

UNIVERSIDAD DE CHILE

TRAVESÍAS CROMÁTICAS

MEMORIAS DE PAISAJES POLARES

Sofía Isidora Bedrack Farias

Memoria para optar a título profesional de Artista Textil
Profesora guía: Constanza Urrutia Wegmann

Santiago, Chile

2023

Agradecimientos

a mi familia, amigos y profesores que me acompañaron
en este proceso.

a Joaquín, Thea y Yerko, que estuvieron día a día apoyándome
activamente con sus manos y palabras.

a mi abuela Tari por compartir su historia.

Índice

I.	Primeras palabras	4
II.	Hacer memoria	7
a)	Metamorfosis.....	9
b)	Ejercicios de tapicería I (primeros encuentros)	16
c)	Ejercicios de tapicería II (consolidación de la técnica)	21
d)	Miradas cruzadas – una conexión (in)material	29
e)	Recordari – la hebra que nos une –	39
III.	Proyecto de obra	47
a)	Antecedentes - Preparación de archivo.....	51
b)	Resignificación del territorio	60
b.1)	Paisaje atmosférico	63
c)	Colores inmersivos.....	72
d)	Evocaciones del paisaje	95
VI.	Palabras finales	117
VI.	Instancia de examen.....	120
V.	Referencias	143

I. Primeras palabras

Escribir, borrar y volver a escribir. Leer y subrayar.

Pensar en silencio. Hablar en voz alta.

Preguntarme mil veces por dónde iniciar.

Sentir mi cuerpo inquieto.

Aquietar mis manos para hacer. Aquietar mi mente para deshacer.

Respirar y volver a empezar.

Creo que esta es la mejor forma de poner en contexto, cómo fue para mí, iniciar el proceso de memoria de título. Redactar este texto no fue sencillo, escribí y borré múltiples veces, me enojé, me frustré y me conmoví, por la infinidad de sensaciones que iban brotando, al encontrarme en la situación de ponerle fin a mi recorrido dentro de la universidad.

En el interior de estas páginas, encontrarán una primera sección, nombrada "*Hacer memoria*". Este capítulo, está subdividido en cinco secciones, los cuales están referidos a diferentes ejercicios realizados entre los años 2019 y 2021. En cada apartado, explico a detalle cómo fue el proceso de creación para cada trabajo solicitado. En pocas palabras, puedo decir que, de manera muy intuitiva, durante estos años de formación, fui explorando distintas formas de acercarme a materialidades y reflexiones, que tienen alguna relación, directa o indirecta, con la naturaleza, lo efímero, el color y el hacer textil.

La segunda sección de este escrito, está destinada a mostrar, explicar y fundamentar mi proceso creativo, que dio lugar a este proyecto final. Dentro de este capítulo, genero un desglose a partir de las piezas que componen este cuerpo de obra, y los conceptos que busqué resaltar a través de esta investigación.

Finalmente, el último apartado está dedicado a reflexionar sobre mis procesos, tanto creativos como personales, a los cuales tuve la posibilidad de enfrentarme y aprender mientras ejecutaba este proyecto.

II. Hacer memoria

En esta sección del escrito hablaré sobre antiguos trabajos y obras que realicé durante mi proceso formativo, comprendido entre los años 2019

y 2021, de la carrera de artes plásticas. Estos proyectos seleccionados buscan establecer una línea de trabajo que fui desarrollando a lo largo de mi formación académica, y que da cuenta de mi proceso autoral para la obra final.

En una primera instancia, realicé incursiones en el taller de orfebrería, en donde busqué conectarme manualmente con los materiales, tratando crear un relato y sanar heridas a través de la tridimensionalidad.

Continué mi paso, ya directamente en la pandemia, en el taller de Pintura y de Textil. De mi paso por el taller de pintura no lo mencionare en este desglose debido a que no encuentro que los trabajos realizados ahí sean los más característicos de mi formación, sin embargo, me gustaría mencionar, que si bien no pude generar una aproximación con la técnica en sí misma, en mí interior, sí hay una afinidad por rescatar e investigar expresiones relacionado a lo pictórico. Gracias a este taller, en conjunto al taller textil, descubrí y aprendí que hay muchas otras formas de acercarme a este lenguaje que abarca el color.

Finalmente, la mayoría de los trabajos que les presentaré en este escrito son realizados bajo la lógica del “hacer textil”. Después de habitar otros talleres comprendí que este es el lenguaje que mejor se adapta a mis formas de crear y pensar el mundo, siempre desde lo matérico, lo sensorial -y quizás desde el cariño de un hogar-.

Estos trabajos, ahora que vuelvo a realizar una relectura de ellos, abarcan momentos claves de mi desarrollo formativo en la escuela de artes. Es probable que no todos estén completamente logrados, y que algunos sean más interesantes que otros, pero no tengo dudas de que engloban mi proceso de búsqueda de un lenguaje autoral.

a) Metamorfosis

Metamorfosis fue el primer proyecto que realicé en taller de orfebrería, en el contexto de mi segundo año de pregrado en el año 2019. El encargo consistió en presentar un proyecto de libre material, con el “pie forzado” de utilizar enlaces fríos, lo que quiere decir que las piezas que ejecutáramos debían estar “unidas” por medio de anclajes u otras soluciones, y no soldadas por medio de calor o fuego.

Pasé varios días diseñando bocetos de diferentes estructuras de cobre, pero mientras más probaba, más sentía que ese no era mi camino. Esa placa color rojiza no producía nada en mí, la sentía plana y distante, no lograba ver en ella lo que mis ojos estaban buscando. Mientras pasaba por la ansiedad de no saber qué hacer, decidí explorar otros materiales y visualidades para ver si podía hallar un nuevo camino. Ahí fue cuando encontré, entre mis cosas, un pequeño trozo de corteza que un viejo amigo me había regalado alguna vez. Inmediatamente su textura llamó mi atención, ver como se descascaraba, cómo cambiaba de forma según cómo la manipulara, despertó por ella en mí, una gran atracción. Este material me hizo pensar que la vida y la naturaleza están en constante cambio. A su vez, el cuerpo, la mente, las estaciones, las plantas, el sol que nace al alba y descansa en el ocaso, e incluso el árbol más robusto del bosque, deja caer sus hojas para dar lugar a otras. Empecé a pensar en el proceso de la vida y la muerte, el tránsito que hay entre ellas y el cambio constante que uno va viviendo -que vivo y constituyo, a lo largo de los años-

Para contextualizar, durante ese año, me inicié en los estudios sobre el Tarot¹, en esas clases revisamos diferentes autores e interpretaciones sobre cada carta del mazo. Dicho esto, ya para el desarrollo de este

¹ “Baraja formada por 78 naipes que llevan estampadas diversas figuras, y que se utiliza en cartomancia”. (Tarot | Definición | Diccionario De La Lengua Española | RAE - ASALE, n.d.)

encargo me encontraba permeada a estos nuevos saberes y, no pude evitar vincularlo con mi trabajo. Mientras iba desarrollando el proyecto, llegó a mí el recuerdo de una lectura de esas clases “(...) *Con respecto al trece del Tarot, los comentaristas utilizan el esqueleto como cambio y transformación en esta vida (...)*” (Nichols, 2010, pág. 322)

Me dejé envolver por esas palabras e induje, la carta de la muerte o la carta sin nombre, bajo mi interpretación, representa los cambios que uno vive a lo largo de la vida. Para mí, esta carta no necesariamente representa una muerte física biológica, sino que más bien, una muerte simbólica que se da a través de experiencias y cambios en la vida, podría decirse como un cambio de piel.

Para realizar este proyecto decidí trabajar bajo esta definición personal sobre la carta *número trece* y con este pequeño trozo de corteza, como un objeto material que nace y perece creando vida nueva. Me centré en la idea de los cambios y la metamorfosis, de la mente y el cuerpo, a lo largo de la vida, visto a través de las experiencias que puede llegar a vivir -siendo algunas de ellas suaves, como un abrazo, o duras, como el metal-.

Para generar estas piezas me basé en el pedazo de corteza, el cual fui replicando en diversos tamaños y en distintos materiales, entregándome la sensación de blando y duro, suave y texturizado, frío y cálido. Con el fin de generar una “línea”, que dé cuenta del proceso de cambio que uno puede vivir a lo largo de los años.

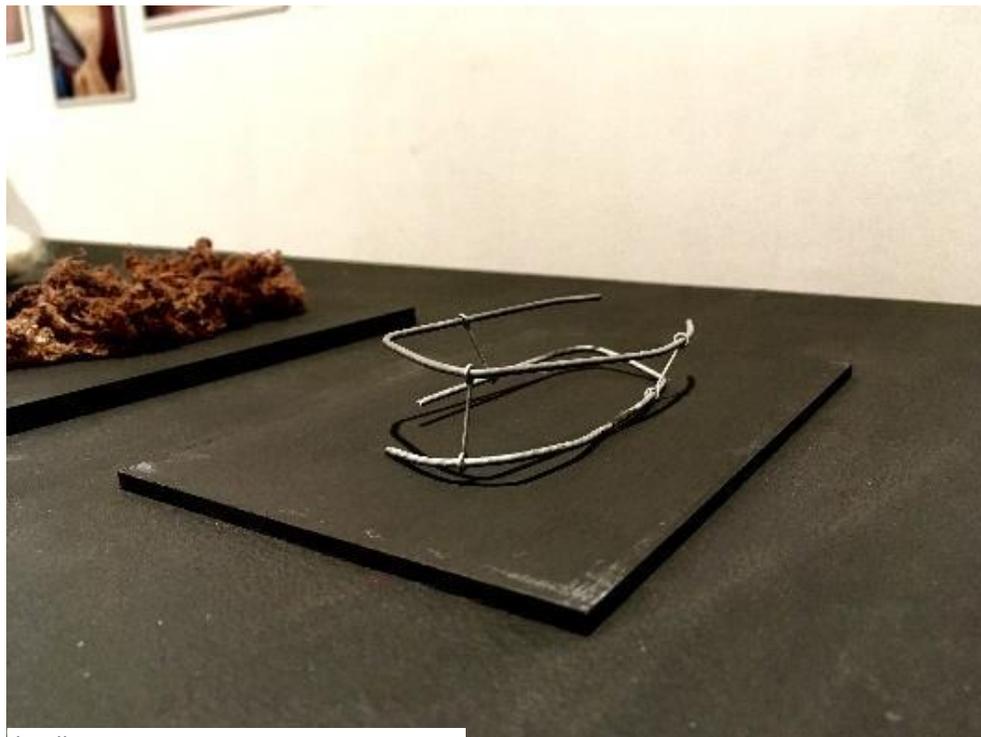
Al no haber restricciones de uso de material, me dio libertad para escoger la materia prima; Así fue como mi investigación se centró en hallar materiales que se acercaran a sensaciones que quería plasmar.

"metamorfosis" instancia de examen (2019) 70x100 cm

Así fue como expandí mi visión y, por ejemplo, me atreví a experimentar con moldes de poxipol para crear réplicas de la corteza de hielo y cera de vela, entregando un carácter efímero y de transmutación única de la forma. Otra prueba, fue la de utilizar un proceso de ionización para recubrir un trozo de corteza, previamente barnizado con pintura a base de grafito, con partículas de cobre, generando en mí, una sensación de recubrimiento y nueva piel.

Utilicé alambre para generar una estructura que simulara la sensación de vacío y transparencia. En contraposición, una placa de cobre golpeada y desgastada hasta cambiar completamente su forma. Experimenté con materiales textiles, como la tela crea, el guaípe y el tul. Estas quizás fueron las piezas “más débiles” del proceso, pero buscaban generar la sensación de suavidad y calor, además de ampliar mi búsqueda por experimentar con texturas y profundidades diferentes.

detalle

detalle

Si bien al crear esta pieza, no estaba observando una corriente artística en particular, ahora que vuelvo a mirarlo, puedo notar una relación con el movimiento Land Art (1968), ya que este utiliza la naturaleza como medio de inspiración, además de generar intervenciones en espacios abiertos, interactuando activamente con la naturaleza, para que después ésta intervenga y, en la mayoría de los casos, erosione la obra hasta hacerla desaparecer, dejando solo algunos vestigios de su procedencia.

“The Lightning Field” de Walter de Maria (1935-2013), es una obra que realizó en Nuevo México el año 1977. Esta consistió en disponer 400 postes metálicos en un descampado, para atraer los rayos que solían caer por la zona, generando un paisaje único a cada anochecer.

“The Lightning Field” (1977) Walter de Maria

Aun cuando, dichas piezas no estaban pensadas para coexistir en la naturaleza y muchas de ellas no fueron creadas a partir de la misma materia prima. Sí fueron concebidas bajo la misma lógica de lo perecedero y lo efímero, como puede llegar a ser la vida y la naturaleza. -a mi parecer es una característica que buscan resaltar los artistas que estaban inmiscuidos por este movimiento artístico-. Finalmente entendí a lo largo de este proyecto, que lo que me interesa a la hora de proyectar una obra, es trabajar y conocer diferentes materiales, sentir su forma y explorar mis ideas a través de ellos.

b) Ejercicios de tapicería I (primeros encuentros)

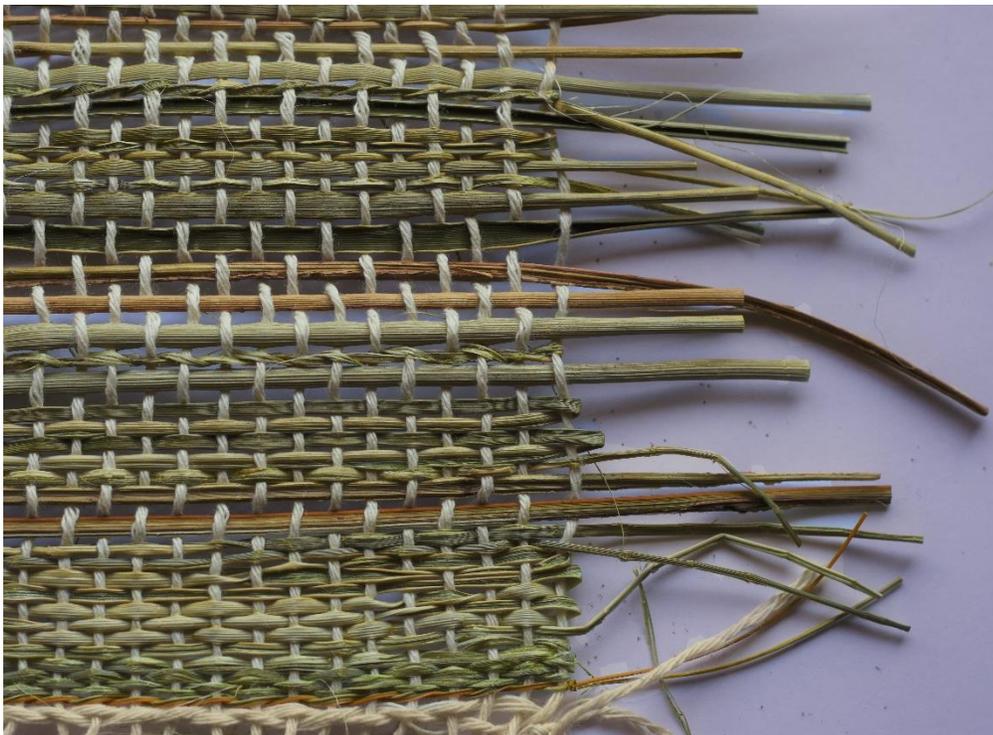
Posteriormente al trabajo anterior, mi formación prosiguió en otro taller disciplinar, desde ahí abordé este trabajo, aun cuando no surgió desde un inicio como un encargo propiamente autorial, sí continúa con una línea de exploración en torno a los materiales y la naturaleza. Además de ser mi primer acercamiento con el taller de Arte textil -siento que en aquí se desarrolló un encuentro especial y magnético con la técnica de la tapicería-.

Este proyecto se desarrolló en el contexto de mi tercer año de pregrado, en el Taller Complementario de Textil, durante el encierro provocado por la pandemia por Covid-19 que azotó al mundo, en el año 2020. Durante las clases virtuales, pasamos varias semanas haciendo diferentes ejercicios en torno a la tejeduría, algunos de ellos: reconocimiento de materiales, tejido en papel para reconocer estructuras, y finalmente, tejidos en faz de trama y propuestas experimentales. Como nos encontrábamos en una situación particular, el abastecimiento de materiales se veía truncado, se nos pidió ser abiertos y originales, y trabajar con lo que podíamos hallar en nuestro hogar o alrededores (desechos, hilados varios, papel, material vegetal), lo que fuera que nos permitiera levantar un ejercicio que demostrara una línea de trabajo.

Al igual que en la obra anteriormente señalada, la naturaleza y su materia prima fue un punto clave en la producción e inspiración de este trabajo. Debido a las restricciones sanitarias no me era posible recorrer grandes distancias, tuve que ser ingeniosa y de alguna manera reaprender a ver y apreciar la naturaleza que estaba a mi alrededor.

Fue así como comencé a seleccionar hojas, ramitas, helechos, flores, todo lo que creyera que podía ayudarme a entrelazar una trama. Fui mirando y rescatando gestos y materiales que llamaran mi atención. Pensé en las mismas tramas de la naturaleza, como ella misma se expande y se retuerce para moverse y encontrar un camino, para encontrarse con el agua y el sol.

Al igual que en el proyecto mencionado, fue gracias a los propios elementos de la naturaleza, en donde vi una oportunidad de creación e inspiración. Ahora puedo percibir un método de producción similar entre ambos proyectos, en donde me centré en buscar dentro de la naturaleza, objetos que me permitieran establecer relaciones directas con estos espacios y crear a partir de la propia materia prima que ella me otorga.

detalle. tejido con ramitas encontradas (2020)

Continuando con el proyecto, fui realizando varios tejidos, para ver cómo se comportaba el material, algunos eran rígidos y secos, otros más flexibles y húmedos, lentamente me encontré creando diferentes piezas, que se veían muy distintas entre sí, pero que tenían una misma intención, experimentar la riqueza que nos entrega la naturaleza.

A medida que pasaban los días, los tejidos que iba realizando, lentamente cambiaban su forma y estructura. Unos se volvían más quebradizos, otros más laxos. Repentinamente, cayó en mí una angustia de perder esa sutileza que había encontrado. Comencé a cuestionarme el porqué de esta sensación de aflicción, ya que, al volver a mirarlos, descubrí nuevas texturas, colores y formas que seguían maravillándome.

Para ese entonces, uno de mis referentes visuales era la película “*El cuento de La princesa Kaguya*” (Takahata, 2013). Dentro del mundo de la film el director, nos muestra paisajes delicados, bosques y una relación íntima con la naturaleza. A medida que la observaba - y me dejaba envolver por su delicadeza-, aparecían imágenes que llamaron y se llevaron toda mi atención. La princesa corriendo por los bosques, la madre hilando el bambú mientras el padre entrecruza y enlaza las hebras para levantar y construir cestos de diferentes tamaños. No pude evitar hacer una relación con lo que nos enseñaban en clases, la forma de entrelazar y la relación que existe entre él o la tejedora y el material. -Es único y personal. Finalmente estoy creando a partir de un material en bruto-

Al igual que en el proyecto Metamorfosis, volví a encontrarme con la transformación, con lo efímero de la vida y la muerte, y la sutileza que habita en ella. Nuevamente la exploración del material se volvió fundamental para desarrollar una visualidad propia. Encontrándome con lo perecedero dentro de la naturaleza, me ayudó a reflexionar sobre la

vida e ir estableciendo, muy intuitivamente, un campo de referencia e investigación.

Ilustración 6
detalle. tejido con filamento de palmera y flores silvestres amarillas (2020)

tejido con filamentos de palmera y helechos de árbol (2020) 15 x 25 cm aprox

c) Ejercicios de tapicería II (consolidación de la técnica)

Para el segundo semestre del 2020 continué mi formación en el Taller Central de Arte Textil. Durante ese semestre incursionamos en la técnica de la tapicería, explorando, en diferentes muestras tejidas en faz o reps de trama, las posibilidades de esta técnica. Para generar estas muestras, se nos pidió explorar un lugar, un territorio que para nosotras fuera un lugar íntimo. Durante varios días me fui preguntando el significado de *un territorio íntimo*, y dentro de esta búsqueda fueron surgiendo varias preguntas en torno a eso; ¿El territorio íntimo es un espacio específico? ¿Es un lugar en donde nos sentimos cómodos? ¿Son objetos que remiten a una memoria?

