

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

ENTRE LO NATURAL Y LO VIRTUAL

M. CONSTANZA NASS CARRASCO

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Grabado

Profesor Guía Taller de Grado: Natasha Pons
Profesor Guía Preparación de Memoria: Sebastián Mahaluf

Santiago, Chile 2020

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
1. OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA	3
2. ORÍGEN Y BÚSQUEDA.....	6
3. ENTRE LO NATURAL Y LO VIRTUAL: LA OBRA	8
4. CONCEPTOS.....	10
4.1. Sistemas espaciales derivados de la naturaleza.....	10
4.2. Las plantas como forma de crear un idioma.....	12
4.3. Lobelia Tupa.....	14
5. REFERENTES.....	16
5.1. María Ignacia Edwards.....	16
5.2. Sofía Nercasseau.....	18
5.3. Olafur Eliasson.....	20
6. LA OBRA: ANÁLISIS FORMAL.....	22
7. CONCLUSIÓN.....	23
8. BIBLIOGRAFÍA.....	25
9. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	26

INTRODUCCIÓN

Esta investigación nace desde la finalización de un proceso que se ha llevado a cabo desde los inicios de la carrera. Durante el transcurso de los años, fui visualizando poco a poco el ámbito en el que me he desenvuelto, siempre poniendo a la naturaleza como foco de atención y modelo para la realización de las distintas obras que fueron apareciendo de forma experimental y guiadas muchas veces por la intuición. El ejercicio constante de observar y la práctica de los métodos que aprendí en la universidad y la vida diaria, son siempre parte esencial para entender de dónde provienen las ideas que me llevaron a este trabajo final. De esta forma, entendí que cada idea libre que fui desarrollando, comenzó desde una mirada hacia al interior, mis intereses, que se han formado con el transcurso de la vida, para la propia construcción del entorno en función de las experiencias vividas.

La contemplación de un “algo”, la naturaleza, y el entorno que nos rodea ha formado el lenguaje con el que se expresan mis obras.

Todo esto ha significado en la obtención de información clave para abordar hoy el tema que mueve este trabajo; la fuerza de la naturaleza, en este caso las plantas, ante la presencia o irrupción humana.

Mi intención es entonces, desde lo anteriormente mencionado, abordar una pequeña parte de la naturaleza, y hacer una analogía con la virtualidad que se desprende de ella a partir de la luz y el color en conexión con el entorno.

Por consiguiente, en este ensayo se analizará la luz y el color como medio para la obtención de sombras que generan capas matéricas, y la utilización de una planta en específico llamada “Tabaco del Diablo” (*Lobelia tupa*); veremos sus características y cómo esto interactúa en el ambiente de la obra. Además, se analizará la relación con algunos artistas como Olafur Eliasson, Sofía Nercasseau y M. Ignacia Edwards, quienes son otra parte fundamental como guías para el estudio de este trabajo; muchas de sus obras me dieron la capacidad de entendimiento, para saber cómo abarcar el tema de la naturaleza, o fenómenos naturales en el arte.

“La experiencia del color, estrechamente relacionada con la experiencia de la luz, es también una cuestión de cultivo. Por mucho que la percepción esté vinculada con la memoria y el reconocimiento, nuestra relación con el color deriva de nuestro hábitat cultural”. (Eliasson, O. 2020)

1. OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Este trabajo busca entender la naturaleza desde un punto de vista muy propio; casi una autobiografía respecto a los viajes que he realizado y las sensaciones que me ha traído cada elemento que existe a nuestro alrededor. Alejarse del espacio común en que nos movemos día a día, para encontrarse con una infinidad de submundos, que implica el generar una conexión con el entorno y el simple ejercicio de visualizar.

Ahondaré en conceptos como la luz, el color, el espacio, atmósfera y las capas o sombras, entre otros, que se han ido incorporando de manera pseudo - espontánea en mi trabajo, ya que cada elemento/objeto que utilizo tiene una “fuerza” propia por ser, algo así, como parte de un fenómeno natural, utilizado a favor de la obra en este caso. Esto deriva del ejercicio que todos hemos hecho en algún momento, que nace del experimentar sensaciones a partir de la interacción con la naturaleza en un medio determinado, en este caso sacado de contexto y llevado a una virtualidad que trae consigo otras proyecciones.

Para esto, primero es necesario explicar que desde muy niña, he tenido una importante cercanía con la naturaleza, salir a acampar con cada cambio de estación, pasar días y hasta semanas recorriendo bosques del sur de Chile, playas, campo y cordillera, cada uno con su propio sello que se caracteriza dada su condición geográfica. Así llegué a relacionar esta área de mi vida con los proyectos que he ido realizando en el desarrollo experimental del último tiempo.

Con esta investigación, me interesa mostrar la importancia de la relación del arte con la naturaleza, a través del color y la luz como medios fundamentales. Questionarnos cuánto más estará ahí para nosotros y la capacidad humana de cambiar el entorno en el que nos desenvolvemos, siendo estos algunos puntos relevantes que mueven mi investigación, ya que la observación de la naturaleza ha servido por siglos como motor para el conocimiento de diversas áreas y por supuesto, para la creación artística. Construir a partir de lo que nos otorga la naturaleza y “des-virtuarlo”.

“La mente moderna no comprende fácilmente la idea de la inteligencia de la naturaleza, excepto a través de su antropomorfización o deificación —otro intento de conquista”.

1

Ante la problemática evidente de la actual crisis socioambiental que vivimos, el habitar un mismo espacio natural y modificado por el ser humano, ha traído consigo inevitables complicaciones, entre las que podemos visualizar fácilmente la inteligencia con la que actúa la naturaleza para adaptarse al medio. Sin embargo, la rapidez con la que inventamos nuevas máquinas o “armatostes”, nuevas grandes ciudades, edificios, y creamos espacios, no ha dado lugar a la naturaleza de adaptarse completamente a estos constantes cambios. Lo que el humano aún no entiende, y dada nuestra facultad de pensar que siempre encontraremos solución a todo, es que sin las plantas no subsistimos.

