

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Plásticas

DESDE EL VACÍO

BÁRBARA DANAE OPAZO CALDERÓN

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE PINTORA

PROFESORA GUÍA:
NURY GONZÁLEZ ANDREU

SANTIAGO DE CHILE
2016

Dedico esta memoria a quienes buscan sinceramente la verdad, desde cualquier sitio en donde se encuentren

AGRADECIMIENTOS

A mi profesora guía NURY GONZÁLEZ, profesora Universidad de Chile, por su confianza y apoyo en esta memoria.

A MARÍA JESÚS ROMÁN, profesora Universidad de Chile, por su colaboración.

A CÉSAR OSORIO, profesor Universidad de Chile, quien se dedicó profundamente al arte y estudiantes.

A KARLA, TÁBATA, BRAULIO y GABRIEL, quienes me acompañaron en mi proceso formativo.

A CARLOS CAVIERES, por su confianza y apoyo incondicional.

“Gran plenitud, de apariencia vacía; su utilidad es inagotable”.

Lao Tse

TABLA DE CONTENIDO

CUERPO PRELIMINAR

<i>DEDICATORIA</i>	<i>ii</i>
<i>AGRADECIMIENTOS</i>	<i>iii</i>
<i>TABLA DE CONTENIDO</i>	<i>v</i>
<i>RESUMEN</i>	<i>vi</i>

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO UNO : El descubrir de realidades inéditas	4
CAPÍTULO DOS La investigación como parte de la creación	16
CAPÍTULO TRES <i>Desde el vacío ; proceso de producción de obra</i>	23
CONCLUSIÓN	40
BIBLIOGRAFÍA	43

RESUMEN

Esta memoria intenta proponer una reflexión en torno a hechos o circunstancias implícitas a nuestros sentidos, pero que son cruciales para enriquecer la realidad como la podemos percibir en una primera impresión. “Desde el vacío” se sitúa en el concepto de vacuidad según la percepción de la cultura oriental, totalmente opuesta a la nuestra que denota principalmente carencia, dentro de todos sus significados pesados. En cambio, para Oriente el significado radica en lo más profundo del ser, dándole la definición de “*estado esencial de las cosas*” y “*estado de realización*”, entre otras. Desde el sitio que no conocemos pero que da espacio al emerger de muchas realidades, es en donde comienza este trabajo.

Para la creación del trabajo final que presenta esta memoria, se utilizó un texto titulado “*La vida, instrucciones de uso*” de George Perec. Éste se conforma de una serie de cuadros en los que se plantea y da forma a la idea de retratar lo que no es posible apreciar sin preguntarnos que existe más allá de lo evidente.

INTRODUCCIÓN

Los intereses que ahora tengo como artista pronta a la titulación, los temas que me interesa trabajar y la obra que me encuentro desarrollando en este momento en particular, así como también la forma de efectuarlas técnicamente, es fruto de una evolución gradual en mi formación dentro de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile. Desde la distancia es que puedo rehacer el camino que me llevó a realizar y formular éste y los trabajos venideros, tanto el tema a trabajar, como las habilidades técnicas.

La línea de trabajo que he ido gestando poco a poco, de forma inconsciente en primera instancia, se unifica en torno a la idea de crear imágenes a partir de una realidad concreta, pero yuxtaponiendo distintas escenas, distorsionándolas y completando aquellas que no son nombradas o que simplemente no somos capaces de apreciar. Para ejemplificar de mejor manera la poética visual y principalmente pictórica, es necesario revisar los trabajos realizados dentro de la escuela en diferentes ramos y haciendo uso de diversas materialidades, que me llevaron en mayor o menor medida a lo que soy hoy como artista y específicamente, a la obra que presento como resultado de este proceso.

Durante estos años de estudio, en varios trabajos utilicé y sentí mayor interés por realidades visuales creadas por mí, a partir de fragmentos de otras imágenes compuestas por un otro, sean éstas de alguna escena cotidiana superficial o pertenecientes al campo del arte. Lo que usualmente realizo en gran parte de mis trabajos tiene que ver con la elaboración de una subjetividad nueva, empleando el montaje de elementos aislados. Primero imagino qué es lo que me gustaría crear con respecto a un tema, independientemente si varía en

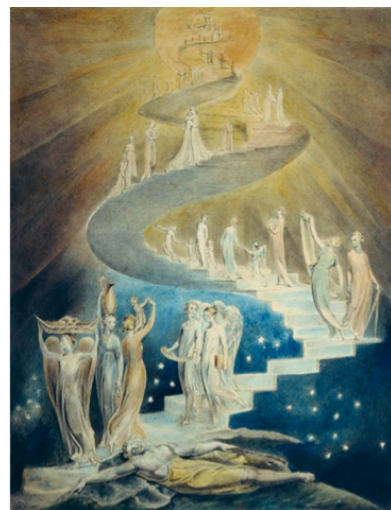
el proceso, y luego realizo la búsqueda de los recursos necesarios para lograr mi objetivo. Si bien no siempre procedo de esta forma, sin duda la curiosidad de saber qué hay detrás de las cosas tal como se nos muestran, situándome en escenarios hipotéticos, ha sido muy significativo para mí. La construcción de escenas imposibles y también lógicas en mi mente, es una costumbre que realizo por el gusto de imaginarlas y de unir rápidamente piezas de distintos contextos, sean sonidos o imágenes.

Al seleccionar elementos de lugares diferentes aplico mi propio criterio según intereses personales que tengan que ver con la propuesta que estoy ideando. De esta forma cada imagen o componente seleccionado, atraviesa una serie de filtros que van limpiando y destacando ciertas cosas que me interesan. Este filtro nace y está relacionado con mi forma de interpretar el mundo y de cómo me enfrento a la realidad en la cual me veo situada, y en lo que me atrae enfocarme para comenzar a trabajar en un proyecto. Una realidad, ya sea que se muestre en una imagen o no, puede tener muchas verdades dentro de sí misma, y las posibilidades de ir descomponiendo la realidad general y terminar edificando una nueva a partir de la “depuración” del planteamiento original, es lo que hago usualmente. Desmontar la, o las primeras imágenes reales para desarrollar un nuevo significado que da cuenta de una interpretación diferente, es una forma personal de exhibir una objetividad.

Para ser capaces de tener una concepción más general de las cosas e intentar concebir el mundo de manera más objetiva, nos encontraríamos más cerca si nos olvidáramos un poco de la realidad tal cual la asumimos: *“Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es: infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver*

*todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna*¹ William Blake. Este artista estaba convencido de las ilimitadas capacidades humanas a la vez que hacía énfasis en que sería una ayuda real recordar que podemos utilizarlas para nuestra conveniencia y no quedarnos en superficialidades.

