



Universidad de Chile  
Facultad de Artes  
Departamento de Artes Visuales

# "Fibras"

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE PINTORA

STEFANIA DAROCH BALTRA

PROFESOR GUÍA

MARÍA VERONICA ROJAS LEDERMANN

Santiago de Chile

2018

## Agradecimientos

Quiero agradecer el amor y compañía incondicional de mi familia, a mi madre por todo, a mi padre por su compañía y a todas las hermosas amistades que me han dado su apoyo.

A Len López por su compañerismo, correcciones, reflexiones y amor.

Y un especial agradecimiento a la profesora María Verónica Rojas Ledermann por su pasión y amistad.

# Tabla de contenidos

	Pagina
<b>RESUMEN</b>	4
<b>INTRODUCCIÓN</b>	5
<b>CAPITULO I:</b> ORÍGENES PLÁSTICOS	9
<b>CAPITULO II:</b> EXPERIMENTACIÓN	17
<b>CAPITULO III:</b> "LAS REDES Y SUS FIBRAS" PROCESO DE CREACIÓN	48
<b>CONCLUSIÓN</b>	76
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	80

Este trabajo muestra todo el proceso de desarrollo desde el segundo año de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Chile, periodo que comprende los años 2013-2018 y que constituye el marco conceptual y material en el cual se circunscribe esta memoria.

Lo que sobreviene más allá de las divergencias y digresiones, se encauza a partir de la contemplación/reacción de la injusticia y la violencia. Este origen plástico, adopta una estética de ‘conexión’ entre personas y acciones de vida a través de la experimentación, que enfrenta problemáticas como los medios de comunicación masivos, la ideología y el poder.

## Introducción

Las sociedades funcionan como redes conectadas a un sistema que modela nuestras vidas. Existen los medios masivos de comunicación que informan lo que sucede como un velo que se ha instalado en nuestros hogares y territorio. Una capa, una máscara.

Así vivimos rodeados de este sistema que no nos da mucha elección, y pareciera que no logra ser eficiente de verdad (sea como fuera, en el asedio es posible percibir el velo).

El malestar de habitar entre decisiones erradas y soluciones mediocres, en que la palabra presente es sustituto de la palabra ausente, nos sugiere que si bien pareciera que podemos vernos bien a través de la pantalla, en el andén del tren las personas van molestas y cansadas, ¿cómo puede funcionar mejor?

Buscando respuestas en mi propia biografía, parece que mis abuelos me proporcionaron las bases para las críticas modernas que hoy pretenden adquirir la forma de horizonte de sentido y plástico.

Los diarios eran la lectura diaria de mi abuelo, y de las manos de mi abuela el hilo de cobre, los bordados. En mi casa siempre se habló de política y se veía mucha información de noticias, por lo que el mensaje de esta obra se escribe sobre esa vida, historias y experiencias.

Hoy tengo la impresión que los periódicos no cambian, que la unidad de significado se mantiene incólume cambiando a lo sumo los significantes, imágenes

nuevas, pero no cambian los contextos y los conflictos. Y entonces, después de tantas letras, de tantos textos, pensamientos, imágenes y lenguajes que muchas veces sólo redundan en lo crudo, sangriento y violento, me pregunto, ¿mejorarán los procesos y esfuerzos asociados al devenir positivo de la sociedad?

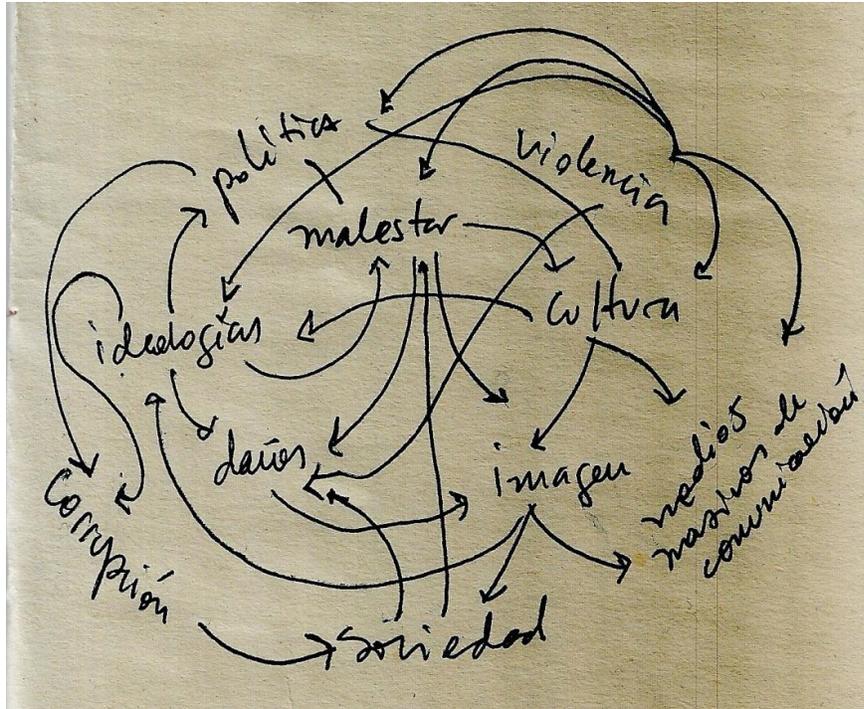
De ahí que surjan los otros conceptos de esta obra, que son el poder y el dinero. El cliché de las películas y muchas historias, y es que ahí pareciera ser que se han extraviado las personas y las ideologías incorrectas , conceden el beneficio a lo superficial, banal y privado.

El proceso de mi trabajo es experimental. En la relación con estos materiales, aumentó la actividad de mis sentidos y de mi visión interior también. De tal manera, que a través de procesos que más relaciono con lo inconsciente, recogí los elementos que iban teniendo sentido al momento de palparlos y pude imaginar y descubrir sus posibilidades de lenguaje en creación plástica que impone disciplina para materializar en Obra las ideas, logrando definir y perfeccionar con mis manos y mi intelecto cada momento.

El lenguaje interviene para modelarnos a la medida "común" a todos, y la intervención de las imágenes de los periódicos es un ejercicio constante, los rostros, los textos, el rojo como hilo de vida.

Los materiales se conectan representando los principales conceptos de esta obra: **malestar, cultura, imagen, daños, ideologías**. De estos conceptos se despliegan las problemáticas como **corrupción, sociedad, medios masivos de comunicación, violencia y política**. Funcionan todas juntas como **redes**

en un **sistema**. Y la unión de los materiales experimentales y el tejido conforman las "**fibras**".



La Obra Plástica que acompaña a la memoria se originó en un encargo de taller de cuarto año, que consistió en recolectar cinco imágenes de periódico cada día durante una semana, observarlas y agruparlas. Luego estas las observamos y creamos grupos. Mi elección, desde lo político, social, ecológico, tecnológico y cultural, me permitió trabajar una imagen de violencia, y me introduje en el mundo de la crítica en atención a estas problemáticas, lecturas, archivos, imágenes, películas, música, documentales, etc. Gracias a experimentar a diario, en la calle, la configuración de fondo y forma, el lenguaje gráfico de mi Unidad Plástica reconoce un lenguaje de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean.

Esta memoria en el primer capítulo describe cronológicamente los procesos experimentados en relación a los orígenes plásticos históricos de mi biografía. El siguiente capítulo describe el proceso creativo de mi cuarto año de escuela, donde me identifico con la Obra de mi autoría. Y, en el tercer capítulo la descripción de “Fibras” en el que la “conexión” de todos los conceptos dentro de una gran red, ocupen al mismo tiempo el plano y el punto de fuga o perspectiva.

## Capítulo I Motivación / Metodología, procesos

La mirada crítica a la sociedad es una constante en mi vida desde antes de entrar a estudiar Artes Visuales. De niña comprendí la injusticia. Mi abuelo me enseñó mucho de moral y virtud y también entendí que en la historia de mi país había dos versiones. Luego estudié Diseño Industrial, viví otras experiencias en el contexto que estudié, comenzó el movimiento de los pingüinos, el rector de la universidad donde estaba, fue acusado de crear carreras sin futuro laboral y de lucrar. Existían diferentes conflictos políticos. Junto con esto cambió el Transporte Público y se implementa el Transantiago, con nuevas vías y concepto de desplazamiento. Se “destapa” corrupción en política y empresarios. Hay incompetencia y desidia para soluciones sociales.

En Diseño realicé diferentes trabajos manuales en los que experimenté técnicas como pintura, ilustración y utilicé materiales de construcción. Junto con eso, mi padre ha trabajado siempre en la construcción, por lo que crecí entre reparaciones en las casas y participando de éstas, "maestreando". En Diseño los encargos son aplicados y resueltos de manera gráfica, por la línea del diseño se siente bien pintar y hacer dibujos más sintéticos o más gráficos. La imagen me estimula, sin embargo cuando termino la carrera, el trabajo de oficina en computadores se vuelve demasiado monótono, absorbente. Es absurdo estar frente a una pantalla, horas sin resolver con un programa, que tiene muchas funciones, pero sin embargo no representa mi propio imaginario. Me deviene frustración, la tecnología no oye mi verdad, al ser íntimo y múltiple de nosotros mismos.

Me decepciono del mundo, para qué trabajar y estudiar tanto por algo “bien pensando” (virtud), para que en la práctica todo sea mediocrizado/neutralizado”. La creación plástica no se funda en la propaganda o “falsos ideales”, ni en la degradación social, antiestética. Elegí lo que siempre había querido, el Arte. Se desarrolla el pensamiento crítico, permite hacerse fuerte, y despreciar la autocompasión.

Me frustra la injusticia, la ignorancia, la violencia y los actos corruptos, sucios... Con el tiempo he comprendido que estas palabras son la escoria de este sistema.

El Arte, me permite descubrir gráficamente, la Línea, el Color, el contenido, y el desborde... en el Dibujo, Serigrafía, Pintura, Ilustración, Collage, Tejido a croce, Telar, la Encuadernación y Origami.

Trabajos de mi autoría, el Tema es La Basura y Contaminación, en el Taller de Pintura. Me llamó la atención la experimentación y el traslado de la idea-mensaje para un Imagen final. Las manos son capaces de demasiadas cosas y nuestros ojos nos permiten descubrir toda la magia.



*Titulo: "Las ruinas del consumo"*  
*Serigrafía técnica mixta sobre papel*  
*Medidas:38,5 x 48 cm*  
*Año:2013*

Ésta es la primera aproximación a los rostros que veremos más adelante. La universalidad del rostro, la simpleza que puede ser y a la vez lo que puede transmitir modificando pequeñas zonas. Sin proporción, pues hay desfiguración en un sentido al no querer reconocer a ninguno a la vez pero ser todos al mismo tiempo. A su vez estos rostros tienen una estructura escultórica, como un fósil arqueológico. Es ver ruinas.



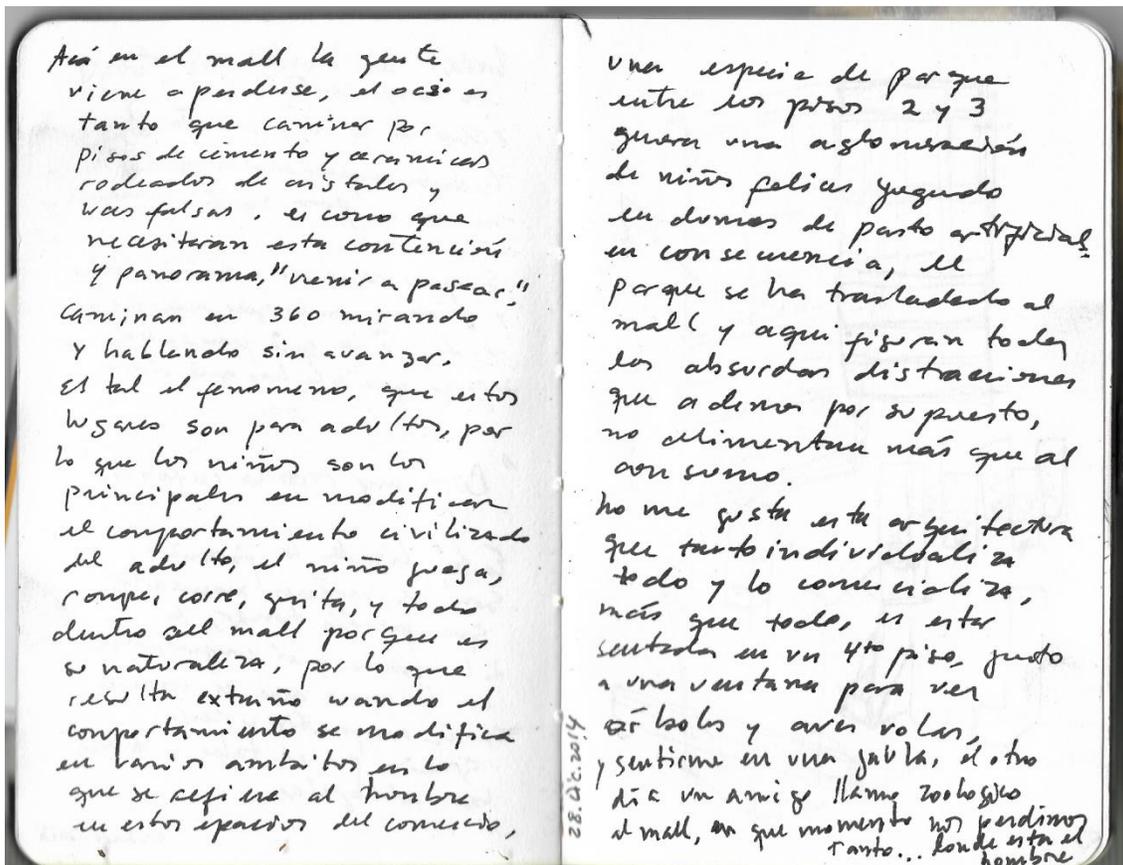
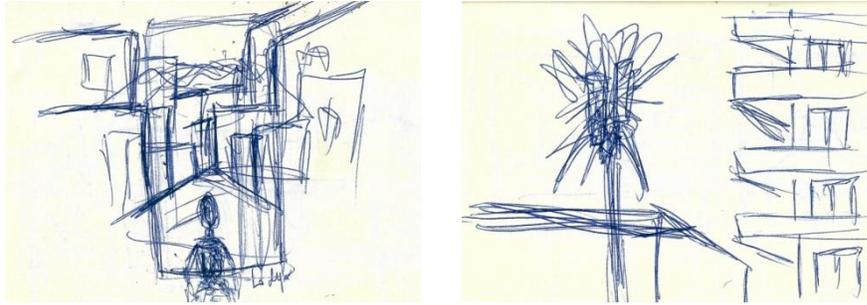
*Titulo: "Postal nacional"*  
*Serigrafía técnica mixta sobre papel*  
*Medidas: 25,5 x 49cm.*  
*Año:2013*

