

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

EN BUSCA DEL COLOR
Extracción de colores naturales

CATALINA BELÉN ROJAS EVRARD

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales
de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de
Licenciada/o, mención Pintura

Profesoras Presentación de Proyecto: Carla Motto y Andrea Jösch
Profesor Taller de Grado: Víctor Pávez

Santiago, Chile
Diciembre, 2020

Agradecimientos

A mis papás, Carla y Claudio, por creer en mí, apoyarme incondicionalmente y enseñarme a ver el mundo de la mejor manera.

A Cristóbal, mi hermano, por acompañarme y ayudarme en el proceso.

A Sergio, mi abuelo, que de alguna forma u otra fue parte de este camino y me cuidó de la mejor manera.

A Marcelo, por compartir y hacer de Santiago una ciudad más linda.

También mencionar la labor de los docentes, muchas gracias por sus enseñanzas.

Índice

Resumen	4
Palabras claves	4
Introducción	5
2. Procesos	
2.1. Reglas que he aprendido en el proceso de extracción para la creación de los colores	8
2.2. Materiales	10
2.3. Colores	13
3. El arte como canal de la naturaleza	
3.1. Antecedentes	18
3.2. Obras	20
3.3 Referentes	27
3.3 Vínculos	35
4. Conclusión	37
5. Webgrafía	38
6. Listado de Imágenes	39

Resumen

Los colores están presentes en nuestro día a día, solo nos toma un par de segundos detenernos a observar la infinidad que nos envuelven. Es esta acción la que se transformó en el inicio de la investigación de las obras que forman este ensayo, al igual que el constante cuestionamiento de los materiales que disponía para realizar mi trabajo creativo.

En un mundo en el cual todo pasa muy rápido, ciertas acciones se empiezan a tornar dañinas para él, por eso, el cuestionar esas acciones y de cierta forma reencontrar otros medios para trabajar se transformó en un hecho relevante en todo el desarrollo de esta obra, es así como llegué a la extracción de mis propios colores.

Digo reencontrar, pues la creación de tintes naturales se fue perdiendo debido a la creación de los colores sintéticos, mucho más fáciles de obtener, siempre listos para ser usados en el soporte que uno desee.

De cierta manera busco una manera de solucionar un problema que nació en época de pandemia, en donde me encontraba viviendo en la Sexta Región, comuna de Olivar, lo que conllevaba que obtener materiales comerciales para pintar se me hacía casi imposible, frente a esto mi solución resultó crear mis propios colores y comprender la relevancia de esa acción, tanto a nivel pictórico como personal.

Palabras Clave

Color, abstracción, luz, pigmentos.

Introducción

Con el pasar del tiempo y trabajando constantemente con acrílicos, óleos y pigmentos de fábrica, empecé a cuestionarme la procedencia de éstos. ¿De dónde vienen los colores de “tubo” (como muchos le dicen)?

Es impresionante la cantidad de colores que podemos obtener al ir a comprar a una librería, es fácil y resulta rápido. Pero la verdad es que cada vez que compraba estos colores en mi mente aparecía la gran pregunta sobre su origen. Entonces apareció el impulso de poder crear mis propios colores. Sé que esta práctica no es algo que a mí se me haya ocurrido, sé que esto viene de tiempos remotos en donde no había más colores que los propios que podía ofrecer la Madre Tierra. Sabemos que, a lo largo de toda la historia de la humanidad, muchos pueblos y civilizaciones han sabido utilizar los elementos que les proporcionaba la Madre Tierra, para así extraer tintes que más adelante serían utilizados como pigmentos para pinturas, pinturas corporales, y también pigmentos para teñir pieles, tejidos, fibras y un sin fin de materiales.

Durante el año pasado estuve trabajando con tela e hilo a través del bordado, y para mi primera entrega de este año quise seguir con uno de los materiales, la tela de color crudo (distintos tipos de tela de algodón) que la ocupo como base para intervenirla. El proceso que hago es a través del teñido con pigmentos naturales, ya sean de vegetales, hojas de plantas y sus raíces.

La mayoría de nosotros sabemos que la naturaleza es sabia, y que en ella es donde encontramos una cantidad infinita de colores de tintes naturales y productos con los que podemos elaborarlos. Mi motivación principal fue producir tintes en base a mi alimentación y aquellos que puedo encontrar en el lugar que resido, en Olivar, sexta Región, tales como: Cebolla, Cebolla Morada, Repollo Morado, Cuesco de Palta, Eucalipto, Cúrcuma, entre otros. Todo lo puedo encontrar en mi entorno inmediato, porque me interesa la idea de apreciar lo que nos rodea y darle valor a los materiales que tenemos a nuestro alcance.

Para la extracción de estos colores siempre pensé en “lo sustentable”, en no gastar tanta energía al momento de hacerlos y no derrochar agua, por eso suelo guardar los colores (me refiero al agua con el pigmento que ocupo para teñir) y los reutilizo.

Es por ello que decidí transformar mi alimento en materiales para utilizar en mis trabajos y darles una utilidad complemente distinta, quizás una segunda o tercera vida, si bien el cómo se extraen estos colores se acerca mucho a la cocina (figura 1), el resultado es distinto, el color es lo primordial junto al proceso.

Figura 1, parte del proceso de extracción del color del Repollo morado.

PROCESOS

Reglas que he aprendido en el proceso de extracción de los colores

Empezar a ver el color con otros ojos y más que algo que está presente en todos lados, en cada segundo en este mundo terrenal, me llevó a pensar en ciertos modos de cómo percibía y habitaba el color. El tiempo es un factor clave al hablar de color, un color expuesto a cierta hora del día/noche cambia por completo a cómo es visto en otra hora de nuestro día/noche. Este pensamiento abre lugar a unas ciertas reglas que me han permitido vivir esta experiencia a través del color, una de ellas es entender el color de manera más efímera.