Además en sus poemas y creaciones plásticas, nos invita a ver las cosas de manera diferente, intentando recordarnos cómo observábamos cuando éramos niños, refiriéndose sobre todo a la imaginación, una capacidad poderosa que nos permite visualizar lo que deseamos crear, sea una experiencia, un cambio grande o pequeño en nuestra vida, un trabajo artístico o una realidad y que olvidamos a medida que transcurre el tiempo y nos contaminamos o enriquecemos de las experiencias que experimentamos.

*La escalera de Jacobo,
William Blake. 1805*

La reflexión y trabajo que expongo en esta memoria, se inicia con el ejercicio de observar mi último trabajo hecho como estudiante en la escuela de Artes Plásticas. A través de él, consigo reconocer rasgos comunes entre la obra actual y trabajos que he desarrollado anteriormente durante mi proceso de formación, como por ejemplo, el tipo de recursos visuales que utilizo usualmente, se encuentra presente en mis primeros trabajos, junto a ello, parte de la manera de observar antes y durante la creación.

¹ BLAKE, WILLIAM. 1973. The Marriage of the heaven and hell. s.l. s.e.

CAPÍTULO UNO: El descubrir de realidades inéditas

Durante el período de mi paso por la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, realicé distintos trabajos que me llevaron hacia los conceptos que actualmente estoy tratando en la obra final y que otorga forma a esta memoria.

Las creaciones que detallaré mas adelante, se relacionan con el erigir en espacios vacíos, objetividades que den cuenta del imaginario personal con respecto a temas diferentes pero que confluyen debido a la manera de enfrentarlos y trabajar en ellos. Éstos trabajos están relacionados con la apreciación de lo contemplado, las interpretaciones que puedan emerger de esa contemplación y luego de esto, descifrar el significado que posee el vacío, es decir, comenzar a construir un relato propio en ese espacio.

Podría clasificar en tres categorías, varios trabajos hechos en la escuela; aquellos que se refieren a la mimesis, otros que tienen que ver con la diégesis, y aquellos que se centran en distorsionar, en mayor o menor medida, la realidad.

Hacer uso de la imagen fotográfica como referente visual, me ha ayudado a que el mensaje que quiero dar en cada creación sea más claro desde una visión personal, comprendiendo mejor lo que quiero comunicar y, por lo tanto, a expresarlo con mayor precisión. Esto repercutirá en la apreciación del trabajo en una instancia posterior. Pero además, es necesario conocer las maneras propias de representar miméticamente (objetos, naturaleza, cuerpos humanos, entre otros y, en mi caso desde la pintura) para ser capaz de abstraerse de ese tipo de traducción y comenzar a ampliar el bagaje figurativo, haciendo uso

paradójicamente, de la abstracción. La instrucción y la destreza descansa, por así decirlo, en la base del conocimiento fotográfico y en el proceso de mezclar los pigmentos para conseguir un color, mas no la creatividad, que si bien puede hacer uso de estos recursos, no se sostiene por sí sola.

Con el objetivo de crear, es que he llevado la perspectiva, el color, forma y contraforma, equilibrio, entre otros, principios propios de la representación por imitación, a una objetividad diferente. Por medio de manchas de pintura en su mayoría he ido dando forma a lo que observo, sea el concepto a representar existente o, construido mediante edición. Mi forma propia de trabajar, priorizando facultades imaginativas, me ha permitido editar y hacer cambios con facilidad antes de definir por completo, por ejemplo, el concepto o su figuración. Además debemos tener en cuenta que estructurar, modificar y descartar piezas compositivas en la mente, se hace factible por el hecho de que ya lo hemos visto antes, ya hemos presenciado eso que tenemos en cuenta para un trabajo, sólo que de forma independiente una cosa de otra. En otros términos y a modo de ejemplo, si imaginamos un cumpleaños de niños pequeños en donde todos los asistentes llevan máscaras de gas, nos parece bastante extraño, ya que obviamente es producto de nuestra imaginación y nos ponemos en ese caso particular, sin embargo, situarnos en esa realidad con sólo pensarla no sería posible sin antes haber visto en otro contexto, la máscara de gas y haber presenciado una fiesta de cumpleaños, estos dos componentes que aúno como ejemplo, pero en distintas situaciones cada uno. Estamos haciendo una mimesis de la realidad en nuestra mente, para poder armar otra que obedece a nuestro interés. Estamos construyendo un tercer estado, resultado de la apreciación de nuestro alrededor en primer lugar, y de la mimesis que realizamos al evocar objetos que nos hacen sentido. Sentido, que estará relacionado directamente con lo que somos, y con lo que hemos formado de nosotros mismos.

Sin nombre. Óleo sobre tela. 25 x 25 cm. 2012

Éste estado de nueva construcción es la diégesis. Un nuevo relato, una nueva realidad constituida mediante el descomponer una escena inicial. Lo que implica asumir un punto de vista existente, desmontar cada segmento que forma este punto de vista y luego, volver a articularlo, pero ahora esto que se arma, se rige por el criterio propio, dando por lo tanto, resultados diferentes en mayor o menor medida del concepto original.

En cuanto a trabajo plástico se refiere, podemos visualizarlo de modo más simple al volver más concreto este proceso, llevándolo a imagen, o a un ente que podamos distinguir mejor.

Uno de los trabajos que me ayudó a definir esta idea, fue un volumen en el que pude indagar en las posibilidades de una figuración de lo anteriormente dicho, y cómo es que interpretamos los estímulos visuales, en este caso el reflejo de nuestro rostro. Esto lo llevé a cabo mediante un trabajo de primer año estudiando en la universidad y que apelaba a la curiosidad del espectador. Consistió en un paralelepípedo de vidrio espejado que se abre como una puerta por la cara frontal y que se encontraba anclado a una pared de un pasillo de la escuela. En primera instancia el espectador ve una caja de vidrio lisa, limpia y su perfecto reflejo frente a él, para luego percatarse que esta estructura se abre por una de sus caras, dejando a la vista su interior y el reflejo irregular que hace posible la serie de cuadrados de vidrio que se encuentran dentro. Mi intención con esta creación fue dar cuenta cómo es factible que una percepción visual entendida, pueda verse modificada de cualquier forma, siendo válida cada versión que resulte del cambio y, en este caso particular deformando la imagen fragmentándola y distorsionando sus límites, permitiendo contemplar más de un punto de vista y dando cabida a numerosos ángulos visibles sin imponer una subjetividad de imagen al espectador. Primero se utiliza la primera imagen (el reflejo en el espejo) para descomponerla modificando su apariencia original, estableciendo de este modo, una nueva disposición de fragmentos, en donde hay alteraciones de tamaño y reiteración de ellos.

