

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

CONSTRUCCIÓN ESPACIAL
escultura, arquitectura y color

BÁRBARA PAZ COLLINS NÚÑEZ

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: Víctor Pavez
Profesor Guía Preparación de Tesis: Ximena Moreno

Santiago, Chile

2018

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer especialmente a mi papás por el cariño y apoyo que me han dado en estos cuatro años de carrera, entregándome todo lo que he necesitado. Por las noches en que ambos me acompañaron y ayudaron a terminar trabajos, cada uno en lo que podía. Por nunca limitar mis sueños y enseñarme a luchar por lo que creo y quiero.

A mis hermanas, por siempre encontrar lindos mis trabajos y creer en mí.

A Patty, mi madrina, Tami mi prima y Mamilu, mi abuela, por siempre estar presentes en mi vida y recibirme con los brazos abiertos todas las veces que necesite dormir y estar en su casa. También por siempre regalarme.

A mis amigos, por interesarse en lo que estaba haciendo y escucharme hablar de arte cada vez que nos juntábamos.

A mis profesores Víctor, Tere y Ximena por ayudar a que esto resultara de la mejor forma posible.

A mi profe de arte de toda la vida, Cota Velasco, por compartir sus conocimientos y guiarme en mis primeros pasos artísticos.

Finalmente, quiero dedicar este examen a Baucho, mi tío y padrino. También pintor y artista de corazón, que no pudo estar presente físicamente en mi proceso pero se que desde el cielo lo disfrutó y se hizo sentir en cada etapa de mi desarrollo estudiantil. Sé que está orgulloso de mí y habría caminado conmigo este camino ayudándome y entregándome sus conocimientos.

ÍNDICE:

1.- Introducción.....	1
2.- Desarrollo	
2.1.- El inicio del camino a mi obra.....	3
2.2.- Cruce entre escultura y arquitectura.....	5
2.3.- Construcción espacial.....	6
2.4.- El rol de la arquitectura.....	7
2.5.- El rol de la escultura.....	10
2.6.- El rol de la maqueta.....	13
2.7.- Mi Obra.....	16
3.- Conclusión.....	20
4.- Bibliografía.....	22

INTRODUCCIÓN

En el siguiente escrito, se busca dar cuenta del proceso creativo que he vivenciado en los últimos años de mi carrera. Principalmente sobre la investigación artística por la que he incursionado para llegar al resultado que es presentado en esta ocasión. Cómo llegué a trabajar con esta temática, qué ideas he tenido, cual es la metodología que ocupo y los diferentes temas que son abordados por una misma obra.

Las problemáticas que son planteadas por mi obra giran en torno a los conceptos de espacio, profundidad y color. Teniendo como temática principal, con la que inicio mi proceso de investigación, la búsqueda de la representación del espacio y/o profundidad a través de diferentes estrategias con las que he ido experimentando desde principios de mi tercer año de carrera. Todo esto siempre ligado a un ámbito pictórico que busca complementar el trabajo con la espacialidad que se ha ido presentando.

El transcurso de mi proceso creativo me llevó a experimentar con el volumen, principalmente por que el referente para mi trabajo con el espacio fue la arquitectura. La fui incluyendo en mis composiciones y finalmente se convirtió en una parte esencial de mi obra, lo que trajo como consecuencia que comenzara a investigar sobre la espacialidad en sí misma y no en la representación de la profundidad. Entonces entré en una problemática que se adscribe más bien al mundo de la escultura que al de la pintura, pero sin dejar esta última de lado ya que es una parte importante de mi obra.

Cabe mencionar, que la tridimensionalidad es algo con lo que no pensé que iba a trabajar, debido a que siempre he estado más ligada al área de la pintura y la bidimensionalidad. Pero luego de ir probando e ir ocupando diferentes estrategias y formas de llevar a cabo el trabajo con el espacio, me pareció que integrar y experimentar el trabajo con volumen daba un giro y tensión diferente a mi obra. Además, abrió un mundo de posibilidades a la investigación en la que estaba

trabajando, donde encontré nuevos desafíos que aportaron a la investigación.

Si bien, el tema principal de mi obra está dado por el trabajo con el espacio, en el interés por incursionar en una obra con dinamismo y en la que exista un estudio entre el interior y el exterior, ésta aborda problemáticas como las composiciones y la deconstrucción de la arquitectura, ensamblaje y la materialidad. Por eso la introducción, desarrollo y conclusión de esta memoria gira en torno a ello, donde el desarrollo está subdividido en siete aspectos que son abordados por mi obra.

