

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

LA RUTA NATURAL
REFLEXIONES SOBRE LOS MICROORGANISMOS PIGMENTADOS

LORETO ROJAS RETAMAL

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
Profesor Guía Preparación de Tesis: Daniel Reyes

Santiago, Chile

2015

ÍNDICE

STATEMENT

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS SECUNDARIOS

MARCO TEÓRICO

FILIACIONES MUNDIALES

INSCRIPCIONES

TEORÍAS

DESARROLLO

MOTIVACIONES

ANTECEDENTES Y OBRAS ANTERIORES

EXAMEN DE GRADO

- DESCRIPCIÓN

- PROCESO MONTAJE

- ANÁLISIS

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

STATEMENT

El mundo moderno nos ha separado de los orígenes y usos de las frutas y vegetales, los conocemos solamente por los sabores y texturas que presentan, sin embargo, estos han tenido muchos significados y cada uno de ellos contiene aún su propia mística, mitología, simbolismo y conexión con la cultura y la vida.

Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los faraones eran enterrados junto a una sandía para asegurar su viaje a la vida después de la muerte, o en la antigua Grecia y en la religión budista la granada se consideraba y considera respectivamente una fruta sagrada.

Este trabajo busca descubrir y permitir apreciar como es el proceso de vida de los elementos de la naturaleza como las frutas y las verduras, mostrando cómo reaccionan al paso del tiempo y cómo los afectan las circunstancias externas.

INTRODUCCIÓN

La presente memoria de grado tiene como principal objetivo experimentar con pigmentos naturales provenientes de vegetales, y ver cómo su disposición en el espacio y en condiciones de exhibición, van afectando sus características a lo largo del tiempo. Los tópicos desarrollados en este texto aluden a los procesos y cambios que determinados vegetales sufren como consecuencia de ser algo natural, y cómo éstos se manifiesta en una característica específica como es el color.

A raíz de lo anterior podemos identificar varios factores. En primer lugar y como elemento fundamental, está presente el tiempo, el cual actúa de manera significativa, ya que al ser pigmentos naturales, estos se van descomponiendo y transformando. Su textura, apariencia e incluso su olor no serán los mismos a lo largo del tiempo.

Por otro lado, se tiene por objeto generar, a través del montaje y la instalación una sensación de pulcritud, de orden y mecanización que se encuentra presente en lugares asépticos, científicos y clínicos, y contrastarlo con elementos abyectos que se presentan como consecuencia del proceso natural de descomposición de los pigmentos.

MARCO TEÓRICO

A lo largo del proceso como estudiante de artes visuales, he llegado a conocer varios referentes artísticos que me han servido de inspiración para finalmente haber optado por una mención en pintura, medio por el cual puedo expresar mi arte, mis experiencias y recuerdos.

Con el paso del tiempo he descubierto nuevas formas de poder realizar mis obras, sin embargo, la esencia de mi arte se ha mantenido hasta el día de hoy, la manera de expresarme pictóricamente siempre ha estado ligado a lo abstracto y además a lo orgánico. Siempre he tenido un interés en las formas que se generan producto de las mezclas de variados colores, formas que suceden de manera natural, aspecto al cual hoy me encuentro totalmente relacionada.

Hace algunos años me diagnosticaron celiaquía, condición que me impide alimentarme con productos que contienen gluten. Es a partir de este momento que opté por consumir una mayor cantidad de frutas y verduras, pasando a ser la fuente principal de mi alimentación. Hace tres años, un día comiendo ensalada de betarraga, me percaté que al aliñarla con aceite, provocaba una separación de los componentes y se generaba un líquido de un intenso color rojizo. A partir de ese momento fue que decidí experimentar con los pigmentos provenientes de verduras en mis trabajos pictóricos.

Los pigmentos de la betarraga, espinaca y zapallo fueron los primeros que intervine y siguen siendo los que más utilizo. Son los personajes principales en mis trabajos, los que me brindan los fluidos que necesito para realizar mis obras.

Después de haber hecho varias pinturas empecé a notar un cambio muy evidente en la pigmentación de las mismas, esos tonos y colores tan intensos que había obtenido a partir de las verduras, ya no eran tales. En una primera instancia este cambio no me gustó y quise abandonar lo que estaba realizando, al no saber en qué iba a derivar mi obra y cuál sería el resultado final.

Posteriormente, comencé a encontrarle un sentido a lo que se estaba produciendo y comenzó a llamarme mucho la atención el proceso de descomposición que iban experimentando los fluidos, esto iba generando que mis pinturas representaran lo que es la vida en sí, un cambio constante de la materia, provocado por una descomposición que es propia en todo el ciclo natural.

En relación a los referentes que me han influenciado voy a señalar primero a aquellos artistas a nivel mundial que están relacionados a uno de los elementos fundamentales de mi obra que son los pigmentos naturales.

Uno de ellos es el artista chino Ren Ri, quién realiza un trabajo muy meticuloso, ya que trabaja con abejas, creando formas a partir de la cera de sus propios panales. Además sus esculturas son hechas a partir de cera guardada en contenedores geométricos transparentes. Ren Ri comenzó con la apicultura en 2006 y varios años más tarde, comenzó a crear piezas de arte completamente hechas de cera de abejas. Ri afirma(s.f) que “Mi interés por las abejas viene desde mi niñez. La casa en la que vivíamos quedaba en una montaña y detrás de ella, en el bosque, teníamos panales”. Se evidencia como finalmente cada experiencia en la vida de una persona influye finalmente en sus representaciones artísticas.

Una de las obras de Ren Ri Yuansu I, muestra formas geométricas y surrealistas hechas a partir de la cera de abeja de los panales. En su realización, colocó a la abeja reina en el centro de una caja que contenía la colmena, luego las abejas obreras iban construyendo a su alrededor, y cada 7 días cambiaba la posición de la caja, creándose nuevas formas según la posición, influyendo de manera significativa los cambios a partir de la temperatura, llegando a lograr así formas inesperadas.

i

Al analizar las obras de Ren Ri, se puede notar que tiene tanto un interés artístico o estético como científico, dualidad que me liga estrechamente al artista, ya que ambos, a partir de nuestras obras, representamos una filosofía de vida, que refleja la verdadera interacción de los seres humanos con la naturaleza manifestado tanto en nuestras esculturas como instalaciones.

Ren Ri, realiza trabajos de investigación antes de partir su obra, en los cuales conoce el material generando experimentaciones sorprendentes en el proceso. Este mecanismo lo practico cada vez en mis trabajos, mi manera de trabajar es a partir de la repetición que realizo con cada material, ya sean los fluidos conservados en bolsas transparentes, o colocando una gota de estos mismos en un portaobjeto.

Al conservar mezclas provenientes de las verduras es posible notar de qué manera se van generando cambios en las sustancias, con su comportamiento

sólido, líquido y gaseoso en bolsas transparentes. Estos cambios están directamente relacionados a la descomposición, proceso natural que ocurre a partir de un elemento natural. Este proceso de descomposición quise registrarlo con el día que se colocó la mezcla en la bolsa y al cabo de un tiempo ver cuáles fueron sus cambios.

La repetición está constantemente presente en el proceso y en el montaje de este trabajo, ya que a medida que se realizan más mezclas es interesante el total que se aprecia y el tiempo que ha transcurrido.

Por otro lado el portaobjeto que también es un material transparente me permite experimentar de otra manera con estos fluidos. El portaobjeto es una placa de vidrio delgada, la cual se usa para disponer muestras, visualizándolas en un microscopio, situación que se asemeja a los trabajos que se realizan en los laboratorios. El objeto que se va a observar se dispone sobre esta placa para después colocarlo en el microscopio y ser observado.

