

Universidad de Chile

Facultad de Artes

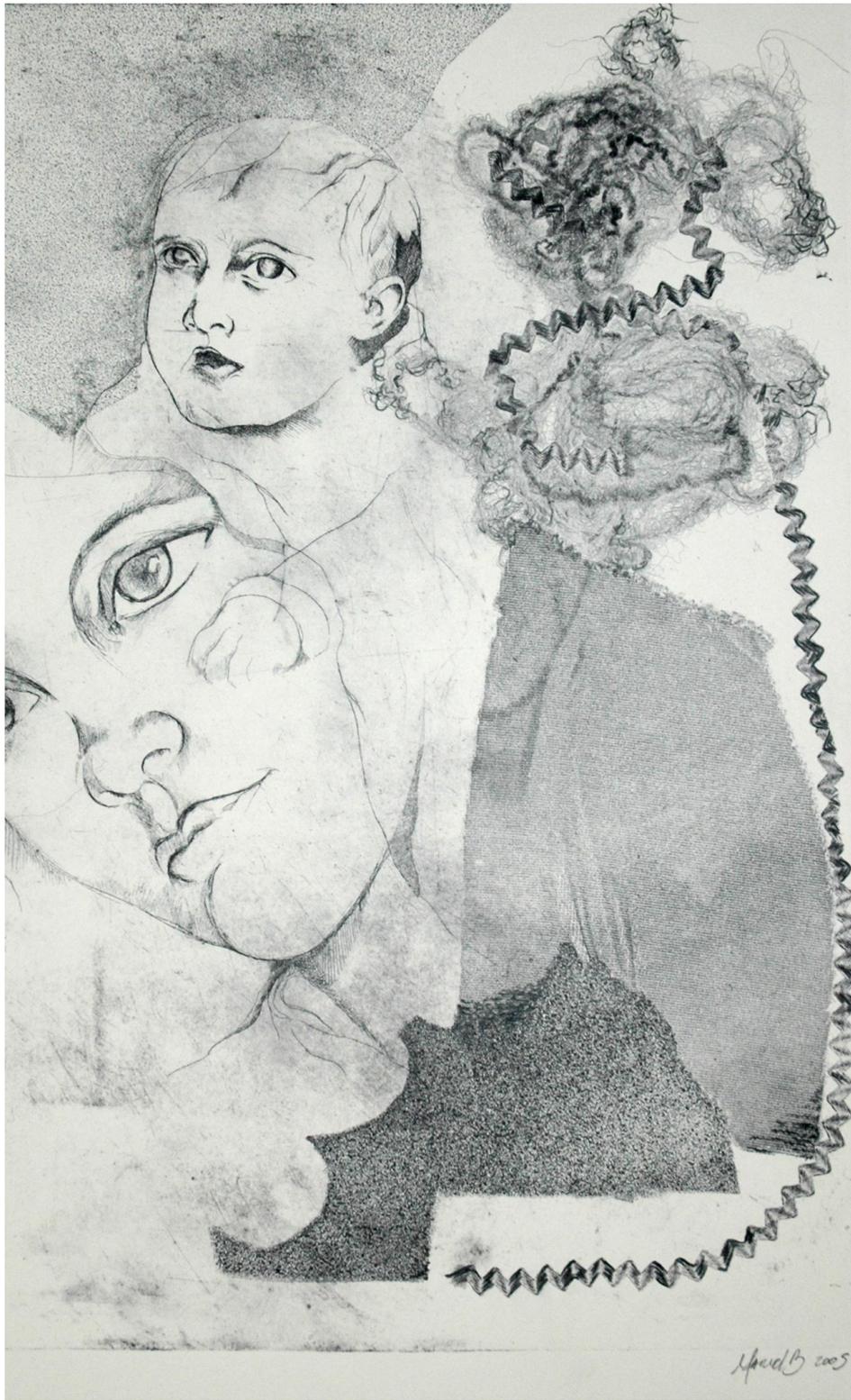
Departamento de artes visuales.

Ante el espejo, la huella.

MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE GRABADORA

Alumna
Mariel Bennett De Prada
Profesora Guía
Verónica Rojas Ledermann

Santiago, Chile
2011

Índice.

Prólogo.....	4
Introducción.....	5
Sobre la matriz.....	7
El proceso de un principio mutante del gris.....	8
La sombra del hombre.....	15
Desde la obscuridad.....	17
Metal femenino.....	18
En los cambios de un estado a otro hay algo digno de atención.....	19
Ontogénesis.....	25
Conclusión.....	36
Bibliografía.....	41

Prólogo

Creando un espejo encontré mi sombra.

¿Porqué buscar la perfección? Puliendo, limando para iniciar el proceso de creación...

Porque para vernos en el brillo, en la suavidad debemos eliminar el pasado y encontrarnos con nuestro presente.

¿Dónde está el presente? Sino en volver al punto blanco. Para impulsar ese espacio/tiempo de nuevos grises. Comprender esos matices será el desafío más áspero de vivir y superar a través de mi existencia; porque desde ahí construiré mi sombra en el espejo.

Los otros ojos conservan mi huella. Así como los espejos que he dejado atrás.

Cambios de estados, violentos e invisibles. El dolor queda en el reflejo, el dolor queda en el objeto. La materia nos contiene y la sombra nos expande en un universo paralelo y olvidado.

Una mujer sin sombra es un ser sin alas. Podemos volar sólo con la sombra.

INTRODUCCIÓN

El lenguaje al interior de un Taller de Grabado permite aprender a distinguir y percibir, gracias a la práctica que brinda experiencia sobre el acto mecánico. Las decisiones se toman dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrece el Grabado como forma de expresión. El propósito de fraguar la intención o expectativa inicial sobre una superficie lisa, pulida y con límites, disociar el significado de dos instancias, el de Grabar para dejar huella y el de Imprimir para el registro, permite el encuentro de la obra gráfica y su significado. El respaldo teórico no como exclusividad de lo técnico del Grabado, sino que también con la presencia de autores y literatos, co-crea el tejido fundacional del conocimiento en distintas áreas y ello me permite completar la idea.

Deviene la vinculación entre ejercicios de percepción óptica y otros cuestionamientos estéticos que permitan continuar su des-cubrimiento para el diálogo con la obra.

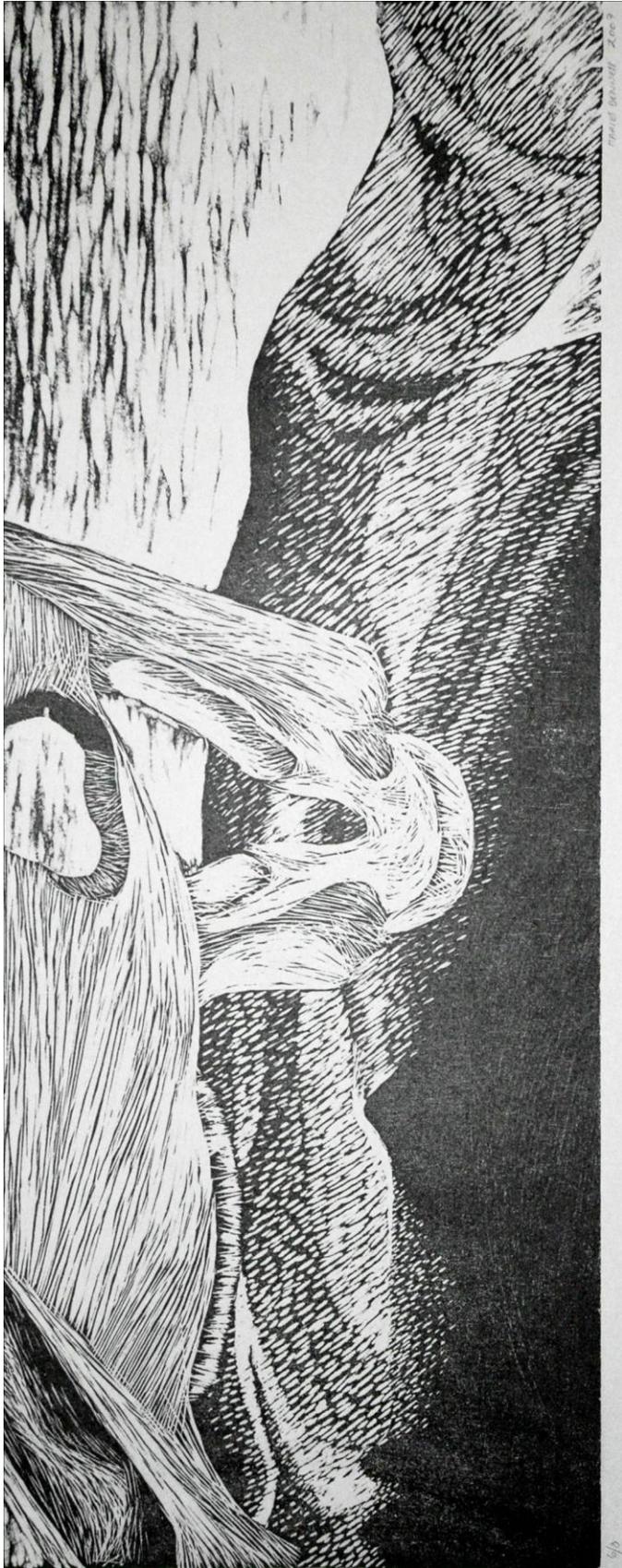

La intención.

Vinculación.

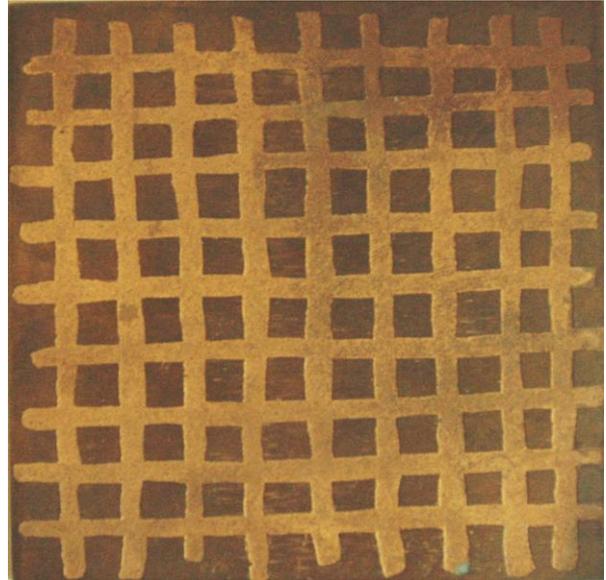
Continuar su des-cubrimiento...

