

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

UN MINUTO DE SILENCIO

FERNANDA SORIANO PEÑA

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 de taller de grado: Ismael Frigerio Ibar
Profesor guía preparación de tesis: Sebastián Mahaluf Pinto

Santiago, Chile

2016

AGRADECIMIENTOS

Especiales agradecimientos a:

Javier Santana

María Jesús Zañartu

Daniela Domínguez

ÍNDICE

PRÓLOGO.....	1
CAPÍTULO I	2
I. El acto de cubrir.....	5
II. El estudio del pliegue dentro de la historia del arte.....	9
III. Lo que está siendo cubierto	12
CAPÍTULO II	15
CAPÍTULO III.....	19
CONCLUSIÓN.....	22
BIBLIOGRAFÍA.....	24

PRÓLOGO

Cuando niña tuve la oportunidad de encontrarme con una casa abandonada, la cual se había dejado en una etapa de espera, dentro de ésta todo se encontraba cubierto. El ver un mueble abandonado, cubierto, sin tener la premisa de que se encontrará en ese estado por un tiempo indeterminado o si quizás se encontrará así de forma permanente, hizo que desplazara el problema a mi interés principal que es la persona y fundamentalmente el cubrir. Me interesa cómo el cubrir del cuerpo puede significar en comparación a un objeto o un mueble cubierto. En esa instancia comienzan mis primeros cuestionamientos, desde el cómo la tela desplegada para cubrir algo en su totalidad puede significar ausencia y a la misma vez puede significar una espera. ¿La espera de qué? ¿La ausencia de qué?.

Uno de los primeros acercamientos a los cuestionamientos que me genera tela, se desarrolló al momento de relacionar la función misma del material (osea, el cubrir) y transportarlo a la persona, al ser humano. Dentro de mis inquietudes se encuentra el hecho de que la tela es un material cubriente de por sí, los tejidos surgen en primera instancia por la necesidad humana de protegerse, lo cual hace que su función termine siendo resguardar tanto objetos como personas.

Me interesa reflexionar en torno al espacio y las preguntas que se generan al momento de cubrir una persona, hacer consciente el rol de espectador para luego poder comprender a quienes se encuentran cubiertos. Esto, desplazado a un entorno que se encuentra reducido al mínimo, es puro color, una pausa dentro del espacio, un silencio.

Los pliegues, la caída de la tela y los drapeados serán el punto de partida para indagar el cubrir desde el punto de vista pictórico, siendo tratado a partir de una técnica más bien relacionada a la academia en comparación al entorno en que se encuentran insertas las siluetas. Figura y fondo, pasaje y pantalla, el barroco, referencias que nacen al momento de crear estas imágenes. Una representación del ser, una reflexión en torno a los distintos contrastes existentes dentro de la historia del arte, un cuestionamiento del ser actual.

CAPÍTULO I

Marco teórico y conceptos de la obra.

Esta investigación abre una ventana a poder generar nuevas problemáticas y señalar nuevas perspectivas en torno a los cuestionamientos sobre la técnica más bien académica que es utilizada para desarrollar el tratamiento de los pliegues, la forma en que ésta se desarrolla dentro de la actualidad, viéndose muy criticada desde el arte contemporáneo, el cual pretende apartarse creando nuevos problemas, nuevos métodos y nuevas materialidades. En conjunto a esto, se reflexionará sobre cómo esta técnica se ve contrastada a partir de la descontextualización de las siluetas dentro del entorno en el cual se encuentran insertas. Fondos planos y brillantes, colores fuertes que representan la importancia y dramatismo que conlleva el acto de cubrir. La manera en que el quiebre existente dentro de lo que se está pintando y el entorno en cual se sitúa dentro de la pintura, logra dar un hincapié que indaga en torno al problema de la persona, con los significados que estas figuras generan y proyectan a partir del acto de cubrir.

Dentro de la totalidad de la obra existe una gran referencia a un academicismo pregnante, el cual como técnica logra cautivar mi atención al poder ser contrastado con lo que serían técnicas más contemporáneas dentro de la pintura, las cuales se pueden ver dentro de lo que se está desarrollando en del circuito actual, tanto en el arte chileno como también alrededor del mundo. Una reflexión en torno a este lenguaje de normas y apego a la realidad, el cual logra generar un quiebre al momento de ser unido con estos elementos contrastantes. Una sutileza dentro del estudio y tratamiento de los pliegues en comparación con nada más que el color y forma. Momentos distintos, épocas distintas. Ahí se encuentra la importancia.