Una gotita de cada sustancia se despliega sobre cada portaobjeto, la disposición de este material la realizo a partir de una repetición generando módulos en serie de manera vertical. La cantidad es lo esencial, donde al visualizar más cantidad, más cambios se van a percibir.

Los flujos, la transparencia y el color es lo que engloba el trabajo. Una estética a lo industrial y a lo clínico, en donde destacan características que se define por la limpieza, lo aséptico, la pulcritud y fragilidad. Detrás de la obra, se oculta un proceso abyecto de los flujos, situación que relaciono directamente a espacios en donde constantemente hay una controversia entre la suciedad y la limpieza, ejemplo: cocina, baños y en un ámbito general en lugares clínicos. Varios de mis recuerdos son en lugares clínicos por distintos motivos, los cuales finalmente se hacen presentes en mis obras.

Dentro de la verdura que más ocupo para obtener los pigmentos a utilizar es la betarraga ya que al mezclarla con aceite vegetal se genera una sustancia que se homologa a la dermis y a los flujos sanguíneos que continuamente van

cambiando de forma al interior de todos los seres vivos. Razón que constantemente analizo el por qué me llama la atención, el color tan intenso y al cambio que se produce con el tiempo me permitió relacionarlos al ciclo de la vida, el movimiento que constantemente ocurre y que finalmente se descompone.

Una serie de artistas utilizan el flujo de la sangre en sus obras, uno de ellos es Hermann Nitsch, gran artista y también un tanto controversial y polémico, conocido en parte por sus pinturas y además por sus impactantes, notables y famosas performances que recrean actos y rituales en los que mezcla teatro, música, arte y en los cuales, en determinadas situaciones sacrifica animales para obtener sangre y utilizarla para pintar.

Evidentemente este tipo de performance desató la furia de los grupos animalistas (postura a la cual adhiero) y el rechazo de determinados grupos de la sociedad, quienes señalaban, a modo de protesta, que de haber utilizado sangre de personas, en lugar de la de animales, Nitsch estaría en la cárcel y no en un museo, además lo instaban a que pintara con su propia sangre.

Reflexionando sobre lo anterior, debo señalar que en relación a Hermann Nitsch estoy totalmente en contra de tener que sacrificar animales para realizar una obra de arte. Por otro lado existen una serie de grandes artistas, como Judy Chicago, Franco B entre otros que utilizan su propia sangre para llevar a cabo su arte, situación que rescato mucho más que lo que ocurre con Nitsch. Sin embargo, el artista es un referente en mi trabajo por el motivo de que utiliza un pigmento natural, además se puede apreciar el paso del tiempo en sus obras, el cambio y los vestigios que van quedando.

El pigmento que obtengo de la betarraga, se puede parecer a la sangre. Su color tan intenso y el cambio que va experimentando con el paso del tiempo, el

movimiento y la descomposición que sufre me permite darle un significado y relacionarlo al ciclo de la vida.

Salabert (2004) señala que: “Y no es sino con este final que la carne alcanza el umbral de la oscuridad, la putrefacción la deja en un inconsciente universal donde la forma llámese orden o razón, significación ya es indiscernible de una materia sutil en la que aparece el alma con la palabra que permanece, con el poema, la huella del cuerpo, su vestigio duradero.” (La redención de la carne, p. 120-127)

Yves Klein es otro de los artistas que me ha servido de referencia. El artista francés captó mi atención con la obra que realizó en el año 1961, denominada “pintura fuego F25”, en la cual mediante el uso de pigmentos naturales provocados por el fuego y la acción de un lanzallamas iba plasmando en la superficie la muestra de múltiples y pequeñas quemaduras.

El fuego personalmente me remite a una sensación de sufrimiento, que más allá de sentir el fuego en uno, es la huella, el vestigio que deja el fuego o como toda la existencia deja un vestigio.

Para Klein (2001) tenía un simbolismo importante, como bien señaló “Estoy seguro de que tanto en el corazón del vacío como en el corazón de los hombres hay fuegos ardiendo” (Yves Klein 1928-1962, p 70 -74).

Yves Klein al final de su carrera comenzó a trabajar en sus obras que serían conocidas como “Las Cosmogonías”, que eran soportes pintados que dejaba al aire libre para que los agentes atmosféricos actuaran sobre ellos.

Marc Auge (2003) decía “Lo que queda de lo que ha sido destruido o de lo que se ha degradado” (El tiempo en ruinas, p.44-46).

La huella que queda plasmada en la pintura por el uso del fuego o bien de qué manera afectan los “agentes externos” sobre la obra, descomponiéndola por sus factores o por el paso del tiempo es lo que me liga a este reconocido artista.

ii

Por otro lado existen varios artistas extranjeros que trabajan con mi concepto fundamental que es el tiempo, entre los cuales el que más rescato es a On Kawara.

El artista japonés es uno de los más grandes influyentes del arte conceptual, dejando huella entre los artistas con sus obras y llegando a ser actualmente uno de los más reconocidos en este ámbito del arte. Hizo uso de las fechas, las cifras y los números para comprender, poder retratar y plasmar el curso del tiempo en su trabajo, siendo este uno de sus principales recursos en la creación de sus obras. Su labor en el arte se vale de pinturas, telegramas y cartas postales como medios para hacer reflexionar y concientizar al espectador sobre su lugar en la historia; intenta, a través de la materialidad, dar un paseo por el concepto del tiempo.

La vida está hecha de momentos que marcamos como significativos en el desarrollo de nuestra existencia, específicamente porque esos momentos implican emociones, crecimiento y el desarrollo de una mejor perspectiva de quiénes somos y que constantemente cambian con el tiempo.

iii

Kawara (s.f) afirmó que “Se retrata la existencia del tiempo y su propia presencia, pero no es solo un trabajo representativo”. Al visualizar su obra por primera vez, no encontré un mayor interés, pero al analizarlas me di cuenta que eran quizás las pinturas más existenciales que se habían hecho nunca, ya podía ver reflejado el paso de la vida y como esta transcurre de manera muy rápida, y que a veces no le sacamos el máximo provecho. Una de mis reflexiones sobre este punto es que hay que meditar sobre nuestra existencia y aprovechar el día a día.

A quién ya mencionamos anteriormente, Marc Auge (2003) sostiene “La naturaleza, en este sentido, anula no sólo la historia, sino también el tiempo”, nada se pierde, nada se crea” (El tiempo en ruinas, p.30-35)

Al analizar lo que significa el tiempo en distintas maneras de ver la vida, tarde o temprano termina el momento de las cosas, lo único que sabemos al momento de vivir es que existe la muerte, el ciclo natural tiene un principio y un fin, todo lo que nos rodea tendrá un fin. En el libro “El tiempo en ruinas”, constantemente se hace referencia al tiempo. Desde que un monumento se crea, el monumento pasa a tener una historia hasta que este no exista, pero a través de la restauración, el valor puede permanecer vigente por varios siglos, no es el caso de los seres vivos, ya que la vida es única.

Auge (2003) afirmó “No son de la misma naturaleza los valores que refleja una obra antigua(los valores cosmológicos, pero también la estética que los transmite, si es preciso con sus tics, con sus amaneramientos) no son ya valores contemporáneos: eso es lo que se ha degradado, eso es lo que ya ha dejado de hablarnos. La obra habla de su tiempo, pero ya no lo transmite por entero. Sea cual sea la erudición de quienes la contemplan hoy, jamás la contemplarán con la mirada de quien la vio por primera vez”,(El tiempo en ruinas, p.30-31).

