

Voluspa Jarpa

HISTORIA/HISTERIA
[HISTORY/HYSTERIA]

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

**Proyecto financiado por el Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes
Convocatoria 2021**

[05.2022]

Voluspa Jarpa

HISTORIA/HISTERIA
[HISTORY/HYSTERIA]

DOSSIER DE INVESTIGACIÓN
[INVESTIGATION DOSSIER]
2002-2010

ÍNDICE [INDEX]

- 2002
- 6 **Histeria Privada / Historia Pública** (*Private Hysteria / Public History*)
- 2006
- 16 **Soma**
- 24 **Paisaje somático** (*Somatic landscape*)
- 2008
- 30 **Plaga** (*Plague*)
- 2009
- 44 **Esclavas** (*Slaves*)
- 54 **Síntomas de la Historia** (*Symptoms of History*)
- 2010
- 80 **Síntomas de la Historia. Una construcción imaginaria**
 (*Symptoms of History. An imaginary construction*)
- 92 **L'Effet Charcot** (*The Charcot Effect*)

Voluspa Jarpa

2002

HISTERIA PRIVADA / HISTORIA PÚBLICA

GALERÍA GABRIELA MISTRAL

SANTIAGO, CHILE

Histeria Privada / Historia Pública

3 pinturas óleo sobre banderas
chilenas, bandera de frazada gris con
costuras, bandera blanca con texto,
políptico documental y cuaderno de
apuntes

Serie de pinturas y objetos de gran formato cuyo soporte o cuya referencia es la bandera chilena. Consiste en cinco “banderas” intervenidas estructural, material y pictóricamente. El formato de la bandera oficial de 3.00 metros de altura por 4.50 metros de largo, rige las variaciones formales producidas en las banderas, ya sea en su sentido horizontal o vertical, produciendo cortes que las fragmentan o las anamorfosean.

El trabajo está cruzado en su puesta en forma por un trabajo anterior, que nunca llegó a realizar y quedó en calidad de bosquejo denominado *Histeria Privada / Historia Pública*. La bandera chilena aparece cuestionada desde su forma (fragmentaciones en el sentido horizontal y vertical de sus proporciones), materialidad (bandera de frazada gris de emergencia), identidad visual (bandera enteramente blanca con texto) e intervención “de sentido” a nivel de las imágenes pintadas (imagen de mediagua, imagen de beso, imagen de bandera).

Estas banderas se despliegan a través de los muros de la sala grande de la galería, ocupando casi la totalidad de sus dimensiones, manteniendo como línea de horizonte que rige el montaje, el encuentro de los planos rojo y blanco, en la costura horizontal. Las banderas van montadas como objetos materiales, clavadas al muro, sin poseer un soporte (bastidor) que les dé rigidez.

En la sala de la entrada de la Galería dispongo un políptico de dimensiones pequeñas y variables donde utilizo las imágenes deconstruidas, así como estéticas y técnicas presentes en las obras de la sala contigua. Este políptico presenta no sólo variaciones de formatos bidimensionales, sino también objetos que son referentes de las imágenes de la serie de gran formato (maquetas de mediaguas, imágenes digitales, frazadas, banderines pequeños plegados, textos Historia/Histeria).

El trabajo propone la mezcla y tensión del lenguaje pictórico, la palabra y la materialidad de soportes, como significantes que posean densidad y espesor discursivo. Las dos obras propuestas para las dos salas, aunque referidas en sus poéticas, son antagónicas en sus estéticas, trabajando la concepción de obra monumental y de totalidades, con el otro políptico que es más bien documental y construido de pequeñas anécdotas presentes a lo largo del desarrollo de las poéticas que he utilizado en mi trabajo de obra, produciendo experimentaciones y especulaciones, un discurso de comentarios fragmentados, de materiales que se contaminan unos a otros, de una composición incierta, “desordenada” y en cierto sentido oblicua, en contrapunto a la otra sala regida por la horizontal y la vertical. Una sala Histórica y otra sala Histérica.

Voluspa Jarpa

2002

HISTERIA PRIVADA / HISTORIA PÚBLICA

GALERÍA GABRIELA MISTRAL

SANTIAGO, CHILE

Histeria Privada / Historia Pública

(*Private Hysteria / Public History*)

3 oil paintings on Chilean flags, grey
blanket flag with stitching, white flag
with text, documentary polyptych and
notebook

Series of paintings and large format objects whose support or reference is the Chilean flag. It consists of five "flags" intervened structurally, materially, and pictorially. The format of the official flag, 3.00 meters high by 4.50 meters long, governs the formal variations produced in the flags, either horizontally or vertically, producing cuts that fragment or anamorphose them.

The work is crossed in its formulation by a previous work, which I never finished and remained as a sketch called *Histeria Privada / Historia Pública*. The Chilean flag appears questioned from its form (fragmentations in the horizontal and vertical sense of its proportions), materiality (gray emergency blanket flag), visual identity (entirely white flag with text), and intervention "of sense" at the level of the painted images (image of a water trough, image of a kiss, image of a flag).

These flags are displayed across the walls of the large room of the gallery, occupying almost all its dimensions, maintaining as a horizon line that governs the assembly, the meeting of the red and white planes, in the horizontal seam. The flags are mounted as material objects, nailed to the wall, without a support (frame) to give them rigidity.

