

TRABAJO FINAL

SILVIA SOSA

AÑO 2004

INTRODUCCIÓN

Como en un Palimpsesto, en donde las inscripciones primitivas no desaparecen del todo, sino subyacen, conservándose las huellas de los antiguos textos dentro de los nuevos, es como se va construyendo mi imagen pictórica. En cada tela queda la impronta registrada como signo, que cuenta acerca de la naturaleza interna. Se agolpan y entrelazan, como primera y única vez, las formas en su inmediatez y en su existencia sensible. En esa espontaneidad, a modo de automatismo, se va configurando en la obra su espacio vital de una organicidad dinámica, a través de acciones indeterminadas e imprevisibles.

Entonces, hay un recorrido por una profundidad espacial, de una línea que se hace curva de manera accidental, brusca a veces; otra más consciente, se trunca. También desaparece, delimitando planos, acentuando colores, fragmentando el espacio o unificándolo, marcando un ritmo o liberando ciertas vibraciones.

En esta especie de pergamino donde quedan los vestigios, las huellas de un acontecer; el deambular por sus espacios, el detenerse en cada señal; en el “hacer” es donde surge una especie de liberación que atraviesa y restaura la existencia por medio de un principio trascendente que me comunica.

GENESIS

Desarrollo conceptual

En este proceso trato de conectarme con estados profundos inconscientes, explorando las ideas que yacen más allá del alcance de la razón, atraparlas íntimamente y descifrarlas .A través de mi obra pretendo trasmitir lo que no se dice en el lenguaje hablado. Sacar a la luz las más ocultas percepciones, impulsadas por una inspiración espontánea.

Haciendo propios los términos de Artaud, defino mi obra como “la auto-representación de lo sensible puro”. Se reconstituye lo sensible puro, que subyace en estado disperso-angustioso- caótico- a través de la fuerza de una actitud. No hace falta discurso previo, ni idea preestablecida, ya que es la acción directa de un impulso, que nace de una sola vez para pronunciar y liberar una energía.

Como explica A. Artaud ...“*la presencia simple de un acto presente, en el movimiento irreprimible de la repetición. Una vez (...). Lo que ha sido dicho no tiene porque decirse mas (...); que toda palabra pronunciada esta muerta y que no actúa más que en el momento en que se la pronuncia (...)*”. En un inquirir para adentro, aparece el reflejo de un acontecimiento único. Se manifiesta en un gesto, en una forma plástica. Es imprescindible una determinación: tomarla, destruirla, desarmarla, reconstruirla, hacerla visible o no.

Es a partir de esta determinación que entra en juego una postura más consciente, la que va a determinar el carácter final de la obra.

Tanto en la configuración inicial dada por el azar como en la actitud posterior de mayor ajuste, la obra esta en permanente movimiento, en la cual se conjugan los elementos plásticos estableciendo diferentes relaciones, distintas dimensiones, hasta encontrar en la imagen ese clima que coincida con el acontecer original-esencial.

A través de mi lenguaje pictórico, creo formas activas que manifiestan actitudes profundas y revelan cuestiones internas; quedando comprometidos todos los niveles del pensamiento, los contenidos oníricos y los registros de los sentidos que se vislumbran en líneas, color, pinceladas;. Esto traducido en un lenguaje de signos que se retro-alimentan por medio de imágenes visuales en estado puro, definidas por su cualidad expresiva, expulsadas- sin vínculos de referencias- a un espacio abierto a lo poético.

El espacio plástico se aleja del naturalismo y de la mimesis; el tiempo no forma un fluir continuo unidireccional; la pintura no pretende fines discursivos ni imitativos. A lo largo del proceso la obra se genera en el centro mismo de la materia, se apropia de una forma otorgándole cierta significancia y protagonismo expresivo.

Por ello la obra es en el “hacer”, reflejo del transito al encuentro, despliegue de una energía que rehace el trayecto hacia lo íntimo.

Desarrollo formal.

