

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

COLOR, FORMA Y ESPACIO
Intervención geométrica

PAULA MARTA NIETO MATURANA

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: Victor Pavez
Profesor Guía Preparación de Tesis: Ximena Moreno

Santiago, Chile
2018

INDICE

1- INTRODUCCIÓN.....	1
2- DESARROLLO.....	3
2.1 Arte geometrico y minimalismo.....	12
2.2 Referentes.....	15
2.3 Color, espacio y forma.....	18
2.4 Metodología y proceso de obra.....	20
3- CONCLUSIÓN.....	23
4- BIBLIOGRAFÍA.....	24
5- ANEXOS.....	26
5.1 Indice de Imágenes.....	27

1. INTRODUCCIÓN

Mi vinculación con la geometría, nace en un momento de mi infancia, significando mi primer acercamiento a la composición. Cuando yo era pequeña, mi mamá se dedicaba a la cerámica y en nuestra casa había un taller con todo equipado para su labor.

Mientras ella realizaba sus trabajos en el taller, en paralelo, junto con mi hermana y mi papá, nos dedicábamos a pintar con colores planos sobre placas de cerámicas de formas rectangulares o cuadradas, las cuales uníamos creando conjuntos, que luego se transformaban en planchas para soportar objetos calientes. Además de las planchas, realizábamos otras superficies de diseño para mesas de terrazas, sillas, bandejas, etc. Todo eso, a partir de figuras básicas y colores lisos.

Esto despertó mi interés hacia el color y de crear composiciones en base a lo geométrico. Me di cuenta de sus infinitas posibilidades y de las cosas que se pueden generar con ellas. Mientras mi madre hacía su trabajo basado en la representación de flores, animales, entre otras cosas en sus cerámicas; nosotros íbamos a la par, con el fin de componer a partir de la geometría y el color.

Ahí es cuando comienza mi interés por el arte geométrico y su composición, no por un sentido de representación o reinterpretación de la realidad o de mi entorno, ni por un tema espiritual, los cuales son algunos de los asuntos que en instancias ha tratado el arte geométrico, más bien, me interesa trabajar con la geometría centrándome en la composición, la importancia de la forma, el uso del color y del espacio. El cómo experimento y construyo un discurso a partir de un interés propiamente visual. La importancia de la obra en sí misma, su visualidad y

percepción por parte del sujeto, en una búsqueda de equilibrio frente a una composición.

Me interesa crear un lenguaje en que cada espectador tenga su propia lectura de la obra. La idea es que no solo exista un tipo de lectura visual, sino de proponer distintos posibles comienzos o finales para que el espectador pueda hacer una lectura libre de ésta.

Este interés de trabajar con la geometría, considerando lo dicho anteriormente acerca de mi trabajo con la cerámica en mi infancia, volvió a recapitularse en mi proceso de trabajo por donde pasé por un proceso artístico pictórico gestual previo, para luego llegar a la esquematización y rigurosidad de un arte geométrico, en donde el transcurso por el ramo “Técnicas de Representación I y II”, fue predominante para generar este giro. A la par del transcurso del ramo anteriormente mencionado, mi obra experimenta un cambio y pasa por diversos temas en la mención de pintura de mi penúltimo año de carrera hasta ahora.

2. DESARROLLO

Todo comenzó con mi interés hacia el paisajismo. Me interesaba retratar lugares sublimes pero orientados hacia lo apocalíptico, como la representación de un volcán o roqueríos hacia un abismo. Paisajes orientados en las pinturas de Willian Turner (1775 - 1851), artista británico, el cual tuvo una gran influencia en mi inspiración para realizar los trabajos sobre este tema. Siendo un destacado artista en la representación de paisajes, trabajó imágenes en donde aparece el Hombre despojado de sus sentidos, en un estado de vulnerabilidad, pero que a su vez muestra una belleza infinita en estas imágenes de crisis y catástrofe. Turner se refiere al ser humano como un simple peón que habita en la naturaleza, habla del hombre como un ser de constantes cambios, el cual ha podido adaptarse a grandes eventos y fenómenos naturales, como por ejemplo, cambios climáticos tales como terremotos, erupciones volcánicas, desastres naturales, entre otros.

Las pinturas de Turner presentan un carácter destructivo, por su cromatismo e incandescencia. Para él, la fusión del fuego con el agua constituía un fenómeno que al pintor le resultaba muy atrayente. Su necesidad para retratar estos paisajes nace una noche de octubre, momento en el que ocurre un gran incendio en el parlamento de Londres, Inglaterra. En pocos minutos Turner almacena en su mente lo que sería luego el proyecto turniano, que consiste en aislar algunas de las cualidades esenciales de la pintura y demostrar que esta podía defenderse como materialidad en sí misma.