Para responderme estas preguntas, fui observando diferentes objetos que se encontraban dentro de mi hogar -pequeños tesoros-, que me iban remitiendo a un territorio íntimo. Rescaté fotografías, ropa de infancia, cerámicas y dibujos, todo en el marco de la búsqueda de este territorio. Luego de numerosas vueltas y observar, decidí trabajar con tres fotografías del archivo familiar. Estas me remitían a un momento específico de mi primera infancia, un espacio íntimo albergado por recuerdos intangibles y difusos, evocados al volver a mirar estas fotografías familiares.

digitalización fotografía de archivo familiar -
Mi papá y yo (1999)

digitalización fotografía de archivo familiar
(2005) - Mi hermano y yo

digitalización fotografía de archivo familiar (2008) –
Mi hermano y mi mamá

Las muestras que fui realizando a lo largo del semestre, fueron presentadas y hechas bajo la característica de “muestras técnicas”. Si bien estas debían responder a una realización óptima de la técnica en cuestión, no debíamos dejar de revisar nuestro lugar de exploración como zona de inspiración e investigación. Durante este período realicé un total de doce muestras, en hilado de algodón, tratando de mantener una proporción de diez por diez centímetros en cada una de ellas.

Para la elaboración de este muestrario tejido, se nos pidió generar cartas de color y bocetos en relación con nuestro imaginario íntimo. Decidí trabajar, realizando una abstracción cromática, de la ropa que aparecía en las fotografías. Inmediatamente pasó por mi mente la noción de color como catapulta de la memoria, me pregunté, cuáles eran los colores de la memoria, y si podía existir alguna relación entre la evocación de esos recuerdos con alguna tonalidad en particular.

selección de muestras tejidas (2020)

La idea del color llamó mi atención, si bien para este entonces estaba más centrada en aprender de lleno la técnica en cuestión, nunca dejé de pensar en el color como algo que puede permitirnos evocar y sentir, nuevamente.

Hacia el final del semestre se nos pidió generar un proyecto de tapicería en el cual pudiéramos ejecutar las técnicas aprendidas durante el semestre, aumentar el formato y hacer preparaciones digitales de la imagen a trabajar. Para este proyecto volví a revisar el material y decidí trabajar con la fotografía de mi hermano y yo. Procedí a realizar los ajustes digitales de cuarteado y posterizado a la imagen (estos arreglos son pertinentes realizarlos antes de iniciar un proyecto en tapicería, debido a que ello permite, separar e identificar las zonas específicas de cada color dentro de la imagen, accediendo a realizar un estudio más preciso y juicioso respecto al color).

Debido a que los tiempos de la tapicería son lentos, más en su etapa de aprendizaje, decidí hacer encuadres específicos de ambos rostros dentro de la fotografía original. Por un lado, para facilitar la ejecución del tapiz, y para ajustarme al formato que permite el bastidor con el cual estaba trabajando. La idea original de este proyecto era tejer ambos rostros, pero debido al tiempo y al material, solo pude ejecutar un tapiz.

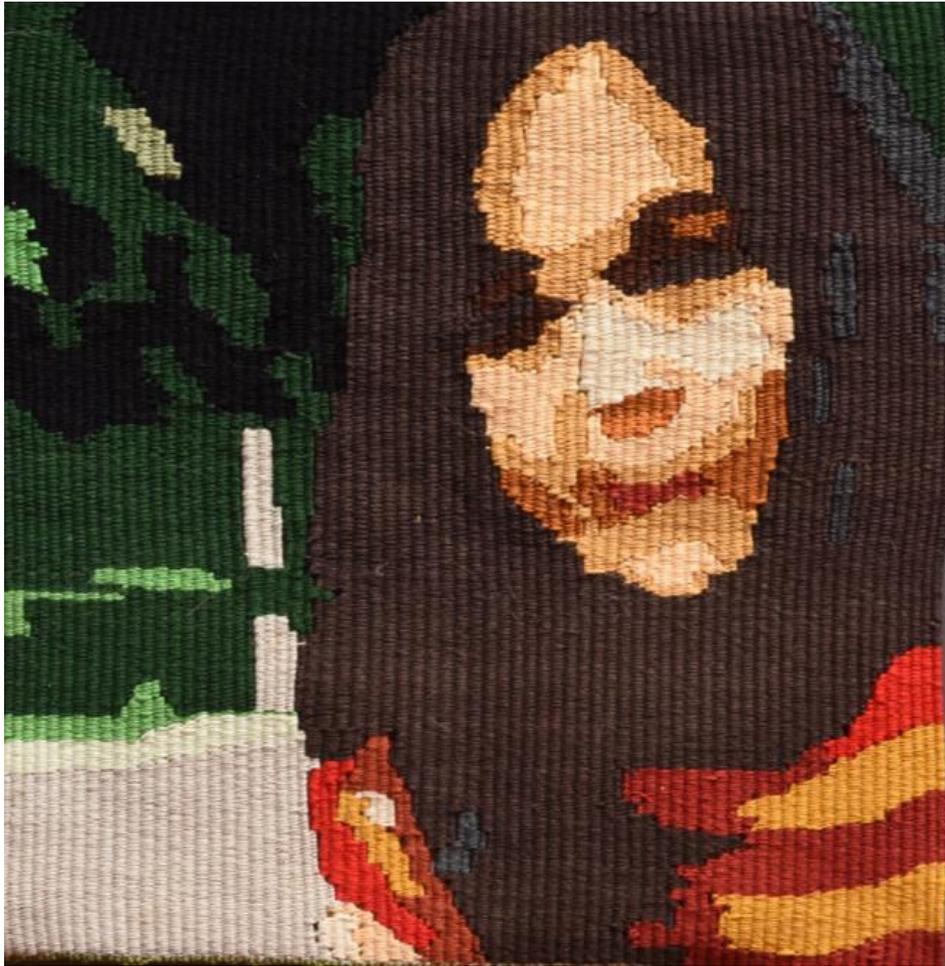
El render es el último paso, antes de iniciar el proceso de tejido. Para realizarlo es necesario utilizar una mica o papel diamante sobre la fotografía previamente ajustada digitalmente, e ir delimitando las secciones de color. Este dibujo queda sobre la mica o papel diamante – generando un mapa el cual se debe seguir durante el tejido-. Finalmente, y después de un largo trabajo y adaptación, logré concebir un pequeño tapiz de 24x24 cm.

Ilustración 12 – imagen original
imagen original

encuadre de fotografía con detalle de render

tapiz final (2020) 24x24 cm

Mientras realizábamos los ejercicios, fuimos revisando a diferentes artistas que utilizan la tapicería, en la mayoría de los casos a través del tejido a telar, como un medio de expresión artística. Como referencia histórica, observamos los tapices generados en la localidad de Aubusson (conocida por albergar y generar una muy buena manufactura de material textil) y *Manufacture Royale des Gobelins* (Manufactura Real de Tapicería) ambos ubicados en Francia. Revisamos el trabajo de William Morris²(1834-1896) y Jean Lurcat³(1892-1966), como referentes en la creación de cartones pictóricos (bocetos muy precisos, en cuanto a color y tamaño, de la imagen que los tejedores deben reproducir). Observar los trabajos realizados en estas manufacturas, y conocer todos los procesos previos a realizar un tejido, como la fabricación de un cartón pictórico, selección de hilados y estudios de color, hizo que me interesara aún más por aprender esta maravillosa técnica. Quedé prendada de la idea de construir una imagen, a través de la urdimbre y la trama, utilizando hilados de colores.

Ahora que reviso nuevamente este trabajo, puedo decir que germina ante mí, un interés en torno a la investigación del color, con relación a la memoria y la autobiografía. Si bien se presentó de manera incipiente, más adelante en mis indagaciones, lo volveré a retomar, en conjunto de otras exploraciones materiales.

² *“En época victoriana ciertas personalidades se rebelaron contra la acelerada industrialización y el abandono de las labores agrarias y artesanales. Entre estas, destacó el diseñador, artesano, arquitecto y escritor William Morris (1834-1896), reconocido por la posteridad como el máximo representante del movimiento Arts and Crafts. Este movimiento propugnaba la vuelta a los oficios manuales, el contacto directo con los materiales, las antiguas técnicas y la protección del legado artístico.”(Fundación Juan March, 2017)*

³ *“Pintor y diseñador francés, considerado uno de los diseñadores de tapices más importantes del siglo XX y el artista que renovó el arte de la tapicería(...)en 1939, junto a los pintores Toussaint Dubreuil y Marcel Gromaire, fue a Aubusson, una ciudad francesa asociada históricamente a la tapicería desde el siglo XVI. Allí establecieron un centro de tapicerías modernas en cooperación con el tejedor principal de la ciudad François Tabard.”(Museo Nacional de Artes Visuales, n.d.)*

En relación con la técnica, también debo decir que nació en mí la inquietud de continuar investigando y creciendo en torno a ella. Encontrarme con la tapicería y, descubrir el gran mundo que alberga el textil, fue hallar un lugar de contención, en el cual sentí la completa libertad de poder crear y expresarme, a través de este nuevo y maravilloso lenguaje.

d) Miradas cruzadas – una conexión (in)material

Finalmente, mi formación prosiguió en el Taller Central de Arte Textil, y así fue como, en mi penúltimo semestre de pregrado se nos encargó realizar una obra de línea autoral, sin un pie forzado, sin técnica establecida. Se nos pidió realizar una obra que surgiera de nuestras propias investigaciones.

Este proyecto llamado *Miradas Cruzadas – una conexión (in)material* - , nació ante la necesidad de reconectar con el exterior, a causa de la separación y el distanciamiento forzado a los cuerpos, proporcionado por la pandemia, año 2021. A raíz de esto, y continuando con mi interés por el espacio natural, comencé a indagar en aquellas semejanzas que podía ver y encontrar, entre el cuerpo humano y la naturaleza. Intenté restablecer esa conexión que nos fue arrebatada. Al igual que en los trabajos anteriores, la naturaleza se vuelve parte primordial de esta obra, pero esta vez, no como materia prima, sino que, como observación profunda en torno a las características que me unían a ella.

Fui pensando en cómo el cuerpo quiere volver a ser parte de ese territorio natural, en el deseo de reconexión. Me inmiscuí en la búsqueda del material y reparé en los numerosos patrones, texturas, colores y sistemas de configuraciones que se replican, tanto en nuestros cuerpos como en la naturaleza y cómo lentamente nos hemos ido separando de ella.

La observación del entorno se volvió parte primordial de este proyecto, debido a que no se tenía permitido salir. Todas las reflexiones se dieron a partir de mirar a través de mi ventana. Esta se convirtió en un vínculo con el espacio exterior, permitiéndome ver los movimientos intrascendentes que iban y venían, árboles, nubes, viento, el incesante aleteo de las aves, que poco a poco iban dominando la escena.

En mi interior floreció una conexión hacia esos pequeños animales y, con ello, comencé a percibir la añoranza por volver a sentirme parte de ellas, volver a sentirme parte del entorno.

Esta sensación de búsqueda, de reconexión con el afuera y la naturaleza, comencé a preguntarme si existía otra forma de volver a establecer un lazo perdido, más allá de lo corporal. Me pregunté entonces, si podía hallar, alguna historia o recuerdo que sea personal y único, que me una nuevamente con este vínculo perdido.

Para abordar esta búsqueda de conexión decidí trabajar de manera colaborativa, con una metodología que consistió en pedir abiertamente fotografías de rostros a través de la plataforma *Instagram* a quien se sintiera cómodo de participar. Esta acción buscaba acercarme de alguna forma a las personas que se encontraban al otro lado de la pantalla. Ya con una carpeta de imágenes, mayor a la que esperaba, procedí a pedirles a estas mismas personas un relato, sobre alguna historia o algún recuerdo que ellos tuvieran sobre su relación con las aves.

Tener este relato en mis manos, me hizo sentir, de alguna manera, que me estaba permitiendo ser parte de ello. - poder entrar y sentir la historia-

“Bueno todo partió cuando era pequeño onda 5 o 6 años, en ese tiempo me gustaba salir a caminar con mi abuelo por el campo. Un día caminando por un potrero, con mucho pasto seco, vi un pecho rojo parado sobre una piedra, le pregunté a mi tata que cuál era ese pájaro, a lo que me empieza a contar una historia de un soldado herido, «cuando se encontraba tendido en el suelo desangrándose un pájaro negro paró sobre su pecho y este se manchó con su sangre», básicamente el pájaro venía a llevarse sus lamentos o algo como eso y que por eso todos estos pájaros tenían la sangre de soldados pegada a su pecho.

Y en la noche, soñé con que me encontraba en el potrero solo, después de caminar un rato me encuentro con el cadáver de un soldado y un pecho rojo sobre él, cuando este nota mi presencia sale volando y yo desperté”.⁴

Tuve un total de quince colaboradores, de los cuales siete me entregaron sus relatos. Fueron siete historias que me permitieron adentrarme en territorios ajenos e íntimos. Finalmente, por cuestiones de tiempo y material disponible, realice exploraciones solo con cuatro fotografías y sus relatos correspondientes.

Mon

Emilia

Ahora, viendo este trabajo desde la distancia, puedo decir que realmente las aves no tienen un carácter trascendental en mi vida. Utilicé estos animales como una “excusa” para poder aproximarme a los sentires que

⁴ Relato entregado por Tomás Morales

habitan (metafóricamente hablando) en un *territorio oculto por la memoria*. Me parecía interesante explorar otros espacios, debido a que me veía limitada a solo uno. Así fue como, a través del relato de un otro, el poder imaginarme las escenas, sentir la brisa y la profundidad de la historia, qué pude expandir, de manera onírica el territorio conocido. -Ocurre un traspaso muy íntimo al pedir y escuchar relatos que son parte de la historia personal de otro. Es un regalo único para mí, como si te invitaran a ser parte de ese momento-.

Vale

catalina

Tener estos relatos en mis manos me hizo notar que, si bien, nuestros cuerpos se veían atrapados entre cuatro paredes, la conexión que tenemos con la naturaleza, con el territorio, nunca dejó de ser parte de nosotros. Aunque no lo sintiéramos de manera física, es a través de los recuerdos y las historias, que llevamos en nuestro interior, albergadas

de manera íntima, metafísica y espiritual, que conectamos con esos lugares.

Al tener todo el material, imágenes y relatos, me enfrenté a un nuevo desafío, el problema de cómo levantar una obra y que dé cuenta de un lenguaje autoral. Lo primero que hice fue ver las fotografías que me entregaron las personas y noté que todas ellas estaban mirando de frente. Yo no di ninguna indicación de cómo debían tomarlas, más allá de aclarar que fuera un retrato en donde se sintieran cómodas y cómodos con sus rostros. La mirada que cada uno entregaba era única, al igual que sus relatos. Sentí la necesidad de trabajar en torno a ello.

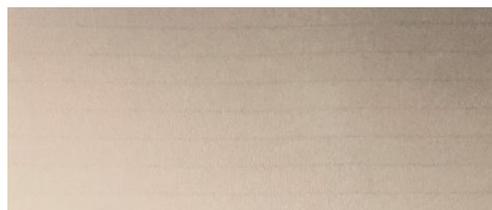
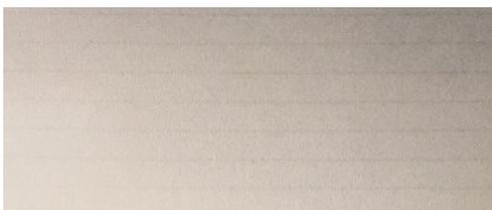
Tomé la decisión de imprimir las imágenes, en escala de grises para poder unificar de mejor manera todas las fotografías, y debido a que en ese entonces aún nos encontrábamos con restricciones sanitarias ajusté los formatos a lo que podía realizar desde mi hogar.

Estas imágenes resolví trabajarlas de dos formas diferentes, una de ellas, ir bordando sobre sus retratos secciones de su relato, de manera que, acompañara el rostro, pensando en cómo las puntadas se componían en una línea textil y está a su vez, penetraba y marcaba cada rostro con la historia de cada palabra.

Para esta sección de la obra, observé a la artista lituana Severija Incirauskaite (1977). Ella trabaja con el bordado en punto cruz sobre superficies metálicas, como sartenes, platos, planchas, etc. *“Utilizo fragmentos de la cultura popular, el llamado kitsch, en mi arte. Cuando aparecen en un nuevo contexto, como una especie de ‘citas’, ellos ayudan a crear obras que revelan mi experiencia personal y punto de vista”* (Con estas manitas, 2014, pág.1). Para la artista, ir estableciendo vínculos con su cultura a través del bordado, una técnica ligada al quehacer hogareño, y objetos comunes de un hogar, es su forma de llevar el cotidiano a un espacio, muchas veces reservado celosamente

para las “altas artes”, abriendo un nuevo espacio, en donde todos se puedan identificar con sus raíces.

Si bien mis bordados y los de la artista, no tienen más relación que en el hilado, deseo mencionarla debido a que sentí una fuerte inspiración al ver sus obras, observar cómo logra desplazar la técnica a materiales, que podría llamar “incómodos”, me llevó a la necesidad de explorar nuevos horizontes y entender que esta técnica -ligada a lo hogareño-, puede transportarnos a otros estados de sensibilidad.

Vale - intervención con bordado (2021)

Mientras trabajaba algunos retratos con la técnica del bordado, otras decidí intervenirlas, igualmente, con los textos de su relato, pero esta vez, como si fuera un collage. Recortaba palabras o frases, para componer sobre los rostros.

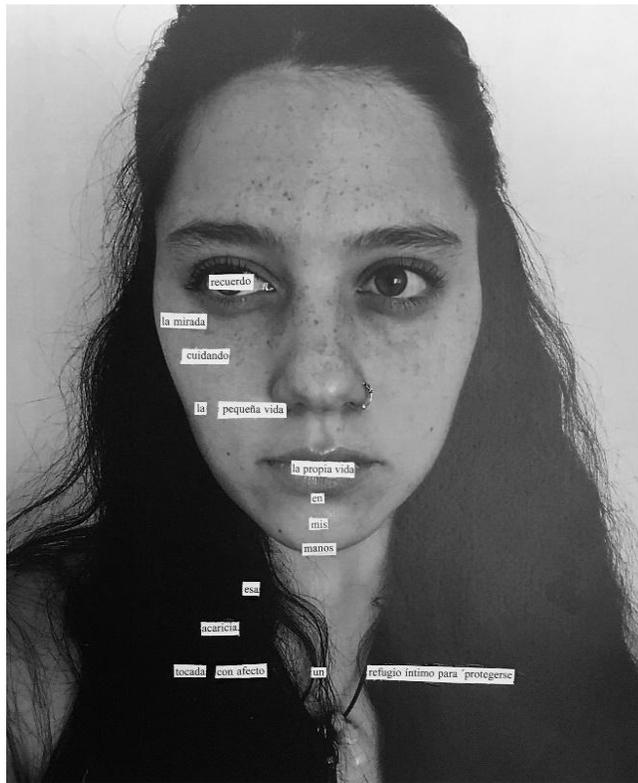
Para contextualizar, durante este proceso tomé un pequeño curso virtual de poesía collage para explorar nuevos medios de creación. Fue debido a esto que decidí incluir, de manera muy intuitiva, las frases sobre los rostros a modo de collage. Para ese entonces no observé ningún

referente particular, pero sé que el uso del collage es un recurso fuertemente utilizado dentro del campo artístico, que dio nuevos aires de creación dentro de los movimientos del Dadaísmo (1916-1923), y el Surrealismo (1924–1966), y que hoy en día es un medio de creación y comunicación muy utilizado.

Creo importante rescatar de este trabajo ciertos hallazgos, tales como, las reflexiones que nacieron sobre el cómo se habita el territorio y de qué manera logramos vincularnos con él a través de nuestras experiencias y memorias. También me hizo pensar en lo frágil que es la memoria y cómo el olvido puede hacer que nos desvinculemos rápidamente de un espacio, lo que me hace querer dar una importancia mayor a los relatos e historias, tanto personales como de otros.