Finalmente, sensibilidad, precisión e intencionalidad oscilan entre el orden de lo lleno y el vacío caótico que constituye la respuesta a la interrogante ¿Qué es Grabado? Grabado es el surco, la talla fina y profunda para obtener medias tintas, desde el tono más claro al más oscuro, en que el filo de la herramienta representa la penetración, la abertura a otro mundo que constituye todo lo que eres y que podrías llegar a ser, revisando todas las direcciones, pasado, presente o la ambigüedad que se entreteje en la predicción de un futuro. Reviso el libro de mi vida, centrándome en un capítulo que constituye una porción de mi paso por este planeta y la extiendo y habilito dentro de las posibilidades que me da la representación. El metal contiene, resguarda una parte de lo que fui, de lo que soy, lo que espero y deseo y a través de él (metal) me encuentro con el Grabado, algo ya conocido para mí, gracias a la experiencia y vínculo practicado en el Taller.

¿Qué es Grabado?

SOBRE LA MATRIZ

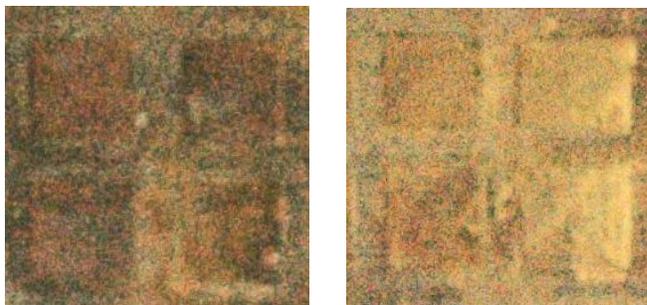
Desde el concepto de Grabado efectuado por diferentes vertientes técnicas en la Europa de comienzos del siglo XIII, con las primeras xilografías que fueron naipes, además de su valor artístico, el Grabado en madera o Xilografía se encuentra en los manuscritos, haciéndose tipográfico a fines del siglo XV, para ilustrar las primeras ediciones que inicia las Artes de la Imprenta.

Por lo tanto, en el Grabado Calcográfico está presente incisura a el metal, iniciando el recorrido estético sobre la resistencia de una superficie pulida y suave, que conservará grosores y desigualdades de trazos con amplia variedad de texturas. Me parece necesario hacerse la pregunta, desde la visión centrada en la Madre ó dicho de otro modo, desde la “visión matrifocal”. ¿Cómo establecer unión en una historia patrilineal entre la artista Mary Kelly con su obra *The Ballad of Kastriot Rexhepi* (2001) y la alegoría del espejo como reflejo de luz y sombra? Es necesario plantearse el significado de la mirada óptica de la sombra y cuestionarse ¿Cómo representar esta problemática a través del Grabado y la Impresión, susceptible de materializar lo medular sin enmascarar con meros efectos?

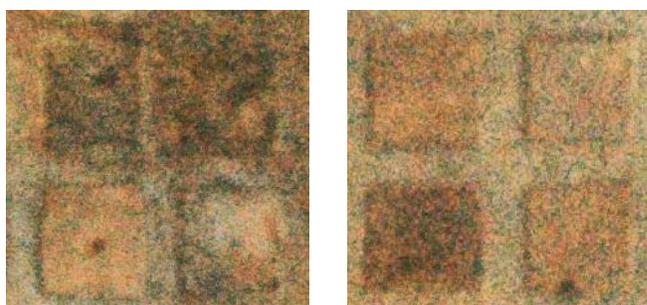
¿Cómo decidir la medida de la matriz para grabar y el tipo de papel para imprimir la estampa? Indudablemente es muy importante para el desarrollo de la idea que la imagen gráfica se sustente conceptualmente con adecuadas soluciones de carácter técnico. Sobre la matriz, ha sido grabada la huella de los distintos estados de la imagen gráfica cuyo contenido abordando con juicio crítico, permite cuestionamientos estéticos entre pares en el Taller y las reflexiones, lo que enriquece la discusión y facilita decidir finalmente su

apropiada defensa y acción corrosiva; por último, retirarse a pensar una adecuada selección tonal cuando devenga el tiempo de su impresión sobre el papel.

EL PROCESO DE UN PRINCIPIO MUTANTE DEL GRIS

La materia, tiempo, cambio.

Duchamp con “Elevage de poussiere” está constituyendo su obra en el tiempo, cuando cada hora, día, mes continua el cambio, la construcción: “el Gran vidrio en primer plano, un fragmento que ocupa el total del encuadre, constituyendo un universo en sí mismo, un “paisaje lunar”, donde lo primero que llama la atención es que la transparencia del vidrio se encuentra totalmente opacada por el polvo”¹. Los cambios en la transparencia del vidrio, gracias al cambio tonal, gestan una creación temporal dentro de la obra.

El paso del tiempo nos constituye en testigos de la construcción de esta obra, para descubrirla y reflexionar y constituirnos en videntes de la (invisible) caída de la pelusa y el fondo en el que se construye la materia durante el transcurso del tiempo. Se establece el proceso de un principio mutante del gris, desde la transparente máscara de vidrio hasta la noble cortina que sella el paso de la luz. La historia social y artística desde la visión patrística basa sus principios en poderes espirituales que rigen el mundo con entidades castigadoras, donde el dominio y conquista señalan la diferencia entre los dos sexos. Es el paradigma básico de la organización social, donde el poder es la fuerza. El polvo (Duchamp) oculta a mujeres y hombres, esto llega a ser un efecto de sombra que baña lo que se encuentra detrás, la mujer es la sombra que el hombre no quiere ver. El efecto

¹ “Resistencias a la imagen” Miguel Hernández. Pág. 13

translucido del vidrio y el brillo del metal representan la matriz como cuerpo femenino, es la presencia de la Diosa Madre. El tiempo irá graduando tonalmente su presencia.

Nos vamos acercando a la identidad del Uno y del Mismo. La vida en el Grabado se constituye por segundos, minutos y horas, en que sumergida la plancha en el ácido, su acción corrosiva va dejando huella en aquella superficie que “antes” brillaba. La corrosión suprime y oculta, tal como el régimen patriarcalista que agrieta, textura, limita y ensombrece, depravando y descalificando para mostrar conocimiento y luz en el espacio ficticio en el que no existe conciencia acerca del “otro”. Un ejemplo de ello sería “La utilización de la pelusa por Mary Kelly que responde perfectamente a este reverso de la visión, dado que la pelusa, porque surge de lo oculto, de la gruta y lo oscuro, del lapsus, de la elipsis, de la sombra, de lo que no se ve, de la más intraducible intimidad”², permite desde el Grabado reconocer el *otro del mismo* en la sombra y el reflejo en el espejo. La matriz como espejo y reflejo es la representación completa desde la creación uterina. Representa la conexión única, primitiva e inicial entre madre e hijo al salir del vientre. Nuestra matriz es la cosmología de la creación, en nuestro vientre hay carne, definitivamente existe el “Mismo absoluto”. El metal como soporte establece un nexo íntimo entre el Ser ontológico y el Ser de la ontogénesis y la creación registra sombras e incisos, sincrónicamente. La idea de creación-develación y castración del Mismo, La idea des-cubre sombras del in-(consciente), es decir ir hacia dentro del “Acto psíquico por el que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo”³, lo oculto, abre espacio entre sujeto. (Del lat. subiectus, part. pas. de subiicĕre, poner debajo, someter⁴) y “ser”.

² “resistencias a la imagen” de Miguel Á. Hernández-Navarro. Pág. 19

³ Según definición de la RAE. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sujeto

⁴ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sujeto

Identidad.

Lo oculto de la matriz

Cuerpo femenino,

Es la presencia de la Diosa Madre. El tiempo irá graduando tonalmente su presencia.

La cosmología de la creación. El "Mismo absoluto". Presencia.

¿Qué alberga la matriz? La matriz como útero contiene la creación, protege y da luz a las ideas. El Grabado se multiplica en el papel para difundir la sombra. La luz de la estampa muestra lo oculto de la matriz, el claroscuro del “yo”. La matriz expone el maquillaje del rostro femenino que enmascara lo real para expresar el “verdadero rostro”. El espectador filtra y expone el propio reflejo de su experiencia interior.

Mary Kelly concentra el significado matérico en la pelusa que va más allá del residuo gris; sería una suerte de puente con lo íntimo, ese desgaste del día a día que viene al cuerpo y que se oculta con las ropas que adornan, protegen nuestra desnudez. Para Kelly la pelusa se relacionaría con el trabajo de la mujer en el lavado diario, porque lo que queda del ocultamiento cotidiano es el símbolo *del* desgaste del cuerpo de la mujer y la figura que representa comunica el encubrimiento del cuerpo, lo que no se ve y existe, y lo que no se quiere ver.

La Tierra fértil ha sido flagelada y recluida, esta segregación de la energía femenina, por parte de la sociedad patriarcal, ha contribuido a un quiebre cultural y social. La mujer como lado oculto y secundario, socialmente cumple funciones. Su presencia intelectual en la historia le permite su posición social, económica y cultural forzándola a multiplicar su competencia.

Tierra fértil

El cuerpo femenino, visto como un objeto de fetiche y como amenaza de “tentación”, en la figura de Lilith, la primera mujer creada y nacida del mismo modo e importancia que Adán y olvidada, enterrada, representa una marginada inmoral, vinculada a energías diabólicas que suplida por Eva, genera el “complemento perfecto” del hombre. Fue hecha a medida de las expectativas de un dominador quien no soportó a Lilith como una mujer independiente y fuerte, orgullosa de su cuerpo y con iniciativas propias. Se debe tener en cuenta que la humanidad se refugia en la fe y las creencias de fuerzas superiores. Nuestros líderes divinos han dado la pauta en la historia humana de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, en la vida debemos ir por “el buen camino”. El eje de la humanidad ha sido el miedo y la escasa relación con la naturaleza. El hombre persigue igualarse a su dios omnipotente, quiere “crear”, pero no como la mujer, él quiere crear Todo. La religión occidental lejos de integrar en unidad los aspectos naturaleza/cuerpo/polos universales, ha devaluado la energía femenina manipulándola a su conveniencia.