La esencia de ella está dada por un cruce entre la arquitectura y la escultura debido al vuelco que tomó hacia la tridimensionalidad. Lo importante es complementar aspectos provenientes de la escultura con formas de la arquitectura. Asimismo, al ser dos disciplinas que trabajan con la profundidad y espacialidad, se comprenden de distintas formas, pero al relacionarlas y complementarlas se pueden encontrar diferentes modos de entender la espacialidad desde distintas perspectivas.

DESARROLLO

2.1.- Inicio del camino a mi obra.

Comencé a experimentar con el espacio por un ramo de dibujo, donde lo que me interesaba era reproducir la profundidad de manera bidimensional a través de las perspectivas, la luz y la sombra, es por eso que las imágenes con las que comencé a trabajar eran en su mayoría pasillos y túneles.

Lo que me interesó en ese minuto, más que nada fue cómo a través de las construcciones se puede visualizar y contener un espacio determinado, además de cómo la incidencia de la luz ayuda a hacer un traspaso de la profundidad. Con esa inquietud, es que se inicia el camino hacia mi obra actual.

A partir de esto, empecé a trabajar la profundidad complementando la representación bidimensional con el levantamiento de planos, con el objetivo de acentuar la reproducción de la misma. Simultáneamente, comencé a incluir en mi producción pictórica estas formas por medio de planos, líneas, transparencias y perspectivas, donde las construcciones se disponen sobre un fondo de colores.

Finalmente, he guiado mi obra hacia el levantamiento de planos, lo que eventualmente me llevó a experimentar con volúmenes y crear espacios, que no tratan de hacer un traspaso fidedigno de un lugar en particular, sino que a través de la unión de formas, provenientes de diferentes construcciones arquitectónicas, se establece un espacio autónomo que presenta su propia espacialidad, diferente a la de su lugar de procedencia.

Mi interés hacia la arquitectura, nace del contraste de los entornos con los que he convivido cotidianamente. Personalmente nunca me gustó la ciudad, siempre he vivido a las afueras de Santiago, donde el espacio es rural, lleno de lugares abiertos y amplios, en el cual no se vienen las formas encima como sucede en el caso de las ciudades. Sin embargo, para quienes viven en la periferia es

necesario ir a Santiago, puesto que en esta zona se encuentran gran parte de las universidades, los principales centros comerciales, oficinas, etc. por lo que, es parte de nuestra cotidianidad tener que habitar constantemente el espacio urbano y observar el contraste que se genera entre ambos.

Cuando ingresé a la universidad y comencé a estar más en contacto con la ciudad, con grandes edificios y diferentes estilos arquitectónicos, empecé a impresionarme con estos espacios “contenidos”, ya sea por las calles rodeadas de construcciones grandes y los espacios interiores de las mismas, como también por las construcciones modernas y de considerables dimensiones. Siempre me ha interesado recorrer las construcciones de cualquier tipo, pero creo que esta sensibilidad la desarrolle aún más cuando tuve que convivir obligadamente con el espacio urbano y me fui apropiando de las formas que se encontraban en el entorno que habitaba.

Otro aspecto fundamental para entender cómo concibo mi obra hoy en día es el hecho de que toda la vida he visto a mi papá trabajar en modelismo ferroviario, aéreo y naval. He observado el trabajo y dedicación dados por él a cada una de las piezas que arma, a cada parte que ingenia para implementar en sus maquetas así como las soluciones que busca para resolver problemas estructurales.

Hoy en día hago una relación entre lo que hace él, lo que hago yo y lo que experimentamos mientras trabajamos en ello. Cómo todos los fragmentos que conforman el resultado final hacen que la estructura vaya tomando forma, y la fascinación con que tanto él como yo dedicamos en este quehacer.

Su ingenio, paciencia y dedicación me inspiran, y ha sido un factor importante en mi trabajo actual.

Es por esto que mi obra tiene un componente fundamental que proviene de este mundo, que nace de la observación del hobby de mi papá.

2.2.- Cruce arquitectura y escultura.

En relación a lo anterior , mi obra propone un cruce entre la escultura y la arquitectura, ya que tiene elementos de ambas disciplinas, teniendo en común el desafío de trabajar con el espacio y el volumen.

Existe un punto en el que los límites entre la escultura y la arquitectura se desdibujaron, tomando elementos y formas la una de la otra. En la escultura del siglo XX se comenzó a explorar los espacios abiertos, salir del bloque cerrado y denso e incluir otras dimensiones en ella, el dinamismo, el tiempo y el movimiento.

