

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES

EL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE ESCULTORA

Claudia Salgado Camacho

Profesor guía: Patricia del Canto

ESCULTORA

Santiago de Chile

Marzo 2015

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas las personas que colaboraron en mi formación como estudiante, entre ellos los funcionarios, en especial a Manuel Hidalgo y a los profesores: Patricia del Canto, María de los Ángeles Cornejos, Tatiana Núñez, César Osorio y Víctor Alegría. También agradezco a mi familia y amigos que me apoyaron en este proceso de término de ciclo como estudiantes, en especial a Catalina Veas.

DEDICATORIA

Esta obra va dedicada a todas las almas, en especial las que habitan en mi corazón, mis padres, mis hermanos y mis sobrinos.

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS	2
DEDICATORIA	3
INTRODUCCIÓN: EL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS	5
CAPÍTULO I	
ACERCA DEL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS	6
EL PAISAJE	6
LA PIEDRA	9
LA UNIDAD	11
EL VACÍO	13
CAPÍTULO II	
PROCESO, MOTIVO Y MOTIVACIONES	14
EL CAMINO HACIA EL PAISAJE	14
EL SER: “LA SIMPLE MANIFESTACIÓN”	16
LA NATURALEZA: “EL ORIGEN”	17
REPRODUCIENDO	18
PRESENTACIÓN DEL PAISAJE	32
CAPÍTULO III	
REFERENTES	35
LA INSTALACIÓN COMO MEDIO DE REPRESENTACIÓN	36

CAPÍTULO IV	
DE VUELTA A CASA	39
EL ENCUENTRO CON EL PAISAJE	39
GLOSARIO	42
BIBLIOGRAFÍA	43

EL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS

Estamos petrificados, el alma estancada no puede evolucionar si no le dan alimento y así día a día se apaga el fuego que la enciende, en el paisaje intocable de las almas uno no es nadie y nadie es el paisaje, el paisaje es colectivo y lo hacemos todos.

El paisaje intocable de las almas, nos traslada a un escenario en el cual no existen diferencias en lo esencial, nos invita a mirar dentro de nosotros, en donde podemos encontrarnos en todos los demás, para poder reconocer lo que nos aterra y también aquello que amamos; en definitiva todo lo que es nuestro, nos invita a creer en la posibilidad de que aquello que estamos viendo en los otros existe también en nosotros. *El paisaje intocable de las almas* es una invitación a tomar una pausa en la que seamos capaces de aceptarnos, elevando nuestras almas hacia el estado en donde somos puros, poderosos y perpetuos como la roca, nos invita a recordar el ciclo de la vida; la transformación de la materia, en donde no existe muerte sólo existe el permanente y constante cambio.

El proyecto se articula con una combinación de elementos que crean un espacio, el que se constituye con la representación del paisaje y la transformación del lugar, sin embargo, para que esto suceda deben existir dos elementos, por un lado la creación de las almas en el trabajo de representación de ellas, y por otra parte, la instalación de éstas en el lugar que va a transformar. De este modo se produce la transformación del espacio en una representación de paisaje; *El paisaje intocable de las almas*.

CAPÍTULO I: ACERCA DEL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS

EL PAISAJE

Caminamos, nos cruzamos los unos con los otros todo el tiempo y sin vernos los rostros la escena se repite a diario. Sin embargo, existen valientes que se detienen, toman una pausa para observar, incluso pueden llegar a ver al resto, que son los otros; los iguales a ellos, luego se encuentran en algunos y se reconocen, se aceptan; se aman o se repudian y rechazan.

El concepto de paisaje como tal posee definiciones técnicas que nos hablan de:

1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.
2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.
3. m. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.