A través de mi obra espero lograr la conciliación de estos dos aspectos de forma armoniosa, pudiendo generar así la oportunidad de encuentro entre ambos lenguajes, creando un valor y una nueva apreciación, en torno al cuestionamiento de lo que “debería ser” y lo que se encuentra de cierta manera “obsoleto”, para así poder crear nuevas formas de expresión y

nuevas problemáticas en torno a las épocas que nos preceden, generando relaciones en torno al dibujo, a la pintura, y al arte contemporáneo en general.

Esta investigación se plantea como el punto de partida del desarrollo teórico de mi obra, dentro del cual se abarcan los diversos aspectos que engloban la totalidad del problema a desarrollar. Se comenzará por plantear los objetivos y una hipótesis, para luego desarrollar los diversos conceptos que comprenden la obra como tal, los cuales dan significado y coherencia a los temas que se están tratando, terminando por explicar el porqué del asunto, cómo nace, cuáles son los intereses dentro de la realización de la obra finalmente.

Se utilizarán como referencia para esta investigación obras de diversas épocas, tanto clásicas como contemporáneas, con las cuales se generará una reflexión en torno al cubrir y el desarrollo del pliegue, desarrollando de ésta forma una manera de concientizar en torno a cómo se han tratado estos temas dentro de la historia del arte, y cómo va cambiando lo que está siendo cubierto, la mirada y el enfoque que se utiliza para explicitar este acto, el dramatismo, la escala, qué es lo que se cubre. A partir de estos referentes se ejemplificará el contenido y los enlaces generados para crear el cuerpo de obra. En conjunto a esto, se utilizarán las obras realizadas, las cuales son un importante punto de partida, para comenzar a explicar la manera en que se trabaja, el dramatismo que se pretende plasmar dentro de las obras, la puesta en escena previa, la forma y la técnica con la cual se pinta, etc.

Para desarrollar esta memoria se utilizarán diversos recursos, dentro de ellos se encuentran libros, revistas, blogs, etc. Los cuales ayudarán a fundamentar y justificar el aspecto teórico de la obra, en conjunto con el porqué de los artistas que están siendo utilizados como referencia, para así lograr generar conceptos y enlaces en relación a la obra en su forma plástica.

Al plantear el desarrollo de la obra, surgen diversos conceptos que logran fundamentar y explicitar los cuestionamientos que se generan al momento de reflexionar sobre las problemáticas tanto del cubrir como también las referencias que nacen en torno al pliegue,

el drapeado y del academicismo pregnante con el cual son realizadas las pinturas. Existen cuatro puntos esenciales dentro del desarrollo de la obra, los cuales logran plantear un discurso que problematiza la visión en torno a lo plástico y lo teórico que engloba la totalidad de lo que se está realizando. Estos conceptos serán desarrollados a continuación, los cuales lograrán explicar de manera consistente el porqué de lo que se está haciendo, las diversas aristas que logran unir de manera coherente totalidad de la obra, explicando así el porqué del asunto.

Como primera instancia, se encuentra El Cubrir como premisa y eje principal de la investigación, siendo el punto que engloba y logra dar paso a los demás conceptos. Luego, como otro punto principal se encuentra El Pliegue, obtenido gracias a este cubrir, Este es desarrollado a partir de un academicismo meditado, el cual no pasa desapercibido y aporta desde el punto de vista pictórico, generando preguntas a partir del ámbito teórico y plástico, creando cuestionamientos en torno al cómo se está reutilizando este recurso el cual se ha intentado dejar de lado desde el punto de vista del arte contemporáneo. Como tercer punto, se abarcará la idea de Persona, objeto puesto en cuestión y eje fundamental dentro del desarrollo de la obra, ya que a partir de este concepto comienzan los primeros cuestionamientos que se crean al momento de cubrir al ser humano y reflexionar en torno al estado del ser. Esto lleva a reflexionar en torno a los diversos momentos de la historia del arte, de los cuales se utilizará tanto a Christo como a Da Vinci para comparar contextos y épocas, haciendo hincapié en cómo estos artistas han generado una reflexión tanto pictórica como de valor simbólico en torno al cubrir y el pliegue.

A continuación se realizará una breve explicación de los conceptos que han sido utilizados para desarrollar el cuerpo de obra, y la manera en que estos dialogan simultáneamente, generando así diversas problemáticas en torno al tema del cubrir. Se generarán comparaciones en torno a la obra desarrollada en específico con los referentes utilizados en cada concepto, para así poder entender el concepto que está siendo utilizado a partir de distintas épocas y diversos artistas.

