

Universidad
Zaragoza

Trabajo Final de Grado

ROJO
SOBRE
BLANCO

(RED ON WHITE)

Autora
Saray Kriman Santander

Directora
Fabiane Dos Santos

Grado en Bellas Artes
2022

ROJO SOBRE BLANCO

El espacio íntimo como el reflejo de la arquitectura de la memoria.

RESUMEN

El proyecto Rojo Sobre Blanco nace a partir de una experiencia personal.

Esta obra desea plantear el espacio íntimo, valga decir, la habitación, como recurso performático. Conectando la memoria mediante la narratividad visual de dichos sucesos con un contexto físico determinado, debido a que las circunstancias actuales (distancia física) nos impiden realizar este proyecto en su campo de origen.

Rojo Sobre Blanco es una puesta en escena, un teatro por y para la memoria, que den cuenta tanto, de nuestros procesos artísticos como nuestra obra con el paso de los años. El auge, como la decadencia y la inminente resistencia. Asumiendo la imposibilidad de huir del pasado o cambiarlo, junto con sus acontecimientos, contamos con la recreación de dichos sucesos a modo de purga y redención íntima.

Esta investigación se basa en la recopilación de archivo; material tanto visual como escritural, que dio como resultado un libro de artista adjunto, el cual posee por contenido nuestra producción artística más relevante desde el año 2014 hasta la presente fecha.

Dicha recopilación de obra se manifiesta en una performance, la cual, como producto final tiene registros fotográficos y de video.

PALABRAS CLAVE

Arte Confesional; Espacio; Memoria; Tiempo; Acción artística.

RED ON WHITE

The intimate space as a reflection of the architecture of memory.

SUMMARY

The Red on White project was born from a personal experience.

This work wants to propose the intimate space, that is to say, the room, as a performative resource. Connecting the memory through the visual connecting the memory through the visual narrative of these events with a specific physical context, because the current circumstances (physical distance) prevent us from carrying out this project in its field of origin.

Rojo Sobre Blanco is a staging, a theater by and for the memory, that gives an account of both, our artistic processes and our work over the years; the boom. As well, as the decline and the imminent resistance. Assuming the impossibility of fleeing the past or changing it, together with its the past or change it together with its events, we count on the recreation of those events as a way of purging and intimate redemption.

This research is based on the collection of archival material, both visual and written, which resulted in a written, which resulted in an artist's book attached, which has by content our most relevant artistic production from the year 2014 to the present date.

Said compilation of work is manifested in a performance, which, as a final product has photographic and video records.

KEY WORDS

Confessional Art; Space; Memory; Time; Artistic action.

ÍNDICE

Resumen Rojo Sobre Blanco	p. 01
Palabras Clave	p.01
Introducción	p.04
Objetivos	p.07
Metodología	p.08
Emplazamiento teórico	p.09
Desarrollo teórico	p.09
1. Arte Confesional	p.09
1.1 La obra de Louise Bourgeois	p.10
1.2 Lo íntimo y lo público	p.10
2. El espacio, la habitación y la memoria	p.11
2.2 La poética del espacio, Gastón Bachelard	p.11
3. La narración, la palabra y la poesía	p.13
3.1 Vicente Huidobro, Manifiesto Non Serviam y La poesía visual	p.13
3.2 Mary Kelly, Love songs	p.14
4. La acción artística	p.15
4.1 La casa lobo	p.15
4.2 El tiempo	p.16
5. Acción Rojo sobre blanco	p.17
5.1 Periodo Negro (preliminar)	p.17
5.2 Periodo Rojo	p.18
5.3 Periodo Blanco	p.27
5.4 Periodo Rojo sobre Blanco	p.32
Conclusiones	p.39
Referencias Bibliográficas	p.40
Archivo Digital	p.41
Libro de artista, Archivo Rojo sobre Blanco	Anexo

INTRODUCCIÓN

Mi soledad, perpetuada por mi condición de hija única y la sobreprotección que ello conlleva, pocas amistades y un carácter básicamente impenetrable, debido a la desconfianza en las intenciones ajenas me condenó más temprano que tarde a mi habitación, celda de cálido color carmín que capturó mi sombra, mis pensamientos y ambiciones, siempre sola, siempre adentro.

Cuando tuve la edad necesaria para alzar la voz ante las adversidades que me acongojaban callé, porque las sombras no poseen dichas facultades, pero la habitación... la habitación fue brutalmente bombardeada por el ímpetu rebelde acallado que tenía por única pertenecía a la edad de quince años.

La primera de las pinturas que produje en calidad de encargo fue para mi clase de humanidades, un Cronopio, criatura de Julio Cortázar, ser sensible y verde de humedad que sobre su pecho lleva dos hilos, uno siempre de ellos es color azul, ente de arte y de llanto, evocadora de mis aspiraciones más íntimas: Ser Cronopio.

Recuerdo perfectamente percibir mi creación pictórica de aquella época como el choque desenfrenado entre todo lo que tenía que decirle al mundo y el bastidor, entrando en un trance catártico, del cual no recordaba mucho posteriormente, ya que siempre terminaba dormida.

Este conjunto de pinturas fue expuesto bajo el nombre Desnuda y circuló en cafés, casas taller, restaurantes y galerías por dos años, por supuesto, llevaba por bandera al mítico Cronopio.

DESNUDA

¿Desnuda?, Desnuda porque por primera vez mi arte
se enfrenta a las miradas ajenas, miradas que juzga,
que halagan, cuestionan e interpretan.
Desnuda, porque quienes no me conocen sabrán lo que
pienso y siento desde mi
rincón del mundo.
Hoy estoy aquí, frente a usted,
completamente desnuda.

Bajo esa premisa se presentaban ocho dibujos, diez pinturas y yo, las personas comenzaron a conocer mi trabajo y logré ser entrevistada tanto en radio como televisión.

Así, desnuda e impetuosa, soñé con estar por encima de todo, bajo el brazo llevaba un par de exposiciones después de esa y un cumulo de pasiones incontenibles, posteriormente ingresé a estudiar Licenciatura en Arte en viña del mar, tocaba abandonar la habitación; el santuario y no importó, emprendí mi viaje persiguiendo un volantín caleidoscópico que fue bestialmente azotado contra el viento de las decepciones.

Que violento fue ver morir cada una de mis expectativas frente a mis ojos, todo burdo, todo grotesco, todo excéntrico, escuché en más de alguna ocasión lenguas venenosas acariciar mi nombre en los baños y corredores, todo pútrido, todo rivalizante, todo falso, y caí nuevamente, como es de costumbre, ya no alcanzaba con soñar el sol de vez en cuando.

Todo lo que presunta mi autoría desde entonces, no es más que aquello que se cobija bajo los gustos de quienes me aleccionan, ya no pinto, ya no, mis manos se avergüenzan de haber producido tanta cosa sin alma, tanta cosa vacía, que hoy se encuentran incapaces.

Las tragedias nacionales de los últimos años interceptaron además de mi vida, mis estudios, por lo que las circunstancias me condujeron nuevamente a mi habitación, ahora blanca, pseudo vacía, casi como una metáfora de todo en lo que me he convertido, un fracaso insípido, infértil.

Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que experimenté a nivel creativo, durante el año dos mil veinte descubrí en la palabra un lugar seguro, un lugar de descanso, me inicié en el mundo de la escritura poética, lo cual generó una premisa alentadora para una joven que tenía mucho para decir pero que ya no contaba con los recursos suficientes como para hacerlo.

La palabra se asomó a mi vida como un experimento sumamente pasajero, cuyo fin era brindarme otro lenguaje expresivo, sin embargo, desde ese momento llegó para quedarse y es lo único que me mantiene en pie a nivel creativo a día de hoy.

Posteriormente a escribir mi primer libro Textos de Ausencia, Arte y Muerte, y su exitosa venta, sentí que lo había conseguido, me sentí conforme, llena, resucitada, como al final del vía crucis, elevada de manera supra humana.

Antes de viajar de intercambio a España, en un arrebato reflexivo de todo lo vivido, decidí pintar un rectángulo rojo en cada pared blanca de la habitación, como un símbolo, como un discurso, como un único fragmento de verdad.

Dicho rectángulo rojo significa la resistencia sólida ante todos aquellos paradigmas, el rectángulo rojo es la invocación de todas mis pasiones y mis anhelos, el rectángulo rojo; ya no es rojo de sangre, no es rojo de venganza, es rojo de esperanza, de superación, es rojo de vida.

De alguna manera todo lo rojo y aquello que significaba, había atravesado todo lo blanco y aquello que significaba, en un lenguaje nuevo, la poesía.

Con el contexto de esta obra ya descrita, solo cabe mencionar que para efectuar este proyecto se necesita emplazarla en un marco teórico adecuado, para lo cual se hizo una ardua investigación de referentes teóricos y conceptuales que se dividirán en 5 capítulos explicativos:

En el primer capítulo abordamos la definición de Arte Confesional, en el cual, tenemos como referente a Louise Bourgeois, hacemos un acercamiento conceptual a su obra y a los conceptos del espacio íntimo y público. En el segundo capítulo abordamos la temática del espacio, la habitación como una entidad sujeta a los cambios que padecen aquellos que la habitan, se hace mención al libro "La poética del espacio", escrito por Gastón Bachelard. En el tercer capítulo abordamos la temática de la palabra, la importancia de la poesía visual en la ejecución de esta investigación, tenemos como referente a los artistas Vicente Huidobro y a Mary Kelly. En el cuarto capítulo abordamos en concepto de Acción de arte, y tiempo, como referente tenemos el largometraje La casa lobo dirigido por; Joaquín Cociña y Cristóbal León. En el quinto capítulo explicamos y desarrollamos el proyecto Rojo sobre blanco, se adjunta registro fotográfico de la acción.

Finalmente, esta investigación termina con su respectiva conclusión y referentes bibliográficos.

OBJETIVOS

- 1) Recopilar y analizar nuestro archivo personal, para posterior reflexión en relación al origen de la producción de obra y desarrollo de la misma a lo largo del tiempo. En base a este objetivo se ha recopilado archivo multimedia de la autora y en base a esos archivos se ha realizado un libro de artista anexo a esta investigación.

- 2) Búsqueda de referentes plásticos, escriturales y conceptuales que ayuden a la identificación y emplazamiento de esta investigación. En base a este objetivo se han investigado diversos referentes conceptuales, artísticos y teóricos que han ayudado a la formación y desarrollo de este proyecto.

- 3) Realización de una acción artística relacionada al archivo personal utilizando lenguajes pictóricos y poéticos. Se ha realizado una acción performática de una duración total de seis horas y media en el establecimiento educacional de la Universidad Zaragoza, campus de Bellas artes, primera planta el día 12 de mayo, con hora de inicio 10:00 am.

- 4) Exposición de declaración de pretensiones artísticas más recientes, ya que, Rojo sobre Blanco condensa no solo toda nuestra obra hasta este momento, si no, también, la dirección que pretende tener nuestra obra más próxima. Finalmente, se efectúan las declaraciones artísticas pertinentes al final de este trabajo investigativo.

METODOLOGÍA

La metodología de investigación empírica: Investigación apoyada en la observación de aconteceres personales, análisis y reflexión de aquellos para la posterior producción artística.

Los pasos a realizar en el proyecto Rojo sobre Blanco han sido; para comenzar, la recopilación de archivo personal en relación a nuestra obra, búsqueda de material fotográfico de pinturas y exposiciones realizadas, dossiers y escritos, murales, fotografías la habitación en cuestión, etc. Posterior a la recopilación de archivo, se depura en la obra más relevante/significativa a nivel personal.

Posteriormente se procede al análisis de obra; interiorización en el proceso de producción y cuestionamientos de su origen y desarrollo posterior. Proceso acompañado de un autoanálisis psicológico, en relación a las circunstancias que nos condujeron a realizar dichas obras.

Reconocimiento de patrones autorales; distinguir lugares de confort en nuestras obras, lenguajes pictóricos y escriturales comunes. Reconocimiento de la habitación como un espacio seguro de creación de contenido y sus diferentes etapas en relación con etapas de nuestro desarrollo personal en el campo artístico. Reconocimiento de conceptos claves que apoyan la investigación y se hacen presentes en reiteradas ocasiones.

Creación de un libro archivo, libro en el cual se vierten todos los conocimientos y re-conocimientos anteriores, se adjunta archivo multimedia y narración autobiográfica que ayuda a la contextualización de la obra, reflexiones personales, etc.

Investigación de referentes artístico-conceptuales que ayuden a la comprensión y contextualización de la producción artística, situándola en una corriente artística contemporánea.

Organización de la performance, mediante la construcción de bocetos con aproximaciones de aquello a realizar en la intervención artística y compra de materiales necesarios.

Ejecución de la performance, disposición y construcción de un espacio determinado, se procede a pintar un bastidor en reiteradas ocasiones haciendo un símil con nuestros procesos artísticos, representados en una alegoría relacionada con la habitación, la cual ha sufrido un sin número de transformaciones debido a estas diferentes crisis personales con respecto a nuestro desempeño y opinión en y sobre el arte.

Finalmente se adjunta el registro fotográfico al libro y se procede a una reflexión final en relación nuestras más recientes declaraciones artísticas.

EMPLAZAMIENTO TEÓRICO

Bajo la premisa de esta experiencia personal anteriormente descrita, se desarrolla esta obra, y como ya hemos mencionado anteriormente, para la ejecución de ella se efectuó una amplia investigación, en la que se han encontrado afinidades con referentes artístico- conceptuales que desarrollaremos a continuación.

Artistas referentes para la ejecución de esta obra: Louise Bourgeois, Vicente Huidobro. También se hace mención al escritor Gaston Bachelard y a los cineastas Joaquín Cociña y Cristóbal León.

Emplazamientos artísticos reelevantes para la ejecución de esta obra: Arte confesional, poesía visual, acción artística, pintura en vivo.

DESARROLLO

CAPÍTULO 1: ARTE CONFESIONAL

Rojo sobre Blanco, se inscribe cómodamente en la categoría del Arte Confesional.

El arte confesional según su propia definición, es una forma de arte contemporáneo que se centra en una revelación intencional del yo privado. El arte confesional fomenta un análisis íntimo de las experiencias y emociones confidenciales y a menudo polémicas del artista, hacia sus espectadores. El arte confesional surgió a finales del siglo XX, y se encuentra estrechamente asociado con las artes visuales y la literatura autobiográfica.

