

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

IMPOSIBILIDAD DE VACÍO

DANIELA DOMÍNGUEZ ZEGERS

Memoria presentada en 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: Sebastián Mahaluf Pinto

Santiago, Chile

2017

Índice

Introducción.....	1
Descripción del proceso	3
Marco teórico	
- La búsqueda de la percepción.....	9
- Lo familiar e inquietante.....	10
Marco conceptual	
- Referentes.....	12
Lectura de obra.....	20
La pintura como medio.....	26
Conclusión.....	27
Bibliografía.....	29

INTRODUCCIÓN

“Hemos comenzado nuestro trabajo asumiendo el precepto de que el arte no es un objeto, es experiencia, en cada caso una experiencia particular definida por el artista. Aunque la mayoría del arte depende de un objeto para conducir o mediar la experiencia, esta es una condición que hemos buscado alterar escogiendo el ámbito de la percepción como nuestra forma de arte”.¹

Me veo expuesta a la experiencia sensorial, a una actividad perceptiva. En una exploración de los límites entre arte y percepción. Donde los sentidos son utilizados para ver nuestra manera de percibir el mundo, de conocerlo, y poder aprender de éste. Me ocurre un fenómeno, como resultado de una actividad perceptiva. Fenomenología, el estudio de los fenómenos o de lo que aparece. Donde la intuición se valora y el empirismo se necesita. Todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico. Directo contacto con la realidad, con la experiencia y la observación de los hechos. El empirismo que busca comprobar las cosas, y el enigma, que trata de ser entendido y comprobado. En mi pintura se abordan estos conceptos, el misterio de la luz y la sombra en la arquitectura. La gran arquitectura en la arquitectura del cuerpo, el cuerpo como base para la arquitectura del mundo, comenzando con la relación de la figura humana con la arquitectura, para luego llegar solo a la abstracción de ésta. Pinturas de la imposibilidad del vacío y los acontecimientos que ocurren en aquel espacio. Espacio arquitectónico que atemoriza e inquieta por su perfección. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que veo?

El objetivo de esta tesis acerca de la imposibilidad del vacío, es que a través de la percepción se activen aquellos sentidos que son lo que te hacen darte cuenta de que en aquellos espacios que no son utilizados dentro de la

• 1 “Hemos comenzado nuestro trabajo...” Robert Irwin.
<http://www.contemporaryartdaily.com/2013/08/robert-irwin-at-secession/>

arquitectura, nacen ritmos y formas geométricas a través de la luz y la sombra, y como estos llegan a ser una problemática al hablar de percepción.

Primero hablaré sobre la descripción del proceso, del cómo yo realizo y desarrollo las pinturas, donde se apoya también con una parte teórica en donde se justifica y se profundiza en el tema para poder entender el trasfondo de este. Se verán reflejados mis intereses e incomodidades respecto al tema, y el cómo a través de esto llego a un resultado más concreto. La percepción como eje fundamental de la teoría, en relación a la fenomenología y a la búsqueda de esta, siempre enfocado en cómo yo percibo y selecciono lo que me interesa. Haciendo relación también con ciertos referentes que me han aportado e influenciado en mi obra para luego hablar de la pintura como medio y otros intereses que me han surgido en este proceso.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Entre esquina con esquina, suelo con muralla, muralla con techo. No sabemos bien qué es lo que hay en ese vacío, pero hay un espacio interior. Un espacio en el que siempre se dan acontecimientos distintos de luz y sombra. Siempre hay algo, es cuestión de atención, de tiempo, de paciencia. Cuando miras una esquina interior de una casa y te tomas el tiempo de observarla, comienzas poco a poco a ver ciertos colores, sombras y formas que no sabes de dónde vienen. Me cuesta entenderlo, qué es lo que pasa en ese espacio interior, qué es lo que interactúa, qué es lo que nace, y lo que muere, lo que se mueve y cambia, lo que se transforma. Cambia de velocidad, de color, de tamaño y de forma, es solo cuestión de tiempo. El tiempo transcurre y la luz cambia, la sombra cambia. Aún continuo mirando, y lo que percibo son solo acontecimientos lumínicos, que van cambiando y cambiando. Por lo que este espacio me genera un problema. La imposibilidad de cambiar experiencias y de lograr que todos vean lo mismo. Un problema que se relaciona con la imposibilidad de las cosas, la imposibilidad de cambiar acontecimientos y aspectos naturales.

El problema surge por la imposibilidad del vacío en la arquitectura. Vacío haciendo referencia a los espacios dentro de los interiores que no se utilizan, pero que a pesar de todo existen por defecto, solo por aspectos arquitectónicos, como tal esquina. Aquellos espacios en que solo vemos la esquina de una casa. En aquellos vacíos que siempre habrá algo, aunque no lo parezca. Por lo que busco la manera de poder rescatar los espacios que no se toman en cuenta. El misterio de cómo entra la luz y activa la arquitectura, creando nuevas formas, colores, planos, ángulos, etc. Únicos e irrepetibles debido a que resultan hechos a la perfección, donde llega a ser inquietante, porque te parece familiar y te produce extrañeza al mismo tiempo. No sabemos bien qué es, de qué color, ni de donde nace, pero aún así funcionan en armonía, armando una totalidad atmosférica donde nos cuestionamos si ese espacio debiera realmente estar vacío o no.

