

Universidad de Chile

Facultad de Artes

Dpto. Artes Visuales

“Transformaciones, caos y negación del ser”

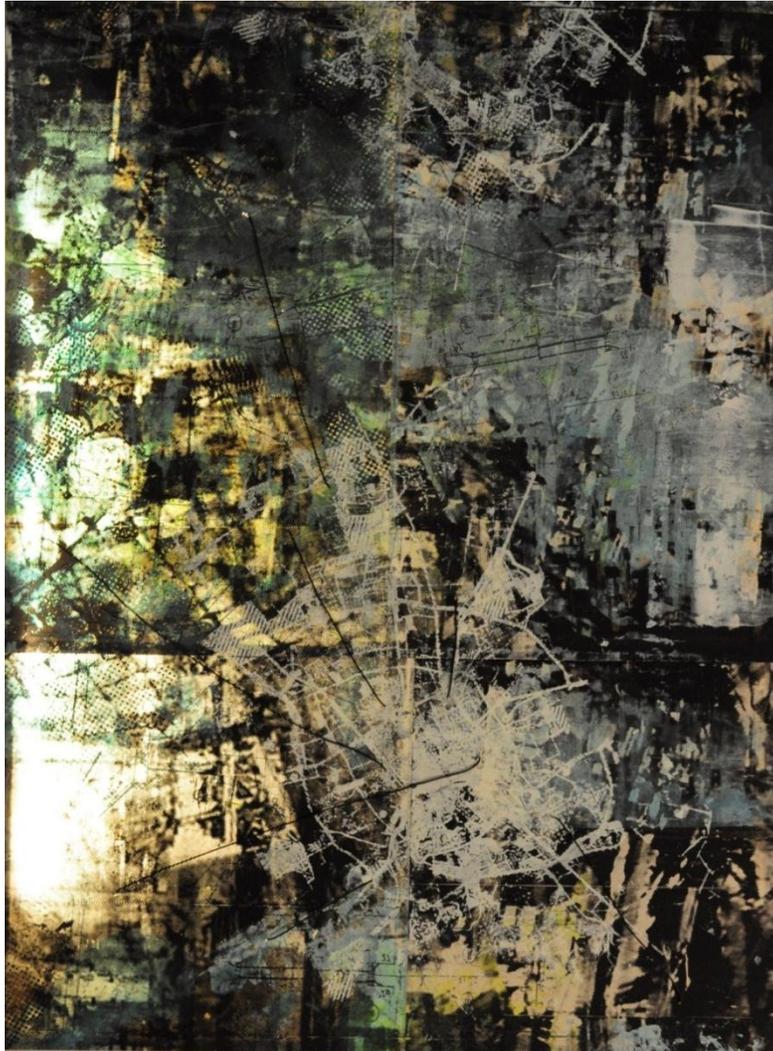
Memoria para optar a título profesional de pintora

Camila Figueroa Bustos

Profesor Guía: Francisco Sanfuentes

Santiago, Chile

2013

Fotoserigrafía intervenida sobre papel, cables y tubos fluorescentes, 119 x 164 x 4,2 cm.

“La realidad subjetiva del lugar tiene más importancia que su evidencia física y la presencia de material visual incongruente refleja la verdadera naturaleza de las propias experiencias que uno recuerda.”

Jorge Tacla

Fotoserigrafía intervenida sobre papel, spray, pasta muro, cables y tubos fluorescentes, 119 x 164 x 4,2 cm.

Introducción.....	4-5
Tema y objetivo del proyecto.....	6-8
Antecedentes Conceptuales.....	9-14
Referentes pictóricos y temáticos.....	15-19
Ficha técnica de la obra.....	20-24
Conclusión.....	25-27
Imágenes.....	28 -42
Bibliografía.....	43

Introducción

El siguiente proyecto es el resultado de un proceso de experimentación, reflexión y creación; búsqueda de un lenguaje e identidad estética personal. Búsqueda que nace de una necesidad vital y del cuestionamiento sobre el hecho de hacer arte hoy, de nutrirse y desprenderse de la academia, de conocer y luego desligarse de los referentes, todo lo cual va generando aprendizajes y resultados concretos, acercándonos a la anhelada identidad artística, como resultado de identificaciones que uno va incorporando a lo largo del proceso.

Al desarrollar mi proyecto me interesa mostrar mi mirada, subjetiva de la realidad, la cual responde directamente a mí sentir, vivir y cuestionar. Generando una instancia en la cual expongo mi visión y motivo a posibles reflexiones respecto a una situación, la cual constituye para mí una problemática.

La ciudad es el lugar donde centro mi mirada, ya que me parece sumamente cautivante, atractiva como a la vez peligrosa y aniquiladora, la ciudad constituye un espacio dinámico, de

Constante transformación, construcción, destrucción, de ruidos, estímulos y saturación, por lo cual como habitantes nos encontramos sumergidos en una multitud de incitaciones.

Mi proyecto consiste en la creación de una serie de serigrafías, intervenidas e iluminadas y su posterior instalación, las cuales se encuentran vinculadas a la ciudad, como espacio de transformación, caos y negación del ser.

Las imágenes abordan el tema del ruido urbano, de la saturación presente en la ciudad. Hoy sin duda es difícil adaptarnos al aluvión de información que nos asalta, estamos expuestos a más imágenes en un día que cualquier habitante de siglos pasados. Nos encontramos rodeados de imágenes por todas partes, el ruido blanco de la vida diaria, las señales de información y deseo se entremezclan desdibujándose salpicadas sólo por los brillantes destellos y repentinos gritos de imágenes que cruzan el caos.

Las obras juegan con la transparencia, la luz, las distintas materialidades, las diferentes

dimensiones, con los distintos volúmenes, generando un ambiente, un entorno de vivencia estética, sensorial e intelectual.

Pretendo que el espectador reordene imaginariamente los elementos que integran la obra, generando una metamorfosis constante, debido a que cada espectador readecuara según lo que signifique para él.

Mi proyecto responde a una insistencia de comunicar mi propia visión de la realidad. En donde mi deseo de expresar por medio de la visualidad, se inscribe dentro de un lenguaje

personal, a través del cual hablo y doy libre curso a sensaciones internas, pretendiendo construir una realidad visual, plástica no objetiva; desarrollando un diálogo entre abstracción y figuración, acentuando la carga de expresividad, mostrando aspectos negativos de la ciudad con el interés de dar pie a una posible reflexión, de una situación que creo yo merece mejorar.

El hombre ha dominado y dispuesto un área material en donde nos desenvolvemos, un hábitat ineludible, forzoso del cual sin duda alguna tenemos y debemos hacernos cargo.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel, spray, pasta muro, cables y tubos fluorescentes, 50 x 120 x 7 cm.

Tema y objetivo del proyecto

Mi obra habla de la ciudad, enfocándose en su desarrollo, su crecimiento, en la eliminación de áreas verdes, en la saturación de estímulos y ruidos urbanos.

La ciudad parece ser un lugar en el cual no se tiene certeza con respecto a su fisonomía, está cada día crece, avanza tanto como se destruye y es que pareciera encontrarse en una metamorfosis constante. Santiago constituye para mí una ciudad que no termina nunca de construirse, debido al auge económico desde los años noventa. Los barrios residenciales, están desapareciendo, están siendo demolidos para levantar grandes edificios; árboles y jardines desaparecen cada día.

La ciudad está y sigue cambiando su fisonomía sin lograr, a cambio otra definida. Sin duda hoy no se tiene certeza de cuánto perdurará la vista que tiene uno desde su propia ventana. Lo más probable es que de la noche a la mañana se levante algún nuevo edificio que nos borre el paisaje al que estábamos habituados, ante lo cual creo que se genera una desconfianza

ante la óptica que provoca una ciudad en permanente mutación.

El ritmo de vida en la ciudad es más rápido y el tiempo del que disponemos se ve limitado, esto se debe a múltiples factores, como a la gran cantidad de habitantes que esta concentra, como las grandes distancias que debemos recorrer diariamente.

La ciudad me parece que nos absorbe, con su ritmo de vida, va destruyendo cada día disimuladamente nuestro mundo interior, con esto me refiero a que su absorción, generando que ya no dispongamos del tiempo necesario para compartir y cultivar nuestro lado espiritual. Por lo cual nuestra sociedad pareciera encontrarse en dirección a un cierto tipo de desastre de índole psicosocial, ya que cada día se destruye el paisaje del ser de manera absoluta, encontrándose el hombre cada más indiferente a la naturaleza y a su vida afectiva, por esto nuestro mundo interior se encuentra en cierta crisis. Ante lo cual el arte es un instrumento para cuestionar lo que para mí es irrazonable.