“El incendio del parlamento libero en Turner un potencial haciendo caer la frontera, nunca cruzada por ningún pintor, entre la realidad y fantasia. El tema revela su gusto mas personal, la visión de la naturaleza en sus estados catastróficos: incendios, temporales en el océano, aludes de nieve, inundaciones y avalanchas. En sus obras aquella no responde a lo ya conocido: no tiene nada que ver con el paisaje como genero, ni como escenario de la vida, es una Naturaleza sin geografía ni historia, que sólo le interesa en tanto pueda atrapar sus energías elementales, he ahí la abundancia en imágenes y huellas

en movimiento, pues era muy sensible a la capacidad cinética de la pintura: remolinos, torrentes, llamaradas. Esta sensibilidad ante el heroísmo atormentado de la naturaleza le hermana con el titanismo visionario de los poetas románticos ingleses.”¹

En mis pinturas volví a plantear estos paisajes ligados a la importancia de la pincelada y la materia de la pintura para generar texturas. Un elemento que se repitió en estos trabajos fue “La Niebla”, el cual incorporé en mis trabajos de tercer año universitario. Este elemento de la naturaleza lo dirigí a un planteamiento sobre la purificación, por ser un elemento gaseoso pero que posee comportamientos de un sólido en cuanto a su efecto visual, ya que la niebla tiene densidad, se comporta de forma material siendo inmaterial, se esparce y mueve en la superficie, cubre todo de manera que anula visualmente todo lo que uno pudo ver anteriormente. Es interesante como la niebla va cubriendo todo a su paso, haciendo que la persona que está observando algún objeto o lugar deje de verlo por completo. Al momento de salir de la invisibilidad que la niebla provoca, se puede ver el mismo objeto pero no de la misma manera que cuando se perdió de vista, y es por ello que esta situación nos lleva a cuestionarnos que, si desaparece en su totalidad, ¿Volverá igual que un principio? ¿O la niebla nos hizo apreciar más el objeto que hizo desaparecer?

“Los seres humanos han establecido durante siglos una intensa conversación con y por el territorio, un concepto que la historia ha definido a partir de imperativos legales y dosis de abstracción geográfica. Las relaciones de dominancia entre el territorio y el habitante, donde nunca queda del todo claro quien ejerce control sobre el otro.”²

Un elemento principal en mi trabajo fue la esencia de los volcanes, que son los puntos de respiro por medio de los cuales la tierra expulsa, desde su interior, un

¹ Bolaños. M (2016)

² Jimenez. B (2017)

material llamado magma. Así es como la tierra va liberando tensión, quizás es la forma en que se va purificando, eliminando todo a su paso y a su vez transformando la superficie en un plano de magma sólido al disminuir su temperatura al interactuar con el aire del exterior. Al suceder esto ocurre una destrucción de la naturaleza que luego con el paso del tiempo vuelve a regenerarse, rehabilitándose para luego transformar esa superficie sólida que se cree muerta, en territorio fértil, continuando el eterno ciclo natural de la vida y la muerte.

Esto también ocurre con el fuego, que es un elemento que al tacto es destructivo debido a sus altos niveles de temperatura que conduce a la devastación, pero que en realidad se puede considerar como un elemento de renacer, ya que este descompone e inmaterializa lo que absorbió en el momento de tener un contacto con un objeto tangible. Luego, a través de las cenizas que este deja puede volver a nacer otra cosa. En culturas pasadas se habla del fuego como algo que consume todo a su paso transformándolo en un elemento de purificación. Las cenizas del fuego ya consumido vuelven a generar vida. Refiriéndose a que el mismo fuego transforma lo material a inmaterial, y así simplemente queda la esencia de lo que alguna vez fue. Esto hace referencia a que, al fin y al cabo, todos somos polvo y que también la naturaleza lo es.

Al mencionar todo esto, uno caracteriza al Hombre como un ser pequeño dentro de este gran mundo natural, pero que posee una responsabilidad o injerencia frente a la condición de la tierra. ¿Nosotros influimos en estas reacciones que los fenómenos naturales nos presentan?

Me llamaba la atención que lo catastrófico se categorice principalmente bajo una definición de destrucción cuando en realidad, también puede vincularse con el

comienzo de algo y con una purificación dentro de estos fenómenos de la naturaleza. Fenómenos que están presentes en mis trabajos, no de forma devastadora, sino construyendo o reconstruyendo lo que fue destruido.

Mi obra, en el transcurso de mi mención de pintura del segundo semestre el año 2017, se basó en el estudio y representación de elementos de la naturaleza, donde establecí un vínculo entre la percepción de mi propia visión del paisaje y la visión del paisaje establecido por el humano. El paisaje existente es el que nos rodea día a día con sus elementos: montañas, ríos, desiertos, océanos, entre otros. El paisaje establecido por el ser humano es el intervenido por él, manipulado para su propio beneficio.

