

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

La ventana como dispositivo de relación: propuesta de espacio ampliado en
pintura

Trabajo de titulación previo a
la obtención del título de
Licenciado en Artes Visuales

Autor:

Rafael Santiago Calle Torres

CI: 0105297162

Correo electrónico:

rscalletb13@gmail.com

Director:

Julio Efraín Álvarez Palomeque

CI: 0101815462

Cuenca, Ecuador

28 de abril de 2022

Resumen:

La presente investigación propone un conjunto de parámetros para la producción de artefactos como una alternativa para la expansión espacial en la pintura que se entiende como un área que se redefine más allá de su materialidad y soporte. Los medios presentados para este fin persiguen evidenciar la contemplación y exploración como operaciones activas para el reconocimiento de la experiencia estética tras los lenguajes y motivos de una obra artística. Se partió desde una producción experimental que avanza de la mano de una investigación bibliográfica sobre la ventana como elemento y motivo pictórico para la disposición del observador al estudio de la realidad capturada bajo una intención estética. Los objetos planteados son resultado del ejercicio de la teoría constructivista de la creatividad, evidentes por su formalidad, que invitan al espectador a una indagación y selección más activa.

Palabras claves:

Ventana. Marco. Encuadre. Enmarcado. Percepción.

Abstract:

The present research proposes a set of parameters for the production of artifacts as an alternative for spatial expansion in painting, which is understood as an area that is redefined beyond its materiality and support. The means presented for this purpose seek to evidence contemplation and exploration as active operations for the recognition of the aesthetic experience behind the languages and motives of an artistic work. We started from an experimental production that advances hand in hand with a bibliographic research on the window as an element and pictorial motive for the disposition of the observer to the study of reality captured under an aesthetic intention. The objects presented are the result of the exercise of the constructivist theory of creativity, evident by their formality, which invite the viewer to a more active inquiry and selection.

Keywords:

Window. Frame. Framing. Framed. Perception.

Índice del trabajo

Índice de figuras.....	6
Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio	
Institucional.....	7
Cláusula de Propiedad Intelectual.....	8
1. Introducción.....	10
2. Metodología.....	14
3. Resultados.....	15
4. Conclusión.....	22
Apéndice.....	24
1. Banner de la exposición Bordes.....	24
2. Invitación.....	24
3. Vínculos del evento.....	25
4. Textos.....	26
a. Texto de la muestra.....	26
b. Cita.....	26
5. ¡He ahí el borde!	27
6. Distribución de obras en el espacio expositivo.....	28
7. Numeración de obras de Bordes.....	29
8. Fichas técnicas de productos.....	30
a. Cielo y tierra.....	30
b. Polvo.....	31
c. Autorretrato.....	32
d. Glóbulo visual.....	33
e. Globo.....	34
f. Entre ética y vicio.....	35
g. Combo.....	36
h. A través de la ventana.....	37
i. Breve historia.....	38
j. S/T.....	39
k. Foco de percepción.....	40
9. Proceso de producción.....	41
a. Cielo y tierra.....	42

b. Polvo.....	45
c. Autorretrato.....	46
d. Glóbulo visual.....	47
e. Globo.....	50
f. Entre ética y vicio.....	51
g. Combo.....	53
h. A través de la ventana.....	55
i. Breve historia.....	55
j. S/T.....	57
k. Foco de percepción.....	58
10. Clausura de exposición.....	59
11. Registro de visitas.....	60
12. Registro de comentarios.....	60
Bibliografía.....	62

Índice de figuras

Figura 1. Rafael Calle. <i>Cielo y tierra</i> . 2021, instalación en cartulina Fox Watercolour cortada, MDF e instalación eléctrica.; 186cm x 122cm x 20cm c/u	11
Figura 2. Rafael Calle. <i>Polvo</i> . 2016, Pintura, óleo sobre madera, instalación, 5cm x 5cm x 3cm	12
Figura 3. Rafael Calle. <i>Autorretrato</i> . 2016-2021 (trabajo en progreso), pintura expandida, instalación de papel bond coloreado, procesual, fotografía sobre muro; 100 cm x 70 cm (instalación de papiroflexia), 20,3 cm x 15,2 cm c/u (portarretratos)	14
Figura 4. Rafael Calle. <i>Glóbulo visual</i> . 2021, arte objeto hecho con metal, cartón y dispositivos electrónicos; 61cm x 61cm x 61cm	16
Figura 5. Rafael Calle. <i>Globo</i> . 2021, Arte objeto, cerámica fría, estructura de alambre galvanizado, MDF e instalación eléctrica, 15cm x 10cm x 10 cm	17
Figura 6. Rafael Calle. <i>Entre ética y vicio</i> . 2021, acuarela sobre cartulina, cartón prensado y MDF, 70cm x 38cm x 31cm c/u	18
Figura 7. Rafael Calle. <i>Esquema de parámetros de producción</i>	19
Figura 8. Rafael Calle. <i>Combo</i> . 2020, cerámica, instalación, 73cm x16cmx6cm	20
Figura 9. Rafael Calle. <i>A través de la ventana</i> . 2021, instalación in situ, variable	20
Figura 10. Rafael Calle. <i>Breve historia</i> . 2021, acrílico sobre cartulina Cansón, 93cm x 58cm x 10cm	21
Figura 11. Fajardo, S. Registro fotográfico de mediación dentro de la exposición Bordes. 2021	22
Figura 12. Rafael Calle. Relaciones posibles del esquema de parámetros	23

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Yo, Rafael Santiago Calle Torres en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “*La ventana como dispositivo de relación: propuesta de espacio ampliado en pintura*”, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 28 de abril 2022

Rafael Santiago Calle Torres

C.I: 0105297162

Cláusula de Propiedad Intelectual

Yo, Rafael Santiago Calle Torres, autor del trabajo de titulación “*La ventana como dispositivo de relación: propuesta de espacio ampliado en pintura*”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 28 de abril 2022

Rafael Santiago Calle Torres

C.I: 0105297162

Dedicado a mi familia quienes, a pesar de las dificultades, me apoyaron en este camino.

Agradezco la compañía de mi tutor, Julio Álvarez; a todos mis amigos y familiares que estuvieron detrás de la muestra elaborada y a Valeria que me guió en la escritura.

1. Introducción

...imagínese los estragos de un robo que sólo los privara de los marcos, o más bien de las juntas, y de toda posibilidad de reenmarcar sus objetos de valor o sus objetos de arte.

Jacques Derrida

En la búsqueda de la supervivencia, los organismos vivos han desarrollado distintos mecanismos evolutivos para su adaptación al ambiente y el reconocimiento de oportunidades o amenazas. El ojo, como órgano evolutivo para ver, brinda la capacidad de reconocer el entorno a mayor distancia que los demás sentidos, lo que se traduce en una respuesta con mayor anticipación o planeación que la de una acción reflejo. Sin embargo, hace uso de una selectividad activa para detectar cambios del medio, presta primordial atención al movimiento, al cambio; mientras que lo inmóvil o constante no presenta ningún interés para el sentido (Arnheim, 1986; Parra, 2015).

No obstante, la mirada humana ya no se rige enteramente a esta descripción. Probablemente, se deba al desarrollo de la atención a lo inmóvil que abrió paso al análisis de las constantes de la vida (Arnheim, 1986, p. 34). Esta característica podría compararse con un lujo, pues los aspectos permanentes o invariables son los más complejos de estudiar por pasar desapercibidos o ser descuidados fácilmente.

Es por ello que la humanidad desarrolla distintos dispositivos que le ayuden a aislar, separar o extraer a sus objetos de estudio del vasto contexto. Una acción simple se constituye como operación activa para este fin: el corte. Para el arquitecto Justo Isasi, este ejercicio está muy marcado en el proceso histórico de construcción humana, desde sus inicios hasta la actualidad. En su clase *Pensar a Rayas* (Canal Strategicspaces, 2016) describió al corte como el trazo o límite impuesto por el humano entre lo conocido y lo demás, manera en la que transforma el mundo. Además, hizo un seguimiento de la etimología de las palabras *saber* y *ciencia* que lo condujo a la raíz indoeuropea –sk [*sic*] que significa cortar (25m36s). Por lo tanto, para Isasi, conocer es cortar y declara: “el conocimiento es separar una cosa de otra” (26m58s), así como el juicio del filósofo Immanuel Kant es “el saber cómo cortar la realidad” (27m51s). He aquí la clave y potencia desarrollada en la pintura con la *ventana renacentista* que, con el uso del velo del arquitecto León Battista Alberti y su emancipación del muro al convertirse en

mercancía —cuadro—, consiguió fragmentar o seccionar el horizonte infinito para situarlo tras el marco y convertirlo en paisaje.

Las ventanas son la frontera entre lo interior y lo exterior. Constituyen una especie de pantalla de proyección sobre la cual se “emite” el mundo exterior para nuestro entendimiento y consumo visual. Que enmarquen o limiten nuestra comprensión visual les permite denotar metafóricamente nuestro siempre incompleto conocimiento del mundo. (Naegele, 2007, p. 49)

Figura 1

Rafael Calle. *Cielo y tierra*. 2021, instalación en cartulina Fox Watercolour cortada, MDF e instalación eléctrica.; 186cm x 122cm x 20cm c/u

Nota. Obra que encuadra o secciona en su transparencia la plaza central de Cuenca (a) bajo el cielo infinito del espacio (b, mediante un segundo panel ubicado exactamente al frente). Alude al infinito de elementos que conforman el contexto humano frente a la vastedad de aquello que apenas logra ver fuera de su mundo. Apéndice 8a.

La ventana arquitectónica no pretende ser más que un agujero en el muro para ventilación e iluminación, pero se convierte en un borde que condiciona el mirar. Asimismo, el marco secciona el mundo de la representación para invitar a su universo interno, pero no solo a verlo sino a contemplarlo en términos pictóricos (García, 2013, p. 11). Su esencia —del marco como borde de la ventana y de la obra pictórica— es el “corte y la separación, ya sea de un fragmento respecto del todo, ya sea del interior respecto del

exterior, incluso si el sujeto observador se incluye a través de su mirada o no” (p. 19). Esto se debe a que el marco centra la atención en aquello que delimita y pone al alcance una sección de un horizonte más vasto. Se transforma en el portal por el cual el espectador puede mirar y acercarse a nuevos mundos sin estar sometido a una influencia directa de estos. Se muestra como un vínculo a la libertad, pero también a una limitación de la mirada (Naegele, 2007, p. 49). “El marco de la ventana agudiza la percepción y los fenómenos pasajeros se enmarcan visual y narrativamente, lo que transforma la ventana en una «máquina de ver», pero también en una «máquina de imágenes y de historias»” (Stiegler, 2012, como se citó en García, 2013p. 19). Este centrar la mirada se extrapola al cuadro donde los fenómenos pasajeros son capturados en la pintura, es la esencia del paisaje renacentista que promueve la mirada enmarcada y prioriza la experiencia pictórica sobre la empírica (p11). El alejamiento de universos impuesto por el marco sólo puede ser atravesado por la mirada como un nexo entre la naturaleza y la interpretación estética del observador. Se cambia la percepción pasiva por una visión consciente y activa que tiene en cuenta su punto de vista como sitio de experimentación (p.20). En palabras del doctor en literatura Omar Parra (2015, p. 101) “la apreciación de una realidad distinta o el paso de una realidad a otra exigen una transformación interna, una nueva mirada”.

