

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

ENTRE TELAS

VALENTINA JOSÉ MELVILLE OPAZO

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

Profesor Guía Taller de Grado: Ismael Frigerio Ibar.
Profesor Guía Preparación de Tesis: Demian Schopf Olea.

Santiago, Chile

2014

Índice

Introducción

1. Descripción

2. Marco teórico

2.1 Concepto de lo alegórico

2.2 Teoría detalle y fragmento

2.3 Montaje

2.4 Reutilización

2.5 Color

2.6 Abstracción

2.7 Expresión, gesto y acción

3. Lectura de obra

Conclusión

Bibliografía

Glosario

Introducción

En mis obras, me intereso en buscar una relación con los materiales que sea activa, donde sienta una conexión potente durante proceso artístico, en que este presente el movimiento de mi cuerpo con mi trabajo que queda como huella en mi pintura.

Lo que pretendo lograr en este proyecto es darle valor a algo que alguna vez fue desechable, reutilizar lo que sobró, en otras palabras más simples, reciclar, y en este caso con retazos de telas. Elegí este material ya que siempre ha estado presente entre nosotros, tanto por necesidad como por estética.

Estos géneros son sacados de una fábrica llamada “Moma”, ubicada en barrio Independencia, en el centro de Santiago de Chile. Esta empresa se dedica a la producción de vestimenta femenina, y ellos botan cada día y semana pedazos de géneros sobrantes. Pero hace meses atrás se dio la iniciativa de juntar telas para su reutilización y comunicar a gente interesada, a través de las redes sociales. Antes de visitar el lugar, me puse de acuerdo con el personal de la fábrica en cuanto al horario de disponibilidad, y posteriormente al llegar, muestran todos los retazos sobrantes disponibles para regalar escogiéndolos libremente.

De los colores y las formas que conceden estas telas, y la conexión que se produce entre ellas al unir las, surgen tramas: trazos y líneas que se cruzan entre si, formando nuevos ambientes, ritmos y gestos.

Al unir los pedazos o fragmentos de este material sobre un bastidor; logro transformar un soporte totalmente activo en una pintura. Doy a conocer todos los beneficios y cualidades del género en cuanto a formas, elasticidad, colores, estampados y texturas, obteniendo así como resultado una composición artística diferente que la pintura misma - como el óleo o el acrílico - no me puede dar. La

idea es darle un nuevo sentido al material utilizado, entregarle otra función distinta a la anterior. Según Peter Bürger, el concepto alegórico de Walter Benjamin (1892 - 1940) que corresponde a una teoría de la obra de arte no orgánica o vanguardista, el artista ve el contexto y significado original. En este caso la función inicial de estas telas era construir prendas femeninas, ahora es crear una obra de arte utilizando esta materia como pintura. Por un lado concuerdo con sus términos cuando señala que aislamos el elemento de la realidad, ya que lo privamos de su función inicial. Sin embargo, todos estos pedazos son pensados para formar y crear un todo como obra, siendo montada por fragmentos.

Los conceptos de “alegoría” y de “montaje” - de acuerdo al pensamiento benjaminiano – comparten la crítica de toda noción simbólica y que ambos piensan en el problema de la imagen. Pero poseen un aspecto que los diferencia; la *alegoría* – por un lado- separa o exonera todo sistema de significación ante el sinsentido y monumento de destrucción, ósea implica a un sujeto melancólico. En cambio, el montaje es el método de la construcción tras el descuartizamiento de la totalidad. Si bien, Benjamin plantea que no es posible la construcción sin la destrucción, por lo tanto mantiene una tensión productiva y necesaria entre ellos.

La imagen del cuadro se va dando improvisadamente, sin ninguna base de alguna fotografía o dibujo como inspiración. Solo organizo, ordeno y decido como quedara la imagen final con respecto a imagen inicial que ya se está creando en medio del proceso. No todo el soporte es tapado completamente por una capa de tela, excepto de algunos bastidores. También cuenta con espacios vacíos que acompañan las partes de volumen y tensión de géneros entrelazados.