Rescato el método de trabajo que utilicé, como la búsqueda de relatos ajenos para tratar de evidenciar esa conexión perdida a través de los recuerdos. Me ayudaron, más que a darle una forma concreta a este proyecto, a situarme y reconocirme frente a estas problemáticas, a mi propia problemática, que venía desarrollando de forma latente en los años anteriores, y encontrar mis propios medios para resolverla. Si bien no quedé satisfecha con el resultado de este trabajo, fue el puntapié inicial para desarrollar una línea y método que estará presente en la continuación de mis proyectos.

Catalina - intervención con collage de palabras (2021)

e) Recordan – la hebra que nos une –
Emilia - intervención con plumón y recorte (2021)

Esta obra se desarrolla en el contexto de mi último semestre de pregrado en el taller Central de Textil. Al igual que en el semestre previo, se nos pidió generar una nueva obra de línea autoral, pudiendo o no, continuar con el proceso anterior, para desarrollarlo durante el semestre. Decidí empezar con un proyecto nuevo, debido a que quería continuar explorando la idea de memoria y relato.

Esta obra la inicié desde la idea de una necesidad de recordar, de evocar sentimientos y sensaciones de mi niñez. Impresiones y/o huellas que se fueron perdiendo con el tiempo. Me interesaba adentrarme en esta parte de mi mente, debido a que, mientras realizaba el proyecto anterior, me di cuenta de el limitado archivo memorial que tengo sobre mi infancia. Desde este punto, comencé a preguntarme ¿Qué es lo que recuerdo sobre mi niñez? ¿Qué cosas/objetos/acciones, hacen que mi memoria sensorial se active? Fue aquí, y a partir de una conversación con mi abuela materna sobre reaprender a tejer, que comencé a tener estos primeros flashbacks de mi infancia. A partir de este diálogo, comencé a rescatar gestos que evocaron sensaciones y recuerdos. Como el tic-tac de los palillos que caen como gotas de agua, las madejas de lanas de colores brillantes, el olor al pan recién hecho y la madera rechinando por el fuego. Estos recuerdos aparecieron frente a mí, algunos borrosos y difusos, otros meras sensaciones o palabras sueltas que trataban de armar un suceso perdido, en la memoria. Sin embargo, todos me llevaron hacia un camino para volver a conectar con estas sensaciones que creía perdidas y olvidadas.

Parte de mi método de trabajo en esta obra, fue la de enfocarme en el problema material y cómo este se vuelve parte de un recuerdo. Me interesaba explorar la materialidad y su textura descubriendo nuevas sensaciones, asociadas a lo táctil y a lo visual. Este proyecto autoral se divide en cuatro procesos de experimentación.

En una primera etapa, indagué en la idea de la sombra como metáfora del recuerdo. Es a partir de lo difuso donde me acerco a estos espacios de memoria. (Stoichita,2006). *“la primera función posible de la representación basada en la sombra es la de imagen para el recuerdo, es decir, para hacer presente lo ausente”* (Saiz, 2008, pág. 167) Bajo

esta mirada, tomo mi propia silueta y el gesto de tejer para generar imágenes que me ayuden a entrar y conectar con esta experiencia olvidada, por el paso de los años y así, poder resignificar a través de nuevos sentires. Es desde aquí, que me propongo elaborar una serie de videos, que fui sintetizando hasta llegar a una pieza audiovisual definitiva.

En segundo lugar, me interesó darle significancia a la memoria hablada, a los relatos olvidados, asociados a un oficio y a la infancia. Parte de esta investigación fue pedirles a mis abuelas que me contaran cómo había sido su primera relación con el tejido, me intrigaba saber si podía hallar el hilo que unía nuestros saberes. Estos relatos buscan la evocación a través de la palabra, mostrándose como pequeños fragmentos de información dentro de la pieza audiovisual.

"mamaraña" – fotogramas (2021)

En tercer lugar, busqué generar una pieza que hablara del vínculo, de la colaboración y del aprendizaje colectivo a través del oficio textil. Desde este lugar, es que le pedí a mis abuelas que me ayudaran a realizar un tejido en conjunto. Buscaba generar un gran lienzo tejido, libre, sin directrices, el cual predominara el color, las texturas, los planos y volúmenes.

Finalmente, me interese por evocar, ese primer acercamiento aptico que se tiene en la niñez, donde los colores brillantes y las diferentes texturas, son aspectos que nos acercan a descubrir nuevas experiencias matéricas. A raíz de esto, preparé tres videos en donde predomina el

color y la textura. Buscando recordar ese primer descubrimiento y aproximación al color. Elvira Espejo en su texto “El textil tridimensional”⁵, nos habla del vínculo corporal que existe entre la tejedora y el textil, refiriéndose a este como parte integral de su cuerpo y su linaje.

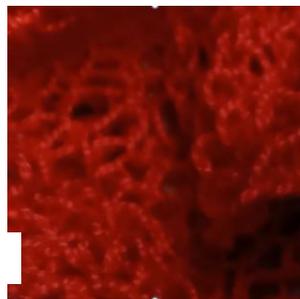
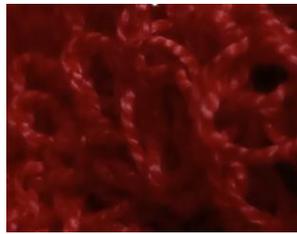
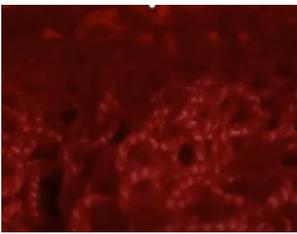
Busco la manera de volver a establecer una conexión perdida entre materia y memoria. Aquí subyace un traspaso de información de generación en generación, a través de la experiencia empírica del hacer y crear. Una conexión a través de los saberes, de un linaje ancestral.

La imagen y la materia, las manos y su forma única de expresión, el volumen aleatorio y la silueta, son aspectos que acompañan y facilitan este acto de recordar, dejando en evidencia, la evocación de mis sentires, las emociones y la memoria. Todas relacionadas con la experiencia de lo táctil y lo visual. Si bien, estos recuerdos se presentan difusos y borrosos, siempre hay un gesto, un sonido, una sensación que sobresale y se manifiesta. Abriéndose paso en este mar, dando lugar a los recuerdos, y sacando la luz lo que es importante para nuestro corazón.

“azul” – fotogramas video loop (2021)

⁵ Arnold, D. Y., & Espejo Ayka, E. (2013). El textil tridimensional: la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. ILCA, Instituto de Lengua y Cultura Aymara.

“rojo” – fotogramas video loop (2021)

“amarillo” – fotogramas video loop (2021)

detalle

III. Proyecto de obra

“En ese acto, en ese momento fugaz de desgarró y adiós que abre el tejido glacial, las memorias efímeras -cautivas en hielo perpetuo- son libres, ¡¡¡son libres!! Cuando el témpano cae al mar, lleva en su azulada entraña el mensaje de este continente encantado, el mensaje de un gigante sutil y gentil...”⁶

⁶ Extractos de las palabras de mi abuela Tari

En esta sección del escrito hablare detalladamente sobre los conceptos claves que busco abordar en este cuerpo de obra. En este desglose encontrarán reflexiones, referencias y todo aquello que fue parte del proceso de creación para la obra. Antes de dar paso a detallar, hablaré brevemente del lugar de donde surge esta obra, para contextualizar sobre mis ideas y reflexiones antes de entrar de lleno en el grueso de la obra.

Raffaele Milani menciona, el paisaje es “*un producto de la naturaleza, del hacer, del percibir, del representar*” (Milani, 2007, pág. 15)

Esta obra busca generar, evocar y representar, a través del hacer y de la imaginación, un paisaje, de un territorio natural en el cual nunca estuve físicamente, pero logré hacerme parte de él a través del relato profundo y emotivo de mi abuela paterna. El trabajo de percibir y reinterpretar sus palabras fue fundamental para crear esta obra, un acto casi meditativo, al ir imaginando y creando paisajes a través del relato de mi abuela, buscando la manera de hacerme parte de esta experiencia, y vivirla a través de sus palabras.

Este relato, surge a partir de mi interés por sus viajes realizados al continente Antártico. Ella me habla de lo *sutil y efímero* de este territorio. Cómo el viento genera un estado constante de *impermanencia* y movimiento. Cómo la luz velada de las noches de verano tiñe el cielo de amarillos y anaranjados. Cómo las noches frías de invierno, develan un mundo cósmico a la distancia. Bajo el velo de estas palabras, dentro de mí, nace la idea de generar espacios atmosféricos, que puedan relatar, de manera subjetiva, este viaje llevado a cabo por mi abuela.

Dividí el proceso de obra en dos instancias. La primera etapa, consistió en reunir todo el material de archivo que tenía mi abuela (videos, diapositivas, libros y fotografías), a partir de los cuales generé láminas de investigación en torno al color y la abstracción de este territorio,

esta sección de archivo busca relevar el trabajo personal e investigativo que lleva uno como artista. Sobre la base de trabajar con este archivo, decido elaborar una pieza audiovisual, a partir de los videos y diapositivas. Esta, busca ser una zona inmersiva, en cuanto a los sonidos, imagen y relato. A través de ella, mi intención es lograr que el espectador se sumerja en un espacio territorial y natural. Las láminas de estudio y pieza audiovisual se presentan como el punto inicial de esta obra.

La segunda etapa se presenta como *ejercicios evocativos* a partir del relato de mi abuela y todo el proceso investigativo en torno al color. Este desemboca en dos momentos. Por un lado, hago un ejercicio de imaginación y reinterpretación de este espacio territorial, en el cual busco levantar la idea del color como vínculo con este territorio lejano. El trabajo minucioso de las acuarelas desea mostrar la intención de búsqueda en torno al color y la abstracción, dentro de este paisaje, imaginándome toda la gama cromática posible, que pueda albergar este espacio.

Por otro lado, realizo dos pequeños tapices, pensados como evocaciones de este relato. A través de la trama y la urdimbre busco desconfigurar y configurar un nuevo paisaje. Reflexionando en torno a las palabras de Pastoureau⁷, pienso en cómo el color influye en la evocación de estos recuerdos, y cómo nuestra imaginación se encarga de dotar de colores (colores que quizás nunca estuvieron).

A continuación, se presenta un desglose de los conceptos trabajados en este proyecto

⁷Pastoureau, M. (2018). Los Colores de Nuestros Recuerdos. Editorial Periferica.

a) Antecedentes - Preparación de archivo

Mi abuela, al iniciar este proyecto me entregó una caja grande de cartón, en su interior contenía fotografías análogas, películas Super 8⁸ y cientos de diapositivas⁹ de su viaje a la Antártica. Este material en conjunto con su relato, fue el punto de partida de este proyecto.

Decidí partir esta exploración con la revisión de las diapositivas (aproximadamente había trecientas fotografías), tuve la suerte de conseguir una ampliadora, gracias a esta máquina, logré proyectar las fotografías que mi propia abuela había capturado de este territorio. Me dispuse a trabajar con una metodología de catalogación de estas imágenes (solarizadas - gama cálida - gama fría - texturas - nocturnas), para generar un archivo que me ayudarán a visualizar este territorio.

⁸ También conocido como "Ciné Kodak Eight" u "8 Estándar", cuyo ancho sería de 8 mm.

⁹ "película positiva, película de diapositivas y película de transparencia. Todos estos son los mismos nombres para una película que produce una imagen "positiva". Esto significa que cuando sostienes la película procesada a contraluz, puedes ver la imagen terminada sin necesidad de escanearla digitalmente o imprimirla en papel fotográfico en un cuarto oscuro"(Negative Film Vs Reversal (Positive) Film? What's the Difference?, 2021)

diapositivas - detalle

En paralelo a este proceso, realicé entrevistas (grabadas) a mi abuela sobre su viaje, con el objetivo de profundizar en su experiencia y poder impregnarme de su relato. Fue importante generar estas instancias de diálogo, debido a que, me interesaba explorar este territorio a través de sus memorias, y no solo a través de material tangible, como son las fotografías.

A medida que revisaba el material, fui realizando bocetos y estudios de color de estos paisajes, el objetivo de estas láminas de trabajo era formar una primera interpretación del territorio Antártico, a través de las memorias de mi abuela. Estas exploraciones, fueron el puntapié inicial para la elaboración del cuerpo de obra, del cual hablaré detalladamente en los próximos capítulos.

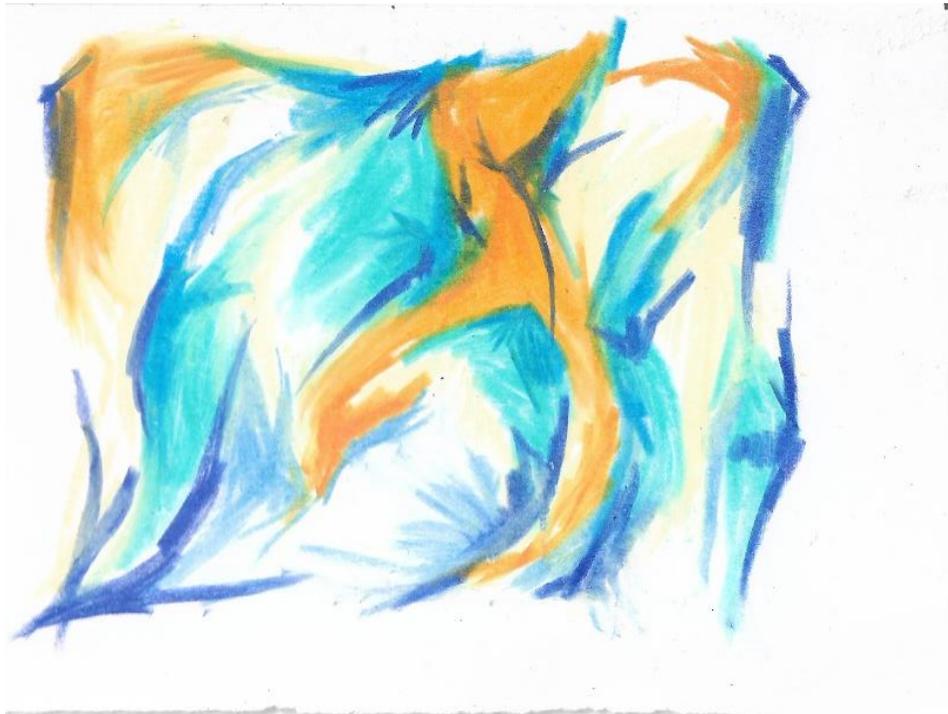

lamina realizada con acuarela

láminas realizadas con acuarela

láminas realizadas con acuarela y lápiz cremoso

Finalmente, me dispuse a revisar las películas de Super 8. Para este momento, recibí la ayuda del profesor del taller cine experimental, Nelson Vargas. Él con su infinita paciencia y generosidad, me recibió en su taller, en donde tenía, un reproductor *Eumig r2000 insta projector*¹⁰, adecuado para proyectar la película. En esa sesión, pudimos constatar que el material estaba en buenas condiciones y que era posible digitalizarlo para ser usado en el proyecto.

reproductor Eumig r2000 insta projector

¹⁰ Reproductor semi portátil para reproducir *Super 8*. Posee dos modos de reproducción, pantalla (300x224 mm) y lupa de proyección. Producido en Austria en 1976.

Los antecedentes que aquí menciono no necesariamente ocurrieron en el orden descrito, mi proceso creativo se dio de manera más orgánica y a través del trabajo en paralelo entre las exploraciones. Decidí escribir este apartado de archivo, debido a que necesitaba generar un orden, para poder entender mi propio proceso de estudio y así crear un relato que diera cuenta de mis observaciones y análisis al generar esta obra.

Al hacer este recuento de hechos, comprendí que es relevante para mí, como artista, entregar un espacio de visibilidad a todo el proceso reflexivo que uno va gestando a lo largo de la creación de una obra. Por este motivo dispondré todo el proceso de investigación, láminas de estudio, materiales utilizados y los objetos entregados por mi abuela en un muro de evidencia.

proyección de muro de evidencia

fotogramas película super 8

b) Resignificación del territorio

Pasé mucho tiempo pensando sobre lo que es el territorio para realizar esta obra. Al revisar todo el material que poseía mi abuela sobre la Antártica, ver todos los mapas, que existen en internet o en libros, o incluso, mapas que ella misma trazó del lugar, observar planos y fotografías de construcciones y rutas creadas por el hombre, para poder habitar este espacio. No pude sentirme más ajena a todo ese bombardeo de material gráfico y de documentos. Si bien, al revisar estos archivos, buscaba la manera de acercarme a ese territorio, la forma en la cual lo estaba haciendo se sentía fría y foránea.

Continué mi búsqueda, hacia una definición de territorio que me hiciera sentido y que por, sobre todo, me pudiera ayudar a guiar este proceso de obra, que me diera un norte el cual seguir. Leyendo, encontré esta frase del autor Milani que me clarificó un poco más mis pensamientos, él menciona, *“Mientras que el territorio es una expresión geográfica, política y social, el paisaje conserva significados simbólicos y afectivos”* (Milani, 2007, pág. 46) El paisaje conserva significados afectivos, leer esta declaración me hizo pensar que me encontraba mucho más próxima a ese espacio el cual me relataba mi abuela. Sentí que, bajo el velo de estas palabras, no necesitaba acercarme a todos esos documentos y reglas preestablecidas de la concepción de un espacio territorial, que en realidad, podía acercarme a él a través de subjetividades, y que había un espacio en el cual me podía desarrollar libremente.

Para ese entonces, comprendí que nunca había pensado en la idea del paisaje como una reinterpretación de un territorio. Recordé, dentro de la “historia del arte”, pintar paisajes siempre fue relevado a pinturas menores, en relación con los retratos o las pinturas heroicas.

Gombrich menciona que, fueron “*los holandeses quienes fueron los primeros en descubrir la belleza del cielo*” (Gombrich, 2016, pág. 416), pintando paisajes impresionantes en donde “*simplemente representaron un aspecto del mundo tal cual como se les aparecía*”. (Gombrich, 2016, pág. 416)

“conduce nuestros ojos hasta la brumosa lejanía, de modo que nos parece estar en una altura dominante contemplando un ámbito de la luz del atardecer” (Gombrich, 2016, pág. 416)

“molino de viento junto a un rio” (1642)- Jan van Goyen

Comencé a pensar en esos pintores que buscaban retratar la belleza de la naturaleza a través de sus sentires. Recordé que, hacía un tiempo atrás, por el año 2019, visité la exposición “*J.M.W. Turner Acuarelas. Tate Collection*” en el Centro Cultural La Moneda. En esta exhibición tuve la oportunidad de observar, frente a frente, el trabajo de Turner¹¹(1775-1851), el cual me dejó maravillada con su dominio técnico sobre la luz y color -hasta el día de hoy pienso en como con su facultad técnica, logra sumergir al espectador dentro de su imaginario personal-. Investigando reflexiones en torno a su obra, revise una conferencia en el marco de una exposición del artista. *“El color y la acuarela se hacen en Turner más libres personales y radicalmente pioneros de lo mental y lo abstracto. En ese lugar sublime e inabarcable que hacen referencia al vacío, a la representación de lo inmaterial, lo etéreo e ingrávito”* (Pena, 2002) Me sentí envuelta en la idea de buscar esa representación de lo inmaterial, de lo sublime, dentro del relato de mi abuela.

"sea View" (1830) J.M William Turner

¹¹Joseph Mallord William Turner. Pintor inglés, del período de romanticismo, especializado en paisajes.

b.1) Paisaje atmosférico

Rescatando la propuesta de Milani, “*el paisaje conserva significados afectivos*”, las reflexiones en torno a Turner y las representaciones de lo etéreo, nació en mí la idea de generar una pieza audiovisual. Me parecía importante rescatar imágenes, colores y movimientos propios de este territorio, pero por sobre todo, lo que buscaba era darle un espacio a la propia voz de mi abuela al contar su relato. Debido a eso, es que se hizo imperativo en mí, buscar la manera de generar un espacio (pieza) para sumirse en el paisaje, a través de la imagen y la palabra.