“Las fronteras entre arquitectura y escultura se han roto y el escultor ha indagado en la problemática del arquitecto tanto como el arquitecto se ha dejado seducir por las formas de la escultura, creando estructuras arquitectónicas que han tenido protagonismo tanto en el interior como en el exterior de edificios y construcciones que, en realidad, se podrían denominar esculturas habitables.”¹

Reflexionando al respecto de la cita anterior, mi obra plantea una correlación con lo que expone, por mi parte se podría decir que son las formas de la arquitectura las que sedujeron el ojo del artista, quien se apropia de ellas y crea nuevas composiciones para trabajar con el espacio, el vacío y el dinamismo de la escultura. Es por esto, que si bien las esculturas en si no son habitables, si es que hacemos una proyección de cómo serían en gran escala estas podrían ser comprendidas como construcciones axiomáticas. En otras palabras, se generaría una espacialidad a partir de las formas y espacios arquitectónicos que podrían ser experimentados por el hombre, de manera distinta a la experiencia espacial de la arquitectura y de la escultura de dimensiones más pequeñas.

¹ P. Matía, E.Blanch, C. de la Cuadra, P. de Arriba, Y. de las Casas y JL. Gutiérrez.(2006)

Bajo esta idea, es que considero como referente a Richard Serra con sus obras de acero de gran envergadura. El propone una relación entre el espectador y sus esculturas que son recorribles físicamente, y pone en tensión el lugar de quien observa. Además, en varias de ellas, como es el caso de la obra “Elipses Torcidas”, se presenta la dualidad interior/exterior, donde se genera un espacio que está construido a partir de esta relación. Otro aspecto que cabe mencionar es la materialidad con la que trabaja el acero haciendo parte de su obra la oxidación del mismo.

2.3.- Construcción espacial.

Teniendo esto en cuenta, el espacio y la espacialidad, son el asunto central de mi obra, ya sea en cuanto a los aspectos técnicos, como en las reflexiones propias sobre la idea de espacio, que también se inscriben dentro de corrientes o movimientos artísticos.

Existe una infinidad de tipos de espacios pero en este caso yo trabajo con el arquitectónico y el escultórico, como a través de mis composiciones se relacionan o puedo encontrar una relación entre ellos.

Entendiendo el espacio como profundidad y la espacialidad como la temporalidad del espacio fragmentado, y asumiendo que éste tiene un inicio y un fin con fragmentos intermedios. La percepción y organización de dicho espacio está dada por cómo comprendemos el mismo. La espacialidad es la forma en que organizamos este espacio determinado donde nos situamos nosotros mismos en un punto y podemos subdividirlo para su mejor entendimiento. Y la profundidad nace del deseo de volver visible el juego de la dualidad interior/exterior, a partir de composiciones que tienen como elemento fundamental el vacío y la espacialidad. Al existir este tratamiento de un interior, se hace evidente el exterior que es aquel que rodea la obra, que le da aire y por el cual el espectador recorre la pieza en cuestión.

La construcción espacial que se plantea en las estructuras que hago, está ligada a la noción del espacio contenido, pero en este caso no está descrito por construcciones cerradas y delimitadas sino que por formas y construcciones abiertas que dan a entender un espacio interior y exterior dando aire a la composición, teniendo como elemento estructural el vacío.

2.4.- El rol de la arquitectura.

Es importante mencionar que, la arquitectura cumple un rol relevante dentro del proceso de creación de mi obra, ya que es mi principal referente y herramienta de creación. Mi proceso de trabajo consta de hacer composiciones a partir de fotografías que he tomado de la arquitectura en mis recorridos por la ciudad, para posteriormente unirlos y de esta manera crear un espacio nuevo a partir de formas provenientes de diferentes construcciones arquitectónicas.

Por lo que se podría decir, que si bien mi intención con el uso de la arquitectura está en plantear un encuentro entre esta disciplina y la escultura, por otro lado, la utilizo como referencia y herramienta de composición.

Las fotografías que utilizo para componer las estructuras son tomadas por mi y en su mayoría son capturadas en mis recorridos por la ciudad, principalmente en los lugares por los que circulo normalmente.

Al ser los trayectos que hago en el día a día, son tomadas con la cámara de celular, ya que no planeo fotografiar esos lugares, es la sensibilidad del momento, por lo que no voy preparada con la cámara fotográfica para hacer un archivo.

Además, desde que comencé a trabajar con la arquitectura, intento hacer los recorridos caminando, de este modo puedo tomar diferentes caminos y entrar a calles por las que no habría pasado si hubiese andado en el transporte público o en un auto, así voy encontrando nuevas construcciones o nuevos ángulos de las

que ya conozco, teniendo el tiempo de observarlas con más detención y hacer fotografías de los detalles que más me interesan. De igual forma cuando hago recorridos en auto o micro voy observando la arquitectura y si es posible tomo una fotografía, aunque no tenga tanto detalle .