De este modo puedo decir, que con este trabajo comencé a delimitar y dar forma a mi propia interpretación de las cosas. Tiene que ver con que no siempre debemos amoldarnos a lo que ya se encuentra hecho, podemos deshacer, podemos cambiar, podemos quitar. Sentirnos capaces de crear dentro de lo ya creado u olvidarnos un poco de los márgenes y categorías que tenemos para clasificar todo.

*Vidrio espejado. Largo: 70 cm. Ancho : 57 cm. alto: 26 cm
2012*

*Vidrio espejado. Largo: 70 cm. Ancho : 57 cm. alto: 26 cm
2012*

Un trabajo que realicé y que detallaré a continuación en la escuela, me ayudó a consolidar mejor el concepto de poder “crear una verdad” de acuerdo a lo que particularmente imaginamos. No asumir el mundo tal y cómo se manifiesta, cuestionando qué es lo cierto y si percibimos mediante nuestros sentidos con lucidez. No es difícil contemplar una imagen y aceptarla como hecho, pero se complica en el momento cuando se nos oculta información o encontramos espacios vacíos y debemos adentrarnos un poco más para entender los sucesos que ocurren delante nuestro y darle un significado verosímil. Podemos construir objetividades, somos capaces de interpretar de diversas maneras los mismos hechos, entonces ¿por qué no decidir si nos encontramos satisfechos o no respecto a diversas situaciones o descripciones que se nos presentan todos los días?.

En esta actividad fui tomando conciencia de lo útil que es atreverse a suponer escenarios que no existen. Los medios para obtener diferentes resultados a través del desarrollo de un trabajo, comienzan a ampliarse. Ésta consistió en escoger un objeto personal que nos agradara por cualquier razón y escribir una historia creada a partir de su apariencia. Aquel trabajo requería en primer lugar de nuestra imaginación. Yo escogí una flor de papel. Tenía total libertad de imaginar y narrar lo que yo quisiera, no había límites en cuanto a posibilidades, ya que podría hacer exactamente lo que se me ocurriera con la historia de ese objeto. Recuerdo la sensación de libertad al realizar ese trabajo, que era mas bien invisible y sólo se concretaba al momento de escribir, y luego en el resultado de aquel escrito, es decir, el objeto mismo. En este caso, la historia fue posterior al objeto, porque en vez de averiguar de dónde vino ese papel y los materiales para construirla, debíamos recurrir a nada más que no fuera nuestra imaginación, situándonos en lugares hipotéticos para explicarnos lo que vemos, en este caso la flor de papel. En ese momento fui consciente de algún modo de que podría ser posible una historia tanto como otra y que yo

podía decidir acerca de la verdad de ese objeto. Es curioso ver cómo este trabajo es el principal antecedente de la actual obra, ya que permite que la investigación esté centrada en el objeto y su posible realidad sean lo fundamental para luego visibilizarse en el momento de la creación.

Utilizar de este modo nuestra facultad de imaginar, tal vez, sea de una importancia considerablemente mayor a la que le otorgamos en el momento de recordar esta capacidad innata. La imaginación nos permite ver en el presente lo que deseamos construir, es por este motivo, imprescindible en el trabajo que realiza un artista. Mediante las distintas producciones vamos educando e incrementando la habilidad de edificar ideas en nuestra mente, sea que las llevemos a una imagen, a palabras o, al bosquejo de una pieza musical. Mientras más reiteremos esta acción, más fácilmente podremos enfrentarnos al siguiente trabajo, y tenemos más probabilidades de llevar este tipo de reflexión a la vida cotidiana.

Empleando esta habilidad que nos pertenece como seres humanos, podemos situarnos en un lugar y en determinado momento e inmediatamente después en otro completamente diferente, o tal vez similar. Además es posible encontrarnos en un sitio espacioso e imaginar otros elementos situado en él y de esta forma, similar a la elaboración de un sueño en curso, podemos deformar, mezclar conceptos que se parecen entre sí o que, por el contrario, no tengan una lógica aparente. Está dentro de nuestras facultades edificar o modificar de ciertas maneras el mundo que se encuentra presente delante de nuestros ojos, cada vez que deseemos o que recordemos que somos capaces de hacerlo

Siempre podemos transformar con nuestra mirada, la realidad indiferente a nuestros pensamientos. Escogemos en cada momento a qué prestarle

atención, qué comunicar a los demás y cuál es la mejor manera de hacerlo. Así como seleccionamos los fragmentos que conforman nuestra vida, podemos elegir también la forma en que nos afecta lo que percibimos ; *“Ningún suceso posee la fuerza suficiente como para convertirse en causa de nuestra acción : es el yo quien da ser a las cosas”*² Carlos J. González Serrano. Independientemente de que nos violente una situación difícil o nos enriquezca una buena experiencia, finalmente preferimos ciertos acontecimientos que pueden verse alterados en nuestra imaginación, tal vez, cuando queremos emitir un mensaje más impactante.

En otra oportunidad, en donde pude desarrollar la imagen como transmisora de realidades distintas, debíamos trabajar a partir de la palabra *“ciudad”*, empleando cualquier técnica. Pinté un cuadro con acrílicos de color blanco, negro y amarillo para darle más énfasis a la composición, que consistió en una escena donde se puede ver una persona en silla de ruedas en frente de una escalera mecánica. En esta pintura quise abordar el tema de la poca consciencia que aun tenemos como sociedad al momento de hacer una efectiva inclusión de personas que requieren más esfuerzo para realizar sus actividades cotidianas. Para esto intenté reflejar una situación incómoda mediante un panorama imaginado que representa la imposibilidad de avanzar, en donde se cruzan escaleras alargadas de forma exagerada en un espacio de ambiente hostil.

