



Universidad
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

**NADIE HABLA DE LO QUE PASA EN
CASAANCLANDO LOS UMBRALES**

ISIS VALDIVIA TOBAR

Ensayo crítico presentado 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 Majmut
Profesor Guía Preparación de Ensayo: Carla Motto Tejada

Santiago, Chile

2023

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por no limitarme y haberme entregado su apoyo y ayuda.

A mi hermano por darme su tiempo y compañía cada vez que lo necesite.

A Carla, Natasha y Chichi por haberme entregado las herramientas y motivación para poder realizar mi obra.

A Vito por las horas de conversación que me ayudaron a abrir nuevos horizontes en mi trabajo y poder encontrar mi centro que me permitió no estancarme.

A Isidora y Caro por darme espacios de descanso y desconexión cuando me encontraba sumergida en las responsabilidades. A Benja por siempre escribirme aun cuando no estoy con el mejor carácter para conversar.

A Yonga por las traspasadas viendo películas que me hacen olvidarme del resto y por hacerme entender que soy importante y que no debo minimizarme o sentir vergüenza por lo que quiero hacer y dedicarme.

A mis panitas de la u, que me dieron las tardes de señora más reflexivas, que me ayudaron a superar muchas de mis trabas y me hacen sentir una mejor persona, les agradezco todo el cariño y el amor que me han entregado y que siempre les estaré agradec

ÍNDICE

Resumen	0
Abstract.....	1
Introducción.....	2
1. La casa que no fue hogar	3
1.1. Umbral	5
1.2. Ascenso entre escalones.....	8
1.3. La cama del vacío.....	10
1.4. Reflejo de pertenencia.....	12
2. Interruptor	14
2.1 Encendido... ..	14
2.2 Apagado.....	15
3. Hilos de Éter.....	17
3.1. Mantos Crudos	17
3.2. Ensamblajes Zurcidos... ..	19
4. Entretejidos.....	21
Conclusión.....	27
Bibliografía... ..	28
Referencias	29

RESUMEN

Dentro de lo que representa simbólicamente una casa, se encuentra la presencia latente de la intimidad y la historia de quienes la habitan. Lleva consigo una carga emocional que se entrelaza con la esencia de la casa y del ser humano mismo que está afectado. Es todo aquello que mantiene la estructura mientras que en otras analogías es todo un mundo sensible, un hogar. Dentro de esta propuesta de investigación, indago en la dualidad de los espacios tanto como de los objetos siendo estos los ejes centrales, profundizando en su pertenencia y simbolismos que revelan este mundo material y sensible. A medida que estos se transforman, un nuevo corpus y sentido emerge. A través de estos puntos es que surge el concepto de los objetos-cuerpo. La relación con los objetos escogidos dentro de la casa que se ponen de prioridad a través de nuevas materialidades que reconfiguran su significado, mudando las pieles en un cuerpo nuevo de telas zurcidas que se despliegan por los espacios y se sostienen con hilos de sentido, utilizando la instalación como medio para la resignificación del entorno convirtiéndolo en un hogar.

Palabras claves: Habitar, afectividad, objeto-cuerpo, umbral, resignificación.

ABSTRACT

Within what a house symbolically represents, there is the latent presence of the intimacy and history of those who inhabit it. It carries within an emotional charge that is intertwined with the essence of the house, and of the human being itself that is affected. It is everything that maintains the structure while in other analogies it is a whole sensitive world, a home. Within this research proposal, I inquire into the duality of spaces as well as objects, being these the central axis, delving into their belonging and symbolisms that reveal this material and sensitive world. As these are transformed, a new corpus and meaning emerges. It is through these points that the concept of body-objects emerges. The relationship with the objects chosen within the house that are prioritized through new materialities that reconfigure their meaning, changing the skins into a new body of darned fabrics that unfold through the spaces and are sustained by threads of meaning, using the installation as a means for the resignification of the environment, turning it into a home.

Keywords: Inhabiting, affectivity, object-body, threshold, resignification.

INTRODUCCIÓN

Al cruzar por la puerta principal, nos sumergimos en el habitar del espacio y observamos el territorio que alguna vez fue hogar, donde vivimos de manera segura. Este, no se encasilla en ser solo su estructura física, sino también en los organismos que lo hacen un lugar vivo, en donde los sonidos y crujidos de lo cotidiano, traspasan de un lugar a otro dándole vida.

La casa que a veces no se logra percibir como un entorno familiar para todos, no llega a convertirse en el espacio que tanto se anhela. Así, este telar de sentido y sensibilidad, donde lo que a primera vista se creía era liso y suave, se convierte en poroso y permeable. Revelando así la complejidad de estar bajo un techo que anhelaba ser refugio, pero que en cambio se convirtió en una estructura vacía. Subimos por los escalones a un mundo de objetos, pasando a través del reflejo, que se transforma en una lucha por la identidad debido a las experiencias y emociones de un pasado familiar en deterioro. Reposamos la cabeza en la almohada y apoyamos nuestro peso sobre la cama, nuestro lugar seguro entre la oscuridad, abrimos los umbrales secretos que nos llevan al plano sensible.

Entre el dilema de lo físico y sensorial, el mundo terrenal se abre al de los sentidos. Así, como todos los afectos y emociones pueden decirse, también pueden materializarse en una danza de resignificación y portales a la dualidad.