In the room at the entrance of the Gallery, I have a polyptych of small and variable dimensions where I use the deconstructed images, as well as aesthetics and techniques present in the works of the adjoining room. This polyptych presents not only variations of two-dimensional formats, but also objects that are referents of the images of the large format series [models of mediaguas (shacks), digital images, blankets, small folded pennants, History/Hysteria texts].

The work proposes the mixture and tension of pictorial language, the word, and the materiality of supports, as signifiers that possess density and discursive thickness. The two works proposed for the two rooms, although referred in their poetics, are antagonistic in their aesthetics, working on the conception of monumental work and totalities, with the other polyptych is rather documentary and built from small anecdotes present throughout the development of the poetics that I have used in my work, producing experimentations and speculations, a discourse of fragmented comments, of materials that contaminate each other, of uncertain composition, "disordered" and in a certain sense oblique, in counterpoint to the other room governed by the horizontal and the vertical. A Historical room and a Hysterical room.

Voluspa Jarpa

2006

SOMA

GALERÍA PANCHO FIERRO

LIMA, PERÚ

Soma

Timbres, tinta de impresión y
óleo sobre muro y maquetas de
mediaguas

Este trabajo consistió en transformar una secuencia fotográfica de una mujer con ataque histérico (s.XIX) en sellos o sellos.

A partir de ellos, formé una mancha vertical y orgánica sobre el muro, produciendo la imagen de un enjambre de figuras de histéricas sobrepuertas unas a otras, lo que generó distintas densidades de negro, gris y blanco, debido a la trama.

En el muro contiguo dispuse una serie de pequeñas maquetas de mediaguas, con una sombra proyectada. Ambos elementos se unían al pasar los sellos de un muro a otro.

