

Universidad de Chile

Facultad de Artes

“La Devoración”

Instalación

Informe para optar al Título de

Artista Orfebre

Alumna: Paola Milovic Fabregat

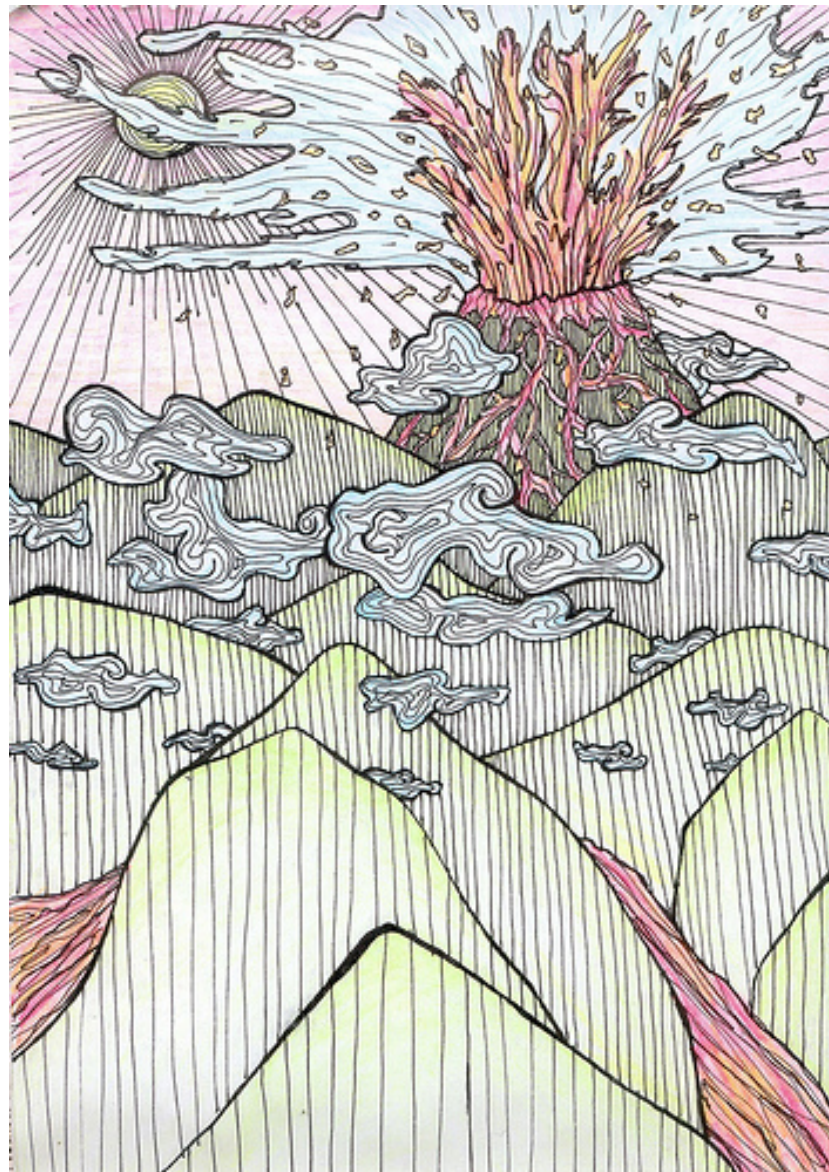
Profesor Guía: Byron Boyd

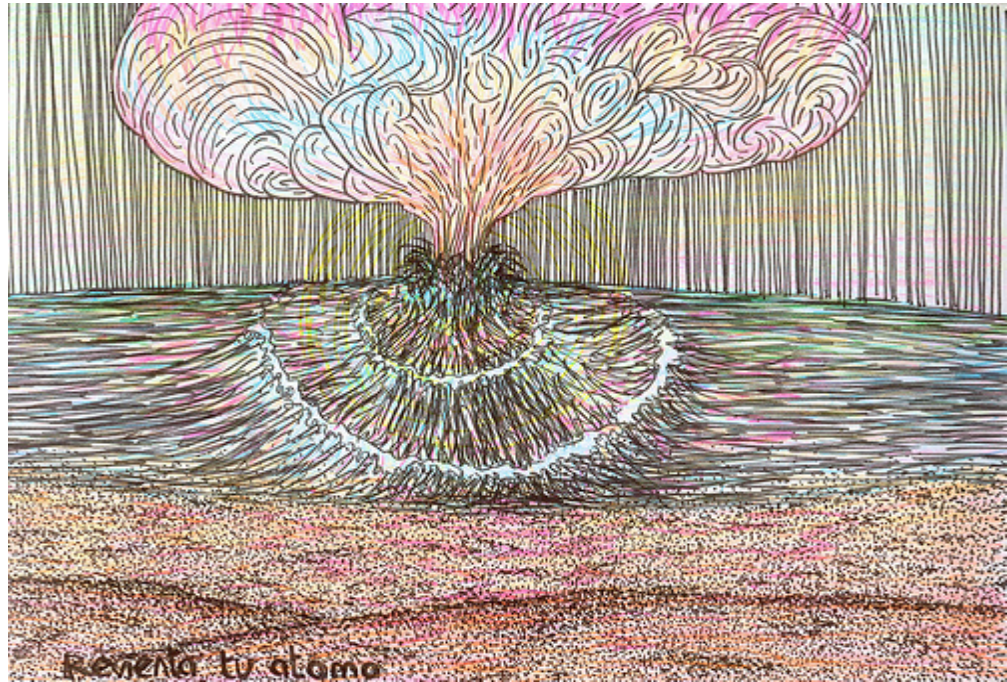
Introducción

En mi vida existen personajes que ayudaron a abrir mi mente, enseñándome a vivir de forma paralela al sistema, creyendo en las leyes naturales, buscando un sentido mas profundo de la existencia en este planeta tan bello.

El viajar y conocer un poco de este mundo, seres y plantas que existen es lo que motiva mi obra, el reconocer estas grandes maravillas que a simple vista del humano no tienen mucha importancia.

Me ha motivado a representar y cuestionarme el consumo, la explotación de los recursos naturales, la desigualdad entre humanos por poder.

La búsqueda de representación de ideas, me ha llevado a explorar varios campos de las artes visuales, como la pintura, escultura, orfebrería y vídeo.

El trabajo como escultor esta lleno de riquezas manuales que hacen una obra muy diversa de estímulos visuales, lo que me hizo viajar al mundo de la orfebrería donde estos estímulos visuales son mas micro y a la vez componen un acabado muy rico en detalles.