En esta Postal se utilizaron dos imágenes fotográficas de referencia: La de un Volcán de Chile, y la de Desechos. Se hace un collage con ambas, se le estampan timbres, y con calces de mica se estampan timbres y banderines. La idea era crear una imagen de postal acotada y descuidada a la vez, como crítica a los “estados de incoherencia” entre lo que proyecta el gobierno y la realidad.

En los Talleres Centrales de Pintura, adquirí conocimientos para trabajar la imagen y el color. La creación del Color y las “paletas tonales”, como proceso de representación, es profundo y espiritual.

Por ese tiempo trabajé en diferentes centros comerciales, malls emblemáticos de Santiago, vendía libros y observada tras la vitrina. Largas horas entre esos muros y fachadas observando “ver pasar el tiempo” y el habitar de los seres humanos. Un gran ventanal me permite “ver cambiar” y el Paisaje Urbano, y la

trayectoria de los autos, la construcción de edificios, y una antena que cada vez llamaba mi atención.



Apuntes de libreta. Año: 20.14

Estos Talleres, interesantes porque permitían crear asociaciones con “el habitar” la ciudad, el tema de vanitas, en la práctica técnica.

En el tiempo de la Pintura me gusto fue pintar Paisaje. Considero que es una experiencia pura, la conexión que se debe llegar a tener con la naturaleza después

de apreciarla y ver sus colores y luces y sombras. En mis primeros Paisajes muestran mi “visión urbana”.

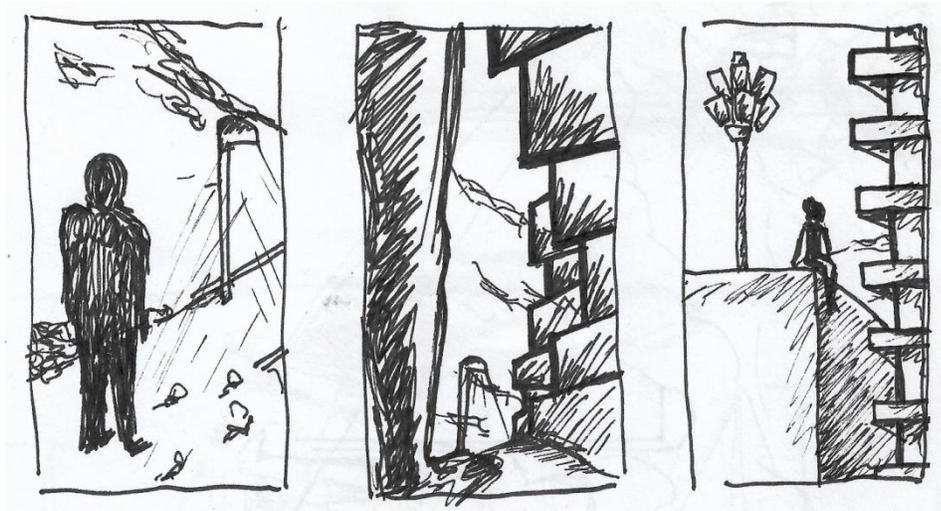


Entre mis inquietudes, está la forma como habitamos, el caos del transporte, los desechos y la deforestación. Desde pequeña he tenido cercanía con los espacios naturales y las plantas, junto con eso soy muy pacífica, por lo que la violencia simbólica que se hace presente a través de muchos medios, me llega desde el medio urbano cuando observo mi contexto. Sueño con ciudades llenas de árboles, espacios con equilibrios naturales. Aquí quiero que los árboles le ganen en paisaje al edificio. Que la naturaleza rodee el habitar. Es un poco de la visión que hay tras este díptico. A su vez se puede apreciar la síntesis gráfica en ambas pinturas, siendo la segunda un referente visual en relación a otros trabajos.



*Titulo: Las colmenas de la ciudad*  
*Díptico Oleo sobre tela*  
*Medidas: 30 x 65cm.*  
*Año:2013*

Hacia finales finales del tercer año de la carrera, tenía una asignatura de Urbanismo y lo público y lo privado. En aquella oportunidad solo hice estudios de posibles pinturas o dibujos las cuales nunca desarrollé a escala pero en los siguientes imágenes se puede ver como ya surgían referentes y conceptos en la imagen, los cuales se volverán a ver en el desarrollo del trabajo de memoria.



En los dibujos hay estructuras y su relación con la Arquitectura, el Cuadrado, y la Naturaleza.

"El hombre parece generalizarse entre tanta generalidad" como figura repetida entre vitrinas u otro objeto que constriña u oriente sus movimientos y conductas. Fácilmente pareciera que está como perdido, extraviado, confundido, enredado, atrapado en su paso perteneciente a la masa. Soledad, fragmentación y coerción.

Otras ideas que se ven en ellos son: muchos perfiles cruzándose a la vez, la intervención de formas/personajes (actantes) dentro de situaciones pudiendo contrastarse incluso con la corriente de la masa (árbol), etc.



Apuntes de libreta. Año: 20.14

## Capítulo II: Experimentación

Este capítulo es la descripción del cuarto año de Artes Visuales, en el cual comencé a experimentar con nuevas técnicas, además de la Pintura, Ilustración, Serigrafía, Encuadernación, Origami y Tejido con Lana, que habían sido técnicas que había aprendido y practicado anteriormente. El Collage, Móviles, Grabado y Arte Textil (Teñido Shiboril, Tapicería y Bordado) pasaron a formar parte de mi experimentación, aportándome nuevas posibilidades expresivas, aunque considero la Pintura y el Dibujo como las bases de mi Obra, como la raíz de mi expresión. Cada vez que hago algo artístico, estoy pintando y dibujando.

En este año comencé a intervenir imágenes de otros, dibujando, usando hilos y recortando, todo a la vez; y en este trabajo, emergieron las micas, papeles, letras, líneas, fibras... También este año comienzo a trabajar con el tema de la violencia. Considero que esta búsqueda reforzó mi aproximación a la experimentación con la intervención de imágenes, como una sincronía poética que reflejaba una crisis en la representación, ya que es “la violencia” *en* una sociedad resueltamente consumista e indiferente a los temas de injusticia social lo que llamaba mi atención. La violencia ha tenido miles de expresiones y yo debía encontrar mi propia expresión.

Sumado a lo anterior, durante este año recojo referentes de todos los sitios que visito, pareciéndome que todo tenía una conexión explícita: ilustraciones, pinturas, artistas, películas, la televisión en general, documentales, periódicos, fotoperiodismo, experiencias de trabajos e historias de vidas, protestas y ejemplos de prácticas eficientes en la sociedad en otras partes del mundo. Con ello recolecto una serie de conceptos que alimentan una visión que engloba todo el contexto.

## Encargo

Todo comenzó en cuarto año, el primer semestre, desde aquel encargo, un experimento para reconocer nuestros intereses. En el taller de Pintura Central a cargo de la profesora Nury González, como tarea tuvimos que buscar y recortar en periódicos cinco imágenes por día, durante una semana. Las imágenes una vez recolectadas cada día se debían guardar en un sobre, el que no se debía abrir hasta completar el proceso completo.



Una vez abierto los sobres descubrí repeticiones en las temáticas de aquellas imágenes. Las agrupe en imágenes de protestas, poderes políticos e imágenes "mediatizadas". Para comenzar a trabajar debía elegir una, y observando lo que sucedía en su interior, viajé a esas experiencias y así me fui conectando con cada una.



*Registro de bitácora Año: 2015*

A partir de la reflexión en torno a la **imagen** seleccionada (Imagen Cero), formulé preguntas acompañadas de muchas emociones e ideas. Pensé en lo que sucedía en torno al joven de la imagen que es golpeado, y entendí que había una conducta colectiva, y por tanto un “criterio” detrás de aquello que no compartía.



*"Imagen 0" Fotografía diario "El País" (Año: 2015)*

Identifiqué que ese (des)criterio que me molestaba era la **violencia**. Entonces para comprender el sentido de esas acciones o más bien la razón, me introduje en lecturas. Busqué temáticas de la violencia, ensayos, películas, historia, música, murales, pinturas, etc., todo lo que fuera un referente de la violencia. Pude darme cuenta que había violencia en prácticamente todo el tejido social, y que se transmite y reproduce todo el tiempo, y es así como se *Naturaliza*. Probablemente esta cualidad multiforme de la violencia me llevo a cuestionarme la representación

más pertinente para mí. Pintar parece que no era suficiente en este caso, necesitaba la sensación de inundación de diferentes materiales e imágenes intuyendo que en ello podía alcanzar a vislumbrar un orden potencial que diera cuenta de mi búsqueda, y fue así como comencé a experimentar.

## Técnicas, materiales, ejercicios, obras

### Ilustración

Lo que más me llamo la atención fueron los rostros, las expresiones de las personas, sus posturas. Me surgió la necesidad de dibujar más grande la fotografía para estudiar esos gestos. Ocupé tiralíneas y luego lápiz rojo para resaltar aquellos que se apreciaban como diferentes a los demás, y así los fui mezclando en toda la ilustración. A su vez fui incorporando más papeles para trabajar, como micas, papel de seda, la fotografía impresa. Se calcaron las formas, se recortaron contornos y se fueron pegando como capas entre ellas.



*Título: "La lección"*

*Técnica: Dibujo sobre papel, collage, técnica mixta.*

*Medidas: 55 x 104cm.*

*Año: 2015*

Esta imagen pareciera estar detenida en ese momento, repitiéndose una y otra vez, como la **violencia** que no cesa. Este ejercicio dio origen a intervenciones y

técnicas que se correlacionan y que se mantienen presentes en toda la Obra, las cuales irán viendo más adelante.

Entre las lecturas hubo un ensayo, " El derrumbe del humanismo"<sup>1</sup>, que expone cómo el ser humano ha ido articulando su historia entre el bien y el mal, por qué justificamos los crímenes y cuáles son las "razones de estado" por las que se opera con violencia. Este texto profundiza además en el concepto y mecanismos de la "**ideología**", un fenómeno que le ha dado y da muchas oportunidades a la violencia para reproducirse sin volverse explícita o cuestionada.

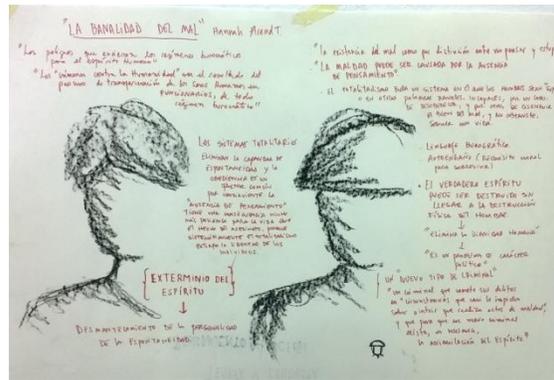
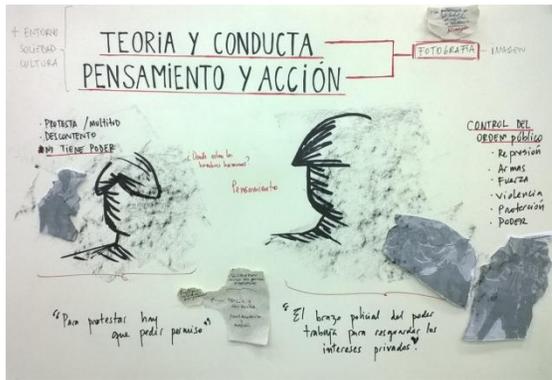
Fue por este libro que llegué a otro sobre la teoría de Hannah Arendt "La banalidad del mal"<sup>2</sup>. El relato y análisis que hace Arendt al juicio a Otto Adolf Eichmann, un importante criminal de guerra nazi juzgado en Jerusalén en 1961, la lleva a concluir con respecto a la subordinación transmutada en violencia que se trata de una "aniquilación del Espíritu"; Arendt señala que "la maldad puede ser causada por la ausencia de pensamiento", de manera que "los crímenes contra la humanidad son el resultado del proceso de transformación de los seres humanos en funcionarios, de todo régimen burocrático". Eichmann no reconocía sus actos, y esto debido a que el "cumplía órdenes". Es así como podemos convertirnos sin pensar, sin "darnos cuenta", en autómatas de la destrucción.