Figura 2

Rafael Calle. *Polvo*. 2016, pintura, óleo sobre madera, instalación, 5cm x 5cm x 3cm

a

b

Nota. Obra que fija la atención en un objeto minúsculo que se ubica sobre un amplio fondo. Busca expresar el contraste entre el infinito vacío ante la saturación de un punto. Apéndice 8b.

A partir de la década de los setentas, la propuesta del corte impuesto por la ventana podría tener una nueva significación patrocinada por la revolución digital. Con la fundación de Microsoft, se adopta la idea de ventana como el acceso más efectivo a la

información (Parra, 2015, p. 103), pero esta ventana está sustentada en un dispositivo muy particular, la pantalla. La psicóloga Macarena García (2013) propone entender la pantalla —por un posible origen catalán— como “abertura en los muros para dejar pasar la luz”, o —por su derivación grecolatina— como “un corte del todo” (p. 19); por estas analógicas definiciones, se la podría considerar la ventana de la actualidad. Presenta una función bastante similar a la del cuadro pictórico, pues nos muestra un fragmento de un horizonte infinito en el que se hallan nuevas visiones y realidades del mundo que son accesibles con un solo “clic” (Parra, 2015, p. 103).

Ahora, debido al uso constante de pantallas, la mirada enfoca imágenes digitales del presente, mas no a fenómenos pasajeros capturados en el cuadro. Al igual que el arte, no reproduce exactamente la realidad, sino que plantea otros caminos para recrearla (Montagud, s.f.). Por ejemplo, la imagen digital reproduce el movimiento, pero solo la sensación de movimiento, pues lo que presencia la mirada es una secuencia rápida de imágenes que repiten el efecto que el cine desarrolló. De esta manera, “confundimos —según el psicólogo Nahum Montagud— el ver con el pensar, lo estático por lo dinámico, lo quieto por lo móvil”. Estas recreaciones encuadran narraciones que, sin preocupación del tiempo de transmisión, generan repeticiones y enfatizan ideas de varias índoles, de lo cómico a la tragedia o de lo informativo a la quimera. Cautivan momentáneamente la atención de su consumidor y lo sumergen intermitentemente entre conocimiento y ocio. Determina una mirada de espectáculo que no persigue la contemplación ni el análisis de la misma por lo que no conduce a una inmersión en la imagen digital. Aleja de la comprensión al espectador y también de la exploración del infinito que guarda tras ella.

En la evidente actitud actual de consumo rápido de la imagen, en el arte, la publicidad, la recreación, los medios digitales y las redes sociales, se pretende con este artículo: i) analizar, desde la bibliografía, nexos de los límites entre la experiencia de la realidad vivida y la contemplada que aporten a la ampliación del espacio en la pintura. ii) sintetizar parámetros para la estructuración de medios artísticos, desde el análisis de los referentes y teorías. iii) aplicar los parámetros establecidos en medios que amplíen el espacio artístico dentro de la pintura; esto con el fin de diseñar un esquema de parámetros que permitan la presentación de la pintura como una ventana de múltiples narrativas mediante la ampliación virtual del espacio. Objetivos que se vieron reflejados en una exposición de los productos conseguidos.

Figura 3

Rafael Calle. *Autorretrato*. 2016-2021 (trabajo en progreso), pintura expandida, instalación de papel bond coloreado, procesual, fotografía sobre muro; 100cm x 70cm (instalación de papiroflexia), 20,3cm x 15,2cm c/u (portarretratos)

Nota. Retrato que expone el instante presente del autor capturado. Acompañado por un registro de cada uno de sus instalaciones anteriores. En Bordes, (b) es el proceso de construcción de la identidad de sí mismo, todas las imágenes como un registro de un presente en constante progreso. Apéndice 8c.

2. Metodología

El presente trabajo es una investigación-creación que buscó resaltar un conjunto de parámetros cualitativos de la experiencia creativa del autor al definir y comprender el uso de la ventana como un dispositivo para una mirada estética de inmersión. Por lo tanto, se responde a cada uno de los objetivos de la siguiente manera:

Para el primer objetivo, se realizó una búsqueda bibliográfica incentivada por una aproximación empírica de la noción de ventana arquitectónica y del conocimiento previo de referentes artísticos como Caspar David Friedrich, Shintaro Ohata y Sebastián Gordín. La indagación condujo, entre otros autores, a la noción de *El enjambre* del filósofo Byung-Chul Han y a la clase del arquitecto Justo Isasi: *Pensar a Rayas*, para desembocar en *Breve historia de la ventana* de la psicóloga Macarena García. De esta manera, se relacionó la tradición del motivo de la ventana, la contemplación del infinito y la distancia con el corte y la revolución digital. Se continuó con el estudio de los efectos concernientes

al sentido de la vista con los textos del psicólogo Rudolf Arnheim donde se expresa la naturaleza de la visión respecto de la percepción. Finalmente, se decantó en el análisis de la mirada enmarcada que establece una norma de mirar la pintura desde el Renacimiento.

Para el segundo objetivo, se resaltaron los aspectos más relevantes para la ampliación del espacio desde la experimentación en la producción que se inició paralelamente con la revisión bibliográfica. Por ende, los parámetros propuestos son la conjunción entre las premisas literarias y las soluciones que se hallaron en la construcción de los artefactos propuestos.

Para el tercer objetivo, la aplicación de los medios propuestos son el resultado de la prueba con soportes y materiales, que condujo a la desmaterialización del color. Se aplicó la interpretación y el motivo de la ventana para proyectar al espectador un camino de inmersión en la lectura de los lenguajes artísticos. Proceso enmarcado en una teoría racionalista de la creatividad definida por Edgar Allan Poe en su ensayo *Filosofía de la composición* (1845, citado por Oliveras, 2006, p. 143). Donde constituyó la composición como un juntar, acomodar u ordenar elementos de manera consciente y por medio de buscar la adecuada aplicación del conjunto de parámetros recopilados de la investigación. Así surgió un esquema funcional y secuencial para la ampliación del espacio pictórico, expuesto en la ciudad de Cuenca en el 2021 dentro de la Casa de las Posadas del sistema de Casas Patrimoniales de la Dirección de Cultural del GAD de Cuenca.

3. Resultados

Tras la revisión bibliográfica de fundamentos teóricos que describen los mecanismos de la percepción del mundo y su uso e interpretación en los objetos artísticos, se diferencia entre tres procesos distintos del sentido visual. Primero; el ver, como acción meramente óptica de la luz sobre la retina del ojo dirigida por una selección activa al cambio del medio. Segundo; el mirar, como el ejercicio de ver dirigido por un interés particular sobre un objeto, hecho o efecto del entorno que marca la atención del observador. Tercero; la visión, constituida por la conjugación del mirar y la razón para la construcción de perceptos¹ óptimos para la resolución de problemas y caracterizados por su simplicidad y generalidad. Así se presentan las maneras con las que exploramos los

¹ “Un percepto es un conjunto de percepciones y de sensaciones que sobrevive a aquél que las experimenta” (Deleuze citado por Reberendo. 2012). Sólo en los perceptos existen “los rasgos esenciales de los modelos cognoscitivos” (Arnheim. 1986, p. 295).

objetos del medio para tener distintos niveles de comprensión de los mismos, aquí la operación activa es la selección de la visión que puede ser ampliada por el movimiento de todo el cuerpo.

Entonces, el marco en la pintura enseña una selección predeterminada a la visión del espectador para invitarlo al estudio de lo quieto y constante de los fenómenos que conforman la vida. Por lo tanto, la ventana es un dispositivo capaz de centrar la atención en una sección o representación de la realidad para concientizar a su observador de la misma. Marca distancia entre el motivo y el espectador que, al evitar el impacto del hecho, permite su estudio en términos pictóricos. Diferencia entre la realidad vivida que altera, afecta o rige al sujeto y a su mirar; y la realidad contemplada que devela el infinito horizonte del mundo interno que guarda una obra artística. Solo por medio de esta inmersión en la contemplación y gracias a la distancia determinada por el marco de la ventana será posible descifrar las relaciones simbólicas, estéticas y de las fuerzas de composición que construyen al objeto plástico.

Figura 4

Rafael Calle. *Glóbulo visual*. 2021, arte objeto hecho con metal, cartón y dispositivos electrónicos; 61cm x 61cm x 61cm

a

b

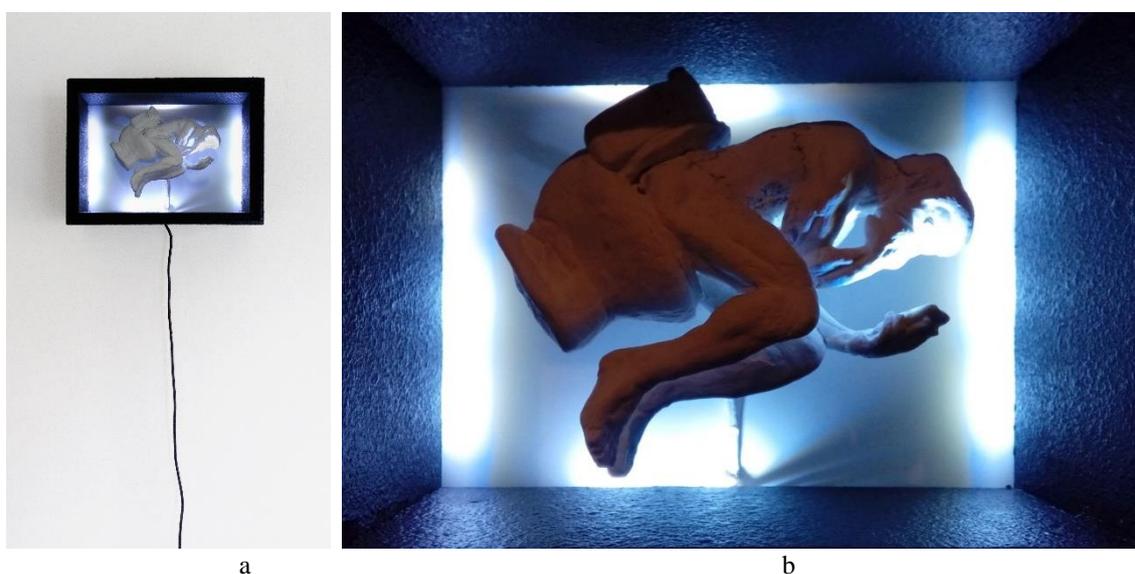
Nota. Refiere a las diferentes posibilidades visuales, incluye en su presentación distintos esquemas de consciencia en el acto de ver. Muestra a la imagen en distintas categorías de representación contenidas dentro del cuadrado negro —referente a Malevich— y a su proyección para la construcción del cubo que contiene: al movimiento, a la simulación del movimiento, el espejismo y la imagen digital. Dispositivo que tiene la capacidad de incluir (por medio del reflejo) o excluir (a través de una transmisión a una pantalla distante) al espectador. Apéndice 8d.

