

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

ESPACIOS MENTALES

MARTINA CONTRERAS GREENE

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales, Mención Pintura.

Profesor Guía Taller de Grado: Raimundo Edwards
Profesora Guía Preparación de Ensayo Crítico: Francisca García

Santiago, Chile
2019

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por brindarme todas las oportunidades y el apoyo para estudiar a lo largo de mi paso universidad y sobre todo por confiar en mis decisiones.

A mi abuela Juana, por mostrarme desde pequeña el mundo del arte y por ayudarme en la construcción de este ensayo.

A mi abuela Rosa por todo su amor.

A mis amigas, por estar siempre ahí y por acompañarme en las incontables noches de desvelo.

A la Pili, por acompañarme todas las noches.

Gracias a las causalidades y casualidades que se han presentado en mi vida y que me han llevado a ser la persona que soy.

Gracias también a Cristóbal, Raimundo y Francisca por acompañarme y guiarme en este proceso final.

INDICE

INICIO

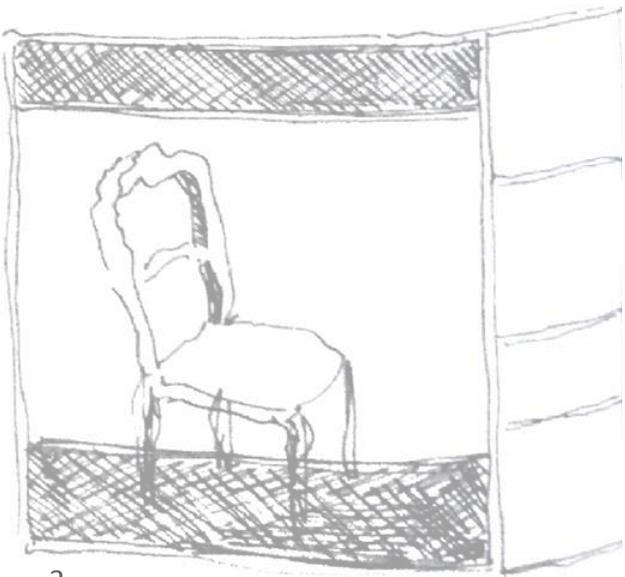
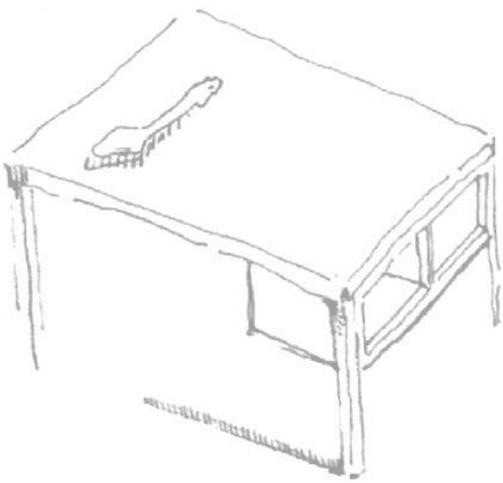
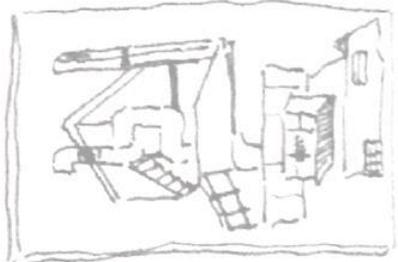
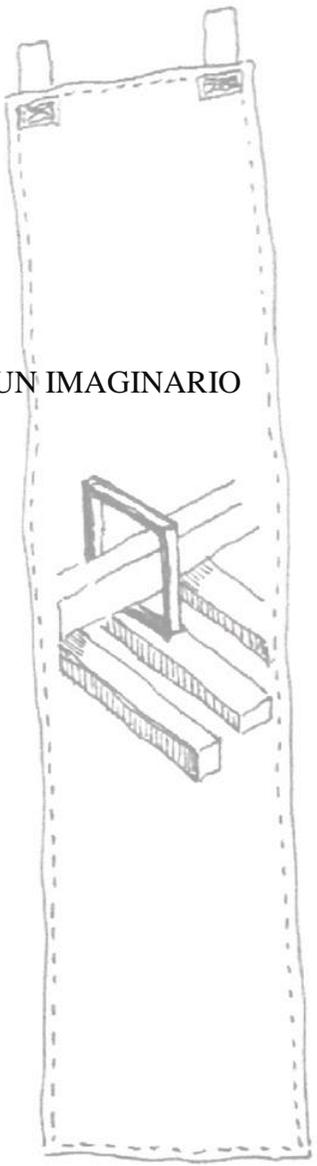
DESARROLLO DE UN IMAGINARIO

ARCHIVO

- LA FOTO
- EL DIBUJO
- INSTAGRAM

LA OBRA

ADIOS

INICIO

Este ensayo es el intento de poner en palabras las características y el desarrollo de un imaginario personal que se ha ido construyendo a través del tiempo, además de abordar mis reflexiones personales acerca de las diferentes etapas de producción en la materialización de una obra, en este caso la que estoy realizando a la par con este escrito.

En el proceso de producir una obra, que pareciera ser tan espontáneo visto desde afuera, van apareciendo una serie de problemáticas que el artista pretende resolver para materializar una idea, una imagen mental. La obra es también el proceso y registro de todas esas acciones que conlleva el crear algo: impulsos, movimientos, la experimentación material, la investigación, la prueba y el error.

Lo que leerán en las siguientes páginas son reflexiones, conclusiones y procesos en relación a un lugar inventado, que pretenden contextualizar al lector sobre el origen, la motivación, las reglas que me he inventado para materializar una imagen y el desarrollo del imaginario que estoy y he ido desarrollando en mi experiencia artística.

DESARROLLO DE UN IMAGINARIO

En esta sección haré una breve revisión a aquellas obras que considero como antecedentes y referentes visuales importantes para la obra del taller de pintura.

Estas son imágenes que evidencian el desarrollo de obra, de imaginario y metodología en mi práctica artística, en la cual mediante diferentes aproximaciones gráficas he buscado representar paisajes, habitaciones, elementos o micro relatos silenciosos de un lugar imaginario, que no respete lógicas de construcción, combinando elementos de la realidad con situaciones irreales o imposibles.