Efectos y Partículas en el Gran Vidrio (La novia puesta al desnudo por sus solteros, 1923, Museo de Arte de Filadelfia) de Marcel Duchamp, ¿Cuánto espacio de vidrio cubierto con partículas de polvo bloquean, oscurecen y no dejan ver la luz que se refleja en el espejo? Fue la intención de Duchamp cuando dejó que “El Gran Vidrio” fuera tapado por el polvo, como evidencia del paso del tiempo. La opacidad cubrió la transparencia del vidrio y demuestra que la luminosidad del interior y *el Uno-Mismo provienen desde allí*. “Uno de los modos de escapar ante la luz del espejo, de suyo falo morfa, es buscar el reverso, la gruta y la oscuridad, en un intento de rasgar el espejo o mirar detrás de él para escapar de la sujeción masculina que produce la reflexión catóptrica”⁵. Lo catóptrico entendido como la reflexión de luz que nos puede oscurecer la mirada, por exceso de luminosidad que engeuece y no permite ver lo que hay más allá del reflejo, por cuanto desde la película delicada de polvo acumulado en su corpus: ¿Correspondería a la sombra sexual que ha acompañado a la mujer durante la sociedad patriarcal?

El polvo decantado como película de partículas flotantes posadas en los objetos, originan una especie de piel delgada y delicada como el *pellejo* (De pelleja (Del lat. pellicūla), cuero (en Nicaragua: Virginitad de la mujer)⁶. Crea la necesidad de establecer conectividad entre la película de polvo como pellejo, cuero e himen⁷ de la mujer, oculto como ha sido su sexualidad. El concepto de “virginidad” es parte de la iconografía de “la virgen María” como ejemplo de pureza y *castidad* (casto, ta: Dicho de una persona: Que se abstiene de

⁵ “resistencias a la imagen” de Miguel Á. Hernández-Navarro. Pág. 18

⁶ RAE http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pellejo

⁷ (Del lat. hymen, y este del gr. ὑμήν, membrana)

todo goce sexual, o se atiene a lo que se considera como “lícito”: justo, permitido, según justicia y razón)⁸.

Lo translucido, transparente y sin polvo pertenece a una mujer pura, que se ha alejado de la sacralidad “idílica”. En virtud de la verdadera transparencia se debe lograr *ver* el otro lado (sin ocultar), más allá. La virginidad oculta es una ventana cubierta. La mujer como “individuo” debe experimentar una sexualidad con los mismos derechos que el hombre al experimentar el placer sexual, un acto de amor humano. “La virginidad femenina ha sido considerada durante mucho tiempo como un valor al servicio del varón, notoriamente para hacer de la mujer un objeto de intercambio entre los hombres. Reencontrar un sentido positivo a la virginidad por parte de la misma mujer es importante culturalmente hablando”⁹

LA SOMBRA DEL HOMBRE

Lo femenino se representa con la sombra y el reflejo de la realidad ó irrealdad. La sombra que proviene de la energía matrifocal¹⁰, corresponde a la sombra del hombre en la era de su dominio y ha sido la falta de integración de lo femenino, oculto, olvidado, marginado y mutilado, sin embargo susceptible a ser expresado en el Grabado con la técnica denominada manera negra o Mezzotinta.

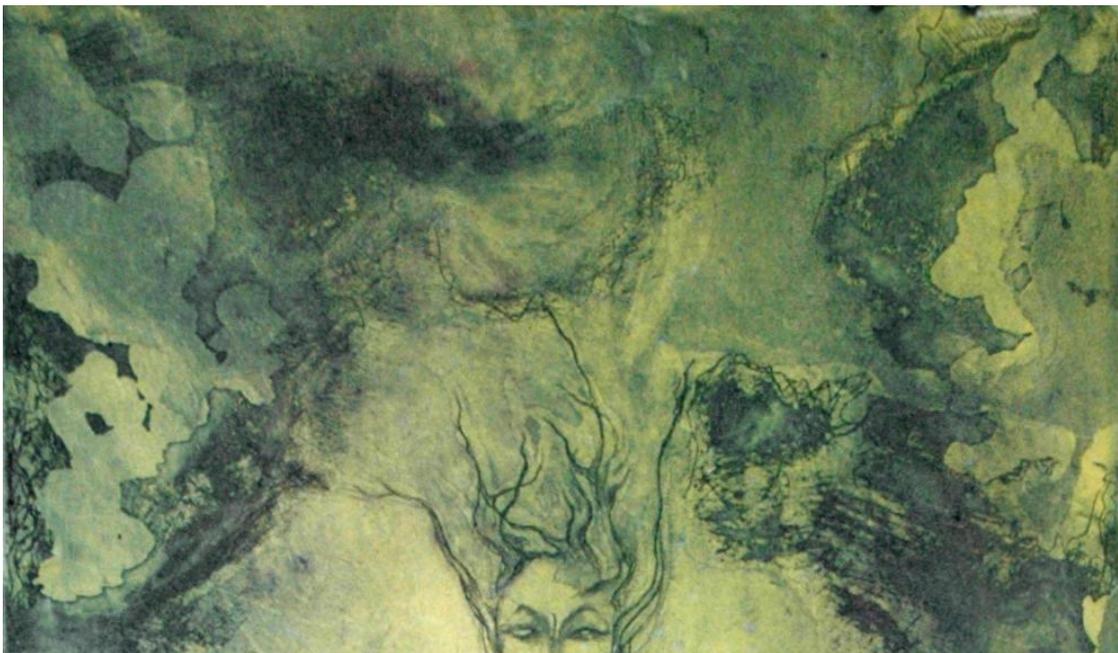
A Ludwig von Siegen, se le atribuye la invención de la Mezzotinta o Arte Negro (1642), como procedimiento técnico para grabar y obtener variedad de tonos oscuros y claros en la impresión que constituye la sombra mediante la colofonia o pez de Castilla estarcida sobre la superficie del metal. El fuego permite adherir los granos de resina que cubren el metal, ocultando su brillo para obtener gradaciones tonales. La matriz debe sumergirse en el ácido por breves períodos de tiempo dejando expuesto el metal para continuar

⁸ RAE http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pellejo

⁹ DE SPECULUM A ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE: LUCE IRIGARAY, 25 AÑOS DE FILOSOFÍA FEMINISTA DE LA DIFERENCIA, Entrevista de Juan de Ávila .<http://www.antroposmoderno.com/word/entrevistas.doc>

¹⁰ “matrifocal: (centrado en la madre), concepto utilizado por la arqueóloga lituano-estadounidense Marija Gimbutas.

obscuriéndose. El ácido nítrico o percloruro de hierro (masculino) va modelado la imagen en combinación con herramientas específicas como raspadores y bruñidores que rebanan o suavizan texturas, para obtener la luz, mediatinta y sombra. Preguntarse por la concepción del imaginario para explorar lo que permanece oculto, permite proteger la idea y exponer el dibujo que modela el reflejo de la sombra. Se debe generar el desocultamiento de la sombra, mediante herramientas que permiten disminuir la distancia entre la superficie del metal y el huecograbado, para tensionar gráficamente la representación con inesperados accidentes propios del proceso del Grabado. Notables sutilezas para un expresivo lenguaje plástico, coherente con la percepción de la sombra y la luz que cada quien co-crea para el reconocimiento y la integración de dos fuerzas: lo matrilineal y lo patriarcal, unión de polaridades opuestas contenidas en el ser humano, logran cerrar el círculo de la evolución.

“la integración de dos fuerzas”

“Esta alma, esta sombra, ese ruido de una sombra que, según nos dice el poeta quiere su unidad, la oímos desde fuera sin tener la seguridad de que está dentro. En este horrible dentro-fuera de las palabras no formuladas, de las intenciones de ser inconclusas, el ser, en el interior de sí mismo, dirige lentamente su nada. Su aniquilamiento durará “siglos”. El rumor del ser de los se-dice, se prolonga en el espacio y en el tiempo. En vano el alma recluta sus últimas fuerzas, se ha convertido en remolino del ser que se acaba.”¹¹

En sueños tenemos acceso a esa parte de nuestra condición de “ser”, también al yo oculto que permanece negado por nuestra personalidad consciente, ya que nos produce un rechazo innegable enfrentarnos con nuestros miedos y debilidades. No queremos ver, “frontal” lo que nos avergüenza de nosotros mismos; es que en el inconsciente mantenemos a resguardo, reservado sólo a la luz. Esa parte que existe en nuestra caverna interior Jung la llamó “sombra”, y lo que a veces podemos percibir en sueños es “la percepción de la sombra”.

Poseemos una cara oculta y olvidada por nuestro inconsciente y otra visible como reconocimiento absoluto de nuestro “yo”. El Arte es puente con el “sí mismo”.

“los paisajes en los sueños (como en el arte) frecuentemente simbolizan un estado de ánimo inexpresable”¹² Salvador Dalí en su obra plástica se relaciona *cara a cara* con su sombra y la representa con símbolos. Su percepción del mundo, filtrada por el inconsciente le permite enfrentarse a sus miedos, fracasos y negaciones.

DESDE LA OBSCURIDAD

La noche, vertiente evolvente del poder de la femineidad, permanece oculta bajo sombras, imágenes sin substancia, impalpable. “la sombra bajo el sol es la señal de un momento preciso y sólo de éste; la sombra nocturna, en cambio, escapa del orden natural del tiempo y paraliza el flujo del devenir”¹³. El otro yo, el doble, complemento inentendible del yo totalizador, define lo inmaterial como lo que tenemos poco concreto en la vida y que se nos escapa de las manos. Lo que no se ilumina permanece en la oscuridad y no tiene cabida en el tiempo real y medible.

“la sombra será siempre el pariente pobre del reflejo, el origen oscuro de la representación”¹⁴ la energía femenina como la sombra social que aparece siempre

¹¹ <http://www.luciapizzani.com/textos/retratos%20ausentes%20esp.htm> del libro: La poética del espacio.

¹² “El hombre y sus símbolos” Carl G. Jung. Pág. 211.

¹³ “Breve historia de la sombra” Victor I. Stoichita. Pág. 24.

¹⁴ “Breve historia de la sombra” Victor I. Stoichita. Pág. 29.

cargada de negatividad se antepone a la luz, al sol, energía masculina y racional, representación del pensamiento occidental.

Signos negros en el cuerpo, manchas en la historia del cuerpo femenino, marcas en el cuero.

METAL FEMENINO

Improntar la matriz como metal femenino, cuerpo desnudo y luminoso, es velo de sombra texturado. “estadio de sombra frente al estadio de espejo. Este último dice Lacan, se refiere a la identificación del *yo*, mientras que la sombra se refiere a la identificación del *otro*.”¹⁵ El otro, como lo olvidado y cubierto por el polvo del tiempo en la oscuridad, el misterio inexpresado de la inconsciencia. Nuestro *ser* como dualidad entre *el reflejo* del espejo, como la mirada inmediata y *el detrás* como sombra oculta.

El misterio

¹⁵ “Breve historia de la sombra” Victor I. Stoichita. Pág. 35.

