

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Depto. Artes visuales
Las Encinas 3370, Macul

ENTRELAZAMIENTO

ELIZABETH DÍAZ IBÁÑEZ

MEMORIA PLÁSTICO-VISUAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE
ESCULTORA.

PROFESOR GUÍA: VÍCTOR MENA CHOUQUET

**SANTIAGO DE CHILE
2013**

INDICE.

Tabla de Imágenes	03
Agradecimientos	05
Introducción: Memoria y retrospección	06
Capítulo I: Exploración Material	12
1.1 Acercamiento a la materia	12
1.2 Los primeros conceptos en torno a la forma	18
1.3 Principio de Agrupación	41
1.4 El ser y lo formal dialogan desde el interior, buscando sincronía	47
Capítulo II: : Exploración ritual	52
2.1 reciclado, re- concebido	52
2.2 Altares de estación	60
2.3 El espacio que habitamos	67
2.4 Retablos de un cuerpo contenedor	74
2.5 La vida en un fractal	79
Capítulo III Desarrollo de un lenguaje, código de creación	88
3.1 Desde la concepción de lo social, búsqueda de identidad	88
3.2 De la búsqueda constante, el propósito	96
3.3 Constructo de lazo	106
Capítulo IV: Apertura de nuevos ciclos	115
4.1 De la comunidad	115
4.2 Panal Genealógico	117
Conclusión	121
Fuentes bibliográficas	124
Anexos	125

TABLA DE IMÁGENES.

1 PRODUCCIÓN EN MASA, ESCULTURAS SERIALES. CERÁMICA ESMALTADA, TELA ARPILLERA. CABEZAS ANTROPOMORFAS, 2008	12
2 INTERPRETACIÓN CUERPO HUMANO FEMENINO. ESCULTURA EN METALES RECICLADOS 120X60X40. 2008	14
3 INSTALACIÓN, ESCULTURA EN MADERA Y PITILLA. 80X40X20CM. 2008	17
4 MAQUETAS EN ARCILLA, FIGURAS ANTROPOMORFAS. 2008	19
5 FOTOGRAMAS, EXTRACTO VIDEO-INSTALACIÓN FORMAS ORGÁNICAS EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN. 2009	21
6 VIDEO- INSTALACIÓN FORMAR ORGÁNICAS MODULARES EN TRANSFORMACIÓN. PROCESO. 2009	22
7 METAMORFOS, PERFORMANCE Y FOTOMONTAJE, 2010. 100X60 CM (SERIE 1).....	23
8 METAMORFOS, PERFORMANCE Y FOTOMONTAJE, 2010. 100X60 CM (SERIE 2).....	24
9 METAMORFOS, PERFORMANCE Y FOTOMONTAJE, 2010 100X60 CM (SERIE 3).....	25
10 TERRÍCOLA -ABYECTA, FOTOMONTAJE. 2010 60X100 CM (SERIE 1).....	26
11 TERRÍCOLA-ABYECTA, FOTOMONTAJE. 2010 60X100 CM (SERIE 2).....	27
12 TERRÍCOLA- ABYECTA, FOTOMONTAJE. 2010 60 X 100 CM (SERIE 3)	28
13 CUERPO HUMANO MASCULINO, ESCULTURA FUNDIDA EN BRONCE. 40 X 14 X26 CM. PLINTO DE GRANITO 60 X30 X5 CM.....	33
14 MAQUETAS, ESTRUCTURAS ANTROPOMORFAS EN PAPEL, 2009	34
15 (DETALLE TÉCNICA ESTRUCTURA ENTRETEJIDA EN PAPEL. FOTOGRAFÍA DIGITAL. 2009 .	35
16 ESCULTURAS ANTROPOMORFAS, PAPEL ENTRETEJIDO. 2009.	38
17 ESCULTURA ANTROPOMORFA, PAPEL ENTRETEJIDO. 2009.....	40
18 INSTALACIÓN CUERPOS FRAGMENTADOS, ESCULTURAS EN YESO Y PAPEL. PLINTO MADERA 150X50X50 CM. 2009.....	42
19 EMBALAJE, LAND-ART EN PARQUE MAHUIDA, RM. CHILE. FOTOGRAFÍA ANÁLOGA EN ALTO CONTRASTE. 2010	44
20 FUEGOS RITUALES, ESCULTURAS EN PAPEL. PERFORMANCE- FOTOGRAFÍA EN ALTO CONTRASTE. EMBALSE DEL YESO, RM CHILE. 2010.	45
21 CRISÁLID@, ESCULTURA EN YESO Y PAPEL SELLADO. 80X40X35 CM. 2010	49
22 DIBUJO ANTROPOMORFOS. TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL. 2009	53
23 INSTANTES COTIDIANOS, FOTOGRAFÍA DIGITAL (50X50 CM). 2011	59
24 INSTALACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. ALTARES DE ESTACIÓN. 2011.....	66
25 COMUNITARIOS, ACUARELA SOBRE CARTÓN 15 X 20 CM. 2010.....	70
26 "EL ESPACIO QUE HABITAMOS" INSTALACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. 2011.....	73
27 RETABLOS DE UN CUERPO CONTENEDOR, MICRO INTERVENCIONES OBJETUALES- INSTALACIÓN. 2011.	78
28 REVERSIONES DE MUESTRA. FOTOMONTAJE. 2011. FRACTALES MANDATICOS.....	87
29 TRAZOS DEL MOVIMIENTO, INSTALACIÓN DIBUJO SOBRE MICA. DIFERENTES DIMENSIONES. 2010	88

30	DETALLES DE INSTALACIÓN. DIBUJO SOBRE MICA. 2010	92
31	MUÑECOS DE PAPEL, 2010. DISTINTOS TAMAÑOS HASTA 60 CM DE LARGO. TEJIDO DE PAPEL.....	93
32	EXPERIMENTACIÓN "ORGÁNICOS". ÓLEO SOBRE CARTÓN 45X100 CM. 2012	95
33	MÁSCARAS CEREMONIALES, CERÁMICA 2010	96
34	ANTROPOLÓGICOS, ESCULTURAS EN PAPEL ENTRETEJIDO Y SELLADO CON MÁSCARAS DE CERÁMICA. 2010.	99
35	ANTROPOLOGÍA MUTABLE, 2010. ESCULTURAS EN PAPEL TEJIDO Y SELLADO. INSTALACIÓN.....	105
36	INSTALACIÓN ESCULTÓRICA, METAMORFOS ANTROPOIDES, CICLOS DE TRANSFORMACIÓN. 2010. ESCULTURAS EN PAPEL, MESA, TOCADISCOS, VINILO DE REGISTRO ETNOGRÁFICO MÚSICA RELIGIOSA AFRO-BRASILEIRA.	107
37	DETALLE. INSTALACIÓN ESCULTÓRICA, METAMORFOS ANTROPOIDES, CICLOS DE TRANSFORMACIÓN. 2010	108
38	DETALLE. INSTALACIÓN ESCULTÓRICA, METAMORFOS ANTROPOIDES, CICLOS DE TRANSFORMACIÓN. 2010	109
39	SIN TÍTULO. ESCULTURA ALUMINIO FUNDIDO, 2010 50 X 20 X10 CM	113
40	MUTACIONES MORFOLÓGICAS DEL SER. ESTATUILLAS DE BRONCE FUNDIDO. 2010.....	114
41	GEOGRÁFICA, TERRÍCOLA. IMAGINARIOS PARA LA INSTALACIÓN. DIBUJO EXTRACTO DE NOGAL SOBRE PAPEL. 20 X 30 CM.....	116
42	MÓDULOS, DETALLE PANAL. INSTALACIÓN. 2013	117
43	MAQUETA INSTALACIÓN PANAL FRACTAL. MICA Y PAPEL RECICLADOS. 2012.....	118
44	DIFUSIÓN EXPOSICIÓN EXAMEN DE TÍTULO, FACULTAD DE ARTES. 2013.	125
45	DOCUMENTOS FOLCLÓRICOS BRASILEÑOS. ED. XAUÁ	131
46	RECOPIACIÓN DE BOCETOS PARA UNA INSTALACIÓN, 2013.....	141
47	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PANAL FRACTAL, 2013.....	142
48	REGISTRO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PANAL FRACTAL, 2013.	143
49	MONTAJE INSTALACIÓN, REGISTRO PANAL FRACTAL, 2013.	144
50	INSTALACIÓN PANAL FRACTAL, ENTRELAZAMIENTO. 2013.....	145
51	DETALLE INSTALACIÓN PANAL FRACTAL, ENTRELAZAMIENTO. 2013	146
52	PRE-PANAL. ESTUDIO DE INSTALACIÓN. 2013.	147
53	EL LUGAR QUE HABITAMOS, FOTOGRAFÍA SOBRE MADERA. 2013.....	147
54	ALTARES DE ESTACIÓN, INSTALACIÓN. 2013.....	148
55	FRACTALES MANDÁLICOS. FOTOMONTAJE. 2013.	149
56	BINARIOS, ENTRELAZAMINTO. 2013.	149
57	ESCULTURA FUNDIDA, ENTRELAZAMIENTO. 2013.....	150
58	ALTARES DE ESTACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO. 2013.	150

...Lienzo y uno los puntos.

Busco, descubro y aprendo constantemente

Develo los lineamientos que entrelazan un ciclo sin fin...

Dedicado a

Mis madres y padres

gracias a sus experiencias,

cariño y apoyo incondicional

todo esto pudo existir

y crecer en mí.

INTRODUCCIÓN

MEMORIA Y RETROSPECCIÓN.

La gran pregunta que surge al iniciar este proceso de memoria visual es *¿cómo abordarla? ¿Desde dónde hablar? y ¿para qué?* Ya que, al cuestionar por qué uno hace lo que hace dentro de la materia de las artes, propone el ejercicio necesario para el entendimiento de este proyecto y de esta forma responder dichos cuestionamientos a través de la concientización de una línea de trabajo personal; por lo que ha sido necesario mirar todo el proceso retrospectiva e introspectivamente y así, develar los focos que surgen y entrelazan los patrones creativos, tanto metodológicos como conceptuales, del trabajo plástico-visual propiamente tal.

En este proyecto podré revelar y explicar una gran pulsión de creación, que se genera y me conduce día a día a tomar conciencia del propio quehacer, el cual se encuentra ligado a la manufactura y la reflexión de la actividad humana en distintas temporalidades y finalidades, en mi caso, evidenciado por medio de la intervención del espacio y la realización de diversas esculturas e instalaciones que muestran una idea, una perspectiva sobre el entorno, un instante subjetivo de una realidad particular que se sustenta dentro del marco de la instalación escultórica; en otras palabras, es una re-creación reflexiva matérica y visual acerca del entorno que me ha tocado vivenciar.

Por lo tanto, es también hablar de lo humano, del ser contenido experimentado en un constructo social, es decir, que pertenece a un grupo, que crece y se desarrolla en una comunidad determinada. Siguiendo esta línea de razonamiento, la práctica me ha llevado a creer que la forma de situarse en el mundo como gestor visual ha sido el medio que he tomado para mostrar el resultado del intercambio de conocimiento en torno a las ideas (todas las que

deseé experimentar y traspasar por la propia experiencia) que dan cuenta de cómo concebimos la vida, que hacemos dentro de ella, cuales son nuestros roles y con qué nos identificamos.

Es un encuentro, un diálogo abierto, una pequeña muestra de los múltiples pensamientos que se han ido cultivando en torno a esta concepción del hacer, ya sean por oposición o complementación. Es un espacio predispuesto a la reinterpretación, a la escucha, a los sentidos, al tiempo y a la transformación que se nutre en el traspaso que surge a través del diálogo.

En ese sentido, este proyecto es también una búsqueda que investiga el dinamismo de las diversas conexiones dentro de las expresiones de la memoria colectiva acerca de las manifestaciones culturales, de lo ancestral, de las costumbres y de la tradición colectivas del ser, materializándose desde la escultura, como una forma de aprender a comprender el lenguaje presente en esta disciplina investigativa y creativa que con el tiempo he podido desarrollar dentro de la obra personal.

Debido a esto, surge la necesidad de explorar y reflexionar en torno a la idea “de la raíz”, mirada desde lo antropológico y abordada a través del concepto de origen; con el objetivo de analizar en el lugar del artista en la actualidad y cómo el arte se sitúa en el rol de gestar y/o mostrar realidades posibles; soluciones y motivaciones para generar un lenguaje visual, que propone la entrega de un mensaje reflexivo intrínseco que también ha proporcionado instancias de debate, desde la contingencia actual, así como también es un espacio de dialogo retrospectivo interno para con las nociones y concepciones de lo colectivo en el ser humano y la comunidad a la que pertenece (mos).

Es por ello la fijación por las distintas agrupaciones humanas y su concepción de mundo (cosmos, visualidad, codificaciones, actividades, ordenamiento, roles, etc.) y de esta forma, abrir un campo de investigación visual que me permita entender los ciclos y procesos que nos llevan a formar una idea del cómo se hacen y cómo se relacionan los múltiples -y me atrevo a decir- casi innumerables planos de la actividad humana en su conjunto. Este sentido de búsqueda y acción conscientes, es lo que me ha permitido alimentar el sentido de curiosidad y auto-descubrimiento, lo cual ha surgido desde el acto de re-pensar constantemente en el *hacer con el estudio y el propio arte*.

Esta memoria reconoce un proceso complejo y orgánico desde el hacer mismo y de la experiencia contenida en ese hacer; el que procede con lo que se tenga a disposición. Esto constituye, transversalmente, y en todo el proceso académico, una de las consignas en la (re)creación propia desarrolladas en el departamento de artes visuales y en este proyecto de título, dentro de la cual destaca especialmente la utilización de material reciclado. Esta fuente matérica se transforma en una guía que en gran medida unifica y da forma a mi trabajo, manifestándose a través del estudio y construcción de un lenguaje visible, cuyo mensaje es, paradójicamente, perpetuar la idea de un conjunto de organismos en constante re-invencción, los que, a su vez prosiguen un ciclo, un historial de comportamientos que nos sistematiza, aliena y al mismo tiempo nos distancia y diferencia.

Por lo tanto, pensar en los códigos establecidos, conocer desde la historia, desde lo visual, desde la investigación misma, qué es el arte, ha permitido interiorizar en la investigación y gestión sobre la visualidad y de esta manera configurar códigos , como parte de un lenguaje con lógica y dinámica intrínseca personal, es también muestra de este desarrollo experimental, cognoscitivo, técnico, expresivo y comunicativo heredado y potenciado por la visualización/materialización aprehendidas en el traspaso académico, dentro y

fuera de la facultad de artes, concretándose en una obra final y exploratoria, que viene a ser esta memoria de título. Plasmando por medio de esta investigación creativa, las propias inquietudes y motivaciones en el instante de manifestarse y/o accionar en esta búsqueda creacional.

Este proyecto nos introduce en una gran búsqueda de sentido y direcciones. Tanto como en plataformas de acción y reflexión, desde la vivencia misma, sobre cómo nos conectamos con el pasado y nuestra ascendencia, connotando el carácter ancestral humano; tomándolo como una forma de comprender donde estamos y hacia dónde vamos, recopilando información y materiales diversos; los cuales son los mismos elementos que nos rodean y ayudan a conformar un imaginario creativo. Desde esta perspectiva, la actividad humana en el rubro de la manufactura, se transforma en el canal que ha alimentado la idea de arte y la producción personal que he podido desarrollar a lo largo de estos años, transformándose en el punto de partida analizado y experimentado, siendo esta, la base para la creación plástica/visual.

Es también materia de análisis, cómo la manufactura se considera en el constructo sociocultural, reinterpretando las ideas que surgen desde la actividad de creación plástica y que participan y caracterizan a una comunidad; desde esta perspectiva, surgen focos de interés en la investigación y comprensión en torno a las diversas expresiones heredadas de la cultura iberoamericana precolombina y su complejo imaginario visual histórico y cultural, con la finalidad de comprender con más amplitud el desarrollo de las actividades ligadas a esta área en la actualidad, llámese corpus o esquema que construye el complejo sistema antropológico del que somos parte. Estos estudios desembocan diferentes reacciones que conforman una serie de intervenciones que son, en gran medida, re-versiones visuales a modo de micro-experimentos y ejercicios que desarrollan su propia lógica de

construcción narrativa íntima, en torno al diálogo constante con los tiempos y los desplazamientos culturalmente sincréticos en este rubro.

El proceso es entonces lo primordial, ya que, gracias a este vemos las inflexiones y enraizamientos de una serie de sucesos implicados que evidencian el carácter humano de la praxis social, las normas culturales, es decir, de aquellas concepciones, acciones, comportamientos y ritos que surgen dentro de un grupo humano y al mismo tiempo, en el interior de cada uno de nosotros. La curiosidad como impulsor y desencadenante de motivaciones para hacer uso móvil de estos tiempos, sitúan esta memoria en el inicio de una búsqueda de consciencia personal e interés sobre el origen de las concepciones rituales y su importancia dentro del desarrollo de la vida en comunidad y en qué medida esto también (me) ha determinado e identificado; utilizando lo aprendido dentro de mi disciplina como lo es la escultura e instalación, como soporte y /o medio de expresión, convirtiéndose en una prolongación física, palpable de estas ideas que surgen en mí y de esta forma, evidenciar este traspaso, esta experiencia..

Por lo tanto, para gestar este proyecto, ha sido también necesario analizar y escoger los trabajos que evidencian este aprendizaje y que promovieron la concepción de los códigos lingüísticos que conforman el argumento vivo de este trabajo. Luego de esta síntesis, es así como quedan expuestos los componentes conceptuales, técnicos y matéricos que dan cuenta de una línea de trabajo que se ha generado a veces impulsiva y otras orgánicamente; por lo que para darle orden a ello, dividiré esta explicación-esta memoria de paso- en cuatro ejes principales:

1. Exploración material
2. Búsqueda referencial y metodológica
3. Desarrollo de un lenguaje y código de creación
4. Apertura de nuevos ciclos.

Cada uno de estos ejes irá expandiéndose progresivamente, detallando el curso y la evolución de las ideas desarrolladas, con la finalidad de describir los fundamentos que sostienen las bases de una generación de obra propia. Simultáneamente concretizando y entretejiendo los puntos de la red creacional que comprenden mis búsquedas; para que, finalmente las cualidades eclécticas y sincréticas que constituyen el patrón de las acciones propias de la praxis visual sean comprendidas y re-leídas en armonía.

Entonces, para comenzar se hablara acerca de lo que (me) sucedió dentro del periodo de licenciatura y cómo esta experiencia de aprendizaje y experimentación, contenidos en estos años (2007- 2010) condujo en gran medida el proyecto creativo que deseo mostrar y/o comunicar para optar al título de escultora, cuyo proceso de elaboración se enmarca en los años posteriores al egreso universitario (2012-2013).

CAPITULO I

EXPLORACION MATERIAL

1.1 Acercamiento a la materia.

1 Producción en masa, esculturas seriales. Cerámica esmaltada, tela arpillera. Cabezas antropomorfas, 2008

Para ordenar la significativa cantidad de experiencias y conocimiento interiorizados en relación al área de las artes visuales y las técnicas que desarrollé dentro del periodo académico; fue como primer paso, fabricar un dossier, en el cual pude recopilar todo el material que tenía a mi disposición en cuanto a registro fotográfico de trabajos y ejercicios generados en los talleres del departamento de artes visuales y por otra parte, recorro el bagaje de diversos escritos, croqueras, dibujos y fotografías que han sido producto del desarrollo personal en lo cotidiano, los que me acompañan y nutren desde prácticamente siempre.

Con todo el material reunido se hizo necesario resumir los procesos principales que desembocan mi interés, posterior estudio de la licenciatura en artes visuales. Caracterizado este periodo inicial, por la adquisición de una gran diversidad de conocimientos y aplicaciones en torno a la materia, sus propiedades y tratamientos; en ese entonces todo es un estímulo sugerente... es tiempo de exploración, de emancipación del

conocimiento, de correr riesgos dentro del hacer creativo; la consciencia e inconsciencia fluyen en sincronía, es un momento de goce, de liberación, de encausamiento y aprehendimiento de aquel nuevo conocimiento, en esta experiencia académica.

La enseñanza de los talleres de dibujo y escultura me enfrentaron a la representación del cuerpo humano y me dediqué un tiempo al estudio del desnudo de figuras humanas femeninas y masculinas, así como también del retrato; en principio, porque consideré necesario para el aprendizaje de las estructuras la realización de una actividad que implicara una alta observación y análisis para la traducción y aprehendimiento de las formas orgánicas; allí comienzan a manifestarse todas las ganas y obsesiones por lograr un entendimiento del cuerpo y sus componentes, realizando estudios desde los fragmentos, colocando énfasis en las perspectivas y formaciones estructurales que también se nutren de interpretaciones.

En este momento comienzo a plantear(me) estrategias visuales que llevaron a encontrar un lenguaje propio en torno a la disciplina escogida, que en este caso, viene a ser la escultura; para que eso fuera posible necesité ejercitar bastante y al mismo tiempo explorar en diversas plataformas y materiales que complementaran este proceso de búsqueda y experimentación visual.

Primero fue el dibujo, luego moldear greda, vaciar en yeso, trabajar en madera, después en fierro; en otras palabras, los materiales “nobles” de la escultura , con ellos comienzo a abordarla, representando figuras humanas a escala uno a uno, elaborando con ellos fragmentos del cuerpo, tales como rostros y manos; tomando en cuenta sus fuerzas, volúmenes, direcciones, dimensiones, etc.

Me involucro en torno a estos estudios gracias al boceto, dedicando un tiempo extenso a este ejercicio en formatos planos y tridimensionales, realizando diferentes torsos tanto femeninos como masculinos; aprehendo en el hacer mismo, acerca de la traducción visual de la estructura, manifestaciones de la organicidad de las formas de la naturaleza y

2 Interpretación cuerpo humano femenino.
Escultura en metales reciclados 120x60x40.
2008

específicamente, de estructura humana, con fluidez y habilidad de representación.

Al tener claro mi objeto (conceptual) de estudio, ahora me concentro en poder seguir ampliando la gama de materiales posibles, combinaciones y diálogos visibles que- al mismo tiempo - comienzan a dirigir ciertas temáticas recurrentes; gracias a estos estudios de la figura humana, realizados en los primeros años del plan de estudio académico, permiten el desarrollo de un amplio conocimiento técnico en relación a la reproducción en moldes, con diversas pastas y mezclas, así como también en forja.

Luego de esta repetitiva aunque necesaria actividad, las pulsiones de exploración conceptual guían la búsqueda de nuevas plataformas y materiales a los cuales recurrir (y aprender a manipular) comprendo que tanto la forma como la materia comparten connotaciones e interpretaciones en el constructo mnemotécnico que constituye mi trabajo dentro de un lenguaje visible, en el que, predominan las formas orgánicas, donde la idea de escultura va progresivamente nutriéndose por medio de una noción de creación que se compone en series.

La conjugación de dos formas diferentes de entender la materia, contrastan constantemente tal como lo natural y el artificio; es así como, la contraposición de lo orgánico e inorgánico se convierten en una dualidad recurrente dentro de los ejercicios desarrollado dentro de los talleres de escultura y conforman la base de mis estudios durante los primeros años de pregrado, representado en el diálogo visual del concepto de estructura tratado, en función de la reciprocidad armónica entre forma y materia, abarcadas en los ejercicios de talleres como escultura, dibujo, cerámica y fundición.

Continuo con la búsqueda y comienzo a recopilar materiales y desechos, los cuales se enmarcan en un contexto netamente industrial. Por ejemplo:

latones, alambres, fierros, tierras, maderas de distintas especies, objetos y mecanismos de dimensiones y materiales diferentes, etc. Los reúno y comienzo a diversificar la manera en la cual estos son dispuestos en el espacio, sin abandonar el eje central de trabajo, que se relaciona con la constante reflexión sobre el ser humano, siendo este el referente más desarrollado, por no decir el principal, dentro de la temática plástica-visual de mi trabajo creativo.

A estas alturas la conformación de los lineamientos y patrones de creación personal comienzan recién a manifestarse de forma más consciente, intentando responder (me) hacia dónde se va con todo esto, que aprendo; por medio de la latente exploración de lo antropomorfo y sus múltiples lecturas, connotaciones y expresividades. Comprendo que el lenguaje visual tiene sus propios parámetros de armonía, en el cual, el espacio juega un rol primordial de balance y apreciación, por lo que de a poco, comprendo que por medio de la práctica-valga la redundancia- se aprehende el hacer. Esto último de acuerdo con el interés personal centrado en la exploración material como un medio para la reflexión de las ideas que habitan el consciente/inconsciente propios.

Por un lado, la búsqueda gestual de las formas orgánicas, son resultado de esta fase de autoconocimiento, por otro, considero que el aprendizaje académico se torna una fase primordial para aprender a conocer, a direccionar y significar el trabajo plástico visual; así como también para dominar las herramientas necesarias en este proceso y de esta forma reinterpretar la propia realidad, resultando todo este proceso una muestra consciente de una pulsión manejada, paradójicamente casi por pura intuición. Se trata de expresar por medio de este quehacer plástico y de esta forma, la acción exploratoria se convierte en el principal móvil en el instante de concepción de un nuevo proyecto creativo.

3Instalación, escultura en madera y pitilla.
80x40x20cm. 2008

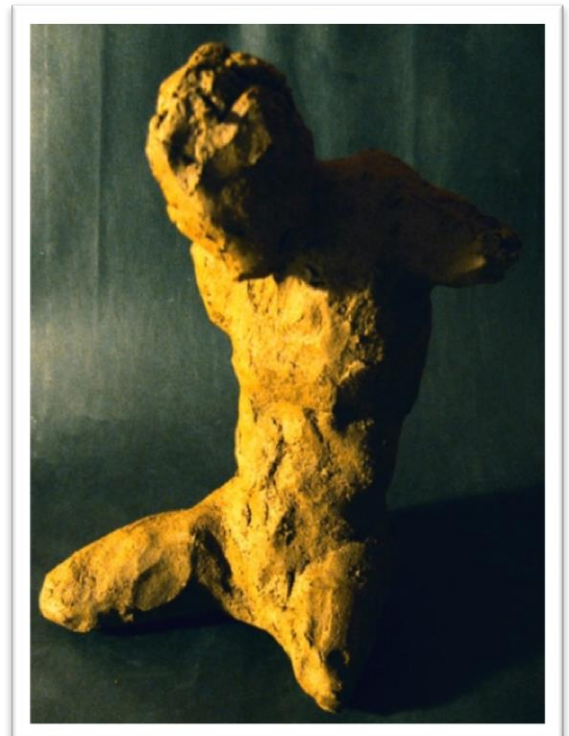
1.2 Los primeros conceptos en torno a la forma.

...Lo totémico, organicidad, Antropomorfo, sociedad

Reutilización, contingencia e identidad...

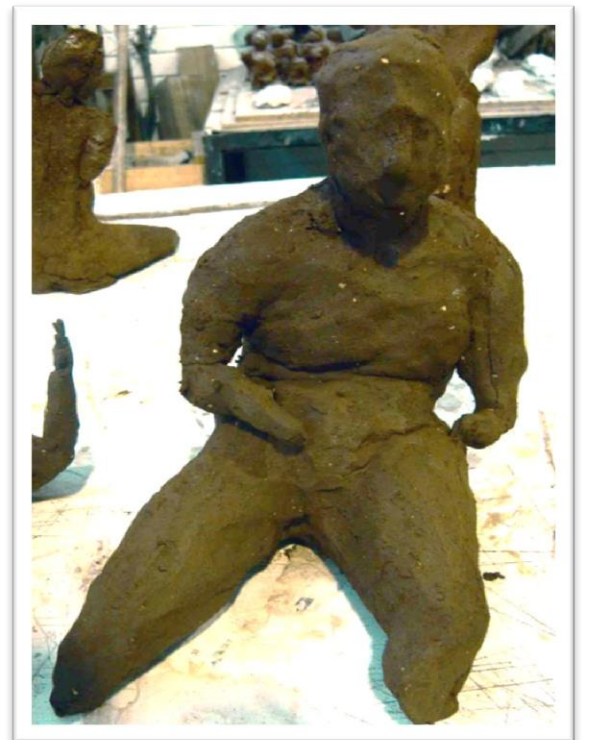
Comienzo a entrever cómo los primeros lineamientos conceptuales que abarcan el principio de mi trabajo plástico-visual surgen, en gran medida, dentro de la escuela y con ello una sucesión casi desenfrenada de materiales por tratar, de terrenos que explorar. De esta forma aprovecho de nutrirme prioritariamente de conocimientos técnicos, puesto que en el cotidiano, es más fácil investigar sobre historia y actualidad que aprender a soldar, moldear o tallar profesionalmente; dejo la técnica a la escuela y el desarrollo intelectual al diálogo que surge de la mezcla de la esencia autodidacta y la experiencia que se comparte dentro y fuera de la facultad.

Reconozco que dentro de la gama de materiales que utilizo para fabricar mis esculturas e instalaciones, se está en constante diálogo con el factor tiempo; desde

lo perecedero como fijación conceptual y característica principal. Dentro de las búsquedas personales, comprendo que todo lo existente en nuestra atmósfera posee una temporalidad propia y que eventualmente las cosas perecen y se transforman; a un ritmo que responde al comportamiento de la naturaleza y la acción de sus elementos. De esta idea sobre la materia se desprende un nuevo interés por manifestar visualmente esta inquietud sobre el tiempo y mutabilidad de los materiales con los que vengo trabajando, es en ese entonces, cuando encuentro una nueva forma de concebir la escultura y es a través del módulo.

El móvil de creación visual, se basa en ese momento, en la experimentación con distintas materialidades; el ejercicio escultórico que sobresale de aquellos es la generación de una video instalación, que consistió en el juego con diferentes presiones de aire, en una serie de esculturas formadas por globos alargados y tubulares de distintos colores y tamaños, actuando como un contenedor de atmósferas con el fin de generar formas orgánicas que al mismo tiempo se

4 Maquetas en arcilla, Figuras antropomorfas.
2008

encontraban sujetas a los cambios atmosféricos del lugar de instalación (en este caso el cielo del taller de escultura) factores como la temperatura, iluminación, humedad, y presión atmosférica determinaron la mutación de estos objetos en el periodo de un mes. Todo el proceso quedó registrado fotográficamente lo que permitió editar las imágenes a modo stop-motion y finalmente presentar un video instalación de la obra. En él se evidencia cómo, en un periodo temporal relativamente corto, las formas esculturales se transforman constantemente, cambiando totalmente el formato y presentación de la obra en el proceso en que sucede la acción de arte.