Así, en este tejido los objetos toman forma mientras el manto crudo de la realidad es tratado de manera delicada. Desde su estado inicial, rudo y áspero, emergen creaciones. Pero una vez que éste es sumergido en las aguas, nunca más retorna a su origen, transformándose desde una dureza imperturbable a una porosidad sutil. La costura se convierte en un revelador de lo silencioso que conecta la forma y la esencia.

En este lugar llamado hogar, que cargamos de las penas y alegrías que tejieron la historia de nuestras vidas, cuando debió ser un espacio seguro. A través de la resignificación de los objetos, nuestro mundo sensible se transforma en un peso físico que envuelve cada rincón del espacio, para así observar el mundo a través de la cortina de la vida de las personas, descubriendo lo que se mantiene detrás de cada puerta cerrada.

1. LA CASA QUE NO FUE HOGAR

“Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera.”

(León Tolstói, 1999, p. 4).

Desde un inicio mi práctica artística ha estado ligada a la resignificación de elementos principalmente objetuales, que hablan o aluden sobre habitar la casa. Particularmente a la vida familiar en la que crecí. Mis procesos comienzan en el ámbito investigativo de lo que son los objetos dentro de la casa, de lo que están cargados, lo que representan universalmente. En esa misma cotidianeidad, el objeto se resignifica de manera blanda, para después realizar su traducción. Busco formas en que lo sensible pueda transformarse en algo material. Todo aquello que no me deja dormir, aquello que, al verlo, hace cuestionarnos qué es lo que realmente sucede, todo aquello que es de ser liso y suave para ser percibido como poroso y áspero. Todo aquello que se siente al tener que vivir en una casa donde solo se percibe la sensación de opresión en vez de ser un lugar que proporciona comodidad, libertad y un sentido de pertenencia.

Estos factores me han llevado a persistir en recrear objetos dentro de la casa que poseen la peculiar cualidad de aparentar ser estructuras comunes, pero en realidad se entrelazan con elementos afectivos, generando así relaciones de objetos que evocan experiencias traumáticas.

No es el hogar cálido al que uno espera entrar, que no está conformado solo de estructura sino también de todo lo que hace que cobre vida. Los pasos que atraviesan la casa de un punto a otro, los movimientos en las cerraduras abriendo puertas, los crujidos en la escalera, la apertura del agua, el clic de los interruptores al ser presionados, la luz en constante apagado y encendido. La vida dejando parte de su peso en el colchón de la cama antes de levantarse. Todos estos cuerpos cálidos hacen que una casa se mantenga viva y en constante movimiento, todo esto que la transforma poco a poco, en un hogar.

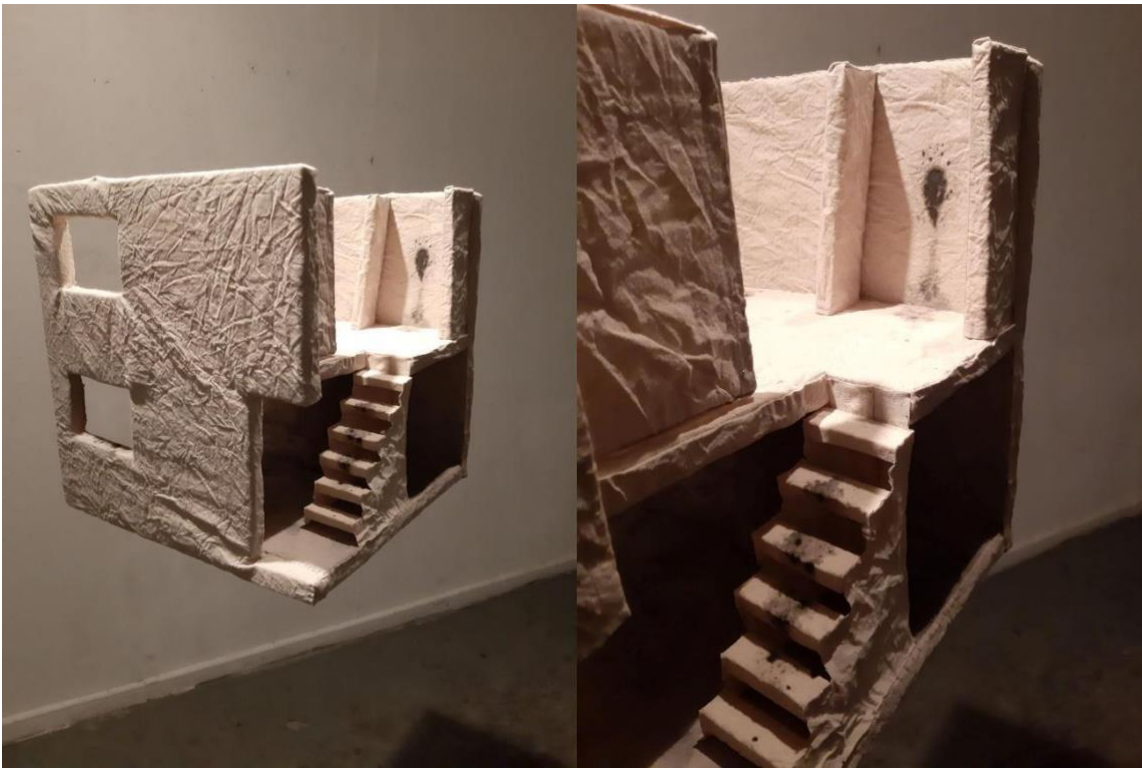
En la serie “The Haunting of Hill House” se afirma de manera más clara esta analogía con el cuerpo humano.

