

"EXTRAPOLATION OF ANCESTRAL ICONOGRAPHIES"

Hermann Schmidlin R. Neculman

INDEX

- 1.- Lineage and Presentation. Hermann Schmidlin R. Neculman, Visual Artist.
- 2.- From the Series "EXTRAPOLATION OF THE MAPUCHE ICONOGRAPHY",
"Imaginary Beings" (1997-2002).
- 3.- First images "EXTRAPOLATION OF THE MAPUCHE ICONOGRAPHY".
"Engravings - Schmidlin", "Silence" (1992-1997).
- 4.- Sources Mapuche iconography, image creation process
- 5.- Mapuche shorthand (Lorenzo Aillapán), project in progress (1997)
- 6.- Theater of shadows, "Shamanic Silhouettes", project in progress (1997)
- 7.- Press and catalogs (1993-2005)
- 8.- Lineage relationship with the Mapuche people through Fresia Guacolda Neculman
(my paternal grandmother).

1.-HERMANN SCHMIDLIN R. NECULMAN.
VISUAL ARTIST(Valparaíso 1965)

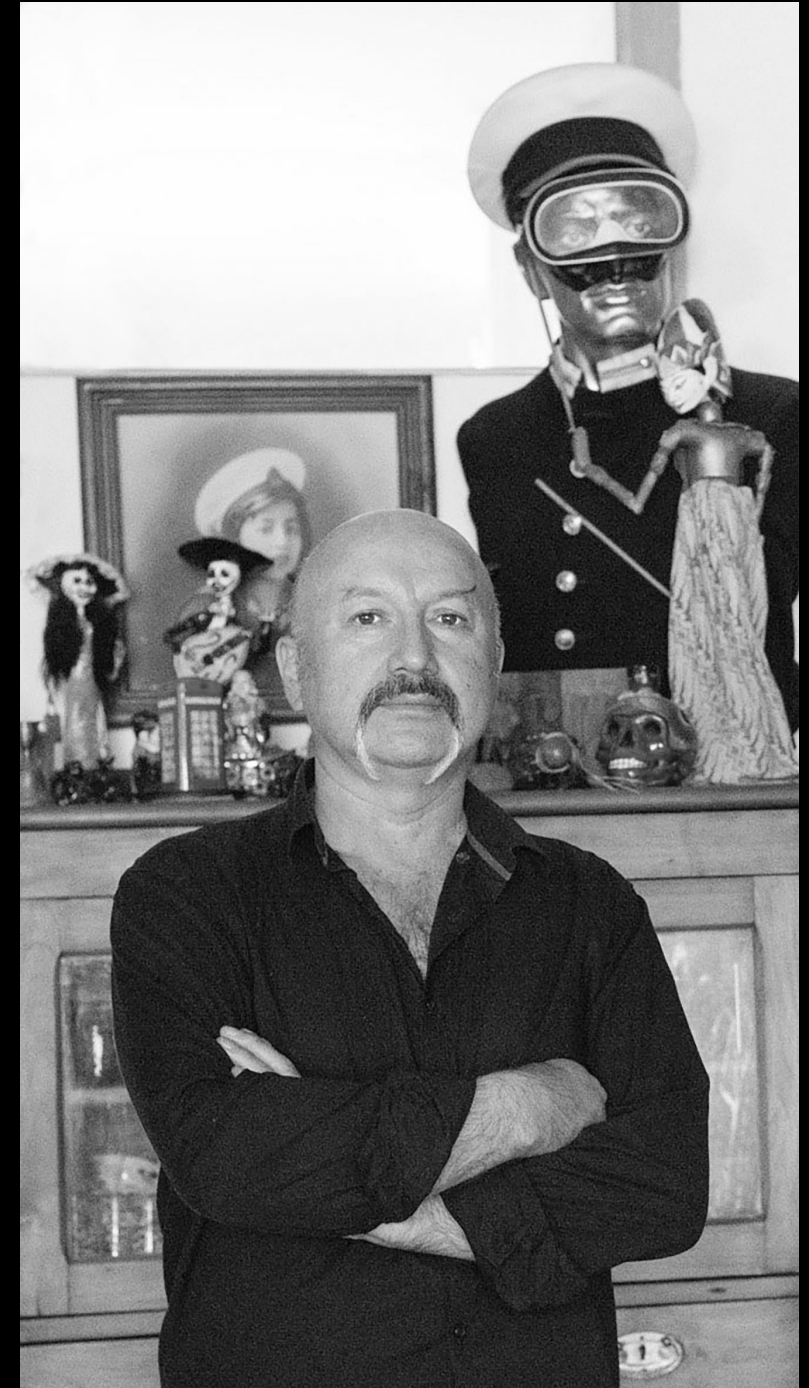
I am an artist of Chilean-Swiss nationality of Mapuche* and Helvetian**
ancestral lineage.

Grandson of Fresia Guacolda Neculman, daughter of the first Mapuche
professor educated in Chilean law, Don Manuel Antonio Neculman.

My great-grandparents Karl Schmidlin and Rosalía Kogler, parents of
Max Schmidlin, migrated with their family from Aesch BL, Switzerland,
to set up the first Fig Coffee Factory in the city of Purén, in Chile, a
territory of Mapuche settlements.

Fresia Neculman and Max Schmidlin, my grandparents, settled in the
city of Purén, in Chile, dedicating themselves to agriculture and
education, respectively.

"Neculman" in Mapudungún, the Mapuche language, means "condor
that walks fast in the steppe" and "Schmidlin", "little blacksmith" in
German.

My work, as a visual artist, is a combination of my origins and the contemporary times in which I have lived. I am from a generation of artists marked by the events of the 1970s and 1980s in Chile. A period of rapid growth of global capitalism, political turmoil, significant differences in wealth, global media, the height of the Cold War, the installation of dictatorships in South America, the fall of the Berlin Wall, the information revolution, among others.

My artistic training has been multidisciplinary, academic and self-taught. From the Academy of Fine Arts and University, in Chile continuing with the specialization of the art of engraving and Visual Anthropology, in Paris.

In 1993, with the international award in the "prints" area, in Japan, my artistic-professional career began.

The work that I produce experiments through painting, drawing, engraving, digital photography, without excepting three-dimensionality, guided by anthropological research on ancestral and modern cultures, especially in its iconography.

Within my themes, two lines of work stand out. One, the "Extrapolation of Mapuche Iconography" and another, "Urban Silences", of urban icons, especially railway stations, bridges, cranes, cables and others, from the cities where I have lived.

- Mapuche is the name of the most notorious ancestral culture of southern Chile and Argentina.

** The Helvetii, a Gallo-Celtic tribe resident in what is now Switzerland.

2.-"IMAGINARY BEINGS"

Concrete and fantastic images are mixed in themes of ancestral rites and myths.

The human silhouette is flat where we can see the complexity of the simplicity.

An approach to primitive forms, to the contemplation of the internal world,

the images psychic images.