Por otra parte, tras la incorporación masiva de la pantalla en la vida del público, la imagen digital deja de ser motivo de contemplación. Su corto tiempo de exposición al

espectador extrapola lo enmarcado al encuadre fotográfico (Barro, 2009, como se citó en Valdés, 2016, p. 24) y cinematográfico que delimita “apropiadamente una situación o un objeto mediante el objetivo de una cámara” (Real Academia Española, s.f., definición 5). El encuadre se presenta como la relación directa entre la presentación de un objeto y las distintas reacciones resultantes del receptor ante la misma cuestión (Dobelli, 2013, como se citó en Parra, 2015, p. 98).

Figura 5

Rafael Calle. *Globo*. 2021 arte objeto, cerámica fría, estructura de alambre galvanizado, MDF e instalación eléctrica, 15cm x 10cm x 10cm

Nota. Representación del confinamiento por emergencia sanitaria de la pandemia por Covid-19, que inicia en 2020. Narra el proceso de aislamiento de un porcentaje de la población mundial que proveyó calma y seguridad personal y familiar al marcar las fronteras de la vivienda como espacio de confianza para la salud. Evento mundial que marca y potencia el valor de la pantalla como medio de contacto con el otro y el entorno. Apéndice 8e.

La imagen digital producto de las reproducciones y ediciones infinitas dentro y fuera de las redes sociales, dominan la internet poniéndolas al alcance de todos. Estas son representaciones de distintas emociones y sensaciones de sus creadores o editores en el presente que son motivadas por el mismo objeto, hecho o efecto que se encuadra bajo el interés de quien lo captura. Por lo tanto, se rigen a una mirada encuadrada que visualiza múltiples facetas o rostros de una misma realidad, todas resultantes del punto de vista que adopte su observador.

Figura 6

Rafael Calle. *Entre ética y vicio*. 2021, acuarela sobre cartulina, cartón prensado y MDF, 38cm x 31cm x 7cm c/u

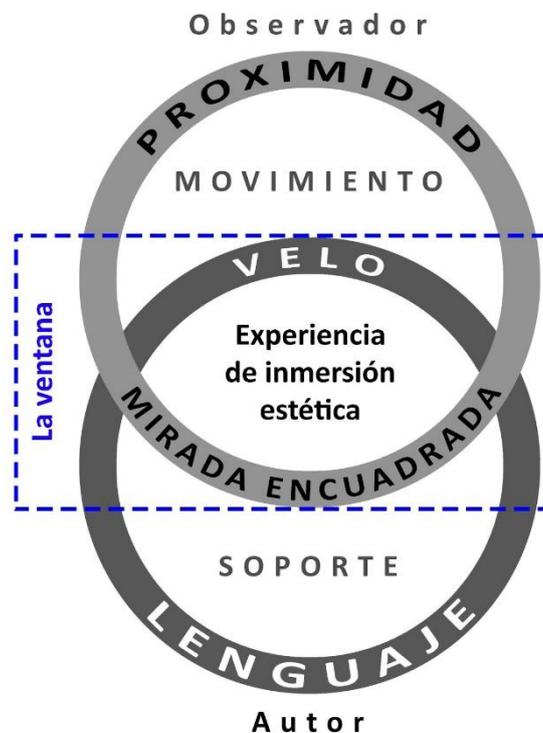
Nota. Tríptico que, por medio del movimiento y exploración del espectador, pretende diversificar puntos de vista para cada hecho. Hace énfasis en la narración por medio del encuadre que consigue un enfoque parcial y nunca completo de la obra. Apéndice 8f.

Se elaboró una síntesis de parámetros que marcaron la relación de interacción o lectura de un artefacto, como son: la proximidad, referente a la intención con la que se enfrenta o indaga un artefacto; el movimiento, operación activa del observador para la exploración e inicio de la experiencia; la mirada encuadrada, admite distintas capturas o narrativas dependiendo de la posición, postura o movimiento del lector; y el velo, no solo cómo instrumento de corte, sino de interrupción de visión que invite a un descubrimiento propio del observador. A esto se sumaron dos medidas de carácter constructivo y asociativo que son: el soporte, la superficie de representación, se ve modificada para posibilitar el movimiento del espectador; y el lenguaje, que transita desde un punto

figurativo, para la identificación del público general, hasta un cierto grado de formalidad que abarca la naturaleza de simplicidad y generalidad de un percepto.

Figura 7

Rafael Calle. *Esquema de parámetros de producción*

Nota. En el esquema propuesto se observaron dos polos que refieren a la relación del autor con su espectador por medio del artefacto. Se apreció el territorio del movimiento delimitado por la proximidad y la mirada encuadrada como atributos propios del público. Mientras que el territorio del soporte se define por el lenguaje y el velo que comprenden los mecanismos del autor para transmitir su narración.

Al no ser la contemplación una actitud exclusiva del arte, se nota que, para la inmersión de un observador en un objeto, hecho o fenómeno de estudio, prima su voluntad de conocer aquello que presencia. Por lo cual, los parámetros de proximidad, movimiento y la mirada encuadrada se muestran como actitudes propias del interés del espectador. Mientras que el velo, el soporte y el lenguaje como medios impuestos por el autor para componer su expresión. Se comprende al movimiento y al soporte como dos territorios. El primero, bordeado por la proximidad, marcado por la atención del espectador; y el segundo, el lenguaje, determinado por las decisiones creativas de las motivaciones del autor. Estos territorios son los alcances del papel de cada uno de los sujetos en la experiencia estética a la que convoca el arte y que son posibles por medio de la mirada

encuadrada —definida por la búsqueda del espectador en el artefacto— y el velo —portal que abre la obra al observador.

Bajo estas condiciones se construyó la exposición *Bordes*, desarrollada en la ciudad de Cuenca en el mes de mayo de 2021. La localidad del evento fue la Casa Patrimonial de las Posadas, s. XVIII. Su estructura se aprovechó para conformar una fachada superpuesta que brindó un confinamiento difuso a distintas piezas (Fig. 8) o también para ejemplificar figurativa y literalmente la inmersión en la obra plástica (Fig. 9).

Figura 8

Rafael Calle. *Combo*. 2020, cerámica, instalación en pasillo, 6 cm x 16 cm x 73 cm

Nota. Apéndice 8g.

Figura 9

Rafael Calle. *A través de la ventana*. 2021, instalación in situ, 225 cm x 117 cm x 178cm

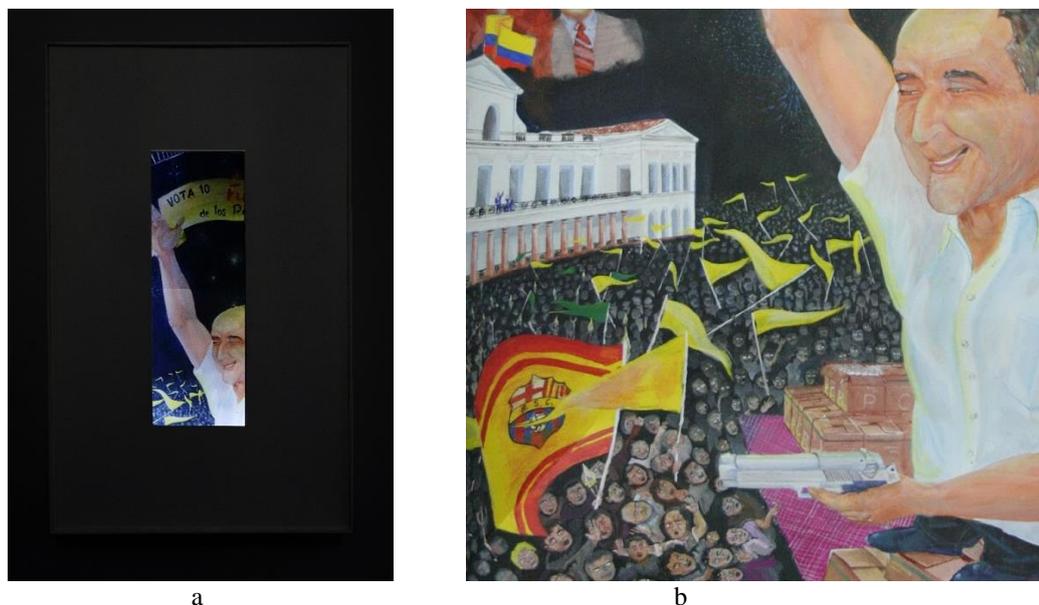
Nota. Apéndice 8h.

Para la exposición, se acoge a la pintura como un estado latente en constante movimiento y exploración, capaz de reinventarse y configurarse para expandirse o contraerse en una imagen u objeto sin dejar de ser pintura (Barro, 2019, p. 29). Así, la exploración pictórica trasciende a su técnica, material y soporte manteniéndose en una constante deconstrucción que quiebra y transgrede a su bastidor, su estructura, su soporte,

a la planitud y a su relación con el muro (p. 25). Además, a la lógica de obras estéticas, éticas y políticas (E.E.P.) —descritas por Suárez (2018, p. 22)— como un inicio de la experiencia con la cual se pueda generar un punto de interacción con el espectador.

Figura 10

Rafael Calle. *Breve historia*. 2021, acrílico sobre cartulina Cansón, 93cm x 58cm x 10cm

Nota. La modificación de la superficie de representación —el soporte— y el uso del velo (a) consiguen ocultar distintas características (b) que propician el movimiento del espectador para explorar la obra. Esto genera un encuadre de la mirada y a su vez una nueva dinámica de aproximación. Para facilitar esta interacción de contemplación se opta, en esta obra, por un motivo figurativo —el lenguaje— en una lógica E.E.P. para que el público se familiarice rápidamente con la obra. Apéndice 8i.

La muestra expuso una serie de 9 artefactos (los mismos que acompañan el texto en las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10; un detalle más amplio de cada una se adjunta en las fichas localizadas en el apéndice) contruidos en base a los parámetros establecidos para promover una atención consciente. Para ello, se implementó la noción de ampliación del territorio a explorar —el soporte— a través de la modificación de la superficie de representación o el predisponer distintas distancias de análisis. Por lo tanto, se buscó ampliar el movimiento que el ojo y el cuerpo del observador deben realizar para poder apreciar de manera fragmentada la obra. Entonces, se presentó objetos que condicionan el mirar para posteriormente romper tal influencia por medio de escala, luces, procesos e interrupciones visuales. Se persiguió la participación del espectador para que por sí mismo de vele mundos internos, paralelos, infinitos, simples o compuestos; en sí, el reconocimiento de lo que determina la misma obra. Así se presentó los bordes y límites

que componen la percepción y comprensión de la realidad por medio de dispositivos que presentan distintos y variados enfoques.

El contexto de este trabajo de investigación se vio marcado por la emergencia sanitaria global por el virus COVID-19. La pandemia afectó las actividades cotidianas, entre ellas las culturales, desde marzo de 2020; presentó nuevos retos que afectaron directamente en la asistencia del público. Sin embargo, se contó con la colaboración de Sofía Fajardo y José Palacios, quienes promovieron un espacio de diálogo en las salas de exposición gracias a la mediación de la obra (fig.11).

Figura 11

Fajardo, S. Registro fotográfico de mediación dentro de la exposición Bordes. 2021.