Todos como seres humanos recibimos estímulos mediante las sensaciones a través de los cinco sentidos. Aun así, no todo lo que se siente es percibido racionalmente, sino que hay un proceso mediante el cual el individuo selecciona/descarta, organiza/desorganiza e interpreta o no, los estímulos. Éste proceso de selección consta en hacer referencia a que uno percibe lo que está expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores y necesidades. Por lo que cada uno percibe cosas distintas y de maneras distintas. Mediante este proceso de discriminación de información, yo como artista logro generar una interpretación de dichos estímulos dentro de mi obra. Mientras observo voy capturando fotos para luego ser interpretadas en grandes pinturas. Pinturas que son el resultado de una selección. Donde la abstracción se superpone a la forma, reduciendo a lo mínimo que necesito para la representación. Ritmos, formas y colores son la importancia de tal selección.

El acto de estar pintando me conlleva a muchos lugares distintos, en donde en el transcurso, voy cambiando constantemente las decisiones que tenía previstas de antes. Esto me ayuda a enfocarme más en lo que vas percibiendo de la pintura y lo que te pasa con ésta. Decisiones de color, forma, ángulos, interacción. Primero siempre tapando por completo la tela de algún color, simplemente para involucrarme. Esto me conlleva a que comienzan a pasar cosas, de lo que quedo atrás y lo que quedo arriba, colores interactuando y superponiéndose. Capa tras capa mas colores se van sumando y comienzan a tomar un carácter mas cubriente, mas definido. Quiero ver más interacción y transparencias, velos cubrientes pero ligeros. El querer usar muchos colores pero que todos se unan al mismo tiempo, que todos funcionen y se fusionen. Capas y capas de colores que finalmente nace un color nuevo y que adquiere cierta profundidad. Los velos transparentes es lo siguiente. Una vez ya hechos, no hay vuelta atrás, ya que al cubrir cierto color con una transparencia de otro, se genera otro color mas que si lo tapo, no quedará con la misma transparencia que el color base, quedará mas cubriente. Por lo que todo este proceso consta de ir percibiendo como las colores se unen entre si y que a partir de eso yo me enfrento

a las problemáticas que van surgiendo. Que la pintura hable por si sola. Problema que surge por el misterio de la luz y la sombra en los espacios interiores que no son utilizados en la arquitectura.

MARCO TEÓRICO

La arquitectura junto con la percepción han jugado un rol importante durante el proceso de mi obra, ya que en base a esto ha ido mutando con el paso del tiempo. La arquitectura en sí siempre se ha basado en la proporción del cuerpo. Así, mi trabajo comenzó a reflexionar sobre la dimensión del cuerpo y cómo se veía inserta en la arquitectura en sí, en cómo éstas se relacionan y hacen que a través de la luz y la sombra ocurran acontecimientos importantes dentro de aquel espacio. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que la figura humana era prescindible; me comenzó a sobrar e interesarme menos. Comencé fijándome en qué era lo que sucedía atrás de todo esto, en el espacio en sí. Me di cuenta de cómo se hacía presente la figura humana sin necesariamente estarlo, la ausencia de lo presente. A través de estos intereses, comencé a realizar mi proceso de selección, para luego organizarlo e interpretarlo. Éste proceso de selección consta en hacer referencia a que uno percibe lo que está expuesto según sus intereses. A partir de esto, me baso en aquella selección para ser pintada. Siempre estando presente la luz, sombra, color, forma y ritmo en cada una de las selecciones. Luego, se hace presente el proceso de la organización, donde ordeno esquemas de fotos y dibujos para componer una propuesta nueva en base a la selección. Esta organización está meramente basada en cómo yo percibo tales acontecimientos lumínicos en torno a la arquitectura. Donde me interesan las formas geométricas que nacen (o mueren) a partir de la luz y la sombra, y en como capturar la esencia y misterio de aquel momento que es único e irrepetible.

A partir de esto, me comienza a ocurrir un fenómeno de la luz como resultado de una actividad perceptiva. Fenomenología, del griego antiguo aparición, manifestación y estudio tratado, es el estudio de los fenómenos o de lo que aparece. Esta rama de la filosofía es un estudio y descripción de los fenómenos de la conciencia, donde el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo, y se propone interpretación según sus experiencias

vividas. Esta corriente llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a una experiencia intuitiva o evidente, que es aquella en la que las cosas se muestran de la manera más originaria o patente. Pues para esta corriente filosófica los fenómenos son, simplemente, las cosas tal y como se muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia. Donde la intuición se valora y el empirismo se necesita. El empirismo para poder comprobar cosas basadas en la experiencia y en la observación de los hechos. Pero para poder comprobar algo, necesitamos una problemática. Es aquí donde aparece el enigma, que hace referencia a un significado o sentido difícil de comprender o interpretar, ya que es muy ambiguo y metafórico, es un misterio. Por ejemplo enfrentarse a una sombra ambigua donde se desconoce el objeto iluminado. Misterio que nos hace involucrarnos más con la obra, de querer observarla más para poder entenderla, de lectura lenta y precisa. Todo esto en directo contacto con la realidad, con la experiencia y observación. El empirismo que busca comprobar las cosas, y el enigma que trata de ser entendido y comprobado. Donde estos dos tienen directa relación con la percepción, ya que, basado en la fenomenología, la percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. A través de la percepción poder despertar miradas e ideas en los espectadores, enriquecer su conocimiento a través de mi percepción, del cómo yo veo las cosas, cómo percibo los espacios, las luces, las sombras y las texturas, cómo algo muy simple puede llegar a ser tan importante. Despertar conciencias, conciencia de los sentidos para enriquecer nuestra manera de percibir un espacio “vacío”. A través de esto, poder rescatar lo que no se ve, lo que pasa por alto en nuestro día a día. Los sentidos son utilizados para percibir el mundo, de conocerlo, y poder aprender de éste. El misterio de cómo entra la luz y activa la arquitectura creando nuevas formas, colores, planos, ángulos, texturas, etc. Sin embargo, llega un momento en el cual el concepto de *Unheimlich* (ominoso, siendo la traducción más cercana al español) está presente. Esto hace referencia a lo familiar vuelto inquietante, aquello que debía haber quedado oculto pero aun así se está manifestando, haciéndonos conscientes de la noción de que el mundo que conocemos alberga otros tantos, extraños e inquietantes. Donde no sabemos bien qué es, qué espacio es, qué