De aquí nace aquella necesidad de mostrar que, aunque encontremos una virtualidad constante en la era de las tecnologías y transformamos todo a nuestro alrededor, esto solo quedará en un mundo ficticio que se proyecta de la naturaleza biológica y escasa que nos rodea. Pese al incansable hecho de que las plantas tienen la capacidad de encontrarse con un medio y acomodarse a él, esto no es suficiente.

Entonces, en el transcurso de escribir sobre el proceso de observar la naturaleza, me he encontrado con la dificultad de traspasar todas estas percepciones personales que derivan de las problemáticas actuales con que nos encontramos, como el ser consciente de la existencia de aquellos miles de mundos virtuales, propios de la modernidad, y es querer volver al origen del problema. Para esto, la percepción de los colores, la significancia de una planta, el ambiente que genera, y la necesidad de reproducir algo, se convirtieron en el motor de apoyo para la creación de una instalación y esta investigación.

¿Cómo poder describir aquella sensación, en que el encuentro con la naturaleza viva y en todo su esplendor se hace imponente en algunas partes; pero en otros lucha por su propia subsistencia y comparte un medio que prioriza el concreto y la

1

Eisenstein, C. (2020). ALUNA: UN MENSAJE PARA EL HERMANO MENOR. *Florae*, 5(1), 32. <http://arteflora.org/wp-content/uploads/2020/08/FLORAE-5-Inserto.pdf>

arquitectura? Es de esperarse que, donde el medio es compartido, aquellas plantas que viven allí se vean afectadas y nos preocupemos por su subsistencia. Pero todas las soluciones que encontramos para ayudar, siguen siendo netamente antropocéntricas, y generadoras de nuevas tecnologías, es decir, seguimos creando una virtualidad, que pretende representar la base de la naturaleza.

Es de esperarse que la gran mayoría de nosotros, viva o haya vivido en lugares donde el pasto crece entremedio de las baldosas, y las plantas silvestres se ven delimitadas por el borde de la carretera, nos molestan los hierbajos en el jardín y es normal usar una enredadera para decorar muros y rejas; todo esto nos parece normal, sin embargo, todo eso es creación humana, es decir, intervención. Las plantas han subsistido adecuándose a todos estos cambios y coexistimos de diversas maneras, pero no recordamos que para formar todo aquello que hoy nos rodea, comenzamos recogiendo partes de la naturaleza, que transformamos posteriormente en artefactos con los que luego volvemos, para irrumpir con ellos nuevamente en la misma naturaleza.

Por esto, en este ensayo se buscará exponer la problemática respecto a la analogía que se plantea a partir de “lo natural” y “lo virtual”, y generar conciencia respecto a la influencia del ser humano, desde una mirada más atenta hacia las transformaciones de la naturaleza. Para lo cual se investigó a algunos artistas, con los que fui encontrando similitudes a lo largo de todo este proceso, e integrando ciertos análisis que ellos ya se han planteado sobre este y otros temas que derivan de aspectos ecológicos, científicos y las distintas investigaciones artísticas de la naturaleza. La incorporación de los términos “luz”, “sombra” y “color”, son parte de una larga investigación personal mediante la práctica constante con una amplia gama de materiales y , por otro lado, las importantes investigaciones que hicieron grandes personajes tanto del arte como otras disciplinas. También un factor que se hace esencial, es la actual pandemia que estamos viviendo y la cuarentena que me obligó a probar aún más, pero con objetos y materiales que están al alcance de la mano, condicionando la experimentación de la obra y sus posibilidades; siempre pensando en comprender algunos aspectos fundamentales de la naturaleza, y situarnos en el contexto del encierro y la observación de fenómenos naturales desde adentro de la casa, lo que hace esto más relevante por su carácter situacional.

2. ORIGEN Y BÚSQUEDA

La relación que fuí creando entre el arte y la naturaleza, comienza desde niña cuando con 11 años entré a scout, lo que se convirtió en un aspecto muy importante de mi vida. Capítulo que duró nueve años, en los que mis encuentros con la naturaleza ya no solo eran las constantes salidas a conocer nuevos lugares con mi familia, sino que también los campamentos, donde salíamos a recorrer parques naturales, reservas biológicas, cerros y toda clase de espacios alejados de la ciudad; una de mis actividades favoritas hasta el día de hoy. Aquella motivación de escapar de lo urbano se volvió una necesidad, siendo este el momento idóneo para mi, en que aprendía acerca de toda clase de plantas, bosques, insectos, observación de aves, entre las infinitas actividades que entrega el escapar de la ciudad. Así, al regresar a mi casa y abandonar estos lugares llenos de “magia natural”, volvía con una serie de recolección de piedras, plantas, semillas y lo que la naturaleza me entregara, generando una larga colección a lo largo de mi vida de todo tipo de cosas. Con esto, y mi gusto por el arte, hacía pequeñas reproducciones de lo que veía o encontraba, muchas veces pequeñas manualidades de flores en plasticina, o trataba de representar los paisajes en dibujos y cuadros, también tenía una bitácora en la que coleccionaba flores y plantas prensadas, y las clasificaba según su lugar de origen y demases.

Al salir del colegio, entré inmediatamente a estudiar arquitectura, otro capítulo breve pero muy interesante, en el que, en dos años aprendí a conocer y observar los espacios con una mirada mucho más cercana a lo antropocéntrico, ya que no hay nada más humano, que el intervenir espacios donde se prioriza la construcción y la geometría. Sin embargo, el encontrarme con la irrupción de lugares de forma tan potente y drástica, para mi no era opción; yo quería formar espacios en los que la naturaleza y el ser humano pudiesen coexistir de la forma más armoniosa posible.