Principalmente la arquitectura que ocupo es de estilo moderno de la segunda mitad del siglo XX, como las construcciones y proyectos realizados por Frank Lloyd Wright, y la arquitectura contemporánea en la que podemos observar elementos como grandes espacios en los hall, mucha altura, transparencias, reflejos, formas geométricas, entre otros. Como es descrito por Denna Jones a continuación, *“La conversión de las esquinas en una confluencia de planos de cristal, la supresión de los marcos de acero revestidos de ladrillo tras el plano de las ventanas y la fascinante sensación de las formas puras[...]”*²

Dentro de esto, podría describir que el tipo de arquitectura que observo para hacer las fotografías tiene características relacionadas a la modernidad. Los edificios que tomo van desde el primer acercamiento al estilo moderno en Chile hasta los pertenecientes al último periodo, en su mayoría ubicados en el centro financiero de Santiago, justo en el límite entre las comunas Las Condes, Providencia y Vitacura.

Principalmente son edificaciones que son utilizadas como oficinas, pero igualmente dentro de mis archivos fotográficos existen algunos que son ocupados como viviendas, como es el caso de Las Torres Carlos Antúnez, ubicadas en Av. Providencia con Av. Carlos Antúnez. Estas construcciones son un ejemplo de los primeros edificios modernos en Santiago, construidos entre 1957 y 1968 por los arquitectos Carlos Barella I. e Isaac Eskenazi. Nacen por la necesidad de la sociedad de tener un plan habitacional y urbanístico dirigido hacia la clase media. Las torres cuentan con 24 pisos y tienen un total de 660 de viviendas entre ambas. Donde sólo la primera planta está destinada a locales comerciales. Su verticalidad fue uno de los aspectos más innovadores en ese momento siendo unos de los edificios más altos de Santiago. Además, su

² Jones. D (2015)

estructura sale de lo común. Estas características son las que me llamaron la atención, y también la repetición de la forma total en ambas torres, que por ser innovadoras dentro de la arquitectura de la época tuvieron mayor importancia para mí a la hora de observarlas .

Otra construcción que está dentro de mi archivo fotográfico es el Edificio Pedro de Valdivia, que se encuentra en la esquina de Providencia con Pedro de Valdivia. Construido en 1971 por un grupo de arquitectos, entre ellos Eduardo Cuevas Valdés. Esta construcción está planteada con dos partes placa-torre que la componen. La placa está conformada por el primer piso y el zócalo, que al igual que las Torres Carlos Antúnez son utilizados para lugares comerciales. La torre que tiene diez pisos es utilizada por oficinas. Especialmente llamó mi atención la fachada innovadora del edificio, donde se hace un juego con la irregularidad de la forma hexagonal que tiene a partir de los balcones.

Las construcciones que selecciono tienen en su mayoría como factor común las formas irregulares, es decir, juegan con el diseño a partir de descalces y el quiebre en lo regular por medio de algún vacío, balcones o solo al hacer coincidir y convivir diferentes formas en una misma construcción.

Teniendo esto en cuenta, otro edificio que tiene un lugar dentro de mi archivo es el Edificio de La Industria, ubicado en Av. Andrés Bello, muy cerca de Av. Presidente Riesco. Este ya empieza a mostrar elementos de el estilo arquitectónico moderno que es más cercano a lo que se observa en la actualidad. Este edificio fue construido en 1993 y diseñado por el arquitecto Abraham Senerman Lamas. Contiene 33 pisos destinados a oficinas y una altura total de 120 mts. Es importante mencionar que esta construcción reúne los elementos mencionados en los dos ejemplos anteriores la altura y la irregularidad de la forma, a partir de una decisión de diseño de ir achicando el área, hasta llegar a la parte más alta del edificio donde se observa un pirámide triangular que llega a coronar esta construcción.

En cuanto a los elementos ligados al diseño, me llaman la atención aquellas construcciones que tienen pasillos. Aunque no utilizo estos de manera evidente en mi esculturas, la manera en que pueden hacer visible la espacialidad y la temporalidad que existe en ellos, me parece interesante y un medio que ocupo para crear formas nuevas a partir de esta característica. Otro elemento que ocupo son las transparencias y vacíos. Estos aportan a las composiciones dándoles aire, delimitando un espacio en el que se puede observar desde algún punto externo lo que sucede dentro del mismo, evidenciando el interior y el exterior.

Finalmente, lo más importante para mí a la hora de fijarme en una construcción, es que la composición esté ligada a la limpieza y simplicidad. Que no sean construcciones sobrecargadas con decoraciones, que los elementos decorativos sean simples, geométricos, lineales y no se apoderen de la estructura en cuestión. Lo que más debe llamar la atención es la totalidad del lugar y la armonía de las formas dentro de las composiciones ubicadas muy bien calculadas y pensadas para que no ensucien ni sobresalgan, sino que se complementen con la totalidad.