Este comedor es el corazón de la casa, todo va y viene desde ahí, cada casa necesita un corazón, este es el nuestro porque ahí pasamos más tiempo juntos, una casa es como el cuerpo humano, las paredes son los huesos las tuberías, son las venas, debe respirar necesita luz movimiento y funciona en armonía para mantenernos seguros dentro. Flanagan, M. (2018) *The Haunting of Hill House*. FlanaganFilm.

Un ejemplo que se encuentra dentro de mi trabajo Figura 1. Se trata de objetos que contienen lo más sensible, aquello de lo que generalmente evitamos observar por ser tan cotidiano o que incluso no logramos percibir. Todo esto siempre trabajado de forma cuidadosa y minuciosa, restaurando y reconstruyendo para luego reinterpretar, transformar su piel, volverlos porosos, permeables y propios.

Figura 1

La casa



Nota: Construcción en tela crea con tinta china negra de 40x40 cm.

De allí viene la búsqueda de crear este espacio que se sienta como un hogar, la estructura de paredes que sostienen un techo con ventanas, las cañerías y cables que conectan cada rincón de la estructura recorriéndola, y muebles que la acompañan una estructura de huesos, piel y venas.

1.1 Umbral

La puerta, construida para dividir, pero que posee la particularidad de unir, crea refugios confortables y seguros, con lugares íntimos y privados. Las puertas están compuestas por otras puertas como paredes, como capas superpuestas de realidad que determinan límites. Un crujido tenue de las bisagras, como un murmullo que anuncia la presencia de otro ser, despierta el desvelo de quien ya se encuentra atrás. Se eriza la piel, al recordarte que nunca estás totalmente sola en tu refugio. O, al contrario, un suspiro confortable al abrir este sitio al universo, rasgando el velo más íntimo y soltando la seguridad que supuestamente entrega.

Contrariamente, hay ocasiones en las que su función de garantizar la privacidad es puesta en duda. Movidas por reglas impuestas que no permiten cerrarlas o por voluntades ajenas, o en las que secierran una tras otra, formando pasillos eternos de asfixia y temor.

El anhelo de salir se convierte en un desafío cuando al estirar la mano hacia la cerradura, el aire se esfuma, la visión se nubla y las palabras se atorán en la garganta, dejándote inmóvil en el umbral. En esos momentos, la decisión de permanecer dentro, en la familiaridad de tu guarida, parece ser la única opción, aunque esa elección también te recuerde la fragilidad de la línea que separa el interior del exterior, lo conocido de lo impredecible.

Las puertas que no pueden abrirse me intrigan en exceso. Es un sentimiento que me consume, por lo que espero crear una puerta por la que se pueda ver y tener esta doble visión. Poder ver de ambos lados generando la dualidad a partir de dos espacios opuestos. Quise retratar la puerta que contiene todo eso, los afectos, sensibilidades. Incluso la intriga, porque deja a la vista algo que no se debería ver, es revelar lo desconocido y hacerlo público.

Como sostiene Agamben, G. (2022): Cuando al referirse a las puertas lo hace desde 2 analogías diferentes en la que una es divulgadora y la otra como aquella que oculta todo lo que no debe ser visto ni conocido.

Estamos tan habituados a considerar que los dos tipos de puerta son inseparables, que olvidamos que no solo son distintas, sino que cumplen dos funciones en cierto sentido opuestas. En la puerta-acceso lo esencial es traspasar un umbral; en la puerta-cerramiento de lo que se trata es de poder cerrar o abrir el pasaje. Puede decirse, entonces, que la puerta-cerramiento es un dispositivo inventado para controlar las puertas-umbrales, para limitar la incondicionada apertura que ellas representan. De aquí, también, la interminable fila de guardianes de la puerta, ángeles o porteros, cerrojos y códigos digitales, que deben asegurar que el dispositivo funcione correctamente y no permita entrar a quien no tiene derecho a hacerlo. (pp. 22 -23)

Haciendo énfasis en este pensamiento considero que mi propuesta de puerta es la puerta-umbral ya que invita a más objetos a salir de sus roles principales y a ahondar en sus significados tanto en su construcción material como en su simbolismo y resignificación, esto me permitió darles la vuelta a los significados de los objeto-umbrales para poder hacerlos propios y cercanos. además de abrirlos a más de una posibilidad o en este caso como dice Agamben. (2022), “La puerta instalada no es una puerta-cerramiento”. (p. 23).

Figura 2

La casa está podrida



Nota: Construcción en tela crea con tinta china negra 1,47 x 78,5 cm.

1.2. Ascenso Entre Escalones

La escalera, posee varias particularidades, pero la principal es la de enunciar presencias, mientras se abren paso los crujidos en su estructura. Cada sonido, deja al descubierto los diferentes estados de ánimo de todos aquellos que se desplazan entre sus escalones.