La creación de un lugar en el que caben todas esas imágenes que logro retener y reinterpretar, aquellas que quiero interiorizar, se ha convertido en la excusa perfecta para la libertad de representación de cualquier cosa, porque todo entra en este mundo que funciona como casillas que estructuran mi mente, las cuales contienen todo mi archivo significativo.

En el desarrollo de este imaginario, pasé por varias etapas para producir imágenes que hablaran de este lugar, siempre comenzando desde el dibujo, para luego intentar otra forma de representar, principalmente pintando con acrílico sobre una tela, o usando el hilo como un nuevo recurso para experimentar otro tipo de línea. También el estampado, ya sea mediante la serigrafía, o como estoy experimentando en este último tiempo, aplicando pintura sobre una superficie que me permite transferir la huella de su volumen sobre a tela.

Un referente en el desarrollo de esta idea ha sido artista holandés M.C Escher, que mediante el grabado y el dibujo encontró una forma increíble y admirable de representar mundos imaginarios, imposibles y paradójicos. Desde chica tuve la oportunidad de conocer su trabajo gracias a que mi papá me regaló en dos ocasiones libros con su obra completa. Estos libros contienen una gran investigación acerca de las lógicas de construcción de las estructuras de Escher, y creo que desde la constante revisión de estos textos es que surgió mi interés por las perspectivas, las construcciones sin sentido lógico y la idea de la existencia de otros mundos, que parecieran ser normales, pero responden a todas las inquietudes y posibilidades de esa parte más surreal y llena de matices que habita en nuestras mentes.

El dibujo y la pintura son los medios con los que me he ido familiarizando a lo largo de los años en la universidad. He ido descubriendo sus características y posibilidades a través de la experimentación con estos mismos en la producción de imágenes en torno a un tema específico, que al comienzo no estaba estructurado, ni era del todo consciente de él.

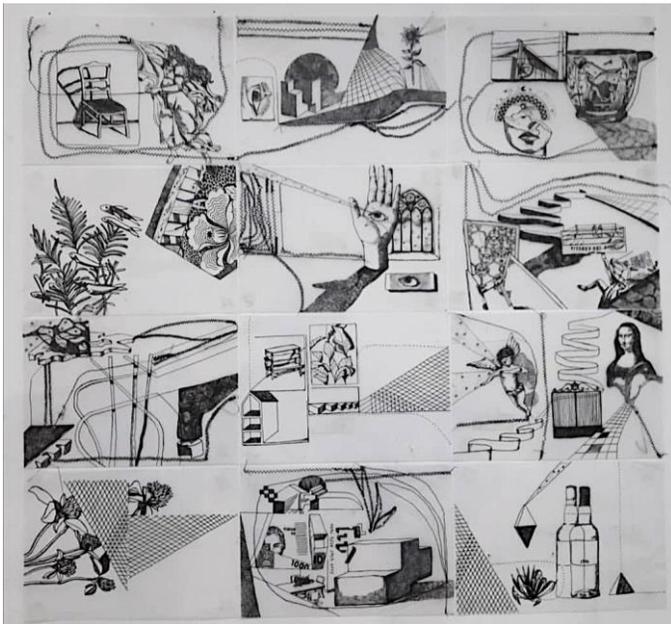
La fotografía de la izquierda es de una pintura que realicé hace casi dos años, con la que comenzó la problemática de resolver una imagen que representara los espacios de la mente. Recuerdo que esta pintura fue la primera en la que pinte sobre un formato de mayor tamaño algo que saliera completamente desde mi imaginación. En vez de reinterpretar una imagen usando una fotografía como referencia, quise plasmar los dibujos que se encontraban en mis libretas a través de la pintura, interpretando lo que sucedía en mi mente mediante la representación de un lugar físico habitable, en el que se iban situando elementos en espacios determinados, como si fueran fragmentos de un recuerdo, imágenes o percepciones, que se conectaban formando parte de una estructura mayor.

Sin título, 170x70 cm. Acrílico sobre tela. Fuente: Propia

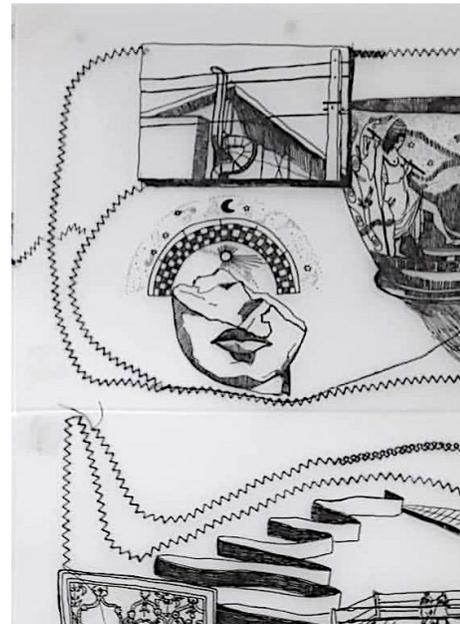
El año pasado, realicé una serie de dibujos, en los que componía una imagen sobre hojas de papel diamante donde iba dibujando elementos que provenían del archivo de fotos de mi celular y las imágenes de un libro de historia del arte. Esto con la intención de combinar en un espacio estos dos imaginarios, estos dos archivos, que funcionaban como pretexto para saciar la necesidad por dibujar.

Como antecedente para la obra que estoy realizando para el examen, quiero rescatar el uso del archivo digital personal, además de que este ejercicio fue la primera aproximación a la manera de componer una imagen sobre un formato a través del posicionamiento de distintas imágenes e ir relacionándolas entre sí.

También cabe mencionar que fue en este ejercicio cuando decidí probar otras maneras de dibujar, encontrando otro tipo de línea en el hilo, usando la máquina de coser para conectar un dibujo con otro. Mediante las diferentes puntadas que la maquina puede realizar surgieron nuevas líneas y tramas.