fenómenos hay ahí interactuando, qué colores son y de dónde vienen, pero aun así funcionan en su totalidad. Tan razonable que inquieta. Es aquí donde comienzo a preguntarme sobre el vacío en directa relación con la ausencia. ¿Es el vacío algo real? ¿Existe el vacío realmente? ¿Qué es el vacío?

A través de la fenomenología en directa relación con el empirismo y la percepción, me comencé a dar cuenta de la imposibilidad del vacío, del cómo en un espacio no utilizado siempre estarán pasando pliegues de luz y de sombra, un vacío explícito, donde se convierten en enigma y a la vez en directa relación con los sentidos; de aprender a observar que siempre habrá algo. Me comienzo a dar cuenta de que las imágenes a las cuales llego en mi obra se basan en el conocimiento empírico que voy adquiriendo a diario, en el ir comprobando día a día acontecimientos que van ocurriendo en relación a la luz que activa aquellos espacios y los hace únicos. El misterio de este espacio y el cómo a través de la luz y sombra se van formando figuras geométricas en éstos. Finalmente, es la suma de luces, sombras, ángulos, etc., pero que dan una forma específica con un ritmo determinado, color y atmosfera. Por lo que todos los conceptos mencionados que se desprenden de la fenomenología, están pasando en mi día a día, a cada lugar que voy, a cada espacio que entro, a cada esquina que se me presenta. Me baso en la interpretación de la experimentación y observación de los hechos. Eso es lo que más se ajustará al conocimiento de las cosas, para luego poder ser llevado a una pintura. Una intervención e instalación que tratan de activar aquellos espacios no utilizados, que finalmente serán espacios reinterpretados, basados en la experiencia sensorial.

La búsqueda de la percepción

“Pienso que la mirada de cada cual está por descubrir, y es un proceso constructor, que pasa desapercibido. Vivimos en un mundo ciego de mirar, donde el arte son las gafas del ser, tal lo que supone la luz al ojo”²

¿Por qué utilizo la percepción en mi trabajo? ¿Por qué me mantengo interesada en ésta? ¿Cómo la utilizo? Son preguntas que me surgen en cada momento, y es así como me mantengo en constante práctica con la percepción. La percepción tiene un rol importante dentro de mi pintura, ya que ésta es utilizada como medio para llegar a un resultado. Un medio que se mantiene en constante práctica y curiosidad, donde la intento poner al límite. Si no es para eso, entonces ¿para qué tenemos sentidos? Creo que además de cumplir un rol importante en nuestro día a día, nos hace mantenernos en constante aprendizaje y contacto con la realidad. Con lo que sucede alrededor mío, como pueden suceder millones y millones de cosas, pero siempre habrá un par que serán las interesantes y las que nos mantienen ahí. El arte no es un objeto, sino que experiencia, donde en cada caso es una experiencia distinta para cada uno de nosotros. A pesar de el arte no ser objeto, éste es el que nos conduce hacia la experiencia, cualquier objeto, sea el que sea. La percepción es utilizada en mi obra de manera directa con la realidad, para luego ser reinterpretada.

La búsqueda de la percepción en mi día a día ha sido un factor importante, en donde el interés va variando constantemente. El interés haciendo referencia a que uno percibe dependiendo de sus intereses y gustos, uno no puedo percibir absolutamente todo lo que te rodea. Aquel búsqueda en relación a la selección de lo que uno percibe, nos vemos reflejados nosotros mismos, que es lo que nos inquieta, lo que nos gusta, lo que nos sorprende y desagrada.

• ² “Pienso que la mirada de cada cual...” Rémy Zaugg.
<https://ramiropinto.es/2016/08/22/percepcion-arte/>

Mis intereses del día a día se han visto reflejados a través de las caminatas por la calle, del transcurso de la luz cada día, de los espacios interiores que se forman dentro de la arquitectura, de los colores que me rodean y de cómo éstos generan ritmos. Me enriquece observar y percibir cómo entra la luz por algún espacio arquitectónico para luego ser proyectado al interior de éste. Es aquí donde comienzo a darme cuenta de aquellas formas geométricas que se forman en espacios no utilizados o desinteresados. Generalmente en cómo esta luz se acentúa más aún en aquellos espacios vacíos y lo activan a través de la luz y la sombra. Capturo fotos y dibujo, para entenderlo e interpretarlo.

Lo familiar vuelto inquietante

Lo familiar vuelto inquietante en mi obra se hace muy presente. El concepto *Unheimlich* hace referencia a aquello que debía haber quedado oculto, pero que no obstante se ha manifestado. Esto quiere decir que se hace presente en un mundo familiar en el que de pronto, interrumpe lo ominoso, que es lo escalofriante, lo extraño. He aquí donde esta situación nos pone incómodos y a la vez nos surge la pregunta de si el mundo que conocemos alberga otros tantos más, extraños e inquietantes.