I. El acto de cubrir

Este concepto como un acto dentro del cual se protege a la persona con un manto que oculta, protege y deshumaniza. El colocar sobre un sujeto esta tela, la cual vela la identidad, descontextualiza, y genera preguntas. Cubrir a la persona es relevante debido a los significados que esto entrega. El callar, enmudecer, estar tranquilo bajo este manto blanco, inevitablemente arrastra una historia tanto política como religiosa, la cual a partir de diversas manifestaciones, logra hacer presentes estas imágenes.

Estas referencias comienzan a surgir al momento de relacionar el concepto en torno a la religión, donde las vírgenes surgen inevitablemente y comienzan a tomar gran importancia. Un ejemplo son las dolorosas, vírgenes las cuales poseen un manto que las cubre y las oculta. Estas poseen una expresión de angustia y sufrimiento, lo cual explica el por qué se utiliza este velo en señal de luto, además de atribuirles un estatus tanto de nobleza como de monarquía.

Otro referente histórico que hace presente la importancia de las referencias en el acto de cubrir es el Ku Kux Klan, agrupación extremista cristiana, racista y homofóbica, la cual utilizaba una vestimenta cónica compuesta por telas blancas. Esto era debido a que los miembros pertenecientes a este movimiento tenían la creencia de que al momento de obrar de forma “correcta”, haciendo justicia en torno a lo que postulaba su fe, había que mantener el anonimato de las personas involucradas, lo cual hacía consecuente el acto de cubrirse en la totalidad. Este grupo utilizaba la capucha debido a referencias a antiguos ritos europeos donde existía una alusión a la hermandad fraternal, lo cual los lograba homogenizar, uniéndolos tanto en apariencia como en pensamiento. Comenzaban a ser todos iguales, se transformaban en uno.

Virgen Dolorosa

Agrupación del Ku Klux Klan

Resulta interesante cómo ambos ejemplos logran hacer una referencia a ocultar un estado del ser, tanto en el caso de las dolorosas, las cuales se encuentran en pleno dolor y sufrimiento, son cubiertas. No se dejará ningún rasgo de su cuerpo al descubierto además de su rostro, lo cual ayuda a generar un foco dentro de su rostro, el cual tiene el deber de entregar todo el significado y carga en cuanto a la religión y el porqué de ese sufrimiento. En el caso del Ku Klux Klan, como organización extremista, se cubren para homogeneizar un pensamiento, el actuar sobre el ser humano, para “limpiar” en base a su fe. Estos dos referentes sirven de ejemplo para poder dar una referencia a los significados que se otorgan a la imagen de un ser cubierto, cómo el anular la persona puede querer decir e insinuar un estado del ser, generar una crítica, plantear una problemática en torno a la persona. Queremos saber en qué estado se encuentra, en qué está pensando quien se encuentra debajo.

Me interesa individualmente la forma en que se desenvuelve la tela y la manera en que existe una belleza dentro de sus diversas posibilidades. Cómo desde el plano, una tela desplegada se transforma en volumen, y luego adapta su forma a un objeto o a una persona. El acto de cubrir puede parecer tan simple pero posee mucha carga simbólica, cómo el quitar la identidad de algo (o alguien) puede generar tantos significados, cómo el cubrir a alguien puede generar un silencio, una pausa, una reflexión. ¿Quién se encuentra debajo está esperando? ¿Qué es lo que espera?. La tranquilidad en la que se encuentran las siluetas desarrolladas generan un momento inquietante, dentro del cual queda a manos del espectador crear significados en

torno al estado de la persona que se encuentra bajo la tela, en torno a sus contextos, sus vivencias, sus penas, sus alegrías, sus miedos. La tela protectora, descontextualizadora, deshumanizadora, es de todos, no más mía que tuya. Quien quiera puede protegerse bajo ella, situarse dentro de las pinturas, situar a alguien más dentro de ella. La tela representa a un colectivo, a un total.

Un gran referente para ejemplificar este concepto es Christo con su obra *Wrapped Reichstag*. Símbolo alemán, casa de la política en aquel país, el cual está siendo cubierto con una exacerbada cantidad de tela, por una determinada cantidad de días algo que podría ser comparado con el palacio de la moneda chileno. Con esta obra me cuestiono cómo el artista a partir de la tela logra descontextualizar algo tan importante como el Reichstag. Un palacio pasa a ser un mero objeto. Al mirarlo ya no es lo mismo. La escala es impresionante, el cómo logra envolver tal monumentalidad, pero al mirarlo ya no es aquel símbolo alemán, el artista lo hace propio, se lo toma.