Serie de dibujos sobre papel diamante intervenido con máquina de coser.
Fuente: Propia

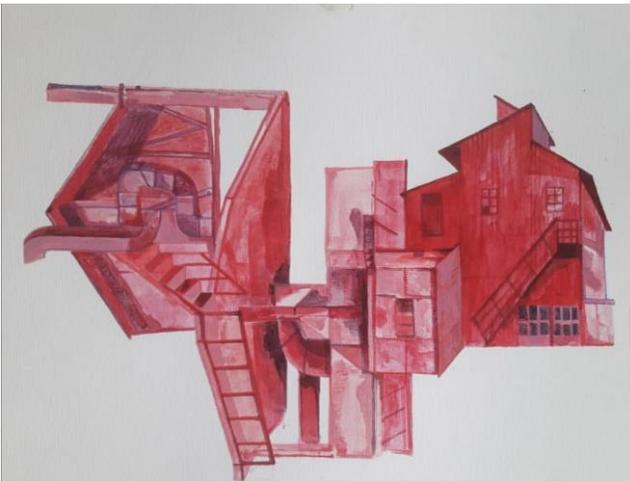

Detalle

Por ultimo quisiera mencionar como antecedente el ejercicio que realicé para la entrega final del taller de pintura del semestre pasado, en el que a través del dibujo y el acrílico realicé una serie de casas, algo así como islas flotantes constituidas a partir de diferentes partes de edificaciones que venían desde fotografías, las cuales tomé previamente con la cámara de mi celular, a detalles y elementos de la ciudad en un recorrido predeterminado por el centro de Santiago y sus alrededores. Esto funcionaba como si recortara con mi mente aquello que me parecía interesante de una foto para luego representarlo en el papel, y luego situar otro elemento de otra foto al lado, relacionándolo, pero jugando con las perspectivas, creando construcciones imposibles pero que venían de lugares ya existentes.

Sin título, 2019
40x30 cm
Acrílico sobre papel
Fuente: Propia

Sin título, 2019
40x30 cm
Acrílico sobre papel
Fuente: Propia

Al momento de desarrollar la serie anteriormente mencionada, revisé el trabajo de la artista española Cinta Vidal, quien posteriormente se convirtió en una gran referente no solo en cuanto a cómo resuelve su obra, sino que también en la idea que plantea, que se refiere a la creación de

mundos que representan las diferentes percepciones de las personas del mundo y sus elementos, lo cual relaciono con toda esta idea de los espacios de la mente que he estado planteando.

A continuación, transcribiré una reseña de la revista online Culturacolectiva sobre la muestra GRAVITANT de la artista, en las que he encontrado elementos en común con las ideas que he planteado y seguiré desarrollando en este texto:

Cinta Vidal Agulló es una artista española (1982, Barcelona) que con su serie "GRAVITANT" busca demostrar que, aunque vivimos en un mismo mundo, todos lo habitamos de manera distinta. El espacio, los objetos y lo cotidiano es presentado en formas imposibles, donde la gravedad no existe, como una analogía de nuestras mentes; jugando con la realidad de que cada uno de nosotros funciona de manera distinta y ve el mundo desde diferentes perspectivas.

Con una técnica sumamente realista, la artista aborda las relaciones humanas, las actividades cotidianas que todos realizamos, los objetos que se han vuelto extensión de nuestros propios cuerpos tales como las computadoras, o los fieles acompañantes de aventuras de toda la vida: los libros. Son islas llenas de micro relatos de la vida, en donde aparecen todos nuestros momentos: los de reposo, de introspección, los que dedicamos al amor. En otras cápsulas Vidal resume la locura de una mudanza con lavadoras que gravitan rodeadas de sillas, mesas, camas, tinas y otros elementos; otras, dejan flotando el mobiliario urbano.

Home
Oleo sobre madera
Cinta Vidal

En la obra que estoy produciendo para el examen de grado, las imágenes están constituidas por espacios y objetos de mi cotidiano que hablan de una manera de vivir, de percibir la realidad, una perspectiva personal del entorno y sus elementos.

En los espacios de la mente existe la creación de una nueva realidad con elementos fuera de sus contextos. En este lugar a veces los elementos se transforman, se distorsionan, se cargan de nuevos sentidos y funciones, al igual como solemos transformar los recuerdos, los distorsionamos o alteramos de manera inconsciente.

ESPACIOS MENTALES

Hay un sueño que se me ha repetido a lo largo de los años. Puede que el lugar que se me aparece sea diferente cada vez y la fachada de la casa a la que llego también; pero siempre el interior del lugar es el mismo. Es un espacio grande con altos techos, con decenas de puertas, pasillos y muchos espacios vacíos que se conectan entre sí. Es como una especie de laberinto donde me voy encontrando con cajas llenas de objetos, muebles, utensilios, libros o ropa. He logrado sentir como dentro del sueño, como con un destello de lucidez, logro recorrer las habitaciones llenas de objetos, observándolos con detalle, y sintiendo como esas cosas y espacios me pertenecen y yo les pertenezco a ellos, hasta que me despierto. Nunca he sabido si es una casa abandonada o una bodega que guarda todos estos tesoros hasta que los encuentro.

La sensación de estar en este lugar, un sitio que aloja todas estas historias y recuerdos, es del mismo tipo a la que siento cuando pienso en los espacios de la mente, espacios imaginarios donde guardo los recuerdos en forma de imágenes mentales.

Si hacemos el ejercicio de visualizar nuestros recuerdos, nos daremos cuenta de que se presentan en nuestra mente como imágenes mentales. Esta clase de imágenes son la reproducción interna que podemos hacer basada en lo que interiorizamos acerca de un acontecimiento, objeto o escena. Son la huella de la percepción y el conocimiento que adquirimos de ese acontecimiento, objeto o escena.

Dada la importancia que tienen para mí esta imagen, es que he creado en mi interior un sitio que aloje mis recuerdos o cualquier imagen que me acompañe.

Este lugar es infinito, y se encuentra en un estado de constante reconstrucción. Es como un gran escaparate donde habitan y conviven todos esos elementos que van constituyendo mi banco personal de información, mi disco duro.