“Tierra Emergente”

Técnica: Acrílico sobre tela

120x150 cm

2017

Mi interés en la construcción de estas obras estuvo basado en representar imágenes como paisajes etéreos, un lugar sin definición, algo sin una especificación clara. Un paisaje que traslade al espectador a otros lugares, pero

que a su vez de cuenta de algún fenómeno natural, que represente la destrucción y la purificación de la naturaleza, alcanzando lo sublime. Facilitar el que llegue un momento en la observación de la obra en el que se comience a evocar una belleza al contemplar estos lugares o momentos en estados de la naturaleza donde se presente el estado de catástrofe. La inmensidad del paisaje frente al ser humano, los elementos naturales y el hombre enfrentándose a estos fenómenos, el cómo estos elementos catastróficos de la naturaleza van cambiando, van provocando un nuevo comienzo luego de su destrucción, volviendo a la naturaleza a su estado inicial y permitiéndole reencontrarse con su origen.

Estas pinturas luego comienzan a transformarse y a desligarse poco a poco de mi propósito inicial de querer representar este planteamiento del hombre en el paisaje, y empiezo a centrarme en el contraste entre lo “orgánico y geométrico” por la influencia del ramo de pintura, ya mencionado anteriormente, que constituyó el hincapié para la transición de mi pintura (Técnicas de presentación I y II), que, aunque mantiene este propósito de mostrar una fuerza de la naturaleza, esta vez lo hace de forma más abstracta y no se concentra en la importancia de la temática, sino en el abordaje de la imagen.

Este encuentro de dos elementos (geométrico y orgánico) habla de una contraposición, de un choque entre lo sólido y lo atmosférico, generando un movimiento que provoca un dinamismo de la imagen, en base a cortes de planos contrapuestos a las manchas de pintura ya situadas en el bastidor. Esta es la combinación y contraste de lo que percibo al encontrarme frente a situaciones de la imagen en donde, al combinar estos dos materiales de diferentes densidades, ocurre un punto de quiebre entre lo real y lo imaginario, alejándome de percepciones y sensaciones que salen de lo ordinario, ajenas a nuestra realidad o nuestro día a día. Como resultado, dichas imágenes transportan ahora a un lugar que podría denominarse onírico.

Al abstraer lo geométrico y lo orgánico resignifico dichos conceptos. El primero se va acercando a la solidéz, le incorporo un determinado peso, una cierta densidad. Mientras que al segundo lo acerco al elemento aire, que se caracteriza por las transparencias y un peso liviano. Al superponer estos conceptos observamos choques y cortes. Cuando un plano pasa por encima del otro o se cruza, desviando la dirección de este segundo elemento, empiezan a ocurrir interrupciones y perturbaciones al observar la imagen, pero, a diferencia del momento en que la materia liviana y atmosférica pasa por esta superficie plana y recta, ahora surge la fusión de ambos materiales. Al poseer uno un peso liviano y dar cuenta de una cierta transparencia, se comienza a generar una fusión entre ambas materias, posicionando en primer o en segundo plano el material sólido, provocando la sensación de relieve. Si bien un plano puede parecer liviano y no poseer tanto peso visual como el otro, al presentar una acumulación –capas- de materia traslúcida, también puede funcionar como algo más pregnante, cubriendo la superficie y logrando asemejarse a la densidad de la materia sólida.

“Luz Tangente”

Técnica: Acrílico sobre tela

130 x 160 cm

2018

“La conciencia se expande, el equilibrio es una vibración que se desprende del vacío y la materia, lo efímero se equilibra con lo eterno y todo al final es parte de la composición de una obra, de un espacio dedicado a crear un universo.”³

Un referente importante en cuanto a la vinculación de lo material y lo inmaterial es Mario Rodríguez, artista colombiano. Su trabajo se centra en una exploración en base a la búsqueda de la experimentación sobre la fuerza topográfica y el territorio natural, con la intención de representar su constante movimiento, generando diferentes tensiones que van surgiendo en sus paisajes. Sus imágenes se basan en la representación de montañas y rocas, que inician un proceso de fragmentación por el que transitan hasta llegar a un punto donde la piedra se convierte en una unidad básica. A esto me refiero con el retorno al origen.

