

VIDA ETERNA

Exposición virtual
En memoria
Katia Andrade

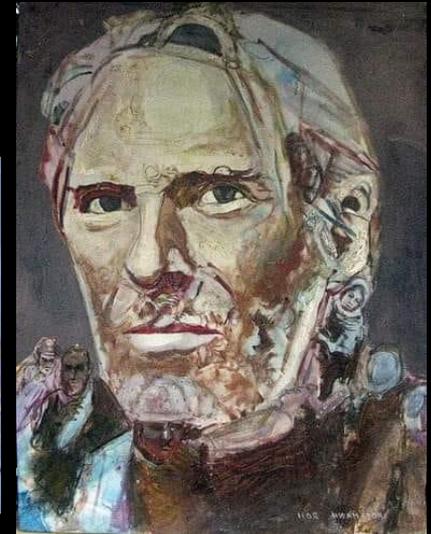
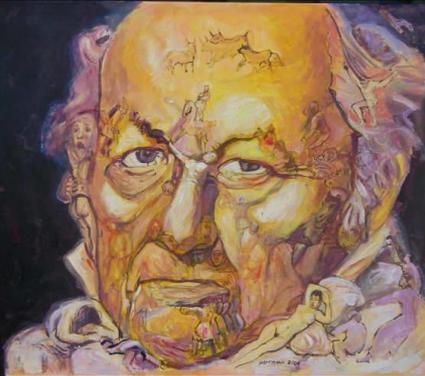
Imágenes e imaginario de Hans Hoffmann

16 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DE LOS DERECHOS HUMANOS

«Mañana será diferente»

Sept. 1-6, 2020
Sucre, Bolivia

Curaduría
Dra. Ana Melendez Crespo
UAM Azcapotzalco

Gabo, 2001

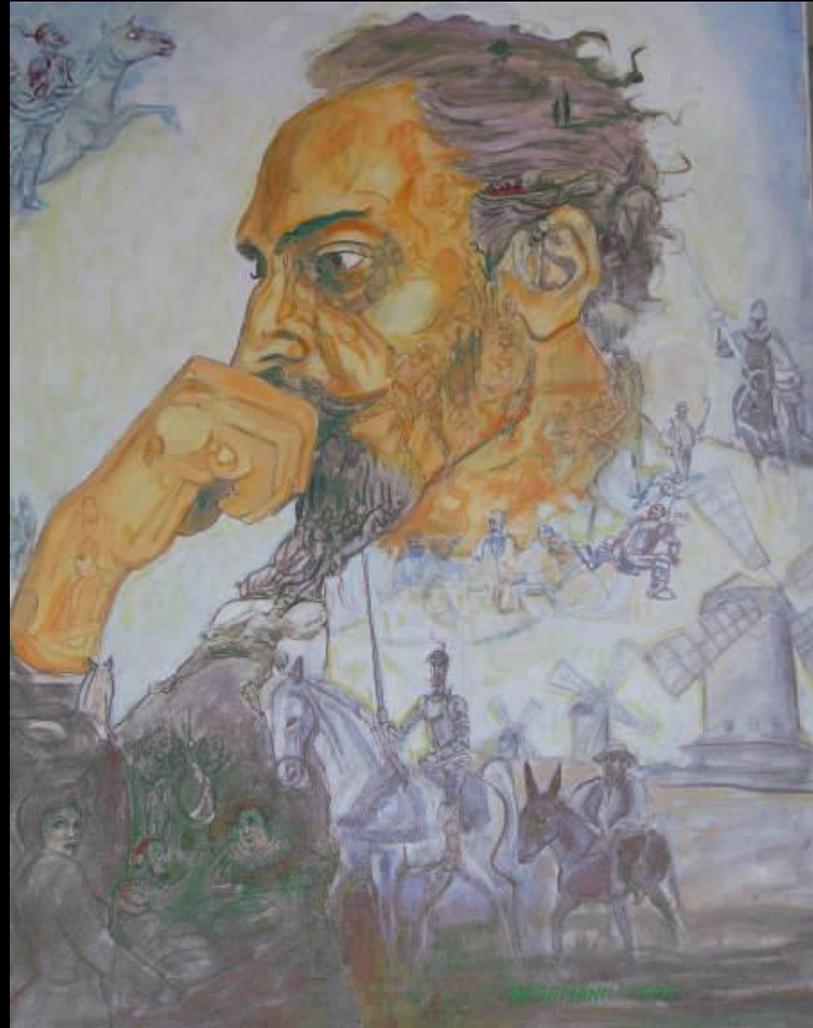
Dibujo sobre papel , 30x36 cm

Estocolmo

Complejidad en la unidad es propiedad distintiva de esta galería de rostros notables; polisemia del sentido y del significado, en franco desafío a todo observador que, al hilo y al filo de la imagen, tórnase activo escrutador de un mundo de seres, sitios, objetos y eventos.