Esta definición se ajusta perfectamente a Rojo Sobre Blanco, ya que este proyecto posee un carácter sumamente intimista y analítico a nivel psicológico, es una obra introspectiva que busca respuestas, explicaciones, conclusiones y redención a un sinnúmero de sucesos a través de la memoria, volcándose al espacio íntimo y sus variadas transformaciones que dan cuenta de los constantes cambios internos. Es afuera como es adentro.

1.1 LA OBRA DE LOUISE BOURGEOIS

Unificando al artista y a su arte en un solo conjunto, vida y obra una misma cosa. Utilizando a Louise Bourgeois como referencia indiscutible para este proyecto, debido a que es una de las mayores exponentes de Arte Confesional, y además, debemos reconocer que esta obra bebe mucho de la suya en varios aspectos, aunque de manera sumamente inconsciente.

Dentro de esta investigación sobre el arte confesional y Louise Bourgeois logramos encontrar un texto llamado "Una mirada a los procesos creativos en arte - terapia: Louise Bourgeois." Libro en el cual se explica muy bien la estrecha relación entre la vida y la obra de Louise Bourgeois, sus intenciones artísticas, el posicionamiento psicológico de su obra, la inestabilidad de la limitación entre la intimidad y el espacio público, entre otras cosas.

Como hemos mencionado anteriormente, se ha generado un acercamiento a ciertos puntos de su obra como los conflictos familiares detonantes de su obra, el carácter espacial íntimo en lo público; ya que en bastantes de sus obras reconstruye los espacios de la casa que habitó cuando pequeña, y como dichos espacios también la han construido y marcado como ser humano. Pero, por sobre todas las cosas, nos conmueve profundamente su obsesiva confrontación del recuerdo como una constante re- experimentación de dichos traumas, de manera que al parecer trata de recrear aquellos sucesos para dominarlos desde una nueva perspectiva, desde un punto controlador y sanador. A mi parecer es justo aquella búsqueda de redención, esa necesidad de análisis y purga de los acontecimientos ya vividos que me acerca a su obra.

Sin embargo, hay otros conceptos que maneja su obra como el trauma infantil o la venganza poética, que definitivamente no son nuestra fuerte ni mi interés, ya que consideramos de mayor interés el camino de la redención y la armonía, los propios complejos o traumas. Dentro de la obra de Louise Bourgeois también la habitación y la memoria son temas sumamente fundamentales.

1.2 LO ÍNTIMO Y LO PÚBLICO

Tal como habíamos mencionado anteriormente lo íntimo y lo público son un tema común entre la obra de Louise Bourgeois y Rojo sobre Blanco, y es que este acercamiento se produce ya que en ambas obras existe una profunda necesidad de recrear la cotidianidad, de borrar las delimitaciones espaciales y mostrar a los demás aquello que acontece dentro de las paredes de nuestras casas, de nuestras habitaciones, dichos sucesos que nos han marcado de manera personal y profesional.

Es entonces que esta necesidad de incorporar lo íntimo y lo público se hace presente en rojo sobre blanco, representando aquellos sucesos que marcaron nuestra habitación, nuestras paredes, nuestra forma de ver el mundo, en un afán reflexivo y purgativo.

CAPÍTULO 2: EL ESPACIO, LA HABITACIÓN Y LA MEMORIA

Espacio: Def. Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos. Superficie o lugar con unos límites determinados y unas características o fines comunes.

Habitación: Def. Lugar destinado a la vivienda, cada uno de los espacios entre tabiques destinados a la acción y efecto de habitar.

Memoria: Def. Capacidad mental que posibilita a un sujeto a registrar, conservar y evocar las experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, lugares, personas, etc.) Facultad psíquica por la cual se retiene y recuerda el pasado.

“La memoria es una forma virtual de arquitectura, ya que siempre se establece inevitablemente una relación con las figuras que la habitan. El ser de cada individuo —el self identitario— se va desarrollando a medida que se va siendo fluida y constantemente; el ser es «serse». El espacio «nos construye» hasta el punto de que sin espacio no hay posibilidad de ser: una habitación se implica tanto en la personalidad de quien la ocupa como viceversa, y la memoria también acaba amoldándose a la identidad de quien la recrea. La memoria es una suma de recuerdos, apila asociaciones, colecciona espacios de conciencia selectiva, ordenada; darle forma al pensamiento es una manera de construir.”

Una mirada a los procesos creativos en arte terapia: Louise Bourgeois,
Iván Sanchez Moreno, 2003, p.118

En dicha cita, se revela a la memoria como una forma de arquitectura mental, que entre sus paredes y rincones almacena, organiza, acumula y clasifica. En el caso de Louise Bourgeois y también en el nuestro, selecciona recuerdos de sus espacios íntimos del pasado para dar pie a un espacio simulado, pero real. En este teatro por y para la memoria es necesario un escenario el cual recrear, aquel que nos conceda nuestros propios recuerdos, para satisfacer nuestras necesidades psicoanalíticas y espirituales.

2.1 LA POÉTICA DEL ESPACIO, GASTON BACHELARD

Como alguna vez hace años atrás mencionamos en el primero de sus discursos:

“Desnuda, porque quienes no me conocen sabrán lo que pienso y siento desde mi rincón del mundo”.

El rincón del mundo, dicha expresión cinco años después sería sumamente importante para la gestación de esta obra, sobre todo, porque volveríamos a reconocerla en un libro llamado “La poética del espacio”, escrito por Gastón Bachelard.

“Habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos de día en día en un rincón del mundo.”

La poética del espacio, Gerald Bachelard, 1957, p.28

Cita que nos parece sumamente pertinente, y nos hace reflexionar con respecto a este espacio íntimo y personal, en el cual gestamos nuestros intereses, pensamientos, sentimientos y soledades. Pero sobre todo nos hace pensar en cómo dichas crisis comentadas anteriormente en el libro anexo, han afectado, valga decir, han sido reflejadas en esta habitación, transformándose cada que fuese necesario, a modo de expresividad, buscando comunicar los aconteceres mediante dicho rincón del mundo. Y es que este espacio íntimo no solo es un lugar en el que volcamos nuestros intereses y aconteceres, si no, también, es una extensión de nosotros mismos. Rojo sobre Blanco, no es solo la exposición de una habitación que cambia de color una y otra vez, es una extensión de nuestros propios cambios de piel, de nuestras transiciones, de nuestros descubrimientos y letargos, nosotros mismos somos aquella habitación y todo lo que (valga la redundancia) la habita, dentro de sí misma.

Como bien se explica en un pequeño párrafo del ya mencionado libro “La poética del espacio”:

“Las pasiones se incuban y hierven en soledad. Encerrado en su soledad el ser apasionado prepara sus explosiones o sus proezas. Y todos los espacios de nuestras soledades pasadas, los espacios donde hemos sufrido de la soledad o gozado de ella, donde la hemos deseado o la hemos comprometido, son en nosotros imborrables. Y, además, el ser no quiere borrarlos. Sabe por instinto que esos espacios de su soledad son constitutivos. Incluso cuando dichos espacios están borrados del presente sin remedio, extraños ya a todas las promesas del porvenir, incluso cuando ya no se tiene granero ni desván, quedará siempre el cariño que le tuvimos al granero, la vida que vivimos en la guardilla. Se vuelve allí en los suelos nocturnos. Esos reductos tienen valor de una concha.”