Así, al entrar a estudiar artes visuales y descubrir la infinidad de posibilidades que esto implica, mi investigación comienza a tomar otro rumbo y es el procurar encontrar la forma de fusionar el concepto de la naturaleza en el espacio. Tras lo difícil que se vuelve el intentar mostrar lo que uno ve y siente, mi búsqueda se centra en el cómo dar a entender por medio de mis obras, esta relación que creé con la naturaleza y la recolección, y la utilización de las plantas extraídas de su

lugar de origen y dispuestas en un espacio de encierro, y con esto, que la gente pueda sentir y observar a partir de su propia relación con la naturaleza lo que se presenta.

Imágen 1:
Roca en suspensión.
Ejercicio de experimentación.
Constanza Nass

3. ENTRE LO NATURAL Y LO VIRTUAL: LA OBRA

La naturaleza ha sido desde siempre una base innegable para el arte. Supone una primera aproximación hacia una concepción estética, ya que los paisajes en los que podemos vernos envueltos son de una magnificencia única donde quiera que sea y han sido representados e interpretados por miles de personas en el mundo.

Bajo el seno de la naturaleza, podemos encontrar una infinidad de elementos que yacen como un solo universo, siendo estos por sí mismos muy complejos. Es decir, sabemos que cada especie que se encuentra en un medio determinado se constituye de manera única, sin embargo, forman parte de una totalidad que está condicionada por las características medioambientales, geográficas y naturales de su entorno.

La observación de la naturaleza es fundamental para entender este trabajo, ya que este se compone de la disposición de extractos de una planta en el muro, sacada de su lugar de origen, y es trasladada a otro contexto, donde pasa a ser el sujeto principal de un espacio total. Es decir, sabemos que cualquier objeto, por ejemplo, entre muchos otros no resalta de la misma manera, sin embargo, el simple ejercicio de trasladar aquel a un espacio donde ese solo elemento se vuelve foco de atención, es algo que los artistas toman la atribución de hacer, con el fin de proporcionarle una estética y fundamentación respectiva a lo que se ve; cosa que aparece desde Duchamp con el ready made, por ejemplo.

El elemento de la luz es otro factor esencial, ya que compone la materialidad y la transforma a través de las sombras, generando una segunda concepción menos (o nada) real respecto al sujeto que aparece. La aparición de un submundo bidimensional, generado por capas de luz que activan el espacio, proponen una visualidad abarcada por las capas de color, que pretende generar diversas sensaciones tanto en lo que pasa en la realidad tangible, como lo que está sucediendo en el muro con las sombras.

Exponer una parte de la naturaleza, con la sola exhibición de algunas plantas (extractos de Lobelia Tupa) que crecen en medio del muro, que parece que se transforman, o se desdoblan; se desintegra en una paleta de colores fuertes escapando de toda su naturalidad.

Situarse como espectador activo del mundo, propone una idea de sensibilidad ante el medio; es la capacidad de estar en conexión no solo con los espacios a los que estamos acostumbrados a recurrir, sino a escapar un momento de la cotidianidad y entregarse a otros espacios, salir de lo habitual y estar atento a cada detalle que se presenta. Nos descubrimos a nosotros mismos cuando estamos en la naturaleza y eso genera otra percepción de cómo vemos las cosas.

Imágen 2:
Aproximación a la naturaleza, la luz y el color, 2020
Instalación
Constanza Nass

4. CONCEPTOS

4.1. Sistemas espaciales derivados de la naturaleza

El simple hecho de hacer uso de objetos que remiten a otro lugar, ya nos trae un recuerdo. Todos hemos visitado lugares a los que no queremos olvidar nunca, o guardamos con cariño. Conservar aquella curiosidad casi infantil que nace de la experiencia en torno a las cosas nuevas o experiencias sublimes nos permite tener una visión del mundo circundante y sus lenguajes perceptivos. Observar, y recrear con la memoria sensaciones táctiles, experiencias sonoras, sentimientos y visiones de algo que se guarda en nuestro inconsciente de forma natural. La experiencia como medio de aprendizaje es esencial para nosotros como personas, animales que razonan de acuerdo a sus propios intereses y valores intrínsecos. Aquellas pruebas luego se traducen en propuestas que remiten a las incertidumbres de la realidad. Lo que vemos ahí, lo que realmente es , lo que nos quiere decir y lo que finalmente interpretamos.

En mi obra, la importancia de cada elemento expuesto es tal, que desde la raíz más pequeña hasta la totalidad del espacio juegan un rol fundamental, donde se contrapone la idea de que lo pequeño queda en el olvido. En este caso es un todo, y cada parte de la planta por existir en sí misma tiene relevancia, ya que se pone en foco por medio de la luz y la expansión de su naturaleza.

La atmósfera que se genera al realizar una exposición donde la luz y el color invaden el ambiente, invita al espectador a recorrer, a mirar entremedio, acercarse y alejarse, y preguntarse qué es, qué pasa ahí adentro; lo que genera la bidimensionalidad del muro en el que se abre un portal a través del despliegue de colores, y todo lo que sucede en el espacio, se plasma en la interacción de su totalidad.

Existir es intervenir. Esta aseveración determina una lógica que para mí resuena en la capacidad de vivir en armonía con el contexto dado. Mantenerse en movimiento, ser capaces de construir espacios que revelan nuestra conexión con el entorno; volver a replantearse todo, salir de la zona de confort, adentrarse en la constante inmersión de sostenerse de lo que nos entrega la tierra.

De esta forma, la virtualidad generada por las sombras de las plantas en el muro, nos recuerdan que a pesar de la fuerza que tienen ellas para adecuarse a todo espacio, son parte de la constante intervención ocasionada por el ser humano, y su desintegración en las capas de colores intensos y vibrantes, asume el hecho de que lo que se produce es irreal, y finalmente solo queda como parte de aquella virtualidad.