Con respecto a la arquitectura de la ciudad y su presencia física enraizada sólidamente en el mundo real citare a Toyo Ito, arquitecto quien habla de la ciudad y su arquitectura como una presencia que regula y limita los actos caprichosos del hombre, capaz de dominarle “La arquitectura siempre encierra la fuerza fenomenológica del símbolo, que puede considerarse como la ampliación de sí misma. La cubierta, llamada arquitectura, cuyas dimensiones son de una escala mucho mayor que el cuerpo humano, cae sobre la gente con un peso enorme, con terrible sublimación y simbolismo. Así, el espacio blando que debería garantizar la libertad de movimientos de la gente, es fijado como un monumento pesado e inamovible, tanto corporal como espiritualmente, y comienza a existir de una manera opresiva.”⁽¹⁾

Mi sensación ante la ciudad es contradictoria ya que por un lado satisface mi necesidad cultural, económica y concentra mi círculo de amigos y familia, por otro lado genera en mí sensaciones agobiantes, una especie de caos, un aislamiento, lo cual no se manifiesta diariamente pero en ciertas ocasiones se intensifica, además el

(1)Toyo Ito, Escritos, pág. 88, colección de arquitectura 41.

habitar la ciudad me genera cierto individualismo, con esto me refiero a una absoluta preocupación y concentración en mí y es que el tiempo que dispongo se ve limitado. Ante lo cual debo señalar que mi obra es una proyección evidente de mi mundo interior, una relación abstracta con la propia experiencia, tratado de manera prioritariamente simbólica.

El tema lo abordo de forma conflictiva, mediante la fragmentación de la imagen, la invasión de la mancha y la intervención de cables. Trabajo con la imagen de la ciudad de Santiago desde una óptica informalista, con una intensa fragmentación, de modo que se reconoce solamente con la reiteración de ciertas formas, en un sentido primario.

La representación se exhibe a una primera mirada como abstracta, existiendo la relación entre sectores que le dan forma a la estructura.

Mi objetivo es incitar a exploraciones visuales, contemplaciones pausadas para descubrir acciones reveladoras, quizás como un cierto desafío, en el que se juega con la subjetividad misma del contemplador.

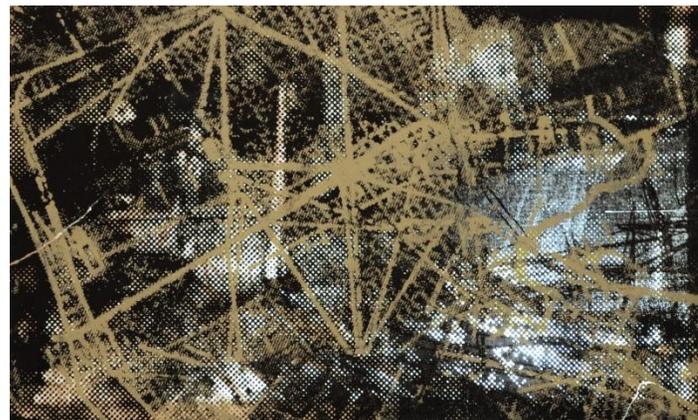
Mi intención es que el espectador se conecte con mi obra, ya sea en función de la presencia táctil de esta y que tenga absoluta libertad de interpretarla, de decodificarla a su antojo, no es mi intención obligar al espectador a entender su significado más profundo, ya que este es sumamente personal y para entenderlo como yo, hay que compartir mi sentir.

Las obras poseen un cierto tipo de belleza, una belleza pictórica, la cual se aprecia en la técnica y la materia que es utilizada y en el juego de transparencias y luces reveladoras.

Mi proyecto aspira a generar una instancia de reflexión, por medio de un lenguaje personal, que juega con el límite entre abstracción y representación, por lo cual la apreciación estética no está determinada por el parecido con la representación, sino en el juego de la parte psíquica, invitando al espectador a descubrir mutables realidades que se esconden tras las formas subjetivas.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada 34 x 30 x 4,5 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada 30 x 50 x 4 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel, cables y tubos fluorescentes, 130 x 90 x 2 cm.

Antecedentes Conceptuales

Abordo el límite entre figuración y abstracción, por lo cual es posible reconocer o identificar algún objeto, por lo tanto trabajo la relación icónica, existiendo un signo que imita su objeto, poseyendo al menos un rasgo común con el mismo. Lo icónico involucra una semejanza, una con el objeto en ciertos aspectos o propiedades, aunque solamente sea uno. La relación icónica entre la obra y lo representado es una relación de semejanza, en donde "la semejanza es relativista, perceptual y varía con el umbral de percepción". (2)

Además acudo a procedimientos y elementos informales, pese a emplear fines abstractos, sugiriendo elementos representacionales, existiendo una doble actitud ante la obra, abstracta y figurativa. Hans Plastschek, habla con respecto a la nueva figuración como un resultado de un proceso creador "llegar del material a la figura quiere decir, en primer lugar, que traigo nuevamente de un modo consiente mi visión al

(2)Cfr. E. Verón: Conducta, estructura y comunicación, pág. 169.

cuadro, porque el cuadro como portador de material exige mi inventario imaginativo". (3)

Por otro lado mediante la manifestación no afirmativa cuestiono a la ciudad y por tanto a la sociedad, desde la actividad práctica objetiva del hombre, intentando entender los hechos como partes de un todo social y el lugar que ocupan en la totalidad de esta realidad. No soportando la indiferencia frente a los acontecimientos de la actualidad.

Rescato el hecho de que las proyecciones psíquicas de los artistas se manifiestan, invirtiendo la impresión del mundo visual en la expresión de sus estados de ánimo, esto constituye para mí un rasgo válido, pese a su gran subjetivismo, lo que considero una necesidad propia del artista, que en distintas épocas ha manifestado interés por la disolución informal, sintiendo la necesidad de que el arte no posea otra función que manifestarse como tal, a la vez que como mensajera del patetismo del artista. Además comparto la idea de que cada uno de los elementos manejados por el artista posee un mensaje propio, sin que sea preciso recurrir a la imagen temática para decir determinadas cosas.

(3) Bilders Fragezeichen, pág. 124.

Köhler y Kofka expresan: "Ciertas combinaciones de líneas, colores, sonidos y ciertas formas, poseen por sí mismas un carácter." (4) Al desarrollar mi trabajo me siento relacionada de manera indirecta a las respuestas psicológicas y emocionales referentes al espacio: una agorafobia imprecisa y un aislamiento, mis trabajos implican una visión firmemente subjetiva e incluso un desequilibrio perturbador que puede ser emocional, por lo cual la experiencia del espacio puede parecer ser inestable y discontinua.

Diferentes motivos aparecen a lo largo de los cuadros, el espectador ha de recorrer los puntos de vistas frontales, diagonales, altos y bajos. Mediante la saturación y reiteraciones de imágenes se genera una construcción de una dimensión espacial del subconsciente, visionaria e inversiva. Pese que la arquitectura que se expone parece ser atemporal, este no es su objetivo, la arquitectura se asemeja al ámbito fantástico, pero sus referentes son identificables en la realidad material. Los campos de colores se extienden libremente a lo largo del lienzo, se pueden identificar planos de ciudad, estructuras

(4) Köhler y Kofka, teoría de la Gestal.

y edificios, jugando con la percepción convencional con las extensas líneas y estructuras, como las muchas capas temporales. Además la ambigüedad visual favorece, al permitir que la imagen se yuxtaponga con otras representaciones, formando un campo complejo parcialmente unificado. Por lo cual, la estructura de los cuadros no es tradicional sino que es suplida por un confuso fluir, entre diferentes categorías de la imaginería.

Al articular un espacio este tiene más sentido en el contexto de impresión que en la vida real, al respecto citare a Jorge Tacla quien afirma que "la realidad subjetiva del lugar tiene más importancia que su evidencia física y que la presencia de material visual incongruente refleja la verdadera naturaleza de las propias experiencias que uno recuerda."⁽⁵⁾

Algunas de mis imágenes aparentan el mapa de un alejamiento interno, en el cual el paisaje se deteriora y culmina en una aparente destrucción, lo cual a mi parecer se transforma en una aseveración de que quizás las cosas no podrían ser diferentes de lo que son.

(5) Jorge Tacla, "Notas y referencias", pag.16.

La combinación de lo espacial y lo indescifrable, en la cual no se revelan fácilmente las imágenes sin un intenso esfuerzo de participación del espectador, el espectador podrá generar un acto de lectura de construcción, una lectura parcial de la obra, ya que esta no lo facilita y es que las obras no están dirigidas a dar respuesta sino más bien a generar, a plantear esta situación, con la intensión del desarrollo de reflexiones individuales.

Por otro lado el espacio pictórico es revertido, es decir, el paisaje urbano ya no es simplemente un escenario sin importancia para una figura dominante, por lo cual pasa a ser la superficie más importante del cuadro, perdiendo su función menor y siendo todo el cuadro importante.

Existe una absoluta negación de la naturaleza, no presentándose presencia alguna de esta, ya que esta es trascendental para la vida humana y ante la eminente sociedad urbanizada esta ya no tiene lugar.

Además se aprecia en algunas imágenes como la existencia de la ciudad desaparece, convirtiéndose en un espacio despoblado y abandonado, con escaso rastro de presencia,

presentándose una apariencia de destrucción en la representación de la ciudad, lo cual connota para mí el fin de esta, desde un punto de vista vital para la vida del ser, como médula emocional para la vida, ya que esta niega las emociones, la conexión con la naturaleza y aumenta la pobreza espiritual desde mi perspectiva, bajo un juego de sensaciones superficiales.