Al vincular estos dos polos que son lo geométrico y lo orgánico, busco también generar un contraste entre las formas y los colores, para nuevamente abordar elementos de la naturaleza. Si bien mis obras siguen ligadas a la representación de elementos de la naturaleza, la imagen, al presentar un carácter realista, se liga a la abstracción y busca representar estos elementos, no de una manera explícita, sino buscando la esencia de ellos. Por ende, comienzo a vincularlas a la direcciones de la naturaleza. Esto quiere decir que se trata de un estudio de direcciones del paisaje, pero que a su vez se dirigen todas a un mismo punto. Esta característica también puede ser definida con el término “Convergencia”. Lo anterior surge a partir de la mezcla de planos y profundidades, que da pie a la creación de un espacio sin leyes naturales, a la formación de un nuevo paisaje formado a través del color. Esto, en conjunto con una representación abstracta que se liga a la geometría, en una búsqueda por la representación de la energía que posee la naturaleza, de lo atmosférico, la transmisión de la direccionalidad. Al plantear esto en mi obra busqué el contraste de lo orgánico y lo lineal, basándome en el cómo direccioné líneas que van componiendo y descomponiendo espacios o

³ Aguilar. A (2018)

atmósferas. La importancia de generar movimiento en ellas, y de provocar pausas en forma de momentos estáticos y de silencio.

Al posicionar estas dos cosas juntas empieza a ocurrir una preponderancia de la figura geométrica por sobre los planos atmosféricos, que comienzan a quedar en segundo plano. La solidez y los planos más pregnantes empiezan a adquirir protagonismo en mis obras, mientras que la superposición de planos y el elemento liviano van desligándose uno del otro. Es ahí cuando decido trabajar con el primero de ellos y continuar mi proceso artístico en base a la solidez y la materia, dándole importancia a la geometría, con sus planos, rectas y curvas.

Aunque desde el principio trabajé con el paisaje en estados de catástrofe, después abandoné la figuración y me trasladé a trabajar una dualidad entre lo orgánico y lo atmosférico, pasándome así a la abstracción. Me vi enfrentada a tomar una decisión. A concentrarme en uno solo de estos elementos, para profundizar en el trabajo y abordaje de un elemento en particular, que a pesar de haber surgido de la mancha, la expresividad y la intuición de las pinceladas sobre el soporte, de la interacción del color, la experimentación de la fluidez del gesto y la espontaneidad, finalmente me condujo a otro camino. Me permitió darle un vuelco a mi trabajo.

Así, mi obra se desliga ahora de esta preocupación por el paisaje y me centro en la imagen en sí misma, dejando de lado el abordaje de un tema profundo. Al presentarse este giro radical en mi obra, transformo lo que alguna vez comenzó como un paisaje reconocible y figurativo en algo nuevo y sintético.

Mientras fui avanzando y desarrollando mis trabajos, comencé a limpiar mi obra, llevando las manchas a planos de color, eliminando la gestualidad, alcanzando una pincelada más controlada y pulcra. Siempre teniendo en cuenta la importancia de la composición, pero ahora a partir de figuras más planas.

Después de definir cuál era el tema que me interesaba trabajar, surgió la problemática del material. Me interesaba abandonar la pintura. De este modo, el material con el que experimenté en un principio fueron papeles de cartulinas y micas de colores. Se me hacía interesante el juego de transparencias entre las micas y los papeles, ya que cada color actuaba de manera diferente al situarlos detrás o al frente de las transparencias.

Aunque haya sido un trabajo interesante de experimentación, la naturaleza de la obra y su posible desarrollo era condicionada por la escasez de recursos y las dimensiones de las materialidades. Me limitaba bastante y se convertía en un simple ejercicio de color. Pero a pesar de ello, pude utilizarlo como un ejercicio de composición y color previo, que me sirvió para luego desarrollarlo en formatos más grandes con un soporte y material diferente. Decidí trabajar la geometría utilizando como recurso plástico la pintura, de modo que tuviese una mejor adherencia y una intervención directa en la superficie de trabajo, para luego trabajar en otro tipo de dimensiones que anteriormente el papel me hubo limitado debido al formato. De este modo, pude desarrollar un trabajo más acorde a uno de mis propósitos principales, que es el incorporar esta geometría al espacio, interviniéndolo de modo que intercatúe con el espectador dependiendo de la posición en la que este observe la obra.

“Composición Geométrica”

Técnica: técnica mixta

340 x 120 cm

2018

Una vez tomada la decisión de trabajar con formas geométricas, experimenté un nuevo cambio. El pasar del bastidor y la tela, a trabajar sobre la superficie de distintos muros, lo que me permitió expandir y activar la obra.

Al cambiar de material y de superficie mi trabajo, este fue cobrando más peso en cuanto a la imagen y su composición final, pudiendo así permitirle al espectador apreciar de manera más clara las formas, colores y tamaños de la imagen completa.

2.1 Arte geométrico y minimalismo

Inevitablemente, a propósito de trabajar con formas geométricas, mi trabajo se vincula con el periodo del arte geométrico y el pensamiento minimalista sobre la no representación de las cosas, sino más bien acerca de la importancia de su carácter visual.