Mi obra trata de dos temas principalmente, partiendo con los espacios interiores de la arquitectura para luego pasar a la luz que se proyecta dentro de ésta. Estos dos temas que se hacen presentes aquí son de una naturaleza familiar, casi universales. En primer lugar, la arquitectura nos rodea en el día a día, y sin ser consiente de ella, siempre estamos insertos dentro de ésta. Luego, en segundo lugar, cuando hablamos de la luz, también es algo familiar globalmente hablando. Todos sabemos lo que es la luz y cómo se manifiesta, pero pocos practican la situación de sentarse a mirar qué pasa con la luz. Todo aquello mencionado anteriormente vendría siendo lo familiar, pero, ¿dónde está lo inquietante?

Al momento de ya tener estos temas resueltos en mi día a día, me detengo y decido qué es lo que quiero reinterpretar a partir de eso. Cuando me veo sometida a esto, mis pinturas inevitablemente se transforman en juego de colores y texturas, hechas con cierta sutileza y dedicación. Aquí el oficio y la planificación se hacen latentes. Los planos tienen una terminación justa, sin pintura que se pase, con líneas rectas, y al ser tan delicada y caer en la “perfección”, comienza a ser inquietante. Inquietante en el sentido de que sabes perfectamente qué es lo que se está observando pero está tratado de cierta manera que comienza a ser extraño.

MARCO CONCEPTUAL

Referentes

James Turrell

“La luz no es tanto algo que se revela, ya que es la revelación”.³

“Skyspace”
(imagen 1)

³ “La luz no es tanto algo que se revela...” James Turrell.
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757378/el-color-adentro-overland-partners-plus-james-turrell-skyspace>

James Turrell nacido en Los Ángeles, siempre ha sido un gran referente para mi obra. Éste es el artista de la luz, la percepción y los espacios. Sus obras son generalmente espacios llenos de luz que estimulan a una gran percepción. La obra mostrada (imagen 1) llamada *Skyspace*, es una habitación cerrada con cavidad para aproximadamente 15 personas, donde los espectadores se sientan en bancos alrededor. Esto muestra una apertura en el techo donde la noción de la luz adquiere una visión diferente del cielo, en un espacio tranquilo en medio de la agitada ciudad.

Me parece realmente una manera muy curiosa e interesante de obligarnos a situarnos dentro de esta habitación donde lo único que se encuentra es una apertura que podemos ver el cielo. Creo que es una manera muy sincera de mostrar el cómo nosotros percibimos frente al mundo. A través de una apertura podemos además ver el cambio de color, luz y forma de que pasa afuera como también lo que pasa dentro de la habitación.

Con esta obra puedo relacionarlo con mis intereses en el sentido de la manipulación del color y la luz, ya que ésta instalación altera radicalmente la percepción del espectador del cielo, acercando éste a los individuos. El trabajo de Turrell, no tiene objeto, ni presencia física; en su lugar, la luz y la percepción son sus medios artísticos.

Robert Irwin

“Doble ciego”
(imagen 2)

El trabajo de Robert Irwin (Long Beach, California), puede ser definido como una transición entre la pintura gestual hacia una exploración entre los límites de arte y percepción. Se puede relacionar con el expresionismo, el arte minimalista y la arquitectura y el urbanismo. El objetivo de este es ofrecer al espectador una reconsideración del lugar con la conciencia de que su experiencia es tanto subjetiva como condicionada, por lo que su teoría artística se basa en los estudios de la fenomenología. Aquí es donde me veo influenciada por él, ya que es el estudio y descripción de los fenómenos de la conciencia donde el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo, y se llega a cierta interpretación dependiendo de las experiencias vividas de los espectadores. La sensibilidad como eje importante para abarcar estas condiciones e interpretaciones, en donde es netamente necesaria.

“Lo que hizo que un artista sea un artista es una sensibilidad, sin las limitaciones de pensar en ser un pintor, puedes operar en cualquier parte del mundo”.⁴

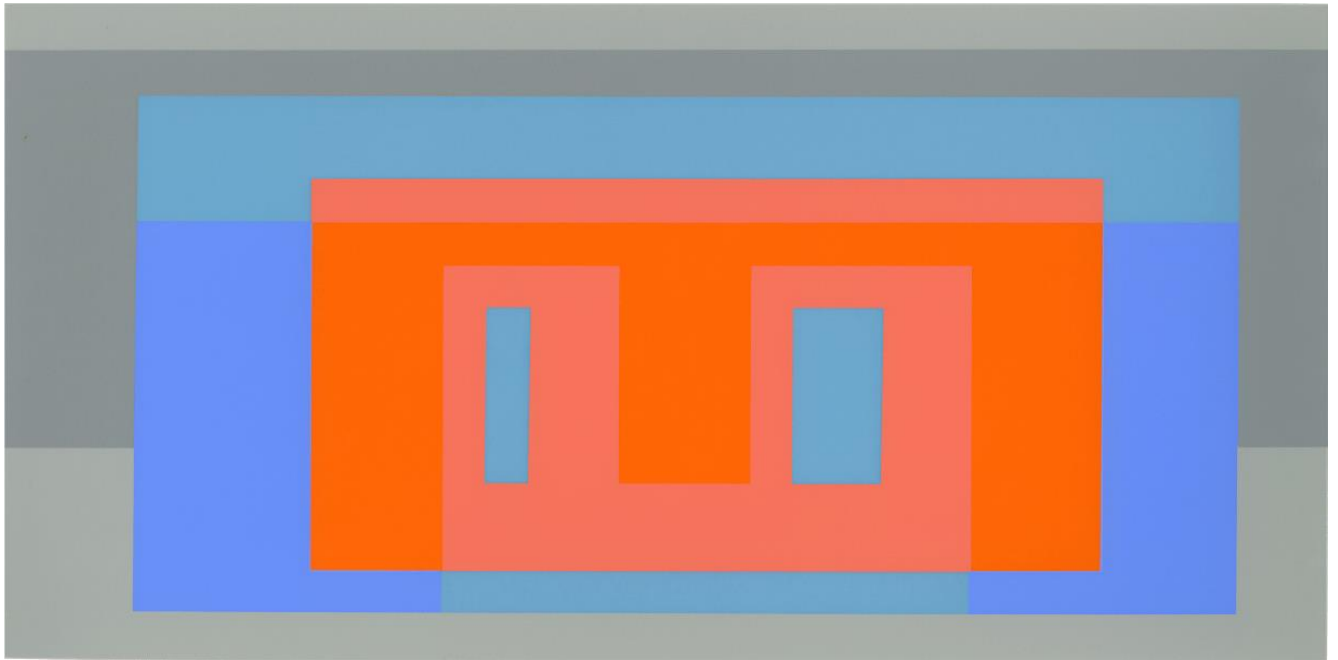
Creo que es importante destacar el punto de cómo la sensibilidad es necesaria e incondicional para un artista, sin esta, no logramos profundizar lo que tenemos al frente ni mucho menos entenderla.