*"teoría y conducta,  
pensamiento y acción"*

---

<sup>1</sup> Muchink, Daniel. Garvie, Alejandro. "El derrumbe del humanismo: Guerra, maldad y violencia en los tiempos modernos", Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2007.

<sup>2</sup> López, Marina. "Arendt, Eichmann y la Banalidad del mal", 2010



Registro de bitácora Año: 2015

Vale la pena mencionar que en las clases de seminario del profesor Cristobal Vallejos y Nadinne del Canto, estudié " La Sociedad del Espectáculo"<sup>3</sup>, "La Industria Cultural"<sup>4</sup>, "La Estética del Poder"<sup>5</sup>, "El Urbanismo Espectacular", la Imagen y el Poder, los Mecanismos de Control, entre otros temas.

- Encargo ----- Proyecto ----- Fotos Diario
- Imágenes ----- Análisis de Imágenes  
Edición de imágenes ----- Intervención ----- Capas
- Teoría ----- La Banalidad del mal ----- Control del orden público  
El Derrumbe del humanismo ----- Orden Social Dominante  
Diarios / Noticias / fotos ----- Condicionamiento  
Crisis / Poder imagen  
Crisis de la imagen --- "naturalización de lo que se ve"  
Crisis del territorio  
Crisis del sistema  
Política / Economía / Mercancía  
Guerras / Películas / Imágenes  
Marchas / Protestas / Experiencias  
Aceptación / Entendimiento

Íntesis Conceptual Año 2015

Esta conciencia teórica fue participando en mi experimentación, incorporando a mi revisión de los periódicos y las imágenes, el análisis de los medios masivos de comunicación. Con cada publicación, anuncio o producto informativo me

<sup>3</sup> Debord, Guy. "La Sociedad del Espectáculo", Editorial Pre-textos, 2005.

<sup>4</sup> Horkheimer, M. y Adorno, T. W. "Dialéctica del Iluminismo", 1947

<sup>5</sup> Sontag, Susan. "Fascinante Fascismo: Bajo el Signo de Caín". Lasser Express S. A. México 1981.

enfrentaba a la confirmación de ciertas problemáticas, crímenes, mediocridad, disociación, ignorancia, etc., que se hacen presente en la Industria Cultural, traspasando este enfrentamiento a mapas conceptuales, reflexiones y apuntes.

Particularmente me hacía ruido la representación apartemente banal o ineficaz de las fotografías de los periódicos y medios masivos de comunicación, ya que vemos masivamente noticias trágicas asociadas a conflictos políticos, pero el tiempo corre, los árboles cambian sus follajes y estos conflictos no cesan. *Naturalizamos* los hechos, y de esto paradójicamente se han encargado los medios masivos de comunicación a través de su influencia y de las personas que manipulan la información.

Sin embargo, podemos decir que la técnica de la fotografía continúa en expansión y los medios no han perdido su poder de estructuradores de la vida cotidiana. Desde el celular podemos tener contacto con imágenes de y en todo el mundo, pudiendo incluso crearlas y viralizarlas sin mucho esfuerzo. Esto por supuesto replantea las estrategias de marketing, tendencias de opinión, resistencia cultural incluso, etc., pero al parecer la efectividad de la imagen o el video, no goza de una efectividad ética que cisme los goznes de la estructura social.

Se trata del pensamiento, de la ideología, del ideal que hay tras este sistema. Se ha elegido una forma de pensar y se ha puesto en práctica ese modelo, que en la marcha ha ido variando y modificando la vida de las personas. Por supuesto existen muchos detalles que desconocemos... De eso se trata.

Más tarde comprendo que también se trata de territorio el problema, de la frontera, de los recursos, del espacio, del habitar.... Pareciera que el sistema es defectuoso o está fallando.... La

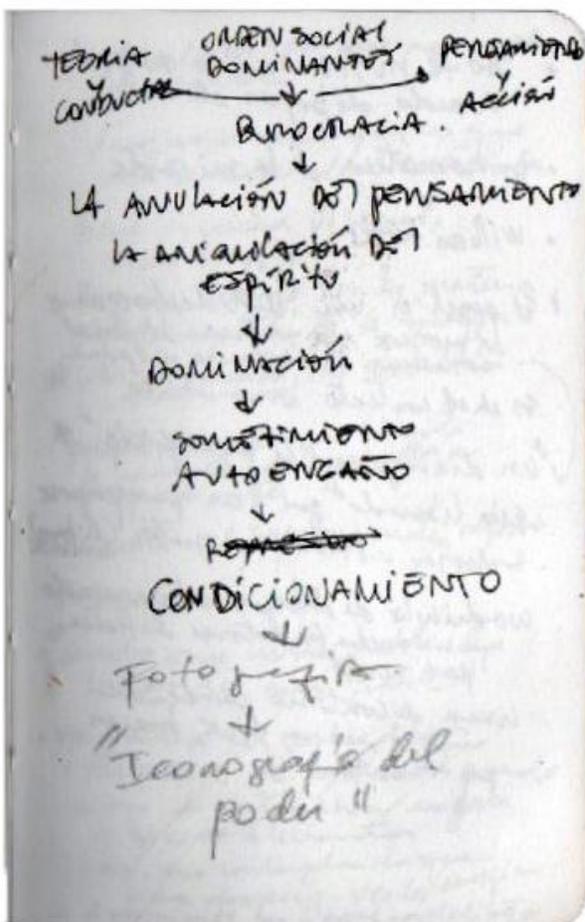
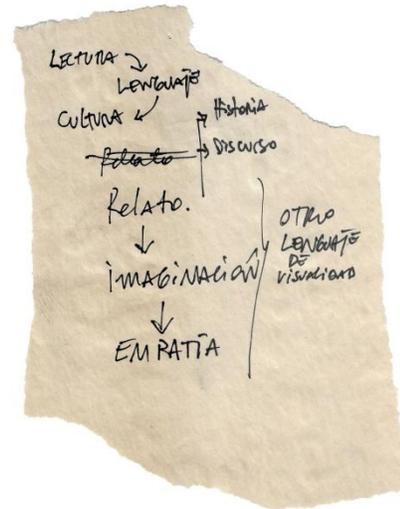
**estructura**  
que

ordena

y dirige el sentido de la sociedad es la política, la economía y la mercancía.

El capitalismo está en todas partes, se tragó el territorio, se tragó el trabajo, se tragó la ciudad, se tragó el transporte, se tragó al gobierno, se tragó al sí mismo... Y así se ensancha todos los días el consumo.

Al introducirme en esta mirada, todo lo que veía en mi entorno estaba teñido de sometimiento y autoengaño.



Comencé a deprimirme y a sentirme mal. Tuve estados de amargura y malestar, hasta que tuve una catarsis y comprendí que existe un sentimiento universal, por el que todas las personas se protegen, y es el amor. Entendí que este sentimiento es el que salva la humanidad. Por lo que mi mirada se volvió más esperanzadora, y luego de llorar y de calmar esos sentimientos de pesar, volví a ser yo y logré salir de esa nube negra. Durante estos trabajos mi vida iba cambiando.

## Rostros

En el desarrollo gráfico, luego de la Ilustración quise estudiar a artistas que fueran referentes de la estética del horror, surgiéndome el interés principalmente por las caras, las expresiones, sobre todo las que connotaban furia y miedo. Así llegué al estudio de las máscaras de las antiguas civilizaciones. Entendí que éstas constituyen una revelación del rostro, de la expresión, de la conciencia primitiva de la violencia. Algunas se erigían como símbolos de poder, otras como un escudo de autodefensa. Algunas incluso podían considerarse símbolos ominosos, plasmando en ello un trabajo de conciencia en torno a la violencia y lo inexorable. El trabajo lineal era lo que más me interesaba, ya que mis dibujos también resultaban tener esas síntesis.

De la estética del horror, conseguí llegar a pintores como Guayasamín, José Orozco, Goya, Bacon; y también en el Cine Bélico busqué las expresiones en los personajes de soldados, vi muchas películas de este género y de esas obtuve también referentes. El siguiente texto lo escribí por ese entonces:

y el hombre anda matando,  
siempre anda matando,  
ayer mató una flor,  
hoy mató a su hermano,  
mañana mata la tierra,  
y así aún no se muere,  
y así aun no entiende,  
y vuelve a matar todos los días en la tele,  
no tiene sentido,  
pero para ellos siempre tiene sentido matar.  
yo no te mataría,  
que egoísta es eso  
además no me interesa hacerte daño,  
es que simplemente no lo entiendo

Luego estudié Muralismo, y noté que varias obras habían sido hechas con tallado, con bajo relieve (como lo hacían las antiguas civilizaciones) y la marca en el muro me hizo pensar en el contacto que tiene la obra con la calle y las personas.



Collage referentes Año:2015

*"Los rostros se vuelven demonios, espectros de horrores, de miedos, violencia y dolor"*



Soldados estadounidenses participan en maniobras con tropas británicas, rumanas y moldavas en Smardan (Rumania) en abril. / R. SIGHETI (REUTERS)

*Colección de imágenes de bitácora Año: 2015*

Terminé enlazando las “expresiones primitivas” o gestos de la violencia con las imágenes que veía en los periódicos que se acumulaban en la casa de mi familia (el periódico llegaba todos los días (La Tercera y El País), y los fines de semana llega El Mercurio con suplementos y revistas).

El periódico que más influyó en mi apreciación de las imágenes y que luego ocupé como referente y material de mi Obra, era El País, ya que además de tener calidad de imagen e información y que tenía portada a color y el resto en blanco y negro, sus imágenes tenían una connotación más solemne, sombría y nostálgica, que podía relacionar fácilmente con mi fijación por los rostros, la violencia y la injusticia. De tal modo, ya a estas alturas de mi desarrollo plástico, de este periódico ya tenía recolectadas bastantes imágenes, noticias y ensayos que posteriormente utilizaría en parte de mi Obra.

Las imágenes que más llamaban mi atención eran de política, protestas, sufrimientos, guerras, armas, matanzas, corrupción, líderes. Las recortaba de la página y las guardaba en "sobres" que consisten en fundas plásticas transparentes para papel formato carta, creando un tipo de sistema de "Archivo" para proteger la información y las imágenes que recolectaba.

Así llegué a relacionar el uso del casco o el rostro o postura de un político con una máscara. Hice visible la relación superponiendo un retazo de mica con rotulador rojo sobre las imágenes por medio de una argolla, dejando que las líneas construyan nuevas expresiones sobre el rostro de las personas.



*Registro de bitácora Año: 2015*



Siento vulnerado mi derecho a vivir en paz.

Si bien he estado ajena a la violencia física,  
simplemente por el contexto en el que nací  
y todo mi entorno,

comprendo más aún que la violencia es el método del hombre  
para infringir poder a través del miedo y el dolor,

flagelar la libertad de cada individuo

y por ese método adquirido vivimos enfermos

Y es por eso que visualizo al hombre perdido,  
al hombre frustrado en nuestra naturaleza...