Voluspa Jarpa

2006

SOMA

GALERÍA PANCHO FIERRO

LIMA, PERU

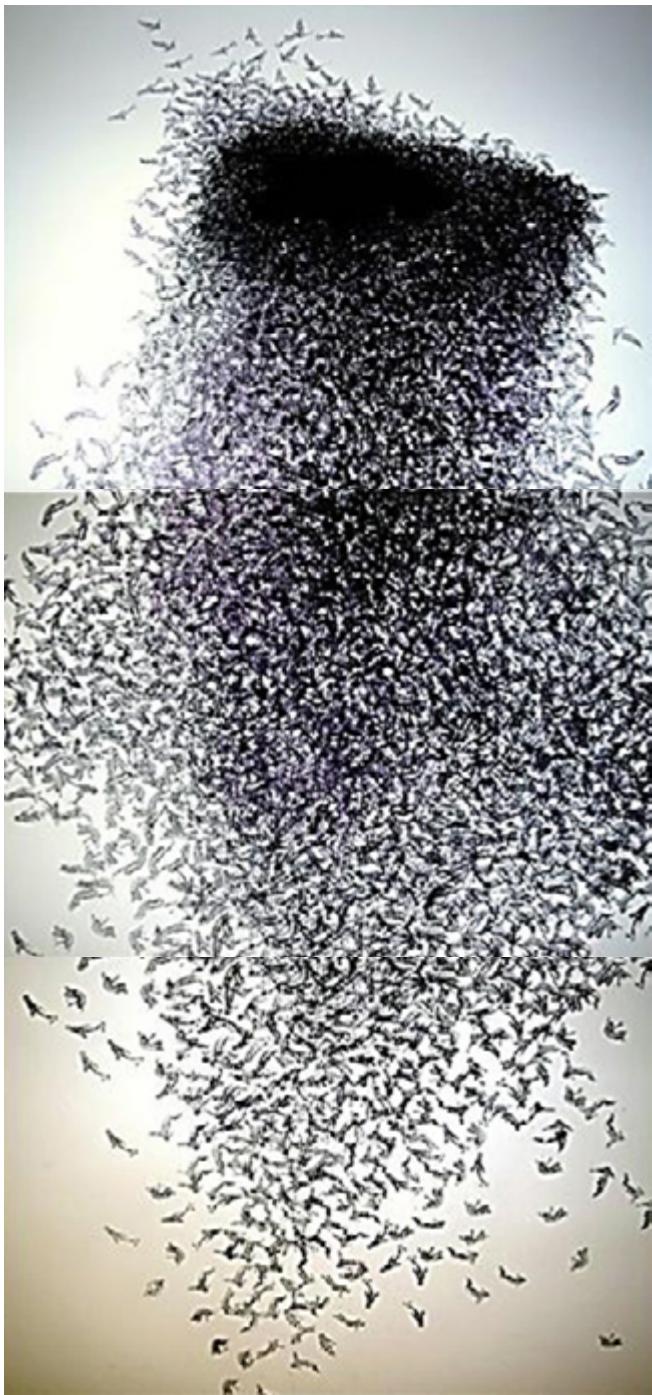
Soma

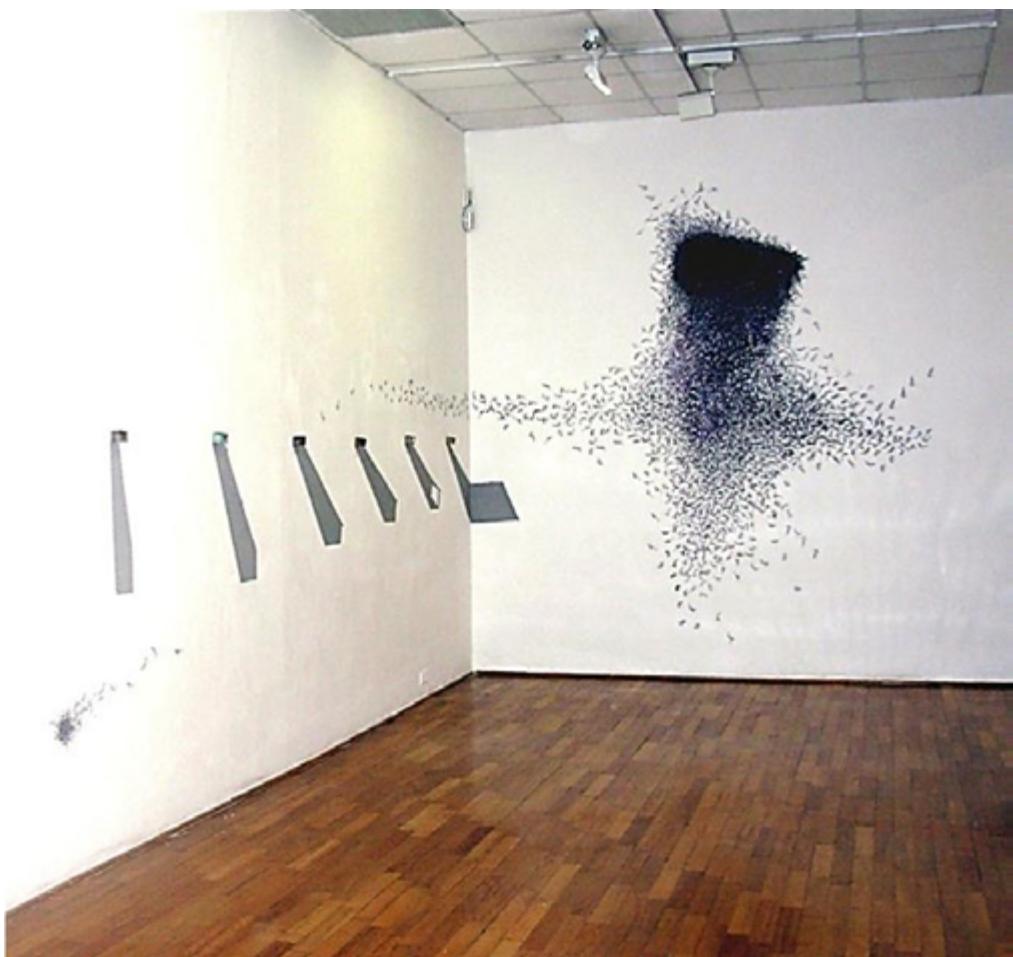
Stamps, printing ink and oil on walls
and models of *mediaguas* (shacks)

This work consisted of transforming a photographic sequence of a woman with a hysterical attack (19th century) into stamps.

From them, I formed a vertical and organic stain on the wall, producing the image of a swarm of hysterical figures superimposed on each other, which generated different densities of black, gray, and white, due to the plot.

On the adjoining wall I arranged a series of small models of *mediaguas* (shacks), with a projected shadow. Both elements were joined when passing the bells from one wall to the other.

Voluspa Jarpa

2006

PAISAJE SOMÁTICO

MUSEO DE ARTES VISUALES (MAVI)
SANTIAGO, CHILE

Paisaje somático

Timbres sobre tela, 5400 figuras de
histéricas impresas en mica con tinta
negra y troqueladas, 500 hilos de
nailon y pesos de plomo de 5g

A partir de las imágenes de una mujer con ataque histérico, tomo en préstamo de la teoría psicoanalítica la idea de una experiencia anterior al ordenamiento jerárquico del lenguaje, en la que el cuerpo se hace discurso por imposibilidad narrativa.

Las imágenes son seriadas en 12 timbres de goma que se repiten produciendo una trama que por saturación y escala es abstracta con respecto a su puesta en escena, constituyendo una mancha informe, sin reglas de representación.

Estas figuras contorsionadas también las transformo en 12 figuras impresas y troqueladas planas que emergen desde la bidimensionalidad y se transforman en un volumen, suspendidas por hilos de nailon, creando una sensación de enjambre que avanza desde el muro hacia el espacio de la sala.