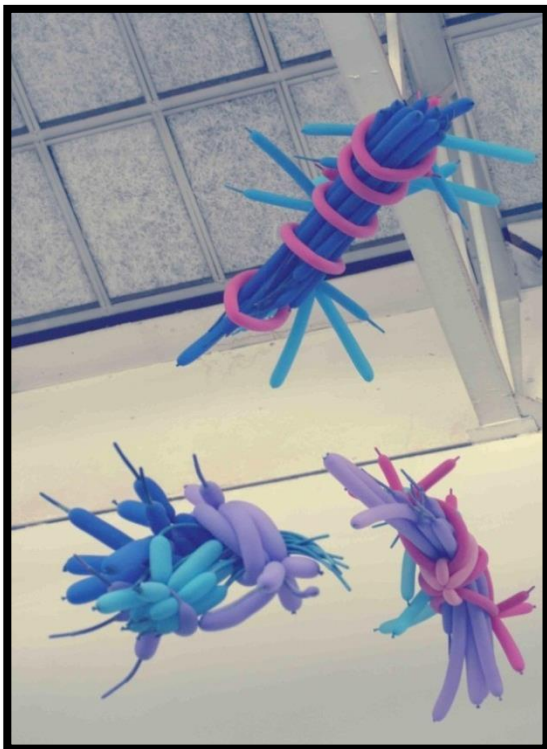
En ese momento, tomo conciencia de que la idea de las series surge como una necesidad personal de expansión dentro la comprensión de la escultura, en la que es tratada como protagonista activo, participante del espacio que ocupa, no ya como un objeto aislado que fácilmente puede reducirse a lo decorativo. En estos ejercicios de taller generalmente intervino espacios con grupos de esculturas, como una forma de crear un espacio, un hábitat escultórico dentro del cual surgen estrategias comunicativas visibles que antepone el objeto escultórico desde su propia complejidad de abarcamiento y me centro en encontrar el equilibrio armónico de un elemento con otro, con el fin de generar un dialogo entre todos los elementos escultóricos, que componen las instalaciones que resultan de todo este proceso.

Paralelo y simultáneo a esto, comienzo a trabajar con la fotografía, experimentando, nuevamente, con el referente corporal humano y utilizando una cámara digital, realizo diversas tomas y superposiciones de modelos distintos en género, edad, contextura y postura. Interviniendo las diversas estructuras del cuerpo humano, experimentando con distintas perspectivas. Me hallo en ese momento muy interesada en ahondar en la expresión de las formas gestuales del cuerpo y las formas orgánicas resultantes de la superposición de

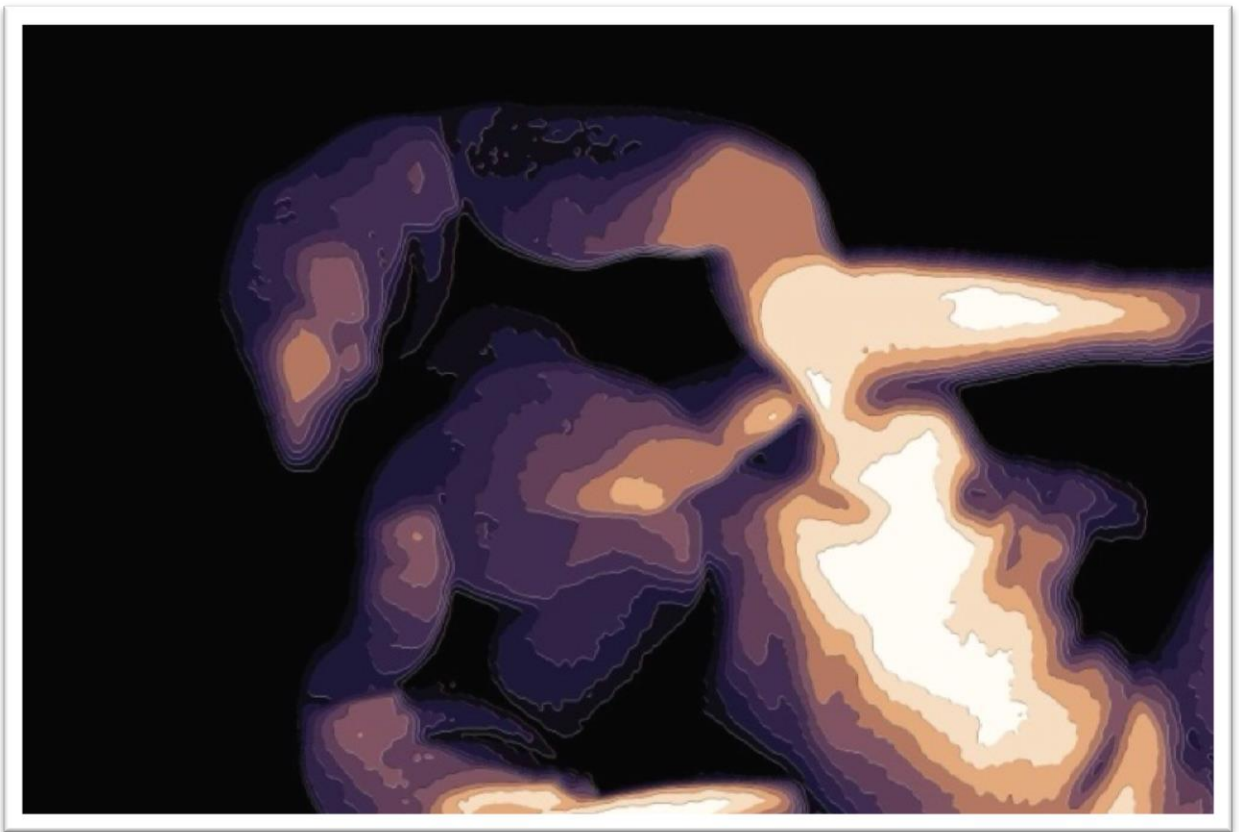
planos y/o vistas de uno o más cuerpos, generando soluciones visuales de cuerpos y formas con connotaciones híbridas, andróginas y meta morfias.

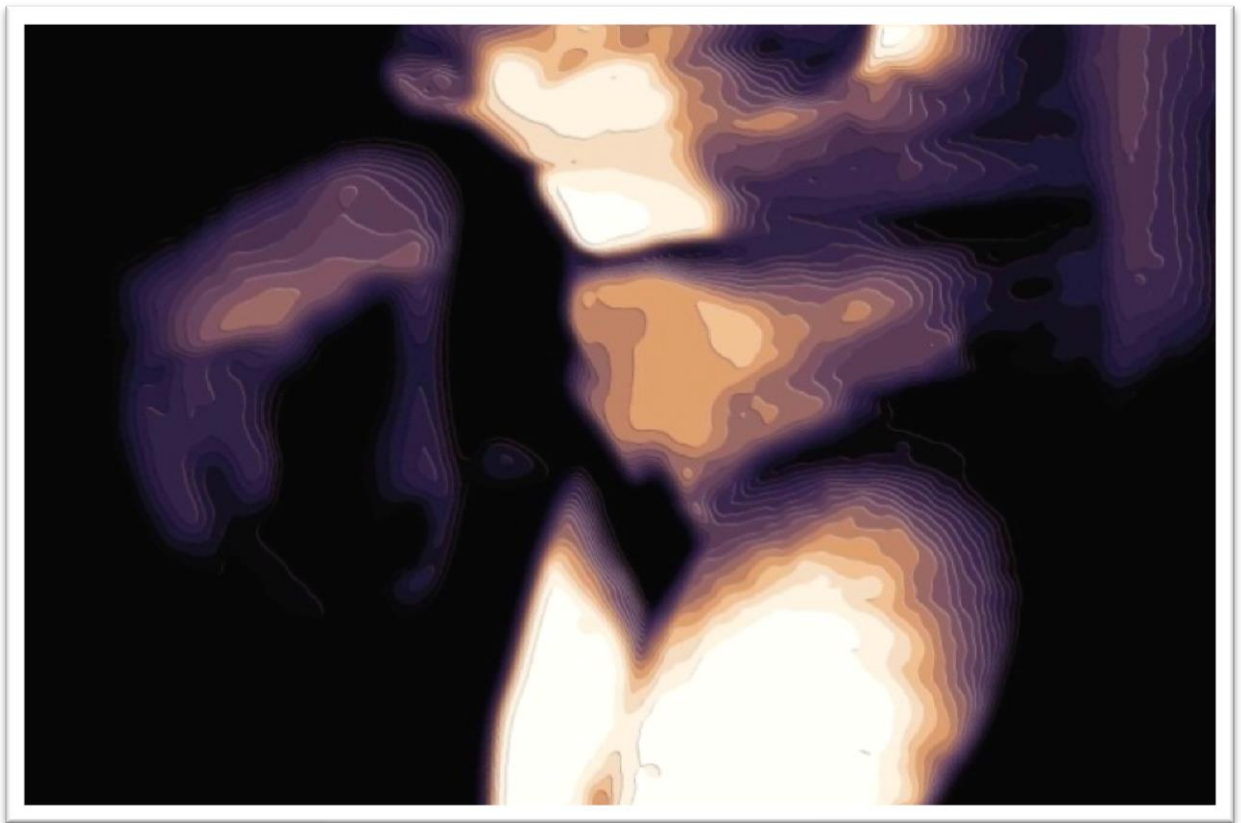
5 Fotogramas, extracto video-instalación formas orgánicas en constante transformación. 2009

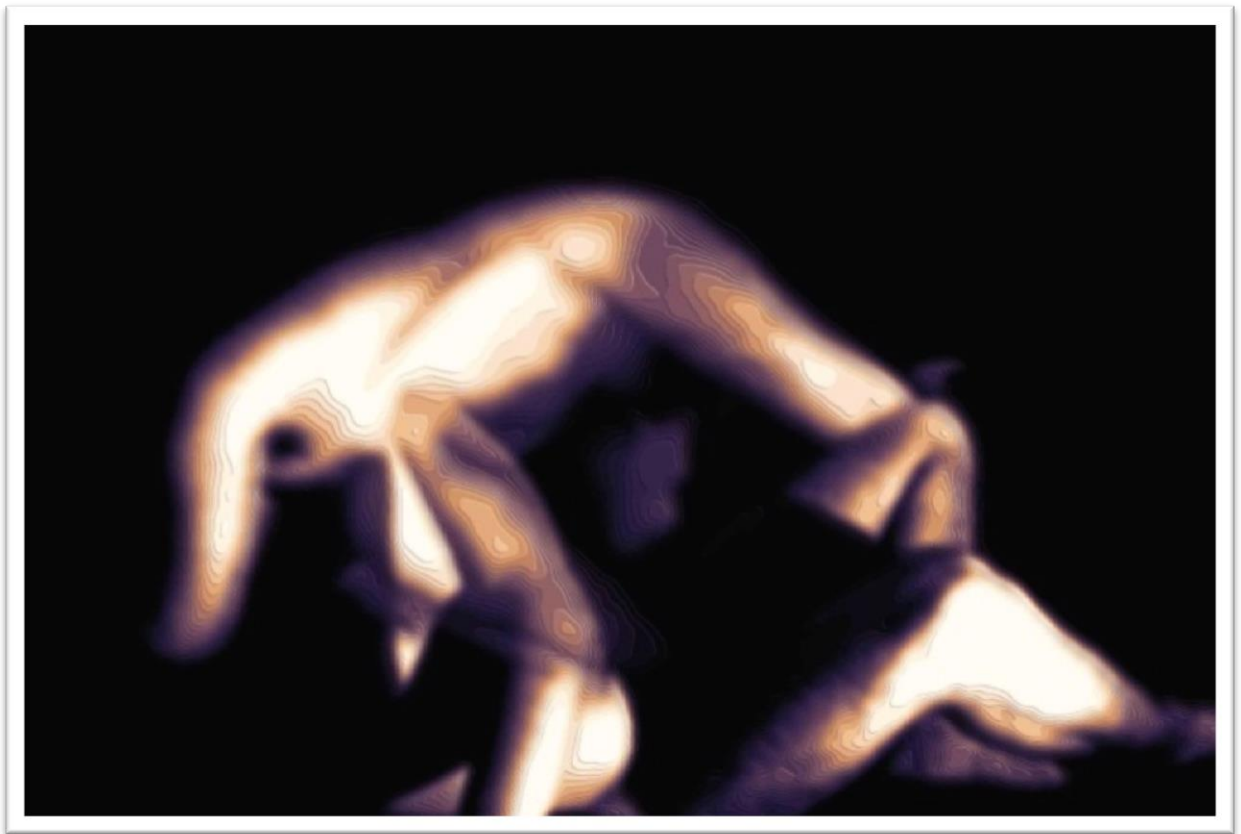
6 Video- instalación formar orgánicas modulares en transformación. Proceso. 2009

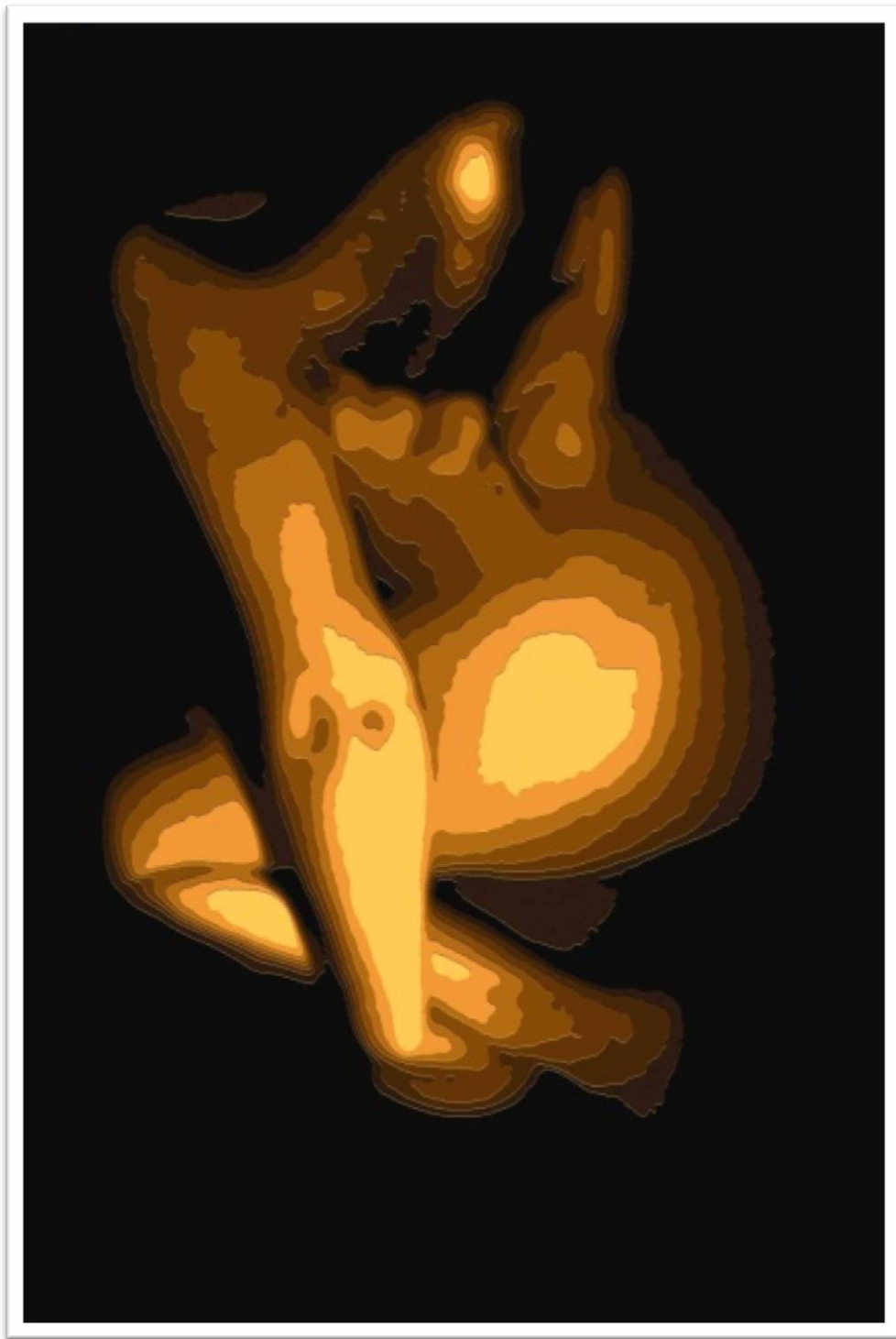
7 Metamorfos, Performance y fotomontaje, 2010. 100x60 cm (Serie 1)

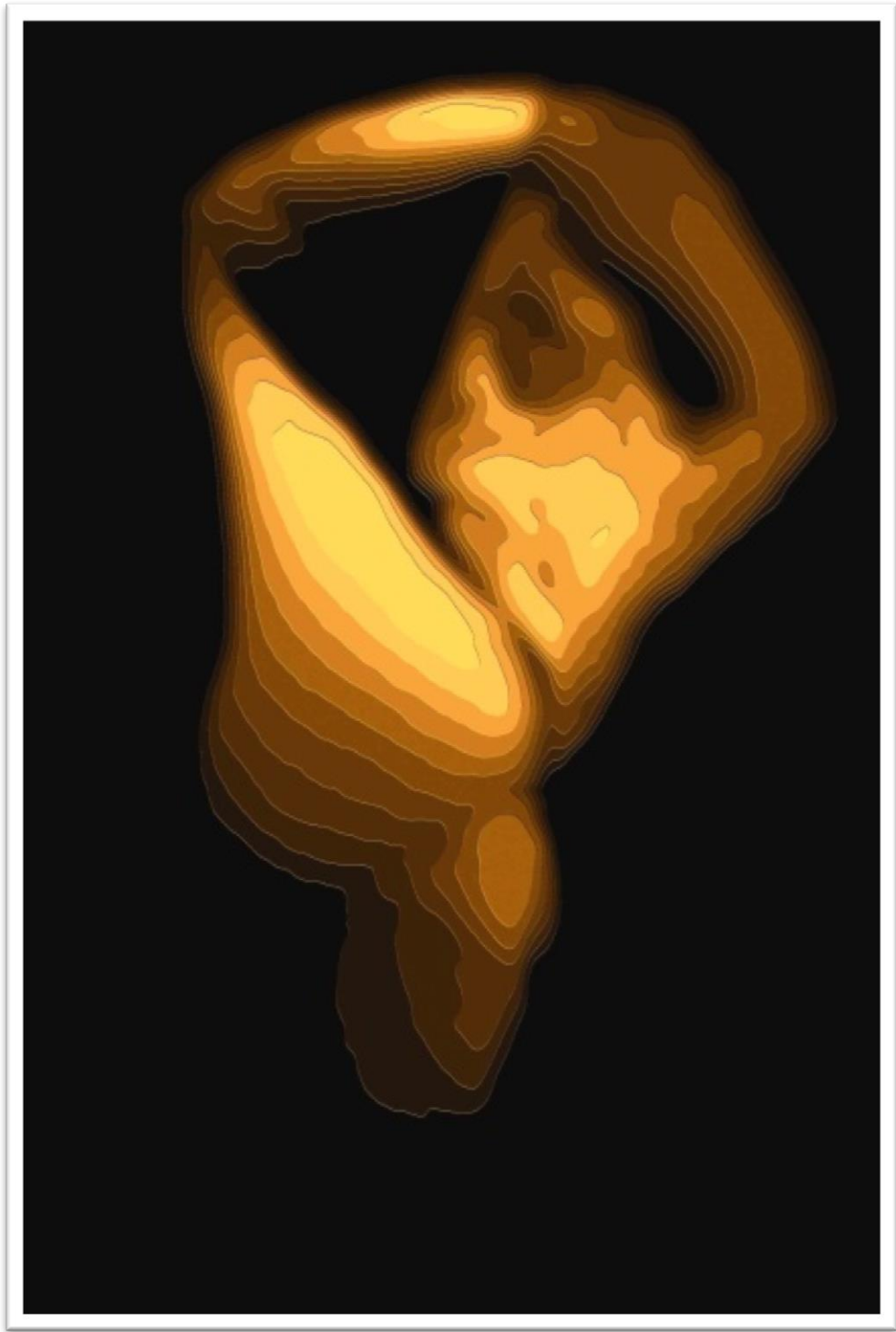
8 Metamorfos, Performance y fotomontaje, 2010. 100x60 cm (Serie 2)

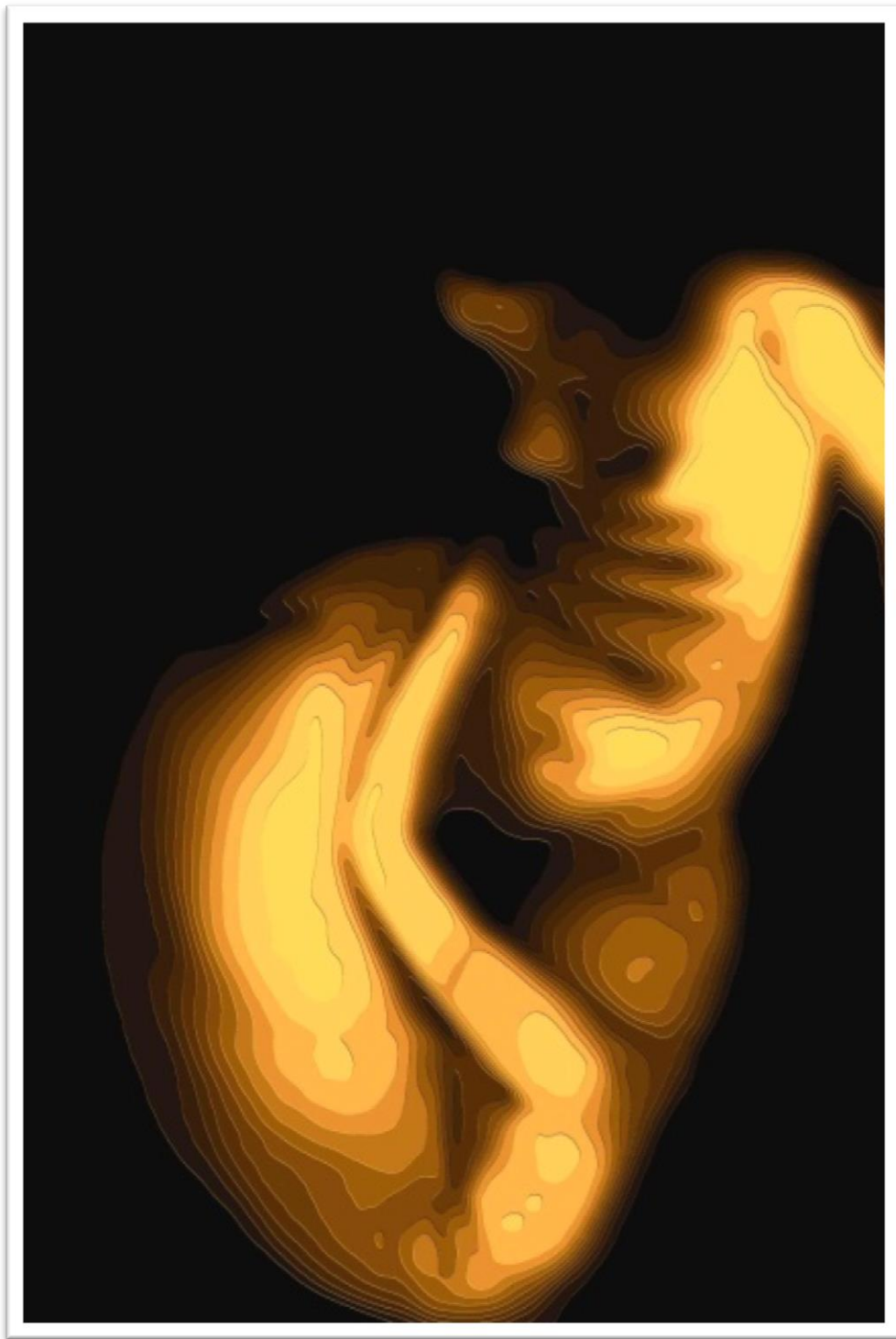
9 Metamorfos, Performance y fotomontaje, 2010 100x60 cm (Serie 3)

10 Terrícola -Abyecta, Fotomontaje. 2010 60x100 cm (serie 1)

11 Terrícola-Abyecta, Fotomontaje. 2010 60x100 cm (serie 2)

12 Terrícola- Abyecta, Fotomontaje. 2010 60 x 100 cm (serie 3)

La idea se plantea a partir de la exploración de soportes digitales, para (re)presentar una serie de propuestas visuales, que tengan una relación directa entre el contraste de la tecnología, versus la estructura y corpus de los sujetos. Adentrándome a repensar sobre la identidad humana. Ideas y concepciones de nosotros como especie, visto desde el carácter netamente físico y estructural, hacen el primer acercamiento a la temática abordada en mi examen de título, siendo este el principio del “quienes somos” comienza a entreverse y sujetarse, dentro de las expresiones visuales, de esta manera, lo realizado se guía a través de la exploración de aquellas inquietudes e intereses sobre la temática antropológica dentro de este periodo.

Continúo representando seres, con la cualidad de que no poseen un géneroⁱ definido o bien, con más de uno; cuerpos híbridos, atrofiados, sujetos a transformación, muchas veces fragmentados, deformados y enajenados de la realidad habitual. Generando una serie de ejercicios que representan al cuerpo tratado como elemento natural generalizado, que nace, crece y perece. Como carne que se transforma, muta... allí reside mi lugar, desde donde miro, reconstruyo y utilizo la escultura.

“Si es cierto que lo abyecto solicita y pulveriza simultáneamente al sujeto, se comprenderá que su máxima manifestación se produce cuando, cansado de sus vanas tentativas de reconocerse fuera de sí, el sujeto encuentra lo imposible en sí mismo: cuando encuentra que lo imposible es su ser mismo, al descubrir que él no es otro que siendo abyecto. La abyección de sí sería la forma culminante de esta experiencia del sujeto a quien ha sido develado que todos sus objetos solo se basan sobre la pérdida inaugural fundante de su propio ser. Nada mejor que la abyección de sí para demostrar que toda

*abyección es de hecho reconocimiento de la falta fundante de todo ser, sentido, lenguaje, deseo”.*¹

El canal por el cual estoy dirigiendo mi trabajo en ese momento, se sitúa desde la investigación por estas expresiones; a través de desarrollo de una dinámica de acción y exploración en distintas disciplinas, tales como performance, muralismo y land art. Esta interdisciplinariedad enriqueció la búsqueda del lenguaje creativo que se sitúa en la búsqueda de un canal por el cual encausar el descubrimiento que significa todo este proceso, donde las reacciones son inmediatas y el diálogo con el espectador es directo y la contingencia de que todo ello conlleva a abrir nuevos paradigmas de entendimiento de la realidad, que hasta ese entonces para mí eran desconocidos; por lo que me dedico un tiempo a ello, a fin de que estas acciones transversales, complementen y nutran este camino exploratorio que constituye, hasta este momento, el conducto de las investigaciones de mi trabajo creativo.

La importancia de manifestarse desde la conciencia y reflexión sobre el contexto contemporáneo, es uno de los factores que da cabida a estos circuitos e instantes, donde el diálogo social activa la obra a través del propio espectador; esto me lleva a considerar que una parte de ser gestor y/o artista de un proyecto creativo, se constituye a través de hacerse cargo de un rol que piensa, dirige y reconstruye la realidad desde el lenguaje visual, en función de la transformación (de las ideas, de las acciones, de la materia misma) con una conciencia activa y participe del presente, de nuestro entorno, del propio tiempo y espacio. En este sentido, las intervenciones que realicé en esta etapa del proceso académico plantearon los lineamientos de mi trabajo personal, los que han de prolongarse y enraizarse en las búsquedas propias del trabajo

¹ Kristeva, Julia. “Poderes de la perversión” Ed. Siglo veintiuno, pág12

creativo; y de esta forma, progresivamente se transforman en una labor y posteriormente, en obra.

De esto surge la necesidad de reflexionar y accionar desde la consciencia, respecto a lo contingente en nuestra sociedad actual, para ello, tomo una posición de investigadora, en la cual tomo las experiencias de los seres con los que me relaciono y las utilizo a modo de retroalimentar este aspecto motivacional, por lo que en este momento, me hayo en encuentro y desencuentro con otras voces y perspectivas de la realidad, lo que fortalece el re entendimiento de la actividad humana y del arte en nuestra sociedad, y personalmente, me permito una mayor comprensión del espectro que involucra la propia actividad en mi disciplina.

Hasta este momento he podido desarrollar ideas que me llevan a cuestionar sobre los límites del arte, es decir, ¿hasta qué punto debemos llegar para que lo que estamos manifestando a través del arte, permita la apertura y participación de personas que están/ estamos fuera del círculo artístico nacional? ¿Cómo incentivar el diálogo entre nosotros como artistas, hacia una relación con nuestro entorno y sus participantes? ¿De qué forma la escultura y/o la instalación pueden señalar y revelar tales inquietudes de entendimiento y conocimiento?

Estos cuestionamientos fundamentan los ejes de búsqueda y descubrimiento dentro de la disciplina y de esta forma me llevan a accionar y reflexionar en torno a temática que he de abordar en los últimos años de licenciatura. Es en aquel momento cuando tomo conciencia de que los códigos desarrollados en mi trabajo, refieren a un carácter cultural socio-histórico, desde una perspectiva que plantea una transgresión en relación a temas de contingencia colectiva de actualidad, desde una perspectiva íntima.

