

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE ARTE – ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO

Trabajo Especial de Grado.

Requisito parcial para optar al título de Licenciada en Artes Visuales

www.bdigital.ula.ve

Metáforas del devenir .

Instalación artístico-estética con la confluencia de la mancha y la línea.

Br. Marly Y. Contreras Benitez

C.I: V- 14.418.146

marlycbenitez@gmail.com

+58 424 7223876- +58 424 8684860

Tutor: Prof. Gerson Acevedo.

Mérida 22 de Enero del 2023.

www.bdigital.ula.ve

“Hay, pues, palabras y signos para el mundo invisible del ser, y hay palabras y signos que nos hablan de ese mundo que cambia, que se construye y se derrumba, evolucionando según la lógica del tiempo. Este mundo es el mundo que más sentimos, es mi mundo y el del otro con el que me comunico y con el cual transcurro mi vida cotidiana, es el mundo temporal donde se va deshilvanando mi existencia, donde se desgastan mis horas mis días y mis años”.

“La danza de los signos”. Pág 83. Victorino Zecchetto.

www.bdigital.ula.ve

Quiero agradecer primeramente a mi compañero de vida y mejor amigo Marco Tulio Ornés Moreno, porque sin él nunca hubiese estado aquí, a mis hijos por su paciencia y ánimo, a mi querida Beatriz Moreno por abrirme las puertas de su hogar y apoyarnos incondicionalmente.

Agradezco también a todo el personal que conforma la Universidad de Los Andes, por permitirme crecer como persona a través de su formación, a mi asesora y amiga Carmen Ludene, por enseñarme a través de su noble ejemplo que sí se puede, a la profesora Eddy Luz Sosa por mostrarme que en la filosofía estaba planteada mi búsqueda, al profesor Luis Alfonso Rodríguez por guiarme en el camino de la investigación, al profesor Hermes Zapata por su capacitación en los diversos talleres, y a mi tutor Prof. Gerson Acevedo por hacer posible la culminación de este trabajo.

A todos, Gracias.

Indice

Introducción	5
Resumen.....	7
Capitulo I	8
Capitulo II.....	12
Capitulo III	24
Capitulo IV.....	25
Capitulo V	36
Conclusiones	41
Referencias Bibliográficas	43

Introducción

En el inicio de este proyecto una frase de Heráclito de Éfeso me rondaba: “Ningún hombre jamás pisa dos veces el mismo río.”; Propuso que nada en este mundo es constante excepto el Cambio y el Devenir, así como él, otros filósofos como Bergson, Heidegger, Nietzsche, y algunas filosofías de vida de Oriente presentan el devenir como una fuerza que nace de la voluntad creadora, así por medio de esta reflexión teórica y práctica en las Artes Visuales converge este proyecto, por medio de una creación artística, en busca de una composición equilibrada, con elementos como la mancha y la línea, modelándolos hacia el espacio, presentándola al espectador, quien la puede interpretar, cuestionar o contemplar, como un código que descifrar, mancha (origen, impulso), línea (límite, pero también recorrido en el tiempo en constante desplazamiento y transformación), re-dimensionando la línea del plano bidimensional, al tridimensional como (transformación, trascendencia de fronteras, de límites), con una conexión intrínseca entre un territorio y otro, en este caso la línea conecta como metáfora del devenir, trasciende límites fronterizos donde la dinámica de la representación se ubica entonces en el límite de la materia y el pensamiento, estableciendo dos momentos en el proceso, el de denotación y el de connotación, logrando generar un discurso en el que se despliegan las metáforas e interpretaciones, donde dichos elementos establecen la significación mediante las analogías de las filosofías de Bergson, Heidegger y Eugenio Trías con reflexiones en torno a los conceptos de tiempo, límite y devenir, representado desde el plano bidimensional hasta su proyección en el espacio tridimensional, donde el límite representado por la línea definida y constante desplazamiento trasciende, da forma a esta representación que deviene desde la praxis a una reflexión conceptual y filosófica que convergen como lenguaje propio. Ya que todos los seres somos únicos, como único es cada instante, como única es nuestra voz, como única es nuestra escritura, como único es nuestro lenguaje corporal, como únicos son nuestros recuerdos y traumas, como únicas son las huellas que dejamos y nos dejan y nos quedan, así, cada individuo consigue la mejor forma de expresarse, sea de manera consciente o inconsciente en su trato con el mundo.

Así en el Capítulo I presento las interrogantes que surgen en el devenir de la materialización de esta obra artística estética como lenguaje propio por medio de una instalación, abstraída desde la dificultad de la mancha abordada por la línea, con una extensión del dibujo bidimensional al espacio tridimensional, con miras hacia el devenir. Los objetivos específicos para llevarla a cabo una instalación en representación metafórica del concepto de tiempo, límite y devenir, por medio de una mixtura de técnicas pictóricas y gráficas con las que trasciende la línea, rompiendo límites.

En el Capítulo II abordo los conceptos del devenir en las filosofías de Bergson y Heidegger las que constituye un factor estimulante para el ejercicio de nuevas formas en busca de un lenguaje estético por medio de la poiesis. Complementada con la filosofía del límite de Eugenio Trías, esto como base conceptual que se manifiesta como metáfora por medio de la materia, que se hace pero también se deshace, seguidamente encontraremos los términos básicos filosóficos y técnicos, y así haciendo un pequeño recorrido en los cambios de la concepción del arte como transición del lenguaje plástico y presento algunos artistas que de alguna u otra manera se han evidenciado en mi proceso artístico, en trabajos que anteceden a esta instalación. Por la similitud en los medios expresivos Gego y Beili Liu con intereses comunes en la especialidad y apropiación del lugar, en la maleabilidad de los materiales y la línea como elemento principal en las composiciones.

En el Capítulo III describo la metodología de la investigación basada en el modelo holístico de Jacqueline Hurtado, con producción sintagmática en un enfoque cualitativo.

En el Capítulo IV describo con detalle mi trabajo ampliando la información de las técnicas y materiales que mejor se adaptaron al concepto de esta propuesta.

En el Capítulo V, muestro al público el resultado final del proceso creativo y de montaje de la instalación, usando los espacios de mi taller personal previamente acondicionados, y donde tuvo lugar el proceso entero de su creación.

Resumen

Los componentes de la investigación van surgiendo según la necesidad expansiva de la mancha como motivo generador, que posee un impulso y se desplaza sobre el plano, transformándose en líneas como huella, registro del impulso del cuerpo por el que la energía vital trasciende, así es como este proyecto se complementa con la filosofía, bajo los conceptos de el “Dasein” como le llama Heidegger al “ser ahí de la existencia humana” ya que se manifiesta a través del cuerpo. Bergson presentó a esta trascendencia de energía por nuestro cuerpo como “Élan vital”, fuerza explosiva que atraviesa todo lo vivo”. En busca del abordaje de la mancha con la línea el dibujo va transmutando, desde el plano bidimensional al tridimensional como representación metafórica de el tiempo, el límite y el devenir de la vida en constante desplazamiento y transformación por medio de las artes visuales, con una mixtura de técnicas entre acuarelas, gráfica y expresión tridimensional por el que la línea trascendiendo la frontera del plano bidimensional al tridimensional.