Funciona como la base de datos de mi mente, como si fuera una *homepage*, que como dice en la siguiente definición: Una **homepage** es una página designada para ser el principal punto de entrada a un sitio web, apareciendo cuando un usuario comienza una sesión. Las páginas de inicio suelen ofrecer una bienvenida al internauta, un texto donde se explica el significado del sitio web y un menú con links a otras páginas. (www.arimetrics.com)

Quiero invitar al lector a imaginar que hay un lugar en nuestra mente que alberga todas las figuras, formas, signos, símbolos o fotografías mentales de algún acontecimiento. En el fondo, todas esas imágenes que son significativas de alguna manera, y que decidimos retener conscientemente o no.

Cuando era chica mi abuela Juana me enseñó una técnica para organizar mis ideas y pensamientos. Me dijo que tenía que cerrar los ojos e imaginar una forma en la que todo el alboroto que había en mi mente pudiera ordenarse y clasificarse para poder verlo con claridad.

Me explico que había personas que se inventan una gran pizarra donde pueden escribir las ideas, o también que podía tratarse de un mueble que clasificaba toda la información en cajones. No recuerdo cuál fue la manera en la que decidí ordenar mis pensamientos en ese momento, pero me di cuenta de que toda la información que había en mi cabeza estaba presentada en forma de imágenes, fotografías mentales de lugares, objetos o formas.

Es desde esa reflexión que comenzó a crearse dentro un mundo íntimo e imaginario, constituido con elementos de la realidad, pero empapados de la sustancia que envuelve todo lo que sucede en el interior de la mente. Un lugar donde viven todos mis aprendizajes, mis certezas, las percepciones más sutiles, todo aquello que he descifrado de las realidades que habito.

Hacerse de un lugar así puede ser tan fácil como jugar a construir una casa con todo aquello con lo que nos sentimos identificados, esos objetos que vemos por los que sentimos empatía, que nos transmiten una extraña sensación de pertenencia. Todas estas cosas tienen su lugar, su terreno en los espacios de la mente.

Como personas racionales formamos parte de una sociedad que se rige bajo un sistema predeterminado, estamos día a día sumergidos en una situación sin pausas, donde todo sigue y cada decisión que tomamos influye directamente en lo que va a pasar después. Todo da vueltas, todo parece importante y nada permanece, nada es seguro. Cuando creemos aferrarnos a algo de pronto deja de ser tan irremplazable, cuesta encontrar la tranquilidad mental. Entonces el retorno al equilibrio, reclama su lugar en el interior, en el origen, en ese lugar que toma forma en nuestros espacios más íntimos, donde se encuentra la materia prima de lo que somos.

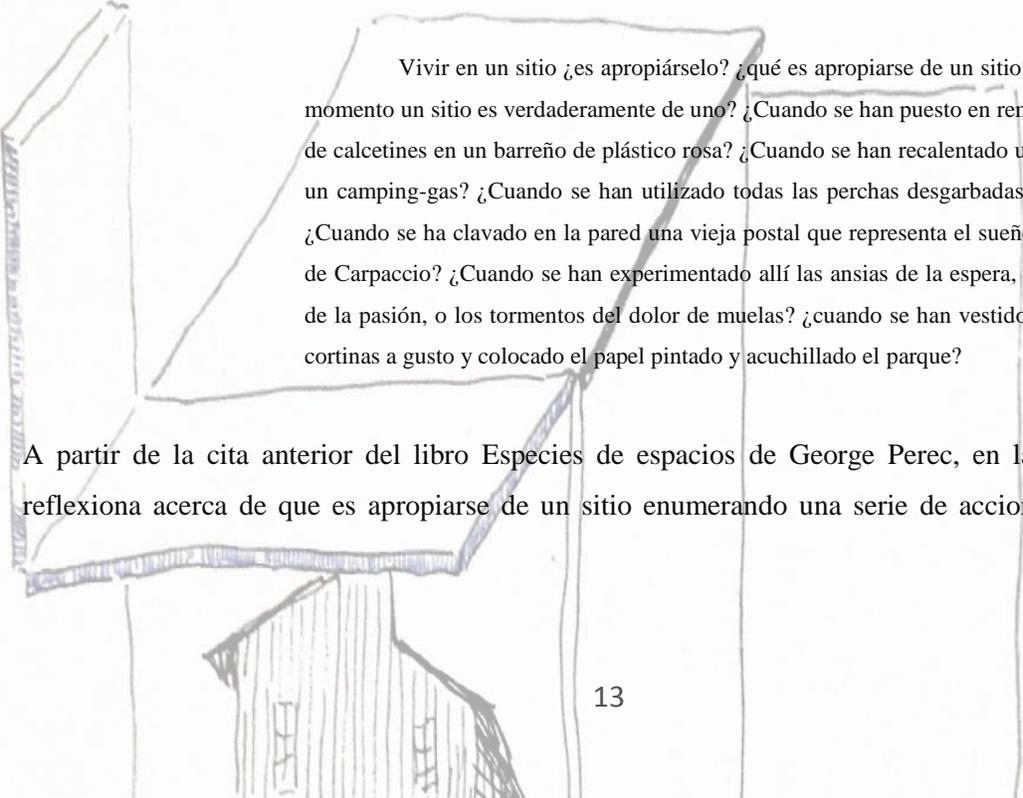
Creo que en la realidad en la que vivimos es fundamental ser consciente del lugar donde se encuentra nuestra percepción del mundo, ya que es desde ese sitio de donde vienen todas las expresiones que se materializan en el mundo terrenal mediante lo que decidimos decir, en cómo nos movemos, en lo que creemos, hasta en lo que decidimos representar en una imagen. Si me detengo a observar mi comportamiento, puedo ser consciente de que la forma que tengo de encontrar el equilibrio y adentrarme en este lugar es a través de la creación artística. Ese momento de inmersión y gestación de una idea o imagen, en mi generalmente, se presenta al momento de dibujar, algo que, por lo tanto, se ha convertido en una necesidad, sobre lo que leerán mas adelante. Por ahora puedo decir que es desde esa necesidad que surgió la idea de crear un mundo interior, un lugar en el cual pudieran pertenecer todas las imágenes que surgen en el momento de inmersión.