Con eso en mente, me dispuse a probar distintas formas de integrar el material de archivo (diapositivas, audios y película). Realice múltiples grabaciones, a las proyecciones de las diapositivas buscando la manera de abstraer la esencia de ese territorio. Me enfoqué en grabar por gamas cromáticas, algunas, con la mayor nitidez que podía lograr, para resaltar las texturas, otras, desenfocadas y borrosas para que resaltara puramente el color.

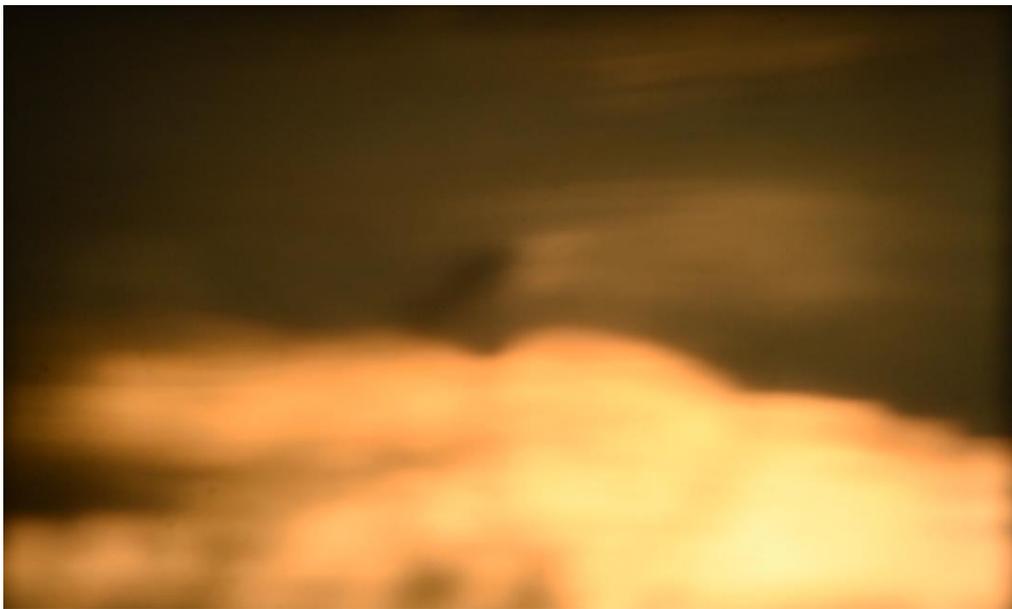
fotografía de diapositiva proyectada

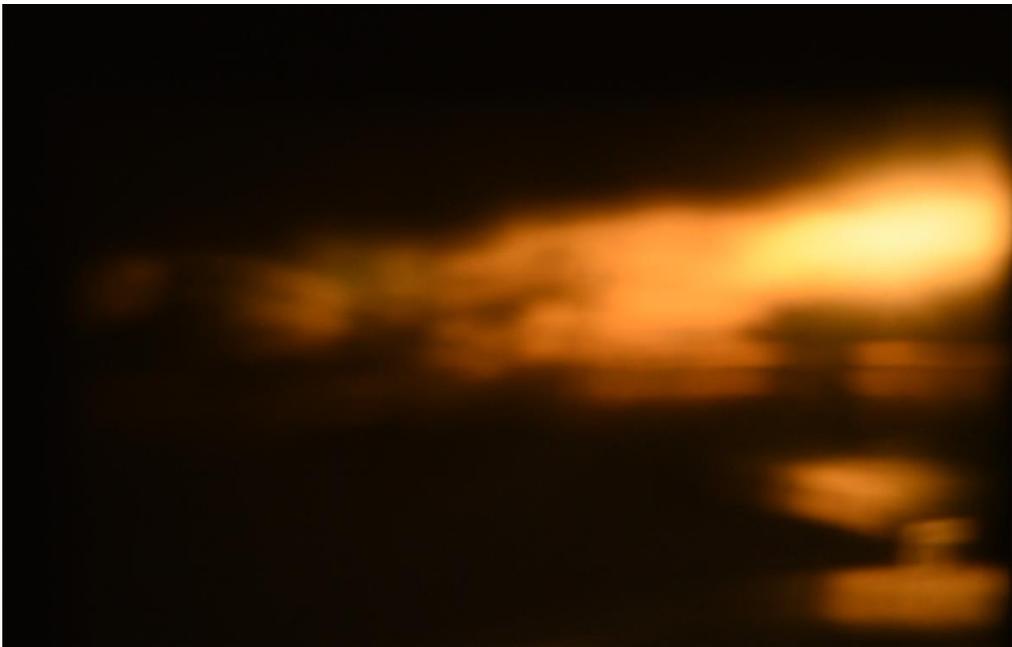
fotografía de diapositiva proyectada

fotografía a diapositiva proyectada

fotografía a diapositiva proyectada

fotografía a diapositiva proyectada

Hice y deshice mil veces, estimo que lleve a cabo cuarenta maquetas de videos, todas con enfoques de creación diferentes (algunas con un corte más documental, grabando mis manos mientras iba tejiendo, y otras más libres y experimentales, jugando con las grabaciones a las proyecciones de las diapositivas), pero siempre pensando en relevar el paisaje a través del relato de mi abuela.

fotograma de primer acercamiento a propuesta audiovisual – grabación de mis manos tejiendo sobre puesta sobre una diapositiva proyectada

fotograma de segundo acercamiento a propuesta audiovisual – construcción de mosaico con imágenes de diapositivas

Finalmente, después de mucho ir y venir, logré concebir la pieza audiovisual que estaba buscando. Para realizarla utilicé, las grabaciones a las entrevistas de mi abuela, audios de viento y, las grabaciones a las proyecciones de las diapositivas desenfocadas (decidí utilizar el lenguaje de “lo borroso” para relevar el color por sobre la imagen y así poder generar la sensación ensoñación en el espacio, *un lugar sublime e inabarcable*). Todo este proceso, dio lugar a una pieza audiovisual de cinco minutos aproximadamente. Con ella, busqué generar una reinterpretación a este territorio, componiendo un nuevo paisaje, a través del color, utilizando el relato de mi abuela como un hilo conductor.

"susurros cromáticos" (2023)

"susurros cromáticos" (2023)

c) Colores inmersivos

Durante todo el proceso de obra, me fui preguntando como abordar la idea de color que sentía con una gran pregnancia en mí. Sin ninguna duda, lo cromático ha sido algo que ha llamado mi atención desde pequeña. Uno de mis recuerdos más antiguos, es desparramar en el suelo la caja de lápices, para ver todas las posibilidades a la hora de escoger los colores. Me ocurrió lo mismo dentro de este proceso, al encontrarme con este relato tan afanado de mi abuela sobre este espacio geográfico, no pude sino enfocarme en su narración sobre los colores de este territorio. Me pareció muy atractiva la idea de ir imaginando gamas cromáticas mientras escuchaba su relato -podría decir que caía casi en un trance a la hora de figurar este espacio y las mil posibilidades de colores que había dentro de ella -.

Me pregunté, cuál era la mejor manera de acercarme a este espacio pictórico, de qué manera podría entrar en el entorno del color. Recordé entonces, un pequeño trabajo de color que había realizado hace un tiempo atrás en el taller de textil, en donde, con cartulinas o papeles de colores, hicimos ejercicios de color, (esto tomado de ejercicios propuestos y realizados por Josef Albers¹² (1888-1976) en sus estudios realizados por la interacción del color). Bajo esta lógica, me propuse generar interacciones de colores a partir del uso de cartulinas coloreadas.

Primeramente, antes de realizar el ejercicio de color, seleccione algunos extractos del relato, en donde, tanto el color como los sentimientos en las palabras de mi abuela, me hacían imaginar este paisaje. Me dediqué

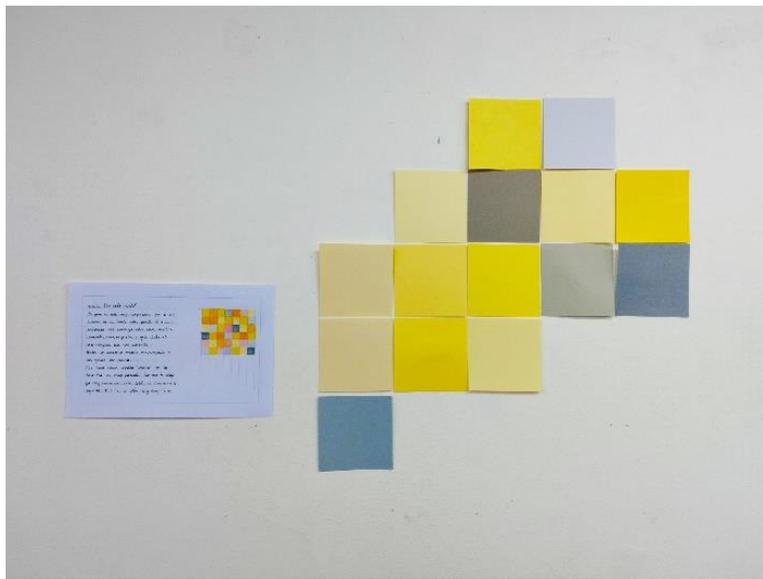
¹² *"Pionero de la modernidad, fue profesor, escritor, pintor y teórico del color, conocido sobre todo por sus Homages to the Square, que pintó entre 1950 y 1976, y por su innovadora publicación de 1963 Interaction of Color."* (Albers, Josef | MACBA Museo De Arte Contemporáneo De Barcelona, n.d.)

a leerlos una y otra vez para poder compenetrarme con el relato de este espacio.

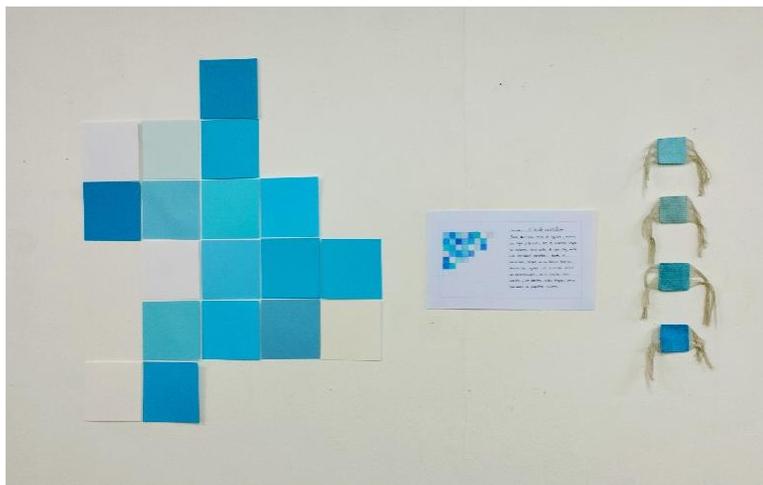
- *“Los veranos antárticos dentro, en la parte interna del continente, son medios amarillos en la noche. Como nunca se pone el sol, todo se vela de su color. Empiezas a ver, una mezcla media amarilla anaranjada y gris en el horizonte. Esa es una mezcla que me encanta. Me fascina Esa cosa media velada en la antártica es muy presente... Yo sentía que había un velo de color encima nuestro durante la noche... Un velo muy lindo”.*
- *“Es una noche continua. En invierno, está completamente oscuro. No hay luz, no te puedo decir que no hay color, pero no hay luz eso si... Es absolutamente oscuro, a no ser que aparezca la luna. En ese caso, la nieve se ve como un gran mar plateado y la luna, como nunca la había visto, aparece señalando el horizonte... Es como la noche en el desierto, es muy muy oscura, y tú ves que el cielo se te viene encima. Así estrellado fantástico, cristalino, muy prístino. Absolutamente prístino. Durante 3 o 4 meses así es la noche continua”.*
- *“El hielo es cristalino Tiene distintos tonos de azules. Nunca un azul profundo, eso es cuando llega al océano, pero antes de eso hay toda una variedad increíble. Desde el cristalino, porque no es blanco blanco, hasta los azules. Lo recuerdo como un caleidoscopio. Tú puedes mirar dentro y dar vueltas viendo estos trozos, como fractales de pequeños colores reflejados”.¹³*

¹³ Transcripciones de las entrevistas grabadas realizadas a mi abuela.

A partir de estos relatos, fui explorando diferentes formas de acceder al color. Realicé, en una primera instancia, estudios de color con cartulina, remitiendo a las palabras de Albers en donde menciona que, con cartulinas o papeles de colores podemos acercarnos de manera mucho más amable al estudio del color debido a que “*evita la mezcla innecesaria*” y además que “*el papel coloreado posibilita el empleo repetido de exactamente el mismo color*” (Albers, 2018, pág. 22). Estos primeros ejercicios me permitieron acercarme de manera más tangible a la experiencia del color.

estudio de color "verano"

estudio de color "hielos"

En una segunda instancia, llevé a cabo bosquejos a lápiz de color y también en acuarela. En este caso, quise mantener la ortogonalidad de la cuadrícula, pensando en cómo entraban los bloques de colores en el espacio. -Ahora me percató, desde un principio concebí este trabajo a través de la abstracción y nunca pasó por mi mente generar algo figurativo-.

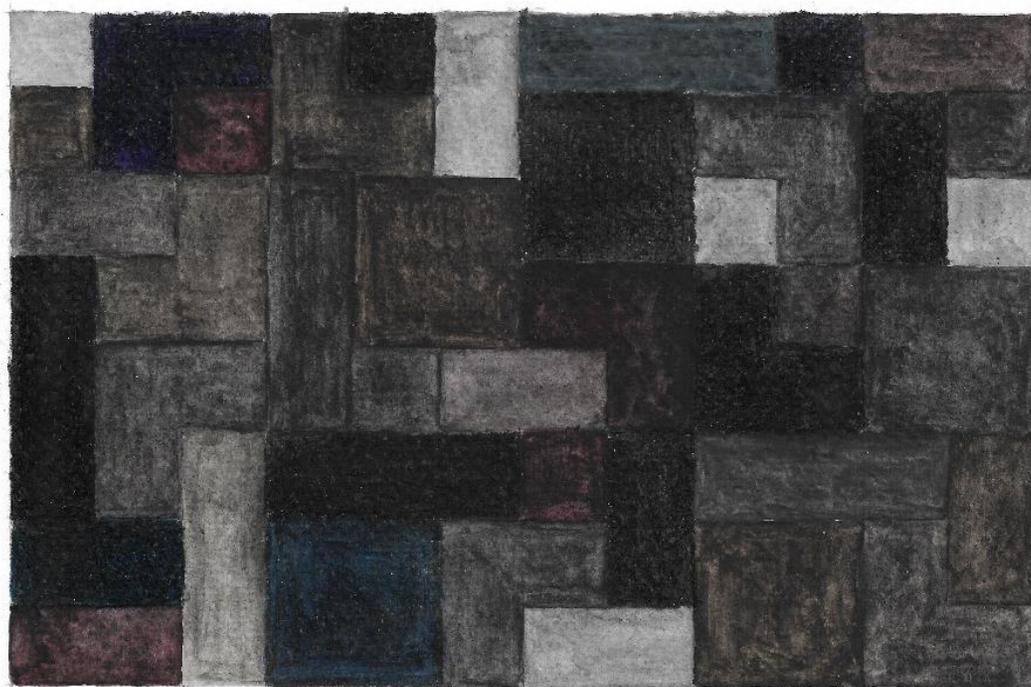

Lámina de estudio "invierno" – realizadas con acuarela

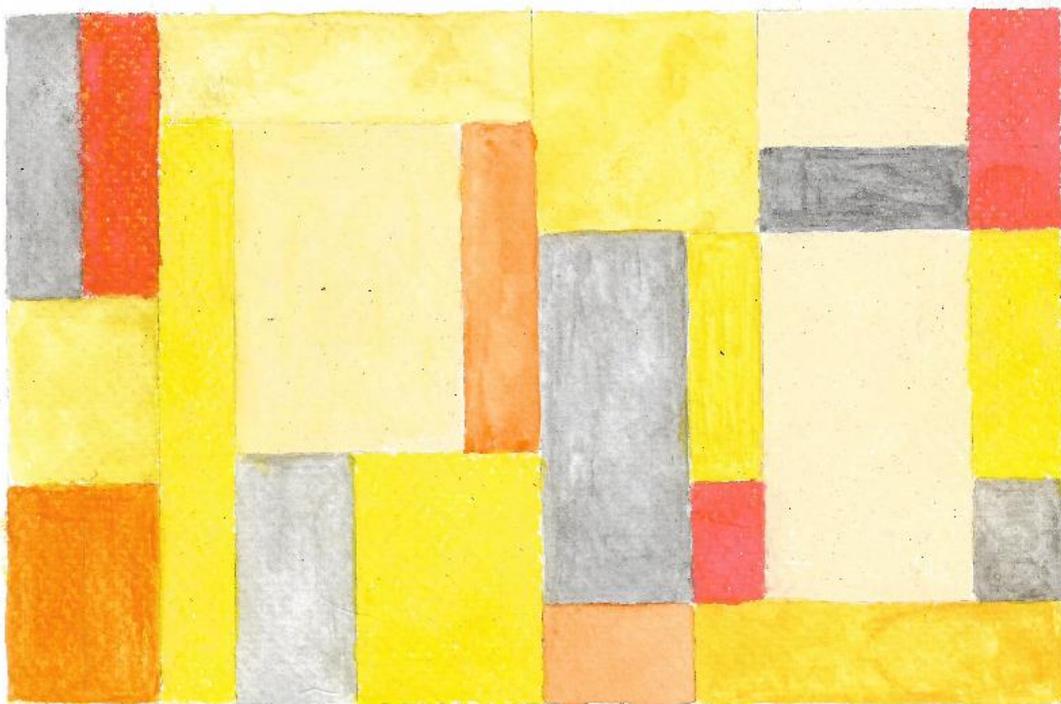
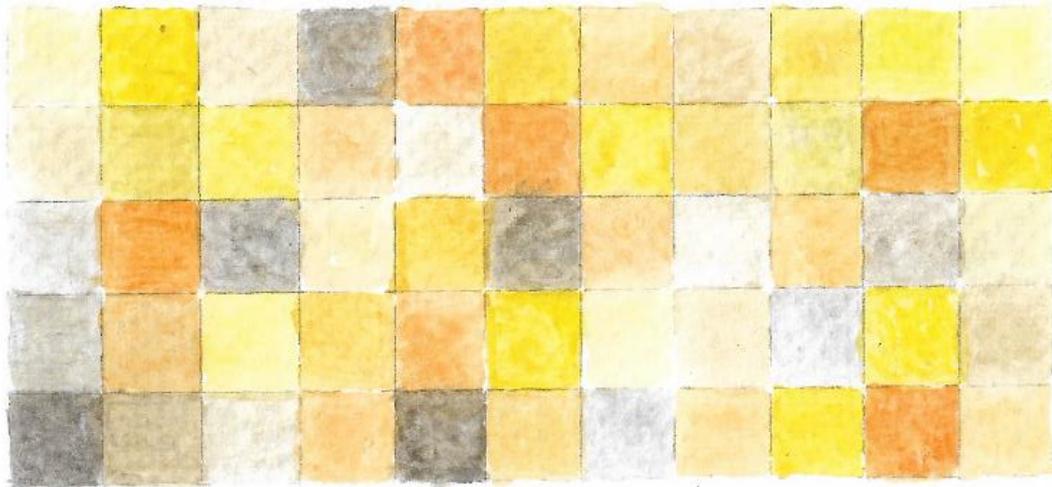
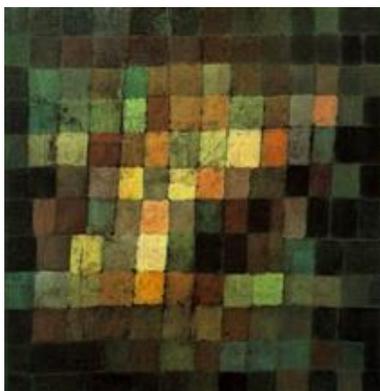

Lámina de estudio "verano" – realizadas con acuarela

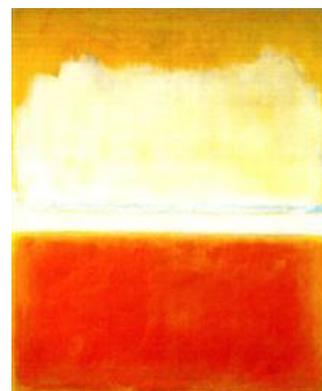
Ya en este punto me encontraba de lleno observando los trabajos de abstracción realizados por Paul Klee¹⁴ (1879-1940), Johannes Ittens¹⁵ (1888-1967), y Mark Rothko¹⁶ (1903-1970), me parecía interesante apreciar cómo estos artistas lograban transmitir emociones a través de la utilización del color.