Esta actitud frente al desarrollo de un lenguaje, me permitió generar y reinventar distintos íconos de significación propios, con los cuales experimenté y exploré visualmente por medio de la utilización de las formas humanas, formas orgánicas, estructurales y heterogéneas en su naturaleza; las que pasaron a conformar una nueva concepción de aquellas canalizadas y manifestadas a través de la materia y los conceptos que comencé a utilizar dentro del ejercicio visual. Esta actividad constante de búsqueda propone a su vez la reactivación de lo aprendido previamente en los talleres del departamento y que conllevaron a la realización de instalaciones escultóricas, cuyo eje central es el ser y sus transformaciones como un concepto y un proceso universal

Uno de los procesos más relevantes que caracteriza este momento, es la profundización en la conciencia acerca del valor de la transformación de la materia y sus formas orgánicas, como una parte intrínseca del trabajo plástico, reconociéndolo como un medio para referirme a las múltiples manifestaciones culturales del ser humano, allí reside la fuente y motor de las reflexiones venideras; lo que se evidencia en el carácter estético que conecta lo que hago con imaginarios de orden ancestral, desde una influencia transversal con la idea de lo primitivo. Desencadenándose un nuevo eje de cuestionamientos y temáticas de investigación, esta vez respecto a la pertenencia, a la identidad social, política, económica, histórica; así como también en aspectos de la tradición humana en la formación de costumbres y normas, dispuestas dentro de órdenes que de alguna forma, se han establecido como modelos de organización biopsicosocial.

Desde este estudio y reconocimiento de un rol social activo de las artes, surge la condición desde la cual me permito hablar para entender y ampliar el espectro cognitivo propios sobre esta última necesidad exploratoria de creación plástica-visual nacida tanto fuera como dentro de la academia.

En este recorrido continúo experimentando para darle un sentido a lo que estoy aprendiendo y a través de ello voy encontrando nuevas formas e ideas en el camino (ato, tejo, anudo, forro, estiro, dibujo, reflexiono y anoto) Simultáneo a todo esto, me encuentro en un taller sumamente técnico y académico, como resulta ser la fundición. En este taller, que complementa las actividades de creación de escultura, me dedico a realizar modelados de pequeñas figuras humanas en masilla (cera de abeja y pez de castilla) de las cuales selecciono una (de las últimas

13 Cuerpo humano masculino, Escultura fundida en Bronce. 40 x 14 x 26 cm. Plinto de Granito 60 x 30 x 5 cm.

realizadas) para luego ser fundida en bronce. La participación de este taller se presenta como un ejemplo de los constantes retornos a la academia, los que han sido necesarios para comprender desde el estudio e investigación del ser humano en todos los aspectos plásticos y técnicos que me sea posible aprende, en el departamento de artes visuales.

Transversalmente a mis estudios hasta hoy realizados, doy inicio a una etapa de recopilación y des-contextualización de materiales que poco a poco componen mi trabajo y dotan de sentido a la labor creativa, en tanto que se reconocen ciertas nociones y concepciones sobre la escultura propia. Desde inicios del año 2009 escogí el papel como una alternativa para la generación de esculturas, primero por la docilidad que lo caracteriza, así como también porque no cumple una función escultórica, ya que es fabricado para ser soporte

14 Maquetas, estructuras antropomorfas en papel, 2009

bidimensional de algo más, ya sea plasmar información, imágenes, envoltorios, limpiadores, etcétera.

La presencia de este elemento, el que es desechado diaria y masivamente, y de fácil adquisición, se convierte poco a poco en la materialidad que me hizo reflexionar en torno al desecho y su creciente presencia en el ecosistema; constituyéndose como una fuente de nuevas soluciones, a fin de otorgar una nueva utilidad a un material que al reciclarse se dispone en función del desarrollo de un lenguaje plástico-visual propio.

El eje de la escultura que estoy concibiendo, se sustenta en las formas humanas, genero estructuras entretejidas que permiten la disposición de cuerpos móviles a escala normal. Para denotar el carácter figurativo y estructural de las formas humanas, (idea inicial y conductora con la que comencé a trabajar) realicé una muestra escultórica de diferentes cuerpos y posturas en las cuales la intención principal era evidenciar, por medio del desarrollo de una técnica de tejido particular, la expresión de volúmenes y proporciones de musculatura y masa orgánica en una serie de siete esculturas de escala uno a uno.

15 (Detalle técnica estructura entretejida en papel. Fotografía digital. 2009

“El cuerpo es el soporte de geometría variable, de una identidad elegida y siempre revocable, una proclamación momentánea de sí mismo. Si no se pueden cambiar las condiciones de existencia, se puede al menos, cambiar el cuerpo de múltiples maneras”²

Decenas de guías telefónicas y páginas amarillas que pude recopilar y reciclar para la elaboración de estas esculturas, cada una de ellas con un número de dos mil a tres mil hojas, las cuales fueron fragmentadas y utilizadas, papel a papel enrolladas a modo de espiral. En un principio torpemente pero con el tiempo, la técnica se fue perfeccionando e interiorizando y la acción de enrollar y entretejer estos papeles comenzó a ser un movimiento casi mecánico, pero siempre orgánico.

El contenido de este elemento, connota casi inevitablemente una lectura acerca de lo que se comprende como ser humano social, cultural y que es parte de una temporalidad y de un sistema específicos, es aquí donde el objeto escultórico se encuentra como un espacio de cuestionamientos internos, acerca del cómo nos situamos hoy en el mundo y quienes somos en este grupo humano; esto propone un nuevo ejercicio, el de re-pensarnos desde una perspectiva desprejuiciada acerca de lo establecido, y con esto adentrarnos en un cuestionamiento identitario desde las artes visuales, el cual se encuentra inevitablemente sujeto a nuevas clasificaciones, por lo que, las esculturas desarrolladas parecen comprender desde lo no-nominado, la reconstrucción de la figura humana, a través de la concepción de características sexuadas y asexuadas, contrapuestas a una perspectiva alienada y estandarizada sobre el cuerpo.

El material trabajado, nos sitúa en contextos y tiempos determinados. Por una parte es fabricado en un lugar geográfico específico – que en este caso es

²Le Breton, David. *Adiós al cuerpo*. Buenos Aires: La Cifra, 2007, p-31-32

la región metropolitana de Chile- pero además, es este un producto de carácter masivo y de conocimiento y uso públicos a nivel mundial, el cual comenzó a fabricarse y repartirse para el uso público en razón de los mismos usuarios del desarrollo en las telecomunicaciones, entrado en el siglo XX. Por otro lado, más bien interpretativo y conceptual, es el tratamiento de este elemento reciclado, el que a su vez comienza a constituir un lenguaje visual que descontextualiza y des-funcionaliza al producto en sí, de esta forma propone un diálogo con la materia, su tratamiento y las formas obtenidas con este, desde el ejercicio de una re-lectura retórica constante en torno a la temática contingente que resulta ser la dinámica de las redes sociales, situándonos en un territorio y querámoslo o no, compartiendo una historia común.

(...) “el cuerpo es una especie de caparazón anacrónica de la que es urgente liberarse. La mortificación, la transformación del puro material, es una etapa preliminar antes de su eliminación o de la necesaria fusión de un resto de carne con las técnicas de la informática... estructura fisiológica del hombre determina su relación con el mundo: al modificarla, el hombre modifica el mundo. La obsolescencia del cuerpo ratifica las condiciones de la subjetividad”³

Llegó un momento en el que comencé a acotar mis ideas y los recursos con los cuales venía trabajando hacía tiempo, fue así como comencé a incorporar distintos objetos del cotidiano; en un principio mis inquietudes iban más hacia poder darle cuerpo a las instalaciones escultóricas, sin dejar de hacer referencia al ser humano y en equilibrio con el espacio de instalación. Fue así como empezaron a surgir diversas figuras, unas más abstractas que otras, pero todas con la intención de remitirse al mismo cuestionamiento formal sobre lo antropomorfo.

Continúo e incorporo objetos de uso diario como sillas, sillones, y mesas, telas las que al mezclarlas con las esculturas fabricadas conforman una escena

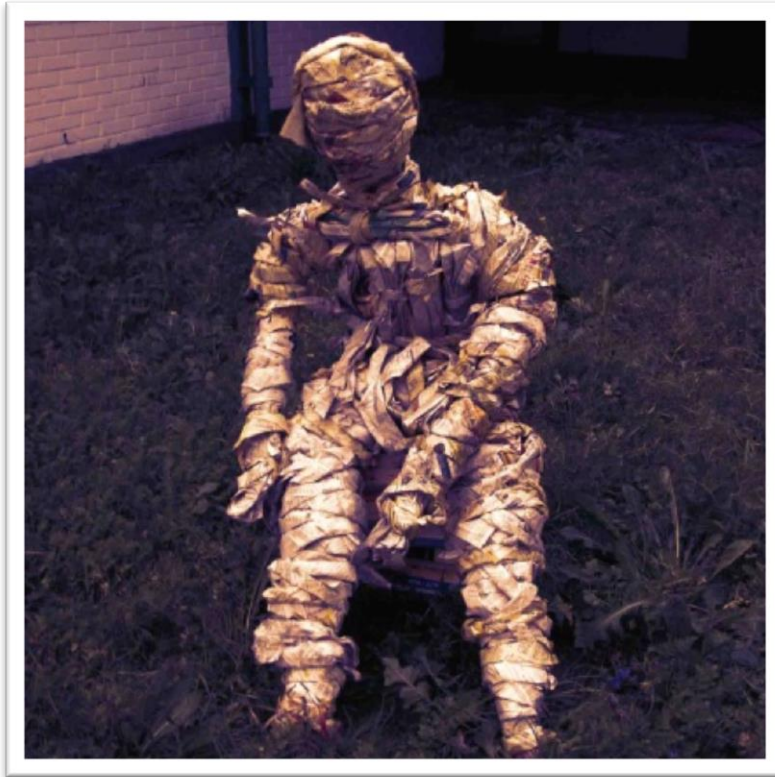
³ Le bretón, Davd. Op cit. Pág 5

que quiebra el cotidiano del espacio y que poco a poco comienzan a surgir nuevas figuras que dialogaban con las ya existentes. De todas las búsquedas que intencionalmente provocaron en mi razón de motivación y exploración, resulta la introducción de otro elemento que completó el ciclo de todo esto que se estaba generando, el sonido, música de procedencia aborígen, que representa las comunidades precolombinas de América del sur. Me introduzco en el mundo de la ceremonia, de los ritos latinoamericanos y la concepción cosmológica de los pueblos, las manifestaciones del espíritu y la importancia de las creencias culturales para el desarrollo de la vida en sociedad.

Lo que corresponde de lleno, los últimos años de formación universitaria, tiempo en el que las búsquedas exploratorias se centran ya en un en un eje constitutivo dentro de la concepción de lo humano y su complejidad, comprendido como entidad individual y participe de una comunidad.

16 Esculturas antropomorfas, Papel entretejido. 2009.

17 escultura antropomorfa, Papel entretelado. 2009

1.3 El principio de agrupación.

El desarrollo de una propuesta visual que se identifica a través de la singularidad y agrupación de distintos elementos esculturales, ha sido una de las estrategias visuales que ha caracterizado mi trabajo dentro de este periodo, por lo que su desarrollo ha sido comprendido por el interés de abordar la figura humana y sus múltiples connotaciones, y de esta manera, reconocer (se) desde su fundamento formal, en cuanto a experiencia vital, social y cultural sobre el mundo.

Teniendo presente que esta es una búsqueda que no termina, pues el ser humano está constantemente re-pensándose y re-inventándose a sí mismo, por lo que continúo investigando y realizando a partir de esta premisa creativa. Realidad y lenguaje convergen, el proceso creativo que he llevado a cabo toma como punto de partida algunos aspectos de la realidad que me rodea, para dar paso a una recreación de la misma.

A través de los materiales que componen la serie que presento, algunos procesados y sintéticos, que se mezclan con la intención de encarnar o contener lo humano, sin la necesidad de representarlo. Para este fin, los procesos empleados en la ejecución y manufactura de cada una de las piezas, se vuelven ejes portadores de cargas iconográficas (metafóricas) así como también técnicas (físicas) tales como peso, tensión, movimiento, presencia y ausencia son aquí evidentes, los procesos de búsqueda hacia encontrar un lenguaje propio comienzan a manifestarse cada vez con más intensidad, el conjunto acabado es de gran riqueza expresiva, al mismo tiempo que la disposición que estos ocupan en el espacio lo cohesionan, produciendo diálogo dentro y fuera del conjunto de esculturas.

18 Instalación cuerpos fragmentados, esculturas en yeso y papel. Plinto madera 150x50x50 cm. 2009

Encuentro el sentido al trabajo y mis labores, continúo dibujando, haciendo anotaciones y registro fotográfico, todo esto me mantiene de una y otra forma activa y llena de preguntas, buscando soluciones que permitan seguir con mi trabajo en escultura, sin perder la linealidad del trabajo previo.

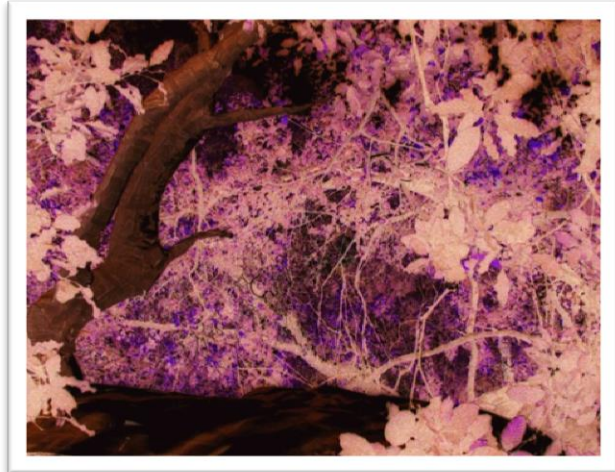
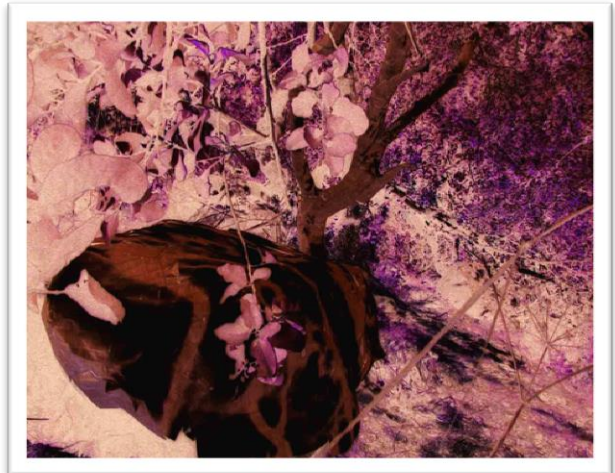
Prosigo hasta que puedo contener con palabras, el imaginario que habita la exploración plástico-visual, para continuar elaborando mi trabajo creativo; en este periodo lo que determina el patrón de acciones en mi disciplina académica es que, tienen como premisa el uso de materiales para contener lo humano, generando esculturas e instalaciones a partir de elementos reciclados; utilizando como materiales principales el papel, cartón y ramas encontradas.

Con el material reunido, la dinámica creacional consistió en estructurar y dar forma a las concepciones de figuras humanas que he aprendido a confeccionar. En esta etapa del trabajo, la búsqueda me permite generar un lenguaje más consciente sobre la materia que (re)utilizo y la (re)concepción del aspecto de la realidad que me rodea, esto se encuentra en función de estas instancias y/o métodos en la dinámica creativa, las cuales han sido, principalmente, escogidas personalmente.

Insisto con la utilización de la materia prima de la guía telefónica, me dispongo a intervenir el espacio natural como una forma de prolongar el discurso de mi trabajo; estos "land-arts." abordan la ocupación de este, como una crítica valórica acerca del quehacer humano, desde una propuesta situada en el delicado límite que existe entre el arte y la protesta. Considerando el factor temporal de estas intervenciones, lo etéreo estuvo ligado al propio comportamiento del espacio en el que se realizaron, por lo que la obra es y perece en la medida que la naturaleza lo decide. En otras palabras, es una instalación que pasa a ser performance del medio ambiente y su comportamiento.

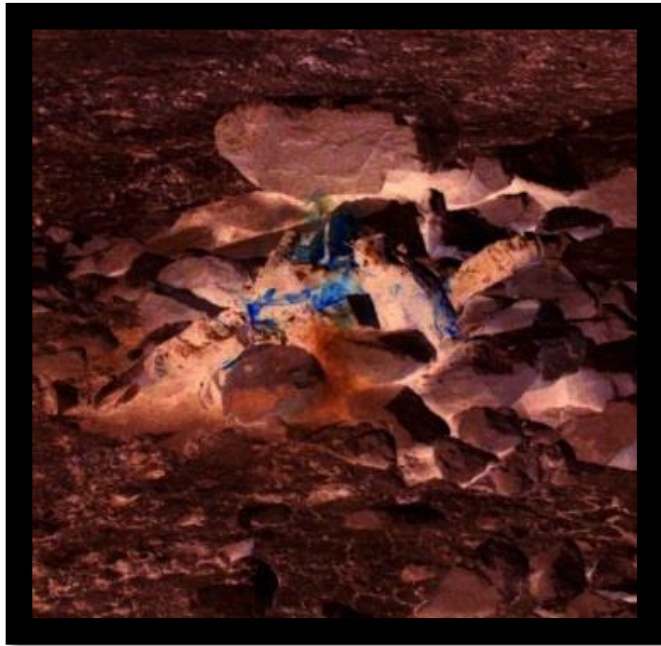
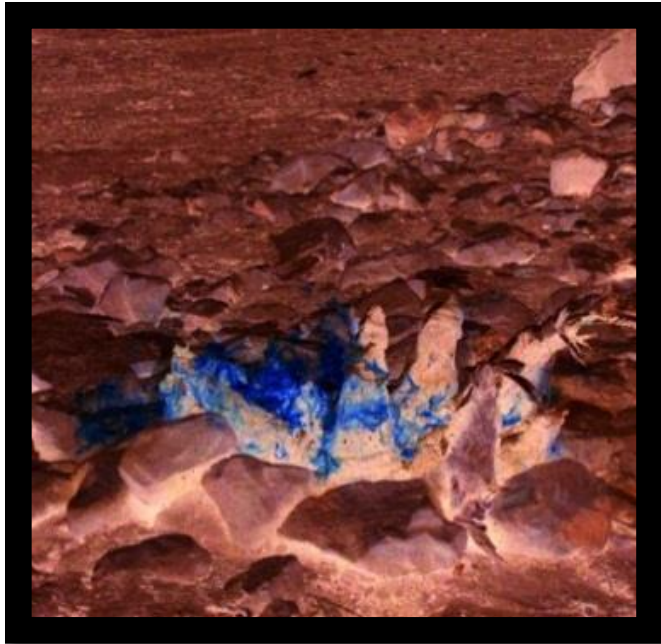
*..El arte y la historia representan los instrumentos más poderosos en nuestro estudio de la naturaleza humana. ¿Qué conoceríamos del hombre sin estas dos fuentes de información? Dependeríamos de los datos de nuestra vida personal, que sólo nos pueden proporcionar una visión subjetiva y que, en el mejor de los casos, no son más que fragmentos dispersos del espejo roto de la humanidad... En las grandes obras de historia y de arte comenzamos a ver, tras esta máscara del hombre convencional, los rasgos del hombre real, individual”.*⁴

Para explicar las motivaciones que me llevaron a realizar este conjunto de intervenciones en terrenos alejados de la ciudad, dejo a continuación unas líneas escritas previamente al momento de la acción y que plantean los ejes conceptuales y reflexivos sobre estas acciones, en prosa, un escrito que habla de las relaciones internas que pulsan la búsqueda de nuevos espacios de acción.

19 Embalaje, Land-art en Parque Mahuida, RM. Chile. Fotografía Análoga en alto contraste. 2010

⁴ Ernst Cassirer, Antropología Filosófica Citado en Manual de iconografía precolombina y su análisis morfológico. Pág. 7

20Fuegos rituales, Esculturas en papel. Performance- Fotografía en alto contraste. Embalse del Yeso, RM Chile. 2010.

DELIMITACIÓN.

Determinar o fijar con precisión

Los límites de algo.

El árbol que en su naturaleza

Se encuentra arraigado a la tierra,

Porfiado, azaroso, valiente.

Crece y vive,

Ocupando un espacio que poco a poco

Aumenta con el pasar del tiempo,

El recorrido está prescrito por la mirada

Puesta en este espacio de intervención,

Una mirada fija,

Un camino lineal que esta contenido

Por uno que poco habla de su naturaleza,

Ajeno su materia, a su entorno

Ya sea piedra, madera, hojas

Centro entre centros de árboles,

Intervengo el patrón de crecimiento,

Contenido, embalado como un artefacto,

Generando planos, cortes,

Caras, que ocultan a este elemento orgánico

Convertido en objeto de arte.

Adueñándome del lugar que este ocupa,

Abordándolo, consumiendo todos sus gestos

Para realizar lo que todo ser humano hace

Con su naturaleza avasalladoramente racional

Modificadora, mortífera.⁵

⁵ Díaz Elizabeth, escritos personales.

1.4 El ser y lo formal dialogan desde el interior, buscando sincronía.

Camino para develar el interior.

Ser contenido, ser espiritual.

Ser imaginativo, ser conceptual,

Ser político, ser social.

Ser comunicativo.

Por medio de esta reflexión interna busco a través de la forma las acciones que me permitan develar la dinámica, el constructo del cuerpo y su relación con el ser que lo habita, que lo agiliza, que le da vida. En otras palabras, los factores conceptuales enmarcados en este periodo parten del reconocimiento de la esencia, de lo esencial, entendiéndose esta, como un principio fundamental, imprescindible a la conciencia propia sobre el quehacer, implicando un estado mental introspectivo constante, lo que coloca en el centro de las intenciones plástico-visuales, el entendimiento y la búsqueda de la identidad. Esto se evidencia dentro de los trabajos en la facultad, que indagan en la propia obsesión por el fragmento, por el detalle, por lo particular de las formas, constituyéndose e integrándose a partir del reconocimiento de sus diferencias, por sobre las similitudes. En este momento me hayo experimentando con las texturas, las proporciones y los materiales que bien me llevan aprehender el sentido de “Decir con poco”.

Esto me sitúa en una posición de búsqueda constante en las artes visuales, desde la exploración y con ello, la manipulación de formas y materialidades. conscientes de su significado, para proyectar un encuentro, el

que dialoga desde la carencia como concepto, el cual es una consecuencia de las acciones que hasta ahora he podido dilucidar como claves para el aprendizaje propio, en este sentido el hecho de re-pensar las significaciones que implican considerar lo que carece/falta en el entendimiento y las conexiones propias sobre la actividad del ser humano y el arte, en general y en la escultura, en particular, es lo que se torna primordial. Es por ello que el eje que sostiene estas investigaciones se apoya en la exploración de lo que conocemos por el sustrato, el residuo o resultante.

De la constante pulsión interna que me lleva a tomar consciencia de aquello que (me) ha traspasado en distintos estados, llevo esta consciencia a la materia, dotándola de significación y de temporalidad, fijando la atención a las transformaciones ocurridas en un lapsus de tiempo determinado y utilizando en mi trabajo, estas nociones para comprender que estas formas han pasado a su vez por distintas fases e indeterminando una forma a través de otra, así como también propongo un recorrido testimonial de aquellas transformaciones que componen aquel cuerpo, es decir, cómo el cuerpo y en especial la materia puede llegar a plantear y abrir espacios de discusión a través del ejercicio visual. Lo que me lleva a analizar y descubrir nuevas experiencias y conceptos.

Me aferro al paroxismo que habita en el interior de cada ser, reconociéndome en esta relación, la que constantemente se encuentra en diálogo con las distintas realidades interpersonales. Lo cual, me permite encontrar en el hacer plástico visual un medio para canalizar los estados de la mente, desde el ejercicio del dibujo y desde la representación de aquello se gestaron las principales motivaciones para pensar el quehacer académico y los desafíos que se proponían dentro de los mismos talleres del departamento.

En ese entonces me encuentro explorando en distintas ramas de las artes visuales, investigando en teatro, cine, fotografía, en land art, entre otras disciplinas; de las cuales pude extraer nuevos conocimientos, principalmente

21 Crisálid@, Escultura en yeso y Papel sellado. 80X40X35 cm. 2010

desde la danza Butoh y la improvisación musical. Estas actividades se transforman en el canal que complementó este imaginario contenido y expresado principalmente en series de estudios, tales como dibujos y posteriormente en escultura; el propósito de esto en mi cotidiano ha sido desde un comienzo, un medio que soporta y evidencia el diálogo interno en relación a la experiencia. Generando, también, una nueva perspectiva desde donde observar y re-pensarse. Es decir, todo lo que involucra el hecho de darse cuenta de una historia propia acerca del encuentro con una forma de comprender la diversidad de connotaciones sobre lo orgánico y las estructuras del cuerpo humano, acentuándose desde un diálogo que contrasta con la realidad, lo que también provoca en mí, el ejercicio de replantearme como sujeto social y es así como

aprehendo sobre la vital necesidad de canalizar las distintas pulsiones investigadoras e indagadoras en mi disciplina,

“Cualesquiera que sean los puntos de vista y las perspectivas a partir de los cuales se analice el desarrollo histórico del arte en general, respecto a un punto existe siempre un consenso generalizado: la representación del ser humano proporciona la visión más profunda de los conceptos socio culturales de cada periodo artístico, desde las culturas primitivas hasta las culturas más desarrolladas del pasado y por supuesto también la civilización actual. Si entendemos el arte como el afán perfeccionado por alcanzar las aspiraciones humanas más elevadas, podemos afirmar que, sin lugar a dudas, la figura humana es su expresión más importante y concentrada. Los problemas inherentes a su desarrollo artístico, independientemente del origen cultural, reflejan las tentativas del artista de traducir las experiencias físicas y las percepciones estéticas en una representación gráfica significativa.”⁶

Re-dirigir es, entonces, la consigna creativa; por lo que aprovecho de los diversos estados del desarrollo de una consciencia crítica interior, como el motor creativo que me lleva a buscar (y encontrar) nuevas experiencias y soluciones en las artes visuales; y de esta manera condensar, re-crear, pro-crear, reciclar la materia para generar propuestas y ejercicios en la disciplina de la escultura.

Me detengo para avanzar y como ya he señalado anteriormente, desde el principio todo está sujeto a observación y análisis, para comprender desde la propia experiencia, cómo el dialogo social influye en las concepciones sobre el para qué hacer esto, aquello que viene a suceder desde el hacer artístico; desde una perspectiva crítica dentro del arte y cómo el rol que comienza a gestarse en mi como ser creativo se desenvuelve en diferentes niveles

⁶ Hogarth, Burne “El dibujo anatómico a su alcance” Cap III ‘El desarrollo histórico de la figura humana en las artes’ pág 37

cognitivos, los que hablan de un desarrollo de percepción sobre” hacia dónde se va con lo que se hace”, cómo veo mi trabajo, qué prolongaciones quiero desatar y continuar abordando desde la reflexión creativa.

Mientras lo descifro, sigo con mis estudios en la facultad, los que profundizan tanto en dibujo, pintura e instalación, principalmente; los que son, en cierta forma, autorretratos que mutan de acuerdo a la reflexión intrínseca vivenciada en una imagen, en un cuerpo, en una materia ya estudiada.

Lo primordial en el tratamiento de la materia es la consciencia de su origen, dar cuenta de su proveniencia, del rescate o reciclaje de diversos elementos recopilados a modo de desecho industrial. Este aspecto se desarrollará más abiertamente en los capítulos que siguen, puesto que abren el entendimiento del trabajo creativo desde una perspectiva que indaga en el aspecto de la reutilización y re significación de los elementos conceptuales, que vienen dentro de las acciones que se enmarcan posteriormente; entendiendo que esto ocurre en un momento crucial en la etapa académica y me permite desarrollar nuevas búsquedas plástico-visuales en torno a la utilización de estos elementos desechados como objeto de investigación visual.

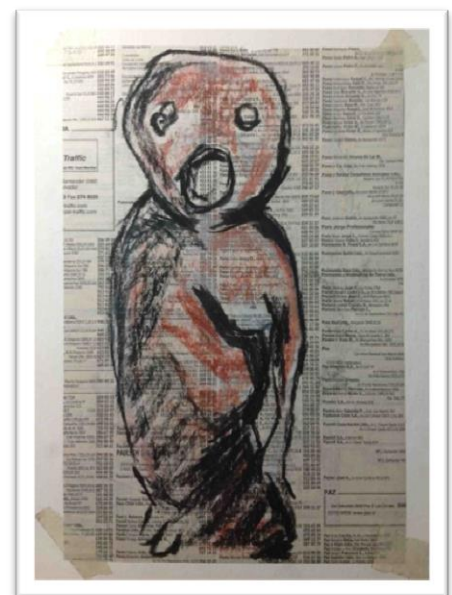
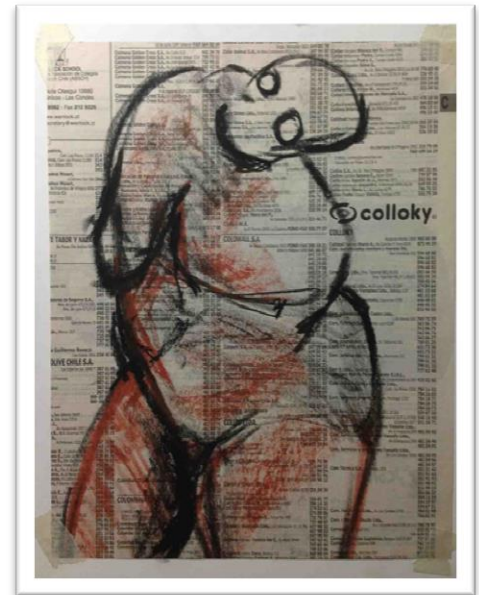
Esta idea de constante perecimiento devela el profundo interés sujeto a las transformaciones, que hasta ahora suceden dentro de las inquietudes propias de un momento exploratorio como el que ha sido explicado dentro de este capítulo; y que a su vez, este carácter dará paso a nuevas concepciones del propio quehacer artístico, en tanto me refiero a lo re-generativo en uno, dentro del colectivo en la compleja rama de la existencia que enmarca nociones de la vida humana en aspectos bio-psico-socio-culturales.