Unidad y complejidad o,
viceversa, complejidad y
unidad.

El orden de los conceptos
no altera el proceso
comprensivo aunque si el
perceptivo, sin caer en el
reto de Gestalt, vuelto
pasatiempo de moda en
línea, en la era del SARS
CoV2.

Cervantes, 2005

Acrílico y acuarela sobre papel , 30x36 cm

Estocolmo

Acá, en la presente
exposición virtual de
arte, partimos de figuras
altamente icónicas,
trascendentes,
prestigiosas, por su
aporte en obras y
acciones al servicio de
los seres humanos de su
entorno inmediato,
mediato y extenso.
Luego entonces,
identificables, por
amplios públicos.

Lennon, 2015
Aguada sobre papel , 30x45 cm
Estocolmo

De ahí la pertinencia simbólica del título de la muestra **“Vida eterna. Imágenes e imaginario de Hans Hoffmann”**.

Porque, en efecto, quienes en vida han producido o actuado en bien de otros seres humanos, la naturaleza y la creación, serán eternos por sus obras en la memoria histórica.

Goya, 2000
Acrílico sobre papel , 60x90 cm
Estocolmo

Bolívar, 2002

Oleo sobre lienzo, 180x120 cm
Barcelona

Hans reconstruye la vida, obra y acción de políticos, humanistas y luchadores por los derechos de los pueblos americanos originarios, sometidos por siglos al dominio, la esclavitud y los fascismos: Bolívar, Allende, Luis Espinal y Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Por sus retratos de Simón Bolívar, El Libertador y emancipador de la América hispana, Hoffmann ha merecido notables distinciones del Museo de la Acuarela en México, y el primer premio de la Primera Bienal de Pintura Latinoamericana y del Caribe, 2002.

Hoffmann ha sido observador acucioso, en todos los sitios y en todos los tiempos -como lo atestiguamos aquí- de la personalidad y acciones de los grandes más grandes de la literatura: Gabo, Cervantes y Saramago; del crítico, contumaz, agudo e inquebrantable artista Goya; y de Salvador Allende, paradigma de la lucha por la libertad del pueblo chileno ante la siniestra dictadura militar pinochetista.