La oposición entre lleno y vacío que se presenta en algunas imágenes, connotando para mí que nuestro mundo interior se encuentra vacío y del mundo exterior lleno pero en una eminente decadencia y abandono. Este mundo exterior no es favorable, no genera las condiciones para el desarrollo del mundo interior, lo colapsa aniquilándolo. Este contraste se refiere por un lado a un pesimista desenlace para la sociedad, como a la negación del sentir y al vacío emocional en que se encuentra el ser. Esta oposición es quizás un razonamiento que simboliza esa contradicción agotadora, que existe entre el mundo interior y exterior del ser humano posmoderno, simbolizando la situación en la que vivimos, aunque vivamos con otros seres en sociedad, vivimos aislados, en una

soledad temible, sin un aparente propósito y el quiebre que se está produciendo entre vida social y pública condena a un aislamiento, el cual me parece que puede ser irreparable. Donald Kuspit expreso: "Estamos siempre rodeados por la arquitectura de la sociedad, pero en nuestro interior vivimos como ermitaños en un desierto emocional... Nuestra sociedad de sensación de futilidad-un aura que unge toda nuestra existencia-es abrumadora, aún mientras nos ocupamos de nuestros asuntos cotidianos en sociedad."⁽⁶⁾ Y ante esta situación, para mí lamentable, no creo que este en mí generar una solución para salir de esta contradicción que considero que es la problemática absurda de nuestras vidas y el inicio del fin de nuestra civilización, sobre todo porque muy poca gente comparte este sentir o es consciente de esto, imposibilitando el alcance o anhelo de un equilibrio entre mundo interior y exterior.

La saturación es un recurso importante, el cual se presente en la mayoría de mis imágenes, a la saturación de tramas, de la imagen misma se suma la saturación de los cables, quizás

(6) Donald Kuspit sobre Jorge Tacla "Epícentro", pág.60.

simbolizando la perturbación en la cual como habitantes de la ciudad nos encontramos, en esta etapa de negación del ser, producto de la modernidad. La saturación alude además a todas las redes que forman variadas capas, como la red de transporte, además este fluir de redes no se limita solamente a la gente o a los automóviles, a esto se suma el flujo de información como la circulación de luz, sonidos, olores, imágenes, signos y colores.

Toyo Ito, arquitecto habla de la ciudad como un fenómeno que se viene expandiéndose y de cómo la superficie de los edificios que llenan la ciudad se cubrió de una cantidad enorme de adornos, abarcando no sólo las luces de neón, como las diversas clases de anuncios publicitarios “Así, el espacio urbano como conjunto ha llegado a presentar un paisaje que día parece un estercolero, pero en donde a partir del atardecer da la sensación de que uno se ha metido en un caleidoscopio” (7) La saturación alude también a la acumulación de diversos flujos provocados por diversas actividades de las personas y los automóviles, como a las diversas clases de energía o de información.

(7) Toyo Ito, Escritos, pág. 117.

Otro aspecto es la reducción del plano y el ataque de la perspectiva, como un ataque ante cualquier signo de lo racional, de construcción social, de control del espacio y negación de cualquier futura posibilidad de construcción. A través de las obras para mí parece estar concibiéndose lo inconcebible, lo que es en sí mismo catastrófico, tal vez un espacio en el cual es imposible que la humanidad siga habitando, un espacio inadecuado.

La combinación de dispositivos de diferentes lenguajes estilísticos, no buscan coherencia, mi representación del paisaje urbano no es directamente reconocible pese a la existencia de elementos que podemos asociar con lo existente, por lo cual es evidente que no ofrezco un concepto de paisaje urbano que sea preciso.

Los distintos medios de expresión luchan por tener protagonismo sin llegar a un equilibrio, además la fragmentación imposibilita la lectura. No busco una manera de unir todas las piezas, sino más bien pretendo mantener las cualidades únicas de cada fase de la percepción, tratando de recordarle al espectador que incluso las proporciones más abrumadoras del espacio

exterior se opacan si se sitúan al lado de la capacidad infinita de asombrarse, en la imaginación humana.

Para el desarrollo de mi obra he recogido imágenes de construcciones de edificios, de la saturación arquitectónica, de demolición, planos de la ciudad y dibujos de arquitectura. Pero es evidente que al momento de enfrentarme al soporte las referencias de la realidad y del contexto se esfuman, se diluyen, debido a que el papel, espacio pictórico, se desvincula de la corporalidad y se convierten en inaccesible, escurridizo en la medida que se hace más arduo y amenazante la batalla con estructuras que no puede ser controladas como totalidad.

Las imágenes se reiteran, cada imagen es como una ciudad en destrucción o construcción, que refleja aparente vida, la figura humana no es incorporada, con el objetivo de dar sanción de un mundo que se encuentra en descenso, sin una aparente esperanza, la idea de desolación, decadencia es constante. Sin embargo lo que me interesa desarrollar es el espacio imaginativo del espectador.

Mi propuesta aspira a sustentarse en la afirmación de una realidad y no en la simple negación de la realidad. Creyendo en que cualquier procedimiento es bueno, con tal de que mediante el, se alcance a nivelar una realidad. Por lo cual el uso de diversos materiales se justifica para mí en la realidad que pretenden develar, lo cual responde a la encrucijada de lugar y tiempo, en el cual vivimos, lo que nos lleva develar, una situación visible, ya sea en la medida en que se ponga de manifiesto una situación dramática de nuestro tiempo o en la medida que se emplee el arte personal en la pretensión social de develar problemas del espacio plástico.

Collage, fotoserigrafía intervenida sobre tela, pasta muro, cables, retroiluminada 50 x 60 x 9 cm.

Referentes pictóricos y temáticos

Mi tratamiento pictórico es de tendencia informal, tendencia que va contra los valores tradicionales y contra la definición táctil de la forma, que mayoritariamente ha regido en el arte. Como de tendencia expresionista, en donde se encuentra esta preferencia a la destrucción, estableciendo nuevas relaciones de forma, color y espacio, disolviendo las formas en una atmosfera dinámica, carente de elementos definidos y poseída casi en su totalidad por el pathos inespacial de lo informe.

Edgar Allan Poe expreso “me vi obligado a llegar a la insatisfactoria conclusión de que sin duda hay combinaciones de objetos naturales muy sencillos que tienen el poder de afectarnos”. (8) En estas palabras encuentro gran sentido, ya que esto supone según el autor oír voces misteriosas e inequívocas que hablan del seno de los paisajes, las arquitecturas, los objetos, las calidades de las cosas como si fueran otros tantos rostros.

(8) Edgar Allan Poe, El hundimiento de la casa Usher.

En cuanto a la acción pictórica encuentro como referente a William De Kooning, quien en algunas de sus obras congrega líneas en cabezas, narices generando un signo icónico, las figuras son el efecto de una acción pictórica. La deformación de la realidad es utilizada para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la naturaleza, a la expresión de los sentimientos, más que a la descripción objetiva de la realidad. Revelando el lado pesimista de la vida, angustia existencial del individuo, que en la sociedad moderna, industrializada se ve alienado y aislado.

Me interesa como las figuras son deformadas, de forma similar con los contenidos significativos y como la representación de la figura masculina o femenina aparece de forma desfigurada e incluso de forma aterradora.

Sigmar Polke, "Audacia", oleo y laca sobre tela, 200 x 190 cm.

En cuanto a la utilización de las técnicas Sigmar Polke es un referente que refleja con ironía la manipulación de los medios de comunicación, utilizando elementos de la pintura moderna pero también de la cultura de masas, como lo kitsch o de la publicidad. Polke manifiesta irreverencia hacia las técnicas pictóricas tradicionales y sus materiales con una falta de lealtad a ninguna forma de representación. Su narrativa es complicada y está a menudo implícita en sus cuadros de varias capas, dando un efecto de atestiguar la proyección de una alucinación o de un sueño con una serie de velos. Me interesa rescatar esa libertad y manipulación de la técnica serigráfica, jugando con el error y riqueza visual de una mala edición.

Robert Rauschenberg, 1954-1955, aceite, papel, tela, madera, y metal en lona.

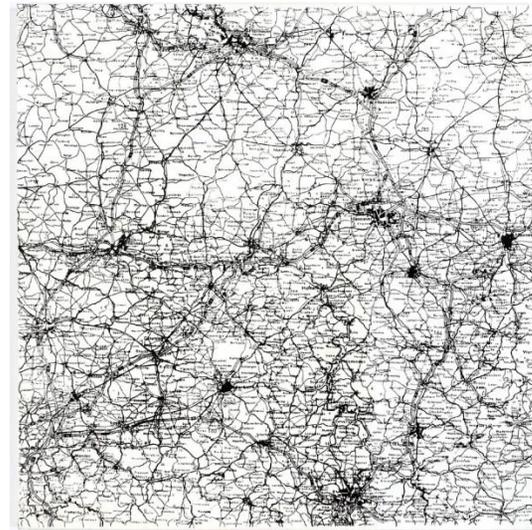
Robert Rauschenberg es un artista que toma la pincelada desatada del expresionismo abstracto, pero incorpora todo tipo de técnicas y materiales a sus obras. Trabaja con todo tipo de construcciones y lienzos, dando paso a unas pinturas-esculturas con todo tipo de objetos. Dio una vuelta al ready-made, al colocar un lienzo en horizontal, posando una cabra disecada y un neumático. Tras los objetos y collages sus dibujos y pinturas incorporaban recortes de periódicos y revistas, experimentó con la litografía, serigrafía y técnicas de transferencia por disolvente. Lo que me interesa y rescato de Rauschenberg es como mediante la técnica que fue elegida, él mantuvo siempre su espíritu crítico y su voluntad de experimentar como la constante búsqueda de nuevas formas de expresión.