Este movimiento artístico lo relaciono con mi obra, dado que se centra en el uso de formas de carácter geométrico, en combinaciones y composiciones llevadas a la subjetividad de espacios irreales o de la desvinculación de la realidad.

Esto nace como una reacción frente al arte tradicional representativo, al exceso de subjetividad en los artistas plásticos del pasado, provocando un distanciamiento de lo emocional. Buscando la simpleza de las formas para llegar a una representación esencial y genérica.

“La abstracción geométrica es mucho más que el resultado del escrutinio de las posibilidades formales de la geometría. En la práctica de los artistas modernos y contemporáneos, se constituye como un campo de pensamiento a través del cual se desarrollan numerosas investigaciones plásticas y conceptuales. La configuración del espacio, los sistemas compositivos, el dinamismo óptico, los efectos combinatorios, las modulaciones cromáticas, la construcción y deconstrucción de visualidades y formas, las reflexiones materiales y contextuales, son algunos de los intereses que han orientado esas búsquedas”

⁴.

Esta vanguardia, que se enmarca dentro del movimiento del “Arte Abstracto”, comienza a principios del siglo XX, en el año 1920. El principal pionero de este movimiento artístico fue Wasilly Kandinsky en el año 1912, quien había sido considerado precursor de una gran cantidad de artistas de la época, aunque también se mencionen otros nombres elementales como los de Kasimir Malevich y Piet Mondrian.

A comparación de los otros pioneros, Malevich llevó un estilo característico por la búsqueda de la simplicidad de la geometría básica (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo) y la pureza en el uso limitado del color (termina en el uso exclusivo de

⁴ Alonso, R (2018)

los colores blanco y negro), hasta desembocar, finalmente, en una imagen con una sola figura como protagonista. Ya a partir de su obra “Cuadrado Negro” comienza a mostrar lo que serían las bases de un arte desligado de lo utilitario y de la ideología representativa, proponiendo la búsqueda de un arte que no tiene una explicación romántica o profunda, sino más bien un arte racional y calculador.

Al presentarse esta problemática sobre la simpleza de las formas y el desligamiento de la ideología representativa, Malevich nos da a conocer otro punto de vista del arte y en especial de la pintura. Se trata de que, sin darse cuenta, había logrado ampliar un modo de expresión del arte. A pesar de que Malevich pensaba que había llegado al punto cero de la pintura –aludiendo a la teoría de que no quedaría nada más “nuevo” por pintar-, lo cual no ocurrió, el valor de su obra se basa en un pensamiento sobre lo esencial y lo elemental de la imagen.

A partir del pensamiento de Malevich nace esta nueva vanguardia, que luego se hace llamar “Movimiento Minimalista”. Uno de los pioneros en el desarrollo de esta vanguardia fue Frank Stella. En la muestra “Dieciséis Americanos” que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, mostró un conjunto de cuadros que consistían en franjas simétricas, las cuales fueron llamadas pinturas “Negras”. Aquí evidenció su interés de despojarse de la expresividad de la mancha, simplificándola a fin crear un equilibrio visual.

El minimalismo reduce todo, concentrándose en lo esencial de la obra. Se despoja de todo aquello que considere innecesario o irrelevante al momento de la creación artística. Busca utilizar lo mínimo y esencial. *“Ellos desligan totalmente el entorno, no hay copia ni parecido natural, es un mundo nuevo que se debe observar solo*

*bajo las leyes y normas del arte (composición, estructuras, color, materialidad, proporciones, etc.)*⁵

Lo que me interesa es trabajar con el recurso geométrico y las infinitas posibilidades poéticas de su simpleza. Alejarme de la representación y enfocarme en la riqueza visual de las formas. Generar un juego de planos y analizar de qué manera trabajo el color en mi obra, generando figuras estáticas en contraposición de otras en movimiento.

Esto me lleva a enfrentarme a la problemática del cómo intervenir la arquitectura con figuras y volúmenes. Mi solución consiste en invitar al espectador a recorrer y habitar las formas bidimensionales y tridimensionales que pongo a su disposición.

2.2 Referentes

Durante mi proceso de obra ha habido diferentes artistas que me han inspirado, sin embargo algunos de éstos los considero de mayor relevancia que otros. Dentro de estos, cabe mencionar a Frank Stella, Amalia Pica y Valeria Calvo. Destaco a estos tres porque me interesan particularmente sus pensamientos y cuestionamientos en torno al arte. Las posibilidades que dan a la geometría al generar distintas sensaciones y percepciones sobre la obra, a partir del uso de figuras geométricas sin un propósito de desenbocar en significados específicos. Me interesa además, el cómo estos artistas trabajan visualmente sus imágenes y cómo dan soluciones técnicas a su obra, el cómo trabajan el espacio y lo plasman en sus obras.

