

DUO

Proyecto de grado

Artés plásticas

Presentado por: Ana María Narváez.

Universidad de los Andes

2013

## ESPACIO: SER INERTE Y SER VIVO

Un espacio vacío con defectos. Intenté llenarlo y me demoré varios días en entender que no se trata de ocupar un piso, una pared, una habitación. Se trata de encontrar una forma en la que un objeto y su entorno entren en comunión.

Cada espacio posee características físicas únicas: su ubicación, la luz que penetra en él, la temperatura, los colores. Cada espacio es único y diferente; tres paredes blancas no son la excepción, están cargadas de eventos naturales e intervención humana; así su historia se dibuja en el concreto, en las baldosas o en una toma eléctrica de la luz.

Entender y comunicarse con un espacio compuesto por tres paredes, un piso y un techo no es nada sencillo. Primero lo cubro con mis ojos centímetro a centímetro, luego lo coloco sobre un plano general, lo veo de cerca y de lejos, camino sobre él, lucho y por último me reconcilio con él. En medio de la incertidumbre miro una vez más este lugar, y me percató de las cosas mínimas que componen la totalidad del este espacio.

Un agujero:- ¿Qué hace un agujero allí? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si hago otro agujero al lado de éste?



Construir a partir de elementos que componen el espacio es algo que me interesa hacer no solo con sitios, lugares, terrenos etc...sino también con mi propio cuerpo.

Entiendo cada segmentó de carne como un espacio que está compuesto por rasgos únicos, además posee historias y anécdotas que se reflejan físicamente tal y como ocurre con las tres paredes blancas.

Cuerpo y espacio están totalmente relacionados, la existencia de un espacio no necesariamente es real por su evidencia, pero en este caso si se necesita de un cuerpo para que estas paredes blancas cobren sentido. Mi exploración comienza desglosando el espacio y luego se detiene para percatarse de la intervención del cuerpo vivo o muerto.

Crear una pieza a partir de mi cuerpo en este caso mis manos, fue producto de una experiencia de infancia. Ver las prendidas derritiéndose bajo una fría noche, casi como agua llegó a mis dedos. Al principio sentí que me quemaba, me ardía la punta de mi índice derecho y luego se convirtió en placer, el material y su entorno (mi dedo) eran uno solo, un único cuerpo.



A partir de este recuerdo busqué familiarizarme con el material (parafina). La sensación de un líquido que se ablanda en mis dedos es lo que aún perdura en el presente. Más de mil huellas hechas a partir de parafina, cada una diferente de la otra, originales en su espesor, forma y color, indican que no se trata de una producción en serie; como las fibras de hilo que componen dos metros de tela, estas huellas hacen parte de una totalidad. Así se compone una imagen que evoca un recuerdo compartido por varias personas.

Recordar y traer experiencias al presente para evocar una multiplicidad de sensaciones, es una función que fue otorgada a los seres vivos; sin embargo, armamos estas memorias y anécdotas a partir de objetos, lugares específicos o como en el caso de la huellas, a partir de una materia (Parafina). Entonces para conectarse con una pieza en el presente se requieren dos elementos: un espacio inerte, como lo es una estructura de concreto o un objeto de plástico; y un espacio vivo, ya sea cuerpo vegetal, animal o humano. Ambos se complementan y pueden dar vida a una experiencia; pero no se necesitan para estar físicamente.



## AGOTAR LA EXISTENCIA DE UN MATERIAL

Sentí la necesidad de unir la parafina con otro material, calentarla y esparcirla sobre una superficie, ver que cambie y se endurezca con el tiempo. Es similar a la experiencia de plantar una semilla y esperar a que crezca, no sabes si será fuerte o resistente, si sus hojas se llenarán de hongos o si sobrevivirá a una sequía.

Parafina y tela; parafina y madera; parafina y arcilla. Materia orgánica con forma orgánica; ésta es su naturaleza, noción sumamente importante, pues aunque sus características naturales se pueden transformar y moldear; la materia también impone sus propias condiciones. Se refleja en nuestros sentidos, por ejemplo al tacto la materia se puede fracturar, expandir y cambiar de dureza; a la vista puede cambiar de color y al olfato penetra con diferente olor.



