

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

INTERVENCIÓN HUMANA EN EL PAISAJE NATURAL

DANIELA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.

Memoria de obra presentada a la Facultad de Arte de la Universidad Finis Terrae para optar
al título de Licenciada en Artes Visuales con mención Grabado.

Profesor guía Taller de Grado: Natasha Pons
Profesor guía Preparación de Memoria: Amanda Salas

Santiago, Chile

2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. ORIGEN Y BÚSQUEDA.....	5
2. CONCEPTOS	11
2.1 Pérdida del origen, la muerte de lo esencial.....	11
2.2 Oposición a la naturaleza	133
2.3 Contraste de entorno, (en torno a la técnica).....	155
3. REFERENTES	16
3.1 Alejandro Quiroga	16
3.2 Gerhard Richter	20
3.3 Sebastián Salgado	244
4. ANÁLISIS DE OBRA.....	29
CONCLUSIÓN.....	31
BIBLIOGRAFÍA.....	32
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	33

INTRODUCCIÓN

Las próximas páginas son el desarrollo de mi memoria de obra, el registro escrito del examen de grado. Es el resultado de una sucesión de problemáticas, que fueron derivando y convergiendo en la solución de un trabajo.

La obra que presentaré la he nombrado “Intervención humana en el paisaje natural”. Es la representación gráfica de una problemática constituida por la intervención del hombre en la naturaleza

Mi principal objetivo es profundizar con esta temática en un área del arte que encuentro sumamente atractiva, que es la técnica mixta. Esta área me dará las claves para apoyar mi trabajo y el cómo lograr conducir al espectador en lo que me interesa transmitir, además de hablar mediante este lenguaje el tema a tratar de los cambios destructivos dentro de nuestro entorno a nivel físico.

Existen diversos elementos que me han acompañado mediante la experimentación los cuales han sido la fotografía, el carboncillo, la pintura y la experimentación de diferentes materialidades, en las cuales profundizaré más adelante. Una vez que me atreví a probar diferentes técnicas y conjugarlas entre sí me apasionó y decidí que mis trabajos debían mantenerse en esta línea. Por medio de éstas es que quise abordar una problemática a resolver que me ha generado desde pequeña ciertas inquietudes y cuestionamientos al respecto. El abordar el tema de la destrucción e intervención del paisaje por medio de estas técnicas.

Uno de mis referentes como artista en el que mi obra se ve muy reflejada es Alejandro Quiroga, por su temática del paisaje y de la manera en que lo aborda, haciendo al paisaje natural muy partícipe, como un bien preciado.

Por lo tanto, la obra que trabajaré y desarrollaré en las próximas páginas será una serie de creaciones trabajadas con técnica mixta en las cuales pretendo dar a conocer lo que me provoca el impacto del medio natural con el dejo del tiempo, también inducido a mano del

hombre. Evoca el pasado físico que ya no está, que quedó atrás al desaparecer, lo que dejó de ser, pasando a tomar su lugar una nueva estructura, una estructura impuesta de manera agresiva impactando cambios fuertes y drásticos.

1. ORIGEN Y BÚSQUEDA

“La naturaleza se hace paisaje cuando el hombre la enmarca”¹

Le Corbusier

Desde niña me intereso el arte, comenzando primeramente por experimentar con la pintura, recuerdo que a los 8 años pinté mi primer cuadro, pero lo que siempre me interesó de manera natural e intuitiva fue la temática de la naturaleza. Los primeros años que pintaba realizaba árboles y paisajes, más adelante me interesó solo plasmar el paisaje natural, por otro lado también me atraía mucho el área de la fotografía, pero nunca pensé en unificarlos, más bien, los trabajaba de manera individual, experimentando con ambas técnicas por separado.

Poco a poco, comencé a trabajar con técnica mixta, interviniendo las fotografías, con la pintura y diversos tipos de materialidades, lo que encontré muy atrayente, por lo que decidí trabajar para mi examen con esta técnica, ya que sentía que podía transmitir de mejor manera la temática que quería abordar.

La naturaleza en si fue creada con un orden y una forma perfecta y el hombre a lo largo de la historia humana, por supervivencia, ha comenzado a intervenir estos paisajes de manera paulatina, hasta llegar al día de hoy a una manera en que las construcciones y manipulaciones geográficas, medio ambientales y estructurales han transformado de manera drástica gran parte del espacio. Quedando atrás el paisaje natural de origen que alguna vez hubo y siendo suplantado por grandes edificios en zonas más pobladas.

Meditando sobre este tema, de los cambios impactados del hombre sobre la naturaleza recordé que desde pequeña siempre pensaba e imaginaba mientras caminaba por Santiago centro por ejemplo, en el ¿cómo habrá sido el paisaje en el que transito, en este momento, hace 50, 100 o 2000 años atrás? En un intento de hacer en mi cabeza una imagen de estos lugares, de cómo fue en un comienzo, en sus orígenes, antes que el hombre llegara a

¹ <http://www.cosasdearquitectos.com/2013/06/la-naturaleza-se-hace-paisaje-cuando-el-hombre-la-enmarca-le-corbusier/>

poblarlo, es por eso que me interesa enfocar mi trabajo en este punto para abordarlo y como concepto principal la intervención humana en el paisaje natural.

Podemos ver que nuestro entorno no es el mismo de antes y cada vez se ve todo más poblado, la tierra ha cambiado y a eso se suman intervenciones que se arrastran con el paso del tiempo, que ha ocasionado daños casi irreparables en la misma tierra con respecto a nuestro entorno, provocados por nuestra inconsciencia a lo largo de la historia y por la poca valoración que tenemos por un regalo tan preciado que es la tierra, nuestro hogar.

He vuelto a visitar lugares después de muchos años, lugares del sur o zonas más rurales dentro de Santiago, o que alguna vez fueron más rurales, estos lugares han cambiado drásticamente en unos años, en mi propia generación, cambiando campos por villas o casas de adobe por grandes edificios comerciales.