Title: "Choique Kalfü"
Technique: Linography and thermoengraving on
tarred cardboard.
Series: V/V, blue
Dimension: 1.05m x 1.05m
Year: 2022

Title: Night Brother I
Technique: Linography and thermoengraving on
tarred cardboard.
Series: V/V
Dimension: 1m x 1m
Year: 1998

Title: Night Brother II
Technique: Linography and thermoengraving on
tarred cardboard.
Series: V/V
Dimension: 1m x 1m
Year: 1998

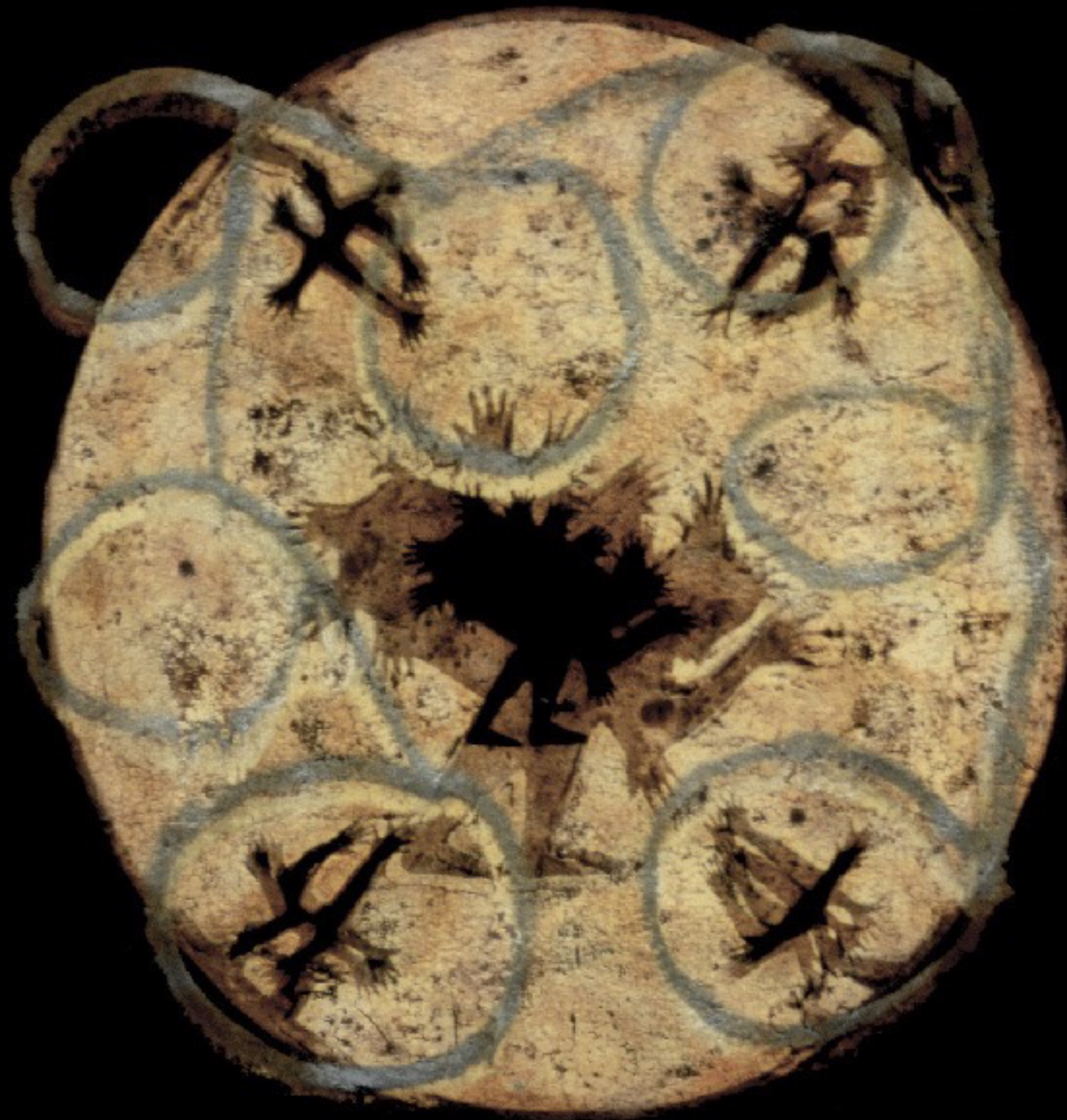

Title: Night Brother II
Technique: Digital photography.
Year: 1998

Title: Kultrun I
Technique: Linography and thermoengraving on tarred linen cloth.
Series: Mixed technique. Intervened monocolour.
Dimension: 1.60m diameter
Year 2002

Title: Kultrun II
Technique: Linography and thermoengraving on tarred linen cloth.
Series: Mixed technique. Intervened monocolour.
Dimension: 1m x 1m
Year 2002

Title: Bird Man
Technique: Linography and thermoengraving on tarred cardboard.
Series: Mixed technique, monocolour.
Dimension: 1m x 1m
Year: 1999

Title: Shaman I
Technique: Linography and thermoengraving on
tarred cardboard.
Series: Mixed technique, monocolour.
Dimension: 1m x 1.05m
Year: 1999

3.-“Engravings – Schmidlin”, “Silence”

The Project "Extrapolation of Mapuche Iconography" began to take shape in 1993 through simple images.

Signs of abstract forms where nature, silence and the primary gesture dominate.

From abstraction to realism, where the synthesis of two worlds is observed; what is related to the primary images of

Mapuche iconography and Western culture.

Chilean Engraving Gallery, Santiago
1996. "Silences".

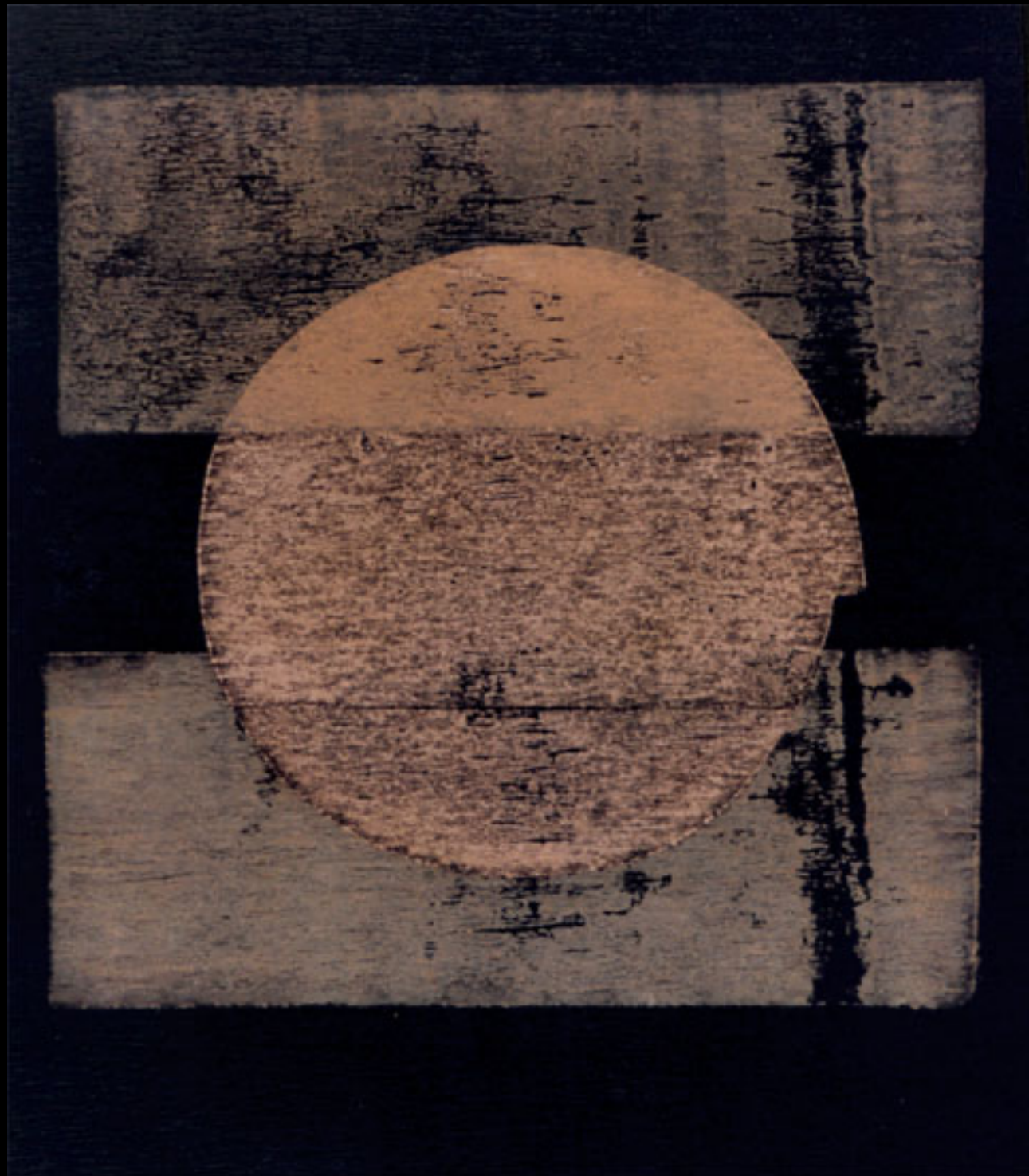

Title: O'Clock Man
Technique: Woodcut and thermoengraving on tarred
cardboard.
Series: III/III
Dimension: 1m x 1.20m
Year: 1997