TELA DE ALGODÓN CON PIGMENTO NATURAL (ACHOTE). SU OLOR A TIE-  
RRA, SU COLOR QUE VARIA CON EL CALOR DEL AGUA O LA CANTIDAD  
DE SEMILLAS.

*-¿Qué hace Anita?- pregunta mi abuela.*

*-¡Disque un perfume de rosas!- responde mi tía Luz Delia.*

Tenía seis años cuando la curiosidad me llamo a fabricar un perfume natural, salía a recorrer los jardines de mi barrio y de cada uno robe pétalos de rosas de un "mismo color"; cuando recolecte una cantidad considerable, me dispuse a sumergir estos pétalos en un recipiente con agua. Tres días después el resultado había sido nefasto; un olor nauseabundo emanaba de la olla, además los pétalos marchitos empezaron a dar origen a un nuevo ecosistema.

Perfume con rosas de un mismo color y una misma cosecha; elaborar una esencia natural sin conocer el comportamiento de este material, enfrentar eventos que no se pueden controlar y obtener un mal olor en vez de un buen olor. Estos son actos que intervienen en la creación de una pieza; no es lo mismo comprar un pigmento a fabricarlo; no es lo mismo comprar un vestido a confeccio-

narlo artesanalmente o manualmente. Manipular la materia requiere de un proceso y una disposición para que pueda llegar a un buen resultado.

El oficio a través de la tela, la madera y la arcilla va a constituir la base de lo que después será un objeto con vida propia. En un principio estos materiales son reconocidos dentro del campo artístico como elementos primarios que generan "piezas artesanales". Sin embargo, son "términos que la tradición y la academia han impuesto para nombrar fenómenos estéticos" (Cabrera, 1980). La artesanía y el arte son separados constantemente, se cuestiona los procesos, las razones y los fines para los cuales son destinadas las piezas. En mi caso no me interesa ahondar en el tema, toco superficialmente el problema porque mi proyecto está arraigado a los comienzos del oficio artesanal pero pretende finalizar y ser un objeto artístico.

Transformar estas materias primas, como lo hicieron hace tres, cuatro o más siglos atrás, recorrer su tiempo, su olor, su naturaleza. Cada pedazo de tela, construido a

base de hilos de algodón, tejido a mano, en un telar, en una rueca, en una tejedora mecánica o en una máquina de coser; pensar que cada fibra como el retoño de la corteza de un árbol se prepara para disponer de un espacio y de unos acontecimientos. Esta es la razón por la que se hace o se deshace, se vive o se muere.

## HOMBRE Y MATERIA

Hay una relación estrecha entre las materias primas y el hombre, ambos poseen una parte natural, orgánica y hacen parte de un círculo espacial e histórico.





*"The cauterization of the rural district of Buchen" Anselm Kiefer, 1974*

La obra del artista Alemán Anselm Kiefer hace referencia a elementos que pertenecen a la naturaleza como el agua, la tierra y el fuego. Usa estos elementos conscientemente, ellos cobran vida propia y hablan de la naturaleza humana. Por ejemplo, en su obra "Cauterización de la zona rural de Buchen" el hombre es un agente que posibilita el cambio y en cuanto a la naturaleza podemos encontrar el fuego que no solo aparecerá como un elemento

simbólico, sino también como un ser que interviene físicamente sobre la obra. Kiefer nace en la Alemania de 1945 durante el holocausto Nazi y en su obra de manera simbólica incinera unas hojas de papel para mostrar el caos de una guerra creada por el hombre. A través de la belleza del negro carbón sugiere el genocidio que se dio en busca de establecer un sistema "mejor".

Hacer y deshacer se convierte en la fórmula para trabajar el material, tal y como existe en el territorio de los seres vivos la muerte y la vida o como la luz y la oscuridad se presentan en la literatura.