se extingue en una virtualidad formada y dominada por locos  
que nos esclavizan y nos enferman,

el mundo realmente no ha cambiado,

siguen los zares, los emperadores, los dictadores, "los autócratas",

existen, realmente existen,

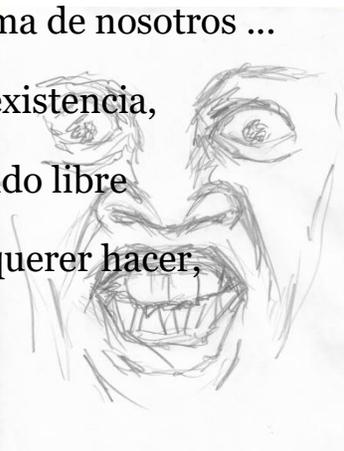
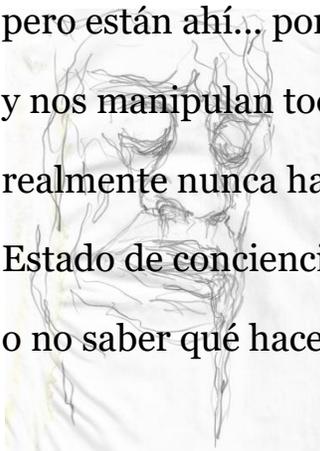
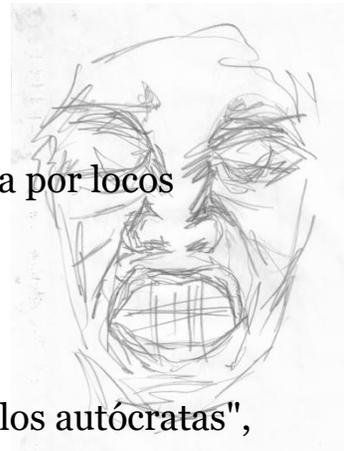
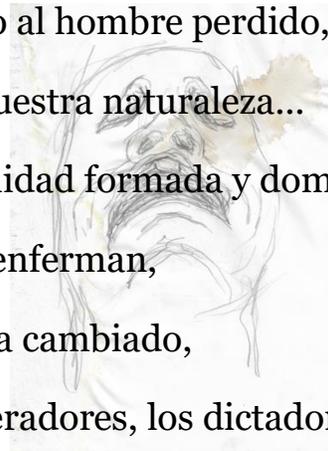
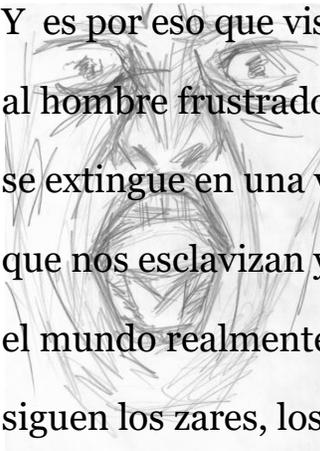
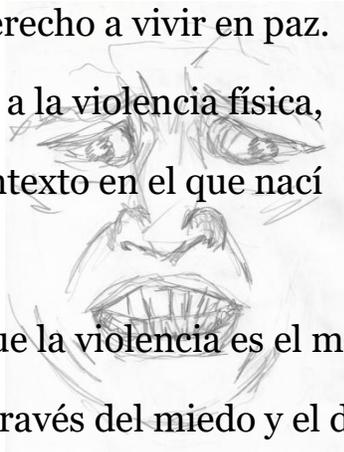
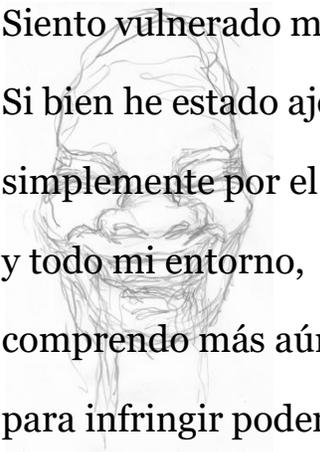
solo se han desplazado de contexto,

pero están ahí... por encima de nosotros ...

y nos manipulan toda la existencia,  
realmente nunca has nacido libre

Estado de conciencia de querer hacer,

o no saber qué hacer



Luego quise seguir experimentando con los rostros con un formato más grande de papel. Usé un pliego de papel de diferentes materiales (kraft, mica, diamante y bond respectivamente) por rostro; y pincel, pintura roja y carboncillo para dibujar.

Para dibujar estos rostros tuve que concentrarme en esas emociones y sensaciones de ira y angustia. Sentía cómo de mi interior salían pulsiones de profundos sentimientos. Se me cansaba la mano de tanta presión en el pincel y a la vez mi propio rostro que estaba tenso mientras dibujaba también acababa adolorido.

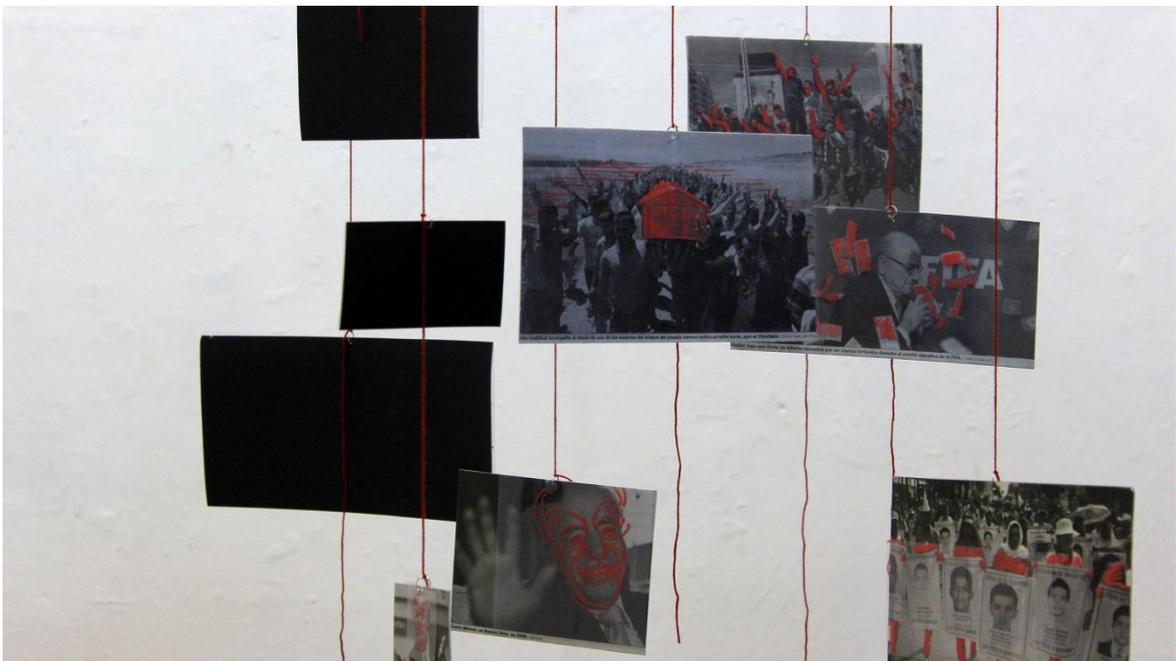


*"Ejercicio dibujo de expresiones" Registro de bitácora Año: 2015*

Grito ahogado,  
Grito congelado  
Grito que no grita  
Grito que está encerrado  
Grito que no oigo  
Rabia que me guardo  
Rabia que ya no aguanto  
Grito desesperado  
Grito que desaparece  
y se olvida  
Grito que se siente,  
si no olvida

*Registro de bitácora Año: 2015*

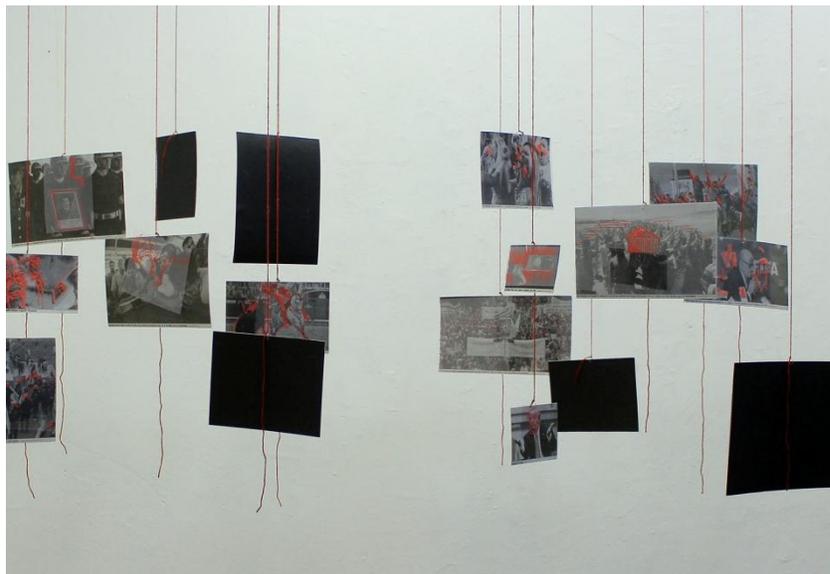
En el móvil “Pestaños” quise experimentar con el movimiento de las fotografías intervenidas (mica pintada con rotulador rojo) del diario El País a través de una argolla e hilos de algodón rojo conectados entre sí (móvil), rechazando la exhibición por medio del muro.



*Móvil “Pestaños”*

Previamente, a todas imágenes antes de colgarlas, les pegué en el reverso cartulina negra, buscando darles mayor rigidez y protección, como también hacer participar el color negro como reverso de las imágenes y “fondo en movimiento” del resto de las imágenes, adquiriendo cada “unidad colgante” (fotografía + intervención + reverso negro) una doble función: fondo (o contexto) y contenido.

Me interesaba rescatar las connotaciones del negro en el móvil, vislumbrando en ello significados asociados a lo solemne, funerario y a la sombra, aunque particularmente lo asocié con la acción de cerrar y abrir los ojos, pestañar, ya que al tratarse de un móvil el “fondo negro” podía no sólo moverse “detrás”, si no “al frente” de la imagen, provocando una suerte de azar que yo asociaba al espectáculo. El juego entre la luz y la oscuridad genera el espectáculo, la traducción y confirmación continua de la imagen dada por la aparición me revelaba que el negro en un universo asediado por la luz se transformaba en sombra, o sea, tiene que ver con la memoria y el inconsciente, con el ir y volver. Observar al mismo tiempo las imágenes suspendidas que giran sobre su eje (anclado al techo de la sala) parecen reflejar un proceso de conciencia sujeto a una estructura, en donde las piezas del puzle no es posible verlas juntas al mismo tiempo si no es con la ayuda de una (gran) memoria.



*"Pestaños"*

La estructura de la que hablo la relaciono con el sistema capitalista. Me parece que estamos colgados como títeres de una malla cuadrícula o red. Esta idea siento que es la base de esta memoria y me doy cuenta que durante mi Obra los conceptos que sostienen mi trabajo plástico crecen.

El hilo rojo simbólicamente lo relaciono con la conducción de la vida. Finalmente es vida, la sangre, el cordón, los hilos que nos mueven, y éstos nos (in)comunican, sosteniéndonos, con un orden que está por sobre nuestras cabezas, en el cielo invisible. Una argolla enlaza el hilo y el collage (fotografía y mica). La argolla es como un eslabón de una cadena.

*Entre máscaras, símbolos, gestos, expresión, capturar el instante, dejar un recuerdo, y al girar desaparecer en el negro y luego volver a descubrirse, a sorprenderse y volver a girar.*

Las máscaras son capas. Utilizo la mica para resaltar con líneas características estas imágenes. Resalto objetos, rostros, cuerpos. Intervengo sobre ellas. Trabajo con transparencias y la línea del dibujo, el contraste y lo superpuesto.

Quiero destacar “lo que sucede” en esas imágenes. Esto último lo asocio con el asunto de la *naturalización* de la imagen, que es desechar la imagen, desechar el sufrimiento, olvidar, ignorar. El trabajo tiene que ver con el interés y la memoria.

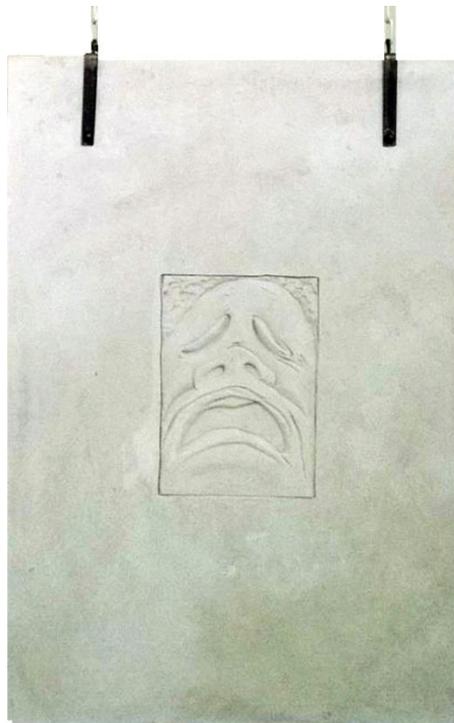
Desde los ejercicios de dibujos de expresiones, ocupé diferentes tipos de soportes de papel, porque ya en ese entonces consideré colgar las caras gigantes una tras otra como capas que se cruzaran y tuvieran transparencias o tamices entre ellas.



*Titulo: Collage colgante "Pestaños".  
Técnica: Dibujo sobre mica, collage, instalación.  
Medidas: 55 x 104cm.  
Año: 2015*

La influencia del bajo relieve de las máscaras, junto con la línea de dibujo, el urbanismo, las protestas y el muralismo, me trasladó al trabajo con materiales industriales, ya que quise reconocer el espacio urbano y privado como testigo de los cambios y de las protestas y conectar su uso con expresiones de violencia. Éstos por supuesto sufren las huellas de nuestro paso y uso y a la vez estructuran nuestras conductas y actitudes dentro la ciudad; en otras palabras, participan de la violencia. El hombre con yeso compone hogares y construcciones, pero dentro de ellos muchas veces además de ocuparlos para habitar, hechos violentos suceden entre sus paredes.

Utilicé el yeso para hacer tres pastelones y tallar en cada uno sobre una de sus caras diferentes expresiones atávicas. En la construcción, internamente coloqué una malla para que sea firme su estructura, y una vez seco, comencé con el tallado. En el primero una expresión de angustia. En otro una de ira. Y en la última hice rallados más superficiales con diferentes caras. La experiencia ahora fue de estar tallando sobre una pared o muro, aunque me daba la impresión que también podía ser una escultura o una instalación... Para el montaje también consideré 3 ideas: montarlas en la calle, en paredes por donde se transite; la imagen de angustia colgarla de una biga con cadenas; o enterrarlas como lápidas. De cualquier manera Los Bajorrelieves le dan una característica y carga histórica que tiene coherencia con las expresiones antiquísimas de la violencia, aunque el símbolo del muro adquiere mucho sentido.



