

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

Los objetos penden de un hilo

Sofía del Pedregal Moscatelli

Tesis para optar al título de Pintora

Profesor guía:
Arturo Cariceo

Miembros de la comisión:
Gabriel Uribarri Montenegro
Rodrigo Zuñiga Contreras

Santiago de Chile,
2013

a mi hermano Vicente

INDICE

1	INTRODUCCIÓN
4	CAPÍTULO I MELANCOLÍA
6	CAPÍTULO II ESPÍRITU LÚDICO
7	CAPÍTULO III ESCENARIO. MINIATURA.
10	CAPÍTULO IV “ESE MUNDO OTRO”
11	CAPÍTULO V DESIERTO. RESIDUO.
14	CAPÍTULO VI HABITACIÓN VACÍA
16	CAPÍTULO VII COLLAGE
18	CAPÍTULO VIII HAIKÚ
20	CAPÍTULO IX ENCUADRAR
21	CAPÍTULO X VACIAMIENTO
24	CONCLUSIÓN
25	BIBLIOGRAFÍA
26	ANEXOS

INTRODUCCIÓN

El presente texto es una reescritura de mi proyecto de tesis el cual trata de la investigación desarrollada en torno a la exposición *Los objetos penden de un hilo* que realicé en marzo del año 2013 en la Sala Juan Egenau de la Universidad de Chile. Esta revisión del texto realizada cuatro años después de que presenté mi examen de grado me resulta interesante dado que me es posible evidenciar como se han modificado mis ideas, intereses y sensibilidad y a la vez ver como algunos de estos elementos se mantienen intactos en mi actual práctica artística. En este texto han sido incluidas algunas referencias visuales y literarias que he integrado a mi obra desde el 2013 a la actualidad. Esta tesis es una investigación que recoge los elementos que constituyen la obra *Los objetos penden de un hilo*, a través de una prosa poética fragmentaria coherente con la la cualidad esencial de la obras presentadas. La exposición estaba conformada por escenarios en miniaturas de diversos tamaños, hechos en madera, cartón y esmalte, que presentaban escenas en miniatura minimalistas hechas de objetos de materiales delicados y frágiles.

“But the question of the fragment in architecture is very important since it may be
that only ruins can express a fact completely”

ALDO ROSSI

1. Robert Morris, *The observatory ubicado en Flevland, Países Bajos, 1971.*

CAPITULO I

MELANCOLÍA

“(…)y el *toko no ma* enseguida recuperará su realidad trivial de espacio vacío y desnudo. Porque ahí es donde nuestros antepasados han demostrado ser geniales: a ese universo de sombras, que ha sido deliberadamente creado delimitando un nuevo espacio rigurosamente vacío(…)”

JUNICHIRO TANIZAKI

La melancolía es un proyecto caído luego de un derrumbe. La melancolía es una posibilidad de ser que aunque caída, se pronuncia desde la lejanía. La melancolía es consciente de la débil luz que tirita en los bordes de la geografía. ¿Qué arrastró el derrumbe? Fue la luz tan hermosa, como la penumbra, pero se les impuso la pugna, escindiendo lo que era uno. El vacío como un espacio para replantearse o recomenzar el proyecto caído: una posible nueva noción de realidad. Un escenario en miniatura: una ficción de un posible vacío, contenida la remembranza, de lo que alguna vez guardamos por que creímos que serviría, pronta a caer y ceder ante su fragilidad. Un estado primigenio, ruinoso. Invocar que algo suceda. El vacío en los escenarios es un elemento dinámico que reafirma la identidad y particularidad de los objetos insertos en ellos y enlaza la realidad visible e invisible. Los objetos en la obra penden de un hilo, donde algo caído o pronto a caer ha sido sutilmente realzado. Se presenta un símbolo degradado, volviéndose tangible el gesto de mínimo realce, no logrando el objeto abrazarse del todo a ninguna iconografía preexistente. Construye su símbolo de propio nacimiento y degradación. Un objeto a ser roído. “*El vacío, la quietud, el desapego, la insipidez, el silencio, la inacción son el nivel de equilibrio del universo(…)*”¹