Dejar de ver y ocultar el cuerpo “Condenada a desempeñar las labores más arduas de la casa, cenicienta es sombra encenizada de un pasado noble que sucumbe ante el autoritarismo”¹⁶, rajado (trauma) para la representación, es lo que la sociedad patriarcal ha querido. Entonces ha debido forrar a ‘*la mujer*’ con sus convenientes signos.

Las labores del hogar *Cenicienta cubierta por el polvo creado por la fuerza purificadora y destructora del fuego* se funden a modo de gris en el cuerpo femenino. El grabador debe quemar la matriz con barniz para poder *ver* lo que se crea. La superficie encenizada por la punta de la herramienta produce una incisión para desprender la sombra negra que se oculta, creamos en negativo. ¿Grabar es abrir la cortina del alma? La imagen se encuentra afuera de la ventana, después de haber corrido las cortinas enfrentamos la luminosidad que se deja ver por los vidrios translucidos, “una interiorización de la sombra en cuanto proyección personal, en cuanto zona oscura del alma, donde nace la negatividad interior”¹⁷ atrás, está en encuentro con el “yo totalizador”. La sombra “el hombre piensa que la sombra (su otro) fue testigo de sus maldades. Quiere reducirla al silencio, pero al hacerlo se da cuenta de que el otro es (él mismo)”¹⁸, como el otro del *uno mismo* funciona como filtro gris interior.

EN LOS CAMBIOS DE UN ESTADO A OTRO HAY ALGO DIGNO DE ATENCIÓN

Ella, se encuentra en la matriz como *molde-útero* que contiene el embrión, origen de lo verdadero *mediato*, único y sagrado de la integración objeto-“yo”, matriz-artista. El Grabado positiviza el negativo sobre el papel, es un proceso de degradación del estado “original-personal”, para la posterior multiplicación de la experiencia inicial y su pérdida de sacralidad. Entonces, se confirma que el útero materno crea un “ser único” y su creación siempre es sagrada. Sagrado¹⁹ el origen de esta palabra proviene del latín *sacra* o *sacro* y se refiere a los dioses y todo lo que tenga que ver con sus poderes sobrenaturales. Aplicándolo al Grabado y la creación artística “sagrado” se vincula a lo inmodificable, a lo desconocido, único y original; en vez de asociarlo como en la antigüedad con las divinidades como entes poderosos, en el proceso creativo más bien tiene que ver con el vínculo y conexión “especial y único” que se establece entre interior o alma-artista y creación al mirarse al espejo y observar no solo su lado reflejante que

¹⁶ “Mujeres, mitos y diosas” Martha Robles. Pág. 189

¹⁷ “Breve historia de la sombra” Victor I. Stoichita. Pág. 144.

¹⁸ “Breve historia de la sombra” Victor I. Stoichita. Pág. 144.

¹⁹ Sagrado según la definición de la RAE es: “Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad

queremos ver, sino enfrentar visualmente el detrás y consciente preguntarse ¿Qué admirar de nuestro yo?, como el universo que somos; el círculo necesita ser completado por esas dos caras, necesitamos enfrentar la pelusa (Mary Kelly) de manera social y particular, tenemos que observar ese polvo acumulado (Duchamp) en nuestro yo.

Las incisiones producidas por ácidos y herramientas en el metal son equivalentes al bisturí en el cuerpo, se crea 'una abertura' regulada por el "otro" ajeno al cuerpo, *des-cubre* el "yo", está en la búsqueda integradora de la huella grabada en la luz que refleja la plancha de metal.

En la sociedad patriarcal no se ha integrado la sombra, lado oculto e indescifrable, misterioso e incontrolable, a la noche y la luna, al inconsciente y lo femenino.

El ácido de acción destructora y creadora nos ofrece un proceso misterioso. La matriz va cambiando a medida que nuestro "yo", liberado de la racionalidad técnica, comienza a dejar huella como muestra abierta de lo que queremos expresar y deseamos vivenciar.

El aguafuerte establece un cambio espontáneo en el crear, así como cada día es único e irreplicable, cada vínculo establecido con la matriz es incomparable, "el cuerpo de la mujer es el recipiente sagrado, en la simbología occidental el cáliz o grial sagrado"²⁰ como lo es cada nacimiento de un hijo.

¿Por qué la búsqueda del Artista-Grabador en metales encuentra lo sagrado en la alquimia? La belleza fraguada en el proceso de creación del "uno mismo" y mater/matriz se eleva a lo sublime de la inspiración. "hablamos de belleza cuando disfrutamos de algo por lo que es en sí mismo, independientemente del hecho de que lo poseamos"²¹.

La mujer como "inspirador-creador" de la belleza sublime que adquiere la nueva existencia, la creación "sagrada" y "divina" de un ser humano se relaciona con instauración de la vida en el universo, ese comienzo de todo en la nada. "a nivel histórico, la mujer como fuente de la procreación resultaba de una importancia tal que justificaba su sacralización en la esfera religiosa en la cual se le atribuía la función creadora de todo lo vivo"²². La búsqueda de la creación en el metal como la inspiración-creación sacra de la divinidad.

²⁰ "Placer sagrado" Riane Eisler. Del capítulo 1: del ritual al romance: sexualidad, espiritualidad y sociedad. Pág. 25

²¹ "Historia de la belleza" Umberto Eco. Introducción. pág. 8.

²² "La mujer fragmentada: historias de un signo" Lucia Guerra. Pág.33

El artista-grabador experimenta alquímicamente con la matriz, transmutando su cuerpo (materia) y acercándose a la creación a través del poder sagrado que produce en el hombre hacedor creador (Dios).

Mujer como autora de vida, Artista como *ser* “inspirado” y alquimista como buscador de la transformación de lo naturalmente impermutable, todos ellos actúan con un propósito común: el acercamiento a lo sagrado en condición de cuerpo, de carne (alejado de Dios).

Los alquimistas buscaban la piedra filosofal, con ella, pretendían crear oro artificialmente, aproximarse a la creación de Dios. La manipulación de ácidos, resinas y formulas para la transmutación de la matriz como fuente creativa y vehículo de creación de un original, “la alquimia es, fundamentalmente, un proceso de naturaleza simbólica en el que se mezclan procedimientos y formulaciones químicas con un pretendido arte sagrado”²³, se metamorfosea el metal para llegar a “el oro es un símbolo universal del sol, la iluminación divina, la pureza, la masculinidad, la inmortalidad y la sabiduría”²⁴. Ahí se puede encontrar el brillo y la perfección.

“el alquimista comienza la gran obra con el elemento físico conocido como “materia prima”, de la que se proclama que uno debe descubrir para sí mismo”²⁵. La matriz como comienzo de la creación para el artista-grabador es la materia primera de sustento de vida de la obra, brilla e ilumina en su perfecto acabado, llamando a la manipulación y transmutación para el acercamiento al “Uno-Mismo”.

“el cuerpo de la mujer es el recipiente sagrado-en la simbología occidental, el cáliz o grial sagrado”²⁶. El cuerpo de la mujer como santo grial representa el receptáculo de la sangre de Cristo, la sangre de la divinidad está contenida en él, por lo tanto, el principio vital y generador, el vehículo portador de vida. “en tradiciones que se remontan a los albores de la civilización, la vulva femenina se veneraba como el portal mágico de la vida, dotada de poder para la regeneración física, iluminación espiritual y transformación”²⁷.

En los comienzos de la civilización humana la mujer y su cuerpo eran valorados como el centro de la vida y los hombres contemplaban esa gracia, en la era patriarcal se ha dejado de lado esa estimación; la energía matrística ha quedado bajo las pelusas del trabajo

²³ “Diccionario de símbolos” José María Albert de Paco. Pág. 123

²⁴ “El lenguaje de los símbolos” David Fontana. Pág.200

²⁵ “El lenguaje de los símbolos” David Fontana. Pág.248

²⁶ “Placer sagrado” Riane Eisler. Pág. 25

²⁷ “Placer sagrado” Riane Eisler. Del capítulo 1: del ritual al romance: sexualidad, espiritualidad y sociedad. Pág. 13

doméstico y el polvo a ocultado y borrado la apreciación de la mujer como ente social e individual.

La vulva femenina como valor, símbolo y motivo inspirador de creación ha sido remplazada por grandes construcciones con alturas fálicas que pretenden llegar al cielo e igualarse con la divinidad.

Percibir nuestra sombra es entablar una batalla con nosotros mismos, librarla es mirar sin miedo cada enfrentamiento esa parte oscurecida, y ganarla es, llegar a conocerse y enfrentarse, totalizarse e integrarse, es percibir la paz interior.

En el proceso creativo existe ese “enfrentamiento con el yo”, como experiencia que se totaliza al “combinar las diversas partes del todo”, cuando logramos mirar de frente eso que nos moviliza a crear, debemos cuestionarnos: en ese choque está la batalla propia.

El proceso creativo del artista-grabador establece un vínculo con el “sí- mismo”, la experiencia con la obra muta dentro y fuera. Los agentes de cambios controlados racionalmente para la creación están expuestos a posibles cambios inesperados, las decisiones de un artista con respecto a su matriz no siempre son definitivas, en la experiencia está el aprendizaje y la posibilidad de permutación. El “enfrentamiento con el yo” puede abrir puertas internas, cada una de ellas nos llevará a un diferente paisaje, a una nueva posibilidad.

La meditación espiritual, el encuentro con la verdad del yo totalizador se puede sentir en la íntima relación entre la matriz como fuente de vida, fuente en la que el artista derrama su sangre; como Cristo la derramó en el cáliz, el corazón o “Mismo” del creador se deposita en su creación. El Grabador se comunica con su obra como lo tiene que hacer con su alma.

En mi experiencia y relación con el Grabado he experimentado a ratos ese silencio que viene de adentro, de lo más íntimo y que establece un momento único con lo creado. Al conectarme con la matriz, desde su preparación primera: limando asperezas, eliminando lo cortante y lo que impide el tacto amoroso con el soporte. Comienza el vínculo. Se construye un cordón umbilical entre grabador y útero. El brillo tiene que existir, el brillo se crea para darle esa valorización del oro. Es complejo romper, rajar y manipular el oro, solo vale esa pena cuando la “*inspiración sagrada*” lo grita desde tu *mismo*, es en ese instante, en ese abrir cuando comienza la real meditación.