El color al instante en que la luz se hace presente empieza a existir, no queda más que esperar a cierta hora del día para que los colores comiencen a cobrar vida y es que cuando la luz nos abandona, los colores lo hacen también. Me di cuenta de que el color es efímero cuando por alguna u otra razón el pigmento que extraía de algún vegetal con el pasar del día se iba tornando cada vez más pálido, entonces se me vino a la mente el ciclo de vida que tiene el mismo vegetal del que extraje ese color, no siempre es igual, va cambiando constantemente su color con el paso del tiempo, al igual que el pigmento extraído de él.

Para la segunda y tercera regla me gustaría contextualizar con un hecho en específico que me llevó a entender y darme cuenta de ellas. Al momento de teñir con remolacha yo estaba muy segura del color final que podría extraer. Al cocinarla nos damos cuenta de su peculiar color entre rosáceo y violáceo, que no sabría definir muy bien, pero que sin duda quería lograr obtener su color para colocarlo en mis telas. Teniendo ya esta experiencia en la que al ser cocinada liberaba un jugo de los tonos nombrados, creí que pasaría lo mismo al hervirla y extraer su color. Al principio todo iba bien, hasta que al pasar las horas el agua con ese color tan intenso se tornó de un rosado muy pálido, tanto así, que al momento de extraer las telas estaban casi que del mismo color crudo. Este hecho me llevo a la segunda regla para el proceso, que es que el color no se transfiere en lo más absoluto, sino que se transforma.

Después de varias pruebas con ese mismo material, de apoco fui entendiendo que quizás el problema no estaba en el vegetal como tal, sino en el

mediador que ocupaba que se denomina mordiente. Para ello cambié la sal por el vinagre y logré al fin obtener ese color tan deseado, pasaba que la acidez del agua era tan grande que el jugo del color al estar horas y horas en reposo en contacto con ella, se oxidaba y se transformaba.

Otra ley aprendida en el proceso para poder llevar a cabo esta labor es la paciencia y la perseverancia.

La cuarta regla engloba a la mayoría de las experiencias que he tenido al extraer los tintes vegetales, darles lugar a los errores. Muchas veces me pasó que la frustración se hizo presente, pero es parte del proceso, no siempre obtuve lo que quería lograr. Al ver un objeto de tal color me hacía entender que el tinte que extrajera de él sería completamente igual al color observado. Tal cual me pasó con la espinaca, que al ser cocinada toma un tipo de verde muy intenso, pero que al momento de querer extraer su color me daba un color café claro, no digo que sea malo y es que en esta labor hay que darle espacio a la magia y a los errores.

En la última regla haré mención del proceso, pero más específicamente a la preparación de los materiales, para así poder extraer el color. Esta labor es más bien exacta, si bien hay que darles espacio a los errores, tal cual lo acabo de mencionar, también hay que aferrarse a la metodología y su exactitud. Es así mismo como me gustaría darle nombre a esta regla, aferrarse al proceso. Anotar todo es fundamental, sirve para los problemas resueltos y también para los errores, para que así al momento de que algo salga bien, ya se tenga claro el procedimiento de cómo se llegó a la solución y/o error.

Siempre nombro al error, quizás puedo sonar muy repetitiva, pero es que muchas veces del error salen cosas que no nos esperábamos y pueden servir aún más que lo que estábamos planificando.

Materiales

Para la extracción de los colores se suelen ocupar varias partes de una planta, muchas de ellas se pueden obtener de mejor manera en ciertas épocas del año, siempre dependiendo del lugar y territorio donde uno resida. Además, lo efímero es algo presente en este tipo de obras y debo decir que no me interesa en sí la durabilidad del trabajo, sino más bien en esta investigación hablo sobre los colores que se pueden obtener con procedimientos naturales.

A continuación, me detendré a especificar de dónde y cuándo saco los materiales, para así poder teñir y también a clasificarlos. La clasificación la dividiré en los siguientes elementos: Hojas, cortezas, verduras, cuescos, cascaras y raíces.

Figura 2, hojas de Eucalipto.

Hojas:

Estas pueden ser recolectadas durante todo el año, pero para no hacer tanto daño a la planta o árbol, suelo recoger las caídas. Entonces el otoño/invierno es una buena época para recolectar ciertos tipos de hojas. También saco hojas de los árboles más viejos, si es que no hay tantas en el suelo. En la foto se muestran hojas de Eucalipto recolectadas en invierno.

Figura 3, corteza de Eucalipto.

Cortezas:

La época de otoño/invierno es una buena época para poder recolectar las cortezas sin dañar al árbol, debido al viento que corre ya que algunas cortezas se caen. Si bien sabemos que es su piel, y es dañino que se saquen es mejor esperar a que el árbol la deseche.

Figura 4, Remolacha cortada.

Verduras:

Las verduras tienen una amplia gama de colores, las puedes comprar en diversos lugares (supermercado, ferias, autocultivarlas, etc.) o si no quieres gastar dinero extra, siempre es bueno ocupar las que se cocinan en casa, muchas veces se transforman en desechos y este desecho es útil para poder extraer el color.

Figura 5, cuescos de Palta.

Cuescos:

Estos cuescos son de palta y generalmente hay durante todo el año, pero más en verano, por eso yo suelo recolectar cada cuesco para que así no se transforme en desecho.

Figura 6, cáscaras de Cebolla Morada.

Cáscaras:

Estas suelen ser un desecho en la cocina, en la foto se muestran las cáscaras de una cebolla morada, la cual es uno de los mejores elementos para extraer el color.

Figura 7, Cúrcuma en polvo.

Condimento/raíz:

En este caso ocupo la Cúrcuma que es un condimento que podemos encontrar durante todo el año y en la mayoría de los negocios. También la podemos encontrar en forma de raíz, para esto hay que ser cuidadosos al momento de extraéla, para que así parte de la planta no muera.

