

Tejiendo Orígenes

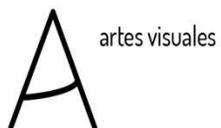
Tatiana Yamila Rupil

Prof. Asesor: Gabriel Mosconi

Trabajo final de grado

Licenciatura en Escultura

Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba.

ÍNDICE

Introducción	4
Punto de Partida	5
Referentes Artísticos.....	12
Oscar Muñoz	13
David Oliveira	14
Dibujo	15
Forma de Trabajo.....	16
Proyección.....	17
Fotografía.....	22
Exploración	32
Escultura y Espacio.....	40
Huella y Ausencia.....	41
Montaje	42
Reflexiones Finales.....	51
Referencias Bibliográficas.....	52

TEJIENDO ORÍGENES

“El arte consiste esencialmente en esa exteriorización de los movimientos de humor más íntimos, más profundamente internos del artista. Y como dichos movimientos internos todos lo llevamos dentro de nosotros, entonces es para nosotros muy conmovedor encontrarnos frente a frente con su proyección. Efectivamente, vemos concretizados ante nuestros ojos unos hechos psíquicos que tenemos en nosotros mismos, que existen exactamente dentro de nosotros al igual que existen dentro del artista, subyacentes, oscuros, profundamente, sumidos bajo nuestras sucesivas certezas, y es precisamente ese enfrentamiento con nuestros más profundos mecanismos el que se nos antoja una revelación apasionante y el que proyecta una luz sobre nuestro propio ser y sobre el mundo, y el que nos permite ver las cosas que nos rodean con unos ojos distintos a nuestros ojos habituales.” (Dubuffet, 1951)

TEJIENDO ORÍGENES

Introducción

Como parte de una etapa más de aprendizaje, sobre mi formación académica como artista, presento mi trabajo final en Artes Visuales. Un proceso en el cual, llevamos a otro plano la producción, nos hacemos conscientes del lugar que ocupamos como productores, de nuestra forma de ver el mundo como seres sensibles, y cómo esta percepción de las cosas va mutando en el transcurso del camino.

Mi Trabajo Final de la Licenciatura en Escultura es un proceso que vengo desarrollando durante el último año de la facultad, a partir de dos proyectos de cátedra, que se unieron en una vertiente como impulsor de producción. En este proyecto trabajamos de manera libre un eje personal, aunque muchas cualidades específicas se repiten como patrón a lo largo de toda la carrera.

La propuesta aborda el dibujo entendido como experimentación corpórea en distintos soportes. Corpóreo como algo material perceptible que puedo ver y tocar, cuerpo o volumen en el espacio. En el campo del arte se lo menciona regularmente como “Dibujo en el campo expandido”.

En el proceso se desenvuelven factores que resuelven la formalidad de la obra, se desarrollan aspectos materiales y estéticos. La integración de distintas materialidades y medios digitales traen como resultado en el desarrollo de la obra resoluciones diferentes. No hay un punto final para el proceso, no hay orden cronológico y a su vez se abren posibilidades de recepción como abstracción en donde se plasma el lenguaje gráfico temporal.

TEJIENDO ORÍGENES

El dibujo es un punto central, a su vez, la desintegración de las partes como la no forma/abstracción, o la transformación hacia la tridimensionalidad dota de sentido el trabajo hacia el campo expandido, la línea se vuelve cuerpo, en donde la mirada tiene que recorrer el espacio para construir un volumen.

Dialogan conceptos como capa, transparencia, superposición, fragmento y huella, presentes en el proceso, partiendo de la observación detenida en el dibujo y éste va mutando en su formación, se registran momentos y materialidades en la composición a medida que se va creando. Estos fragmentos espacio temporales, serán nuevos significados, diferentes a sus orígenes, pero con un hilo conductor.

Punto de Partida

En primera instancia, fue importante reconocer qué líneas poéticas de trabajo estaban en mi campo de interés y potenciar algunos aspectos.

En la cátedra Dibujo IV desarrollamos la idea de bitácora de artista, como proceso de producción y documento, a su vez, en la otra parte del año trabajamos el concepto de turista, y cómo nuestra mirada está sujeta a la percepción en tiempo y espacio a la hora de producir, cómo la predisposición personal y el contexto influyen al mismo.

Figura 1

Serie Dibujo (2022) "s/t", 10.2x 15.2 cm.

TEJIENDO ORÍGENES

Por otro lado, en la cátedra de morfología, nos propusieron elaborar en unas vacaciones de invierno pequeñas producciones en base a una obsesión personal. Los dibujos debían realizarse día a día, sin excepción y el tiempo debía ser breve. El objetivo era observar cómo se evoluciona en un tiempo determinado, al mantener esta línea de trabajo.

Los dibujos en su comienzo son de observación de flores que tengo en mi propio jardín, son rápidos y espontáneos, sobre hojas pequeñas blancas como soporte a modo de bitácora, los dibujos están realizados con microfibra negra. Técnicamente la composición de los elementos es plana, y hay escasa variación en la línea. Hay una centralización marcada en el encuadre de la imagen y por lo tanto de las figuras.

TEJIENDO ORÍGENES

En cuanto al color es bastante monocromático, varío mucho la intensidad de blancos y negros, también tomo en consideración las ausencias para las composiciones a las que apunto.

Figura 2

Serie Dibujo (2016) "s/t", 9.0x 6.0 cm.

Luego ajusté el tamaño de estos trabajos a marcos de diapositivas, 5cm de lado. Este formato me permitía proyectar en grande estas observaciones, con un proyector tradicional, con avance de diapositivas por telemando integrado.

Figura 3

TEJIENDO ORÍGENES

Serie Dibujo (2016) "s/t", 4.0x3.5 cm

Reemplace las hojas obra que venía utilizando por hojas de papel con gramaje más fino y luego papel vegetal. Estaba en búsqueda de un material similar al acetato de diapositiva, con cualidades de transparencia y opacidad del propio soporte.