Las definiciones señaladas nos pueden dar un atisbo del significado de paisaje, no obstante, implícito en nosotros se encuentran ligadas otras interpretaciones de lo que podría ser considerado como paisaje. En esta oportunidad la definición que más se aproxima a lo que representa *El paisaje intocable de las almas* es la número uno; que nos habla de una extensión de terreno que se ve desde un sitio, en este caso el terreno puede ser variable, dando la posibilidad de instalar las almas en algún espacio para transformarlo en *El paisaje intocable de las almas*. La instalación de las “almas” permite convertir un lugar cualquiera en un “paisaje artificial”, y lo llamo así no porque carezca de vida, sino porque no es espontáneo como un paisaje de la naturaleza. No obstante, la representación de este paisaje nos permite transportarnos en el tiempo

por medio de nuestros pensamientos al evocar el “paisaje natural”; es decir, recordaremos a través del “paisaje artificial” un lugar de la naturaleza que podrá ser singular o una idea general. Al situarse mentalmente en ese lugar, podría desencadenar en el espectador reflexiones acerca del sitio que en particular recordó, esto en relación al paisaje como lugar, pero si hablamos de paisaje como un contexto, como un panorama o como lo que podemos ver desde un lugar, la situación cambia.

También es posible que sea evocativo, podrían aparecer imágenes multitudinarias de cualquier índole; en el fondo nos muestra un conjunto de seres de la misma especie reunidos, sin embargo, la comunicación que existe entre ellos es la que determina el rango de posibilidades. **En *El paisaje intocable de las almas* están las piezas, una al lado de la otra, sin indicar ningún tipo de comunicación; están inmóviles, esta es la inmovilidad espiritualidad del ser que se representada en las almas petrificadas.**

“El paisaje artificial”, es decir, *El paisaje intocable de las almas*, representado por un conjunto de pequeñas piezas de arcilla constituye una analogía con lo que comúnmente vemos y llamamos “montones de piedras”. A su vez representan la esencia del ser humano: El alma; así mismo la analogía de las piedras con las almas, situando al hombre en la escena, conforman el “paisaje artificial”.

El paisaje intocable de las almas representa la ausencia de diálogo entre los seres humanos en nuestro día a día, la comunicación vacía o inexistente de nuestras almas que se contiene en lo más profundo de nosotros. Por lo general, nuestra comunicación es muy restringida, estableciéndose las siguientes relaciones: Compañeros de trabajo, amigos, hombre con mujer, mujer a niño, niño a mujer, padre a hija, hija a abuelo, niño a niña, etc., existen muchas variaciones, en definitiva la comunicación no es transversal, limitándose por barreras sociales, raciales, culturales, económicas, sexuales, etarias, jerárquicas, etc. Estas situaciones no permiten el libre diálogo de alma con alma, por consecuencia ocurre un juicio anterior y posterior al diálogo con el otro, haciendo referencia a alguna de sus condiciones, sea esta social, racial, género, etc. Para argumentar el porqué de su actitud u opinión sobre algún tema determinado o sobre su actitud ante una situación, sin embargo lo peor viene después, al preguntarme si existe aunque sea en algunos el cuestionamiento o realmente ignoramos lo que hacemos. Existe la inquietud por entrar

en el terreno de las almas, un terreno en el que nos paramos de igual a igual, en donde no existen diferencias y la comunicación es perfecta.

1. PAISAJE DE PERSONAS

LA PIEDRA

Todos somos grandes, aunque seamos pequeñas rocas dentro de este universo.

La elección de este elemento para representar las almas petrificadas, surgió casi de manera espontánea ante un momento de reflexión frente a un paisaje de pequeñas rocas, siempre llamó mi atención esa imagen; era especialmente conmovedora. De algún modo podía sentir que existía vida en cada una de ellas, sin embargo, al verlas estáticas y de alguna forma abandonadas, provocaba cierta decepción en mí, hasta que un día vi una escena que estaba acostumbrada a ver desde niña: Muchas personas moviéndose para todos lados, algunos con más intensidad de moverse que otros, aun así todos estaban ahí formando parte de este paisaje. Se podían ver algunas veces que estas personas establecían comunicación, como una especie de pausa en este video que corría de forma permanente, luego de ver esta escena que se repetía durante tanto tiempo, surgió de manera inesperada la relación con las piedras. **Pensé: “Somos como las piedras abandonadas, pero por nosotros mismos, nosotros abandonamos una parte esencial de nuestro ser, aunque a diferencia de las rocas, físicamente nos movamos, eso no cambia la quietud del alma”.**

Este elemento posee características que lo convierten en un buen representante del alma actual que está petrificada, La trascendencia de la piedra se asemeja a la inmortalidad de las almas, que al igual que nosotros puede cambiar, mas su esencia permanece. Otra similitud de la piedra con nosotros es que cada trozo, que es una piedra en sí, es también parte de una gran roca quebrada, al igual que los seres humanos somos parte de un gran sistema que lucha por reestructurarse como unidad.