Colores

A continuación, especificaré algunas características al momento de obtener cada color, así como el tiempo que me toma extraer cada uno, de qué elementos en específico extraigo el color, mostrando los diversos tonos que puedo obtener de un solo elemento. Cabe destacar que cada uno se comporta de manera distinta, hay veces que un elemento se tarda mucho más tiempo en liberar el color, por ende, los primeros tonos son más bien suaves y se distancian mucho del último tono, que llevó mucho más tiempo de extracción, en cambio hay otros elementos que liberan rápidamente el color y los tonos son muy similares sin importar el tiempo de extracción.

Figura 8, color de la cáscara de la Cebolla.

Nombre común	Cebolla
Nombre científico	Allium cepa
Mordiente	Sal de mar
Tiempo de extracción	1) 15 min. 2) Al momento de hervir. 3) 12 horas.
Parte utilizada	Cáscara

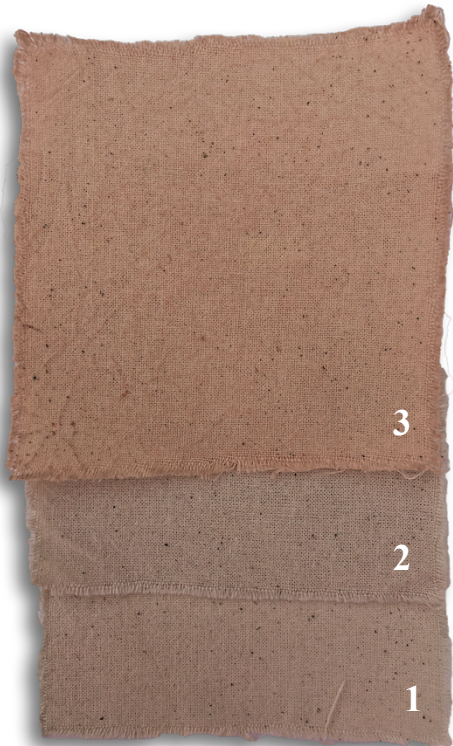

Figura 9, color del cuesco de la Palta.

Nombre común	Palta
Nombre científico	Persea americana
Mordiente	Sal de mar
Tiempo de extracción	1) 15 min. 2) Al momento de hervir. 3) 12 horas.
Parte utilizada	Cuesco

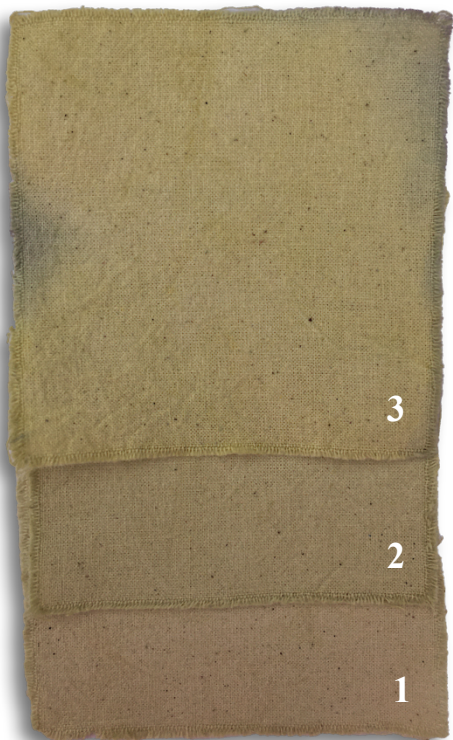

Figura 10, color de las hojas del Eucalipto.

Nombre común	Eucaliptos
Nombre científico	Eucalyptus
Mordiente	Sal de mar
Tiempo de extracción	1) 15 min. 2) Al momento de hervir. 3) 12 horas.
Parte utilizada	Hojas

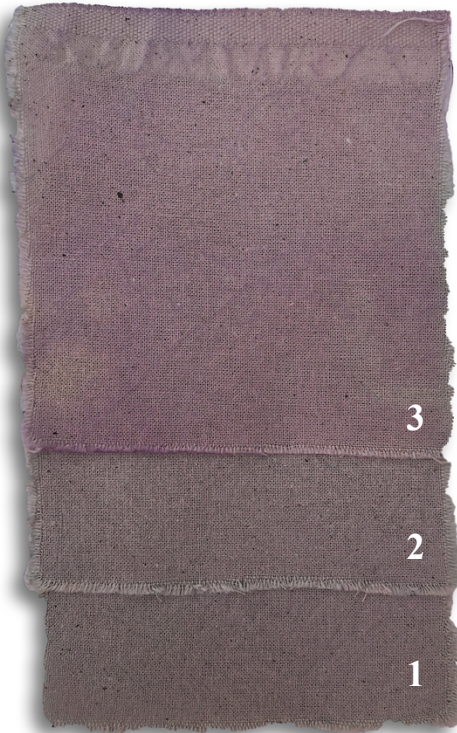

Figura 11, color del Repollo Morado.

Nombre común	Repollo morado
Nombre científico	Brassica oleracea
Mordiente	Vinagre
Tiempo de extracción	1) 15 min. 2) Al momento de hervir. 3) 12 horas.
Parte utilizada	Hojas

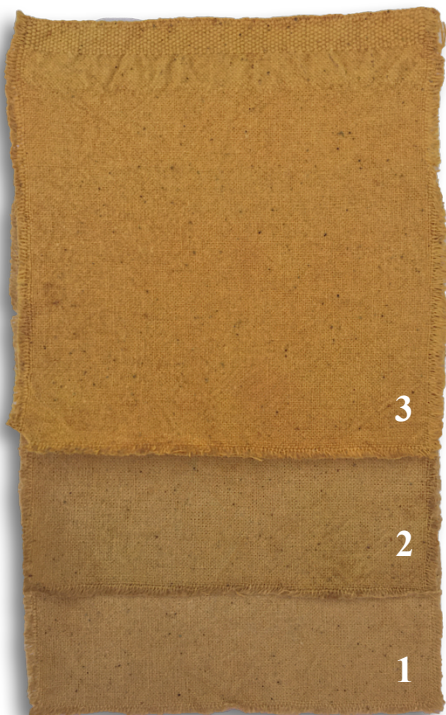

Figura 12, color de la Cúrcuma.