Uno de los artistas minimalistas del arte contemporáneo que relaciono en el trabajo que realizo es a Donald Judd, ya que al realizar módulos a partir de materiales transparentes (portaobjetos), la manera de disponerlos es muy similar a una de las obras llamada “Large stack” (1968), en donde la repetición es una acción constante que se realiza y es una característica de las obras minimalistas.

Donald Judd realiza módulos geométricos elementales y neutros, desprovistos de cualquier valor significativo, simbólico o expresivo, que se presentan alineados en intervalos regulares. El resultado es una obra de arte reducida a su mínima expresión, deliberadamente fría a lo que sin duda contribuye también el uso de materiales de fabricación industrial.

Las similitudes que existen es que los portaobjetos, también provienen de lo industrial, ya que se utiliza en laboratorios y genera un ambiente frío y neutro, a la vez los dispongo en el muro y al ser transparentes generan efectos de reflejos. Son ordenados verticalmente en donde la acción se genera a partir de una repetición constante.

Estas características también son visibles en la obra de Donald Judd, pero en otra escala, ya que el objetivo principal del montaje en el trabajo que realizo es que aluda a lo clínico, a lo aséptico (ausencia de gérmenes infecciosos).

En relación a los artistas chilenos, con el que encuentro mayor relación es con Rodrigo Arteaga, su trabajo hace referencia directa con la anatomía humana, intervenciones que realiza en libros antiguos en donde propone una desarticulación y transformación de las cosas.

Específicamente la obra con la cual me veo relacionada principalmente es “Convergencia”, la que realizó el año 2013. Esta trata de un novedoso método para dibujar con hongos los mapas de Chile y el mundo, motivo por el cual tuvo que instruirse y para esto tuvo que investigar bastante sobre los hongos asistiendo al laboratorio de San Joaquín.

vi

Es interesante que a partir de la descomposición se crea una serie de elementos extraños, como las texturas que se presentan, olores y cambio de pigmentación. Las mezclas que personalmente conservo en bolsas transparentes, a medida que pasa el tiempo, se generan estas características y a la vez con una temperatura alta intervengo para acelerar su proceso de descomposición.

Además la artista chilena Denise Blenhard, realizó una de sus obras llamada "Orient Express", en donde ya la artista deja atrás los materiales clásicos, como los acrílicos y óleos, para finalmente utilizar materiales corrientes, como bolsas de té.

vii

La transparencia de las bolsitas de té y los tintes que se producen con los distintos tipos de té, lo relaciono a mi trabajo, ya que de mis pigmentos provenientes de verduras surge algo similar al estar conservado en bolsas transparentes, en donde se aprecia la fragilidad visualmente, ya que es un trabajo minucioso, realizado a partir de serie y repetición formando una secuencia, esto me permite hacer relación con el trabajo de la artista, en el cual se aprecia una organización similar.

MOTIVACIONES PERSONALES

La motivación principal en mis trabajos fue a partir del cambio que tuve hace 3 años por ser diagnosticada celiaca, ser celiaca es una enfermedad que no permite consumir alimentos que contengan gluten, esto principalmente son los alimentos que contienen trigo.

Por el cambio drástico de alimentación que realicé, no solamente dejé los alimentos con trigo sino que además todos los derivados de proteína, opté por ser vegana, principalmente porque evitaba todo tipo de dolor estomacal.

Luego de un tiempo opté por experimentar con los pigmentos de frutas y verduras en pintura principalmente, y a partir de esto es como surgió el interés de utilizar pigmentos naturales en todos los trabajos hasta hoy.

Al conocer más el material, fui descubriendo qué es lo que me permitía y lo que entregaba, cuáles eran sus características principales, ya que desde un principio el color fue lo interesante por lo cual decidí utilizarlos.

Las características principales que se aprecian dentro de un tiempo es principalmente el proceso de descomposición de ellos, cambios en su pigmentación, olores, hongos, vellosidades y consistencia. Este cambio que ocurre al utilizar pigmentos naturales en un principio lo abandoné y decidí utilizar materiales que permiten sellar el color.

En los antecedentes son todos los trabajos realizados por mí en donde hay trabajos pictóricos e instalaciones.

ANTECEDENTES

Georgánico6 fragmentos 1m x 80cm /2013

Representa un paisaje geográfico, en donde está compuesto por 6 fragmentos del mismo tamaño, realizado por diversos pigmentos naturales, específicamente de frutas y verduras.

El paisaje geográfico lo relaciono con las diversas tonalidades que se aprecian y que finalmente la variedad de pigmentos utilizados son encontrados en la naturaleza.

Fue el primer interés que surgió a partir de las verduras y frutas como pigmentos, en donde la alimentación fue el motor, lo que me permitió transmitir este vínculo en mis trabajos.

Por medio del proceso existió una recolección de trozos de otros trabajos, en donde fueron utilizados para que existiera una unión entre un fragmento y el otro.

Cada fragmento fue realizado con un tiempo específico, ya que hay que esperar el secado del pigmento dentro de unos días para poder utilizarlo, a la vez es impredecible la composición que se genera después de la mezcla que ocurre.

Debido a lo mencionado luego de apreciar el resultado del líquido natural, genero diversas uniones por medio de las tonalidades que logra generar un total en el trabajo.

Macro - Dermis 1,20 x 2 m /2014

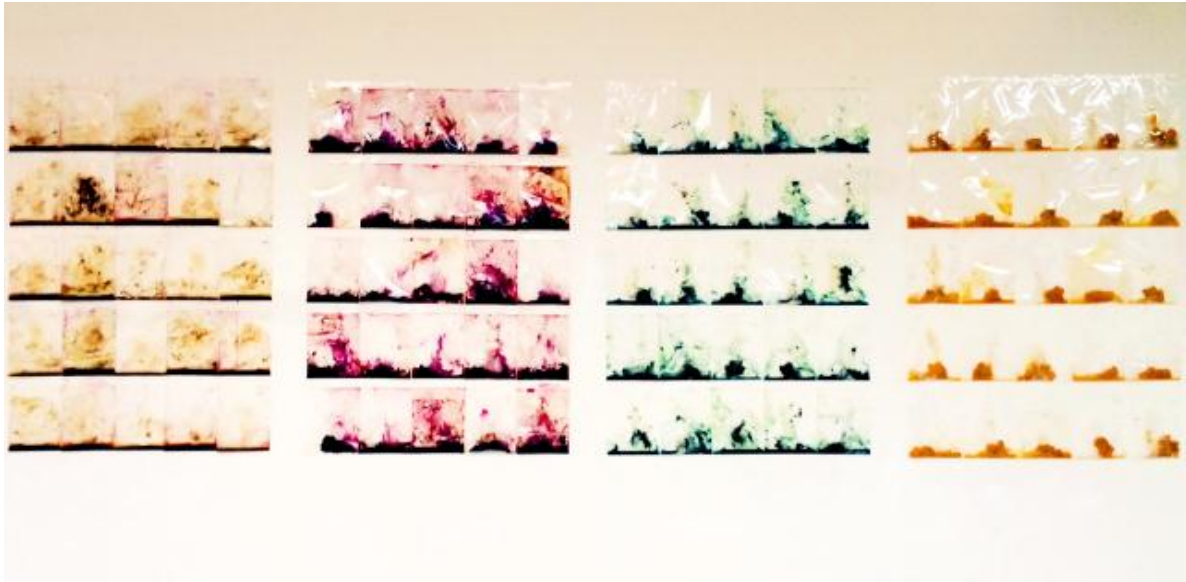
Al realizar este trabajo fue por pigmentos naturales rojizos, provenientes de la betarraga.