4. Conclusión

Planificar la museografía y la interacción del público dentro de este conjunto de ejercicios artísticos y obras de instalación ha permitido la provocación al movimiento en el espectador. Activa una exploración permanente del objeto que establece una selección consciente del fragmento estudiado. Sin embargo, la mirada mantiene un condicionamiento que parece no cambiar de manera ágil, sino que acepta cambios de poco a poco. Es decir, si la mirada de un visitante se ajusta al lenguaje de una pieza, trata de utilizar las mismas maneras para los siguientes artefactos. Es por ello que el condicionamiento de la mirada resulta ser uno de los factores más adversos al descifrar los medios de una obra y provoca un posible rechazo de las mismas.

Figura 12

Rafael Calle. *Relaciones posibles del esquema de parámetros.*

Nota. a) Visión del espectador que abarca la totalidad de la obra. b) Diálogo objetivo entre autor y público que no da espacio a dudas ni especulaciones. c) Obra que permite una constante exploración de fragmentos de la narración de la obra.

Es indispensable primar el interés de un sujeto al estudio de los objetos, pues solo su mirada atenta puede ser capaz de reconocer los cambios de dinámica de apreciación de los objetos. Por lo tanto, se determinó dentro del esquema planteado tres posibilidades de relación, que son: la primera, figura 11a, se aprecia como el territorio del soporte, por lo tanto, del lenguaje y el velo, son absorbidos por el territorio del movimiento del espectador. Esta relación se la interpretó como consecuencia de una obra muy literal, la cual el público comprende rápidamente o una obra que crea especulación sobre lo que muestra. La segunda, figura 11b, es una relación propia de un estudio objetivo, técnico; donde no hay puntos de discusión subjetiva, ya que el producto muestra lo que es. Y, el tercero, figura 11c, se lo interpreta como obras que han expandido su espacio para fragmentar la narrativa conduciendo a una exploración que no permite una visión sintética sino la construcción de un discurso por una mirada analítica. Así, la exploración del dispositivo ventana contribuye al reconocimiento del infinito que esconde tras ella, abre la posibilidad de un portal contemplativo a la inmersión de la obra que conduce a la identificación del espectador con su propia realidad.

La pintura siempre generará una virtualidad en la que un sujeto puede contemplar el infinito de las circunstancias que lo enfrenta a la reflexionar sin ser afectado por las mismas. Pero la ampliación del espacio contribuye a la apertura de la ventana e invita al estudio del infinito por medio de la inmersión de la comparación de aquello que se extiende por el mundo real versus lo que habrá en el mundo de la representación. Entonces, solo quien reconozca los distintos valores de los bordes que encuadran nuestros contextos, podrán reconocer en qué marcos se encuentran definiéndose a sí mismos.

Apéndices

1. Banner de la exposición *Bordes*

**CUENCA
CON VISIÓN
DE FUTURO**

Exposición Bordes,
la ventana como dispositivo de relación
del artista visual **Santiago Calle**

Abierto al público
del **13 de mayo al 7 de junio de 2021**
8:00 a 16:30

Casa Patrimonial Municipal de Las Posadas
Gran Colombia 17-49 y Octavio Cordero

2. Invitación

Invitación

LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Se complace en invitar a la muestra:

BORDES
la ventana como dispositivo de relación.
De: Santiago Calle T.

La cual se llevará a cabo en la Casa Patrimonial Municipal de las Posadas
Gran Colombia 17-49 y Octavio Cordero.
Desde: 13 de Mayo al 7 de Junio de 2021

Por motivo de la emergencia sanitaria mundial y en seguimiento a las disposiciones del COE nacional, los invitamos a las jornadas de mediación, con cupos reducidos y agendados, en los horarios 10H30 y 15H00. Reserve su cupo a través de Whatsapp al 0998122493 - smonserrath.fajardo@ucuenca.edu.ec

TE ESPERAMOS

3. Vínculos del evento

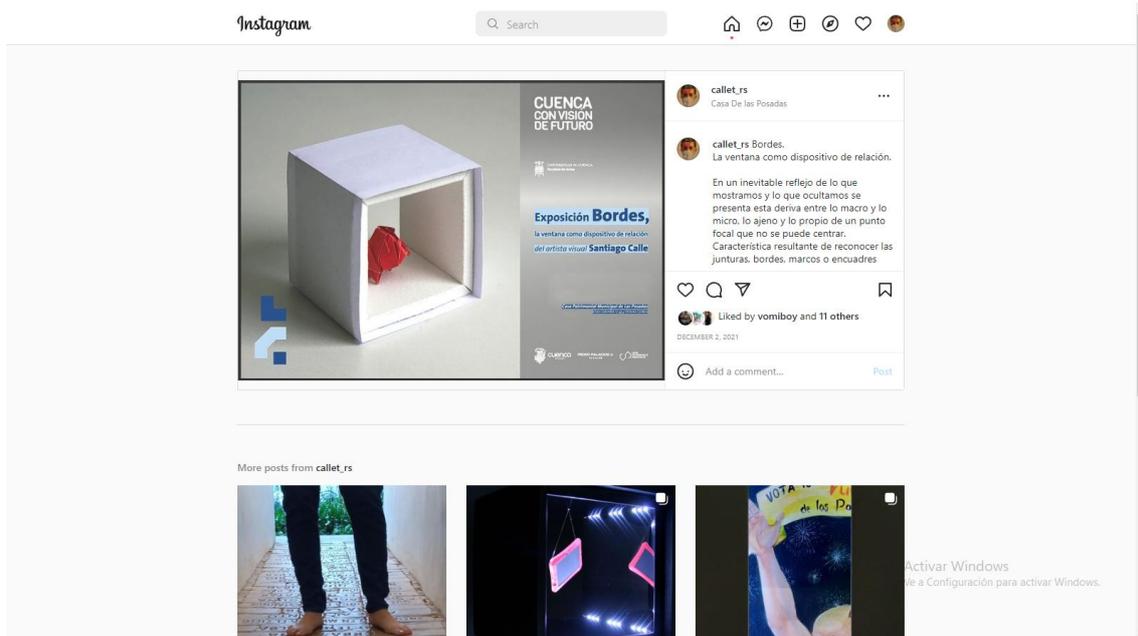
Lanzamiento: <https://fb.me/e/O200M2qa>

The screenshot shows a Facebook event page. The event title is "Lanzamiento de la muestra BORDES: la ventana como dispositivo de relación." The location is "Casa Patrimonial Municipal de las Posadas, Gran Colombia 17-49 y Octavio Cordero". The date and time are "JUEVES, 13 DE MAYO DE 2021 A LAS 16:00". The event is organized by "Sofia Monserrath". The details section shows that 80 people have responded. The event is public and can be attended from anywhere. The cover image features a window with a blue frame and a white interior, with the text "CUENCA CON VISIÓN DE FUTURO" and "Exposición Bordes, la ventana como dispositivo de relación del artista visual Santiago Calle".

Clausura: <https://fb.me/e/122IWeYyV>

The screenshot shows a Facebook event page. The event title is "Clausura de la muestra BORDES: la ventana como dispositivo de relación." The location is "Casa De las Posadas". The date and time are "27 MAY. 2021, 16:00 - 7 JUN. 2021, 17:00". The event is organized by "Sofia Monserrath". The details section shows that 51 people have responded. The event is public and can be attended from anywhere. The cover image features a colorful abstract artwork with the text "EVENTO DE CLAUSURA" and "Día: viernes 4 de Junio Hora: 19:00".

Registro: https://www.instagram.com/p/CW_MhVipqEp/

4. Textos

a. Texto de la muestra

En un inevitable reflejo de lo que mostramos y lo que ocultamos se presenta esta deriva entre lo macro y lo micro, lo ajeno y lo propio de un punto focal que no se puede centrar. Característica resultante de reconocer las juntas, bordes, marcos o encuadres como puntos suspensivos de un discurso que busca relatar las circunstancias del ser parte y del estar en un contexto mayor. Narraciones ignoradas por el ojo que tratan de surgir de sus soportes funcionales, tangibles o virtuales para gestar el habitar visual.

Estos espacios suspendidos —entre los discursos, el contexto y sus múltiples relaciones— son textos que, de acuerdo a la percepción, actúan como articulación entre el vacío y lo saturado, lo sencillo y lo complejo, el sentir y la razón, lo anterior y el porvenir. Situaciones que conllevan consecuencias a pesar de nuestra enajenación o apropiación de los múltiples testimonios del día a día.

b. Cita

...imagínese los estragos de un robo que sólo los privara de los marcos, o más bien de las juntas, y de toda posibilidad de reenmarcar sus objetos de valor o sus objetos de arte.

Jacques Derrida

5. ¡He ahí el borde!²

Un territorio se muestra como un escenario jalonado de hitos-bordes. Alguien lo transgrede, alguien lo brinca; de cierta forma, se puede llegar al otro lado. A veces se regresa. Otras tantas no y aparece un nuevo territorio.

El marco en una pintura es el borde de un territorio, borde de formas y texturas, de un juego de colores, de una narración de algún tipo, tal vez. El marco del cuadro pedía a los vanguardistas el exceso, lo señalaron como insuficiente e innecesario en solicitud de desaprender lo que se sabía. Pero el marco también es parte de la narrativa, incluso la pared en la que cuelga el cuadro y el mismo edificio lo es. Y el espectador lo es. En Bordes, de Santiago Calle, se invita a ser parte de la narración, a ratos ser marco, y en otros a revivir fuera de él. A ser un nómada en su propio territorio.

Santiago presenta las experiencias artísticas en un espacio determinado, que deviene del entendimiento del espacio desde sus estudios del arte y de la arquitectura. Borde-pintura, borde-escultura, borde-arte-objeto, borde-espacio del espacio finalmente. ¿Los bordes están o se crean? El carácter fluido del arte, a través de los tiempos, nos permite aceptar al borde(s) como una parte de esos flujos. Son operaciones deconstructivas en los bordes, a través de los bordes, fuera de los bordes.

Primero es necesario registrar, indagar, los misterios del borde. Luego construir una propuesta nueva de borde, un nuevo territorio. Procesos insistentes de resemantización, de rebordear los bordes. La idea es mostrar otros puntos de vista, nuevos significados formales de contenido, que permitan revelar lo real de otra forma.

Están, de Santiago, las preocupaciones del yo individual versus las del yo social en algunos de los escenarios socio políticos de nuestra realidad. Siempre el proceso continuo de cambiar los sentidos y significados de los objetos y lo cultural asociado. Los bordes se suceden al infinito, y los desbordes a un infinito del infinito personal.

La existencia del borde es inasible y es una existencia de presencia híbrida. Decir que la lluvia deja de ser para convertirse en agua para beber, es querer decir que la lluvia siempre será agua: agua-hielo, agua-vapor, agua-lluvia.

¿He ahí el borde?