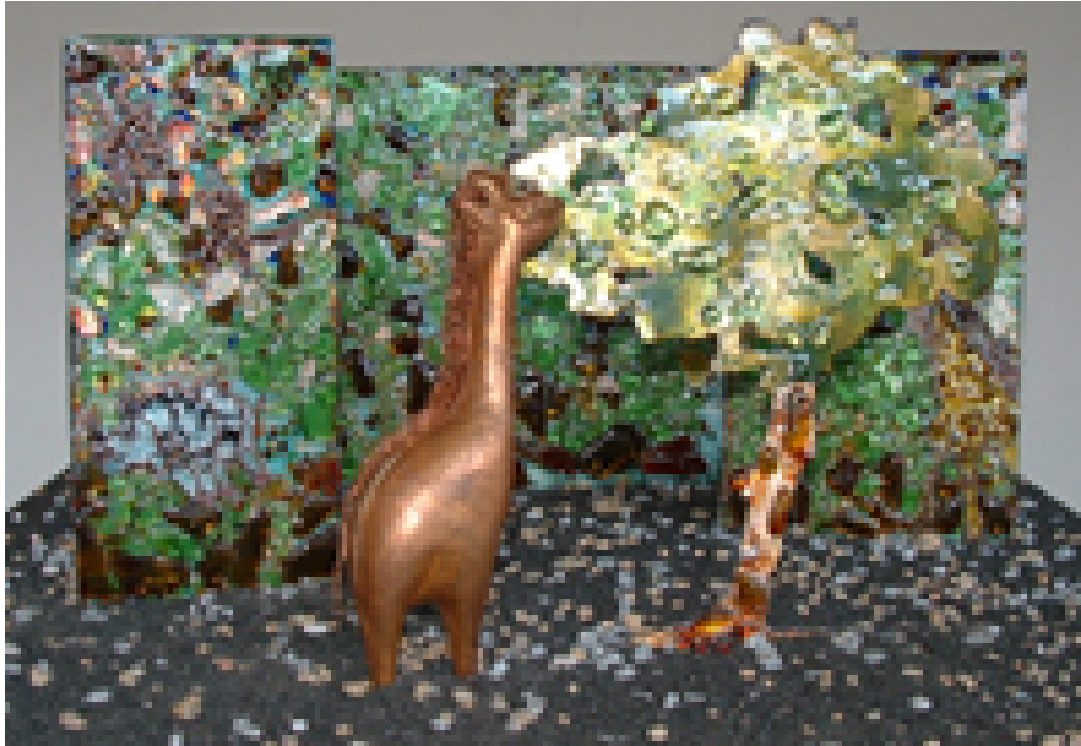

La importancia de la técnica y del oficio representa para mí el tiempo, todo lo que podemos aprender de las técnicas, se han desarrollado a lo largo de toda la historia humana y es una herencia de miles de años, lo cual no hay que olvidar y rescatar esas técnicas para evolucionarlas, y hacerlas atractivas en este tiempo.

Planchas de cobre
esmaltadas

La búsqueda de elementos me ha conducido a mezclar de la orfebrería con la escultura, lo que me parece muy interesante por su lenguaje y su nobleza de tratamientos.

Plata repujada y calada

Ficha técnica

Nombre: “La Devoración”

Materialidad:

El objeto: Planchas de cobre repujadas, grabadas al ácido, con patina verde y roja, soldadas y remachadas a una mandíbula real de tiburón.

Los dibujos: Trama caleidoscópica pintadas con pintura látex, spray y lápices fluorescentes que cortadas y combinadas forman nuevos dibujos de composición.

Videos: Fragmentos de películas, documentales y hechos de la historia.

Baraka: Ron Fricke - Trilogía Powaqqatsi "*Vida en transformación*",

Koyaanisqatsi "*Vida fuera de equilibrio*", Naqoyqatsi "*La vida como guerra*":

Godfrey Reggio – Microcosmos: Claude Nuridsany y Marie Perennou

Vídeo 1: Time lapse de naturaleza, destrucciones naturales y ecosistemas.

Vídeo 2: Time lapse de ciudad, explosiones, bombas atómicas e industria.

Características del Montaje:

El elemento monitor de la instalación es el objeto de cobre, que cuelga con hilos de nylon con una luz focal sobre ella, a cada lado se encuentran los videos y lo rodean los dibujos iluminados con luz UV.

“La Devoración”

El título exige una explicación previa sobre el concepto de devorar, entendiéndose por consumir, como consecuencia la destrucción y la violencia.

Siendo esta la definición que más se acerca al sentido del objeto.

El objeto pasa a ser un motivo mítico. Esto es representar la destrucción del ecosistema a través de la mandíbula creando una figura mitológica que se refiere a la trascendencia de la vida.

Hay un problema de fondo en el proceso de devorar, es un problema que nos plantea la vida. Para vivir la sociedad devora el entorno y de esa forma nos integra a un proceso de apropiación del entorno, de cosas, de personas, de objetos.

La sociedad ha perdido el equilibrio para conservar el medio ambiente, mostrándonos una manera de vivir que resulta destructiva para ella.

Más tarde esta dependencia, esta adicción al entorno se va tornando más compleja, seguimos dependiendo y devorando. En las sociedades complejas esta dependencia es aún mayor, puesto que no dependemos solamente, de la madre, de la familia, sino de la ciudad, del sistema y del mundo.

Esta exterminación es una concepción de la forma de vida en los tiempos actuales deshumanizando a la sociedad y trastornando el punto de referencia ético, moral y estético.

La acción de la cultura del consumismo resulta en la exterminación de los unos a los otros para ser parte del mercado que domina y no para pensar en el bien común de la humanidad y del planeta. Como lo afirma Jonathan

Mann: *"Vivimos en un mundo atravesado por una fuerza destructora ilimitada"

Después de la contracultura ¿acaso no estamos en el alba de una cultura, de arte contra natural? Por ello, las nuevas masas urbanas presionaron sobre la sociedad para que se les proporcionara el tipo de cultura adecuado a su propio consumo.