⁵ Poblete. G (2016)

Cuando empiezo a investigar y a profundizar más sobre el arte minimalista, uno de los artistas que me llama bastante la atención, además de haber sido uno de los pioneros de esta vanguardia, como mencioné con anterioridad, fue Frank Stella, quien trabaja con colores planos, bandas monocromáticas y bastidores irregulares, eliminando la gestualidad de la mancha.

Stella es uno de los referentes más relevantes en mi obra, ya que logra llevar su trabajo a la más pura visualidad y no intenta desarrollar un discurso conceptual que vaya más allá de lo visible. Algo similar ocurre en el caso de mi obra, ya que también me encuentro en una búsqueda por eliminar la gestualidad del trazo presente en el trabajo. Atravesé por un proceso pictórico similar, al iniciar trabajando con la mancha, la gestualidad y la expresividad, para finalmente transformarlas en algo más simple, eliminando la mancha y desembocando en la utilización de formas geométricas.

Más tarde, investigando a artistas que trabajan la geometría fuera de la pintura y de los límites del bastidor, descubrí a Amalia Pica, una artista argentina que reside actualmente en Inglaterra, cuyo trabajo se basa en el cuestionamiento del idioma, en preguntarse cómo opera la política, en la comunicación (lenguaje verbal o no verbal) y en las conexiones humanas.

Pica es una artista que estudia la relación entre el arte y el lenguaje. Su exposición "A n B n C" fue la que me llevó a desarrollar mi proceso de obra. Se trató de una performance en donde utilizó la teoría del conjunto, que trata sobre el estudio de las propiedades y relaciones de colecciones abstractas de objetos, considerándolas como objetos en sí mismas, que van creando posibilidades de transparencias que se generan a través de las formas geométricas (utilizando figuras planas hechas con acrílicos de diferentes tamaños y colores translucidos u

opacos). En dicha performance participaron 3 personas, quienes fueron transportando y superponiendo las diferentes formas geométricas, las cuales fueron permitiendo la formación de distintas composiciones. Aquí se emplea un lenguaje no verbal, la comunicación a través de códigos visuales, creando también una noción de intercepción, en donde se crea el vínculo entre la comunidad y la obra, debido a su carácter performático e interactivo.

Lo que me interesa de la obra de Pica es el juego de posibilidades infinitas al que da pie con las distintas composiciones y transparencias que se pueden generar en base a los polígonos irregulares y formas básicas como el cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo. Del mismo modo, me parece interesante el estudio de la interacción del color y movimiento en el espacio que realiza la artista.

Vinculo su obra con mis recuerdos de infancia mencionados al comienzo, en donde a través del ejercicio de la composición, dado por el diálogo entre mi papá, mi hermana y yo, se crea una imagen abstracta, pero con un sentido estético y sin un lenguaje verbal de por medio.

En cuanto a mi obra, relaciono el ejercicio de composición con la problemática de la incorporación del muro y la activación de este, así como también con la intervención del espacio y sus direcciones, volviendo más dinámica la obra.

Por último está, como hube mencionado, Valeria Calvo, una artista argentina con la que tuve la oportunidad de tener una breve conversación sobre las bases e intereses de su trabajo. La artista lleva el arte geométrico de la mano con su obra, sin embargo lo incorpora realizando una abstracción de elementos de su infancia, recopilando espacios y lugares para insinuar la arquitectura. Lo interesante de su

trabajo es cómo vincula la pintura de mural con sus pinturas de bastidor (las cuales son de carácter irregular), dando énfasis al color para que genere perspectivas y un movimiento continuo.

2.3 Color, forma y espacio

Dentro de los elementos de la abstracción y el minimalismo, la forma, el color y el espacio han constituido conceptos esenciales en mi proceso creativo y en el resultado de mi obra.

“ Lo que importa es la forma pura en el espacio puro: un universo de figuras geométricas simples y rectas, colores planos, lisos y saturados, sometidos a una ordenación geométrica alegre, muy ponderada, valorando, por encima de todo, el modo en que las formas se inscriben en el espacio, los intervalos que, separándolas las hacen gravitar unas hacia el otro, la tensión que las recorre y las arrastra más deprisa o más lentamente” .⁶

La forma es la figura o determinación exterior de la materia; es la apariencia y el aspecto externo de un objeto o persona. En la geometría se trata de un conjunto de planos, los cuales pueden llegar a tener puntas o esquinas. Escencialmente, desarrollo formas geométricas de carácter irregular que van superpuestas, generando así nuevas formas. A la vez, utilizo líneas que convierten perspectivas de espacios bidimensionales en una ilusión óptica tridimensional.