CAPÍTULO II

EXPLORACIÓN RITUAL

2.1 Reciclado, Re-concebido.

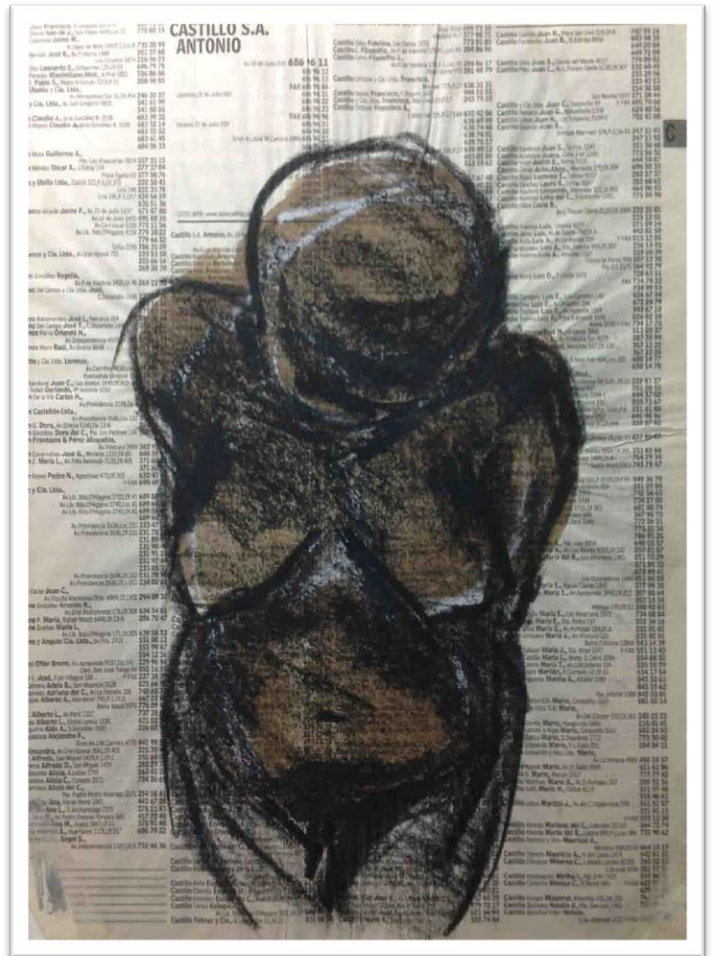
En este momento dentro del proceso académico, la premisa creativa se centra en la consciencia y reflexión de todo lo que ya he aprendido respecto a la materia misma, una consciencia que se refleja en la representación de que *todo muta*. Desde allí recreo la realidad en la medida en que puedo reconocer las distintas propiedades de la materia con la cual trabajo y reinventarla a partir del propio entorno, reconociéndome a través del ejercicio exploratorio que esto implica, por medio de la gestualidad al expresar, dibujar con más o menos fluidez y frecuencia, con color y línea diferente, al buscar nuevas técnicas y tratamientos del material como una forma de estructurarse por medio del hacer. Lo que me lleva a situar la experimentación plástico visual, como el medio necesario para el desarrollo de la consciencia intrínseca personal y de un proceso orgánico de crecimiento y expansión cognitiva de las propias transformaciones intrínsecas sobre la materia de estudio y la disciplina.

Por lo que, la actividad creativa dentro de los talleres de la facultad, comprende la instancia fundamental que me permite generar propuestas de representación dentro del marco académico de la escultura y además de la activación de proyectos personales que buscan dentro del constante cuestionamiento y reflexión del soporte escultórico dentro de mi trabajo. Teniendo siempre presente la actividad creativa a través de la reutilización y la re-concepción de las materias, formas y finalmente de las ideas

que se desprenden de todo este ejercicio, que más que exploratorio, constituye la vía transformadora del propio quehacer.

El soporte escogido comparte este carácter re-inventivo, de reciclarse y dar un nuevo uso a elementos que de otra forma terminarían siendo parte del desecho masivo. Realizo esculturas pequeñas a modo de practicar lo aprendido respecto a la forma humana, esta vez con materiales que mezclan distintas pastas y pigmentos y papel reciclado, los que posteriormente forman parte de

22 Dibujo antropomorfos. Técnica Mixta sobre papel. 2009

una instalación que sitúa la forma humana como punto central en la discusión, percepción y reinterpretación.

A través de la actividad constante sobre la escultura he podido develar cómo los procesos de creación y reflexión amplían el espectro cognitivo y me permiten aprender y comprender las partes como un todo, desde distintas dimensiones de uno mismo, del estudio, de la experimentación propiamente tal y del traspaso y retroalimentación que conjuga el diálogo y expresión en los procesos de la academia, en encuentros, en talleres, y en la búsqueda de referentes de distinta índole dentro de las artes, así como también dentro de lo antropológico, de la historia, de la teoría y de la técnica.

La constancia en el ejercicio creativo, manifestada en la actividad cotidiana de la investigación visual, es lo que me ha permitido aprehender nuevas formas de expresión y construcción de un lenguaje, utilizando distintas estrategias, como plasmar en cada papel, en cada cartón con lápiz o tinta, e ir buscando líneas de expresión, patrones y de esta forma armando (me) desde la parte, desde la hebra, del fragmento del momento que constituye este constante estado de búsqueda. De la traducción y el re-entendimiento de las formas expresadas y muchas veces, desconociéndolas, es la posición que caracteriza esta investigación, en tanto se trate de la composición, de la morfología y de la filosofía que conforma el quehacer creativo, lingüístico-visual que coexiste en los trabajos que desarrollo. En este momento lo importante se centra en encontrar la compenetración de estas partes, de la imagen y la palabra que en su conjunto integran esta propuesta, la visión panorámica de todo esto, de este recorrido, de esta memoria.

“La figura del hombre ancestral es una entidad mágica, dotada de facultades sobrenaturales, animada por los espíritus de sus poderosos antepasados y por las fuerzas de la naturaleza. Al igual que sus homólogos del pasado, los pueblos primitivos actuales, sujetos a unas condiciones de vida

difíciles y dispares, intentan dominar la naturaleza mediante las figuras ceremoniales, ídolos, máscaras, tótems y amuletos utilizados en los rituales de exorcismo, confían en conseguir dominio sobre la vida y la muerte, sobre el hambre, las enfermedades y las guerras, la fertilidad, la abundancia y las cosechas. La figura mágica les debe proporcionar el control sobre las causas y los efectos de la naturaleza. Todo gira alrededor de la vida después de la muerte, y al retorno del poder de los espíritus al proceso de la vida.”⁷

Desde tiempos que desconozco, saberse partícipe de un territorio, de una comunidad, de una familia, de un grupo de amigos, etc. Nos sitúa como seres sociales y reflexivos del lugar que habitamos, intervenimos y reinventamos constantemente. Este aspecto del ser humano propone el ejercicio creativo personal desde la perspectiva de un reflejo de nosotros mismos en el desarrollo del cotidiano en la praxis social, la idea parte desde una mirada crítica a través de la propuesta de una parodia, por así decirlo, que denuncia sutilmente una mecanización de las labores y del quehacer como sociedad contemporánea. A partir de la experiencia, del encausamiento y demostración de ese canal de tradición, de paso y traspaso de los patrones culturales que nos constituyen.

“El tiempo cíclico domina ya en la experiencia de los pueblos nómadas, porque se reencuentran ante las mismas condiciones en cada momento de su travesía: Hegel señala que "la errancia de los nómadas es solamente formal, puesto que se limita a espacios uniformes". La sociedad que al establecerse localmente da al espacio un contenido mediante el acondicionamiento de lugares individualizados se encuentra por ello encerrada en el interior de esta localización. El retorno temporal a lugares parecidos es ahora el puro retorno

⁷Hogarth Burne. El dibujo anatómico a su alcance.
Cap III “El desarrollo histórico de la figura humana en las artes”. Pág. 41.

*del tiempo en un mismo lugar, la repetición de una serie de gestos. El paso del nomadismo pastoril a la agricultura sedentaria es el final de la libertad perezosa y sin contenido, el comienzo del trabajo. El modo de producción agrario en general, dominado por el ritmo de las estaciones, es la base del tiempo cíclico plenamente constituido. La eternidad le es interior: es aquí abajo el retorno de lo mismo. El mito es la construcción unitaria del pensamiento que garantiza el orden cósmico entero alrededor del orden que esta sociedad ya estableció de hecho dentro de sus fronteras”.*⁸

De esta manera me aferro a la actividad a través del reconocimiento de un proceso continuo y orgánico, manifestado a través de un lenguaje visual que se construye sobre el pensamiento y expresión de lo cíclico y lo cambiante. Desde este punto de vista, la constante reflexión de las acciones y ejercicios dentro y fuera de la facultar de artes, me permiten este encuentro con uno mismo, sobre el sentido a todo lo realizado en la disciplina y la experimentación como una forma exploratoria de lo que comprendemos como individuos sociales, generando los espacios para fortalecer y ampliar el conocimiento del mismo.

*“Las frecuentes relaciones de malestar y conflicto entre discurso sociológico y pensamiento estético-crítico parecen reconfirmar la opinión de Pierre Bourdieu según la cual la sociología y el arte no se llevan bien. La razón principal que da Bourdieu para explicar sus desencuentros es la del choque entre dos miradas sobre el arte incompatibles entre sí: por el lado de los artistas, predomina el idealismo de una visión sagrada del arte (trascendencia, misterio, soledad, inspiración, etc.), y por el lado de los sociólogos, un racionalismo científico que pretende traducir -y reducir esa creencia de los artistas “inmaterialidad” del arte funcionalismo del dato estadístico”.*⁹

⁸ Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. P127.

⁹ Richard, Nelly. *La insubordinación de los signos*, Pág. 69

23 Instantes cotidianos, fotografía digital (50x50 cm). 2011

2.2 Altares de estación.

En un tiempo anterior, desde la armonía del presente... el artefacto como un elemento indagador de la historia del ser humano... comprendiendo lo aprendido...

Desde el estudio y aprendizaje de la escultura, el sentido que reconozco a través de lo aprendido dentro de la facultad, me lleva a comprender que las acciones realizadas hasta ahora conducen mis estudios hacia la búsqueda y reflexión constante sobre la transversalidad significativa de los artefactos que en el cotidiano hemos de utilizar, activando las acciones desde ahora hacia un re-conocimiento de lo objetual, es decir, de la relación de artefactos y mecanismos dentro de la escultura e instalación; por lo que a este proceso de licenciatura ha conllevado a encontrar sentido y relación a todo lo que he aprendido, enfocando este aprendizaje en torno a los elementos que me han de una u otra medida, acompañado en este proceso.

Es por ello, que este trabajo se constituye como el reconocimiento de un encuentro, con uno mismo y con las diversas relaciones interdisciplinarias transversales, que han nutrido este espacio reservado para la reflexión y la intervención sobre el culto de los objetos. Los que me dan cuenta de una complejidad y contemporaneidad, al mismo tiempo de tradición intrínseca, que los significa y re concibe.

De esta creciente fijación por encontrar y expresar la interrelación de temporalidades, a través del encuentro de significados dentro de un elemento, se desprende este recorrido analítico del entorno, entendiendo esto a través de la conciencia de los elementos, de la carga socio-histórica que estos llevan consigo como una herencia cultural de un tiempo previo. Herencia que

aprehendemos por el conocimiento de nuestra historia, manifestado a través de las costumbres familiares, en el acto mismo de comunicarse, de compartirse.

Surge aquí una instancia de recopilación de diversos artefactos, tales como, utensilios, objetos de uso diario, elementos de distinto orden y tiempo que tienen y comparten una historia. En este momento tomo consciencia sobre la imperiosa necesidad de develar un momento que (me) pertenece a todos en algún punto, en algún fragmento de esta reunión, una microscópica muestra de la complejidad de significados y procedencias históricas pertenecientes a los artefactos que el ser ha sido capaz de inventar (se) y con ello existir (se); es un tiempo detenido, un presente continuo y anacrónico.

“...Porque la reflexión sobre la forma y la peculiaridad del conocimiento histórico no dice nada, en cuanto tal, acerca del contenido de dicho conocimiento: la modalidad y la dirección de la concepción y la descripción históricas dejan el objeto de dicha concepción en la más completa indeterminación. Y para determinar a éste, hemos de volver a remontarnos de la forma del conocimiento histórico al contenido y al ser de aquello que entra en la evolución histórica.

...Encuétrase en cambio la lógica ante cuestiones totalmente nuevas, así que, más allá de las formas puras del saber, trata de dirigir la mirada a la totalidad de las formas espirituales de la concepción filosófica. En efecto, cada una de ellas –lo mismo el lenguaje que el mito, o la religión que el arte-- se revela ahora como órgano peculiar de una comprensión y, en cierto modo, de una creación ideal del universo, que posee, al lado del conocimiento científico- teórico y frente al mismo, su propia tarea y su derecho particular.”¹⁰

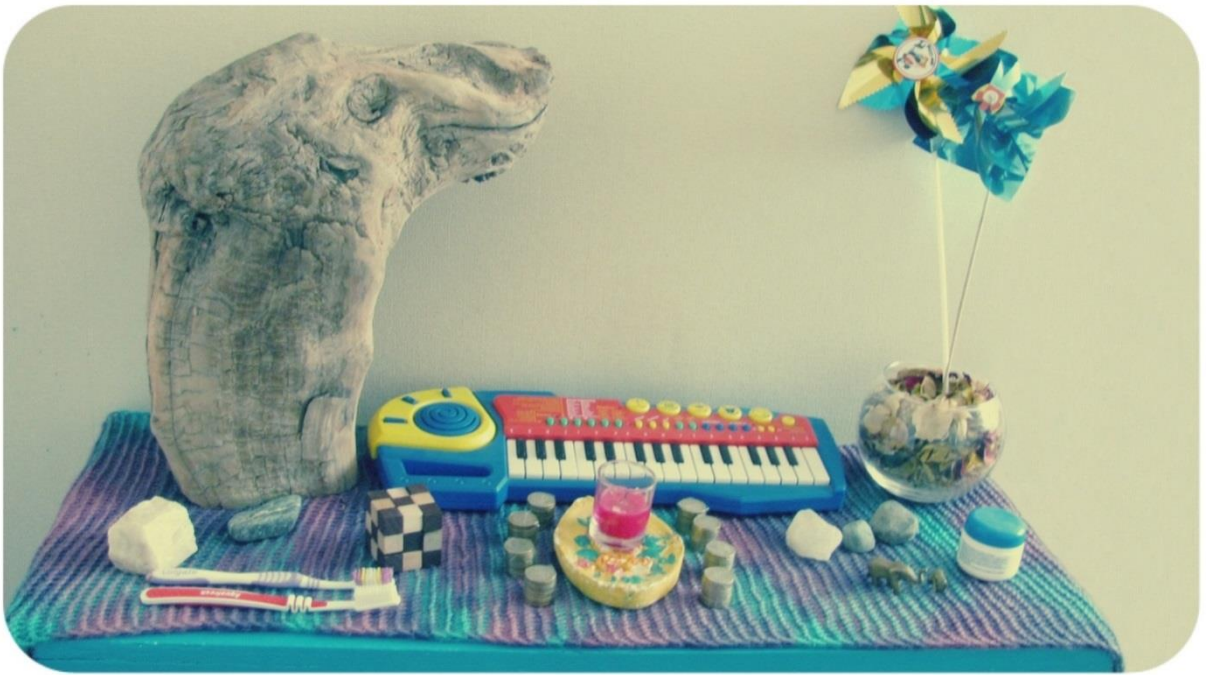
Con él dialogamos, en la medida en que nos conectamos con esta idea de tiempo que de cierta forma y en gran medida, quizás, por la labor y el rigor de la actividad humana, que caracteriza el sentido de que ha sido, desde sus inicios un ser creativo, capaz de inventar sistemas que organicen y faciliten la

¹⁰ Ernst Cassirer Esencia y Efecto del Concepto de Símbolo, Citado en Manual de iconografía precolombina y su análisis morfológico Sonderegger, Cesar. 2003. Pág 9

vida, implementándose los objetos, herramientas que apoyen en el desarrollo de un determinado trabajo, los que cuentan de una procedencia y que al mismo tiempo manifiestan un orden sistémico, de un rol social e individual dentro de la multiplicidad y diversidad de conciencias y quehaceres.

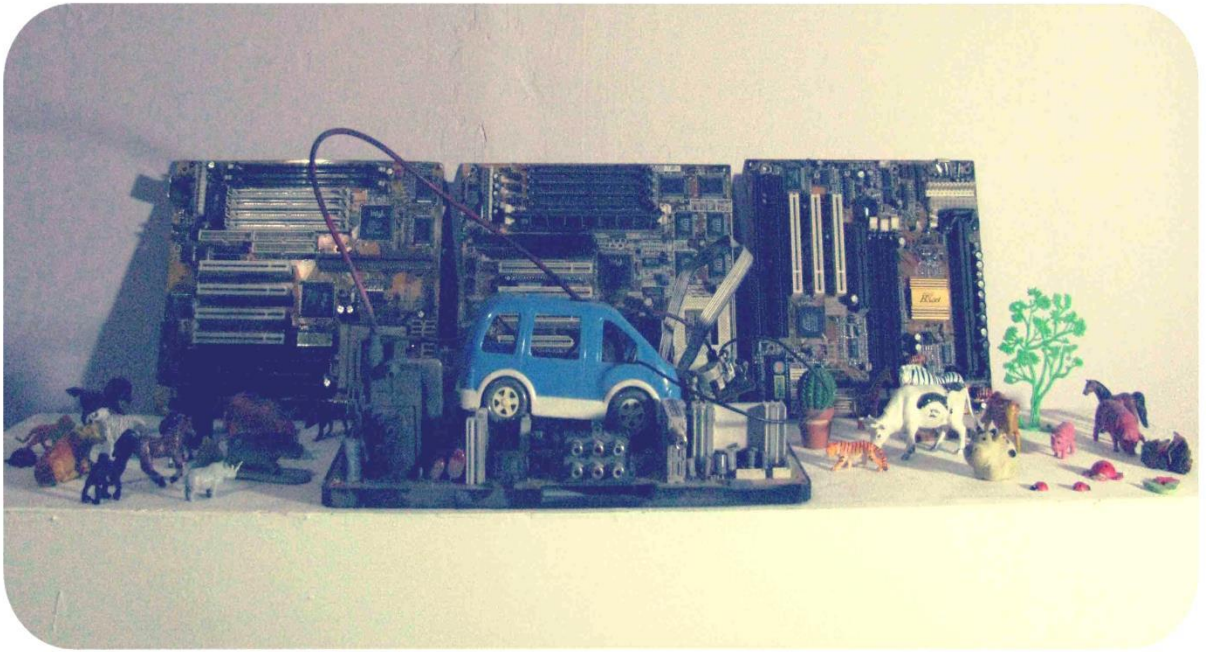
Es allí donde se sitúan las constantes preguntas del qué y cómo hacer, el trabajo plástico/visual que he desarrollado, desde distintas disciplinas. El cual, se articula de aquella utilización, prolongación, perecimiento y re-invenición del propio ser humano. Por medio de la construcción de un lenguaje que se constituye desde estos elementos allí situados; dispuestos al diálogo. A esta congregación de estímulos, historias, pulsiones, hábitos, que infinitamente se reestructuran.

De esta forma, entender el tiempo como una construcción propia y a la vez colectiva que organiza y da forma al entendimiento del espacio, es dar cuenta de patrones culturales, los que evidencian un estado convergente de concepciones sobre nosotros mismos, miradas y acciones que conceptualizan y abstraen la realidad para dar cuenta de una suerte de cohesión y simbiosis iconográfica, la que a todos nos refleja en algún punto.

24 Instalación, registro fotográfico. Altares de estación. 2011.

2.3 El espacio que habitamos.

..¿Y qué buscamos entonces? Tradición .Refugio. Hábitat. Hogar...

Hasta ahora, el desarrollo diversas pulsiones creativas me llevan a generar propuestas visuales, que se apoyan en el interés por repensar las diferentes actividades del ser humano, como individuo social; acciones que por distintos procesos se han transformado en costumbre, en tradición y en hábito. De esto surgen diversas intervenciones del espacio a modo de instalaciones que forman parte del cotidiano de los lugares que habitualmente ocupo; tales como casas, taller de trabajo, etc.

A través de estas descontextualizaciones de la escultura, previamente realizada, lo que busco es re significar los distintos focos de la realidad personal cotidianamente compartida; a partir de la contraposición de las formas preconcebidas en el marco cultural del ser humano, puesto que, se develan en la acción instalativa de determinadas construcciones escultóricas, que son producto de un trabajo previo, en relación a la formación de cuerpos de características antropomorfas y de construcción modular; esto a través de la reutilización de papel tejido, disponiéndose las esculturas antropomórficas en situaciones del diario vivir en un espacio colectivo e íntimo, el cual corresponde al desarrollo de las actividades de diferentes casas.

“Creo, por otra parte, que puede hablarse de planos en la cultura y que en este momento de la conversación cabría distinguirlos. Uno es el de la cultura como un acopio de lo que ya existe: como un conjunto de bienes a los que grandes grupos pueden acceder, que pueden transmitirse, reelaborándose de generación en generación, pero en fin, constituyendo un acervo. Y el otro es el del borde de la cultura, lo que tiene la dinámica del grupo pequeño, lo que recién se está elaborando, lo que aún no ingresa a ese acervo de la colectividad, y que es campo de experimentación y de polémica. Tal vez el

pensar la cultura sólo en términos de controversia y cuestionamiento es parcializar en exceso, además de ser monocorde y cansador. La problematización es algo absolutamente necesario; pero no lo es todo.¹¹

Desde este punto de vista, la búsqueda por este espacio y el hábitat, se centra desde el reconocimiento de lo que nos pertenece, de lo que consideramos como parte nuestro, reconociendo la particularidad de nuestro entorno específico como una parte de un todo que se reproduce a mayor escala social. De aquí la conciencia sobre la transversalidad de las costumbres humanas que han de perpetuarse en el tiempo, desde el reconocimiento de la colectividad e individualidad de los seres humanos.

“Son símbolos religiosos que formulan una congruencia básica entre un determinado estilo de vida y una metafísica singular, reforzándose mutuamente. De este modo, la religión armoniza las acciones del hombre, dentro de un orden cósmico – de autoridad y realismo indiscutibles- que se proyecta a la experiencia diaria mediante símbolos que provocan en los seres humanos estados anímicos penetrantes y duraderos. Así, el hombre llega a depender de sistemas de símbolos que él mismo crea y sacraliza para existir, evitando el caos y entregando una salida simbólica a las tensiones de la vida emocional y social. Al mismo tiempo, desarrolla un ceremonial estricto para reafirmar constantemente la moral, sacralizando situaciones de tensión y desplazándolas a enemigos simbólicos, legítimos objetos de hostilidad o amor, Completamente (Geertz, 1987)”¹²

Con esto último presente, las intervenciones realizadas corresponden a espacios familiares, que vienen a ser “Mis casas”, las que en algún punto de

¹¹ Richard, Nelly. La insubordinación de los signos, Pág. 114

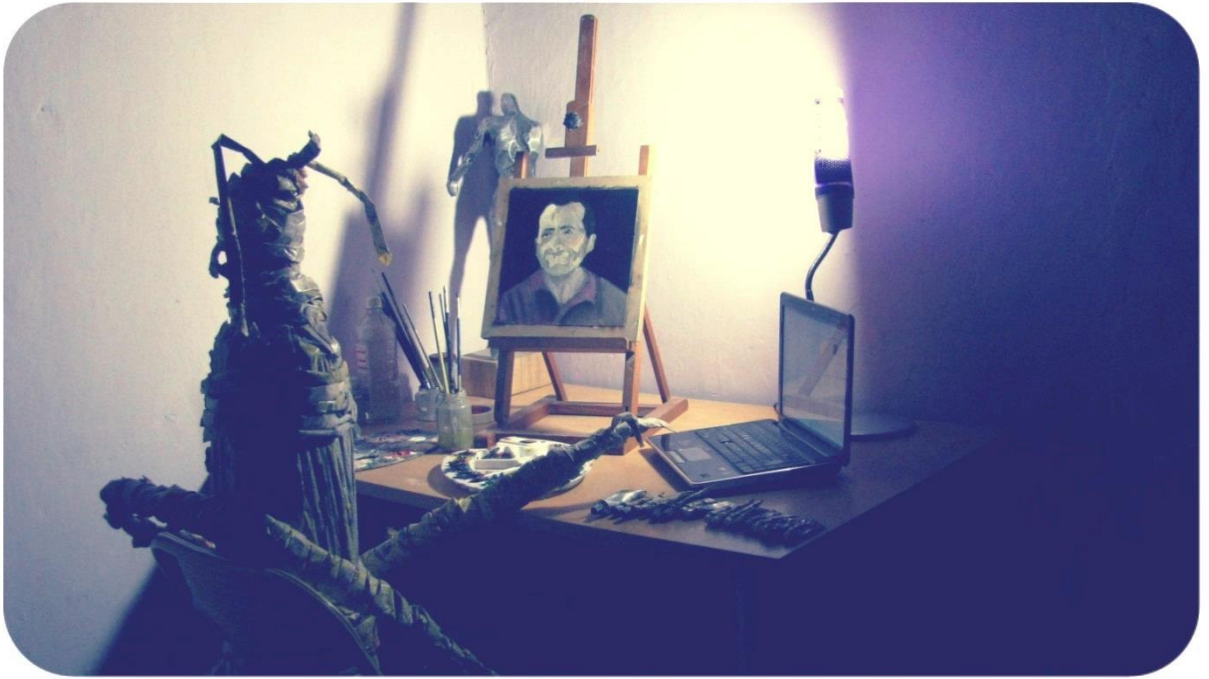
¹² Museo chileno de arte precolombino, “Artífices de barro”. Pág. 18

todo este proceso he habitado y que, de una u otra forma han, también incidido en el transcurso de la formación académica; ya que ambos espacios coexisten para la generación del trabajo plástico visual y de esta forma atestiguan un carácter compartido, desde una instancia de intimidad y posterior apertura de este propio lugar como un espacio íntimo de desarrollo creativo.

Este periodo se caracteriza, principalmente, por desarrollar propuestas que muestran focos de realidad a partir de diferentes caracterizaciones de los roles y morfologías estereotípicas existentes, dentro de la personificación de estas esculturas que, al parecer, han desarrollado una identidad propia, con sus respectivos “estados de humor” y/o “personalidades”, así como también el comportamiento que parecen desarrollar con el paso del tiempo y espacio del que se han adueñado.

25 Comunitarios, Acuarela sobre cartón 15 x 20 cm. 2010

26"El espacio que habitamos" instalación, registro fotográfico. 2011

2.4 Retablos de un cuerpo contenedor.

...Estados de vista, de la mente, del alma.

Re-encuentro Re-genero Re-concibo Re-conozco...

La construcción de retablos como un ejercicio para la generación de instalaciones in-situ, en diversos contextos, como casas, talleres, se constituye a través de la manipulación de los significados de los objetos que componen cada una de estas construcciones, situándose como una alegoría a la conciencia misma respecto a la idea que contienen; órdenes y jerarquizaciones en distintas etapas etarias, tales como niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez; utilizando elementos que conforman el imaginario íntimo de los miembros de mi propia familia, anteponiéndolos a estándares o estereotipos de concepción. Indago desde una tradición histórica manifestada a través del objeto. El cual, muchas veces responde a una herencia o bien a un elemento de características valóricas.

Esta orgánica de representación, responde a una narrativa propia de la tradición colonizadora y posterior en el proceso de cristianización que dejó un legado cultural que ha cambiado en el tiempo, que es híbrida por el hecho de que ha ido progresivamente entremezclándose con el complejo imaginario originario de América Latina. Es decir, desde la acción consciente de lo ecléctico y sincrético de hoy, lo que a su vez, ha fabricado y reinventado un imaginario religioso que mezcla las distintas cosmovisiones de las tribus y las connotaciones eclesiásticas propias del sincretismo cultural que América Latina ha desarrollado y heredado desde aquel entonces.

Puedo decir entonces, que estas manifestaciones y particularmente las intervenciones desarrolladas en este momento, también conforman un proceso de metamorfosis continua hacia la formación de reinterpretaciones y retroalimentaciones, eternas, que responden a un tiempo indeterminado y que

se constituye a su vez como un presente continuo y anacrónico, el cual me permite abrir puentes de reflexión espacio-temporal con los iconos del presente y del pasado. De esta forma me refiero a los patrones cíclicos que compartimos como cultura desde tiempos inmemorables.

Elementos y conceptos tratados a través de la manipulación de diferentes materiales y artefactos, tales como la máscara, el arlequín, libretas, muñecos, utensilios, herramientas, dispositivos tecnológicos de diferentes tiempos y procedencias. Entre estos elementos armo y recreo la realidad de acuerdo a la disposición de objetos que vienen a ser de carácter significativo y/o iconográfico, que connotan a la construcción visual resultante con una riqueza de perspectivas y lecturas desde una contraposición objetual estética diversa y convergente, puesto que generan una alusión de realidades complejas, ya que dispone un escenario de diversas nociones de la actividad propiamente tal, del quehacer humano y que de una u otra forma evocan a los orígenes, y a la raíz misma.

De esta manera, me remito rudimentalmente y con lo que tengo a disposición, al proceso “evolutivo” del imaginario y conceptualización de los elementos que el ser humano ha ingeniado para desarrollar sus actividades y quehaceres en distintos planos y funcionalidades de su existencia; y de esta manera, develar una línea de pensamiento en torno a la compleja red social que desenvuelve el descubrimiento, profundización y transformación de los roles que existen en una sociedad.

De todo esto, se desprenden nuevos aprendizajes, a través de la experimentación me permito la posibilidad de (re)concebir la idea del ser (humano) que todo lo existencia, significa y clasifica. Me concentro en darle un orden al lenguaje que voy construyendo y con ello al universo de ideas circundantes a la actividad propia. Gracias a esto, me doy cuenta de que existe una creciente fijación por el reflejo, como un fenómeno físico, el reflejo como un

producto conceptual. De esta dualidad, comprendo que las relaciones de la materia y su concepto tratan, de la misma forma que el complemento, es decir, desde los elementos con los que dialoga mi trabajo, tales como la materia, el objeto y la construcción que finalmente conforman en su conjunto y que incluyen sus significados (por ejemplo: iconos, tamaños, temporalidades, compostura).

Comienza un nuevo cambio de fase, el cual trata de pulirse uno mismo, como un ser creador partícipe y crítico de su entorno, tomando las riendas de este proceso intro y retrospectivo como siempre ha sido, pero como un ente que media la reflexión y el cambio de las ideas que ya vienen sucediendo en el trabajo desarrollado hasta este momento.