"ancient sound. abstract on black background" -Paul Klee (1925)

"horizontal vertical"- Johannes Ittens (1915)

"no-8" – Mark Rothko (1952)

¹⁴ Pintor suizo, con un gran interés en el color. *“Estilo luminoso y con un cierto aire expresionista. Entre 1921 y 1931 fue profesor de la Bauhaus, primero en Weimar y más tarde en Dessau. Esos fueron los años más fructíferos de su carrera artística, cuando su lenguaje pictórico se consolidó definitivamente”* (Klee, Paul. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, n.d.)

¹⁵ *“Destacó tanto por su producción artística como por su labor docente y teórica. Suizo de nacimiento, pasó gran parte de su vida en Alemania, donde se relacionó con la vanguardia artística y colaboró intensamente como profesor en la Bauhaus”* (Itten, Johannes. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, n.d.)

¹⁶ Pintor de origen ruso, que en 1910 emigró a EE.UU. *“Fue uno de los máximos representantes de la abstracción americana. A través de su personal lenguaje pictórico, que enlazaba con la tradición europea de lo sublime, el artista quería expresar las más básicas emociones universales, como la tragedia o el éxtasis”* (Thyssen-Bornemisza Museo Nacional, n.d.)

Finalmente, decidí trabajar solo con la técnica de la acuarela, debido a que ésta me permitía explorar, de manera mucho más amplia, las gamas de colores.

Lámina de estudio de color – “invierno”

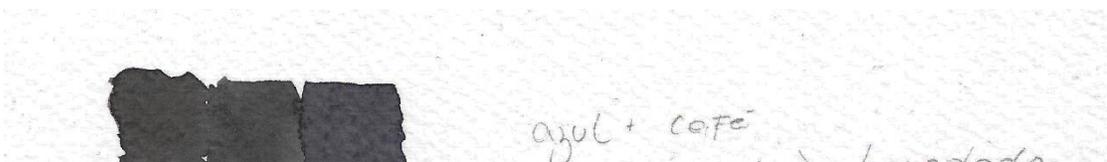

Lámina de estudio de color - "verano"

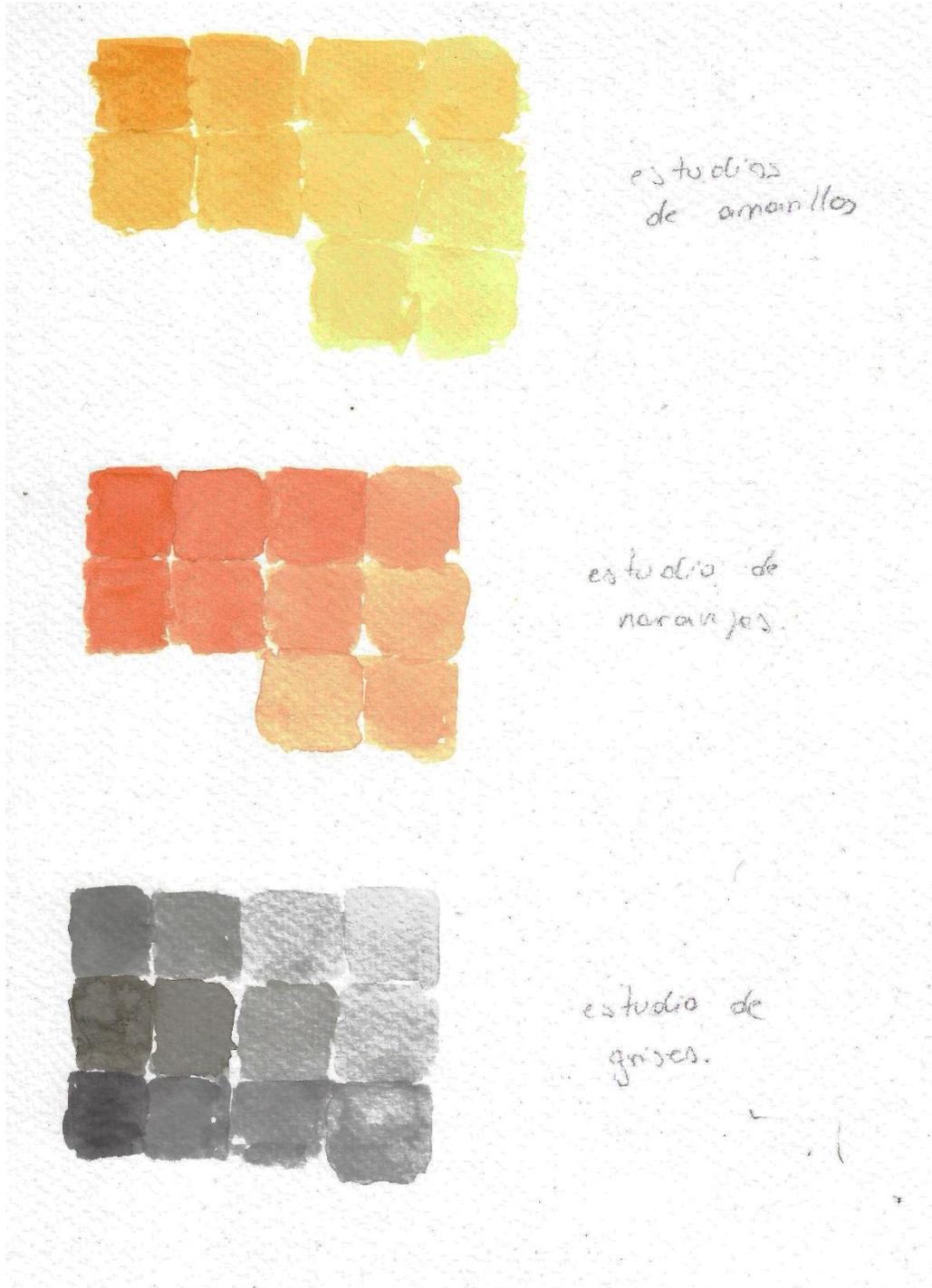
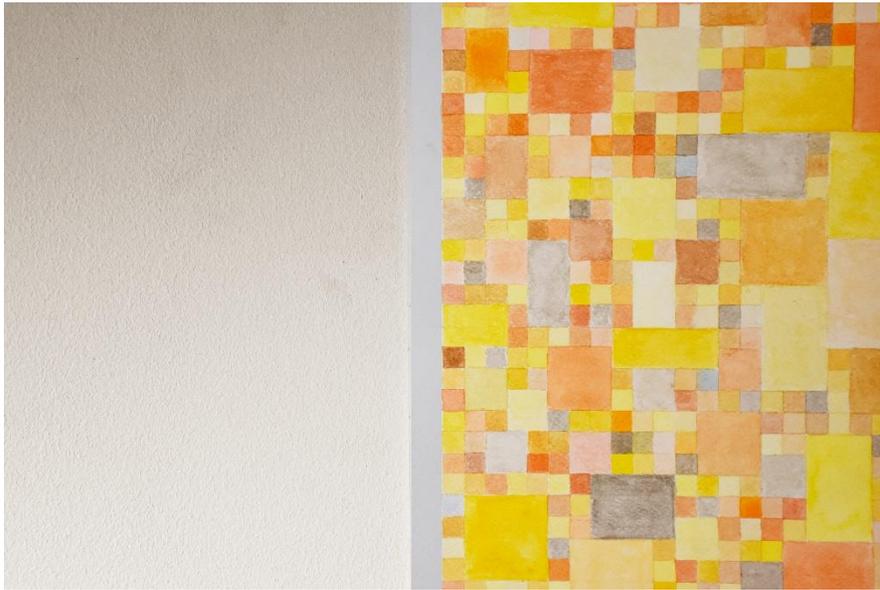

Lámina de estudio - "verano"

La última pieza de este cuerpo de obra, está construida bajo el alero de esta técnica pictórica. Resolví crear una serie de seis acuarelas, en formato de medio pliego, basados en los relatos de invierno y de verano. Estas pinturas proponen la reinterpretación de un viaje temporal a través del color, acogiendo las palabras de mi abuela, sobre la duración de cada estación dentro del territorio Antártico (tres o cuatro meses), generando así, un viaje de color. Relevando el contraste cromático y exacerbando la dualidad existente dentro de este paisaje.

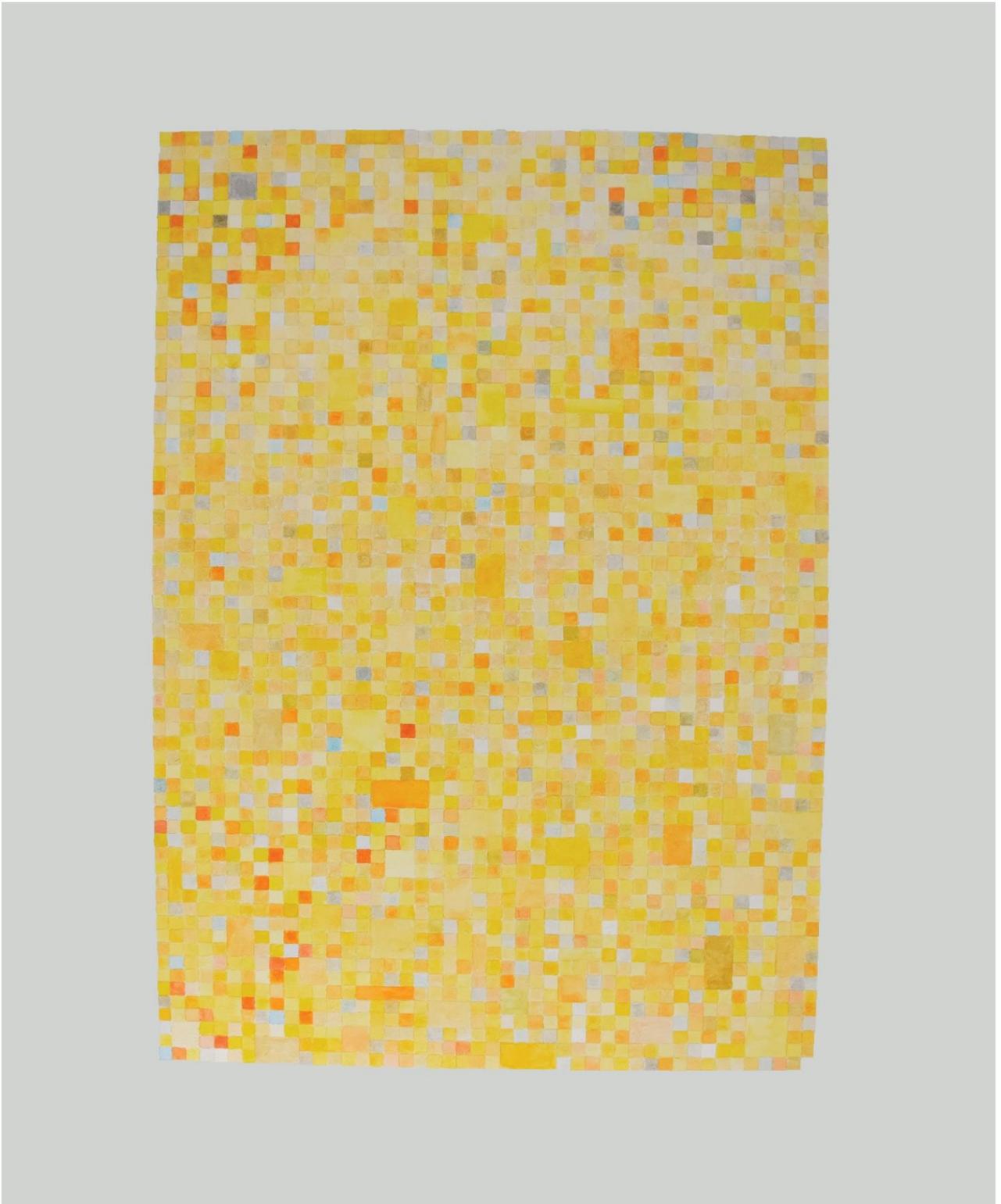
interpretación meses de verano – (2023) 50x70cm

detalle

detalle

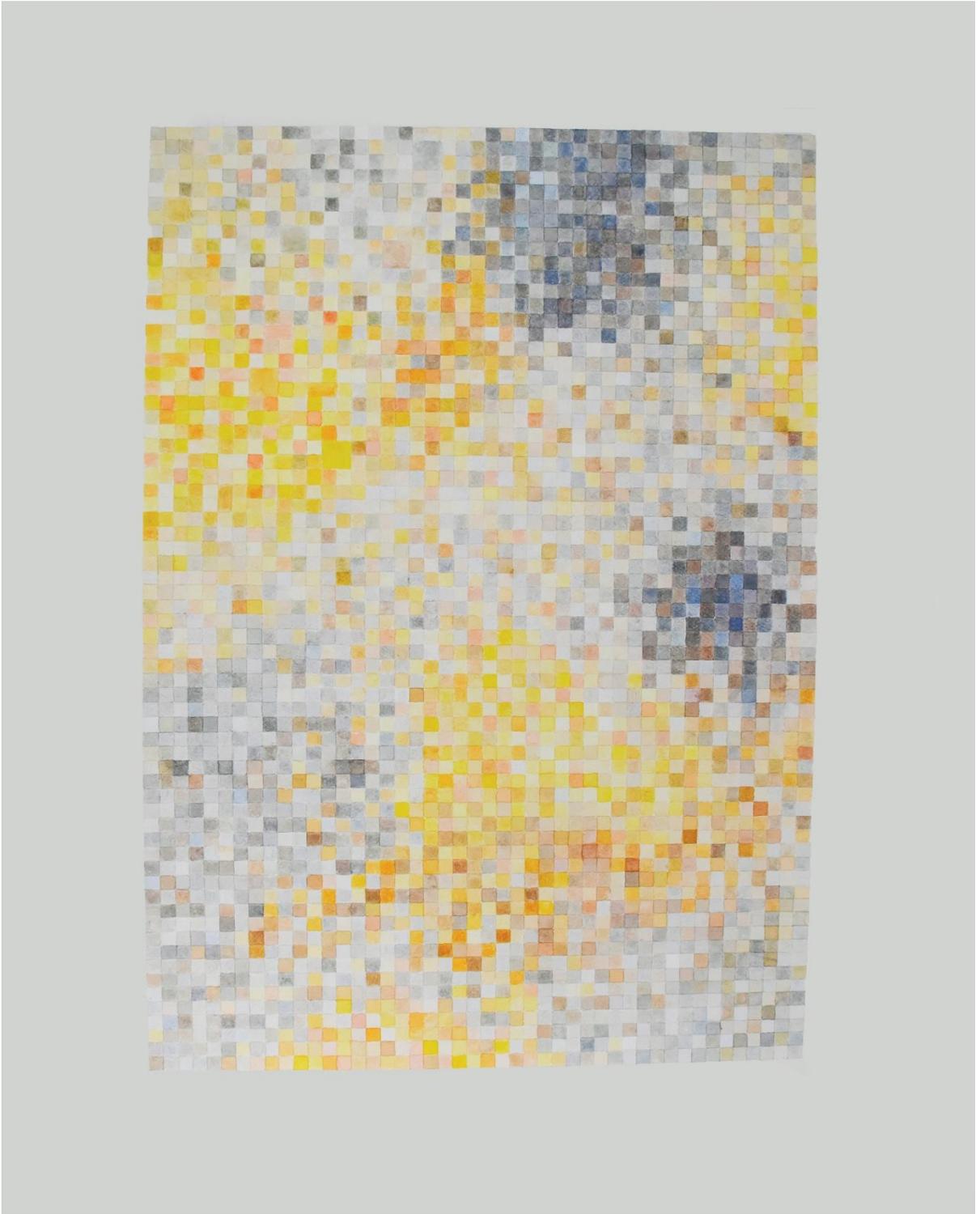
interpretación meses de verano - (2023) 50x70cm

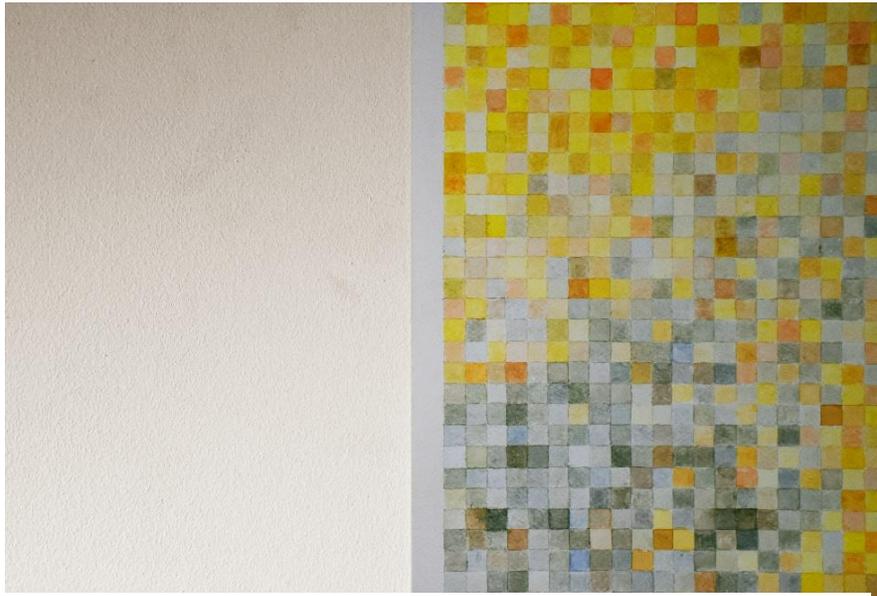
detalle

detalle

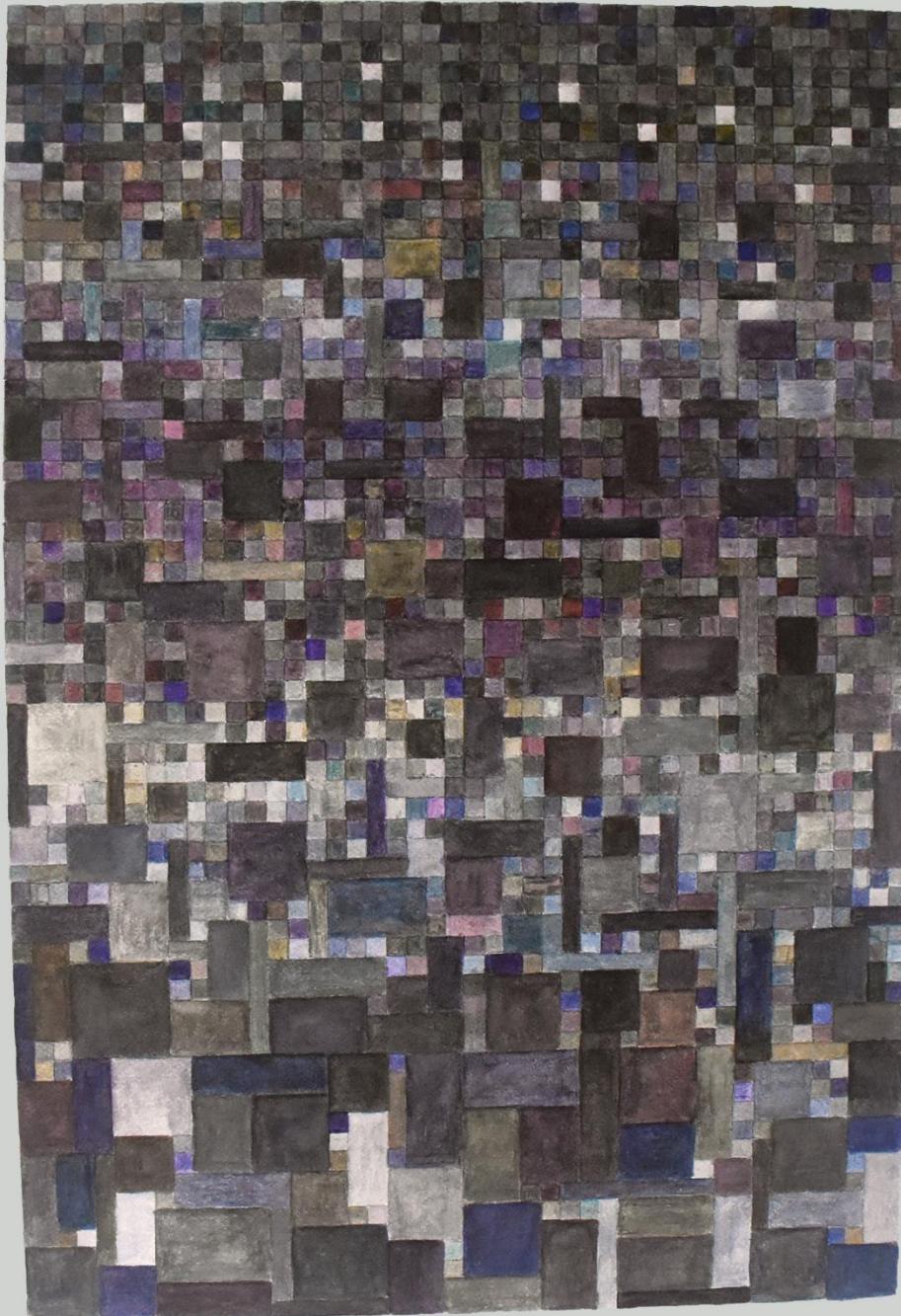
interpretación meses de verano - (2023) 50x70cm