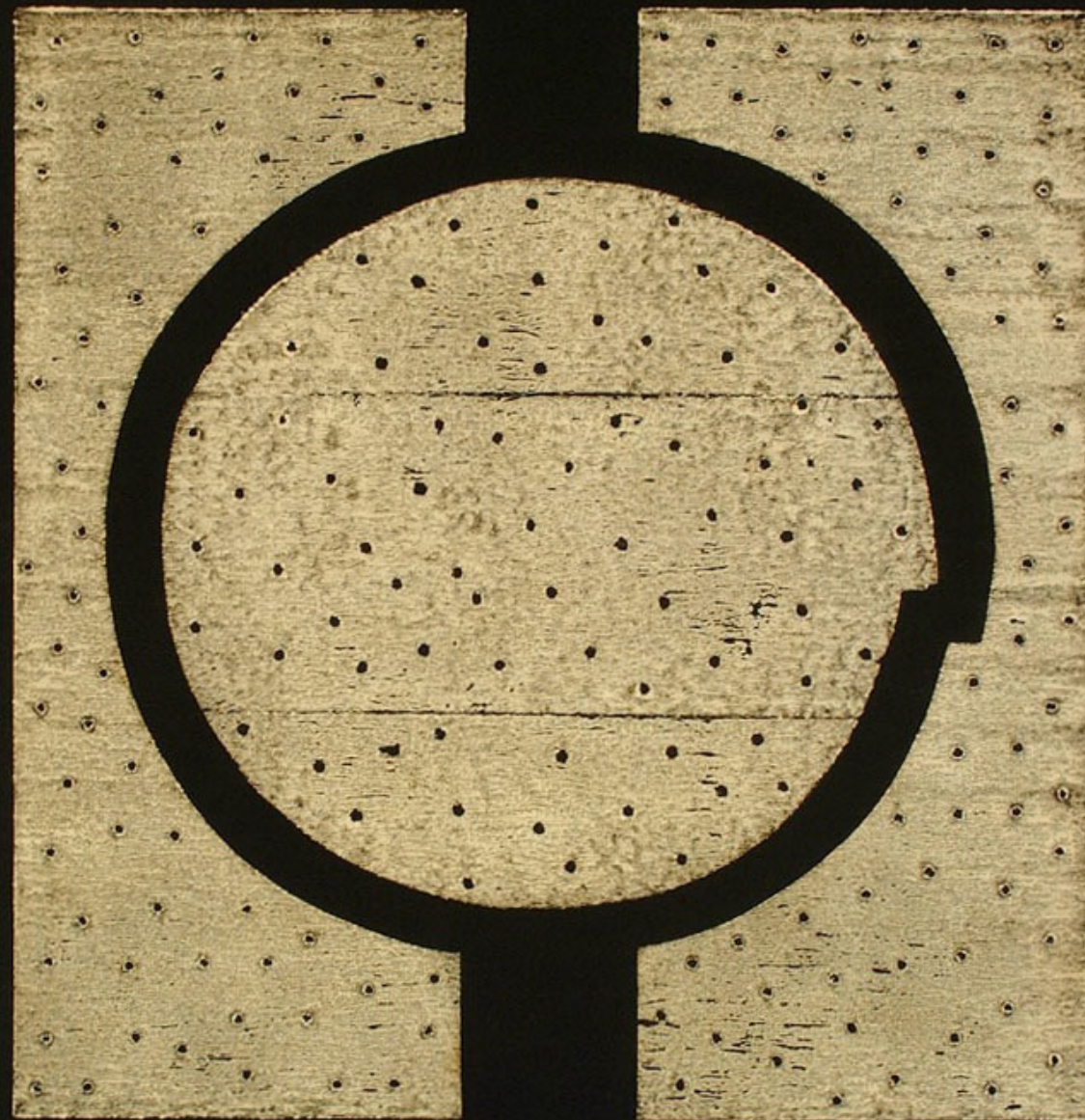

Title: Silence Man
Technique: Xylography and linography.
Thermoengraving on tarred cardboard.
Series: PA
Dimension: 1m x 1.15m
Year: 1996

Title: Silence Man I
Technique: Woodcut and thermoengraving on tarred cardboard.
Series: PA
Dimension: 1m x 1.15m
Year: 1996

Title: Silence Man II
Technique: Woodcut and thermoengraving on tarred cardboard.
Series: PA
Dimension: 1m x 1.15m
Year: 1996

Title: Mask
Technique: Woodcut and
thermoengraving on tarred cardboard.
Series: PA
Dimension: 0.85m x 0.65m
Year: 1993

Titulo: Pac Man Mapu
Técnica: Xilografía y termograbado sobre cartón alquitranado.
Serie: III/III
Dimensión: 1,68m x 1,75m
Año: 1996

Hermann Schmidlin Rodríguez – Chile
(Valparaíso, 1965 -)

Pac Man Mapu, 1996, woodcut and thermoengraving, III/III, 172 cm x 172 cm. Schmidlin is an artist who has become notable for the intense expression of his images and the large scale on which he works, as evidenced by the considerable size of this exceptional work. If in general the artist uses little color in his work, the use of thermoengraving, applied with tar, allows him to accentuate and texture the other areas. In this way, he manages to give his plans such a profound dimension that the final image is disturbing and mysterious at the same time. The artist has studied with great interest the art of the Mapuche Indians, a community that fortunately keeps its cultural traditions alive. The artistic production of these indigenous people is characterized by rigor and sobriety.

Schmidlin's great-grandfather, Manuel Antonio Neculman, was the first Mapuche to be certified as a teacher.

Through his grandmother, also a Mapuche, the artist became familiar with the culture of that community, settled in central Chile. The happy approach to aboriginal iconography has allowed Schmidlin to develop a type of synthesis that, superimposed on the simplicity of the images he handles, is truly eloquent. At first glance Pac Man Mapu shows, points out, suggests and at the same time is silent. However, the title holds the key to penetrate the complex and ambitious idea that the artist wanted to communicate. Mapu is land in the Mapudungun language; Man is man in English; Pac, of Japanese origin, is the onomatopoeic sound produced by tight lips when suddenly opened. Now, Pacman is the video game that in Spanish we have called Pacifier, that little figure that advances through the playing field devouring what it finds and is always on the verge of being devoured by the ghosts that haunt it. Although similar to a mask, Schmidlin's figure evokes the design of certain Pacifiers. From which it can be deduced that the work is an allusion to the earthling (Man Mapu) whose life is spent under constant threats (the Pac of the earthquake, the Pac of the tsunami, the Pac of the volcano, the Pac of global warming, the Pac of the disease, the Pac from the fatal accident, etc.). Here is a good example of cultural syncretism around a current and absolutely contemporary theme.

4.- SOURCES ICONOGRAPHY

For having a Mapuche great-grandfather and being in contact with that indigenous community in southern Chile and Argentina, HERMANN SCHMIDLIN R. NECULMAN (Valparaíso, 1965) has been able to understand and assume the Amerindian culture from within. His last name is Swiss, which places us before the artista aware of its two traditions, the aboriginal and the western.

Digital technology has made it easier for him to rework ornamental motifs from Mapuche textiles, an activity that that community has kept intact until today. In 1993 he began the Extrapolation of the Mapuche iconography, developed with the clear purpose of applying, to an existing sign, the characteristics of a new sign. In this way he introduced visual variants outside the already established and adhered to.