Me interesa y resulta interesante esta reflexión debido al espacio que se crea al momento de cubrir este palacio, el artista despoja el símbolo de toda personalidad e identidad, ahora sólo queda la silueta, una insinuación de lo que se encuentra debajo. Este es un punto que llama mi atención al instante de proyectar la silueta a la colectividad, dejando poca certeza en cuanto a la interpretación sobre quién se encuentra debajo. He ahí el punto, no importa quién o qué está debajo. La tela unifica, como lo hace en el *Ku Kux Klan*, como lo hace Christo, a pesar de los distintos contextos. Alemania se encontraba en un período de crisis al momento en que Christo logró conseguir los permisos para envolver el Reichstag. Lo transformó en una monumentalidad más, la cual se encuentra envuelta en tela. La inutiliza, quita sus referencias. Esto mencionado en mi obra, se comprara al momento en que las figuras expectantes logran tomar una cualidad de anónimo, lo cual a partir de ese punto, comienza a crear problemáticas que logro dejar finalmente en la mano del espectador, para que éste le otorgue su significado, se cubra y cambie roles con quienes se encuentran debajo.

Christo, Wrapped Reichstag.

II. El estudio del pliegue dentro de la historia del arte

El pliegue se desarrolla dentro de mi obra como el punto inicial para generar un enlace entre el cubrir y el desarrollo pictórico de la obra. Dentro de este aspecto se encuentra un estudio y un quiebre entre el academicismo y las técnicas más contemporáneas en cuanto a los contrastes que se generan dentro de la pintura.

El drapeado o el pliegue se han desarrollado durante toda la historia del arte. Se ha estudiado en diversas disciplinas, partiendo por la representación dentro de la escultura clásica, hasta la actualidad con artistas como Christo. Se ha encontrado presente tanto en los ropajes de las personas que están siendo representadas, como también en los cortinajes y sábanas dentro de pinturas barrocas, un palacio envuelto o una simple tela colgada.

Desde la Grecia clásica se han representado los drapeados a través de las esculturas, un claro estudio de cómo la tela envuelve al cuerpo, cómo los pliegues intensifican el aspecto de un simple cuerpo para lograr entregar el dramatismo de las poses con las cuales eran representados los cuerpos en aquella época del arte. Un claro ejemplo es La Victoria de Samotracia, la cual posee un detallado trabajo en cuanto a los pliegues y la silueta que se encuentra bajo esta tela en movimiento.

Como referencia al pliegue en torno a mi obra dentro de la historia del arte, el artista que lo que ejemplifica de forma más certera en cuanto al desarrollo pictórico del estudio del pliegue, son los estudios de Leonardo Da Vinci. En estos dibujos, Leonardo analiza los pliegues a través de sus diversos modelos envueltos en tela, estudiando las luces y sombras que provocan estos dobleces, las caídas, contraluz, etc. Es un claro ejemplo de estudio de volumen en torno a la luz.

Otro ejemplo dentro del ámbito de la pintura, en la cual también se ha estudiado la correcta representación de la caída de las telas, logrando su correcto volumen y representación de luces y sombras es La bañista de Valpinçon de Ingres.

Se recuerda la tela, los drapeados y los pliegues en diversos momentos de la historia del arte, los cuales marcaron momentos y visiones mismas de los artistas. Existía un academicismo dentro de las representaciones donde prevalecía este parecido a la realidad, la necesidad de generar un retrato fiel en cuanto a lo que acontecía en ese

entonces. Analizando las obras antiguas, se puede apreciar la manera en que existe un especial estudio de los pliegues y drapeados, una necesidad de representación de estos partiendo desde el cubrir. Esto ha logrado encontrar un sentido desde el punto de vista visual, la armonía que estos entregan, la belleza que estos poseen, el cómo puede ser lograda esta sutileza, la caída, el volumen, asemejándose a la realidad.

La técnica de representar el drapeado se estudia hasta los tiempos actuales, donde se considera un punto importante dentro del aprendizaje del dibujo. La representación de estos pliegues, poder lograr un volumen a través de la mediación de las diversas luces y sombras, punto el cual toma gran importancia al llevarlo a mi obra personal, permitiéndome tomar este recurso académico para poder luego desplazarlo a una visión más contemporánea, donde se comienzan a generar quiebres debido a la técnica utilizada, la composición y los colores a utilizar en contraste a la representación tan sutil de las siluetas.

Es importante señalar la importancia de la tela utilizada para generar los pliegues, no es lo mismo utilizar una lona, a utilizar seda o utilizar algodón. En el caso del momento en que comienzo a generar mi obra, utilizo la lycra como material y tela para cubrir, esta tela en específico me permite generar los pliegues que necesito, esta posee como punto de partida una opacidad la cual no permite ver a través, además, cuenta con una elasticidad que me permite crear los pliegues deseados, donde a partir del modelo utilizado moldeo a través de su cuerpo para lograr las caídas que deseo para ser representadas desde la pintura en un momento posterior de la creación.