Imágen 3:
De lo natural y lo virtual, acercamiento. 2020
Instalación
Constanza Nass

4.2. Las plantas como forma de crear un idioma

La concentración ejercida hacia el concepto “naturaleza”, ha sido un descubrimiento constante, ya que mi proceso de investigación ha tomado ciertos rumbos. Si bien los conceptos generales con el estudio del paisaje y la recolección siguen apareciendo, se hacen menos evidentes y escapan de la sola representación de lo que se ve; ahora va más allá.

La interpretación de la naturaleza a favor de los procesos ejercidos a lo largo del taller, en disposición a lo que en mi mente acontece, resulta en esta instalación que busca situar los elementos extraídos de sus hábitats para aparecer en un contexto de encierro y desplegarse en él.

Invitar a los espectadores a mirar y acontecer la obra, y como una herramienta efectiva para reflexionar sobre problemáticas socio-ecológicas, y la coexistencia con el medio.

“Existen personas que saben viajar; otras que no saben. Existen personas para las que cualquier pequeño viaje o perspectiva de viaje supone aprehensión y cansancio; una empresa agotadora. Para otras es un acto simple como sonarse la nariz. Eso no quiere decir que las personas que no saben viajar no encuentren, en sus escasos viajes, un sutil placer. Pero es un placer tan escondido tras rejas de niebla que no lo advierten; más tarde encontrarán alguna sombra de él en la memoria”.²

Las plantas me han servido como medio de comunicación para entregar el mensaje que proviene de la experimentación del medio en los distintos viajes, en los que me he sumergido en la naturaleza propiamente tal, existiendo una marcada diferencia entre la naturaleza sin intervención (o con menos intervención) y la que se encuentra desprovista de cuidado y lucha por seguir coexistiendo en el medio. La observación de la naturaleza, es una herramienta que se vuelve fundamental para el debido entendimiento del planeta y la forma en que nos vinculamos con el medio. Comunicar a través de las plantas es la forma que encontré para evidenciar hechos que acontecen por la época que estamos viviendo y las distintas problemáticas que se presentan día a día.

² Ginzburg, N.. (Nov. 1969). *Los viajeros Torpes*. FLORAE, 3, 8.

Imagen 4:
S/N, 2020
Instalación
Constanza Nass

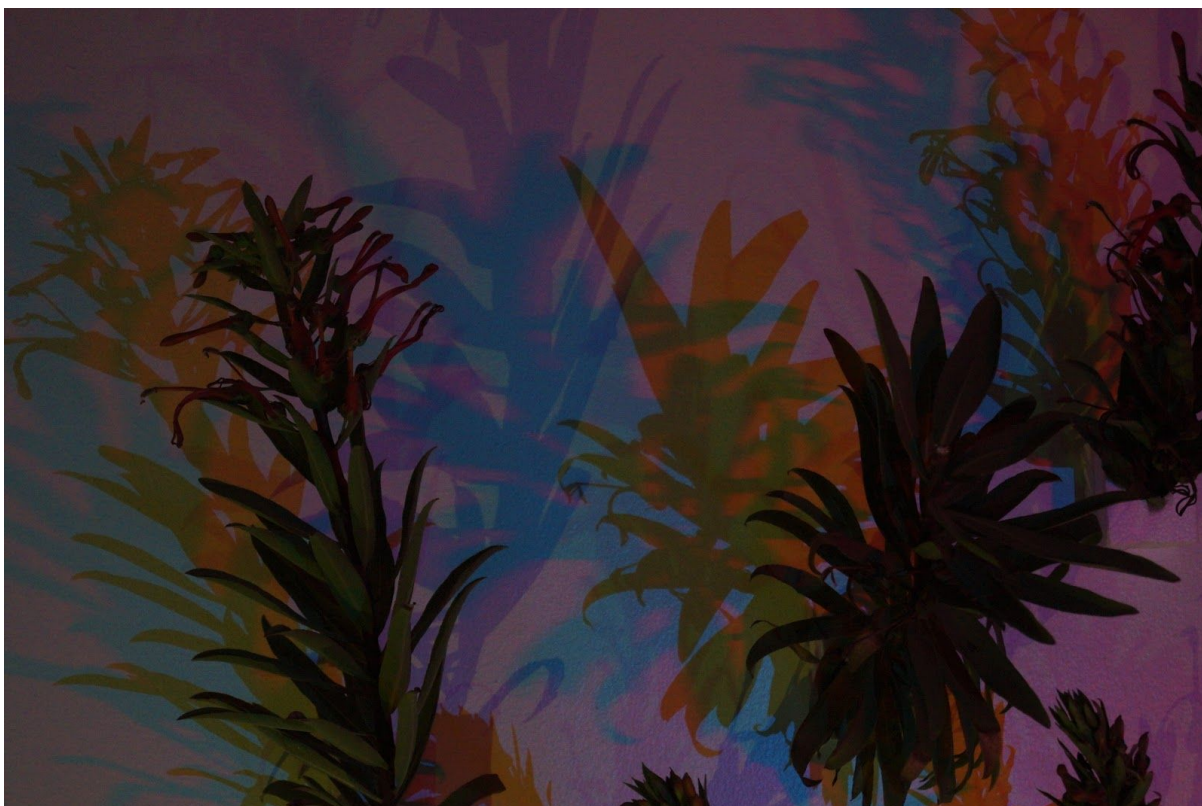
4.3 Lobelia Tupa

Durante el desarrollo experimental del semestre, me mantuve en una búsqueda constante de distintas plantas que se montaron como uno de los principales focos de atención en el emplazamiento de las instalaciones, apareciendo varias en el camino. Algunas derivaron producto de la cuarentena que se desarrolló durante este año, siendo las que tenía al alcance para generar el efecto de “plata que sale del muro”; posteriormente, la búsqueda significó en el estudio de las distintas especies endémicas que se encuentran en la región y comencé a realizar salidas en búsqueda de otras plantas que significaran como parte del estudio enfocado en el desarrollo del color y la luz.

