

Anahí Cáceres

1

Árbol de agua (Serie Temuco, años '80)

Por SEBASTIÁN VIDAL MACKINSON

Temuco en mapu... significa agua de un árbol con propiedades sanadoras, usado en rituales de nacimiento.

Pinturas, objeto de adobe y videos alumbran el imaginario con el que Anahí Cáceres trabaja desde hace casi 40 años. Obras que comenzó a producir durante su estadía en Chile y que continuó realizando a su regreso a Córdoba en la década del '80 conviven con registros de performances que realizó en Argentina y Estados Unidos en 1992 y 2001. En esta tertulia opera una dimensión del trayecto que visualiza intereses de su poética que señalan una síntesis entre expresiones de diferentes culturas. Este frenesí responde al propósito por descubrir la lógica que se opera en la creación de un signo. Así, en esta continuidad en su producción, propone aportar desde su experiencia creativa metodologías que, con diferencias temporales-tecnológicas y geográficas, siguen pautas similares a todas las culturas dadas por la propia condición humana y su capacidad inventiva.

En 1986, emprendió un viaje a Chile, a Temuco específicamente. Se trasladó al sur de Chile con un deseo: profundizar conocimientos y saberes de la cultura mapuche que había vislumbrado dos años antes cuando emprendió una estancia con su padre para hacer estudios de su familia en Lagunillas, cerca de Santiago de Chile. Estos movimientos significaron un punto de quiebre en su producción artística, que aún hoy opera en la concreción de una síntesis cultural e (in)material.

Parte de las obras reunidas en esta exposición surgen a partir del estudio lingüístico y antropológico que Cáceres llevó a cabo en Temuco. La paleta cromática es acotada y el soporte sobre el que pinta es lona de camiones de carga. Aquí también hay reunidas un segundo conjunto de pinturas donde el cuerpo anatómico femenino se hace presente con tono explosivo, visceral, que realizó inmediatamente después. Útero, cáderas, cintura en combustión. Un motor que avanza.

Por su parte, Cáceres se adentró tempranamente en el arte digital convirtiéndose en una de las pioneras en Argentina. En 1995 abandonó las obras objetuales para indagar en la inmaterialidad. En paralelo a estas primeras experiencias, investigó aspectos de los rituales y, en el campo de la performance y la instalación, sintetizó características para redescubrirlas a través de modalidades del arte contemporáneo. En sus pesquisas sobre el acto ritual propone conjugar los términos "arte ceremonial" e "instalación" y transpone este último para hablar de las performances y la construcción del "rewe" (altar para el ritual) en tanto espacio ceremonial.

Kiñekura (Lecturas de la Piedra) se expuso en la muestra colectiva *América, investigaciones estéticas para su descubrimiento* en el Museo Emilio Caraffa (Córdoba) en 1992, en el marco de las acciones en torno a los 500 años por el desembarco español en América. *Kiñekura* en mapuche significa una piedra. Cáceres alumbró el gesto de demarcar este elemento como parte de una cosmovisión en la conformación de comunidad. La instalación

contenía una gran estructura escala uno en uno que asumía la forma de una piedra de Lagunillas y un tablero con señales manuales y automáticas en sistema de lectura bustrofedón (tipo de escritura que redacta alternativamente de abajo hacia arriba un renglón de izquierda a derecha y el siguiente de derecha a izquierda, usado en inscripciones antiguas y que también describe el movimiento de impresoras de computación). En este espacio del arte, el día de apertura de la muestra realizó una performance en la que marcó con una piedra de pastel el suelo con formas gráficas de las coordenadas astronómicas visualizadas por la comunidad.

