

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

SECRETOS DE UNA AUSENCIA

NATALIA VIDELA BRAVO

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Escultura.

Profesor Guía Taller de Grado: Natasha Pons
Profesor Guía Preparación de Tesis: Marcela de la Torre

Santiago, Chile

2013

Índice

Introducción -----	1
Capítulo1:	
1.1 La ausencia incomprensida de un cuerpo presente-----	2
Capítulo2:	
2.1 La representación de una ausencia -----	5
2.2 Refugios inconexos-----	8
2.3 Espacios de memoria-----	14
Capítulo 3:	
3.1 “Secreto de habitáculo”	
Construcción de una morada-----	17
Conclusión -----	20
Bibliografía -----	22
Índice de imágenes -----	23

Introducción:

En esta memoria de obra presentaré una investigación acerca de cómo se realiza una obra con conceptos tan inasibles como la ausencia de un cuerpo presente, por medio de conceptos de vacío y espacio, refiriéndome a espacios interiores domésticos e inconexos, en este documento pretendo analizar obras de artistas que trabajaron con estos conceptos, como son; Marcel Duchamp, Marta Colvin, Gregor Scheneider, Marc Auge, Rachel Whiteread.

Para la realización de mi obra he debido indagar en temas personales que han sido la base para el desarrollo de mi obra. En mi vida cotidiana los objetos de colección siempre han tenido una atracción, han sido la materia prima de mi trabajo, pero no cualquier objeto, mi preferencia siempre han sido las miniaturas y juguetes pequeños. Desde muy niña reconocí en la posibilidad de llevarlos conmigo. Fueron oportunidad de construir mi pequeño espacio.

Con mis objetos tenía la sensación de llenar un vacío. Aunque suene paradójal querer llenar el vacío con miniaturas.

Me he atrevido a indagar en mí misma, en los motivos que explican este vacío y la angustia consecuente. Una exploración que me ha llevado a navegar en los significados de mi obra, catalizadora de esos sentimientos y de mi historia.

Mi trabajo principal en la carrera de arte ha sido un ejercicio que no me esperaba, retrospectiva y memoria son las fuentes principales para el desarrollo de la obra que será abordada en el presente documento.

Capítulo1

1.1-La ausencia incomprensida de un cuerpo presente

Una experiencia biográfica marcó el trabajo que realicé durante el último año universitario. En las obras realizadas utilicé objetos de pequeño formato que disponía en cajas de distintas materialidades. Alrededor de esos trabajos generalmente tejía una red de conceptos que no siempre lograban expresar fidedignamente lo que deseaba abordar en la obra. Partir de una experiencia personal, que fue tener a mi madre enferma, en estado vegetal, desde que tuve 2 hasta los 24, sin embargo no quería reducir mi trabajo a una descripción de mi situación individual.

Lo que más me interesaba expresar era el conjunto de sensaciones vividas por tener una madre ausente pero a la vez presente con una forma ajena, extraña y que provocaba en mí, una profunda y permanente pena. Esta extraña situación me produjo sensaciones de vacío y angustia, una niñez triste y soñadora. En mis sueños y juegos encontraba el escape a lo que me había tocado vivir.

Por lo anterior fue que me interesó construir a través de los objetos, situaciones que parecieran irreales y con ellos mostrar una relación con los elementos que no fuera habitual, como sentía que lo que yo vivía. Intentaba traducir las sensaciones de mi niñez, pero todavía caminaba erráticamente, la forma de ejecutar mi trabajo estaba saturada de conceptos que no lograba que se visualizaran.

(Img. 1) 2009. Instalación de objetos, juguetes, masa de plastilina con arena.

(25 x 16 cm.)

(Img. 2) 2009. Instalación, caja con patos de jabón hechos a mano y pato de plástico. (40 x 30 x 15 cm.)

(Img. 3) 2009. Instalación de juguetes y plastilina con arena.

El trabajo diario en la obra me hizo percibir que un concepto sobresalía sobre otros: **el vacío**. Esta sensación de vacío estaba ligada a la angustia de tener sentimientos ambivalentes y construyó escenarios, frutos de una soledad en silencio, la ansiedad de esperar respuestas de otro ser que estaba inerte. Viví esperando respuestas.

En mi obra busco construir un habitáculo de parafina sólida, lo realizo con una base, un plano, un dibujo donde yo decido los límites externos e internos, creo espacios interiores que se ven desde las ventanas del habitáculo.