*Titulo: "Lapidas"*

*Técnica: Pastelón de yeso, con malla interna, tallado con gubias y formón*

*Medidas: 100 x 70 x 5 cm.*

*Año: 2015*

Urbanidad ----- El entorno como represión y contención de las experiencias  
*" La calle oye y ve " " la huella material del uso y fuerza "*  
 Murales ----- Cultura urbana y social  
 Expresión Social  
 Mensaje  
 Orden territorial/ estructura -- Recolección de materiales usados  
 Materiales industriales                      Desechos de construcción  
 Vidrio - yeso - cemento - ladrillo - madera - metal  
 Yeso --- Estructura/malla --- Soporte  
 Grito ahogado ----- Ira ----- Demonios

Regreso Retorno --- Imágenes diario  
 Capas ----- Intervención ----- *"lo que yo veo y resalto, destaco o  
 Imágenes Diario-Real / Capas Mica - Dibujo      quiero cambiar"*

Textos ----- Mis textos -- mis apuntes --- *reconocerme en mis pensamientos*

Colgar ----- Rechazo al muro --- lo que cuelga de la estructura

## Hilo

El vínculo con el bordado lo origina la relación con mi Nené, mi abuela de parte de madre, con quien me crié y viví hasta hace un par de meses. Ella hacía "manualidades" como bordar, pintar telas, hacer costuras, arbolitos con alambre de cobre y mostacillas, y bordar en esterilla. Descubrí que he usado varios materiales que estaban en mi hogar. Sumando esto al hecho que en mi casa mi abuelo acumulaba pilas de diarios durante meses (que se discutían fervientemente entre los miembros de mi familia), puedo decir que crecí con imágenes y artesanías.

A mitad de año 2015 me cambié de Taller Central a uno Experimental con el profesor Francisco Bruñoli. En este taller retomé experimentalmente mi relación con el bordado, en parte creo porque las clases del profesor Bruñoli me permitieron conectarme más visiblemente con mi origen, con mi hogar, lo que significó para mí un gran avance como artista.

Como ejercicio previo seleccioné una de las imágenes intervenidas que tenía para retomar la idea presente en ella. Se trataba de una fotografía de una mujer en situación de calle junto a un un carro de supermercado que tenía sus pertenencias, sobre la cual había



dibujado una casa utilizando las líneas características de la fotografía (sistema de mica, rotulador rojo y argolla). Luego, tras ver cientos de imágenes de Internet relacionadas con la temática, seleccioné la de una anciana mendiga sentada en la calle. Me llamaron la atención los surcos de su piel, como si estuvieran reflejando los muchos y posibles caminos de una vida. La imaginé sentada en un espacio confortable, como debería estar una persona de edad avanzada. Primero creé una ilustración de un espacio cómodo tomando como referencia las dimensiones del contorno del cuerpo de la anciana para posteriormente calzar ambas imágenes. Es entonces cuando decidí bordar este escenario ideal.





*Registro de bitácora Año: 2015*

La imagen de la anciana la modifiqué digitalmente para imprimirla en mica con un entorno más opaco para facilitar la yuxtaposición posterior. Luego en una tela blanca calqué su contorno y luego dibujé el espacio imaginado ideal (sala de estar). Rellené con bordado el dibujo menos el interior de un "retrato" y donde estaría la anciana. Seleccioné colores cálidos para el bordado en contraste con el gris de la imagen original.

Cuando comencé a bordar recordé estar junto a mi abuela, mirándola bordar cuando pequeña. Luego sentí que estaba abrigando y honrando a la señora de la imagen original...

En el montaje instalé los elementos al centro de un espacio, a la altura de la vista, colgados desde las vigas del techo, con argollas e hilo transparente. Estaban dispuestas una tras otra, con separación entre ellas. Se podía pasear por los lados y jugar con calzar la imagen con el fondo (sala de estar) mientras uno se movía y observaba.

Continuando con el trabajo a partir de imágenes del periódico, un día di vuelta una página y está ahí en grande una imagen de horror. Sucedió un atentado y están ahí los cuerpos. Capturaron los instantes posteriores al atentado y el periódico al parecer no ha filtrado las imágenes... las ha revelado. En la galería digital de la web habían muchas más y a color. Me interesé por saber más sobre Fotoperiodismo.

Cuando bordé el papel y las imágenes, sentí estar suturando heridas, como si fuera en algo a recuperarse. El resultado de este ejercicio me sorprendió muchísimo en cuanto al dibujo bordado, la línea libre de las puntadas, el relieve, la textura.

En la parte trasera del periódico coloqué un paño para proteger el bordado y el papel. Al bordar se volvió orgánico pareciendo asumir la forma de un paño manchado, vendaje, venas, caminos, huellas, vidas, conexiones. En el montaje lo colgué de manera de verlo por los dos lados.



*Título: "Portada"  
Técnica: bordado sobre papel de periodico  
Medidas: 22 x 34cm.  
Año: 2015*



En esta fase leí "Ante el dolor de los demás" de Susan Sontag<sup>6</sup>. De a poco me fui interiorizando demasiado en el valor de la imagen como propaganda, censura, mediatización, control de masas. Y si bien participa del poder, no cambia el mundo, otras cosas van cambiando al mundo. Vale la pena mencionar el caso del fotoperiodista Sebastián Salgado que tras ver tantas desgracias perdió la fe en el mundo, pero que luego pudo revertir su visión, ver lo bueno del mundo, tras todo lo demás.

Me introduje luego en la contemplación de los archivos de World Press Photo, que tiene centenares de imágenes desde 1955 hasta hoy, cronológicamente ordenadas.

El 14 de noviembre de 2015 fueron los atentados en París. Fueron varios ataques terroristas cometidos durante la noche en diferentes lugares culturales y sociales de esta ciudad. Se reportaron 130 muertos y 352 heridos. Este atentado fue histórico porque confirmó la entrada de Francia en el conflicto de Siria, y además dejó de manifiesto las nuevas formas de guerra que ISIS (Estado Islámico) ha introducido en las capitales.

---

<sup>6</sup> Sontag, Susan. "Ante el dolor de los demás", 2003



El periódico El País, como otros, durante una semana dieron portada y seguimiento a esta noticia. Recolecté el material y armé un gran collage, que consistió en ordenar en siete columnas juntas, las siete portadas respectivas a cada día y debajo de ellas desplegar las temáticas de información que el periódico difundió con imágenes.

A través del bordado, de sus líneas, enlacé los papeles del periódico, cociendo líneas entre las personas, haciéndolas entrar en fotografías, luego textos, de un lado a otro, uniendo a todos como redes. Mi motivación era visibilizar que al final es una gran cadena, una gran trama, vidas, caminos que están ahí cruzándose sin verse.

## Textil

La relación con los textiles como he descrito viene de antes, pero aquí comienzo a hacer muchas intervenciones textiles, cruces del papel con la tela y el hilo.

Tome el electivo de Textil, porque tenía muchas inquietudes con las técnicas. Practiqué teñido Shibori y telar. De estas influencias durante esos talleres tuve nuevas experimentaciones, como probar teñir las imágenes. Descubrí que las amarras que se deben hacer para el teñido son muy simbólicas. Estas técnicas requieren mucha dedicación y tiempo.



Con todo esto, concluí el cuarto año de Artes Visuales y egresé, con una línea formal, investigación y desarrollo muy amplio. A su vez pude comprender la conexión con y de estos materiales.

### Capítulo III Obra "Fibras de un ideal"

*"La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia. Cambia la visión de las masas (...) se convierte en un poderoso medio de propaganda y manipulación. El mundo en imágenes funciona de acuerdo con los intereses de quienes son los propietarios de la prensa: la industria, la fianza, los gobiernos."*<sup>7</sup>

-Giséle Freund

La Obra de esta memoria consiste en siete creaciones plásticas y un conjunto de recortes y apuntes archivados. A partir de los ejercicios antes mencionados, se abre una nueva investigación en relación a la política, la publicidad y la ideología, teniendo como eje estructural de esta relación (como si se tratara de un móvil) la crítica a la influencia de los medios de comunicación masivos como naturalizadores de la violencia.

Sin embargo, el origen de este trabajo también proviene del contenido de las noticias. En el año 2016 se revelaron casos graves de corrupción en Chile y el extranjero entre empresarios y políticos, que beneficiaron en sus leyes los intereses privados y contaminaron la confianza de los ciudadanos fundamentalmente en los gobiernos, provocando una "fisura". Chile tuvo casos como Caval, Penta y Soquimich.

Esta "fisura" produce un sentimiento perdurable: el quiebre de la confianza. El texto "Chile, un caso de corrupción oculta" de Patricio Orellana<sup>8</sup>, fue una gran ayuda para profundizar en el entendimiento de la corrupción desde una mirada

---

<sup>7</sup> Freund, Gisèle. "La fotografía como documento social", Editorial Gustavo Gilli, SL, 1993

<sup>8</sup> Orellana, Patricio. "Chile, un caso de corrupción oculta". Revista de Sociología 21/2007. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

sistémica e histórica del reciente Chile post dictadura, vislumbrándose la trama que existe entre diferentes estructuras que se acoplan. Así se revela que el modo de actuar de la Burocracia es afín con la impunidad, generándose una serie de prácticas dentro de una Jerarquía, prácticas que asocio con la “fisura” o “trastornos del sistema”: corrupción, colusión, soborno, lavado de dinero, lobby político, etc.



Registro de bitácora Año: 2016

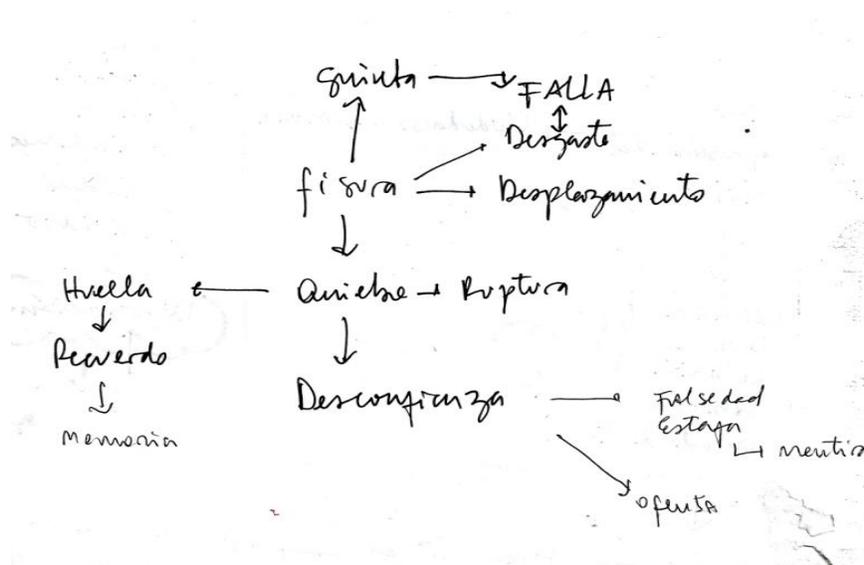
"La complejidad de las tramas (...) es una selva intrincada que permite a los corruptos escabullirse de las responsabilidades penales y civiles de los delitos".

"La esencia de la impunidad en los casos de corrupción es la tradición del sistema judicial chileno."

"La corrupción es una ideología tan fuerte que hasta pretende encontrar justificaciones morales (..) los partidos de gobierno justifican la corrupción como

*el único medio de obtener fondos para sus campañas electorales (...) se llega a sostener la paradoja de que la corrupción es la única garantía para mantener la actual democracia"<sup>9</sup>*

Hablamos de los canales ocultos entre el dinero y la política.



La incoherencia se ha convertido en un constante dentro de los gobiernos, siendo los políticos las caras más reconocidas del sistema. Hay una macroestructura, que rige y muestra todo con un sentido, con un ideal que aún sostiene las grietas provocando desplazamientos o acomodos (aquí lo simbólico, los medios masivos, juegan un papel importante. Generan “los pestaños”).

Para comenzar a describir las Obras que componen esta Obra primero es necesario entender qué quiero decir con Fibras.

<sup>9</sup> Orellana, Patricio. "Chile, un caso de corrupción oculta". Revista de Sociología 21/2007. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

Las mallas y redes en esta Obra representan al sistema, la estructura, el orden impuesto. Los hilos son los conductores de este sistema que tiene capas, planos de diferentes materiales que se correlacionan o acoplan.

La Malla se repite una y otra vez en los elementos de la Obra, está en la urdimbre de la bandera, en el tapiz de cobre, en las fibras de los lienzos, hasta en la fibra del papel. Todo está sostenido por una red.

Al bordar soy consciente de que hilo vidas. Siento una especie de ritual íntimo entre mi ser y mi imaginario, que conecta la Obra con el hecho histórico. Este acto simbólico se enlaza con el sentimiento de olvido y la memoria.

Considero en este sentido mi trabajo como "archivístico" y "documental". Alfredo Jaar señala con respecto a su propio trabajo que investiga, digiere y luego elabora. Como referente en este caso, su testimonio es coincidentemente con el mío, ya que a partir de la relación del individuo con la sociedad, recojo de un cúmulo de periódicos las unidades de análisis (reportajes, críticas, fotografías, publicidades, ensayos, caricaturas, etc.) según mi investigación, que posteriormente se categorizan según mis criterios investigativos, para luego de la reflexión y el análisis, crear la Obra.

