

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación

Licenciatura en Artes Plásticas orientación en Pintura

2023

Tiempo Sutil

Tema: Hojas como lienzo para capturar la fugacidad y representar la vida

Tatiana Soledad Amuñaño

Legajo: 76274/8

DNI: 39076447

Correo: tati.amunanco@gmail.com

Taller de Producción Plástica (TPP) T.N

Profesor Titular: Pablo Morgante

Jefes de Trabajos Prácticos: Ariel Stivala

Claudio Bolot

Pasaje

(Poema realizado con nombres de una obra ¹ de esta serie)

Me niego a verte morir en este encierro, en algún lugar, el invierno empieza cuando cae la última hoja pero esto no termina acá.

Lo importante no es la hora, ni lo que no se ve, el secreto está en aquella pintura sobre hoja, en la hoja que se niega a morir, en el ciclo y el portal de las huellas del ayer.

Aquella pincelada perenne entrando al otoño, muestra el origen, un ciclo dentro de otro pero a su vez inaccesible al mundo de las ideas, Una sinécdoque, un punto de fuga dando cuenta que en todo otoño hay una primavera.

Palabras claves

Situacionalidad - Naturaleza - Efímero - Lienzo - Ser - Vida

Introducción

Tomé como punto de partida la reflexión sobre la vida, centrándome en la naturaleza del tiempo y en una contemplación profunda. Dando vida a todo lo que ha completado su ciclo y capturando cada momento que deseamos recordar. La vida es efímera y valiosa, mientras que la muerte nos confronta con la finitud.

Para lograrlo, utilicé acrílicos y como soporte hojas de diversos árboles que forman parte de mi vida cotidiana. Cada hoja encontrada representa una nueva oportunidad. Al observarla pintada, con sus colores superpuestos y pinceladas que dialogan con el fondo, podemos apreciar la sutileza, singularidad y fragilidad.

Reconocemos, sin embargo, que su vida es efímera; en algún momento se desprende del árbol y se marchita. Pero a su vez, se convierten en metáforas de nuestra propia existencia: una obra de arte que nos recuerda la importancia del tiempo e invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. La vida, con su esplendor, nos guía a través de un mundo lleno de momentos fugaces y experiencias profundas. Cada paso que damos, cada risa compartida y cada lágrima derramada encarnan la esencia misma de lo que significa estar vivo. Tomo los conceptos de *ser* y *tiempo* de Martin Heidegger (1927) quien nos invita a una reflexión auténtica sobre quiénes somos y cómo vivimos nuestra vida

¹ Obra realizada en 2021, ver anexo.

en este flujo constante de tiempo, como en estas imágenes donde se encuentra una parte de mí, representada a través de paisajes y recuerdos de mi infancia.

Fundamentación

Desde nuestra situacionalidad

En el presente trabajo de Graduación aborde, desde la pintura, un tema en el que he estado trabajando durante los últimos dos años. Experimentar pintando con acrílicos sobre diferentes soportes no convencionales. Pasé por metal, corteza de árboles y vidrio. Continué pintando sobre hojas secas, principalmente de árboles nativos de San Carlos de Bariloche en una búsqueda representar en cada soporte el entorno del cual había sido recogido. Me resulta interesante poder llevar a cabo este trabajo debido a la delicadeza que estas hojas presentan al ser pintadas.

Los conceptos que utilice a lo largo del proyecto es representar la vida sobre la muerte y utilizar las hojas de los árboles para capturar con imágenes la fugacidad del tiempo y la vida sobre ellas. Las hojas representan una parte del árbol, un fragmento de la totalidad que, en este caso, simboliza la muerte, una parte del árbol que deja de pertenecer a él y se convierte en muerte. Al pasar por un ciclo de vida, atravesando cada una de las estaciones del año, al llegar a su fin, elijo otorgarles una segunda oportunidad con un sentido autobiográfico.