Jackson Pollock pintado

Jackson Pollock es un artista que renueva el concepto de la plasmación gráfica a través de una serie de técnicas de la pintura no experimentados hasta entonces. Pollock innova con el action painting, proceso que consistía en posicionar el lienzo a ras de suelo y utilizar los pinceles de forma rígida, contundente, con movimientos rápidos, bruscos y automáticos. Busca el desplazamiento del propio artista alrededor del lienzo para sincronizar ese movimiento. Esto es la clave que representa el carácter marcado de su obra, que está impregnado de movilidad. Mediante la abstracción es capaz de transmitir un caos con un cierto orden en sí mismo, reflejando en su arte una situación contemporánea, "Creo que el pintor moderno no puede expresar su

época, la aviación, la bomba atómica o la radio a través de las viejas formas del Renacimiento o de cualquier otro tiempo pasado. Cada época encuentra su propia técnica" (13)

Guillermo Kuitca. Hannover, 1990. Acrílico sobre lienzo, 137,7 x 137,7 cm.

Guillermo Kuitca pintor argentino, es conocido por sus mapas y plantas arquitectónicas, que construye a nuestra medida y cambia la irreversibilidad del espacio habitable. Cartografía imposibles, mapas que ni la imaginación puede explicar, planos de casas que no pueden ser

(13) Expresionismo abstracto, Barbara Hess, pág.17.

construidas ni habitadas, telones y escenarios, donde no se escenifica nada. Logrando a través de su obra una tensión entre espacio público y espacio privado, entre figuración y abstracción, pero mediante un lenguaje inevitablemente privado. El propio Kuitca ha afirmado que su relación con los mapas, con esa intención de marcar el territorio, no es tan sólo un proyecto de conocimiento del mundo, sino de borrar, disolver la realidad, las líneas que dibujan ese mundo externo. Me interesa trabajar el juego entre abstracción y figuración, mediante la disolución de la forma.

“Para mí, el acto de pintar es de algún modo destruir las imágenes mentales que se generan en mi cabeza cuando tengo una idea. Es como que se te instala una especie de guerra en la cabeza: las imágenes que producís versus las imágenes que tienen las cosas. Una vez que te ponés a pintar, las imágenes de la obra empiezan a cobrar una realidad que tapan tus imágenes mentales. Y hay un momento en que te queda una especie de limbo en el que no estás ni completamente en el cuadro ni completamente con las imágenes de tu cabeza, y ésa es una suerte de lucha. Una vez que el cuadro está terminado, que es el momento más lindo de mi

trabajo, está todo bien. Pero entre medio, me cuesta mucho”. (14)

Abstraktes Bild, 2001, 50 cm x 72 cm, óleo sobre aluminio.

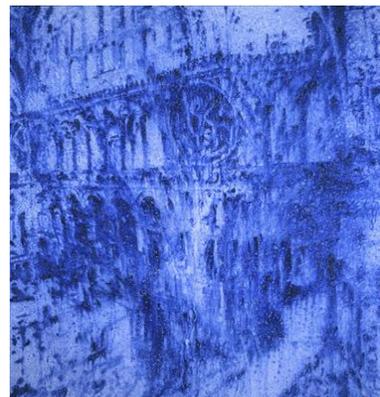
Gerhard Richter es un artista que desarrollo un estilo de fotografía-pintura, utilizando fotografías de paisajes, retratos o bodegones como base de sus pinturas. Fascinándose por la rivalidad entre las técnicas de pintura tradicionalistas y los medios de comunicación de masas imágenes, lo cual lo proyecta en fotografías encontradas en el lienzo, localizando imágenes y que luego difumina con una escobilla de goma. Richter ha

(14)Entrevista al diario la Nación, <http://www.artespain.com/28-06-2007/noticias/voy-a-hablar-de-kuitca>

utilizado diferentes técnicas y herramientas para construir capas acumuladoras de color, dejando de lado la composición en favor de un elemento decisivo de casualidad. Y al mismo tiempo ha trabajado siempre pinturas figurativas, incluyendo fotorealismo. Me interesa trabajar las capas y jugar con distintas capas que se disuelvan o culminen en la macha o explosión de la tinta, manifestando una despreocupación por la composición.

María Vieira da Silva es un referente temático, da Silva trabaja sus cuadros a puras manchas de color aportando una variante llena de fuerza y personalidad al arte abstracto, creando composiciones intrincadas y abstractas, desarrollando sus características y abigarradas construcciones espaciales, tan oníricas como modernas. Sus obras muestran paisajes reducidos a diseños lineales y geométricos que consiguen el efecto espacial sin recurrir a los métodos tradicionales para crear la perspectiva. Su obra se desarrolla en torno a series temáticas: bibliotecas, puentes, talleres, andamiajes y estaciones, en las que se inclina hacia el estudio y las posibilidades del espacio. Me fascina su preocupación por captar la luz y el espacio por medio del color, arquitecturas oníricas que se

sirven de éste y la línea para configurar perspectivas imposibles.

"Melted Blue Church", 2004, Jorge Tacla.

Como referente temático encuentro en la obra "Melted Blue Church", de Jorge Tacla, que muestra de la caída pura y se halla en ese límite ente representación y abstracción, con un clima desértico, o de una arquitectura que anuncia destrucción. En sus obras podemos observar elementos arquitectónicos, como en este caso la fachada de una catedral, y no aparece ninguna figura humana, todo en sus obras parece ser ambiguo, sin límites precisos, aunque sus objetos tengan bordes definidos, densos planos verticales oscuros adyacentes lo sacan de un entorno de realidad y lo inundan en un área sin mayor definición.

Ficha Técnica

Mi proyecto consiste en una serie cuadros iluminados por dentro, jugando con la transparencia. Los cuadros poseen diferentes formatos, dimensiones y espesores, los cuales fluctúan desde el más pequeño 27x27 cm. hasta el más grande 118 x 164 cm.

Pretendo con el montaje producir una situación en la cual el espectador se sienta sumergido en un submundo, los cuadros salen de su formato y disposición habitual, abarcando el espacio, con la intención de que el espectador se sienta en una atmosfera en donde el cuadro cobrar mayor presencia y actitud. Generando una experiencia física en el lugar, al ser un arte inminentemente material y que demanda del espectador la experiencia artística del "aquí y ahora".

Pretendo que el espectador se sienta incitado e estimulado, por las imágenes, que lo invaden visualmente, con una postura activa pretendo invitar al espectador a relacionarse con la obra con una actitud mucho más participativa. Creando un entorno de vivencia estética, emotiva, sensorial, e intelectual.

Montaje sala de arte MNBA, mall plaza Vespucio, proyecto museo sin muros. Fotoserigrafías intervenidas, diversos formatos,

Pretendo que el espectador se sienta incitado e estimulado, por las imágenes, que lo invaden visualmente, con una postura activa pretendo invitar al espectador a relacionarse con la obra con una actitud mucho más participativa. Creando un entorno de vivencia estética, emotiva, sensorial, e intelectual.

Para lograr transmitir el mensaje estético, la composición y organización de los soportes será de forma geométrica y colgados en la pared debidos que las imágenes son muy saturadas y dinámicas.

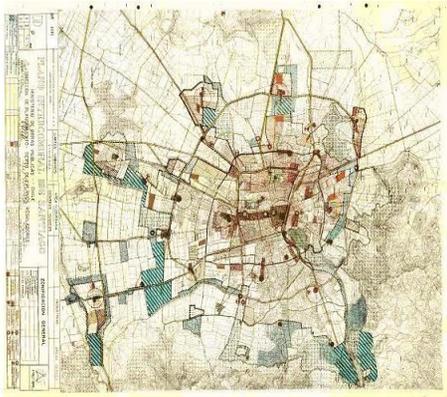
Al abordar una temática contingente pretendo que el espectador se sienta incitado a reordenar imaginariamente los elementos que integran la obra, produciéndose una metamorfosis constante ya que cada espectador readecua según lo que significan para él, dependiendo de su situación sociocultural y circunstancias. La apreciación estética no está determinada por el parecido con la representación sino en el juego de la parte psíquica, para que sea más apreciación que puro goce. Para que el espectador descubra las mutables realidades que se esconden tras las formas subjetivas.

En mi proyecto confluyen diferentes procedimientos y materiales, como la serigrafía, técnica de impresión que emplea el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o bloqueador, quedando libre la zona donde pasará la tinta. Este sistema es repetitivo, una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión se puede ser repetida ciento de veces sin perder definición.

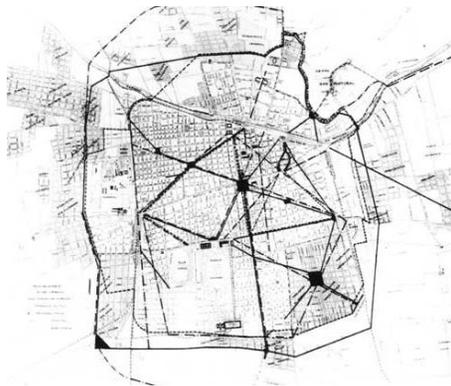
La serigrafía constituye la base de mis composiciones, las diversas imágenes son impresas una y otra vez, hasta que la malla es saturada por la tinta ya seca en ella, además incorporo el error serigráfica a mis composiciones, con esto me refiero a la imagen reventada, es decir una imagen que no es comprensible ya que se vuelve abstracta producto del mal traspaso de la tinta, esto me parece interesante ya esto denota para mí el ineludible error presente, en todo aspecto de la vida.