Haciendo un recorrido por mi obra podría establecer ciertas pautas formales, que se encuentran bajo un denominador común, el carácter expresivo, por el cual las formas, colores, y materiales adquieren vida propia. La mirada se centra en la organización interna, de un equilibrio oculto, alcanzando cierta autonomía sus recursos visuales.

1º Etapa:

En las primeras obras de carácter espontáneo, los elementos plásticos se manifiestan de un modo directo, planteando la estructura misma y configurando un espacio sin límites. Sobre planos informales irrumpen otras formas, violentamente, creando superposición de direccionales. A veces esas formas son de un mismo valor cromático diferenciándose por el sentido de las pinceladas y de las texturas. El color en su intensa luminosidad y contraste consigue vitalizar el sistema de formas. En un espacio de variadas cualidades cromáticas y estructurales entran en juego el dibujo. La forma plástica dominada por una gran curva define la idea de inestabilidad, y al mismo tiempo es dinamizadora.

Estas primeras imágenes son efectistas, gráficas, y se desarrollan a nivel de superficie. El hecho técnico de producir sobre papel otorga mayor libertad para experimentar con el material, favoreciendo lo gestual y azaroso, configurando visiones

aparentemente casuales, improvisadas, capturando la fugacidad del movimiento. Permite el registro de lo accidental de la mancha, de las relaciones de color, de los efectos de la pincelada y de la textura, de la expresión de la línea y de la forma. La expresividad queda acentuada por la pintura que gotea, salpica, que se expande por la superficie del papel.

*Título: Vidalita.
Técnica: Acrílico S/papel.
Medidas: 73x55cm.
Año: 2002.*

Diversos elementos se van reiterando en estas improvisaciones, signos o códigos propios, construyendo un lenguaje personal que se va perfilando en el transcurrir del proceso hacia una abstracción expresiva; encontrando conexión con algunas tendencias dentro de la historia del arte como el Expresionismo Abstracto, el Informalismo y con los movimientos Neo Expresionistas Contemporáneos. Algunos puntos de acercamiento son:

- +La autonomía de la pintura
- +la postura antiacadémica
- +el desarrollo de la subjetividad del artista
- +la perdida de lo anecdótico y narrativo a favor del valor de la vivencia personal
- +la pintura como campo de acción
- +el color y la materia como elemento expresivo
- +la construcción de una espacialidad ambigua y el color arbitrario
- +la reducción de las formas y aspereza formal
- + la impresión de un trabajo rápido e inacabado pero siempre vital

También coincido en las necesidades estéticas de exaltar el instinto y la espontaneidad, lo arcaico y primitivo, lo erótico y alucinatorio, la energía psíquica y la corporalidad.

*Título: Fúgido.
Técnica: Acrílico S/papel.
Medidas: 73x55 cm.
Año: 2002.*

*Título: Germinador.
Técnica: Acrílico S/papel.
Medidas: 74x55 cm.
Año: 2002.*

2ªEtapa:

Continuando el mismo proceso, la obra evoluciona hacia una imagen orgánica, atmosférica; el aire circula entre grandes planos, que junto con la mancha provoca una profundidad espacial continua y abierta.

A diferencia de las pinturas anteriores, la composición tiende a estabilizarse, gracias a un equilibrio dado entre el color y la estructura. La forma contiene la estructura interna del cuadro, donde planos cromáticos provocan un corte en la continuidad del espacio o un acercamiento u oscurecimiento de algunas zonas. Sugiere zonas de silencio, una quietud que atenta contra sí misma.

Dentro de estos espacios puros, constructivos, escenográficos, la clave de color que prevalece es media. El juego de veladuras logra variedad de matices, reaccionando esa informalidad de la mancha con zonas de color saturado. Los colores establecen relaciones de fuerzas. En cuanto al uso de los opuestos presupone una obra activa y agresiva.

La luz está dada por el color. Este no solo cumple la función protagónica a la hora de estructurar la obra, sino que además expresa y significa. El color ha empezado a trascender la superficie pictórica, ya que gana en sobriedad, reflexión, silencio, claridad.

Las formas cromáticas transparentes, superpuestas, en función de una síntesis de contrastes sugiere una lejanía.