Voluspa Jarpa

2006

PAISAJE SOMÁTICO

MUSEO DE ARTES VISUALES (MAVI)
SANTIAGO, CHILE

Paisaje somático

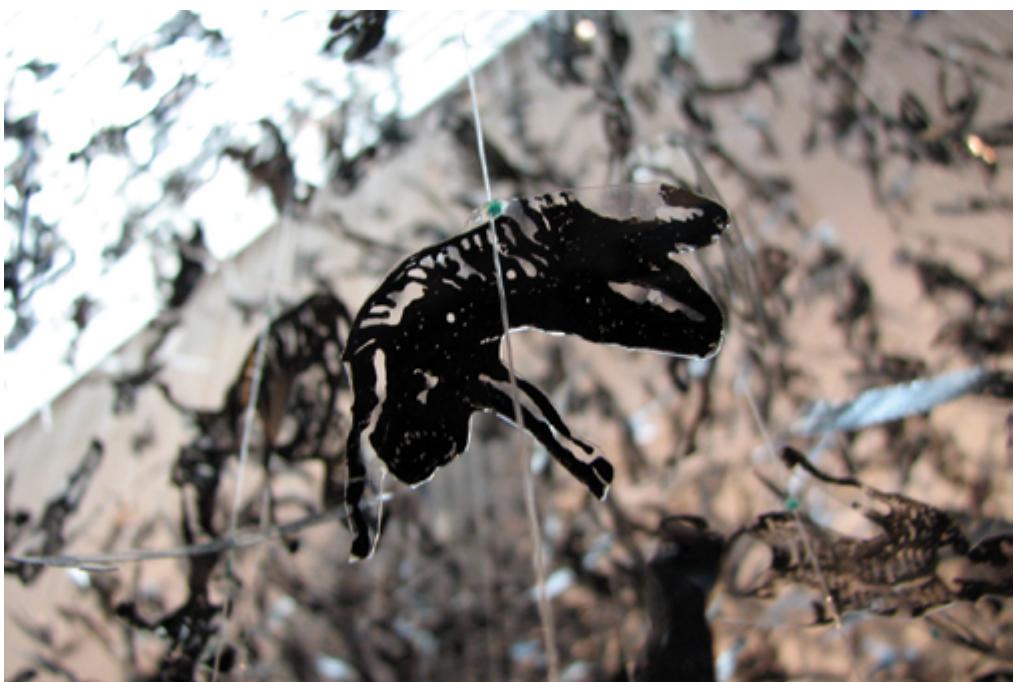
(*Somatic landscape*)

Stamps on canvas, 5400 figures of women in hysterical positions printed on mylar with black ink and die-cut, and 500 nylon threads with 5g lead weights

Taking as a starting point the image of the woman having an attack of hysteria, I'm borrowing from psychoanalytical theory the idea of an experience prior to the hierarchical constitution of language, in which, because of the impossibility of narrative, the body becomes the discourse.

The images are arranged in a series of twelve rubber stamps reproduced to create a structure whose scale and repetitiveness make it abstract in relation to its display, forming a shapeless stain, without rules of representation.

I transform these contorted figures into twelve printed figures on flat mylar that emerge from two-dimensionality to become three-dimensional volumes hanging from nylon threads, creating the sensation of a swarm coming out of the wall into the space of the room.

Voluspa Jarpa

2008

PLAGA

SALA GASCO

SANTIAGO, CHILE

Plaga

30.000 figuras de mujeres histéricas
en mica transparente, 1800 hilos de
nailon con pesos de plomo y timbres
sobre muro

Esta obra aborda la construcción de un volumen de grandes dimensiones a través de miles de figuras de mujeres histéricas que corresponden al patrón de las 12 poses.

En la sala 1 se dispone un volumen que tiene una forma cambiante según el punto de vista. Desde lejos se asemeja al vuelo de un gran enjambre conformado por elementos pequeños e imprecisos.

En la sala 2, las figuras timbradas conforman un enjambre bidimensional que invade los muros. Un pequeño volumen de figuras interceptadas interrumpe el espacio de la sala.

La condición de vitrina de las salas impone una distancia escópica que aumenta la ambigüedad del volumen ya que solamente al entrar se adivina de qué figuras está conformado el volumen.

Voluspa Jarpa

2008

PLAGA

SALA GASCO

SANTIAGO, CHILE

Plaga

(*Plague*)

30,000 figures of women on hysterical positions printed on mylar, 1800 nylon threads with lead weights and rubber stamps on the wall

This work deals with the construction of large-volume objects through the thousands of figures of hysterical women corresponding to the twelve poses.

In room 1, there is a volume whose shape changes according to the viewpoint of the visitor. Seen from further away it looks like a huge swarm of tiny and indefinable elements in flight.

In room 2, the stamped figures form a two-dimensional swarm that invades the walls. A small volume of blocked figures interrupts the space of the room.

The positioning of glass displays in the rooms creates an escopic distance which accentuates the ambiguity of the volume as it's only on entering the room that one sees what figures make up the volume.