Al principio, al decidir qué pintar en las hojas, me sentía un tanto indecisa, ya que hasta entonces había estado pintando exclusivamente paisajes de mi lugar de nacimiento y donde viví la mayor parte de mi vida. Esta situación no era extraña, ya que muchos artistas basamos nuestras creaciones desde nuestras propias experiencias. En *El teatro de imágenes*, Ranciere, J (2008), menciona que: "La imagen no es simplemente un fragmento de lo visible, sino más bien una representación escénica de lo visible, una intersección entre lo que se muestra y aquello que comunica." (p. 77)

La representación escénica de una vida, de un instante, pretendo plasmar no solo los paisajes que podrían carecer de significado personal, sino también retratar mi vida en su totalidad. Siguiendo la noción que menciona Bautista, J (2014), de reflexionar desde el lugar donde estamos parados, he optado por seleccionar cada imagen a pintar desde mi propia realidad. Este enfoque me ha llevado a elegir distintos momentos, personas y elementos a partir de fotografías o meros recuerdos, y buscando referencias generales de mis 28 años para representarlos en estos lienzos

Cabe decir que mi mayor fuente de felicidad y vida en este caso son mis abuelos y los elementos que giran en torno a ellos: las rosas de mi abuela, el auto antiguo de mi abuelo, un simple postre o el recuerdo de un gallo de mi infancia.

Abuelos (2023) de la serie "Tiempo sutil" [Acrílico. 25 cm x 35 cm]

Otra parte de mis recuerdos incluyen la búsqueda de leña con mi papá para calentarnos, vivir inviernos cubiertos de nieve y con servicios interrumpidos debido a las condiciones climáticas extremas. Como trabajo lo autorreferencial o biográfico, venirme a la ciudad de La Plata a estudiar artes me abrió las puertas a nuevos caminos, como ir a dar

talleres y pertenecer a un proyecto de extensión comunitaria de Villa Argüello, una de las imágenes, estoy yo pintando un mural con y para los chicos del barrio. Estas serán algunas de las pinturas que el espectador podrá apreciar. No se trata simplemente de paisajes o imágenes puestas para que sirvan como decoración. Representan una vida completa. Es por eso que los acontecimientos no han sido seleccionados al azar, sino significativos en mi camino hacia esta etapa de mi vida, especialmente en mi logro de obtener un título universitario.

Naturaleza como lienzo

Las hojas se convierten en lienzos, de diferentes tamaños y durezas. Esto quiere decir que muchas de ellas se quebraban por su fragilidad. Dicha condición fue, también, una parte importante del proceso creativo ya que me obligó a experimentar y conocer el soporte más a fondo. A medida que las iba recolectando de mi cotidiano muchas estaban verdes, recién caídas de los árboles, en otoño, otras las encontraba secas. En ambos casos, había que tratarlas con delicadeza.

A lo largo de este recorrido, fui buscado un sustento teórico para lo que quería representar, es por eso que seleccione la siguiente cita del libro de *Ser y Tiempo*, Heidegger (1927), menciona que "La muerte como fenómeno de la vida [...] la vida es comprendida como un modo de ser al que pertenece un estar-en-el-mundo" (p.243)

Que aquella muerte que puede verse en la hoja caída no exista del todo. Que las pinturas que se vean en ellas las vuelva a la vida. Que reanude su estar en el mundo, como dice la cita. Con el propósito de poder reflejar aquellos momentos importantes (fugaces y congelados en el tiempo) en una pintura. Un momento detenido que da cuenta de un ciclo dentro de otro. Una vida dentro de otra realidad que, quizás, es muy diferente a la existente.

Muchas veces, estamos tan ocupados en que nuestro tiempo pase rápido, que no nos detenemos en cosas simples, en el deber de estar o solo existir. Lo que vamos haciendo en nuestra cotidianidad nos marca un tiempo: lento o rápido, pero tiempo al fin. En cierto modo, esa cotidianeidad refiere a una pausa entre la vida y la muerte, nuestro principio y final existencial. Lo mismo pasa con las hojas.

Encuentro una filiación entre mi trabajo y las pinturas del artista barilochense, Francisco Murcia, quien transmite en sus obras lo que su atenta mirada capta. Pinta diferentes paisajes de la ciudad, la naturaleza, las montañas y bosques de Bariloche. De esta manera, sus pinturas adquieren un rol de documento, de un auténtico testimonio personal. Asimismo, podemos apreciar cómo va dando lugar con el manejo tan particular de la luz y los climas a vivir poéticamente cada uno de los paisajes. Raúl Soldi, otro de los artistas referentes, trabaja la pintura usando técnicas que se enfocan más en el color que en la forma. Su obra presenta figuras estilizadas y sutilmente deformadas que responden a una clara concepción bidimensional, la relación que encontré con ambos artistas respecto a mis obras es el uso de las pinceladas, armado de las composiciones, ya sean paisajes o no y la yuxtaposición de colores.