Cada espacio mediante el cual ya se han construido grandes ciudades se han convertido, para mí, en impactos medioambientales irreparable, esto lo digo porque en algún momento fueron terrenos donde probablemente habitaron animales o se elaboraron grandes cosechas, tal vez selvas en algún período, etc. Es poco probable que llegue a averiguar que existió en algún momento bajo el lugar que mis pies tocan hoy, hace cientos de años atrás, y hablo de que son cambios irreparables porque las ciudades más pobladas, ni aunque hubiese un terremoto y todo se viniese abajo podría recuperarse el entorno original.

Es inquietante el cambio visual que provocan estas intervenciones humanas, al ir formando grandes rascacielos casi del porte de montañas como queriendo llegar al cielo, como vemos en algunos lugares del mundo, usando materiales tan ajenos a lo más puro de lo creado, removiendo lo original por ir tomando e ir posicionándose en su lugar, un intercambio de tierra y árboles por cemento, acero, vidrio, etc.

La naturaleza como tal ha ido desapareciendo de manera paulatina y hoy en día son pocos los lugares que quedan sin que el hombre haya intervenido.

En nuestro país sin ir más lejos podemos observar el deterioro que el hombre ha ido provocando por satisfacer sus necesidades, como por ejemplo en la capital siendo un terreno fértil para cultivos, está cubierto de un manto de cemento dejando muy pocos espacios de respiradero de la naturaleza.

Imagen 1:
Paisaje, 2009
Daniela González
Litografía
Tec. Grabado
20 x 35 cm

Siempre mi enfoque de interés relacionado con el paisaje natural, me interesaba investigarlo y representarlo de diferentes maneras y formas, es por eso que desde la especialidad de grabado fue siempre este el tipo de paisajes que realicé, en algunos de mis trabajos era más realista o en otros algo más abstracto. Mientras más me involucraba con el paisaje, más me atraía su infinidad de estudios, formas y diseños en el cual me podía ir involucrando. Tomé el paisaje y no lo solté más. El estudiar algunas técnicas de grabado con tinta negra, hacía que pudiese ver aún más la simpleza del paisaje ya que era sólo la representación de su esencia.

Imagen 2:
Paisaje 1, 2010
Daniela González
Técnica mixta sobre madera
40 x 25 cms

En una segunda etapa la imagen de mis grabados pasaron a otro soporte, a la madera, como forma de llevar este lenguaje a la experimentación desde otras materialidades.

Si bien seguí con el tema del paisaje, en esta etapa de experimentación el tema central fue otro, paso a ser la destrucción del paisaje, este cambio fue consecuencia del terremoto que se produjo en Chile el mismo año de la obra, el año 2010. A nivel emocional fue tal el impacto que trabajé con la destrucción del paisaje durante un largo período, esta vez era otro el paisaje, era uno creado a manos del hombre el que la misma naturaleza lo estaba destruyendo. Las técnicas que utilicé en esta etapa fue como soporte madera y trabajadas con traspaso a la piroxilina e intervenidas con carboncillo.

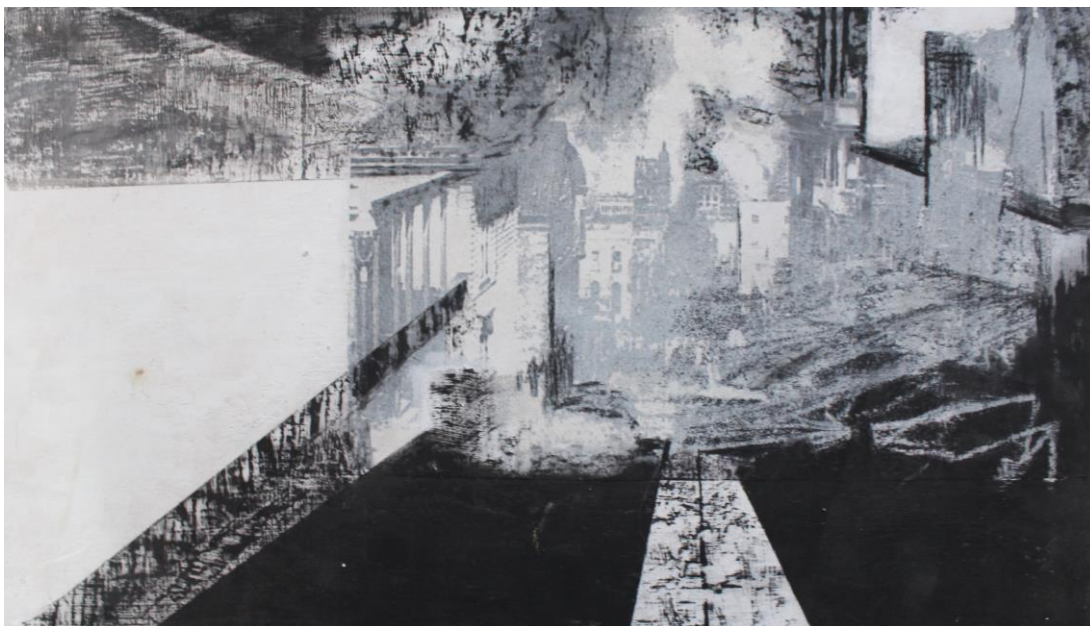

Imagen 3:
Paisaje en ruina, 2011
Daniela González
Técnica Mixta sobre madera
20 x 35 cms.

Continuando con la investigación, decidí cambiar el fondo a blanco, como manera de volver al núcleo del grabado en una paleta tan reducida donde se conjugan el blanco, negro y sus matices. En el que sin necesidad de incluir otro color intermedio y con una reducida paleta, era suficiente para poder hablar del tema. También agregué la técnica del collage, utilizando los mismos restos de papel antes utilizados para el traspaso de imagen, pero esta vez en vez de desecharlos, decidí incluirlos como parte de la obra.