Al pasar por ella puede haber sonidos que indiquen estados de ánimo como los veloces y fuertes, pueden ser la urgencia o molestia, uno pausado podría ser la calma. Su madera dura y firme, con marcas debido al paso del tiempo y la persistencia de quienes la habitan, soporta no solo el peso físico de los cuerpos que la traspasan, sino también las cargas que dejan con cada paso. Los escalones se vuelven testigos sonoros de las inquietudes personales, absorbiendo las energías de cada ser que la pise. Más que un conector de niveles, la escalera es un símbolo de la dualidad humana. Al pasar por ella, se traspasan límites emocionales, cargando consigo la tranquilidad que se deja atrás y la inquietud que se anticipa.

Figura 3

La Escalera



Nota: Construcción en tela crea y pletina 1,68 x 1,55 x 63 cm.

1.3 La Cama del Vacío

“(…)donde estaba permitido ser vivo y patético a
gusto, pues solamente entre esas acogedoras
paredes
era posible dejar fluir libremente los propios
miedos,

angustias y otros
patetismos considerados
estrictamente íntimos.”

(Sibilia, 2008, p.75)

Es un espacio que va más allá de ser simplemente un mueble en el hogar. El lugar con mayor confort de toda la casa y también el guardián de la integridad física, con la suavidad perfecta para poder descansar sobre ella. Si bien es un espacio completo donde el cuerpo quepa en él, en algún momento todos hemos compartido la cama, ya sea por tener compañía momentánea o incluso de forma permanente. Durante la infancia por mucho tiempo uno suele dormir acompañado, el peso de un cuerpo sobre la cama y la calidez detrás de tu espalda, remite a la seguridad. Es un espacio íntimo donde las conversaciones importantes, las risas contagiosas y los abrazos reconfortantes tienen lugar.

La cama es el refugio de la intimidad, es donde podemos libremente estar tristes o cansados reposando nuestro peso sobre ella, también es donde surgen los pensamientos más profundos ese confort que otorga es su particularidad más especial, sentir la suavidad de las sábanas y la esponjosidad de la cama que abraza toda nuestra integridad e intimidad.

Figura 4

La Cama del vacío



Nota: Construcción en tela crea y pletina 1,91 x 86 x 23 cm.

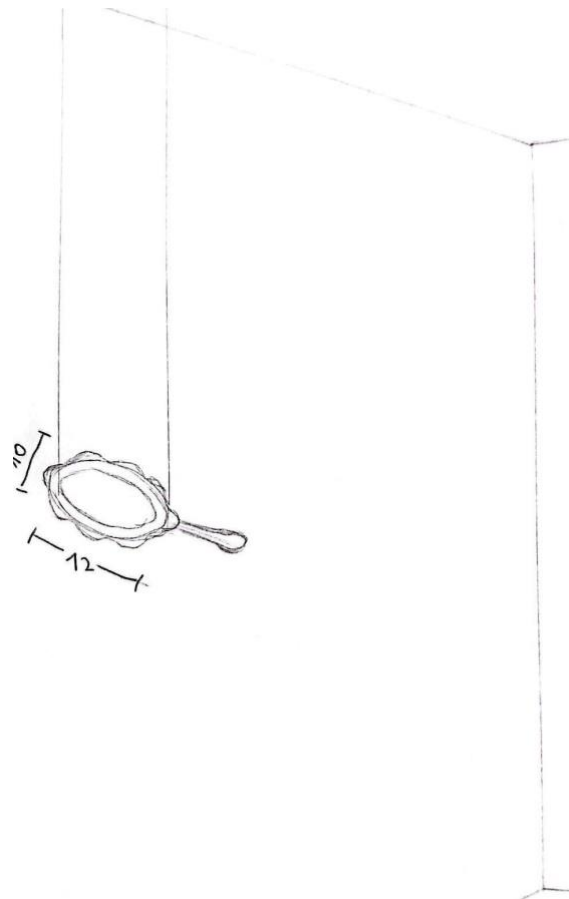
1.4 Reflejo de Pertenencia.

En la delicada y compleja relación entre el espejo y su reflejo se teje una relación de claroscuros, un diálogo silencioso entre la superficie y el alma. Simplemente enfrentarse al reflejo, no hace que puedas verte todo el tiempo, pues requiere un acto de valentía, una mirada profunda hacia el abismo interior. Poder ver todo, pero a la vez no sentir la presencia de nada, la mayor parte de las veces veo las figuras de los ecos heredados, eso me intimida de gran manera la mayor parte del tiempo, aún más cuando se afirma ser que soy igual a ellos y que en el espejo, no es realmente mi reflejo el que observó.

Por largo tiempo, el cubrir los espejos y evadir los reflejos se convirtió en una forma de protección, verse a uno mismo como un individuo independiente y desligado de la carga familiar es algo difícil de conseguir, la lucha por la individualidad se entrelaza con la lejanía de las memorias que se observan en el vidrio. Enfrentarse al espejo y divisarse termina por ser uno de los placeres más maravillosos cuando logras verte solo a ti en completa ausencia de reflejos heredados.

Figura 5 y Figura 6

Reflejo de Pertenencia



Nota: Dibujo propuesta de espejo y construcción en tela crea.

2. INTERRUPTOR

2.1 Encendido

En el lugar donde reposamos en oscuridad, se percibe el resplandor de la luz, que no hace esperar para revelar todos los secretos que antes se mantenían en las sombras. Modificando cada rincón del espacio en resplandor, develando así los profundos afectos que impregnan el ambiente.