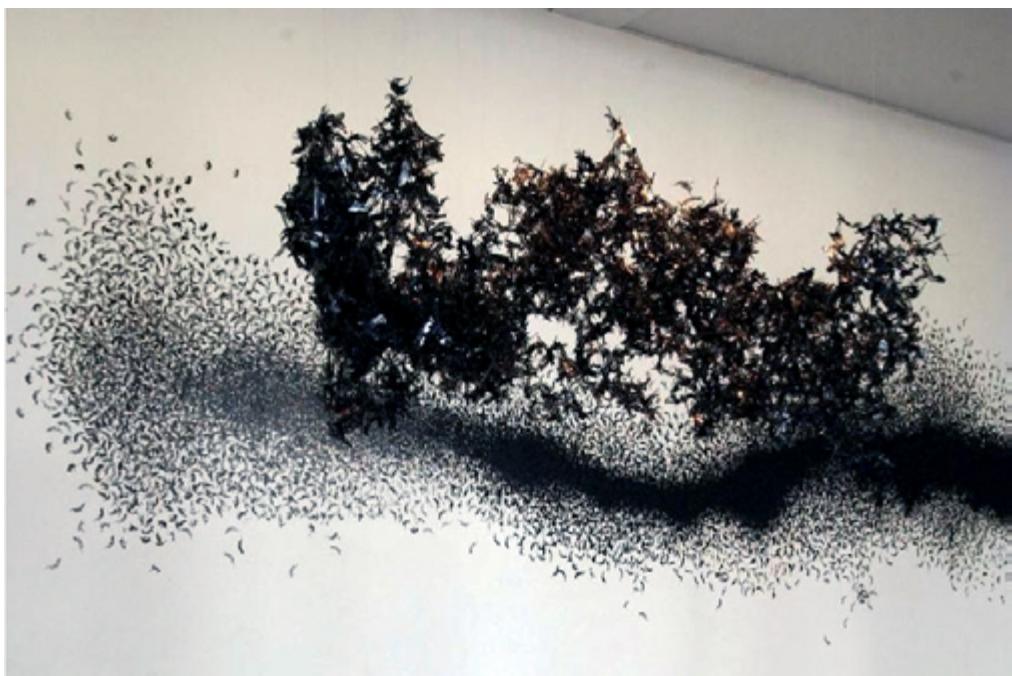

Voluspa Jarpa

2009

ESCLAVAS

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA)
SANTIAGO, CHILE

PROGRAMA "EJERCICIOS DE COLECCIÓN" –
ALFREDO VALENZUELA PUELMA Y VOLUSPA
JARPA: MARCHAND DE'ESCLAVAS (PERLA DEL
MERCADER)

CURADO POR: RAMÓN CASTILLO

Esclavas

Documentos impresos láser
agrupados en 5 dossiers depositados
en un archivador de metal, marco
dorado, figura impresa en serigrafía
lacada con pintura automotriz y
pinturas de la colección permanente
del MNBA

Esta obra interviene la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile. Específicamente, una pintura emblemática, titulada *La perla del mercader de esclavas*, del primer pintor chileno de desnudos, Alfredo Valenzuela Puelma, realizada a fines del siglo XIX en París. La pintura señalada fue ejecutada en el mismo año (1882) en que se tomaron las fotografías de las mujeres histéricas en el hospital de La Salpêtrière.

A partir de esta coincidencia histórica, construyo un relato de los arquetipos femeninos en pugna a fines del siglo XIX, entre la representación de la virgen-esclava vendida por el mercader y las histéricas, transformadas en tópicos de “enfermedad femenina”.

Para esto, reviso la fortuna crítica del cuadro a lo largo de la historia y sus omisiones a la escena de violencia que retrata. También considero documentos de archivo de la vida del pintor, como sujeto tensionado por los conflictos sociales y psicológicos de los géneros, visibles en su obra y en su vida de artista.

Voluspa Jarpa

2009

ESCLAVAS

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA)
SANTIAGO, CHILE

PROGRAM "COLLECTION EXERCISES" -
ALFREDO VALENZUELA PUELMA & VOLUSPA
JARPA: MARCHAND DE'ESCLAVES
(MERCHANT'S PEARL)

CURATED BY: RAMÓN CASTILLO

Esclavas

(Slaves)

Laser printouts documents grouped
into 5 dossiers and placed in a
metal file cabinet, golden frame,
silkscreened figure lacquered with
car paint and paintings from the
permanent collection of the MNBA

This piece interacts with the permanent collection of the Museo Nacional de Bellas Artes in Santiago, Chile. Specifically, it relates to one emblematic painting titled *La perla del mercader de esclavas* (*The Slave Merchant's Pearl*) painted at the end of the 19th century in Paris by Alfredo Valenzuela Puelma. This painting was completed in 1882, the year the first photographs of hysterical women were taken in La Salpêtrière Hospital, Paris.

Taking this historical coincidence as a starting point, I am constructing an account of the different conflicting feminine archetypes of the end of the 19th century, from the representation of the virgin slave-girl sold by the slave trader to the hysterical women transformed into subjects for the "feminine illness."

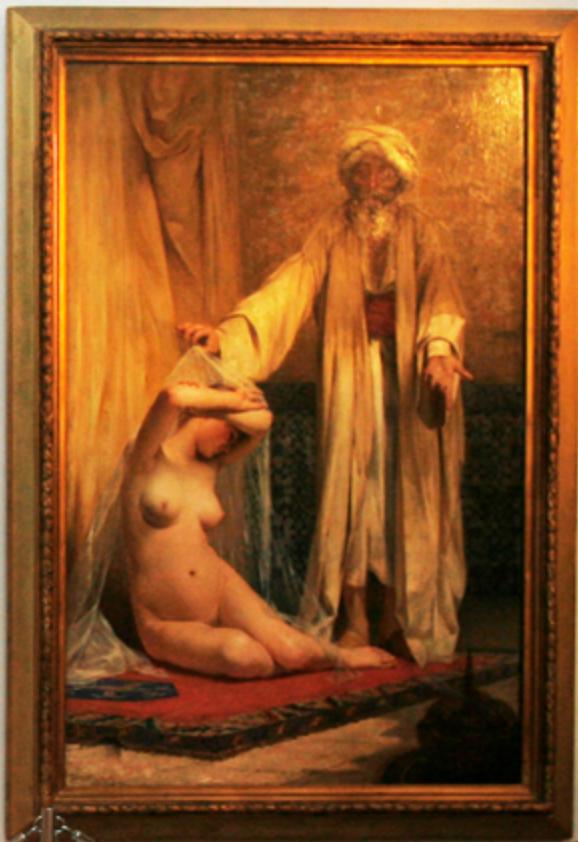
I examine the critical reception of the painting throughout its history and consider the omissions it makes in the violence that it depicts. I also consider archive material about the life of the painter, as himself being a subject troubled by social and psychological conflicts of gender, visible in his work and throughout his artistic life.