Nombre común	Cúrcuma
Nombre científico	Curcuma longa
Mordiente	Sal de mar
Tiempo de extracción	1) 15 min. 2) Al momento de hervir. 3) 12 horas.
Parte utilizada	Raíz

Figura 13, color de la cáscara de la Cebolla Morada.

Nombre común	Cebolla Morada
Nombre científico	Allium cepa
Mordiente	Sal de mar
Tiempo de extracción	1) 15 min. 2) Al momento de hervir. 3) 12 horas.
Parte utilizada	Cáscaras

El arte como canal de la naturaleza

Antecedentes

Para contextualizar un poco creo que es importante hablar sobre el inicio de este problema. Me gusta llamarlo problema, ya que de alguna u otra forma siento que estoy buscando una solución frente a un acontecimiento nuevo. Y mi primera respuesta es que la solución es siempre el arte.

Tal cual el filósofo Timothy Morton lo explica, en una entrevista realizada por CCCBLAB:

«El arte es una buena táctica, porque, en lugar de aguantar una pancarta y quejarme delante de un banco, esto es mucho más similar a la táctica anarquista de ocupar —sencillamente planteas una forma distinta de habitar el espacio social—.» (Morton T. 2016)

Es así como frente a un problema, el arte puede ser la solución y para mí en este proceso vendría siendo un canal a través de la naturaleza para pensar en las costumbres antiguas y generar preguntas sobre la evolución que estamos teniendo. ¿Será realmente una evolución como seres humanos? Siento que cada vez que se habla de evolución de una cierta forma nos estamos despegando de nuestros orígenes y por ende de lo que nos ofrece la Madre Tierra, perdiendo costumbres y hablando otro lenguaje, un lenguaje separado de la naturaleza.

Es por eso por lo que en esta investigación me gustaría volver a un tipo de lenguaje que nos enseña la Madre Tierra y es el lenguaje del color, en mi caso son los pigmentos naturales (colores), ya que ellos me remiten a un lugar, un espacio y un tiempo también. Los colores los cuales nos ofrece la Madre Tierra son un lenguaje y en base a ellos me propuse hacer un trabajo de observación de mi entorno.

Todo trabajo tiene su manera de hacer, en este caso la abstracción es la manera. Muchas veces me preguntaba que figuras podía hacer en torno a estos colores, podrían ser formas orgánicas, símbolos, tenía constantemente la problemática de la figura en mi mente, pero siempre llegaba a un mismo objetivo

¿Qué era lo que realmente quería a dar a entender con estas figuras? Color, que el color fuera lo principal en este trabajo, que no hubiera espacio para que la mente se fijara en lo que pudiera sugerir cada forma y que solamente se enfocara en él y en su interacción. Así de cierta manera me refugié en las figuras geométricas y su “fácil” identificación, ya que un cuadrado es un cuadrado y la mente simplemente lo asocia a eso, entonces así el color que forma cada figura y la interacción con el espacio pasaría a primer plano.

Obras

A partir de los colores extraídos hago un trabajo de color seleccionándolos por su temperatura, ya se fría o cálida. Al trabajar con colores suelo ocupar figuras lo más simple posibles, para que no sean un factor distractor al observar el trabajo y la interacción del color, ya sea entre ellos mismos o con el entorno.

En mi primer trabajo me enfoqué en hacer una obra bidimensional (figura 14), ocupando 4 colores en 3 distintos tipos de tela, visillo de algodón, gaza de algodón y crea de algodón. A partir de estos tipos de telas pude observar que daban colores levemente más oscuros unos que otros, pero aquello depende netamente del pigmento que obtengo, ya que en algunos casos los colores en los 3 tipos de telas se comportaron de manera similar.

En esta tela de color crudo, cuyas medidas son de 80x80 cm., dispuse distintos tipos de figuras geométricas, pero las centré dejando un margen de tela sin intervenir, ya que no sabía si más adelante las pondría en algún bastidor o la dejaría así.

Los colores que obtuve los extraje del cuesco de palta que me dio un tipo de rosado (figura 15), repollo morado que me dio un color similar al celeste (figura 16), cascara de cebolla que me dio por color naranja (figura 17) y la betarraga que me dio un color entre gris y marrón claro (figura 18).

A partir de estos colores quise hacer una composición en la que el color fuera el protagonista, para eso me enfoqué en utilizar figuras geométricas. Mientras que la gaza de algodón la ocupé para trabajar con las transparencias, para que el color pudiese interactuar con los otros, de esta manera la deshilaché para que esta transparencia fuese más evidente.

Figura 14, *Sin título*. Tela y pigmentos naturales, 80x80, 2020.

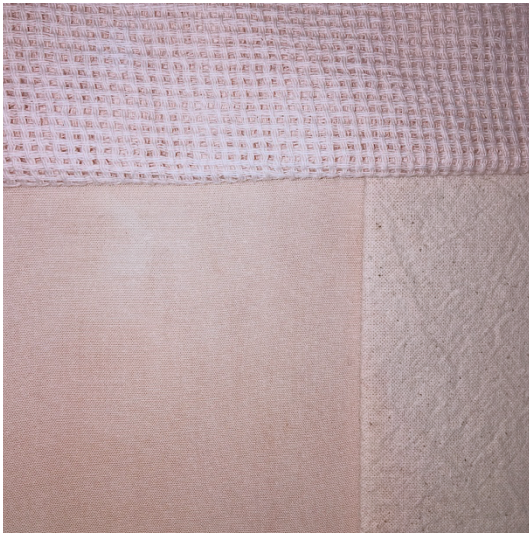

Figura 15, color obtenido del cuesco de la Palta.