La presión ejercida por el buril como el clavo que se sumerge en la carne, en el cuero, pellejo de mujer establece una conexión entre cortador y superficie rajada, trabajada y manipulada: *la matriz como fuente recibe la punta*. Jael “Con la izquierda tomó el clavo, y con la diestra el martillo de artesano. Y golpeó a Sísara, buscando en su cabeza el punto donde herirle, y hundiéndole con fuerza la sien. Y Sísara entre los pies de ella se desplomó, desvaneció y murió.”²⁸ De cuerpo femenino suturado a la rajada cabeza masculina, simbólico estandarte de gobierno, orden y establecimiento de la dominación. Jael es mencionada en la biblia como fuerte, fría y salvadora de su pueblo de Israel. Utilizó el engaño, la manipulación y la zurda para quitarle la fuerza vital a Sísara. “En los sistemas tradicionales de simbolización, la oposición “derecha”- “izquierda” es equivalente a la dicotomía entre el bien y el mal, la fortaleza y la fragilidad, la potencia y la impotencia”²⁹.

La izquierda entendida como el atrás del mundo social y cultural de la occidentalidad, que tiende a marginalizar el lado opuesto a su “rectitud” armada y diseñada como la forma de ver y vivir la vida de manera ordenada y correcta. En lo que conocemos como “armazón” estructurado de nuestro “existir” encontramos una separación de dos energías opuestas, energías que constituyen nuestra calidad de seres humanos; estos polos, vistos como extremos no unificantes por una organización social excluyente dominada por el día, por el hacer y el existir en producir; como individuos consideramos el opuesto que “socialmente” se nos ha impuesto como útil y rechazamos el otro, como la noche, tiempo de la inconsciencia. Los sueños son inutilizables en una forma de vida que separa y rechaza lo que entiende, de esta manera tenemos una balanza interior desestabilizada, sin equilibrio, lo que no solo produce un desajuste del “yo” sino que también ocasiona una injusticia social. Todos albergamos yin /yang, blanco/negro, día y noche, todos somos luz y sombra,” lo que es adentro es afuera” o como dice Bachelard: “El más acá y el más allá repiten sordamente la dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera: todo se dibuja, incluso lo infinito. Se quiere fijar el ser y al fijarlo se quiere trascender todas las situaciones para dar una situación de todas las situaciones. Se enfrenta entonces el ser del hombre con el ser del mundo, como si se tocaran fácilmente las primitividades.”³⁰

El proceso de la reproducción de la matriz, de la materia primera y original, sagrada y única al papel para producir estampas establece una relación *obra/artista* propia. La integración del color, con sus múltiples e infinitas posibilidades produce una meditación, en la que el foco de concentración se fija en la experiencia espontánea entre el ojo y la

²⁸ “Mujeres perversas de la historia”; Susana Castellanos De Zubiría. Pág. 18

²⁹ Lucia Guerra. La mujer fragmentada: Historias de un signo. Pág. 11.

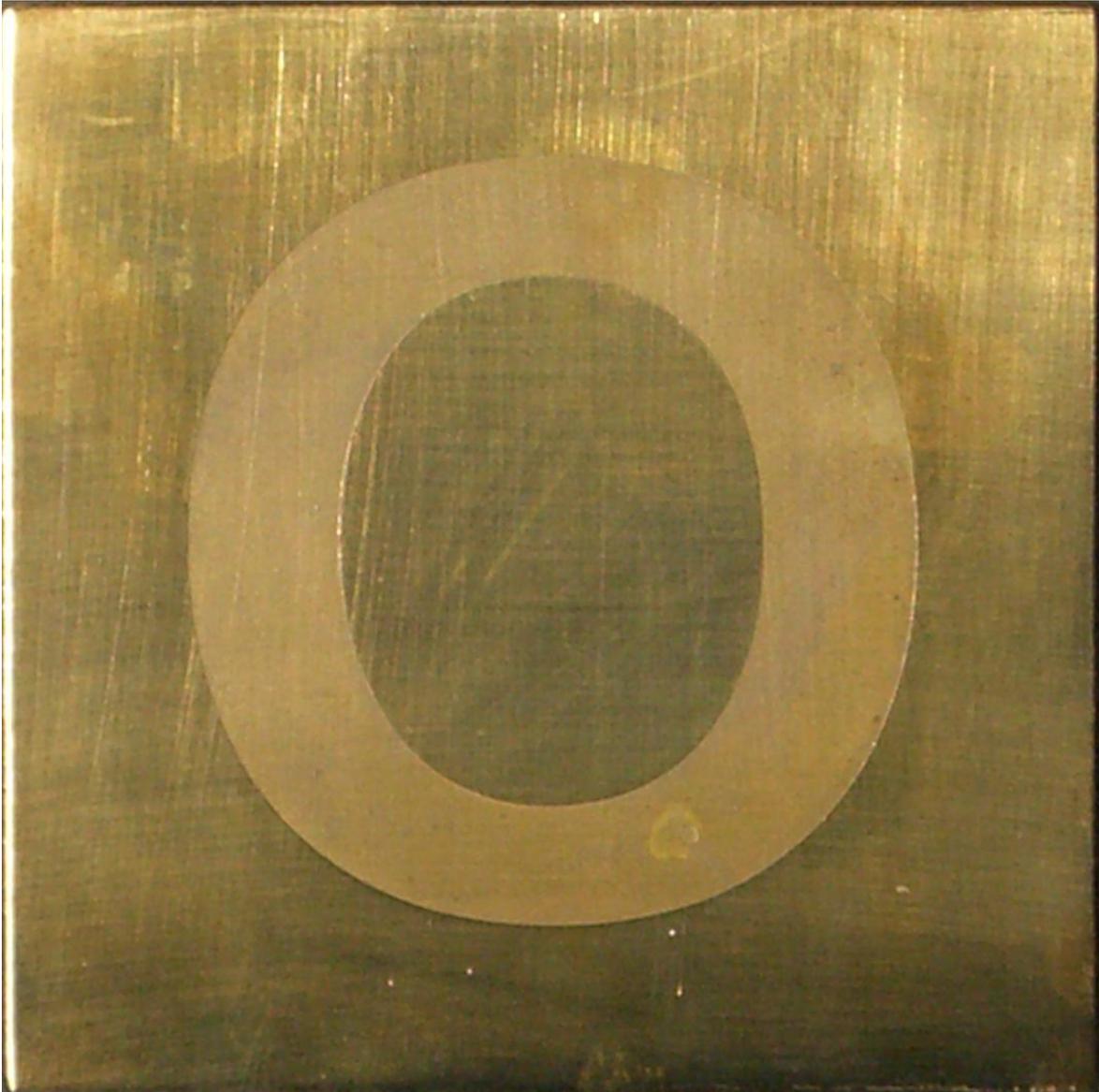
³⁰ <http://homepage.mac.com/eeskenazi/bachelard1.htm>, G. Bachelard: “Dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera”.

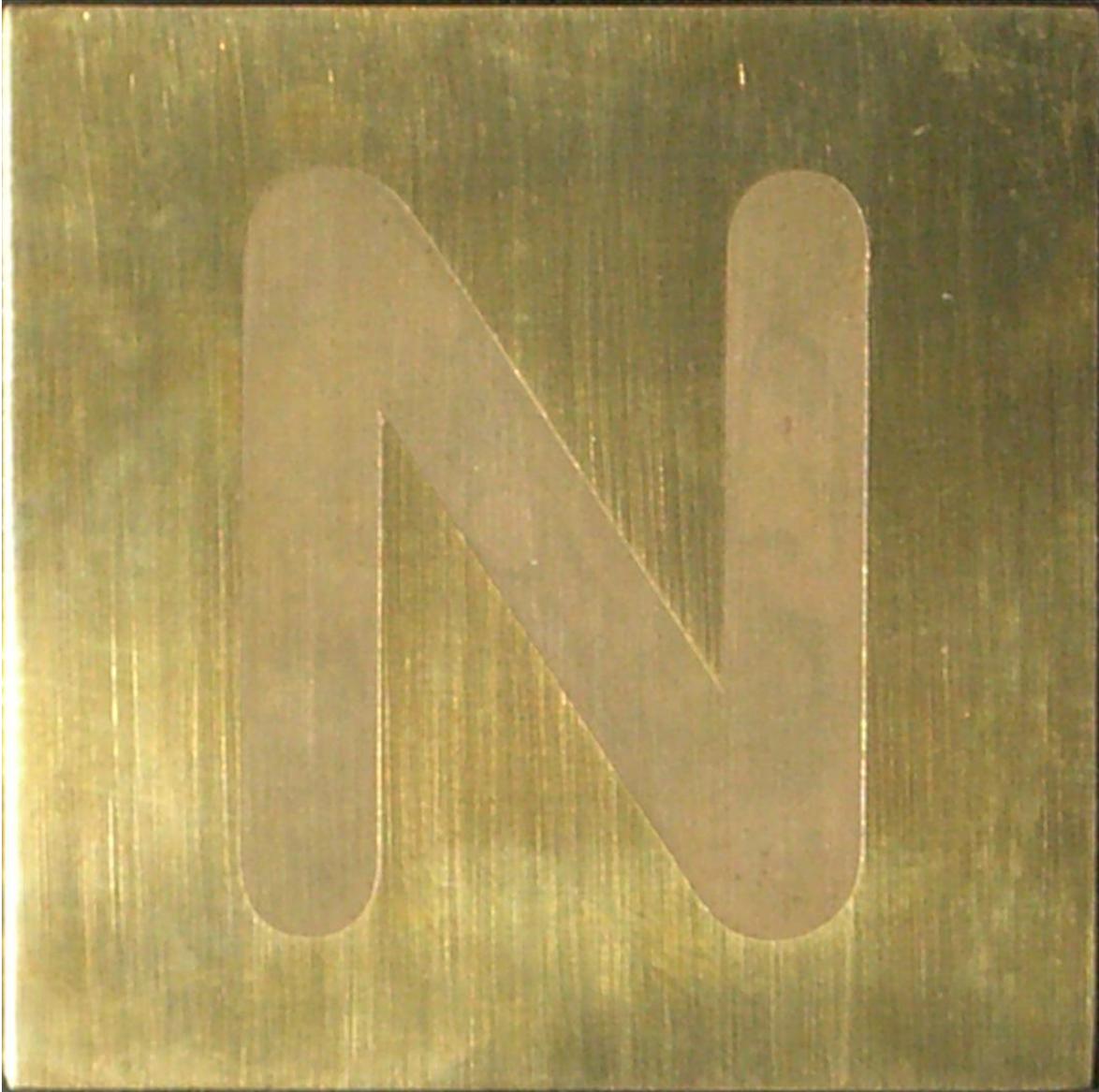
mano. Experimentar, jugar y aprender, como el niño que se impulsa por primera vez a caminar.