La siguiente cita de un análisis de María Cristina Toro Zambrano acerca del concepto heterotopía, elaborado por Michael Foucault, logra traducir en palabras una idea acerca de las posibilidades de emplazamiento que ayudará al lector a imaginarse el lugar del que estoy hablando.

En oposición, las heterotopías son emplazamientos efectivos, utopías realizadas que se materializan, pero están por fuera de todos los lugares, no pertenecen al conjunto de los demás espacios físicos, están por fuera de todos los lugares y pueden ser localizables; son lugares otros, inclasificables entre todos los lugares porque su configuración escapa a espacios de poder, de saberes hegemónicos, de discursos organizados; son lugares que se dan por sí solos pero que se velan de lugares estructurados. La heterotopía se forman con relaciones fracturadas de un sistema, por ello interrelacionan elementos que dentro de él serían imposibles de conectar, crean puentes entre una estructura y otra y hacen que sus relaciones constitutivas varían, cambien y se contradigan. La heterotopía tiene lugar en el límite que ha excluido cualquier sistema o estructura regular, pero tiene la especialidad de tomar relaciones y elementos del sistema del cual fue excluido.

La casa es la porción de mundo protegida con paredes donde se resguarda todo lo que tenemos seguro. Para mí, es como un refugio, un lugar donde puedo llegar a lamer mis heridas, donde dejé descansar mi cuerpo, el sitio en el cual dejé de sentirme afectada por las inquietudes que me genera el mundo. Es ese lugar donde guardo mis objetos, mis pertenencias, la colección de piedritas que he recolectado en el norte, donde están mis libretas con anotaciones y croquis, donde se encuentran esos muebles antiguos que heredé, dónde está el closet en el cual almaceno mi ropa.

El lugar físico, ese espacio geométrico que llamamos hogar, puede cambiar a lo largo de la vida, y tomando eso como evidencia es que creo que son los objetos, las cosas que nos pertenecen, los que hacen que un lugar sea considerado como casa.

Vivir en un sitio ¿es apropiárselo? ¿qué es apropiarse de un sitio? ¿A partir de qué momento un sitio es verdaderamente de uno? ¿Cuándo se han puesto en remojo los tres pares de calcetines en un barreño de plástico rosa? ¿Cuándo se han recalentado unos espaguetis en un camping-gas? ¿Cuándo se han utilizado todas las perchas desgarradas del guardarropa? ¿Cuándo se ha clavado en la pared una vieja postal que representa el sueño de Santa Úrsula de Carpaccio? ¿Cuándo se han experimentado allí las ansias de la espera, o las exaltaciones de la pasión, o los tormentos del dolor de muelas? ¿cuándo se han vestido las ventanas con cortinas a gusto y colocado el papel pintado y acuchillado el parque?

A partir de la cita anterior del libro *Especies de espacios* de George Perec, en la que el autor reflexiona acerca de que es apropiarse de un sitio enumerando una serie de acciones que puede

realizar una persona en un espacio considerado como casa, es que pretendo desarrollar una reflexión personal acerca de que nos apropiamos de los sitios a través de los objetos.

La presencia y la cualidad de los objetos que poseemos en un espacio son los que determinan a qué clase de espacio nos enfrentamos. Por ejemplo, si nos encontramos en un espacio que tiene una cama y un mueble con ropa, podemos estar seguros de que nos encontramos en la habitación de alguien.

Además, los objetos son los elementos más capaces de evocar recuerdos, de traer una imagen a la cabeza a partir de la construcción de una especie de fotografía mental constituida por diferentes elementos, que funcionan como punto de referencia en los espacios de la mente. Son los objetos los habitantes del mundo de adentro en el cual se alojan los recuerdos y el imaginario. Al igual que en el mundo real, son nuestras certezas, nuestras pertenencias, aquellos elementos que hemos cargado de sentido, con los cuales sentimos cierta empatía y que hemos guardado como archivo en ese lugar donde van a parar los recuerdos.

Las pinturas y dibujos que estoy realizando para el examen contienen, en su mayoría, objetos, elementos que permiten la estructura externa e interna de un espacio. Estos elementos vienen del archivo, de la observación del entorno y la apropiación de este a través de la fotografía o el croquis. Este archivo es la materia prima para la creación de una imagen nueva en un espacio determinado, en el que, combinando diferentes fotos o dibujos de objetos o espacios, busco componer una imagen final, una especie de narración que habla de los espacios de la mente y sus elementos.

De esta manera pretendo contextualizar al lector acerca de un mundo imaginario que habla de los espacios de la mente, un lugar ficticio pero existente, que he visto en sueños, y que puedo recorrer para encontrar un motivo que representar al momento de enfrentarme a una tela o un papel en blanco. Creando puentes entre una estructura y otra el inconsciente es el protagonista, envuelto por elementos del cotidiano, objetos o escenas que hemos visto mientras caminamos por la calle, o en alguna revista

ARCHIVO

Este imaginario está influenciado por la observación diaria del espacio y del entorno, por los encuentros con elementos que encajan como si siempre hubieran pertenecido a este lugar. Es por esto que la constante recopilación de archivo, y el uso de este mismo como referente a la ora de producir una imagen se ha convertido en parte fundamental del proceso.

Para esto registro a través de la fotografía, el dibujo o las capturas de pantalla, paredes, puertas y pasillos, habitaciones con tan solo un elemento, o espacios vacíos. Los espacios que se forman de espacios, las perspectivas, los interiores, elementos arquitectónicos, mobiliario, aquellos objetos que cargan con historia, experiencias, una visión personal del mundo traducida en formas, imágenes.

Para retener toda esta información relacionada al desarrollo de un imaginario personal, ha sido de suma importancia contar con elementos que me permitan registrar esos efímeros momentos de lucidez, momentos en los que pareciera aclararse el camino, y nos dan un empujón para tomar decisiones y actuar en cuanto a la producción de una imagen.

LAS FOTOS

En mis recorridos habituales por Santiago, ya sea en el transporte público o a pie, me gusta ir observando y registrando las imágenes que ofrece la ciudad. Las casas, los carteles, las vitrinas y sus objetos, las ventanas y las baldosas, las tuberías y los cables, las sombras y las proyecciones, los muebles y antigüedades de las tiendas de reparación.