Las piezas de arcilla representan las piedras en *El paisaje intocable de las almas*, a su vez representa nuestra esencia como seres humanos, es decir, el alma, pero en su estado de inercia; de quietud.

2. PAISAJE DE PIEDRAS

LA UNIDAD

Somos repeticiones de nosotros mismos, somos iguales y a la vez particulares, estamos aquí y al mismo tiempo en un lugar muy lejano, en donde no existe tiempo, no existen diferencias, nosotros somos lo único que existe, estamos en todo; somos todo.

La unidad en el contexto de la obra se entiende como “todo”. Lo que vemos, sentimos, oímos, tocamos e incluso lo desconocido para nuestros sentidos; desde el aire hasta la respiración, conceptos, cosas, palabras, animales, árboles; cualquier cosa que exista física o etérea. Por lo tanto, se aplicaría el principio: “Yo soy todo, todos son yo”, cuando se logra observar en los otros aquello que está en mí, resulta más fácil dejar de señalarlos como si no tuvieran nada que ver con nosotros y por el contrario se logra reconocer que ellos también son parte nuestra. No muchos se atreven a aceptar esa idea, porque algunos se creen mejor o peor que los otros.

Para algunos el concepto de unidad es desconocido en esta materia, porque buscan jerarquizar todo, aislándose en los extremos; se ven como los magníficos, los superiores, se auto compadecen haciéndose los inferiores o se ven iguales pero de una forma pesimista, es decir, se ven igual de mal que el resto al momento de compararse, y en el mejor de los casos, son iguales en un estado regular.

Las barreras culturales son traspasadas cuando a lo lejos se escucha el grito del alma que silencia la mente.

El concepto de unidad en los seres humanos se puede apreciar en sus sentimientos, el amor lo puede sentir cualquiera, tal vez cambie su manera de manifestarlo, mas no cambian sus principios. Si dejamos atrás nuestros prejuicios podemos ser capaces de ver que las diferencias entre los hombres no existen, más allá de cualquier costumbre siempre va a existir un nexo entre los seres humanos, somos una especie animal que ha sobrevivido gracias al trabajo en equipo. Esta situación también se observa en otros seres, los cuales parecen estar más conscientes de la importancia de este trabajo que nosotros mismos.

Hoy en día existen labores que nos unen, en cierta medida alguna de estas labores fueron escogidas por nosotros, nos preparamos, nos formamos para emprender posteriormente algún trabajo. Sin embargo, este camino muchas veces es desviado producto del sistema en el que estamos inmersos, a veces se nos olvida elegir y nos dejamos llevar por la corriente. En ocasiones surgen cuestionamientos, los cuales son desechados rápidamente, no me queda claro por qué lo hacemos, al parecer no existe necesidad de cuestionarse nada cuando la mayoría hace lo mismo. A fin de cuentas todos buscamos encajar en algún lugar y queremos ser acepados, por lograrlo es que algunas personas toman estas decisiones apresuradas o más bien no deciden, sólo se programan en un estado de neutralidad fatal coartando el libre albedrío de su ser, que temeroso se arrepiente de su rebeldía ante un paisaje hostil de soledad e incomprensión.

EL VACÍO

La mente en blanco y el corazón abierto a recibir; el estado perfecto en el cual no existen prejuicios es el vacío, la aceptación de los regalos de la vida, la compañía constante de nuestros hermanos, nuestra raza, la raza humana, sin su compañía no existiría motivo, motivación ni movimiento.