If I parent the completed operation with signs, it is because the message to communicate was not altered. The graphic work of the Chilean-Swiss is linked to the expresión body and is based on photographs that he later intervenes, resorting to an inventiveness that makes them honor the icons that he has chosen to reinterpret in his own way. Nightbrother in his versions I and II (1998) show the silhouette of a naked male body seen in profile, shrunken in a dance step and bordered by hands flapping expressively along the back, from the head to the thigh of one leg. The contrast presented by the trimmed black figure is clear against the ocher-gold background. In his asceticism, the human figure retains the eloquence of the choique that appears in the Mapuche cloaks, a long-legged bird similar to the rhea that has inspired a dance ritual. In the fabrics, the choique's profile is as bouncy and graceful as that of a dancer. This fundamental characteristic is the one that Schmidlin has captured and communicated in the extrapolation of him, term that describes the procedure used and the intention behind it at the levelpoetic.

Shaman I (1999) refers to another ritual ceremony. As in so many other works, the visual artist subjected the human figure to the rigor and balance that is common in textiles. Abstraction Mapuche geometry is lavished in detail and the artist achieved the same thing when he conceived his shaman crouched and put the mask of the figure called Lukutuel, present in girdles and cloaks for women. Lukutuel is the “prayer [who] represents the intention of the contact between both cosmic planes”, as defined by Alejandro Eduardo Fiadone[1]. Within the same register, Kultrún I (2002) is a circular work that evokes the ritual drum, a instrument "inseparably linked to the shamanic practices of the machi" or officiant of “aboriginal empirical-magical medicine”[2]. The drum membrane has a pattern whose design varies slightly at the request of the performer and "represents the cosmic superstructure and its various inmaterial components”[3].

The drawing presents the four cardinal points with the East located above, for being that of the sun nascent, and contains "the six platforms" that "overlap in space" and make up “the supernatural world”[4]. In Kultrún I, Schmidlin reinterpreted the icon traditional by inserting floating body silhouettes. With imaginative and suitable arms crossed, he gave an expressive personal version of the sun, which on the traditional drum projects four arched rays, a flexion that suggests its displacement in the vault sky blue. Respecting the restraint proper to textile design, the artist's mimicry has been the resource that allows you to recapture and enhance the sacred character of a worldview ancestral.

Texto: Alvaro Medina

© BANK OF THE REPUBLIC, Bogotá

[1] Alejandro Eduardo Fiadone, *Mapuche Symbology in Tehuelche Territory*, Buenos Aires, Maizal Ediciones, 2007, p. 84.

[2] María Esther Grebe, "The mapuche kultrún: a symbolic microcosm", *Chilean Musical Magazine*, Santiago de Chile, no. 23-24, December 1973, p. 6.

[3] *Ibid*, p. 24.

[4] *Ibid*, p. 26.

Alvaro Medina (Barranquilla, Colombia, 1941), narrator and art critic.

From 1998 to 2001 he was the curator of the Museum of Modern Art in Bogotá.

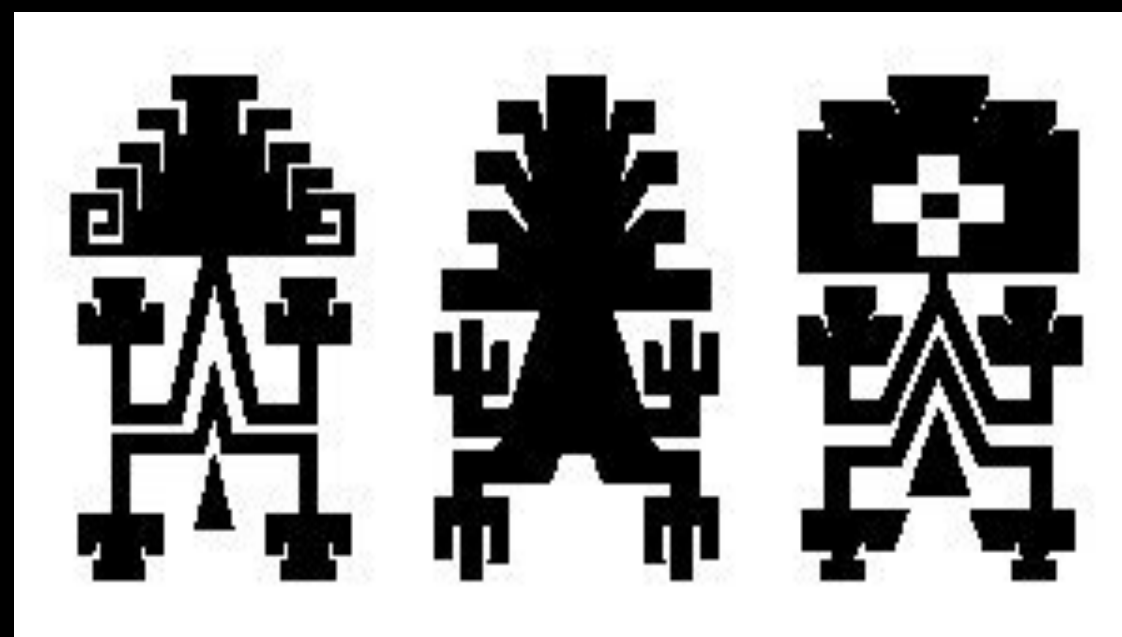
In 1994 he received the National History Award from Colcultura.

From 1980 to 1993 he was on the editorial staff of UNESCO in Paris.

In 1974 and 1975 he was the art critic for Radio Nacional de Colombia.

He currently works as a professor at the Instituto de Investigaciones Aesthetics of the National University of Colombia.