¿Cómo en la obra se trata un concepto tan inasible como el vacío producido por compartir la vida con alguien presente y ausente a la vez?

Esta obra no desea darle un rostro al vacío ni graficarlo sino que transmitirlo como una sensación. Este creo se expresa en la distribución de los espacios interiores de la casa. Espacios que están inconexos, no poseen los compartimentos, la distribución habitual de un hogar. De habitarse, sus moradores no podrían encontrarse, contactarse, sentirse, de manera que aun cuando estuvieran juntos se sentirían solos. De manera que a través de la incomunicación de sus habitaciones pienso se sugiere ese vacío, producido por la presencia ausente.

Apelo a un estado emotivo desconectado de la posibilidad de sentir con otro, el vacío es tratado como ausencia de comunicación, desvinculación.

Aunque esta idea de “**ausencia presente**” (la existencia de mi madre, ausente por su condición de enferma) es personal, mi obra nace de esta experiencia. Creo que la lectura de mi obra no está supeditada al dato biográfico. Ya que al mi obra, a mi modo de ver, se produce es una extraña sensación de vacío, el espacio designado para cada habitación se tensiona por la incomunicación y la imposibilidad de tránsito.

A modo plástico, me interesa tomar el espacio como un lugar con características de casa, en el sentido del refugio y morada. Espacio de protección que contiene habitaciones vacías, en los muros del habitáculo (hechos con placas de parafina sólida) escribo frases, un esgrafiadas, no las muestro de forma explícita, si-no que son una apariencia tenue, aludiendo a las placas de las tumbas.

No puedo negar la cercana relación con un mausoleo en mi obra, espacio en silencio, mi intento de comprender el vacío, provocado por una ausencia presente, a partir de las sensaciones efímeras cercanas a la tristeza. Para llevarlo a la obra recurro a la representación de un habitáculo, un supuesto hogar, un espacio de contención con una escena distinta y ajena a una casa convencional.

Capítulo 2

2.1 La representación de una ausencia:

Mi investigación busco encontrar una manera de representar sensaciones intangibles como la ausencia y el vacío en la obra plástica. Para profundizar los términos con que se relaciona mi obra de examen de grado, me quiero referir principalmente al **vacío, al espacio y la ausencia de un cuerpo presente.**

El vacío se define como:

-Falto de contenido

-Vano sin fruto, malogrado.

-Se aplica a las casas sin habitantes y a sitios que están sin la gente que suele concurrir a ellos.

-Hueco, falta de solidez.

-Concavidad o hueco de algunas cosas.

-Falta de alguien o algo que se echa de menos

-Espacio que no contiene aire ni ninguna materia.

Para abordar el tema del vacío cabe mencionar a Marta Colvin “*en lo concreto, el vacío es una concavidad o hueco en algunas cosas, es un espacio, carente de materia*” Colvin.M. (2007). Esta frase expresa la forma en que concibo este término, desde esa percepción del vacío que contrasta con lo inasible, Marta Colvin hace una definición concreta de un concepto inconmensurable, lo trata a partir de una realidad visual por medio del volumen la forma y el lugar que ocupa el espacio, es lo que se ve, lo que podemos notar con los sentidos, es un Vacío con límites y estructura, esa es una comprensión apegada a la razón. Esto llevado a lo inasible e inconmensurable del vacío, pone en una disyuntiva entre la realidad y la fantasía, la forma de presentar a un objeto y que éste, se haga cargo del concepto de vacío, ya sea por la razón o por la percepción.

En la línea de tratar de apresar algo que no se puede asir se enmarca la siguiente obra de Marcel Duchamp “El aire de París”. Marcel Duchamp se encontraba en París (1919) cuando caminaba por las calles se detuvo en una farmacia y pensó en llevar un obsequio a su amigo Walter Arensberg, que se encontraba en Nueva York, pidió a un farmacéutico un recipiente de suero fisiológico y con un gesto ágil lo lleno de aire, luego pidió que lo sellaran y el resultado fue una cápsula de algo tan imperceptible como es el aire. El hecho es que al ver este objeto se visualiza un recipiente de vidrio y la acción de cambiar su contenido es lo que la transforma en obra de arte, son 50 cc de aire de París.