“Los edificios de la primera modernidad mostraron propiedades formales características: superficies planas, coloreadas brillantes o de un blanco cegador, montadas en formas cúbicas que evitaban las composiciones simétricas o las jerarquías del pasado.”³

2.5.- El rol de la escultura.

Si bien mi trabajo comenzó a partir de la bidimensionalidad, dibujo y pintura, hoy en día se encuentra inserto en el ámbito de la escultura, con rasgos o pensamientos del color que provienen de la pintura.

³ Jones. D (2015)

Llegué a trabajar en estas estructuras no por un interés en el volumen, ya que primeramente traducía la imagen de manera bidimensional, sino porque desde mi punto de vista esa estrategia no era suficiente, por lo que incursioné en trabajar con líneas y planos de manera volumétrica, que formasen un espacio interior de forma física y tridimensional, tuvieran un juego de luces y sombras, donde el espectador tenga la necesidad de rodearla para comprender las relaciones espaciales establecidas.

El tipo de escultura que hago, si bien tiene aspectos que vienen del maquetismo y modelismo, están dentro de las exploraciones que se hicieron a principio del siglo XX que buscaban salir del bloque, de la escultura cerrada y densa, abriendo la composición a las formas geométricas, donde la escultura no sólo es percibida desde las 3 dimensiones alto-ancho-largo, sino que invita a recorrerla por todas sus caras, de manera de tener una mayor comprensión de ella y percepción del volumen. No tiene solo un punto de vista, si no que debe ser visto desde todas sus caras, lo que demuestra la temporalidad y la espacialidad que es abordada por éstas.

“Crean formas abiertas en las que los espacios negativos penetran en la pieza y el aire es un componente más. Esto fuerza a que no exista una posición estática desde la que el espectador obtenga toda la información, su ojo debe moverse y debe circular por toda la pieza.”⁴

Uno de mis referentes es el constructivismo, principalmente, por la manera de tratar el espacio, donde se habla de las composiciones dinámico-constructivos, y se busca que la obra tenga más de un lado y un punto de vista. Abrir la escultura a la relación interior-exterior del espacio y no solo a formas cerradas. Uno de los ejemplos de este movimiento principalmente es “La torre de Tatlin” hecha por Vladimir Tatlin, por la forma en que trabaja el espacio escultórico y la relación que establece con el espectador.

⁴ Matía. P, et al (2006)

“El constructivismo significa la activación del espacio por medio de un sistema de fuerzas dinámico-constructivo, es decir, la construcción una dentro de la otra de fuerzas que se hallan en tensión en el espacio físico, y su construcción dentro del espacio, igualmente activa como fuerza (tensión).”⁵

En base a esto, mi obra la describiría como una escultura abstracta y dinámica, donde para poder comprenderla hay que visualizarla desde todos los puntos de vista posibles. De esta forma, se logra entender la relación que propone con el espacio y con el vacío, ya que la obra se comienza a estructurar bajo la idea de que existe un vacío que está interrumpido y ordenado por las formas que utilizo, volviéndose visible la relación interior/exterior.

“El contorno de la pieza no queda definido, ya que puede pertenecer tanto al espacio positivo como al negativo creado. Desaparece la barrera hasta entonces existente entre la pieza y espacio, y las formas de la escultura ya no son contenidas sino que invaden su entorno, dividiéndolo y cruzándolo, abriéndose hacia él.”⁶

La noción de espacio comprendida en mis obras está ligada también al minimalismo, tanto en la escala en la que se presenta como en las proyecciones que tiene de aumentar sus dimensiones:

⁵ Moholy-Nagy. L (2008)

⁶ Matía. P, et al (2006)

“Podemos decir que toda obra de arte modifica más o menos la percepción del espacio circundante, pero las minimal lo hacen intencionadamente como parte de su contenido. La conexión entre obra y espacio es propiciada por el tamaño o la colocación del objeto. En definitiva, el espacio es en el Minimalismo el lugar en el que se produce el encuentro entre sujeto y objeto y la experiencia de la obra.” (Anónimo, “Minimalismo: por que la simplicidad de la forma equivale a la de la experiencia.” ⁷

Aunque no hay un componente estético en común en el ámbito escultórico, y considerando que si bien se ocupa la geometría, en las composiciones que realizo no se pretende utilizar los elementos mínimos y básicos. Sin embargo, sí se establece como referente la arquitectura minimalista.