Existió una recolección de variados soportes para apreciar como el líquido de la betarraga iba a intervenir en él, fue una manera de experimentación con la betarraga y los distintos soportes. A través del tiempo se logró apreciar cual era el soporte que duró más con el pigmento y cual no, fue un proceso para apreciar la despigmentación en el tiempo.

Cada soporte fue recortado en formas rectas para que existiese una contraposición entre lo orgánico y lo geométrico.

El líquido de la betarraga finalmente se interpretó como flujo sanguíneo, que alude a la dermis desde una mirada macro. Los recortes geométricos expresan las distintas muestras que pueden ser dispuestas en portaobjetos, utilizados para visualizar en el microscopio.

Las formas y los variados tonos es lo que sucede en el momento de ver una muestra de sangre en el microscopio, los grupos sanguíneos de la sangre cada uno de ellos tiene una composición diferente a la otra, lo que puede ser representado en este trabajo a partir de los variados soportes utilizado

Tiempo 4x25 /2015

Al realizar este trabajo, la descomposición fue el tema principal, ya que se realizó dentro de un mes, lo que el tiempo es el factor que generó el cambio que se produjo.

Para esto realicé un método de conservación de estos pigmentos en bolsas transparentes, los que utilicé fue betarraga, espinaca y zapallo, por su pigmentación y porque los tres son provenientes de la tierra de distintos continentes del mundo, el origen de la betarraga es de Europa, la espinaca de África y el zapallo de Suramérica. Esta conservación permite visualizar los cambios que suceden constantemente en el tiempo.

Cada módulo fue realizado en cada semana del mes, siendo 22 por semana, el número 22 lo escogí, ya que es un número que simboliza poder, fuerza y por medio de estas características realicé esta cantidad de bolsas. Cambios se visualizaron en el tiempo, como la tonalidad del pigmento, glutinosidad, hongos y sobre todo olor ha descompuesto, en donde estos procesos fueron evidentes en

un corto tiempo, ya que agregué en la mezcla componentes para acelerar el proceso de descomposición.

Fue la entrega de examen de este año, lo cual a partir de ese momento continué experimentando con estos materiales a través de las instalaciones.

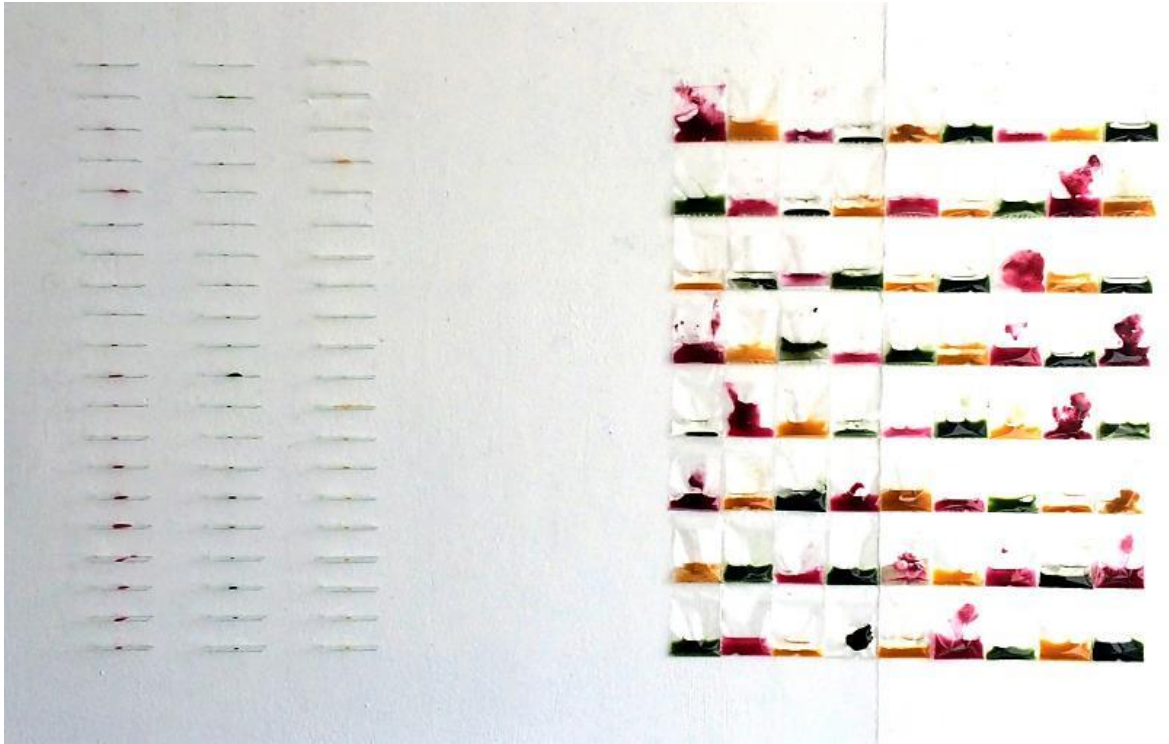
Vestigios Fragmentados /Té 2015

Experimenté con otro pigmento natural, utilicé el té negro y té jamaicano que tiene un color muy característico, este color era rojizo.

Al introducir el líquido del té en las bolsas, en unos minutos empezó a chorrear, lo interesante fue que al utilizar color amarillo (té negro) y rojo (té jamaicano), ocurriera un efecto de mezcla de color azul y no naranja que sería lo evidente.

Tuvo una cercanía a lo que es una performance, ya que en el momento sucedió esto, no fue controlado y me pareció interesante lo que surgió a través de la mezcla que se generó. Además al retirar las bolsas transparentes quedó un vestigio de lo que sucedió en esos minutos y que a medida que pase el tiempo la mancha ya no iba a ser igual.

Alquimia del Color/ 2015

Los recuerdos de infancia estuvieron presentes en este trabajo, ya que uno de mis primeros regalos y el que más recuerdo fue un microscopio, al ir trabajando con los pigmentos provenientes de verduras y a lo que me aludía el color rojizo de la betarraga de inmediato recordé el microscopio.