Las imágenes que conforman mi proyecto son planos de la ciudad Santiago, plano de casas,

planos de instalación eléctricas, planos de la red de alcantarillado, planos de la erradicación de campamentos, dibujos y bocetos arquitectónicos, todos los cuales se mezclan y reiteran una y otra vez , saturando y rotando por los soportes.

Plano de Santiago

Plano comuna de Santiago

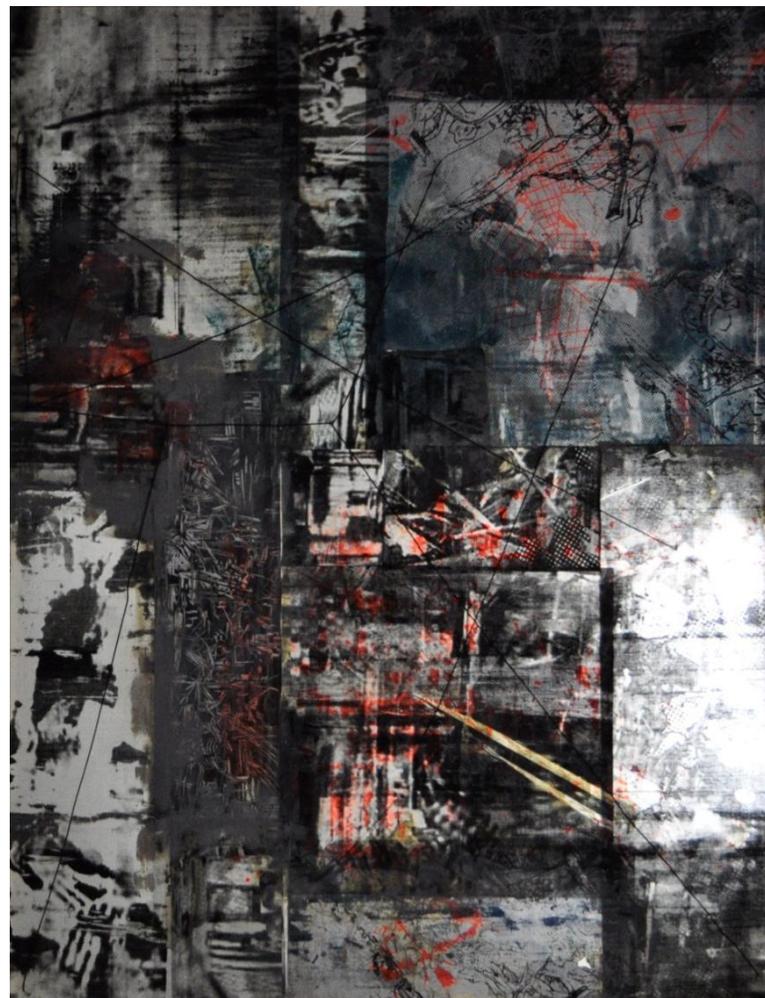
Mi proyecto además está desarrollado por el predominio del espacio, por una gama cromática restringida, en donde predominan las líneas y tramas negras que se superponen unas con otras, luchando en el espacio por cobrar presencia. La utilización de algunos colores saturados es para generar contrastes, el predominio de los colores responde a un cierto problema existencialista, ya que existe una lucha entre el ser, la nada y el todo. En cuanto a mi relación de sentir el color, este responde a como veo que este se comporta en la ciudad, me gustaría citar nuevamente a Giacometti, quien dijo: "Si lo veo todo gris...entonces ¿Por qué tengo que utilizar otro color? Lo he intentado, porque nunca fue mi intención pintar sólo...con gris. Mientras trabajo...un color tras otro se difumina y ¿qué color permanecerá? ¡Gris! ¡Gris! ¡Gris! Es mi experiencia que el color que yo siento, que yo veo, que yo quiero reproducir...significa la misma vida para mí..." (15)

Intento transmitir un leve sentido de perturbación y reconocimiento del espacio en la apariencia transitoria, una búsqueda por captar la

(15) Giacometti durante una entrevista con Gotthard Jedlicka en 1958. Citado en HOHL.OB. CIT P. pág. 282.

actualidad del aspecto externo, tratando de revelar la realidad interior que es a la vez fugaz y trascendente, con una eminente presencia de verdad, que hay que buscar porque existe.

En las obras convergen distintos materiales como tintas oleográficas, esmaltes e igol, materiales que aportan distintas propiedades y develan realidad. La pasta muro es un elemento industrial, el cual lo utilizo de manera expresionista, mediante la cual velo y borro ciertas áreas como si estuviese negando la realidad. Ha esto se suma las luces, tubos fluorescentes y cables que atraviesan el papel y la tela de un lado a otro sin un orden o dirección determinada, como la expansión y destrucción de la misma ciudad, elementos del mundo real que se suman a la saturación y a la mezcla heterogénea de elementos que componen la instalación, elementos dotados de valor universal, que de cierto modo resaltan la fenomenología del mundo moderno y son portadores de un valor estético, formal y expresivo como de un sector de realidad. La tensión de los materiales utilizados, se debe a sus diferentes naturalezas, y a una insatisfacción, que se refleja en lo inacabado de los trabajos, manifestando incomodidad.

Obra en la cual se juega con el collage y la fragmentación de la imagen icónica, fotoserigrafía, pasta muro y tubos fluorescentes, 130 x 165 x 2 cm.

Otra método que he utilizado en algunas obras es el empleo de pasta pictórica, como la textura de materia, un riele dentro del plano, técnica incorporada por el tachismo. Y es Fautrier quien da sustantividad a este medio pictórico, dando riqueza al empaste, mediante la apreciación de los rastros del pincel.

En cuanto los soportes utilizados estos consisten en dos tipos de telas (sábana, visillo) y papel bond, todos muy delgados, los cuales están sin imprimir, intervenidos con fotoserigrafía, la cual es borrada, negada, el soporte nunca está completamente cubierta, sino que la dejo semiexpuesta, de manera que se observa la serigrafía, el observador puede tener la sensación de que esta serie se ha dejado inconclusos. Además con algunas telas y papeles impresos he conformado collage, lo cual se suma y recalca la fragmentación de la imagen, algunos papeles se han transparentados aún más mediante la aplicación de aceite vegetal, otorgando una especie de transparencia y matiz a las imágenes. Las imágenes ya listas han sido colocadas en bastidores de distintos tamaños, luego intervenidas por la pasta muro y luego por los cables que atraviesan de un lado a otro, luego al momento del montaje se han colocados

los tubos fluorescentes y ampolletas dentro de los cuadros.

La transitoriedad y la fugacidad de la experiencia estética son fortificadas al preferir materiales básicos y el inacabado, generando un cierto escepticismo en el espectador y en cuanto a la validez de las imágenes, con el objetivo que el observador comience a reorganizar cada parte, cada componente de la obra, en el orden que considere como el más conveniente para su reconocimiento, generando que la sensación de certeza en la seguridad de la organización de la obra.

Fotoserigrafía, intervenida sobre papel, ampollitas, 24 x 60 x 4 cm.

Fotoserigrafía sobre papel, pasta muro y spray, 100 x 144 x 7 cm.

Conclusión

Puedo señalar que mi trabajo consiste en una búsqueda permanente de un lenguaje destinado a decir, a proclamar lo que desde mi punto de vista no está bien y me molesta. Por medio de un lenguaje ambiguo en primera instancia, ya que este pretende una apariencia más inocente que el contenido.

Creando un todo mediante un plurilinguaje, el cual alude indirectamente al lenguaje del ser humano, dialogando a través de distintas formas de expresión como lo gestual abstracto como a lo más figurativo representacional. Por esto el plurilinguaje debido a que por un lado está la mancha informal matérica y el color, éste siempre usado como significante, predominando el negro y blanco, como presencia y ausencia. La serigrafía, aludiendo a lo mecánico, frío e impersonal. Por otro lado está el trazo, que es gestual y que relaciona los elementos para plantear un hecho puntual, teniendo intenciones de definición y de líneas articuladoras. Sugiriendo desde la línea, el color y la mancha, una visión personal sobre las variaciones del tiempo, espacio y del ritmo de la ciudad.

La presencia de la imagen gráfica dialoga y se yuxtapone a la materialidad, a la crudeza de la mancha, existiendo un esfuerzo de la materialidad por rearticularse más allá de sí misma, invadiendo a la materialidad que subyace al territorio de la figuración, pretendiendo lograr habla testimonial, en la cual el cuadro se haga manifestación y protesta. La huella de este esfuerzo quedado plasmada para mí como la imposibilidad, siendo un esfuerzo que no termina nunca por realizarse, poseyendo algo de intraducible en su intento testimonial, algo que supera la posibilidad del lenguaje, pese a esto el testimonio posee una virtud, ya que ese intento logra realidad por la razón de una incapacidad de decir, pero al mismo tiempo, logra existencia mediante la posibilidad de hablar.

Por otro lado mi interés en el signo pictórico se debe a que este posee una gran carga y es por esto por lo cual aparece el grumo y el residuo, abriéndose el espacio del soporte al movimiento de la materialidad, al encuentro de la traducción de distintas formas, en donde estas parecen luchar por ganar terreno.