De este trabajo Archivístico surgió un ejercicio de recortes particular. Mientras revisaba los diarios, tras leer noticias violentas, comienzo a seleccionar palabras espontáneamente y las recorto. Detecté un lenguaje en estas noticias, ya que tenían características similares y ocupaban siempre las mismas palabras.



*Registro de bitácora Año: 2016*

Este ejercicio lo continúe realizando con los diferentes elementos que iban incorporándose a la Obra, como recortes o retazos de materiales, los cuales se convirtieron en "evidencias".

## Lienzo de Banderas



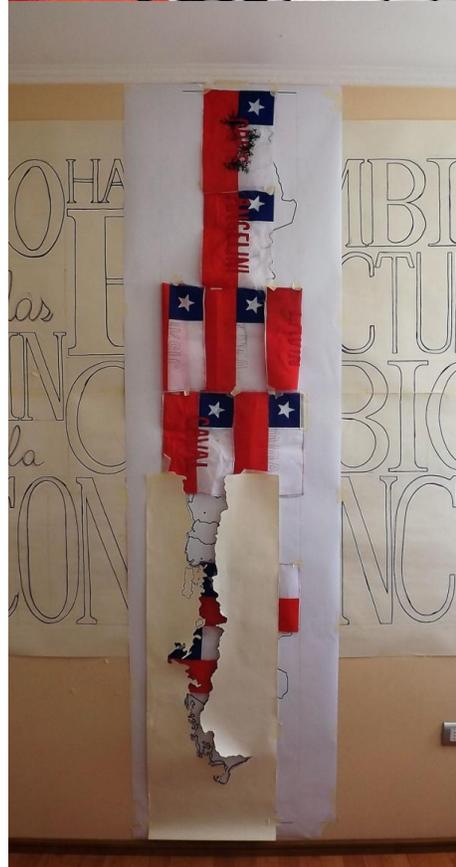
De los casos de corrupción sin condena, emerge la idea de bordar banderas chilenas, aquellas que son decorativas de festividades, con los nombres de los corruptos y empresarios coludidos.

Las banderas son un paño cargado de simbolismos de identidad y patriotismo, de unidad representativa, de acuerdo a un territorio, honor e historia común... un pueblo. También son usadas en la propaganda, en las campañas. A partir de aquí selecciono banderitas en fibra sintética estampadas. Su formato es de 20 x 28 cm.

En ellas, usando una tipografía formal, bordé los nombres con hilo rojo de los “coludidos”, y sobre estas letras se cruzan nuevas puntadas de color negro, las cuales son como una red con forma de telaraña, una red con espinas, la cual cubre estos nombres y parte de la bandera. Represento así el fracaso de la campaña o la imagen de estas personas/ empresas, pero sin dejar de constatar los lazos que los unen con la construcción de la bandera/país/sistema. A su vez, las banderas rasgué y sus bordes deshilaché, reflejando el resultado del desgaste y deterioro de la corrupción.

Intervenir este símbolo es mancharlo, ensuciarlo, manosearlo. Rasgar su fibra es destruir, dañar, ver su fragilidad y abrir su estructura.

Para el montaje uní dos banderas y luego verticalmente pegué las demás hacia abajo conformando un lienzo largo que va detrás de la Obra Publicidad colgado. El largo de este lienzo es de 190cm aproximadamente.

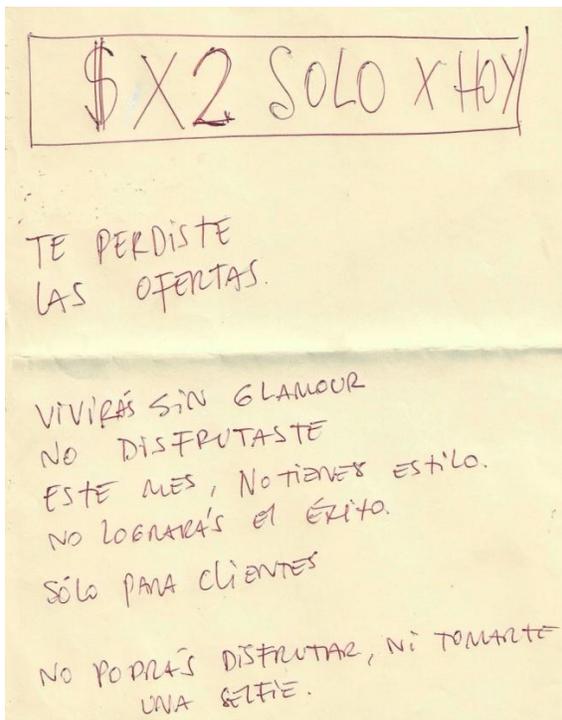


*Título: "Banderas"  
Técnica: Técnica mixta, bordado  
y rasgado sobre tela  
Medidas: 190 x 38 cm.  
Año: 2017*

## Cartografía del desdén

*Cuanto más solidas se tornan las posiciones de la industria cultural, tanto más brutalmente puede obrar con las necesidades del consumidor, producirlas, guiarlas, disciplinarlas, suprimir incluso la diversión: para el progreso cultural no existe aquí ningún límite"<sup>10</sup>*

En esta Obra se presenta un cruce entre el territorio y la publicidad, es así para hacer referencia al consumo del recurso y del terreno como invasión de la cultura consumista y extractivista. Tiene que ver con manipular el contexto del país y su imagen social. Distorsiona la cultura y cosmovisión del territorio englobándolo en una imagen precaria de inteligencia y sentido.



Registro de bitácora Año: 2017

"Industria cultural como industria de la conciencia"

"Cultura de la pantalla" cultura dominante"

*Poder - dominio - Influencia*

*Racionalidad Instrumental tiene que ver con la tecnología y la conciencia del sujeto, como está sometido a los medios y a su influencia. Todo esto es un mecanismo de control de masas*

<sup>10</sup> Horkheimer, M. y Adorno, T. W. "Dialéctica del Iluminismo", 1947, pagina 58

Oh retail, cédeme un crédito,  
Oh retail, dame un estatus,  
Oh retail, dame una oferta,  
Oh retail, dame un descuento

"Cartografía del desdén" es un collage colgante creado a partir de periódicos, se utilizaron los afiches publicitarios publicados en un periódico nacional (La Tercera), estos fueron seleccionados y almacenados. Nace el interés por estas páginas, durante la revisión de noticias, me llamó la atención las coincidencias que habían en las promociones y las marcas de retail que las ofrecían. Por lo que tras



revisar muchos de estos afiches pude ver el timo detrás de ellas.

Para cada afiche apilé mas paginas y así las rellené de diario, ya que quería componer un biombo con todos los afiches. Cada afiche mide 37 x 25cm. los dispuse en 5 columnas y 5 filas.

Quería reflejar al país envuelto por el consumo por lo que colocho en el centro el contorno geográfico de Chile



En esta Obra visualizo otra gran red transparente, un hilo fantasma que está detrás de aquellas bellas

imágenes llenas de anhelos y de sueños.



Por lo que luego de la selección comienzo a bordarlas y hacer nudos con hilo transparente que se camufla entre los afiches, adquiere una textura que sobresale y que tiene brillos. Su contextura plástica sirve para hacer referencia a la red de la publicidad que nos envuelve y nos ciega, no vemos el consumo cuando ya está ahí,

llamándonos para ir a comprar un descuento.

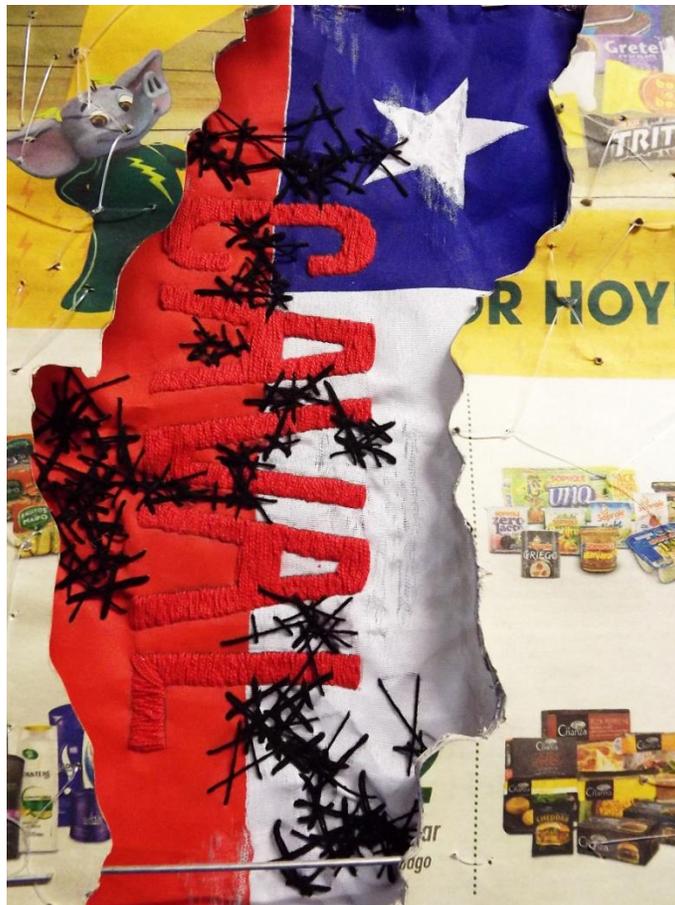
Su estructura se compone de alambres, que van por sus orillas tensando el papel para cada afiche por medio de costuras y nudos se amarran y se unen por argollas que conectan los afiches verticalmente.

En la columna del centro se dibuja el contorno del territorio chileno, y se recorta, abriendo un espacio angosto que se reconoce



como un mapa que está rodeado por mecanismos de representación que no hacen a nadie chileno de verdad, tan solo fomentan al chileno ideal.

Esta obra se completa con la obra "Lienzo de Banderas" colgada tras el biombo de afiches. La idea es que se puedan ver por el recorte largo y angosto las banderas bordadas, la composición de estas esta relacionada con los espacios geográficos del mapa de Chile. Se llama en su totalidad "Cartografía del desdén" ya que sintoniza con el carácter de indiferencia que impera en el país en relación a los actos de corrupción y explotación de recursos y a su vez de las personas a través del consumo. Esta es la fibra invisible y oscura del engaño.



*Detalle de "Cartografía del desdén" Año: 2018*



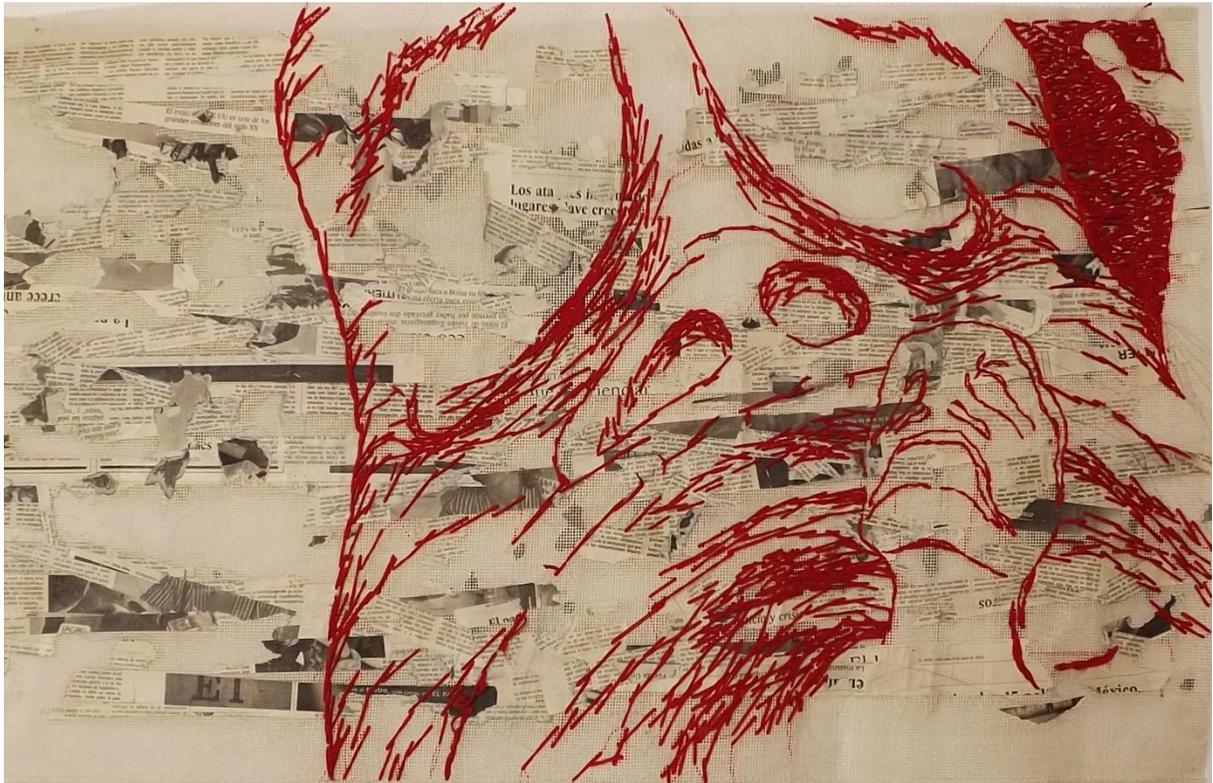
*Título: "Cartografía del desdén"*

*Técnica: Técnica mixta, collage, papel cortado, bordado con hilo plástico y alambre galvanizado.*