Un referente de histórico dentro del arte que me permite ejemplificar el estudio de las telas a través de las caídas, las luces y sombras es Leonardo Da Vinci con los estudios que realizó a partir de modelos envueltos en tela. Dentro de estos estudios, Leonardo realiza diversas posturas, dentro de las cuales toma fragmentos para analizarlos a partir del dibujo y la luz, viendo cómo la aplicación de sombras y luces -dejando el material de base crudo como medio tono- logra generar volumen.

Estudio de telas, Leonardo Da Vinci.

III. Lo que está siendo cubierto

Mi obra en específico gira en torno al hecho que se están representando siluetas que insinúan la existencia de un ser humano bajo la tela. El hecho de que exista la referencia a una persona toma importancia al momento de comparar lo que está siendo cubierto. En este punto se retoma uno de los ejes principales del por qué se generan los primeros cuestionamientos. Cuando se compara el hecho de cubrir una persona en relación al momento de cubrir un objeto, un mueble, una mesa, toma otro tono la situación. Cómo esta tela descontextualizadora, arrebatadora de la identidad genera una mínima certeza al momento de la interpretación, lo único que sabemos es que hay personas ahí, solo que no sabemos quién, ni cómo luce, en qué estado se encuentra. Esto dialoga directamente con el concepto de cubrir, ya que dentro de ambos se encuentra lo que genera los primeros y mayores cuestionamientos, en torno a la persona cubierta, lo cual me hace reflexionar ¿Cuál es la diferencia entre cubrir a una persona y cubrir un objeto? ¿Por qué tengo el poder de cubrir a una persona primero que todo? ¿Esta persona se cubrió por iniciativa propia? ¿Por qué se cubrió? ¿Qué la llevó a cubrirse? Planteo esta problemática como un cuestionamiento al ser, a las circunstancias actuales que envuelven al ser humano y al por qué una persona podría querer ser cubierto, querer estar oculto, sin que nadie sepa quién es.

Dentro de estas problemáticas me gustaría hacer una referencia al cómo se representaba a la persona dentro de la época barroca. En aquella época la pintura era utilizada como método de representación fiel a las problemáticas religiosas que acontecían dentro de la época. Un ejemplo de este tipo de pintura y que me ayuda a acompañar las problemáticas del concepto de persona tratado desde el arte barroco es Caravaggio, específicamente con la obra “Salome with the Head of John the Baptist”. Utilizo esta obra como referencia debido a la forma en que el artista trata el tema de la persona, en torno a lo que acontecía y el contexto dentro de la época. Esto, en conjunto con la forma en que se desarrolla la parte pictórica. En primera instancia desde un lado académico, donde el apego a la realidad es indiscutible, y luego, a partir del dramatismo utilizado mediante el claroscuro, técnica la cual logra

entregarle una personalidad especial a la pintura, donde el tenebrismo de la época en el cual se encuentra inserto Caravaggio logra dar una mayor intensidad a la situación representada donde se encuentra inserta la persona y las problemáticas que planteaba el artista.

“Salome with the Head of John the Baptist”, Caravaggio.

Se puede entender la manera en que todos estos conceptos acompañan a la totalidad de la obra, dándole al cubrir un protagonismo inminente que engloba a todos los restantes significados, los cuales logran dialogar y complementarse simultáneamente. El cubrir es el término principal debido al cómo se aborda dentro de la obra, da paso a la realización del pliegue y a la reflexión sobre el ser cubierto, esto en conjunto con la anulación de la persona para pasar a ser objeto. Todos estas aristas dialogan para poder ser la premisa de lo que será luego desarrollado en una imagen que evoca dos lenguajes que se contrastan debido a las épocas en que fueron desarrollados, tanto el academicismo como el arte contemporáneo con sus nuevos métodos y sus nuevas posibilidades se niegan entre ellos, haciendo que en la obra estos dos lenguajes opuestos dialoguen constantemente, dando a reflexionar sobre qué es contingente realmente a la época y qué es lo que puede ser creado en el contexto actual.

CAPÍTULO II

Explicación de la obra

Las pinturas se desarrollan a partir de un proceso que inicia con la reflexión en torno a la imagen, una posible composición donde estos personajes van a influir e interactuar con el espectador sin que exista la posibilidad de verles a los ojos. El siguiente paso es la toma de fotografías a los modelos, con los que experimentamos poses para poder generar diversas luces y contraluces, lo que le aporta el dramatismo necesario a los pliegues y drapeados, generando una especie de claro oscuro que se verá contrastado al generar el montaje y comenzar a proyectar sobre la tela.