Figura 16, color obtenido del Repollo morado.

Figura 17, color obtenido a partir de la cáscara de la Cebolla.

Figura 18, color obtenido de la Remolacha.

Otro trabajo que realicé este año, en base a los pigmentos naturales, relacionaba los colores con la hora y/o tiempo. Para eso seleccioné dos horas claves en el día, la hora dorada y la hora azul.

La hora dorada sucede justo en el momento cuando el sol se está ocultando, es el espacio de tiempo en que la luz del sol adquiere unos tonos cálidos, colores naranjos, así ambienté el lugar como una especie de “aguada” con esa temperatura de color. La hora azul, como su nombre indica, es en ese preciso momento justo después (en el caso de la puesta de sol) de la hora dorada, cuando el cielo ha perdido prácticamente esos tonos naranjas y amarillos y empieza a predominar un azul en todo el ambiente.

Los colores usados son en base netamente del color del objeto del cual extraje el pigmento, en este caso me fijé que fueran colores complementarios tales como el amarillo y morado (figura 19), verde y rosado (figura 20). El amarillo lo asocio a la Cúrcuma, el morado al repollo morado, el verde a las hojas del eucalipto y el rosado a la remolacha.

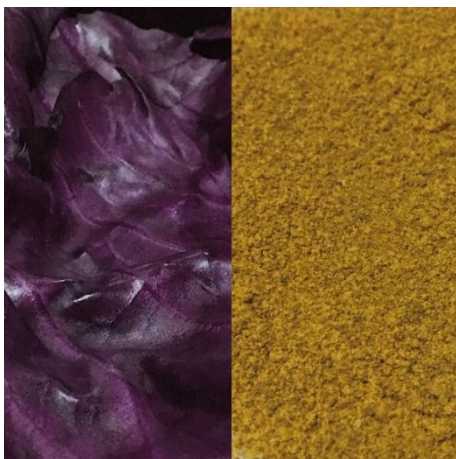

Figura 19, Repollo morado y Cúrcuma.

Figura 20, Eucalipto y Remolacha.

A partir de estos elementos elegidos en base a su color inicial, extraje sus pigmentos dependiendo de las horas azul o dorada. El color del repollo morado y del eucalipto los clasifiqué como “colores fríos” (figura 21), en cambio el color que me dio la cúrcuma y la remolacha como “colores cálidos” (figura 22)

Figura 21, colores fríos.

Figura 22, colores cálidos.

Vivo en una comuna llamada Olivar y por el momento de crisis sanitaria que estamos viviendo, estoy residiendo aquí. En este lugar que habito, la hora clave para la hora azul es a las 17:16 pm época otoñal y la hora dorada es unos minutos antes que es a las 17:04 pm época otoñal. En base a esto dispuse varias formas de montaje que mostraré a continuación.

Figura 23, unión de colores a las 16:41.

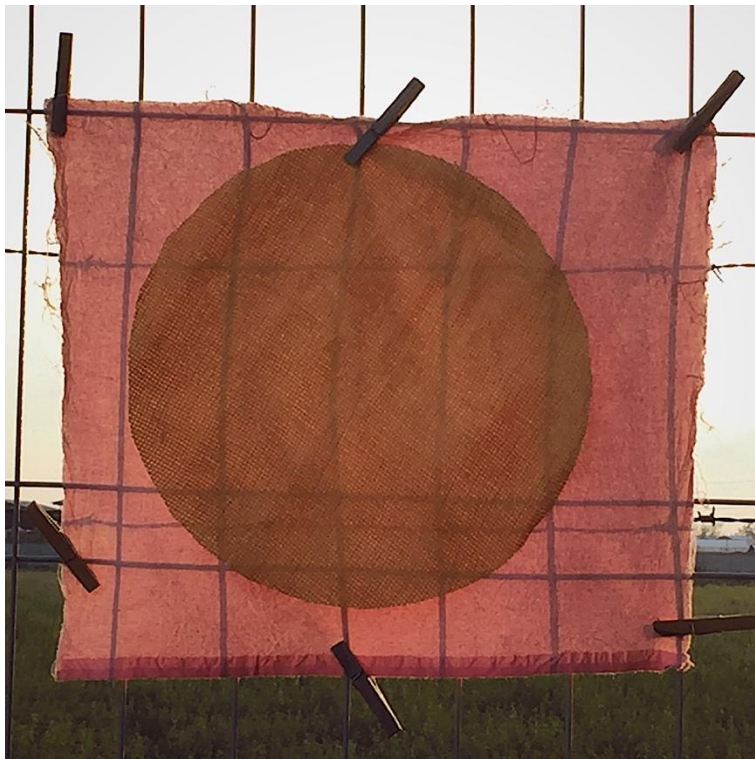

Figura 24, colores cálidos a las 17:04.