CAVE PAINTINGS, KULTRUN DESIGN AND TEXTILES

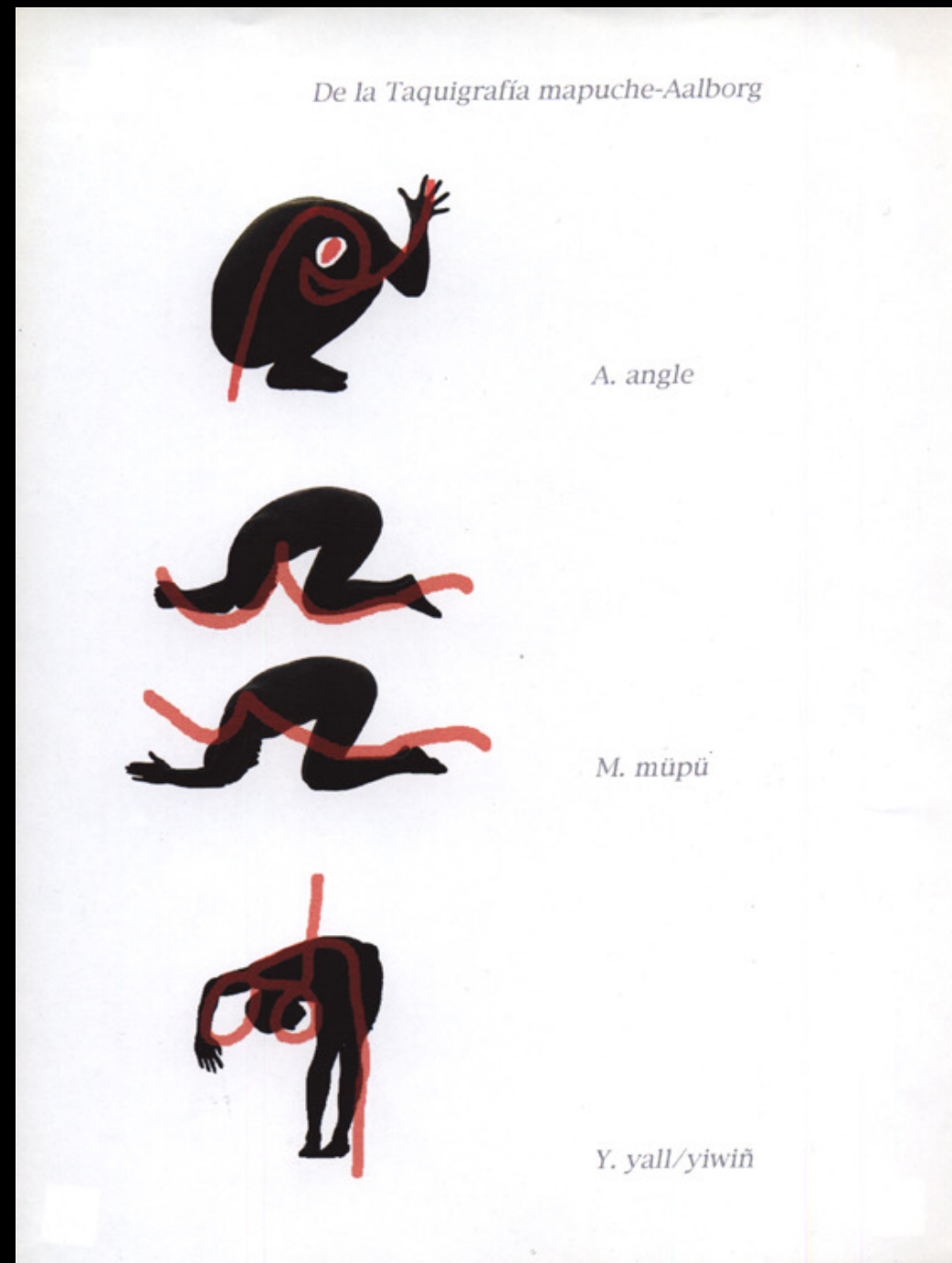

“CHAMAN I” (LUKUTVEL)

Imágenes femeninas de la iconografía telera Mapuche	
ICONOGRAFIA TEXTIL	SIGNOS Y SIGNIFICADOS
	<p>Lukutuel: Se trata de una de las figuras principales de la iconografía mapuche y A. Fiadone (2007: 83-84) descifra su significado:</p> <p><i>“Luku: rodilla; lukutu: de rodillas; lukutun: hincarse, arrodillarse; tue: suelo, tierra. Lukutuel: el arrodillado. Muestra a un personaje arrodillado en actitud de rezo... La imagen de Lukutuel representa a cualquier integrante de la comunidad, por eso no tiene sexo determinado: no es hombre ni mujer, es ambos a la vez.”</i></p> <p>Mege (116) señala que se trata de una figura ritual en posición de súplica <i>“siendo la posición corporal de máxima significación ritual, es la postura por antonomasia en este contexto cùltico... alude a los miembros partícipes de las rogativas... es un símbolo coherente, en una armonía significativa, sólida: es un ícono que representa al mapuche en una de sus situaciones más cruciales, rogando.”</i></p> <p>Pero además este autor señala otras traducciones de este término: <i>“Lukutuel se traduce como imagen del cosmos y todo lo que hay en él. Pertenece al universo femenino, porque así como la mujer, en su doble condición de ser imperfecto por lo humano y perfecto por su capacidad divina de generar vida, simboliza la conexión de los mundos natural y sobrenatural, el orante representa la intención del contacto entre ambos planos cósmicos.”</i> A. Fiadone (2007: 83-84)</p> <p><i>“Por eso el mensaje referido a la mujer ocupa exclusivamente esta prenda que circunda la cintura abarcando el vientre, donde se verifica la fecundidad y la gestación de la vida, todo expresado en la mujer mapuche adulta.”</i> Fiadone (2007: 58)</p>

5.-MAPUCHE SHORTHAND

SHORTHAND SILHOUETTES

Images of human silhouettes, inspired in Mapuche Shorthand, created by the poet Lorenzo Aillapán, the Mapuche “Bird Man”.

Digital silhouettes to be worked on different supports and/or theatrical stage of contemporary dance.

Mapuche shorthand

Nrs. 1

De la Taquigrafia mapuche -Aalborg-24/08/98

- 1.- A---ange
- 2.- CH---chang
- 3.- D---dafdaf
- 4.- E---eñum
- 5.- F---fütra
- 6.- G---ngen
- 7.- Y---yall/yiwĩn
- 8.- K---külpue
- 9.- L---la/lawen
10. LL---llüfke
11. M---müpü
12. N---namun
13. Ñ---ñimkun
14. O---ofül
15. P---palín
16. R---rakiñ
17. T---txrutxruka
18. X---txroy
19. U---ũñolluñoll

Images abstracted from fruits, birds, musical instruments and nature elements.

ᚱᚰᚱᚱᚱᚱᚱᚱ = Pensamientos
RAKIDUAM

ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ = Amigo
VENÜY

ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ = Aillapan
AYLLAPAN

ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ = CHILE
CHILE

ᚱ
CH.

ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ = kofke = pan
KOFKE

ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ = ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ

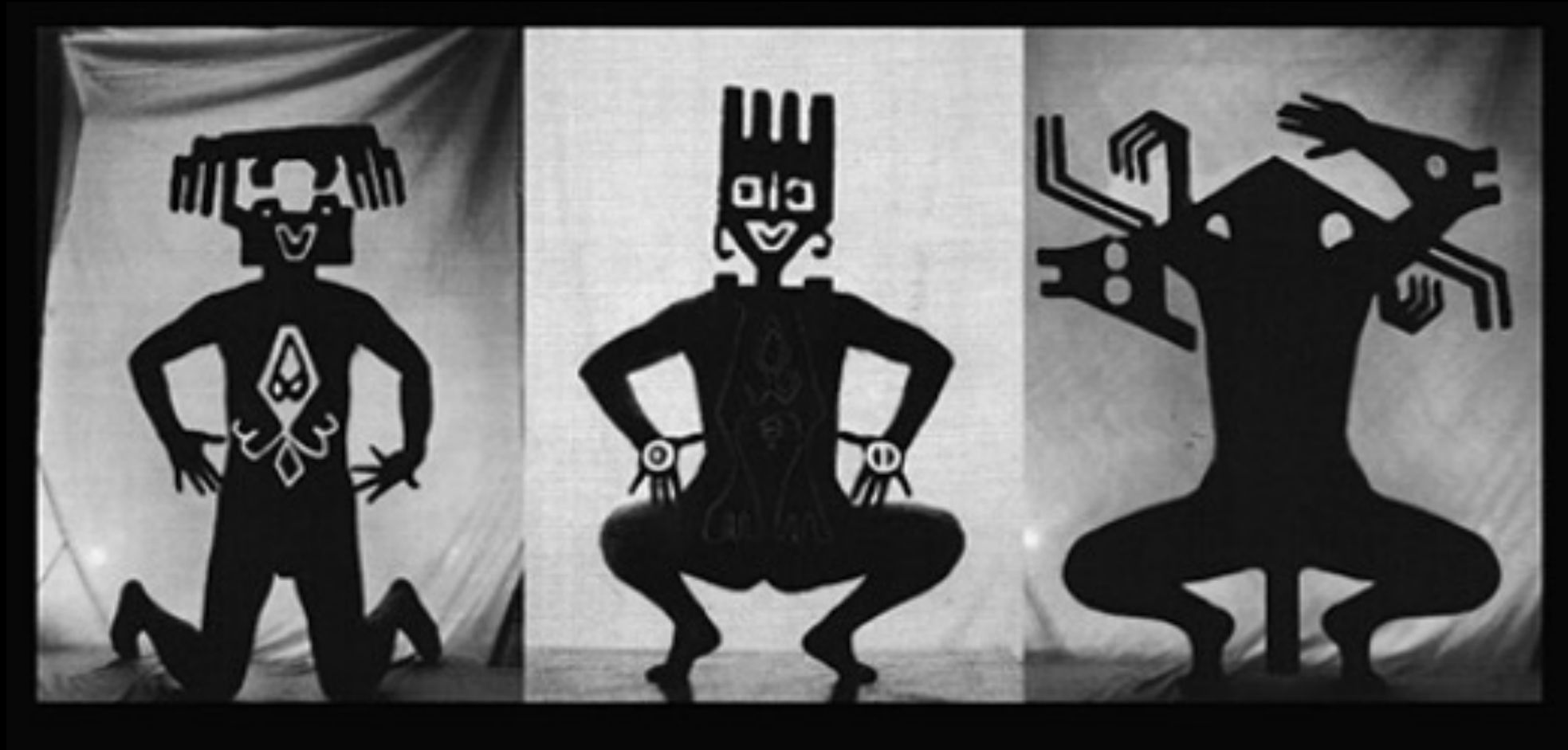
ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ
YALL

ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ YALL

Lorenzo Aillapán gives me his research, with some writing examples, to use as inspiration.