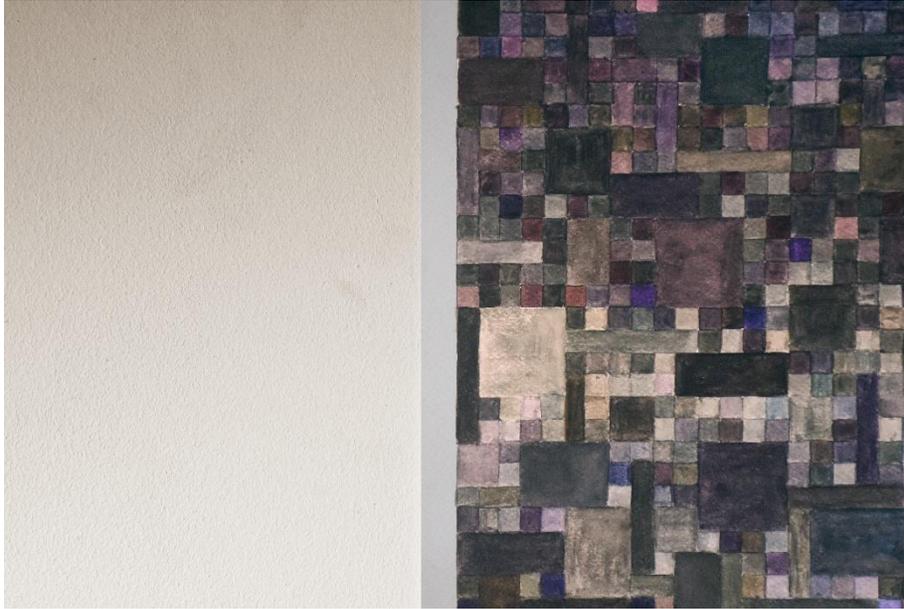
detalle

detalle

interpretación meses de invierno - (2023) 50x70cm

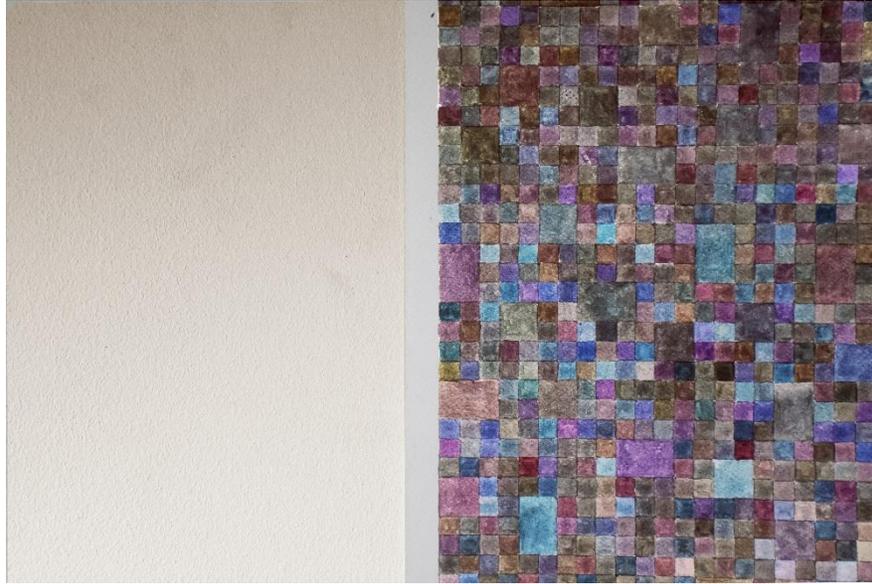
- detalle

detalle

interpretación meses de invierno - (2023) 50x70cm

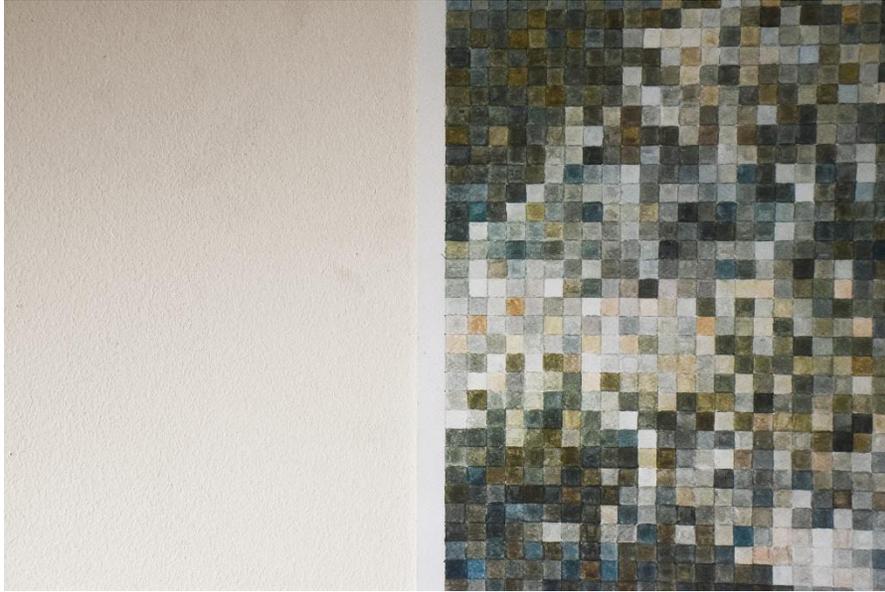
detalle

detalle

interpretación meses de invierno – (2023) 50x70cm

detalle

- detalle

d) Evocaciones del paisaje

Esta sección del escrito es la que más me ha costado concebir, desde el inicio de este proyecto me pregunté ¿cómo pongo en palabras sensaciones, sentimientos y sutilezas? ¿Cómo tomo algo que es tan abstracto y ligero, y lo transmuto en algo literal y matérico? Llena de incertidumbres, decidí usar como guía, las propias palabras de mi abuela, ya que fueron estas mismas, las que me dieron el impulso de querer investigar y crear.

“Al abrir el viento las hebras sutiles del manto de hielo, lo efímero escapa veloz con la ventisca polar, trasladando en su arrastre, memorias del hielo de un lecho al otro y al otro y al otro y el cambio de escena -sin más que mediar- se apodera del lugar. Efímero el viento, efímero el polvo de nieve y en ese momento el ojo avezado y agudo también se mueve agitado, atrapando memorias de escenarios que fueron y que son a la vez.”¹⁷

Como mencioné hace algunos capítulos atrás, dentro del taller textil, se nos enseñó el tejido en tapicería. Para mí, encontrarme con esta técnica, fue hallar un medio por el cuál, podía expresarme libre y cómodamente. Debido a esto, fue que me auto impuse -a modo de pie forzado-, darle un espacio a esta técnica dentro de mi proyecto final. En un principio, realice pequeñas muestras tejidas, reproduciendo imágenes de las diapositivas, como una primera aproximación a estas memorias.

¹⁷ Escrito enviado por mi abuela, un par de semanas después de nuestra primera conversación.

Mientras tejía, reflexionaba sobre qué es lo que realmente me interesaba rescatar en el tejido, me percaté, que realizar reproducciones “fidedignas” de este territorio, no era lo que realmente quería hacer, lo que en realidad buscaba, era rescatar la evocación, que producía en mí, el relato de mi abuela. Pensé ¿de qué manera puedo acercarme a un relato efímero? ¿Cómo integrar la subjetividad de las palabras dentro del tejido? Mientras más tejía, más crecía mi intención de generar pequeños paisajes -a través del color, la trama y la urdimbre-. Me planteé como objetivo, crear tapices que respondieran a las sensaciones que me iban surgiendo mientras escuchaba el relato de mi abuela.

primera muestra - copia de diapositiva - 5x5 cm

Como referencia, me apoye en el trabajo de Paulina Brugnoli¹⁸ (1940), maestra tejedora con una vasta experiencia en la técnica de la tejeduría. Ella realiza tejidos libres, carentes de bocetos previos, guiados solo por su intuición y destreza técnica. Al revisar su trabajo, quedé maravillada con la idea de tejer a través del instinto.

“con un gran abanico técnico, enfatizando la vibración del color y el balanceo entre brillo y opacidad. En ellos se puede ver el reflejo de una vida dedicada a la investigación y producción textil, además de la comprensión del tejido como una forma de aprehender el mundo” (Museo de Arte Popular Tomas Lagos, 2020)

Paulina Brugnoli

¹⁸ Artista textil, con una gran trayectoria en la docencia e investigación en torno a textiles precolombinos andinos.

Me dispuse a realizar pruebas tejidas, en pequeños formatos, dejándome llevar por mi imaginación. Aun así, para los tapices finales, se me recomendó realizar bocetos que pudiera utilizar como guía, esto debido a que, al ser una recién iniciada en el mundo del tejido, trabajar sin una guía en formatos más grandes, puede llevar a poco control sobre los pesos visuales, cuidado de la técnica, entre otras.

primeras muestras tejidas – abstracción de color - 4x3 cm

muestras de tejidos intuitivos – 5x8 cm / 5x5 cm

Sin dejar de lado la idea de “tejidos intuitivos”, lleve a cabo diseños, bajo una metodología de automatismo¹⁹, basados en los relatos del día y la noche. En estas láminas, pude plasmar todos los sentimientos, sensaciones y expresiones que florecían en mí, a la hora de escuchar las palabras de mi abuela.

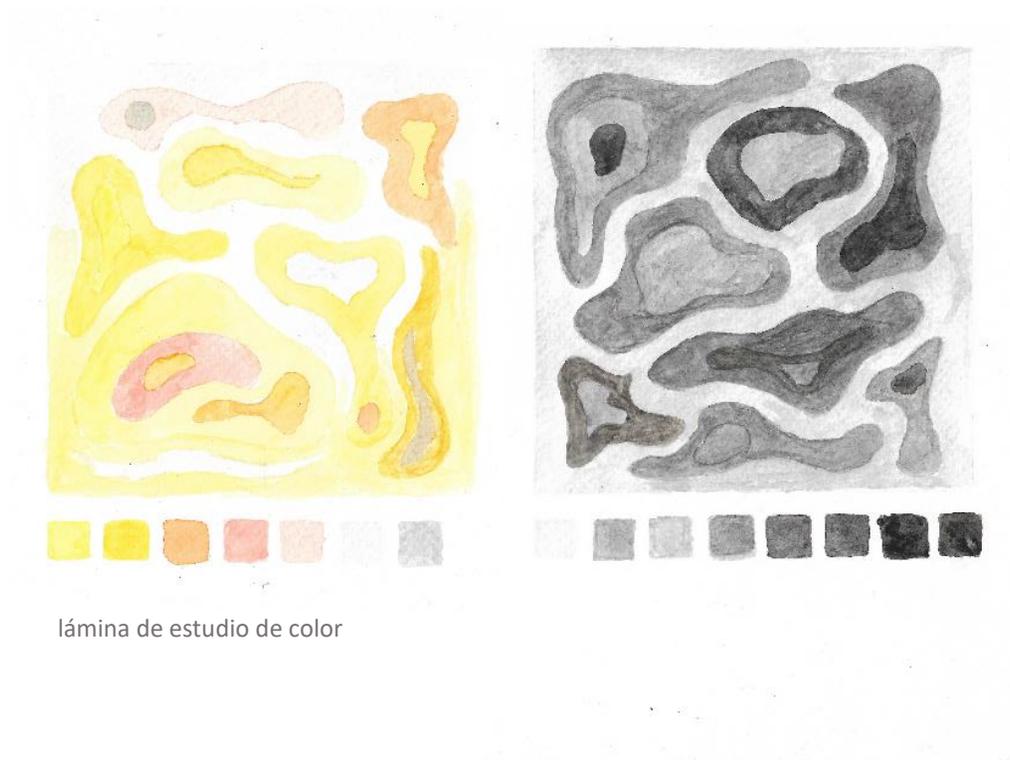

lámina de estudio de color

¹⁹“Término que alude a la supresión del control racional en la composición de la obra de arte, lo que posibilita la plena libertad en las asociación de imágenes y colores que proceden directamente del subconsciente” (Automatismo, Del Subconsciente Al Lienzo, n.d.)

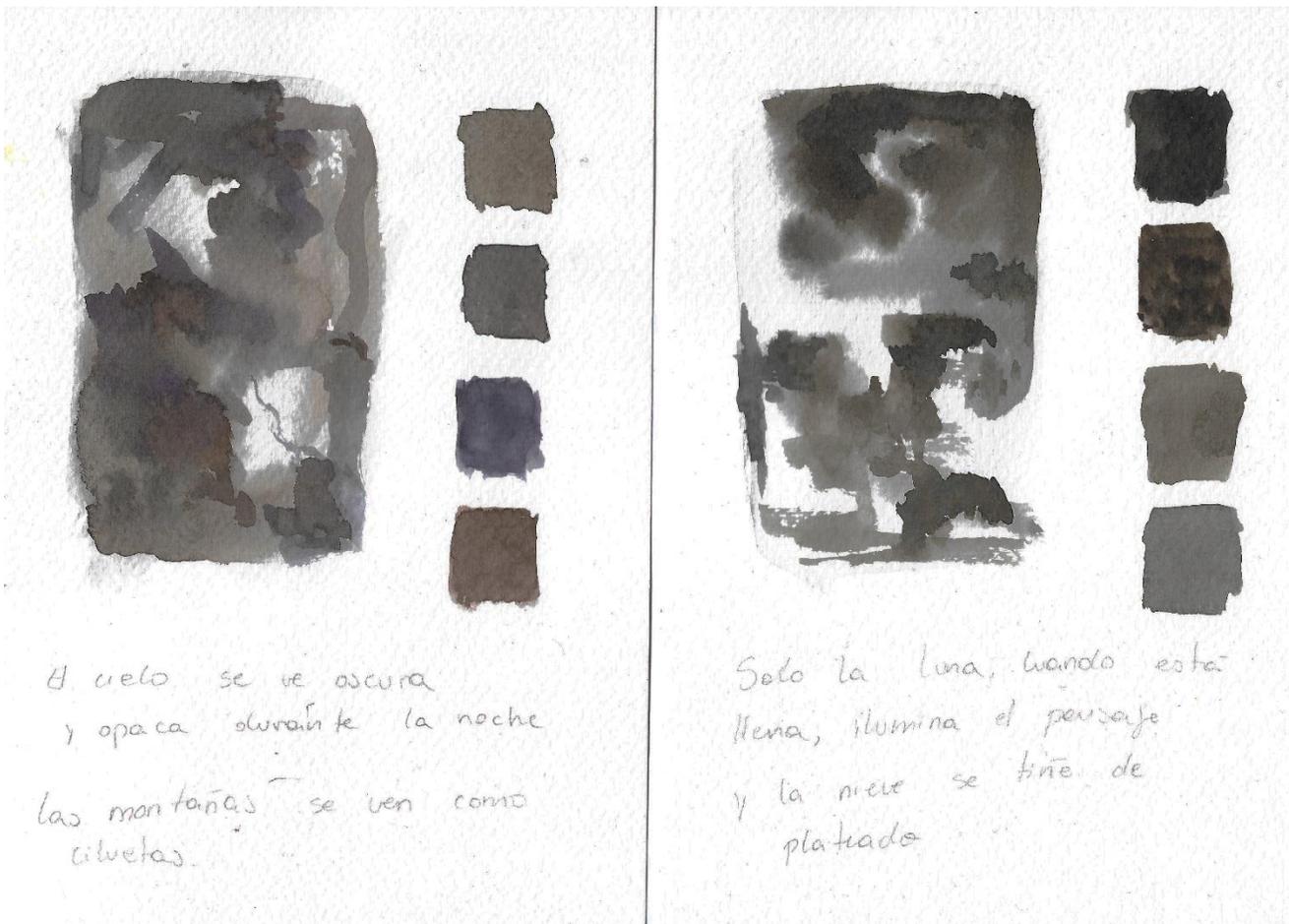

Lámina de estudio - abstracción "noche de invierno" - incorporación de texto con palabras de mi abuela

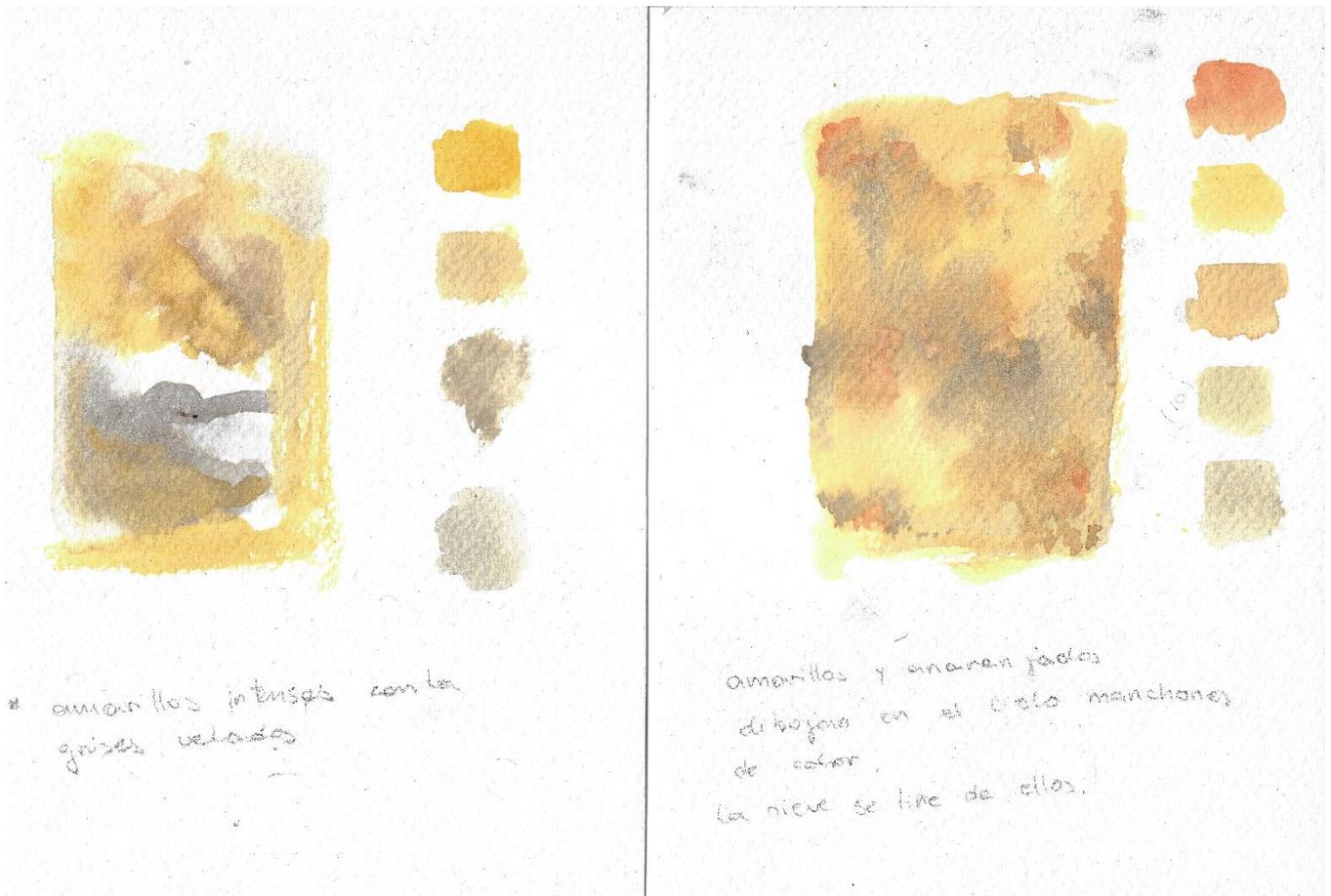

Lámina de estudio - abstracción "noche de verano" - incorporación de texto con palabras de mi abuela