Imagen 4
Sin título, 2017
Daniela González
Fotografía intervenida
2,50 x 3,00 m.

Pase varios años en los cuales me dediqué a realizar otro tipo de cosas, absteniéndome de trabajar en mis proyectos de arte. Cuando logré retomar ya había pasado el tiempo pero volví a trabajar el mismo tema que desde mis inicios había sido lo que me apasionaba y es el paisaje natural.

Esta vez ya con más conocimientos de fotografía que es en lo que en parte me había dedicado durante este periodo, busque varias imágenes que había sacado un tiempo atrás, imprimiéndolas en blanco y negro para luego intervenirlas con diferentes materialidades, pintura, carboncillo, tierra y barniz.

Aludiendo esta vez en un paisaje más intervenido por la mano del hombre directamente, de las modificaciones generadas a lo largo de la historia sobre el entorno mismo.

2. CONCEPTOS

2.1 Pérdida del origen, la muerte de lo esencial

“nuestra cultura ha perdido el sentido del significado de la persona humana y de la creación”²

Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos), Mons. José Gómez

Al hablar de “pérdida del origen” se me viene a la mente inmediatamente que hablamos de algo que ya no está más, de la ausencia de un algo que hubo en algún momento y lugar, pero que ya no existe.

La “pérdida” se define como el *mal uso o desperdicio de algo o carencia, privación de lo que se poseía*, que calza con lo que mencionaba anteriormente como algo que desaparecía en alguna instancia de la vida y al buscar la definición de origen me encuentro con que *la que deriva del término latino origo, refiere al comienzo, inicio, irrupción, surgimiento o motivo de algo*. Por lo que es lugar de donde proviene una cosa, me imagino el núcleo inicial de algo por venir, de algo que está ya originado y desde donde se origina nuevas y más grandes cosas porvenir mediante esto. El origen como lo dice su definición, es el comienzo, podemos hablar el comienzo de una nueva etapa, el comienzo de algo completamente distinto a lo anterior, el comienzo de la vida, el comienzo o inicio de la creación en toda su magnitud, pero ¿qué hacemos cuándo este origen fue eliminado?, ¿cuándo el inicio de algo acaba por ser destruido?.

Esta frase conceptualmente hablando, como “la pérdida del origen” la tomo como punto de partida para poder hablar de mi obra y es por esto que lo defino así, ya que al hablar de la pérdida del entorno o paisaje natural, me remonto hacia el pasado, el origen que es de donde todo partió, desde donde nace la vida animal y vegetal, me refiero al paisaje natural como al hogar inicial desde el comienzo de todo, que se ha perdido y que se ha destrozado por un nuevo paisaje, un paisaje más duro y totalmente opuesto al original.

² <https://www.aciprensa.com/noticias/crisis-de-la-familia-tiene-su-origen-en-la-perdida-de-dios-advierte-mons-gomez-10910>

Al pensar en cómo fue la vida cientos de años atrás es imposible poder imaginar una similitud al paisaje actual, todo se transforma con el tiempo, y claramente este tiempo, nuestro tiempo actual, no tiene nada que ver a lo que pasa por mi cabeza de cómo era el paisaje hace tantas generaciones atrás, en paisaje que me lleva a pensar en un entorno lleno de vegetación, animales, selvas, ríos, etc. Lo que mis ojos ven hoy en mi propio medio, no es más que cemento y grandes edificios como construcción principal de estos terrenos, construcciones de concreto, vidrios y fierros como eje principal en reemplazo de árboles, vegetación y bosques.

Dicen que el tiempo es el mejor testigo de cómo las cosas cambian, conforme pasan los años uno puede ver el crecimiento o deterioro de las cosas y de la misma forma, podemos ver claros ejemplos más actuales al día de hoy en torno a la destrucción del paisaje y su pérdida inicial de algo que lo ha llevado a la destrucción.

Los terrenos vírgenes casi no existen hoy en día en ninguna parte, unos sectores más poblados que otros, con más construcciones y eliminando en otros sectores prácticamente en su totalidad la vegetación, pero en generalmente en todo nuestro planeta tenemos invadido los terrenos y hasta lo que se ven aparentemente limpios de cemento, están esperando en algún futuro cercano ser ocupados para estos fines.

Esta pérdida del origen no es desde siempre, según la historia, antiguamente las personas podían convivir perfectamente con el entorno, sobrevivían por él, albergándose en medio de este. Pero en los últimos años esto cambió y lo que hemos hecho en tan solo 100 años, no lo hizo ninguna raza que haya pisado este planeta en millones de años, habiendo una demanda cada vez mayor por habitar nuevas construcciones.

2.2 oposición a la naturaleza

Oposición a la naturaleza es no estar a favor de ella, que es lo que quiero expresar con este concepto y es porque lo tomo como punto importante de la obra que presento.

Oponerse tiene que ver con el enfrentarse y oponerse a ciertos aspectos, en este caso de la naturaleza, pero ¿quién es el que se opone? Nosotros mismos... y nos podemos dar cuenta en actos tan simples y cotidianos como el hecho de no andar descalzo en las calles, como era en la antigüedad, o el arrancar de mojarse bajo la lluvia bajo la protección de un paraguas, o el no tolerar un poco de tierra o barro en la ropa y mucho menos en las manos. El oponerse a la naturaleza es el acto de no aceptarla y convivir con esta, es el hecho de no quererla, no abrazarla, descuidarla quitándole la valoración e importancia que merece. Darle poca valoración al entorno inicial y más importancia a rascacielos que a los grandes árboles o montes, desaparece un diseño para dar paso a otro que nada tienen que ver entre sí.

