

Benito Rojo¹ : Paisaje y Materia

Rodrigo Gallardo²

La obra de este importante autor ha estado siempre vinculada hacia una incansable búsqueda casi alquimista de los misterios de la materia pictórica. Su producción es fruto de un paciente y elaborado trabajo junto a una profunda reflexión frente a los elementos fundamentales de la existencia: lo matérico y lo intangible, el paisaje enfrentado al tiempo y el espacio, figuras humanas integradas magistralmente gracias al enorme dominio de un cuidado oficio en el que se integran la experimentación visual en conjugación con la tradición de la figuración pictórica.

Benito Rojo ha permanecido siempre al interior del sistema de la pintura, mostrando un gran compromiso

con esta disciplina, y su producción de obra ratifica tal actitud. La problemática del espacio se ha convertido en una de los elementos más importantes de su investigación visual. Con mínimas estrategias compositivo- representacionistas Rojo integra en la pintura diversos espacios de ilusionismo, tensionando el plano y el volumen. Cada elemento representado se ubica estratégicamente, adquiriendo una determinada funcionalidad según un cuidadoso esquema que el autor ha establecido a priori.

Benito Rojo establece un discurso plástico analítico sobre los recursos ilusionistas de la propia pintura. Realiza con frecuencia contrapuntos entre los dos elementos fundamentales en la estructuración de

¹ Benito Rojo nace en Iquique, Chile, en 1950. Estudia Derecho en la Universidad de Chile de donde egresa en 1974. Sus intereses artísticos lo llevan a EEUU y España donde permanece cuatro años visitando Museos y Talleres, como complemento a su educación autodidacta. Desde 1971 ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en importantes Galerías de Arte en USA, Japón, Europa y Sudamérica, destacando:

-Bienal Internacional de Arte de Sao Paulo, Brasil, 1978

-La Grand Gallery, Washington DC., 1986

-Tercer encuentro Arte Industria Museo, Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, 1989.

-Museo de Arte Moderno Umeda, Osaka, Japón, 1990

-Feria del Arte de París, FIAC, París, Francia, 1999.

-Chile 100 años, Museo Nacional de bellas Artes, Santiago de Chile, 2000

-Galería Andreu, A la Deriva, Santiago de Chile, 2001

En la década del 90 obtiene el premio Suntory de la Trienal de Osaka. En 1998 es designado miembro del Número de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile.

Actualmente vive y realiza su producción artística en Santiago de Chile.

² Departamento de Artes Universidad Católica de Temuco.

la obra visual: la representación del volumen (enfrentado como ficción espacial) y la representación del plano (visión real de la pintura).

Otra unidad importante en la obra de Rojo es el propio color - pigmento que comparece simplemente en calidad de materia pictórica autorepresentativa . El color como tal establece distancias ópticas por las distintas intensidades cromáticas de cada color en particular y sus interacciones, los que se conjugan en planos yuxtapuestos. En ocasiones éste inunda a raudales el soporte, es integrado y desintegrado, gastado , perdido y rescatado en una suerte de proceso de erosión matérico – pictórica , que cobra por momentos una enorme intensidad gestual en manos de un ágil trazo dibujístico que configura vertiginoso formas humanas en agitados ritmos cambiantes de suspensión y reposo.

Martín Hopenhayn, en el texto “ *Cuerpos pendientes en tierras sin domar*” del catálogo para la exposición “ *A la deriva* ” realizada en 2001 en Galería Andreu, Santiago de Chile, interpreta magistralmente la conceptualización de la figura humana como temática presente en su obra:

“...como no paridos del todo, estos trozos de cuerpo navegan sobre horas o tierras áridas. Fragmentos nómades planchados por el rigor de la existencia. A medias ingravidos y a medias despeñándose, estos miembros dispersos, tan expuestos en su humanidad y tan pudorosos en su gesto o caída, giran sobre un paisaje desollado que los fija. Fundidos en la tela que les hace de purgatorio seco o de grito interrumpido, según se la respire por la nariz o la garganta...”

“...cuerpos pendientes que arrastran las pinturas de Benito Rojo, como durmientes de ferrocarril desactivado, vientres sobrecalentados por el

mediodía del desierto, puentes torcidos por un espasmo telúrico que tiñe cuando destiñe. Y contra la sequedad estéril, vientres o cinturas o senos que porfían en el juego incesante de la procreación: La fecundidad posible, único remanente, continuidad-en-la-separación...”

El arsenal expresivo en cuanto a materia pictórica de Benito Rojo es amplísimo y variado: Por momentos el pigmento clásico se desplaza para pasar a ser la propia tierra y sustancias minerales recolectadas de sitios geográficos particulares visitados el artista. Minerales, papel, tela y acrílico, empastes y aguadas se configuran para formar una energética ventana inundada de sensaciones táctiles y visuales, creando planos ilusionistas y recuadros con superficies que hablan y son vacío a la vez, con fondos que son formas sobre las cuales se superponen otras que flotan en dolorosa navegación errante.

En otro interesante párrafo , Hopenhayn frente a la obra de Benito Rojo señala: “*...materia indómita que estalla desde el fondo de la tela y nos arroja hacia ese hogar infinito y destechado que aguarda en los confines de la ciudad, ese desierto vecino donde los trenes mueren y vuelven como fantasmas cobrizos a remachar ataúdes vacíos...”*

La obra de Benito Rojo sin duda responde a aquel concepto del artista visual investigador maduro y reflexivo, con una profundo interés por los fenómenos particulares de la existencia, consecuente con su identidad y momento histórico, dueño de un lenguaje particular que por momentos se transforma en mágica poesía visual y táctil del hombre frente al paisaje indómito.

Agradecemos haber tenido el privilegio de conocer de cerca al artista – maestro Benito Rojo, quien dio forma magistral al II Seminario- Taller Maestros de la

Plástica Nacional, entregando y compartiendo lo mejor de su experiencia con nuestros alumnos, docentes e invitados en una cita con el Arte que siempre será recordada en nuestra Institución.