Lámina de estudio - abstracción "noche de verano"

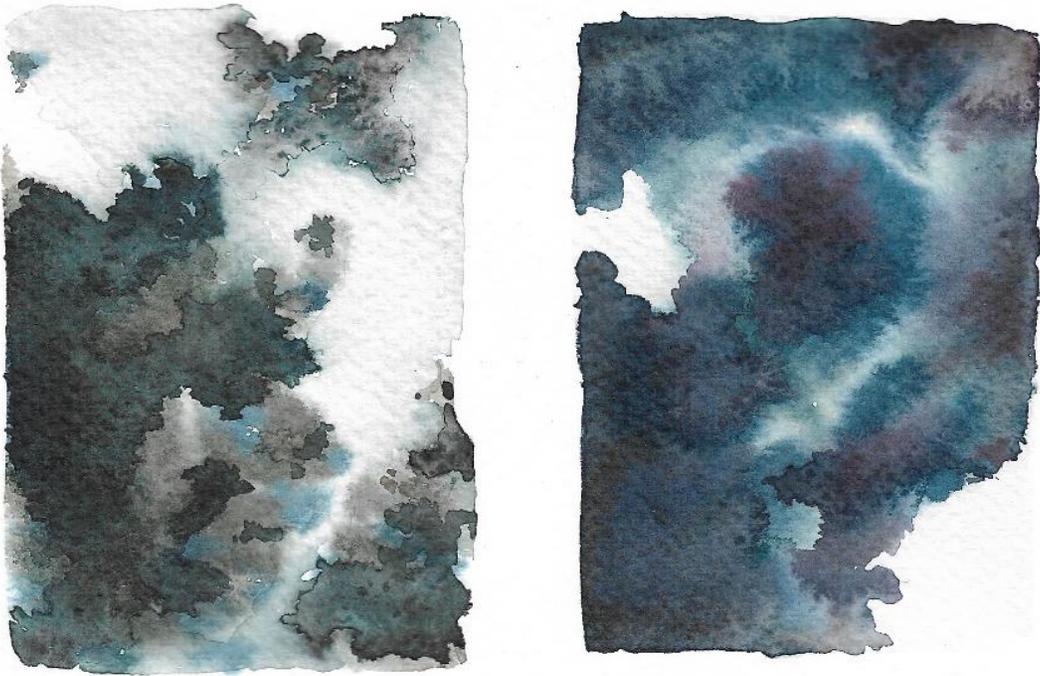

Lámina de estudio - abstracción "noche de invierno"

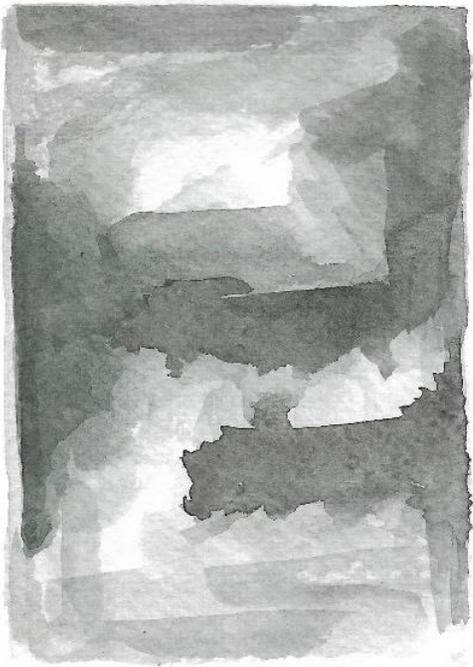

Lámina de estudio - abstracción "noche de invierno"

- Lámina de estudio de color

Lámina de estudio de color

En este punto, me encontraba sumergida en el mundo del color y la textilidad. Indague en las láminas de estudios realizadas por Annie Albers (1899-1994)²⁰, Gunta Stölzl (1897-1983)²¹, Otti Berger (1898-1944)²², maestras tejedoras de la escuela de la Bauhaus²³ para realizar mis bocetos y estudios de color.

"Negro.Blanco.amarillo"
- Anni Albers (1926)

diseño para tela de doble
tejido - Gunta Stölzl (1925)

muestra de tapicería para
muebles - Otti Berger
(1932)

²⁰ Artista y tejedora, perteneciente a la escuela de la Bauhaus. *"Se considera una autora clave en la redefinición de la figura del artista como diseñador. Intentó implantar la idea de que el arte era democratizador y que había que eliminar la separación entre arte y diseño. Dio gran importancia a los materiales y la técnica, innovando en el tratamiento de las tramas y buscando inspiración tanto en la industria moderna como en culturas ancestrales"* (Albers, Anni | MACBA Museo De Arte Contemporáneo De Barcelona, n.d.)

²¹ Pintora y tejedora alemana, perteneciente a la escuela de la Bauhaus. *"La obra de Stölzl, tanto la realizada de forma individual como en colaboración con otros artistas, se caracterizó por la aplicación de los principales principios estéticos que formulaba la Bauhaus. Por un lado, la experimentación constante con materiales textiles para obtener tejidos nuevos que fuesen resistentes, baratos"* (Stölzl, Gunta (1897-1983). » MCNBiografias.com, n.d.)

²² *"Otti destacó entre los alumnos particularmente en la técnica del tejido; experimentó con la metodología, los materiales e incluyó textiles plásticos destinados a la producción en serie. Junto con Anni Albers y Gunta Stölzl, Berger rechazó la comprensión de los textiles como un arte femenino"* (Otti Berger (1898-1944), n.d.)

²³ *"La Bauhaus fue una escuela de arte de vanguardia que existió desde 1919 hasta 1933 en Weimar, Dessau y Berlín". "Fue una animada escuela de ideas y un campo de experimentación en los campos de las bellas artes y las artes aplicadas, el diseño, la arquitectura y la educación"*. (Auf Einen Blick, n.d.)

(reparo en sus trabajos como fuente de inspiración en cuanto al dominio técnico e interacciones de color y abstracción. Cabe mencionar que las artistas mencionadas, son tejedoras que se especializaron en tejido a telar, y toda su producción e investigaciones están hechas a partir de esta técnica, si bien yo no utilice la máquina del telar para crear las piezas de esta obra, sí me base en sus láminas de estudios de color y formas de acercarse a la estructura del tejido para crear mis obras).

Ya con los bocetos definitivos (correspondientes a ambos relatos), me dispongo a realizar los últimos pasos antes de iniciar el tejido.

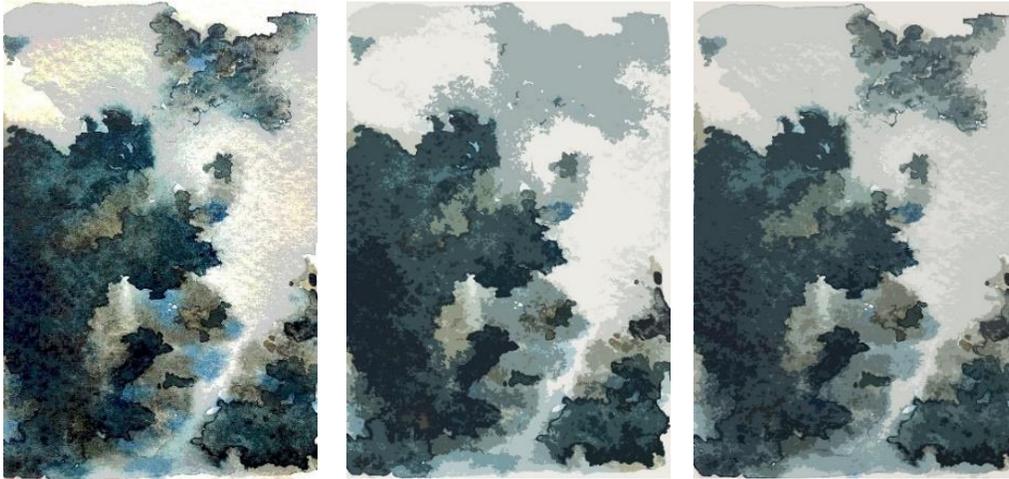
boceto final "noche de invierno"

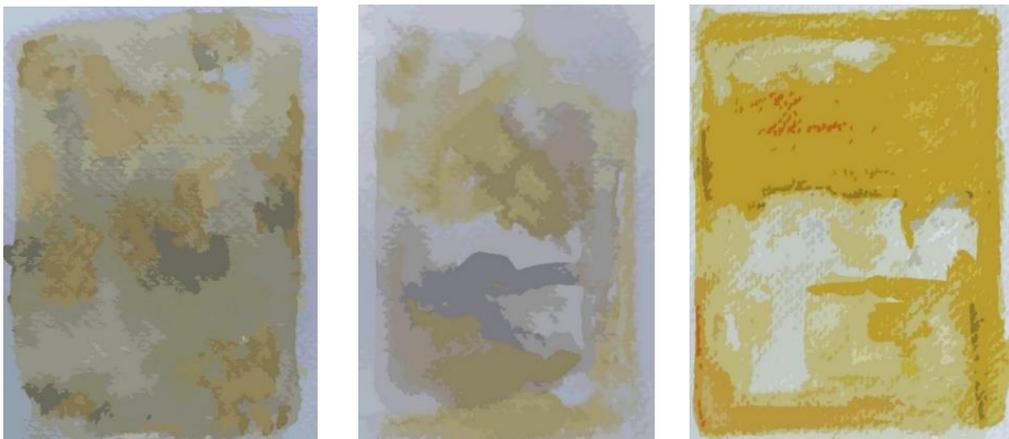
boceto final "noche de verano"

Para obtener una mejor lectura de los bocetos, decidí trabajar la imagen de manera digital. Para la lámina de “noche de invierno” utilice los procesos digitales de cuarteado (en diferentes niveles) para seleccionar los bloques de color y posterizado, para levantar los brillos.

En el caso de la lámina “noche de verano”, al ser de carácter mas acuosa, al utilizar los traspasos digitales perdía nitidez de los bordes y color, debido a eso, es que decidí mezclar varios bocetos para ir rescatando colores, luces y sombras.

posterizado / cuarteado 5 niveles / cuarteado 12 niveles

cuarteado 6 niveles / cuarteado 4 niveles / posterizado

Como último paso antes de iniciar el tejido, realicé estudios de color pigmento basados en, los bocetos finales y los bocetos intervenidos digitalmente. Esto me ayudó a visualizar cuantos colores debía disponer para realizar cada tejido. Decidí trabajar con hilos de bordar, debido a su versatilidad en gamas cromáticas y la posibilidad de crear nuevos colores

Ya con todo dispuesto para comenzar el tejido, decidí mandar a hacer, con un artesano local, dos bastidores de madera nativa, de sesenta por sesenta centímetros, el cual pudiera funcionar como marco de los tapices. Con este gesto, buscaba visibilizar el soporte, con el cual uno trabaja esta técnica, generando un espacio para mostrar la técnica que me ayudó a formarme como artista.

Finalmente, cómo última pieza de esta línea autoral, ejecuté dos tapices, de 24x34 cm, que se componen como un díptico, el cual pretende mostrar la dualidad cromática presente en el relato de mi abuela.

- "noche de verano" - proceso

"noche de invierno" - proceso

"noche de invierno" (2023)

detalle

"noche de verano" (2023)

detalle

VI. Palabras finales

Durante estos cuatro años de estudio, experimenté no solo un recorrido artístico, sino también un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Recuerdo que, al comenzar en el año 2018, estaba ansiosa por aprender nuevas técnicas y enfrentar este nuevo desafío artístico. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, surgió una angustia al darme cuenta de mi reticencia a abrir y mostrar mi mundo interior, el cual había mantenido oculto durante muchos años. Esta fue una barrera significativa que he tenido que aprender a superar (un proceso en el que aún estoy inmersa) para poder desenvolverme plenamente en el ámbito artístico.

Aprendí por sacudidas, tanto internas como externas, a desenvolver este "velo" que sentía sobre mí y explorar nuevas formas de acceder a este territorio subjetivo y personal. Esto me llevó a transitar por diversos talleres, buscando un medio, una técnica a través de la cual poder expresarme. Al ingresar al taller de arte textil, sentí una afinidad con su lenguaje y con las reflexiones que surgían en ese espacio. Observar el mundo a través del trabajo textil, un medio que sugiere otro ritmo, mucho más lento en su hacer, me permitió apaciguar mis angustias, reconocirme y encontrar herramientas para desenvolverme como artista.

Este proceso de descubrimiento ha alcanzado su culminación (y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo) con este proyecto, *"Travesías cromáticas. Memorias de paisajes polares"*. Aquí, pude poner en práctica todo lo que he aprendido a lo largo de mi recorrido universitario. Deseo rescatar esta frase del pintor Caspar David Friedrich (1774-1840): *"el pintor no solo debe pintar lo que ve ante sí, sino lo que ve en sí"*, esta se ha vuelto mi guía en este viaje artístico. Me ha inspirado a trabajar a partir de evocaciones, ya sean por un relato o por una sensación.

Esta investigación sobre la Antártica, construida a través de los relatos de mi abuela sobre sus viajes y expediciones a este continente inhóspito, representa la convergencia de mi crecimiento personal y desarrollo artístico. En este proyecto, he logrado tejer una conexión profunda entre el pasado y el presente, entre la memoria y la expresión artística. Cada pieza en mi obra es una representación tangible de mi viaje personal para superar mis inhibiciones, y explorar mi mundo interior, a través de las palabras de mi abuela.

Al mirar hacia atrás, en estos cuatro años, veo cómo he evolucionado como artista y como individuo. Este proyecto, representa un hito en mi desarrollo, un testimonio de mi capacidad para trascender las barreras que me limitaban, y transformar mi vulnerabilidad en una fortaleza creativa, a medida que continúo explorando, y tejiendo relatos a través de evocaciones cromáticas. Estoy emocionada por el viaje que tengo por delante, sabiendo que mi crecimiento personal y artístico están intrínsecamente conectados en esta travesía continua de autodescubrimiento.