*Medidas: 189 x 130 cm.*

*Año: 2017*

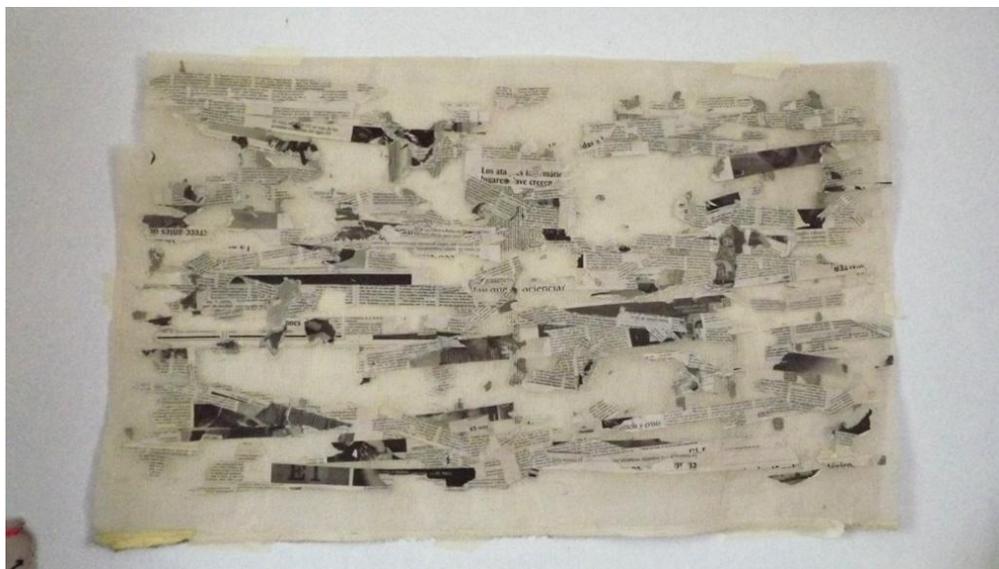
## Ahogados



Esta obra nace a partir de una noticia que leí en el periódico. Se trataba del naufragio de un barco con emigrantes que cruzaba el mar Mediterráneo. Esta noticia del 2016 tuvo gran cobertura mediática, conociéndose prácticamente todas las semanas de los rescates de los emigrantes. La situación se volvió más crítica cuando se "viralizaron" las imágenes de un niño muerto por ahogamiento: su cuerpo había llegado a las costas. Pensé producto de la trágica noticia en la desesperación y angustia de las personas mientras se ahogaban. Es por esto que nace este tejido.

Debo confesar que me sentía ahogada también. No podía obviar los “Puntos” que tensionan este conflicto: *Los intereses, el territorio, los recursos, la guerra, el dinero y las muertes*. El resultado son lo que llamé **"los daños"**. Los daños son todos los daños colaterales. Para las personas que de estas imágenes la violencia fue extrema, en carne viva, y no puedo más que sentir el pesar de su sufrimiento.





Para soporte del bordado usé una esterilla rasgada y que tenía pegados recortes del periódico por un proyecto anterior que quedó sin terminar. Elegí esa malla porque valoré su belleza caótica y la violencia que reflejaban sus rasgados. Comprendí que ahí podría tener lugar aquella imagen que podía ver en mi mente: un rostro desfigurado de angustia y que se perdía en las aguas, que se hundía.

Para bordar usé el mismo hilo rojo de los móviles. Descubrí que la esterilla al tener su propia red y malla, las puntadas adquirirían una forma cortada, recta, y ésta a su vez se podía ir modelando al ir rellenando.

Cuando comencé a bordar recuerdo haber encendido una vela para acompañarme, y sin querer con este acto añadido experimenté la sensación de presencia de las víctimas. La vela constituía un acto simbólico, religioso, que me hizo sentir algo mágico durante ese momento. Pude entender porque lo hacía: era un sentimiento interno de comunión y creí para mí poder acariciar a esas personas.

Siento que desde el comienzo todo tiene que ver con el **olvido** de estas noticias, de estas imágenes, de esas personas, de esos hechos. Son tantos y tanta

información, que olvidamos.



Los rostros de esta Obra representan la angustia, frustración, rabia, desesperación. Éstos nuevamente surgen dentro de mi Obra Plástica, forman

parte de mi imaginario.

Los Ahogados es una Obra monocromática en cuanto al uso del color rojo. Está circunscrita nuevamente dentro de una malla, de una red, de una fibra. Tiene que ver con el encierro y la libertad, y está relacionada con la Obra "Cielo".

## "Cielo"

Las mallas de privatización, de separación, de represión, segregación, son demasiado visibles e invisibles, si te fijas están ahí siempre. Estas limitan, dividen, contienen.



Existe para todo  
un gran problema.  
"Di NERO!"

Existe para todo  
un malister  
"territorio"

Se popula una  
"Xenopolis"

"Cielo" se refiere a una simple pintura del cielo, está relacionada con las libertades, con vivir mirando el cielo buscando libertad. Se conecta con la Obra "Ahogados" ya que refleja la búsqueda de salir de aquella malla que las aprisiona. Esta es la fibra etérea del anhelo.



*Titulo: "Cielo"*  
*Técnica: Pintura al óleo*  
*Medidas: 50 x 40cm.*  
*Año: 2016*

## Telar Cobre

*"El arte se torna una mercancía preparada, asimilada a la producción industrial, adquirible y fungible"<sup>11</sup>*

Sangre, tierra, mineral

El telar de cobre, es una alegoría a la mano de obra y el dinero. Surge del poder de los políticos, de ahí que se utilice una silueta masculina para representar a los que

se paran tras un pódium. También se relaciona con la máscara y la propaganda. El hilo de cobre lo enraíza como el mineral que se extrae, a través del hombre de la tierra.



Luego está el dinero, el cual son billetes reales de mil pesos chilenos, estos los corté a lo largo para hacer cintas de 5 milímetros. Fragmentar el dinero e introducirlo en una trama con el hilo de cobre es la relación que tensiona de esta Obra.

Se construye a través de la urdimbre y la trama. Es absolutamente experimental la creación, ya que tuve que resolver como tejlarla y como introducir los elementos que ocupo (hilo de cobre y billetes), utilicé mis dedos y agujas para tejer con el alambre de cobre.

<sup>11</sup> Horkheimer, M. y Adorno, T. W. "Dialéctica del Iluminismo", 1947, página 69

Y pinzas para poder ubicar los recortes de los billetes. También las herramientas del telar.

Me demoré meses y valoré cada minuto que estuve tejiendo, y sufriendo con la espalda, la experiencia en esta Obra es ser mano de obra, construir una artesanía, con la dedicación y meticulosidad de un objeto único para uno mismo.



La forma de la silueta que se rellena con billetes, representa la distribución del dinero, el poder y con esto hace eco de las problemáticas laborales, el cobre representa a los trabajadores, es la gente.

Los márgenes del tapiz se desbordan, son irregulares, y la estructura es escalonada en el interior de la silueta, a medida que sube a la cabeza, pedazos transparentes se van separando, dividiendo en el interior, y en la cima de la cabeza no hay nada, solo un espacio libre, este espacio hace alusión a lo virtual, abstracto, efímero y banal del dinero. A su vez toda la silueta contiene el dinero y lo delimita.



*Título: "Economía"*

*Técnica: Tapicería experimental, Urdimbre de alambre de cobre con mezcla de trama de hilo de cobre y retazos de billetes.*

*Medidas bastidor: 43 x 34cm.*

*Medidas tapiz: 25,5 x 24cm.*

*Año: 2017*

El resultado son miles de vueltas como cadenas del hilo por la urdimbre y la trama, delgadas líneas que van tejiendo y armando la red, la malla, a medida que toman vida, esta es una nueva "fibra", la de la mano de obra.

*"Oficialmente, nadie debe rendir cuentas sobre lo que piensa. Pero en cambio cada uno está desde el principio encerrado en un sistema de relaciones e instituciones que forman un instrumento hipersensible de control social".<sup>12</sup>*

Para esta Obra las fotografías que se recogen del periódico se encuentran en el contexto histórico de la guerra en Siria, los ataques de ISIS, los destapes de corrupción, problemas de masas, protestas, miseria y poder.

La fotografía sirve como documentación, como un registro. Pareciera que con el tiempo ha perdido su condición reflexiva. La espectacularización de las imágenes de guerra y de violencia, logra que los espectadores se familiaricen con estos actos. Por lo que como registro continua funcionando, sin embargo, pierde su relevancia y significancia. Sumado a eso las redes sociales y otras redes mediales, con fenómenos como la viralización, producen estallidos de malestares sociales que circulan por las redes, por horas o días y luego son consumidas por otras noticias espectaculares y diversiones, lo que va a apagando o distrayendo los sentimientos originales, que se pierden con toda la información constante que circula en la sociedad.

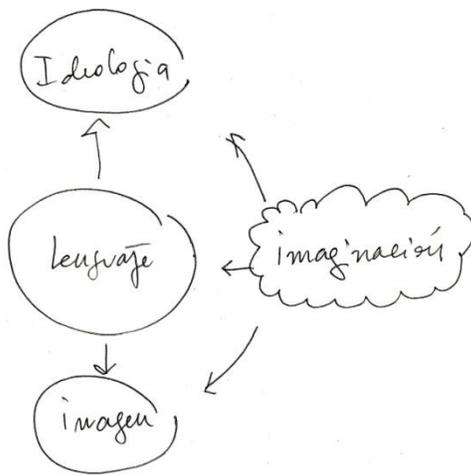
La fotografía como técnica de la memoria, del registro, como constructora de una realidad a través de la imagen, como signo indicial.

---

<sup>12</sup> Horkheimer, M. y Adorno, T. W. "Dialéctica del Iluminismo", 1947 página 62

En estas obras al recopilar imágenes y noticias, convierto en una especie de archivo todo esto, es un gran documento, son pruebas de una realidad manipulada, disociada.

Es acerca de la estética del poder, sobre la violencia simbólica<sup>13</sup>, el régimen de control que hay detrás de las imágenes que quieren asustarnos, limitarnos, representarnos, inculcarnos un pensamiento y un sentimiento.



La mente humana es una burbuja, muy frágil, la puedes manipular, manipular el imaginario. Control sobre el lenguaje, la derivación y transformación del mensaje.

En esta obra se integra el lenguaje, específicamente una frase:

*"No hay cambios a las estructuras sin cambios a la conciencia"*



Esta frase me hace mucho sentido en relación a las imágenes recolectadas y toda la investigación, es una inquietud que veamos todo y no se procure algo mejor.

El uso de la conciencia se relaciona con la ideología, la cultura.

<sup>13</sup> Sontag, Susan. "Fascinante fascismo". En: Bajo el signo de Caín. Lasser Press S. A. Mexico, 1981

Con las imágenes y este texto es que se origina este gran collage, donde converge la entropía.

La idea es dibujar en grande las letras y colocar por detrás las fotografías, haciendo resaltar así el blanco del genero, haciendo un lienzo con la frase y el collage de imágenes.



*Registro de bitácora Año: 2017*

Para hacerlo, diseñé un diagrama para la frase y sus palabras. Luego las dibujé sobre cuatro pliegos de papel, lo hice guiándome con tipografías que antes seleccioné. Luego las marque para poder calcar el texto sobre el paño de crea.



Una vez el texto en el paño, comencé con el recorte de fotografías, en esta labor estuve días revisando pilas de diarios, en las cuales recorte paginas con imágenes que llamaran mi atención, así también algunas noticias que archivé. Después en una segunda revisión fui recortando y guardando las imágenes en las fundas plásticas.