Exhibition text panel

MARCHAND DE ESCLAVES

Hasta en Paris causaron escándalo los desnudos de Alfredo Valenzuela Puelma

Voluspa Jarpa

2009

SÍNTOMAS DE LA HISTORIA

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE

SANTIAGO, CHILE

Síntomas de la Historia

Intervención

Volumen conformado figuras de mujeres histéricas e hilo, vitrina de vidrio con 2 libros, lámpara con luces y figuras histéricas y 55 pinturas óleo sobre tela en diversos formatos

Este trabajo plantea una intervención a varios espacios de la Biblioteca Nacional de Chile a partir de un hecho histórico: el saqueo y el traslado de libros realizados a fines del siglo XIX, desde la Biblioteca Nacional del Perú a la Biblioteca Nacional de Chile y su posterior devolución en el año 2007.

Esta obra aborda la posibilidad de cifrar este hecho histórico traumático a través de la construcción de volúmenes, utilización de documentos y representación de bodegones con libros.

La obra cifra la historia de este robo y su devolución a través de la materialización de las intervenciones a lo largo del espacio arquitectónico institucional, e interpela a una de las instituciones involucrada en los sucesos. La intervención está pensada como parte de un díptico que se completa con la intervención homónima en la Biblioteca Nacional del Perú, en Lima.

Voluspa Jarpa

2009

SÍNTOMAS DE LA HISTORIA

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE

SANTIAGO, CHILE

Síntomas de la Historia

(*Symptoms of History*)

Intervention

Volume consisting of printed images
of women on positions of hysteria
attacks and thread, glass showcase
with 2 books, lamp with lights and
printed figures of women having
hysteria attacks, and 55 oil paintings
on canvas in different formats

This piece creates interventions in various areas of the National Library of Chile, using a historical event as starting point: the sacking and transportation of books at the end of the 19th century from the National Library of Peru to the National Library of Chile, and their subsequent return in 2007.

This piece deals with the possibility of encoding this traumatic historical event in the construction of volumes, the use of documents and the representation of still lifes with books.

The piece encodes the story of this theft and restitution through the materialisation of the interventions along the architecture of this institutional space, questioning the institutions involved in the events. The intervention is intended as part of a diptych that is completed by the intervention of the same name in Lima at the National Library of Peru.

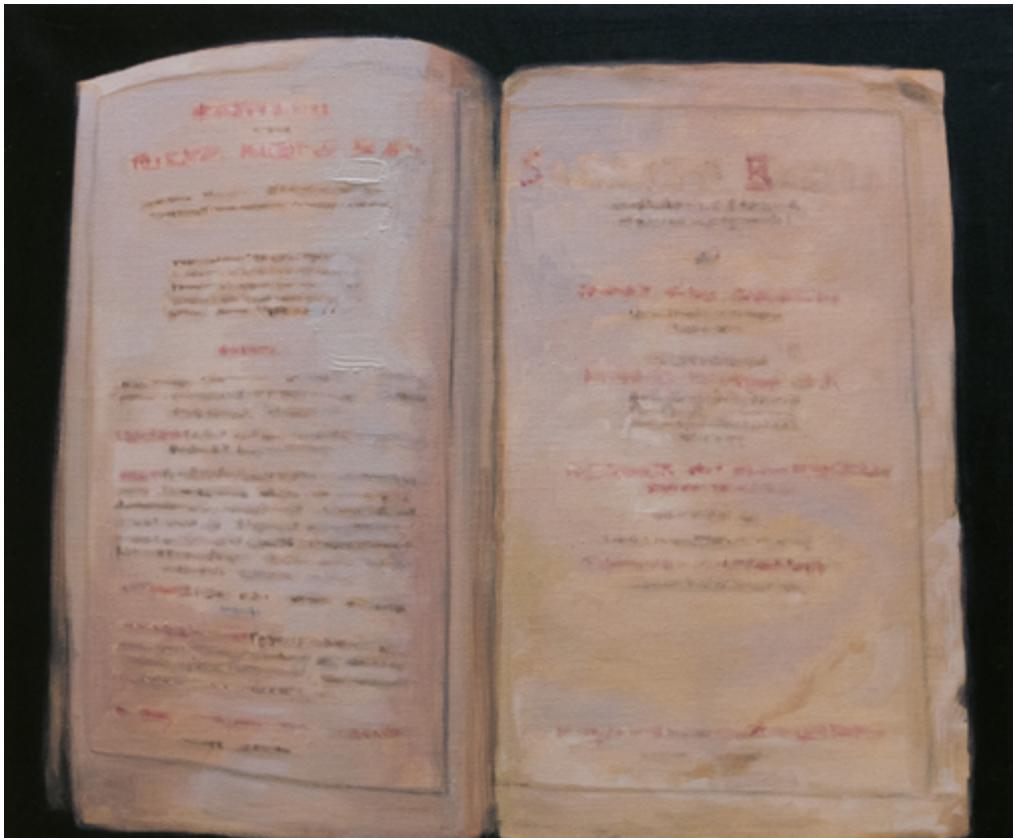
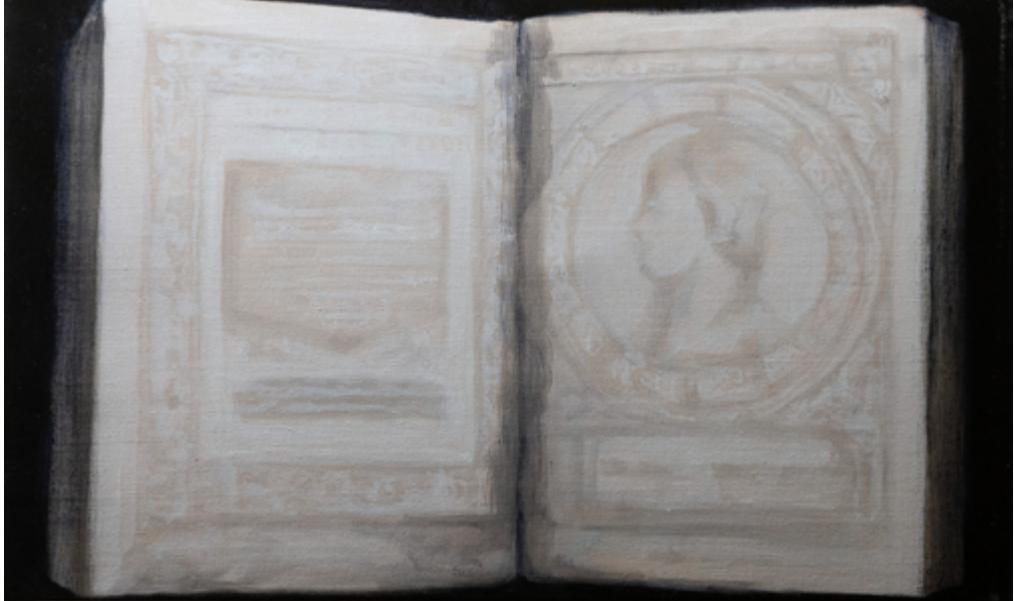