¿Cómo este objeto tan pequeño y simple puede transformarse en obra?, Duchamp considerado el precursor del arte contemporáneo establece que el concepto en un

determinado contexto es lo que le da potencia a la obra, cambia el estado normal de los objetos y por medio de decisiones y sutiles transformaciones, quiebra el concepto inicial de los objetos seleccionados, para dar una información ajena a la principal función que tiene este recipiente de suero fisiológico y se transforma en un contenedor de espacio que se puede trasladar y dar como obsequio, es una metáfora irónica de lo que ocurría en esos años, ya que el centro de la academia de arte se encontraba en Paris y el toma parte de esta ciudad y la lleva a Nueva York ,donde se relaciona con artistas que junto a él, están en una profunda reflexión de la nociones tradicionales del arte y cambian el escenario artístico por un escenario donde las ideas y pensamientos son lo que activa la obra, en el caso de Marcel Duchamp es por medio del simbolismo y el objeto descontextualizando su semántica, para dar origen a una nueva idea siempre vinculada a lo que sucede en su entorno a modo irónico.

(Img. 4) Marcel Duchamp “El aire de Paris” (1919)

Es una obra anti pictórica, que quiere interpretar la imposibilidad de profundizar en los sentidos. Cito esta obra por la insistencia de mostrar un tema intangible a través del objeto. La realidad de la obra es lo que se ve y la cualidad es lo que se percibe.

No hay forma de estar seguro si lo que está dentro es realmente aire de Paris, ¿Cómo comprobarlo si es un aire transparente igual que el aire de cualquier lugar, no tiene características que lo diferencien, es imperceptible ante los sentidos, pues entonces se hace sublime a una condición de duda e inestabilidad que se reafirma con la fragilidad del recipiente de vidrio. Esta obra necesita más información de lo que representa, está sujeta a un escrito que informe cuáles son sus componentes, pues sin esto no sería más que un simple objeto.

El vacío es la falta de algo, la ausencia de objetos o sensaciones, la ausencia de un cuerpo presente se puede representar por medio de un volumen utilizando su forma para hacer su negativo.

Es incómoda la presencia de algo que no está, pues no existe interacción y su presencia logra que no se olvide, es permanente pero incompleta, es una separación de sí misma, su ausencia, un vacío que llega a ser aún más intenso por la capacidad que el silencio tiene en su presencia.

2.2 Refugios inconexos:

En la obra trato el tema del espacio para comprender el volumen y el lugar que ocupa el vacío. El espacio tiene muchas acepciones y para poder concretar la representación del vacío recurro a mi deficiencia de espacio.

-Una extensión del universo.

-Parte de extensión que ocupa un cuerpo.

-Capacidad de terreno o lugar.

-Transcurso de tiempo.

-Distancia, dirección, dimensión.

-El área de una figura cerrada.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de espacio?

El espacio puede ser lo absoluto hasta lo más efímero de las sensaciones, como cuando alguien dice “que tiene un espacio en su corazón para otro” esa frase que puede ser tan utilizada para referirse al espacio de los sentimientos y que por la cantidad de amor otorgado a la persona se podría medir, es como cuando un niño dice que su corazón es la mitad de su mamá y la otra de su papá da una concepción de espacio donde las medidas son a partir de lo que ese niño siente, como también existe el espacio medido y calculado matemáticamente, existe en espacio interno de un lugar con límites claros y espacios externos urbanos o de terreno que es el lugar que conocemos y podemos transitar, el espacio musical de un ritmo, el espacio fisiológico, el espacio vacío o lleno. *“El espacio físico percibido por un observador capaz de hacer medidas, se refiere a la estructura u ordenación geométrica tridimensional de los eventos registrables por dicho observador. En otras palabras, entre los eventos observables suficientemente bien localizados pueden establecerse relaciones geométricas de distancia y orientación”*¹ Colvin. M. (2007)

Para poder comprender a través de la razón un espacio vacío en la obra, es necesario poner límites visuales, calculados y medidos. El espacio específico a los que hago alusión en la obra es; **espacio interiores, domésticos e inconexos.**

Los espacios inconexos se perciben como aquellos en que las aberturas no constituyen relación con el exterior y esta situación, es la que hace que un espacio esté incomunicado con otro, o bien, cuando las aberturas no corresponden a un tránsito para poder pasar de un espacio a otro.