Ya se convirtió en parte de mi rutina fotografiar con la cámara de mi celular estos detalles que van apareciendo en el recorrido cotidiano, siendo consciente de que esas fotos se convertirán en referente para la composición de una imagen en el futuro.

EL DIBUJO

A continuación, expresaré algunas reflexiones personales en relación a mi experiencia con el dibujo.

Siempre he tenido la necesidad de dibujar, y esa es tal vez la única afirmación que puedo hacer. Hay algo en el ejercicio de representar objetos, paisajes o figuras mediante la línea que deja

el lápiz en el papel, que ha convertido en parte de mi rutina el siempre llevar conmigo elementos para dibujar.

El dibujo me permite registrar el mundo real, representando todos esos detalles propios de una percepción personal sobre algo que se observa.

Es una de las primeras aproximaciones para capturar la realidad de las que se ha hecho el humano. Se tiene registro de la existencia del dibujo en los primitivos intentos de representar escenas de la vida cotidiana en las paredes que dejaron plasmados los primeros hombres que habitaron la tierra. Esta técnica es el primer paso antes de representar cualquier cosa que se observa o que venga desde nuestra imaginación.

Con el dibujo, en el caso de disponer del tiempo necesario, se puede llegar a entender lo que se observa por completo. El estado de contemplación es tan grande que mentalmente podemos descifrar cómo es que funciona aquello que miramos desde su estructura. En el caso de tener poco tiempo para dibujar, es necesario concentrarse al máximo para rápidamente ir captando todos esos aspectos más característicos y generales. Es un gran desafío captar la esencia y todo lo inmaterial que habla de una figura con apenas unas líneas. He notado que influye mucho la conexión que existe entre el ojo y la mano, que actúan con movimientos combinados de observación y trazado de línea.

El dibujo permite materializar una propia visión de la realidad que depende de la observación del artista, ósea de que detalles de la realidad quiere agarrarse para plasmar eso que ve.

Dibujar es una acción que pareciera ser inherente al ser humano, una actividad primitiva que sacia la necesidad de representar la percepción personal del entorno, ya sea mediante la observación, o la traducción abstracta de un elemento o sensación que proviene de algún estímulo mundo exterior.

Personalmente cuando dibujo entro en un estado en el que me permito reflexionar, observar, detenerme un momento. Es una de las formas de encontrar el equilibrio entre la vorágine del mundo y lo que sucede en el interior, abriendo la puerta para observar qué sucede en la mente, y que se traduce a través de esta representación gráfica.

El dibujo ha funcionado como mi método de investigación en el desarrollo de este imaginario, ya que a través de él he podido proyectar todo lo que se encuentra adentro. Me ha permitido experimentar en cuanto a la manera en la que se van a transferir los espacios de la mente a el mundo real, al papel, usando la línea del lápiz como material de construcción, con el cual puedo

planificar las diferentes etapas de producción que me interesan realizar para hacer que este espacio vaya tomando forma.

INSTAGRAM

Anteriormente hable de más de una realidad porque en la época en la que vivimos además de interactuar con todo lo que se nos presenta en lo que sea que hagamos y a donde sea que vayamos en el mundo terrenal, existe una realidad virtual que, al menos para la gente de mi generación, se ha convertido en una extensión del mismo ser humano.

Además de todas las experiencias e imágenes que puedan aparecer en el quehacer diario, ahora también nos enfrentamos a todo aquello que aparece en forma de imágenes en la pantalla del celular en aplicaciones como Instagram

Instagram es una aplicación para el celular cuya función es guardar en forma de imágenes los acontecimientos importantes del día a día. Literalmente en un escaparate que muestra todos los momentos, lugares, sensaciones o formas que queremos que permanezcan.

Al navegar por esta aplicación, nos sumergimos en un mundo que resulta ser una simbiosis de la percepción del mundo real de todos los usuarios con los que estamos conectados en la red.

Cada usuario tiene su propio perfil, que funciona como su homepage personal, donde hay viñetas que contienen fotografías, que representan sus intereses, percepciones, o inmortalización de momentos importantes.

Como usuarios de la aplicación, estamos invitados caminar con los ojos entre estas imágenes, y al igual que en el recorrido por la ciudad, hay detalles en las imágenes de esta realidad virtual que me parecen interesantes e importantes.

Con el mismo celular se puede hacer una captura de pantalla, ósea que además cuento con un banco de archivos de imágenes que se encuentran en la realidad virtual, el cual también utilizo como referencia para la constante reconstrucción y representación de escenas o paisajes del mundo imaginario.

Instagram se ha convertido en un banco de imágenes colectivo constituido por miles de perfiles que van renovando constantemente su archivo personal.

Por ejemplo, para los acontecimientos relacionados con la revolución que estalló en Chile el pasado 18 de octubre y todo lo que ha pasado hasta ahora, las redes sociales digitales han sido

fundamentales para poder conectarse, informarse y darse cuenta de lo que realmente está sucediendo en el país. Voy a referirme específicamente al Instagram, que es una de las aplicaciones que más uso y ha funcionado como herramienta fundamental para almacenar imágenes, capturar recuerdos, o hacer circular ideas o información en formato de viñeta.

En este caso esta aplicación ha sido la base de datos de todas esas imágenes que han sido consecuencia de un bombardeo de información, realidad, mentiras y verdades, que han creado la necesidad en la gente de hacer algo con ellas, algo que permanece en el tiempo en forma de imagen.

Las personas han hecho carteles, han escrito en las paredes de la ciudad, muchos comenzaron a hacer registro de todo esto, otros han usado de referente fotografías o frases que circulan por las redes para crear una nueva imagen que expresa alguna idea o sentimiento.

La creatividad desborda, es infinita.

Es increíble ver cómo día a día van apareciendo nuevas imágenes que cierran una jornada más de protesta, y finalmente todo esto va a parar de una u otra forma a la realidad virtual de Instagram.