### From darkness to darkness

You opened your eyes- I saw my darkness live.  
I see through it down to the bed;  
There too it is mine and lives.

(Celan, 1980)

Luz y oscuridad nos remiten a creación y destrucción; el mundo se mueve en torno a una dualidad. Pensando en esto encuentro en Kafka una solución al contraste entre blanco y negro, los matices y el gris es uno de ellos. Este hombre se encarga de plasmar esta solución en un cuento, "El híbrido"

*"Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos."*

*(Kafka, 2000)*

Gato y cordero: Imaginar un mundo nuevo con una mirada diferente como lo hizo el artista Jackson Pollock, quien decidió que el animal dejará de caminar sobre el caballete. Coloca el lienzo sobre el piso, para recorrerlo y mirarlo por varios lados; actúa frente a él como un ser desconocido que se quiere descubrir, sus ojos, su boca y



sus mañas. Un nuevo ser con características físicas casi fantásticas, en donde la mezcla, la unión y adaptación son primordiales.

Existe la posibilidad de encontrar pedazos de un gato o de un cordero en este animal, una vez nacido este híbrido posee fragmentos de cada ser. Como sucede en algunos espacios, por ejemplo: los nidos que habitan el tejado de la casa de mi abuela a veces habitados y otros deshabitados, o la cama en la que duermo, aun con marcas de mis dientes sobre las barandas de madera. Construcciones, objetos, cosas habitadas y afectadas por eventos casi naturales; cómo podemos ver en la escena del minuto 76 en Nostalgia una película de Tarkovsky, en la que un hombre cuenta una historia:

“-un hombre salva a otro que se hundía en un estanque fangoso, arriesgando su propia vida. Ahora están los dos tumbados a la orilla del estanque, sin aliento, exhaustos. El rescatado dice: - ¡Idiota! ¿Por qué hiciste eso? ¡Yo vivía allí!”

Esta escena alude a un hombre y su relación con el es-

pacio, pero más allá de esta apreciación simplista, lo que la historia sugiere es la convivencia y adaptación entre seres que difieren entre sí. De repente me acordé de mis clases de ciencias naturales, tenía ocho años de edad y estaba en tercero de primaria. Mi profesora Claudia caminaba de un lado a otro frente a nuestros pupitres, recitaba y enumeraba las maravillas de los reinos -reino vegetal, reino animal, reino de los hongos, etc. Luego dibujaba con tiza unos pequeños gráficos para amenizar la lección y después de una hora de clase pasábamos a la práctica, era la mejor parte, una salida a la montaña. Caminábamos entre los árboles y luego me detuve a descansar entre el pasto y la tierra, miré al suelo y una pequeña piedra llamó mi atención, la levanté para observarla de cerca, poseía dos colores, mitad gris y mitad verde. La maleza un ser vivo convivía con un ser inerte.

Seres que habitan debajo de una mesa como lo hace una araña y su telaraña, o el capullo de una mariposa colgando de una rama. Aún más extraño dos mamíferos como el gato y cordero en el cuento de Kafka nacen y se constituyen como uno solo. En ocasiones aparecen por instinto, otras por adaptación y a veces porque las condiciones de

espacio y tiempo permiten la convivencia entre un ser vivo y otro vivo, o entre un ser vivo y otro inerte. Son maleza y no quiere decir que sean ni buenos ni malos, nacen sin preguntarle a alguien si está permitido, crecen en una o varias direcciones, se hospedan en paredes o ventanas, tienen tres o seis patas en vez de dos o cuatro; como un híbrido finalmente la maleza se compone de dos elementos, se unen y terminan siendo un Duo.