En esta búsqueda, también encontré a Agustina Quiles, artista visual que trabaja óleo sobre papel de seda que dada la materialidad y soporte tiene similitud con mis obras, que a pesar de que se vaya desgastando o quebrando, toma otro protagonismo.

Tatiana Amuñanco. Sin título. (2023) de la serie Tiempo sutil [acrílico sobre hoja. 15 cm x 6 cm]

Agustina Quiles. Sin título. [Óleo pastel sobre papel de seda. 200 x 140 cm]

Por otro lado, el trabajo de los artistas Lorenzo Duran, Kanat Nurtazin y Valeria Prieto que, al igual que yo, utilizan hojas de árboles como soporte. Los dos primeros construyen la imagen suprimiendo el material con bisturí. Como si la imagen estuviese oculta y saliera a la luz con el procedimiento. Por otro lado, Valeria Prieto representa la naturaleza sobre la naturaleza. La particularidad diferente a mi producción que pude encontrar en ella es que, si bien ambas producciones son similares, en su trabajo parece elegir para representar elementos al azar, en cambio, en mi caso pinto mi propia vida.

Por último, como referencia pero esta vez no visual, sino sonora, es el grupo musical *El Plan de la mariposa* que en sus letras hacen referencia a la importancia de la vida, de lo natural y la libertad. Creo que mis obras también tienen eso, lo simple de nuestra vida plasmado en hojas.

El ser² del proceso artístico

Utilicé como medio la pintura acrílica. Al tratarse de soportes de tamaños variados³, el tiempo del proceso artístico también fue variable. Realice 15 hojas en total. Al tratarse de un material muy delicado, los pinceles y la cantidad de agua no sería la misma que al trabajar sobre lienzo (tela) o papel, todo sería más sutil. Con lo ya dicho, puedo afirmar que el procedimiento sobre el material se presentó como un desafío. El acto pictórico se hizo difícil, ya que corría el riesgo de que la hoja se rompiera.

Dada la fragilidad del soporte y el significado presentado por cada hoja, he considerado que el montaje debe transmitir sensibilidad y una delicadeza visual. Aspiro a que refleje lo mismo que las obras, las cuales están diseñadas para ser resguardadas bajo cristal o en cajas, permitiendo al espectador acercarse y contemplar cada detalle y pincelada. En este sentido, entiendo que el montaje posee una importancia equiparable a la propia creación artística.

² Ser: refiere a la realidad fundamental, a aquello que tiene existencia, ya sea material o abstracta.

³ Formatos que varían desde los 2 cm x 5 cm a 25 cm x 35 cm.

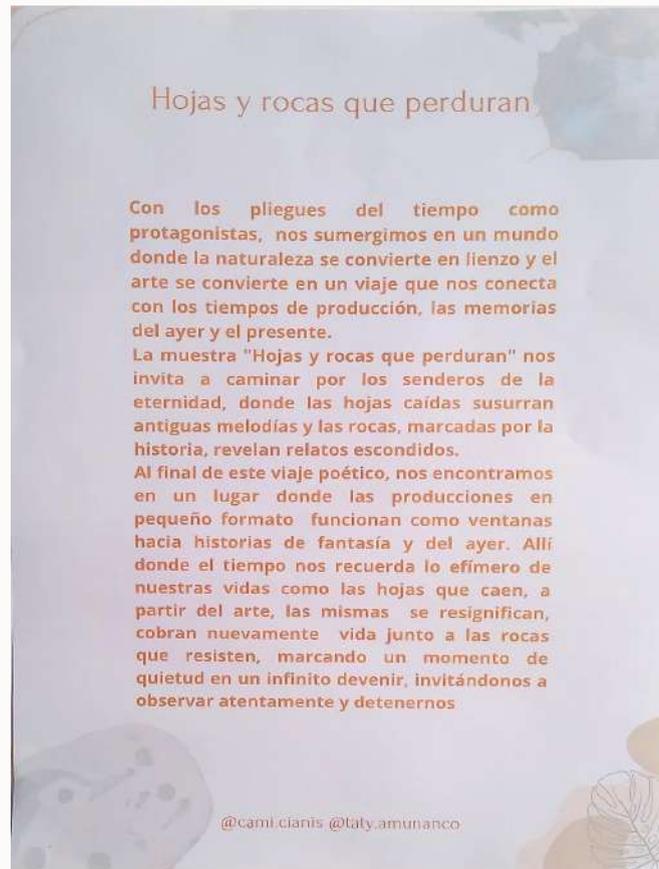
De este modo, busqué diversas alternativas para llevar a cabo este tipo de montaje. La opción más adecuada resultaron ser marcos de madera con cierta profundidad, que dan la apariencia de cajas. Estos marcos funcionan excelentemente, ya que tradicionalmente se ha considerado que el marco no solo actúa como el límite simbólico de la obra, sino que también comunica "esto es una obra de arte" y no simplemente una hoja de árbol pintada. Usé dos de estos marcos, seleccionando hojas que tengan una narrativa entre sí, que se relacionen entre ellas y nos cuenten una historia dentro de otra.