Esta cultura del consumismo ha dado triunfalmente la vuelta al mundo, vaciando y desnaturalizando las culturas autóctonas en ciertos países en distintos grados. Pasando a ser de este modo una forma de cultura universal y dominante, hasta el punto de que esta en camino de convertirse en una la primera de la historia.

Sin embargo, es una suerte darse cuenta de esta dominación por parte del capitalismo americano. Hay pocas posibilidades de ser escuchado o entendido por la influencia de este.

La impresión inmediata que dejaron los valores plásticos de esta cultura de la fabricación en serie. Ha hecho que las masas sientan admiración por la cultura de sus amos.

El régimen político establece hoy una política cultural oficial impidiendo elevar el nivel cultural de las masas. Sin embargo, únicamente el hombre común cuando se siente insatisfecho con el orden social comienza a criticar la cultura. Y esta insatisfacción hace que la sociedad tenga un carácter reaccionario que se expresa en el poder adquisitivo, en el manejo del dinero, en sus políticas e intereses propios que se empiezan a confundir con la cultura.

*Un arte despiadado, carácter compasivo o despiadado, Albert Camus-Paul Virilio

El desenvolvimiento de una industria de objetos de consumo generalizado hace que el consumidor no le importe si el objeto tradicional saliese de la maquina o de las manos del obrero.

Para Aldous Huxley * “Estos métodos industriales desplazan a las artes técnicas y los procesos técnicos han conducido a la vulgarización, las técnicas reproductivas han posibilitado una multiplicación imprevisible de la imagen”

Una sociedad que se cuestiona todas las verdades de la religión, la autoridad, la tradición, el estilo, el artista no es ya capaz de calcular la respuesta de su público a los símbolos y referencia con los que trabaja. El tener un sistema de vista mas globalizado forma indiscutiblemente una unidad de pensamiento que difícilmente retrocederá. Al ocurrir esa unidad va desapareciendo el factor sorpresa a lo desconocido.

Nietzsche afirma * “Dios ha muerto en el siglo XIX, apostemos a que la víctima del siglo XX podría ser el creador, el autor, esa herejía del materialismo histórico del siglo de las maquinas”. Para Boccioni * “El arte contemporáneo debía expresarse en términos a través de la espiritualización del objeto, porque la reproducción tradicional ha sido conquistada por los medios mecánicos”.

El artista de hoy se ve liberado de la obligación de la originalidad de la materia, dándole un sentido a la obra en su forma conceptual en temas artísticos más valiosos y problemas formales de la sociedad. Los artistas tienen que decir lo suyo a propósito de la ley natural en este siglo. El medio se convirtió, en el contenido del arte, al igual que el medio es hoy el contenido.

*La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Walter Benjamin

* Un arte despiadado, carácter compasivo o despiadado, Albert Camus-Paul Virilio

* A la zaga, decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX, Eric Hobsbalum

En efecto, “La devoración” nombre que le doy al objeto, intenta mostrar el concepto por si mismo de devorar o de destruir en una critica al pragmatismo, a la política, en el sentido de cómo reorganizar su proyección social, pública e industrial.

Primero, mi función ética, determina que este territorio problemático en el que nos encontramos constituya la encrucijada crucial del arte de nuestros tiempos, su definición critica a la humanidad y la sociedad de consumo.

Segundo, la función pragmática, necesaria para la reorganización industrial e institucional de la sociedad consumista debe hacer un movimiento de generar conciencia en la población opinando y reflexionando sobre el tema, ya que es una problemática total y absolutamente difícil para las prácticas contemporáneas relacionadas con las artes plásticas.

Con mi obra estoy manifestando mi función ética de dar a conocer mi critica, la acción pragmática corresponde a los lideres de esta sociedad de cambiar el efecto del consumo destructivo.

Ya que hay una superior conciencia del resultado de lo que ha sido la historia aparece una nueva clase de crítica hacia la sociedad, desde el punto de vista de la ley causa y efecto. Aquellos que confían en una vuelta a una situación saludable dan por supuesto un “retorno a la naturaleza”.