Mi trabajo comenzó abarcando solo el medio de la pintura sobre tela, en donde a través del tiempo ha ido mutando para llegar al resultado de mezclar pintura e instalación. Mis instalaciones en directa relación con la pintura, en el sentido de poder llegar a aquellas imágenes bidimensionales a instalaciones que funcionan en relación a la arquitectura. Irwin nos muestra su proceso de cómo pasó de la pintura a la instalación, dejando la tela de lado y haciéndose cargo de la percepción en relación a la arquitectura del lugar. Creo que ha sido un proceso y evolución importante pasar de la tela a la instalación, y creo que ha sido

⁴ “Lo que hizo que un artista sea un artista...” Robert Irwin.
<http://www.artnet.com/artists/robert-irwin/>

meramente importante haber tenido el proceso de la pintura previo al de la instalación.

Josef Albers

“Colores que intersectan”
(imagen 3)

Josef Albers (Alemania), siempre ha sido un referente de enorme importancia para mi trabajo. Además de ser el que inventó la teoría del color, me ha abierto un mundo de posibilidades infinitas respecto a mi trabajo. A cómo el color interactúa y dependiendo de lo que está alrededor, éste interactúa de manera diferente. Más que nada, me hizo darme cuenta de que el color no es lo que simplemente se ve y el color que es, sino que depende de dónde esté situado, cómo está situado, en qué proporción y con qué se encuentra al lado. Todo esto

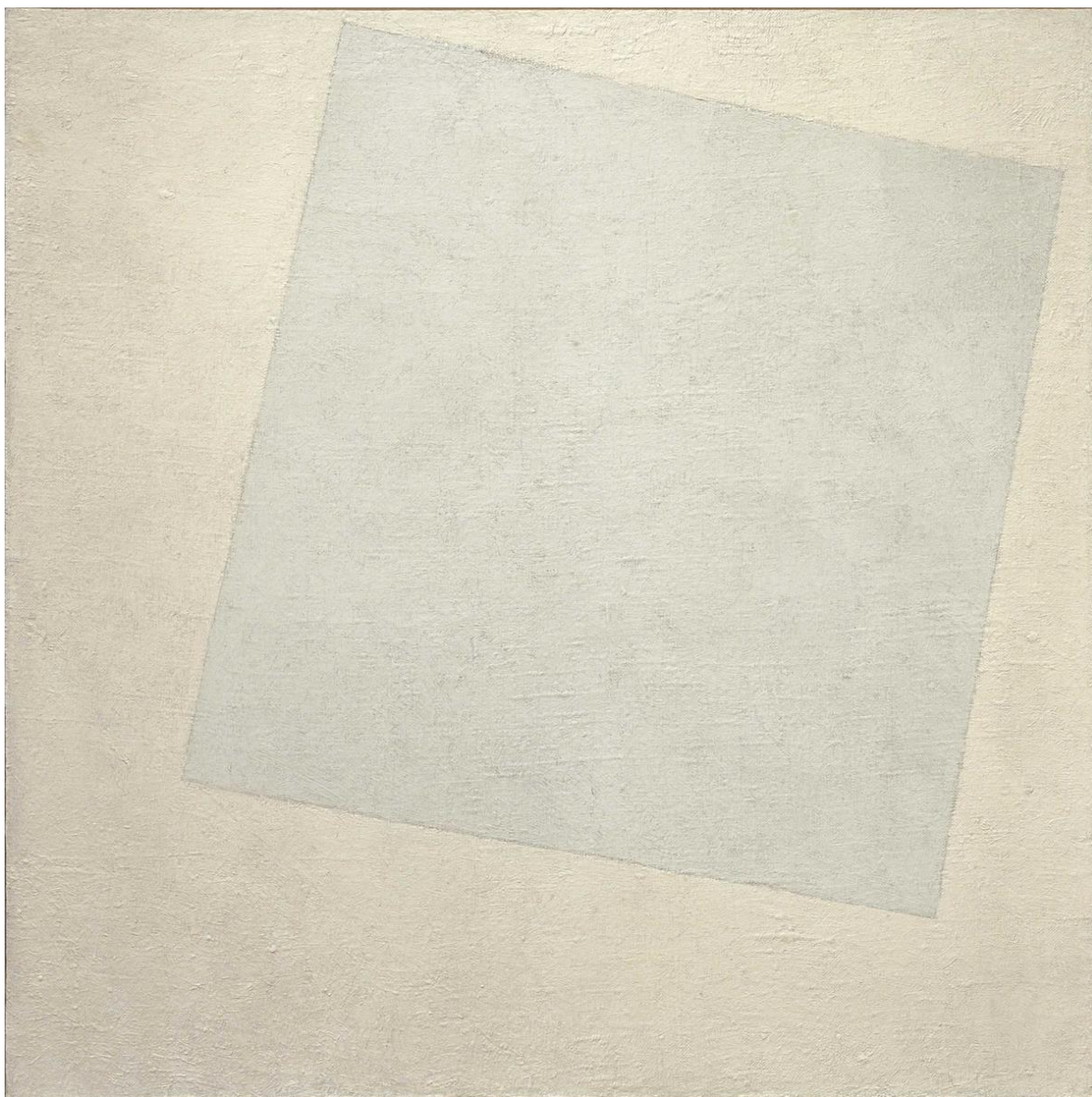
hace que el color varíe, aprendiendo a mirar el color no por si solo, sino con lo que lo rodea, un total. Tuvo un acercamiento muy importante a la composición y publicó varios libros sobre la teoría de la forma y el color.