Los primeros retazos que ocupo como base para el sostén del soporte deben ser largos, angostos y flexibles para un mejor uso de manejo y comodidad, ya que en esto se requiere constante movimiento con mi cuerpo y mi cuadro; pues trabajo con el bastidor de forma vertical y horizontal – girándolo en todas las formas posibles - así se llena de tiras de color por todos lados y direcciones,

construyendo manchas por la superposición de las telas. Cuando el soporte comienza a tomar vida y volumen, de a poco voy agregando, cortando y acomodando nuevas telas de menor tamaño que van llenando los huecos vacíos y que se sostienen por las mismas telas ya puestas. Como herramienta utilizo engrapadora para mantener firme los pedazos de tela alrededor del bastidor de madera, interviniendo las grapas por la parte de atrás. En resumen es una tela constituida por telas.

1. Descripción

En el proyecto se puede apreciar una serie de diez bastidores de diferentes tamaños y formas. La mayoría de ellas son de grandes dimensiones, ya que el alto es más de un metro por lo menos, en general.

Cada una de ellas contiene como base una tela construida por un conjunto de retazos estirados y entrelazados de diferentes colores, texturas, estampados, formas y tamaños. De a poco, durante el proceso, se va construyendo una composición, relieve y atmósfera propia en la tela, usando todos los beneficios de ésta de distintas maneras, como por ejemplo decidir mostrar o no el lado estampado de un retazo (a veces muestro los dos lados).

Esta serie de obras se centra en la estructura y composición, en el cual hay una conexión y juego entre los espacios vacíos y llenos. Cada pintura es tratada con los mismos materiales y la misma técnica, pero con modificaciones ya que se ven distintas composiciones.

En cuanto al montaje del proyecto, las paredes de la sala son completamente blancas; y al entrar, se pueden encontrar una cantidad de diez bastidores. Por el lado izquierdo, se instalaran dos bastidores y cada uno medirá

1,50 x 1,50 metros. Ambos estarán separados por un margen de 10 centímetros de distancia, casi unidos y lado a lado, complementándose con similitud en relación a la forma y dirección de la tela, utilizando diversos colores y estampados por igual, como gemelos. Junto a ésta dupla denominada “Mellizos”, se montará una serie de cinco bastidores de diferentes formas; marcos irregulares y recortados, al estilo de la corriente artística llamada “Madí”. Éstos son construidos por una medida de referencia de 90 x 60 centímetros aproximadamente. Por el lado derecho estará colgado un bastidor de 80 x 1,20 centímetros, con telas de color blanco y negro. Finalmente, éste cuadro estará acompañado de dos cuadros más. Cada uno de ellos medirán aproximadamente 90 x 1,10 centímetros, y colgados a la misma altura., separados por un margen de un metro y medio.

2. Marco Teórico

2.1 Concepto lo alegórico.

El concepto de obra de arte no – orgánica se lleva a cabo a partir del concepto de alegoría de Benjamin¹, quién analiza por partes o elementos este concepto. Afirma que lo alegórico es un fragmento, quita un elemento de su totalidad, privándolo de su función y al ser éste aislado le da un sentido nuevo. Estos elementos permiten analizar si una obra de arte es vanguardista o no, por lo tanto la utilización de fragmentos es característico del arte de la vanguardia. Esto trata de una “categoría compleja”² y con ello surgen dos conceptos de la producción de la obra: el tratamiento material, que se refiere a la extracción de un elemento de un contexto determinado, y la constitución de la obra, la recolección de elementos formando un nuevo sentido. Estos conceptos están vinculados con una interpretación del proceso de producción y recepción. En una obra de arte alegórica (no – orgánica) la unidad está mediada, ósea no niega la unidad, solo el

---

¹ Bürger, P. (1987). *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona, Península, P.97.

² Bürger, *Op. Cit.* P.99.

tipo de unidad que habla en relación entre la parte y el todo. En el tratamiento material, yo encuentro textiles de una determinante que anteriormente ya cumplieron con una función y ahora son basura. Pero les otorgo un nueva finalidad uniéndolos y construyendo una pieza arte en conjunto (constituir la obra).