Así es como llegué a la identificación de algunas plantas que producen ciertos efectos psicodélicos, entre ellos la “Lobelia Tupa” o “Tabaco del Diablo”, que finalmente decidí utilizar por su alto valor con respecto a los efectos que produce al ser consumida, y no menos importante, el hecho de ser una planta sagrada para el pueblo Mapuche. Como consecuencia, esta planta cobra un total sentido, ya que al entrar en contacto con la luz y el color, en la instalación, se despliega en una paleta de colores fuertes y vibrantes en el muro, haciendo la similitud con los efectos que produce al ser consumida, además, genera una mayor percepción corporal y sensorial.

Continuando con la analogía que se produce desde los conceptos de “lo natural y lo virtual” y el concepto de encierro, se hace aún más interesante la significancia de la apropiación y reubicación de los extractos de la planta, ya que, al ser considerada sagrada para los Mapuche, la apropiación de esta es un acto de intervención aún más potente.

Tomar tallos de Lobelia tupa, para posteriormente utilizarlos como referencia a la analogía propuesta desde la apropiación de la naturaleza, como consecuencia de la constante intervención humana, genera una contradicción por el valor que no le damos a esta, ni otras plantas que son parte importante de la biodiversidad del lugar, y que por lo demás se ven constantemente afectadas por la poca o nula coexistencia de forma consciente con nuestro entorno.

Imágen 5:
Lobelia Tupa, acercamiento. 2020
Prueba de montaje, Instalación
Constanza Nass

5. REFERENTES

A partir de mi trabajo/obra, he descubierto algunos referentes que me han guiado en el proceso de creación y de alguna manera me han ayudado a tomar decisiones con respecto a varias aristas; entre ellas decisiones de montaje, búsqueda de materialidades, o a veces simplemente como “acompañantes” en este proceso de creación, ya que muchas veces cuando uno se encuentra bloqueado o inseguro del trabajo que se realiza, es en ellos en quien podemos encontrar respuestas y caminos que sirven de guía. Me muevo entre conceptos que refieren al color y la posibilidad de recorrer y acontecer y lo que el humano es capaz de hacer. La intervención del entorno natural.

5.1. María Ignacia Edwards

María Ignacia Edwards es una artista chilena licenciada en Artes Visuales el año 2006, de la Universidad Finis Terrae. Esta artista aparece en conversaciones con profesores, donde la nombraron y ahí comencé a estudiar su obra. Mi primer acercamiento hacia ella, fue con el interés de entender de qué manera aborda el tema de la astronomía en el arte, convirtiéndose en una guía fundamental para mis trabajos anteriores.

Desde ahí, mi trabajo ha ido cambiando y adecuándose más a mis intereses como persona y artista; haciendo un paralelo entre lo significativo que es viajar por Chile para mi estilo de vida y la constante búsqueda de incorporar aquel gusto en mis proyectos.

De esta manera, entendí que más allá de la astronomía en sí, se trataba de compartir las experiencias vividas hacia los demás y transmitirles algo de lo que yo he experimentado al mantenerme inmersa en la naturaleza, de una manera relativamente similar a Edwards.

La forma que ella utiliza para llevar a cabo sus obras, se basan en la recolección de elementos a los que da un nuevo significado. En su caso, utiliza los objetos que encuentra en las calles en la medida que se desplaza por la ciudad en bicicleta, dándoles un nuevo uso o significancia. Edwards dice en entrevista: “Quiero

evidenciar la fuerza invisible y el vacío a través de las cosas y la relación de ellas en el espacio por medio de Construcciones Imposibles”³.

Se puede observar una poesía en sus instalaciones, que recorre un ámbito espacial, científico, numérico y genera una conexión directa con la ciencia.

Imagen 6:
Verso IV - Puntos Luminosos, 2017
María I. Edwards
Instalación

³ Larrabe, A. (2018). *Lenguaje Dinámico*. junio/2020, de HARPERS BAZAAR Sitio web: http://mariaedwards.cl/pdfs/Reportaje_Harpers_Bazaar.pdf

5.2. Sofía Nercasseau

Sofía Nercasseau también es artista Licenciada en la universidad Finis Terrae, y su descubrimiento para mí es bastante reciente. De la misma forma anterior, en correcciones y feedback en clases me hablaron de ella y su trabajo, por la similitud que se estaba generando con esta nueva forma de plantear mi obra.

Ella utiliza la fotografía y las instalaciones para desenvolver su obra y también aparece una cierta poesía en sus exposiciones. La recolección es parte esencial y la observación como práctica del proceso creativo.

Disponer de los objetos que sacamos de la naturaleza como memoria de un acto acontecido, de una circunstancia pasada y un recuerdo futuro.

Sus trabajos se concentran en el detalle, mostrar a través de la fotografía e instalaciones lo que otros no ven, hacer énfasis en mostrar un paisaje o contexto y dejar tácita la historia que lleva consigo aquel instante detenido en el tiempo.