6.-SHADOW THEATER

“SHAMANIC SHADOWS”

Images for the theater of "Shamanic Shadows", with the capacity of modify reality or collective perception.

7.-PRESS AND CATALOGS

La Lettre des musées et expositions en Yvelines

NUMÉRO 28 - PREMIER SEMESTRE 2005

►►► Jacques-Louis David
Bonaparte, premier consul,
franchissant les Alpes au col du
Grand Saint-Bernard
le 20 mai 1800
Château de Versailles et Sites

►►► Le jardin de Ponce à Font-Rouge
des Champs
Place C. Malraux Copernic

►►► Hermine Nothman I
Inogravure, Hermine, Schmalin
(Chil)

►►► La Belvédère à Montfort-
l'Amour, 68M jardins
Place J. Pouché 1005

Dossier

> Le « Belvédère »
de Maurice Ravel à
Montfort-l'Amour :
une demeure à
l'image du
compositeur.

sommaire >>>

Expositions

- > L'Amérique du Sud invitée à la Ve Biennale internationale de la Gravure à Versailles.
- > « Inspirations de bords de Seine » : Maximalisme Luce et ses peintres de son époque au musée de l'Hôtel Dieu, à Marly-le-Roi.

Vie des musées

- > Les catalogues des Yvelines et le musée de l'Histoire de France de château de Versailles.
- > Parc-Royal des Champs : le domaine de l'ancien abbaye reconstruit grâce à une donation.
- > La Fondation Daniel et Florence Guerin a fermé ses portes aux Merses.
- > Les prêts de musée départemental Maurice Denis pour des expositions internationales.

> Une nouvelle installation pour la Collection de l'Automobile à Paris.

> De lire...

Agenda

> Premier semestre 2005.

EXPOSITIONS

MUSEE

L'Amérique du Sud invitée à la Ve Biennale internationale de la Gravure d'Ile-de-France

à l'Orangerie et au Domaine de Madame Elisabeth, à Versailles

DU 12 MAI AU 17 JUILLET

Après les œuvres sur papier de la Collection Borduas du Musée d'art contemporain de Montréal, ce sont des graveurs sud-américains qui seront accueillis à l'Orangerie et au Domaine de Madame Elisabeth à partir du 12 mai prochain pour la Ve Biennale internationale de la Gravure d'Ile-de-France. Une quarantaine d'artistes en provenance de douze pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Uruguay et Venezuela) participeront à cette manifestation qui constitue aujourd'hui une référence auprès des professionnels du monde entier. Dans leurs travaux se reflète toute la diversité culturelle du continent sud-américain. Les influences indigènes et précolombiennes, hispaniques ou antillaises sont aisément perceptibles et l'utilisation d'un vocabulaire de symboles et de thématiques nouvelles, de rites ou de mythes ancestraux leur

permet d'exprimer aussi bien une vision intérieure que les contours ou les dérives d'une société. Cependant, tous se situent aussi résolument dans la mouvance contemporaine et beaucoup ont étudié ou travaillé aux États-Unis ou en Europe, spécialement à Paris. Il en résulte une originalité aussi singulière que dynamique, particulièrement impressionnante dans cette exposition vouée plus spécialement aux grands formats et où l'on retrouvera l'utilisation de toutes les techniques traditionnelles avec un usage

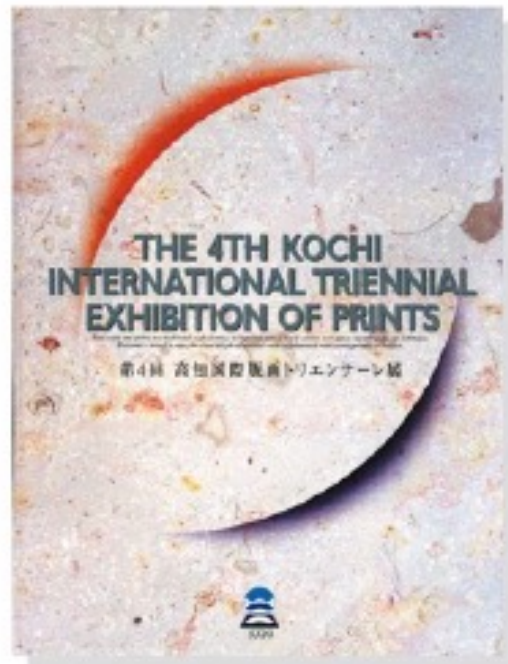
important de la gravure sur bois et de la xylogravure. Une quarantaine de jeunes français seront également présents dans ces lieux, démontrant la vitalité de la jeune gravure contemporaine. Plus d'une émotion attend le visiteur qui sera accueilli par Arminotien...

►►► Hermine Nothman I Inogravure, 100 x 100 cm Hermine Schmalin (Chil)

►►► Anisochi, xylogravure, 113 x 325 cm, Melina Garcia Rivera (Porto Rico)

CHAMBRE ET DOMAINE DE MADAME ELISABETH
36, RUE CHAMP-LIBRE
ET 71, AVENUE DE PARIS
78000 VERSAILLES
TEL. 01 39 81 71 59
www.yvelines.fr

* Tous les jours de 10h à 18h
Entrée libre

Hermann Schmidlin

(チリ)

祖父はドイツ系スイス人、祖母はチリで最初の「マプチェ」の婦長の娘だった。作品は原始的な形へのアプローチ、内面世界の観想、すなわち心霊イメージへのアプローチである。暗い背景、夜の回想、孤独の夜樂はタールを基にした技巧である。

「マプチェ」チリ古来の文化

My father's father was german-swiss, and my grandmother was *Mapoche, daughter of the first mapoche teacher in Chile.

An approach, to the primitive forms, to the contemplation of the inner worlds; the psychic images.

Dark backgrounds, nocturnal recalls, psychic reflex of solitude are the tar basis of the technique developed in the silence.

*Mapoche=An ancient culture in Chile.

紙の質感が非常に印象的な作品である。
具象的なイメージと幻想的なイメージが混ざり合って、形自体も量感している。
人というのは、何人重なり合ってもシルエットとしては平面になる。
とても単純な中に複雑さを見る思いがけい、知的な作品である。

The texture of the paper is very impressive.
Concrete and fantastic images mix, and the form itself has evolved.
The silhouette of people is flat, however many people are piled.
This is an intelligent work where we can see complexity in simplicity.

佳作賞
INTERNATIONAL BIENNIALE
L'Espresso 2008

"El Mercurio" de Valparaíso. Abril, 1999.

Grabador porteño fue premiado en Kochi, Japón

Hermann Schmidlin logró un cuarto lugar con "Hermano nocturno II"

El artista visual porteño Hermann Schmidlin obtuvo un importante premio en el difícil entorno artístico japonés: obtuvo un cuarto lugar en la Trienal Internacional del Grabado de Kochi, uno de los certámenes de mayor convocatoria mundial en el área de la gráfica.

Anteriormente Schmidlin había sido seleccionado en el mismo certamen y en la prestigiosa exhibición de arte contemporáneo de Osaka, también con un grabado.

En el certamen de Kochi participaron más de 3 mil 600 obras, de las cuales 2 mil 660 fueron presentadas por un millar de artistas procedentes de 68 países. 23 artistas ganaron premios. El vencedor fue el cubano Eduardo Roca y los restantes galardones se repartieron entre creadores franceses, japoneses, belgas, italianos, polacos, noruegos, australianos, norteamericanos, egipcios, coreanos y sudáfricanos.

"La importancia de este concurso es la ventana que te ofrece a nivel internacional y el nivel en que te sitúa, sin tener que pasar por Santiago. Te pone en un nivel sin necesidad de hacer los circuitos normales", comentó el artista porteño, uno de los escasos connacionales que ha sido galardonado en Japón.