En época de desintegración se tiene que producir un arte de desintegración a las masas de consumo. Las formas de mirar al mundo son inadecuadas y deberían aplicar tecnologías nuevas que apunten al equilibrio del ecosistema. El modo de mirar el mundo y de aprenderlo mentalmente tendrá que experimentar una profunda revolución para lograr entender el significado de lo natural. Usando la tecnología que restablezca al ser humano en su verdadera dimensión de ser responsable de su comportamiento y utilización del medio. Lo que importa, de hecho, es cambiar la imagen del mundo susceptible de ser abarcada por el humano. Esta imagen no puede seguir

siendo un esquema de destrucción y explotación a la tierra. Situación que plantea Bachelard: “Nuestro problema es adaptar el mundo a nuestras percepciones y no nuestras percepciones al mundo”.

Que lleguemos a ser “hombres del mundo entero”, hombres que comprenden el mundo, las razones misteriosas y legítimas de todas sus costumbres, que se interesa por el mundo entero, quiere saber, comprender, apreciar todo lo que pasa en la superficie de nuestra esfera, vivir poco y nada del mundo moral, político, convirtiéndose en el ciudadano espiritual del universo.

Laplace plantea: “Una inteligencia que por un instante, conociese todas las fuerzas de la que la naturaleza esta animada y la situación respectiva de los seres que la componen, si por lo demás fuese lo suficiente poderosa, abarcaría en una misma formula los movimientos de los grandes cuerpos del universo y aquellos del más ligero átomo: nada podría ser incierto para ella, y el futuro como el pasado se haría presente a sus ojos”. Esto me hace entender los conceptos de macro y micro. Cuan importante es tener conciencia de que todo tiene un impacto en este gran universo.

En esto consiste el total de la obra, en el oscurecimiento del ser.

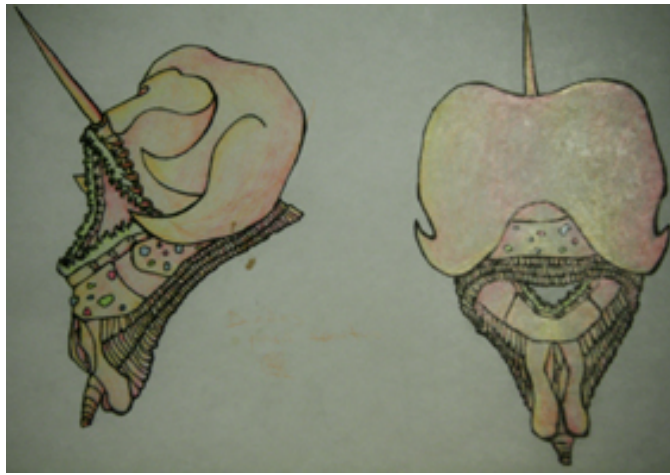
La obra no necesariamente reproduce un tiempo definido, sino que, en general del ser y el mundo en momentos de sobre explotación.

El objeto eternamente suspendida muestra lo trágico, la simultaneidad de la necesidad de devorar y la libertad de tomar la decisión de destruir. El poder de la libertad mal entendida crea impotencia al resto de la sociedad. Ya que ella nos hace reflexionar y ver el desastre. La obra encuentra alivio cuando más allá de la invitación a comprender es a actuar.