Un punto importante también es el hecho, que cuando la naturaleza compite con la construcción sobrepuesta, se forma una especie de lucha entre ambas, invadiendo en este caso la naturaleza a la construcción, como en un intento de querer recuperar lo invadido tiempo atrás y recuperar su territorio... sin ir más lejos el año 2008 recordamos uno de los aluviones más devastadores en el sur de nuestro país, pasando un gran oleaje de barro, desplazando todo lo que tenía a su paso y destruyendo casas, autos y hasta vidas humanas. Pero llegada la calma nuevamente y como en un intento de Jaque Mate, se vuelve a construir y a instaurar nuevamente viviendas, poblaciones, etc. y aun con más fuerza que la vez anterior. Oponiéndose y quedando una vez más por debajo la naturaleza.

Siendo Santiago de Chile uno de los terrenos más prósperos para la siembra dentro de nuestro país, no está más que mutilada para poder dar frutos bajo una manta de cemento que sirve para el tránsito peatonal y base de grandes estructuras

Los avances tecnológicos, los diseños tanto de moda como arquitectónicos también han ido evolucionando y se puede apreciar grandes obras de concreto y vidrio en las mega ciudades que se han convertido en obras de arte en el mundo. Oponiéndose al diseño original

El hombre quiere cada día reinventarse en cuanto a la creación de grandes edificios y ejemplo de ello es Dubái, con sus impresionantes construcciones que parecen irreales y al mismo tiempo inestable pero esto no ha sido impedido, lo cual ha desafiado todas las leyes y límites arquitectónicos.

Se sabe que los árboles son los seres vivos más importantes de nuestro planeta por que sin ellos no habría vida y hablamos que 100 árboles deben morir para la construcción de una casa.

El espacio físico, ese espacio que alguna vez se presentó delante de tantas generaciones y por cientos de años y que se ha perdido, que es imposible que vuelva, que ha sido cubierto por un manto de cemento, de estructuras metálicas, etc.

Hablo de lugares que respiraron, momento que se vivieron en libertad, sin ser cautivas, de vida que ya no es vida por cambios bruscos e irremediables, de animales y vegetación que fue omitida y silenciada para dormir bajo lechos duros y aplastados por la dureza y pesadez.

2.3 Contraste de entorno, (en torno a la técnica)

El concepto de contraste es definido como oposición o diferencia notable de una persona o cosa con otra y también como una diferencia de intensidad de iluminación en la gama de blancos y negros en una imagen.³

Definición de contraste del Diccionario de Oxford.

Y con respecto a estas definiciones me refiero como a la definición inicial, que es la del paisaje como tal, el contraste atmosférico que se presentan al día de hoy sectores de grandes urbes versus los sectores de campo, es como si ambos entornos fuese imposible poder convivir entre sí, no es factible por ejemplo una construcción enorme con materiales duros en medio del campo o sobre un cerro completo de vegetación. Es por esto que en mi obra intento dar a conocer esto también mediante la segunda definición, que es el contraste también de iluminación en la gama blanco y negro.

Mi trabajo se basa en torno al contraste vivenciado y relacionado a lo mencionado anteriormente, que es la mixtura de materialidades en torno a un paisaje y sus contraste, pasando a ser un paisaje con los colores esenciales pero que adicionan a la obra una suma de materialidades que aportan tanto o más en materialidad como lo haría la inclusión del color.

Un contraste de materialidades que subsisten en un mismo formato y aludiendo al día de hoy versus el tiempo pasado, hoy repleto de materialidades sobre la vegetación cada vez más austera que sobrevive bajo la tremenda urbanización.

El entorno más personal mediante en el que me veo día a día tiene que ver precisamente con este contraste de paisajes, vivo en el campo de Santiago, aunque suene extraño decirlo de esa forma, en lo que hoy se podría llamar campo a un entorno con algo más de vegetación que el resto de la ciudad y también frecuento bastante el centro de Santiago, en donde me encuentro con esta otra cara, donde el sistema de vida aún es diferente.

³ <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/contraste>

3. REFERENTES

3.1 Alejandro Quiroga

Alejandro Quiroga Vial, pintor y grabador. Nació en Santiago el 6 de septiembre de 1967.

En 1998 se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, en busca de nuevos horizontes para exhibir y difundir sus obras. Fue asistente del artista Eugene Brodsky en el Art Student League.

“Alejandro Quiroga, pintor chileno del paisaje contemporáneo, expande la noción de territorio desde un cuerpo geográfico hasta el más amplio concepto de campos de pensamiento, su trabajo evoca lugares físicos, imaginario personal, terrenos metafóricos y ambientes sociales, todo al mismo tiempo.

Hay una inmediata sensación de reconocimiento a las no celebradas regiones y vistas en estos paisajes, la cuales hablan a la vez de topografía y la experiencia cultural de Chile. Hay una poderosa reverencia, una conexión muy personal, y una súplica constante hacia una responsabilidad medio ambiental.

El mapeo físico y metafórico que el artista realiza del territorio Chileno, provoca al espectador con temas profundos en la medida que impone una obligación ética a considerar el efecto de la actividad humana, el progreso económico, los desastres naturales, a la vez que celebra la tierra.

Visualmente, Quiroga explota las condiciones áridas que permiten ver largas distancias a la afilada luz, mientras que en otros momentos el primer plano deliberadamente borroso, se cubre con una fina veladura, creando un resplandor inquietante. El trabajo es a menudo abstraído como resultado del movimiento: inspirado por una fotografía instantánea desde un auto, el movimiento borroso de una cámara en movimiento. Sin embargo, estos paisajes no son fugaces, sino llenos de una presencia deliberada y decidida. Hay oscuridad, nostalgia y fragilidad. Los negros árboles carbonizados y las costas desiertas dan lugar a

ráfagas de luz, color, hojas de primavera, árboles florecientes, una casa de aves; Proporcionando consuelo, y en última instancia, esperanza.”