En armonía con los marcos, una vitrina me pareció correcta para colocar algunas de las hojas, cuya disposición fue especialmente la más grande en el centro, y otras alrededor de ella para crear una cierta narrativa visual. A pesar de que la vitrina estaba en mal estado, opté por utilizarla ya que, al tratarse de un mueble antiguo, adquiere importancia por su conexión sentimental, recordando las máquinas de coser, similares a las que aún conservan mi abuela y madre.

Amuñanco, T (2023) [Registro fotográfico, muestra "Hojas y rocas que perduran"]
La plata: Universidad del Este.

Para el espacio he pensado que debe ser una sala blanca, luz tenue para darle más relevancia a las obras en su totalidad, ya que el contexto en el que se exponga también es importante en este caso. Finalmente las obras fueron expuestas en dos espacios, en el primero junto a una colega, Artista Visual, Cianis Camila en el hall de La Universidad del Este, La Plata. Coincidimos en que ambas trabajamos sobre soportes no convencionales y tienen relación con la naturaleza, lo efímero y el tiempo, es por eso que nuestra exposición se llamó *Hojas y rocas que perduran*.

Cianis, C; Amunanco, T (2023) [Texto curatorial, muestra "Hojas y rocas que perduran"]
La Plata: Universidad del Este.

En el segundo espacio, fue colectivamente con artistas de la Facultad de artes, cada uno con su trabajo de graduación. Ambos espacios cumplieron con los requisitos que tenía pensado para mis obras, hubo buena recepción del público y se logró lo que esperaba.

En conclusión, *Tiempo sutil* se trata de ese tiempo quizás perdido en nuestra cotidianidad, pero recuperado para darle legitimidad. Mi intención principal con estas obras es que el espectador al observarlas pueda darse cuenta de lo que fui mencionando a lo largo del trayecto, de volver a darle vida a aquello que ya murió, darle vida con algo tan

especial como es nuestra experiencia es mucho más que solo las palabras pueden contar. Este año fue y es bastante particular, pérdidas de familiares o el solo hecho de que este trabajo sea el de graduación me hizo pensar a qué darle valor y las gracias por esto; vivimos los momentos de manera tan fugaz que nos perdemos el verdadero significado de la vida que es vivir al máximo. El proceso artístico de Tiempo sutil, me llevó al pasado y mi presente, recuperando cada uno de esos momentos y utilizando elementos que me llevan cada día a casa, como lo son las hojas de árboles.

Las exposiciones de la manera en que se llevaron adelante ayudó a poder transmitir todo esto, aunque me encontré con preguntas del público del porqué hice lo que hice, claramente la respuesta fue relacionada a mi vida y la experiencia de las elecciones de materialidad. Las hojas como soporte efímero, fugaz, débil contuvo toda esta historia, pretendo seguir explorando, estos recuerdos que no terminan acá.

Referencias:

- Bautista, J. (2014) *¿Qué significa pensar desde América Latina?. Cap.III ¿Qué significa pensar desde América Latina? Introducción a la pregunta*. Madrid. Akal
- Heidegger, M. (1927) *Ser y Tiempo: Delimitaciones del análisis existencial de la muerte frente a otras posibles interpretaciones del fenómeno*. Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera. Recuperado de <https://www.philosophia.cl/biblioteca/Heidegger/Ser%20y%20Tiempo.pdf>
- Ranciere, J. (2008) *El teatro de imágenes. Alfredo Jaar. La política de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados.