—¿Y en qué se traduce eso? ¿Tienes contactos con galeristas en el extranjero?

"Por ahora no. La única exposición individual que he hecho fue el 93, en Santiago. El año pasado expuse en el Club de Viña, y un coleccio-

Hermann Schmidlin tiene ancestros suizos y mapuches, y su creación se funda en una recontextualización de elementos tomados de la iconografía aborigen.

nista español me compró varias obras. Eso, junto con este premio, me ha permitido ir resolviendo los problemas cotidianos y, al tiempo, poder mejorar mi taller. Estoy fabricándome una prensa para hacer impresiones de 2,2 por 4 metros, que será la más grande de Chile. Otro proyecto en el que estoy embarcado es el de formar un colectivo de artistas gráficos independientes".

—En términos artísticos netos,

¿qué te reporta el premio? ¿Una confirmación de tu línea de trabajo?

"En cierto sentido sí; acá el ámbito cultural siempre ha estado un poco atrasado con respecto a los criterios que se mueven en la esfera internacional. En el grabado las nuevas tendencias tienen que ver con una mayor mixtura en las técnicas de impresión, que se van mutando entre ellas, otorgando un ámbito mayor a la gráfica".

—¿Qué temas estás trabajando?

"Hermano nocturno II", la obra premiada en Kochi.

¿Sigues con las referencias a la iconografía mapuche?

"Exactamente".

—¿Por qué? ¿Porque tiene mercado?

"Yo tengo ascendientes mapuches. Mis primeros trabajos, fundados en la ensueño, contenían unas imágenes que poco a poco fui conceptualizando y analizando, y ahí fui encontrando referencias a las culturas ancestrales. Por ello empecé a pensar en una transferencia de información que se da por vínculos espirituales, y creo que por mí se ha canalizado. Luego he ido investigando en la cosmovisión y la iconografía mapuche. En el fondo, es un tema que vino sin haberlo buscado, y que voy adaptando a mis formas de expresión. Incluso he descubierto que muchas de las técnicas

que trabajo pertenecen a culturas ancestrales, igual que el uso de ciertos colores."

—Por lo que dices, se puede inferir que trabajas sin tener una idea totalmente clara de lo que vas a construir.

"No me gusta trabajar ni sobre una idea ni sobre un tema. Trabajo libremente y la interpretación queda abierta".

—Entonces, lo que te interesa en la obra son fundamentalmente asuntos estéticos, ¿no?

"El trabajo que tiene esta simplicidad relacionada con las culturas ancestrales americanas y también con las orientales. Yo muchas veces me sitúo ante mi obra como un espectador: lo importante es que ella te insinúe algo, que te adentre en espacios trascendentes".

Hermann Schmidlin presenta sus obras en la Galería del Grabado de Chile

Exponen imágenes silenciosas

XIMENA POO

Santiago

Marca con la intensidad del gesto apreciado en la mente para así materializar signos trasladados al presente desde límites ancestrales. Así crea Hermann Schmidlin en su taller subterráneo de Playa Ancha, Valparaíso, lugar en el cual embarcó sus obras para llevarlas en su primera exposición individual que hasta el 6 de abril permanecerá abierta en la capitalina Galería del Grabado de Chile, en pleno Plaza del Muñito Gil de Castro.

Fondos oscuros, evocaciones nocturnas de quien canta y baila bajo la luna, son la base arquitectónica de una técnica que este artista desarrolla en el silencio de un arte que relaciona casi espontáneamente con el Zen.

Se trata de sus últimos trabajos, un acercamiento, como él lo define, al "arte primitivo, a lo que es la implantación de la imagen interior, a impresión sónica".

—Cuando pintaba me interesaba el informalismo, lo gestual, imprimir un estado—, cuenta. Cada vez más se fue desprendiendo de trazos, hasta aparecer la simplicidad como la articulación de una tendencia donde la presencia de líneas es mínima: "A lo que apunta es a la síntesis, no a lo minimal sino a ocupar el mínimo de elementos; surge de algo interno, de como es uno".

Así, sostiene el autor de esta serie de grabados trabajados como piezas únicas, su arte surge inspirado en "los momentos de eternidad de los que habla Octavio Paz, donde el tiempo se detiene, como el contemplar un atardecer; entonces, uno está en contacto íntimo y mediático con el espíritu".

Sutro-mapuche

Lo que busca con las imágenes es lograr un espacio de eternidad, un traspaso de sus vivencias con el paisaje, con las quebradas de Valparaíso, con los astros. Conectadas unas con otras, revelan componentes indígenas como en la representación de los signos más personales y lo hacen emergiendo desde el fondo a la superficie.

—Mi abuelo era suizo-alemán y mi abuela mapuche, Neculman, hijo del primer profesor mapuche de Chile. Por ahí viene mi interés

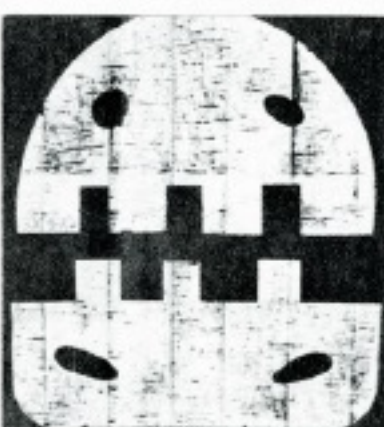
Hermann Schmidlin dice que su arte surge inspirado en "los momentos de eternidad de los que habla Octavio Paz, donde el tiempo se detiene".

por lo primitivo y por lo mapuche. He estado en guillatines y uno se encuentra también con la aceptación de la diversidad, con determinar lo que es chileno—, dice mientras en las paredes cuelgan espectros de ojos lunares.

Invocando el silencio, fija la imagen con toda una carga conceptual incluida con garantía de libre interpretación para el que observa. Y son sus huellas en las matrices las que estampa con el movimiento único, intenso. Es aquí cuando visualiza la filosofía oriental.

—Con el Zen se establece relación en el sentido de lo que se da de un golpe, de esa cosa instantánea, meditada y tranquila. Puedes estar en reposo y haces justo el movimiento que tiene que hacer. En ese sentido, incluso, el Zen es muy cercano al grabado—, explica quien en los veranos creció en el sur.

Luego de investigar los procesos de impresión y fijación, se decidió por el linóleo, polvo de

"Pao-Man-Moju", una de sus últimas creaciones.

relieve sobre la tinta de impresión y el fuego para la sobreimpresión. El termognatado le dio una nueva pista junto a la cristalización de los polvos que deja libre al relieve y sus texturas.

Escaso color, cuadros monocromáticos, figuras simples, pasan a ser signos más referentes que "hasta

pueden empezar a conformar un alfabeto de un lenguaje". Las formas, como dobles opuestos, "coinciden y a la vez no, un poco un sentir de paraje en que en realidad encaja y no, cada uno es autónomo". Son el "reflejo de una soledad silenciosa".

—De alguna forma alguna vez estuve en una quebrada de Valparaíso muy sola y sintiendo esa angustia de esas quebradas, donde uno escucha el zumbido que sube desde las máquinas y de repente una gaviota que sube solitaria y empieza a cantar en la noche—, cuenta Hermann Schmidlin, dedicado al grabado y a la gráfica libre como "interacción de distintas disciplinas".

Por ahora, reafirmando su posición luego del éxito de su muestra en Santiago, proyecta la creación de un grabado mural en Valparaíso y la continuación de sus estudios de arte en España o Alemania. Siempre, dice, en la búsqueda de un alfabeto particular, encajando a su historia.