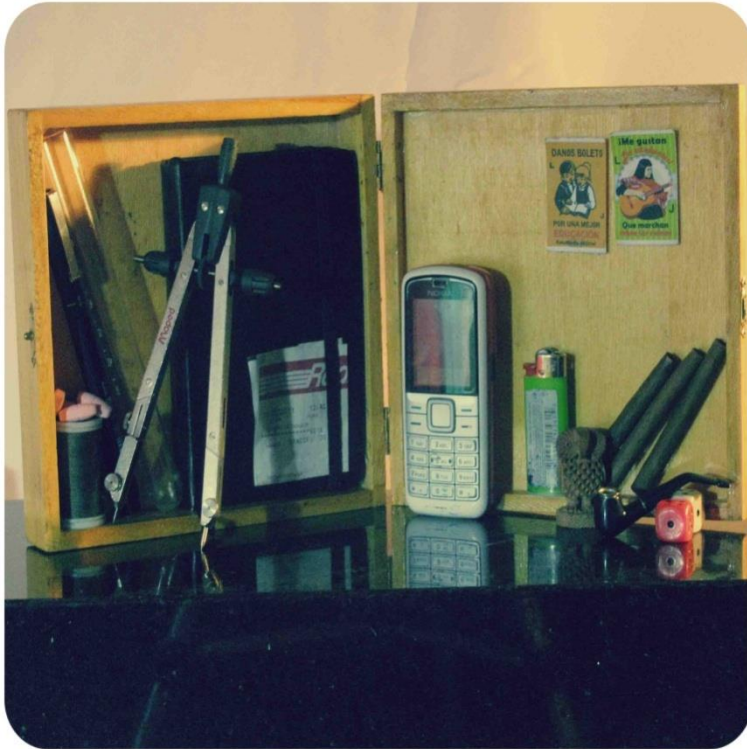
“En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras Bellas Artes y fijados sus tipos y usos. Pero el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo Bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte.”¹³

La mutabilidad como un concepto intrínseco de mi trabajo, se hace presente en el sincretismo de los componentes que significan estas intervenciones,

¹³ Válerly Paul, Pièces sur l'art (“La conquête de l'ubiquité”).

proponiendo el desarrollo de imaginarios que se manifiestan desde ideas socioculturales a partir de un imaginario retroalimentado por una concepción sobre el ser humano, el entorno y los símbolos con los cuales mantenemos una relación cotidiana.

27 retablos de un cuerpo contenedor, Micro intervenciones objetuales- instalación. 2011.

2.5 La vida en un fractal.

...Del todo

De la parte,

Del todo en la parte...

Crece exponencialmente, una fijación y análisis de las situaciones que han de suceder en el cotidiano, percatándome acerca de la naturaleza de las cosas, de su orden, de su configuración y de los patrones existentes en ello. Comprendo que el comportamiento orgánico de los elementos está inextricablemente sujeto a transformaciones, las que comparten un patrón natural. De esta perfección armónica, que da forma a las estructuras de la naturaleza, de las más sencillas a las más complejas y de su geometría asombrosamente proporcional. A su equilibrio. De las acciones que conducen estas reflexiones se desarrollan los trabajos que nos sitúan en un paradigma que abre nuevos cuestionamientos, puesto que se trata de mostrar cómo nos enfrentamos a esto, cómo lo percibimos, o bien, como no lo hacemos. Debido a que parece provenir de un orden que nos antecede, un orden cíclico, continuo, eterno, infinito. Situando (me) desde el cuestionamiento base de toda las investigaciones a posteriori ¿cómo es que concebimos el tiempo? Resumiéndose, desde la noción plástico visual, de la siguiente manera: - información- experiencia- idea- significado síntesis visual.

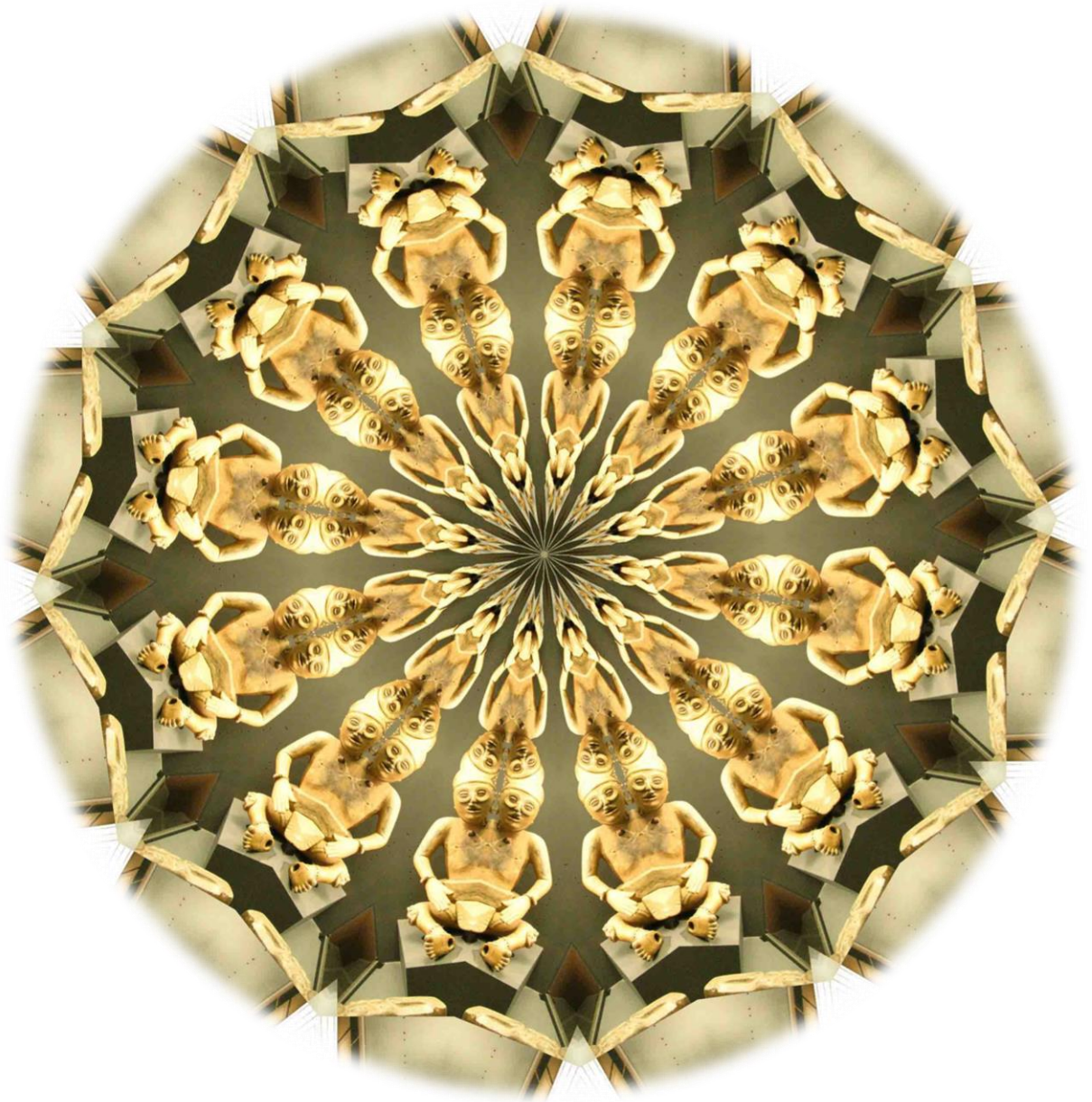
Desde este patrón propio dentro del trabajo creativo, me permito adentrarme en el estudio de la generación de la vida en la materia, de su desarrollo, crecimiento, muerte. Comprendiendo esta última fase, como el medio para generar la vida nuevamente. Aprehendiendo de esta conciencia y tomándola como base. Una raíz que permite la exploración de este lenguaje, de

esta construcción de mundo, de sus escalas, tiempos, formas del cómo se construyen las diversas percepciones de la realidad.

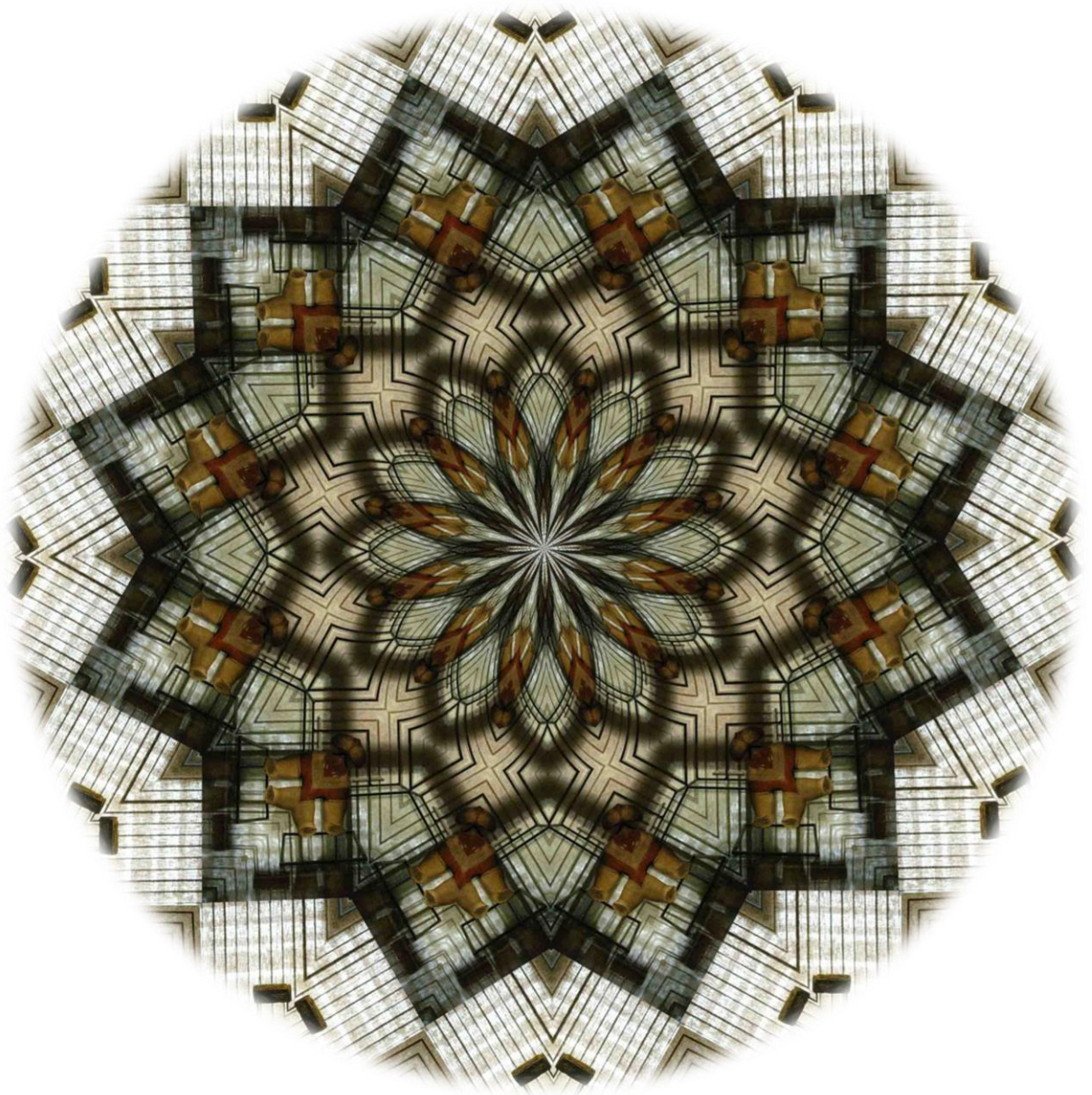
“Una obra de arte está tan estrechamente ligada a aquello a lo que se refiere que esto enriquece su ser como a través de un nuevo proceso óptico. Ser retenido en un cuadro, ser interpelado en un poema, ser objetivo de una alusión desde la escena, todo esto no son pequeños accidentes lejanos a la esencia, sino que son representaciones de esta misma esencia. ...De este modo, el momento de la ocasionalidad que se encuentra en los mencionados fenómenos se nos muestra como caso especial de una relación más general que conviene al ser de la obra de arte: experimentar la progresiva determinación de su significado desde la “ocasionalidad” del hecho de que se la represente.”¹⁴

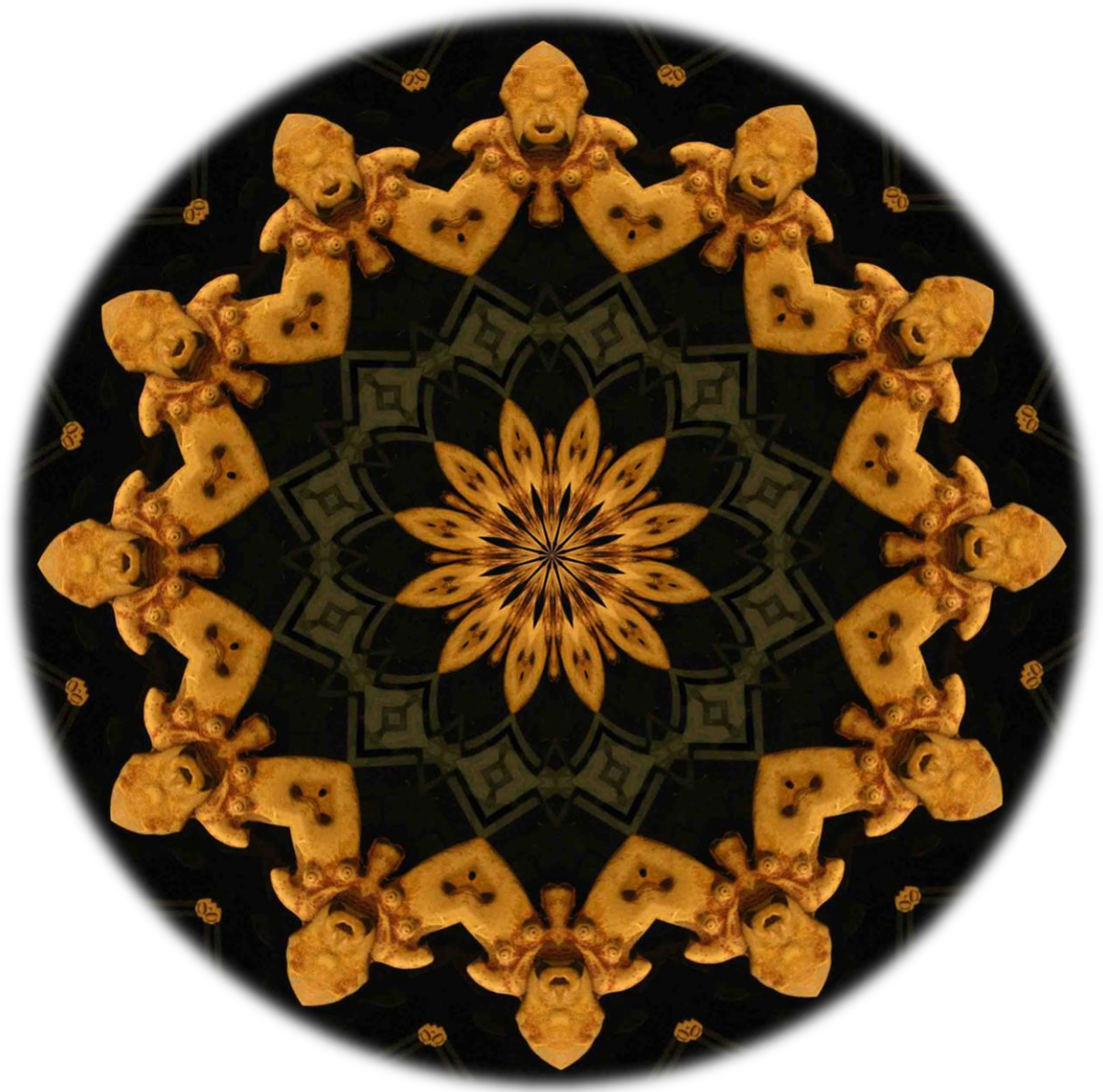
De esta manera, realizo un nuevo ejercicio visual, el que vuelve a abrir ventanas y nuevos descubrimientos, concepciones que parecen haber estado allí desde hace mucho tiempo. El cuerpo y la conciencia se juntan para crear, para reflexionar y posteriormente, dialogar con este conocimiento de orden universal, de cosmología, de meditación, de trance, de repliegue, de auto-envolvimiento y fascinación. Lo que me permite crecer, traspasar y comprender nuevos paradigmas. En este contexto produzco “reversiones de muestra” Una serie de doce fotografías tomadas dentro del Museo Chileno de Arte Precolombino, durante un recorrido exhaustivo en el cuál pude intervenir la toma, anteponiendo a la cámara un caleidoscopio de fabricación propia, lo que permitió la reconstrucción del objeto registrado in situ. El resultado es una serie de mandalas que refuerzan la estética precolombina desde una lectura temporal de recorrido, uno que toma los símbolos directamente del medio y los coloca en un plano.

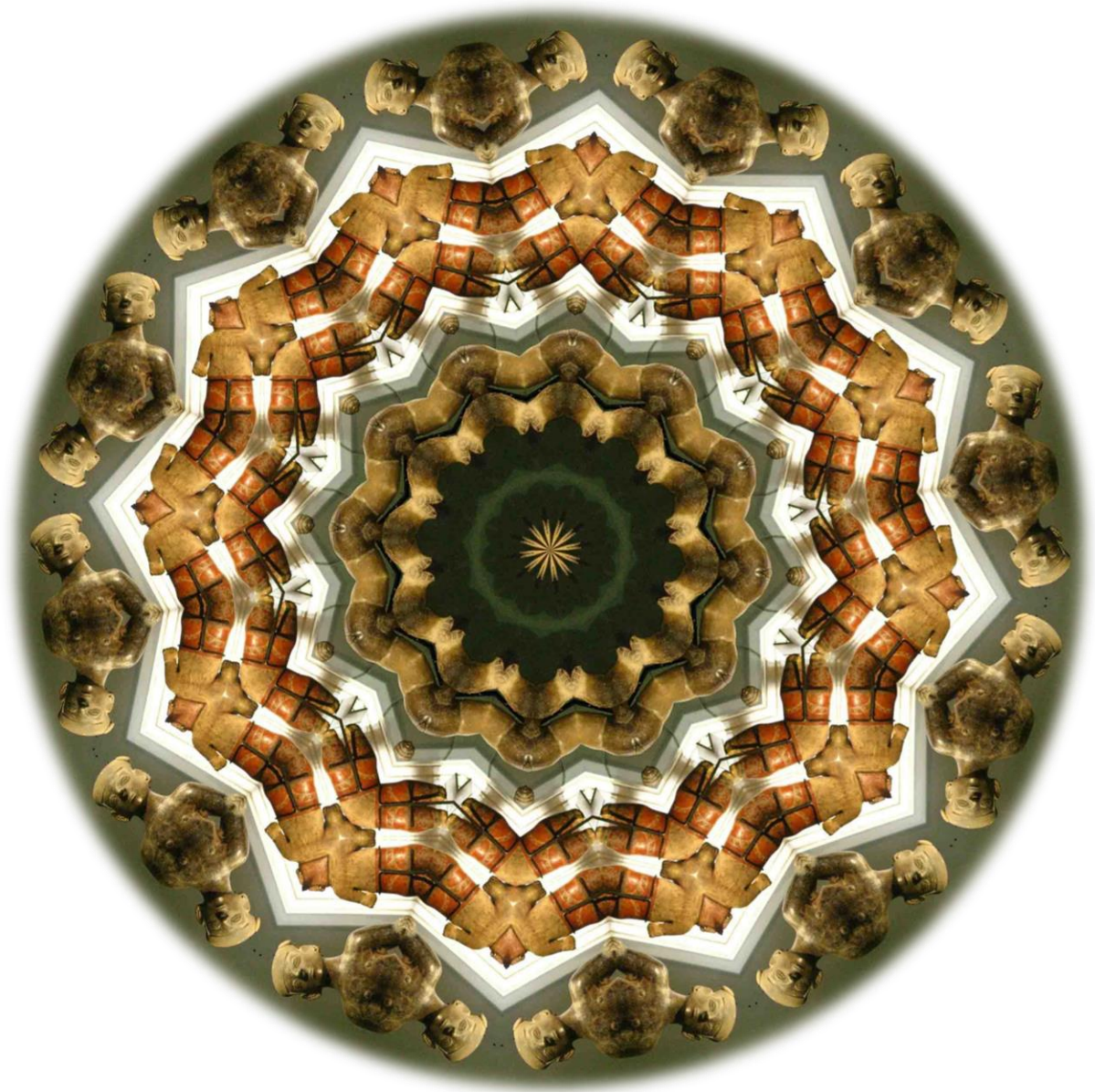
¹⁴ Hans-Georg Gadamer. Verdad y Método. Citado en Manual de iconografía precolombina y su análisis morfológico. Sonderegger, César. 2003. Pág. 14

28 Reversiones de muestra. Fotomontaje. 2011. Fractales mandaticos

CAPÍTULO III

DESARROLLO DE UN LENGUAJE, CÓDIGO DE CREACIÓN.

3.1 La concepción de lo social, búsqueda de identidad.

29 trazos del movimiento, instalación dibujo sobre mica. Diferentes dimensiones. 2010

Etimológicamente, la sociedad es un grupo humano que se perpetúa y prolonga en el tiempo, que ocupa y comparte un sistema de desarrollo económico, político, cultural, religioso, así como también un espacio geográfico y temporal determinados. En un sentido más amplio, la sociedad es el elemento central para el desarrollo de toda expresión cultural, puesto que coloca de manifiesto las interacciones sociales que dan lugar a los fenómenos, problemas y necesidades dentro de grupos, los que a su vez pueden subdividirse en otros

más pequeños, los que generan costumbres y códigos de comportamiento propios.

“Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad. Sirve para nombrar las diferentes partes que lo componen y las funciones que cumplen, hacen explícitas sus relaciones, penetran el interior invisible del cuerpo para depositar allí imágenes precisas, le otorgan una ubicación en el cosmos y en la ecología de la comunidad humana. Este saber aplicado al cuerpo es, en primer término, cultural. Aunque el sujeto tenga solo una comprensión rudimentaria del mismo, le permite otorgarle sentido al espesor de su carne, saber de qué está hecho, vincular sus enfermedades o sufrimientos con causas precisas y según la visión del mundo de su sociedad; le permite, finalmente, conocer su posición frente a la naturaleza y al resto de los hombres a través de un sistema de valores... Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un estado social, de una visión del mundo y, dentro de esta última, de una definición de persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. De ahí la mirada de representaciones que buscan darle un sentido y su carácter heteróclito, insólito, contradictorio, de una sociedad a otra”¹⁵

La sociedad y el ser humano crean en su conjunto una cultura definida, la que, a su vez, se construye continuamente y establece los parámetros y cánones normales de funcionamiento de las concepciones, tanto sistema de creencias, normas, etc. En este sentido amplio, la cultura marca la transición de los grupos humanos, tanto desde el punto de vista de creaciones culturales, tecnológicas, estructurales, etc. Esta corresponde a la pauta de diferenciación o similitud entre países, naciones, tribus, comunidades, grupos e individuos. De

¹⁵ Le Breton, David. Antropología del cuerpo y modernidad. 'Pág. 13-14. Ed. Nueva Visión. 2002.

esta forma la cultura define y establece los modos de comportamiento social, tanto en el plano individual como en la interacción con otros grupos.

En este sentido, se puede hablar de la cultura desde la perspectiva de un conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, grupalmente adquiridos por los miembros de una sociedad, incluyendo la interacción de las formas de pensar, sentir y actuar. Donde el arte viene a ser un medio que permite la activación de estas manifestaciones ideológicas, históricas y reflexivas.

Desde esta perspectiva, los proyectos que a continuación se desarrollarán, ahondan y profundizan en la búsqueda del hacer, tomando al hombre como un ser inserto en un grupo humano, donde se cuestione y experimente la forma y contenido de lo creado. La técnica empleada es producto de las investigaciones que suceden dentro de todo el periodo que enmarca la licenciatura, así como también todos los trabajos realizados durante el último año de pregrado; dejo aparecer la gestualidad, me envuelvo de esto, a través del dibujo, superponiendo distintos planos con representaciones de la estructura humana en sus diferentes posturas y perspectivas. De esta manera genero, desde el trabajo bidimensional, un sentido de percepción sobre lo tridimensional.

Por medio del croquis de la figura humana, del cuerpo en movimiento, del constante cambio de posturas y formas, encontré una relación de trabajo que me permitió contextualizar este quehacer experimental en lo formal y matérico; y así llevar a cabo una investigación de expresiones corporales, connotando el interés en la búsqueda de posibilidades tanto volumétricas como en el plano. Para llegar a establecer una conexión de disciplinas entre el dibujo y la escultura con la intención de producir soluciones visuales que me llevan a desarrollar una investigación espacial dentro del margen de la instalación.

La generación de imágenes ha sido la consigna creativa que ha marcado mi quehacer, estableciéndose como un método investigativo el cual toma como recurso la insistencia, la variabilidad de formatos y técnicas, tratado como un proceso de búsqueda, que ha interiorizado en representar el constante cambio de la condición humana (física, espiritual, social, etc.) Los conceptos abordados en esta búsqueda, como propulsor creativo: son el gesto, el fragmento, la deformidad y la precariedad, con el interés y fin del hacer visible lo ausente.

Para ello, utilizo una serie de materiales, encontrados a las afueras de un sector empresarial de Santiago, provenientes de laboratorios farmacéuticos. Puesto que, en ellos se encuentran metros y metros de mica (polímero traslúcido procesado y esterilizado utilizado en la fabricación de los envases contenedores de píldoras) los cuales tienen un formato alargado y enrollado como un cono de cinta o película, de unos 25 centímetros de ancho.

Este material se transformó en el soporte de innumerables dibujos, pequeños estudios de posturas humanas, realizados en el contexto de improvisaciones individuales y grupales, también en muestras de performances y el registro fotográfico de manifestaciones de danza contemporánea y el Butoh (tales como *Katsura kan*, *Pina Bausch*, *Kazuo Ohno*, entre otros).los cuales, muestran al ser en su paroxismo, manifestándose el carácter primitivo del hombre en sus estados más puros y naturales de la inconsciencia. El resultado es una sucesión de dibujos a modo de películas manufacturadas, en las que se puede apreciar el transcurso cronológico de distintos movimientos realizados por el modelo. El valor ceremonial presente en estos referentes para el dibujo, acentúa el carácter intrínseco del ser humano en contraste con lo primitivo de las representaciones.

Luego de comprender la búsqueda referencial, y enmarcar las labores personales dentro de una serie de conceptos estructurales en el trabajo;

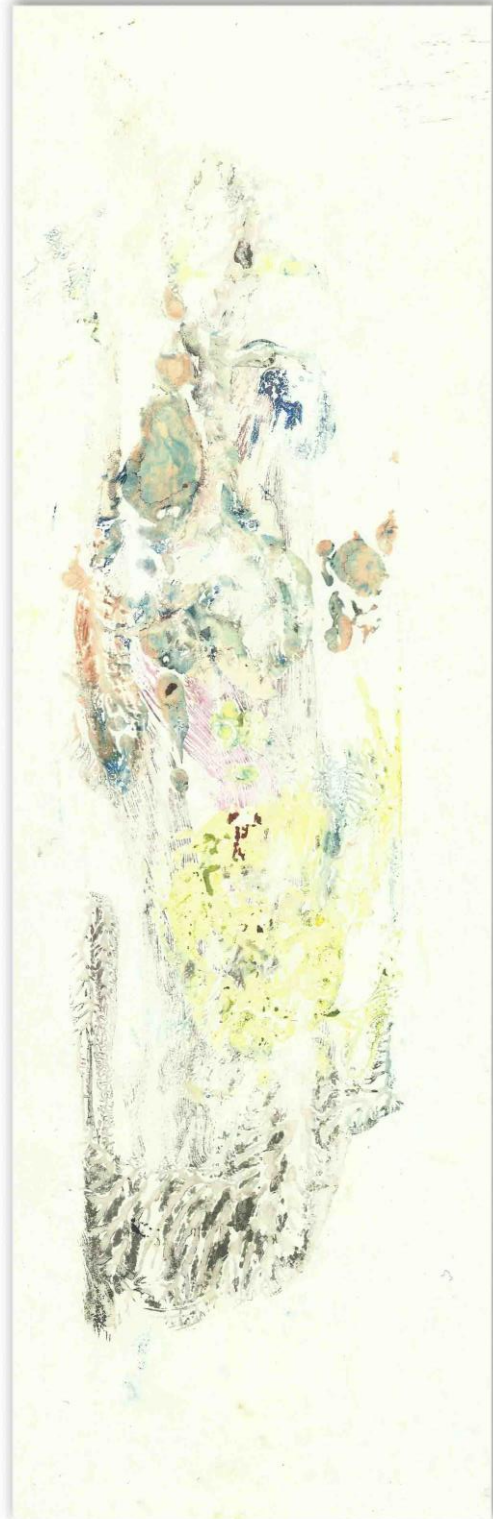
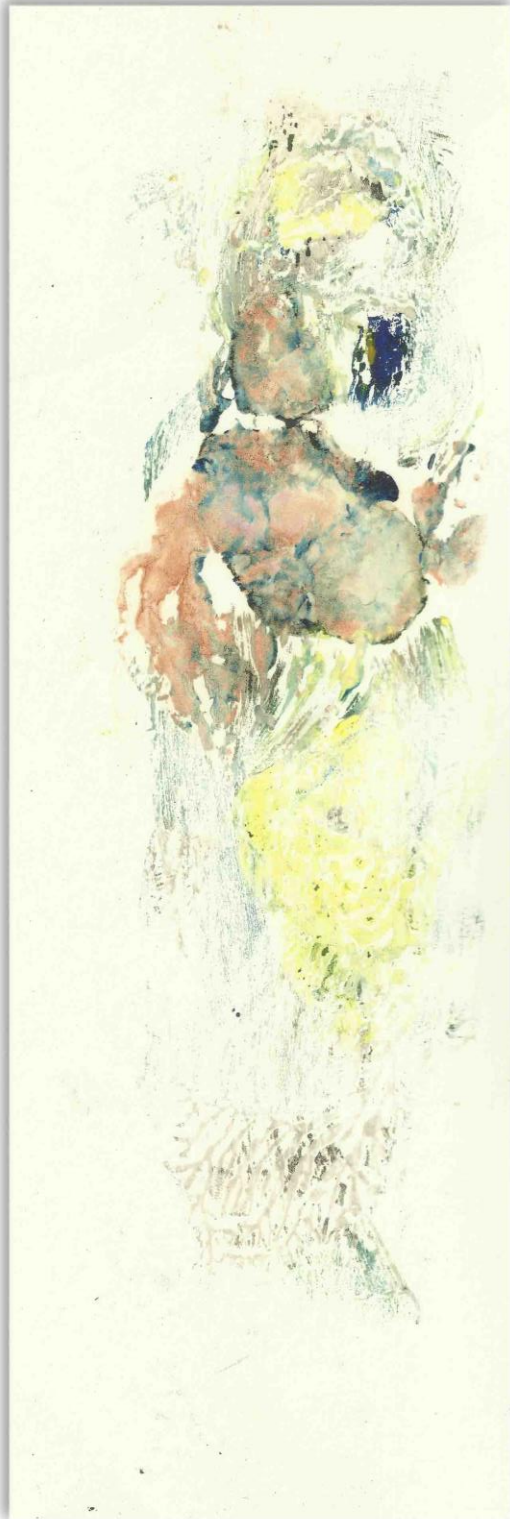
mantengo la idea del hacer a partir de materiales desechados, encontrados y reciclados, puesto que hay mucho potencial visual y estético en ellos.