En este momento es donde aparece la flor como modelo, ocupando el lugar de obsesión. El espacio de trabajo era el jardín de mi casa, donde contaba con rosas y orquídeas.

En algún punto el trabajo se vuelve más personal, autorreflexivo y retrospectivo. Está muy ligado a mi genealogía, como registro de mi origen familiar. Inconscientemente mi historia se fue tramando, el pensamiento del árbol genealógico se volvió parte del dibujo, y la falta de información de mis ascendientes se volvió un elemento más dentro de la hoja. El concepto de

TEJIENDO ORÍGENES

estructuras reticulares, ausencias y fragmentos están presentes desde una mirada sensible personal.

Pienso que nuestras raíces son huellas que determinan parte de nuestra vida, nuestra memoria y experiencia de vida están en continua transformación. Como recuerdos que se grabaron en nuestra piel. De alguna manera este trabajo forma parte de mi propio inconsciente y abre paso al gesto en la superficie, como algo espontáneo, es un reflejo de mis emociones, de mi proceso interno.

Figura 4

Serie Dibujo (2021) "s/t", 15x 11.5 cm.

TEJIENDO ORÍGENES

Mi intención está en cuestionarnos cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural y dialogar desde nuestra experiencia con lo terrenal. Desde nuestro lugar, generar y conectar con nuestro cable a tierra, algo que nos libere de la cotidianidad.

El acto de dibujar desde un lugar de descanso, como un alivio de preocupaciones, estableciendo una relación con los detalles cotidianos y discretos del lugar que habitamos desde lo material, sensible y visual.

Encuentro interesante las cualidades sensitivas y estéticas que son propias de la naturaleza, la vegetación, la botánica. Presentan ciertas particularidades y es donde pongo el foco de atención, como modo de experiencia, conocimiento y producción.

La flor representa bajo mi mirada, sensibilidad, transparencia y femineidad. Exhiben una estructura compleja, presentan una diversidad en la morfología y fisiología. Con una estructura reproductiva y de protección. Puntos de unión, conexión y simetría. Estrías sutiles que recorren el volumen. Engrosamientos que permiten una difusión pareja de la luz.

En este sentido, la idea de red está presente, como soporte de algo orgánico conformado por unidades mínimas, como un tejido.

Es un motivo estético inmanente, al cual la misma naturaleza lo transforma en el tiempo real lineal. Se puede observar día a día el tiempo de vida, desde el nacimiento, la oxidación natural y todas las transiciones hasta una fragilidad extrema. La flor se tornó en el motivo por el cual comuniqué y desarrollé algunos temas.

Implica un compromiso con los sentidos en nuestro entorno inmediato.

Figura 5

TEJIENDO ORÍGENES

Fotografía Proceso (2021)

Figura 6

Fotografía Proceso (2020)

TEJIENDO ORÍGENES

La propuesta se presenta como una apertura de intercambio, en donde la intersubjetividad está sujeta a cada mirada, el sentido se entreteje entre todas estas variables como punto de encuentro y esencia de la práctica artística yuxtapuestas.

Referentes Artísticos

En este punto escogí unos artistas que de alguna manera influyeron en mi mirada a lo largo de este proceso. No necesariamente están vinculados con la escultura, pero creo que se relacionan en cómo piensan su obra, la manera en que se muestra el recorrido y que participación tiene el espectador. Y por sobre todo el carácter fragmentario de los procesos de producción.

TEJIENDO ORÍGENES

Oscar Muñoz

Su trabajo se caracteriza por el uso de múltiples recursos técnicos como el dibujo, la fotografía, el vídeo, las instalaciones y el grabado; a su vez utilizando diversos materiales. Muñoz se refiere frecuentemente a aspectos vitales como los fenómenos físicos de la corporeidad, la temporalidad, lo efímero, la desintegración, la desaparición y la memoria.

“Oscar Muñoz nos sitúa en un mundo donde la definición pierde crédito, la forma consumada se asocia a la quimera y cualquier legibilidad se formula a partir de lo borroso, lo efímero o lo que adquiere sentido intrínseca duración. Paradójicos son los recursos apreciados en esas obras tuyas que oscilan entre lo material y lo inmaterial, vidente y visible, o aquellos que evocan la inquietante en el que mira y lo visto se constituyen el uno al otro, se implican mutuamente y no podrían existir como algo aparte, ni proponerse como diferencia radical” (Berdiel O. , 2013)

Figura 7

Muñoz O (2002) “Bibliografías” Fotografía.

TEJIENDO ORÍGENES

Nota. Reproducida de “Bibliografía”, Oscar Muñoz, 2002(www.elpulpofofotobr.com).

David Oliveira

Trabaja con alambre de una manera poco convencional, ya que el acabado de corte y torsión del material hacen que sus esculturas puedan confundirse con bocetos 2D. Oliveira logra alcanzar las formas logradas de sus modelos en esta serie de esculturas. Visto desde un ángulo, las piezas podrían ser confundidas con un revoltijo caótico de líneas, pero un cambio de perspectiva revela la mirada de leones, alas de un pelícano o personas (Old Skull, s.f.).

Figura 8

Olivera D (2010) “Cock aun vin” Escultura

Nota. Reproducida de “Serie; Cock aun vin”, Oliveira David ,2010([www. https://www.trendhunter.com](https://www.trendhunter.com)).

Dibujo

“Las huellas que dejan en nuestra conciencia las primeras experiencias del dibujo es algo que queda enterrado en el subconsciente más profundo, solo una reflexión deconstructiva puede ayudarnos a entender el sentido de que nuestro consciente gesto actual puede tener que ver con aquel acto inicial, mágico, con el que descubrimos por primera vez que un movimiento de nuestra mano podría ser retenido en el tiempo, en la huella que él

TEJIENDO ORÍGENES

determinaba sobre un papel expandiéndose en una intensa oscuridad de la tinta china.”