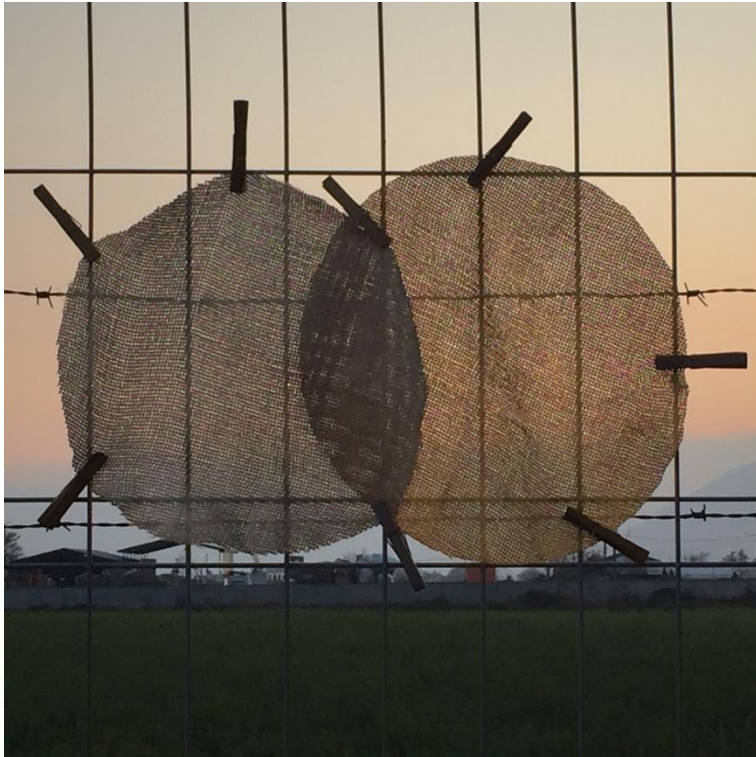

Figura 25, colores fríos a las 17:17

Referentes

En mi trabajo logro destacar dos temas, por un lado, la materialidad, ya sea de donde saco el pigmento o donde lo aplico, y el otro concepto sería el color. Uno de mis referentes es Raw Color, una colaboración entre varios diseñadores enfocados generalmente en el material y cómo este se comporta a través de los colores. En la documentación fotográfica que realizan de sus procesos se evidencia los cambios de los colores, cómo actúan en distintos objetos y también lo mucho que pueden cambiar al estar acompañados de otros colores. La evidencia fotográfica permite percibir el proceso de forma pausada, con todos los detalles, para así ver realmente los cambios.

Hay un trabajo en especial que me gustaría destacar que se mostró en una instalación en octubre del 2010 y tuvo como nombre “Paleta Líquida” (figura 26).

«¿Cuál es la naturaleza de un color y cuál es la conexión con su estado físico? Basado en la investigación en curso de derivar pigmentos de vegetales, el objetivo era mostrar la condición líquida del color antes de que se fije al medio de papel o textil. En comparación con su estado sólido, las transparencias y los volúmenes juegan de repente un papel importante. Presentados en un gabinete, los 130 recipientes conservados exponen tonos puros y mixtos de diferentes verduras y diferentes proporciones de mezcla. Este proyecto fue desarrollado para la exposición Domestica holandesa en el Museum für Angewandte Kunst en Frankfurt». (Raw Color, 2010).

Figura 26, Raw Color, *Paleta Líquida*, Instalación, 2010.

Otro referente para mi investigación es Josef Albers (9 de marzo de 1888, Bottrop, Alemania - 25 de marzo de 1976, New Haven, Connecticut, Estados Unidos), en donde el ensayo y error son fundamentales en su proceso creativo. Creo que tiene una facilidad para poder simplificar figuras complejas y así abstraerlas. La observación que se tiene que hacer en los tipos de obras que realiza Albers, es una observación lenta, que requiere de mucho tiempo y paciencia para así poder mejorar a través del error ¿A que me refiero con esto? A que para obtener soluciones (en este caso de color) él trabaja mucho con las series para así ir notando cada error que se presente.

«No existe una única solución para un problema estético.» (Albers J. s/f).

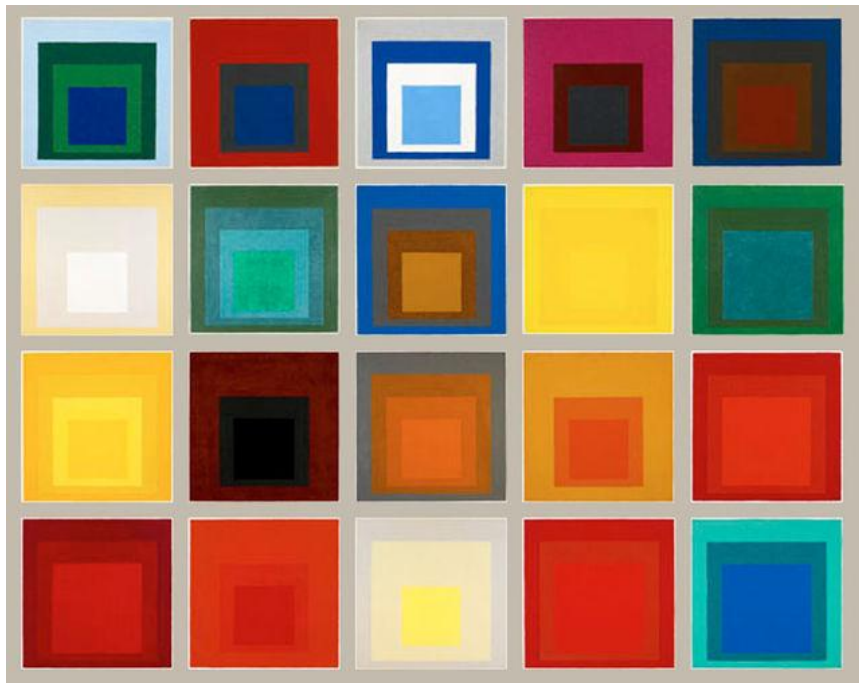

Figura 27, Josef Albers, Parte de la serie *Homenaje al cuadrado*, Serigrafía, 1967.

La geometría lineal es algo que está presente en sus obras (figura 27) esto va de la mano con el color plano, al mezclar estas dos maneras de representación crea inmediatamente una manera de ver el color como lo principal en sus obras, ya que al ser figuras “simples” no da espacio al espectador para que empiecen a imaginar a que se asociaba cada figura presente en su obra, un cuadrado era un cuadrado y nada más, así lo que contenía el cuadrado era lo realmente importante Y ¿Qué es lo realmente importante? La interacción del color, en donde en su teoría nos habla de lo cambiante que puede llegar a ser un color al estar acompañado de otro, y cómo ese mismo color puede transformarse en uno distinto al estar en contacto con otro.