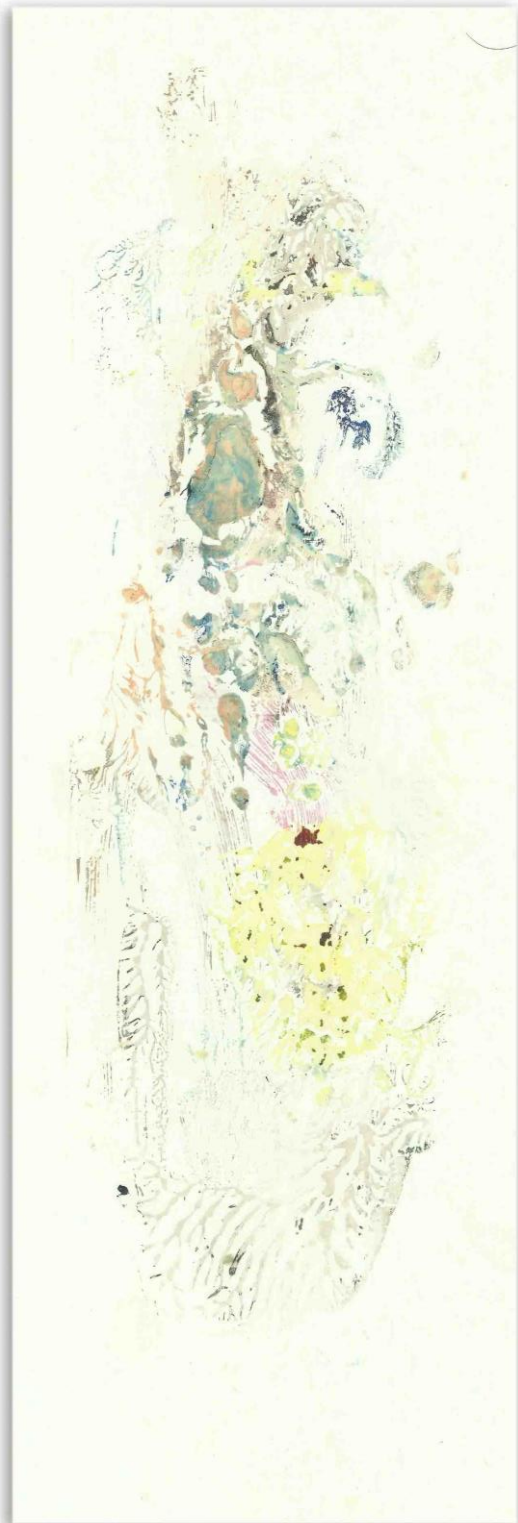
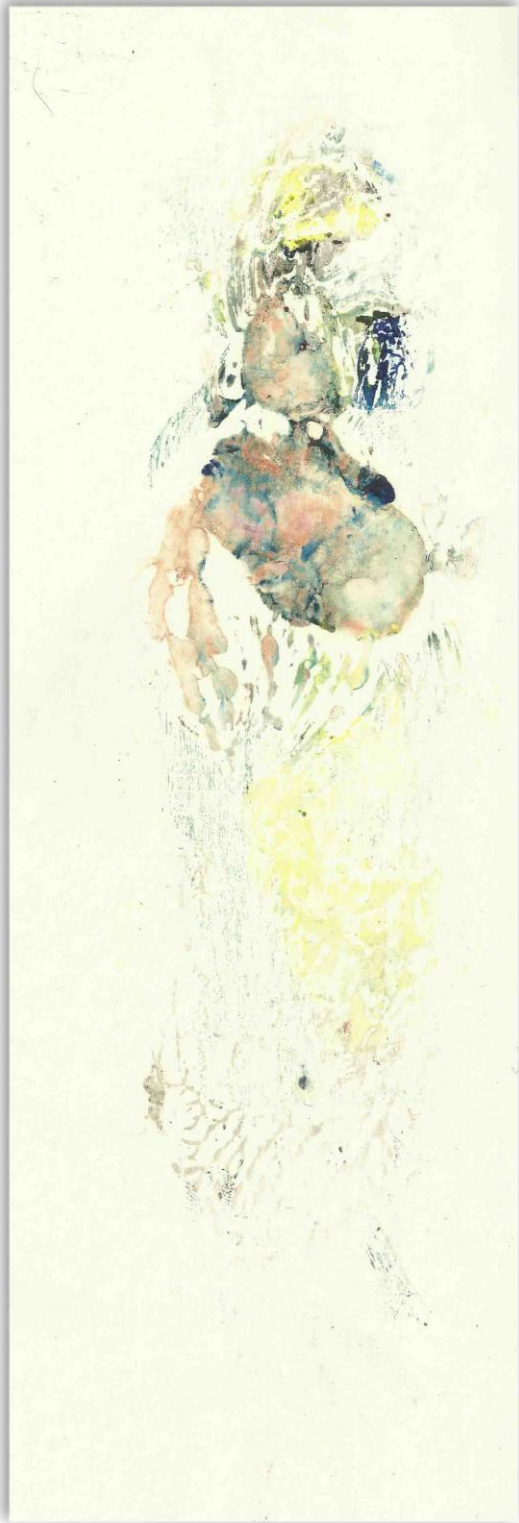

30 Detalles de instalación. Dibujo sobre mica. 2010

31 Muñecos de papel, 2010. Distintos tamaños hasta 60 cm de largo. Tejido de papel.

32 Experimentación "orgánicos". óleo sobre cartón 45x100 cm. 2012

3.2 De la búsqueda constante, el propósito.

33 Máscaras ceremoniales, cerámica 2010

(Me) abro, cierro, busco, encuentro... ¿qué?

(A veces) lo necesario para continuar, otras lo errante.

Estados de crecimiento (de cambio) fases mutativas.

El gesto de rescate que significa la obra, en tanto *re-traza la representación* para mostrar la *compostura* de la imagen que opera como recuperación de un tiempo perdido, localización de un tiempo encontrado, encontrado en el abandono de los formatos supuestamente superados, delata que el abandono de los formatos es el abandono en verdad de nuestra historia y que nuestra historia es sustancialmente una historia de la imagen, de la imagen del mundo, de aquello que constantemente creamos de nosotros mismos.

Que esta obra nos ponga de manifiesto la ilusión de la imagen realista, la seducción de la técnica y el ocultamiento del habitar de los formatos. No es casualidad, por el hecho de que combina técnicas y modos cargados de historia para nuestra cultura. Y que, a estas alturas de la historia comienza a mirar el tiempo como un cuerpo vivo lleno de espacios históricos disponibles a ser usados. Estamos en medio de un recorrido, cuyo fin es diverso en sí y quizás inabarcable de explicar, pero lo que puedo afirmar dentro de este eterno ciclo de invención, es la regla de toda la materia, la cual se aplica también a nosotros mismos: el perecimiento y la reinención.

Visualmente, he desarrollado una forma estética que indica que el encausamiento de mi trabajo está en la comunicación de la idea de “lo que se transforma”, de la conciencia del propio acto de transformación, por la capacidad de reconocer la diversificación y enraizamiento de un conjunto de ideas de la antropología y morfología de los cuerpos, en particular, poniendo en marcha un estado meditativo en el hacer; y por otra parte, lo plástico visual que permite la acción escultórica que vengo desarrollando a través de la utilización de elementos que se repiten dentro de un trabajo creativo; vistos desde el estudio del cuerpo y su contenido, su orgánica, su relación respecto al interior, al cómo nos habitamos nosotros mismos y cómo esto puede manifestarse a través de la labor creativa.

Podría decir entonces, que mediante la actividad de entretejer y repetir la acción se arma una conciencia y línea creativa de estructura modular, la cual es orgánica, paradójicamente a través de la sistematización del quehacer manual, conformando a su vez una retórica de la sociedad como organismo vivo, es decir, en constante movimiento e intercambio de relaciones y conexiones.

“Si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta su límite lógico, la distinción sexo/género muestra una

discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente contruidos. Si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo binario, no está claro que la construcción de «hombres» dará como resultado únicamente cuerpos masculinos o que las «mujeres» interpreten sólo cuerpos femeninos. Además, aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología y constitución (00 que tendrá que ponerse en duda), no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo sólo dos." La hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea de una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo o, de lo contrario, está limitado por él. Cuando la condición construida del género se teoriza como algo completamente independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de mujer.”¹⁶

Todo esto me ha hecho reflexionar sobre el tiempo-espacio que ocupamos, entendiéndonos como la consecuencia de un cambio constante, es decir, concebirnos como un instante mutable; lo que se manifiesta en mi obra por el desarrollo de un método de acción e interrelación plástica-visual, desde una postura crítica frente a las denominaciones y formas estrictas respecto a la concepción de cánones sociales, respecto al cuerpo y al género, los que han de reproducirse históricamente; por lo que, el lugar en el que se sitúa este desarrollo técnico se encuentra expresado en la confección de espirales de papel, los que fueron generados con material reciclado. Esta técnica, previamente estudiada surge a partir de los trabajos desarrollados con anterioridad en el último semestre del 2009.

¹⁶ Butler Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Pág. 54-55

Esta, se conforma como una actividad propia a través de la repetición continua, la que genera un trance temporal de acción automática y conforma la estructura de cuerpos orgánicos de esculturas que remiten a un imaginario antropomorfo y de género indeterminado. El cual, se encuentra constantemente modificado por el mismo progreso de confección, idea que puede relacionarse con distintas escalas de la existencia y el mismo orden natural de las cosas; todo esto me llevó a reflexionar respecto a territorios de reconocimiento sobre el propio cuerpo, lo cual me resultó ser algo nuevo e inexplorado. A partir del desconocimiento y la curiosidad respecto a las formas que me han permitido encontrar un sentido de pertenencia e identidad en mi disciplina de artista visual y de esta manera, comprendo que desde el estudio y experimentación de lo formal (o académico) podemos adentrarnos a reflexionar en torno a lo que construimos como concepto, como idea transversal sobre lo seres humanos en constante movimiento y reinención.

34 Antropológicos, esculturas en papel entretejido y sellado con máscaras de cerámica. 2010.

35Antropología Mutable, 2010. Esculturas en papel tejido y sellado. Instalación

3.3 Constructo de lazo.

*“La evolución acaba cuando la tecnología invade el cuerpo. El cuerpo no como sujeto, sino como objeto, no como objeto de deseo sino como objeto de diseño.”*¹⁷

Lo fundamental de todo este recorrido es el rescate que se desarrolla en la expresión del gesto por encima de concepciones estéticas o formales; estos a su vez, transmiten imágenes connotadas de múltiples conceptos. El resultado es un trabajo con cierta carga antropológica, visiblemente carente de lujo, de lectura abierta, poética y universal. En un comienzo realicé pequeñas figuras, muñecos de papel que se estructuraron por el continuo involucramiento del material utilizado, generando azarosamente cuerpos y formas orgánicas con estructura basada en el entrelazamiento de módulos. Los cuales fueron transformándose a medida que iba aumentando el tejido y amarre del papel. De modo tal que el elemento espiral fue haciéndose cada vez más importante e imponente, abarcando cada vez más espacio, terminando por invadir el lugar de trabajo, el dormitorio, el taller y la casa en general.

Si bien es cierto, la introducción de esta memoria hizo referencia al tratamiento instalativo y objetual de la obra, en torno al desarrollo del cuerpo, el ser humano y el imaginario ritual, para generar nuevas perspectivas sobre una serie de iconos a representar y re versionar e incluso parodiar. Cabe señalar que, estos trabajos se caracterizan por una diversidad iconográfica puesto que utilizan varios recursos plástico-visuales, y entre todos ellos se encuentra la escultura; ya sea en instalaciones, en obras escultóricas o en maquetas (donde elaboro y luego capturo fotográficamente).

¹⁷ Stelarc, citado en Dery, Mark. *Velocidad de Escape*, 1995, p. 184

36 Instalación escultórica, Metamorfos antropoides, ciclos de transformación. 2010. esculturas en papel, mesa, tocadiscos, vinilo de registro etnográfico música religiosa afro-brasilera.

37 Detalle. Instalación escultórica, Metamorfosis antropoides, ciclos de transformación. 2010

Por lo tanto, el proceso de selección de los materiales está intencionalmente propuesto en función del entendimiento de las temáticas que han surgido en la medida en que he profundizado en el desarrollo de un proyecto plástico-visual, desde aquí se procede a buscar los soportes idóneos. Los tópicos más estimulantes son aquellos relacionados con la contingencia, en tanto imbrican cuestiones reales, dedicadas a la exploración de los contrastes socioculturales y políticos determinados por el reconocimiento de lo otro, del *cuerpo y su otredad*.

“El cuerpo y la condición humana están presentes en el arte desde sus comienzos ya que los artistas han tomado la anatomía como fuente inspiradora y canon de medida. Son distintas las representaciones, según etapas históricas, sobre la figura y la experiencia humana entendida como posibilidad expresiva de sensaciones y sentimientos, por lo que el reconocimiento del cuerpo a lo largo de las civilizaciones permanece con una constante resistencia. Y es que, indudablemente, nada pertenece más al individuo, nada está más al alcance de

38 Detalle. Instalación escultórica, Metamorfos antropoides, ciclos de transformación. 2010

su conocimiento que su propio cuerpo. Al mismo tiempo, pocas realidades ofrecen más enigmas y más desafíos que su interpretación y escenificación...”¹⁸

La concepción de obras acusadas de ironía que pronuncian una compasión ante las condiciones actuales de existencia. Pretendiendo siempre realizar obras en torno a temas de reflexión. Utilizando la instalación como un medio para soportar lo que aqueja la conciencia. Personalmente, considero que el artista ilustra el tiempo en el que vive, eso significa cuestionar también la estructura de los poderes facticos y con ello, hasta la propia utilidad del arte.

“El hombre común proyecta sobre su cuerpo un saber compuesto que se parece a un traje de arlequín, un saber hecho de zonas sombrías, de imprecisiones, de confusiones, de conocimientos más o menos abstractos a los que les otorga un cierto relieve. A

¹⁸ Catálogo. Magdalena Abakanowicz IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Valencia 2008

*menudo, la versión de divulgación del modelo anátomo-fisiológico es modificada por las creencias, hoy triviales, vinculadas con las ondas, la energía, los astros, etcétera. En las sociedades occidentales asistimos a una multiplicación de las representaciones del cuerpo, más o menos organizadas y rivales entre sí”.*¹⁹

Desarrollé un bagaje o imaginario visual desde la síntesis de las formas orgánicas y su constante exploración matérica que profundiza en las practicas que devienen de la tecnología, desde el sentido de la manipulación y manufactura, homologando lo que una máquina podría generar en menos tiempo, rescatando la labor manufacturada a través de lo técnico. En un contexto manoseado por el desarrollo de mercadeo industrial, por la internet, y en general cualquier medio de difusión masiva, productoras de imágenes así como también de opinión, nos encontramos con una concepción del arte que sitúa al cuerpo como un implemento para sí, ya sea como soporte o referencia, enajenado de identidad, es decir, de un cuerpo utilitario y estándar.

Mi obra se va desarrollando, generando y re-concibiendo dentro de estos cuestionamientos sobre la utilización del cuerpo como objeto compositivo. Este carácter que ha tomado el rito como práctica constituyente y justificativa de estas y el progresivo desapego por estos sucesos, se toman desde una perspectiva crítica como un fenómeno de la sociedad moderna.

*”Hoy en día el ser humano cada vez cuenta con más instrumentos para alterar el orden natural de las cosas, así como también para reinventarse a sí mismo. A nivel biológico fuimos concebidos para que cada uno de nosotros permanezca envuelto en un cuerpo específico, sometidos a la propia dinámica y fuerza”*²⁰

¹⁹ Le Bretón, David. “antropología del cuerpo y modernidad, “pág 88

²⁰ Museum Ludwig (Alemania). La fotografía del siglo XX / Museum Ludwig Colonia; autores de los textos sobre los fotógrafos Marianne Bieger-Thielemann

Por ello, la creación y manufactura denota lo que estos cuerpos escultóricos homologan aquella dinámica de movimiento y crecimiento, solo que al antojo personal, dictaminado por la sucesión de movimientos y consecuencias matéricas y reflexivas sobre lo humano. Este aspecto es tratado desde el fragmento o módulo (lulo de papel) hasta la instalación macro que conforman los objetos creados a medida se desarrollan, transforman y mutan.

La transgresión que esto parece significar, tampoco persigue sólo un resultado estético, para recrearse en lo deforme y monstruoso, sino que aspira a ser leído como un emplazamiento posible en un terreno totalmente artificial acerca de lo social en el ser humano. Piénsese por ejemplo, en los numerosos artistas contemporáneos que trabajan desde referentes etnográficos que expresan la opresión de las minorías étnicas, sexuales y políticas, que en los últimos tiempos han logrado instalar férreamente sus exigencias en cuanto a la defensa y reivindicación de sus diferencias, cuestión de vital importancia dado que es, precisamente, en las variables clase, raza y género, donde descansa la visión sesgada y discriminatoria de la institucionalidad de la sociedad actual.

La intervención que desarrollé, toma como referente estos fenómenos sociales, a través de la conceptualización ideológica de un pensamiento crítico sobre la realidad misma, manifestándose en el tratamiento del material, dejando de lado las concepciones formales y realizando cíclicamente el enmarañamiento sostenedor de la escultura, constituida fractal mente, como un sistema matemático, espacial, circular. Que imita el proceso natural de lo evolutivo y el crecimiento exponencial de los cuerpos y de las cosas que genero en mi trabajo.

Llámesese proporción aurea, algoritmo recursivo presente en el sistema natural y mecanizado. Como resultado, realidad y lenguaje convergen en una serie de siete esculturas realizadas tanto en el primer como en el segundo semestre del año 2010 y que sustentaron mi examen final de IV año. Este artefacto se presenta como el resultado o convergencia de todo lo aprendido durante los cuatro años de carrera y serán la antesala de lo que será mi proyecto de título para el año 2011-2012

Conjuntamente a este proceso, moldeo en cera una serie de ocho figurillas para ser fundidos en bronce. El trabajo realizado en el modelado más las fotos y los croquis fueron el motivo para el desarrollo de mi examen final de IV año en escultura. Al mismo tiempo realizo un tallado en polietileno reinterpretando la figura humana a partir de esta búsqueda gestual-proporcional y la conjunción de ambos factores de aprendizaje; el cual es la matriz para una fundición en aluminio, el resultado es una exposición de escultura e instalación con la cual completo el pregrado en el departamento de artes visuales.

El continuo experimental que atraviesa los principios de mi trabajo, nace desde la concepción de una estética personal, donde la reflexión y el ser son los motores de análisis a lo largo de toda la carrera; esta estética se caracteriza por recurrir a lo precario, a la carencia y a la emergencia; puesto que estos factores determinan la creación de un lenguaje y códigos centrados en estos tres puntos de convergencia visual y a partir de ello generar nuevas posibilidades, donde lo importante es que el aprendizaje permita nuevos cuestionamientos y búsquedas, sustentándose así el valor de las artes.

39 Sin título. Escultura aluminio fundido, 2010
50 x 20 x 10 cm

40 Mutaciones morfológicas del ser. Estatuillas de Bronce fundido. 2010

CAPÍTULO IV

APERTURA DE NUEVOS CICLOS.

4.1 De la comunidad.

...Encontrar la riqueza en la austeridad. Todo es efímero y paradójicamente eterno. ...Realidades contrapuestas dialogantes...

Del origen. Del paso y traspaso en el mundo, concientizando sus partes, sus mecanismos, los que mantienen todas las cosas en un aparente equilibrio. El reconocimiento de su existencia a través del quehacer humano, de la costumbre, del diálogo, del aprendizaje, del compartirse, del reflectarse, de aislarse.

Estar dentro y fuera de estos planos de estudio e Investigación que se realizan cotidianamente, por lo tanto, este es el escenario interno- externo que me constituye. De esta manera, ser gestores visuales también me significa, en gran medida, intervenir con ideas, proponer fuentes de reinención y nuevas formas para vivenciar la realidad, de cambio como transformación a partir de la muestra, desde la exposición de uno mismo y lo que hace, abrir al entendimiento los procesos de la vida en su conjunto, con otros seres. Constituye, también parte integral del organismo de Co-existencia. Por lo que encontrar el lugar, el motivo, las palabras, la materia y el rol propios ha sido el ejercicio constante de mirada y acción, el cual ha guiado mis pasos hacia atrás y adelante, de esta forma comprender desde el presente cómo situar un imaginario que habla de la historia y las tradiciones del ser humano, de una especie que se ha ido prolongando en el tiempo a medida que se reinventa a sí mismo, tanto en la propia individualidad como colectivamente y cómo también va dejando a su paso ciertos patrones de conducta que se repiten una y otra vez, como una necesidad de reconocerse, de compartirse y de existenciarse.

41 Geográfica, terrícola. Imaginarios para la instalación. Dibujo extracto de nogal sobre papel. 20 x 30 cm

4.2 Panal Genealógico

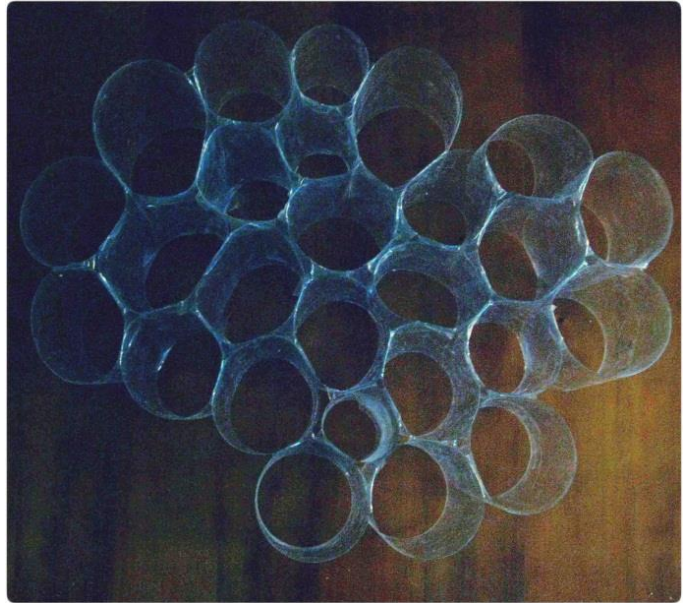

42 Módulos, detalle Panal. Instalación. 2013

“En la vida social operan mecanismos causales, pero pocas veces estos mecanismos pueden describirse en términos de acciones individuales deliberadas. Eso no significa, sin embargo, que su descripción pueda agotarse en la invocación de totalidades, sistemas sociales, regímenes, estructuras. Por supuesto que las interacciones y las transacciones, los intercambios e influencias, los vínculos y enlaces situados en entornos que constituyen las unidades de la vida social crean estructuras que tienen propiedades, que operan según regularidades, que forman los terrenos de la interacción. Pero eso no implica que tanto los individuos como las colectividades no se formen y

*deformen en interacciones continuas, que dependen de efectos indirectos, acumulativos, inesperados y mezclados con lo que sucede en sus entornos.*²¹

Finalmente, luego de estudiar (me) y comprender el sentido de mi trabajo, para este examen de título he de presentar una última instalación que consiste en la construcción de un panel de orden modular, el cuál fue realizado (también) a partir de material reciclado; en esta ocasión recopilé cientos de metros de acrílico transparente desechado por industrias y laboratorios. Este material dio forma a una gran estructura flotante. La cual, a su vez, contiene en sus cavidades pequeñas formas antrópicas o maquetas de estructura que fueron tejidas con papeles, también de procedencia reciclada,

43 Maqueta Instalación Panel Fractal. Mica y papel reciclados. 2012

²¹ Reinaldo Laddaga, *estética de la emergencia*. Ed. Adriana Hidalgo, 2006.

ambos elementos conforman una gran instalación.

Todo queda expuesto, el material recolectado comienza a ser utilizado nuevamente, modularmente entretejo cientos de formas orgánicas de papel que dan cuenta de un sistema, un orden de composición y de estructura orgánica, los cuales, pese a seguir el mismo proceso todos resultan ser diferentes.

Es una homologación recursiva y metafórica, por así decirlo, de la propia formación de los cuerpos, por medio de la utilización de un patrón que los sujeta/compone. Con esto último me refiero a la técnica de tejido en espiral desarrollado desde principios del 2009 hasta el presente.

Este proyecto constituye por sí mismo una reversión o re-concepción de la idea de hábitat, desde una perspectiva de orden armónico que conforma espacios de pertenencia y de existencia; al mismo tiempo en el que me refiero a la manera de cómo formamos parte de una comunidad. Es una analogía de la realidad que está superpuesta a cambios, pero que radica en un origen común de convivencia. Aquella que por tradición natural del ser humano social, de la necesidad de agruparse e identificarse en un conjunto que comparte un espacio y tiempo, una cultura y al mismo tiempo aquella multiplicidad.

Me refiero a esto último al dinamismo que gira en torno al eje comunitario y como esto se prolonga en la historia de los seres vivos. Desde la concepción del mundo a través del orden armónico fractal como una muestra metafórica del orden social. Reconozco el carácter de mi trabajo y afirmo mi propuesta escultórica e investigativa en el resultado de esta experimentación, donde se concentran los conceptos en torno a una construcción y un lenguaje que en su conjunto estructura este ciclo, que crea este proceso, esta memoria y recorrido.

Es la suma de todos estos factores en torno a la confección de una escena, que se presenta desde una mirada antropológica, del ser en su

tradición de agrupamiento. Búsqueda del lugar, fabricación de hábitat, de un lugar modular. Generando una propuesta que viene a ser una neo visión del hogar y la industria en su conjunto. La pregunta que surge es ¿cómo nos enfrentamos al mundo, a esta realidad de mundo que nos configura, que nos sitúa en una búsqueda similar de territorio, de convivencia, permanencia, supervivencia?

He aquí una muestra, un microcosmos artificial que se sustenta en aquella pregunta y gira en torno a cuestionamientos del mismo producto.

A partir de la reflexión y el darse cuenta del ciclo eterno abierto a nuevas propuestas y nuevas visiones en torno a las propias tradiciones, de manera de recrear el tiempo y de reinterpretar la historia. Esta es, por lo tanto, la concepción que he formado para hacer con el lenguaje plástico-visual, que si bien es cierto, es diverso y complejo de abordar, se ha tomado como un medio para expresar y generar encuentros de ideas que se prolongan en el transcurso del tiempo y que finalmente en algún punto a todos nos contiene.

CONCLUSION

Reflexiones para un cierre. Guio mis propios pasos con intuición,

Te sigo, me bajo. Subo, comprendo, acepto.

Encontrar, en las artes visuales, el patrón que unifica el quehacer creativo en el tiempo es un proceso que demora puesto que en la escuela descubrimos primeramente y de forma rudimental el dialogo de la materia con el concepto. Es importante saber los propios códigos de trabajo, pues con ellos vamos construyendo un lenguaje diverso y complejo que nos identifica, así como también, nos diferencia.

El reconocimiento de una labor creativa que parte del estudio de los organismos, de la complejidad que implica cuyo sistema de nociones universales, pero en un punto se diferencia del otro, lo orgánico como un medio de trabajo que responde a una necesidad de gesticular el movimiento de los cuerpos y la convivencia de estos.

La construcción de una memoria visual que da cuenta de este viaje retrospectivo, de muestra y de creación; me permitió exponer a través de este trabajo, las ideas y acciones que han determinado el transcurso de este crecimiento en el saber plástico.-visual, conceptual, técnico, estético, histórico, etc. Es exponerse y repensarse continuamente como persona gestora de posibilidades de una determinada realidad, que en este caso se soporta principalmente en una exploración visual escultórica e instalativa. Es un ciclo sujeto a transformación, alimentado por las pulsiones de la curiosidad personal, situándome como un ser que busca, soporta y plasma esta investigación en un resultado de series de propuestas visuales.

Por lo tanto, considero primordial para la comprensión de los procesos internos de la disciplina, tomarse el tiempo necesario para reflexionar dentro

del hacer plástico-visual , ya que esto me ha permitido profundizar con las ideas para poder armar un pensamiento valórico que sustenta la creación y el universo interior que habita dentro de todo ser inquieto y creativo. La reutilización de materiales desechados es una reacción y al mismo tiempo una propuesta frente a la naturaleza avasalladora que nos ha caracterizado, produciendo mas de lo que realmente necesitamos, “mejor que sobre a que falte” dice un antiguo dicho... ¿que sobre qué? Creo a conciencia dentro del rigor de que nada sobra ni falta, es por esto que mi trabajo quiere ser una muestra a la posibilidad de cambio, de restaurar un equilibrio con acciones que permitan aquella apertura, una muestra del cómo nos ordenamos en un fragmento de espacio, de ecosistema en el interior de un cotidiano.