Criticamos al resto para convencernos de que los demás están tan mal o quizás peor que nosotros, comenzamos la crítica en uno mismo motivada por los deseos de ser feliz, creemos que si somos como el resto nos amarán más fácilmente e imitamos a los que son aceptados porque queremos ser halagados y admirados. Buscamos llamar la atención del resto todo el tiempo, pero si nos dedicamos a mirar hacia adentro nos daríamos cuenta de que no existe nada en mí distinto a lo que hay en los otros. Sólo nuestros pensamientos nos atan a esas ideas, olvidando estos fantasmas que aparecen en nuestra mente podemos ser capaces de ver la luz que habita en nuestra alma. Amarnos al complementarnos y apoyarnos cada día encenderá la luz del vacío que espera ser iluminado por nosotros mismos.

CAPÍTULO II: PROCESO, MOTIVO Y MOTIVACIONES

EL CAMINO HACIA EL PAISAJE

El evocar te traslada en el tiempo y a su vez te hace consciente de éste, te convierte en el observador de la obra en la que tú eres el protagonista.

La presentación final de la instalación, *El paisaje intocable de las almas*, se ha logrado luego de un trabajo de preparación personal tanto a nivel académico, técnico, como también espiritual; y es en este punto donde nace la inquietud de representar el paisaje. Viendo a éste como un escenario, un contexto que va desde lo particular a lo universal, la similitud de los paisajes puede situar nuestros pensamientos aquí o en un lugar muy lejano, la evocación particular del individuo que se enfrenta a *El paisaje intocable de las almas*, va a determinar hacia donde se trasladará su alma por algunos instantes, la particularidad del recuerdo que pertenece a la representación colectiva intrínseca del lugar, lo que va a ser determinante en el reconocimiento de las “almas” dentro del paisaje.

La propuesta surge como respuesta a mi búsqueda personal, que no ahonda precisamente en el ámbito artístico en particular, más bien habla sobre mis inquietudes espirituales y existenciales, las cuales a lo largo de mi trayectoria como estudiante fueron un tema fundamental en mi trabajo. Temas como la naturaleza y los sentimientos siempre han formado parte de mi imaginario, en esta oportunidad se unen ambos, la naturaleza y el ser en una sola obra, entendiendo que todos somos parte de este gran sistema y nos encontramos viviendo en una constante retroalimentación

3. PAISAJE DE PERSONAS

4. PAISAJE DE PIEDRAS

EL SER: “LA SIMPLE MANIFESTACIÓN”

Uno de los temas más trascendentales para el hombre durante la historia de la humanidad ha sido el sentido de la vida; descubrir quiénes somos realmente y cuál es nuestro objetivo en la tierra, es en esta búsqueda en donde van descubriendo qué es lo que les gusta hacer o qué tareas les resultan más fáciles realizar. En la medida que van encontrando sus aptitudes se van identificando con ellas, de algún modo se definen con lo que van aprendiendo o trabajando, sin querer se van convirtiendo en teoría en lo que realizan y de a poco va cambiando nuestra presentación ante los demás.

Todo lo que se ve cumple un rol importante, desde su nombre hasta sus estudios, en el fondo todas las etiquetas nos convierten en un producto que puede tener propiedades y beneficios o contraindicaciones y advertencias. De alguna forma todo debe definirse, no basta con ser, se debe también existir de un modo formal, según los criterios que han determinado las distintas sociedades, es decir, convertirse en visible ante los ojos de los demás. Ser útil según el criterio de las masas, ése es el panorama actual, aunque esperanzador se asoma el ser de algunos que invita a la rebelión de las almas, la que nos devuelve nuestra libertad (que creemos perdida) al manifestarnos en el simple acto de ser, es cuando existimos y no es necesario nada más; finalmente, lo que es no necesita identificarse ni definirse.