Estudiando las diferentes corrientes y estilos que nos abrieron ese abanico de posibilidades expresivas en nuestra contemporaneidad, tomo como referentes a Gego y Beily Liu por la afinidad y semejanza con mi trabajo, en la búsqueda representativa de la línea como dibujo en el espacio, manifestándose en lo fenomenológico, en una instalación donde el Dasein se manifiesta en el mundo con los otros, sea como contexto en el que se realizó, o en la exposición al público, en este caso en mi propio hogar- taller donde resido en San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela. Partiendo de mi realidad cambiante, por medio de mis sensibilidades y técnicas, que conforman mi manera de vivir, con los métodos necesarios y afines, para la creación de un lenguaje propio que evidencia como huella el devenir, trascendiendo las fronteras, dotado de mi propio contexto, que a su vez es una realidad global del Ser humano.

Capítulo I

Planteamiento del problema.

La mancha predomina en la pintura y la línea en el dibujo, la mancha posee dos dimensiones, alto y ancho, pero según su textura y color dan sensaciones de profundidad, cualidades intrínsecas en la mancha, en las que busco los medios más adecuados, tanto compositiva como conceptualmente, con la finalidad de preservar dichas cualidades de la mancha en las obras por medio de técnicas pictóricas, gráficas y de la expresión tridimensional, donde se generan solución a las interrogantes que surgen en el devenir de la materialización de esta obra artística, en busca de un lenguaje propio, aunque con técnicas ya conocidas y empleadas por diversos artistas en el tiempo.

La pregunta de **¿Cómo abordar la mancha con la línea sin transgredir su recorrido en el dibujo?** dando las posibilidades hacia una abstracción, que la decodifique en esta búsqueda exploratoria, a través del uso gráfico de la línea, así la abstracción nos conduce a profundizar en la lectura de los elementos compositivos.

Otra de mis interrogantes era **¿Cómo trascender con la línea desde el plano bidimensional al tridimensional?**, a través de la materia, bajo conceptos de tiempo, límite y devenir, según su apariencia y maleabilidad, con conexiones, dotándolos del concepto como metáforas del devenir de la fuerza vital, del Dasein, que trascienden el plano, y me permiten expresar la idea de la transformación en el tiempo a lo fenoménico, rompiendo límites en el espacio.

“Ya aparezcan como un hilo tejido, ya como un trazo escrito, la línea no deja de percibirse como un movimiento y un desarrollo”. (Tim Inglo, 2015 b, p. 17).

Objetivos generales.

Crear una instalación artística, abstraída desde la dificultad de la mancha abordada por la línea, con una extensión del dibujo bidimensional al espacio tridimensional, con miras hacia el devenir.

Objetivos específicos.

Plasmar la mancha con aguadas, clasificándolas según la técnica.

Intervenir la mancha delimitada gráficamente por la línea.

Designar por medio de la materia los conceptos de tiempo, límite y devenir, buscando trascender en lo fenoménico.

Apropiación de el espacio tridimensional a través de la mancha y el devenir de la línea.

Diseño de montaje y exhibición de la instalación.

Justificación

Considerando todas las corrientes artísticas, y todos los estilos en el arte, los artistas que nos preceden abrieron caminos para, justamente, en su devenir dejar huella. Las técnicas se siguen usando, al parecer todo fue explorado: mezclas, colores y estilos. Estas características forman parte de una serie de obras que inciden y exploran en la búsqueda de un lenguaje propio, a través de la mancha y la línea, no solo como elementos compositivos, aguardan significados en torno a los conceptos de tiempo, límite y devenir. Esas manchas y líneas se proyectan desde el espacio bidimensional hacia lo tridimensional, evidenciando una mediación entre lo cognitivo, el cuerpo y la materia.

Somos conscientes que las acciones repercuten, el planeta nos reclama manifestándose, y quedamos consternados ante la idea del devenir, los estudios científicos, las religiones, las filosofías de vida, intentan orientar hacia el equilibrio y el control con los límites, y en este caso bajo el enfoque teórico de la propuesta en los conceptos del devenir de Bergson y Heidegger, complementados con la filosofía del límite de Eugenio Trías.

Otro entorno importante en nuestro tiempo, es como marcamos un devenir superando los límites, esos que generan conflictos, tensión, semejante al límite entre lo humano y lo animal, con distinción de razas y creencias, pero todas estas situaciones nos retan a continuar, con fuerza Vital.

En la búsqueda a través del lenguaje de la expresión personal en las artes visuales, la transmutación hacia el mundo fenoménico, donde el devenir se representa en lo bidimensional, la mancha como metáfora van dejando huellas en la superficie del papel, induciendo caminos indeterminados con su trayectoria libre, intuitiva como la vida misma. Se representa bajo la idea del devenir donde la línea de la pintura se extiende, tomando un recorrido en el espacio, transfigurándose por medio de el modelado entre el alambre y el hilo, representando esa línea o mancha en el papel que se corporifica en sus bordes al espacio tridimensional. Delimita en su devenir el plano bidimensional,

definiendo la forma con la línea a través del trazo que deja bien sea por el pincel , el grafito, el bolígrafo o el movimiento del formato inducido por la acción del cuerpo, hasta representarse en ese alambre que adquiere forma en el espacio, tomando perspectivas que inducen visualmente a la multiplicidad de formas y líneas que devienen en sombras, comprobando el tiempo modelado en el alambre, se extiende buscando una estética y un discurso que se transmuta, por la superposición de esas líneas que se entremezclan proyectando diversos tonos de grises en la superficie tridimensional, donde diferentes planos son unidos bajo una misma instalación.

www.bdigital.ula.ve

Capítulo II

Marco Teórico

Bases conceptuales en relación con mi propuesta.

Entre los nuevos paradigmas del arte que definen nuestra contemporaneidad, se re-interpretan las problemáticas existenciales, en las que las filosofías del devenir constituye un factor estimulante para el ejercicio de nuevas formas en busca de un lenguaje estético, por medio de la poiesis con una dinámica combinatoria de signos, como recurso para la comunicación visual.

El devenir y el equilibrio del Ser ante el mundo, ha sido un campo explorado por la Teología, filosofía, sociología, antropología y así en las filosofías de vida de culturas como la de Oriente, que desde hace milenios se han ocupado de la canalización de esa fuerza vital.

En este trabajo artístico el Dasein como Ser ahí de la existencia humana, “El Dasein para Heidegger no es percepción a través del contenido teórico, sino también conocimiento senso-motor y situación-emocional enraizado en la propia corporalidad. Dasein es acción comprometida y en ella se basa su trato con el mundo circundante”. (Armando Aníbal Chiappe, 2009d, p. 19).

Así como en Bergson Élan Vital, la fuerza explosiva que atraviesa todo lo vivo, “Cada individuo, cada especie, es una dirección de esta corriente vital que se conserva en cada divergencia en tanto ellas existen (es decir, cambian)”. Pág 150. Facundo Sebastian Jorge.

Similar al concepto de Élan Vital, la filosofía oriental ha sido consciente de la energía vital llamada Chi, o fuerza explosiva como principios de la existencia humana, desde tiempos milenarios, el Chi sería la conexión entre el microcosmos y macrocosmos, lo mismo que el Dasein en Heidegger, Ser ahí, Ser con otros, Ser en el mundo

manifestándose como dice Bergson, a través del cuerpo que es la base física, sensorial y motriz donde quedan huellas de nuestras acciones pasadas en el mundo.