«Cuando pinto
pienso y veo
ante todo -color
pero color como movimiento

Color que no sólo acompaña
a la forma de extensión lateral
y que después de ser desplazado
permanece suspendido

Sino movimiento interior perpetuo
como agresión –hacia y desde el espectador-
además de interacción e interdependencia
con forma y tono y luz

En un enfoque directo y frontal
o cuando se siente cerca
como una respiración y latiendo
-desde dentro». (Albers J. s/f).

Al hablar de pigmentos naturales muchas veces creemos que los colores que podemos obtener a partir de plantas, vegetales, flores, entre otros, es muy limitada. La gama cromática en pigmentos naturales siempre será amplia, todo depende del tiempo en que tendremos remojando nuestras telas en el pigmento, el tiempo es un indicador muy importante, con el sabremos que tono de cierto color podremos obtener.

Por ejemplo, en las siguientes fotografías se ve una diferencia de tono notoria, sin embargo, las dos telas fueron teñidas con el mismo vegetal que es la Remolacha.

Figura 28, Teñido con Remolacha por 6 horas.

Figura 29, Teñido con Remolacha por 12 horas.

Siguiendo con el tema de la gama cromática me gustaría destacar a otro referente, quien destaco su selección cromática y sus vivencias. En sus obras suelo apreciar los colores que contrastan entre sí de manera evidente, la manera en la que demostraba que los cuerpos fluían, con esa línea firme que delimitaba la mayoría de los cuerpos que componían cada obra y que lo caracterizaba (figura 30).

Figura 30, H. Matisse, *Large Reclining Nude*, 1935.

A mi parecer H. Matisse (1 de diciembre de 1869, Le Cateau-Cambrésis, Francia – 3 de noviembre de 1954, Niza, Francia) en su proceso de creación se deconstruyó de cierta forma, y demostró que de una catástrofe puede nacer algo nuevo, algo totalmente desconocido, es así como luego de quedar en una silla de rueda debido al ataque de algún cáncer (figura 31), empieza su nueva etapa, en la que el dibujaba con ayuda de tijeras y papel. Tuvo que cambiar su forma de hacer arte debido a un acontecimiento en específico tal cual a muchos de nosotros nos pasó, estudiantes de artes que en verse en época de pandemia trajo ciertas dificultades, como por ejemplo: la limitación de materiales, una vivencia personal de la cual tengo que dar gracias que pude contar con solución, una que me trajo trabajo y por ende también trajo reflexión, la cual personalmente la llevé a lo plástico (hacer arte) y así en época de pandemia “salvarme” de cierta manera y de una catástrofe interna saliera una solución la que luego se transformó en mi método de trabajo.

Es por eso que quería mencionar a este gran artista, el cual vivió su propia catástrofe y con ayuda del arte puedo hacer algo más que quedarse acostado en la cama. Hay una frase en que H. Matisse nos señala que:

«El pintor ya no necesita preocuparse de detalles insignificantes, para ello está la fotografía que lo hace mejor y más rápido..., la pintura es para representar visiones interiores..., ver ya es en sí un acto creador, requiere un esfuerzo, todo lo que vemos se deforma por nuestras costumbres occidentales... hay dos manera de expresar las cosas: señalarlas toscamente y otra evocarlas con arte, se evoca lo que la mirada produjo en nosotros como acto que requiere trabajo..., el pintor debe tener simplicidad de espíritu». (Matisse, s/f).

Figura 31, Henri Matisse, retratado en 1952 por Lydia Delectorskaya el Hôtel Régina de Niza.

La época en que él vivió lo influyó mucho, ya que los artistas tenían en ese momento una misión -por decirlo así- que era alejarse de lo que la realidad ofrecía como tal, y aferrarse más bien a sus sentimientos o a lo que ellos querían transmitir, ya sea figurativo o no. Al igual que los artistas actuales, los cuales buscan alejarse de cierta forma de lo académico, buscando un cambio en la forma en que se mira el arte. En lo personal me encuentro en la búsqueda de materiales para trabajar que no sean nocivos para el Ecosistema, que a través del arte y la ecología podamos cambiar un poco este mundo.

Como muchos de nosotros, él estuvo de acuerdo en que antes de poder expresarse, tenía que aprender las técnicas para poder utilizarlas bien o incluso mejor. Creo que, para él, así como también para mí, era fundamental tener un conocimiento teórico profundo en su proceso de creación para que así pudiese llegar a lugares desconocidos, totalmente nuevos. De cierta forma siento que su proceso era muy metodológico y a partir de lo ya aprendido en torno a lo que le enseñaron en la academia, empezó a expresarse de una manera nueva. A mi parecer la teoría, la construcción y su propuesta más bien revolucionaria en torno a la academia, es parte de su proceso creativo.

Vínculos

La contaminación y todos sus efectos en torno al cambio climático en el planeta está provocando que muchos de nosotros nos preocupemos y estemos más conscientes, lo que nos lleva a un cierto acercamiento para conocer, entender y volver a hacernos parte de la naturaleza que nos rodea, volver o retroceder una cantidad de años en los que quizás las cosas se hacían con mayor conciencia. Por ello, pensar en lo ecológico, en tanto como proceso en mi trabajo, es muy relevante; desde los tintes que ocupo, como los adhiero a la tela, hasta el agua y la fuente de energía que ocupo para poder extraerlos.

Desde que entré a la universidad surgió un problema en mí, entorno a los materiales que ocupaba, los envases, el acrílico mismo que tiene como componente un material plastificado; todo aquello me incomodó en demasía. Si bien el mercado tiene una variedad enorme de colores, el tiempo de secado es rápido y da muchas otras facilidades, me siento mucho mejor utilizando algo que sé de dónde proviene y más aún si yo misma puedo prepararlo.