}

LA NATURALEZA: “EL ORIGEN”

El alma petrificada espera con inocente paciencia ser rescatada del cotidiano y constante abandono

El paisaje intocable de las almas, nos habla de la naturaleza, entendiéndolo como la esencia y el contexto. El contexto porque éste se conforma basándose en la esencia de la materia, en este sentido nuestra esencia es el alma, la que existe en cada cosa, ser o lugar, nuestra naturaleza nos lleva a liberar nuestra alma, pero nuestros pensamientos nos detienen. La lucha con la libertad lo único que hace es estancar el fluir de nuestra naturaleza, desatando nuestros pensamientos, los que buscan ser libres por el camino de la independencia superficial que a la larga nos ata aún más, volviéndonos esclavos de necesidades imaginarias. La naturaleza en *El paisaje intocable de las almas*, es la de dejarte fluir, en pensamiento y sentimiento.

REPRODUCIENDO

El impulso de la vida se inicia con la fecundación de las almas, el alma habitando el espacio inicia la fecundación del paisaje y la habitación del paisaje inicia la perpetuidad de la vida.

En la creación de este paisaje es fundamental la elección del material, en este ámbito se deben cumplir ciertos requisitos para convertirse en el invitado especial de este paisaje, por un lado debe ser orgánico para mantener el nexo de la obra con la naturaleza y por otra parte debe trascender en el tiempo. Mirado de este modo, la cerámica, es el componente perfecto para este paisaje por su estrecha relación con la tierra, además de adaptarse muy bien a los requerimientos de la forma que se va a representar (la piedra), también posee características ancestrales como técnica, la cual es utilizada en el arte hace miles de años, convirtiéndose en uno de los materiales más antiguos utilizados en el arte.

En cuanto a la estética de la obra se busca representar la pureza del alma, la cual aunque esté dormida sigue siendo pura y perfecta, por lo cual el tratamiento de la forma de las “almas” responde a estos conceptos, pureza y perfección, este es el porqué de la materialidad forma y color.

La representación de la piedra, que a su vez representa el alma dormida, se logra luego del estudio de la piedra que va desde lo particular a lo general, encontrando su representación perfecta en una combinación de piedras como referentes y también usando el significante de una piedra, por consecuencia la representación de la piedra es general al igual que la del alma, es decir representa un alma cualquiera y también todas las almas del mundo.

La etapa de reproducción de las piezas es parte fundamental en la obra, la elaboración de cada pieza da cuenta del nacimiento de las almas. El proceso de creación del paisaje comienza con la gestación de las “almas” y culmina con la aparición del espectador presenciando el paisaje. La acción de dar vida a las almas a través de las pequeñas piezas de arcilla constituye en sí misma una parte del camino hacia *El paisaje intocable de las almas*, el inicio del paisaje es la intensión que se sustenta en la fertilidad de la idea, luego viene su fecundación y posteriormente el nacimiento del paisaje.

Etapas de reproducción

Primera etapa:

Estudio de la forma referencial. En este caso las rocas, observación del material para posterior elección de referentes a representar.

5. PIEDRA 1

6. PIEDRA 2

7. PIEDRA 3

8. PIEDRA 4

9. PIEDRA 5

Segunda etapa:

Modelaje en síntesis de los referentes escogidos en tamaño escala, posteriormente modelado de las maquetas usando como referencia las síntesis realizadas.

10. MAQUETAS

La elección de las piezas que posteriormente se reproducirán, se realizó pensando en que al momento de presentarlas en el “Paisaje” parecieran ser todas distintas, por lo tanto las cuatro piezas escogidas son muy diferentes entre sí, en un par predomina la concavidad y convexidad, y en el otro par se combina lo anterior con cantos afilados y planos lisos.

Tercera etapa:

Modelaje de piezas en positivo con su tamaño definitivo para posterior realización de moldes de yeso.

Cuarta etapa:

Construcción de moldes para posterior reproducción en serie de las piezas (imágenes 24 y 25).

Quinta etapa:

Preparación del material para vaciado de piezas, mezcla de colada.