Para ello veo pertinente revisar la obra de Gregor Scheneider

En la línea de artistas que han trabajado con los espacios interiores de un hogar, se encuentra la obra de Gregor Schneider, artista alemán,(1969) en Rheyd. Con una obra personal y de gran interés formal, Schneider ha ido acumulando multitud de

reconocimientos en estos últimos años. Se puede decir que su trabajo en el Pabellón Alemán de la pasada Bienal de Venecia es una de sus obras más laureadas, pero esa pieza es parte de un proyecto que comienza en 1985, un proyecto sin fecha de caducidad. En las afueras de la ciudad alemana de Colonia hay un pueblecito llamado Rheydt, el lugar de nacimiento del artista. Su casa, un edificio exento de aspecto humilde, herencia de su padre, se ha convertido en el eje central de su producción.

Gregor Schneider es arquitecto su método de trabajo es por medio de la intervención de la estructura interna de su casa, coloca paredes delante de paredes ya existentes, es una simulación de espacios inconexos, quita el revestimiento para hacer ver el interior, el aislamiento de la casa. El modo de intervenir con falsos muros permite hacer una relación en el contexto histórico de postguerra. Sin duda, habla de una incomunicación creando espacios vacíos inútiles, inertes, la soledad está presente, una soledad que no se comprende del todo y que está en permanente cambio. Mirar su obra me hace pensar en sus preocupaciones por el espacio y la simulación, creando nuevas habitaciones dentro de unas ya estructuradas, en el intento eficaz de crear espacios vacíos por medio de la formalidad, de querer mostrar algo que es una mentira, representando algo que no es.

Trabaja sobre todo con habitaciones las cuales no tienen ninguna abertura al exterior. Utiliza materiales de casas en estado de abandono, lo que remite al pasado, en el caso de Gregor Schneider un pasado que tiene la vivencia de la guerra. No puede dejar pasar la experiencia de la muerte llevando la obra a hacer una crítica que de lo que fue la segunda guerra mundial en Alemania, utilizando espacios cargados de simbolismo, que perpetúan en el tiempo, inmóviles, impersonales. Schneider crea habitaciones que cambian sus proporciones, pasillos que no sabes dónde pueden acabar, habla de la duda e incertidumbre en un espacio que es un hogar, esta situación me permite pensar claramente en la incomunicación y miedos internos poco claros, puertas que no lo son, espacios que han perdido su identidad como habitáculos de uso personal. Las personas ven en esto una referencia a la sociedad actual, al cubículo de trabajo y de ensimismamiento, en un espacio poco acogedor, en algunos casos representando como el hombre es capaz de adaptarse y vivir en un lugar quizá poco apropiado. Un referente para él fue la casa de Ana Frank, en ella se hace visible la posibilidad de habitar un espacio reducido y como el hombre logra

adaptarse a situaciones extremas, su referente me causa gran interés en el libro hay ilustraciones de planos creados por Ana Frank, que dan una pauta de cómo era vivir en un espacio tan reducido y como sobrevivir ante el miedo de ser descubierto.

Gregor Scheneider es un artista que abarca los temas que me interesan para la elaboración de mi obra, como son los recovecos de indefinida procedencia, crear espacios dentro de espacios y como hacer visible una ausencia que está presente por medio del espacio opresivo, el vacío es quien se hace cargo de tensionar las habitaciones, el dominio del lugar y como lo manipula para dar un carácter de incertidumbre frente al espectador.

Cuando hace una muestra de su obra ofrece un café y se sienta a conversar. Por medio de un mecanismo de motor, el suelo ha girado cuarenta y cinco grados y la puerta, en vez de quedar detrás, queda a la derecha. Del mismo modo hay estancias en las que entra la brisa desde el exterior y por la otra ventana se cuele la luz del sol. Pero no es real. Un ventilador silencioso y luces de neón determinan el efecto.

(Img. 5) “Casa Ur” vista de afuera

(I
mg. 6)

(Img. 7) Vistas internas de “Casa Ur”

“El espacio es una dimensión de la realidad material y no otra realidad distinta en donde existan objetos y procesos, por lo que hombre y naturaleza representan la realidad que conocemos, donde el hombre transforma al medio físico que lo rodea, y lo adapta para satisfacer sus necesidades. Este proceso genera configuraciones, que son el reflejo en el territorio del actuar de una sociedad en particular sobre su entorno para adaptarlo, a partir de sus motivaciones particulares y únicas. ” Marcias. M.C.(2008) Con esta cita hago alusión al espacio doméstico, aquel espacio que el hombre interviene, adaptándolo a su necesidades y requerimientos. El espacio inconexo interrumpe la función del habitar y se transforma en un lugar “no lugar” porque es un espacio en que el hombre no logra hacerlo suyo. Hay espacios que pueden ser considerados para el anonimato, ellos serían como un “no lugar”.