A lo largo del proceso, el gesto no se reduce al impulso primario ni queda en la

superficie, sino que se va perdiendo en pos de estos espacios y estas formas, adquiriendo diferentes protagonismo y ganando en simplificación y genuinidad.

La obra termina configurándose de manera consciente, a diferencia de las anteriores, prevaleciendo el control sobre la improvisación; aunque la improvisación y el azar siempre se los cuenta como recurso para abordar la superficie del soporte; en estos casos de mayor formato.

*Título: Hacia el
Este.*

Técnica: Acrílico S/madera.

Medidas: 93x 87 cm.

Año: 2003.

3ª Etapa:

En la etapa final del proceso surgen formas simples, ya que sugiere símbolos, como espirales, círculos, creando otro misterio.

La forma irrumpe nuevamente el espacio de manera efímera. Los planos cromáticos que aparecen en el espacio presentan un mayor cuidado en las sutileza de sus superficies. Se evidencia menor tensión entre color y estructura, y la presencia de una línea orgánica y sensible, logrando mayor síntesis tanto en la organización espacial como en sus formas. El ritmo cromático refuerza la sensibilidad del gesto sígnico del cuadro, dotando a la obra de cierto lirismo.

La imagen pictórica adquiere matices tal vez más líricos, metafóricos con cierta carga simbólica, surgida como desprendimiento inmediato de una subjetividad que tiende

hacia lo mítico. Se borra la frontera entre la percepción y la imaginación; se desvincula de cualquier asociación concreta, se acerca a un espacio sagrado, que es el fin de la búsqueda.

*Título: Palimpsesto.
Técnica: Acrílico S/tela.
Medidas: 139x150cm.
Año: 2004.*

COMENTARIO FINAL

En un mundo donde el sentido de lo sagrado se ha extraviado. En una sociedad uniforme, rígida, cuyas normas y roles preestablecidos, han coartado toda libre posibilidad de expresión. El hombre a veces se refugia en una estructura ajena y superficial.

Confrontando mis sentimientos de disconformismo, encontré en el arte un espacio para desarrollar libremente la voluntad y la individualidad, entrando en un juego subjetivo con mi sensibilidad y descubriendo nuevas formas expresivas. Estableciendo un dialogo con mi mundo interno, buscando experiencias de auto-conocimiento.

Elijo la pintura por el placer de pintar, y porque a la vez, me sumerge y me reconcilia en una realidad que es reflejo de mi cualidad humana, inmersa en un contexto de fuerzas innovadoras; y esto es lo “interesante” que vacila entre la incertidumbre de lo desconocido y la fascinación de su determinación.

Retomando las palabras de Kierkegaard: “la sorpresa, lo sorprendente y el sorprender, es la ley que rige en el mundo de lo interesante.”

PALIMPSESTO

CARÁCTER ABSTRACTO EXPRESIVO

Puntos de contacto :

- Expresionismo Abstracto
- Informalismo
- Neo Expresionismo Contemporáneo

ORIGEN → IMPULSO INTERNO

- Espontaneidad
- Azar
- Improvisación

DESARROLLO → SIMPLIFICACIÓN – GENUINIDAD

1º ETAPA : Fugacidad del movimiento

- Experimental
- Efectista
- Dinámica
- Inestable
- Superficial

Técnica : Acrílico sobre papel
Medidas : 0,50 x 0,70
0,50 x 1,10

2º ETAPA : Quietud – Lejanía

Atmosférica
Orgánica
Estabilidad
Ambigüedad

Técnica: Acrílico sobre fibro fácil
Medidas : 0,80 x 0,90

3º ETAPA : Intimista – Lírico

- Metafórico
- Armónico
- Simbólico
- Efímero

Técnica : Acrílico sobre tela
Medidas: 1,20 x 1,40
1,50 x 1,50

Bibliografía:

- GERAR VILAR. El desorden estetico. Edit. IDEA BOOKS. España, 2000.
- ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble- Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1971

*La imagen de presentación corresponde a la obra "*Rien los monos*"- técnica acrílico sobre madera- medidas 87x93cm.- año de realización: 2003, y es de mi autoría.