Juan Yolin para referirse a la exposición “Tercera Imágen” de Nercasseau: “Ya sea mediante la recolección de fibras naturales y objetos procesados, o dirigiendo un trabajo que consiste en recorrer, tocar, recolectar y friccionar medios de diversa naturaleza, lo que estas piezas hacen es fijar una luz que modifica la memoria de los objetos. Pensar, entonces, en los estudios de la luz como una manera de delimitar el espacio, de dar una aproximación algo oblicua a su práctica: un modo de hablar sobre estas autoras, su historia y preocupaciones; un esfuerzo, finalmente, para asir algo que pertenece a la experiencia, no en el nivel de sus reflejos lejanos, sino en el corazón de su emergencia”.⁴

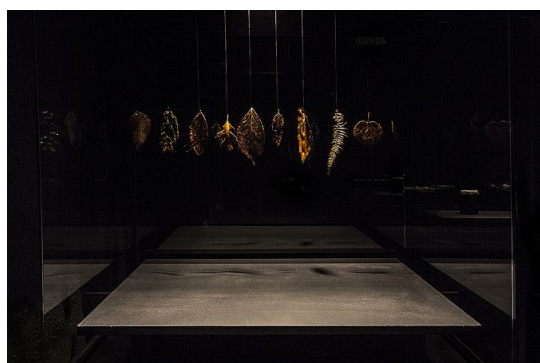

Imagen 7

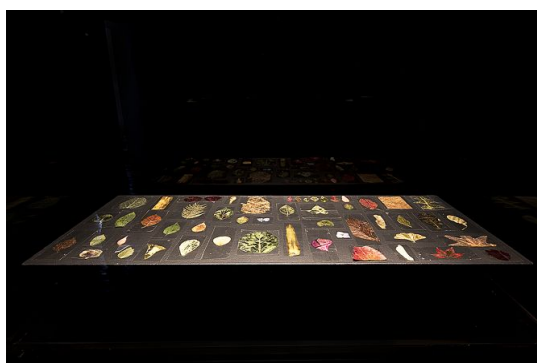

Imagen 8

⁴ Sofía Nercasseau. (2016). *Tercera imagen*. junio 2020, de Cargo Collective Sitio web: <https://cargocollective.com/sofianercasseau/Tercera-imagen>

Imagen 9:
A través de piedras y vegetales, 2016
Parte de la exposición personal
Sofía Nercasseau

5.3. Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (1967) es probablemente el artista más influyente de mi obra, ya que a pesar de haber aparecido mucho después en el proceso de investigación, siendo el más reciente para mí, su extenso trabajo y vasta colección de obras que ha expuesto alrededor del mundo, se asemejan mucho a los ideales que pretendo mostrar con mis instalaciones.

Es un artista danés, que se enfoca en temas medioambientales y utiliza los fenómenos naturales a su favor, generando conciencia a partir de sus enormes instalaciones, que dejan la modestia de lado para apoderarse de los espacios, e involucra siempre a los espectadores como parte esencial de los recorridos e interacción con las exposiciones.

El carácter lúdico que precede de sus obras, el poder visual derivado de la envergadura de sus propuestas y el carácter sensorial que de ellas se desprende atrae a explorar no sólo la amplia gama de materiales que utiliza, sino la capacidad de expresar lo que él ve y siente en sus recorridos por el mundo, a través de su trabajo. Lo más difícil es generar la capacidad de expresar algo con las propuestas visuales y que los demás lo vean y analicen con el sentido que uno le da, sin embargo, la forma en que se presenta la geometría, los conceptos de luz y el color en el trabajo de Eliasson, que son de una magnificencia única, logran esto a cabalidad.

Así, este artista se transformó en un referente muy relevante para mis obras, siendo la interacción del color el eje principal en el cual me enfoco. Seguido de su capacidad de recrear y adaptar parte de la naturaleza en otros contextos, para descontextualizarlos y así, generar preguntas e inquietudes en los espectadores que se enfrentan a estos aspectos, que son de una percepción sumamente personal, dependiendo de la relación que haya experimentado cada persona con respecto al cambio climático, la propia interacción con la naturaleza o la relación de los espacios intervenidos por el ser humano.

La forma en que se expresa el color, y la capacidad de materializar la luz son ejemplos de lo que hoy se puede ver en mi instalación, y forma parte de la búsqueda constante por generar la relación arte-naturaleza, respecto a la analogía de la intervención y la virtualidad que se desprende de la época que estamos viviendo. Eliasson abarca este y otros aspectos del color, donde la intervención de

los espacios es fundamental para dar a conocer la implicancia de ello sobre la tierra y lo importante que se vuelve la observación de esto para una posterior reflexión.