Sobre este punto gira el libro de Marc Augé *Los no lugares, espacios del anonimato*, quien cataloga a los aeropuertos y los complejos cinematográficos organizados para olvidar y perder la identidad. Esos "no lugares" sin historia que afectan nuestras representaciones del espacio, nuestra relación con la realidad y nuestra relación con los otros". Me parece interesante las reflexiones de este autor porque utiliza el término “no lugar” para describir específicos tipos de espacio sobre todo arquitectónicos y teológicos, lugares que son diseñados para consumir o transitar sin que el hombre cree ningún vínculo con ellos, los espacios a los que se refiere Marc Augé están asociados a la comunicación en un contexto de crisis contemporánea de las relaciones sociales y en su reflexión hace un análisis del hombre y sus identidades individuales y como se identifica con el espacio que lo rodea, se vincula con el tema tratado en el sentido de que la incomunicación del espacio en los lugares al que Marc Augé se refiere no tienen límites divisorios sino que los límites para la incomunicación son características de las sociedad actual.

El aporte al tema tratado es que reafirma que el tipo de espacios a los que se refiere Marc Augé son sublimes y que necesitan paredes divisorias para notar la incomunicación humana, son espacios anónimos, de tránsito que pierden su sentido de pertenecía, su propia

identidad, Marc Augé diagnostica una condición contemporánea “espacial”² Augé. M.
www.fmls.oxfordjournals.org

2. 2 Espacio de memoria

En mi investigación vi como la artista Rachel Whiteread toma el tema del espacio y vacío, a través del volumen, elaborando casas de distintos tipos, refiriéndose a la casa como símbolo de “morada”, de lugar de pertenecía, de refugio, temas relacionados con mi obra, pero enfocados en otros ámbitos.

Rachel Whiteread elabora vaciados para hacer representaciones de objetos ocupando un molde de casa u objetos cotidianos, crea un volumen inverso, es decir; el volumen es el vacío del objeto, el espacio vacío de una casa es lo que ella transforma en volumen, hace un cambio de rol en lo convencional de una representación de una casa u objeto dejando todos sus límites y recovecos dando la forma precisa del volumen del vacío que ocupa el espacio.

Rachel Whiteread tiene fuertes influencias del minimalismo, se basa en crear obras en las que parte de formas y esculturas rotundas y directas. En ellas aparecen diferentes manifestaciones que busca expresar el máximo de tensión formal con el mínimo de medios. Transformándose en una obra con características simples, austeras, en colores suaves, ella elabora moldes de objetos y casas usados “con historia” y tras el procedimiento del vaciado, queda plasmada una copia del objeto con todos los detalles de su forma dejando ver en ellos el paso del tiempo que está contenido en sus límites. Permite que el receptor se involucre desde otro espacio, esa es justamente la intención de la artista Rachel Whiteread, dejar el inverso, haciendo una reflexión a partir del espacio que ocupa un objeto cotidiano y aunque en su obra no esté representado el hombre, lo hace por medio de la historia que se ve en la textura que tiene cada una de sus obras, cada marca, pliegue o trizadura son huellas de los espacios que han sido utilizados.

En la elección de los objetos cotidiano que produce Rachel Whitread me voy a centrar en sus vaciado de casas, ya que con ellas sustituye una casa y el vaciado muestra la ausencia de la misma por medio de la presencia del volumen que ocupa. Haciendo una metáfora visual de una casa ausente que refleja la pérdida de ella misma, pues entonces está relacionándola con la muerte y la pérdida. Con lo que el hombre deja atrás, crea una forma que refleja el paso del tiempo, un fósil, una estructura creada, por el hombre dejando ver el desgaste y su uso.

La carga que contiene el representar una casa ausente en sí misma, la copia de ella, en un material sólido, monocromo, logra que en el espacio quede plasmado un pasado específico y un presente que es el espectador. El significado que tiene la casa un lugar habitable que en algún momento del pasado fue un hogar de refugio y contención lo transforma e imposibilita su condición semántica de “casa” que es un lugar para habitar.