Según Martín F. Echavarría (2016), “el aspecto definitorio del afecto frente a otras realidades es este carácter disposicional, actitudinal, del afecto. El afecto es un modo de posicionarse ante el bien” (p.500). Cómo sostiene el autor en la frase, los afectos impactan en cómo nos relacionamos con el mundo y las personas. Podemos sentir afecto positivo hacia alguien que amamos porque percibimos su presencia como algo bueno para nosotros, pero también podemos sentir rechazo hacia algo que percibimos de forma negativa. Dando a entender que el afecto vive en nosotros según nuestras vivencias y cómo percibimos las acciones, hacen que tengamos una visión sobre lo bueno, lo malo y lo que nos interpela.

Tras esta afirmación, gran parte de mi obra cobró sentido, ya que no era un hacer desde la nada, cada acto de elegir objetos y materialidades fue guiado desde el afecto y de igual forma, del estar afectado, por lo que los objetos, que previamente estaban ocultos en la penumbra, se han convertido en los protagonistas fundamentales de este relato visual. Cada uno de ellos lleva consigo una historia propia y personal, que se dejan entrever a partir de cuerpos zurcidos y texturas porosas.

2.2 Apagado

En el espacio que aparenta estar en absoluta oscuridad existe la realidad de los espacios y los objetos, estos objetos-umbrales que pertenecen al mundo sensible de las dualidades materiales y espaciales. Cuando hablamos de las dualidades nos referimos a los modos de mirar, a las diferentes realidades y experiencias que nos llevaron a tener esta percepción.

Podemos ver este tipo de dualidad en la película “The Others” de Amenábar, A. (2001). A lo largo del metraje se nos invita a observar con detención los espacios y los objetos, ya que estos pueden no ser lo que aparentan a simple vista, poniendo en duda nuestra percepción en cómo observamos dichos escenarios. La dualidad está presente tanto en los espacios como en los objetos, claro está mientras al desarrollarse los eventos los mismos personajes sospechan sobre su propia realidad. Los espacios físicos en este caso la casa en la que viven y los objetos dentro de ella, se convierten en llaves para la exploración de estos ambientes, ya que lo primero que se nos presenta es el hogar que a pesar de ser este lugar familiar donde viven los protagonistas se convierte en un espacio inquietante y misterioso.

Otra aparición es el uso de las cortinas que separan el afuera del adentro haciendo ver esta barrera de lo que para los protagonistas es lo seguro en el habitar dentro de la casa sin la luz del sol, considerando que en cualquier casa normal es fundamental tener luz natural y lo que es seguro para ellos que, en este caso, es permanecer a oscuras. Se profundiza más esta noción cuando se relaciona además con los mismos personajes, sus percepciones y su relación con la casa y la manera en que interactúan con los objetos, reflejan una bifurcación en sus roles y en la comprensión de lo que está sucediendo en su entorno.

Con analogías como está es que se puede entrar al mundo de la fenomenología, en este caso para comprender la estructura de la experiencia consciente y cómo se relaciona con el mundo que nos rodea. Además de hacer un enfoque en la manera en que estas esencias se manifiestan en la existencia concreta, en la realidad tal como la experimentamos. Como afirma Merleau-Ponty, J. (1994):

Todos los problemas se resuelven en la definición de esencias: la esencia de la percepción, la esencia de la consciencia, por ejemplo. Pero la fenomenología es asimismo una filosofía que resitúa las esencias dentro de la existencia y no cree que pueda comprenderse al hombre y al mundo más que a partir de su «facticidad». (Merleau-Ponty, 1994, p.7)

Aunque en la fenomenología se encargan de las existencias estas no se desligan de la realidad, ya que se hacen evidentes en las vivencias personales y eso afecta en la manera en que vemos, nos comportamos y entendemos el mundo.

Haciendo todavía más énfasis en la naturaleza de la percepción podemos proyectarnos a los objetos mediante las perspectivas a través de la mirada. La que comprendemos es una forma de entender el mundo, ya que nos permite ver y percibir las cosas de manera más directa. También el autor sostiene

Lo que quiero expresar con ello es una cierta manera de acceder al objeto, la «mirada», tan indubitable como mi propio pensamiento, tan directamente conocido por mí. Nos hace falta comprender cómo la visión puede hacerse desde alguna parte sin encerrarse en su perspectiva. (Merleau-Ponty, J. 1994.p.87)

Nuestro modo de ver puede estar condicionado por estar ligados a vivencias pasadas o como nos influye nuestra propia realidad. Al igual que cómo se podría expandir entendiendo otros puntos de vista. Por otro lado, al observar un objeto en su estado original, con toda su información y contexto, se puede entender mejor su significado y su atmósfera para descubrir su totalidad, por encima de los hechos y contexto que pueda existir de él. Es observar la dualidad del objeto y capturar la esencia de quien lo habita.

3. HILOS DE ÉTER

“Estos hilos aprisionan a las
sombras Y las obligan a rendir cuentas
del silencio Estos hilos unen la mirada
al sollozo”
(Pizarnik, 1962, p.125).