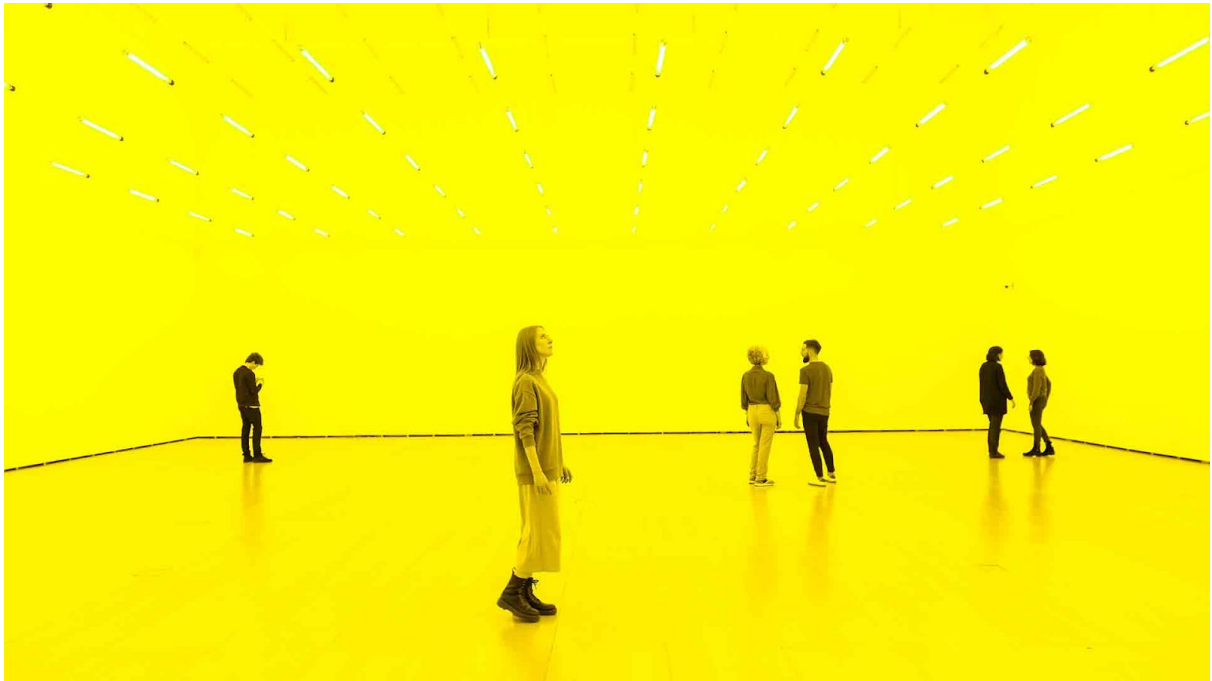

Imagen 10:
Una habitación, para un color, 1997
Olafur Eliasson
Instalación

Imagen 11:
Sun branch, 2019
Olafur Eliasson
Instalación

6. LA OBRA: ANÁLISIS FORMAL

“Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una industria podremos descubrir de repente una gran cantidad de espacios indecisos, desprovistos de función a los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto no pertenece ni al dominio de la sombra ni de la luz. Está situado en sus márgenes: en las orillas de los bosques, a lo largo de las carreteras y de los ríos; en los lugares más olvidados de la cultura, allí donde las máquinas no pueden llegar. Cubre superficies de dimensiones modestas, tan dispersas como las esquinas perdidas de un prado. Son unitarios y vastos como las turberas, las landas y ciertos terrenos yermos surgidos de un desprendimiento reciente”. (Clément, G. 2014)

Esta instalación proviene de la apropiación y extracción de partes de la planta Tabaco del Diablo (Lobelia Tupa), dispuestas en un muro de paredes blancas, abarcando un espacio total de 1.60 mtr de alto x 2 mts de largo en que se despliega cada tallo a partir de un taco de plumavit de alta densidad para sostenerlas. La habitación se encuentra completamente vacía, además del espacio que ocupan los focos de luz que se despliegan en distintas posiciones en el espacio.

Debido a la condición de encierro provocada por la pandemia que se desarrolló durante el año, los focos de luz son algunas linternas que fuí adquiriendo de las distintas tiendas que se encontraban abiertas, además de luces para bicicleta de alta luminiscencia, que generan las sombras de color que se despliegan de los tallos de Lobelia Tupa; todos los focos son de luz LED, lo que produce una mayor definición de lo que se expone. Los colores son otorgados por micas y provienen del estudio de color desarrollado durante el semestre para el despliegue de las capas. Dependiendo de los colores de las micas, se generan las distintas sombras, además de un foco principal a control remoto, puesto en el techo de forma más central, que abarca el ambiente general de la exposición. Los colores cambian cada cierto tiempo, y por ende, los colores de las sombras también; y el color real de las plantas se confunde bañado por las luces que se apoderan de la atmósfera del lugar.

7. CONCLUSIÓN

Para finalizar, tras este largo proceso de investigación que se dio mayormente por la experiencia transformada en un trabajo final, aprendí y profundicé en distintos aspectos de mi obra y futuras posibilidades que se desprenden de ella. Conseguí adentrarme en un espacio que es difícil de sobrellevar, puesto que el arte es de un entendimiento personal e implica la percepción propia de cada individuo, que lo hace todo más interesante.

Así también, el estudio constante de nuevos referentes que son fundamentales para conseguir una elaboración más profunda por sus experiencias y formas de resolver los problemas del mundo del arte y otros medios, fueron la clave para solucionar y encontrar respuestas; en este caso: Ma. Ignacia Edwards, Sofía Nercasseau y Olafur Eliasson, que nombro anteriormente, y otros artistas y colaboradores que cito como Claudia Muller y Gilles Clément, quienes me introdujeron nuevas formas de ver u observar lo que acontece y darle un giro a la interpretación de las cosas que nos rodean.

En mi trabajo, me centré en la exploración de los medios que tenía al alcance, y este pie de construcción distinta producto de la pandemia que acontece al 2020, que propuso otras formas de producir la obra pero que, sin embargo, nos hacen reflexionar sobre un montón de posibilidades y los retos naturales a los que se enfrenta el artista.

Así también, los conceptos y elementos que componen mi trabajo se reafirmaron con respecto a los intereses propios que fui desarrollando a través del tiempo, y el significado que ronda entre la naturaleza, la intervención, la apropiación y los estudios del color, que dan paso a una infinidad de posibilidades.

En mi trabajo, me centré en tratar de exponer la problemática con respecto a la analogía que propuse entre “lo natural” y “lo virtual” y la utilización de Lobelia Tupa (o Tabaco del Diablo) y sus propiedades psicodélicas (y sagradas) que hacen referencia respecto a la utilización del color y la propia atmósfera de la obra. La forma de elaborar esta temática fue a través de la incorporación de estas plantas y

el ejercicio pictórico que se despliega de las sombras en la bidimensionalidad del muro.

Reafirme mi interés por abordar las temáticas que giran en torno a la naturaleza, y la intervención del entorno natural y descubrí la forma de enlazar esto con el estado del arte; la relación del tiempo y la experiencia y la inmersión de la naturaleza en contraposición con lo urbano.

Por otro lado, mi encuentro con el color es algo totalmente novedoso para mi obra, que se incorporó de manera espontánea, abarcando nuevas posibilidades de creación e investigación que de una u otra forma, recién comienza a tomar forma, generando una ambientación más enriquecida por la totalidad de la instalación; y todo esto se puede ver reflejado en la forma en que me he desenvuelto, los gustos que tengo y la importancia que toma el crear algo que resuene en la cabeza de los demás a través de las prácticas visuales.