Kimberlee Cole, Curadora

Su último trabajo invita a dejarse envolver por lo que tiene que decirnos la naturaleza intervenida por la acción humana y afectada por el concepto de progreso del modelo económico imperante, que transforma nuestro paisaje y la manera en que lo percibimos,

La última exposición que realizó el 2017 en el MAVI, busca vincular a las personas con un pensamiento sobre nuestro territorio, nuestra forma de habitarlo y nuestra forma de desplazarnos por él.

A través de sus obras, el artista espera estimular la reflexión sobre cómo percibimos el futuro cercano de nuestro paisaje y territorio. Entendiendo el concepto de territorio de la manera que plantea el historiador y antropólogo chileno José Bengoa en “Historia de los antiguos mapuches del sur”. Desde antes de la llegada de los españoles hasta las paces de Quilín” (Editorial Catalonia, Santiago, 2003): “Un territorio no se limita a los aspectos físicos y materiales. Se construye por un conjunto de símbolos, significados, historias humanas que van siendo relacionadas con sitios, cerros, ríos y lugares. Las sociedades humanas construyen sus propios paisajes, los habitan dejándose impregnar por las características de los mismos.”

Se trata de paisajes intervenidos por el modelo económico, paisajes residuales, esos que no son destino final de un viaje, sino que están en el camino y que puede no entenderse siempre como paisaje, pero lo son. Si bien hay una temática general que dominará las salas del MAVI, se pueden identificar algunos ejes como Naturaleza 100%, Arquitectura y Paisaje, Plantación Forestal y Gráfica (aguafuerte y dibujo).

En la muestra Mitad mentira, mitad verdad, las pinturas de Alejandro Quiroga se parecen a muchos lugares que alguna vez hemos visto o imaginado, pero a ninguno en particular. El artista recrea esos vistazos que vamos archivando en la memoria y los articula en imágenes fantasmagóricas, que nos resultan familiares y extrañas al mismo tiempo.

Imagen 5:

"Zapallar norte / Papudo sur" Óleo sobre tela, díptico. 135 x 260 cms.2017.

Paisaje Museo de Artes Visuales de Santiago MAVI. 2 de Septiembre - 12 de Noviembre 2017

Imagen 6:

Isla Quiriquina desde CASAPOLI. Acrílico sobre papel. 55 x 65 cms. 2016

Imagen 7 y 8:
Muestra para el MAVI, Agosto 2017.
Alejandro Quiroga.

La génesis que ha exhibido la pintura de paisaje mantiene una constante relación con una épica textura y, en varios momentos de la historia, ha relucido los rasgos que presentan la versatilidad de la naturaleza. En este sentido, la relación que hemos creado para contemplar el medio ambiente nos muestra sendas reflexiones en torno a la interpretación que hacemos del paisaje y de cómo hemos enfocado su estudio.

3.2 Gerhard Richter

Nacido en Dresde el 9 de febrero de 1932 es un artista alemán. En 1962 inició pinturas que fundían la iconografía periodística y retratos de familia con un realismo austero basado en la fotografía. En su primera exposición de Düsseldorf, en 1963, el artista presentó por vez primera un estilo de fotografía-pintura, utilizando fotografías de paisajes, retratos o bodegones como base de sus pinturas.

“En 1968, Gerhard Richter pudo pasar con su familia sus primeras vacaciones en la isla de Córcega. De las fotos tomadas allí surgieron después, en el estudio del artista en Düsseldorf, sus primeros cuadros de paisajes. Desde entonces, y durante casi cuatro décadas, Richter ha pintado paisajes de ese tipo, “romantizados”, y, con frecuencia irregular, vuelve siempre a abordar el motivo del paisaje. Ningún otro tema le ha fascinado de modo semejante, y a ninguno ha dedicado tanto tiempo. Aun así, el número total de sus paisajes es más bien reducido, y su importancia reside en el lugar destacado que ocupan en la obra del artista y en la insistencia con la que Richter, una y otra vez, ha establecido un diálogo iluminador entre ellos y su pintura abstracta.”

“En 1962, muy al principio de su carrera artística, Gerhard Richter todavía expresaba sus esperanzas de poder formular con su pintura una verdad artística como alternativa a la realidad de la naturaleza: “como no existen ni el bien ni la verdad absolutos, aspiramos siempre a una verdad artística, orientativa, precisamente una verdad humana”. Casi treinta años después de esta temprana y optimista declaración, Gerhard Richter ha retomado aquella idea y la ha relativizado. Mucho más escéptico respecto a las posibilidades de la pintura, se ve ahora obligado a reconocer: ‘no creo en el cuadro absoluto; sólo puede haber aproximaciones, una y otra vez, y siempre, ensayos y comienzos’.”

Dietmar Elger, en “Gerhard Richter: paisajes desenfocados” (catálogo)⁴

⁴ <https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/paisaje/romantico.asp#inicio>

El artista está jugando siempre en su obra con dos realidades: la realidad de la fotografía y la realidad de la pintura para afirmar que la fotografía no tiene ninguna realidad mientras la pintura es siempre realidad. Richter manifiesta continuamente su valorización de la fotografía amateur frente a la fotografía artística, por no tener la carga intencionada de alterar la imagen del mundo empleando la propia imagen del mundo.

Estas Fotografías Pintadas surgen por la vía de la serendipia, es decir el descubrimiento inesperado en el que interviene el azar y la sagacidad de la búsqueda del autor. Surgen al ver como cae accidentalmente la pintura en las fotografías del Atlas con las que trabajaba para sus óleos.