La representación en esta pintura, tiene que ver con la incorporación de objetos, imaginando la realidad aún mas adversa, engrandeciendo las dificultades que puedan existir en un espacio público. De esta forma seleccioné colores y cosas a traducir, un tanto surrealista, ya que se asemeja a la realidad pero se ve distorsionada para transmitir un mensaje relacionado con el miedo e

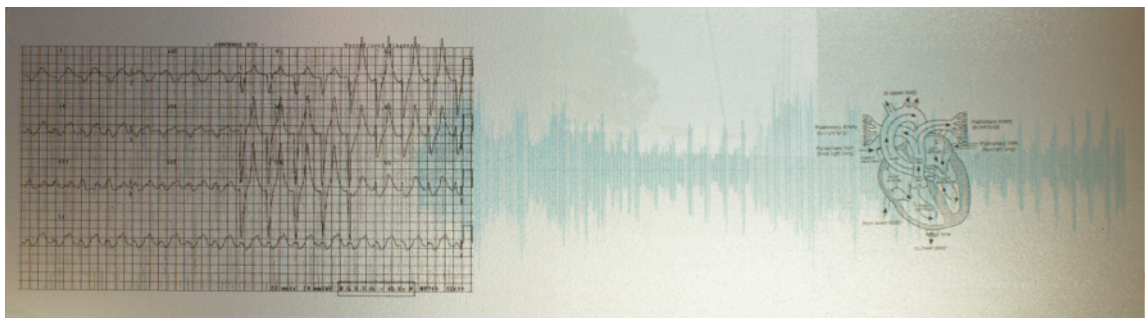
² GONZÁLEZ, CARLOS 2015. Pensear la circunstancia. Ed. Bonallettera Alcompas Es.

inseguridades que conlleva el enfrentarse a una realidad inclemente, es una forma de comunicar el problema.

Taller de pensamiento visual. Acrílico sobre tela. Largo: 50cm. Ancho: 40cm. 2011

Otro trabajo que puedo destacar debido a su construcción de carácter recopilativo, es uno realizado en serigrafía. Con la diferencia de que en esta oportunidad mi referente está dado por lo audible, por un patrón sonoro, distinto de lo visible de una fotografía. En este trabajo tuve la intención de visibilizar de un modo sencillo los sonidos y la frecuencia que emiten los latidos de un corazón humano. Pensé en esta idea al ver un programa computacional que tiene la función de grabar y editar música. Al mirarlo con atención me pude percatar de la semejanza que tiene el registro visual de la música con el del ritmo cardíaco, por esta razón decidí trabajar con estos dos conceptos en un mismo soporte. Aquí seleccioné piezas de lugares distintos, realizando un collage de láminas y determinar lo que me parecía útil para comenzar a trabajar. Se trata de una plancha de policarbonato en donde imprimí con malla serigráfica una superposición de elementos de distintos sitios y que juntos le dan el sentido que buscaba a la imagen; el registro visual de algo sonoro, en este caso la frecuencia de latidos del corazón. En la impresión se puede distinguir la gráfica de un electrocardiograma, un corazón dibujado con sus áreas respectivas y ondas de sonido que asemejan los latidos.

Serigrafía en acrílico Largo: 150cm. Ancho: 40cm. 2013

La impresión que nos deja la realidad, adversa o amena, en cada uno de nosotros es variable en el tiempo, dependiendo de contextos, de formas de vida, de hábitos que han forjado nuestro entendimiento. Además de nuestra recepción y sucesos, cada objeto es un ente apto que da cuenta de una determinada realidad que se encuentra ligada a hechos previos o vigentes. Trabajando en el taller de pintura, se hace manifiesto la visión e interpretación personal de lo que observamos en las pinturas. Nos enfrentamos de modo a veces discrepantes, a los encuadres, formas, tonalidades porque el modo de pintar es un modo de interpretar. Miramos en primer lugar, lo que buscamos entender. Nos encontramos en un estado contemplativo y receptivo, causado por nuestro interés hacia el objeto y la necesidad de comprender sus características, dándole una identidad paralela mediante criterios muy personales. Estamos volviendo a conocer el objeto, pero ahora, con otros recursos visuales y particulares, considerando en parte el conocimiento previo pero ya, con otra mirada y con una nueva disposición, por lo tanto las interpretaciones serán nuevas. Comienzan a esbozarse diferentes posibilidades de la imagen que captan nuestros ojos en ese lugar se desvelan rasgos de nuestras objetividades y subjetividades propias y de lo que observamos. ; *“no hay hechos, sino interpretaciones”*³ .

En una serie de cuadros de primer año de pintura en donde debíamos representar un bodegón de un florero, lo pude entender. El ejercicio requería tres maneras distintas de representar, la primera se trataba de traducir las materialidades del modelo, haciendo una mimesis de lo que se veía, pero además pintamos interpretando los objetos. La segunda y tercera que se apreciaban en los cuadros que completaban el tríptico fue lo más diferente entre las personas del taller. Todos teníamos visiones propias de cada elemento y se

³ NIETZSCHE, FRIEDERICH 1886. Más allá del bien y el mal.

hizo explícito en los cuadros de mancha, en donde los límites no son tan definidos por lo orgánico de la pincelada y la soltura de la mano que no se obtiene al pintar más parecido a la realidad. Asimismo, en los cuadros de abstracto geométrico, ya que se busca una síntesis de lo que el ojo percibe y cada forma la decide la persona que pinta de acuerdo a su criterio, dando énfasis a lo que le parece más relevante, destacando ciertas formas y colores más que otros.

Óleo sobre tela y cartón. Largo: 160cm. Ancho 50cm. 2012

CAPÍTULO DOS: La investigación como parte de la creación

Hacia el final de mi paso por el taller de pintura, el trabajo se centró en el proceso de producción de obra y el descubrimiento de los aspectos que nos interesa tratar. Para lograrlo hicimos un trabajo de búsqueda de imágenes que fueran del interés de cada uno en la prensa impresa y digital. Luego de hacer esto, comenzó el trabajo de edición y construcción de escenas en torno a nuestra visión respecto de esas imágenes. Personalmente mi trabajo estaba conformado por fragmentos de distintas fotografías que al reunirlos en la superficie a trabajar como cartón preparado con látex blanco, iban configurando objetividades diferentes, ya que las iba situando en un contexto nuevo.

Durante el transcurso de este trabajo y la búsqueda de mi intereses, comencé a darme cuenta de cuáles eran mis preferencias, ya que podía verlas reflejadas en recortes, fotografías, formas y colores que iba situando en mi lugar de trabajo. Frecuentaba elaborar composiciones en las que se viera un espacio abierto a través del collage, seleccionando trozos de paisajes, objetos, figura humana un tanto misteriosa, haciendo referencia a esqueletos y el misterio de ocultar el rostro. Además descubrí un interés visual por fotografías que detallen puertas, ventanas y edificios que se han deteriorado o han sido como un receptáculo del tiempo mismo. Principalmente, esto último es lo que hace bello e interesante a los elementos que he seleccionado para trabajar casi inconscientemente, lo oculto en ellos. Siempre me pregunto cuando me atrae una cosa o un lugar, de qué ha sido testigo a lo largo de su existencia, cómo es que luce así y por cuánto tiempo se vera sometido al cambio, inevitable por cierto.