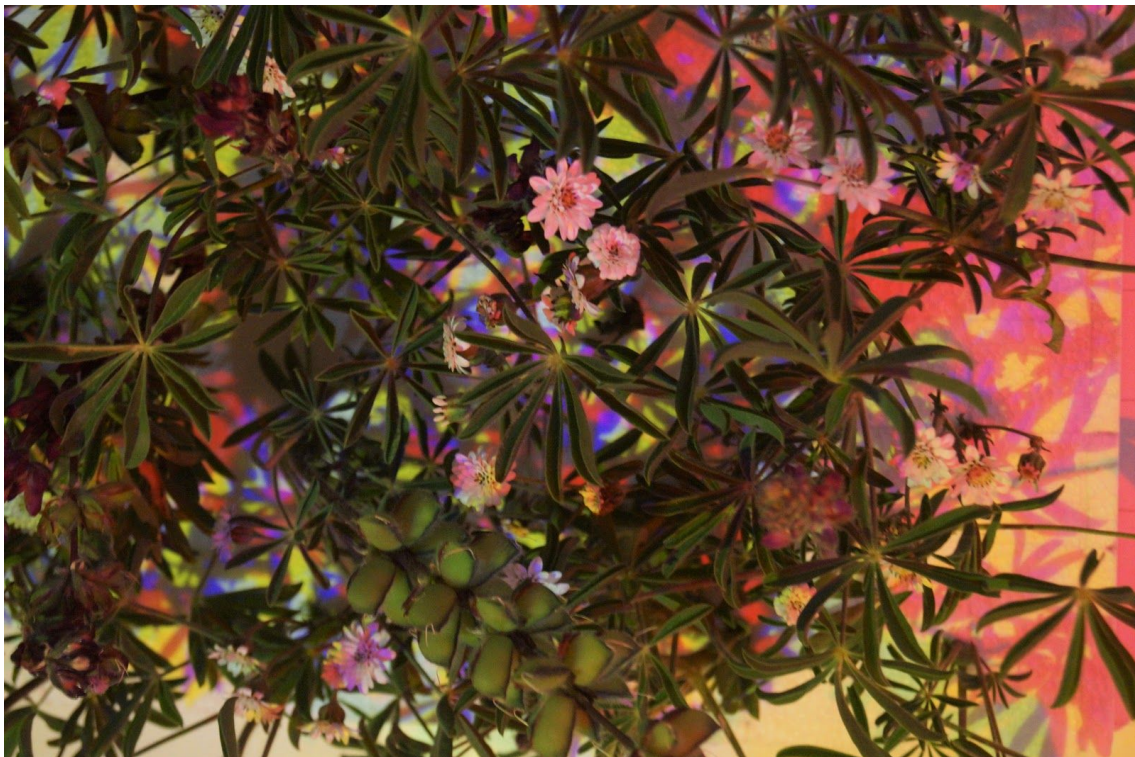

Imagen 12:
De lo natural y lo virtual, acercamiento 2020
Instalación
Constanza Nass

8. BIBLIOGRAFÍA

14 *Bienal de Artes Mediales Santiago*. (2019, agosto).
<https://14.bienaldeartesmediales.cl/>.

Cléménz, G. (2004). *Manifiesto del Tercer paisaje* [Libro electrónico]. Gustavo Gili.

<https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2018/05/manifiesto-tercer-paisaje-clement.pdf>

Eisenstein, C. (2020). *Aluna: Un mensaje para el hermano menor*. *Florae* , 5(1), 32.
<http://arteflora.org/wp-content/uploads/2020/08/FLORAE-5-Inserto.pdf>

Larrabe, A. (2018). *Lenguaje Dinámico*. junio/2020, de Harpers Bazaar Sitio web:
http://mariaedwards.cl/pdfs/Reportaje_Harpers_Bazaar.pdf

Roca, J.. (sep. 2017). *Viajes y Derivas*. *Florae*, 3, 160.

Samayoa, G. (2016). *María Ignacia Edwards (CHILE)*. 6 mayo 2020, de Fundacion
paiz 2016 Sitio web:
<https://20bienal.fundacionpaiz.org.gt/maria-ignacia-edwards-chile/>

Sofía Nercasseau. (2016). *Tercera imagen*. junio 2020, de Cargo Collective Sitio
web: <https://cargocollective.com/sofianercasseau/Tercera-imagen>

9. INDICE DE IMAGENES

Imagen 1: Nass C. (2020). *Roca en suspensión*, Instalación. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 2: Nass C. (2020). *Aproximación a la naturaleza, la luz y el color*. Instalación, 20x80cm . Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3: Nass C. (2020). *De lo natural y lo virtual,,* Instalación, 60x80cm . Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4: Nass C. (2020). *S/N*. Instalación, 80x120cm. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 5: Nass C. (2020). *Lobelia Tupa*. Instalación, 120x120cm aprox.. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 6: M, Edwards. (2017). *Verso IV - Punto Luminoso*, Instalación. Dimensiones variables. Recuperado: <https://artishockrevista.com/2017/10/23/artbo-2017/>

Imagen 7, 8 y 9: S, Nercasseau. (2016). *A través de piedras y vegetales*, Exposición individual. Recuperado: <https://cargocollective.com/sofianercasseau/A-traves-de-piedras-y-vegetales>

Imagen 10: O, Eliasson. (1997). *Una habitación para un color*, Instalación. Recuperado: <https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK110916/sun-branch#slideshow>

Imagen 11: O, Eliasson. (2019). *Sun Brunch*. Instalación. Recuperado: <https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK110916/sun-branch#slideshow>

Imagen 12: Nass C. (2020). *De lo natural y lo virtual,,* Instalación, 60x80cm . Fuente: Elaboración propia.