(Img. 8) “Casa 8” instalación, 1993

Las fotografías son todo lo que queda de la casa, el lugar y la escultura. Sus fotografías de documentos del sitio del edificio de la condena, la documentación de los

*andamios de subir, el fantasma del cemento "del edificio, y, finalmente, el espacio vacío de la estructura ocupados"*³

En la obra Rachel Whitereade me interesa la forma en que aborda la atemporalidad, el querer guardar un momento del tiempo en una estructura sólida, las casas inhabitables que permiten ver el volumen de la muerte de un hogar. Ella trabaja con el negativo, hace un cambio de rol de lo que se entiende por vivienda, me interesa la forma en que resuelve algo tan inasible como es el vacío y ausencia y que a su vez esta presente su forma, lo asocio a un fósil, restos o señales de la actividad de organismos pasados, que han sufrido transformaciones en su composición y se transforman en cuerpos sólidos. De esta manera su obra hace presente y evidente el paso del tiempo por medio de un objeto que en el caso de las casas tiene una carga de refugio caducado.

(Img. 9) "Holocaust Monument" 2008

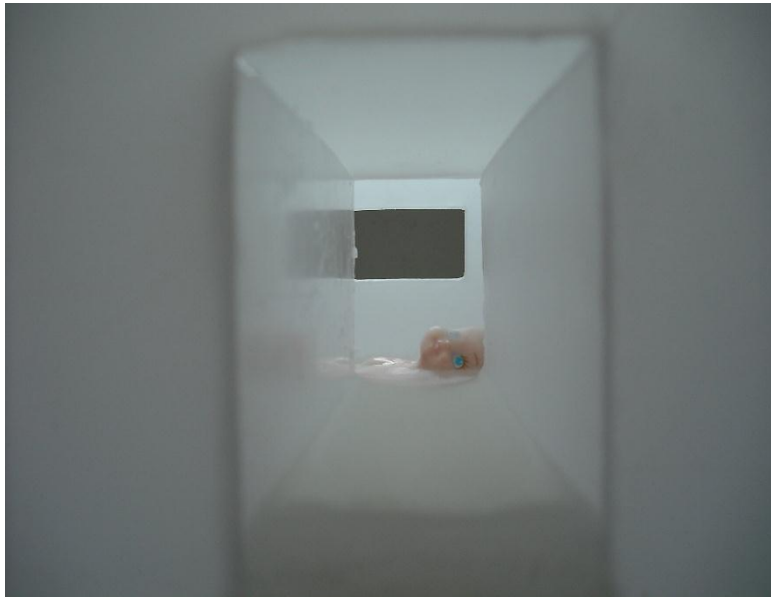
Capítulo 3:

³ Michael Hoppen Gallery , John Davies
London SW3 3TD

3.1- Secreto de Habitación.

Construcción de una morada.

A partir de mi experiencia construyo un habitáculo, testimonio silencioso de mi pena, lugar que atrapó mis dudas y profundos temores.

(Img. 10) 2009. Instalación, casa de parafina sólida 25cm por 15cm

Cuando decidí construir, fue indispensable hacer una conexión entre los recuerdos y dificultades para comprender el estado de mi madre. Desde los primeros recuerdos existe una angustia de una pérdida incomprensida y siniestra, una apariencia enferma no grata, elementos que provocaban en mí una extraña sensación de terror y amor, tenía una doble concepción de la figura, no era fácil para mí estar a su lado. Sentir sus pequeños movimientos se transforman en una amenaza. La duda ante su estado de conciencia, el miedo a su sufrimiento en silencio.

Es por esta razón personal, que decidí distribuir espacios inconexos dentro de la casa, que corresponden a la distancia de conciencia que existe en la relación entre mi madre y yo. Es desde ese sitio personal que dibujo un plano, como inicio, luego recorro al

material; parafina sólida, que es de una ambivalente es si misma, pues es de una fragilidad y solidez al mismo tiempo, esto coincide con mi necesidad de perpetuar sentimientos contradictorios en mi obra.

También este material está vinculado a una vela, objeto más cotidiano, en momentos de espera, duelo, falta de luz, y sencillez. Su color blanco traslúcido permite que se vea luz a través de él, pero en secreto. Tiene el carácter que busco para construir y diseño a partir de mis límites, hasta donde yo quiero mostrar.