De la figuración a la abstracción, existe una necesidad de terminar con la representación

mimética, por efecto de la furia de las conquistas del campo de abstracción, trabajando con el límite significativo de ese campo de abstracción con la mancha.

El signo opera en la crisis de la representación en la misma medida en que deja ver o vuelve sensible el velamiento de lo real, imprimiendo en el soporte un vestigio de su encuentro con los materiales sin nombre que rondan por todas las disposiciones del territorio social. El signo pictórico se refiere a la envergadura de lo intraducible que porta sobre sí, siendo el signo un residuo que queda del encuentro con lo real y si este emerge como vestigio físico de un testimonio, el cuadro es siempre un acontecimiento límite, donde se incorpora al territorio de la pictoricidad. Y es en este sentido que el cuadro, espacio en que convergen lo visible y lo material, además es lugar que conmemora aquello que resiste tanto a lo visible como a lo material. Como índice testimonial de lo que se reserva en lo visible y de lo que se sustrae incluso a la materialidad, como conmemoración de lo que se ha debido dejar fuera para poder constituirse en alegato, la obra adquiere toda su capacidad reveladora.

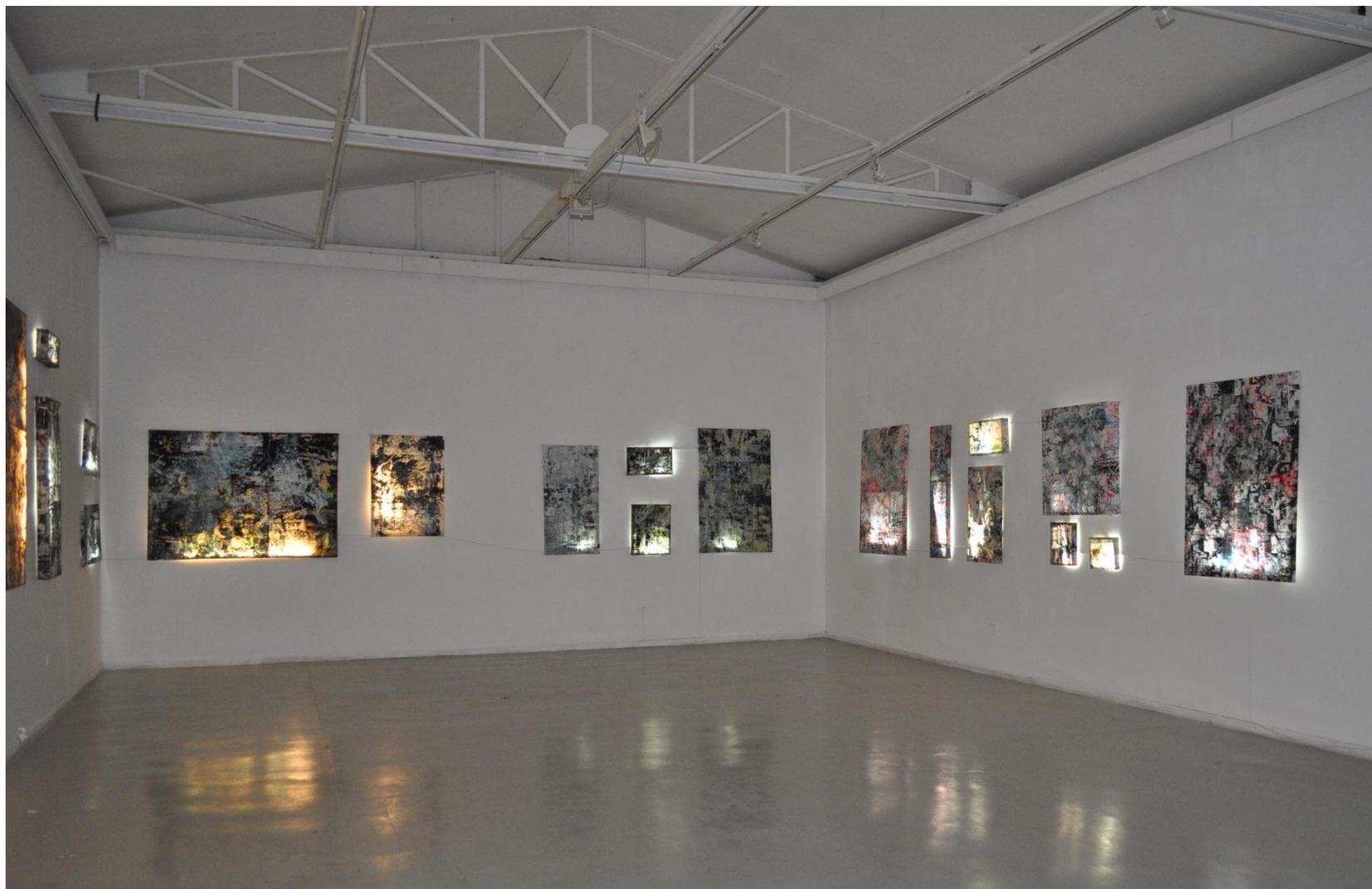
La obra gráfica y pictórica se provee de una inapreciable voluntad de enunciación y declaración de un malestar. La ciudad, la sociedad, los muros, la calle, las excitaciones, la soledad, se transformaron, en el cuerpo del soporte, el soporte como demanda y reclamo, como el furioso suceder de las consecuencias de la sociedad. Es la materialidad la que inscribe esas grietas, esas vibraciones del acontecimiento. El soporte es un área de recuperación de esos restos de lo real, de ese límite, de ese desplazamiento del registro físico del encuentro que se escribe a sí misma en el encuentro con los muros y los suelos, que se expande con la fuerza del imperativo testimonial.

Mi intención es que el espectador se conecte con mi obra, mediante cualquier función y que tenga la libertad de interpretarla, de decodificarla a su gusto, no me interesa obligar al espectador a entender su significado más profundo. Sino más bien incitarlo a

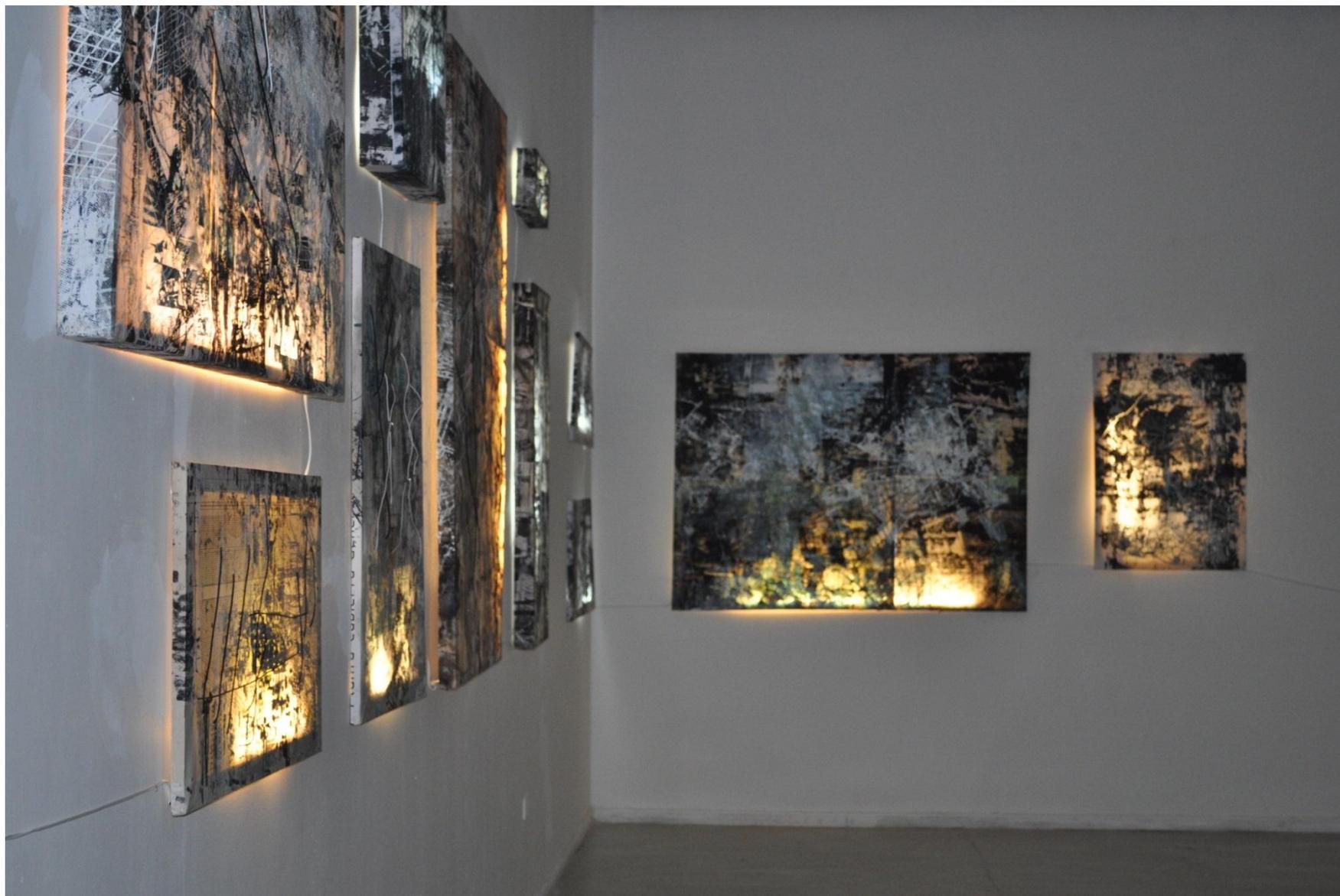
reordenar los imaginativamente elementos que conforman la obra, y que se relacione con la obra con una postura más activa, por medio del entorno de la vivencia estética.