Unos años más tarde, llevó a cabo YIWE|YIWEb en 2001 en el marco de la residencia artística en Fundación Franklin Furnace de Nueva York, donde focalizó en la tecnología de la red como acto comunicativo, como rito de reafirmación en y del otro. Acudió al *yiwe* (plato de origen mapuche utilizado también en ceremonias) como un objeto ritualizado que opera con conceptos de simultaneidad, como la web que instaló un cambio en el rito de la comunicación. Así, realizó una performance en los estudios del Downtown Community Television Center utilizando tres canales para su visualización: el acto frente a la audiencia, su transmisión en vivo tanto por el canal de televisión de DCTV como por la web. El *yiwe* operó como objeto semiótico bajo los términos espacio-tiempo y movimiento, y lo relacionó con el "ritual" comunicativo de internet bajo la acción corporal de una performance.

Estas dos performances están intrínsecamente entrelazadas. En *Kiñekura* señala un mensaje que todavía no ha sido decodificado y que se alumbra en YIWE-YIWEb, en el contexto previo de quiebre mundial por el atentado a las Twin Towers y la aceleración del uso de internet.

Árbol de agua asume la exposición de una poética desarrollada a lo largo de décadas y corporizada en diferentes formatos. En las operaciones artísticas de la década del '80 se aloja la raíz de su trabajo que involucra investigación filosófica y lingüística, síntesis y una mirada humanista sobre operaciones mentales que tienen lugar en el acto creativo. Si en los comienzos focalizó en culturas que le eran cercanas, luego comenzó a atender a operaciones de otras sociedades y encontrar similitudes asumiendo un tono más universal.

ANAHÍ CÁCERES
(Córdoba, Argentina 1953)

Es artista visual, investigadora y docente universitaria. Pionera del arte digital. Formó parte del Grupo ADEV (Agrupación para el Desarrollo de Experiencias Visuales, 1983-87). Fue Directora de Cursos Multimedia en ESBA Cárcova. Desde el 2000 es Profesora Titular en *Oficio y Técnica de Artes Visuales con Orientación Digital* (UNA). En 2001 realizó la performance para TV y web YIWE-YIWEb en DCTV, durante la residencia en *Franklin*

Furnace, Nueva York. En 2012-13, tuvo lugar *De la misma Matriz*, una mirada retrospectiva en el MEC (Córdoba) y Palais de Glace (Buenos Aires). En 2020 inaugura la galería Virtual en la UNA. Recibió el *Premio a la Trayectoria en Artes Visuales* (Ministerio de Cultura, 2021), el *Gran Premio de Honor Pintura* (Fundación Pro-Arte, Córdoba, 1989), el *Premio Jacobo Kogan - Internet Artes Visuales* (AACA, 1999), Primera mención *Concurso Nacional de Artes Electrónicas -Video arte* (ICI, 1999). Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.

Árbol de agua [Water Tree] Temuco Series, 1980s

Por Sebastián Vidal Mackinson

Temuco en mapu... means water from a tree with healing properties, used in birth rituals.

Paintings, an adobe object and videos illuminate the imagery that Anahí Cáceres has been working with for almost 40 years. Here, works that she began to produce during her stay in Chile and continued upon her return to Córdoba in the '80s decade coexist with documentation of the performances she carried out in Argentina and the United States in 1992 and 2001. There is a dimension of her journey that operates in this grouping, visualizing interests inherent to her poetic sense that point to a synthesis between expressions from different cultures. This intensity has to do with her intent to discover the logic that operates in the creation of signs. In this continuity of her production and taking from her own creative experience, she proposes to contribute methodologies which, albeit with temporal-technological and geographic differences, follow a pattern similar to that of all cultures, due to the human condition itself and its capacity for invention.

In 1986, she undertook a trip to Chile, specifically to Temuco. She went to southern Chile with one desire: to further her knowledge and familiarity with the Mapuche culture, which she gotten a glimpse of two years earlier while she and her father had stayed for a time in Lagunillas, close to Santiago, in order to study the family history. These movements signified a turning point in her artistic production, which continues to deal with materializing a cultural and (im)material synthesis.

Part of the works brought together for this exhibition emerge from linguistic and anthropological studies that Cáceres carried out in Temuco. The chromatic palette is succinct, and the supports she paints on are cargo truck tarps. A second group of paintings, which she produced immediately afterward, is also assembled here, where the feminine anatomical body is presented in an explosive, visceral tone. Uterus, hips and waist are seen in combustion; a motor that advances.