(Gomez Molina, 2005, pág. 30)

El dibujo es el signo principal del trabajo, es el punto preliminar en el cual se desarrollan las distintas vertientes del proceso, en donde se superponen diferentes lenguajes gráficos y se reorganizan posibles sentidos. Tanto en lo conceptual como en el desarrollo de cada técnica. Siempre vuelvo a esta base para retomar bocetos y abordar el método de trabajo.

Dibujo mis pensamientos, aquello que sucede y nos hace vibrar. Como huella de mi propia acción, y el rastro que se convierte en imagen.

De la totalidad que observo, configuro un marco de composición y la mayoría de las veces concluye en zoom, recortes que hago mecánicamente.

Todas estas texturas se fusionan y conforman una gran trama. La línea congela la doble representación de apariencia y realidad, caminos que la mirada ordena y jerarquiza. La prolongación del tiempo de ejecución, la capacidad de síntesis se expande, estableciendo un puente entre la observación, el reconocimiento de una forma.

Forma de Trabajo

Desde mi mirada, el trabajo se enlaza a algo relativo a la naturaleza, como una entidad con vida, que se articula conforme a sus reglas y lógicas. A su vez atravesada por distintas técnicas. El desarrollo inicial del trabajo me fue llevando a determinado punto, partiendo desde una superficie plana simple, luego una construcción volumétrica de planos que desencadenen en

TEJIENDO ORÍGENES

un volumen propio, en donde la instalación como montaje se acentúa y todos estos universos conviven. El punto de interés está en el detalle, en la sutileza de cada accidente.

En cuanto al proceso creador en su comienzo, llevé a cabo un plan de actividades, una búsqueda de materiales, soportes y resultados. Retomé bocetos de años anteriores de manera intuitiva que me sirvieron de guía.

El trabajo de taller y la línea poética se fueron desarrollando en conjunto paralelamente. De esta manera pude tejer una línea de trabajo, en el cual me permito conocerme, elegir qué quiero trabajar o de qué manera abordarlo y hacia dónde dirigirme.

En cuanto a los soportes y materiales abrí el abanico de materialidades que el desarrollo de la propuesta me fue pidiendo, es decir, que se fuese articulando con el resultado que tenía en mente. Visitar muestras fue una parte importante para concretar ideas no resueltas, investigar cómo hacían otros artistas para definir el montaje y tomar de referencia algunas propuestas.

Distintos tipos de soportes y papeles se observan en todo el proceso inicial. Utilizo carbonillas, lápices con distintos gramajes, grafito, pinceles, plumillas. En este punto hay una línea marcada por el esquema plano. Estos materiales me brindan un abanico surtido para trabajar la línea sensible, lo orgánico.

Proyección

Muchas técnicas se encuentran y conectan con este proceso de exploración, algunas son continuadas y otras las tomo como pruebas.

En este apartado escanee algunos dibujos, pasados a formato digital y luego realice operaciones mediante un programa de edición, por lo que se convirtió en un pequeño video Stop

TEJIENDO ORÍGENES

Motion, en donde se articula el movimiento, la transparencia, superposición, repetición, desplazamiento, a través de la proyección, hay una clara transformación en el cambio de escala.

Figura 9

Fotomontaje proyección Video Instalación (2021)

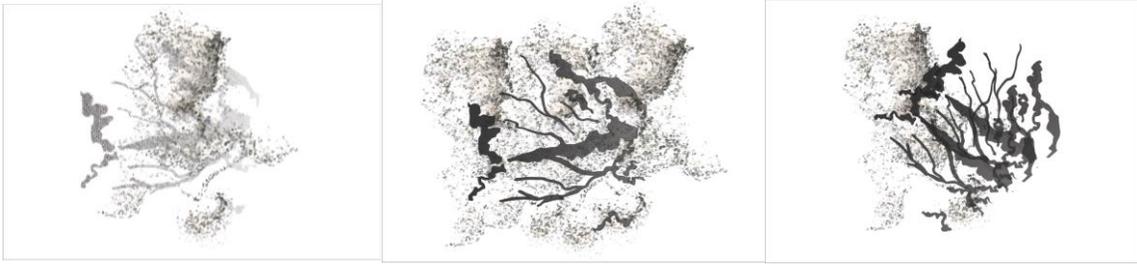
Cada imagen tiene un tiempo de exposición determinado, de acuerdo con la narración de esta. La reproducción en zoom o loop ininterrumpida permite una expectación simultánea, una recepción plural.

Link directo Video Instalación YouTube: Tatiana Rupil, Tejiendo Orígenes, 2021, Video HD, Duración 1:26 min. Disponible Online: <https://youtu.be/Rmc1vM9hciY>

Figura 10,11,12.

Video Instalación (2021) Imagen Video.

TEJIENDO ORÍGENES

Las imágenes seleccionadas son conformes a un ritmo y composición particular, como también la variación del tiempo por centésimas de segundo que dura cada fragmento.

En esta secuencia de dibujos en movimiento establecen estructuras transparentes, líneas discretas. Con la misión de crear nuevos símbolos, con un hilo conductor narrativo. La sombra toma una presencia mayor mediante la luz dirigida de acuerdo con la distancia y el ángulo que se encuentre.

La representación de algo reconocible como elemento de la botánica se diluye hacia la mancha o cuerpo en movimiento, desde lo espontáneo, sobre una línea intuitiva. Hay una conexión directa con el tacto, el movimiento fluido, el desorden, límites que se expanden y contradicen. Aportando luces y sombras.

Veo al trabajo no como una obra en particular, sino como un proceso, con distintas variables. Como productores estamos sujetos a exponer nuestro lado inconsciente. Nuestra obra refleja formas de pensar y hacer.