Ahora solo basta con buscar dentro de la plataforma digital #Chiledespertó o #Renunciapiñera para que te aparezcan cientos de imágenes relacionadas con esta revolución.

Hemos creado en conjunto una base de datos con las imágenes que guardan momentos de esta historia en construcción.

En el proceso de producción de mi obra es parte fundamental de la metodología el registro de las realidades que se me presentan, porque son las imágenes de referencia para representar un lugar imaginario que se construye con todos esos elementos significantes del cotidiano. Todo este archivo reclamará su lugar en los espacios de la mente.

LA OBRA

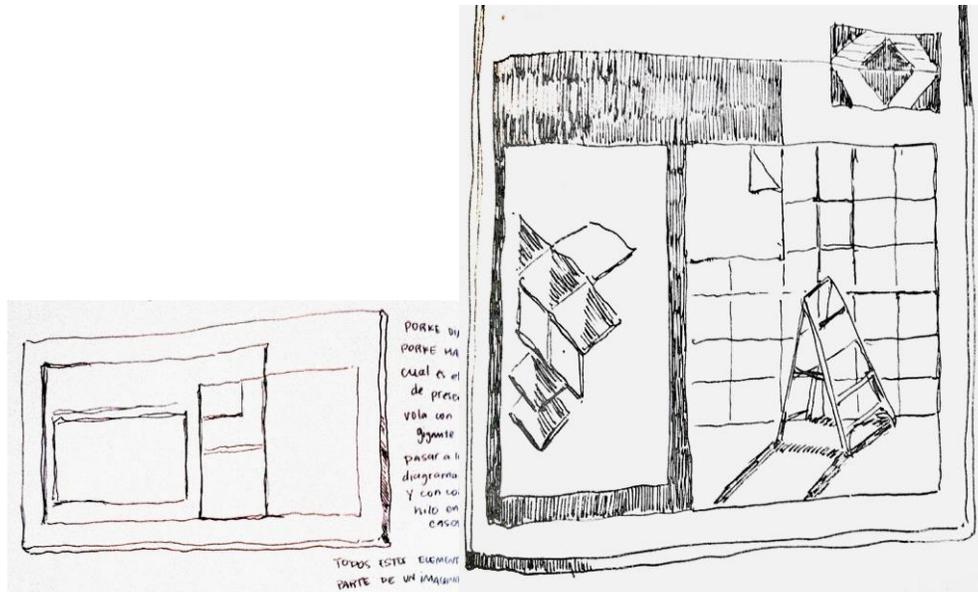
La obra que estoy produciendo para el examen final del taller de pintura es el resultado de la aplicación de todos los conceptos, ideas y metodologías abordados en las páginas anteriores.

Concretamente, este ejercicio ha consistido en traducir espacios, formas y mobiliario que obtengo a partir de fotografías, croquis, imaginario y recuerdos, sobre formatos bidimensionales, en este caso papel y tela sobre bastidor, mediante el dibujo y la pintura.

Los dibujos y las pinturas que voy a presentar, responden a la combinación de los distintos criterios y reglas presentes en la metodología de producción que he logrado concientizar y traducir en palabras mediante la construcción de este ensayo. Estas reglas de un juego personal e inventado, son los pasos a seguir para componer una imagen final. En este juego es fundamental la constante recolección de archivo del mundo terrenal y la realidad virtual, ya que es desde ese archivo de donde voy seleccionando imágenes para situarlas o conectarlas entre si dentro de un esquema o diagrama previo. Esto con la intención de materializar una narrativa acerca de un lugar específico e imaginario, constituido con las imágenes de referencia que me entrega el mundo.

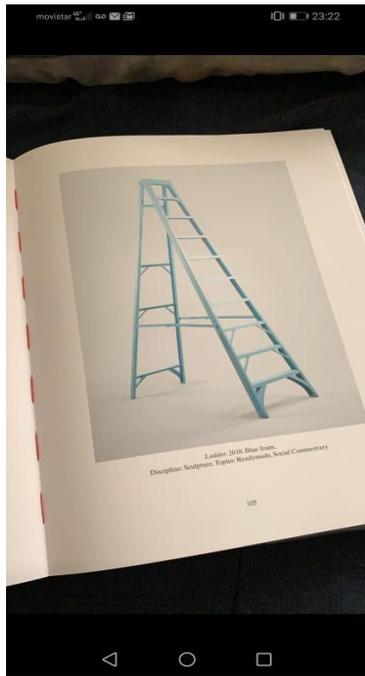
El primer criterio a considerar al momento de comenzar con la metodología de trabajo que estoy desarrollando últimamente, es diagramar o diseñar un esquema mediante el dibujo que me resulte interesante, en el que se me permita, posteriormente, situar elementos del archivo, uno al lado del otro para componer una imagen final. Estos bocetos o esquemas me han servido para planificar previamente la pintura, para tomar decisiones anteriores al momento de pintar, en cuanto a la composición y la selección de imágenes del archivo.

Las imágenes que presentare a continuación, provienen del registro de producción de la obra y del archivo que estoy utilizando para lo mismo. Pretenden ejemplificar el proceso anteriormente descrito, que se basa en la recolección de archivo, el boceto previo, y la interpretación posterior a mediante la pintura.