Muro taller. 2014

Muro Taller. 2014

Posteriormente haciendo uso de la estética de cada fotografía y de lo aprendido en este proceso, elaboré un tríptico que se constituía mediante la pintura al óleo, de tres escenarios distintos pero que concuerdan en el mismo tópico; un hecho de catástrofe y el panorama desolador como consecuencia de ello. El primero hace alusión a la erupción ocurrida en el volcán Chaitén en mayo del 2008 y a los estragos causados en vastos terrenos de la región de Los Lagos, mostrando un paisaje desolador y en lugar de la nieve, todo está cubierto de cenizas. El segundo de forma abstracta, retrata un edificio que se separó por la mitad a causa del terremoto en el centro sur del país en febrero del 2010. Y en el tercero, a diferencia de los anteriores, intento poner en evidencia la última catástrofe de matanza y ocultamiento de cuerpos en el período de Dictadura militar por el que pasó el país. Aún hoy, familias enteras buscan en la arena del desierto los restos de sus familiares o amigos cuyo hallazgo a nadie le importa ya. Hasta que el sol se oculta completamente y la búsqueda es imposible en medio del desierto, con una varilla de madera grupos de señoras mayores y en menor medida hombres de la misma edad, escarban en el suelo con la esperanza de que las piedras que tocan con su extremo sea un resto óseo de sus seres queridos y así realizar el luto.

Serie Desastres. Óleo sobre tela. 2014

Detalle Serie desastres. Óleo sobre tela. Medidas 1,50 x 150 cm 2014

Detalle Serie desastres. Medidas: 1,50 x 1,50 cm. 2014

Detalle Serie desastres. Medidas: 1,50 x 1,50 cm. 2015

CAPÍTULO TRES *Desde el vacío* ; proceso de producción de obra

La manera de trabajar que hasta ahora he ido desarrollando me ha permitido percatarme de mis intereses arraigados, que sin darme cuenta, otorgan aspecto y fundamento a mi propia forma de ver el mundo y de representarlo. Ciertamente, todo el proceso que conlleva esta memoria me ha dado valiosas herramientas para poder enfrentarme a la realidad, y cómo doy cuenta de ella afrontando también mi propia obra.

Durante los cuatro años que tiene la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de Chile, he creado trabajos utilizando diferentes técnicas y modos de representación con el objetivo de comprender las distintas posibilidades que me entrega cada materialidad. Es así como realicé trabajos muy diferentes en cuanto a temáticas y técnicas, además poseo una gran cantidad de ellos en los que hoy puedo encontrar vínculos significativos, lo que podría considerar como el principio de un interés por maneras específicas de crear, junto con poseer una confianza mayor en lo que hago.

Mi trabajo actual, es fruto del desarrollo creativo y de la unión de mi imaginario anterior y posterior al paso por esta escuela. Ésto se ve reflejado en la selección de los trabajos expuestos anteriormente y en la capacidad de análisis que poseo, permitiéndome en primer lugar, estudiar mi propia obra.

Mirando hacia atrás, reconozco las producciones principales que han otorgando sentido a los trabajos más recientes, y a examinar con qué tipo de imágenes me siento interesada e identificada.

Tener un texto como punto de partida, es muy diferente de lo que estaba acostumbrada y significó un acercamiento a la imagen desde otro punto de vista, dejando mucho más trabajo a la capacidad de imaginar para poder llevarlo a cabo, ya que el texto puede ser escrito de infinitas formas dependiendo de la decisión que el artista tome. En este caso yo, comencé a imaginar elementos que se esconden detrás de lo evidente, es decir, lo que no está descrito en el texto. Para esto lo primero que hice fue leer el texto a consciencia, que trata de un extracto del texto “*La vida, instrucciones de uso*” de George Perec. Este consiste en una descripción de un lugar que comprende el comedor y la cocina de una casona antigua dispuesta para una recepción en la que se comerá a modo de celebración y se encuentra todo en orden para recibir a una gran cantidad de personas. Luego de releerlo comencé a dibujar caligramas, tomando así, el texto como dibujo con el objetivo de utilizar el escrito en la composición misma y a partir de la repetición de estas ilustraciones comienza a aparecer la gráfica del texto como imagen.

“El comedor de los Altamont, como los demás cuartos que dan a la calle, ha sido acondicionado para la gran recepción que pronto se va a celebrar en ellos.

Es una estancia octogonal cuyas cuatro paredes achaflanadas disimulan numerosos armarios empotrados. El suelo está pavimentado con baldosines barnizados, las paredes tapizadas con papel de corcho. Al fondo, la puerta que lleva a la cocina, donde tres siluetas blancas se están afanando. A la derecha, la puerta, de dos batientes, que da a los salones de recepción. A la izquierda, a lo largo de toda la pared, descansan cuatro toneles de vino sobre otros tantos caballetes de madera en forma de X. En el centro, bajo una lámpara hecha con un casquete de opalina colgado de tres cadenas de latón dorado, una mesa formada por un fuste de lava procedente de Pompeya, sobre el que está puesta una placa hexagonal de vidrio ahumado está cubierta de pequeños platillos con decoración

china llenos de aperitivos diversos: filetes de pescado marinados, quisquillas, aceitunas, anacardos, sprats ahumados, hojas de parra rellenas, canapés de salmón, de puntas de espárragos, de rodajas de huevo duro, de tomates, de lengua escarlata, de anchoas, quiches miniatura, pizzas enanas, bastoncitos al queso. Debajo de los toneles, sin duda por temor a que gotee el vino, han extendido un diario de la tarde. En una de las páginas aparece un crucigrama, el mismo de la enfermera de la señora Moreau; pero éste, sin estar acabado, ha avanzado un poco más.”

Con estos dibujos realicé una serie que se conforma de ilustraciones enmarcadas con vidrio cuyo contenido está trazado a mano con lápices de tinta de diferentes colores sobre papel con un gramaje bajo y hacen referencia a los muebles que se encuentran en la narración; sillas, copas, ventanas, entre otros, no obstante, están presentes en gran medida elementos que son producto de mi imaginación al prestarle más atención al relato. También incorporé fotografías de fachadas pertenecientes a casonas que fui seleccionando de los alrededores del barrio Yungay en Santiago, que bajo mi punto de vista se pueden relacionar con el texto debido a la antigüedad, la extensión y características de estilo de sus construcciones que aluden a la estética clásica, insertando fragmentos de texto encima de la imagen, de forma digital. Además de los dibujos a mano, incluí otros que realicé con un programa de Internet y que luego imprimí en el mismo tipo de papel sobre el que estaba trabajando.