Para Peter Bürger existe una diferenciación entre obra orgánica y no-orgánica, en cuanto al punto de vista de la perspectiva de producción estética, pues plantea que el artista de obra orgánica manipula y trabaja con el material respetando su contexto, es decir lo trata como totalidad. En cambio el artista vanguardista es todo lo contrario, lo saca de su contexto u origen, en el cual le da un sentido distinto al que poseía antes. Por lo tanto lo activa en fragmentos, y construye un total con ellos. En este caso, la obra de retazos es un montaje de fragmentos que conforman una totalidad, siendo creados a través de una composición de diferentes trazados entrecruzados de textil. De a poco, entre ellos, se va constituyendo una trama y dirección que va dando una nueva composición y organización de los espacios de forma equilibrada y coherente.

Esto nos traslada automáticamente a la hipótesis de Demian Schopf (1975) sobre Beat Streuli que habla del fragmento, recorte y objeto encontrado, donde señala la diferencia entre el fragmento y la totalidad como conceptos, y el punto en el que se da esa diferencia es en la relación que tiene el artista con la totalidad, el material . Primero está el fragmento hecho por el sujeto, es decir, el artista manipula una totalidad y lo recorta, hace un fragmento de acuerdo a sus criterios e intenciones. En cambio, la segunda relación es cuando el fragmento es encontrado por el sujeto, en otras palabras, no lo conoce, solo lo encuentra, en el que infiere una totalidad ausente. Aquí es cuando al material se le da un nuevo sentido ignorando su contexto pasado. Estos fragmentos tienen indicios de algo fracturado y roto por algo o alguien más. El fragmento se presenta tal como es, y que el conjunto de ellos forma una obra “montada”. En resumen, uno es recortado y el otro es encontrado. Mi trabajo corresponde al segundo, ya que yo

encuentro mis telas que tuvieron un pasado, con indicios de uso, como fracturado o roto por otro sujeto.

2.2 Teoría detalle y fragmento.

Según lo analizado, en una obra vanguardista constan de conceptos básicos fundamentales que lo caracterizan: el fragmento, el detalle y el total. Pero antes es necesario aclarar las diferencias y similitudes que existen entre ellos.

Omar Calabrese (1949 - 2012) dice: "El fragmento es generalmente una porción presente que remite a un sistema considerado por hipótesis como ausente"³.

La diferencia del detalle y el fragmento, es que la presencia de éste último es considerada para ser interrumpido, es decir, se presenta frente al sujeto tal como es y no como señal de una acción. Es aceptada por quién lo encontró. Por lo tanto, el detalle corresponde cuando se recorta algo, en otras palabras, se define por el propio individuo (efectúa la acción). Muchos artistas abarcan y representan el concepto del detalle en sus obras, entre ellos está Tano Festa, quién insertó en sus creaciones detalles de la obra de Miguel Ángel y de Van Eyck. También esta Oswaldo Romberg que realizó una serie de cuadros en el cual lleva a cabo fragmentos de la obra "Gran Odalisca" de Ingres.

Citando palabras de Roland Barthes: *"Escribir por fragmentos: los fragmentos son entonces unas piedras en la circunferencia del círculo: me desparramo en derredor: todo mi pequeño universo en pedazos; en el centro, ¿qué?"⁴*

---

³ Calabrese, O. (1987). *La Era Neobarroca*. (Ed. Catedra). Madrid: Signo e Imagen. P. 91.

⁴ Barthes, R. (1979). *Fragmentos de un discurso amoroso*. Cita en Omar Calabrese, *Op. Cit.* P.102.

Podemos deducir entonces, que Calabrese ve reflejado lo caótico en el pensamiento de Barthes, el gusto por la ruptura no deja continuidad y rechaza el orden (*Calabrese, 1987, Pág. 102*). Sin embargo, interpreta la fragmentación como una nueva expresión estética, influenciada por la cultura de masas y que es compartida por una sociedad consumista.

“La estética del fragmento en origen pertenece, también ella, tanto a las comunicaciones de masa como a las artes”⁵

Para el artista contemporáneo, los fragmentos del pasado tornan a ser un nuevo material y donde el arte del pasado es solo un almacenamiento de materiales. Entonces el fragmento en un material conserva la forma ya autónoma e intacta. Por lo que se acaba de mencionar, se puede decir que el fragmento tiene su propia forma y geometría; por tanto, la estética del fragmento forma parte de la valorización de su aspecto.