Esta relación que se presenta entre el minimalismo y las obras expuestas, se da en el lugar del espectador y el espacio circundante, el que se comprende de una forma diferente a partir de la interacción con el objeto artístico. Se podría decir entonces, que además de la relación espacial que mi obra comparte con el minimalismo, también comparten en cierto grado un discurso formalista, donde se ocupan formas arquitectónicas que no pretenden ser más allá de lo que se ve. Bajo este mismo discurso, mi obra tiene un aspecto proveniente de la abstracción geométrica, corriente artística que propone la composición a partir de las formas puras y un mensaje universal, desligandose del aspecto emocional. De esta forma, mi obra puede adscribirse bajo este pensamiento, puesto que no pretende mostrar aspectos emocionales, sino que nace de una investigación acerca del espacio y las formas.

2.6.- Rol de la maqueta/ La esencia de la maqueta en mi obra.

Es importante mencionar que una parte esencial de mi obras se establece en una relación con el concepto de maqueta, debido a que, por un lado, están

⁷ Minimalismo (s.f.)

pensadas para ser llevadas a cabo en mayores dimensiones en un futuro, como también por la relación interdisciplinaria que proponen, donde el llevarse a cabo primero en una escala más acotada hace un guiño a las maquetas arquitectónicas, en que se hace una relación con aquella fase de prueba del proyecto en cuestión, como futuras construcciones axiomáticas.

“Fue Brunelleschi quien desarrolló el papel de la maqueta como aparato creativo[...] Las maquetas no sólo explicaban sus intenciones a un escéptico comité de construcción y a los obreros que no tenían conocimientos de obra, sino que también permitieron que el arquitecto explorara una variedad de los complicados problemas estructurales y técnicos”.⁸

Por otro lado, se presentan como esculturas en sí mismas pero que tienen un aspecto lúdico que viene de las maquetas. Al trabajar con ensamblajes y con esta escala se puede experimentar con la disposición de la piezas y se pueden tener diferentes vistas que no se obtendrían si estuvieran a una escala mayor. En consecuencia, la relación que se presenta entre el espectador y la obra es diferente, lo invita a recorrerla con la mirada y no desde un solo punto de vista. Además, representa de manera más directa el nexo entre ambas disciplinas, que representa una parte esencial de mi obra, en cuanto a la reflexión sobre la relación que se da entre el espectador y el objeto, a través de las características y dimensiones que tiene cada pieza.

“Una maqueta o modelo, es una reproducción en tres dimensiones, generalmente a escala reducida, de algo real o ficticio, con distintas finalidades: conseguir una sensación visual de realismo, recrear objetos reales, servir de ensayo para la puesta en marcha de proyectos mayores, simular una cosa en otro material sin apariencia real o reproducir a menor escala maquetas funcionales.”⁹

⁸ John.W (s.f.)

⁹ Maquetas (2013)

Es por esas características, que las maquetas son parte fundamental en la comprensión de mi obra, debido a que la decisión de la escala proviene de las posibilidades que da al espectador. El aspecto que más me interesa de la maqueta y que forma parte de mi obra, es que a partir de la escala se presentan una serie de condiciones y posibilidades totalmente diferentes a las que se experimentan con las esculturas de gran escala o las construcciones axiomáticas. En primer lugar, propone una experimentación del espacio no directa, entiéndase, que busca la comprensión por parte del espectador del espacio que se le está presentando pero que no puede habitar en ella ni recorrerla físicamente, por lo que propone un recorrido visual del espacio al igual que lo proponen las esculturas modernas donde se habla de composiciones dinámicas y se comienza a experimentar con la comprensión del espacio y el vacío como elementos constructivos del volumen.

En segundo lugar, da espacio a la experimentación más libre con la composición, al tener un tamaño más maleable y que hace más factible ejecutar cambios en ellos. Además, dan la posibilidad de tener vistas que en una en una escala mayor como las obras de Richard Serra no se pueden obtener al momento de experimentar el espacio dispuesto por la obra para el público.

“[...]la expresividad de la maqueta en tanto objeto, es decir su autonomía respecto al proyecto real que representa. Desde el punto de vista del observador el valor objetual y “ la posibilidad de obtener puntos de vista irreales y privilegiados”, son componentes insustituibles. La maqueta debe revelar la capacidad de síntesis para conseguir representar la esencia del proyecto en la reducción de escala y, a la vez la habilidad técnica, de modo que “los lenguajes derivados de las múltiples elecciones operativas tales como materiales, técnicas constructivas, colores, tratamientos de superficies, etc., están regulados según un saber compositivo”¹⁰

¹⁰ Conzalez. L (2014)

2.7.- Mi obra.

Mis obras están planteadas como construcciones espaciales, donde lo más importante es el juego entre los volúmenes y los vacíos que se presentan en ellas y cómo el espectador se relaciona con el espacio en cuestión.