Voluspa Jarpa

2010

**SÍNTOMAS DE LA HISTORIA.
UNA CONSTRUCCIÓN IMAGINARIA**
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA, PERÚ

***Síntomas de la Historia. Una
construcción imaginaria***

Volumen construido a partir de libros apilados, volumen construido a partir de figuras de mujeres histéricas e hilos siliconados y 4 documentos impresos láser sobre papel

Este trabajo completa la intervención realizada en Santiago de Chile y hurga en los conceptos de historia e histeria, como nociones paradigmáticas de relato.

La historia construye sus narraciones pretendiendo la objetividad de los hechos, buscando establecer verdades públicas y consenso sobre lo vivido por los ciudadanos. La histeria corresponde a una narración subjetiva anómala, porque utiliza la somatización como lenguaje.

La obra toma el hecho del robo y la devolución de libros de Chile a Perú, interviniendo la institución peruana involucrada en ese suceso. La obra cifra los hechos históricos a través de un volumen monolítico de libros-objetos que genera una forma estática y que conserva los discursos transformados en palabras. El espacio virtual construido por hilos siliconados con figuras de histéricas genera la ilusión de una forma mutable e ilusoria, que corresponde a formas naturales y que dialoga con el espacio arquitectónico de la sala.

Los cuatro documentos exhibidos muestran la tensión entre el discurso histórico público y la confesión privada de personajes relevantes de esta historia.

**SÍNTOMAS DE LA HISTORIA.
UNA CONSTRUCCIÓN IMAGINARIA**
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA, PERU

**Síntomas de la Historia. Una
construcción imaginaria**

(*Symptoms of History. An imaginary
construction*)

Volume made of piled up books,
volume made from printed figures of
women having hysteria attacks and
silicon-coated thread, and 4 laser
printout documents

This piece completes the intervention in Santiago and delves into the concepts of history and hysteria as paradigmatic notions of the account of an event.

History constructs its narratives with the pretence of historical objectivity of facts, seeking to establish public truths and a consensus concerning what the citizens experience. Hysteria corresponds to an anomalous subjective narrative because it uses somatisation as language.

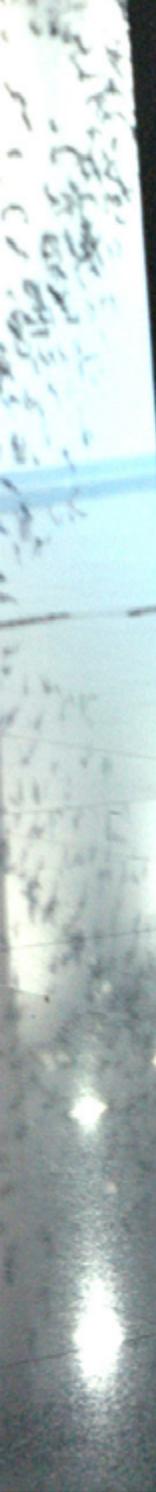
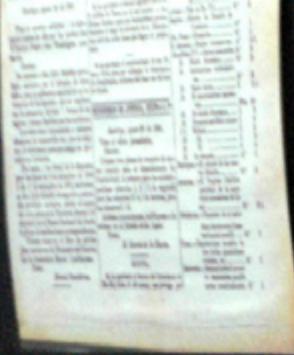
The piece takes as fact the theft and restitution of the books between Peru and Chile, intervening in the Peruvian institution involved in this event. The piece encodes the historical fact in a monolithic volume of books-as-objects which creates an aesthetic form and conserves the discourses turned into words. The virtual space, made by the silicon-coated threads with the figures of hysterical women, creates the illusion of a changeable and illusory shape that corresponds to natural forms, and dialogues with the architectural space of the room.