3.1 Mantos Crudos

Los procesos de costura están íntimamente ligados a la creación, desde la confección de ropa, de forma que las telas se convierten en pieles sobre los cuerpos, hasta las telas que forran y envuelven los muebles. La costura tiene como rol la unión de los telares, y, por lo tanto, esta unión material que permite aparecer la figura del cuerpo-objeto. Los cuerpos se forjan a medida que son tratados. El manto de tela que al ser liso y áspero da como primera impresión una especie de piel, además de que posee la particularidad de al ser algodón en su estado no interrumpido, no posee alteraciones ni blanqueamientos, se mantiene en su estado crudo.

La casa es el medio principal del que tomó los patrones para la costura, midiendo los objetos escogidos bajo el criterio de la dualidad o umbralidad, para luego de manera precisa hacer bocetos y tener una visión de cómo estos terminaran corporalizandose.

Así, van naciendo los cuerpos que previamente fueron sumergidos en las aguas del tiempo para que adquiriera la porosidad que es propia de la misma piel del ser, esta contiene un químico que es activado con aquellas aguas que hace que en un inicio permanezca lisa y al ser activado nunca vuelve a su estado original, se vuelve poroso e incorregible. Una vez realizado este proceso lo dejo secar al aire libre de forma arrugada, sin estirla para que las marcas de pliegues queden de forma notoria en la confección de cada pieza.

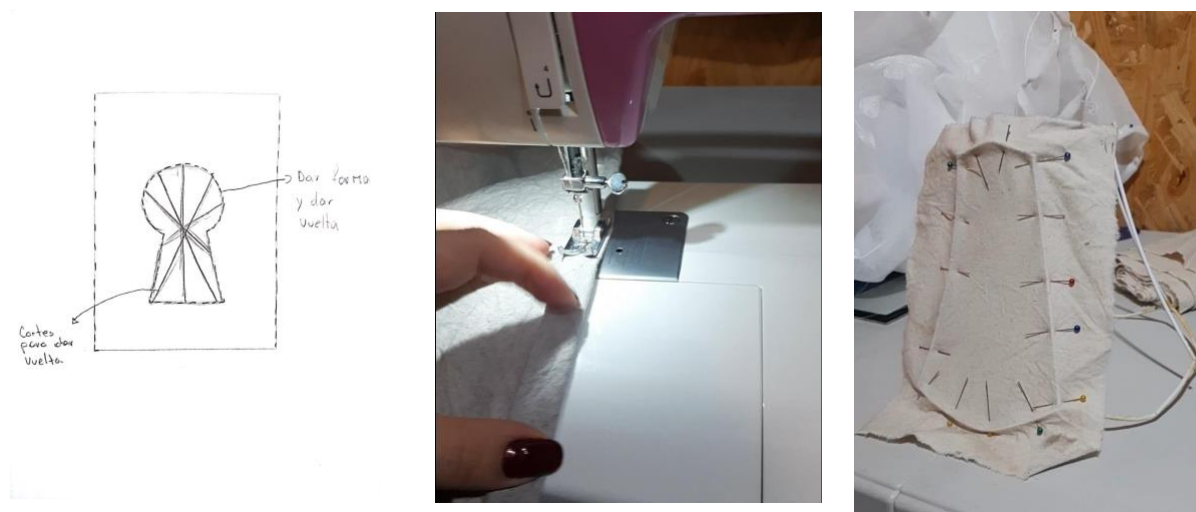
Estos seres imperfectos, este cuerpo-objetos en todas sus variantes, toma forma luego de ser planchados, lo que no hace que pierdan la porosidad ya que como se dijo con anterioridad, la tela se

vuelve imperturbable ante su propia naturaleza. Se procede con el cortado en las especificaciones antes hechas de cada objeto con lo cual se crea un patrón fijado con alfileres, para luego crear bordes que evitan que se deshilachen o separen en un futuro.

Ya casi en tu estado terminado queda comenzar con la costura, al usar máquinas de coser normalmente se cree que es una tarea sencilla, pero pueden ocurrir muchas cosas durante el proceso. Al ser una tela tan delgada no llega a pasar de una tensión de entre tres y cuarto con el hilo de la bobina inferior, lo que hace que la máquina cosa con una tensión bastante justa, en muchas ocasiones al coser se tiene la noción de que el tiempo pasa de manera normal cuando la realidad es que avanza de forma muy rápida, coser un cuerpo sin detenerse puede llevar de tres a cuatro horas sin parar, pero más que llegar al resultado, la satisfacción está en el recorrido de la tela por las manos mientras se ensambla.

Finalmente, el proceso se acaba al poner un esqueleto dentro de esta piel, tensando los pliegues con pletinas que le dan forma a este cuerpo nuevo, ya completamente tensado con todas las partes del esqueleto donde deberían situarse, aparece el cuerpo-objeto, completamente cargado de lo sensible en su traducción material.

Figura 7, Figura 8 y Figura 9



Nota: Boceto de cerradura, Proceso de costura en máquina de coser y molde de estructura.

3.2 Ensamblajes zurcidos

A medida que los hilos aparecen se entrelazan y conectan, tejiendo un manto que a través de su construcción y ensamblaje se sostiene y revela. Esta unión crea umbrales entre las penumbras, abriendo portales a lo sensible sin dejar de lado la realidad ya que de esta emerge su liberación para coexistir ambas en un mismo cuerpo. Se unen con un hilo interminable que en su trayecto crea puertas- umbrales, para unir espacios entre lo real y lo sensible.