El color es un fenómeno completamente relativo; los colores se cambian constantemente según su yuxtaposición y relación con los otros colores. “Un mismo tono puede parecer diferente cuando se coloca sobre diferentes fondos, y diferentes colores pueden parecer casi iguales cuando se asocian a distintos fondos. Es aquí que un mismo color permite innumerables lecturas”.⁵

Por lo que puedo decir que los colores se rigen por una lógica interna y engañosa, en donde creemos ver tal color de tal manera por nuestra lógica interna y aprendizaje previo, pero en realidad va mucho mas allá de eso. Va mas allá en el sentido de que un color tiene infinitas lecturas dependiendo de lo que lo rodea. En mi pintura, trato de llevar el color a su extremo y sacar el máximo provecho de este, en llegar al color exacto, que la interacción funcione, y que más que nada, sea de gran aporte para el resultado final. Me gusta la idea de provocar en el espectador que esta viendo cierto color pero que a medida que lo mira más, comienzan a aparecer nuevos colores y se comienza a volver algo confuso, ya que no sabes realmente qué color es. Mi proceso creativo se ve influenciado por la superposición de capas de colores, y a medida que se van superponiendo, podemos llegar a un resultado distinto, pero logrando apreciar al mismo tiempo cada color por separado también. El color como una gran herramienta jugando con la percepción al mismo tiempo.

⁵ “Un mismo tono puede parecer diferente...” Josef Albers.
https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers

Kazimir Malévich

“Blanco sobre blanco”
(imagen 4)

Blanco sobre blanco es una pintura abstracta de Kazimir Malévich que pertenece a la serie “Blanco sobre blanco” iniciado en 1916. Esta pintura al óleo representa un cuadrado blanco, retratado fuera de centro y en ángulo sobre un suelo que también es un cuadrado blanco pero de un tono ligeramente más cálido. Malévich se basa en el arte representacional, sin sentido de color, profundidad o volumen, mostrando simplemente una forma geométrica monocromática con límites definidos. Este quería mostrar a través de sus pinturas la sensación de flotar, simbolizando el blanco como el infinito y la inclinación del cuadrado como el movimiento. Los conceptos de flotar, infinito y movimiento me parecen curiosamente provocantes e interesantes. El cómo de una manera tan simple se puede mostrar tanto. He aquí donde tengo encuentros y desencuentros con Malévich. Por un lado, su presencia de no utilizar el sentido del color, ya que en mi trabajo es muy importante, pero al mismo tiempo, el cómo a través de un solo color junto con sus variaciones puede llegar a ser enormemente imponente y hablar de color sin necesariamente estarlo. Al mismo tiempo, me interesa su manera de tratar las formas geométricas siendo recortadas de forma perfecta y de borde duro, lo que hace distinguir un elemento de otro de manera definida. Además, creo que su manera de representar el movimiento de forma tan sutil pero ligera a la vez, me hace sentir identificada. Estando el movimiento muy presente pero de manera muy sencilla y sensible. Nos habla de un movimiento lento pero seguro, de lectura lenta pero rápida al mismo tiempo. Esto haciendo referencia a la lectura de la pintura propiamente tal, engañándonos con que es simplemente una forma geométrica encima de otra del mismo color, pero en el fondo, de manera mucho mas lenta de leer y de entender que es lo que esta pasando realmente con la pintura sobre esa tela.