Eugenio Trías nos presenta una filosofía del devenir donde esa fuerza vital que trasciende a través del cuerpo pasa por varios cercos, llamándola filosofía del límite, En el artículo de Jaime Vilarroig Martín, titulado “ de la filosofía del límite al hombre como habitante de frontera. La antropología filosófica, de Eugenio Trías “. Este artículo nos presenta la antropología del Ser del Límite, con una teoría del conocimiento que sería la razón fronteriza y el Ser específico del ser humano como habitante de frontera, entre esas fronteras estala que trasciende a lo fenomenológico (aparecer), la que trasciende el nacimiento (naturaleza), y la muerte como (misterio) . Trías no emplea mundo en la totalidad de lo que existe, sino en el sentido de “referencias humanas de sentido” entiende el todo como una relación dinámica, su proceso es antropológico, ya que se trata del ser humano por profundizar en la realidad. Reflexiona sobre el Ser de Límite como símbolo que cumple un papel importante, como medio que une elementos, donde expresa lo que resguarda el cerco hermético con el mundo fenoménico. Por lo tanto, “En la filosofía de Trías el arte ocupa un lugar especial, porque es uno de los candidatos a ejercer de mediador entre el cerco hermético y el cerco del aparecer”. Pág 140. Esto como manifestación al mundo fenoménico.

Este marco teórico me ha servido para interpretar bajo estas filosofías del devenir , una instalación artística , que se materializa como ejercicio metalingüístico, en este caso atraviesa formatos como rompimiento de límite (transmutación), del desplazamiento de la línea, y aunque estas filosofías difieran en sus complementos, tienen presentes esa fuerza de vital que está en nuestro cuerpo y que deviene en creación ante el mundo con otros, así conformo una sintaxis de elementos visuales que se codifican como metáfora del Devenir, base conceptual de una obra fenoménica por medio de la praxis en las artes visuales.

Representando la mancha como “Dasein”, la línea como “límite” pero también como recorrido en el tiempo en constante desplazamiento y transformación, re-dimensionando la línea del plano bidimensional, al tridimensional como (transformación, trascendencia de fronteras), el color azul como (energía, equilibrio y vida), de donde se impulsa, y se genera el devenir. Es de resaltar que aunque mi intención sea codificar la instalación bajo estos conceptos, la instalación posee interpretaciones ambiguas dada a su naturaleza abstracta.

www.bdigital.ula.ve

Definición de Términos Básicos

Semiología: es el estudio de los símbolos y los signos, y la forma en que los humanos los crean. Un signo es cualquier cosa que comunique un mensaje, que debe interpretarse por el receptor. Es una rama de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. Aquí, se entiende por signo un objeto o evento presente que está en lugar de otro objeto o evento ausente, en virtud de un cierto código.

Metáfora: figura retórica del lenguaje visual, cuando se sustituye algún elemento de la imagen por otro, según una relación de semejanza de carácter arbitrario.

Línea: Kandinsky y Klee, “propusieron emprender un análisis científico de la línea, separándola en categorías distintas en función de su significado, al entender que no representaba lo mismo una línea derecha que otra serpenteada, ni una raya entrecortada que una flecha avanzando con decisión. Además de estudiar su misteriosa mutabilidad, consiguieron elevar la línea al rango de elemento fundamental en el lenguaje plástico, en un momento marcado por la transición hacia la abstracción”.

Ingold, antropólogo británico expresó “En el arte, la línea suele servir como metáfora del movimiento. Es la expresión poética de un gesto banal, que sirve para representar todo tipo de cosas, del cuerpo humano al paisaje que nos rodea”.

Devenir: Llegar a Ser o convertirse. Bergson nos invita a adoptar en nuestro carácter una disposición adecuada, una actitud propicia para afrontar cada evento único que acaece.

Élan Vital en Bergson: fuerza explosiva que atraviesa todo lo vivo.

El cuerpo: como base física , sensorial y motriz que deviene en creación.

El tiempo: para Heidegger es donde se producen los acontecimientos, consecuencia que tiene lugar en sí mismo, donde el sentido lo tiene el Dasein, el tiempo del mundo astronómico es de carácter finito.

El mundo: para Heidegger está incluido en estos anteriores conceptos precede al Ser esta ahí antes de nuestra existencia.

La fenomenología: para Heidegger es fundamentalmente un método un como de la investigación. La fenomenología se transforma en una hermenéutica de la vida fáctica o en una fenomenología hermenéutica.

Límite: para Eugenio Trías separa y a su vez une cosas distintas y homogéneas. El límite no es solo lo que separa como se tiende a pensar, sino que también es lo que une el campo delimitado por el propio límite, con el campo que está más allá del límite. (Trías, 1999, 115 y ss.).

Materia: El término “materia” es muy vago y sugiere numerosas ideas y evocaciones diversas: la evocación de lo ininterrumpido, de lo ilimitado, de lo no individualizado; la de abundancia, proliferación, la de movimiento interno incesante y transformación permanente, la de desorden y caos; los aspectos de irrupciones bruscas; los de brutalidad, los de pesadez extrema, los de fuerza aterradora y también, al contrario, los aspectos de espacios infinitos, de vacíos vertiginosos (Dubuffet 1992: 198).

El material de cada arte no es su medio, sino el conjunto de las sensaciones ideadas, que intensifican la vida, de las cuales se compone.

Antecedentes

Los cambios en la concepción del arte TRANSICIÓN DEL LENGUAJE PLÁSTICO

Las filosofías del devenir refuerzan el poder de la existencia como trascendencia del hombre, un reto constante para no desfallecer ante la adversidad, esto aunado a la potencialidad comunicativa del arte pasando por varios períodos, después de la segunda mitad del siglo XX se manifestaban nuevos paradigmas en el arte, centrando su atención en lo subjetivo, después de la primera y la segunda guerra mundial, el arte comenzó a ser el grito, tal como El grito de Edvard Munch y más de medio siglo después, los artistas tomaron el concepto ampliado del arte, arte como vida misma, con el mismo trasfondo de la subjetividad de las primeras vanguardias, pero dando paso al Cuerpo como medio creador, y al artista como Ser que cuestiona, estudia, intuye, bajo la profundización de un concepto. Esto amplía los conceptos de la estética del arte, abriendo caminos en la antropología, sociología, filosofía y hasta psicología y mucho más con la tecnología de la comunicación que crece y se expande a través de medios visuales, con múltiples posibilidades de reproducción y difusión.

El arte es un lenguaje del que hombre se a valido para representar ideas tanto reales como abstractas, desde el inicio de las viejas vanguardias, los artistas buscaban transmutar más allá del hecho representativo, las corrientes empiezan a romper parámetros y se extienden en diversidad de técnicas, expresando sentimientos por medio del color, diferentes perspectivas de la figura en un sola imagen, en el caso del cubismo, en el Expresionismo cuya intención era transmitir los estados de ánimo, los artistas empezaron a comprometerse con quienes apoyaban sus mismos ideales, teniendo como base “el manifiesto” proclamado por cada corriente vanguardista, todas estas corrientes se alejaban de la representación mimética, sucumbiendo en el inconsciente y la subjetividad.