La separación madre-hijo así como la de la *matriz-estampa* se produce en la experiencia individual del hacer. Es maravilloso sentir ese acto al azar de untar color en la placa, espontáneamente y no saber exactamente que aparecerá en el papel después del contacto con la prensa. Cada impresión puede ser un universo expresivo nuevo a partir de una base primordial: la matriz como origen de vida.

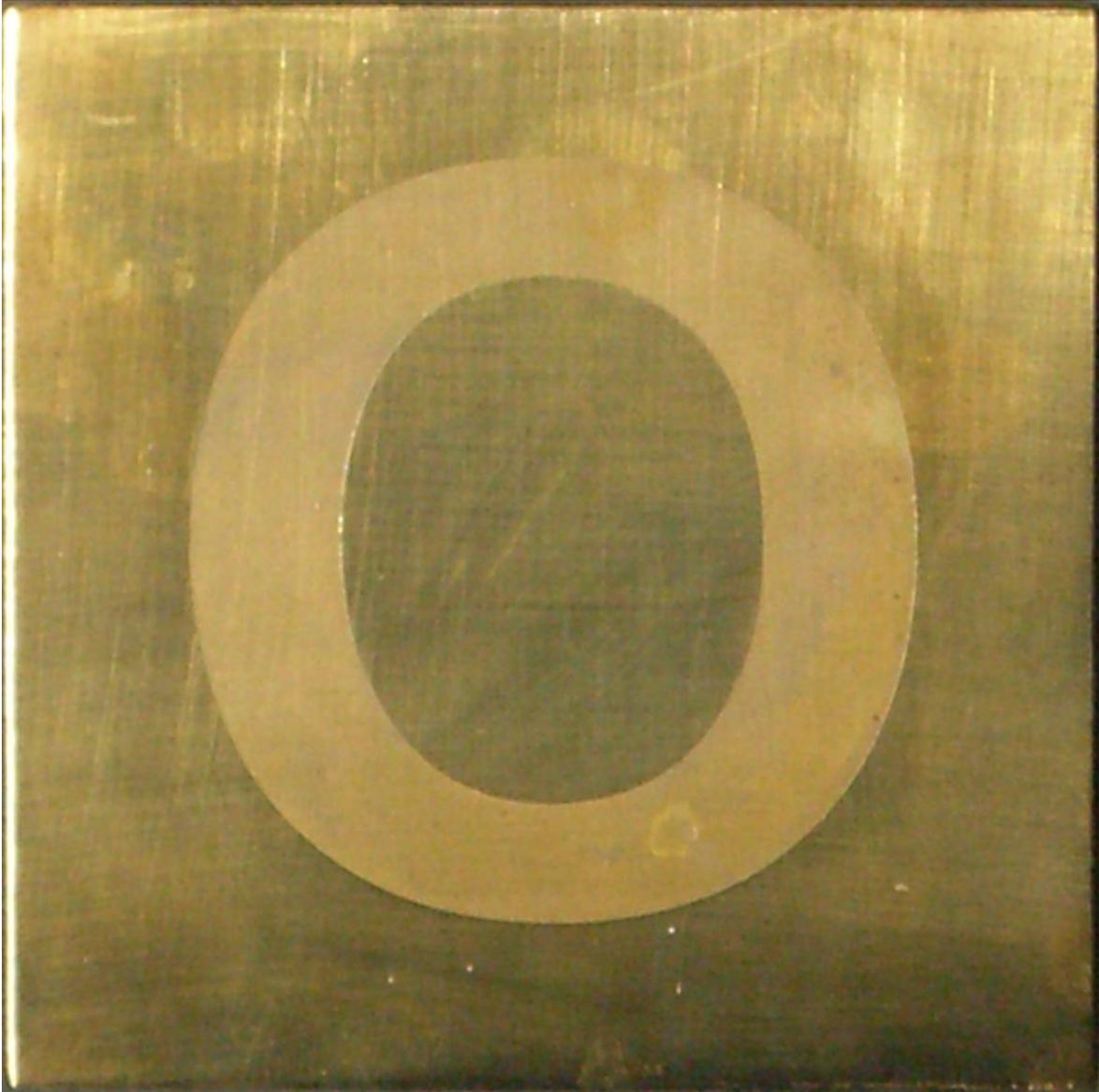
Para integrar la obra por completo debemos llegar a un último debate: el emplazamiento y montaje dentro de un lugar, siempre tomando en cuenta la integración de los límites de la imagen con el espacio físico que la contiene y con el espectador. Esto contribuirá a que la obra se integre en sí misma y se comunique de mejor forma. “es la fuerza de este engendrar la que transforma el mero contenido de impresión y percepción en contenido simbólico, en este, la imagen ha dejado de ser algo recibido desde afuera; se ha convertido en un algo conformado desde dentro, en el que rige un principio fundamental de configuración libre”³¹.

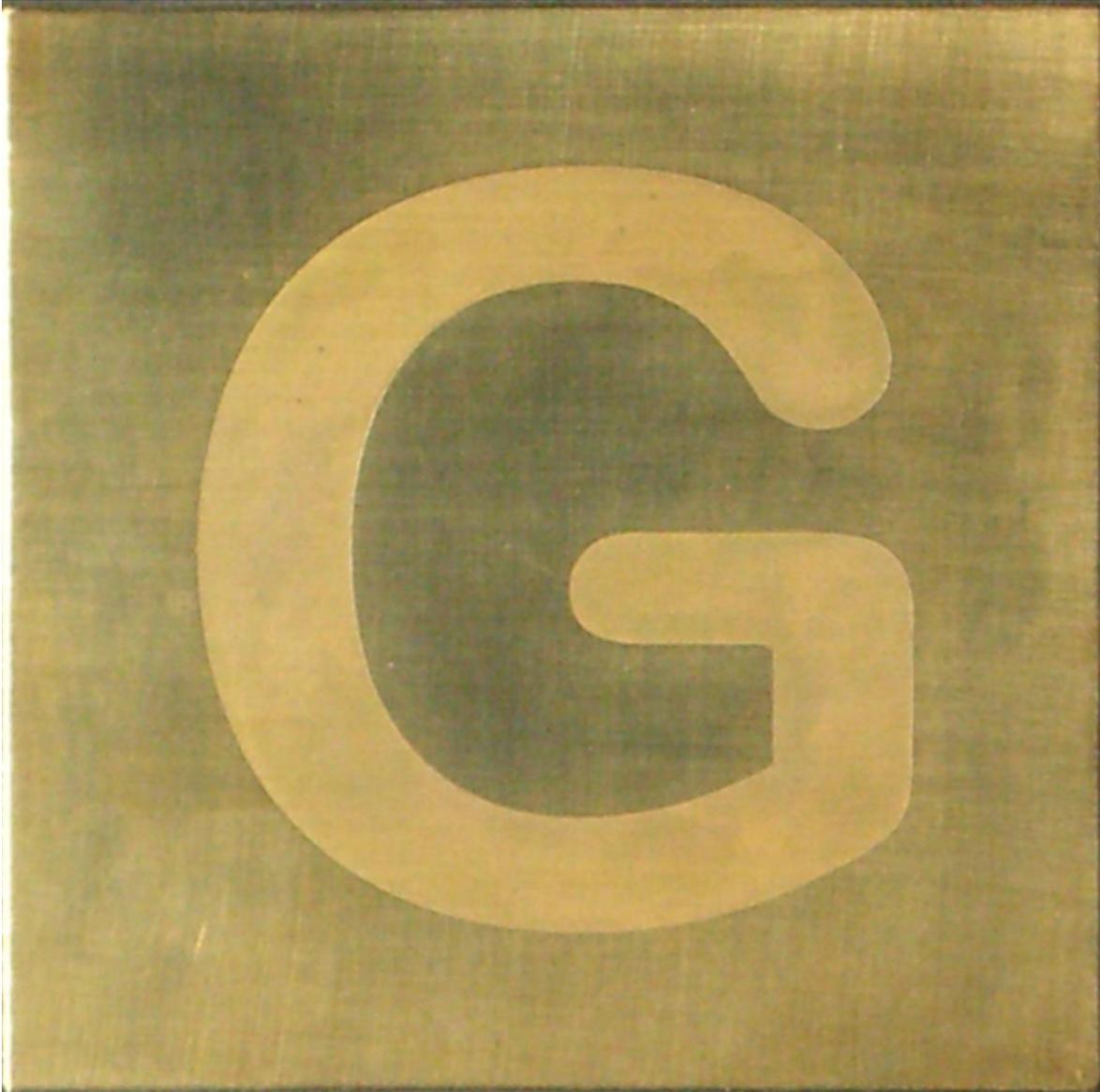
³¹ “Esencia y efecto del concepto de símbolo” Cassirer, Ernst. Pág. 165