* Creación Científica – Abraham a Moles

*Creación Científica – Abraham a Moles

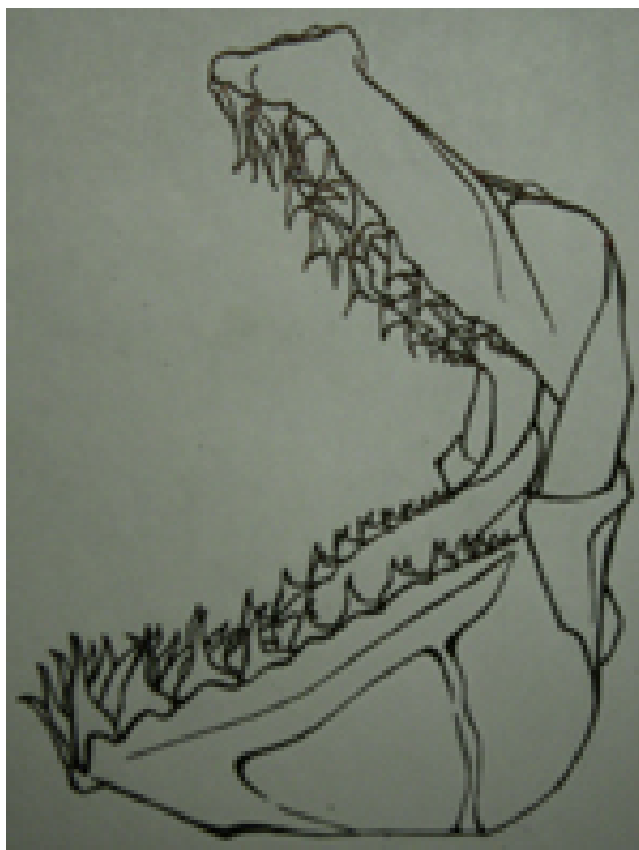
El objeto de “la devoración” muestra la importancia de la técnica y del contenido, incorporando la orfebrería, el trabajo a mano notándose su linealismo y complejidades lineales, su apertura, transparencia e ingravidez y con su preocupación que se manifiesta en formas de planchas repujadas. El espacio se divide, se cierra y se conforma, pero no se llena. Sus partes forjadas, cortadas y armadas sobre la mandíbula de tiburón son la literalidad de representación de devorar. Toda imagen identificable relacionada con la mandíbula esta mentalmente asociada al devorar y destruir.

Aquí la brutalidad de la obra apunta alerta al observador en su acción de depredador y lo invita a destruir esta conciencia de esta conducta de sobre consumo. Que el espectador tome conciencia por si mismo antes de que sea devorado por la decadencia del mundo

Estos elementos del objeto, videos y dibujos fluorescentes, no son el objeto en si como devorador, no sirven como símbolo en si mismos, sino que por su conjunta presencia proponen la totalidad de la idea entendiéndose devorar como acción de consumo y destrucción, como si el objeto representado muriera, se descarnara en su propio reflejo. Ya que devorar esta metida dentro de nosotros como humanos inconscientemente. Esta idea de reflejo es la esencia de la realidad por su imagen, se extiende al pensamiento a de la vida interior los que nos lleva a preguntarnos si somos en realidad ya hombres desfragmetados radioactivos.

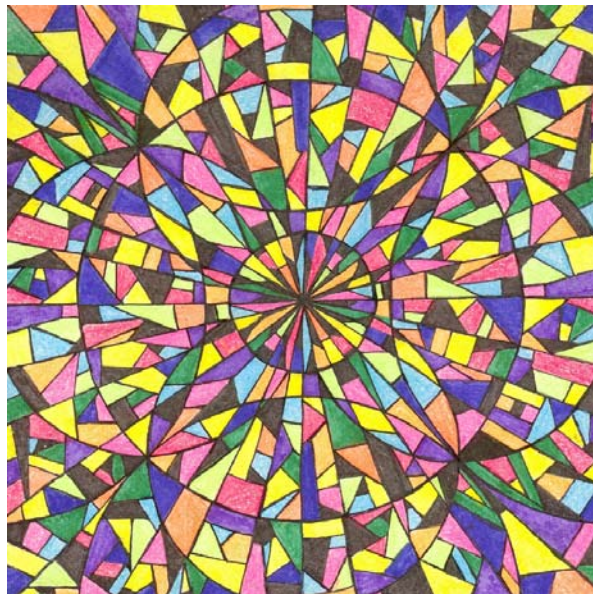
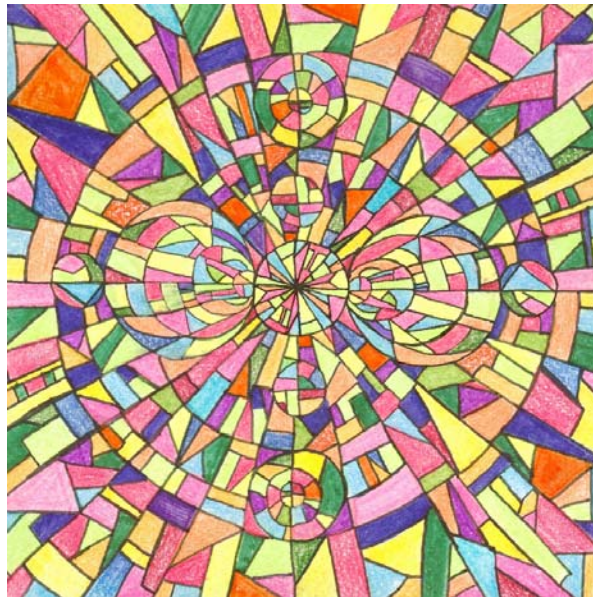