LECTURA DE OBRA

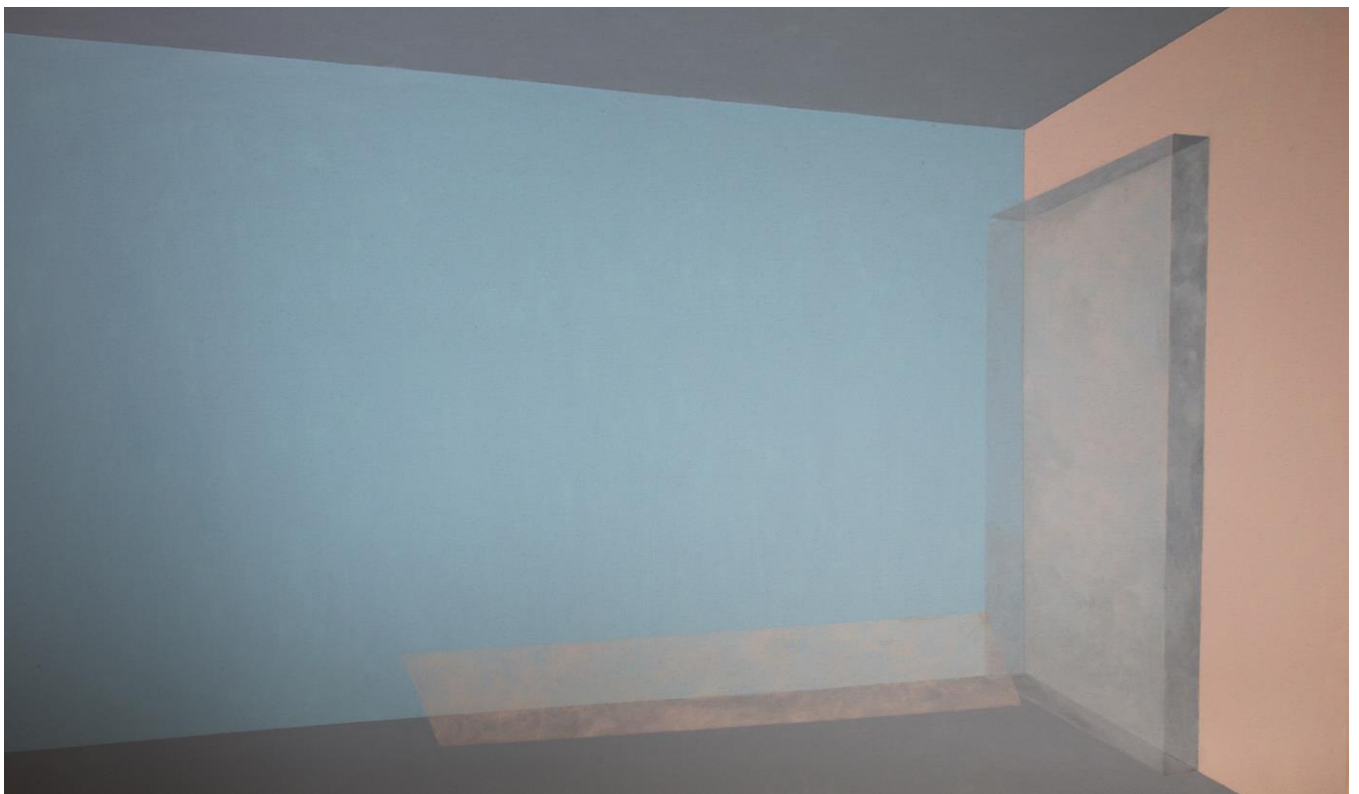
Percibir, seleccionar e interpretar son los pasos que requiero en mis procesos para la realización de una obra. Percibir el transcurso de la luz y cómo ésta se hace presente en los espacios interiores de la arquitectura y el cómo nos hablan de un espacio que no está utilizado, como las esquinas, pero sigue estando ahí por defecto.

Mi trabajando ahonda en el tema del color junto con las texturas, y a través de esto muestro la trayectoria de la luz en los espacios. Esto es realizado con capas y capas de pintura, para que así se pueda hacer un juego de color a través de la superposición de colores. Los colores se van sumando y sumando para terminar en unos nuevos, que a veces puede ser el mismo color utilizado pero finalmente se verá un resultado distinto, ya que las capas que están abajo son de distintos colores. Además de esto, me parece interesante realizar un juego y diálogo con las texturas de las pinturas, donde en algunos casos es liso como otras veces más rugoso. Estas texturas son logradas con capas y capas de pintura y de diferentes movimientos de pinceladas, para lograr gran variedad entre estas. Siempre yendo de atrás hacia delante, de la manera en que lo primero que se trabaja es el fondo de la imagen para luego ir situando los elementos y para terminar en el elemento que va más adelante en cuanto a la perspectiva.

Me interesa mostrar que a través de la percepción se activan aquellos sentidos que son los que te hacen darte cuenta y de mostrar que en aquellos espacios que no son utilizados dentro de la arquitectura, nacen ritmos y formas geométricas, colores y texturas, transparencias y durezas; y cómo todo esto a través de la luz y la sombra llega a ser una problemática al hablar de percepción.

¿Hasta qué punto somos capaces de percibir los fenómenos naturales que ocurren alrededor nuestro?

En la siguiente imagen (imagen 5), podemos ver cómo el asunto del color y de la textura se hacen presentes. Los colores situados interactúan, el uno con el otro. Podemos ver también dos figuras geométricas situadas en este espacio interior con la característica de tener textura. Textura que lo diferencia del resto de los planos y que además le da la característica de verse transparente. Por lo que quise formar un dialogo con estos dos lenguajes. Lenguajes que aun así están representando la luz y la sombra que entra a un espacio arquitectónico, activando aquel rincón donde no era utilizado para nada, ni siquiera para ser visto, pero que aún así, son los espacios donde mas pasan cosas lumínicas y en directa relación con la percepción.

“Esquina”

Acrílico sobre tela

2016

(Imagen 5)

“Veo colores cálidos y fríos que entran por aquella ventana silenciosamente superponiéndose entre sí”

Daniela Domínguez

“Fotosíntesis”
acrílico sobre tela
120 x 170 cm
2017
(Imagen 6)

“Figura I”

Acrílico sobre tela

150 x 100 cm

2017

(Imagen 7)

A continuación, se encuentra presente la obra “imposibilidad de vacío”, en donde me base en la forma hecha a través de la luz y la sombra en la esquina de una habitación. La pintura de la izquierda es cómo esta forma se ve inserta en aquel lugar con una mirada desde mas lejos. La pintura de la derecha es un acercamiento a aquella figura. Una pintura cálida pero fría a la vez. Nos sometemos a aquella preciada esquina que nos hace detenernos.