La poética del espacio, Gerald Bachelard, 1957, p. 32

Estos espacios, a los cuales nos aferramos profundamente son muy difíciles de borrar, sino que imposibles, porque se han transformado de alguna manera en esta mencionada extensión de nosotros, es entonces que estos recuerdos forman parte de lo que en algún momento fuimos, y que forjan los cimientos de lo que en algún momento podemos llegar a ser, situándose en nuestro interior para constituir nuestra identidad.

CAPÍTULO 3: LA NARRACIÓN, LA PALABRA Y LA POESÍA

Narración: Def. *Relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios.*

Palabra: Def. *Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical.*

Poesía: Def. *Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso.*

Es entonces, en este punto en el cual ya están explicados la mayoría de los cimientos conceptuales de Rojo Sobre Blanco, cabe recalcar, su inscripción como una obra de carácter confesional, la importancia de conceptos como el espacio, sumamente ligado a la habitación como lugar íntimo, de acción y reflexión en el cual sucesos acontecen ligados al habitante y como la memoria incide al momento de hablar de estos rincones ahora inexistentes de manera física pero completamente tangibles en nuestra mente, debo enfocarme en el desenlace de este proyecto, tanto a manera conceptual como en su ejecución.

Como ya ha sido anteriormente mencionado, tanto en el capítulo explicativo, como en el libro adjunto, en la actualidad nuestras obras y proyectos han estado enfocados en la palabra, valga decir, a nivel simbólico, la palabra y más explícitamente la poesía son mi campo su productivo a nivel artístico en estos momentos.

3.1 VICENTE HUIDOBRO, MANIFIESTO NON SERVIAM Y LA POESÍA VISUAL

Creemos pertinente nombrar en estos momentos nuestro escritor referente en la poesía, Vicente Huidobro, para quien conozca su escritura podrá ver en nuestro modo escritural constantes citas a su obra.

Y, es que, a partir de nuestra lectura del Manifiesto Non Serviam, entendemos la suma relevancia que este manifiesto tiene en relación con la obra Rojo sobre Blanco, en diferentes aspectos; tal como, la creación de flora, fauna, en nuestras primeras obras pictóricas, pero sobre todo y contingentemente, en los espacios, o como bien explica Huidobro en su manifiesto; un mundo propio, un mundo nuevo:

“Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propias. Flora y fauna que sólo el poeta puede crear, por ese don especial que le dio la misma madre Naturaleza a él y únicamente a él.

Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre Natura; seré tu amo. Te servirás de mí; está bien. No quiero y no puedo evitarlo; pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas.”

Manifiesto Non Serviam, Vicente Huidobro, 1913.

Non Serviam, al igual que todos los otros referentes conceptuales anteriormente nombrados nos ha impulsado a encontrarnos nuevamente y en la lejanía que proponen las distancias físicas y temporales de todos los acontecimientos ocurridos a narrar esta historia biográfica de una manera visual, para así poder reivindicar nuestro rincón del mundo, y dar a conocer nuestras pretensiones artísticas y a nosotros mismos como ser humano.

Otro de los acercamientos que consideramos poseer la obra Rojo sobre Blanco en relación con la obra de Vicente Huidobro es la poesía visual, la cual, en su definición es una forma experimental en la que la imagen y el elemento plástico, en todas sus facetas, técnicas y soportes, se unifican para predominar sobre el resto de los componentes. Esta forma de poesía no verbal constituye un género propio, y en el campo de la experimentación sus creadores se mueven en la frontera entre los géneros y las artes, como la pintura, acción poética, entre otras.

Es bajo el término de poesía visual en el que la performance se estaciona y se concentra en lo absoluto, ya que al término de ella solo quedarán poemas escritos sobre el bastidor que emula el espacio de la habitación.

3.2 MARY KELLY, ESCRITURA EN LAS PAREDES

Y, es finalmente bajo este concepto de espacio y escritura en el cual mencionaré a mi última referente, Mary Kelly.

La cual, en la exposición “Love Songs”, 2004-2007, presenta una pequeña casa; llamada la “Casa de varios pisos”, que se constituye como un espacio de textos conectados con la memoria, en su caso del movimiento feminista, ya que, desde la intimidad utiliza pequeños relatos y opiniones en relación al movimiento y los cambios que ha experimentado con el paso de los años, en mi caso, los textos son poemas, pero en ambas obras se genera un dialogo entre espacio y narración de las experiencias con texto sobre las paredes.

CAPÍTULO 4: LA ACCIÓN ARTÍSTICA

Performance: Def. *La performance (o arte de acción) es una disciplina artística creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes, pudiendo ser en vivo, documentadas, espontáneas o escritas, presentada a un público dentro de un contexto expositivo, tradicionalmente interdisciplinario.*

Instalación Def. *La instalación artística, el arte instalación o el instalacionismo, es un género de arte contemporáneo que por definición, tiene una duración determinada y, por ende, entra dentro de lo que se conoce como arte efímero. En la mayoría de los casos permite una interacción activa con el espectador.*

Es entonces que entramos en el último punto del emplazamiento teórico, la performance o arte de acción como tal, ya que las pretensiones finales de Rojo sobre Blanco consiste en la acción de pintar en continuo la representación de los cambios que ha sufrido la habitación, ligadas en su génesis a las crisis personales que hemos sufrido como creadores de un espacio seguro para enfrentar las adversidades del mundo.

La acción de pintura en vivo (live painting) es conocida como una performance o arte de acción en el que el/la artista tal como describe el título el artista pinta en vivo, frente a un grupo de espectadores, quienes ven la acción de carácter efímero realizarse en el tiempo determinado que dure como tal.

Rojo sobre blanco se sostiene en los parámetros de pintura en vivo e instalación ya que, necesita un espacio determinado para ser realizado y se emplaza como una acción performática en si misma, ya que prima la acción por sobre el resultado plástico, sin embargo, el arte de acción generalmente no deja obra física y suele ser de alguna manera efímera, tiende a quedar solo registro fotográfico o de video, sin embargo, en el caso de Rojo sobre Blanco queda la obra sobre el bastidor.

4.1 LA CASA LOBO

Esta acción performática está inspirada en un largometraje llamado “La casa lobo” (2018), dirigida por Joaquín Cociña y Cristóbal León, del género stop motion, que como sinopsis cuenta la historia de María una joven que se refugia en una casa tras escapar de una secta religiosa alemana en Chile, a lo largo del filme la casa reacciona a los sentimientos de María.

Aunque en temática este largometraje no comparte similitudes con el proyecto Rojo sobre Blanco, sí a nivel visual, ya que dentro de la película los espacios, las habitaciones y paredes van cambiando en su forma y fondo en relación con los sentimientos y pensamientos que va teniendo la protagonista a lo largo de la película, transformándose continuamente la pintura de las paredes, ayudando a la narración de la historia, igualmente que en Rojo sobre Blanco existe una predominancia del carácter narrativo a partir de la visualidad.

4.2 EL TIEMPO

El tiempo, es un concepto que rige Rojo sobre Blanco desde principio a fin, ya que sólidamente este proyecto se basa en los recuerdos de un tiempo pasado, en como la memoria ha almacenado años de anécdotas, trabajo, decisiones, obras y pensamientos que luego han sido representados una vez más en un tiempo aproximado de seis horas y media. Podemos decir entonces que rigen dos tiempos sobre el proyecto Rojo sobre Blanco, el tiempo del recuerdo que se fusiona los últimos nueve años de existencia y luego está el tiempo de la representación, que es la condensación de ese tiempo en la acción de arte, sin embargo, estos tiempos no se encuentran separados, ya que son uno mismo en la evocación de las experiencias vividas.