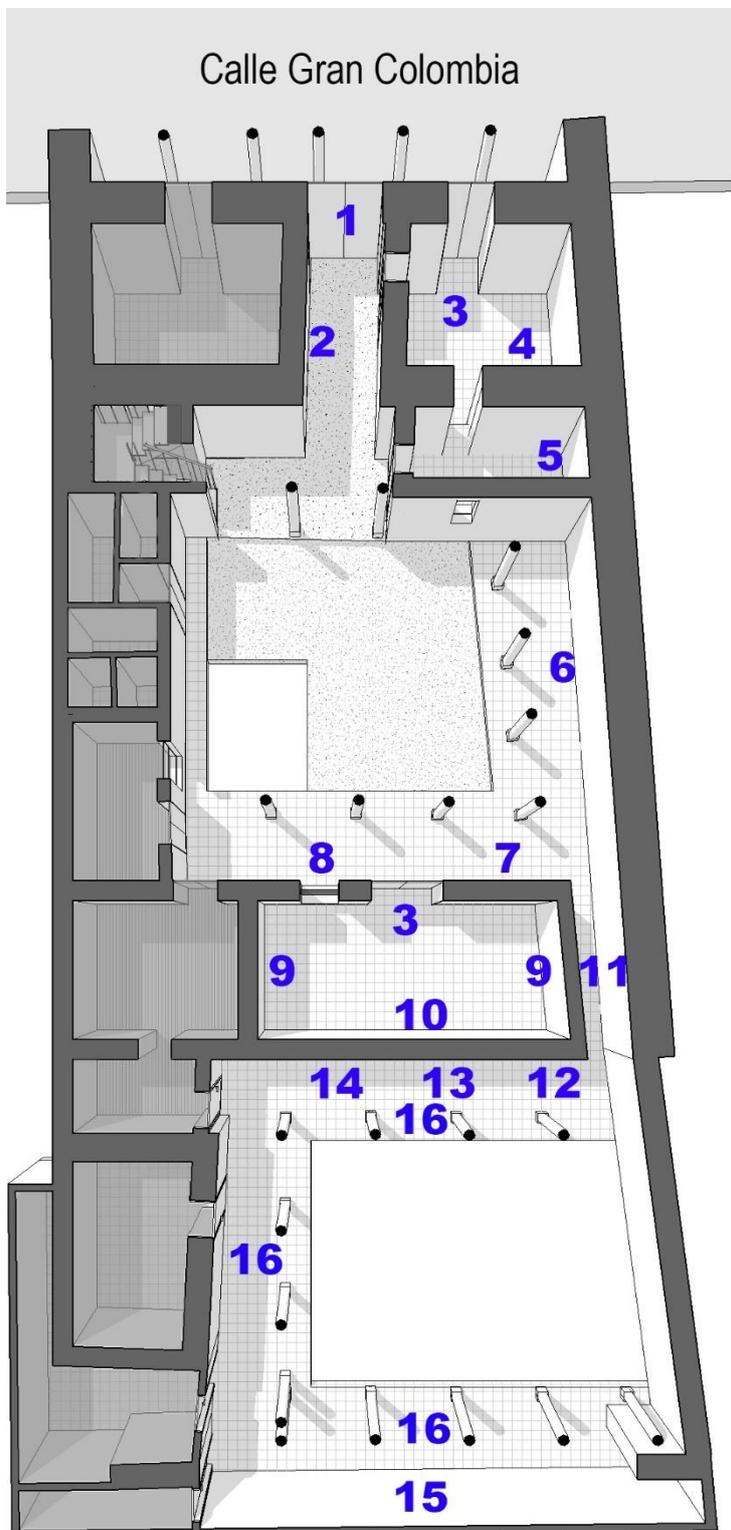
Julio Álvarez Palomeque.

² *¡He ahí el borde!* es el texto de respaldo escrito por el Lcd. Julio Álvarez Palomeque, mst. Describe los intereses de la muestra que se aprecian desde la mirada del tutor de la investigación.

6. Distribución de obras en el espacio expositivo

En la Casa de las Posadas, del sistema de Casas Patrimoniales de la Dirección de Cultural del GAD de Cuenca, se distribuyeron las obras de la siguiente manera:

1. Ingreso Principal
2. Título: *Bordes*
3. *Glóbulo visual* (2021), apéndice 8d
4. Texto de la muestra, apéndice 4a
5. *Breve historia* (2021), apéndice 8i
6. *Autorretrato* (2016-2021), apéndice 8c
7. ¡He ahí el borde!
8. A través de la ventana (2021), apéndice 8h
9. *Cielo y tierra* (2021), apéndice 8^a
10. *Entre ética y vicio* (2021), apéndice 8f
11. *Combo* (2021), apéndice 8g
12. *Cita*, apéndice 4b
13. *Globo* (2021), apéndice 8e
14. *S/T* (2021), apéndice 8j
15. *Polvo* (2016), apéndice 8b
16. *Foco de percepción* (2021) [espacio usado para la puesta en escena], apéndice 8k.

7. Numeración de obras de Bordes

a

b

c

d

e

g

f

h

i

j

k

Cuenca, 2021

Casa Patrimonial de las Posadas

Obras:

- a. Calle, R. *Cielo y tierra*. 2021, Corte de cartulina Fox Watercolour, instalación; 186cm x 122cm x 20cm c/u
- b. Calle, R. *Polvo*. 2016, pintura, óleo sobre madera de Romerillo, instalación; 5cm x 5cm x 3cm (pieza), 1210cm x 240cm (espacio expositivo)
- c. Calle, R. *Autorretrato*. 2016-2021 (trabajo en progreso), pintura expandida, instalación de papel bond coloreado, procesual, fotografía sobre muro; 100 cm x 70 cm (instalación de papiroflexia), 20,3 cm x 15,2 cm c/u (portarretratos)
- d. Calle, R. *Glóbulo visual*. 2021, arte objeto hecho con metal, cartón y dispositivos electrónicos, 61cm x 61cm x 61cm
- e. Calle, R. *Globo*. 2021, arte objeto en mdf, cerámica fría y luz led; 20cm x 15cm x 10cm
- f. Calle, R. *Entre ética y vicio* (tríptico). 2021, Acuarela sobre cartulina, 38cm x 31cm x 7cm c/u
- g. Calle, R. *Combo*. 2021, cerámica, instalación en pasillo; 73 cm x 16 cm x 6cm
- h. Calle, R. *A través de la ventana*. 2021, instalación, intervención en sitio; 225 cm x 117 cm x 178 cm
- i. Calle, R. *Breve historia*. 2021, Acrílico sobre cartulina, 93cm x 58cm x 10cm
- j. Calle, R. *S/T*. 2021, papel plegado, maqueta, instalación; 5cm x 5cm x 5cm
- k. García, P. *Foco de percepción*. 2021, danza.

8. Fichas técnicas de productos

a. Cielo y tierra

SANTIAGO CALLE T

2021

Instalación en cartulina Fox Watercolour cortada, MDF e instalación eléctrica.

186 cm x 122 cm x 2 cm c/u

En contemplación del infinito, se presenta esta instalación la cual muestra dos dispositivos idénticos situados uno frente al otro. El tiempo se detiene en un bucle que se abre en un espacio medio de dos ventanas blancas de mediano formato. La primera, la más cercana al ingreso, alude al infinito vacío tras el cielo; mientras, la segunda, presenta el infinito material terrenal de la obra y construcción humana. La obra busca la exploración del espectador con el fin de reconocimiento de estos vastos horizontes, los cuales solo por medio de su aproximación e indagación pueden ser diferenciados. Se plantea el cuestionamiento de ¿qué tanto vemos si no nos detenemos a mirar y analizar?

Vínculo:

https://www.instagram.com/p/CW_KarCpORm/

b. Polvo**SANTIAGO CALLE T**

2016

Pintura, óleo sobre madera, instalación

5cm x 5cm x 3cm (pieza), 1210cm x 240cm (espacio expositivo)

“Polvo eres y al polvo volverás” (Gen. 3, 19). Es acaso esto lo que trata de manifestar el fragmento del libro *Un punto azul pálido* (1994, pág. 14) del astrónomo Carl Sagan (1934-1996) inspirado por la foto más distante hecha de la tierra por la sonda espacial Voyager 2 en 1990:

Pero para nosotros es distinta. Echemos otro vistazo a ese puntito. Ahí está. Es nuestro hogar. Somos nosotros. Sobre él ha transcurrido y transcurre la vida de todas las personas a las que queremos, la gente que conocemos o de la que hemos oído hablar y, en definitiva, de todo aquel que ha existido. En ella conviven nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y forrajeadores, héroes y cobardes, creadores y destructores de civilización, reyes y campesinos, jóvenes parejas de enamorados, madres y padres, esperanzadores infantiles, inventores y exploradores, profesores de ética, políticos corruptos, superstars, «líderes supremos», santos y pecadores de toda la historia de nuestra especie han vivido ahí... sobre una mota de polvo suspendida en un haz de luz solar.

Vínculo:https://www.instagram.com/p/CW_IbeMJkKZ/

c. *Autorretrato***SANTIAGO CALLE T**

2016-2021 (trabajo en progreso)

Pintura expandida, instalación de papel bond coloreado, procesual, fotografía sobre muro

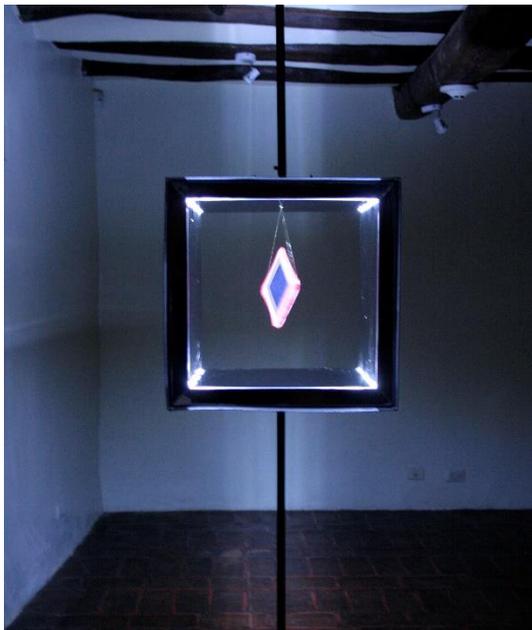
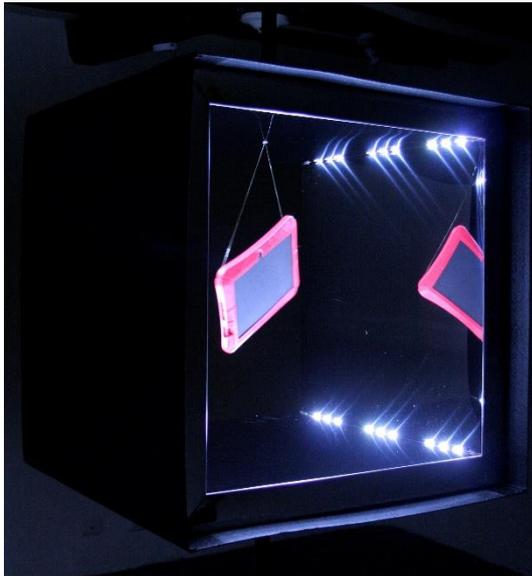
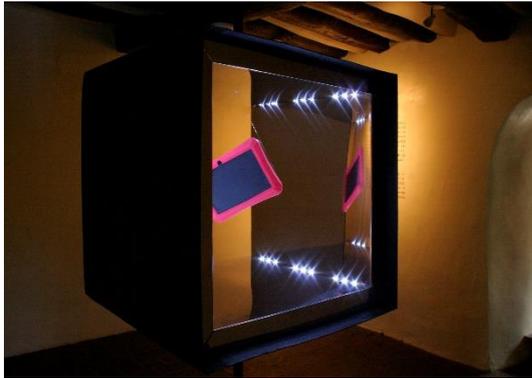
100 cm x 70 cm (instalación de papiroflexia),
20,3 cm x 15,2 cm c/u (portarretratos)

Comprendiendo a la pintura como la aplicación de un pigmento sobre un soporte; *Autorretrato* es una pintura que toma y manipula el pigmento por medio de la papiroflexia para constituir un punto de color. Cada elemento que lo constituye se carga con un significado, se genera una construcción simbólica identitaria para representar al sujeto, en este caso: al autor.