Más tarde intervine algunas filminas de color, con un marco de plástico de formato pequeño, estas que llegaron a mis manos de casualidad. En donde me tomé el trabajo de borrar elementos dentro de la composición y en otros eliminé totalmente el rastro de la imagen.

TEJIENDO ORÍGENES

Figura 13

Fotografía Proceso (2020)

Entonces dispuse de este material y lo bañé en cloro con una porción de agua, algunas imágenes fueron lavadas totalmente, ya que es un compuesto químico oxidante. Utilice hisopos para cubrir aleatoriamente algunas zonas, y en otras lo volque directamente. Resguarde zonas donde se observaban imágenes de naturaleza, como árboles, vegetación o una porción de cielo.

El material plástico genera que el líquido (agua lavandina) se separe de la superficie en fases.

Determiné que esas porciones las iba a utilizar para el trabajo, como un juego de composición entre fondo y figura.

TEJIENDO ORÍGENES

El color tierra de la diapositiva se tornó azulado, grises lavados. Otros quedaron en color tierra. Estos restos que se convirtieron en manchas, los incorpore a la composición, de manera que al superponerse con otros trabajos se forme una nueva composición, la cual podía ser apta para proyectar e intercambiar distintos soportes.

Las composiciones adquieren otras formas, el elemento deja de estar en el centro. Las formas dejan de ser del todo reconocibles.

Figura 14

Fotografía Proceso (2020)

TEJIENDO ORÍGENES

De esta manera el gesto se articula con este formato. El trazo de la línea adquiere un carácter más notorio, como posibilidad autónoma, algunas zonas adquieren mayor o menor nitidez. La línea se abre y por lo tanto el esquema espacial también.

Fotografía

La fotografía fue una gran amiga con la cual evidenciar mi manera de observar el entorno, y sobre todo evidenciar este acercamiento óptico por los detalles.

La fotografía nos permite la posesión subrogada de una persona o una cosa querida, accedemos al carácter de objeto único, a su vez es un lugar de resoluciones plásticas en las que se proyectan las observaciones.

La explotación y duplicación fotográfica del mundo fragmenta las continuidades y acumula las piezas en un legajo interminable.

Las cámaras establecen una relación de indiferencia con el presente, la realidad es conocida por sus huellas. Brindan modos paródicos de posesión del pasado, el presente y aun el futuro.

Como productores, ponemos en juego muchos elementos para obtener determinada imagen. La imagen posee elementos de las cosas “reales” y a su vez paralelamente se atribuye a las cosas reales la cualidad de imagen. La realidad misma empieza a ser comprendida como una suerte de escritura que hay que codificar, como una sucesión de infinitas situaciones que se reflejan mutuamente, extrayendo analogías de las cosas más disímiles. Realidad e imagen están en continuo movimiento.

TEJIENDO ORÍGENES

Las fotografías son un modo de apresar una realidad, o bien de ampliar una realidad que se percibe reducida.

Entran en juego fotografías tomadas por mí, composiciones en base al foco de la propia imagen. Detalles poco visibles que cobran relevancia por obra de la cámara.

Capturo imágenes, en donde el objeto suele perderse. Algunas imágenes están medio borrosas, otras tienen mayor foco, juego con estos dos polos, algo que está lejos o algo que está muy cerca, habita cierta espontaneidad del juego, aceptando e improvisando nuevas reglas.

El elemento dibujado o fotografiado se abstrae a un plano desde la manera que yo veo el mundo, se aleja de la figuración, ciertas peculiaridades que me despiertan sensibilidad sobre la naturaleza.

Blavatsky creía que era posible lograr un conocimiento de la naturaleza más profundo que el proporcionado únicamente por los medios empíricos. Kandinsky pensaba en un punto de unión entre naturaleza y abstracción. Cuanto más descubierto esté el elemento abstracto de la forma, más primitivo y puro sonará.

Figura 15

Fotografía (2019)

Figura 16

Fotografía Digital (2019)

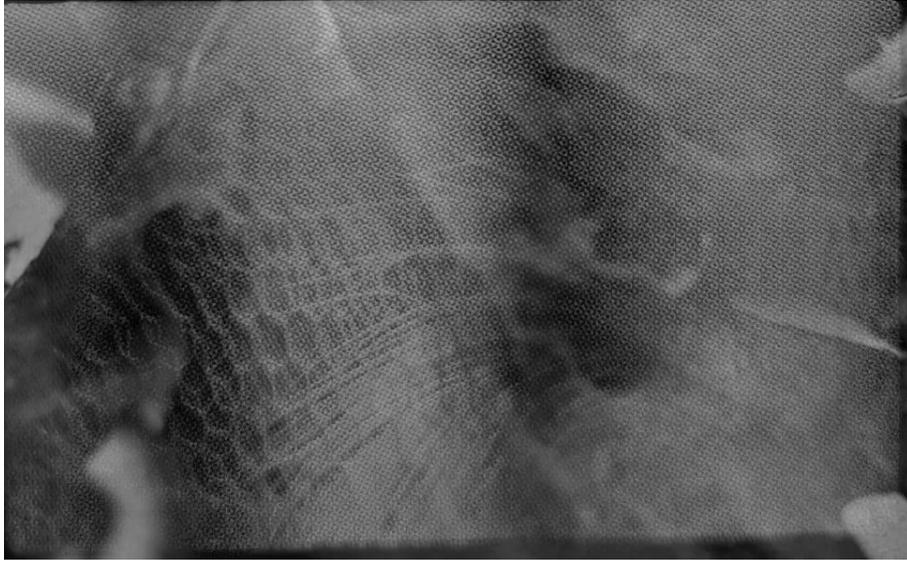

Figura 17

Fotografía Proceso (2021) Aguada.