Realizo mi obra con un molde de acrílico, una especie de matriz, siempre ligada al grabado desde la forma en como la voy manipulando, pues hago placas de parafina sólida del mismo modo como se hace una serie de grabado, cada una queda con una magia propia, dependiendo de cómo va cuajando la parafina sólida.

Mi decisión de hacer esgrafiados con frases en los muros internos, que solo se pueden ver acercándose por las ventanas del habitáculo, también está relacionada con el grabado y contiene mi silencioso sufrimiento guardado en la obra, muestro mis mensajes por medio de incisiones, marcas en la piel de mi obra, pero que no se visualizan fácilmente, están en secreto.

En el proceso de creación tuve el maravilloso encuentro con el libro de Gastón Bachelard “La poética del espacio”, en él pude entender que una obra es tan propia como la casa interna de cada uno. “El expresivo pintoresquismo de una morada puede ocultar su intimidad. Esto es cierto en la vida. Las verdaderas casas del recuerdo, las casas donde vuelven a conducirnos a nuestros sueños, las casas enriquecidas por un onirismo fiel, se restringen a toda descripción. Describirlas equivaldría a ¡enseñarlas! “Se comunica únicamente a los otro una orientación hacia el secreto, sin poder decir jamás este objetivamente. El secreto no tiene nunca una objetividad total. En ésta vía se orienta al onirismo, no se realiza Bachelard.G (1975)

El montaje de mi obra es muy importante, ya que está suspendida sobre un plinto y la interacción del habitáculo como objeto de arte escultórico con el plinto no está en una situación formal, la obra está en el aire, con esto quiero potenciar mi intención de

ambivalencia y sensación de espera extraña. La distancia que existe entre su apoyo natural y su estado de suspendido provoca en mí una tirantez incómoda en sí misma e insisto en intentar traducir mi sensación de no pertenecía.

Cuando me refiero a “no pertenencia” lo hago desde el “no lugar” y como ya mencioné antes, Marc Augé hace una reflexión de los espacios anónimos, de los espacios donde se trasladan las personas, son espacios que sirven, útiles, con funciones específicas, de traslado, de comprar, de pagar, de mejorarse, pero que como señalé en el capítulo 2 terminan siendo no lugares. La inspiración del espacio que construyo es un lugar de tiempo de espera para mejorar, surge tras la reflexión sobre el espacio que habitaba mi madre enferma, que era un lugar para esperar la muerte, bajo mi experiencia es un espacio con características de contenedor de aire pesado, cargado de incertidumbre y angustia.

En mi obra existe para mí, una alusión muy pertinente de mausoleo, sin tenerlo tan claro es el inicio creativo de la construcción del habitáculo el resultado es de un parecido que no puedo dejar de mencionar.

Para la creación de mi obra los sueños son muy importantes, en el proceso creativo recurro a los sueños e imágenes oníricas para elaborar la distribución de la obra, por medio de los sueños y recuerdos conscientes realicé la construcción de mi obra.

El sueño no es meramente actividad somática: es un acabado fenómeno psíquico de realización de deseos, y por tanto debe ser incluido en el conjunto de los actos comprensibles de nuestra vida despierta, constituyendo el resultado de una actividad intelectual complicada.

“Uno de los descubrimientos más importantes de Freud es que las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños, y que recordar fragmentos de los sueños pueden ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. En ellos el deseo aparece disfrazado, proceso denominado 'deformación onírica'. Freud se pregunta, por qué tiene que haber una deformación, ya que podría haber ocurrido que el sueño expresara el deseo en forma directa, sin deformación. Esta deformación es intencional y se debe a la censura que el sujeto ejerce contra la libre

expresión de deseos, por encontrarlos censurables por algún motivo” Freud, S. (1996) Cuando en la cita se hace mención a la censura el inconsciente sigue teniendo juicio y elabora una auto engaño es por eso que en mundo de los símbolos son tan importantes por la existencia de símbolos se hacen reflexiones de lo que el inconsciente está pensando y de manera no explícita sugiere los más profundos deseos.

La deformación de la realidad tiene lugar en la obra a través de la inconexión de los espacios el mensaje directo sería la incomunicación y la vivencia del duelo en soledad, esto enmascara en una situación de hogar a través de un espacio compartido pero que en realidad están desconectados.