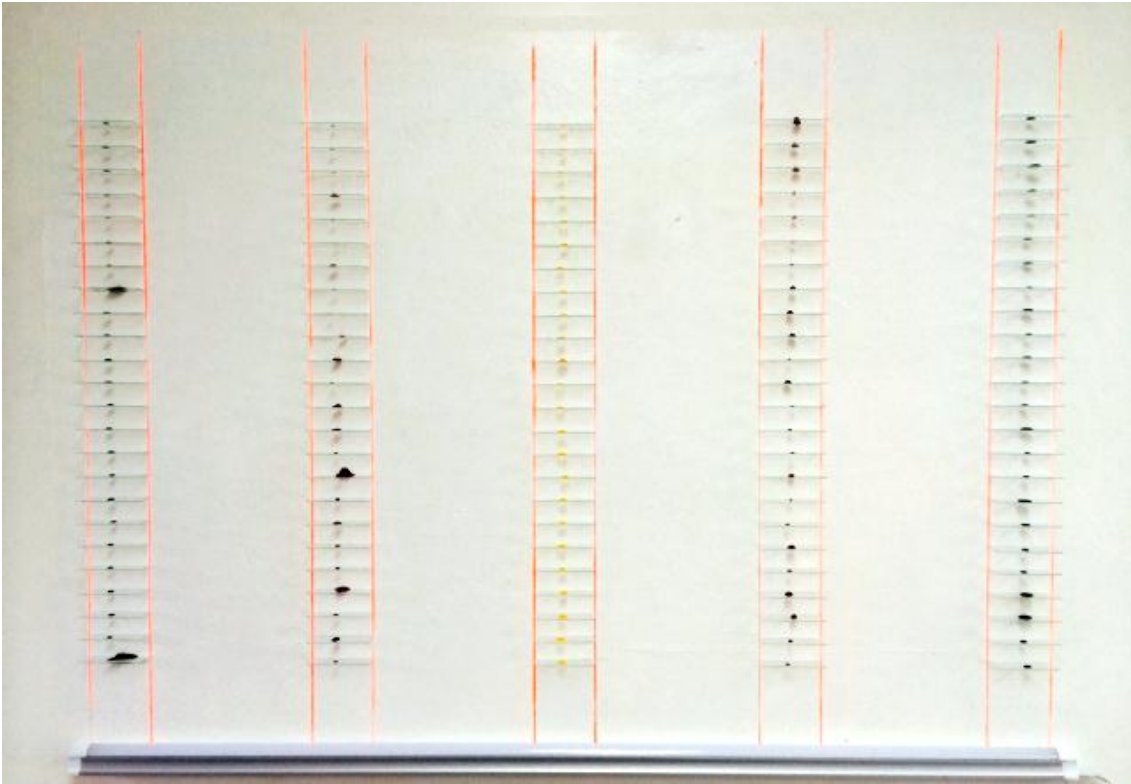
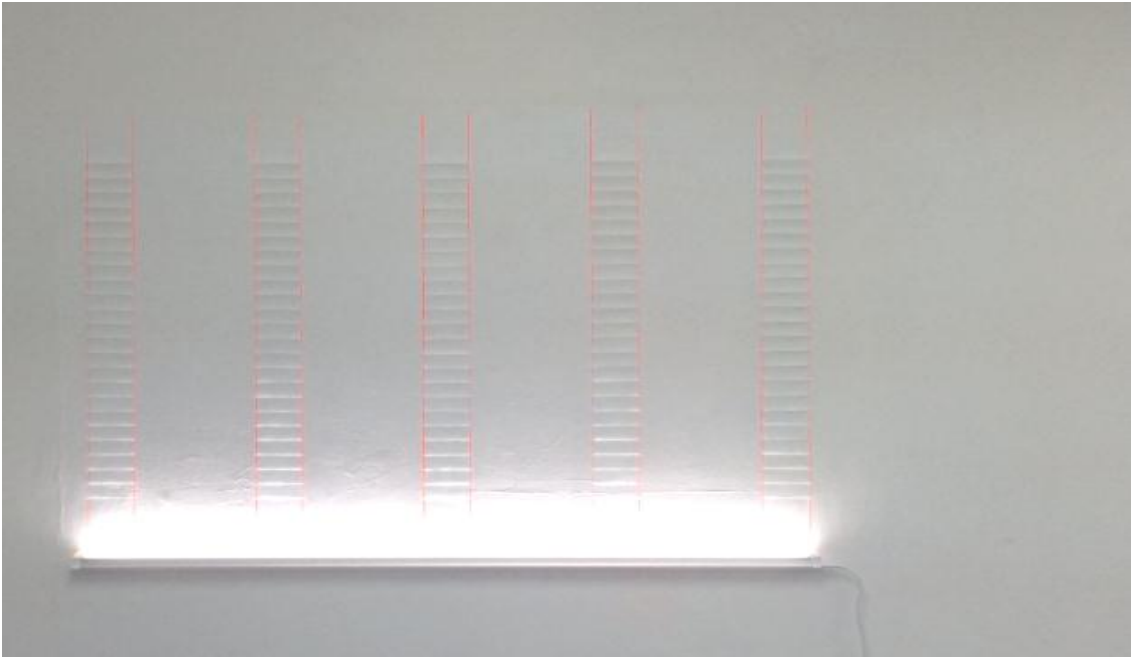
Los portaobjetos son placas pequeñas de vidrio por lo general, son utilizadas para ver muestras de distintos componentes, este material me permite ver de distinta perspectiva el líquido proveniente de la verdura. Al utilizar sólo un punto de líquido, se visualiza lo pulcro que es el montaje, lo que alude a lo clínico y a lo aséptico. Además está realizado a partir de una organización que en conjunto se genera un módulo, la distribución fue realizada instintivamente a como pensaba de qué manera iba a ganar más protagonismo.

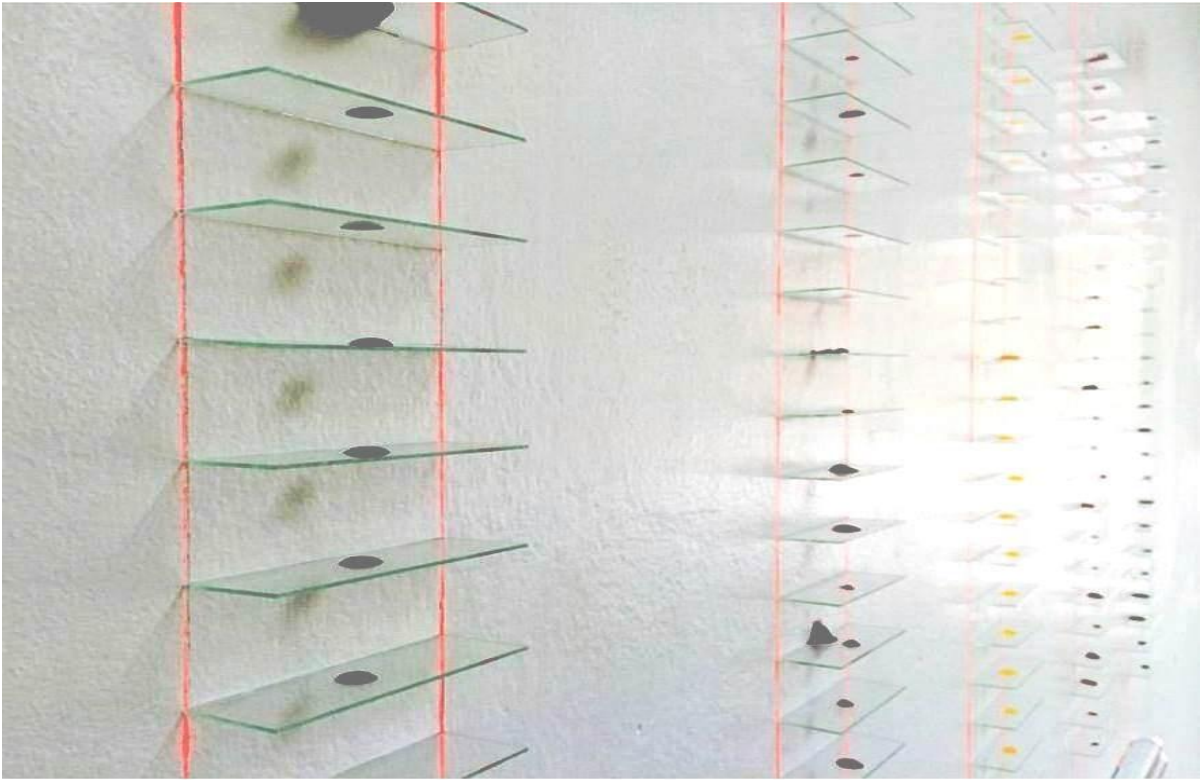
Al realizar filas verticales se genera un efecto de reflejos entre cada placa lo que este efecto quise resaltarlo aún más con un tubo led blanco.