“Imposibilidad de vacío”

Acrílico sobre tela

120 x 100 cm c/u

2016

(Imagen 8)

“Blanco sobre blanco”

Acrílico sobre tela

90 x 90 cm c/u

2017

LA PINTURA COMO MEDIO

¿Por qué pintura y no hacerlo realmente? Es una de las preguntas que surgen a diario en torno a mi trabajo. Aun así, me mantengo en la pintura pero abriéndome también a otros medios. Ya que se podría perfectamente representar el fenómeno de la luz y la sombra en la arquitectura interviniendo realmente la arquitectura y realizando ciertas modificaciones para que la luz entre por un determinado lugar y de una manera determinada. Creo que la pintura es una de las maneras más sensible y táctil de representar mi interpretación respecto a esto. Esto lo realizo a través de las texturas, los colores, los ángulos, etc., ya que dentro de una pintura son cosas manipulables y que están a mi alcance. En donde yo puedo decidir qué color uso para interpretar cierta situación, de qué manera y con qué tipo de soluciones. Aun así, estas infinitas pinturas me han llevado a descubrir nuevos también, tales como la instalación. Adquiriendo el mismo carácter y sensibilidad, pero con una manera mas directa de representar esto ya que es en directa relación con el espacio que se está utilizando y haciéndose cargo de los fenómenos de la luz en este espacio interior.

Considero que el arte es sensibilidad. Sensibilidad que se encuentra en constante trabajo y que siempre es necesaria. Esta sensibilidad se ve ligada a la percepción que tengo como artista y pintora, en donde necesito de esta percepción y sensibilidad en el día a día para mantenerme en la pintura y en la instalación. Me hace mantenerme en constante reflexión y avance conmigo misma en torno al resto.

CONCLUSIÓN

Luego de haber analizado mi proceso creativo y viendo el reflejo del marco teórico, puedo destacar lo familiar vuelto inquietante junto con la búsqueda de la percepción. Esto me conllevó a darme cuenta de la importancia de la percepción en mi día a día y en el cómo los sentidos se activan a través de ésta. Además, en el cómo a través de esto cada uno tiene una manera distinta de percibir el mundo.

Después de haber abundado intensamente y diariamente sobre la figuras geométricas que se forman con la luz y la sombra en los espacios arquitectónicos, finalmente logré darme cuenta de que en cada espacio interior que existe, siempre estará pasando algún acontecimiento, en cada rincón, esquina o techo que haya. De hecho, me di cuenta que en los espacios que no son utilizados, es donde mejor se aprecia la luz y la sombra, ya que es lo único presente en aquel espacio. Logramos ver su intensidad, su color y su textura, para luego ser reinterpretado en la pintura. Me veo expuesta a esta sensación perceptiva en el día a día, en donde cada vez veo más y más. Es solo cuestión de tiempo, de atención, de percepción. Me veo sometida en un pantone de colores constantemente, junto con silenciosas capas de pintura, de texturas. Un silencio incómodo producto de estos espacios desolados y perdidos dentro de la arquitectura que finalmente nos hacen aterrizar en una nueva y desconocida dimensión donde la importancia es la luz y la sombra que forman estas figuras geométricas tan únicas. Creo que el arte es sensibilidad. Sensibilidad que desarrollamos e utilizamos para percibir.

Durante mi proceso creativo, han ido surgiendo mas intereses e incomodidades respecto al tema. Esto también ligado a la opción de indagar en otros medios, tales como la instalación. Hoy puede ser pintura e instalación, como mañana podría ser otro medio. No necesariamente me siento ligada a un medio, sino que al querer mostrar lo que yo percibo respecto a lo hablado sea el medio que sea. En este momento de mi proceso e llegado a la instalación, pero mañana

podría ser también ser abarcado de otra forma. Me parece interesante poder abarcar las imágenes e ideas de las pinturas en la instalación, ya que se vuelve una pintura con vida, en donde puedes ser parte y apreciar como la arquitectura en si se vuelve el eje fundamental de aquella instalación.

¿Por qué estoy acá? ¿Cómo llegué acá?

BIBLIOGRAFÍA

Contemporary Arte Daily (2010). *Robert Irwin at Secession*. Publicación 29 de agosto 2013. Recuperado de:

<http://www.contemporaryartdaily.com/2013/08/robert-irwin-at-secession/>

El Baúl de Josete (2009). *James Turrel el artista de la luz*. Publicación 17 de marzo 2009. Recuperado de:

<https://elbauldejoseite.wordpress.com/2009/03/17/james-turrell-el-artista-de-la-luz/>

Psicoblogía-Blog de una licenciada en psicología (2011). *Lo ominoso*. Publicación 19 de mayo 2011. Recuperado de: <http://psicobloga.blogspot.cl/2011/05/lo-ominoso.html>

Ramiro Pinto (2016). *La percepción del arte*. Publicación 22 de agosto 2016.

Recuperado de: <https://ramiropinto.es/2016/08/22/percepcion-arte/>

Rudolf, A. (1979). *Arte y percepción*, Madrid: Alianza.

Tanizaki, J. (1933). *El elogio de la sombra*. Japón: Siruela.