CAPÍTULO 5: ACCIÓN ARTÍSTICA ROJO SOBRE BLANCO

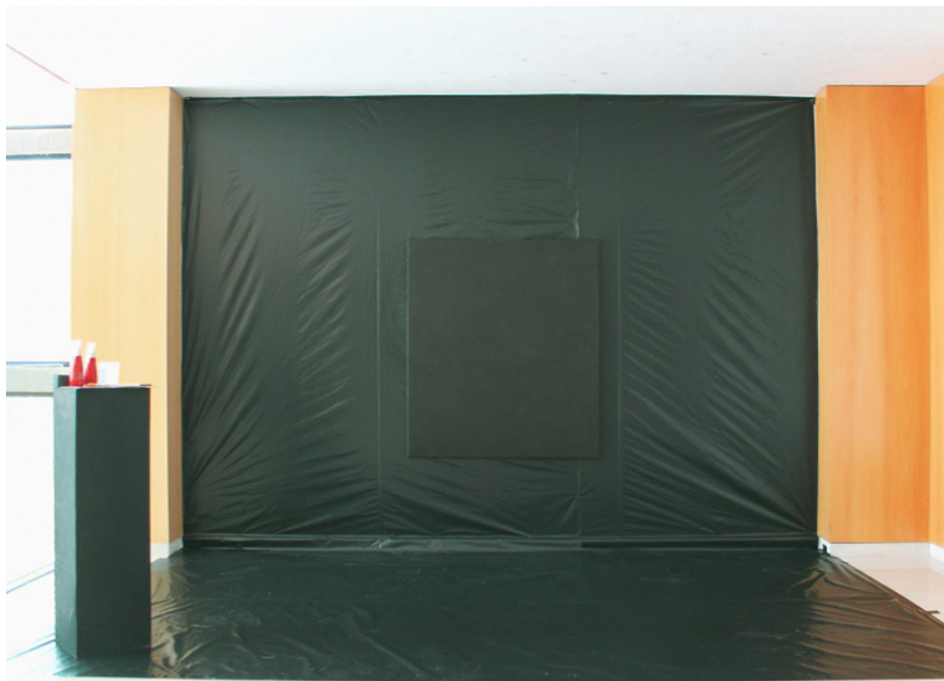
A través del recurso plástico pictórico y escritural deseamos intervenir un espacio determinado (lienzo) con dichos procesos espaciales por los cuales ha atravesado la habitación, dividido en tres periodos simulados de espacio- tiempo; EL NEGRO, EL ROJO, EL BLANCO, EL ROJO SOBRE BLANCO.

5.1 PERIODO PRELIMINAR: NEGRO

Significado del color Negro; psicología del color: Psicológicamente, el negro tiende a generar sensación de duda y misterio, pudiendo generar tanto miedo como curiosidad.

Rojo sobre blanco inicia en un espacio de absoluta oscuridad, el color negro, el cual, representa esta ausencia, el luto y la muerte. Es un espacio inerte, que no posee absolutamente nada. El negro está relacionado al periodo preliminar a la existencia de la habitación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACCIÓN ROJO SOBRE BLANCO
PERIODO PRELIMINAR:
NEGRO

Comienzo de la performance, se adecúa un espacio en la primera planta del edificio de Bellas Artes, se procede a poner un plástico cubriente de color negro para generar un espacio de vacío, ausencia y oscuridad. Sobre dicho espacio, se coloca un lienzo de color negro que análoga a la habitación, se preparan los materiales para comenzar la acción.

5.2 PRIMER PERIODO: ROJO

Significado del color Rojo; psicología del color: El rojo es el color del fuego, del amor, el drama, el calor, el poder, la fuerza, la emoción, la pasión, la sangre y la lujuria. El rojo tiene significados asociados con sombras de peligro, violencia, ira, malicia y agresión.

“Mi progenitora se fue de la casa familiar cuando acababa de cumplir los catorce años, y dejaba su habitación a merced del tiempo y de la luz. Yo, ante aquel acto de infamia antinatural que puede considerarse el abandono de una madre a una hija, arremetí contra dicha mujer, la desollé, la mutilé, la asesiné brutalmente y todo lo que representaba (o aquello, mejor dicho, que debería representar y no era), con su sangre entre mis manos pinté las paredes de color carmín.

Cabe mencionar, que el suceso anteriormente narrado fue consumado pura y exclusivamente a nivel simbólico. Todo estaba colmado de rojo y lo que el rojo pudiese significar; la sangre, el fuego interno, la revolución ante la inminente emancipación emocional o quizá el abandono físico, la pasión, la acción, la fuerza y sobre todo, la furia.

Casi como un ajuste de cuentas por todas las ausencias que me fueron consignadas en su nombre, por los sentimientos profundamente incomprensibles respecto a su figura y que me aquejaron desde que tengo memoria, destruí esa habitación por completo, como si de ella misma se tratase, dando origen en la flor de mi adolescencia al primero de los múltiples y dolorosos partos metafóricos que daban paso al triángulo fatal de ausencia, arte y muerte que me acontece sobre mi vida desde que tengo memoria.”

Libro de artista, Archivo, Rojo sobre blanco, Saray Kriman, 2022, pag.02- 03.

Es así como se da a lugar el génesis de la habitación roja, un profundo sentimiento de ira y dolor se transforman en color carmín, carmín de sangre, carmín homicida, carmín de parto, en este momento de reflexión comprendemos la importancia de rellenar los espacios vacíos que deja la ausencia.

Posterior a este negro absoluto comienza el periodo Rojo, que consiste en plasmar las obras más primigenias de la autora encima del lienzo, imprimiendo fragmentos de murales, escrituras y algunas obras inscritas dentro de los capítulos Desnuda y Caleidoscopio del libro anexo al Resumen Rojo sobre blanco.

Pinturas inscritas en el periodo Rojo:

1) El faro (Mi primera pintura, recursos comunes posteriores; ojos, cielo, mar)

2) Mural estilo colectivo Ramona Parra, Representación de Coquimbo (Mural que muestra las diferentes virtudes naturales de mi ciudad de origen y exhibe un innato interés por la zona)

3) Girasoles rojos (Naturaleza muerta; recursos comunes posteriores; ojos)

4) Pedazo de sol en medio del mar (Recurso estilístico base, utilización del girón, recurso común posterior; mar)

5) Cronopio (Criatura literaria de Julio Cortázar, posee características psicológicas con las cuales siento gran identificación)

6) Ama y Valora (Palabras escritas en la puerta de la habitación)

Estas pinturas estarán inscritas de manera borrosa y azarosa, debido a que esta parte de la performance supone un recuerdo, y como tal no contempla especificaciones, solo es un conjunto de imágenes que llegan a la memoria y son plasmadas en este espacio de esa manera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACCIÓN ROJO SOBRE BLANCO
PRIMER PERIODO: ROJO

Comienza la acción performática, se pinta "La Habitación color rojo"

Concluye la construcción de la habitación en color rojo, el color es poco uniforme debido a que la acción emula a un recuerdo y por ende estos suelen ser poco detallados y borrosos en gran medida.