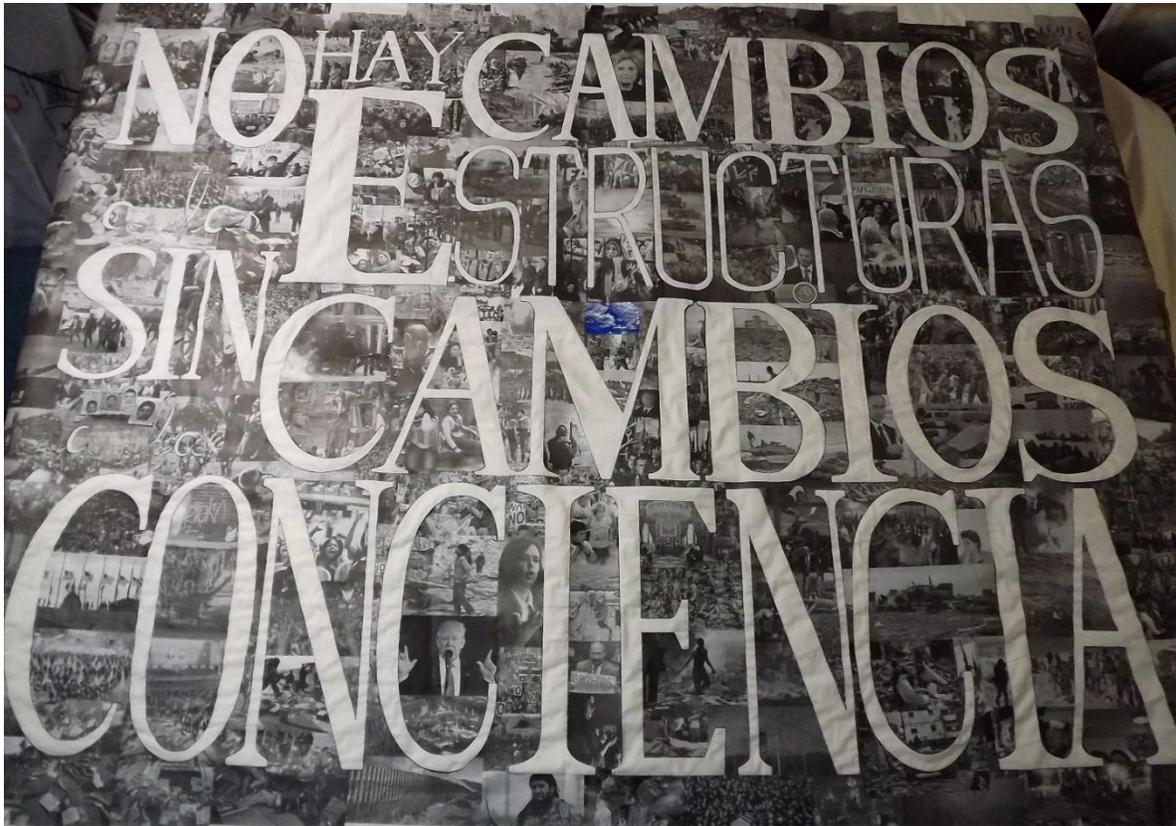
Estando listo todo el material fotográfico y textual, con la ayuda de una mesa luz ideé poder calcar el texto en las imágenes y así poder ir recortándolas y pegándolas. Aquí fui rigurosa con la técnica del oficio para poder conseguir el mejor resultado posible. Me guíé por las experiencias y materiales de la encuadernación y diseño.



Comencé desde el centro con la única imagen a color que coloqué, las demás serán todas en escala de gris. Voy dándole intenciones al cruce de las imágenes, principalmente en la palabra **Conciencia**.

Encuadro, calco, recorto, aplico cola fría, pego con pinzas, paso un paño para aplastar la imagen y el material se adhiere mágicamente en la tela. Esta es la fibra de la ideología, el lenguaje y la imagen.

*Detalles del Collage "Sin pestañar"*



*Título: "Sin Pestañar"*  
*Técnica: Técnica Mixta, Collage de periódicos sobre genero.*  
*Medidas: 166 x 236cm.*  
*Año: 2018*

*"Y la historia contemporánea está viendo el triunfo absoluto del gran capital monopolista y de la rapiña globalizadora, que otorga a la imagen tres usos fundamentales: los usos persuasivos (publicitarios y propagandísticos), los usos espectaculares y modelizadores (pan y circo y autoidentificación programada) y los usos de vigilancia (que violentan contantemente - más que en ningún otro ámbito- nuestra intimidad).<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Baeza, Pepe. "Por una función crítica de la fotografía de prensa" Editorial Gustavo Gilli, SL, Barcelona, 2001, página 16.

## Manchas

El origen de esta Obra, refiere a un paño de guerra. Mientras recolectaba las imágenes de los periódicos, en aquellas que veía los daños de los bombardeos pensé en todos esos paños manchados de sangre, quemados.



Desde ahí surge la idea de teñir un paño de crea con rojo y hacer reservas luego con amarras e introducir un color más oscuro para representar con negro esas quemaduras y amarras. Luego se experimento bordando con alambre de cobre, resulto ser muy maleable y las puntadas resultaban orgánicas al momento de ir haciéndolas, así fui enrollando mas hebras de cobre para formar pequeños cordones, todos estos hilos representan las vidas de esas personas. Como resultado de esas amarras y costuras, el paño se fue arrugando y esto generó visualmente una nueva textura, una nueva fibra, esta es la orgánica, es una fibra que habla de la vida, de sus cordones y conexiones y se asemeja a un órgano.





*Titulo: "Manchas"*

*Técnica: Técnica Mixta, paño teñido con técnica Shibori, bordado con alambres de cobre*

*Medidas: 35 x 45cm.*

*Año: 2017*

## Conclusión

Las inquietudes que originan esta Obra son de origen ético, ya que suponen la pregunta por la violencia ligada al poder dentro del contexto de orden social (o sistema). Esta pregunta me llevó a investigar teorías y referentes culturales asociados a la violencia y a los mecanismos de reproducción del poder (antropología de la violencia, estética del horror, ideología, estudios culturales como la teoría de La banalidad del mal, fotoperiodismo, etc.).

En el transcurso de este proceso fui experimentando con diferentes materialidades y técnicas en búsqueda de una nueva solución plástica que representara dicha relación. Al poco andar me di cuenta que dada la complejidad de la problemática, la relación no podía ser tratada, al menos en mi caso, utilizando la Pintura como medio de representación, ya que según mis investigaciones se configuraba como una entidad multiforme y multiorgánica. De tal modo, la orientación de mi Obra está dada por la expresión de sus mecanismos y sus capas a través del encuentro experimental investigativo.

Así mi experimentación se fue densificando, emergiendo en mi trabajo nuevas técnicas y materiales que generalmente iba integrando a una “Fibra Expresiva”. Técnicas que fui incorporando fueron la Intervención de Imágenes con Ilustraciones, Collage, Bordado, Bajorrelieve, Tapicería, Móviles y también Instalaciones. Dentro de los diferentes materiales con los que trabajé, sin embargo, el periódico fue el sustrato o núcleo de la Obra. Esto refleja dentro de la perspectiva personal que fui levantando, la vinculación estrecha de la reproducción de la

violencia con la producción simbólica de los medios masivos de comunicación. Dentro de mi investigación el lenguaje de los *mass media* reproduce la ideología dominante de este sistema, *naturalizando la violencia*. Esta naturalización es posible dentro de una cultura desechable y consumista, que le otorga un placer indiscriminado y fuera de medida a los bienes de consumo, confundándose fácilmente en términos estéticos y significativos la violencia producida por el sistema con los “daños colaterales” del progreso: masacres, guerras, corrupción, desigualdad, etc. De este modo el trabajo con periódicos en donde confluyen los intereses informativos y comerciales al mismo tiempo, me permitió descubrir en su lectura las "máscaras" del sistema. Desde aquí voy reconociendo dimensiones como el poder, el dinero, el territorio. Comprendo que los intereses sobre estas dimensiones producen "los daños", los cuales son los resultados objetivos de la violencia de una sociedad jerarquizada según un modelo capitalista.

De los materiales que utilicé, el uso del hilo rojo tiene gran importancia dentro de mi Obra ya que, para mí, es el conector vital. La costura y las puntadas, buscan componer un mapa que delinea de forma compasiva los diferentes destinos de las vidas de las personas. Todas son diferentes historias que se van conectando en una gran red. Así también cada material que se va interviniendo y mezclando con otro, va participando de la creación de una nueva fibra, que refleja las relaciones estructurales del sistema.

Desde el punto de vista de la aprehensión del fenómeno, mi Obra fue aproximándose desde lo micro (una imagen) a lo macro (mirada global), intentando reflejar una ***crítica al estado de conciencia de la sociedad***. En

este sentido la pretensión fue tratar de alcanzar “una imagen” cada vez más completa de los mecanismos que operan en la acción ideológica (mirada macro social y política). Esta representación ocurre en el conjunto de Obras que componen "Fibras", en donde relaciono territorio, consumo, paisaje bélico a escala global, líderes internacionales, escándalos de corrupción y protestas y/o movimientos sociales.

Por ejemplo, en el caso de la obra "Economía", represento el crecimiento económico y su relación con la explotación y la distribución inequitativa de los recursos a través de las materialidades del hilo de cobre (mano de obra) y el dinero. En la obra "Cartografía del desdén" hago una crítica a la corrupción enlazada con la sobreproducción de bienes de consumo y la fabricación de modelos de vida ostentosos. Y en la obra "Ahogados" y "Cielo" hago eco a la cárcel interior, aquella nacida de la subordinación, de la aniquilación del espíritu.

En cuanto a mi experiencia personal vívida en el desarrollo de este trabajo desde la Imagen Cero hasta el cierre de esta memoria, tuvo un movimiento cíclico. En el comienzo interioricé toda la maldad que descubrí y me contaminé, me deprimí, me sumergí. Luego logré darme cuenta que pese al egoísmo imperante del sistema, existe el amor como contrapartida, adoptando una visión más positiva.

Finalmente logré darme cuenta que este trabajo se relaciona en último término con la memoria y el olvido. Expuestos a un devenir turbulento de información y consumo, es fácil caer en el olvido, en el vaciamiento del sentido y el significado “real” de lo que acontece. Creo que la obra collage “Sin Pestañar” trata justamente de enfrentar el torbellino y a la vez es un reto al espectador a contemplarla de una

vez. En ella relaciono los rostros de los “líderes del mundo”, rostros visibles del poder, con una serie de imágenes catastróficas asociadas a problemáticas sociales productos de la disputa y retención del poder. De alguna manera esta obra pretende ser una instantánea de un estado de conciencia y a la vez una crítica a la forma de ver que nos condiciona esta cultura capitalista, sedada por los flashes y al juego del espectáculo, sembrando olvido, banalidad e indiferencia. Para avanzar tenemos que recordar y ser capaz de ver las redes que nos unen con la vida.

## Bibliografía

- Apuntes Seminario Arte y Territorio, por Nadinne Canto, Universidad de Chile, Primer semestre 2015
- Apuntes Seminario Crítica: Imagen y Poder, por Nadinne Canto, Universidad de Chile, Primer semestre 2015
- Apuntes Seminario Imagen y Poder, por Cristóbal Vallejo, Universidad de Chile, Primer semestre 2015
- Baeza, Pepe. "Por una función crítica de la fotografía de prensa" Editorial Gustavo Gilli, SL, Barcelona, 2001.
- Camus, Albert. "El hombre Rebelde" Alianza Editorial, España, 1982.
- Debord, Guy. "La Sociedad del Espectáculo", Francia, 1967
- Deleuze, Gilles. "Soberanía, disciplina y control en los regimenes de las imágenes". En: El poder. Curso sobre Foucault. Editorial Cactus, Buenos Aires, Argentina. 2014
- Freund, Gisèle. "La fotografía como documento social", Editorial Gustavo Gilli, SL, 1993
- Heynowski, Walter y Sheumann, Gerhard, "Kannibalen", Verlag der Nation, Alemania, 1967
- Horkheimer, M. y Adorno, T. W. "Dialéctica del Iluminismo", 1947
- Leakey, Richard E. "La génesis de la agresividad en el hombre", Biblioteca de divulgación científica, Hyspamerica, España, 1986

- López, Marina. "Arendt, Eichmann y la Banalidad del mal". Revista ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, España, 2010.
- Monckeberg, Maria Olivia. La máquina para defraudar. Casos Penta y Soquimich, Penguin Random House. 2015
- Muchink, Daniel. Garvie, Alejandro. "El derrumbe del humanismo" "Guerra, maldad y violencia en los tiempos modernos", Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2007.
- Rose-Marie & Rainer Hagen " Goya", Taschen, Alemania, 2005
- Sontag, Susan. "Fascinante fascismo". En: Bajo el signo de Caín. Lasser Press S. A. México, 1981
- Sontag, Susan." Ante el dolor de los demás", 2003
- Taller documentación visual "Apuntes para una estética del horror"

## **Web**

- Diario El PAIS, España. [www.elpais.com](http://www.elpais.com)
- World Press Photo. [www.worldpressphoto.org](http://www.worldpressphoto.org)

## **Audiovisual**

- "Cartas desde Iwo Jima", Eastwood, Clint , Tokio, 2006
- "Dresden", Suso Richter, Roland, Alemania, 2006
- "Gandhi" Arrenborough, Richard, India, 1982

- "Hanna Arendt y la banalidad del mal", Margarethe von Trotta, Alemania, 2013
- "La delgada línea roja", Malick, Terrence. Estados Unidos, 1998
- "La lista de Schindler", Spielberg, Steven. Estados Unidos, 1993
- "Mandela: del mito al hombre", Justin Chadwick, Sudrafrica, 2013
- "No me llames fotógrafo de guerra", Documental, Esther Vergara, España, 2014, Canal+.
- Documental "La sal de la Tierra", Wenders, Wim. Ribeiro Salgado Juliano, Francia, 2014.
- Documental "McCullin", Morris Jacqui, Morris Davis, Reino Unido, 2012
- Documentales de guerra, History Channel
- Reportajes Medios de televisión, Noticiarios.

\* Es difícil registrar todos los datos que pueden completar esta bibliografía ya que se han recogido a partir de años de inquietudes referentes a la violencia, las guerras, las ideologías y la humanidad. Sin más esto es alguna parte de lo que se ha recogido con conciencia, análisis, estudio y reflexión.