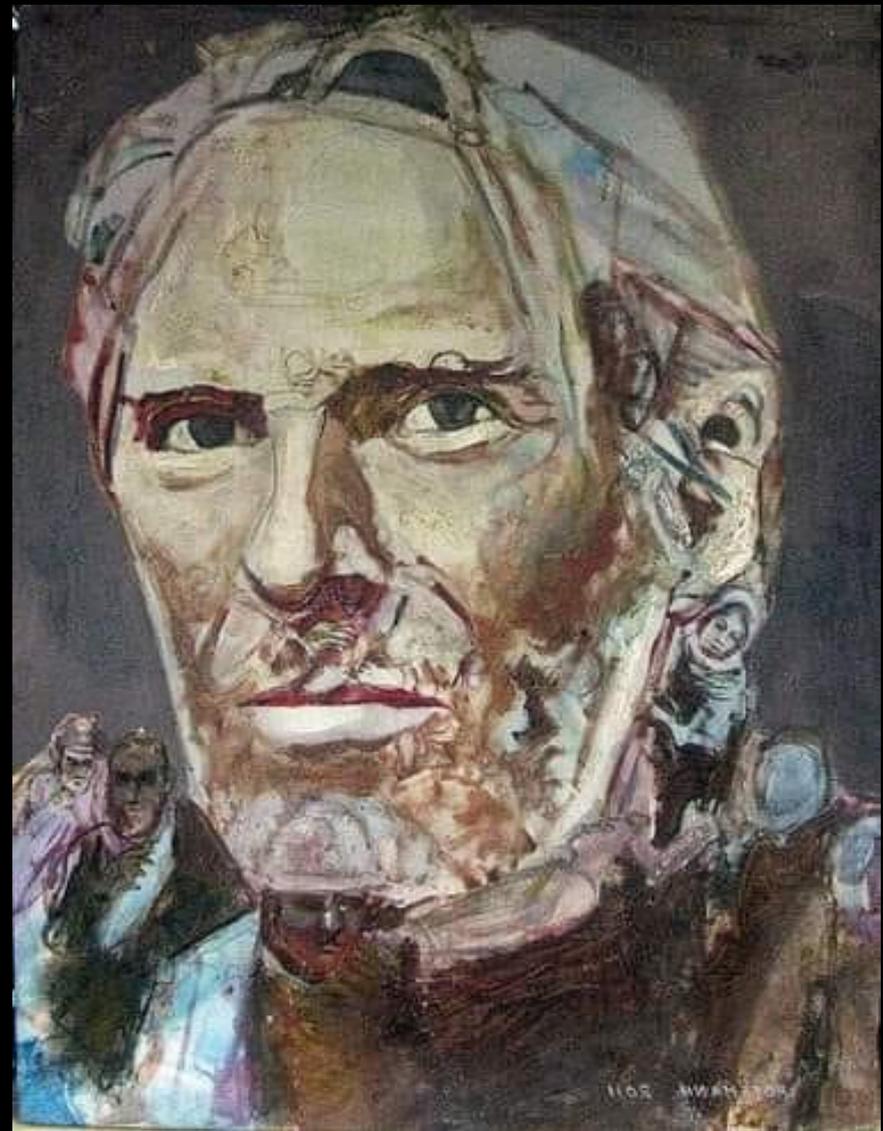
Allende, 2007

Acrílico y acuarela sobre papel, 45x60 cm

Estocolmo

Desde el punto de vista figurativo, la intención del artista boliviano, empero, no es abstraer la representación hasta el grado de reducir la identificación de los personajes a lo no inteligible.

Al contrario, Hoffmann aporta el perfil y los rasgos básicos del sujeto, que hacen posible la tipificación de la personalidad. Vamos, le da al espectador una llave de entrada a la vis exclusiva de cada individuo. El rostro de Luis Espinal es historia-llave viviente en Bolivia.

Luis Espinal (Lucho), 2010
Plastografía y acrílico sobre lienzo, 45x60 cm
Cochabamba

En términos semióticos, tal perfil y rasgos básicos se llaman semas o unidades de significado que, en el caso del retrato, son: el corte de la cara (frente, pómulos, mentón, barba, orejas, cabello); los ojos y su mirada; color y estado de la piel, lisa y fresca o arrugada; la boca, muecas y expresión; más la pose de cabeza, cuello o medio cuerpo, incluyendo brazos y manos, que hacen única e irrepetible a Picasso

Picasso, 2009
Acrílico sobre lienzo, 100x80 cm
Cochabamba

Sólo que esa llave implica un desafío retórico para el espectador, en tanto Hans ha mimetizado cada unidad de significado del rostro de sus personajes con objetos, personas y acciones, que pueden resultar más o menos difíciles de descifrar en el conjunto de los semas sustituidos por el artista, no así ante el referente literario de Saramago

Saramago, 2009

Acrílico sobre lienzo, 100x80 cm

Cochabamba

Mediante tal recurso semántico, hay metáforas en los rasgos de la cara, la frente, el cabello, las arrugas, prominencias o depresiones de la cara, las sombras del cuello y la indumentaria de Borges. Lo que debía ser real del rostro, cuello, cabeza, tronco y manos, deja de serlo. O más bien, si está pero mimetizado.

Borges, 2009
Acrílico sobre lienzo, 100x80 cm
Cochabamba

José Emilio Pacheco, 2015
Acuarela sobre papel , 60x70 cm
Cochabamba

Así, la pupila puede convertirse en la cabeza de un ser humano. Y ensortijado entre el cabello habrá un paisaje, un campo, una ciudad. Con la virtud de que tal conjunto de formas, visto a la distancia física de dos o tres metros -como en el impresionismo-, es posible percibir nítidamente el rostro en su totalidad, por estar dotada la imagen de un alto grado de referencia, aquí, respecto del notable investigador y analista literario José Emilio Pacheco...