ヘルマン・カールロス・シュミドリッ
SCHMIDLIN, Hermann Carlos
【国】チリ Chile
1965～
[成熱の人]
Silence Man
82.5×65.5cm
1996
ザイログラフイー、熱感パウダー、
防水厚紙
xylography, thermographic
powder, tapaulin cardboard

作者は精神的イメージを表現しようと最初
の形態に取り組み、内面世界を見つめた。
両面に固定されたイメージの中に、暗黒の
音景、夜の回想、孤独な精神的反省がわき
起こり、沈黙が喚起されることを作者は意
図している。

エリビス・フランシスコ・アフォンゾ
AFONSO, Elvís Francisco
【国】ブラジル Brazil
1974～
[無題 II]
Untitled II
127×105cm
1997
モノタイプ、フロッターージュ、
クレヨン、アクリル、
キャンバス
monotype, frottage,
crayon, acrylic on
canvas

この作品は、作者の宗教的な疑問に基
いて、精神的な処理やタブー視される
などに取り組んだものであるという。「何
なる要素を除外すれば精神的なものが見
える。ここでは、庶民の信仰と信念に基
き、まやごたえはまらない静穏と懐想が表され
ている。」

46
HERMANN SCHMIDLIN
Cide
MASK
Xilografia

8.-LINEAGE RELATIONSHIP WITH THE MAPUCHE PEOPLE

Regional Museum of La Araucanía. Text: Miguel Chapanoff

https://m.facebook.com/permalink.php?id=869415609789791&story_fbid=3312741908790470

Araucanía Regional Museum

July 6, 2020

Manuel Antonio Neculman: Memory, fragments and unfinished family records of a Champurria great-grandson (110 years after the Foundation of the Caupolicán Defender of Araucanía Society)

On July 3, 2020, the 110th anniversary of the founding of the Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía was celebrated, a political organization that defended the rights of the Mapuche people from post-reduction violence and usurpation, raising a voice before the Chilean State with a speech of claim that although it valued integration, it did so from a position of ethnic reaffirmation. According to José Ancán (2014), "The experience of building the Mapuche movement since 1910 has been one of the great Mapuche sociocultural achievements in the post-occupation stage. Said "success" lies precisely in the capacity of the organizations created since then to become collective political actors, who with greater or lesser intensity and efficiency have managed to interlocut and negotiate part of the contemporary Mapuche demands".

One of its leaders and president between 1910 and 1915 was Manuel Antonio Neculmán, born in Metrenco in 1854 and son of the cacique Huenchumilla Calfumán. As a young man, he was handed over "as a pledge of peace and friendship" to General Barbosa's troops during the Chilean occupation of Walmapu. In Santiago, in 1880, he graduated from the Normal School of Preceptors, returning to the border in 1881. Other founders of the society were Manuel Mañkelef, Felipe Reyes, Vicente Kollio, Juan Katrilew, Basilio García, Onofre Kolima and Ramón Lienan. Hermann Carlos Schmidlin Rodríguez, artist; he is the great-grandson of Manuel Antonio Neculman, and for some time he has been collecting traces of his family history. Documents, photographs and conversation notes that today, in homage to the 110 of the Fundación de la Sociedad Caupolicán, Defensora de la Araucanía and the memory of his great-grandfather and Fresia, his grandmother, shares with us...

"I have the photos digitized from a family collection. I am the great-grandson of M.A.N. on my father's side, Alex Schmidlin Neculman, son of Fresia Guacolda Neculman Davis (maiden name), married to Max Schmidlin (Swiss)."

"The verbal stories of my grandmother, Fresia Neculman, mark my childhood trembling with emotions, together with the adventures on stairs and unfinished streets in the company of my father in Valparaíso... My childhood was spent traveling every summer to visit my paternal grandparents at the city of Purén, heart of Araucanía. There I shared with my grandfather Max, a Swiss farmer, looking at the stars in silence. In the afternoons, I shared with my grandmother Fresia, a rural teacher, daughter of Don Manuel Antonio Neculman, the first Mapuche teacher (preceptor profession), son of Huenchumilla [Caluman or Calhuman (Cacique Neculman)] and Faitola (according to Family Book). Among the imaginaries that have remained in my memory, is the origin of Manuel Neculman's mother, Faitola, who could be of Arab origin... and the pencil portrait may also suggest it".

"From the stories of Fresia, who in turn received them from Manuel Neculman, I learned as a child the reality that the Mapuche people live in the so-called Pacification. Sitting in the dining room window, with the veil that revealed the tears of deep sorrow, told me about the torture to which Mapuche mothers were subjected to whom they cut off their breasts so that they could not feed their children."

"In 2017 we took the last photos of the window where Fresia spent the afternoons of her old age, due to her hip fracture. Until her death, Fresia de ella, a rural teacher and theater director at her school and president of the Rotary in Purén, was visited by Mapuche women dressed in her original attire to ask her advice and share friendship."...

"The mystery of the life of Manuel Neculman (M.A.N), my great-grandfather, has inspired my work, as a visual artist and feeds my imagination. I have developed a part of my plastic work based on the iconographic research of the Mapuche culture, iconography that I extrapolate, creating a new imagery".

[http://hs-visualart.cl/iconografia-mapuche/...](http://hs-visualart.cl/iconografia-mapuche/)

Text and images with permission from Herman Schmidlin. Caption photos, H.S. /Miguel Chapanoff C. July 2020.

Caupolican Defender of Araucanía Society, 1910.
Seated, second, from left to right, my great-grandfather, Manuel Antonio Neculman.

Schmidlin Kogler family in the former Factory of Fig coffee, Puren.

Standing, to the left of the photo, my grandmother, Fresia Guacolda Neculman Altamirano. Seated, Manuel Antonio Neculman, my great-grandfather. Metrenco, Boroa.

My paternal grandparents, Fresia Guacolda Neculman and Max Schmidlin. Purén.

Confédération Suisse
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

Etat le / Stand per / Stato il /
Situation per 04.03.2016

Service de l'état civil
Zivilstandswesen
Servizio dello stato civile
Fats dal stadi civil

7.7 / 21955015 / 21720792

Acte d'origine
Heimatschein
Atto d'origine
Act d'origin

Extrait du registre suisse de l'état civil
Auszug aus dem schweizerischen Zivilstandsregister
Estratto del registro svizzero dello stato civile
Extract dal register svizzer dal stadi civil

Nom Name Cognome Nun	Schmidlin Rodriguez -/-
Nom de célibataire Ledigname Cognome da nubli / calbe Num da nubli	-/-
Prénoms Vornamen Noms Prenoms	Hermann Carlos -/-
Autres noms Andere Namen Altri nomi Auters num	-/-
Date de naissance Geburtsdatum Data di nascita Data da la naschiencia	20.04.1965 -/-
Lieu de naissance Geburtsort Luogo di nascita Lieu da la naschiencia	Chile, Valparaíso -/-
Droits de cité Bürgerrechte Dreiti d'aliteras Dreigi da burgais	Aesch BL -/-
Etat civil Zivilstand Stato civile Stadi civil	ledig -/-

Sexe Geschlecht Sesso Schistama	M -/-
--	-------

Info: 0261 440 110 (fonction)
Dr. Datum, Name, Funktion
Info: 0261 440 110 (funzione)
Info: 0261 440 110 (funzione)

Arlshaus, 04.03.2016
Pia Wulf
Zivilstandsbeamtin

Signature
Grafischett
Firma
Scrietura

CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA

PSC/FFC/TTZ/lch.

CERTIFICADO N° 0249404

LA CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA,
mediante el presente instrumento, certifica que el Sr. (Sra./Srta.)

HERMANN CARLOS SCHMIDLIN RODRIGUEZ
RUT10.468 .297-9 con domicilio en **CALLE LAS**
AZALEAS N° 587 comuna de **PUCON**

ha acreditado poseer la calidad de indígena perteneciente a la
etnia **MAPUCHE**, en conformidad con

la letra **A** del artículo segundo de la Ley N° 19.253, sobre
protección, fomento y desarrollo de los indígenas.

FOT. DE C.I. CERT. NAC.

En **TEMUCO** el día **08** de **SEPTIEMBRE** de **2010**

SUBDIRECTORIA NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
SUBDIRECTORIA NACIONAL CONADI TEMUCO
Firma autorizada: **Saenz Copre**

hschmidlin30@gmail.com

<https://hs-visualart.com>