Creo un montaje digital con las diversas fotografías obtenidas, para así comenzar a componer en torno a las formas y el color. Reflexiono en torno al cómo la distribución y el planteamiento de cada pintura por realizar puede influir en los únicos colores que serán aplicados como un plano dentro de los fondos.

Después de haber realizado el montaje digital, proyecto sobre la tela blanca para comenzar finalmente a pintar. Es necesaria una precisión y bastante observación debido a la manera en que desarrollo la nueva pintura, partiendo con capas muy aguadas, grises, a partir de un negro cromático, el cual me ayuda a generar diversas tonalidades de negros para realizar y complementar las sombras, aspecto muy importante dentro de la construcción de los

drapeados. Luego de estas aguadas que logran estructurar las siluetas, comienza a aumentar la densidad de la pintura, gradualmente, intercalando capas de negro cromático para luego comenzar con el blanco, color el cual le comenzará a dar peso a las telas, entregando luz y volumen finalmente a las telas que caen. El color blanco se utiliza como una especie de leche que envuelve la sombra, una veladura que permite la unión de ambos tonos, tanto la luz como la oscuridad, para así generar una sombra tenue que irá permitiendo que se forme de manera concreta la silueta a representar en conjunto con sus luces y sombras. Para terminar de dar el volumen necesario a las telas, se empasta con nada más que color blanco, directo del pote, para así generar una separación entre la aguada de las sombras y la luz más intensa, la cual será pastosa y aplicada con un gesto muy libre.

En conjunto con la estructuración y desarrollo de las siluetas envueltas a representar, se trabaja el fondo a partir de capas con contundente pintura, realizado con una pincelada que contraste la utilizada dentro de los géneros, para así generar una tensión en torno al color utilizado como contraste a la delicadeza de las telas que cubren a estas personas y lo matérico desarrollado en ambas partes.

Las sombras de las siluetas son desarrolladas a partir de aguadas, las mismas utilizadas para pintar las sombras de estas figuras fantasmagóricas.

El objetivo final es generar un contraste entre esta delicadeza con la cual se desarrollan estas siluetas envueltas, dentro de las cuales los pliegues y drapeados se desarrollan con una técnica y un dibujo bastante académico y apegado al realismo, contrastado con una luminosidad proveniente de las telas que remite al barroco y a este dramatismo del claroscuro. Esto será luego contrastado con una supresión del espacio al mínimo, se reduce al mínimo el número de elementos a representar, donde todo se transforma en puro color. El color utilizado dentro de los fondos es meramente plano, muy plástico debido a los empastes, muy potente en cuanto a la luz. Hace referencia a la publicidad, al pop, a algo genérico, que pretende saturar.

El aislamiento generado a través de la eliminación de elementos, donde queda nada más que las siluetas representadas y puro color, genera un protagonismo donde se hace notar este hincapié en que hay alguien que se encuentra envuelto ahí.

“La espera”. 1,60x2,50 m. Acrílico sobre tela.

“Cubrir el perchero”, Díptico. 2,00x1,00 m. Acrílico sobre Tela.

“Sin título”. 1,30x2,50 m. Acrílico y óleo sobre tela.

“Foco”. 1.90x1.70 m. Acrílico sobre tela.

CAPÍTULO III

Confrontación y Análisis Formal

Mi obra trata sobre un momento de reflexión en cuanto a la persona y el ser, abarcada desde la pintura. El cómo la representación de diversos personajes cubiertos puede generar vínculos en torno a la historia de la pintura, un estado emocional y una actualidad presente.

El interés que me genera la tela parte en primera instancia por una imagen que se repite desde la infancia. Entrando en lo burdo, hay una imagen permanente frente al WC existente en el baño de mi casa, un colgador donde por décadas han ido rotando distintas toallas. Contextualizando: un baño pequeño, no hay mucho espacio para moverse, por lo mismo, no hay mucho espacio ni mucho para mirar en “aquel momento”, por lo que la imagen que se ha encontrado frente a mí por una eternidad, es una toalla colgada, por casi 23 años. La misma bella silueta, de este paño colgado. Siempre me impresionó la belleza que podía tener una toalla que se encontraba simplemente esperando a ser usada, la encontraba gloriosa, la sigo encontrando gloriosa. Es tan delicada y escultórica, con sus pliegues perfectos y volumétricos, es muy raro pero creo que ese perchero, ese pequeño soporte, hizo que naciera mi obsesión con las telas colgadas, los pliegues y los drapeados que se forman al colgar este paño.