Con frecuencia son de tal abundancia las metáforas, que constituyen indiscutibles acertijos para el espectador, que puede o no resolver, en razón de su propio bagaje sobre la vida, obra y acciones del personaje.

Cuando éste es conocido en ámbitos de su acción creativa, como el poeta y periodista boliviano Jorge Mansilla, las figuras, paisajes y acciones cobran sentido y significado. Entonces, el fenómeno de la polisemia de la imagen apela al perceptor informado, capaz de descifrar las metáforas *hansianas*.

Coco Manto, 2014
Acuarela sobre papel, 60x60 cm
Cochabamba

Los retratos de Hoffmann provocan además, en lo estético, impactos distintos. Unos son coloridos, luminosos y alegres; otros, pardos, opacos e, incluso, oscuros; otros son monocromáticos y nítidos.

A lo Frida, sus líneas, formas, texturas, transparencias o plastas, pueden ser sutiles o bruscos porque el asidero técnico del artista es impresionante; y su experimentación con los materiales, asiduo.

Frida Kahlo, 2018
Acuarela sobre papel, 30x45 cm
Cochabamba

La galería de Hoffmann es ajena a lo anodino. Su interés apunta siempre al simbolismo social, político, pluriétnico y policultural, reconstruyendo vida, obra y acción de artistas, políticos, humanistas, escritores, obreros, mineros, campesinos, educadores, filósofos, científicos, médicos, músicos, actores, cineastas... tal es el caso del retrato de Ricardo Pérez-Alcalá, maestro pionero de la acuarela del costumbrismo indígena y del hiperrealismo de los oficios populares bolivianos

Ricardo Pérez-Alcalá, 2006
Acrílico y esgrafiado sobre
cemento, 200x200 cm
Cochabamba

Las novedades que ofrece este artista boliviano del retrato, tanto en los soportes como en las aplicaciones puras o mixtas, intensifican la intemperancia de sus personajes.

Del fino y colorido detalle del costumbrismo indígena ha ido a las más grandes figuras de la educación y la poesía chilena y latinoamericana: Gabriela Mistral

Gabriela Mistral, 2015
Acrílico, esgrafiado y acuarela
sobre papel, 45x52 cm
Cochabamba

Mujer, 2015

Acrílico sobre lienzo , 100x120 cm

Cochabamba

Con similar tónica estética imaginativa perceptiva de la figura-fondo y con el mismo compromiso, Hoffmann analiza acuciosamente las acciones de las personalidades estimadas en la comunidad por su comportamiento, carácter y capacidad para resolver problemas cotidianos domésticos, rurales y urbanos.

Así, distingue con significativa vis a la mujer que, en el nominativo madre-abuela , conlleva la celebridad

Y ni qué decir de los símbolos que en el casco minero y los socavones, registran la historia de aquel colonial buscador, excavador, dinamitero, recolector y cargador que por los precipicios “del diablo” subiera a hombros desde las entrañas terrestres, la plata en roca, que en bruto y lingotes, dotara de tanto lustre, riqueza y fama a comerciantes, nobleza y reyes hispanos

Minero, 2010
Acrílico y óleo sobre lienzo, 45x60 cm
Cochabamba

En la vis pensativa que Hans captó de Juan Gelman, parece que escucháramos de su voz parte de su poema:

Juan Gelman, 2014

*Acrílico y acuarela sobre lienzo, 60x70 cm
Cochabamba*

Mujeres

*decir que esa mujer era dos mujeres es decir
poquito
debía tener unas 12397 mujeres en su mujer /
era difícil saber con quién trataba uno
en ese pueblo de mujeres /
ejemplo: yacíamos en un lecho de amor /
ella era un alba de algas fosforescentes /
cuando la fui a abrazar se convirtió en
singapur llena de perros que aullaban /
recuerdo cuando se apareció envuelta en
rosas de aghadir /
parecía una constelación en la tierra /
parecía que la cruz del sur había bajado a la
tierra /
esa mujer brillaba como la luna de su voz
derecha / como el sol que se ponía en su voz /
en las rosas estaban escritos todos los nombres
de esa mujer menos uno /
y cuando se dio vuelta / su nuca era el plan
económico /
tenía miles de cifras y la balanza de muertes
favorables a la dictadura militar*