Vista parcial del montaje de las obras en la sala Juan Egenau, Facultad de Artes Visuales.

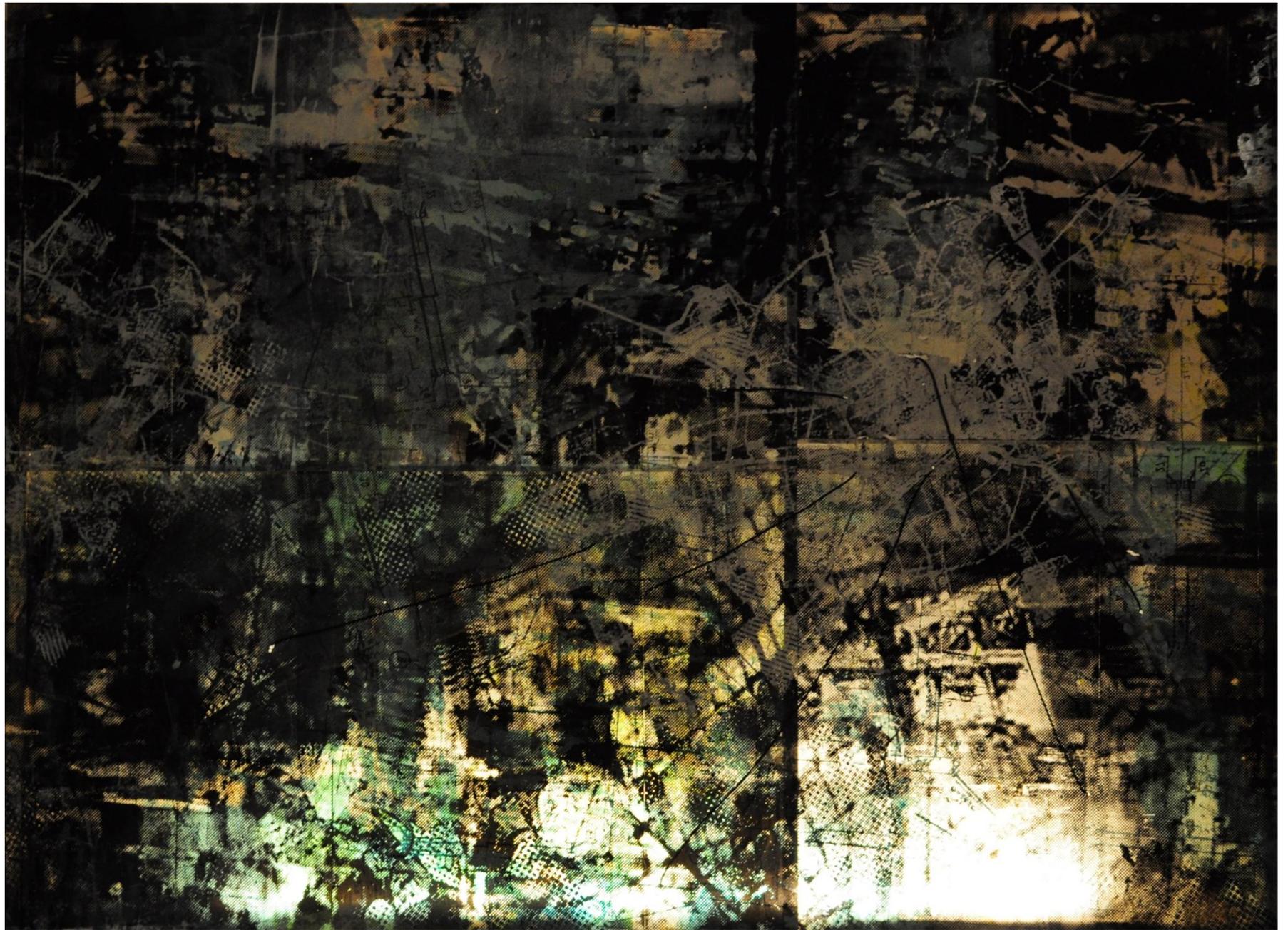
Vista parcial del montaje en las obras en la sala Juan Egenau, Facultad de Artes Visuales, Universidad de Chile.

Vista lateral del montaje de las obras en la sala Juan Egenau, Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Vista global del montaje de las obras, sala MNBA, mall plaza Vespucio, proyecto museo sin muros.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel, spray, pasta muro, cables y tubos fluorescentes, 119 x 164 x 4,2 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel, pasta muro, igol, tinta oleográficas, esmalte, cables y tubos fluorescentes, 119 x 164 x 4.2 cm.

Fotoserigrafía intervenida y retroiluminada 70 x 100 x 2 cm

Fotoserigrafía intervenida y retroiluminada, 50 x 64 x 4 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada, 115 x 58 x 2 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada, 46 x 90 x 2 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada, 100 x 70 x2 cm.

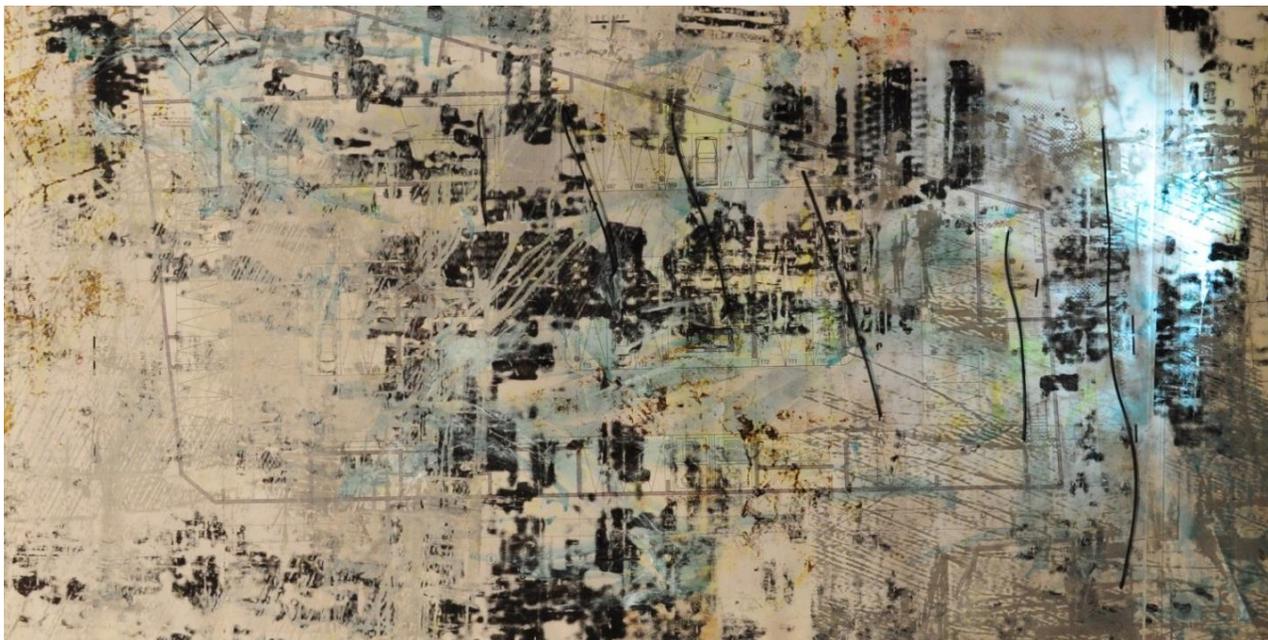
Fotoserigrafía intervenida sobre papel, 94 x 50 x 2 cm

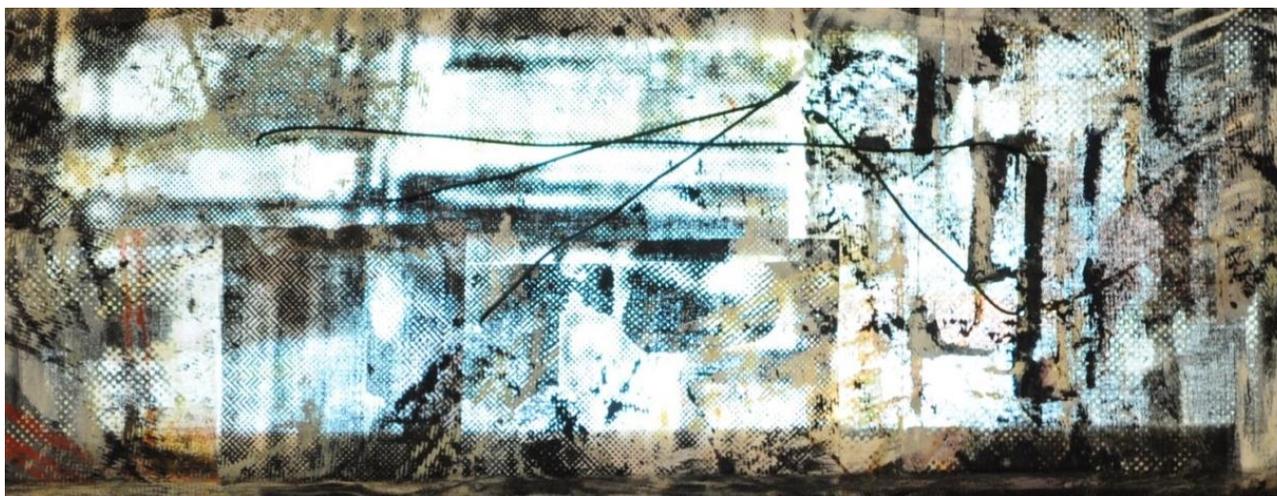
Fotoserigrafía intervenida y retroiluminada 54 x 120 x 7cm.