“<Detalle> viene del francés renacentista (y a su vez, obviamente del latín) <detail>, es decir, <cortar de>. Esto presupone, por lo tanto, un sujeto que <corta> un objeto. El hecho está ulteriormente confirmado por la existencia del reflexivo <cortarse>, es decir, cortarse a sí mismos, como por el término de la misma familia lexical <recorte>, que indica la existencia de un corte de un conjunto ya desarrollado precedentemente por alguien”⁶.

El detalle depende de aquel que hace la acción - o también llamado como el *detallante* – y es pronunciado a partir del entero. Por lo tanto cada detalle es parte del entero, y por consiguiente es la base que fortalece el espacio y hacen que el conjunto en sí sea más inquietante e interesante. En cada pieza de mi trabajo es necesario acercarse para observar con mayor claridad, ya que se

---

⁵ Calabrese, *Op. Cit.*, P. 100.

⁶ Calabrese, *Op. Cit.* P. 86.

presentan retazos muy ocultos entre todos los otros trazos desordenados y de colores variados, por lo que en ocasiones se llega a un punto de confusión entre colores pertenecientes a determinadas telas, lo que lo hace aun más alarmante.

Otro punto importante en aclarar entre estos dos conceptos, es que el fragmento, a pesar de ser parte de la totalidad – al igual que el detalle - es libre de ella. Es decir, no depende en ser definido, sólo basta ser encontrado por el observador sin la necesidad de explicar su origen, a diferencia del detalle que es efectuado por el sujeto; argumentando el cuándo, dónde y cómo se llevo a cabo en el pasado. El detalle es pensado por alguien determinado, el fragmento es un accidente y que recién a partir de ahí se empieza a constituir en una totalidad. Sin embargo, la procedencia de estos dos conceptos se apoya en la repetición de la cosa sin su total y no en su proceso de evolución.

“(...) detalle y fragmento, aun tan diversos entre ellos, acaban por participar del mismo <espíritu del tiempo>, la pérdida de la totalidad”⁷.

A veces, para entender e interpretar mejor una obra de arte es necesario leer primero los detalles del todo antes que el todo. Esto demuestra que los detalles ayudan a ver con mayor claridad el trasfondo de una imagen, y no que parezca algo innecesario e insignificante, porque no lo son.

2.3 Montaje

El término montaje es un principio básico del arte vanguardista, ya que, como se mencionó anteriormente, la obra “montada” esta constituida por fragmentos de la realidad, y que rompe con la imagen del total. Este tipo de obras que son interpretados y representados por partes o pedazos de una totalidad que se ignora, poseen un grado de mayor independencia y autonomía.

---

⁷ Calabrese, *Op. Cit.* P. 105.

Tal como plantea Bürger: *“El montaje presupone la fragmentación de la realidad y describe las fases de la constitución de la obra”*⁸

La intención de la fragmentación en la realidad, formulados a la composición estética, trata de la destrucción de la obra orgánica, es decir, mostrar algo quebrado o roto, pero sin cuestionar el arte. Los primeros collages cubistas realizados son ejemplos claves de ello, puesto que reconocen el concepto del montaje. Estos collages constan de adaptar y encajar fragmentos de la realidad en el cuadro; acoplando materiales que no fueron elaborados por el artista de manera subjetiva.

2.4 Reutilización

Este concepto es muy importante en el proyecto, pues es una de mis ideas a recalcar el por qué el uso de los retazos de telas. Es un término antiguo que hace mención a la utilización de materiales para la misma finalidad con que fue creado, y que recientemente ha aumentado su función hacia otras metas o intenciones, permitiendo al mismo tiempo la creación de múltiples herramientas u objetos para el uso útil cotidiano, a partir de materiales comunes donde se puedan encontrar fácilmente en nuestra sociedad.

*“El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales”*⁹

---

⁸ Bürger, *Op. Cit.* P. 104.

⁹ <http://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/>

Se piensa que el reciclaje solo tiene sentido para lo ecológico y económico; sin embargo no solo es recoger o recolectar desechos y basura, sino que también es darle un nuevo uso a cosas que están hechas para una utilidad determinada y concreta en particular. Es reutilizar con otros fines totalmente distintos al fin anterior, llevando a flote la imaginación y creatividad.