Los artistas de las segundas vanguardias buscan la manera de transmutar, explorando con otros medios no convencionales para entonces en la plástica, dándole

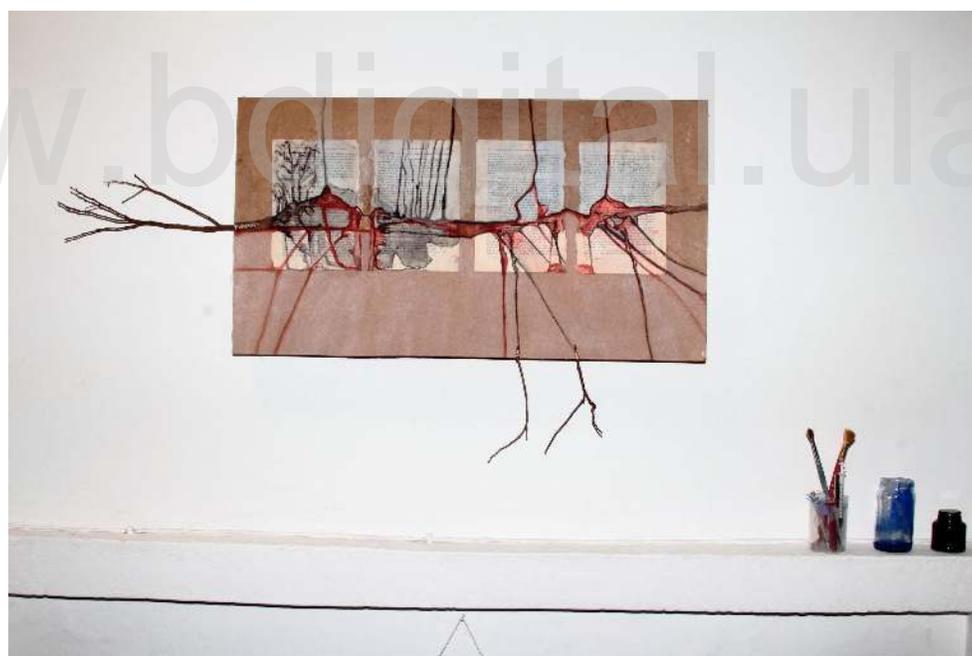
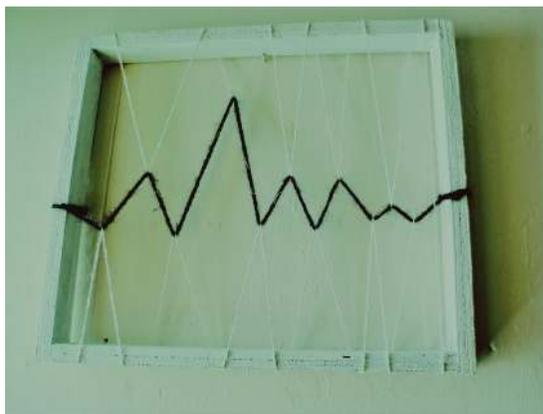
una mayor importancia al gesto, a la acción, se replantea la manera de representar, desde la subjetividad a lo fenoménico, involucrando el cuerpo, como medio de creación constante y transformadora, en donde el tiempo tiene una relación implícita, tal es el caso de Jackson Pollock, Yves Klein, y así el arte se ha presentado con multiplicidad de principios, de técnicas y de formas hasta llegar a la idea o a lo efímero, así del arte objetual, al arte de concepto.

En el arte venezolano con el arte abstracto a mediados de los 50 o 60 con representantes como Soto y Cruz Diez, Otero, Gego promotores de una obra interactiva donde el espectador es partícipe y complemento, en un encuentro cívico con el cinetismo, Gego trasciende con el arte abstracto geométrico y abren el camino de la línea hacia el espacio, así como ella Magdalena Fernández, artistas Venezolanas que por medio del trato técnico con las cosas transforman éste cinetismo que connota modernidad, de la grandeza exterior, a la grandeza interior, pero no por eso menos impactantes, ni menos envolventes. Una de las características de estas dos artistas es el uso recurrente de mayas, como tejidos, en diferentes materiales, los nodos son recurrentes en ambas y la línea fina la encontraremos recorriendo el espacio, ambas parece que tejieron.

La filosofía de vida a la que refieren los conceptos ontológicos que tomo para este proyecto ha sido base para numerosos artistas que de manera directa o indirecta han dejado plasmado en sus obras el devenir de sus pensamientos, propuestas, innovaciones y re-interpretaciones hasta de sí mismos, Ejemplo de ellos en el Arte Conceptual: Josep Beuys y Anna Mendieta, son artistas que han canalizado su creatividad ante las adversidades, en el devenir de la vida en su representación fenoménica, que aunque no se asemejan de manera técnica con mi obra si de manera conceptual a través de la obra de arte.

En mi experiencia personal con los trabajos realizados en los talleres de la facultad de Arte se evidenciaba una búsqueda en fusión de técnicas con tendencia al uso de la línea por medio de materiales tales como hilos, telas, botones, por eso tomo como referentes directos para esta obra a Gertrud Goldschmidt, (Gego, 1912-1994), Beili Liu (China, 1974).

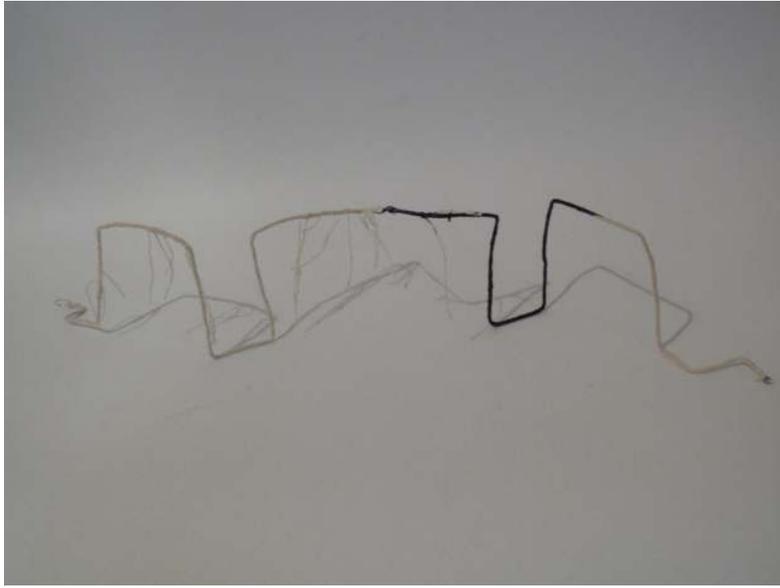
La clasificación de los nuevos medios y contextos en los que se presentan las obra de arte hoy en día son tan variados, el cuestionamiento del museo y las categorías de arte son muy extensas, los artistas a nivel global se desbordan en ideas, modos y medios de expresión que transmutan en medio de culturas y contextos diversos.