Están guiadas a llevar al espectador a establecer una relación entre el espacio exterior e interior, a partir de formas y espacios que no están cerrados. Al establecer este vínculo, proponen una relación de la obra tanto con el espacio circundante a ella y con el observador que transita por el mismo, como entre ellos.

Considerando lo anterior, es importante mencionar que Jorge Oteiza es un referente en cuanto a mi obra, principalmente por sus exploraciones en torno al vacío y a la oquedad, puesto que un elemento estructurador de sus obras es cómo juega con la dualidad interior/exterior teniendo como elemento estructurador el vacío y las cavidades que permiten que la obra tenga en sí un espacio interior visible.

Cada pieza que se presenta está compuesta por ensambles de diferentes objetos creados a partir de la observación y posterior deconstrucción, deformación y simplificación de las formas provenientes de la arquitectura.

Para construir estas estructuras ocupó el metal, principalmente porque da mayor estabilidad a la pieza. Además, me parece un material interesante que aporta a la obra. El hecho de cómo se une una parte con otra para formar una sola pieza, es decir, el comportamiento en este caso del metal al ser soldado. Si bien he experimentado el trabajar con madera liviana, creo que cada composición se comporta de mejor manera al ocupar el metal.

En cuanto al color, decidí trabajar con la materialidad del metal, ocupando la oxidación del mismo como elemento pictórico en contacto con el color negro, de

manera que resaltaran los diferentes tonos y formas de óxido que se obtienen en el proceso. Algunas piezas están trabajadas en una de sus caras con amarillo plano, para complementar la espacialidad que se da en cada una de ellas y se puedan observar de manera distinta, ya no solo por su forma volumétrica, sino teniendo el color un papel fundamental para evidenciar y ayudar a comprender dicha espacialidad, profundidad y maneras diferentes de trabajarlas a aquellas piezas que solo tienen un estudio pictórico a través de la oxidación del material. La decisión del color amarillo está dada principalmente para dar un contraste entre un tono más brillante y el deterioro del metal a través de la oxidación, pero manteniendo el matiz entre la gama de los colores cálidos.

Cada pieza está trabajada de manera diferente resaltando en algunos puntos el color generado tras el proceso de oxidación y según el tiempo y condiciones en las que se fueron produciendo los cambios en el material. Por ejemplo, en este caso se utilizó ácido muriático solo y en contacto con cobre y sal, se humedeció el metal, y en algunos casos se puso en contacto el metal húmedo con otro previamente oxidado por el ambiente y paso del tiempo.

En relación a lo anterior y a las composiciones en sí, puedo mencionar a Anthony Caro como referente, puesto que me parece que las relaciones que se establecen en sus obras se pueden encontrar similitudes con las que se observan en las mías. Me llama la atención en cuanto a cómo trabaja con el espacio. Cuando comenzó a incursionar con la escultura abstracta. Además, su forma de componer por medio de ensamblaje de diferentes piezas también se podría asemejar a mi trabajo, ya que están compuestos a partir del ensamblaje de diferentes formas provenientes de diferentes lugares.

“El escultor británico Anthony Caro, de 81 años, reconoció ayer como uno de los caminos creativos más estimulantes la "fuerte y excitante" relación entre la escultura y la arquitectura. Esta disciplina ha ampliado las posibilidades de la primera, ha

*transmitido la idea de la ocupación del espacio en la escultura, que
"antes era algo en lo que tú estabas fuera[...]"* ¹¹

De este modo, mis obras se entienden como composiciones individuales que conforman una misma investigación de la comprensión del espacio y la forma, donde se complementan entre sí presentando diferentes maneras con las que he incursionado en el trabajo espacial, como formas rectas, curvas, módulos, etc.

Si bien cada una está pensada en sí misma y no como un complemento de las otras, tienen elementos en común, principalmente están estructuradas a partir de la repetición de las formas. En todas las composiciones se puede observar al menos en una de sus piezas el uso de la repetición, o incluso en piezas completas que se repiten.

Mi proceso de trabajo consta de hacer composiciones con diferentes formas que provienen de un archivo fotográfico propio, que está conformado en su totalidad por fotografías propias de la arquitectura de Santiago. Luego, hago una selección de fotos, las separo en grupos según mi criterio, consecuente con lo que quiero expresar, por ejemplo formas curvas, tomadas desde abajo, irregulares, etc. Teniendo estas agrupaciones comienzo a trabajar de forma tridimensional con cartones, donde se da un proceso de deformación, deconstrucción o simplificación de las formas que rescato para luego unirlos y ensamblarlos. Al ocupar esta estrategia de composición debo también nombrar el cubismo, por la forma en que compongo, debido a que primero hago una deconstrucción de la arquitectura haciendo luego la unión de diferentes partes. Siendo en este caso no el mismo lugar u objeto, sin embargo ocupó diferentes perspectivas que lo relacionan a esa tendencia.