Nacer-estudiar-trabajar-jubilar-morir. En resumen, ese es el orden. Lo que hacemos entre el primer y el último instante de este orden es lo que nos diferencia y compone. Por ello me parece un punto primordial señalar esta “huella”, de aquella necesidad del ser de dejar algo, lo que sea; que trascienda nuestro tiempo -nuestro instante- como una exteriorización de las pulsiones primarias de aquella prolongación y/o perpetuación; como lo constituye la noción de prolongar un pensamiento, una enseñanza, una historia perteneciente a otro momento; el asunto pareciera estar en decir, en dejar evidencia de que *algo pasó*.

Dentro de este periodo, he podido comprender que ser gestor, artista, artesano o directamente creadores es la manera en que nuestras labores, cuestionamientos, búsquedas, códigos, conocimientos y experimentaciones toman consistencia dentro de este sistema del arte donde el ordenamiento y funciones de la cultura quedan expuestos como una sucesión de instancias que nos da cabida al ejercicio de compartir/ comunicarnos /aprender/ aprehender dentro de este enorme grupo humano. Ha sido un constante ejercicio dispuesto a reinterpretaciones y por qué no, también a modificaciones.

Experimentar con los patrones, jugar a crear para encontrarnos, un lugar, algo en qué creer, disponer esta visión de crecimiento y traspaso. Darle el lugar de relevancia que le corresponda, ser seres más conscientes de nuestro espacio y nuestros propósitos individuales y colectivos. ¿El mío? Repensar constantemente las concepciones de la naturaleza. De su ordenamiento. De la huella intrínseca que el ser humano ha dejado en su paso por el mundo. Ya que, si pensamos en el propósito de las constantes búsquedas en el arte ,me he podido dar cuenta de que estas constituyen el motor de nuevos encuentros, es decir, lo que a uno finalmente le interesa en la acción de buscar, es encontrar nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos sentidos.

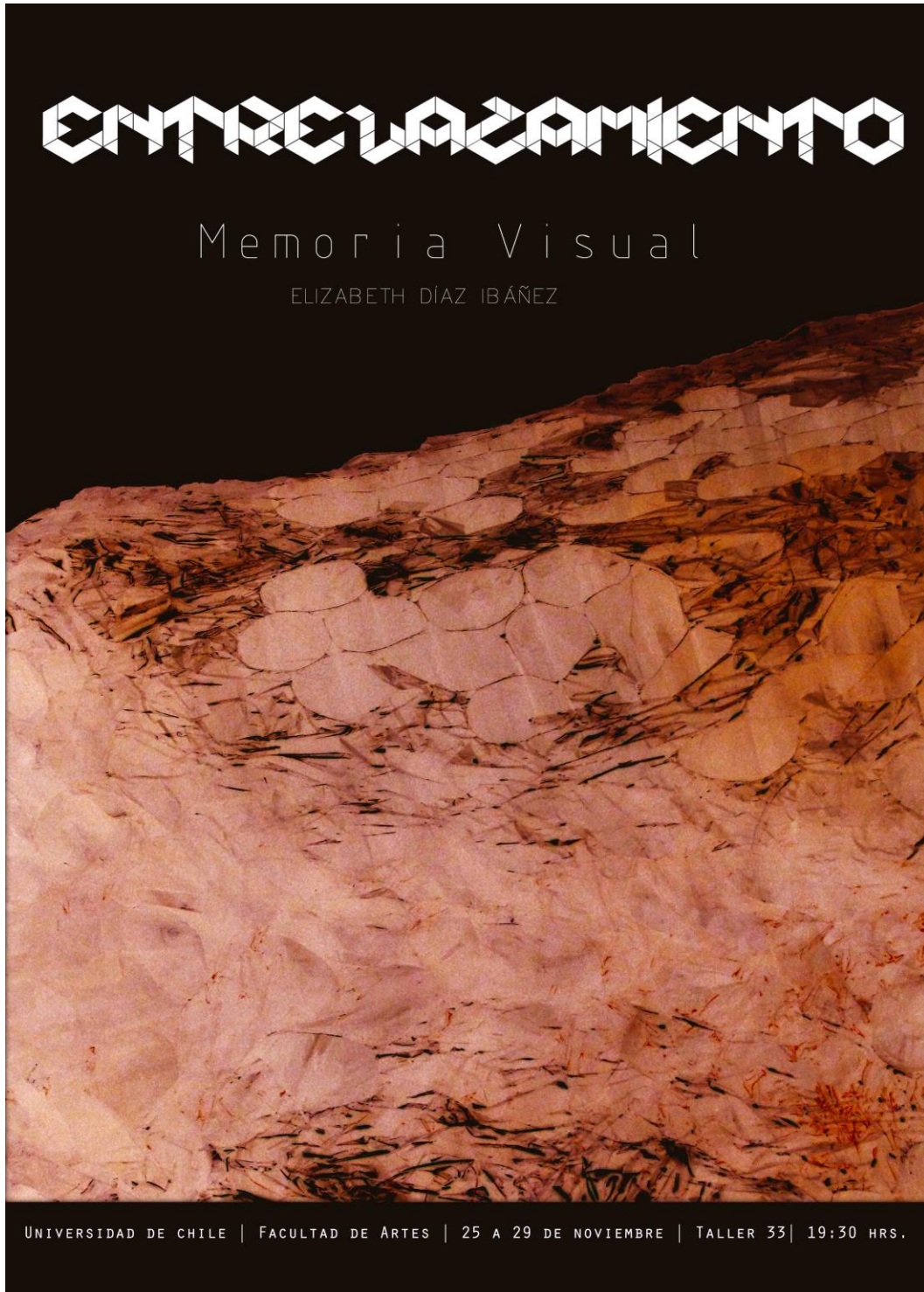
Y de esta manera, el error se constituye al creer que hay una sola forma para referirse a una idea o concepto. Parece ser que la conjunción de estas distintas formas de recrear la realidad determina el estilo propio; con su estética, lenguaje y lógica propias. Por medio de la actividad y la acción se unifican los conceptos que permiten el desarrollo de un imaginario visual, las formas que prosiguen los procesos de la representación dan cuenta de una búsqueda donde el arte es un recurso o un medio para comunicar desde esta disciplina y así evidenciar las inquietudes a partir de la compleja identidad contemporánea de nuestra sociedad chilena, tomándolo como eje que conecta y permite la coherencia del propio entorno.

Así como también, pude comprender el valor del análisis retrospectivo-introspectivo, puesto que permitió una apertura de pensamientos, que develan las pulsiones con las que se maneja el consciente creativo y cómo este, a pesar de todo, no termina por agotarse.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

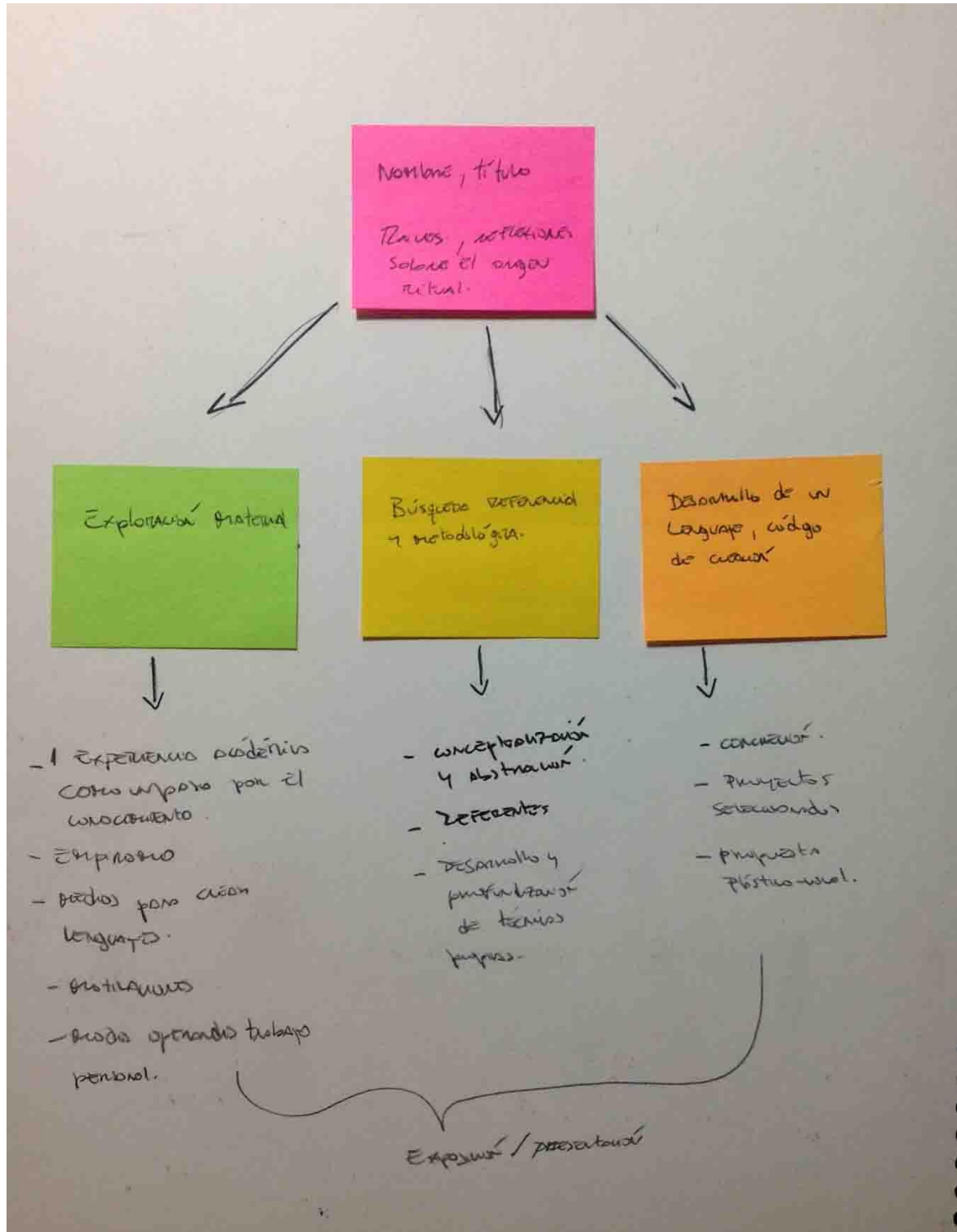
1. Kristeva, Julia. "Poderes de la perversión" Ed. Siglo veintiuno, pág12
2. Le Breton, David. Adiós al cuerpo. Buenos Aires: La Cifra, 2007, Pag. 5, 31 y 32
3. Le Breton, David. Antropología del cuerpo y modernidad. 'Pág. 13, 14 y 88. Ed. Nueva Visión. 2002
4. Butler Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Pág. 54-55
5. Catálogo. Magdalena Abakanowicz IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Valencia 2008
6. Hogarth, Burne "El dibujo anatómico a su alcance" Cap III 'El desarrollo histórico de la figura humana en las artes' pág 37, 41. Ed. Evergreen,1996.
7. Sonderegger, César , Manual de iconografía precolombina y su análisis morfológico. Pág. 7, 9 y 14
8. Debord, Guy. la sociedad del espectáculo. P127.
9. Le Breton, David. Antropología del cuerpo y modernidad. 'Pág. 13-14. Ed. Nueva Visión. 2002.
10. Stelarc, citado en Dery, Mark. Velocidad de Escape, Ediciones Siruela, Madrid, 1995, p. 184
11. Le Bretón, David. "antropología del cuerpo y modernidad, "pág 88
12. Museum Ludwig (Alemania). La fotografía del siglo XX / Museum Ludwig Colonia; autores de los textos sobre los fotógrafos Marianne Bieger-Thielemann,...[et al.]; traducción Pedro Guillermet.
13. Reinaldo Laddaga, estética de la emergencia. Ed. Adriana Hidalgo, 2006. Buenos Aires.. Pág 209.
14. Richard, Nelly. La insubordinación de los signos, Pág. 69, 114
15. Museo chileno de arte precolombino, "Artífices de barro". Pág. 18
16. Válerly Paul, Pièces sur l'art ("La conquête de l'ubiquité"). Pág 3.

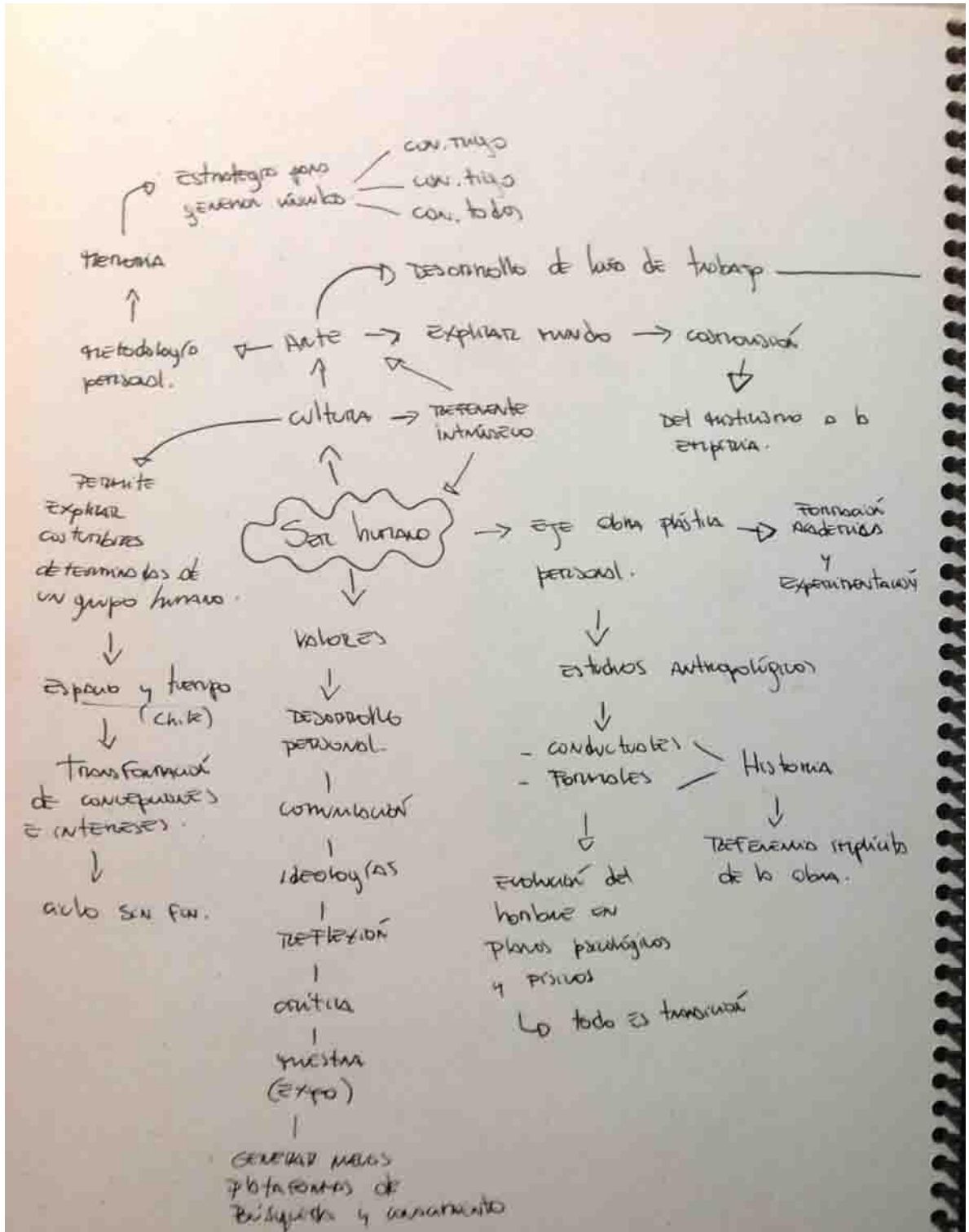
ANEXOS

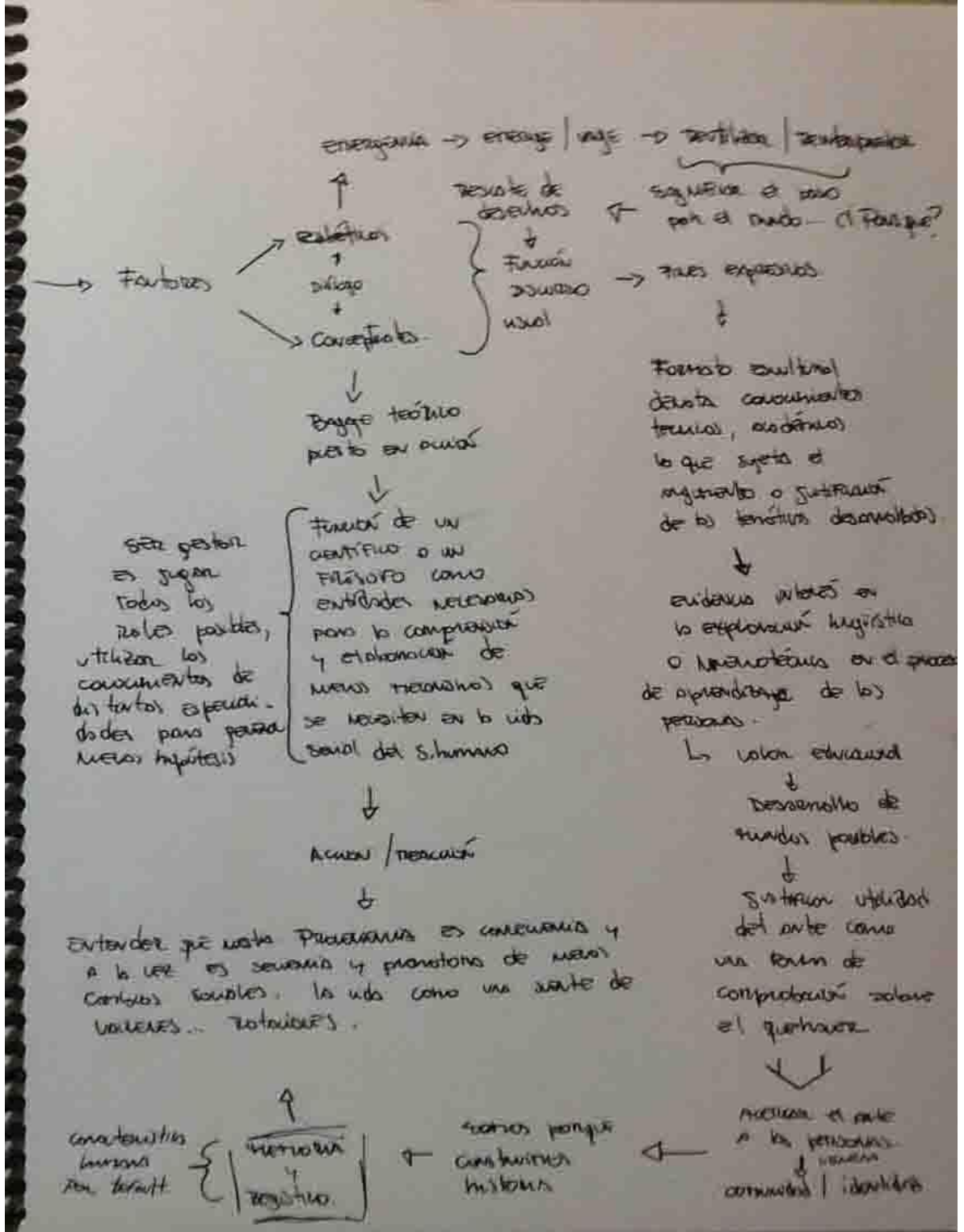

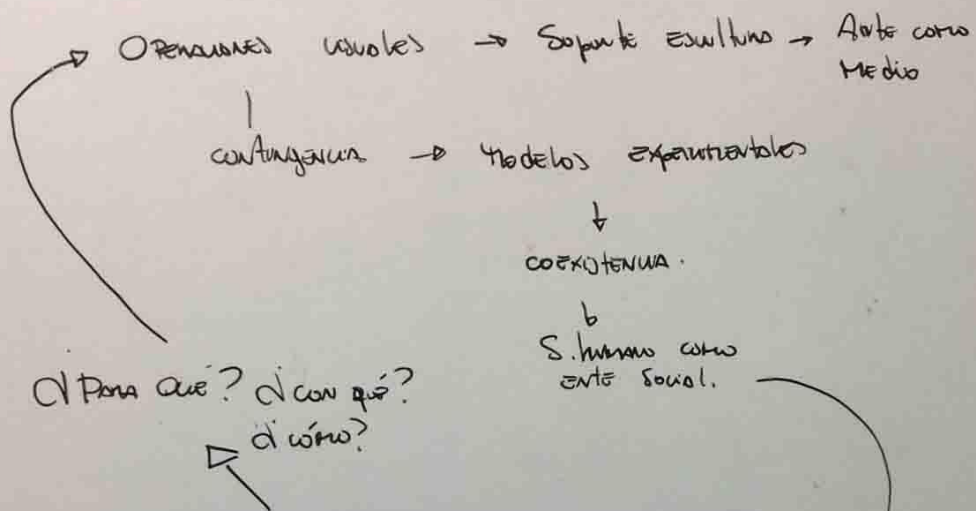
44 Difusión Exposición examen de título, Facultad de artes. 2013.

ESQUEMAS CONCEPTUALES PRELIMINARES

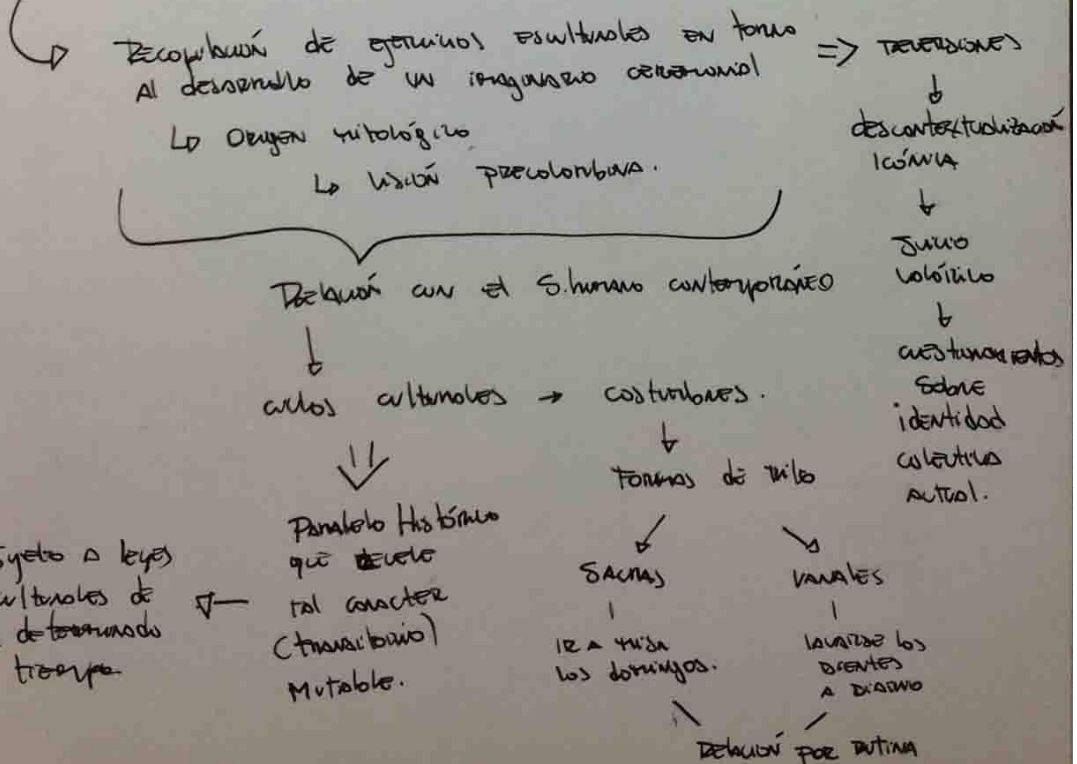

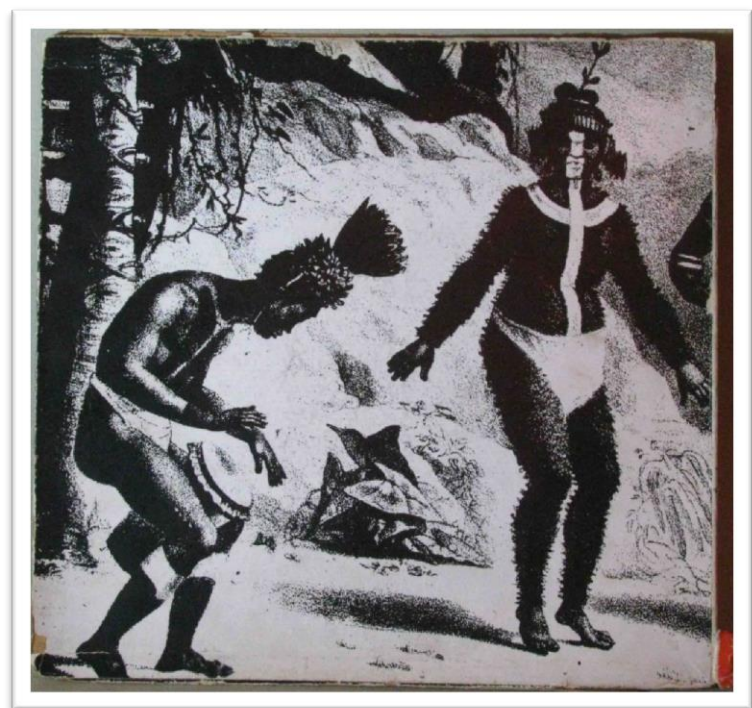

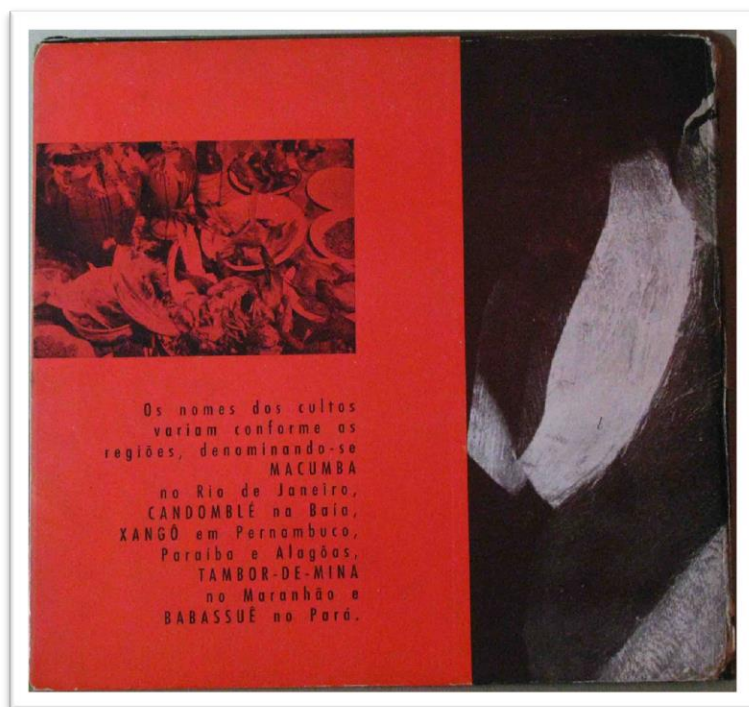
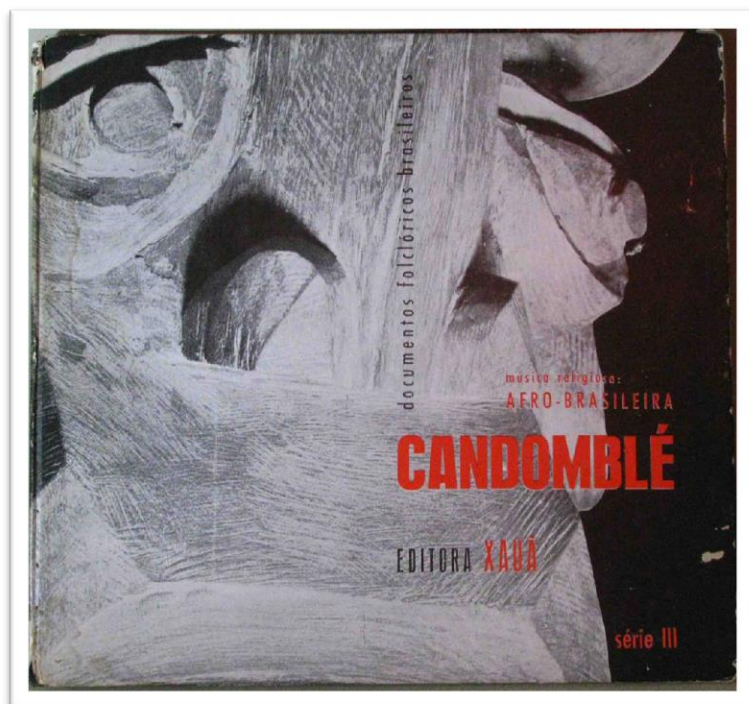

Raíces, reflexiones sobre el origen ritual.

Memoria plástica - Visual para optar al título de escultora.

45 Documentos folclóricos brasileiros. Ed. Xauá

CÓMO CONSTRUIR UNA MEMORIA VISUAL

El texto que sigue es una recopilación cronológica de frases, oraciones y conceptos manuscritos en una bitácora personal que fabriqué para el ordenamiento de ideas durante el proceso, gracias al cual pude impulsar esta laboriosa búsqueda teórica y plástica. El resultado es una suerte de diálogo interno fragmentado y muy sugerente a la hora de desarrollar las ideas incluidas en el proceso creativo. Decido adjuntarlo a esta memoria ya que, en él se entregan los fundamentos que han guiado y de cierta forma, condicionado este proyecto de título.

Maquinaria, sistema, círculo, procesos. ¿Cómo hacer visibles los ritos hoy en día? ¿Qué proceso seguir con el material? ¿Qué elementos fabricar? ¿Qué escena formar? Arte, artesano, artista, gestor, conocimiento, creación, cuestionamiento, búsqueda, base, generar hipótesis, código, composición. Sistema del arte. Identidad humana. Referencia no explícita, objeto, artefacto, invención humana. Define cultura y función, ordenamiento, costumbre.