Figura 18

Fotografía Proceso (2020) Detalle Dibujo, Hoja vegetal superpuesta, grafito 51 x 70 cm.

Figura 19

Fotografía Proceso (2020) Detalle Dibujo, Hoja vegetal superpuesta, grafito 51 x 70 cm.

Figura 20

Fotografía Proceso (2020) Detalle Acuarela 51 x 33 cm

TEJIENDO ORÍGENES

Figura 21

Fotografía Proceso (2020) Acuarela 25x32 cm.

TEJIENDO ORÍGENES

Experimente con distintos recursos plásticos con la idea de generar distintas resoluciones y reforzar la idea de algo orgánico.

En algunas producciones se puede observar que se desplaza hacia un espacio de mayor tamaño, hoja obra y bastidores. Lógicamente las herramientas y la posición corporal deben ser adaptadas a este nuevo tamaño.

Un elemento determinante en esta parte del trabajo es la iluminación, siempre hay un dejo de transparencia y luminosidad tenue, que remite a un panorama situacional de intimidad, como disparador de sensaciones adquiere un lugar predominante. Veladuras, como valores pictóricos sutiles.

TEJIENDO ORÍGENES

En cierto modo, utilizar diapositivas que no eran de mi familia o restos de vidrios encontrados en la calle, me saca de mi zona de confort y aportan un sentido y una materialidad distinta a la que uso diariamente. No conozco el origen proveniente de estos objetos. Y de esta manera, me apropio de historias ajenas en algún punto.

Figura 22

Detalle Pegamento sobre Vidrio (2021)25x25cm.

Figura 23

TEJIENDO ORÍGENES

Detalle Pegamento sobre Vidrio (2021)25x25cm.

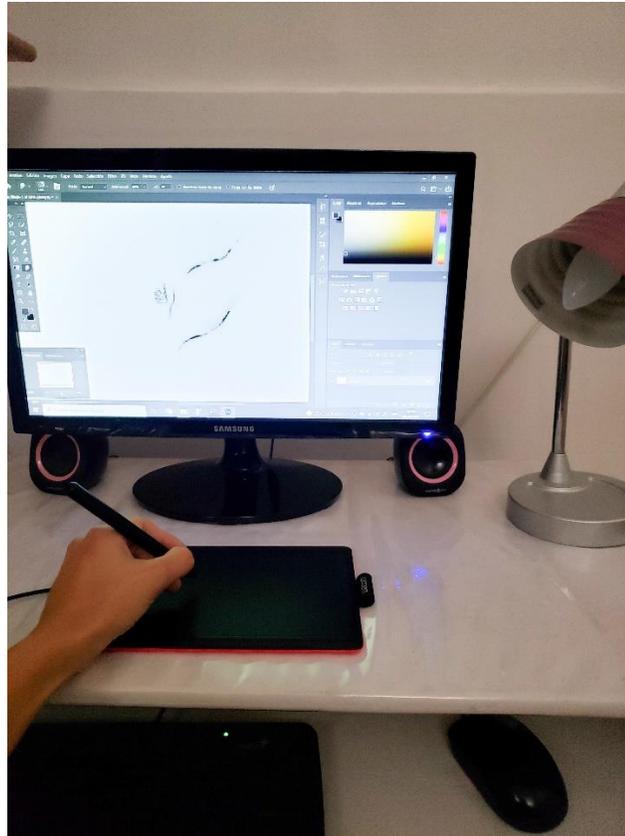
Exploración

El dibujo se articula en un sentido más amplio, donde el orden, la composición y los temas se establecen en un campo conceptual que sobrepasa el soporte tradicional. El dibujo como idea germinal, en relación con otros medios, como espacio real, proceso temporal y medios tecnológicos. Incorporando un carácter intervencionista, conceptual y proyectual.

Figura 24

Fotografía, Tablet digital (2022)

TEJIENDO ORÍGENES

Se organiza como un sistema abierto de referencias a los sistemas de multimedia hacia un espacio expandido que supera los límites del cuadro. Es la mirada que escoge lo que quiere ver, la mente que recuerda y que les da a los objetos contenido, relaciones y medidas. Se trata de una operación semiótica que quien dibuja convierte los objetos en signos, traduce el mundo a imágenes.

Incorporar medios digitales, desde lo tradicional hacia las herramientas modernas con las que contamos hoy en día, es otro lenguaje, otro modo de decir las cosas.

En este punto, la línea sigue su recorrido y el dibujo nuevamente se transforma, se construye como forma de recorrido, como un volumen tangible. Comienzo a incorporar y

TEJIENDO ORÍGENES

experimentar con nuevos materiales y distintas técnicas como; alambre, tela, gelatina sin sabor, papel de arroz comestible.

Los resultados son variados y me dejó llevar por la intuición. Se observa una constante búsqueda de distintas materialidades, como nuevos puntos de vista a la propuesta.

Figura 25

Fotografía Proceso (2021) Técnica Alambre tejido.