El color se define como una impresión de los rayos de luz cuando se reflejan en el cuerpo, que se producen en el sensorio común por medio de la retina del ojo

⁶ Bolaños. M (2016)

“Cuando dentro de la totalidad se percibe aun los elementos que la componen, cabe denominarla armonía. Que la teoría de la armonía de los colores se deriva de estos fenómenos, que únicamente en virtud de estas propiedades del color se presta a ser usado para fines estéticos.”⁷

Es por ello que la interacción del color se basa en mi interés por desarrollar planos y tonalidades, que generen una ilusión óptica de perspectivas, para así lograr un efecto tridimensional, el cual de paso a una sensación de profundidad en la imagen.

El espacio en mi trabajo se basa en la disposición de las figuras y en el cómo intervengo y activo un determinado lugar, abarcando tanto las paredes como el suelo. Se trata de la creación de un efecto envolvente que involucra directamente al espectador. Esta expansión de las figuras depende del cómo y dónde ubico estos objetos y formas que van construyendo el espacio y también deconstruyendo la imagen. Si bien la obra se emplaza en base a una arquitectura formal (sala universitaria), al invitar a la arquitectura a interactuar con la geometría de colores planos e ir componiendo con estas figuras, voy tensionando la arquitectura ya establecida en la sala y cuestionando su funcionamiento. Desarrollo la idea de que al posicionar figuras geométricas reconocibles en posiciones no habituales, tensiono lo reconocible con lo que no se ve habitualmente, sobre todo una estructura fija con una figura, interactuando de una forma anormal, hasta producir una nueva imagen.

Al intervenir la arquitectura genero un cambio en la figura situada en el espacio. La forma cambia dependiendo de la posición y el lugar donde sea posicionada, provocando que la arquitectura se active y sea parte influyente del desarrollo y visión de la imagen completa.

⁷ Goethe. J (1945)

La finalidad de esto es el provocar un efecto expansivo de carácter orgánico que se genera a través de la geometría. Hacer un juego de combinaciones de formas y colores. La extensión de las figuras de las paredes y la implementación de objetos o figuras geométricas tridimensionales para la creación de mi imagen. También utilizo un material no tradicional, el *Masking-tape*, para hacer líneas que intercepten la imagen y también lo utilizo como recurso para la insinuación de siluetas a la hora de formar figuras geométricas.

2.4 Metodología y proceso de obra

La metodología de mi obra se basa en la espontaneidad y la intuición. La observación inicial del espacio en blanco sin intervención. Para comenzar, sitúo una línea recta posicionada en una determinada dirección, que luego convierto en una forma geométrica, al unirla con otras líneas. Así, sucesivamente, se van armando figuras, creando la composición y dando paso a una armonía entre ellas. La idea es no comenzar con un boceto previo, sino tomar decisiones rápidas e inteligentes. Comenzar la creación sin la utilización de un modelo o idea base.

Al tener la composición finalizada, comienzo a incorporar y fusionar los colores. Al momento de comenzar la selección de colores, utilizo tonalidades basadas en los colores primarios (rojo, amarillo y azul) junto con el color blanco. Salgo en búsqueda de colores vibrantes y de tonalidades suaves, que a la vez formen parte de la misma familia cromática o interactúen de manera interesante entre sí, provocando en la totalidad de la visión de la obra un conjunto de formas que dialoguen entre ellas y no la percepción de formas individuales.

Además de intervenir la arquitectura de la sala con figuras geométricas de colores planos, dejo una gran cantidad de color blanco en el fondo, el cual ayuda a que mis figuras tengan más aire, a permitir que el espectador pueda distinguir la arquitectura, ya que si todo estuviese intervenido con colores y figuras geométricas se perdería la estructura de la sala. Es importante en mi trabajo no alcanzar una saturación absoluta del lugar, sino intervenirlo dejando lugares vacíos sin ningún tipo de color, línea o forma. Así, también genero una armonía entre el espacio y la geometría. El color blanco es relevante en todos mis trabajos, ya que permite que cada figura destaque por sí misma, de modo que la composición funcione de manera armoniosa como conjunto y a la vez permita la visualización de los elementos particulares que lo conforman.

Para generar esta espacialidad en las formas, selecciono y realzo algunas para que se desplacen de la pared hacia el suelo, con el fin de provocar una continuidad. Para ello, utilizo planchas de trupán.

En el suelo no solo existen estos desplazamientos de las formas geométricas provenientes de la pared, sino que también están ubicadas figuras tridimensionales, con el fin de provocar un efecto de relieve. Para ello utilizo también trupán.

Al finalizar la construcción y disposición de las formas geométricas busco puntos específicos donde generar tensión y espacios en donde incorporar el *Masking-tape*. Con este material creo siluetas de figuras y también líneas que se desplazan por el espacio. Cuando una de estas líneas atraviesa la imagen, el muro pierde su carácter bidimensional y pasa a activarse una percepción tridimensional, provocando que las figuras y colores se perciban de forma diferente. Al ocurrir esto

transformo cada plano, generando la ilusión de diferentes distancias y perspectivas, aludiendo a la tridimensionalidad.