The four documents exhibited reveal the tension between the public historical narrative and the private confessions of people linked to this event.

S
S

Voluspa Jarpa

2010

L'EFFET CHARCOT
MAISON DE L'AMERIQUE LATINE
PARÍS, FRANCIA

CURADA POR: ALBERTINE DE GALBERT

L'Effet Charcot

(*El efecto Charcot*)

30.000 figuras de mujeres histéricas y
timbres sobre muro

En la casa del doctor Charcot –actualmente la Maison de l’Amérique Latine–, hay una placa de mármol que dice: “El profesor Jean-Martin Charcot, nació en París el 29 de noviembre de 1825. Fundador de la escuela de La Salpêtrière, vivió en esta casa desde 1884 hasta su muerte, el 16 de agosto de 1893...”.

La obra propone la creación de un gran enjambre flotante que está formado por figuras de mujeres histéricas y que intervienen uno de los salones de la antigua casa del psiquiatra francés, quien fuera fundador del concepto de histeria en el hospital de La Salpêtrière.

La obra busca construir una imagen opuesta a la clasificación positivista de casos de Charcot y propone la histeria como un fenómeno histórico y sintomático que compete al cuestionamiento de los tópicos sociales de la definición de la mujer, en crisis a fines del siglo XIX, y que serán el comienzo de los movimientos de emancipación femenina.

Voluspa Jarpa

2010

L'EFFET CHARCOT
MAISON DE L'AMERIQUE LATINE
PARIS, FRANCE

CURATED BY: ALBERTINE DE GALBERT

L'Effet Charcot

(*The Charcot Effect*)

30,000 printed figures of hysterical
women and rubber stamps on the
wall

In the house of Doctor Charcot—currently the Maison de l’Amerique Latine in Paris—there’s a plaque stating that: “Professor Jean-Martin Charcot, born in Paris on November 29, 1825, founder of the school of La Salpêtrière, lived in this house from 1884 until his death on August 16, 1893...”

The piece proposes the creation of a large floating swarm of figures of hysterical women. This intervenes in one of the reception rooms in the house of the French psychiatrist who, at La Salpêtrière Hospital, was who conceived the concept of hysteria.

The piece intends to construct an opposing image to the positivist classification of Charcot’s cases and to propose hysteria as a historical and symptomatic concept that takes part in the questioning of social topics concerning the definition of women, in crisis at the end of the 19th Century, and which would be part of the movements of female emancipation.

LE PROFESSEUR
JEAN-MARTIN CHARCOT
NE A PARIS LE 29 NOVEMBRE 1825
FONDATEUR
DE L'ECOLE DE LA SALPETRIERE
HABITA CET HOTEL DE 1884
JUSQU'A SA MORT LE 16 AOUT 1893
SON FILS, LE COMMANDANT J-B CHARCOT
Y VECUT SES ANNEES DE JEUNESSE

Voluspa Jarpa
« L'Effet Charcot »

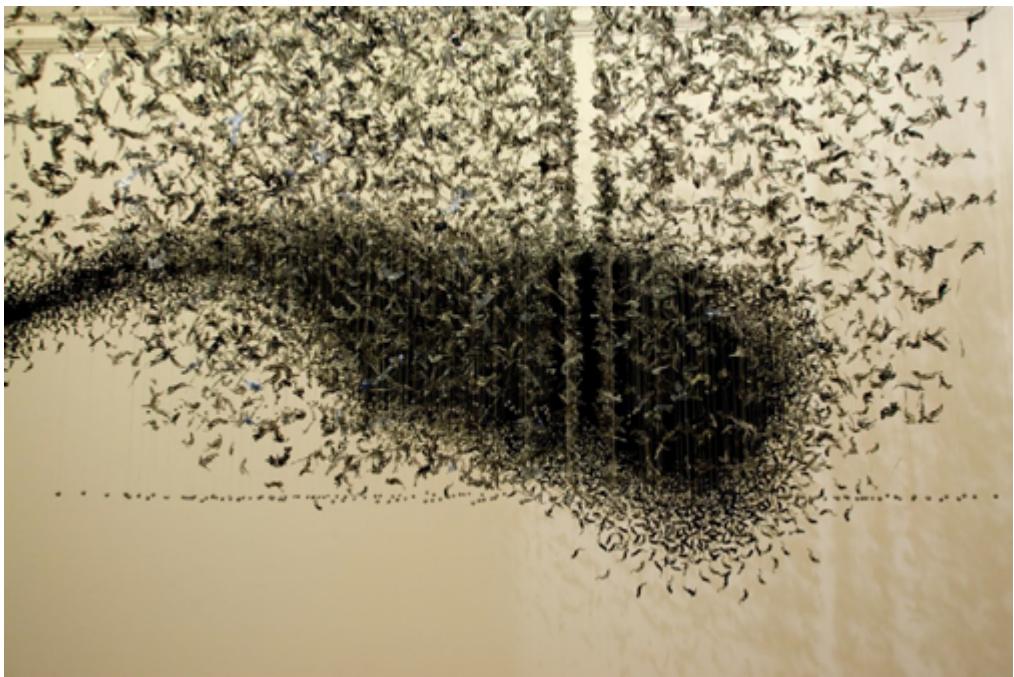

www.voluspajarpa.com