Diagrama

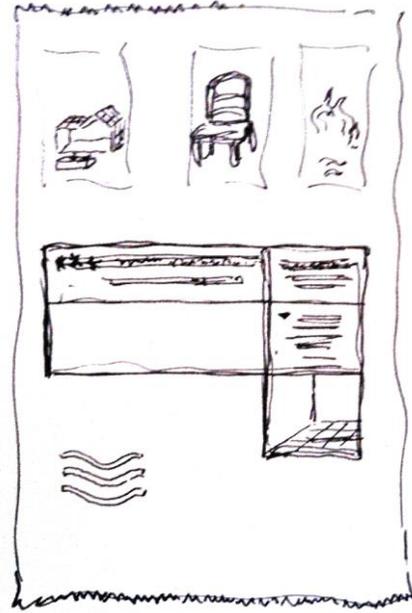
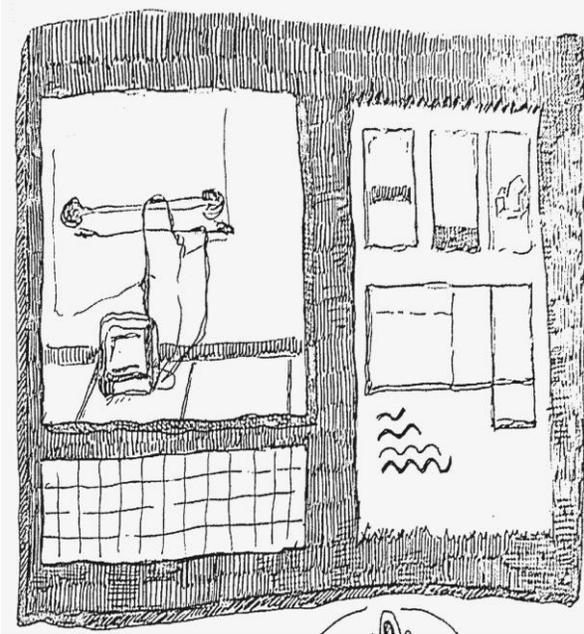
Planificación de una pintura
Registro de mi bitácora

Captura de pantalla Fuente: Instagram

Pintura en proceso, 120x 100 cm. Fuente: Propia

Planificación de una pintura
Registro de mi bitácora

Fotografía de archivo Fuente: Propia

Pintura en proceso, 120x100 cm. Fuente: Propia

A continuación, mencionaré algunos aspectos importantes de la metodología de producción en el momento de pintar, además de breves reflexiones en torno a este mismo acto. El pintar es una acción, un movimiento, un conjunto de decisiones, un estado de introspección. Requiere tiempo, dedicación y pasión, en la pintura he encontrado el equilibrio, las pausas dentro de la velocidad del mundo, el permitirme observar.

Concretamente sobre las pinturas que estoy trabajando para el examen, puedo decir que son telas sobre bastidor de mediano formato, con una paleta de color restringida donde el azul es el protagonista.

En estas telas sobre bastidor dispongo objetos o escenas, dentro de recuadros que pretenden ordenar o diagramar el formato principal.

Las imágenes y elementos que hay en las pinturas también están en los dibujos. Solo responden a otra forma de desplazamiento usando el color, la mancha, la transparencia y todos esos impulsos y movimientos relacionados con el momento de pintar.

En el proceso de producción de la obra que estoy preparando, han surgido nuevas problemáticas relacionadas con nuevos modos de aplicar la pintura.

Además de usar los elementos tradicionales, como el pincel, estoy experimentando con nuevas formas de darle más riqueza a una imagen, como por ejemplo estampando elementos que he encontrado en mi cocina, aplicando pintura sobre una superficie que me permite transferir la huella de su volumen sobre a tela. También estoy experimentando con el estampado, mediante de la serigrafía, tramas que me permiten generar otros espacios y entendimientos de la pintura.

El estampado es una forma muy rápida de traspasar sobre un formato una imagen determinada. Ha sido muy útil e interesante probar nuevos medios para traducir imágenes, el saber que se puede seguir expandiendo el mundo de la pintura en cuanto a los diferentes métodos de desplazamiento de esta, abren miles de posibilidades para la experimentación.

Sobre los dibujos que presentare el día del examen puedo decir concretamente que compongo sobre un soporte una imagen final con los mismos objetos traducidos de las pinturas, utilizando medios propios del dibujo, como lo son el lápiz y el papel de formato estándar, pero al ser un medio diferente los procesos varían al igual que su resultado.

Los objetos en los dibujos están dispuestos o representados, uno al lado del otro, rodeándose de otros objetos, escenas o detalles arquitectónicos, con el objetivo de componer una escena, una imagen, una estructura.

En vez de poner elementos dentro de un diagrama predeterminado, procedimiento correspondiente a la metodología de producción de una pintura en mi caso, la disposición de los elementos va haciendo que el fondo de la hoja no intervenido se convierta en los márgenes de la composición. Se va constituyendo una especie de diagrama a partir de la relación de imágenes.

En estos dibujos, además de usar la línea del lápiz como elemento principal, retome el uso del hilo mencionado anteriormente como antecedente para la obra.

En este ejercicio he vuelto a combinar la tinta del lápiz con la línea que va dejando la máquina de coser. Esta máquina me permite ir trazando una línea rápida y segura con el hilo sobre el papel. Además, tiene diferentes tipos de puntada con los que se puede simular distintos tipos de achurados para rellenar los espacios e ir conectando una imagen con otra.

En estos dibujos en vez de que la línea del hilo fuera negra, como la tinta del lápiz, estoy utilizando un hilo del mismo color que el del soporte, el fondo, los cuales varían entre una paleta restringida de colores pasteles, para generar una diferente profundidad en el dibujo, utilizando otros recursos que permiten que la imagen explore otras formas de ser representada.

A pesar de que tengo una idea previa acerca de cómo resultarían estos ejercicios, cuando me encuentro en el taller trabajando, en los dibujos y las pinturas a cada momento van surgiendo nuevas problemáticas, y por lo tanto, surgen nuevas necesidades, y últimamente en vez de quedarme solo con la que ya conozco, he respondido con la experimentación con nuevos materiales para entregarle más riqueza a una imagen, como lo son el hilo y el estampado por ejemplo.

El desarrollo de mi imaginario personal seguirá su camino con las nuevas herramientas y metodologías que irán surgiendo en el infinito proceso de la búsqueda de soluciones para las nuevas problemáticas a las que me enfrentare en el futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Perec, George, 1974, Paris, Francia, *Especies de espacios*, pág. 48, Editorial Montesinos.

- Toro Zambrano, M., 2018. El concepto de heterotopía en Michel Foucault. *Cuestiones De Filosofía*, 3(21) ,19-41. Recuperado de:
<https://doi.org/10.19053/01235095.v3.n21.2017.7707>

- Turu, Pilar, 2015. Cinta Vidal, El mundo surreal que todos habitamos, Revista online *Culturacolectiva*. Recuperado de: <https://culturacolectiva.com/arte/cinta-vidal-el-mundo-surrealista-que-todos-habitamos>