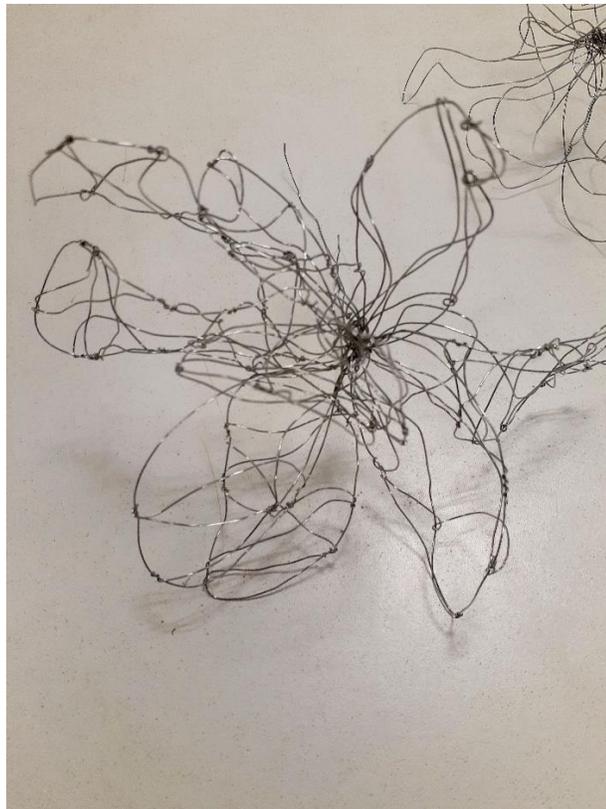

Figura 26

Fotografía Proceso (2021) Técnica Alambre tejido y gelatina gelificada.

TEJIENDO ORÍGENES

Figura 27

Fotografía Proceso (2021) Papel de arroz.

Figura 28

Fotografía Proceso (2021) Papel de arroz.

TEJIENDO ORÍGENES

Era importante tomar en cuenta las distintas variedades y grosores de los alambres que utilizaba.

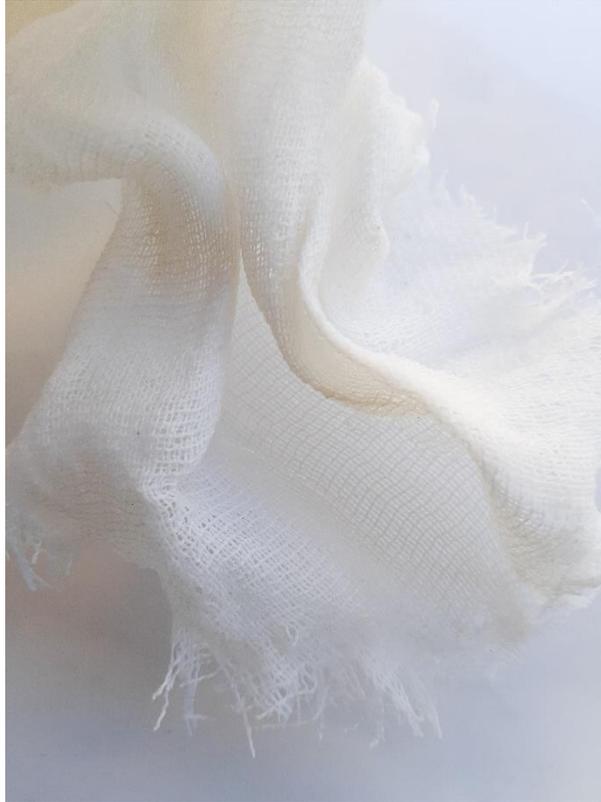
Pero esto no terminaba de conformar el cuerpo de tejido de red que yo buscaba. El tejido textil me posibilita este recurso. Utilizo gasa arrugada natural, seleccioné esta tela en especial por el tipo de trama y por el color.

Internacionalmente coloco bordes de la tela sobre una mezcla de lavandina y agua. La desintegración de la materialidad se introduce en los poros de cada fibra y ésta se corroe.

Figura 29

Fotografía Proceso (2021) Gasa Arrugada y adhesivo vinílico.

TEJIENDO ORÍGENES

Este material me permite flexibilidad para poder componer la forma que yo desee. Combinando esta tela con cola vinílica con alguna estructura, se fija una pieza, enfatizando las irregularidades superficiales y sus ondulaciones, las que luego denotan diferentes valores de sombras según la acumulación o no de tela.

El color neutro y la transparencia siguen siendo un factor predominante como todo el proceso de obra que recorrí hasta el momento.

Figura 30

Fotografía Proceso (2022) Gasa Arrugada, adhesivo vinílico y tejido de alambre.

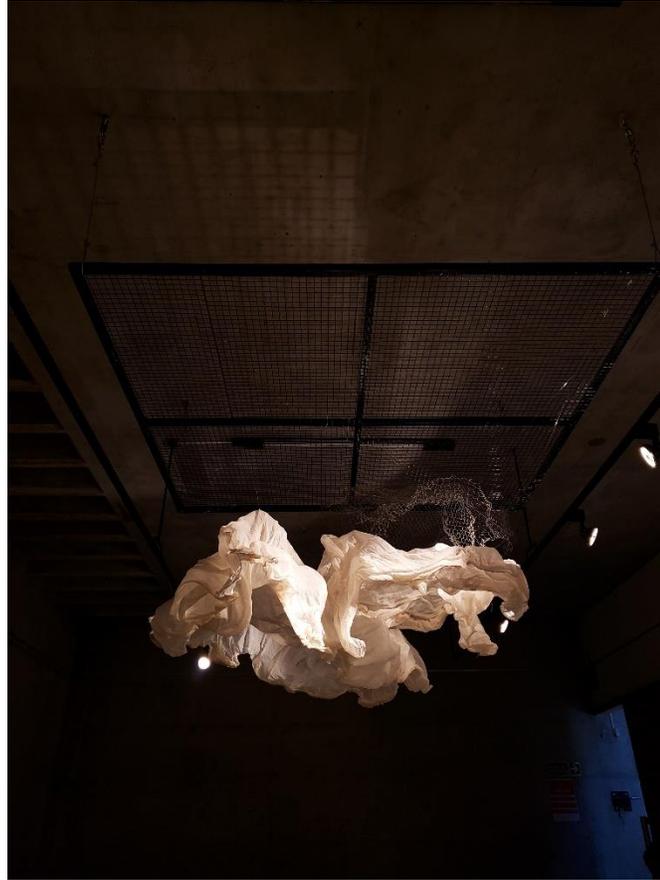

Figura 31

Fotografía Proceso (2021) Gasa Arrugada, adhesivo vinílico y tejido de alambre.