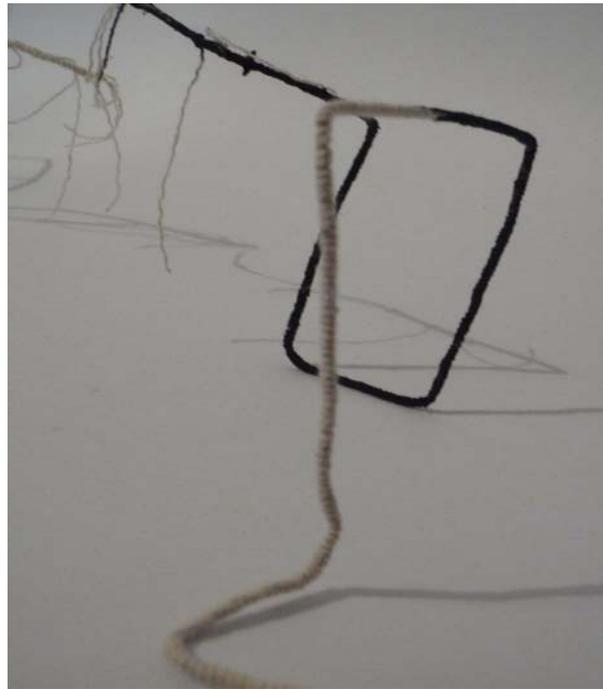
De los “fragmentos de un diario sin fechas”

Técnicas mixtas bi y tridimensionales.

53 x 97 cm.

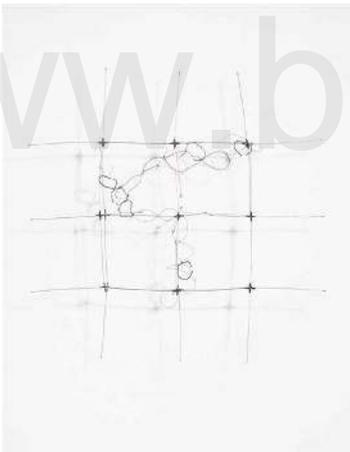
www.bdigital.ula.ve

Referentes

Gego (Venezolana, 1912-1994)

Los trabajos de Gego se caracterizan por el uso de diferentes técnicas y materiales como medio, desde las obras a gran escala incluidas en lo arquitectónico, hasta los trabajos con alambres, con uniones, donde el nodo aparece como conexión, siendo parte de una búsqueda por medio de la materia hacia el espacio tridimensional.

Título: Dibujo sin papel, 1985.

Medio: Metal.

Tamaño: 92 x 92 cm. (36,2 x 36,2 pulg.)

Título: Detalle.

Medio: Alambre entorchado con tela y pabito

Gego, Dibujo in papel 85/19. 1985. MoMA

Naturaleza efímera.

Con la incidencia de la luz adquiere una complementariedad, la representación de la línea como sombras, líneas con diferentes valores en el espacio, profundidad, que tal como en Gego se transforma en texturas con líneas que recorren la pared.

Ahí convergen las similitudes con el trabajo presente en el tratamiento de la línea y el volumen en el espacio, siendo en esta instalación la mancha punto de partida, que se expande , pero que a la vez , esas mismas manchas se presentan como acumulaciones, como nodos en el plano tridimensional, expandiendo la línea con el alambre entorchado, dando forma , buscando equilibrio, caos, dándole tensión y firmeza para trascender límites, transmutando a lo fenoménico.

Beili Liu (China, 1974).

Esta artista contemporánea crea instalaciones y performances utilizando materiales y elementos comunes que tanto a los conceptos ecología, política y calentamiento global, la composición responden al sitio de la instalación, usando materiales comunes como hilo, aguja, tijeras, nailon, sal, cera , según su narrativa, veo en sus obras delicadeza y feminidad , presenta las instalaciones de manera subjetiva , desde su imaginario como mujer contemporánea.

La tomo como referente ya que poseo un mismo interés sobre la especialidad y apropiación del lugar, por medio de elementos comunes en una representación metafórica de los conceptos, logrando sintetizarse a través de las artes visuales.

Lure / Serie 惑 (2008-2020) , instalaciones que responden al sitio, hilo (enrollado a mano), aguja de coser, dimensiones variables (cada bobina de 2 a 5" de diámetro).

Capítulo III

Metodología.

El método de investigación se basó en la teoría Holística de Jacqueline Hurtado, donde propone proyección-acción, debido a que es un trabajo de proyección artística de dibujo, pintura y su proyección tridimensional, lo que me llevó a experimentar y evolucionar en mi proceso creativo, en la búsqueda de respuestas que fueron enlazándose a través de un método cualitativo, con reflexión en los conceptos que dieran respuestas a los elementos que conforman la instalación, tales como los conceptos de tiempo, límite, y devenir, bajo la praxis en las artes visuales, estudiando los eventos desde su integridad y su contexto, así esta propuesta artística tiene su desarrollo en una composición de signos, organizados en un espacio dado, que integra todo el conjunto de métodos y técnicas como hechos y acontecimientos en el tiempo.

Jacqueline Hurtado presenta un infograma donde describe la condición del conocimiento en el tercer milenio como metáfora, con múltiples fuentes de conocimiento, realizado a través de un método sintagmático con un enfoque cualitativo, con criterios de validación complementaria, tales como la filosofía, antropología, sociología y hasta la psicología; Por esa cosmovisión de la ciencia social en que esta explicita, complementando un proceso continuo, que se conforma y se emiten en el tiempo.

Capítulo IV

MÉTODO DE TRABAJO

Plasmar la mancha como “impulso del Dasein”: ser ahí de la existencia humana, como fuerza explosiva, plasmada con con aguadas, definiendo la forma y el recorrido de la misma mancha que desemboca en una línea, pero también su recorrido en el tiempo, en constante desplazamiento y transformación.

Para la realización de las manchas he utilizado aguadas Preparadas con acuarelas, anilinas, y óxidos sobre papel o cartulina, acuarelable, notando que el color es sorpresivo, ya que palidecen ligeramente al secarse, pero se pueden manipular y controlar con diferentes técnicas como capa sobre capa, superposición de colores, manchas con pincel o controlando el movimiento del líquido sobre el papel, con técnicas espontáneas como: dripping, que connota acción, libertad, caos, y con aguadas controladas, con movimientos de papel y con pincel, que connotan control, raciocinio, reflexión, serenidad.

. - Plasmar la mancha con aguadas, clasificándolas según la técnica.

.- Intervenir la mancha delimitada gráficamente por la línea.

www.bdigital.ula.ve

Libro de Artista.

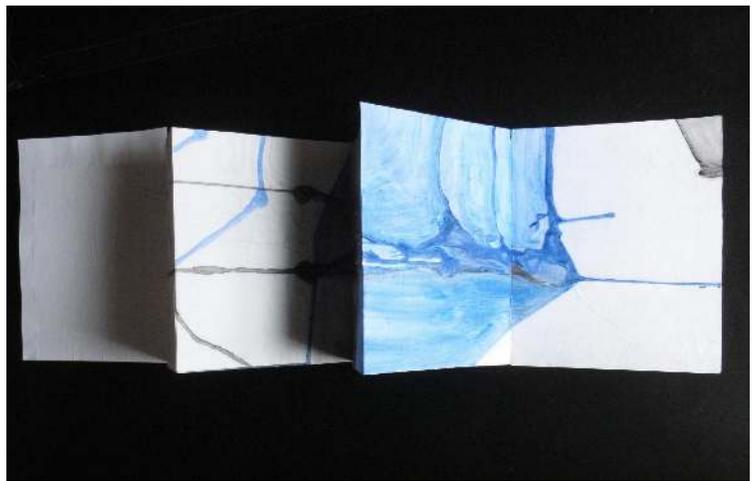
Técnica: Acuarelas, Manchas con pincel.