A pesar de que no es tan común el reciclaje de ropa - como el vidrio, plástico o papel - cada día es más frecuente, ya que la causa son variadas, como por ejemplo la baja calidad de algunas prendas que se comercializan en el mercado por el paso de las modas y tendencias. Lamentablemente, para muchos, es común el "usar y tirar" la ropa. Por suerte, se han desarrollado algunos sistemas que han ayudado a su reaprovechamiento.

Los materiales con los que se fabrica la ropa son fundamentalmente el algodón, aunque encontramos también lanas, poliéster, seda o nylon entre muchos otros. Es por ello que, sobretodo para las empresas mas grandes de reciclaje de ropa o textiles, tienen grandes dificultades para separar estos materiales y siempre sobran pedazos por montones.

Los beneficios de reciclar textiles se fundamentan en la disminución del consumo de energía a la hora de obtener nuevas telas, la reducción del volumen de residuos en vertederos y el ahorro en costo y materias primas de origen.

2.5 Color

El concepto color se define como *“la sensación producida por lo rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Carácter peculiar de algunas cosas. Calidad especial que distingue el estilo. Propiedad de luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto”*¹⁰.

---

¹⁰ RAE. *Diccionario de la Real Academia Española* en: <http://www.rae.es>

El color es un tipo de lenguaje de comunicación que nos concede comprender las propiedades y sus características que nos rodea. Desde el inicio, el color siempre ha representado símbolos religiosos, políticos y sociales, entregándonos información acerca de las cualidades generales de alguien o algo. Esto se puede ver manifestado a través del arte, vestimenta, decoración, entre otros. El color es percibido por la vista, por lo tanto afecta nuestra percepción y entendimiento por las cosas que nos rodean, influyendo a la vez en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, donde hay luz, hay color; y al percibir el color en los bastidores, captamos formas, profundidad y claroscuro, entre los trazos de textiles incorporados. Cada color incorporado tiene su propia personalidad, gesto y movimiento, provocando la sensación de atracción en las emociones.

Un elemento fundamental en mi trabajo es el color, ya que es una cualidad de las telas en el que debo potenciarlas a través del buen manejo del material. Esta cualidad proyecta sensaciones inmediatas que percibe el espectador, pues a primera vista el ojo es atraído por la contemplación del color y nos provoca estímulos instantáneos, activando recuerdos, momentos y experiencias.

Según el Diccionario de Estética de las Artes Plásticas, el color es una: *“Categoría plástica fundamental y esencial para todas las artes, de cuyo manejo depende en gran medida el resultado artístico, en especial cuando se trata de pintura, cerámica, decoración, etc. El color, considerado en sí mismo, no pertenece a las cosas reales (...) estamos sujetos a ella, y debemos actuar “como si” el color fuera real. Los valores de la forma, del diseño, de la configuración artística, de la textura, del material, del espacio, o de lo dinámico, son superiores y predominantes con respecto al color. Éste en realidad es accidental o accesorio a dichas categorías plásticas. Con todo, el correcto manejo del color torna a la obra atractiva, produce una sensación de placer cuando está bien logrado (...)”*¹¹

---

¹¹ Fernández Chiti, J. (2003). *Diccionario de estética de las artes plásticas*. Condorhuasi. P. 108.

En las telas, los colores ya están asignados, con distintas tonalidades, luminosidades y saturaciones. Sólo debo saber cómo aplicar los colores de los géneros al momento de juntarlas.

Para Cézanne, el color no es un ser, es algo vivo. Por lo tanto, una obra sin color puede ser débil. *“El color es el método único y específico del pintor. El artista sólo dispone de este medio para realizar el milagro del arte”*.¹²

2.6 Abstracción

Este concepto se refiere a un mecanismo impulsado por la espontaneidad e improvisación, llevando a cabo la imagen deseada. La conducta mental apoyada por elementos expresivos se aparta de un mundo objetivo, en otras palabras, rechaza la representación objetiva de la realidad, por lo tanto se da un grado de mayor valorización a lo subjetivo. Una obra vanguardista rechaza la idea de arte como representación de la realidad. El arte no tiene como fin la reproducción, por lo tanto surge la abstracción. Pensamiento que también lo cree Bürger.