plano general de antesala

Tv 43" / muro de evidencia

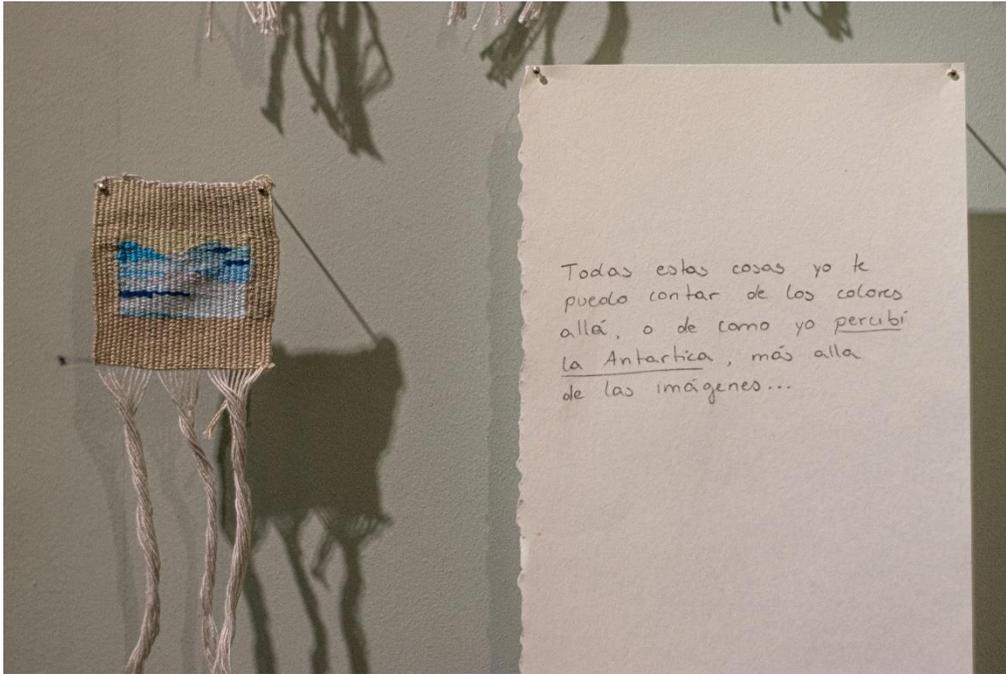

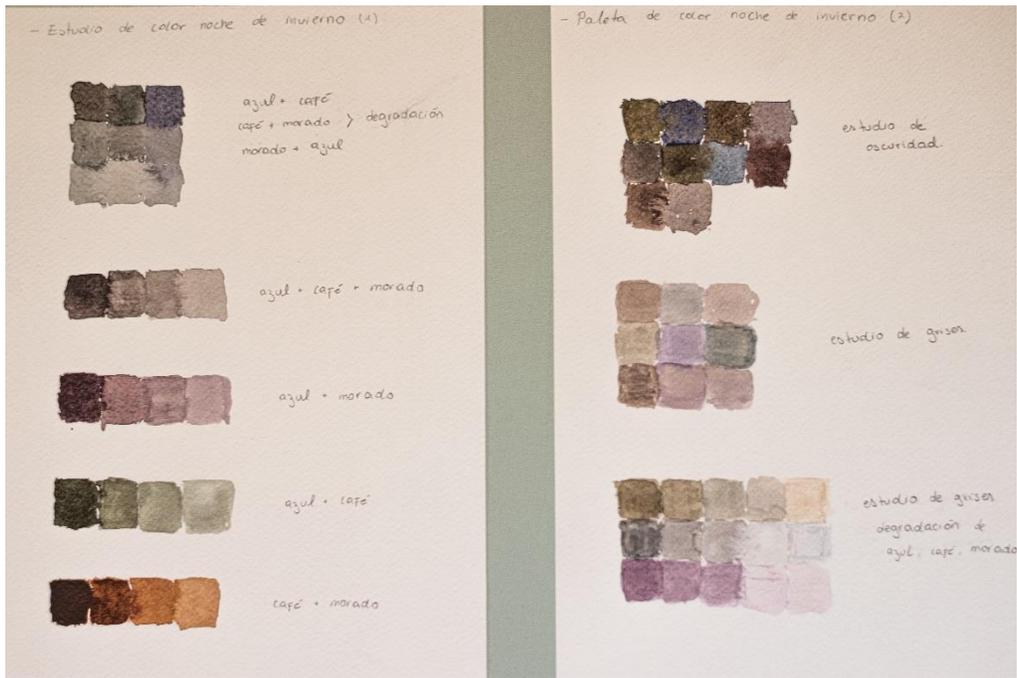
muro de evidencia – 140x200 cm

detalle

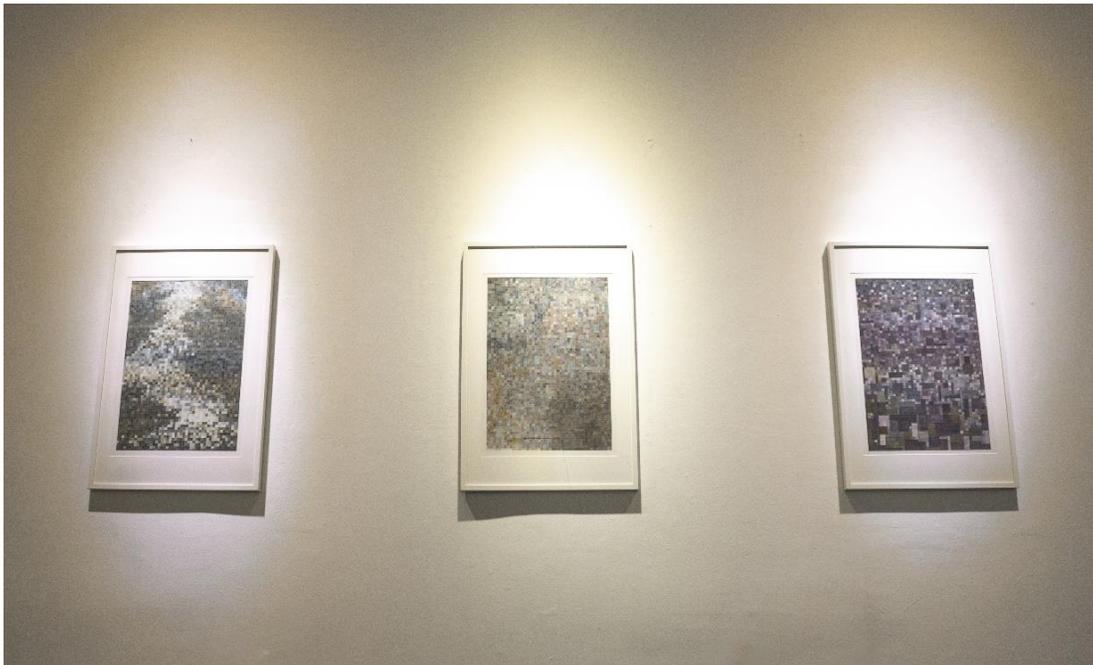

"travesía de verano" – acuarela 50x70cm / enmarcada 70x90cm

"travesía de invierno" – acuarela 50x70cm / enmarcada 70x90cm

detalle

detalle

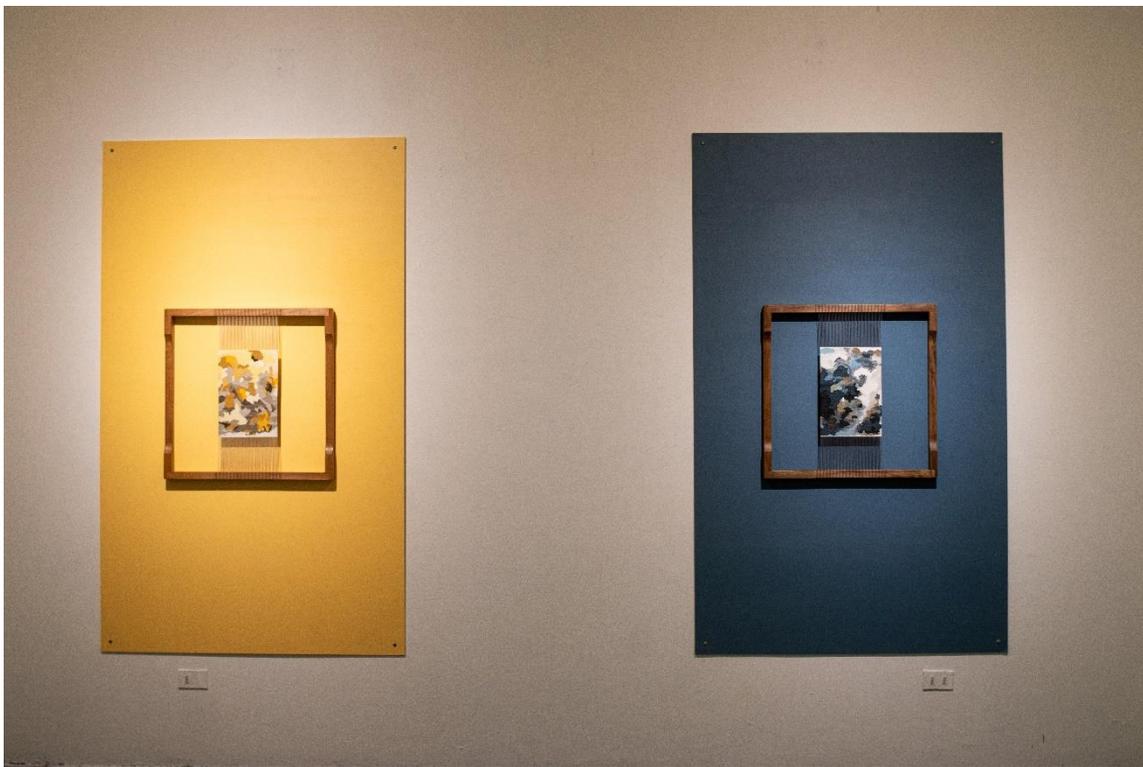
detalle

detalle

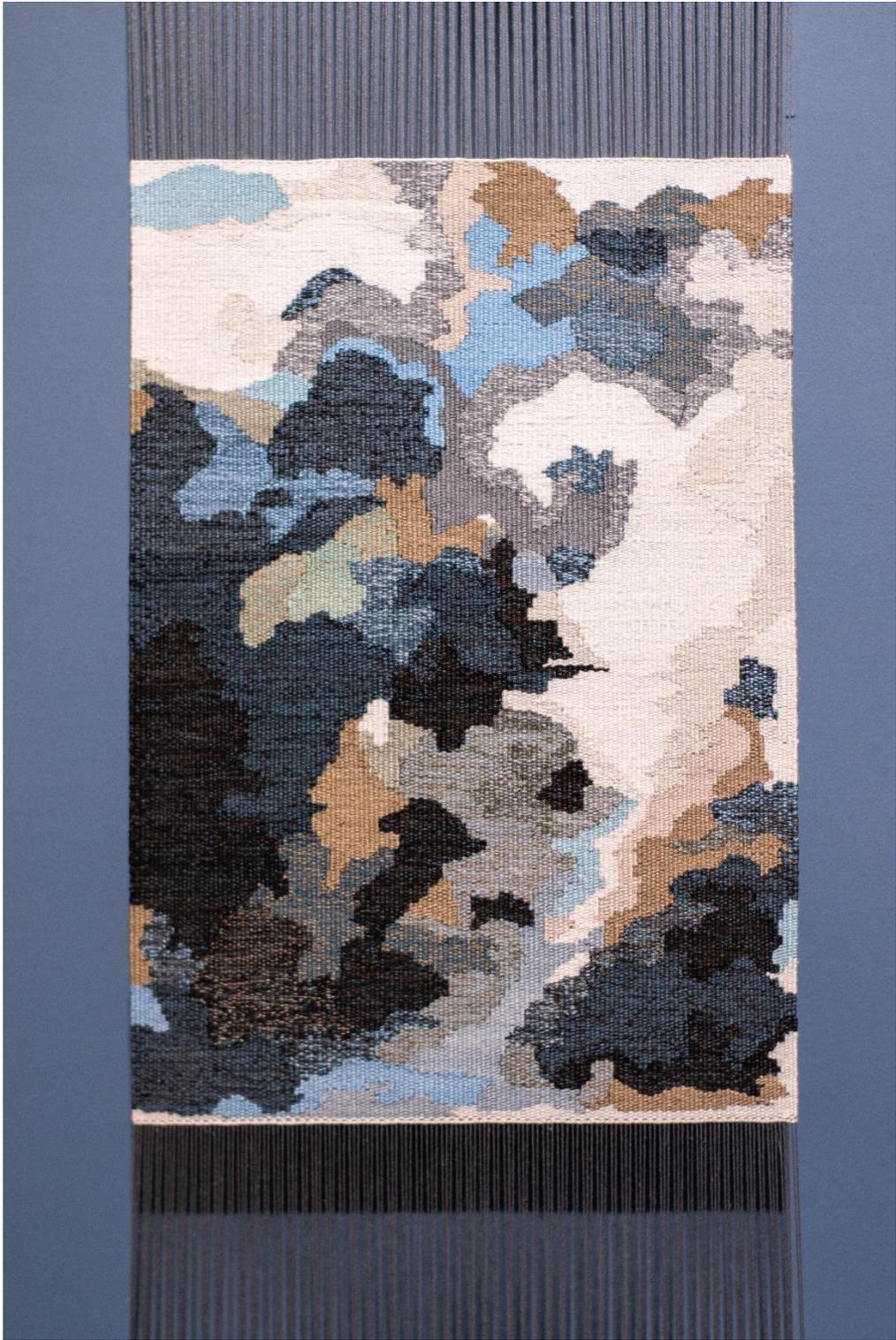

díptico "abstracciones cromáticas" – superficie de color 120x200cm / bastidor de madera 63x63cm / tapiz 24x34cm

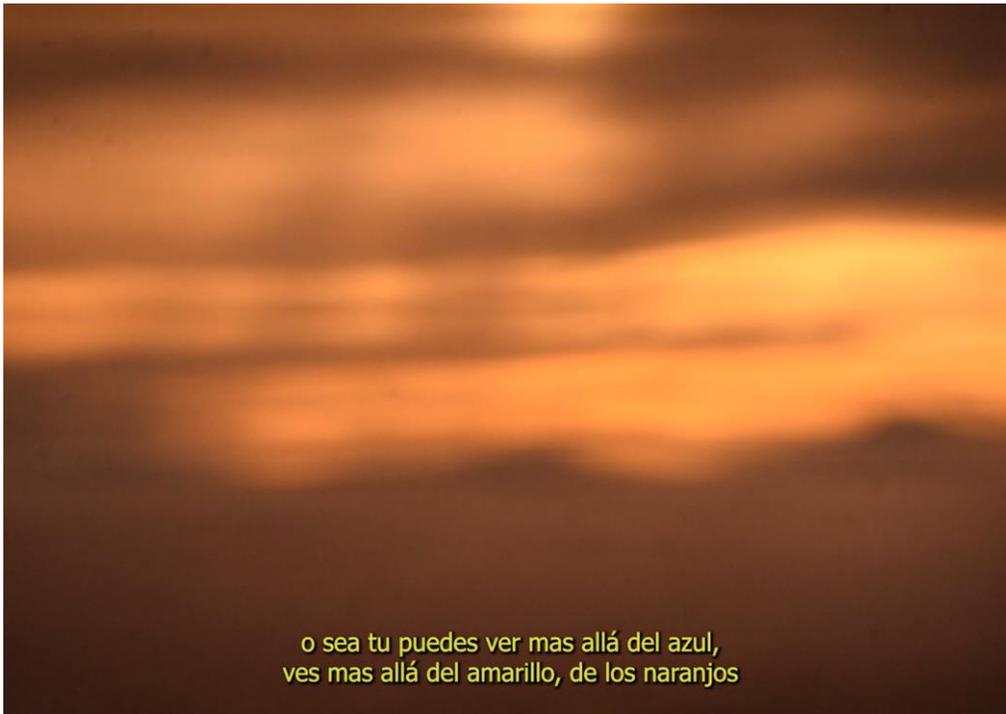

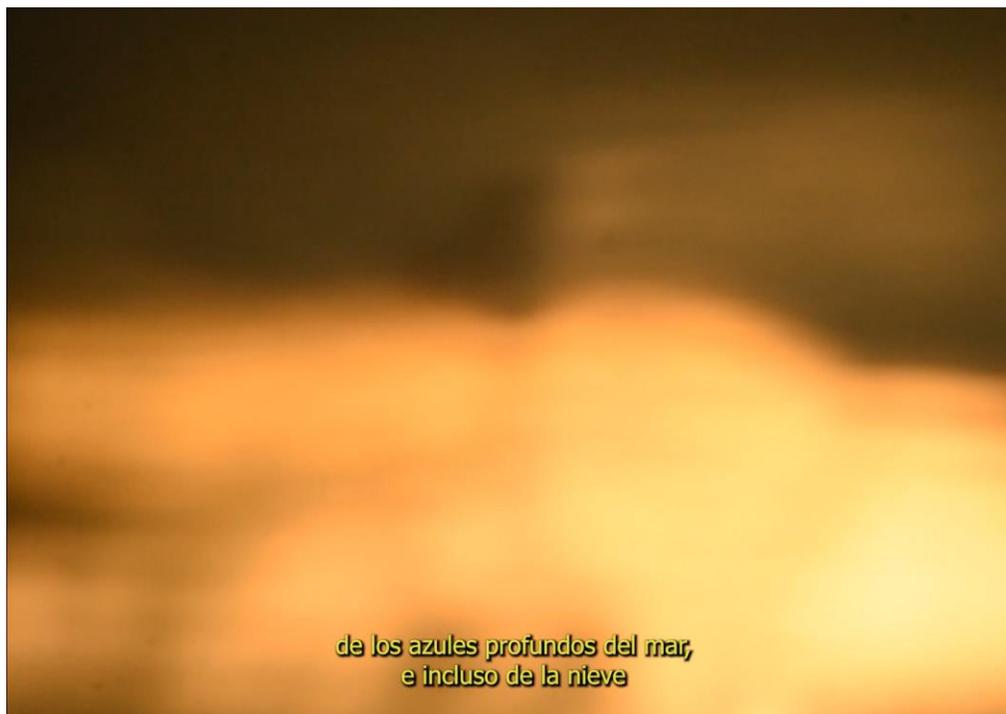
Susurros Cromáticos

Dirección
Sofía Bedrack Farias
Voz
"Tari" María Libertad Burgos Lechuga

Cámara y Edición
Joaquín Vergara Carrizo
Mezcla de Sonido
Yerko Puglisevich Chatelain

o sea tu puedes ver mas allá del azul,
ves mas allá del amarillo, de los naranjos

de los azules profundos del mar,
e incluso de la nieve

V. Referencias

Citas utilizadas en el texto:

- Albers, J. (2018). *Interacción del color* (Alianza Editorial S. A, Ed.; M. L. Balseiro Fernández-Campoamor, Trans.; Alianza Forma ed.).
- Arnold, D. Y., & Espejo Ayka, E. (2013). *El textil tridimensional: la naturaleza del tejido como objeto y como sujeto*. ILCA, Instituto de Lengua y Cultura Aymara.
- Con estas manitas. (2014, 10 13). Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė o el arte de bordar en metal. *Con estas mis manitas word press*.
<https://conestasmismanitas.wordpress.com/2014/10/13/severija-incirauskaite-kriauneviciene-o-el-arte-de-bordar-en-metal/>
- Gombrich, E. (2016). *La historia del arte* (Phaidon Press Limited, Ed.; R. Santos Torroella, Trans.). Cillero & Motta.
- Milani, R. (2007). *El arte del paisaje* (F. López Silvestre, Ed.; C. Domínguez, Trans.). Editorial Biblioteca Nueva.

Nichols, S. (2010). *Jung y el Tarot. Un viaje arquetípico*. (Duodécima ed.). Kairós, S.A.

- Pastoreau, M. (2018). *Los Colores de Nuestros Recuerdos*. Editorial Periferica.
- Pena, C. (2002, 11 28). “J.M.W. Turner: un romántico en la vanguardia de la sensibilidad” dentro del ciclo *En torno a la Exposición Turner y el mar*. [Conferencia]. Madrid.
- Saiz, M. (2008). ELOGIO DE LA SOMBRA DEL ALMA. *Ciencias Psicológicas*, (2), 163-173.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7442039.pdf>
- Takahata, I. (Director). (2013). *Kaguya-hime no Monogatari* [El cuento de La princesa Kaguya] [Film]. Estudios Ghibli.

Citas a pie de página:

- *Albers, Anni* | MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. (n.d.). Macba. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/albers-anni>
- *Albers, Josef* | MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. (n.d.). Macba. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/albers-josef>
- *Auf einen Blick*. (n.d.). Bauhaus Kooperation. Retrieved October 2, 2023, from <https://bauhauskooperation.de/wissen/das-bauhaus/auf-einen-blick>
- *Automatismo, del subconsciente al lienzo*. (n.d.). Masdearte.com. Retrieved October 3, 2023, from <https://masdearte.com/movimientos/automatismo/>

- Calvo Santos, M. (2015, 1 15). *Land Art*. Historia Arte. Retrieved October 2, 2023, from <https://historia-arte.com/movimientos/land-art>
- Fundación Juan March. (2017, 11 16). *En torno a William Morris*. Fundación Juan March. Retrieved October 9, 2023, from <https://www.march.es/es/madrid/torno-william-morris>
- *Ippen, Johannes*. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (n.d.). Museo Thyssen. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/itten-johannes>
- *Klee, Paul*. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (n.d.). Museo Thyssen. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/klee-paul>
- Museo Nacional de Artes Visuales. (n.d.). *Artista: Jean Lurcat*. Museo Nacional de Artes Visuales. Retrieved October 9, 2023, from <https://mnav.gub.uy/cms.php?a=627>
- *Negative Film vs Reversal (Positive) Film? What's the Difference?* (2021, October 30). The Film Photography Project. Retrieved October 3, 2023, from <https://filmphotographyproject.com/negative-film-vs-reversal-positive-film-whats-the-difference/>
- *Otti Berger (1898-1944)*. (n.d.). Mujeres Bacanas. Retrieved October 3, 2023, from <https://mujeresbacanas.com/la-artista-textil-de-la-bauhaus-otti-berger-1898/>
- *Stölzl, Gunta (1897-1983)*. » *MCNBiografias.com*. (n.d.). MCNBiografias.com. Retrieved October 3, 2023, from <https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=stolzl-gunta>

- *tarot | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE.*
(n.d.). Diccionario de la lengua española. Retrieved October 2, 2023, from <https://dle.rae.es/tarot>
- Thyssen-Bornemisza Museo Nacional. (n.d.). *Rothko, Mark. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.* Museo Thyssen. Retrieved October 9, 2023, from <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rothko-mark>

Imágenes:

"The Lightning Field" (1997) – Walter de Maria

"Danos este día nuestro pan diario" (2009) - Severija Incirauskaite

"Molino de viento junto a un río" (1642)- Jan van Goyen

"Sea view" (1830) – J.M William Turner

"no-8" (1952) – Mark Rothko

"Horizontal vertical" (1915) - Johannes Itten

"Ancient Sound. Abstract on black background" (1925) -Paul Klee

Paulina Brugnoli

"Negro.Blanco.amarillo" (1926)- Anni ALbers

diseño para tela de doble tejido (1925)- Gunta Stölzl

muestra de tapicería para muebles (1932)- Otti Berger

Bibliografía complementaria

- Bachelard, G. (2000). *La poética del espacio* (E. de Champourcin, Trans.; Cuarta ed.). Edición Fondo de Cultura Económica S.A.

- García Moggia, M. (2022). *La transparencia de las ventanas. Ensayos sobre la mirada* (Primera ed.). Editorial UV de la Universidad de Valparaíso.
- Guardia Chellew, S. H. d. I., & Brugnoli B., P. (2016). *Manual de técnicas textiles andinas: representación*. Ocholibros.
- Guasch, A. M. (2009). *Autobiografías visuales*. Ediciones Siruela, S.A.
- Heller, E. (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (primera ed.). Editorial Gustavo Gili.
- Koren, L. (2015). *Wabi-Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos*. Sd edicions.
- Maurette, P. (2015). *El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto*. Editorial Mardulce.
- Muñoz Morales, G. (1996). *Antártica. El último continente*. Impresión Printer S.A.
- Pérez-Bustos, T. (2023). *Gestos textiles*. Centro editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia.
- Sennett, R. (2009). *El artesano*. Editorial Anagrama.
- St Clair, K. (2017). *La vida secreta del color* (H. Álvarez de la Miyar, Trans.; Urano, S. A. U. Segunda edición ed.). Editorial Indicios.
- Thomas, M., Mainguy, C., & Pommier, S. (1985). *El tapiz: historia de un arte*. Skira ; Carroggio.
- von Goethe, J. W. (2019). *Teoría de los colores: las láminas comentadas* (I. Hernández, Trans.). Editorial Gustavo Gili, SL.