Manos rojas, simbolizan la sangre, muerte de la madre/ parto del espacio. Etapa del comienzo de la actividad plástica, se incorporan al bastidor las primeras obras y de mayor relevancia a nivel personal.

Finalización del periodo rojo, se adjuntan obras mencionadas anteriormente y dispuestas en la página superior, las obras están incorporadas de manera difusa y poco detalladas, se utiliza técnica de chorreo por lo mencionado anteriormente.

5.3 SEGUNDO PERIODO: BLANCO

Significado del color Blanco, psicología del color: Invocación de un sentimiento de pureza, inocencia, limpieza, simplicidad, esterilidad e invierno. En las culturas orientales, sin embargo, el blanco es el color de la muerte. Demasiado blanco hace que un espacio parezca demasiado estéril, vacío, solitario y frío.

“Debido a la situación sanitaria acontecida en el año dos mil veinte, como medida nacional las clases tanto en colegios como en universidades comenzaron a impartirse de manera online. Lo que implicaba, como estudiante de arte, necesitar un taller, para poder trabajar en él.

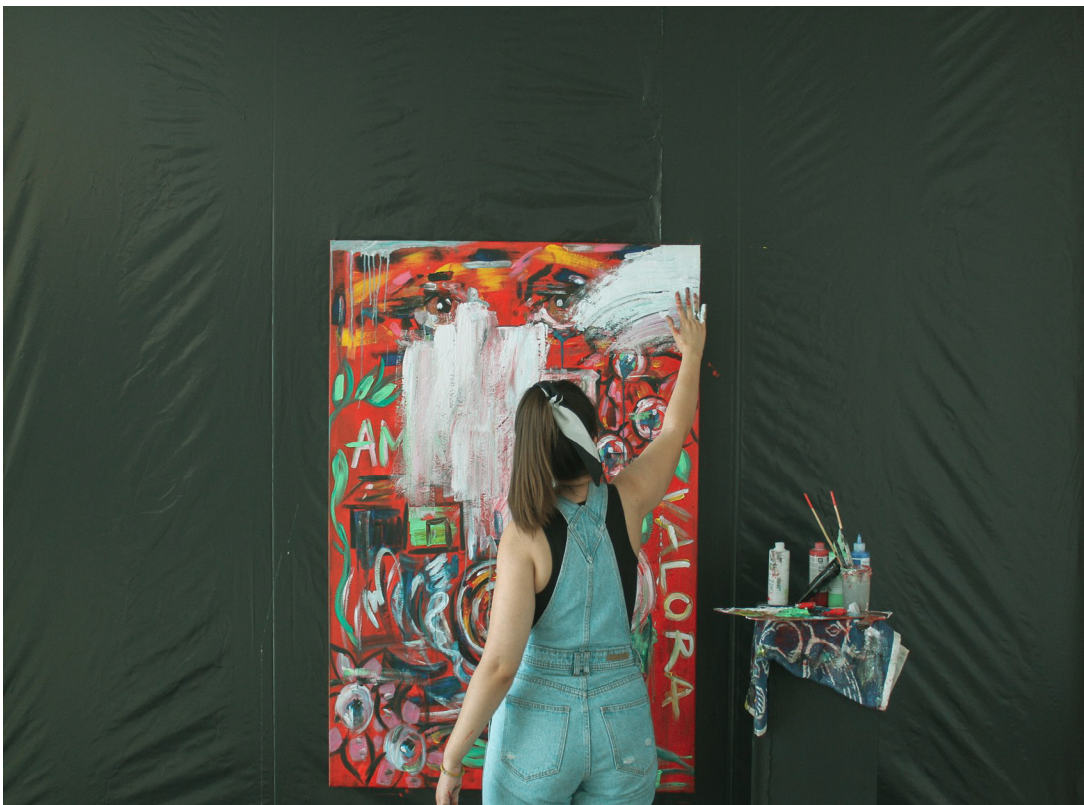
Tuve que pintar la habitación de color blanco, para poder montar la exposición de mis trabajos en ella, necesitaba documentar todo fotográficamente para cada clase de la universidad.

Ahora pieza era blanca y pseudo vacía, era casi como una metáfora de todo en lo que me he convertido, un fracaso insípido, infértil. Me encontraba aún más sola, sin carmín, sin sombra, sin obra, sin ímpetu, sin rebeldía, sin violencia y sin razón alguna y terminé de apagarme por completo.”

Libro de artista, Archivo, Rojo sobre blanco, Saray Kriman, 2022, pag.59.

Es entonces, que el periodo Blanco, consiste en pintar en color blanco el bastidor, sobre toda la obra hecha anteriormente, eliminándola por completo, referenciando el capítulo Prisma del libro anexo, generando la sensación de esterilidad, vacío, insuficiencia e infertilidad a nivel artístico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACCIÓN ROJO SOBRE BLANCO
SEGUNDO PERIODO: BLANCO

Inicio del periodo blanco, se cubre la obra anteriormente hecha con múltiples capas de color blanco, representando una etapa de infertilidad creativa producto de la adoctrinación academicista.

Manos blancas simbolizan infertilidad, inutilidad e incapacidad.

Finalización del periodo blanco, la obra anterior queda totalmente cubierta.

5.4 TERCER PERIODO: ROJO SOBRE BLANCO

“Antes de viajar de intercambio a España, en un arrebato reflexivo de todo lo vivido, decidí pintar un rectángulo rojo en cada pared blanca de la habitación, como un símbolo, como un discurso, como un único fragmento de verdad.

Dicho rectángulo rojo significa la resistencia sólida ante todos aquellos paradigmas, el rectángulo rojo es la invocación de todas mis pasiones y mis anhelos, el rectángulo rojo; ya no es rojo de sangre, no es rojo de venganza, es rojo de esperanza, de superación, es rojo de vida.”

Libro de artista, Archivo, Rojo sobre blanco, Saray Kriman, 2022, pag.113.

Consiste en introducir un pequeño rectángulo rojo en el centro del lienzo simbolizando que toda aquella obra primigenia pasional aún existe bajo todo el blanco que la neutraliza, dicho cuadro rojo representa una resistencia a nivel creativo, de abandonar la obra sin valor emocional, el color rojo atraviesa el color blanco y a su alrededor se escriben fragmentos de cada uno de los poemas existentes el libro anteriormente mencionado en color rojo sobre el lienzo blanco referenciando al capítulo La Palabra.