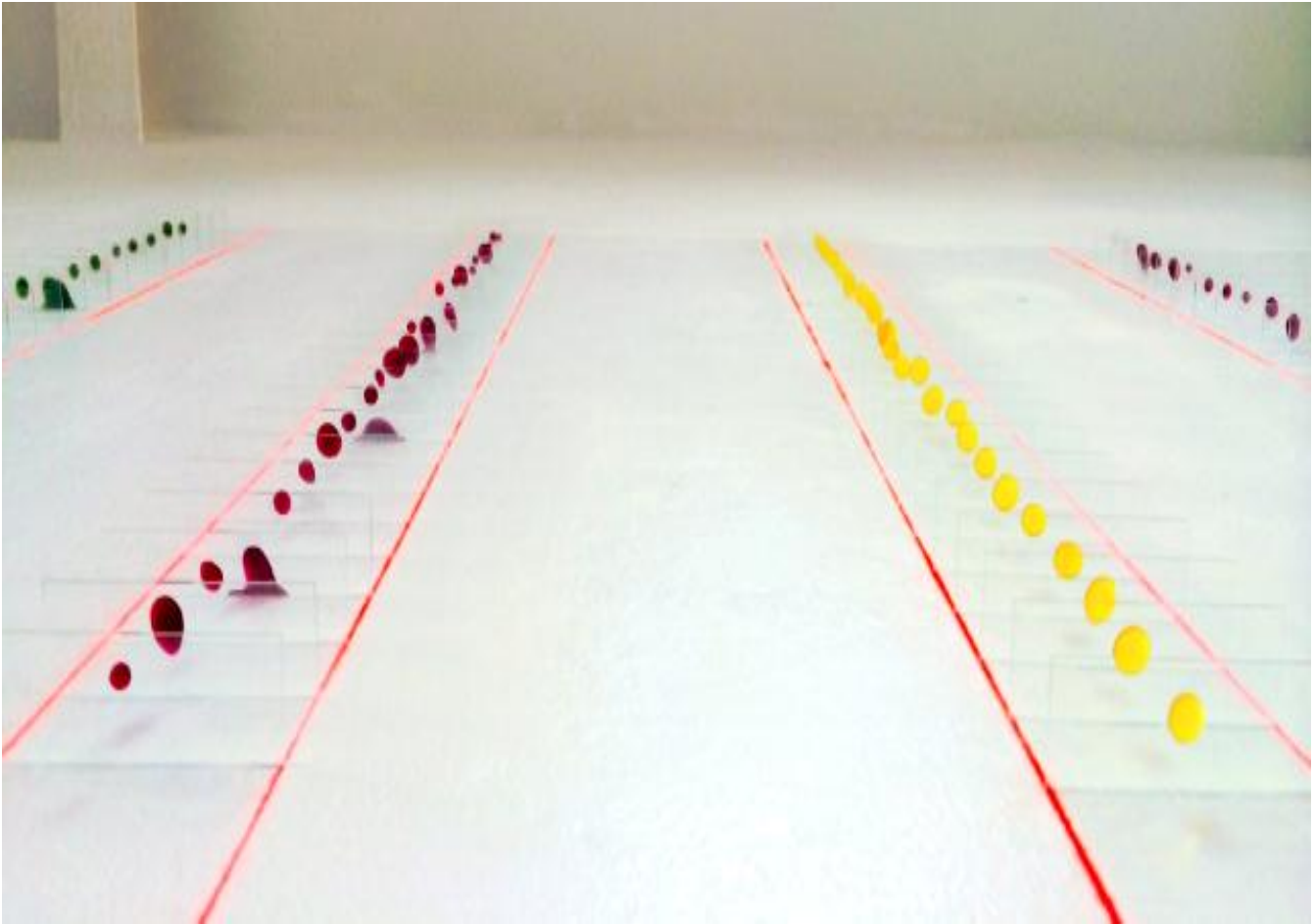
Se visualiza la pulcritud, sutileza y limpieza, en donde genera una controversia al proceso de los pigmentos, ya que durante el proceso se distingue lo morboso de las mezclas, en donde se percibe en las bolsas transparentes.

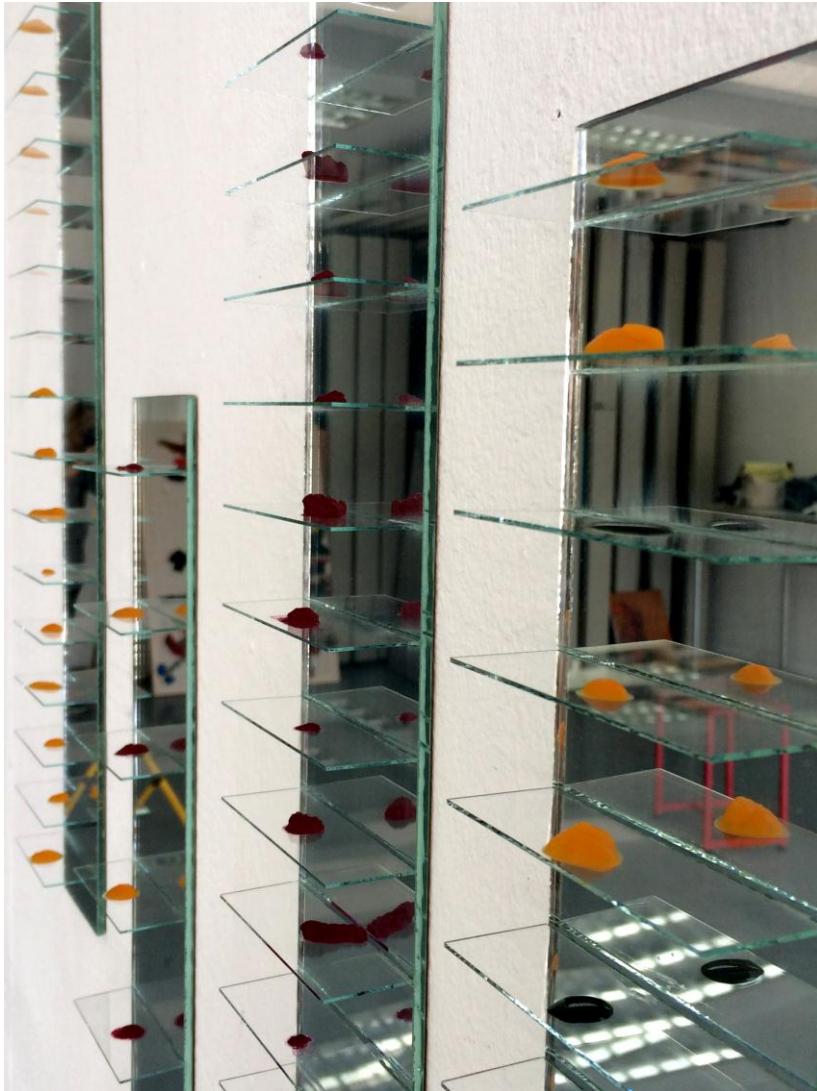
Al utilizar este mecanismo quiero demostrar el inicio del ciclo de descomposición, lo nuevo y a través de las bolsas transparentes el proceso de descomposición más avanzado.

El nombre alquimia, proviene de las transformaciones de la materia, la fuerza de la naturaleza y las condiciones que actúan, en donde alquimia significa: el estudio experimental de los fenómenos químicos y el color es lo que constantemente cambia, ya sea por su despigmentación, olores, hongos, que finalmente es producto de la descomposición.

Duplo pigmento, noviembre/ 2015

El propósito de esta fue utilizar un fondo para producir otro efecto. El material que escogí fue espejo, donde hubo mayor complicidad en la pulcritud de la realización, ya que al ser dos materiales transparentes cada imperfección es más notorio. El espejo lo escogí para que los pigmentos se vieran dobles, generar una profundidad, y a la vez estas 5 filas las dispuse completamente distintas a lo que he realizado, quise salir del módulo.

Los resultados no mejoraron lo anterior, pero sirvió para probar qué es lo que sucedía con un fondo.