2. Primera composición de escenario miniatura realizada el año 2010.

CAPÍTULO II

ESPÍRITU LÚDICO

La obra es creada a partir de un espíritu lúdico, el cual impulsa a una búsqueda con objetivos de carácter incierto, que en su desarrollo es alimentada y motivada por el sentimiento de asombro, ocasionado por el descubrimiento de algo que previamente no existía. Este espíritu lúdico permite explorar y encontrar de manera fortuita. Esto en pos de una decodificación intuitiva de símbolos abstractos y universales de la realidad circundante. Existe en cierta medida, un horizonte en esta indagación que tiene que ver con el ingreso a *otro mundo*. Este *otro mundo* que posee una lógica interna a ser descubierta conformada por símbolos y códigos propios. *“La pintura ya no se conforma con reproducir el aspecto externo de las cosas, busca discernir sus líneas internas y fijar las relaciones ocultas que mantiene entre sí.”*² *“El vacío entraña interiorización y totalización.”*³

---

2. CHENG F. 2005. Vacío y plenitud: el lenguaje de la pintura china. 2ªed. Madrid, Siruela.

3. Idem.

CAPÍTULO III

ESCENARIO.MINIATURA.

La miniatura es una aproximación y a la vez un distanciamiento para construir una identidad de un objeto en un espacio. El acercamiento sucede, se asocia y reconoce en la miniatura una representación de algo que puede proyectarse en otra escala. Una maqueta es proyección utópica. Es el concepto de posibilidad en sí mismo. Esta condición: conferir veracidad a un objeto, una duda de mi parte, un virtual reparo en la representación. Se estructura un espacio de mayor proximidad a la realidad en tanto análogo a esta. En los objetos en miniatura japoneses: *“La miniatura no proviene de la talla sino de una especie de precisión con que la cosa empieza a delimitarse, a resolverse, a acabar.”*⁴

*“Poseo el mundo tanto más cuanto mayor habilidad tenga para miniaturizarlo. Pero de paso hay que entender que en la miniatura los valores se condensan y se enriquecen.”*⁵

---

4. BARTHES R. 2007. El imperio de los signos. Barcelona, Seix Barral.

5. BACHELARD G. 1957. La poétique de l'espace. Paris, Presses Universitaires de France.

3. Quay brothers. Still de *The comb* (from *the museums of sleep*), 1991.

4. Fragmento n°1: Ese mundo otro, 2016.

CAPÍTULO IV

ESE MUNDO OTRO.

“...pero descuida una intuición fundamental que toda vida es también
una dificultosa búsqueda del no-saber.”

MARIA NEGRONI

La construcción de aquello que consideramos posible, el lugar misterioso, aquel que siempre está a punto de aparecer para hacernos felices. Es ese *mundo otro* la pieza donde se disponen a germinar todas las asociaciones a las que hemos dado cabida, creando un universo de códigos y significaciones. Es el lugar que siempre estamos a instantes de conocer, pero que como un velo danzante oculta y revela en su cadencioso vaivén formas de identidad y libertad. Aquel lugar que baila al ritmo de nuestro cuerpo y canta sólo la melodía del propio aliento. Una tierra desconocida, la que aún no pertenece, que invita a la peregrinación sagrada. Descubrimos sus fracturas, las piedras que dan la firmeza y autonomía al camino. Cada movimiento contiene en sí mismo toda la delicadeza del hallazgo. “(...)no busca ser un simple objeto estético, tiende a convertirse en un microcosmos que vuelve a crear, de igual manera que el macrocosmos, un espacio abierto donde la verdadera vida sea posible.”⁶ Aquello que se desprendió del borde para diferenciarse y contar lo sucedido. ¿Cómo es? Oscuro, una débil luz que alimenta mil almas. Repleto de restos de otras cosas, de trozos de madera y polvo. Es la casa abandonada, el edificio que quedo a medio construir. Otras pequeñas luces parpadean en distintos lugares. El velo está rasgado y ondea como vieja bandera de un culto secreto. Las piedrecitas y las rocas medianas son fundamentales, están por todas partes. En otros sectores se encuentra un muelle ruinoso, al mismo tiempo, en otra dirección, un cuarto blanco de incandescente vacío, donde un par palos han dado forma a un objeto que como un hongo que crece y se expande, expone su enmarañada identidad. A veces también hay carteles, que entregando curiosas e ininteligibles direcciones señalan un camino.