Anexo.

Fotografías de exposición en el Centro Cultural Islas Malvinas (2023)

vitrina.

Tatiana Amuñanco

TIEMPO SUTIL

Para mi trabajo de graduación, tomé como punto de partida la reflexión sobre la vida frente a la muerte, centrándome en la naturaleza del tiempo y en una contemplación profunda. Dando vida a todo lo que ha completado su ciclo y capturando cada momento que deseamos recordar. La vida es efímera y valiosa, mientras que la muerte nos confronta con la finitud, para lograrlo, utilicé acrílicos y como soporte hojas de diversos árboles que forman parte de mi vida cotidiana, cada hoja encontrada representa una nueva oportunidad. Al observar una hoja pintada, con sus colores superpuestos y pinceladas que dialogan con el fondo, podemos apreciar la sutileza, singularidad y fragilidad. Reconocemos, sin embargo, que su vida es efímera; en algún momento se desprende del árbol y se marchitará. Pero al mismo tiempo, se convierten en metáforas de nuestra propia existencia: una obra de arte que nos recuerda la importancia del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra naturaleza temporal. Las hojas se convierten en lienzos que entrelazan la vida y la muerte, como hilos invisibles que muestran una parte de nuestra realidad. Dada la fragilidad del soporte y lo que cada hoja representa, están destinadas a ser guardadas bajo cristal o en cajas, permitiendo al espectador acercarse y contemplar cada detalle y pincelada. Mi mayor fuente de felicidad en este caso son mis abuelos y los elementos que giran en torno a ellos: las rosas, el auto, un simple postre o el recuerdo de un gallo de mi infancia. Estas son algunas de las imágenes que el espectador podrá apreciar. La vida, con su esplendor, nos guía a través de un mundo lleno de momentos fugaces y experiencias profundas. Cada paso que damos, cada risa compartida y cada lágrima derramada encarnan la esencia misma de lo que significa estar vivo; tomo los conceptos de "ser" y "tiempo" de Heidegger quien nos invita a una reflexión auténtica sobre quiénes somos y cómo vivimos nuestra vida en este flujo constante de tiempo, como en estas imágenes donde se encuentra una parte de mí, representada a través de paisajes y recuerdos de mi infancia.

CÁTEDRA GRABADO
Y ARTE IMPRESO
BÁSICA 3 / TALLER DE
PRODUCCIÓN PLÁSTICA

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Amuñanco, T (2023) [Texto curatorial, "Tiempo sutil" en muestra colectiva "Pública"]
La Plata: Universidad del Este.

Catálogo de Obras

Un poco de durazno con crema (2023), de la serie Tiempo sutil, [acrílicos sobre hoja ovaða, 10 cm x 6 cm]

sin título (2023) de la serie Tiempo sutil [acrílicos sobre hoja. 11 cm x 8 cm]

Centro civico (2023), de la serie Tiempo sutil, [acrilicos sobre hoja, 12 cm x 8 cm]

sin título (2023) de la serie Tiempo sutil [acrílicos sobre hoja. 8 cm x 5 cm]

Sin titulo (2023), de la serie Tiempo sutil, [acrílicos sobre hoja, 8 cm x 4 cm]

Sin título (2023) en la serie Tiempo sutil [acrilicos sobre hoja, 15 cm x 10 cm]

Sin titulo (2023), de la serie Tiempo sutil, [acrilicos sobre hoja ovada, 12cm x 8 cm]

Sin título(2023), de la serie Tiempo sutil, [acrílicos sobre hoja, 9 cm x 6 cm]

sin título (2023) de la serie Tiempo sutil [acrílicos sobre hoja. 15 cm x 12 cm]

Sin titulo (2023) de la serie Tiempo sutil [acrilicos sobre hoja. 9 cm x 9 cm]

sin título (2023) de la serie Tiempo sutil [acrílicos sobre hoja. 12 cm x 10 cm]

Gallo de Pabli (2023) de la serie Tiempo sutil [acrílicos sobre hojas.
8 cm x 4 cm]