Esta obra propone, en cada presentación, una actualización del retrato registrando el transcurso del tiempo, poniendo sobre sí mismo lo efímero del retratado. Para ello, la instalación muestra su proceso de descomposición en el tiempo de exposición al permitir que las piezas se desprendan del muro. Asimismo, sugiere un crecimiento literal de una personalidad con la suma de piezas que aumentan el tamaño del retrato en cada presentación. Por estos particulares, se adjunta a la instalación una serie de portarretratos que guardan los procesos de presentaciones anteriores; se conserva, a manera de álbum fotográfico, la historia de las presentaciones de la obra.

Vínculo:

https://www.instagram.com/p/CW_K-d6pwVb/

d. Glóbulo visual**SANTIAGO CALLE T**

2021

Arte objeto hecho con metal, cartón y dispositivos electrónicos

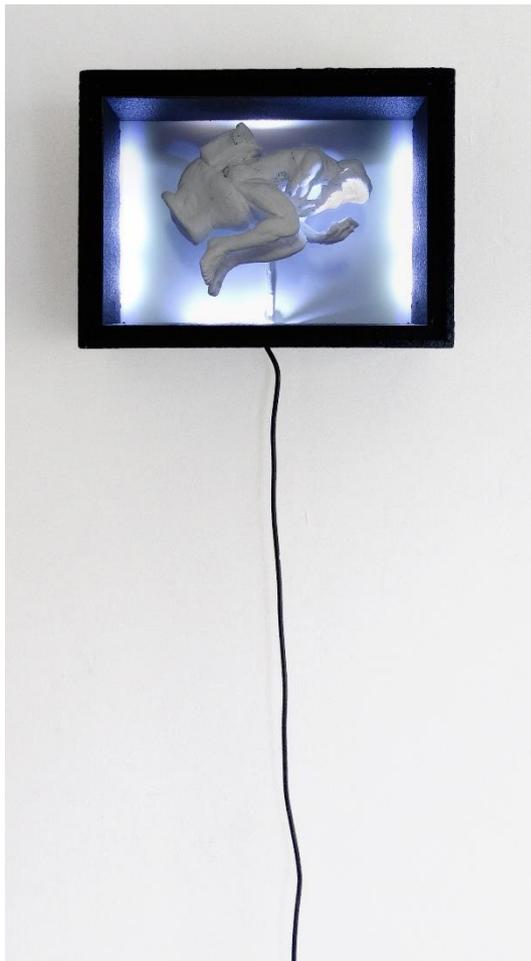
61cm x 61cm x 61cm

¿Qué es lo que percibimos cuando miramos? Por medio de esta intervención se hace uso de la luz como medio cromático propio para presentar diferentes posibilidades visuales, incluye en su presentación distintos esquemas de consciencia en el acto de ver. Muestra a la imagen en distintas categorías de representación contenidas dentro del cuadrado negro — referente a Malevich— y a su proyección para la construcción del cubo que contiene: al movimiento, a la simulación del movimiento, el espejismo y la imagen digital. Dispositivo que tiene la capacidad de incluir (por medio del reflejo) o excluir (a través de una transmisión a una pantalla distante) al espectador.

Vínculo:

https://www.instagram.com/p/CW_Mlh-JQis/

e. *Globo*

SANTIAGO CALLE T

2021

Arte objeto, cerámica fría, estructura de alambre galvanizado, MDF e instalación eléctrica

15 cm x 10 cm x 10 cm

En una apreciación del espacio seguro, confortable y privado que se convierte en el borde de la realidad. El tránsito de lo opcional al resguardo obligatorio que marca distintas dinámicas de interacción social.

El presente como muestra de lo digital que cruza por la ventana un mundo infinito que lleva lo público a lo privado y lo privado a lo público. Globo es la ilusión amarrada, el deseo estancado, el ver de espectáculo que impide la comprensión de un mismo instante que se vive y se carga.

Vínculo:

https://www.instagram.com/p/CW_I_XnJem8/

f. *Entre ética y vicio (tríptico)*

a

b

c

d

SANTIAGO CALLE T

2021

Acuarela sobre cartulina, cartón prensado y MDF

38 cm x 31 cm x 7 cm c/u

Tríptico que narra los lazos entre el poder y el núcleo social, la familia. Utiliza el sensacionalismo para expresar la corrupción personal en distintos lugares que delimitan el caótico espacio de inocencia y formación. Expone el caos de un dormitorio en manos de la niñez, y del orden del hogar y el poder administrativo, bajo el cuidado y resguardo, transgredido por lujurias y vicios.

Vínculo:

https://www.instagram.com/p/CW_KhRLJ1XK/

Agradecimiento especial a la colaboración de José Palacios y Sofía Fajardo, quienes colaboraron en esta obra como talleristas.

g. *Combo***SANTIAGO CALLE T**

2021

Cerámica, instalación en pasillo

73 cm x 16 cm x 6cm

La construcción o destrucción de ideas no es posible sin la comprensión de sus aspectos y contextos, este ejercicio es clave para orientar los objetivos a alcanzar. Pero ¿qué ocurre cuando se quiere rectificar? Según Jacques Derrida, el ejercicio de la deconstrucción “desmonta una edificación, un artefacto, para hacer que aparezcan sus estructuras, sus nervaduras o su esqueleto [...], pero también, simultáneamente, la precariedad ruinoso de una estructura formal que no explicaba nada...”¹. En esta acción se constituye esta obra, donde se narra la infinita caída del mazo, modelador; el cual — como herramienta frágil, sin rumbo ni control— cae a la urbe con el fin de de-modelar, de-construir, de redefinir el habitar humano.

Vínculo:https://www.instagram.com/p/CW_JbFMp5gk/

¹ Derrida, J. (1989). Entrevista con Jacques Derrida. Política y sociedad. Madrid, pág. 48

h. A través de la ventana

SANTIAGO CALLE T

2021

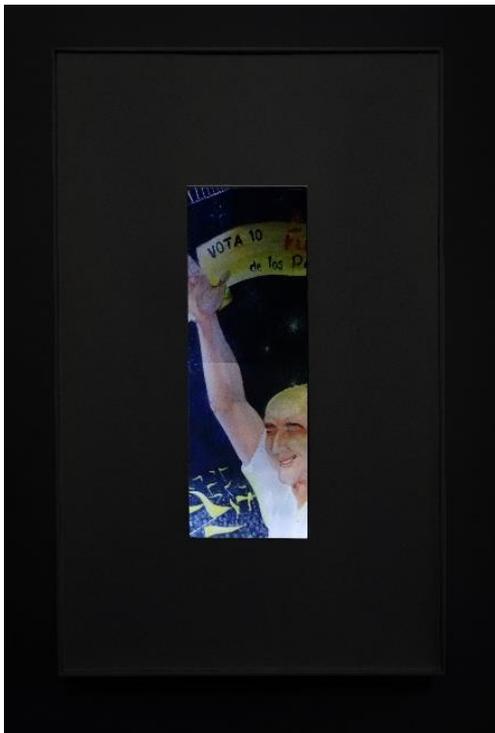
Instalación in situ

225 cm x 117 cm x 178 cm

Representación de inmersión a la obra artística. La ventana como portal a otras realidades.

Vínculo:

https://www.instagram.com/p/CW_KoKNJIO0/

i. Breve historia**SANTIAGO CALLE T**

2021

Acrílico sobre cartulina Cansón

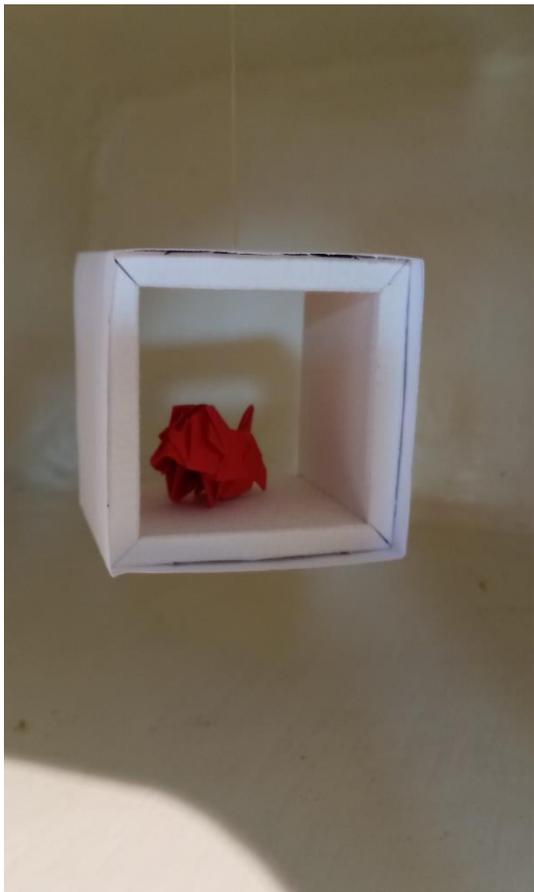
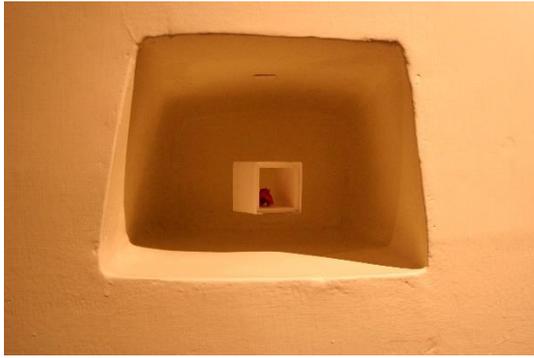
93 cm x 58 cm x 10 cm

Dentro de la lógica Estético, Ético y Político (E.E.P) descrito por la profesora Cecilia Suárez (2018) para las obras latinoamericanas, se presenta esta representación sobre el Ab. Abdalá Bucaram Ortiz. Obra figurativa que busca ser una representación de varias perspectivas sobre el papel que ha cumplido este personaje político en la historia nacional. Se busca usar a este personaje como un ejemplar matriz de aquello que se ha convertido en el lineamiento del espectáculo político de la democracia.

La pieza artística trata de ser un objeto que de acuerdo a la posición del espectador se revelen ante él distintas perspectivas, recuerdos y sentimientos que ayuden al observador a sumergirse de alguna manera en ella y trate de buscar más conexiones.