---

6. CHENG F. 2005. Vacío y plenitud: el lenguaje de la pintura china. 2ªed. Madrid, Siruela.

CAPÍTULO V

DESIERTO. RESIDUO.

“(...) it is the unforeseen element that modifies and alters,
like light and shadow, like stones worn smooth by the feet and hands of generation of men.”

ALDO ROSSI

Desierto es: La calma de lo inerte, la paciencia de lo inmóvil, la no germinación, el resto, el quiebre, es residuo admitido, el amparo del desecho. La hierba seca lista para desgranarse y torcerse. Amplias extensiones de esa tierra quebrada, rajado se sostiene calmo el espíritu. El desierto en la ciudad son los terrenos baldíos, amparado ahí el desecho. Los vestigios de una construcción, de un existir. El espacio para la reflexión, el silencio ineludible. El desertar, el desamparo, las abandonadas banderas. Desertar es experimentar el desierto y quizás también el desacierto. Desierto es también las flores que si germinaron tan vivas y lúcidas como el trozo que yace sujeto por el polvo. Es la posibilidad, el pasto que creció y aquel que entre el verdor secó. Es lo mínimo, lo pequeño, lo que no grita y se agrieta para la recepción. Nada tan bello como las cenizas, fértiles rastros de una muerte histórica. Aquello que no crecerá hasta miles de años más y que por eso pareciese callado. Primero se presentan las casas dudosamente vacías, deshabitadas, a demoler, luego amplios terrenos baldíos ruinosos en medio de la ciudad. Lentamente se retiran los escombros, antiguos cimientos, realizada la limpieza se concentran zonas de preponderante vacío, delimitados desiertos al interior de la ciudad. Es una imagen un tanto extraña, poco común ante la saturación y dinamismo del entorno, y paradójicamente común a la vez justamente por el dinamismo y mutación constante de los diferentes ámbitos que conforman una ciudad.

5. Werner Herzog. Still de *Fatamorgana*, 1969.

CAPÍTULO VI

HABITACIÓN VACÍA

La habitación vacía es también este desierto. Un desierto contenido entre límites blancos. Su cuadratura se cierra y amplía a la vez, un despliegue de posibles sucesos o ideas. El lugar para contar la reflexión de la pausa. En este lugar el sujeto habita, es evocado, cumplió con su tarea, realizó su labor de recoger los tres palos que su alma sí podía levantar entre la inmensidad desgastada. Ató las varillas a un hilo, tan liviano como ellos, los ubicó en la tierra que conocía y ahí levantó banderas y a su lado sentó. Para él, el lugar no se encontraba vacío sino llenó exclusivamente de lo que necesitaba. Se contentó con que los palos se mantuviesen de pie y caídos ahí, en aquel lugar que reconocía como su construcción vacía. Sabía que el aire soplaba en el interior y veía como aún así los objetos se mantenían íntegros.

7. Sergei Parajanov. Still de *Sayat Nova*, 1968.

CAPÍTULO VII

COLLAGE.

Surge como respuesta ante esta apreciación del entorno como algo precario. Los objetos dispuestos en los escenarios se encuentran en íntima relación con el collage: una combinación y superposición de elementos provenientes de contextos diferentes. La conjugación de fragmentos, rompe y diversifica el significado del objeto. El collage es el espacio fragmentado, donde una aparente continuidad ha sido escindida. A la vez es la unificación de pedazos de la realidad. Collage es: La aparición de la negación, el trozo que se despliega con toda grandilocuencia, una forma de callar y ausentarse de la pieza sobre la otra pieza, una forma de oscuridad y de oscurecerse, el enfrentamiento de vestigios, un error en el lugar del corte, el levantamiento del vacío ante sus retazos de identidad, en su único conocido sendero de polvo.

8. Collage n°1: Haiku, 2013.

CAPÍTULO VIII

HAIKU.