Tiempo 321/ Exposición Cromática, Parque Araucano-nov 2015

La idea para esta exposición fue a partir del espacio que utilicé, ya que estos tres espacios quedaban muy bien dispuestos los tres pigmentos, a la vez estos espacios al estar dentro de ellos se generaba una especie de cubículo donde la luz aportó a la obra, con la luz quise hacer un cambio de color, donde estaban los pigmentos de espinaca coloqué luz roja, en la betarraga luz amarilla y en el zapallo luz verde.

Además la realización de estas bolsas es de un tiempo desde junio a noviembre del 2015, en donde esto está marcado en cada bolsa con un timbre de la fecha de realización.

DESCRIPCIÓN EXAMEN DE GRADO

A partir de los trabajos realizados durante el año hay una aproximación de lo que presentaré en el examen de grado, en donde el concepto principal es el tiempo, el proceso es la descomposición y el material son los pigmentos naturales.

El trabajo que realizaré se aproxima a los trabajos que utilicé bolsas transparentes al muro, ya que estas me permiten representar de mejor manera la descomposición de los pigmentos naturales en el tiempo.

Las bolsas transparentes además de conservar los extractos provenientes de verduras principalmente a la vez permite sellarlas durante el proceso, esto ayuda durante el proceso de ejecución, ya que la temperatura interfiere en la descomposición, por lo tanto cuando intento acelerar el proceso de descomposición las bolsas las mantengo abiertas y por lo contrario selladas.

Los pigmentos que utilizaré son provenientes de verduras, principalmente la betarraga, espinaca y zapallo, las seleccioné por dos grandes razones una porque las tres me entregan el mayor grado de pigmentación, ya que experimenté con varias y estas me entregaban la pigmentación máxima, además cada una de ellas están presentes en toda época del año, esto permitió conocer más la verdura por más tiempo.

Estas tres verduras son provenientes de la tierra, pero de distinta manera se cultivan, ya que la betarraga o más bien conocida como remolacha se caracteriza por ser una verdura de raíz, luego el zapallo es una verdura redonda por lo cual se cultiva sobre la tierra y la espinaca es una verdura de hoja verde que también se cultiva en la tierra.

Además de su pigmentación por la cual las escogí, también sus componentes me representan, ya que las verduras de raíz y redondas, en este caso la betarraga y el zapallo son verduras que se caracterizan por su dulzor principalmente, pero

también nos entregan un equilibrio y relajación y la espinaca al ser una verdura de hoja verde se caracteriza por su depuración y ligereza, que nos permite estar más livianos. Estas verduras inconscientemente las consumí en mayor cantidad cuando estaba enferma y no sabía aún que era lo que padecía, fue una época que consumía principalmente verduras provenientes de la tierra, ya que me entregaban más nutrientes y más saciedad por más tiempo, esto hace que tenga una conexión más profunda con estas verduras.

El tiempo de descomposición es distinta en ellas, de las tres la primera en descomponer es la betarraga luego la espinaca y por último el zapallo, las razones aún no son exactas, pero la betarraga por sus vitaminas b y c se destruyen de una manera más rápida con el calor (cocción), aire y luz.

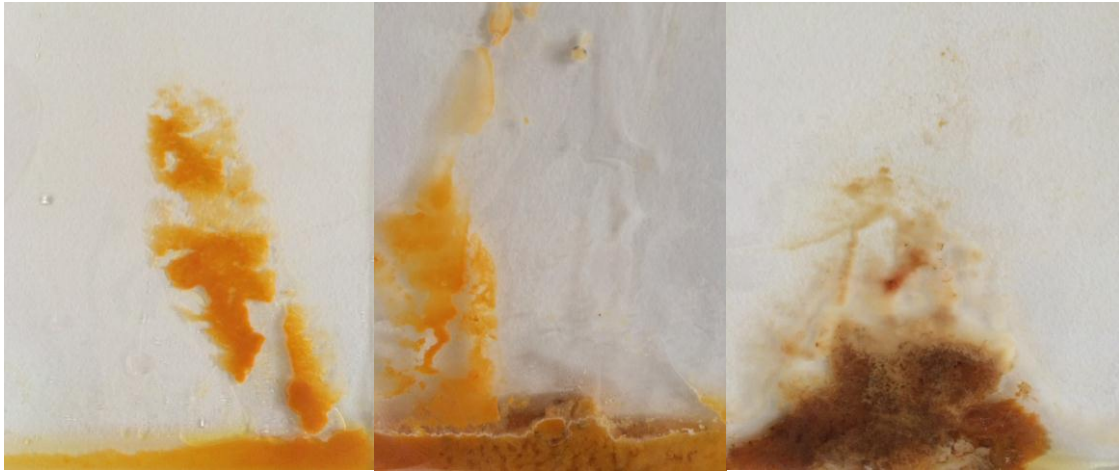
Realizaré para el examen de grado bolsitas transparentes con una medida de 7x12cm, el muro de alto y ancho estará completamente lleno de estas bolsitas para apreciar en más cantidad los diversos cambios que se producen con los pigmentos utilizados.

El orden y la disposición de estas bolsitas estarán ordenados por fechas de ejecución de la mezcla principalmente y además por su color. También las fechas están marcadas en las bolsas con timbre de fechoero, esto además de organizar el total de bolsas y su día de realización es el nombre de color que le asigno a cada bolsa.

Cada bolsa será distinta a la otra, ya que cada una tiene un día distinto de realización y además por las cantidades del pigmento en su líquido y su solidez, a la vez tendrán elementos que los utilizo para acelerar el proceso de descomposición, en donde serán visibles.

Lo principal del trabajo es cantidad, ya que mientras más variedad de cambios y tonos de pigmentación, se aprecia más el proceso de descomposición. El número total de bolsas estará relacionado por los meses y días de este año, el grupo de bolsas descompuestas están realizadas en octubre por lo que hasta la fecha del examen de grado estará en proceso, luego de esto se determinará una numeración exacta del porqué se realizó el total x de bolsas colocadas en el muro.

PROCESO MONTAJE

El montaje que realizo es de manera mecánica, ya que la misma acción es repetitiva, mientras más bolsitas transparentes se coloquen, más cambios naturales se podrán apreciar.

Además el orden y la disposición de cada bolsa debe tener un sentido, el orden estará relacionado con las fechas de ejecución de cada bolsa, por color y a la vez por formas que me brindarán las mezclas utilizadas.

Estará ordenado por grupos de realización, pero no separados entre sí, sino que juntos para formar un todo.

Los tonos de color me brindarán el orden exacto para disponer cada bolsa en el muro, ya que naturalmente por el tiempo distinto de ejecución visualmente estará ordenado de una forma similar a las tablas de color pantone.

Antes de montar las bolsitas preparo una cuadrícula en el muro lo que me permite disponerlas de una manera más rápida y efectiva, ya que al ser rectas las bolsitas deben ir lineales en el muro. Luego de colocarlas visualmente se ve una cuadrícula a partir de las bolsas.

El espacio en el trabajo es fundamental, ya que a partir de él determino el número de bolsas que se colocan, además antes de montar realizo distintas composiciones a partir del fotomontaje para saber cómo finalmente disponer las bolsas y elegir la mejor composición.

Las fechas de realización de cada bolsa están colocadas en el minuto de colocar los extractos de pigmentos, ya que a partir de esta manera durante el montaje es más rápido disponer las bolsas con el orden en el muro.