Cada objeto es un cuerpo individual, que se conecta con los demás en la narrativa del espacio, cada quien es independiente, pero uno por sí solo no funciona, necesita de los demás cuerpos para funcionar, para que acompañados se sostengan en un mismo plano. Abren portales hacia el mundo sensibilidad, zurciendo de manera que cada uno lleva consigo su significado original y funcionalidad. Sin embargo, este significado se transforma al plasmarse en el manto crudo, se convierte en el cuerpo blando, cargado de afectos. Son cuerpos sintientes que le dan vida a estos portales y umbrales.

Todos los cuerpos se presentan de forma levitante, lo que se debe principalmente a que al estar contenidos por la dualidad dejan de pertenecer al plano terrenal, ninguno de ellos nace de la tierra ni está ligado a ella, por esto es que cada uno nace desde el cielo en el montaje, sosteniéndose con su propio peso para mantener la nueva forma, de esta manera es que quedan suspendidos en el espacio de este plano otro, un espacio nuevo, inquietante que crea una atmósfera de extrañeza e irrealdad.

Figura 10



Nota: Instalación examen taller de grado grabado, Construcciones de tela crea y pletina.

Figura 11



Nota: Instalación Examen de Grado, taller de grado grabado, Construcciones de tela crea y pletina.

4. ENTRETEJIDOS

"Las habitaciones son cáscaras, son pieles. Quitar una piel tras otra, desecharlas: lo reprimido, lo descuidado, lo desperdiciado, lo perdido, lo hundido, lo aplastado, lo desolado, lo invertido, lo diluido, lo olvidado, lo perseguido, lo herido."

Heidi, B. (s.f.) *Metamorphoses*. Studio Magazine.

Al adentrarme en el mundo del arte, de descubrimientos e inspiraciones, encontré mi mayor referente Heidi Bucher, quien por medio del crea obras que indagan sobre los límites de cuerpo, la transformación que generan las vivencias y sus implicancias en la vida cotidiana, como forma de expiar o liberar el peso de estas. Al utilizar la performance como su medio de expresión, se enfoca en el cuerpo como elemento central del entorno, donde se entrelazan los espacios, las emociones y las experiencias personales.

Me interesa como los objetos al hacerlos más arquitectónicos se genera una despersonalización, sin dejar de lado vivencias que permiten un mayor número de lecturas. Así crea escenarios que parecen espejos mágicos, que reflejan tanto su intimidad como los ecos de lo colectivo, revelando la historia oculta y al mismo tiempo compartida de esos lugares, son privados y públicos forjados desde la sensibilidad y la experiencia.

Figura 12



Bucher, H.(1978). *Metamorphosis I*. Foto: Hans Peter Siffert. Haus der Kunst en cooperación con Kunstmuseum Bern y Muzeum Susch.

Al hacer esta relación con los espacios y cómo estos pueden pasar de ser individuales a lugares que pueden ser usados en comunidad, es que me detengo en el trabajo de DO HO SUH, particularmente en la obra *Home Within Home Within Home Within Home Within Home* (2013), ya que la idea central de esta pieza gira en torno a la noción del espacio, específicamente en relación al concepto del espacio personal o individual. Este planteamiento surge de la reflexión sobre la capacidad que posee un individuo para tolerar determinada cantidad de metros cuadrados lo que traduce a través de la recreación por medio de los textiles a gran escala. Lo que más rescato de esta búsqueda es sentir un espacio propio, ya que al menos en su caso la mayor parte de su obra está especialmente dirigida a la migración y cómo se relaciona un lugar de origen con otro en el que está actualmente. Posa su mirada sobre la búsqueda de la pertenencia mediante los espacios que construye.

Figura 13



Suh, D. (2013). *Home Within Home Within Home Within Home Within Home*. National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) in Seoul.

Otra artista que puedo relacionar con el ámbito constructivo de mi práctica artística es Johanna Unzueta (figura 14) la que a través de la creación de herramientas y herrajes explora la historia del trabajo laboral, así busca además entablar una conversación con quien lo observa. Estas piezas no solo tienen un trasfondo, también invitan al espectador a considerar su potencial uso que este le daría. Cada objeto funciona con principios de ingeniería y tecnología, usando como material principal el fieltro que en esencia integra el ingenio tecnológico con un material tan versátil, conecta con la capacidad y potencia contenida en el hacer manual. Es por esto que sus engranajes me interesan ya que el objeto es sacado de su contexto inicial, transformado por medio de la materialidad suave y las diversas escalas que resultan conectar con el espacio, al igual que en mi obra en la que investigo los espacios y objetos que necesito sacar de su cotidianidad y dureza inicial, por medio de las telas *beiges* y luego suspendo en

el aire, dándoles características blandas, que yo mantengo su escala para generar una sensación de incomodidad, ya que no se deciden si ser realistas o no.

Figura 14



Unzueta, J. (2010). *Prados de nieve*, Exposición individual en Christinger de Mayo, Zúrich, Suiza.