RITO. Proceso que define continuidad, labor artesana, técnica; ligado al concepto. Tiempo contemporáneo, contingencia, “ser ausente, ser presente” Carne, andrógono, sin identidad o muchas identidades. Dejar espacio libre a la interpretación. Atrofiado, transformación, enajenación, fragmento, deformidad, cuerpo, carne, parodia, paroxismo, abyección. Transformación como proceso de trabajo (lo mutable) Enajenación respecto a las prácticas artísticas, fenómeno social de la vida en general. Deformidad que representa una identidad interna y externa. Cuerpo como forma humana contenedora. Fragmento parte por el todo. Atrofiado, no utilizado (nivel corporal y cognoscitivo) Estética de la emergencia.

La sociedad del espectáculo. Acción, rito y cultura, trasgresión y contingencia. Icono figura humano. Instalación escultórica, proyecto anual. Misión, recuperar vínculos. Toda la mierda se hace abono, palabra clave: transformación. Búsqueda de un lenguaje. Lo real, convergencia con respecto al desarrollo de un código, reinterpretación. Describir los procesos, lenguaje desarrollado a partir de la escultura Naturaleza y artificio, formas orgánicas. Carga antropológica, observación exhaustiva Etnografía, descripción de los pueblos. Lo fundamental es el gesto por encima de la concepción estética o formal. Hacer patente lo que me aqueja, descripción de uno mismo, ego. En el proceso se ve todo, se entienden las totalidades. El sistema del arte como un carnaval. Alegoría, Crítica.

Altas, jerarquías, ordenes sociales, arte precolombino, teoría... alguien tiene que escribirla, no dejar de sorprenderse. Encontrar las palabras adecuadas. Paroxista, darse cuenta de las propias ansiedades, exaltación extrema del sentir, pasiones. Humano, animal, confusión de géneros. Transformación física y espiritual. Indeterminación de las formas (se funden, disuelven) Nadie sabe para quién trabaja. Gestor de posibilidades. Nada es para siempre... la materia perece con el tiempo. Mutación.

Tratar de emular actividades humanas por medio del objeto. Ironía del ser humano. Ambigüedad del instinto. Abyección. Excedente. Kristeva. Perturba identidad sistema del orden. Lo que abyectamos es la naturaleza transformada en cultura. Sale del espacio orgánico entra en lo social y se vuelve sucio. Perder el avance de tesis... desconexión con el tema, recuperar vínculos, parar de lamentarse. Usar el tiempo para llenarse de experiencia. Tierra, semillas, papel. Tiempo de experimentar, gestualidad y abstracción. Buscar más Enrique Lihn. Hablar desde para--- materia, gesto, concepto, experimentación y construcción del lenguaje. Cuestionamientos sobre perfección e imperfección.

Producción estética asociada al despliegue de organizaciones destinadas a la modificación.

Estados de cosas en tal o cual espacio y que apunten a la construcción de formas artificiales de vida social. Modos experimentales de coexistencia. Repertorio de acciones, forma arcaica, el arte que muestra lo invisible, humano/animal, bestialidad. Paralelo con el Butoh. Desapego. Hablar de la importancia de la exploración. Intereses motivacionales. Ya sea personales académicos sociales.

Hacer por sobre el concepto. Este a su vez es raíz generadora de posibilidades. Codependencia. Marín. Referente cercano. Chile. Contexto. Preocupación constante por la cultura. Fundamentales las características externas de la materia, las texturas, colores, densidades, el objeto en su condición palpable, lo táctil. Se puede reproducir un viejo estilo, por así decirlo, en un lenguaje nuevo, reponerlo, como quien dice en una forma que se apropie a nuestra época

Muestra pero no describe. La materia se desmaterializa en su connotación significativa, transformándose a veces de humilde desecho en obra de arte. Búsqueda de nuevos soportes más bien perecibles. Ejercicio ideológico en las constantes citas de valores culturales. Renovador uso a determinados elementos culturales mucho menos su preocupación religiosa o espiritual, cuanto en la capacidad de penetrar directamente en lo noumeno y expresar en lenguaje plástico realidades de otro modo indecibles. Evocación a Elementos estéticos y religiosos precolombinos o de otras culturas reales o imaginarias, tanto los contenidos subyacentes a esa a veces caprichosa cruzada de mundos y etnias

Lo que es imperecedero es el arte que revela incluso para el artista realidades insospechadas. Muestra lo invisible, significativa no se agota a pesar

del tiempo, porque es capaz de fundar historia y en ese sentido, crear tiempo. Imperiosa necesidad de sentir la propia existencia con una intensidad nueva y desconocida, a través del arte el ser del hombre se reconoce, en el arte el hombre se existencia.

Lo accesorio a la obra de arte misma es la contextualización antropológica, pues la obra de arte plasma una forma universalmente comunicable con certeza. No importan los pretextos culturales que a veces coartan la contemplación de la obra sino la forma sin conceptualizaciones y sin finalidades. Implanta el ser en el mundo, que es ocultamiento permanente del ser. Enfrentamiento al des- ocultamiento poético del ser que a través de la forma plástica revela la totalidad de su existencia.

Magdalena Abakanowicz. Un nuevo referente. Katsura kan en chile... performances. Hablar de la importancia de la gestualidad y la carga poética que le da a todo el trabajo. Explicación intereses motivacionales. El hacer por sobre el concepto. El concepto como raíz generadora, codependencia. Piedras papel greda yeso, materia prima... primario, primordial. Orígenes natura procesos ritos.

¡Vamos por el molde!... Escribe la tesis, anoto... auto obligándome, lo dejo. Escribir sobre lo que se quiere, al final todo conforma es importante porque se piensa y analiza. El valor de las palabras. Fractales, están por todas partes, la naturaleza es perfecta. Artefacto connota acción, actitud, ser humano cotidiano, irreverencia, ritualización. Muchos objetos que nos distancian el uno del otro, mascararas

Personificadas para ser. Arriesgarse a accionar con lo que tenga al alcance, manos, herramienta principal. No desplazarse ni temer al expresar lo que realmente se quiere decir. Perder el miedo. Organizar los deberes. Dejar de

lado la constante autocrítica. Reencuentro. Nos encuentro. Amar lo que se hace, recibiendo lo que la vida tiene para dar. Con ellos, con-migo, con-todos.

Disfrutar del placer en el trabajo. Me dispongo a dibujar, disfruto de eso, no hay carga académica en ello más que el interés propio de hacer visible los pensamientos que quedan marcados por la tinta. No hacer arte pretencioso. Dar cuenta, recopilar, descartar, editar, apreciar, no rellenar. Artefacto connota acción. Lo cotidiano. Ser humano- ritualización- pérdida de identidad- irreverencia

Muchos objetos que nos distancian el uno del otro. Recurso teórico: eclecticismo. Mascara personifica al ser para llegar a ser eso que no es. Crítica al modelo. Propuesta inicial. Construcción de escena. Vida como artificio. Preguntas. Preguntar. Preguntemos. Pregunto. Preguntaron...Elementos fabricados que comparten un carácter artesano. Pueblos aborígenes de Chile y Latinoamérica.

Contexto: controversia generada desde la contraposición de dos realidades. Sistemática, capitalista, occidental----- ritual, mitológica, divina. Practicar con objetos, registro fotográfico. Instalación de desechos, objetos encontrados y otros de fabricación personal. Sistema de las artes: instalación: objetos iconográficos. Ordenamiento causal de las cosas, situaciones. Tiempos y espacios. Historia relacionada transversalmente con el arte y la labor. Perecedero es sinónimo de mutable. Fabricación de un espacio en el cual los trabajos realizados se reúnan, dialoguen; se encuentren armónicamente y estructuren la tesis plástica.

Imaginario antropomórfico del corriente expresivo compulsivo. Prolongación del cuerpo como órgano en constante metamorfosis matérica. Elementos como la máscara, el arlequín, connotan a la imagen, generan una alusión de realidades. Miradas que juzgan Los quehaceres desde la raíz, del origen, del

proceso, del descubrimiento, de la seguridad, de la aceptación. Desde este punto de vista, del ser que todo lo existencia, existe una creciente fijación por el reflejo, desde lo sustractivo-aditivo, desde el reflejo mismo de la dualidad negativo/positivo de los elementos con los que dialoga mi trabajo, tales como la materia, el objeto, incluyendo sus significados, iconos, tamaños, temporalidades, compostura..

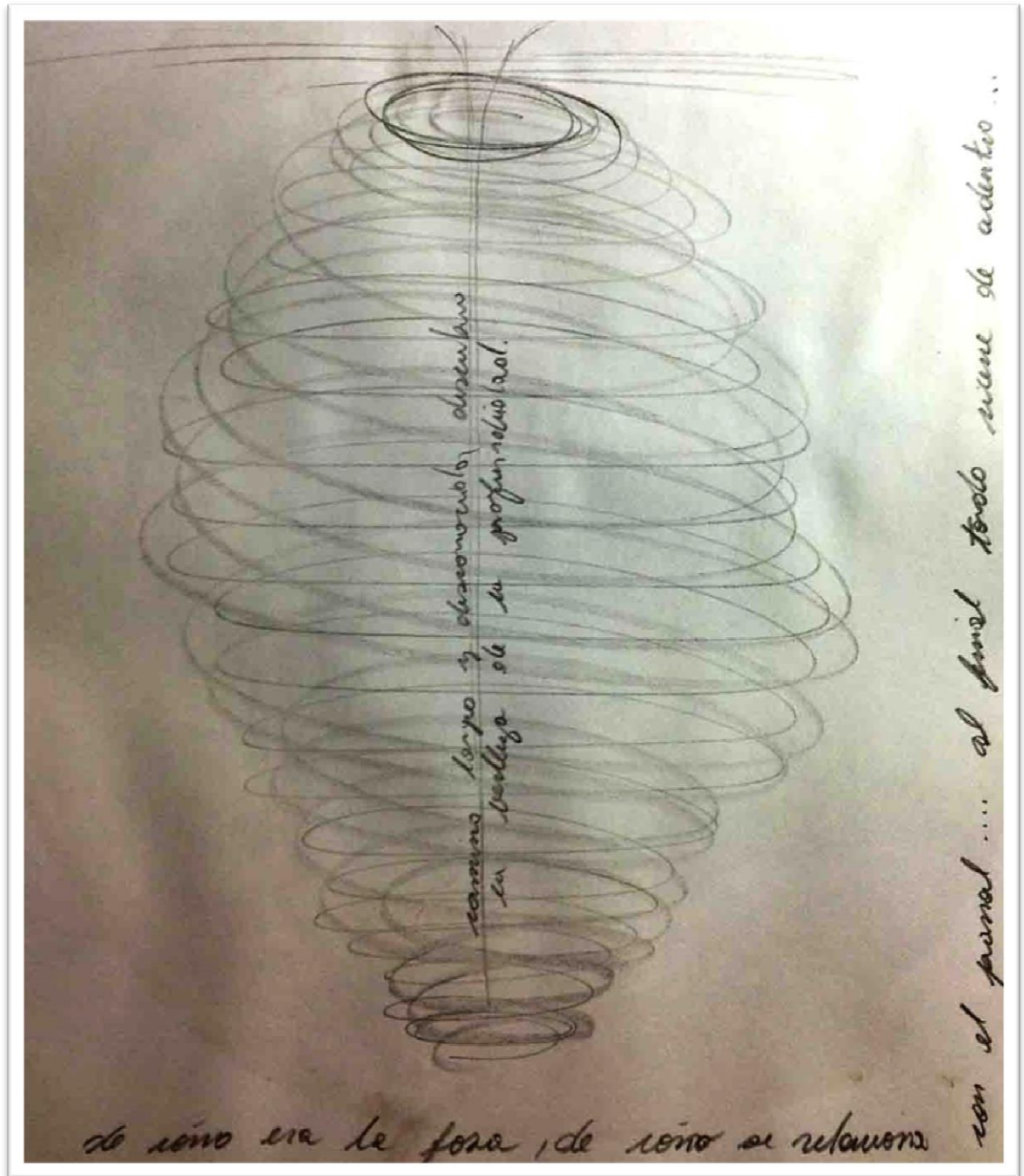
Comienza un nuevo cambio de fase, el cual trata de pulirse uno mismo, como un ser creador partícipe y crítico de su entorno, tomando las riendas de este proceso intro y retrospectivo como siempre ha sido, pero como un ente que media la reflexión y el cambio de las ideas que ya vienen sucediendo en el trabajo desarrollado hasta este momento.

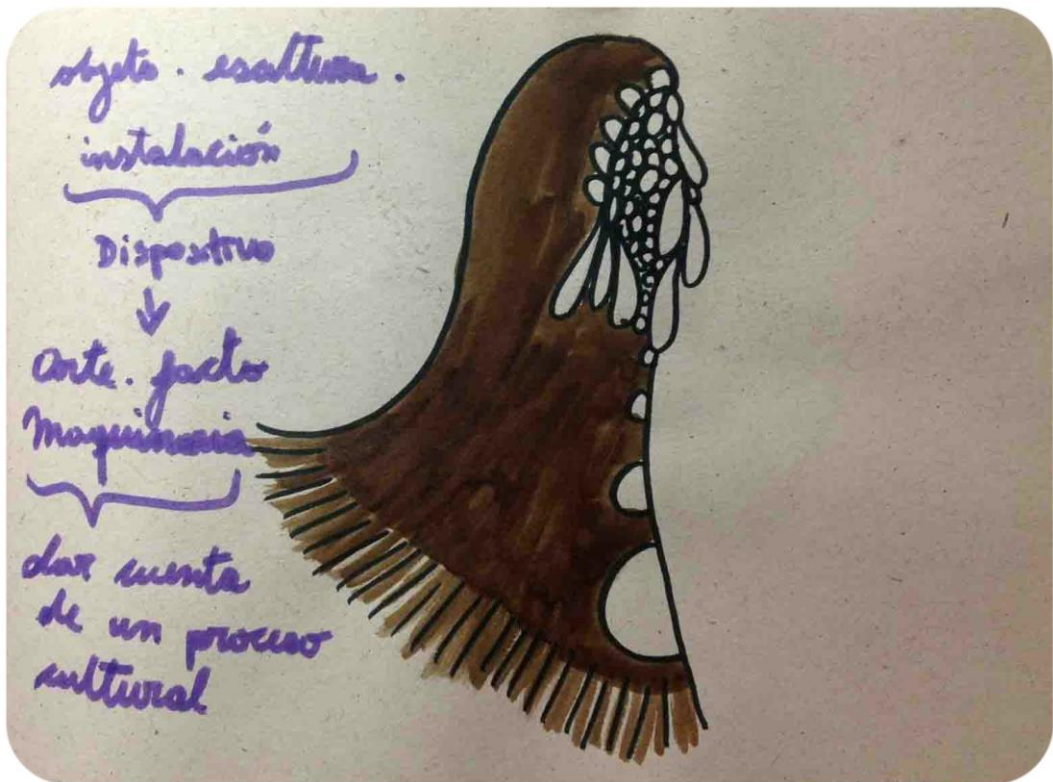
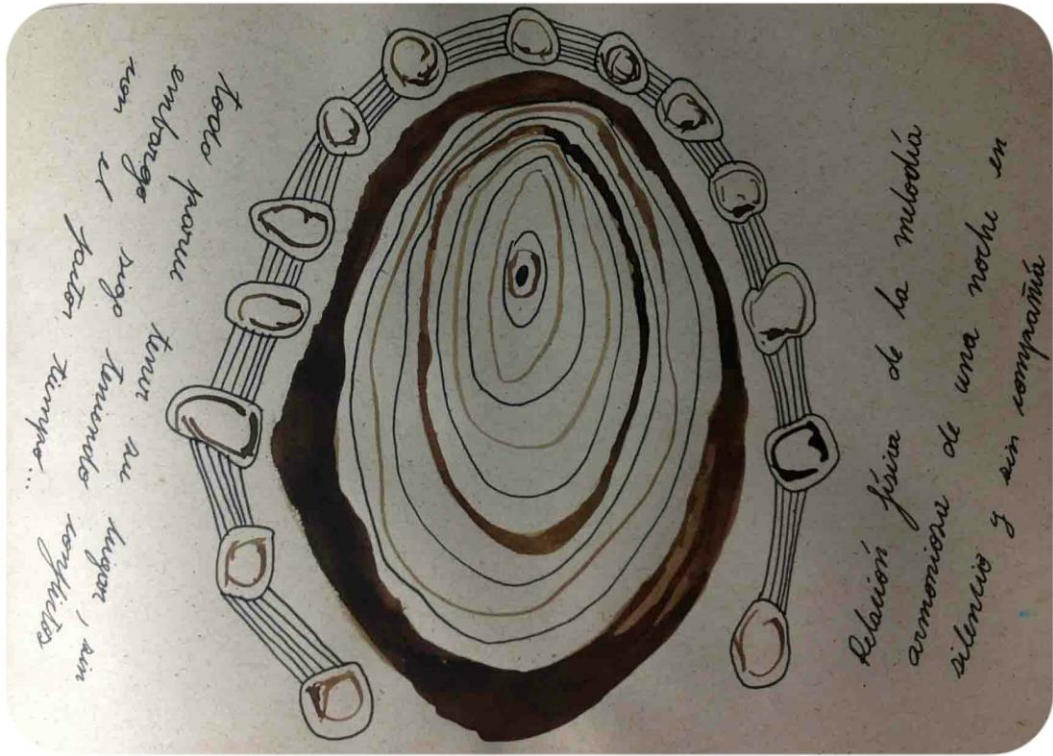
La mutabilidad de mi trabajo se hace presente en el sincretismo de los componentes que significan estas intervenciones, proponiendo el desarrollo de imaginarios que mencionan desde ideas socioculturales a partir de un imaginario retroalimentado por una concepción mitológica, que relación. Seres fuera de la sociedad pero pertenecientes a la ciudad, comunidad aislada. Consumo versus lo puesto. Religiosidad, ceremonia, tradición. Otra extraña criatura. Ordena la favela, el cochambre. Permanencia, el continuo. Leer al reverso y entender al derecho. Conectando los puntos. Expansión del intelecto y abarcamiento del espacio. El ciclo como un espiral, se reproduce de la misma forma pero nunca donde mismo.. Los primeros en salir. Pulsiones latentes. Rescate cultural, reversiones. Factor actual, desconexión con el pasado, culturas originarias. Dar cuenta. Registrar. Mostrar. Conversar. Reflexionar nuevamente. Accionar. Recrear. (me) Nos sucedió.

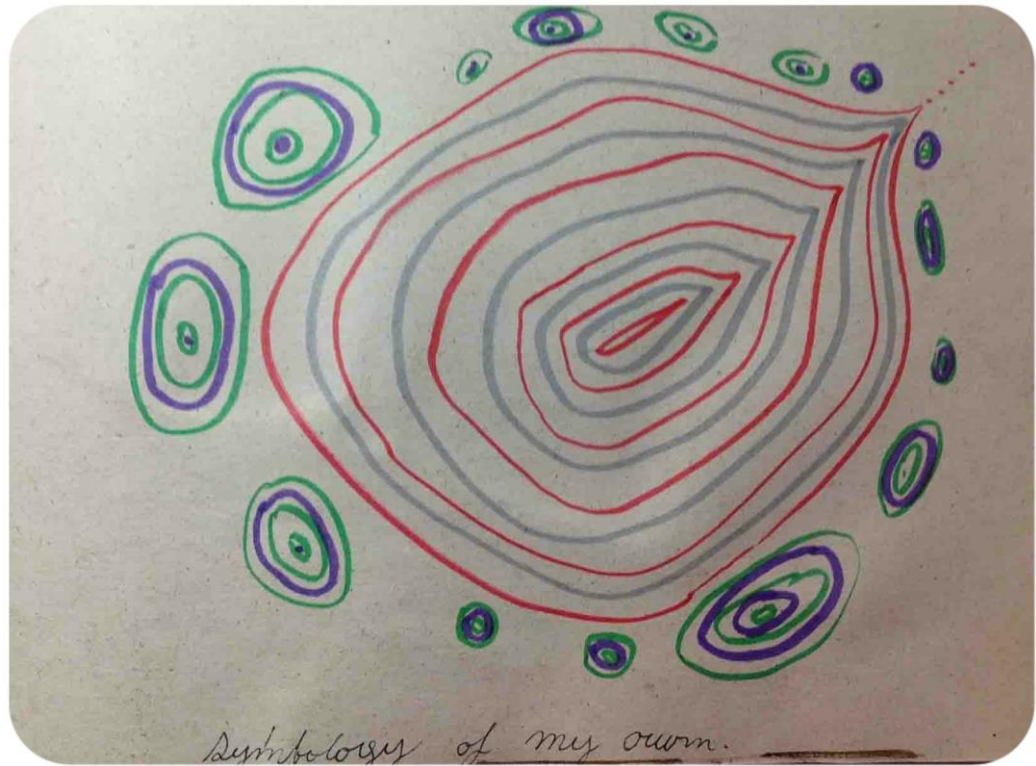
De la generación de la vida en la materia, de su desarrollo, crecimiento, muerte, vida nuevamente. Aprehendiendo de esta conciencia, tomándola de base, una raíz que permite la exploración de este lenguaje, de esta construcción de mundo. De escalas, de tiempos. De realida

PROCESO DE INSTALACIÓN FINAL

Entrelazamiento en bocetos.

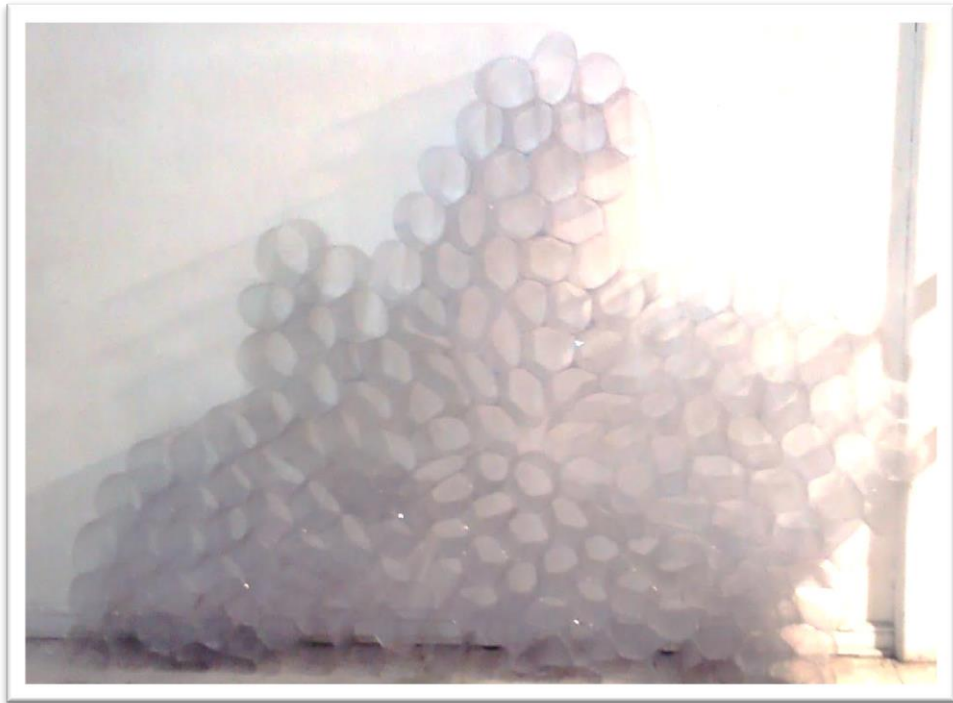

46 Recopilación de Bocetos para una instalación, 2013.

AVANCE CONSTRUCCIÓN EXPOSICIÓN ENTRELAZAMIENTO, 2013.

47 Proceso de construcción panal fractal, 2013

48 Registro proceso de construcción panel Fractal, 2013.

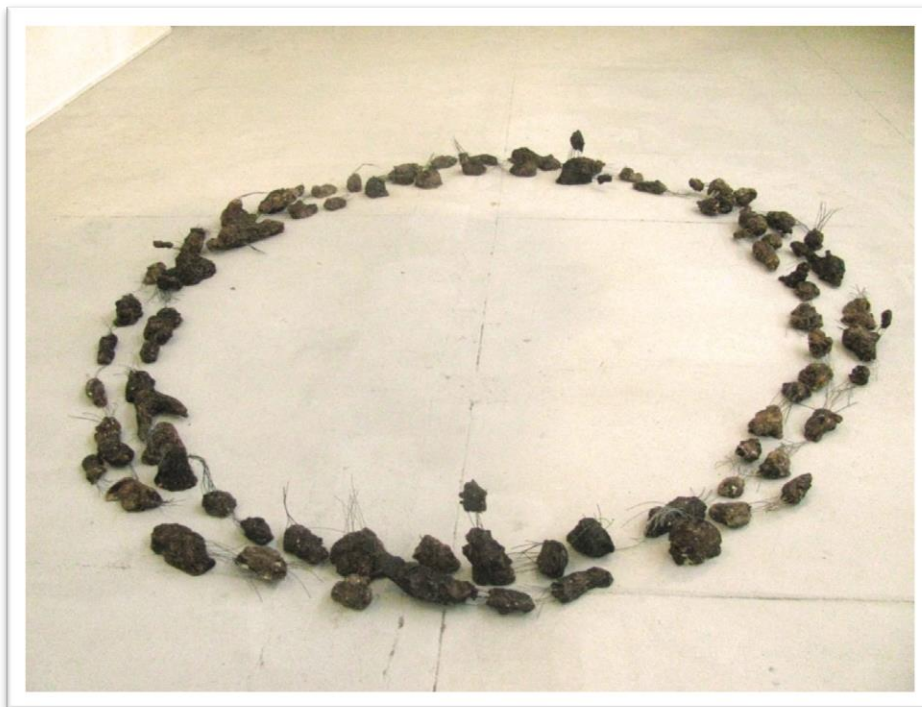
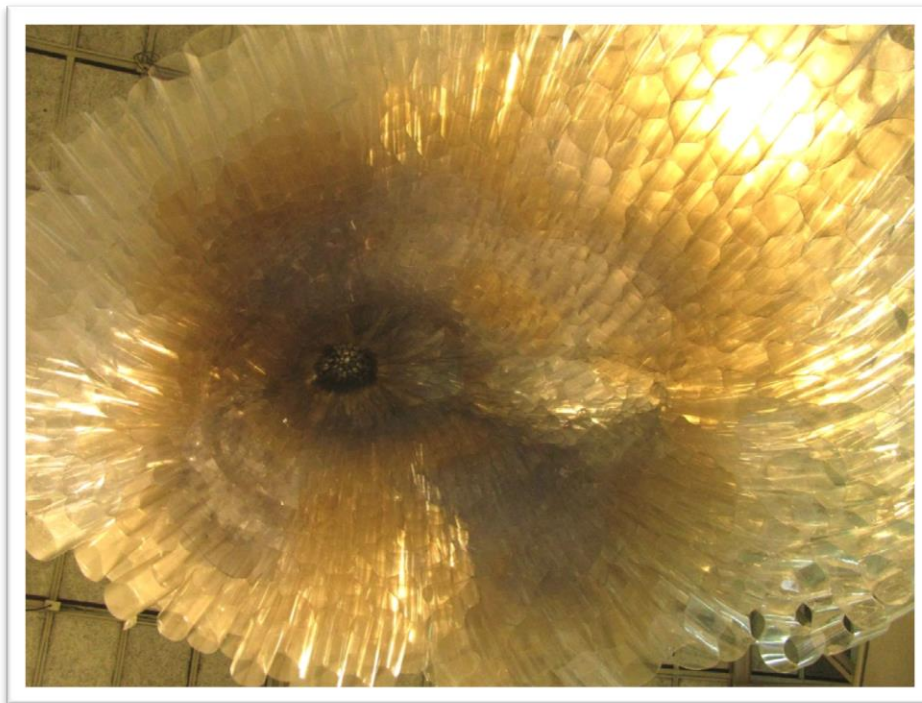

49 Montaje instalación, Registro panel fractal, 2013.

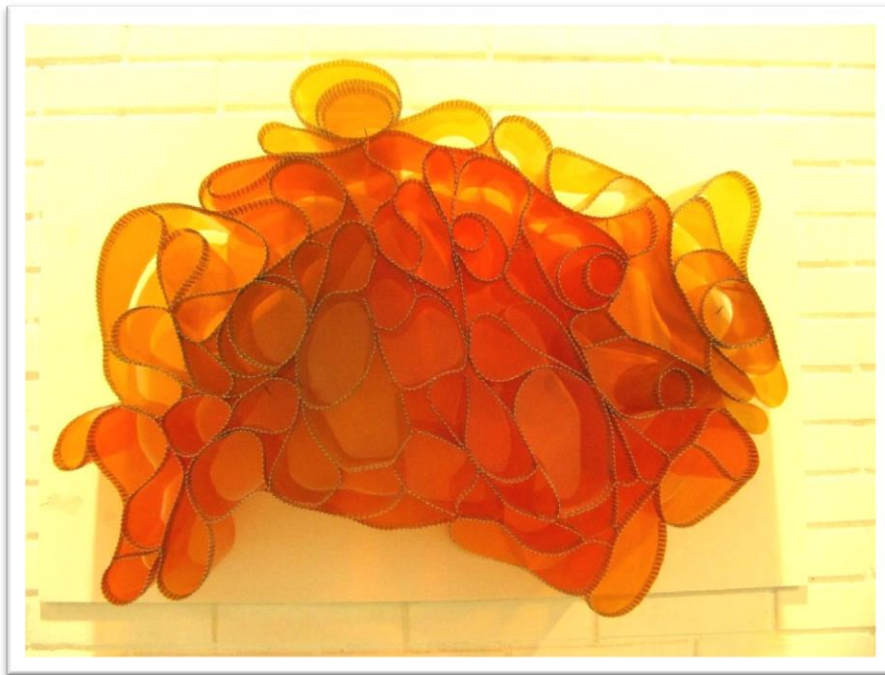
**SELECCIÓN DE OBRAS, EXAMEN DE TÍTULO Y EXPOSICIÓN DE
MEMORIA VISUAL**

50 Instalación Panal Fractal, Entrelazamiento. 2013.

51 Detalle instalación Panal Fractal, Entrelazamiento. 2013

52 Pre-panal. Estudio de instalación. 2013.

53 El lugar que habitamos, Fotografía sobre madera. 2013.

54 Altares de estación, Instalación. 2013.

55 Fractales Mandálicos. Fotomontaje. 2013.

56 Binarios, Entrelazamiento. 2013.

57 Escultura Fundida, Entrelazamiento. 2013.

58 Altares de estación. Registro fotográfico. 2013.