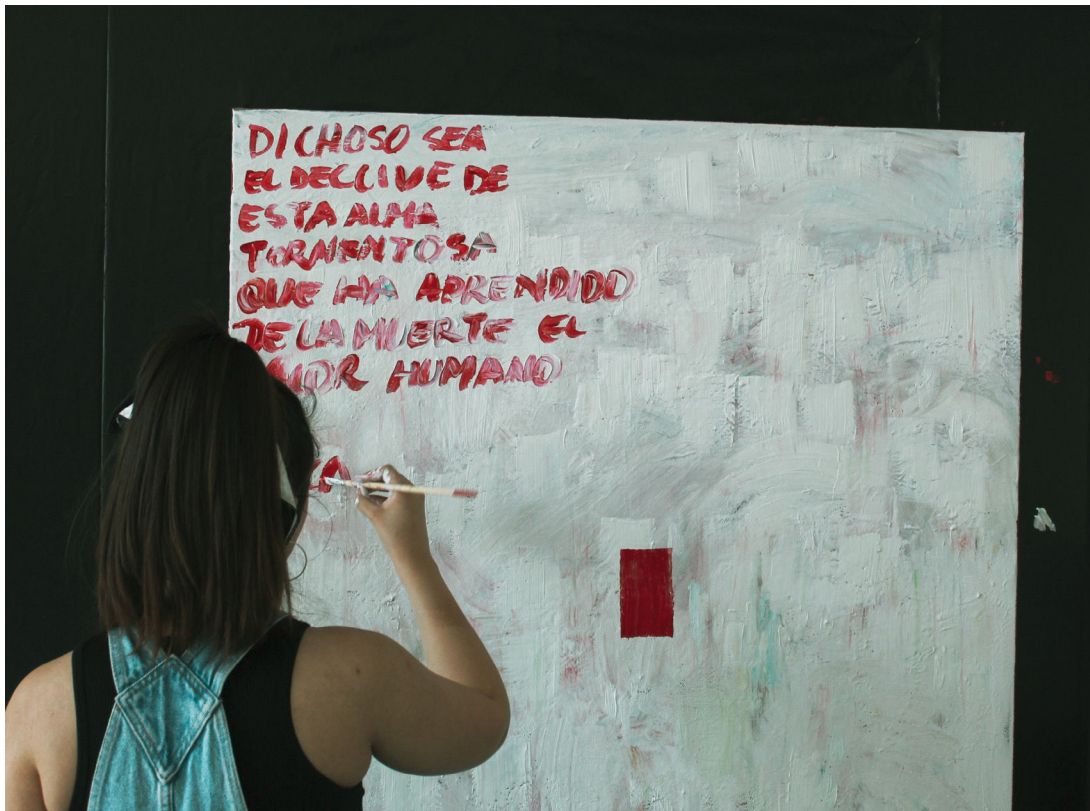
Inscribiendo la poesía en también en color rojo, haciendo una remembranza a las pasiones que alguna vez invadieron a la autora y su habitación, imponiéndose por sobre todo lo anterior como el descubrimiento de un nuevo lenguaje expresivo, simbolizando una especie de resurrección de las sensibilidades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PERFORMANCE ROJO SOBRE BLANCO
PRIMER PERIODO: ROJO SOBRE BLANCO

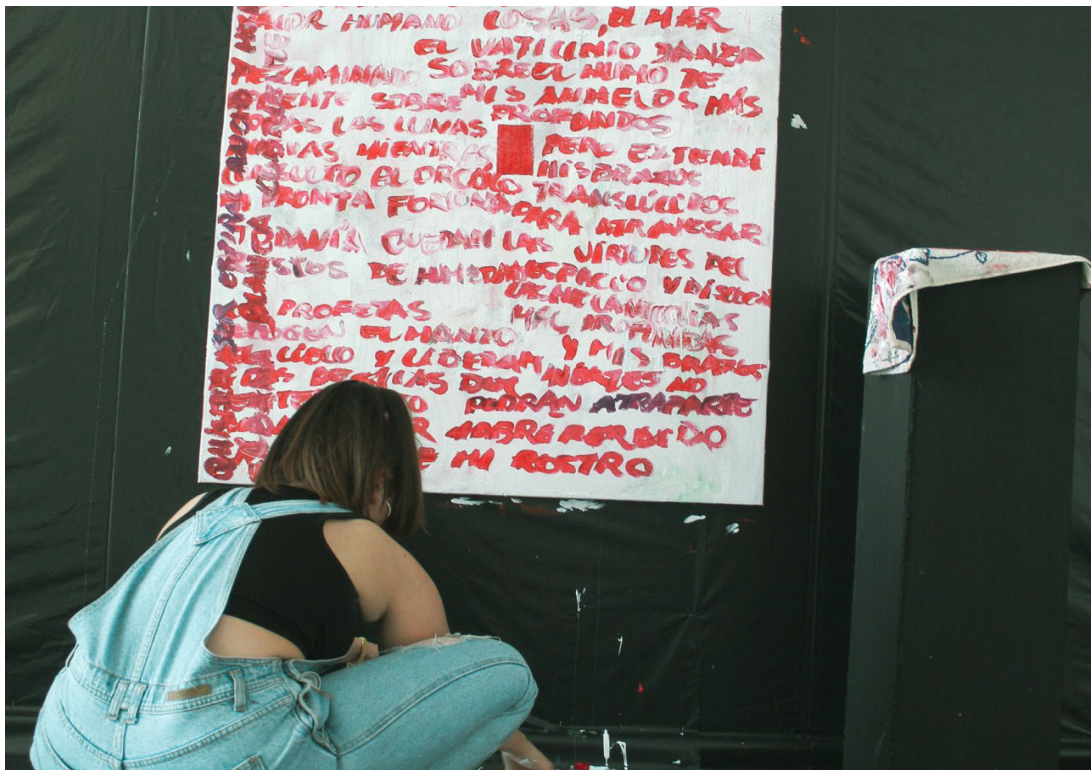

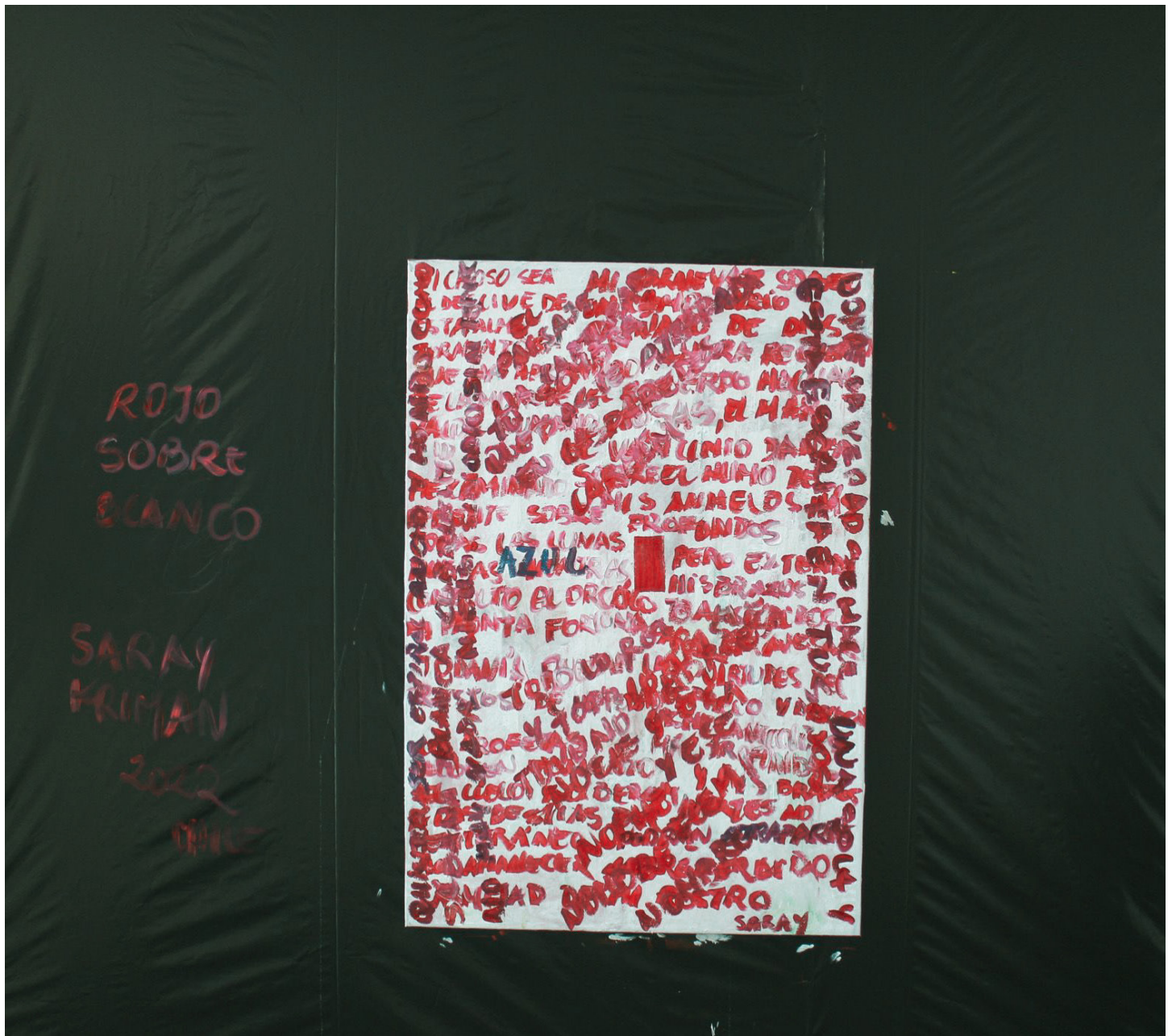
Comienzo del periodo rojo sobre blanco, inscripción de un rectángulo rojo como símbolo de resistencia.