Medidas: 3,5 cm x 5,5 cm.

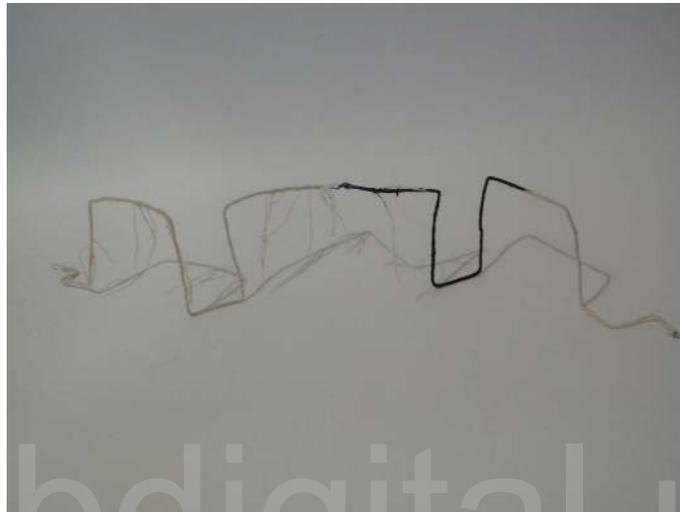
Reconocimiento-No comercial

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

La Línea pende de un hilo.

Exploración de la línea en el espacio.

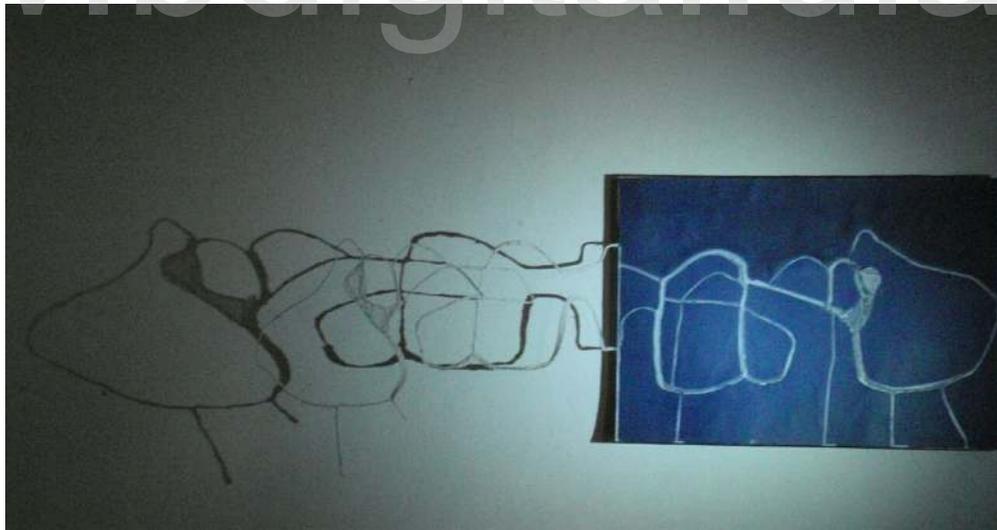
Materiales: alambre dulce pabilo, oxido negro.

“Una vez más los hilos se convertían en trazos al constituirse como superficies: las superficies regladas desde las que el resto de las cosas se pueden poner en conexión”.
(Tim Inglo, 2015 c, p. 19).

.- Designar por medio de la materia los conceptos de tiempo, limite y devenir, buscando trascender en lo fenoménico.

Exploración lúdica con sombras, con variaciones en el tiempo, se expande y recorre el espacio con variabilidad de perspectiva focal.

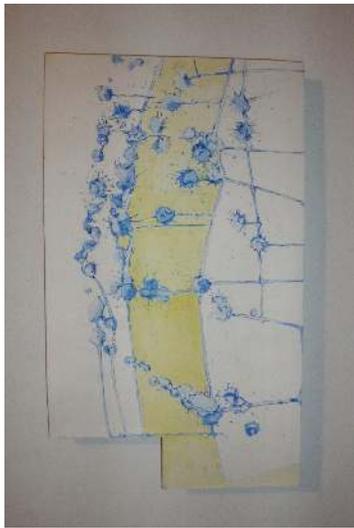

Mancha continua hacia el horizonte.

Mixtura de técnicas bi y tridimensionales.

Cartulina azul, acrílico y acuarelas, camisa en desuso, ligas de tapa bocas alambre.

50 x 140 cm.

Exploración Dimensional de la Mancha
Mixtura de técnicas bi y tridimensionales

Cartulina Acquarelable, Anilinas, Acuarela,
Alambre, telas, pabilos. 36 x 113 x 26 cm.