Al intervenir con la pintura está provocando que lo que cuente es la poesía visual que desencadena en el que se acerca a contemplar la escena. Al documento grabado por la máquina fotográfica, la pintura le añade el rastro de la experiencia vivida, y vista a través de una fotografía.⁵

Gerhard Richter (Dresde, 1932) lleva décadas fusionando la pintura con la fotografía y desafiando el debate tradicional que se entabla entre los dos medios: lo real frente a lo abstracto; lo objetivo frente a lo subjetivo

Se trata de fotografías del álbum familiar del artista, imágenes de su familia, de su estudio, de su mujer amamantando a uno de sus hijos... Sobre ellas aplica capas de pintura hasta crear otra obra nueva, distinta, que no es fotografía y tampoco una pintura abstracta. "En las fotos hay dos realidades: la de la pintura y la de la fotografía", explica el comisario de la exposición, Marcus Heinzelman. "Cada uno verá una interpretación distinta de lo que ve en las obras. A Richter le preguntaron una vez y él respondió que sus obras eran más inteligentes que él", añade. De hecho, él buscaba el elemento "sorpresa", y si no lo encontraba, desechaba el intento. "Por eso cerca del 50% de su producción fue desechada", señala el comisario.⁶

⁵ <http://antevuestrosojos.blogspot.cl/2009/07/gerhard-richter-fotografias-pintadas.html>

⁶ https://elpais.com/diario/2009/06/04/cultura/1244066402_850215.html

La fotografía es una representación inofensiva de la realidad, pero dado que la realidad pasa y solo puede retenerse en forma de imagen, las imágenes ya no son inofensivas y así las instantáneas se terminan convirtiendo en pequeñas imágenes de devoción.⁷

Imagen 9: Gerhard Richter. 8. Sept. 04. Colección privada, Alemania. Publicada en el libro "Gerhard Richter. Overpainted Photographs" Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2008

Imagen 10: 14.8.94
1994 9.9 cm x 14.9 cm
Oil on colour photograph

⁷ https://elpais.com/diario/2009/06/04/cultura/1244066402_850215.html

Imagen 11: 9. Febr. 2000 [Florence]
2000 12 cm x 12 cm
Oil on colour photograph

3.3 Sebastián Salgado

Fotógrafo y sociodocumental Brasileño, Salgado ha viajado a más de 100 países por sus proyectos fotográficos. La mayor parte de éstos han aparecido en numerosas publicaciones y libros. Exhibiciones itinerantes de su trabajo han sido mostradas en todo el mundo. El galerista [Hal Gould](#) considera a Salgado el mejor fotógrafo de los comienzos del siglo XXI. Trabaja en proyectos propios de larga duración, algunos de los cuales han sido publicados en libros como *Otras Américas* o *Éxodos*. Sus fotografías más conocidas podrían ser las realizadas en las minas de oro de Serra Pelada en Brasil. Suele fotografiar en blanco y negro.⁸

"Los humanos somos extraterrestres en nuestro propio planeta, hemos extraído demasiado de él. Ya no vivimos en países como Holanda o Brasil, sino en ciudades como São Paulo o Amsterdam", dice.

"En cambio -continúa- cuando vuelvo a estos lugares aislados, siento que regreso al que realmente es nuestro mundo". Esos rincones del planeta que aún se mantienen intactos.

Podemos encontrar las fotografías de Salgado que nos abren la esperanza, un punto optimista para demostrar que todavía queda algo de **naturaleza salvaje**, que la humanidad y la civilización aún no ha destruido.

Esta **carta de amor**, como el propio Salgado lo ha definido, se muestra entre unas **200 fotografías en riguroso blanco y negro** y una presentación sobria pero elegante. Donde las protagonistas absolutas son las fotografías, algunas en gran tamaño, que suponen todo un viaje bíblico.

Como comentaba al principio, ese tono épico es el que marca 'Génesis'. Y lo más destacado es su resultado fascinante. Fiel a su estilo, a su blanco y negro poderoso, a la paciencia y buen ojo de uno de los mejores documentalistas contemporáneos, logra capturar la naturaleza en estado virgen con enorme respeto, fuerza visual y enalteciéndolo como gran protagonista. Huye de buscar momentos de acción. A cambio **captura los escenarios con gran perfección** lo que ofrece una gran calma y quietud.

⁸ https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado

Imagen 12:
GENESIS by Sebastian Salgado at International Center of Photography [NYC]

Imagen 13:
Sebastian Salgado exhibition at the International Center of Photography ICP