Inscripción de fragmentos de poemas a manera de transformar todo lo infértil e inerte en vida y obra otra vez, utilizando la escritura como un nuevo lenguaje de expresión artística.

Finalización de la acción performática, el lienzo se encuentra escrito en color rojo en diferentes direcciones, sobreponiéndose a todo lo blanco, sin embargo, no cubriéndolo completamente ya que busca dejar entre ver la enseñanza que ha dejado ese periodo de angustias e incapacidades.

La palabra azul resalta en su propio color dentro de la obra, ya que, hace referencia a mi último trabajo escritural en desarrollo, por lo que se hace presente como una nueva obra en progreso, adjunta a el largo proceso anterior.

Para la ejecución de esta performance se utilizaron los siguientes materiales:

- Lienzo
- Pinturas acrílicas
- Pinceles
- Mantel (Plásticos Cubrientes)
- Cámara fotográfica
- Trípode
- Computador

Dicha performance ha sido realizada el día jueves 12 de mayo, en el vestíbulo de la primera planta de la Facultad de Bellas Artes, se encuentra registrada fotográficamente de inicio a final. Dichas fotografías han sido incluidas en esta investigación.

CONCLUSIÓN

Rojo sobre blanco es un proyecto con un alto valor emocional, que proviene desde un pequeño espacio íntimo (la habitación) para ser expuesto ante el mundo, Rojo sobre Blanco habla de una historia personal de procesos y transformaciones constantes de un ser humano que quedan evidenciadas en las paredes que habita. Una puesta en escena, un teatro por y para la memoria, un espacio de reflexión y de sanación personal.

Rojo sobre blanco es una declaración de nuestras más recientes obsesiones, o quizás la resurrección de las más antiguas.

Esta investigación se ha basado en el análisis de archivo y autobiografía, impulsado por una búsqueda identitaria de carácter tanto artístico como personal, que da frutos favorables, cumpliendo los objetivos propuestos, utilizando la metodología empírica para su ejecución.

Rojo sobre Blanco se desarrolla investigativamente y se sustenta en referentes conceptuales sólidos como se ha señalado en los capítulos anteriores, emplazándose como una obra de carácter Confesional, de género Arte de Acción.

Como resultado final, esta investigación efectuó una acción artística de pintura en vivo, en la cual reconstruimos todo este proceso de transformaciones a lo largo del tiempo, culminando con la escritura poética, produciendo una instalación de arte objetual en paredes como manifiesto de estas nuevas necesidades e intereses a desarrollar a partir de la arista más íntima, que tuvo como producto final una pintura en bastidor y registro tanto fotográfico como de video.

Rojo sobre blanco es una búsqueda artística constante que concluye (por el momento) con el encuentro de un nuevo lenguaje de expresión; la poesía, pero por sobre todas las cosas, Rojo sobre blanco es una declaración para la institución educativa artística, Non Serviam.

Ya que concluida esta investigación hemos reflexionado lo suficiente en todo lo dañino que puede ser limitar las acciones y pensamientos de los estudiantes de arte, y lo castrante que puede ser el planteamiento educacional para personas que recién están ingresando al mundo de la creación, con muy poca orientación.

Declaración de la Autora Saray Kriman:

“Declaro y exijo retomar las riendas sobre mi propia producción artística, desde este momento cada palabra escrita, cada hoja dibujada, cada bastidor pintado, cada instalación inscrita en un espacio, será hecha con pasión, con entrega, por y para mí, mis manos no abrazarán nunca más el vacío de una obra sin alma por complacencia, no serviré nunca más.

En este preciso instante reivindico mi pasión, mi padecimiento de arte y mi visión desde mi rincón del mundo.”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abraham. C, 2016, Arte confesional, Charlotte Abraham Arte, URL: <https://charlotteabrahamart.wordpress.com/2016/10/17/confessional-art/>.

Sánchez Moreno.I, 2003,Una mirada a los procesos creativos en arte terapia: Louise Bourgeois, tesis doctoral, Licenciado en psicología, Universidad de Barcelona,URL:file:///C:/Users/hoomi/Downloads/6679-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6763-1-10-20110531%20(1).PDF.

Calvo Santos.M, 2016, Louise Bourgeois, WikiArt, URL: <https://historia-arte.com/artistas/louise-bourgeois>.

S.Galindez.M, 2019, Louise Bourgeois: biografías, obras y exposiciones, Alejandra de Argos, URL:<https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41711-louise-bourgeois-biografia-obras-y-exposiciones>.

Teitelboim.V, 2010, Huidobro, La Marcha Infinita, Primera edición, LOM Ediciones.

Bachelard. G, 1957, La poética del espacio, cuarta edición, (FCE Argentina).

Huidobro.V,1913,Mantifiesto Non Serviam, URL: <https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/mantifiesto4.htm>.

Las investigaciones de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio) están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir, Poesía Visual, Memoria Chilena, <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31579.html>.

Kelly. M, 2004-2007, Love songs, Mary Kelly, URL: <https://www.marykellyartist.com/love-songs-2005-07>.

Cociña.J, León.C, Vergara.C, Atallah.N, Moffat.A, 2018, La Casa Lobo, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3y9lvnyJEEI>, Diluvio, Globo Rojo Film.

ARCHIVO DIGITAL

Nombre usuario en plataforma Instagram: saray_krimanart
URL: https://www.instagram.com/saray_krimanart/?hl=es

LIBRO ARCHIVO DIGITAL

Libro de artista, Archivo Rojo sobre Blanco, Anexo.