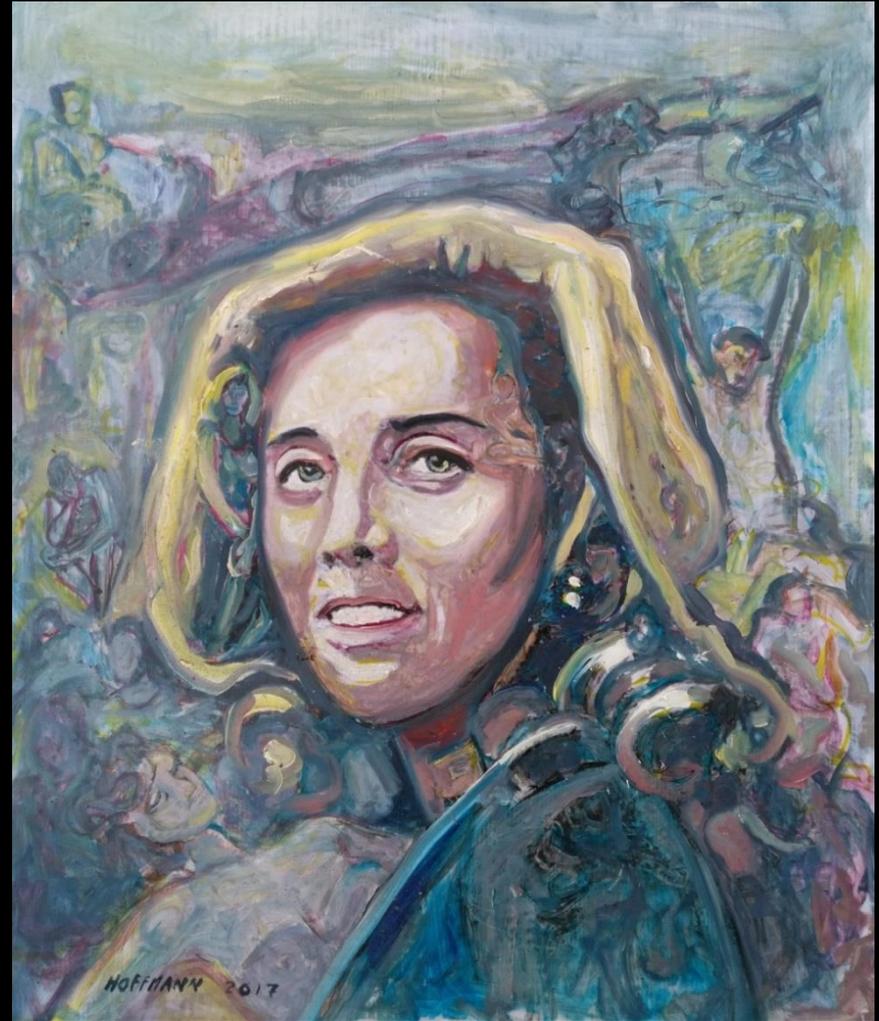
Y en los blondos bucles que Hoffmann rehizo de la entrañable Elenita, casi podríamos leer unas líneas de su novela biográfica, Leonora:

«Capítulo 5, LOPLOP

En 1937, a los veinte años, Leonora sale de su casa para no volver. «No me fui con Max. Me fui sola, siempre que me he ido, me ido sola»

Apenas llega a París, la señora Ernst, con quien Max lleva diez años casado, aparece puntiaguda e inevitable como la Torre Eiffel. Estuvo en la Exposición de Londres pero Max nunca la mencionó.

Impetuosa, Leonora se convence «No importa, podría tener un harén de esposas tamaño gigante: talla 42, copa C, armadas hasta los dientes y dispuestas a matarme; de todos modos me quedaría con el». Toma un taxi a su estudio en la rue des Plantes número 26, en Montpanasse.....»