Chiharu Shiota se destaca dentro de los referentes que he utilizado a lo largo de este proceso, debido a que en sus obras el simbolismo del tejido y la interconexión de los hilos son fundamentales para la exploración de la relación entre el cuerpo y el entorno, así como para abordar cuestiones psicológicas y emocionales vinculadas a la memoria y la identidad. Su trabajo consta principalmente de instalaciones las cuales encapsulan narrativas personales evocando una sensación de intimidad que puede resonar con emociones de los espectadores. Una obra que refleja la visión de la artista es *During Sleep* (figura 15), en ésta la atmósfera de la instalación alude al miedo y la desesperación debido a las condiciones espeluznantes del lugar, la inspiración

de dicho trabajo es la siguiente frase de Franz Kafka: “¡Como un perro!”, esta corta frase da final al libro *El proceso*, el tema central de esta novela es la

vergüenza, vista desde la distinguible perspectiva kafkiana, es decir, que predomina el miedo y la confusión.

Figura 15



Shiota, C. (2002). *During Sleep*. [cama de metal, ropa de cama, lana negra]. Another World - Twelve Bedroom Stories, Kunstmuseum Luzern, Lucerna, Suiza, fotos de Sunhi Mang.

La conecto mucho con mi hacer ya que al tejer estos hilos alrededor de los objetos, crea una especie de atmósfera, que unifica todo el espacio y conecta los objetos entre sí, si bien en mi caso es más desde la costura, conecto con ella la tela que viene desde el contexto material blando para resignificarlos en objetos que tienen un origen completamente distinto, sacándolos de su estado primario para pueda mezclarse con otro incluso en el acto de desligarlos de lo terrenal al elevarlos del piso.

CONCLUSIÓN

Haberme dejado instruir por la primera entrega del año en la que fue la que me permitió tomarme el desafío de la costura. A veces, sumergirse en lo desconocido, por simple curiosidad o el deseo de experimentar, puede ser una vía reveladora. Sumergirme en lo nuevo me ha enseñado a ver las cosas desde múltiples perspectivas, incluso aquellas que consideraba cotidianas y triviales como la labor de coser. A través de eso descubrí la importancia de la paciencia y el disfrute en el proceso creativo.

Transformar algo tan simple como un pedazo de tela en un mundo de posibilidades me llevó a apreciar la sensibilidad de cada pieza y de la misma materialidad. Al iniciar con los telares y la costura me generó la necesidad de saber más, adentrarme en el hacer y salirme de los formatos pequeños que me mantenían en mi zona de confort.

Sin embargo, abrir estos portales hacia el mundo interno no fue sencillo. Sumergirse en las profundidades de pensamientos e inquietudes, reveló puertas que permanecían cerradas. La inquietud sobre cómo los objetos podían tener carga que no fuera material ni física, y adentrarme de lleno en las dualidades de los espacios y los umbrales, que se guardan dentro de la conciencia y la memoria.

El arte fue el medio que le dio voz a la obra, le permitió poder comunicar sin la necesidad de revelar, el poder observar detenidamente y bajo varias perspectivas. Dando sugerencias sutiles del sentir sin tener que mostrar ni exponer, permitió sacar desde el fondo de mi cuerpo, estos seres imperfectos que se volvieron seres completos a pesar de estar confeccionados con la misma materialidad cada uno tiene su propia personalidad y sentido.

Cada cuerpo abrió su propio umbral.

BIBLIOGRAFÍA

Pizarnik, A. (2015). *poesía completa*. Edición de Ana Becciu. Editorial lumen.

Echavarría, M. F. (2016). *El corazón: un análisis de la afectividad sensitiva y la afectividad intelectual en La psicología de Tomás de Aquino*. Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana,65(151), 41-72.

Tolstói, L., Sureda, L., & Shaw, A. S. (1999). *Ana Karenina*. Espasa-Calpe.

Merleau-Ponty, J. (1994). *Fenomenología de la percepción*. Peninsular Publishing Company.

Agamben, G. (2022). *Cuando la casa se quema*. Adriana Hidalgo.

REFERENCIAS

- Vázquez-Concepción, A. R. (2014, August 28). *Home Within Home Within Home Within Home Within Home (2013)*, by Korean artist Do Ho Suh, at the MMCA Seoul. Cranium Corporation. <https://craniumcorporation.org/2014/08/28/home-within-home-within-home-within-home-within-home-2013-by-korean-artist-do-ho-suh-at-the-mmca-seoul/>
- Flanagan, M. (2018). *The Haunting of Hill House*. Netflix. <https://www.netflix.com/watch/80189222>
- STUDIO magazine*. (n.d.). Magazine.Studio. Retrieved November 23, 2023, from <https://www.magazine.studio/article/metamorphoses>
- (N.d.). Wordpress.com. Retrieved November 22, 2023, from. <https://uealarteycomunicacion.files.wordpress.com/2013/10/perec-georges-especies-de-espacios.pdf>
- Amenábar, A. (2001). *The others*. Lucky Red Distribuzione.
- Sibilia, P., & Espectáculo, L. (2008). La intimidad como espectáculo.
- Chiharu Shiota—塩田千春. (n.d.). CHIHARU SHIOTA. Retrieved November 25, 2023, from <https://www.chiharu-shiota.com/top>

Www.johanna-unzueta.com. (n.d.). Johanna Unzueta Rivas. Retrieved November 25, 2023, from <http://johanna-unzueta.squarespace.com>