Lo cual hace muy difícil “expresar los tiempos” de forma transferible en la obra en “forma significativa”, es decir necesitan imágenes o palabras, que aun tienen significados convencionales para su comprensión, lo que hace que los videos sean verdaderos subtítulos del concepto de la obra.

La aparición del vídeo como integración efectiva de la presencia del concepto del “objeto monitor” están realizados a partir de fragmentos documentales, películas y otros recogidos de material existente de la historia. Estas imágenes registran el tiempo, las épocas de destrucción, los momentos congelados de experiencia colectiva, el tiempo compartido y psicológico de toda la humanidad, a veces olvidado contrastado con la

pasividad, inmensidad de la naturaleza, la fuerza de convicción incomparable, lo maravilloso y lo sobre natural.

Los dibujos fluorescentes representan algunas de las características principales del humano de hoy representado por las creencias, identidad, pertenencia, conocimiento, poder y ego. Al desfragmentarlas crean innumerables combinaciones positivas o negativas del ser. A esto le llamo la desfragmentación del hombre radioactivo.

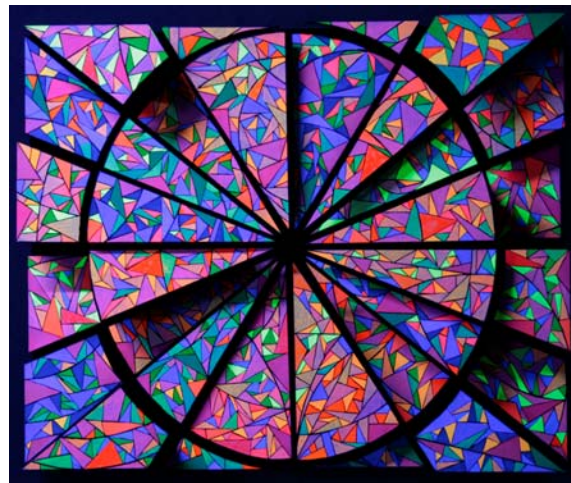
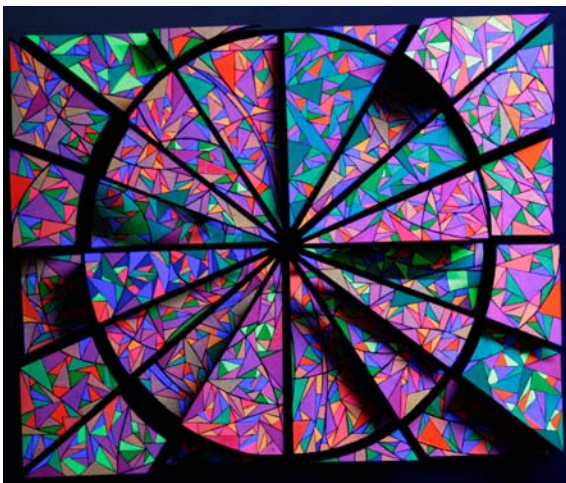
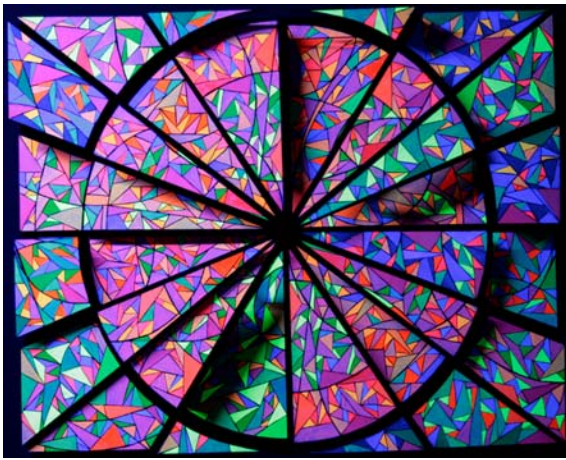