Elena Poniatowska, 2017
Acrílico y acuarela sobre papel, 60X70 cm
Cochabamba

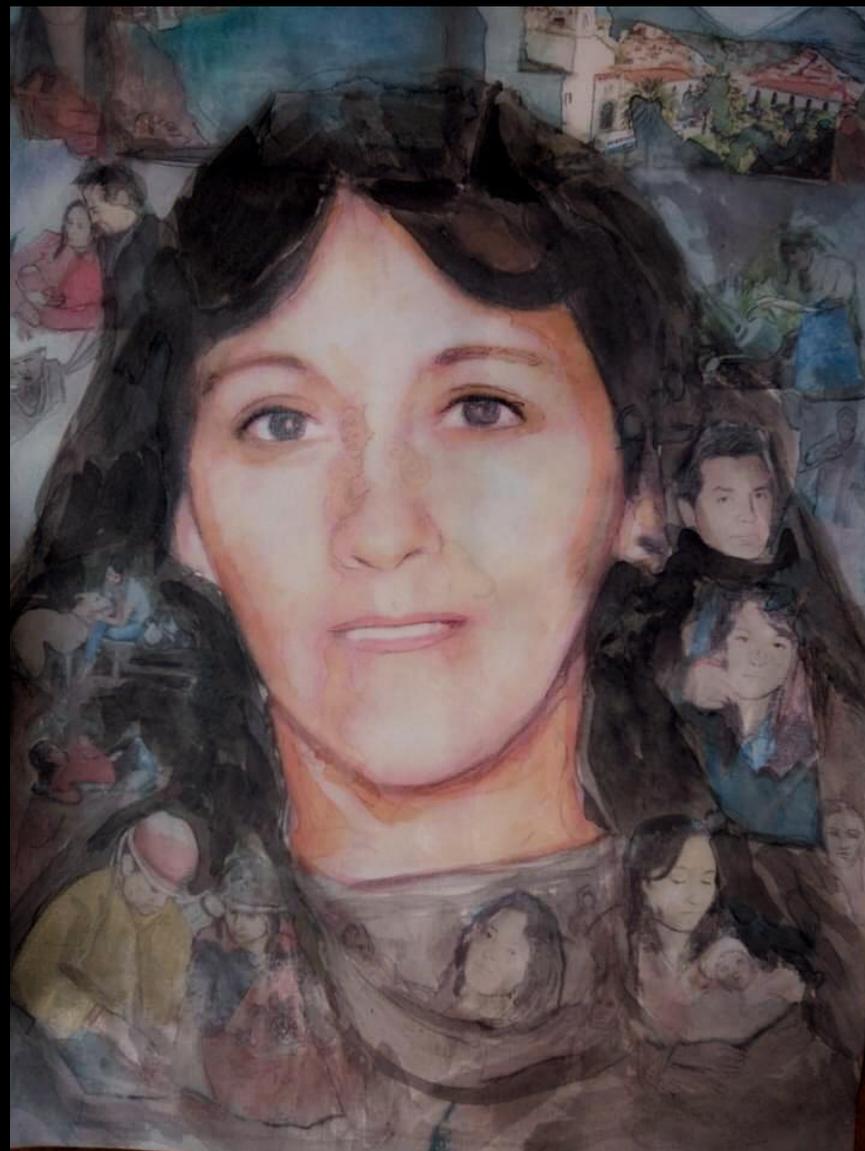

Marcelo Quiroga, 2015

Plastografía, acrílico y óleo sobre lienzo ,
100x120 cm , Cochabamba

Y por lo hace a esta imagen de Marcelo Quiroga Santa Cruz, intelectual y político de una personalidad, trayectoria y acción de suma trascendencia para Bolivia, en efecto su mirada y expresión no deja duda de su probidad, saber y compromiso en cuanto responsabilidad económica, social e ideológica asumió con los gobiernos progresistas de su país, su dirigencia partidaria, la enseñanza académica y, sobre todo, la lucha por la democracia y la libertad frente a los intereses de las potencias imperialistas que sometieron a Sudamérica, con total complicidad de las dictaduras militares, de las que por su acción política, Marcelo fue víctima de ejecución y desaparición, en 1980.

Esta flamante exposición virtual de Hans Hoffmann, 2020, ha sido dedicada a la memoria de Katia Andrade, inquebrantable promotora-organizadora, desde su fundación, del Centro de Gestión Cultural Pukañawi, y compañera de las luchas de Humberto Mancilla al frente del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, que en esta, su versión 16, vislumbra el certero futuro de que el “Mañana será diferente”

Katia, 2020
Acuarela sobre papel, 40x60 cm
Cochabamba

VIDA ETERNA

Imágenes e imaginario de Hans Hoffmann

16 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
«*Mañana será diferente*»

Sucre, Bolivia, Septiembre 2020

Curaduría y Diseño Digital
Dra. Ana Meléndez Crespo

Depto. Evaluación del Diseño en el Tiempo
UAM Azcapotzalco