TEJIENDO ORÍGENES

Nota. Vista Inferior.

La malla de alambre hexagonal refuerza todo el concepto de tejido, y aporta un juego de sombras en donde el espectador puede recorrer la obra 360° y apreciar la susceptibilidad de los materiales.

Escultura y Espacio

Reflexiono sobre el concepto del tiempo y espacio en relación con el propio quehacer artístico, a su vez con la construcción del movimiento y al cambio. Como un sistema de relaciones, a través de una percepción de acentos o intervalos. Donde el espacio se vuelve un elemento plástico y a su vez lo ordena.

TEJIENDO ORÍGENES

La escultura como representación de un objeto o materia a partir de volúmenes geométricos simples que lo conforman, se puede plantear a partir de uno o varios volúmenes puros o irregulares, dependiendo del objeto o del observador.

Buscar los medios más óptimos y expresivos para elaborar nuevos canales para el discurso, en una forma en que la materia puede expandirse e incluir cualquier elemento para su concepción. donde distintos géneros confluyen para dar marco a nuevas concepciones artísticas. El límite se ha corrido para permitir las prácticas de nuevas narrativas

La inclusión del espectador en la obra y su conciencia, puntos de vistas múltiples, uso de las distancias y continuidad espacial, exploración de las nuevas relaciones con la naturaleza.

Huella y Ausencia

"No hay una belleza realmente excelsa que no tenga una anomalía en sus proporciones"
(Bacon, 2015)

El mundo se encarga de agrietarnos, de llenarnos de fisuras, y es allí donde reside para nosotros un crisol de posibilidades; la cicatriz se convierte en una ocasión para enfrentarnos al mundo. Metáfora planteada por los japoneses con claridad en el arte kintsugi (o kintsukuroi).

El kintsugi es la práctica de reparar fracturas de cerámica con barniz o resina espolvoreada con oro. Plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse. Así, al poner de manifiesto su transformación, las cicatrices embellecen el objeto.

TEJIENDO ORÍGENES

El objeto roto pasa de ser una cosa a ser un gesto gráfico que nos incita a emular su poderosa transformación, y, metafóricamente, la herida pasa de ser un trazo de oscuridad a ser una ventana de luz.

Este tipo de filosofía o pensamiento me ayudaron a explicar de alguna manera como es que realzo mi historia, para darle un giro a relatos inconclusos de mi núcleo familiar, cuestiones íntimas que repercuten en mi identidad dentro de una escena privada, relatos dolorosos que elegí transformar. A partir de esta instancia pude avanzar y pasar página, con una postura resiliente. Y a su vez reconocer las capas de sentido del propio trabajo.

De alguna manera cuento mi historia y tejo momentos que me llevaron al lugar presente.

El modo de pensar y producir se dispone como piezas sueltas y lentamente se dirigen hacia su lugar. Dejando de lado prejuicios incorporados desde lo cultural a lo personal. Desde un lugar de actor individual, algo distinto a lo habitual al transcurso de la carrera en donde el acompañamiento es constante.

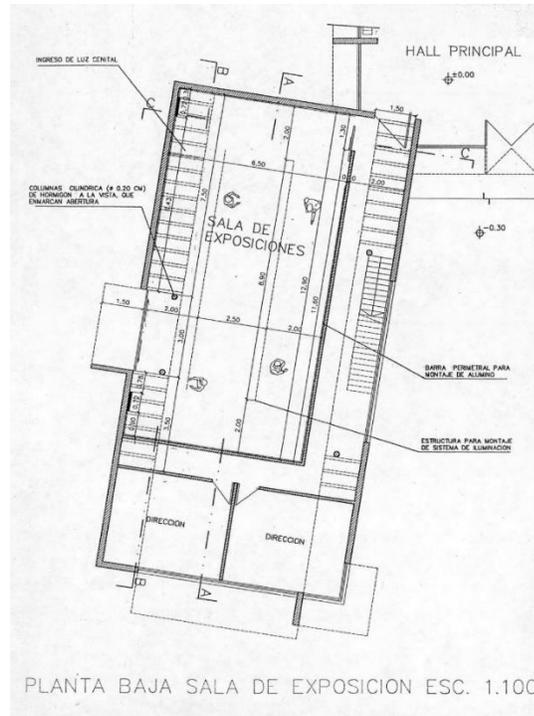
Montaje

El lugar en donde se despliega el montaje es en el Centro de Producción e Investigación en Artes, en la sala de exposiciones, Pabellón Cepia. (F.A; UNC).

Figura 32

Cepia, Planta Baja, Sala de exposición.

TEJIENDO ORÍGENES

Nota. Cepia, Planta Baja, Sala de exposición (www.jornadasperformance.blogspot.com)

Figura 33

Cepia, Sala de exposición.

TEJIENDO ORÍGENES

Se instalará la pieza de gasa, suspendida con tanzas en el centro de la sala. Y superpuesta a esta la malla de alambre, con una altura mayor. En la prueba de montaje ya realizada, reconsideraré conformar otra pieza de mayor tamaño, adecuada al tamaño de la sala. A una altura de 1.70 m de alto, con una perspectiva de 360° y con un ángulo de observación de la planta de la pieza. Cuenta con iluminación dirigida, en la cual se puedan apreciar las luces y sombras entre la red de alambre y su vez los pliegues de la tela.

El propósito del montaje era dar un cierre consecuente al desarrollo del proceso en el espacio, haciendo participe al espectador, con una intencionalidad hacia el detalle y determinada estética, con una fuerte referencia al espacio de trabajo original, a modo de espacio de estudio.

En uno de los laterales de la sala, los dibujos de mayor tamaño con un sistema de marco de suspensión, sobre la pared.