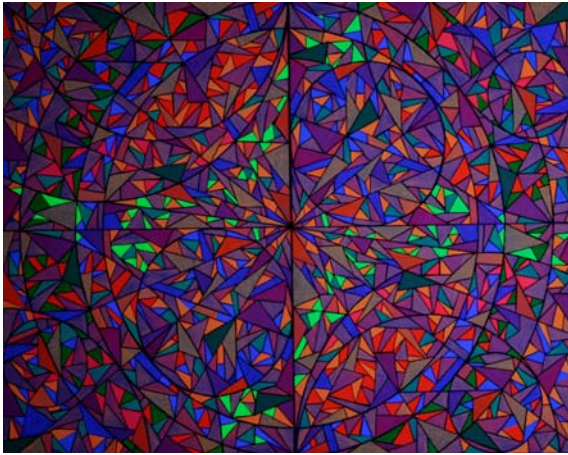
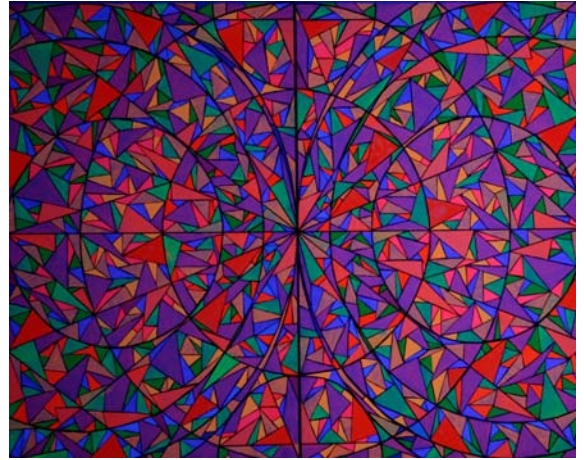
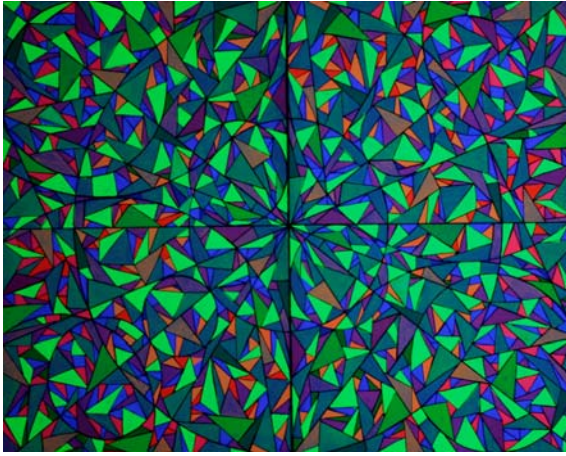
Finalmente, el objeto “La Devoración” con sus videos y dibujos dan al observador el momento de conectarse con el significado de la obra, su problemática y de cómo puede el observador formar parte de la obra haciéndose responsable de su propia conducta devoradora, tomando la acción en su medio ambiente para modificar y mejorar su propia calidad de vida, lo cual tendrá como consecuencia un impacto en el macro sistema de nuestro planeta.

Bibliografía

Un arte despiadado – Albert Camus – Carácter Compasivo o Despiadado.
Paul Virilio

Texto Vanguardia y Kitsh

Texto Abstracto y Representación

A la Zaga, Decadencia y Fracaso de las vanguardias del siglo XX – Eric
Hobsbawm

La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica - Walter Benjamín

Texto Pintor de la vida moderna – Lo bello, la moda y la felicidad.

La realidad y su sombra – El arte y la critica

Transformaciones contemporáneas de la imagen – Movimiento:
Postfotografía, postcinema, postmedia – José Luis Brea

Creación Científica – Abraham a Moles