La intuición al principio fue algo fundamental cuando empecé a experimentar con estos tintes, si bien no sabía del todo como hacerlo, ya que una cosa es leer sobre algo y al momento de aplicarlo y llevarlo a cabo puede resultar algo totalmente distinto, me sirvió para empezar a encontrar las fórmulas de cada vegetal, planta, raíz, de la que saco su color.

Luego de la experimentación empecé a anotar cada cambio, tomarle fotos o grabar, para así lograr conseguir el mismo color que obtuve la primera vez; si bien puedo lograr acercarme al resultado, es muy raro que quede completamente igual, pero con ayuda de las fórmulas es posible lograr aproximarme.

Por otra parte, la botánica, arte y ciencia, son temas que siempre me interesaron, pero no sabía cómo juntarlos. De a poco fui indagando hasta que llegué a la extracción de estos tintes que me permiten hacer obras en torno al color y su interacción. Esto generó en mi un cierto entendimiento del medio ambiente y de la naturaleza, así logré de cierta manera, maravillarme más aún de lo que podemos lograr gracias a ella. Es por eso por lo que la investigación es parte fundamental al

hablar acerca de este trabajo, ¿Qué sería de este trabajo sin investigación? Probablemente sería un par de palabras sin contenido, es por eso que el proceso es investigación pura, no hay separación entre arte e investigación, son dos conceptos que con el pasar del tiempo cada vez se juntan más y más, llegando a estar enlazados completamente, si bien el arte existe desde tiempos remotos, la forma en que se hace “arte” ha cambiado.

Conclusión

Siempre me ha sido difícil concluir y ésta no es la excepción, solo que esta vez no es para la entrega de un trabajo “x” para una nota común y corriente, esta conclusión es el final de una etapa, o también el inicio de otra.

¿Qué puedo rescatar de esta vivencia? Hay muchas cosas que podría describir en este párrafo, pero lo más importante es que aprendí a observar. Algo tan básico, tan cotidiano, pero que quizás no todos nos damos el tiempo de hacerlo, y sí que es importante observar. No hablo del observar inmediato, de ese que estamos acostumbrados y que gracias al universo yo puedo estar escribiendo y leyendo esto, porque tengo el sentido de ver, sino más bien, hablo de una observación lenta, la cual nos permita ver lo inmenso y maravilloso que es el mundo y con él, los colores.

Los colores que nos rodean en nuestro territorio muchas veces pasan desapercibidos, es muy fácil sorprendernos por cosas creadas por el hombre, entre ellos los colores creados a partir de pigmentos artificiales. La gama de colores a la que podemos acceder a partir de nuestros alimentos o elementos de nuestro día a día es muy amplia, para darnos cuenta de esto no nos queda más que observar. Observar nuestro entorno y a partir de esto crear.

Vivimos en un mundo en donde lo inmediato, lo rápido cada vez es más y más apreciado, ¿Acaso los procesos, conocerlos y saber cómo se hace algo no es importante? Los tiempos, las etapas para obtener algo, es casi como un ritual que muchas veces desconocemos, quizás simplemente no nos importa, pero lo que nos tiene que importar es que cada vez estamos haciendo los productos de acuerdo a una demanda, una demanda de un mercado dominante destructivo, que sin más arrasa con muchos elementos básicos en nuestro vivir, un mercado al que “el bienestar común” muchas veces no le importa y donde el entorno natural es el que asume las consecuencias.

Webgrafía

Marianne Meier y Catalina Mekis. (2015). *Tinte Austral, Los colores del bosque Valdiviano. XIV Región de Los Ríos, Chile.* [Archivo Pdf]

Roc Jiménez de Cisneros. (2016). *Timothy Morton: una ecología sin naturaleza.*

Sitio Web: <http://lab.cccb.org/es/timothy-morton-ecologia-sin-naturaleza/>

10/11/2020

Raw Color. (2010). *Paleta líquida* de Raw Color. Sitio web:

<http://www.rawcolor.nl/project/?id=249&type=ownProduction> 14/06/2020.

Arte de ayer y hoy (2014). *Las opciones de la geometría: Josef Albers.* Sitio web:

[https://arteayeryhoy.wordpress.com/2014/07/02/las-opciones-de-la-geometria-](https://arteayeryhoy.wordpress.com/2014/07/02/las-opciones-de-la-geometria-josef-albers/)

[josef-albers/](https://arteayeryhoy.wordpress.com/2014/07/02/las-opciones-de-la-geometria-josef-albers/) 15/06/2020.

Artishock. (2014). *Primera retrospectiva de Josef Albers en España* de Artishock.

Sitio web: [https://artishockrevista.com/2014/03/19/primera-retrospectiva-espana-](https://artishockrevista.com/2014/03/19/primera-retrospectiva-espana-josef-albers/)

[josef-albers/](https://artishockrevista.com/2014/03/19/primera-retrospectiva-espana-josef-albers/) 15/06/2020.

Ana. (2017). *Henri Matisse, la alegría del color* de ARELARTE. Sitio web:

https://arelarte.blogspot.com/2017/02/henri-matisse-la-alegria-del-color_10.html

28/06/2020.

Listado de imágenes

Figura 26: Raw Color. (2010). *Paleta líquida*, Instalación. Consultada el 14 de junio, 2020 en <http://www.rawcolor.nl/project/?id=249&type=ownProduction>

Figura 27: Albers, J. (1967). Parte de la serie *Homenaje al cuadrado*, Serigrafía. Consultada el 10 de julio, 2020 en <https://kulturtado.wordpress.com/2017/10/24/cita-1082/#jp-carousel-15009>

Figura 30: Matisse, H. (1935). *Large Reclining Nude*, Pintura. Consultada el 26 de noviembre, 2020 en <https://wsimag.com/de/kunst/29081-matisse-und-bonnard>

Figura 31: Delectorskaya, L. (1952). Henri Matisse, retratado en el Hôtel Régina de Niza. Consultada el 29 de noviembre, 2020 en https://elpais.com/cultura/2015/01/27/babelia/1422382586_791813.html