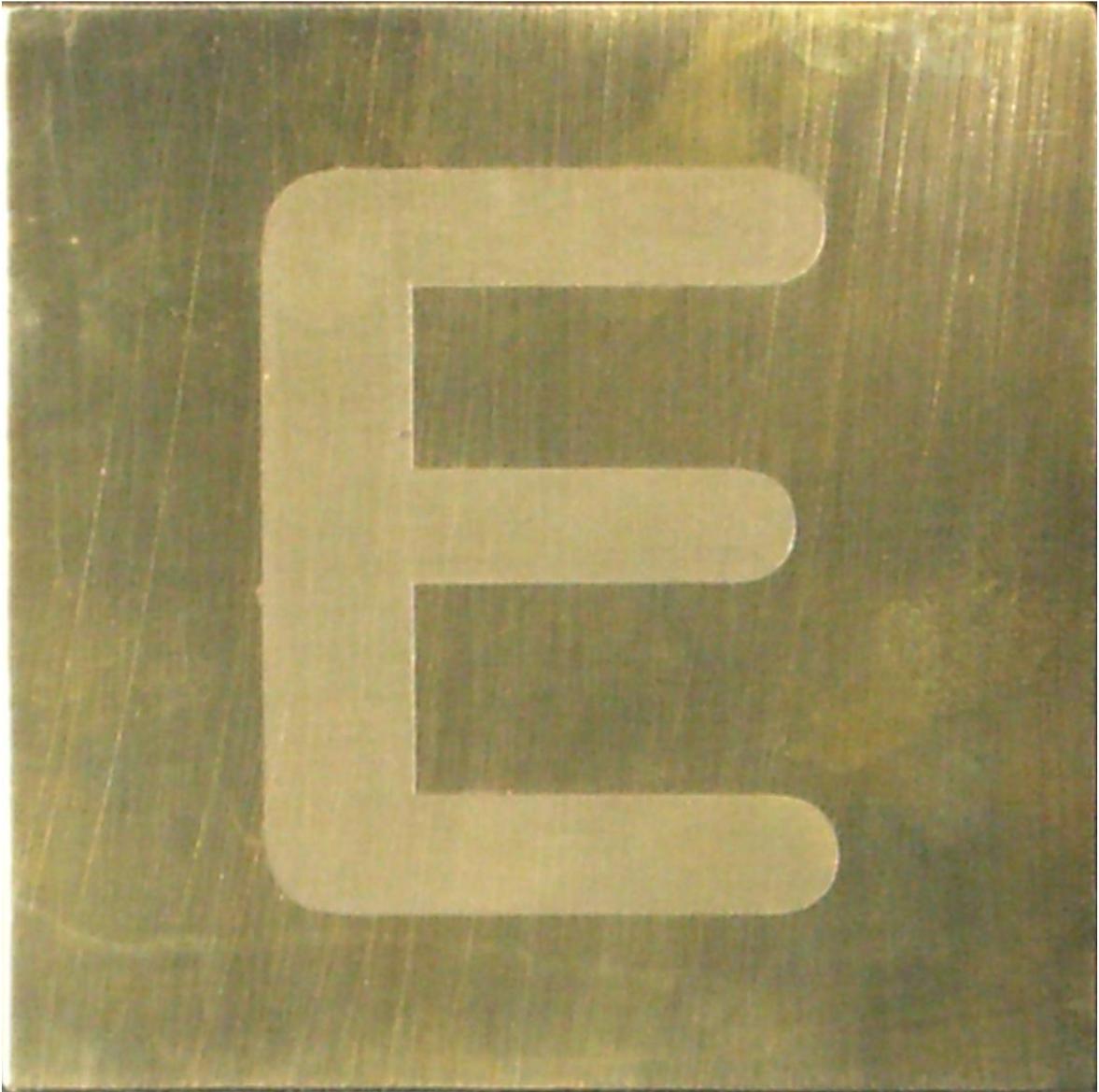

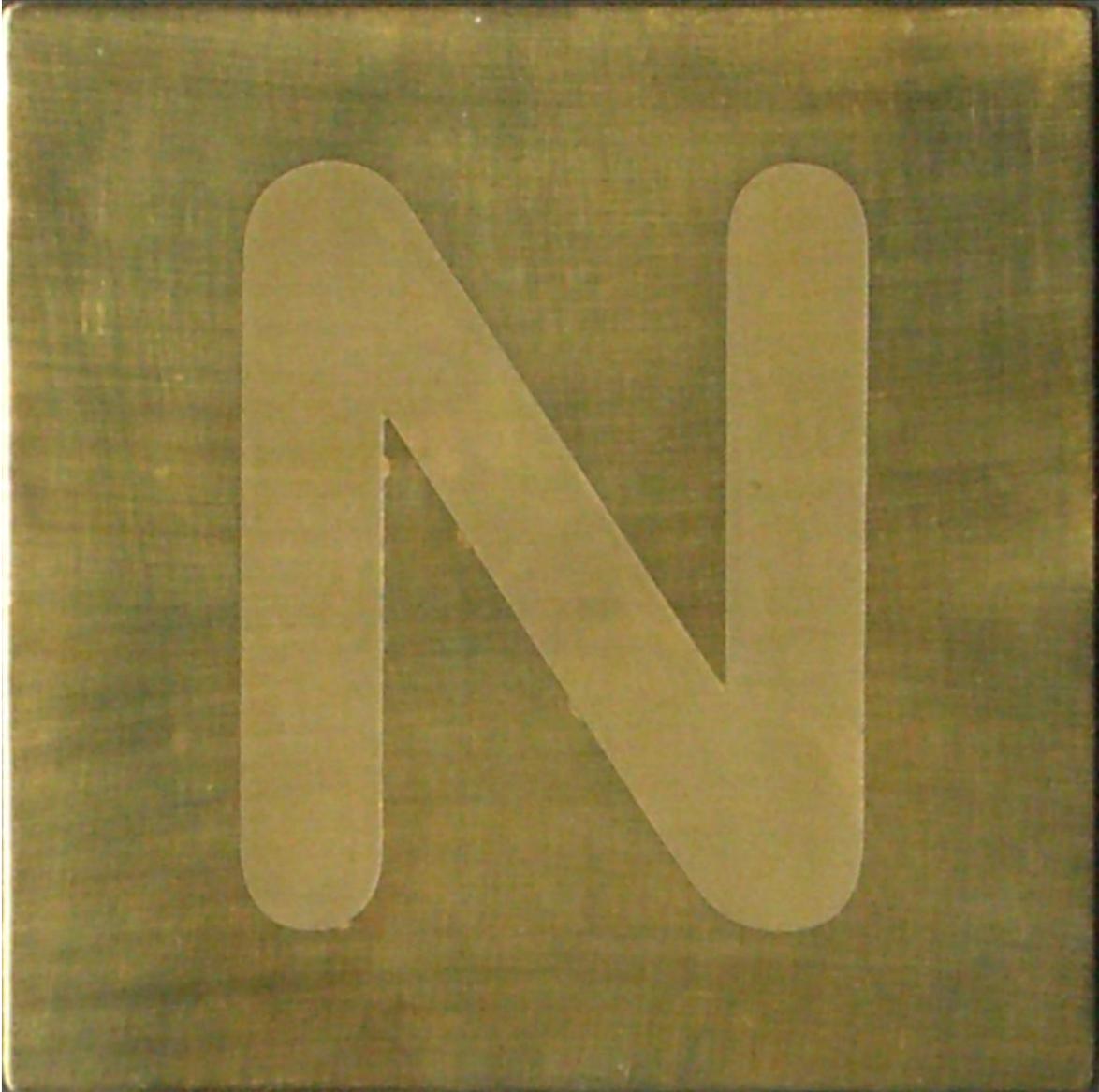

Conclusión

El taller de grabado, donde experimenté mi proceso artístico durante los últimos tres años permanece cubierto de ventanas cerradas que funcionan como diáfanos presencias de lo que ocurre en el interior, estas, dejan pasar la luz casi en su totalidad gracias a la que podemos hacer visible nuestro hacer. Su transparencia nos permite mirar al exterior pero no ser parte de él, la experiencia del Grabado solo ocurre en el taller, el vínculo *matriz/artista* funciona con la misma privacidad que el vínculo madre e hijo en su hogar. “una obra de arte tiene que contar algo que no aparece en su forma visible”³²

Esas ventanas cerradas bloquean el cambio de aire, el oxígeno interno es suficiente para el creador. El uso de sustancias tóxicas como ácidos que atacan el metal emiten sus dominantes presencias en un ambiente viciado de encuentros espectrales. Ácidos venenosos que nos llevan a aliviar nuestras ansias de expresión en un soporte reflejante, lleno de posibles sombras; el láudano en el siglo XIX era recetado para aliviar frecuentemente “dolores menstruales y nervios de mujeres ansiosas” este “calmante” era un arma de doble filo, ayudaba pero hacía adictas a la mayoría de estas féminas, ya que dentro de sus componentes se encontraba la morfina (de Morfeo, el dios de los sueños griego) que insistía en llevar a sueños eternos a sus bebedoras. Esta doble función analgésica/adictiva, a la larga podía producir la muerte. El Grabador en su taller debe cuidarse de la toxicidad. Los ácidos tal como muerden la matriz para llegar a la creación, son perjudiciales, tal como la morfina en grandes cantidades.

Lo que se raja en el reflejo femenino social e histórico produce una dicotomía entre dolor/evolución, la mujer ha sido reducida a polvo, pero ese polvo lleva atrás una luz intensa que nos lleva a la verdad transparente que se encuentra detrás de la sombra.

“El espacio, pero no pueden ustedes concebir ese horrible adentro-afuera que es el verdadero espacio.

Ciertas (sombras), sobre todo uniéndose por última vez, hacen un esfuerzo desesperado por “ser en su sola unidad”. Mal les va. Yo encontré una.

Destruído por castigo, ya no era más que un ruido, pero enorme.

Un mundo inmenso la oía todavía, pero ya no era, convertida sola y únicamente en un ruido que iba a rodar aún durante siglos, pero destinado a extinguirse completamente, como si nunca hubiera sido.”³³

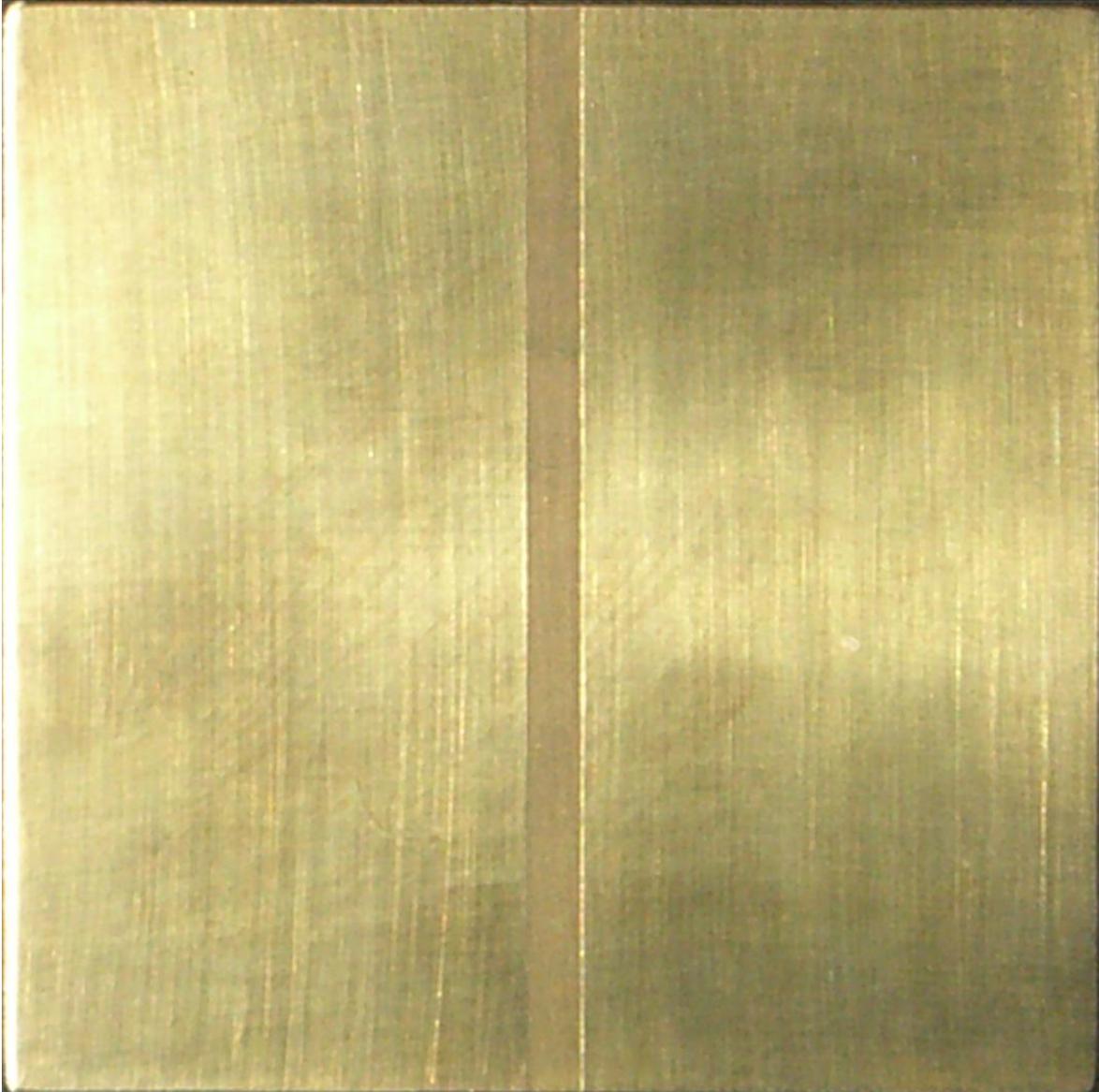
³² “El hombre y sus símbolos” Carl G. Jung. Pág. 258.