La brevedad propia del haiku está presente en los escenarios expuestos, siendo presentada a través de un cierto minimalismo en las formas. Adquiere su forma particular para conferir a la obra un potencial expresivo a partir de la precisión con que se hace uso del lenguaje. “(...)cuya brevedad garantizaría la perfección, cuya simplicidad demostraría la profundidad.”⁷ A su vez ambos lenguajes contienen “(...)en su brevedad la totalidad realizándolo desde lo que se dice y, sobre todo, desde lo que no dice.”⁸

“La brevedad del haiku no es formal; el haiku no es un pensamiento rico reducido a una forma breve, sino un acontecimiento breve que encuentra de golpe su forma justa.”⁹

El haiku: *“Se enrolla sobre sí mismo, la estela del signo que parece haberse trazado se borra: nada se ha adquirido.”¹⁰*

Estos escenarios invitan a ser silenciosamente contemplados, para entrar en ellos y poder “(...)percibir algo que expone y no impone, sino que se ofrece a las propias disposiciones del alma de quien lo contempla. Buscando avivar la sensibilidad, despertando la resonancia en cada detalle(...)”¹¹

Se puede percibir una pausa de silencio en los objetos, la cual invita a un ingreso delicado al universo simbólico esbozado a partir de una revelación lenta y sutil.

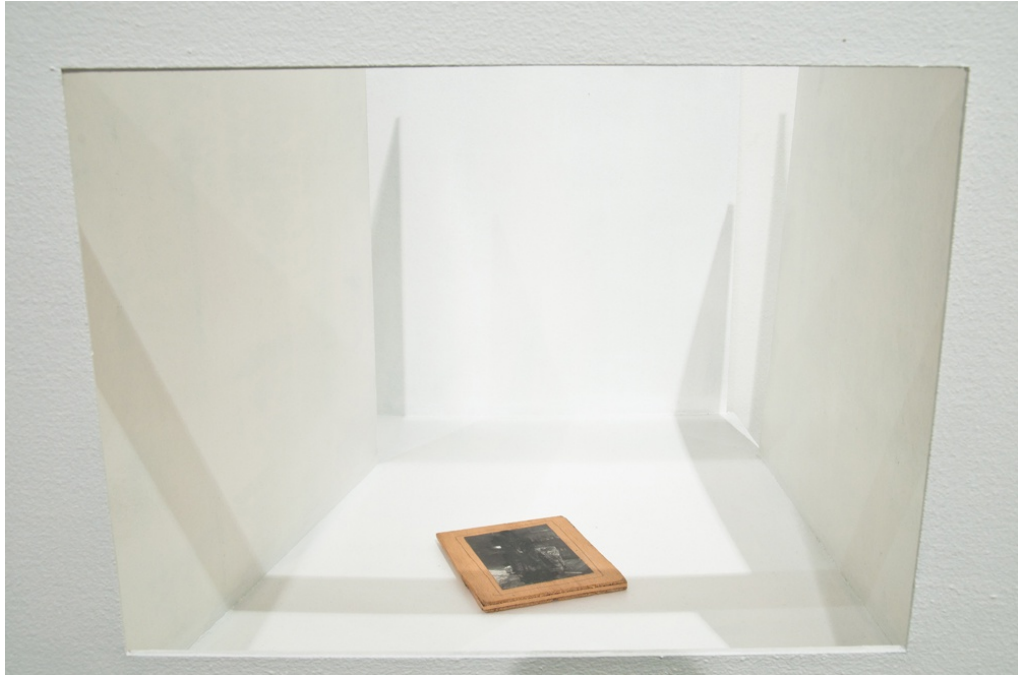
7. BARTHES R. 2007. El imperio de los signos. Barcelona, Seix Barral.

8. BERMEJO, J.M. 2009. Instantes: Nueva antología del Haiku japonés, Edición bilingüe. Madrid, Hiperión.

9. BARTHES R. Idem.

10. BARTHES R. Idem.

11. BERMEJO J.M. Idem

9. *Los objetos penden de un hilo*. Escenario miniatura: cartón, esmalte y madera, 2013.

CAPÍTULO IX

ENCUADRAR.

En la cara frontal un marco que encuadra la escena al interior. Este encuadre genera un distanciamiento mayor de lugar donde sucede la escena y el exterior, provoca la sensación de un espacio *otro*, donde incluso se puede llegar a percibir una temporalidad distinta. El marco hace que lo que se ve de la escena cambie dependiendo desde que ubicación se observe. *“No obstante, como decía anteriormente, nosotros los orientales creamos belleza haciendo nacer sombras en lugares que en sí mismo son insignificantes.”*¹²

CAPÍTULO X

VACIAMIENTO.