11. EVOLUCIÓN DE LA PIEDRA

12. MOLDE1

13. MOLDE 2

14. MOLDE 3

EL NACIMIENTO DE LAS ALMAS

Sexta etapa

Vaciado de colada y desmolde:

Este proceso consiste en vaciar la colada que se encuentra con una consistencia líquida hasta que se logre el grosor deseado, (imágenes 16 y 17) luego se procede a retirar la colada sobrante del molde volteándolo (imagen 18), posteriormente se debe dejar secar las piezas dentro del molde con la boquilla hacia abajo por aproximadamente 25 minutos (imagen 15) para desmoldar con facilidad. Una vez retiradas las piezas de los moldes se retoca con esponja el sobrante resultante de las uniones de los moldes de yeso (imagen 23). Una vez secadas las piezas se deben bizcochar a 1030 °C dándole el acabado final (imagen 24).

15. REPOSADO DE LOS MOLDES PARA DESHUMEDECER LA PIEZA ANTES DE DESMOLDAR

VACIADO DE COLADA EN MOLDES

16. VACIADO DE COLADA EN MOLDE

17. LA COLADA SE DEBE VERTER HASTA EL TOPE

18. RETIRANDO EL SOBRANTE DE COLADA

DESMOLDE

19. PRIMERO SE RETIRA LA BASE

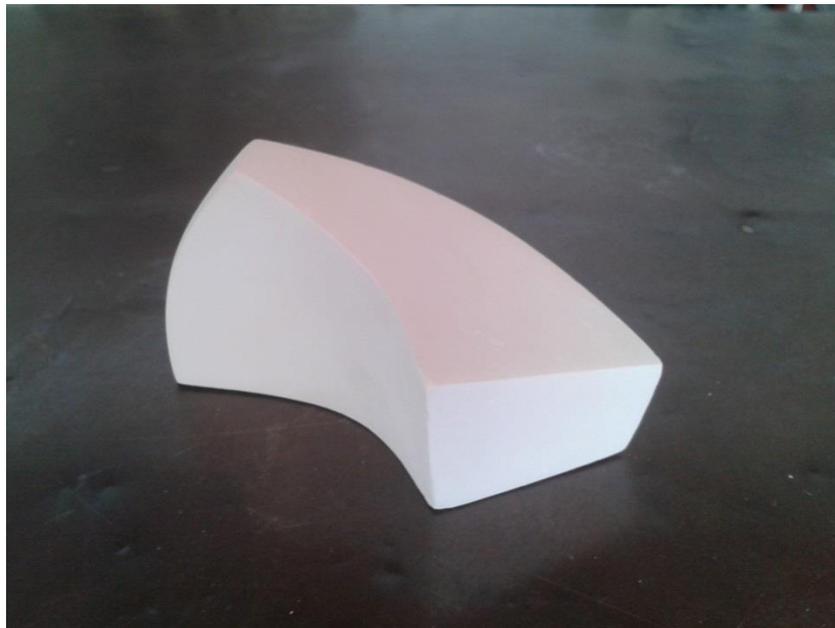
20. DESMOLDE POR PARTES

21. DESMOLDE TOTAL DE LA PIEZA

22. PIEZA DESMOLDADA

23. PIEZA SECA Y BISCOCHADA

24. PIEZAS DESMOLDADAS

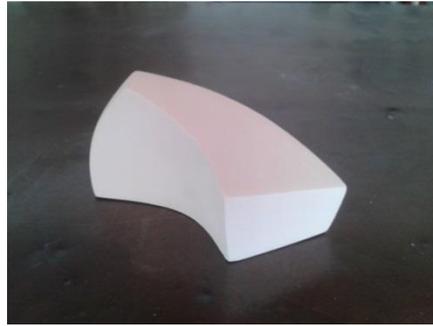

25. PIEZAS BISCOCHADAS

ELABORACIÓN EN SERIE

26. PIEZAS PULIDAS

27. PIEZAS TERMINADAS

PRESENTACIÓN DEL PAISAJE

Séptima etapa y final:

La presentación de la obra consiste en la exposición de cuatrocientas piezas reproducidas en serie dentro de una sala de exposiciones, en la que no se puede ingresar con facilidad al encontrarse repleta de las piezas de cerámica, el ingreso a la sala queda a criterio del espectador, por lo tanto no restringe el mismo.