Llama mi atención la decisión de utilizar la pintura para poder representar mi obsesión con los pliegues y el momento de cubrir, el por qué no la escultura, el video, o la performance. La pintura me genera una problemática en torno al plano, en primera instancia me interesa el poder generar volumen a partir de un plano, algo que no puedo hacer desde la escultura. La bidimensionalidad me entrega una visualidad con la que no puedo jugar en la escultura, el video, o la performance, acá me permito jugar con los colores y el hacer funcionar contextos. La forma en que pinto y desarrollo las telas acarrea inevitablemente una historia pasada, desde la pintura clásica, barroca, hasta la actualidad. Una historia religiosa como política, con la que me gusta jugar, la intento utilizar a mi favor. Es por eso que a través de los colores y la combinación de aguadas, manchas, etc. Logro generar mi propio lenguaje y

visiones en torno a al imaginario que me envuelve y sobre lo que se puedo desarrollar a partir de una tela.

Hay distintos aspectos que generan repercusión dentro de las pinturas desarrolladas, uno de esos puntos es el juego de colores y la decisión de la utilización de estos, debido a las referencias políticas que resultan de la mezcla de estos tonos en conjunto con las imágenes de estos seres cubiertos. Me resulta interesante cómo una mezcla de colores puede generar tanto conflicto. Los colores que utilizo no intentan hacer alusión a algo que tenga que ver con lo político, ni con la izquierda, el MIR, etc. Ha llamado mucho mi atención el cómo los únicos que hacen comentarios en torno a la política dentro de mi trabajo son profesores y académicos. Logro entenderlo debido a que muchos vivieron durante épocas en que estos movimientos eran cotidianos, muchos también poseen más conocimientos en torno a publicidades, referencias, obras que giran en torno a estos temas, pero aun así lo que resulta más interesante para mí, es que ninguno de mis compañeros ve eso, y yo tampoco. Si se ve tan sólo una mezcla de colores, impresiona cómo este simple gesto, hace un contraste entre generaciones, y no es que no sepamos y no seamos conscientes, es solo que no vivimos tan ligados a la política como muchos de ellos, y a nosotros nos toca luchar con esa herencia del arte político, sobre todo dentro del arte chileno, después de una dictadura, donde muchos artistas crearon formas nuevas de manifestarse debido a la censura implicada y a los abusos realizados durante la época del golpe militar. Algunos quizás nos queremos desligar de eso, y se nos repite y repite. Hablo de esto porque los temas que toco dentro de mis pinturas hacen mucha alusión a la persona, y cómo se les quita la identidad a todas estas figuras, sumando los colores, no puedo evitar esta historia que se me viene encima.

Es debido a lo anterior que las referencias que aparecen a partir de la obra las utilizo como punto de partida para expresar lo que se encuentra dentro de mi imaginario, las referencias políticas dentro de mi obra son una premisa que se hace presente pero se deja ahí, en espera, para tener la instancia desarrollar algo más relacionado al ser mismo y a su estado actual, ese momento estático en que nos intenta decir algo sobre la persona, momento donde el espectador es libre de interpretar, en relación a la política como puede no serlo, quien mira termina de dar significado a la obra.

Otro punto importante es el cómo se utilizan los distintos lenguajes para comunicar la idea principal que es el cubrir. Cómo el cubrir da paso a la realización del pliegue y cómo el pliegue se ve contrarrestado con la geometría formada a través de la pantalla que surge mediante las sombras de los seres que se encuentran cubiertos. El cómo estos lenguajes dialogan resulta interesante debido a la distancia existente entre las épocas en que surge cada uno de estos métodos. El desarrollo del pliegue se ha estudiado desde la época clásica, con las esculturas griegas, luego con representaciones dentro de la pintura, el dibujo analítico, etc. Lo cual resulta interesante al retomarlo en un contexto contemporáneo debido a la intención de despojarse de cualquier contexto académico, la necesidad de crear a partir de anular todo lo que hay detrás. Es este punto donde se generan preguntas, debido al cómo se crea en el arte contemporáneo y el supuesto fin del arte. El desarrollo de la historia logra cargar aún más el significado de estas siluetas envueltas en tela, otorgándole referencias políticas, religiosas, tanto humanas como psicológicas, las cuales llevan a reflexionar sobre en qué punto se encuentra el ser humano actual, y cómo nos hacemos cargo de esto.