Figura 34

Instalación (2021)

TEJIENDO ORÍGENES

Nota. Vista Frontal

Figura 35

Instalación (2021)

Nota. Vista lateral derecha

Figura 36

Instalación (2021)

TEJIENDO ORÍGENES

Nota. Detalle de la mesa

Figura 37

Instalación (2021)

Nota. Detalle de la mesa

Figura 38

Instalación (2021)

Nota. Vista lateral Izquierda

Figura 39

Instalación (2021)

TEJIENDO ORÍGENES

Nota. Fotografía montaje espectadores

Figura 40,41

Instalación (2021)

Nota. Fotografía montaje espectadores

TEJIENDO ORÍGENES

Reflexiones Finales

Este proceso me permitió una gran organización de distintas áreas aplicando muchos conocimientos aprehendidos en toda la carrera, los cuales se llevaron a la práctica, desde la idea germinal, en primera instancia inconsciente, hacia la transición en etapas, pudiendo ampliar el campo de interés y dejando a libre interpretación mi forma de ver las cosas.

Jerarquizar mi propia obra y paralelamente poder sintetizar todo lo que está dando vueltas en palabras, algo más concreto y claro.

Me permitió contar mi historia, a mi manera, de la forma más genuina que puedo como productora, tejiendo mis propios orígenes. Recorrer mi historia a través del trabajo como hilo conductor, me llevó a lugares que no tenía previsto al momento de producir.

Me amplió la mirada, a la hora de comunicar una forma de ver las cosas, con una gran apertura de técnicas y materialidades distintas, que se unieron y se matizaron con un resultado apropiado según mi mirada, en donde pude exteriorizar inquietudes a través del arte.

Reflexioné sobre las distintas formas de decir las cosas. Utilizar al máximo las herramientas a nuestro alcance. De ser organizados y constantes en la planificación de la misma.

Desglosar profundamente qué tiene uno en la cabeza, llevarlo a la práctica y materializarlo a veces toma más tiempo de lo esperado, pero creo haber cumplido con mis expectativas. La propuesta adquirió el formato de proceso, en donde puedo detenerme a visualizar el recorrido, y continuar con la exploración.

De este modo capturé en tiempo y lugar mi pensamiento, como registro. En donde afloran cosas internas que no controlamos, inquietudes que canalizamos a través de nuestras propuestas

TEJIENDO ORÍGENES

y ahí es donde se vuelve interesante la reflexión para observar los accidentes y la vulnerabilidad como productores.

Tengo presente que se puede seguir desarrollando mientras que le encuentre sentido a la idea y el diálogo con ésta. A su vez los espectadores que recorran este proceso resignifican con su mirada y le dan nuevos sentidos, distintos puntos de vista que quizás yo no reconozco, ya que a mi este trabajo me interpela de un modo particular como hacedora. La obra se construye desde lo ambiguo y lo incierto, es una elección e invitación hacia la reflexión.

Referencias Bibliográficas

- Barqueros Sánchez, M. (2015) *El dibujo expandido en el espacio*. ANIAV Asociación Nacional de Investigación en Artes Visuales. Recuperado de <http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/ANIAV2015/paper/view/1038>
- Benjamin W. (1999) *La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica*. Discursos interrumpidos I. Taurus. Madrid.
- Berdiel, O. (20 de Febrero de 2013). *La obra de Oscar Muñoz: Lo desaparecido no está ausente*. Obtenido de Espacio Convexo: <https://espacioconvexo.wordpress.com/2013/02/20/por-otto-berdiel-la-obra-de-oscar-munoz-lo-desaparecido-no-esta-ausente/#respond>
- Foster H. (1963) - *El retorno de lo real*. La vanguardia a finales de siglo. Akal S.A
- Gutnisky G. (2014) *El trabajo taller - o cualquier otro- y su evaluación al estatuto de obra*. Compilación de textos LPG1.

TEJIENDO ORÍGENES

Gómez Molina, J. J. et al (2001) *El manual del dibujo: Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*.

Grupo Anaya S.A. Madrid.

Gómez Molina, J.J et al (1999) *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*, Barcelona.

Honnef, K (1991) *La escenificación de lo real o el poder de la fotografía*. Arte contemporáneo.

Colonia. Taschen. (pp. 167-187).

Johnson F. (2018) *Entre las cosas cotidianas*. El aparecer del mundo sensible desde la fenomenología temprana. Revista Marilia. Recuperado de

<https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/7792/4970>

José Luis B (2009) *El Tercer Umbral*. Nuevos dispositivos del arte. Transformaciones de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural electrónico.

Lucero M. (2012) *Técnicas y Materiales de Escultura*. Apunte de Catedra.

Maderuelo J. (1992) *La pérdida del pedestal*. Círculo de bellas artes. Madrid.

Maderuelo J. (1955-2005) *Medio siglo del arte*. Últimas Tendencias. Abada Editores.

Maderuelo J. (1955-2005) *Medio siglo del arte*. Últimas Tendencias. Cita Jean Dubuffet. Conferencia. Enero 1951.

Old Skull. (s.f.). *Las sorprendentes esculturas de alambre de David Oliveira*. Obtenido de Old Skull:
<https://www.oldskull.net/escultura/las-sorprendentes-esculturas-de-alambre-de-david-oliveira/>

Krauss Rosalind E. (1986) *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. La escultura en el campo expandido. Alianza Madrid.

Rodríguez M. (2015) *Dibujo III- Material Didáctico*. Apunte de Catedra.

TEJIENDO ORÍGENES

Sanchez Rivas, J (1990-2020)- *El otro campo expandido*- La disolución entre el límite entre arte y arquitectura.

Sontag, S. (2005)- *El mundo de la imagen. On Photography. Sobre la fotografía. Ensayos del libro, escritos entre 1973-1977. Alfaguara S.A. (pp.215-251) Bogotá.*