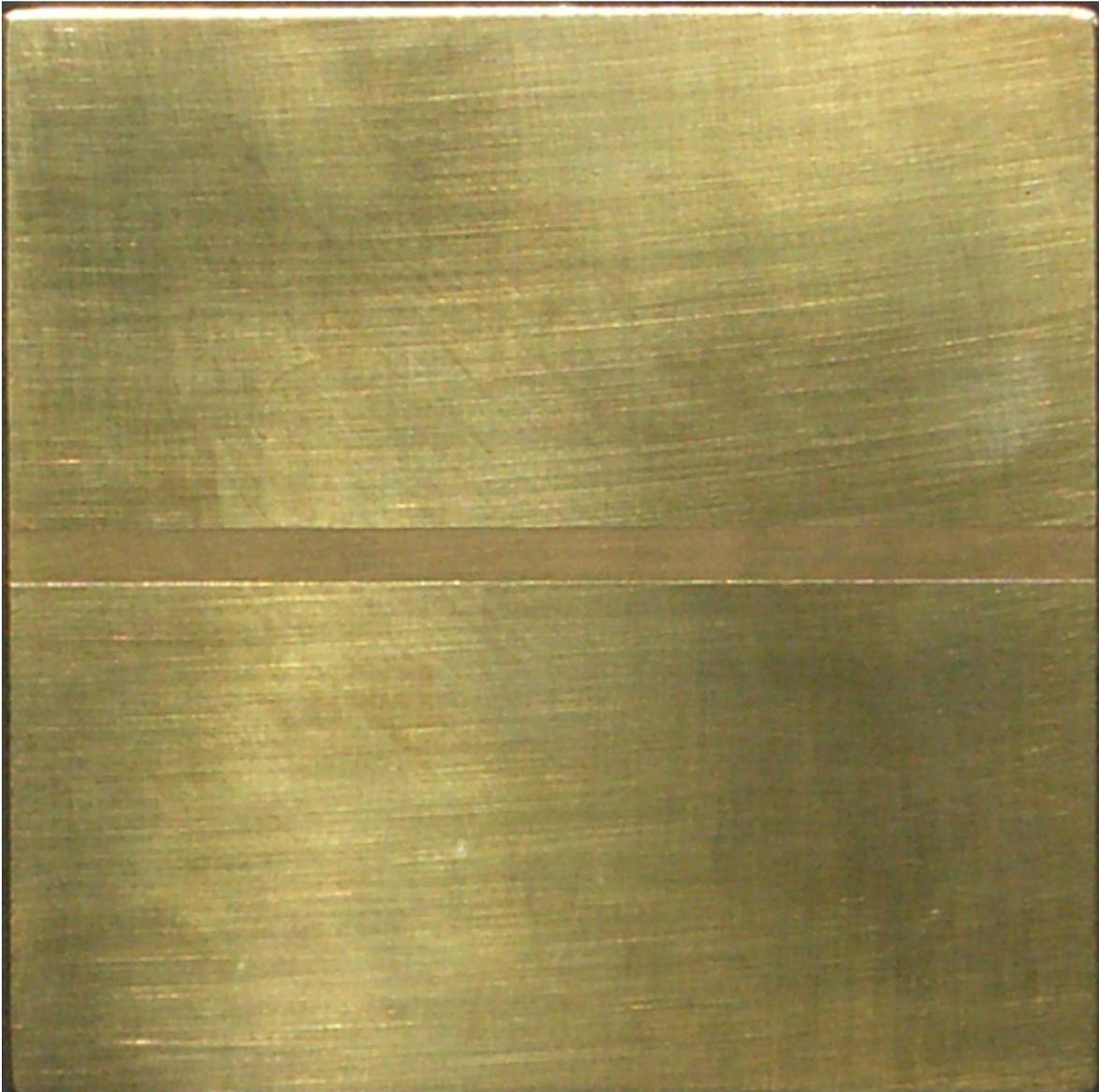
³³ <http://homepage.mac.com/eeskenazi/bachelard1.htm> poema : El espacio en las sombras, Henri Michaux

La multiplicación implica un desgaste en la “espiritualidad” del vínculo “ser”-creación, debemos seguir conservando la originalidad y proceso creativo entre matriz y ácido, como agente que ayuda a eliminar e instaurar, como la dicotomía entre ser y no ser, estar y no presente, ver y no querer ver.

“la verdadera realidad del pintor no reside en la abstracción ni en el realismo, sino en la reconquista de su peso como ser humano”³⁴

³⁴ “El hombre y sus símbolos” Carl G. Jung. Pág. 275

Bibliografía General

- JUNG, CARL G. 1984. *El hombre y sus símbolos*. Luis de Caralt Editor, Barcelona
- K.KERÉNYI, E.NEUMANN, G. SCHOLEM, J. HILLMAN. 1994. *Arquetipos y símbolos colectivos (Círculo Eranos I)*. Editorial Anthropos, Barcelona.
- STOICHITA, VICTOR.1997. *Breve historia de la sombra*. Editorial Siruela, Madrid.
- ELIADE, MIRCEA. 1979. *Imágenes y símbolos: ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso*. Editorial Taurus, Madrid.
- CASSIRER, ERNST. 1989. *Esencia y efecto del concepto de símbolo*. Fondo de Cultura Económica, México.
- KANDINSKY, WASSILY. 1994. *De lo espiritual en el arte*. Coyoacán , México.
- GUERRA CUNNINGHAM, LUCÍA. 2006. *La mujer fragmentada: historias de un signo: conversación entre: Diamela Eltit / Raquel Olea / Carlos Pérez / Lucía Guerra*. Editorial Cuarto Propio, Santiago.
- ECO, UMBERTO.2007. *Historia de la belleza*. Editorial Lumen, Barcelona.
- HAGEN, RAINER. ROSE-MARIE. 2005. *Los secretos de las obras de arte*. Editorial Taschen, Colonia.
- EISLER, RIANE. 1995. *El cáliz y la espada: nuestra historia, nuestro futuro*. Editorial Cuatro Vientos, Santiago.
- EISLER, RIANE. 1998. *Placer Sagrado: Sexo, Mitos y la política del cuerpo, Volumen 1*. Editorial Cuatro Vientos, Santiago.
- EISLER, RIANE. 1998. *Placer Sagrado: nuevos caminos hacia el empoderamiento y el amor, Volumen 2*. Editorial Cuatro Vientos, Santiago.
- DIDI-HUBERMAN, GEORGES. 1999. *Venus rajada: desnudez, sueño, crueldad*. Editorial Losada, Madrid.
- ROBLES, MARTHA. 2000. *Mujeres, mitos y diosas*. Fondo de la cultura económica, México.
- ALBERT DE PACO, JOSÉ MARÍA. 2003. *Diccionario de símbolos*. Editorial Óptima, Barcelona.
- PHELAN, PEGGY. 2005. *Arte y feminismo*. Editorial Phaidon.

NOBLE, VICKY. 2001. *Madre paz*. Editorial Cuatro Vientos, Santiago.

CASTELLANOS DE ZUBIRÍA, SUSANA. 2008. *Mujeres perversas de la historia*. Editorial Norma. Santiago.

Sitios web

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2001. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. [En línea] www.rae.es

REVISTA ESTUDIOS VISUALES. ENERO 2007. núm. #4. ¿Un *diferendo* "arte"? *Resistencias a la imagen (Mary Kelly, La balada de la anti visualidad)* Miguel Á. Hernández-Navarro. [En línea] <http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/miguelhernandez-4-completo.pdf>

Página oficial de Mary Kelly. [En línea] <http://www.marykellyartist.com/>

G. BACHELARD. Dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera, Capítulo IX de *La poética del espacio*, ed. Fondo de Cultura Económica.
[EnLínea]<http://homepage.mac.com/eeskenazi/bachelard1.htm>

ROJAS, MARÍA VERÓNICA. Grabados, publicaciones: *Apuntes sobre técnicas y tecnología del grabado*. [En línea]
<http://www.uchile.cl/cultura/grabadosvirtuales/frametecnologia.htm>

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. [En línea] <http://catalogo.bcn.cl/>

NUEVA ACROPÓLIS, organización internacional de carácter filosófico, cultural y social.
Artículo: *Lilith, la sombra de Eva* de Paloma de Miguel. [En línea] <http://www.nueva-acropolis.es/cultura/simbolismo/Lilith.htm>

IRIGARAY, LUCE. DE SPECULUM A ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. “25 años de filosofía feminista de la diferencia”. Entrevista exclusiva de Juan de Ávila. [En línea]
<http://www.antroposmoderno.com/word/entrevistas.doc>

GIMBUTAS, MARIJA. *Continuidad y transformación de la Diosa en las eras indoeuropea y cristiana*. [En línea] www.nuestrosorigenes.com

Centro de Estudios Simbólicos de Zaragoza: <http://ceszaragoza.es/actividades/agartha.html>

La tarea del artista es la de mediador entre la esencia del símbolo (o Verbo) y su manifestación en el mundo temporal (obra del Verbo Creador). De entre todas las criaturas, sólo al hombre le es dado el tomar conciencia de este papel y a través de él es el Universo el que se hace consciente de sí mismo.