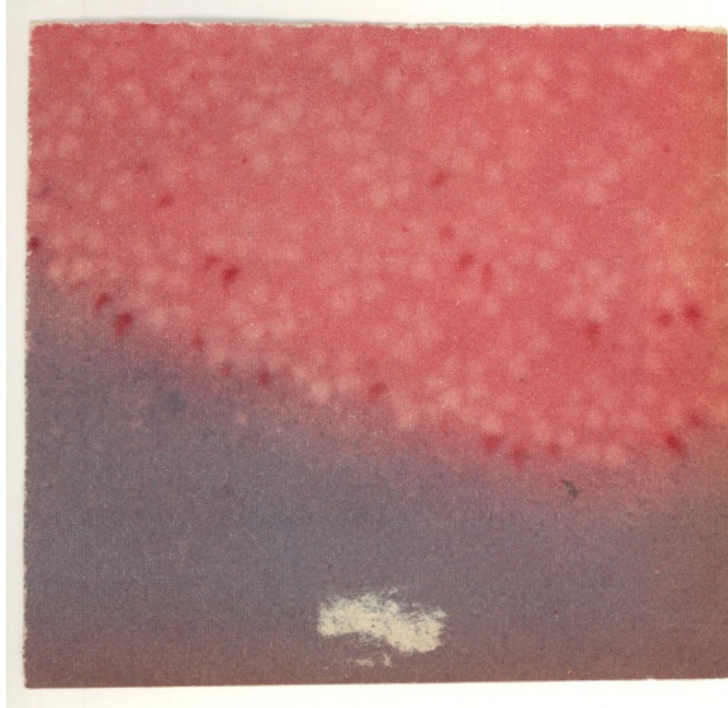
“Descender a lo intraducible, sentir su sacudida sin amortiguarla jamás”
ROLAND BARTHES

En un primer vistazo se distingue una quietud silenciosa, quizás dada por el abundante vacío. Luego, habiendo recorrido la construcción, obteniendo un significado difuso, el vacío y los objetos en interacción con él se vuelven más bien ruidosos, se escapa el sentido, origen y referencia de estos. *“Deshacer nuestro “real” bajo el efecto de otras escenas, de otras sintaxis,”*¹³ Ha ocurrido un vaciamiento, del cual se descubre un hueco del que se ha retirado algo que se suponía ahí inserto. Este hueco de la ausencia de sentido, se nutre del gesto de retracción presente en las obras, este implica que se aparta o disuade de un intento de construcción de sentido.

10. Fragmento nº2: Vaciamiento, 2016.

11. Fragmento nº3: Conclusión, 2016.

CONCLUSIÓN

Dejar un lugar: el destierro. Yo veía el horizonte del mar todas las mañanas y al darme vuelta veía unos lindos cerros secos. Yo intuitivamente creía que ese sería mi lugar hasta el final. He ahí la melancolía, esa que no es más que una consecuencia de un desarraigo, de la tierra que nos fue arrancada de la piel. Con residuos nos hemos quedado, añorando la calidez. De restos vive el ser, un trozo más un trozo hacen mundo. ¿Cuánto y donde creció el árbol del fértil pastizal que se inundaba y convertía en humedal a recorrer en bote inflable? El terreno que nos fue asignado, un día nos negó y cambió los pasos de lentos a acelerados. También así nos fue entregada, con un beso en la mano, la gloria de la incertidumbre.

BIBLIOGRAFÍA

1. BACHELARD G. 1957. La poétique de l'espace. París, Presses Universitaires de France.
2. BARTHES R. 2007. El imperio de los signos. Barcelona, Seix Barral.
3. BERMEJO, J.M. 2009. Instantes: Nueva antología del Haiku japonés, Edición bilingüe. Madrid, Hiperión.
4. CHENG F. 2005. Vacío y plenitud: el lenguaje de la pintura china. 2ªed. Madrid, Siruela.
5. NEGRONI M. 2011. Pequeño mundo ilustrado. 1ªed. Buenos Aires, Caja Negra.
6. ROSSI A. 1981. A Scientific Autobiography. 1ªed. Cambridge, MIT Press.
7. TANIZAKI J. 1999. El elogio de la sombra. 9a.ed. Madrid, Siruela.

ANEXOS:

Registro fotográfico de *Los objetos penden de un hilo.*

Sala Juan Egenau, Universidad de Chile, 2013.