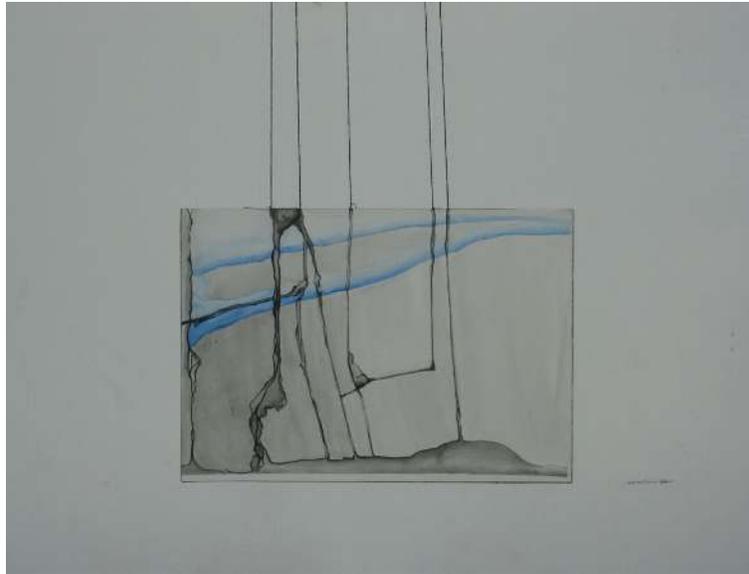

www.bdigital.ula.ve

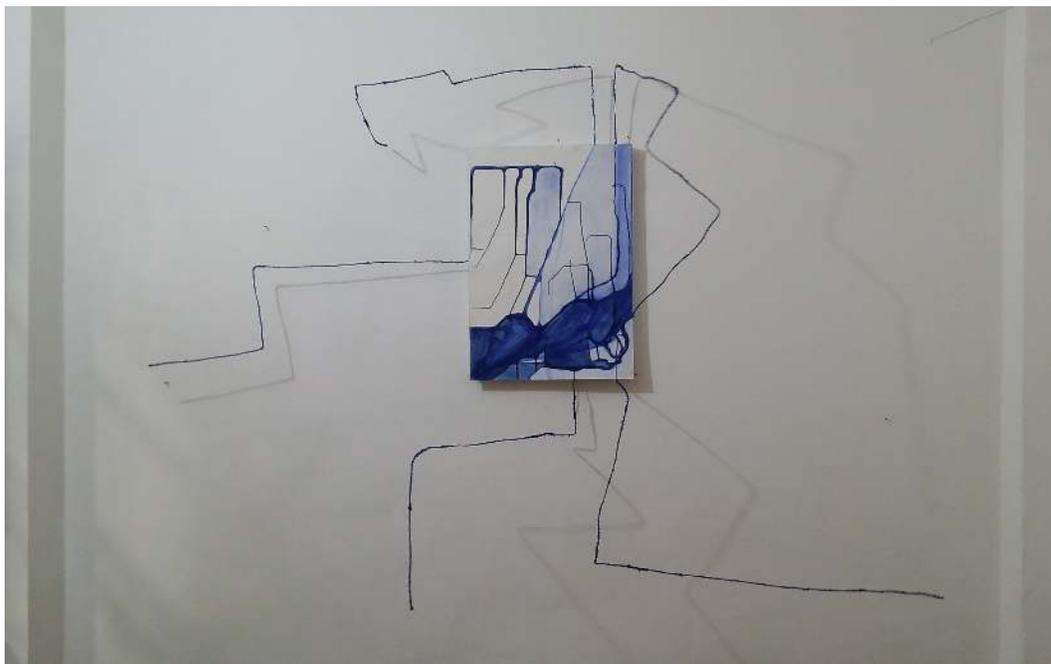

Reconocimiento-No comercial

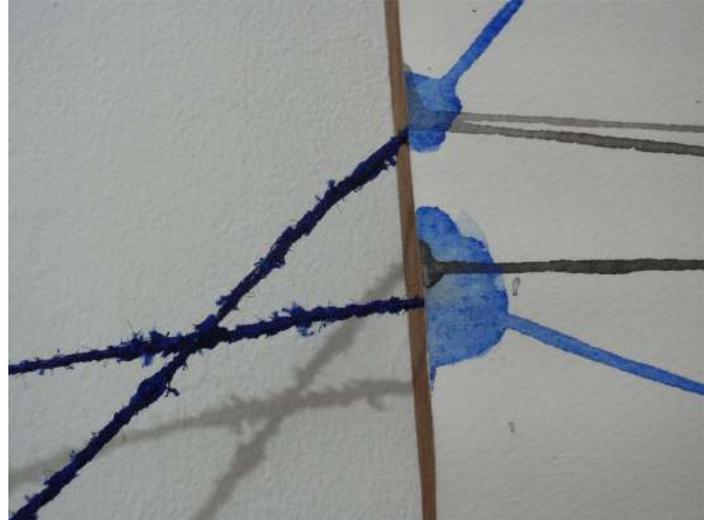
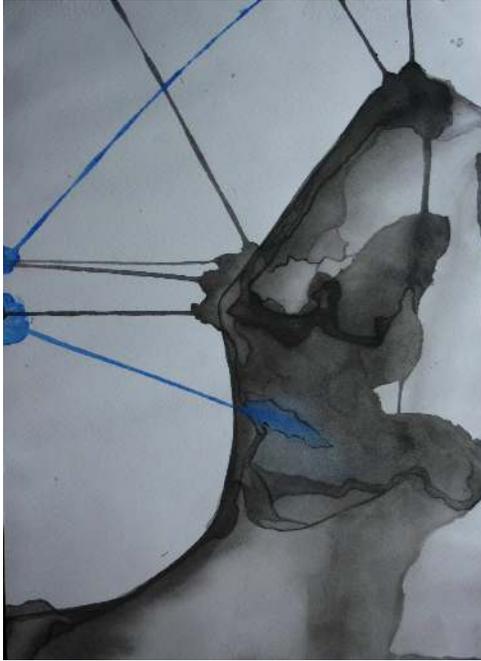
.- Apropriación de el espacio tridimensional a través de la mancha y el devenir de la linea.

www.bdigital.ula.ve

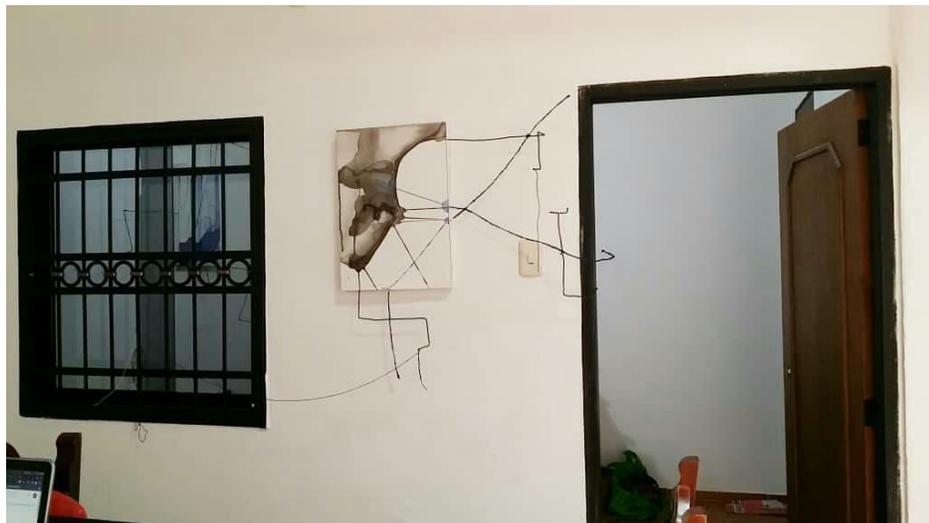

Reconocimiento-No comercial

La mancha , capa sobre capa de transparencias en su devenir como línea que fluye de la mancha para expandirse fuera del formato , rompiendo limites .

Después de una larga temporada de trabajo de investigación y búsqueda de elementos necesarios para la expansión de la línea acondicionando y componiendo a mi alrededor, expandiendo la línea sobre el espacio en blanco, apropiándome del lugar (la que fue una habitación en mi casa), pensada como soporte de la instalación y por lo tanto para la interacción con el público.

- Diseño de montaje y exhibición de la instalación.

Reconocimiento-No comercial

www.bdigital.ula.ve

El término “materia” es muy vago y sugiere numerosas ideas y evocaciones diversas: la evocación de lo ininterrumpido, de lo ilimitado, de lo no individualizado; la de abundancia, proliferación, la de movimiento interno incesante y transformación permanente, la de desorden y caos; los aspectos de irrupciones bruscas; los de brutalidad, los de pesadez extrema, los de fuerza aterradora y también, al contrario, los aspectos de espacios infinitos, de vacíos vertiginosos (Dubuffet 1992, p.198).

Capítulo V

Instalación final “ *Metáforas del devenir*”

Materiales: Cartulina acuarelable, anilinas, acuarela, óxidos, alambre, telas, hilos, pabilo.