Conclusión:

En mi obra “Secreto de una ausencia” se representan los conceptos de vacío ausencia y presencia en el espacio y la incomunicación, la emoción que pretende transmitir la falta dentro de un mundo donde todo es aparentemente perfecto pero si se mira con detención aparece el dolor.

El vacío como concepto se puede definir, se puede intentar concretizar y representar, sin embargo no se le puede quitar lo subjetivo, ya que tiene un significado personal, cargado de emoción, habla de una ausencia que es única e intransferible. Si bien la emoción es difícil de transmitir, lo que se pretende a través de la obra es representar el escenario en el que se produce la emoción, este escenario está cargado de elementos que hacen alusión a esas emociones. Como el vacío de una casa que es un espacio de contención de refugio y cuidado, pero que en este caso contiene soledad y ausencia, los elementos de mensajes que hacen ver el dolor, espacios dentro de otros espacios que reflejan la incomunicación, lo soñado que representa la angustia encubierta y el negativo que representa la ausencia que se percibe en el presente.

La elección de los materiales, me permite moldear y manipular los espacios necesarios para la construcción y por otra parte porque reflejan la transparencia y revelación que hago de mi mundo interno en esta obra siempre a partir de mis límites.

Cuando comienzo mi trabajo me cuestioné cómo hacer que el vacío se materialice y cómo hacer ver una ausencia presente. Por medio de la investigación logré percibir que lo que se puede concretar es el espacio y los límites, que la única manera de transmitir la angustia es a través de elementos simbólicos que hagan alusión a la situación vivida desde la cual se experimentó la emoción.

Mi obra es una especie de casa, hecha por un capricho personal, tan mía, tan propia como si fuera mi hijo, con ella tuve que hacerme cargo de lo que más me duele, una profunda sensación de extraña soledad en secreto, pero gracias a ella puedo continuar en una entretenida manipulación del material que me da la oportunidad de jugar con su sutil y particular característica de translucidez, es blanda, es posible de manipular de mil maneras, es lo que aún estoy descubriendo.

Bibliografía:

- Augé, M. (2008) Espacios del anonimato, Los no lugares, por Carlos Federico Weisse.
Revisado el 08 de 10 de 2009 desde: www.fmls.oxfordjournals.org.
lists.opencastproject.org/artifacts/es.csv
- Bachelard, G. (1957). La Poética del espacio: La casa del sótano a la guardilla. 13ª. ed.
México: Editorial: Fondo de Cultura Económica.
- Cartografía de las no-lieu en los escritos de Marc Augé. Revisado el 08 de 10 de 2009
desde: de [html: //www.fmls.oxfordjournal.org](http://html://www.fmls.oxfordjournal.org).
- Catálogo exposición Fundación Telefónica Chile (Octubre 2007 – enero 2008).”Marta
Colvin Desde el taller Revisado el 07 de 08 de 2009 desde: [html: //](http://html://www.fundaciontelefonica.cl)
www.fundaciontelefonica.cl
- Freud, S. (1996). Trabajo sobre metapsicología en: Obras Completas. Vol. XIV. p.
99. 9ª.ed. B. Aires: Amorroutu,
- Macías, M.C. (2008). Espacio y región: Dos conceptos multidisciplinares. México:
Sincronía. Universidad de Guadalajara.

Índice de imágenes

- Img. 1. Natalia Videla. (2009). Instalación de objetos, juguetes, masa de plastilina con arena. 25x16cm. ----- 3
- Img. 2. Natalia Videla (2009). Instalación, caja con patos de jabón hechos a mano y pato de plástico. 40cm por 30cm, 15 cm de alto----- 3
- Img. 3. Natalia Videla (2009).. Instalación de juguetes y plastilina con arena.-----4
- Img. 4. Marcel Duchamp (1919) “El aire de Paris” -----7
- Img. 5. Gregor Schneider “Casa Ur” vista externa.-----11
- Img. 6 y 7. Gregor Schneider “Casa Ur” vistas internas.----- 12
- Img. 8. Rachel Whiteread (1993) “Casa 8” instalación.-----15
- Img. 9. Rachel Whiteread (2008) “Holocaust Monument”-----16
- Img. 10. Natalia Videla (2009). Instalación, casa de parafina sólida 25cm por 15cm-----17