El trabajo en general se compone de 21 láminas de 23 x 30 cm aproximadamente, que incluyen fotografías de casas antiguas intervenidas con texto escrito sobre ellas, desde computador, caligramas dibujados de forma manual y digital con lápices de tinta de colores. Decidí enmarcar cada lámina con un color de marco negro y vidrio para dar mayor estructura al momento de

montar. El trabajo esta dispuesto de modo que simula un rompecabezas, aludiendo a la lógica de un puzzle en donde se encuentran numerosos espacios vacíos que se completan por zonas. Existen claves, signos, que dan información de lo que puede hacer falta en otros casilleros. Algunos de ellos no tienen vidrio para producir más cercanía al observarlas, por ejemplo en los dibujos con tinta que están dibujados a mano y se puede leer el texto en sus bordes.

Examen Pintura. Fotografías e ilustraciones sobre papel. 2014.

Detalle examen pintura. Impresión digital y tita china sobre papel. Largo 30, ancho 23 cm. 2014

Al ver cómo iba resolviendo el trabajo de distintas maneras, primero con lápiz, después con fotografías e impresiones de dibujos digitales, comencé a sentir curiosidad por seguir construyendo estas escenas pero esta vez volviendo a la pintura que es mi área de estudio. El gesto de pintar con pincel sobre el lienzo es mucho más expresivo ya que es más tajante en cuanto a la intención que se quiere transmitir en la pintura. La alternancia de trazos gruesos y delicados, y la intensidad del pigmento versus el velo que aparece ligero, es más notorio y sensible a la vista que los trazos hechos de forma digital utilizando igualmente la mano.

El contemplar en este trabajo fue una tarea doble, en el sentido de que inicialmente uno debe “contemplar” el texto, comprenderlo, plantearse si es significativo y en qué sentido, y posteriormente comenzar a imaginar e ir dando al relato, una existencia visual por medio de la imaginación. El escrito sólo es un trozo de literatura en términos formales, pero es posible que exista en otro estado, darle una vida más allá de la descripción por medio de palabras, convirtiéndolo en un ente visual que nos emite la misma o incluso más información, aquello dependerá del creador y de su intención imaginativa: “ *El poder de la imaginación nos hace infinitos*” John Muir. Semejante al director que basa su película en un libro, podemos convertirnos en un medio consciente, por el cual una obra pasa a existir en otro lenguaje con códigos diferentes, en donde puedan aparecer elementos que no estaban antes, pero que son parte de la huella de este proceso junto a la espiritualidad del artista.

Éstas son algunas de las diferencias e inquietudes por las cuales decidí ampliar este modo de representación en este caso hacia la pintura al óleo. Al expandir los materiales a utilizar como el bastidor y también la tinta china se vuelve a otra actitud, por ejemplo, cuando en primer año en el taller de pintura comenzamos a representar bodegones desde fotografías preparando desde la

primera instancia el color definitivo de cada superficie para instalarlo en la tela. La acción de observar lo que se desea abordar en la pintura, es de una minuciosidad diferente a construir valiéndonos de un programa de computador. El observar pasa a ser una maniobra abstracta, en la que es preciso dejar un poco de lado las concepciones preestablecidas y pensar cada centímetro de la composición como una extensión visual que no conocíamos antes, analizando con una inspección “limpia” de lo que hemos experimentado ópticamente de forma previa. Así podremos entender formas, direcciones, colores de modo sencillo para lograr una aproximación ideal de contemplación en el acto de pintar.

Los cuadros que continúan la obra se componen de lienzos de la misma medida (23x30 cm) trabajados con óleo, y tinta china. En ellos se pueden apreciar espacios correspondientes al interior y exterior del lugar descrito tomado como base para trabajar. Éstos objetos y espacios los imaginé como parte del texto y luego fueron representados a través de diferentes ilustraciones, como composiciones abstractas e ilustraciones caligráficas utilizando escritura con pluma y tinta. Algunos de ellos fueron pintados con óleo mediante la unión de manchas pictóricas, teniendo como referencia fotografías tomadas y seleccionadas por mi.

Este es el resultado del proceso de trabajo que consideré necesario para concebir la obra. Mi objetivo en esta creación, es situarme en los espacios que existen entre la información que recibimos de un objeto, persona o realidad y desde ese lugar, proponer una interpretación ficticia o verídica de una realidad oculta que se complementa y otorga forma a la realidad expuesta. Este lugar tiende a pasar por inadvertido, mas no por su escasa significancia, sino por el significado peyorativo otorgado por nuestra cultura Occidental al concepto de *vacío*. Éste se asocia a la carencia de algo que se desea, o se refiere a un

hecho u objeto que no tiene el fundamento que debe poseer, incluso a un sentimiento de depresión, sin embargo, puede llegar a ser totalmente opuesto si contemplamos la percepción oriental de la *vacuidad*.⁴ Se refiere a un estado anterior a cualquier definición, antes de dar significancia a un elemento o realidad, de profunda admiración, percepción pura, de un lienzo en blanco abierto y dispuesto hacia infinitas posibilidades, que puede ser llenado debido a su estado de emerger latente.⁵ Aunque lo veamos en blanco, se encuentra atiborrado de sentido. De esta forma, cada cuadro quedó compuesto tanto de espacios sin ocupar como de numerosos detalles, dando cuenta del concepto vacío como un espacio lleno de contenido aun si no podemos apreciarlo a primera vista, invitando al espectador a acercarse y recorrer con la mirada los fragmentos de texto que forman un total en su unión.

Para conseguirlo, en primer lugar, comencé por leer el texto imaginando cada palabra en la función descriptiva de un ambiente cuya belleza clásica resulta predominante por sobre la utilidad del espacio. Desde esta consideración creí imprescindible reunir imágenes a través de fotografías de la ciudad e interiores, pero además, imaginar otras a partir de las características del texto que estuvieran relacionadas con mi forma de interpretarlo. En primer lugar edité las fotografías en sí mismas y luego modifiqué digitalmente ciertos aspectos en el momento de representarlas con pintura al óleo para darle más énfasis a los detalles que me interesaban destacar, por ejemplo, el color, líneas que definían direcciones determinadas en el plano y elementos que suprimí para obtener una mejor lectura visual. Paralelamente dibujé caligramas formando objetos que imagino pueden encontrarse en aquel sitio, como árboles, muebles, objetos personales, utensilios de cocina, entre otros. Las

⁴ Lao Tse *“Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija.”*

⁵ Miyamoto Musashi se refería en *“El manuscrito del vacío”* al concepto de vacío como una ilusión, el estar confuso no es un vacío real.

ilustraciones caligráficas son de tipo digital y también trazadas a mano con tinta china, de estos materiales resulta un contraste entre el uso tradicional de la pluma y la construcción del dibujo a través de medios digitales, cada uno con un método diferente.