2,90 m x 2,40 m x 2,50 m

Poder apropiarme del espacio donde estuve trabajando se dio de forma espontánea cuando la línea se dirigió a los límites del plano, en ese momento, sola con mi trabajo, al percibir la mancha ya ubicada en la pared, me exigía continuidad, con los soportes bidimensionales de las manchas en una sucesión, donde la línea deviene continuamente a través de la materialidad, formando una base donde sobresaliera el plano con la mancha de la pared, y allí incrustar una guía de alambre para la línea fuera del plano trasgrediendo el espacio, apropiándome de los 360 grados de la que fue una habitación, ahí donde se manifiesta el Dasein ante el mundo, con otros.

“el espíritu toma de la materia las percepciones de donde extrae su alimento, y se las devuelve bajo la forma de movimiento en la que ha plasmado su libertad” (Bergson, 2006b, p.270). Dinamismo, diálogo que evidencia la relación del cuerpo y el espíritu en el movimiento.

Muestra de la Instalación “Metáforas del Devenir”

El arte ha transmutado a través del tiempo en todos los sentidos, el devenir de posibilidades, métodos, técnicas, materiales, funciones, estilos, e híbridos del arte, han requerido también de diversos sitios expositivos, diversidad de museos, apropiación de espacios urbanos, etc.

Personalmente en la instalación, donde pude interactuar con personas del quehacer cultural en el Estado Táchira, directivos de instituciones públicas culturales, y público general, quienes pudieron brindar una gran variedad de aportes significativos a la instalación, desde un contexto local de lo que es el arte contemporáneo en esta región andina, percatándome de que no necesariamente se necesita una institución dedicada al arte para exhibir una obra, que se puede abarcar un público, sea cual sea el lugar, brindando a la comunidad la experiencia como artista desde el taller, en un contexto cotidiano. Se habló de lo que implica tomar espacios cotidianos del artista para ser intervenidos con obras de arte, otra mirada que hoy día ha trascendido, incluso se abordó el tema de los café-galería, que se han extendido a nivel local, nacional, e internacionalmente, ya es cada día más cotidiano que el artista se muestre desde su intimidad, en la acción, en su momento de creación por medio de las artes visuales y medios audio visuales. Se comentaron experiencias como Cucutopía, otras como “la velada Santa lucia” donde curadores y artistas intervienen el barrio del Estado Zulia, como espacios de sensibilización artística. Los presentes manifestaban sus apreciaciones, “siento que la línea se transforma”, “el arte ahora es otra cosa”, “parece una galería de arte”, o “vi algo similar en una galería en New York”, “me recuerda a la mitología de las moiras”, “me gusta su proceso, sobre todo los de naturaleza efímera”, “esto es minimalista, se asemeja a Gego”; Así como otras personas tenían curiosidad por preguntar significados y procesos, otros entraron y miraron sin preguntar ni decir nada, por lo general personas que no poseen ningún interés en especial con respecto al arte.

He comprobando que la línea fue transgrediendo el espacio tridimensional limitando al público, se comprobó que estando en un espacio íntimo podemos percibir

que el devenir va mas allá del proceso técnico tradicional del dibujo y la pintura, de abordar lo tridimensional ,vinculándola con el espectador, en un espacio intimo del taller-hogar donde realmente el devenir es con otros en el mundo.

Reconocimiento-No comercial

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial

Conclusiones.

Los componentes de esta instalación artístico-estética surgieron de la necesidad expansiva de la mancha como motivo generador, un impulso que se desplazo sobre el plano transformándose, donde abordando la mancha con la línea sin transgredir su recorrido en el dibujo y de manera fluida pude dar un recorrido a la línea sobre la mancha, confluyendo junto con ella, dando las posibilidades hacia una abstracción, proporcionando volumen, a través del uso grafico de la línea, para luego apropiándose del espacio dando continuidad, lo que me condujo a componer de manera lúdica sobre el rededor en el que habito.

Comprendemos que el arte ha transmutado a través del tiempo y que las diferentes corrientes y estilos confluyen en nuestra contemporaneidad, son nuestros referentes y el estudio de sus propuestas, su trascendencia la que nos inspira hacia el devenir del arte.

Pude trascender con la línea desde el plano bidimensional al tridimensional, por medio de los objetivos planteados para su materialización, abordando diferentes técnicas de aguadas, en acuarelas, modelado en alambre entorchado con tiras de telas enrolladas o cosidas , pabilo enrollado, así la semiótica me ha permitido explorar por medio de la interpretación de signos, en esta oportunidad con los elementos que la componen, re-dimensionando la línea, como trascendencia de límites bajo los conceptos de tiempo, límite y devenir, lo que me llevo a profundizar en la filosofía del devenir la que tome como base teórica, para esta practica en las artes visuales, llevándome a desarrollar la investigación bajo la mirada de la metodología holística de la investigación de Jackeline Hurtado.

Al apropiarme del espacio en mi hogar para trabajar y para la exhibición de la muestra, las ventajas fueron evidentes en cuanto a la instalación, presentándose otras dinámicas, donde el espectador tubo un papel activo ante la creación como contexto donde se realizo, así como en el recorrido de la misma, ya que la línea en este caso

transgredió el desplazamiento en el espacio tridimensional, en este caso en mi hogar-taller donde resido en la ciudad de San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela, partiendo de mi realidad cambiante, por medio de mis sensibilidades y técnicas, que conforman mi manera de vivir.

www.bdigital.ula.ve

Referencias Bibliográficas y Anexos

Hurtado de Barrera J. (2000). *Metodología de la investigación holística* (3rd ed.). Sypal.

Chiappe, A. A. (2009). *La filosofía de la técnica implícita en el primer Heidegger*.

Armando A. (n.d.). La filosofía de la técnica implícita en el primer Heidegger. *Revista De Filosofía* 549–579. <https://doi.org/10.7213/revistadefilosofiaaurora.7518>

Jorge, F. S. (2007). *La puesta en escena del espíritu. Sujeto del devenir en Bergson*.

Cuadernos del Sur- *Filosofía* 42, 143-160 (2013),ISSN en 1668-7434

Armando E. (n.d.). Heidegger y su concepto de mundo. *Ratio Juris* 123–134. Retrieved January 13, 2023 from <https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/281>.

Bergson H. & Palacios J. M. (1999). *Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia*. Ediciones Sígueme.

Villarraig Martín. (2019). De la filosofía del limite al hombre como habitante de la frontera. *la antropología filosófica de Eugenio Trías Scio* Issn 1887-9853 N°. 16 2019

Bergson H. & López M. P. (2006). *Materia y memoria : ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu*. Editorial Cactus.

Bergson H. & Ires P. (2007). *La evolución creadora*. Cactus.

Bernárdez Sanchís, C. (2016). La historia del arte en España : devenir discursos y propuestas. Ediciones Polifemo.

Bauman Z. Rosenberg M. & Arrambide J. (2020). Modernidad Líquida (Primera reimpresión FCE Chile 2020). Fondo de Cultura Económica Chile.

Dubuffet, J. (1992). *Del paisaje físico al paisaje mental*, Madrid, Fundación La Caixa.

Cárdenas, María Luz (2019), *La línea es el recorrido*, Galería Odalys, Caracas, Venezuela.

Zecchetto V. (2010). *La danza de los signos : nociones de semiótica general*. La Crujia.

<https://www.beililiu.com/INSTALLATION>

www.bdigital.ula.ve