“La abstracción puede definirse como una deformación de la imagen real, ya sea geometrizándola, simplificándola, o descomponiendo sus elementos formales, o modificándola de manera que se desvanezca su correlato real, aunque no del todo. El punto de partida u objeto real generalmente resulta reconocible a través de la modificación de la forma. Podría decirse que se trata de una traducción del objeto real a otro lenguaje”.¹³

---

¹² De Micheli. M. (2002). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma. P. 182.

¹³ Fernández Chiti, *Op. Cit.*, P.10.

El abstraccionismo es una tendencia que surgió y empezó a entrar a la historia del arte contemporáneo entre 1910 y 1914; liderada por Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich y Antoine Pevsner. Al principio este concepto fue sustituido por “concretismo”, ya que hablar de arte abstracto era impropio, ya que una imagen por abstracta que fuera ya es concreta. El abstraccionismo no es abstracción pura, sino una nueva realidad. “(...)el uso de la palabra abstraccionismo es ya tan general que no hay ningún motivo para cambiarlo. Al decir abstraccionismo se entiende inmediatamente algo bien definido en su historia y en sus varios aspectos, algo que la palabra concreto no da a entender con igual claridad (...)”¹⁴

Por lo tanto, el arte abstracto es el arte que se separa o se aleja de la realidad, estabilizándose de elementos expresivos y valorando lo subjetivo.

2.7 Expresión, gesto y acción

Otro elemento presente en mi obra es el gesto, que es definido como un tipo de comunicación no verbal, es decir, corporal. Es producido por el movimiento de músculos y articulaciones del cuerpo, siendo una herramienta esencial durante la elaboración y proceso del cuadro. La actividad constante de movimiento permite una mayor libertad de expresión y decisión al momento de ejecutar la obra: la acción del movimiento y el gesto incorporado están en constante presencia. Por lo tanto como resultado eso se transmite en la imagen.

Lo gestual, o gesto, “Se aplica a todo recurso pictórico o escultórico, consistente en movimentar a grandes trazos los brazos, o las piernas, para así obtener efectos accionales. Es gestual, por ejemplo, la aplicación de pintura a

---

¹⁴ De Micheli. Op. Cit., P.230.

*brochazos, ya que el resultado de dicho acto se hallará en función del tipo, amplitud y velocidad del movimiento corporal aludido (...).*¹⁵

Surge una especie de conexión o unión entre el soporte y el sujeto, donde se transmite improvisación y azar, sin saber al principio en como concluirá el resultado final. La ejecución de manchas y formas se convierten en fiel reflejo del movimiento. Con esto surgen ritmos y soltura durante la realización y proyección hacia el cuadro, convirtiéndolo en una imagen mas espontánea. Esto mismo pasa con mi cuadro: se convierte en un cuerpo expresivo, pues el material es tensado y estirado con mi movimiento corporal. Mis manos y brazos se deben mover con fuerza para lograr mayor precisión y decisión en la tela, y así verse firme y sólido frente al espectador.

*“La expresión de una obra de arte es su capacidad comunicativa, de base emocional, en cuanto trasmisora o motivadora de sentimientos, impresiones o conmociones en el observador”.*¹⁶

En definitiva, toda obra puede “expresar” a través de recursos que provoquen tensión, tales como el color, forma o estructura; elementos principales y presentes en mis cuadros. Por eso mismo encuentro que mis cuadros son expresivos; son capaces de incrementar el ánimo del espectador y capaz de conmoerlo de forma afectiva.

Esta acción que se apropia sobre el cuadro tiene un nombre: *happening*. Es una extensión o acción del espacio empleado con cierto grado de espontaneidad, y que muchos artistas lo han empleado como técnica. Este término fue impulsado por Allan Kaprow y en 1959 fue visto el primer *happening* titulado “18 happenings in 6 parts”. Se realizó en la Galería Reuben en Nueva York y consistía en elementos combinados de diferentes dominios del arte, como

---

¹⁵ Fernández Chiti, Op. Cit., P. 243.