Durante la ejecución de este proyecto, fui entrelazando el trabajo de representación pictórica con el de abstracción mediante caligramas, hasta el punto de utilizar las dos formas de representar en una misma composición. Así, parte de mi trabajo contiene fragmentos en donde coexisten la gráfica del texto junto con la imagen conformada con óleo.

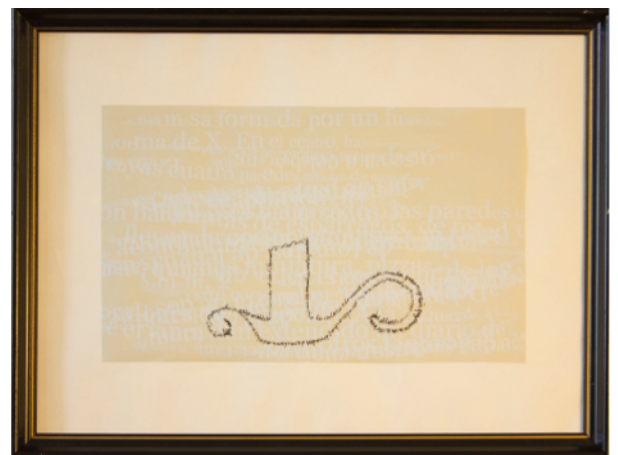
Proyecto de memoria de Título," Desde el vacío". Tinta sobre papel y óleo y tinta china sobre tela 2015-16

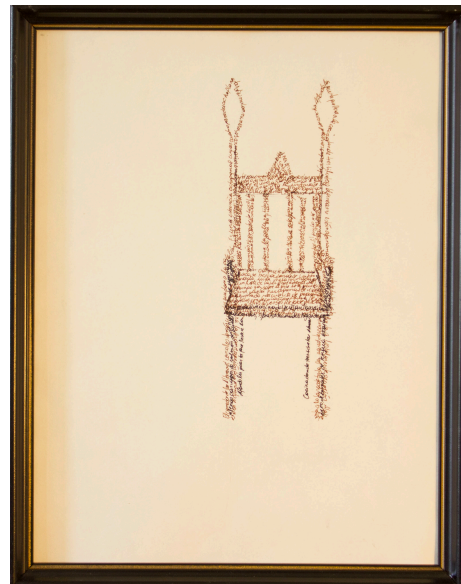
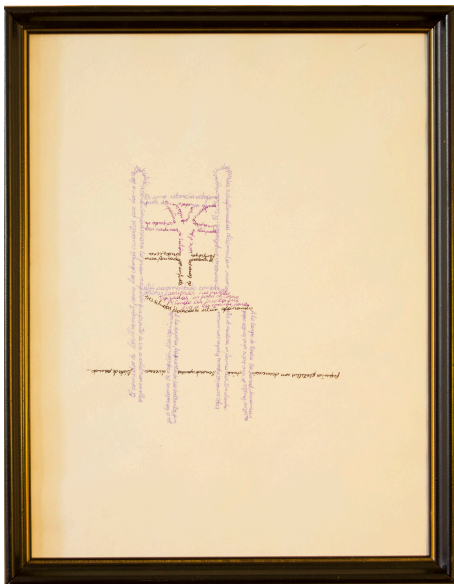
Detalle Proyecto memoria de Título, "Desde el vacío". 2015-16

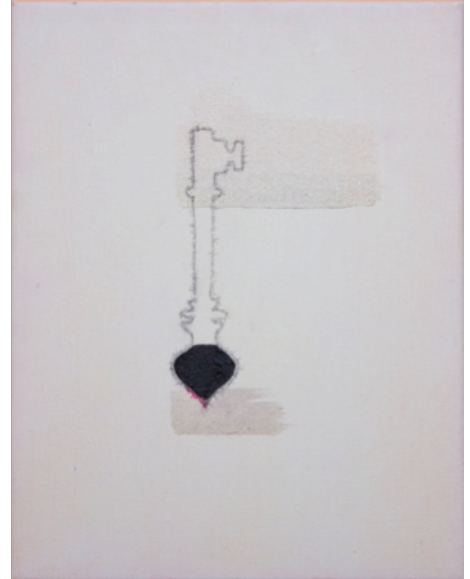
Detalle Proyecto memoria de Título, "Desde el vacío". 2015-16

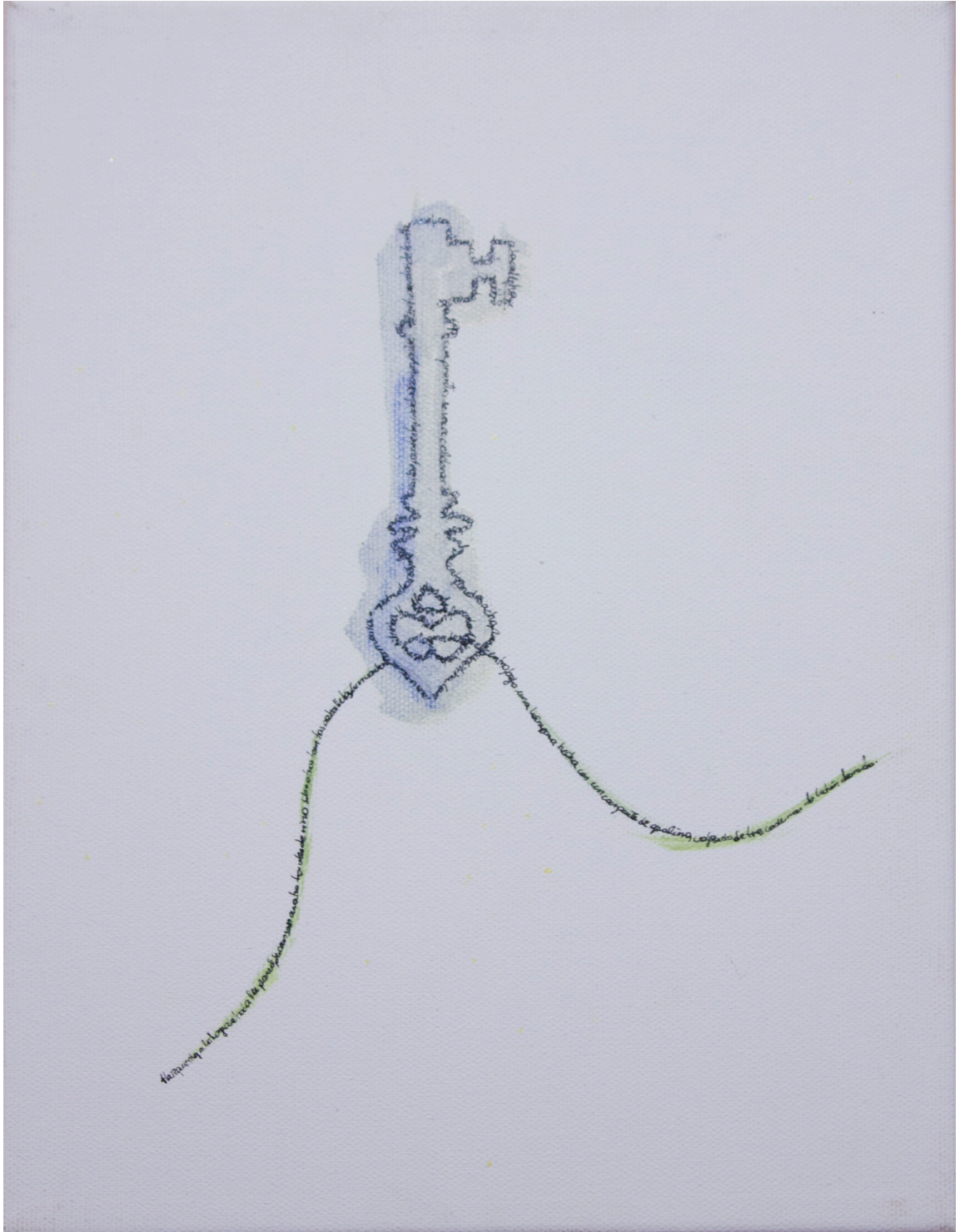
Detalle de Proyecto de memoria de título "Desde el vacío". Tinta e impresión digital sobre papel 2015-16