Al incluir todo esto al espacio que voy interviniendo, también provocho que el espectador forme parte de la obra y pueda apreciar en ella distintos encuadres, presenciar distintos efectos visuales dependiendo de dónde se posicione dentro de la sala.

“Intervención Geométrica”
Pintura mural
Dimensiones variadas
2018

3. CONCLUSIÓN

En relación a lo mencionado, mi obra se desarrolla en base al interés de abordar un juego de composición, dimensiones y elementos de la geometría. Las posibilidades que otorga el color a través de opacidades, cortes y vibraciones, para generar figuras a través de su forma y contra forma. Un desligamiento de lo figurativo y reconocible. La importancia de la visualidad de la obra como tal. Volver al replanteamiento de la abstracción geométrica en base al pensamiento minimalista. La creación de una obra sin salir en búsqueda de una representación o significado discursivo, pero que sin embargo incorpore al espectador. La creación de formas que intervengan un espacio de tal manera que intercepten y produzcan cuestionamientos por parte de quien se sumerja en ella y enfrente dicho espacio.

A partir de la observación de mi proceso artístico, comenzando con mi trabajo actual, puedo destacar que en mi obra siempre estuvo presente la existencia de una dualidad entre lo real y lo imaginario. Aunque representado de diferentes formas, siempre teniendo un asunto en común: la búsqueda de la intervención de un espacio y el abandono de la figuración, que se traslada hacia la abstracción.

Si bien mi obra se trata de una invitación a incorporar al espectador para que no se comporte solo como un simple observador, no se trata de una invitación de carácter lúdico. Es decir, no invito al espectador a intervenir mi obra, sino a relacionarse con ella en términos puramente visuales. El juego y el diálogo están, entonces, en la mirada del espectador que recorre mi obra. En los planos y direcciones visuales de los que son testigos los ojos del espectador.

4. BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, Andres. "Expansion by Mareo Rodriguez", Lecoool Barcelona, Noviembre 25, 2018. Recuperado de <http://barcelona.lecool.com/event/expansion-mareo-rodriguez/> .

ALONSO, Rodrigo, "Un mundo en abstracto", Enero 1 , 2018, Buenos Aires, Recuperado de <http://www.revistadinamo.com/?p=8143> .

ANÓNIMO, abstracción geométrica, 22 de septiembre , 2018. Recuperado de <http://masdearte.com/movimientos/abstraccion-geometrica/> .

ANONIMO. Definicion de la abstracción geométrica, octubre 15, 2017. Recuperado de <https://conceptodefinicion.de/abstraccion-geometrica-2/> .

BIENAL, Amalia Pica, edición 2015. Recuperado de <http://bienalbp.org/bp15/es/amalia-pica/>.

BOLAÑOS, Maria. "Como interpretar el arte contemporáneo", Editorial Libsa, Madrid, 2016, 232 p.

DISCCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Editorial 21 ed , Madrid, 1992. Tomo I, 1077 p.

ENTIDADES COLABORADAS, Arte Minimal / Minimalismo, Septiembre 23, 2018. Recuperado de <http://masdearte.com/movimientos/arte-minimal-minimalismo/> .

FRAENA G-B, Joe.M, Kasimir Malevich, Barcelona, ediciones poligrafa Barcelona, 1995, 64p.

GOETHE, Johann, "La Teoria del Color", Editorial Poseidon, Buenos Aires, 1945, 466 p.

JIMENEZ, Bill , "El paisaje y la huida", Underdogs, febrero 8 , 2017. Recuperado de <http://www.underdogs.es/entrevista-mareo-rodriguez/> .

ORTIZ, Isabel. Atlas ilustrado del Arte Contemporaneo, susaeta, Madrid, 256 p.

POBLETE, Gustavo. "Estructura y Deestructuración", Editorial Andros Impresores, Santiago de Chile, 2016, 44 p.

STANGOS, Niko : Conceptos de arte moderno, "Minimalismo" ,Alianza Forma, Madrid. 2000. 237 p.

5. ANEXOS

5.1 INDICE DE IMÁGENES

Fotografías de mis propias obras realizadas del año 2017 al 2018 en el taller de grado Pintura.

IMAGEN N°1 “Tierra Emergente” de Paula Nieto , 2017.....	6
IMAGEN N°2 “Luz Tangente” de Paula Nieto, 2018.....	8
IMAGEN N°3 “Composición Geometrica” de Paula Nieto, 2018.....	12
IMAGEN N°4 “Intervención Geometrica” de Paula Nieto,2018.....	22