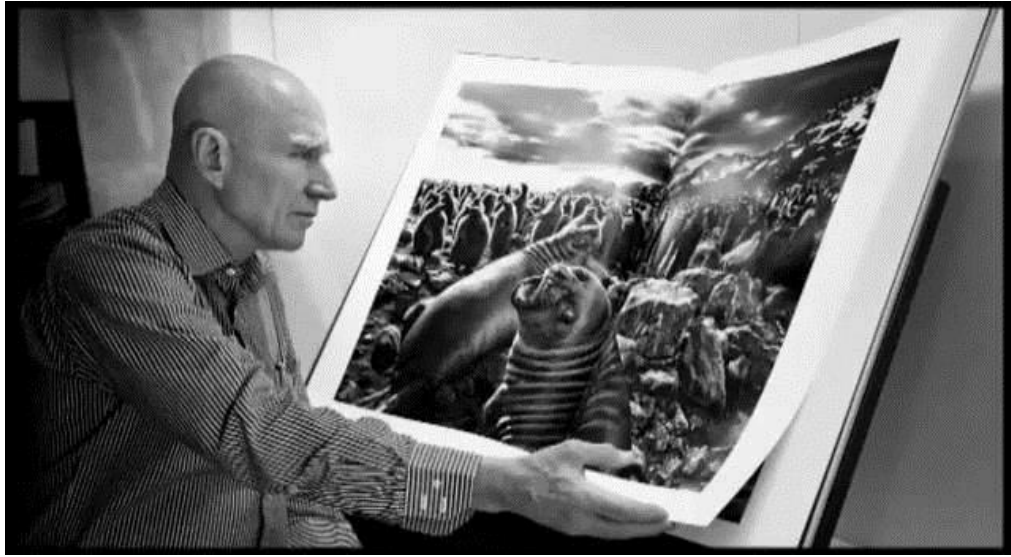

Imagen 14: Sebastião Salgado

Agua, fuego, tierra, luz. Estos cuatro elementos combinados en los planes de Dios al crear el mundo pueden ofrecer variables muy diversas, pero a los ojos de Salgado se multiplican hasta el infinito, e incluso se salen de la norma porque, si bien el Creador dejó claro, por ejemplo, que los cocodrilos deben reptar por la superficie hasta sumergirse en el agua, el fotógrafo brasileño nos puede sugerir, gracias a la superdotada visión que extrae de sus objetivos, que estas criaturas también vuelan. Un trabajo que ha llevado al fotógrafo brasileño ocho años recorriendo el planeta en busca, ni más ni menos, que del paraíso.⁹

⁹ https://elpais.com/cultura/2014/01/16/actualidad/1389900071_293824.html

Imagen 15: GENESIS by Sebastian Salgado at International Center of Photography [NYC]

Sebastián Salgado intenta mostrarnos los orígenes del mundo y del planeta en que vivimos en su proyecto “Génesis“. Su personal visión nos ofrece una perspectiva dura, a veces cruel que invita a la reflexión y al debate. En esta exposición se presentan fotografías de paisajes, animales y personas alejadas del mundo moderno: regiones vastas y remotas, intactas y en silencio, donde la Naturaleza es quien gobierna el transcurso del tiempo y de la vida.

La “Génesis” de Salgado muestra espacios donde conoceremos el esplendor de las regiones polares, los bosques y las sabanas tropicales, los desiertos abrasadores, las montañas dominadas por glaciares y las islas solitarias. Lugares dispares e increíbles en los que la Naturaleza es capaz de mostrarnos toda su grandeza. Las fotografías de “Génesis” intentan revelar parte de una belleza dura y agresiva, al tiempo que representan una mirada particular sobre la fragilidad de nuestro planeta por la que nos anima a cuidar de él.

Imagen 16 y 17: GENESIS by Sebastian Salgado at International Center of Photography [NYC]¹⁰

¹⁰ <http://www.dintelo.es/sebastiao-salgado-y-su-peculiar-genesis/>
<https://www.xatakafoto.com/fotografos/sebastiao-salgado-genesis-una-epica-y-fascinante-exposicion>

4. ANÁLISIS DE OBRA

“No creo que podamos hablar de un “mundo natural”.

El mundo natural ya ha sido modificado por el trabajo del hombre y está en constante cambio”.¹¹

Mario Botta

Al retomar mis trabajos de arte, logre introducirme nuevamente en las problemáticas que años atrás me había cuestionado y de las cuales siempre había sido mi intención poder expresarlas mediante este lenguaje visual, pero esta vez desde otro punto de vista, de una manera diferente, tal vez más madura, el tiempo después de todo no pasa en vano. En este periodo me fui a vivir al campo y fue desde ese lugar en que me di cuenta de que es el lugar del que quiero hablar, sintiéndome inmersa y participe desde el mismo sitio que siempre quise expresar, complementándose ideas, lugares y lenguajes dentro de mi propio entorno.

Como obra final de la carrera presentaré una serie de cuadros en las cuales quiero representar imágenes que dan cuenta de la intervención humana del paisaje, evocando a la desavenencia del paisaje naturales y la superposición de la mano humana, es una correlación donde se superponen imágenes pasadas e historias del tiempo por medio de estructuras arrasantes. Pienso que es importante que se establezca como montaje, en una serie de cuadros, ya que la obra se unifica mediante un lenguaje enriquecedor, se conectan en una misma serie como una especie de circuito. Dialogando y potenciándose entre sí, ya que cada cuadro con su propio trabajo personal, habla también de lo que le sucede al de al lado, creando un lazo unificador de unos con otros.

El trabajo en sí será una serie compuesta por cuadros. Son imágenes trabajadas con técnica mixta, expuestas dentro de la sala de examen de grado de Artes visuales de la Universidad Finis Terrae. Realicé una serie de fotografías de paisaje, estas imágenes fueron tomadas en paisajes naturales de Chile para después hacer una edición en contrastes y así realizar el traspaso de la imagen al soporte, mediante el tratamiento a la piroxilina. Hice el

¹¹ <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767592/frases-mario-botta-naturaleza-v-s-hombre>

tratamiento de traspaso para aludir al deyo tenue que quería representar y casi añejo que permite esta técnica, para sobreponer imágenes más duras e imponentes sobre esta insinuando a la construcción imponente y arrase que existe sobre el paisaje antiguo y de origen, estas segundas imágenes realizadas principalmente con la técnica del carboncillo (y otras materialidades, depende el caso como pintura, barnices, etc.). Los colores a utilizar son blanco y negro, blanco como soporte principal porque es la base de formato y representa lo más puro y genuino del paisaje y sobre este blanco es donde se trabaja e interviene el resto de la obra en negro utilizando lápiz carbón, tintes y otros materiales, evidenciando el fuerte contraste de la crudeza y de la intervención, son asociaciones que se le asignan a este color...blanco y negro por ser lo más básico, simple y contrastado.

CONCLUSIÓN

Tras este largo proceso de investigación (donde lamentablemente quisiera poder escribir mucho más y así evidenciar de alguna forma lo que implicó esta tesis) aprendí y profundice en aspectos muy importantes para mi obra. Profundicé en temas que no sabía que debía abordar, los que me ayudaron a encontrar una clave para una respuesta, como es el caso de mis referentes: Alejandro Quiroga, Gerhard Richter y Doug Chinnery. Quienes me dieron nuevas maneras de ver, interpretar y representar gráficamente el dibujo.