ANÁLISIS DE LA OBRA

Al analizar el trabajo que he estado realizando durante meses he podido constatar que el proceso es lo principal en la obra, ya que existe una investigación previa en donde se realizan diversas experimentaciones, durante este proceso de experimentación se trabajó con distintas verduras y frutas para ver su comportamiento en el tiempo, las verduras y frutas seleccionadas fue a partir de la gama de color que tienen principalmente, escogí las rojizas, verdes y amarillas. El grupo de las rojizas fue betarraga, tomate, granada, pimenton y frutillas, el grupo de los verdes fue espinaca, apio, cilantro, acelga y el grupo amarillo fue zapallo, papaya, plátano y mango.

A partir de estas frutas y verduras comencé a experimentar su pigmentación principalmente, al analizarlas en un largo tiempo de pruebas comprobé que las verduras betarraga, espinaca y zapallo dentro de su gama de color eran las que presentaban una pigmentación más intensa. También dentro del proceso es fundamental la organización en el trabajo, ya que durante el proceso y el montaje tiene un orden.

Primero para sacar los extractos de la verdura utilizo máquinas provenientes de la cocina, esta máquina es la juguera, me permite separar el líquido y la pulpa de la verdura y cuando tengo todos los pigmentos separados empiezo a introducir uno de cada uno en la bolsa, para esto la pulcritud es importante tenerla, ya que hay que determinar cierta cantidad para cada bolsa y que todas tengan la misma cantidad.

La limpieza a la vez está presente en el proceso, porque al utilizar variados pigmentos y materiales es fundamental tener un orden, ya que si se mezcla algo que no corresponde, no se utiliza.

Los materiales principales son dos, uno son los pigmentos y el otro las bolsas transparentes, las bolsas transparentes las escogí por la razón de conservar la

mezcla y a la vez por tener un adhesivo, donde me brindó mayor facilidad para colocarlo al muro, estos dos materiales son los visibles en la obra, pero también hay otros materiales que son funcionales y que no están visibles como el masking tape, este material es elemental en el proceso, ya que lo utilizo para dos acciones, una para pegar las bolsas en un cartón plano para transportar las bolsas ya con sus mezclas (por la razón de que van abiertas) y también para sellar cuando la bolsa viene con falla, ya que vienen con imperfecciones, la jeringa también es un material no visible, este me permite disponer la cantidad exacta en cada bolsa, esta última acción de disponer la porción exacta de pigmento con la jeringa en la bolsa alude a una acción que tiene relación a los lugares ascépticos, ya que la jeringa y la bolsa son materiales provenientes de la industria de la salud y de sus establecimientos (hospitales,clínicas,laboratorios).

Dentro del análisis del trabajo durante el proceso de ejecución de colocar un extracto de pigmento en cada bolsa, esto es repetitivo, ya que genero una gran cantidad de bolsas por día y también la repetición está presente durante el montaje por la razón de generar la misma acción constantemente de pegar la bolsa al muro.

La composición que se realiza en el muro es a partir de una secuencia, ya que están ordenadas por grupos a partir de las fechas donde se realizaron las bolsas.

El mecanismo de hacer visible la descomposición natural que sufren las verduras es una representación de lo que es el ciclo de la vida y al utilizar alimentos provenientes de la tierra permite aproximarnos a lo que es el origen de la humanidad en cuanto a que esta fue de las primeras formas de alimentación para la subsistencia de la especie.

Todo mi trabajo esconde un simbolismo especial, ya que la vida también ha sido uno de mis motores fundamentales donde el tiempo personalmente lo valoro por la

razón de que no seremos iguales durante toda la vida, existen cambios, pero esos cambios siempre nos entregarán experiencias y serán el registro de nosotros mismos. Además durante toda mi vida he sido cercana a las tortugas sin entender realmente el porqué o cual era el significado de esto, hasta ahora, que me he dado cuenta de la razón por la cual me siento ligada a ellas. Las tortugas es una de las especies que viven más años y siempre me ha llamado la atención la duración de la vida de los distintos entes vivientes y es en estos animales que encuentro una longevidad y una durabilidad que no es posible encontrar en otros.

Es por esto que me ha interesado saber y aprender sobre los distintos procesos de vida que existe en los seres vivos, ya sea animales o bien los vegetales como las frutas y las verduras.

CONCLUSIÓN

Trabajando y experimentando con pigmentos obtenidos naturalmente de vegetales ha servido como motor de obtención de innumerables efectos y elementos que jamás pensé que se podían lograr a partir de cosas provenientes de la tierra.

Cada uno de los vegetales esconde en su interior sustancias que permiten obtener una pigmentación única para poder plasmar de diversas maneras el contenido mismo de estas.

Mediante una instalación mecanizada, desplegada en una secuencia se puede obtener y observar fielmente el proceso de descomposición de todas las sustancias utilizadas a lo largo del proceso.

Es posible apreciar también como el paso de las horas, de los días y los meses, en definitiva cómo el paso del tiempo deja su huella en los pigmentos obtenidos y cómo actúa de diversas maneras, haciendo que este pierda sus tonalidades o cambie significativamente de estado llegando finalmente a obtener una descomposición total de la materia.

Todo lo hecho hasta ahora nos abre un abanico enorme de posibilidades de poder seguir experimentando no sólo con verduras o frutas, y todo lo derivado de ellas, sino que también con todo aquello que se encuentra presente de forma natural en la tierra que nos brinda espectaculares y grandes opciones de crear.

BIBLIOGRAFÍA

Artishock. (2015). *Encuentros cercanos del tercer tipo: El gabinete de Rodrigo Arteaga*. Revisado el 16/11/2015 desde internet:
<http://www.artishock.cl/tag/rodrigo-arteaga/>

Auge, M. (2003). *El tiempo en ruinas*. Barcelona: Gedesis.

Creado en Chile. (2014). *La vitrina de los creadores chilenos*. Revisado el 17/11/2015 desde internet:
<http://creadoenchile.cl/2014/06/04/arte-denise-blanchard-2/>

Ellalabella. (2015). *Esculturas vivas creadas por abejas junto al artista Ren Ri*. Revisado el 14/11/2015 desde internet:
<http://www.ellalabella.cl/esculturas-vivas-creadas-por-abejas-junto-al-artista-ren-ri>

Excelsior. (2015). *Creo en el arte sin censura: Hermann Nitsch*. Revisado el 15/11/2015 desde internet:
<http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/02/04/1006410>

Heartney, E. (2008). *Art & today*. Londres: Phaidon

Mmm. minimalismo (2010-2011). *Donald Judd: el minimalismo del objeto específico*. Revisado el 16/11/2015 desde internet:
<http://mmm-minimalismo.blogspot.cl/p/donald-judd-el-minimalismo-del-objeto.html>

Salabert, P. (2004). *La redención de la carne*. Barcelona: Cendeac.

La vida no imita al arte. (2011). Revisado el 15/11/2015 desde internet:
<http://lavidanoimitaalarte.blogspot.cl/2011/01/on-kawara-japon-1933.html>

Weitemeier, H. (2001). *Yves Klein 1928-1962: International Klein Blue*. Alemania: Taschen Benedikt

Bibliografía de Imágenes

- ⁱ Ri, Ren
<http://www.ellalabella.cl/esculturas-vivas-creadas-por-abejas-junto-al-artista-ren-ri>
- ⁱⁱ Klein, Yves, pag.74, Benedick Tashen
- ⁱⁱⁱ Kawara, On , Art and Today, edición Phaidon
- ^{iv} Judd, Donald
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/judd.htm>
- ^v Judd, Donald. Untitled, 1980
<http://masdearte.com/movimientos/arte-minimal-minimalismo/>
- ^{vi} Arteaga, Rodrigo
<http://www.galeriaafa.com/?portfolio=rodrigo-arteaga>
- ^{vii} Blenchar, Denise
<http://www.catalogodisenos.com/2013/06/03/oriente-express/>