28. PAISAJE DE ALMAS

29. PAISAJE DE ALMAS

30. PAISAJE DE ALMAS

EL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS

DESDE ESTE LUGAR SE VEN LAS ALMAS, TODAS IGUALES; DESNUDAS, SIN ENVOLTORIOS NI ETIQUETAS; MOSTRANDO SU VERDADERA FORMA, PETRIFICADAS E INOCENTES; EN EL FONDO ABANDONADAS; DORMIDAS, MIENTRAS QUE SUS DUEÑOS CREEN QUE VIVEN, PERMANECEN PENSANDO QUE ESTAS NO NECESITAN NADA PARA CRECER, IGNORAN QUE EL ÚNICO ALIMENTO DEL ALMA SON LOS FRUTOS CAÍDOS DEL ÁRBOL FELIZ.

31. EL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS, MARZO DEL 2015, ANTE SALA DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA U. DE CHILE.

CAPÍTULO III: REFERENTES

LA INSTALACIÓN COMO MEDIO DE REPRESENTACIÓN

La instalación es un medio de representación contemporáneo que en muchas ocasiones utiliza la repetición, tanto en la composición espacial como en el argumento de la obra. La instalación permite al observador actual acceder al mundo del arte, en ocasiones de manera impuesta, como sucede cuando se realiza en un lugar público, esta acción en sí transgresora enriquece este medio de representación en su poder comunicativo, si lo comparamos con las esculturas convencionales, la instalación da claras muestras de que el modo de representar y presentarse ante el espectador va de acuerdo a nuestros tiempos, en los que se puede acceder visualmente a una obra a través de los medios de comunicación, imágenes que jamás hubiésemos podido ver de no haber viajado, ahora es posible verlas desde nuestros hogares gracias al internet y la televisión, sin embargo la experiencia de interactuar con la obra, de dialogar con ella, no está presente en estos casos, es por eso que la instalación se vuelve tan atractiva, porque no basta con ver la obra, también se debe estar presente, la experiencia es lo fundamental.

Dadas estas características este lenguaje representativo se convierte en el más apropiado para dar vida a una obra como El paisaje intocable de las almas. Que busca llegar al diálogo con el espectador y la reflexión personal por medio de un lenguaje representativo actual.

NARCISSUS GARDEN DE YAYOI KUSAMA

La reiteración utilizada por la artista Yayoi Kusama le otorga el carácter y sello personal a su obra, no sólo en Narcissus Garden, sino también en todas sus instalaciones, concepto que posteriormente transformará en infinito. Por otra parte se encuentra la transformación del espacio, que en este caso se logra con la instalación de quinientas esferas de acero inoxidable, las cuales modifican y descontextualiza el lugar. Esta obra se mantuvo vigente desde el año 1966 hasta el 2010, instalándose en distintos lugares, tanto en interiores como en exteriores. (Imágenes 32 y 33)

MEMORIA DEL AGUA DE JOAN CORTÉS

La obra consta de ocho enormes formas orgánicas blancas, que remiten a gotas de agua, poseen gran sensualidad y sutileza en su forma a pesar de su gran tamaño. La instalación renombra el espacio al apropiárselo, restaurándolo en su memoria mediante la alusión, la alegoría y la resignificación. Esta obra fue pensada para ser instalada específicamente en el Museo de arte moderno de Palmas de Mallorca, empoderándose del espacio al transformarlo con la presencia de las enormes piezas escultóricas. (Imagen 34)

SEMILLAS DE GIRASOL DE AI WEIWEI

Este artista chino nos muestra un claro ejemplo de lo que significa “creación” en su obra Semillas de Girasol, a través de la creación de semillas “artificiales” de girasol es capaz de transformar un lugar convirtiéndolo en uno nuevo, también da la posibilidad al espectador de interactuar con estas semillas hiperrealistas, las cuales fueron elaboradas con porcelana china y pintadas a mano. (Imágenes 36 y 37)

32. NARCISSUS GARDEN.

33. NARCISSUS GARDEN.

34. MEMORIA DEL AGUA, OCTUBRE DEL 2009, MUSEO DE ARTE MODERNO DE PALMAS DE MALLORCA.

35. SOMBREROS, AKIO HIRATA, JUNIO DEL 2011, SPIRAL GARDEN DE TOKIO.

36. SEMILLAS DE GIRADOL, SALON DE LAS TURBINAS, TATE MODERN DE LONDRES

37. SEMILLAS DE GIRADOL, SALON DE LAS TURBINAS, LONDRES

CAPÍTULO IV: DE VUELTA A CASA

EL ENCUENTRO CON EL PAISAJE

La consciencia es el inicio y el fin, es la puerta de entrada a la salida del problema.