Siento que mi trabajo y los elementos que lo componen, están compuesto por un significado referente a lo olvidado, en lo que trato de relatar un instante un momento que a mi parecer es importante. La forma de elaborar esta temática es a través de la recreación de escenas compuestas de lo real con lo desde mi imaginario.

Reconocí mi interés por hablar de la destrucción del paisaje como lo más puro en cuanto a medio de arte, referente al tiempo y a la memoria. A partir de ello decidí que mi trabajo necesitaba del desarrollo del concepto de la para poder representar un pasado. Ahondando en él entendí el proceso de su origen: que al colocar frente al espectador una motivación este impulsaría a una acción determinada.

Por otro lado descubrí que necesariamente el hablar de blanco y negro es necesario para también transmitir el purismo del paisaje en cuanto a origen, ya sea fotografía y paisaje natural. Entendí que el trabajar sin color era también el eliminar ruidos que no quería dentro de mi obra.

Me encontré y redescubrí con las significancias de muchos intereses plasmados en esta memoria y que desconocía de cierta manera, la que tras este aprendizaje me abrió las puertas a futuras investigaciones, me dio nuevas ideas y próximos desafíos.

BIBLIOGRAFÍA

- Andaur, R. (22 de Septiembre de 2017). <http://elcanoablogspot.cl/>.
- BLASCO, L. S. (junio de 2013). <http://www.cosasdearquitectos.com/2013/06/la-naturaleza-se-hace-paisaje-cuando-el-hombre-la-enmarca-le-corbusier/>.
- gerhard-richter. (2018). <https://www.gerhard-richter.com/en/art/overpainted-photographs/florence-78/9-febr-2000-florence-13774/?p=1>.
- gerhard-richter. (2018). <https://www.gerhard-richter.com/en/art/overpainted-photographs/rural-landscapes-75/14894-14367/?p=1>.
- HOYESARTE. (2018). <http://www.hoyesarte.com/evento/2017/09/el-genesis-de-sebastiao-salgado-llega-a-tarragona/>.
- MANTILLA, J. R. (16 de Enero de 2014). https://elpais.com/cultura/2014/01/16/actualidad/1389900071_293824.html.
- NEW, D. (s.f.). <http://www.dintelo.es/sebastiao-salgado-y-su-peculiar-genesis/>.
- Oxforddictionaries. (2018). <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/contraste>.
- Photography, I. C. (2018). <https://www.icp.org/exhibitions/sebasti%C3%A3o-salgado-genesis>.
- RONDÓN, M. X. (22 de octubre de 2015). <https://www.aciprensa.com/noticias/crisis-de-la-familia-tiene-su-origen-en-la-perdida-de-dios-advierte-mons-gomez-10910>.
- Telefonica, F. (s.f.). https://www.fundaciontelefonica.com/2009/06/03/17_01_2014_esp_6370-418/.
- Uribe, B. (28 de Mayo de 2015). <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767592/frases-mario-botta-naturaleza-v-s-hombre>.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Paisaje, 2009, Daniela González, Litografía, Tec. Grabado, 20 x 35 cm.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 2: Paisaje 1, 2010, Daniela González, Técnica mixta sobre madera, 40 x 25 cms
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3: Paisaje en ruina, 2011, Daniela González, Técnica Mixta sobre madera 20 x 35 cms. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4: Sin título, 2017, Daniela González, Fotografía intervenida 2,50 x 3,00 m.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 5: "Zapallar norte / Papudo sur" Óleo sobre tela, díptico. 135 x 260 cms.2017.
Paisaje Museo de Artes Visuales de Santiago MAVI. 2 de Septiembre - 12 de Noviembre 2017
Fuente: <http://elcanoablogspot.cl/>

Imagen 6: Isla Quiriquina desde CASAPOLI. Acrílico sobre papel. 55 x 65 cms. 2016
Fuente: <http://elcanoablogspot.cl/>

Imagen 7 y 8: Muestra para el MAVI, Agosto 2017. Alejandro Quiroga.
Fuente: <http://elcanoablogspot.cl/>

Imagen 9: Gerhard Richter. 8. Sept. 04. Colección privada, Alemania. Publicada en el libro "Gerhard Richter. Overpainted Photographs" Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2008
Fuente: https://www.fundaciontelefonica.com/2009/06/03/17_01_2014_esp_6370-418/

Imagen 10: 14.8.94 1994 9.9 cm x 14.9 cm. Oil on colour photograph
Fuente: <https://www.gerhard-richter.com/en/art/overpainted-photographs/rural-landscapes-75/14894-14367/?p=1>

Imagen 11: 9. Febr. 2000 [Florence] 2000 12 cm x 12 cm Oil on colour photograph
Fuente: <https://www.gerhard-richter.com/en/art/overpainted-photographs/florence-78/9-febr-2000-florence-13774/?p=1>

Imagen 12: GENESIS by Sebastian Salgado at International Center of Photography [NYC]
Fuente: <http://www.hoyesarte.com/evento/2017/09/el-genesis-de-sebastiao-salgado-llega-a-tarragona/>

Imagen 13: Sebastian Salgado exhibition at the International Center of Photography ICP
Fuente: <https://www.icp.org/exhibitions/sebastiao-salgado-genesis>

Imagen 14: Sebastián Salgado

Fuente: https://elpais.com/cultura/2014/01/16/actualidad/1389900071_293824.html

Imagen 15: GENESIS by Sebastian Salgado at International Center of Photography [NYC]

Fuente: <http://www.dintelo.es/sebastiao-salgado-y-su-peculiar-genesis/>

Imagen 16 y 17: GENESIS by Sebastian Salgado at International Center of Photography [NYC]

Fuente: <http://www.dintelo.es/sebastiao-salgado-y-su-peculiar-genesis/>