Fotoserigrafía intervenida y retroiluminada 42 x 54 x7 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada 50 x 94 x 2 cm.

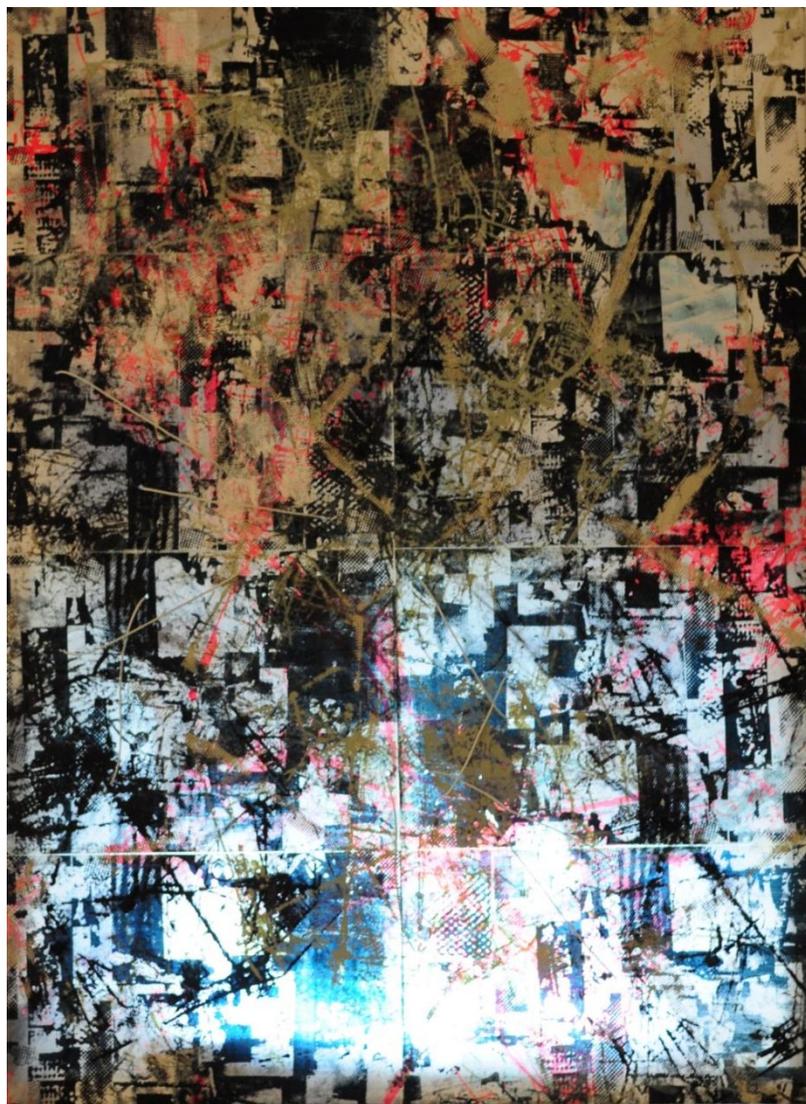
Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada 20 x 54 x 7 cm.

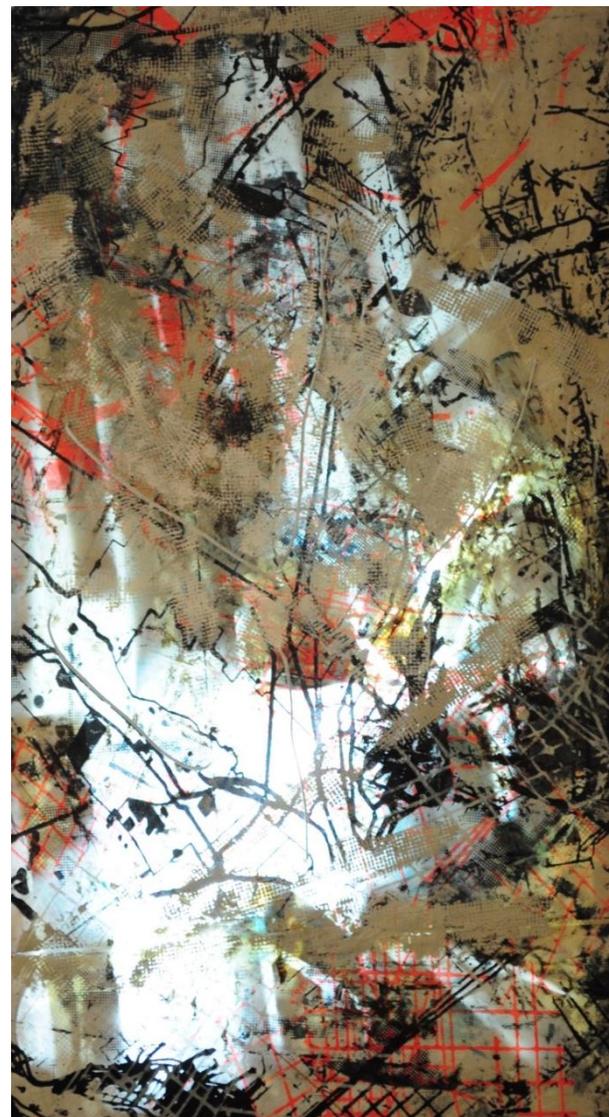
Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada 95 x 130 x 3 cm

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada 30 x 124 x 4 cm.

Fotoserigrafía intervenida sobre papel y retroiluminada 95 x 130 x 3 cm.

Fotoserigrafía intervenida y retroiluminada 84 x 46 x 7 cm

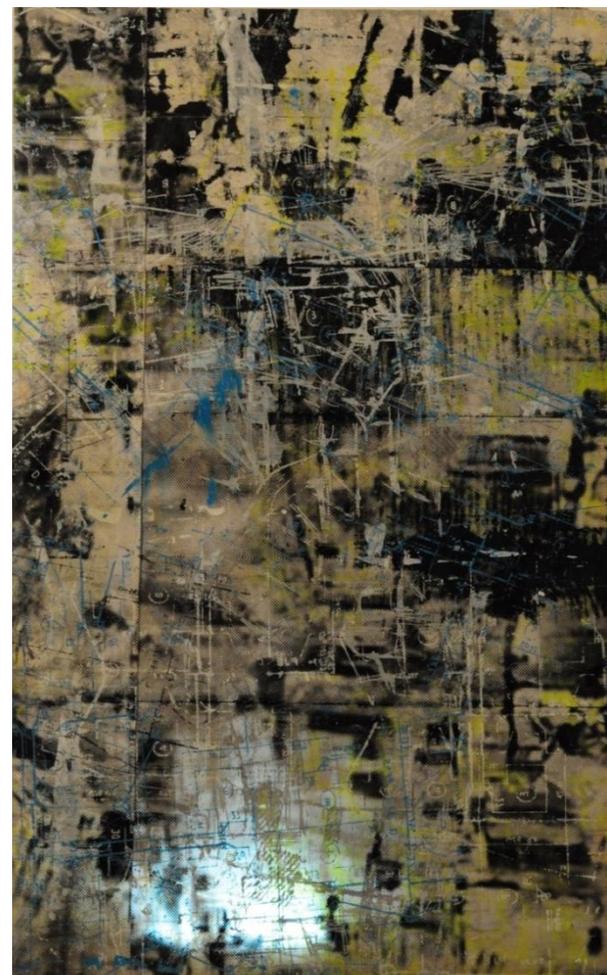
Fotoserigrafía intervenida y retroiluminada 80 x 24 x 7 cm.

Fotoserigrafía inervenida y retroiluminada 30 x 54 x 7 cm.

Fotoserigrafia intervenida y retroiluminada 84 x 80 x 12 cm

Fotoserigrafia intervenida y retroiluminada 85 x 136 x 2 cm.

Bibliografía

Le Monologue de peintre. París René Juilland, 1959.

EL hundimiento de la casa Usher.

Teoría de la Gestalt, Köhler y Kofka.

Cfr. E. Verón: Conducta, estructura y comunicación.

Cfr. Catálogo de Fraile, Martín-Caro, Medina, Vento, Galería Zora Tyler, Madrid,

Bilder als Fragezeichen,

Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto.

Giacometti durante una entrevista con Georges Charbonnier en abril de 1957, en G, Charbonnier: Le Monologue de peintre. París René Juilland, 1959.

Giacometti durante una entrevista con Gotthard Jedlicka en 1958. Citado en HOHL.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_paisaje

Donald Kuspit sobre Jorge Tacla "Epicentro".

Jorge Tacla, "Notas y referencias".

Del arte objetual al arte de concepto de Simón Marchán Fiz.

Toyo Ito, "Escrito", colección de arquitectura 41.