¹⁶ Fernández Chiti, Op. Cit., P. 215.

por ejemplo un cuadro realizado durante demostración, música concreta, movimientos de baile, etc. En fin, la idea principal del *happening* era vincular la participación del espectador. Uno de los artistas en utilizar esta técnica fue Jackson Pollock, quién le importaba más la acción pictórica que el resultado final del cuadro. Para él, como muchos otros, el acto de la acción sobre la tela se volvió en primer plano, ya que según sus experiencias se producen transmisiones del subconsciente, lo que provoca la improvisación y creación de la imagen no planeada. No tener conocimiento de cómo quede la obra, lo hace un objeto de creación más interesante e intrigante. *“El <happening> se ofrece como un estímulo, no fija definitivamente el curso de una vivencia, sino que provoca una intensificación de la atención y de la capacidad consciente de la experiencia (...)”*¹⁷

3. Lectura de obra

La idea que quiero lograr esencialmente, va mas allá del reciclaje: es enfocarme en la estructura que estos trazos de géneros forman, construyendo imágenes expresionistas y descartando todo detalle figurativo. La esencia de éste trabajo es cómo los retazos se acomodan y crean imágenes y espacios durante el proceso de forma espontánea: armando y desarmando, cortando y juntando; y encontrar de alguna manera el orden en medio del desorden de telas entrecruzadas que se organizan y se fragmentan construyendo un todo.

Al principio experimenté con telas grandes y crudas uniéndolas con hilos para formar un soporte, y posteriormente pinté con acrílico. Pero no logré la mejor manera de sacarle provecho a estas telas y demostrar lo que quería representar. Fue un proceso de muchos cambios y búsquedas, y que finalmente pude resolver de forma exitosa la manipulación de los retazos, sin excluir ningún tipo de éste material. Incluso pude incorporar los retazos mas pequeños. En un minuto decidí

---

¹⁷ Marchán Fiz. S. (1997). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal. P. 197.

no usar la pintura acrílica pues ¿por qué no usar el color mismo de la tela y darle un nueva atmósfera con sus estampados y texturas? No tenía sentido “tapar” todas las cualidades y características del material, cuando puedo aprovechar todos los beneficios que me entrega y darle otro sentido significativo al concepto del material.

Al elegir no usar pintura, busqué todas las alternativas de manipulación de los géneros y ver como se incorporan mejor entre ellos como conjunto. Empecé a construir módulos de retazos para ganar mayor relieve, usando hilos y pegamento para unir. Sin embargo, no me sentía totalmente cómoda y satisfecha con el resultado. Sentía que no usaba una cualidad importante de la tela y que no todos los materiales lo poseen: la elasticidad y flexibilidad. Siento que en el momento de elegir un material es fundamental, pues hay que encontrar un modo efectivo de cómo manipularlo según lo que se quiere mostrar. Finalmente llegué al resultado actual, en el cual estiro los retazos alrededor de bastidores, entrelazados entre ellos y creando espacios - vacíos y llenos - con la idea del concepto de unión y desunión generando una composición constituida por fragmentos. Surgió un nuevo propósito de los retazos al decidir no usar la pintura, ya que se ve un procedimiento visible y real en la obra, es decir, sin ocultar la verdad del material, sin esconder su origen.

En cada pintura uso bastidores como soporte, compuestos por un marco de madera que me permite concretar el límite de la obra. Estos bastidores contruidos por mi no son tradicionales o comunes , por lo menos la mayoría. Decidí que si mi forma de tratar el material no es del todo tradicional, tampoco lo tiene que ser el bastidor. Por eso, tras bocetos y dibujos, pude crear formas de todo tipo, con rectas y ángulos (rectos y agudos). Y entre ellas hacer una serie o secuencia para crear un total, en el que exista un juego y calcen en conjunto. Me basé en la corriente artística denominada “Madí”, que surgió en el año 1946 y que propone presentar a la obra de arte como un objeto en sí mismo, rompiendo con el marco regular y común del cuadro, demostrando su propia realidad. Éste

movimiento también llamado *Materialismo Dialéctico*, se manifestó en pinturas, esculturas, poemas, maquetas, entre otros. En el caso de la pintura, se destaca con reglas como la abstracción, invención, geometría, espacio, color, etc. En fin, éste grupo artístico se distinguió por la realización de piezas en el cual su estructura tuvo el propósito de anular las diferencias entre la pintura y la escultura.