La obra se complementa y se contrasta a partir de la contraposición de formas y colores, dentro de los cuales el fondo toma gran importancia como punto desde el cual se genera el quiebre. Fondos planos, plásticos y vibrantes, contrastados con figuras cubiertas en tela, donde el drapeado se desarrolla con apego a la realidad, una técnica pictórica utilizada desde los comienzos de la pintura clásica. Aguadas para las sombras, medias tintas para los tonos medios, pasta para generar las luces, estos lenguajes dialogan dentro de la pintura para generar contrastes en cuanto a color, forma y técnica, dentro de estos aspectos comienzan los cuestionamientos que dan paso a generar mis propias problemáticas en torno al tema a desarrollar, dejando que mis propias ideas y pulsiones armen un cuerpo de obra donde se presenten diversas ideas, reflexiones y preguntas en torno a lo que es la persona, cómo se desenvuelve y cómo se desenvuelve en la sociedad actual.

CONCLUSIÓN

Se puede hablar de cómo en la contemporaneidad existe la intención de crear nuevas manifestaciones, nuevos medios, alejarse de lo que se considera académico dentro del arte. Se habla de que los medios tradicionales están quedando obsoletos, que la pintura está quedando atrás en comparación con técnicas como el video, la performance, la instalación, etc.

En este texto intento reflexionar en torno a lo esencial que es para mi cuerpo de obra el cubrir y cómo ser consciente de los agentes previos dentro del punto de vista pictórico. Del cómo los inicios del arte en bastidor, el dibujo analítico, la academia puede ser contingente aún en épocas actuales. El cómo unir dos lenguajes completamente distintos logra crear una ventana a un territorio que no ha sido tan explorado, el cómo en mi obra utilizo estos recursos para desarrollar una nueva mirada y poner un foco encima de la persona, el estudio del ser. El cubrir, el pliegue, el drapeado, el detalle. La persona envuelta.

Es importante ser consciente del cómo los sucesos actuales desvalorizan lo que alguna vez tuvo su cuna en el academicismo, en las representaciones griegas, en el barroco. Cómo éste pudo generar un estudio en torno a la realidad. Artistas como Leonardo, Caravaggio, Ingres lograron una conciencia en torno al estudio de las luces y el volumen en torno a la representación. Desde ahí comienzan mis intereses para lograr representar a partir del cubrir, un estado del ser. Representando a partir de posturas, miradas, dramatismo en las luces, las sombras, los colores. Cómo nos sitúan en un contexto que remite directamente a las vivencias del artista, y cómo esto llevado a un plano actual nos hace cuestionar sobre las metodologías que se utilizan para crear dentro de lo que sería el circuito actual del arte.

La manera en que el cubrir toma un cuestionamiento esencial dentro de la existencia del ser humano, cómo esto comienza a entregar significados. Christo envolviendo el Reichstag, un símbolo envuelto, una persona envuelta. La importancia que se genera al momento de cubrir a una persona, el estado en que se encuentra quien está siendo cubierto. La manera en que se enfrentan, que esperan a que algo pase, ¿Qué es lo que tiene que pasar?

Ese silencio perpetuo, el tiempo en pausa, lo que dentro de una acción se congela de forma tortuosa para entregar una imagen expectante, seres expectantes, cubiertos, silenciados.

Una reflexión en torno a la fijación en los detalles, a la belleza implícita, la cual de manera muy burda remite a diversos momentos de la historia, y en mi caso, haciendo directamente referencia a un estado del ser. Un estado de “meditación” sobre lo que es contingente, lo que no, nos observan. Las figuras cubiertas.

Esto es lo que logra generar preguntas e incomodidades en torno al cómo nos hacemos conscientes sobre qué es lo que pasa, de lo que está siempre ahí pero no lo vemos, no lo tomamos en cuenta, como esa toalla colgada, que con su belleza atemporal indiscutible espera a ser representada. Seres invisibles que esperan para ser escuchados, que existen en el recuerdo. Necesitan hablar. Permíteles hablar.

BIBLIOGRAFÍA

- Danto, A. C. (1999). *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- Deleuze, G. (1984). *FRANCIS BACON, Lógica de la sensación I*. Paris: La différence.
- Goldberger, P. (23 de Junio de 1995). *www.nytimes.com*. Obtenido de <http://www.nytimes.com/1995/06/23/arts/christo-s-wrapped-reichstag-symbol-for-the-new-germany.html?pagewanted=all>
- Torres, F. A., & David Arquillo Avilés. (2010). *El tenebrismo como recurso técnico y concepto estético*. Hungría: Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
- Zöllner, F., & Nathn, J. (s.f.). *Leonardo da Vinci. Obra Gráfica*. España: Taschen.