La composición final está dada por diferentes estructuras con las que juego, no siempre se disponen ni ensamblan de la misma forma. En el proceso de creación he experimentado distintos enfoques para trabajar el espacio y he comprendido las diversas dimensiones que puede abarcar. Por lo que la obra final, está

¹¹ Bono. F (2005)

determinada por el camino que he recorrido para llegar a ella pasando por reflexiones que han venido desde el dibujo, la pintura y el volumen. Siempre con el foco de interés en la traducción de un espacio donde se demuestre la relación interior/exterior por medio de formas geométricas y líneas.

CONCLUSIÓN

Con respecto a lo dicho con anterioridad, mi obra está desarrollada en relación al juego con el espacio y la dualidad interior/exterior, donde ocupo como elemento de composición el vacío y las formas arquitectónicas para potenciar esta relación. Es importante mencionar que aunque usa como referente a la arquitectura no busca ser algo reconocible o asociable a un espacio de la realidad, sino que es producto de mi intención de hacer visible la espacialidad, abordada de una forma abstracta.

Mi trabajo no pretende ser arquitectura, sino que hace uso de formas que provengan de ella, deconstruyendo y simplificando las construcciones que son ocupadas como referente para crear una nueva relación espacial, donde convergen las disciplinas de escultura y arquitectura. Asimismo, aborda aspectos que provienen de la noción de maqueta, incluyéndose como parte fundamental de la mismas, debido al carácter lúdico en cuanto a la posición que toma el espectador, entendiéndose esto como las diferentes visiones que se pueden tener por la escala en la que se encuentran hechas las obras.

Dentro de las reflexiones que surgieron en el proceso de creación y experimentación de la obra, está el lugar que ocupa el espectador y su importancia en cuanto a la relación interior/exterior que se propone. El espacio es comprendido según quien lo mira u habita, por lo que el papel que juega el observador en ella es fundamental ya que sin alguien que habite u observe el espacio no puede ser concebido. Por lo que si bien no invita al observador a intervenir en la obra es importante que éste la recorra con la mirada desde todos sus puntos de vista para que se comprenda el espacio y las relaciones espaciales que cada una de las piezas aborda.

Puedo decir que a partir de las reflexiones e investigación que he realizado durante los últimos años de carrera, mi trabajo busca proponer un punto en el que se mezclen formas distintas de trabajar con el espacio, dando lugar a la experimentación con la reproducción del mismo comenzando desde la

bidimensionalidad para concluir en un trabajo volumétrico que establece distintas relaciones entre el espacio interior y exterior y la posición dinámica que ocupa el artista. Sumándole a esto la investigación pictórica que complementa el trabajo espacial para potenciar la comprensión del espacio, trabajado no solo a través de la forma, sino que por medio de planos de un color brillante y limpio, le da otra lectura a la profundidad, forma y espacialidad comprendida por la pieza.

A partir del proceso creativo por el que he transitado para trabajar con dichos conceptos, he podido experimentar diferentes maneras de trabajar con ellos, lo que me ha ayudado a ver de forma directa la versatilidad con la que se puede abordar una misma temática. Sin que esta tenga que detenerse en una sola forma de ser representada o llevada a cabo.

Bibliografía

- Anónimo, (6 de julio 2013). *Maquetas*. Guías Prácticas. Recuperado de <http://www.guiaspracticas.com/modelismo-y-maquetas/maquetas>
- Anónimo, (s.f.) *Minimalismo: por que la simplicidad de la forma equivale a la de la experiencia*. Mas de arte. Recuperado de masdearte.com/especiales/minimalismo-por-que-la-simplicidad-de-la-forma-equivale-la-de-la-experiencia/
- Bono, F, (2005) Anthony Caro alienta la “excitante relación” entre escultura y arquitectura. *Diario del país*. Recuperado de https://elpais.com/diario/2005/06/03/cultura/1117749602_850215.html.
Recuperado: 22 de Septiembre 2018.
- John, W. (s.f). *La maqueta arquitectónica, Barroco Inglés*
- Consalez, L. (2014). *Maquetas: la representación del espacio en el proyecto arquitectónico*. GG.
- Moholy-Nagy, L. (2008). *La nueva visión*. Argentina: Ediciones Infinito
- Matía, P, Blanch, E, de la Cuadra, C, de Arriba, P, de las Casas, Y y Gutiérrez, JL. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid, España: AKAL
- Carrero, M. (5 de noviembre de 2014) *Richard Serra. Biografía, obras y exposiciones*. Alejandra de Argos. Recuperado de <http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/358-richard-serra>.