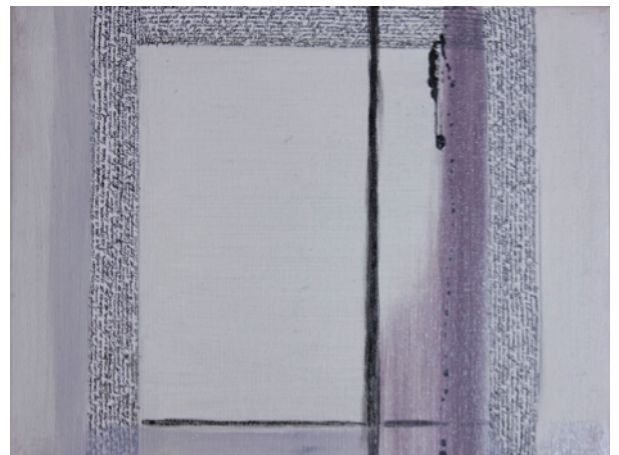
Detalle Proyecto de memoria de título, "Desde el vacío". Tinta e impresión digital sobre papel 2015-16

Detalle Proyecto de memoria de Título "Desde el Vacío". Óleo y tinta china sobre tela 2015-16

Detalle de Proyecto de memoria de Título, "Desde el vacío". Tinta china y óleo sobre tela. 23 x 30 cm. 2015-16

Detalle de Proyecto de memoria de título, "Desde el vacío". Tinta china y óleo sobre tela. 23 x 30 cm cada uno 2015-16

Detalle de Proyecto de memoria de título, "Desde el vacío" Tinta china y óleo sobre tela. 23 x 30 cm. 2015-16

Detalle de Proyecto de memoria de título, "Desde el vacío". Óleo y tinta china sobre tela. 23 x 30 cm cada cuadro 2015-16

CONCLUSIÓN

La manera de abordar este trabajo y en específico el texto que utilicé como referente, tiene relación con la percepción de algunos elementos y realidades a las que me enfrento a través del transcurso del tiempo.

En un principio, cuando escogí la especialidad, comencé por observar lo que deseaba representar pictóricamente pensando en que se transformaría en una pintura. Seleccionaba y descartaba información basándome en la técnica que me interesaba, pero luego, a medida que la observación se volvía más sencilla, y tal vez, por la influencia del utilizar serigrafía, mi trabajo se fue inclinando a veces, hacia el lenguaje de la gráfica. Los trazos del dibujo comenzaron a obtener mayor importancia, incluso a veces anteponiéndose al color, lo que se opone a los primeros ejercicios hechos en el taller. Este trabajo parte desde lo gráfico y luego se expande incorporando el óleo y la tinta china como pigmento, reflejando así, mi paso primero por la pintura como un nuevo medio de comunicación, seguido de un interés hacia la síntesis de las cosas a través de la simplicidad del dibujo, para finalmente, volver al gesto primero de pintar con óleo y pincel.

La obra es resultado en primera instancia, del desarrollo del dibujo y pintura como técnicas individuales que entrelazándose de forma independiente, se unen en una composición. El segundo motivo es el significado del concepto *vacío* expuesto anteriormente y mi intención de desarrollar su significado fértil.

La obra nace de la apropiación del vacío en el texto para crear una realidad nueva. Hubiera sido posible crear cualquier otra objetividad, tomando

en cuenta esta premisa, no obstante, el trabajo que he realizado durante mi paso por esta escuela, los intereses que me han llevado a comprender el texto de un modo sencillo, y la creación de espacios físicos dentro del texto.

A partir del texto se podrían desprender una gran cantidad de trabajos muy distintos entre sí, como creaciones que se abstraen totalmente de él, u otras que aquellos que representen el texto literalmente. La importancia radica en que no existe una representación correcta, si no que cada quien, observa, percibe y crea según sus características únicas como individuo.

BIBLIOGRAFÍA

1. BLAKE, WILLIAM. 1973. The marriage of heaven and hell. [en línea]
<<http://people.virginia.edu/~jdk3t/MarrOfHeaven&HellBlake1790.pdf>>
[consulta; 9 de Marzo 2016]
2. GONZÁLEZ, CARLOS. 2015. Ortega y Gasset, Pensar la circunstancia. Ed. Bonal letra Alcompas. España.
3. MUIR, JOHN. 1938. John of the Mountains. s.l, s.e.
4. NIETZSCHE, FRIEDERICH. 1886. Más allá del bien y el mal. [en línea]
<http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/N/Nietzsche%20-%20Mas%20alla%20del%20bien%20y%20del%20mal.pdf>
[consulta; 7 de Marzo 2016]
5. PEREC, GEORGE. 1988. La vida, instrucciones de uso. Barcelona, Editorial ANAGRAMA.