Vínculo:https://www.instagram.com/p/CW_L-r0JCuf/

j. S/T

SANTIAGO CALLE T

2021

Papiroflexia, instalación

5 cm x 5 cm x 5 cm,
30 cm x 22 cm x 31 cm (Nicho)

La accidentalidad de los intersticios que se prestan para proyectar los procesos mismos de una exploración. Orificios convertidos en portales de tránsito para la mirada que se encapsula en un microcosmos reflejo de un contexto local.

Vínculo:

https://www.instagram.com/p/CW_Kz4Fp9XZ/

k. Foco de percepción

2021

Grupo:

Lumière danza independiente

Director y coreógrafo:

PAÚL GARCÍA

[Cuenca, 1987]

Bailarines:

Alba Torres

Isabel Guillen

Ana Lia Sánchez

Paúl García

Andrés Ruilova

Marco Calle

Duración:

11m 28s

Lumière danza independiente cuestiona por qué la mirada social actúa como una jaula que dicta nuestro comportamiento; foco de percepción invita al espectador a salir de esa mirada cuestionadora y a bailar como si nadie nos viera, a salir del marco, a pintar fuera de las líneas, a ser cada uno de nosotros como seres vivos únicos y auténticos.

Vínculo:<https://fb.watch/b2Znw-WkIW/>

9. Proceso de producción

La investigación como la ejecución de los productos inició desde la comparación de la ventana como elemento arquitectónico y metáfora para el análisis pictórico del arte. Por lo tanto, se cuestionó qué elementos constituyen una ventana y se estableció semejanzas y diferencias entre las dos posturas.

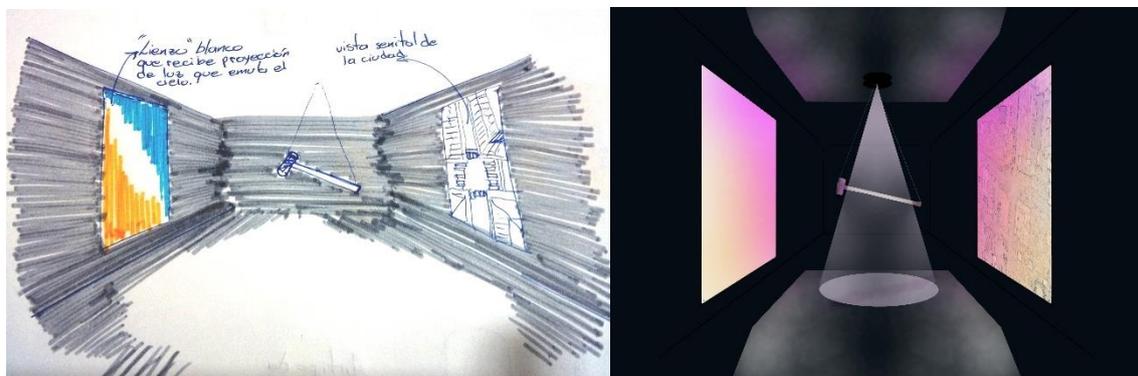

Partiendo del velo de Alberti, se inicia una exploración de distintas pantallas que admitan una invitación al mundo interno de la obra. Por tanto, se toma a la ventana como una fachada de todo un horizonte guardado tras ella, al cual se busca contemplar. Entonces se define el dispositivo como elemento de distanciamiento y cobijo del observador, pero también como instrumento de exploración. De ahí que se toma, en varias obras, la cualidad de proveer iluminación —como si se tratase del elemento arquitectónico— para su metáfora. De esta manera, se desarrollaron las obras de la siguiente manera:

a. Cielo y tierra

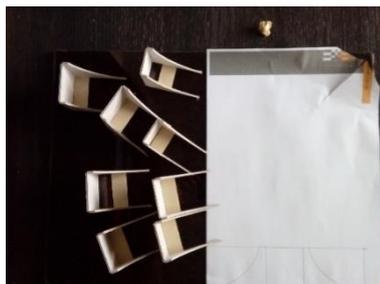
Partiendo de la referencia de Ohata, se buscó presentar una obra que se deba explorar en la superficie de su soporte fragmentado por un elemento tridimensional, llamada *Instante*. Posteriormente, esta obra se separaría en *Cielo y tierra* y *Combo* debido a la museografía donde se terminó al espacio arquitectónico de la sala como un elemento importante dentro del marco narrativo de la muestra. *Cielo y tierra* se mostró como una obra independiente del elemento cerámico, pues al encerrar al observador en su centro generó un espacio comparativo entre sus dos pantallas. Espacio que se prestó para la exploración.

Bocetos:

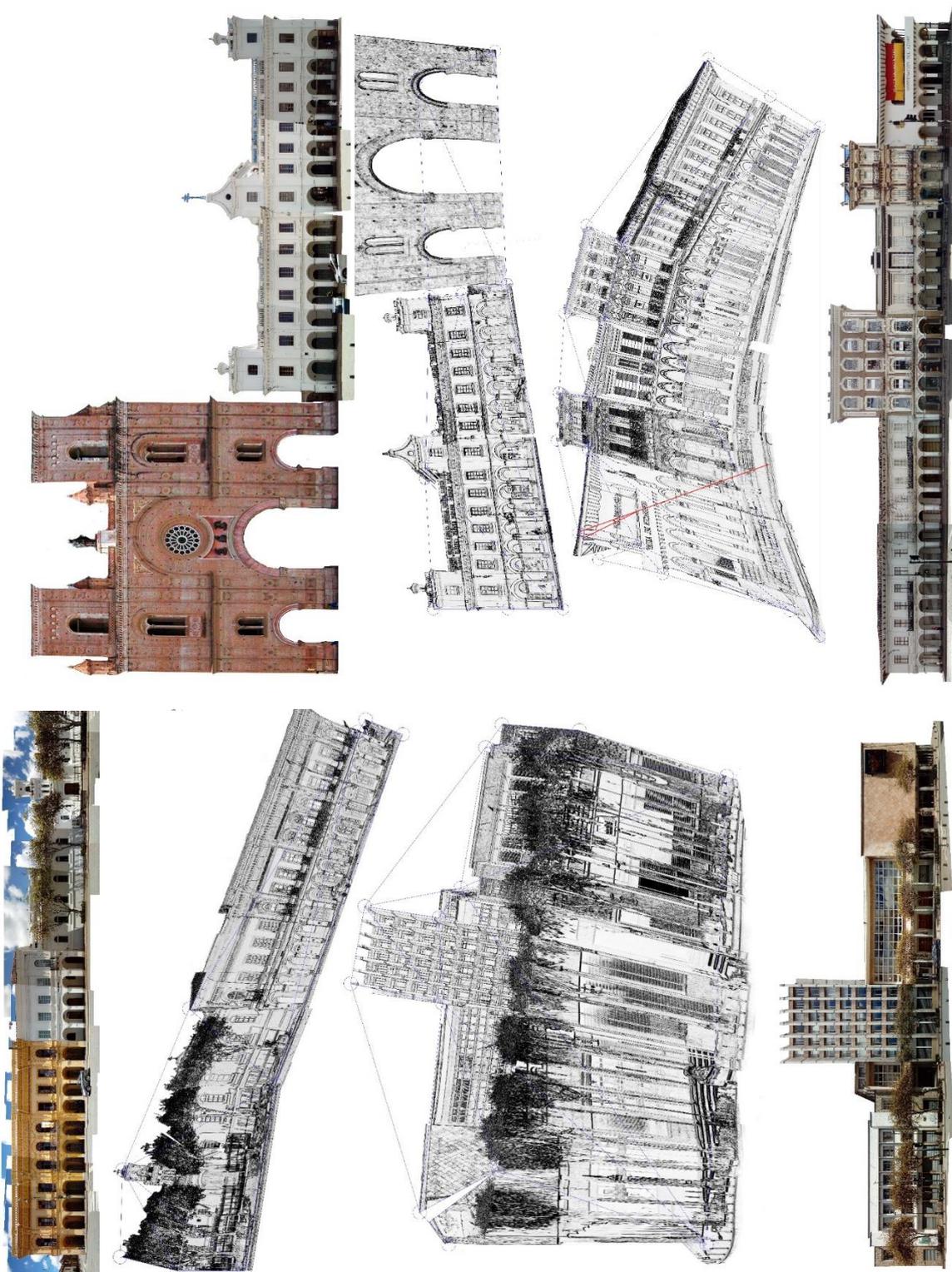

Elaboración y construcción:

Construcción del soporte en madera tableros de fibra de densidad media (MDF), tiras de madera, cartón prensado y cartulina. Para ello, se trabajó en primera instancia en una escala maqueta que posteriormente darían el origen de *Entre ética y vicio*.

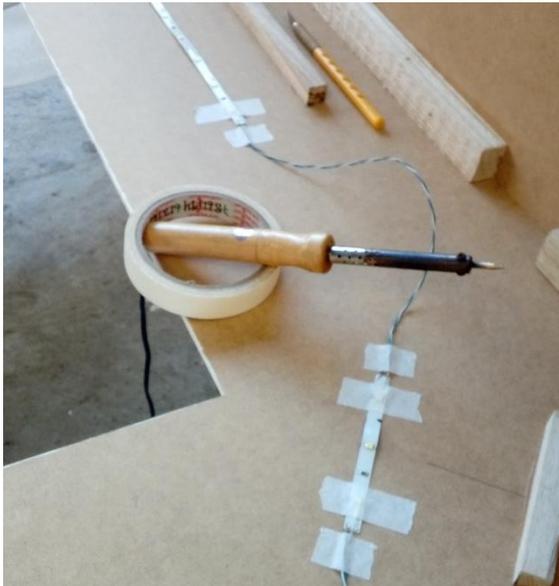
Para el dibujo y recorte de la cartulina se utilizó los tramos urbanos del Parque Calderón, fueron levantados fotográficamente para posteriormente deformarlos digitalmente en busca de su ajuste a un punto de vista respecto a la obra terminada.