Cáceres delved into digital art early on, becoming one of the pioneers in the practice in Argentina. In 1995, she abandoned objectual works in order to explore immateriality. In parallel to these initial experiences, she investigated ritual aspects, and in the field of performance and installation, created a synthesis of different characteristics, rediscovering them through the modalities of contemporary art. In her investigations into ritual acts, she proposes conjugating the terms "ceremonial art" and "installation", transposing the latter to speak about performances and the construction of a "rewe" (ritual altar) as a ceremonial space. *Kiñekura (Lecturas de la Piedra)* [Kiñekura (Readings of the Stone)] was exhibited in the group show *América, investigaciones estéticas para su descubrimiento* [America, Aesthetic Investigations for its Discovery], held at the Museo Emilio Caraffa (Córdoba) in 1992, within the framework of actions carried out on the occasion of the 500-year anniversary

of Spain's arrival in the Americas. In the Mapuche language, *kiñekura* signifies a stone. Cáceres illuminates the gesture of demarcating this element as part of a world view in community building. The installation contains a large structure on a scale of one to one in the form of a stone from Lagunillas, and a tablet with manual and automatic signs for boustrophedon reading (type of writing that is alternatively written from below to above, one line from left to right and the next from right to left, used in ancient inscriptions which also describes computer printers' movements). In this art space, she did a performance on the day of the opening where she made marks on the floor using a pastel block, delineating graphic shapes corresponding to the astronomical coordinates visualized by the community.

Years later, in 2001, she carried out YIWE|YIWEb in the context of an art residency at the Franklin Furnace Foundation in New York, where she focused on Internet technology as an act of communication, a rite of reaffirmation in and of the other. She employed *yiwe* (a Mapuche dish, also utilized in ceremonies) as a ritualized object that operates dealing with concepts of simultaneity, as does the web, which introduced change in the rite of communication. Accordingly, she carried out a performance at the Downtown Community Television Center's studios, using three channels for its visualization: the act in front of an audience, its live transmission on DCTV's television channel and online. The *yiwe* functioned like a semiotic object, subject to the terms of space-time and movement, relating it to Internet's communication "ritual" within the corporal action of a performance.

These two performances are intrinsically intertwined. A message that has not yet been deciphered is pointed to In *Kiñekura*, and then illuminated in YIWE-YIWEb, in the context prior to the global disruption caused by the attack on the Twin Towers and the accelerated use of the Internet.

Árbol de agua entails the exhibition of a poetic sensibility developed over the course of decades, embodied in different formats. The roots of her work can be found in the artistic operations from the '80s, which involve philosophical and linguistic investigations, synthesis and a humanistic viewpoint of the mental exercises that take place during the creative act. While she focused on cultures with proximity early on, she later began to explore other societies' operations, finding similarities and adopting a more universal tone

ANAHÍ CÁCERES
(Córdoba, Argentina 1953)

She is an artist, researcher, and university professor. A pioneer in digital art. She was part of the Grupo ADEV (Group for the Development of Visual Experiences) (1983-87). She was Director of Multimedia Courses at ESBA, Cárcova. Since 2000 she has been a Full Professor (UNA). In 2001, she carried out the YIWE-YIWEb performance at (DCTV)

during her residency at the Franklin Furnace, New York. In 2012-13, *De la misma Matriz, una mirada retrospectiva* took place at the Museo Emilio Caraffa (Córdoba). In 2020, she created the Galería Virtual at the UNA. She received the Career Achievement Prize in Visual Arts (Ministerio de Cultura, Argentina 2021), the Grand Prize of Honor in Painting (Fundación Pro-Arte, Córdoba, 1989), among others. She lives and works in Buenos Aires.

Exh #01

ANAHÍ CÁCERES
Árbol de agua

Curaduría
SEBASTIÁN VIDAL MACKINSON

26.01.2024

26.08.2023

W-galeria
Defensa 1369 Buenos Aires
w-w-w.ar