En el trabajo de los textiles se ve la profundidad, no solo en sus estampados, texturas y colores, sino que también en su origen. Elegí trabajar con diversos textiles, ya que convierte el material en algo mas vivo, flexible y expresivo. Pero esto tuvo mas sentido si es textil reutilizable, donde tuvo un pasado, y darle vida a lo que “estuvo muerto”. Me di cuenta que le daba más valor y poder a la obra. Encuentro que los géneros son importantes, ya que son reconocibles para cualquiera.

Conclusión

El arte se ha convertido personalmente, en una forma de crear nuevos caminos e intereses, en el cual doy a conocer también mis inquietudes. Este proyecto me dio ha entender las grandes posibilidades de incentivar, no solo en algo estético, sino que también en algo que ayude al medio y entorno de la sociedad. La capacidad de abrirle los ojos a la gente sobre lo que esta pasando actualmente es difícil, pero con el arte siempre es más fácil transmitir el mensaje: más fuerte y poderoso. Creo que es una herramienta sana de comunicarse con los demás, sobretodo si es un tema relevante e importante en discusión.

Por otro lado, al explorar y experimentar con otros materiales, en el cual no estaba acostumbrada a usar, me abrieron nuevas ideas, aprendiendo que nada tiene límites, solo nosotros colocamos esos límites, y eso todo artista lo sabe.

La obra que les presento es el resultado de un largo proceso, de múltiples ideas, preguntas, decisiones y descubrimientos. Como todo proyecto, fue agotador e inagotable, pero saque provecho de aquello y quede feliz y satisfecha con el resultado; siento que puede trabajar con total libertad y plenitud. Sin duda fue un trabajo diferente e inusual, ya que nunca pensé llegar a este material. Con esto me di cuenta que mi interés también estaba en la reutilización y en cuidar el medio ambiente: una crisis global no menor, y que todos debemos apoyar y resolver de cualquier manera.

Bibliografía

Bürger, Peter (1987). *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península.

Calabrese, Omar (1994). *La era neobarroca*. Madrid: Signo e Imagen.

Conciencia eco. Revisado el 20 de Agosto de 2014 desde:

<http://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/>

De Micheli, Mario (2002). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma.

Fernández Chiti, Jorge (2003). *Diccionario de estética de las artes plásticas*: Buenos Aires: Condorhuasi.

Marchán Fiz, Simón (1997). *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Akal.

RAE. *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*: Revisado el 20 de Octubre de 2014 desde: <http://www.rae.es>

Glosario

Abstracción: Del verbo abstraer (separar las propiedades de un objeto a través de una operación mental). Es aquel estilo que no intenta reproducir las formas de la naturaleza u modelos determinados. Oposición al realismo.

Manipulación: Emplear o hacer cambios y alteraciones en alguna cosa para lograr el objetivo que una persona tenga o desea. En este caso, durante mi trabajo manipularé retazos de telas produciendo volumen y relieve en la obra construyendo un soporte y a la vez crear una composición.

Composición: En el mundo del arte, este concepto se refiere a distribuir de maneras adecuadas todas y cada uno de los elementos que conforman la representación de una obra; el color, tamaño, tonalidades, formas, texturas, espacios, entre otros. Es importante que exista un equilibrio en la obra, incluso en el montaje al exponerlo frente al espectador. La tela será pintura y soporte, ambas deben cumplir una composición coherente.

Soporte: Aquella superficie sobre la cual se aplica el trabajo artístico, por ejemplo, el color de una pintura. Siendo un elemento fundamental en el arte, existe una diversa variedad y cantidad de soporte con el cual se puede trabajar y elegir como paredes, lienzos, papel, tablas o telas. Este último será el material utilizado.

Volumen: Medida del espacio ocupado por un cuerpo. El volumen es el resultado de sus tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. En el caso de la

pintura, es la sugerencia de un peso y masa lograda por medios pictóricos. Durante mi proceso de obra pretendo usar no solo la materia de la pintura, sino también la masa de la tela, transformándola en un soporte y además en un cuerpo propio.

Expresionismo: movimiento y estilo pictórico caracterizado principalmente por el énfasis en la expresión de sentimientos y en la problemática del individuo. El expresionismo en lo técnico, la imagen es desesperada y el trazo abarcativo y gestual. Con rasgos muy simplificados, sin ser algo pensado y exacto.