*CUENTOS QUE HABLAN DE DUO*

M

A

L

E

Z

A



Era un lugar lleno de polvo, los marcos de las ventanas aun con esmalte entre blanco y café, afuera un ruido casi constante. Encontré un pequeño pasillo y en él una puerta que a continuación abrí lentamente, sentí mirar hacia el vacío, era una habitación oscura y fría, el sonido aquí era más fuerte, entre grave y penetrante que me hacia caminar en una sola dirección; logré ver unos dientes, entre ser vivo y muerto, podría ser un fósil , un reptil o una mariposa, pedazos de pared formaban su caparazón, su cola parecía formada de ladrillos y al final una especie de aguijón blando escurría un fluido parecido al de la parafina en estado de derretimiento.

-¿Qué es eso?

-¿Cómo llegó allí?

-¿En dónde estoy?

UN  
VESTIDO  
HECHO  
DE  
SEDA

De un huevo nació una pequeña larva, esta larva mudó su piel varias veces, luego subió a un árbol para tejer un capullo, ahora es una crisálida, si te detienes y la miras ves una sombra a través de las fibras casi transparentes. Esta viva y crece, de repente la temperatura sube, varios minutos después de un baño de agua caliente solo queda el capullo, expuesto ahora a manos del fabricante. Este reúne el hilo suficiente para hacer un hermoso vestido plateado y sedoso, planchado a mano, toma su lugar en un mostrador.





## Conclusiones

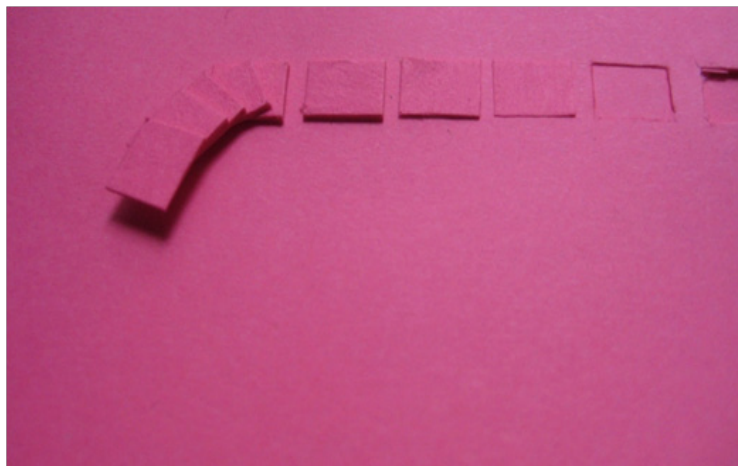
-Son tres piezas las que conforman la instalación, cada una de ellas es un DUO.

-Las piezas pretenden dialogar cada una con el espacio que intervienen.

-Los materiales que componen las piezas en su mayoría son orgánicos, hacen referencia a lo natural (vivo o muerto).

- las piezas surgen y se adhieren al espacio como ocurre en la siguiente imagen.

Bloque de post it



## BIBLIOGRAFIA

- Bertin, L. (1973). La vida de los animales. Barcelona: Labor.
- Cabrera, E. B. (1980). El arte en Colombia :temas de ayer y de hoy. Bogota: Fondo cultura cafetero.
- Emmerling, L. (2003). Jackson Pollock, 1912-1956 at the limit of painting. Los Angeles: Taschen.
- Kafka, F. (2000). Bestiario . Anagrama.
- Kiefer, A. (1997). Anselm Kiefer/ texts by Massimo Cacciari, Germano Cernant : [translated by Mark Eaton]. Milano : Charta .
- Morss, S. B. (1995). Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes. Madrid: Gráficas Rógar.
- Rosenthal, M. L. (1987). Anselm Kiefer/ by Mark Rosenthal; organized by A. James Speyer and Mark Rosenthal. Philadelphia: Philadelphia museum of art.
- Solomon, D. (2001). Jackson Pollock: a biography. New York: Cooper Square Press.
- T.Orr, D. (1978). Biología de los vertebrados. D, F., Mexico: Nueva editorial Intera-mericana.
- Tarkovsky, A. (Dirección). (1986). Offret [Película].
- Trakovsky, A. (Dirección). (1983). Nostalgia [Película].
- Celan, P. (1980). Paul Celan : Poems . New York : Persea Books .