La adaptación es un proceso natural de las especies, sin embargo nuestra especie en ocasiones se reusa a este cambio, talvez existe cierta confusión acerca del tipo de cambio que se debe emprender, es decir, existe en algunos o quizás en muchos la claridad de que se debe realizar un cambio. Sin embargo, no está muy claro desde qué punto se debe comenzar, ni tampoco están muy seguros del modo en que deben hacerlo y es en ese momento cuando comienza el cambio.

Se podría decir que éste es el mejor punto de partida, la percepción, nuestros sentidos, estos nos alertan primero que nuestro intelecto, pero es el intelecto el que va a dar el paso al cambio, decidiendo estar consciente, porque la consciencia es lo fundamental. Si no existe consciencia, no existe partida en este viaje rumbo a la adaptación, en primer lugar reconocer cuál es el panorama en el que nos encontramos y luego ceder ante esta nueva realidad.

No debe haber resistencia al cambio, es crucial aprender a observar la mejor manera para beneficiarnos de estas transformaciones. Uno de los cambios fundamentales que debemos realizar es volver a ser colaboradores, lo que no significa que trabajemos gratis, se trata de entender que podemos colaborarle a los demás sin esperar nada a cambio, debemos volvernos un gran equipo partiendo por nuestros cercanos, de algún modo las personas se deben organizar para que estemos todos conectados y la modernidad pueda ayudar en este cambio.

No es necesario ver sólo el lado negativo de la aparición de las redes y la tecnología, se precisa resolver de qué manera podemos usar estos recursos en nuestro beneficio, porque si aparecieron debe ser para que los usemos de la mejor manera posible, y es ahí donde aparece *El paisaje*

intocable de las almas, que nos sitúa en el primer escenario, el despertar de la consciencia, ahí estamos todos, con nuestras almas petrificadas que esperan ser removidas, deseando ser tocadas para despertarse de este largo sueño.

38. EL PAISAJE INTOCABLE DE LAS ALMAS, MARZO DEL 2015, ANTESALA DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

GLOSARIO

ALMA: Es la esencia del ser; se aplica el término a las reproducciones elaboradas como representación de la piedra.

NATURALEZA: Origen del ser; se aplica el término para contextualizar el tiempo de la obra.

PAISAJE: Se refiere al contexto, el escenario, la situación.

ROCA (PIEDRA): Alma dormida, alma en reposo.

SER: Lo que es; la presencia; lo existente en cualquier nivel, etéreo o material; se entiende como la manifestación del alma en un cuerpo físico.

BIBLIOGRAFÍA

Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: hacia una sociedad sana, Erich Fromm, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1966.

El miedo a la libertad, Erich Fromm, Buenos Aires: Paidós, 1973.

El corazón del hombre: su potencia para el bien y para el mal, Erich Fromm. México: Fondo de Cultura Económica, 1974.

El amor a la vida: conferencias radiofónicas, Erich Fromm, Edición 1985 Barcelona: Editorial Paidós, 1983.

El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor, Erich Fromm, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1985.

El arte del siglo XX: La Metamorfosis de Arte, María Dolores Antigüedad del Castillo, Víctor Nieto Alcaide, Amparo Serrano de Haro Soriano, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011.

El objeto y El Aura: Desorden visual del Arte moderno, Juan Antonio Ramirez, Editorial Akal, 2009.

Arte del siglo XX: Apuntes al principio de un siglo, Vicente Alemany Sanchez – Moscos, Editorial S.L. – Dykinson, 2003.