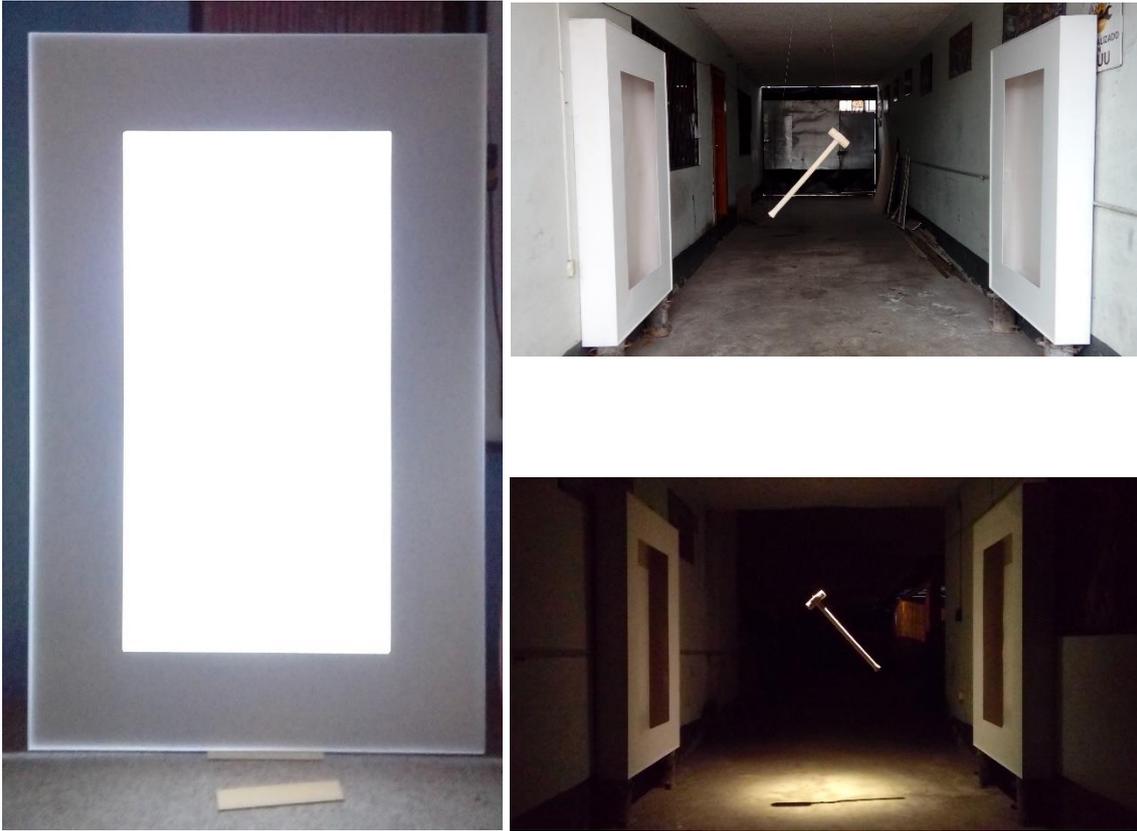
Las deformaciones se realizaron por medio de un mapeo y proyección inicial de los tramos sobre el soporte.

Luego se construyó el marco y se instaló todas las conexiones eléctricas.

Se obtuvo los paneles buscados que se pusieron a prueba.

b. Polvo

Obra elaborada en el año 2016 en la clase de Pintura IV, donde el ejercicio propio se llevó en base de la transgresión del soporte. La propuesta busca generar un punto de atención mínimo en un soporte sobredimensionado para atraer la mirada del espectador para obligar su acercamiento y compensarlo con un insulto gráfico. La intención fue generar un golpe o malestar en el espectador a manera de mal pago por su atención. La combinación de escalas se prestó perfectamente para la metáfora bíblica y científica de un grano de polvo.

c. *Autorretrato*

Obra de 2016 que se ajustó a la ruptura del soporte y movimiento del espectador para crear distintas narrativas en diferentes escalas por medio de la distancia del observador.

Rafael Calle. *Autorretrato*. 2016, pintura expandida, instalación de papiroflexia en papel bond coloreado; 60 cm x 40 cm

Rafael Calle. *Autorretrato*. 2019, capturas de video arte.

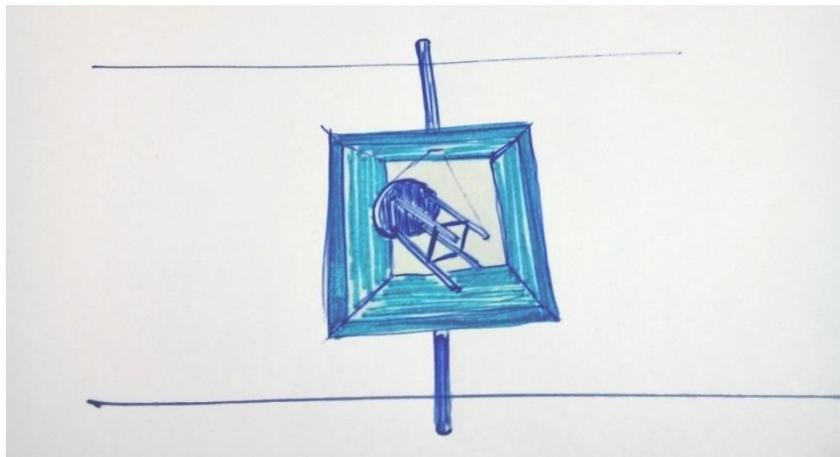

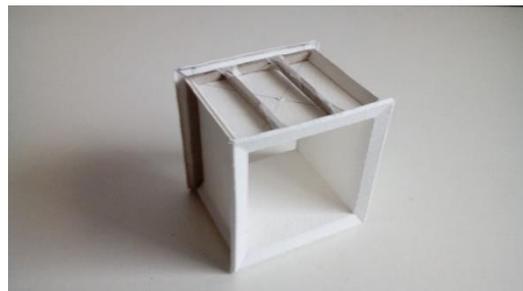
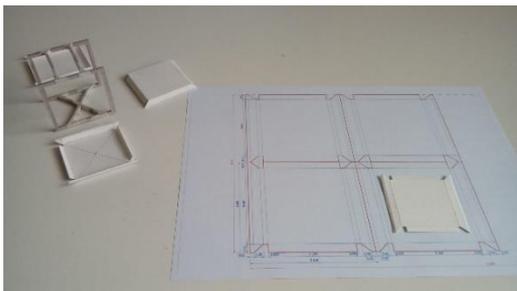
d. *Glóbulo visual*

Con referencia en Gordín, se buscó un dispositivo que ayude a revelar el ver, la mirada y lo visual. Por lo que se propuso este objeto que en si nos permite ver un objeto real; reflejos, por medio de acero inoxidable; movimiento real, gracias a un motor eléctrico; y la simulación de movimiento, por medio de una imagen pobre transmitida. A su vez, este dispositivo convirtió al observador en parte de la muestra al transmitir su imagen a otra pantalla en la sala. Fue construido con estructura de madera, láminas de acero inoxidable, instalación eléctrica, soporte metálico y recubierto con cartón prensado pintado de color negro. Para la transmisión del video de la silla, se incorporó una tableta digital la cual recibió desde un ordenador la imagen y a su vez transmitió la imagen del observador al ordenador en otra sala.

Bocetos:

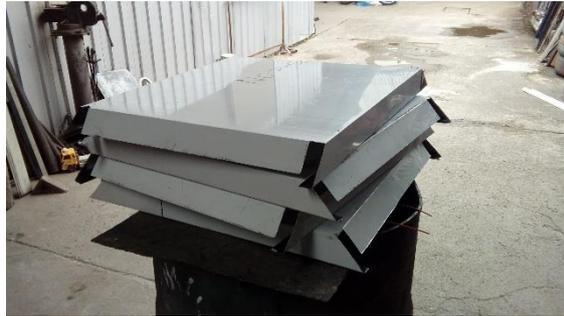

Tras el boceto se continuó con la elaboración de la maqueta para contemplar su construcción. Esta misma maqueta, hallaría su devenir dentro de la exposición, donde encontró un espacio con la obra *S/T* (2021)

Construcción:

Lámina de acero inoxidable

Estructura

Ensamblaje

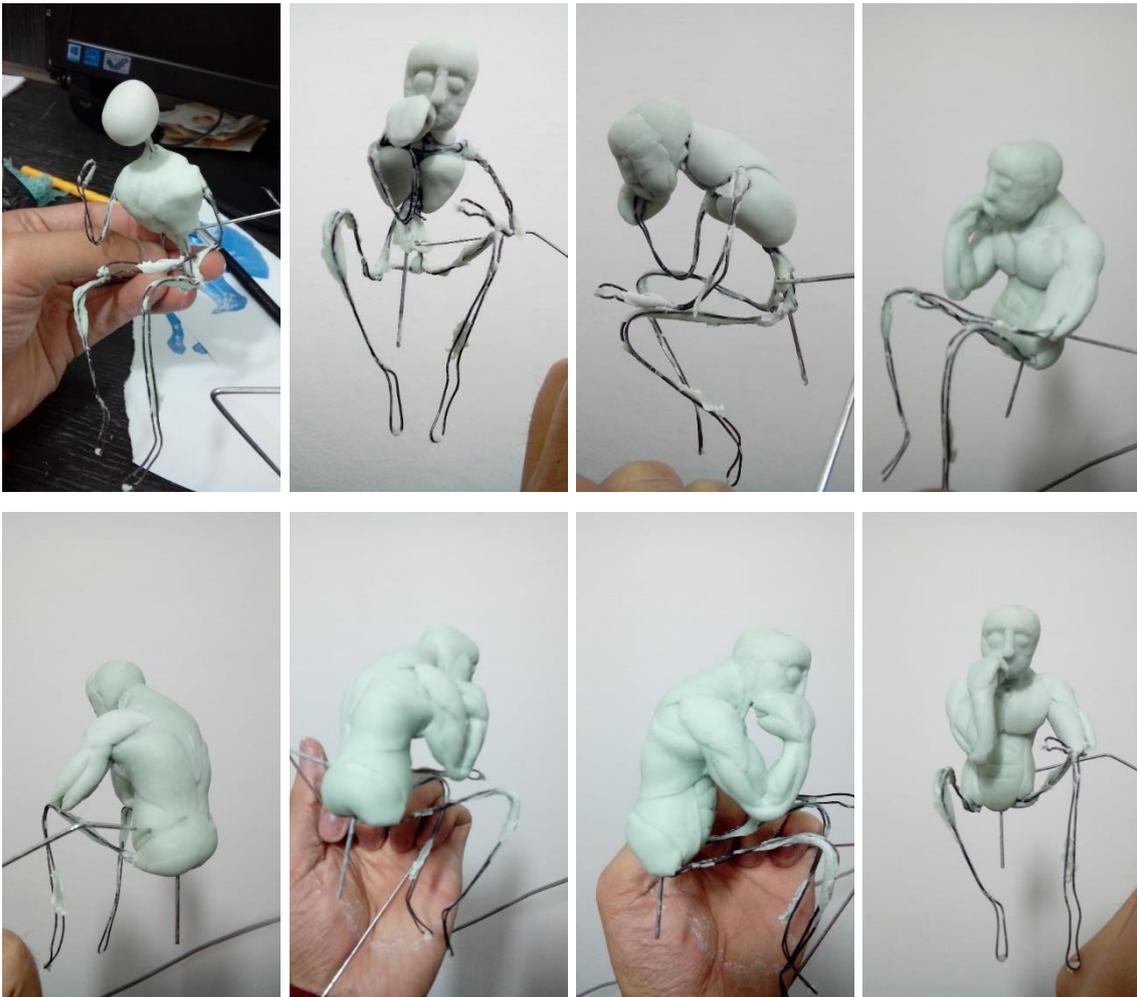
Grabación de video

Capturas de video

e. *Globo*

Obra planteada para la convocatoria *NOS-OTROS* (2021) por Centro Cultural Saladentro, la cual determinó las dimensiones de la obra para tratar el motivo de la pandemia por COVID-19. Se propuso una replica del pensador del escultor Aguste Rodin, con la cual se hace referencia al periodo de espera en el espacio privado mientras se sostuvo la vida social a través de las pantallas. Se construyó por medio de estructura de alambre galvanizado, cerámica fría, pintura, MDF y elementos eléctricos para su iluminación.

f. *Entre ética y vicio (tríptico)*

La obra se construyó en conciliación de tres posibilidades de construcción de escenarios provocativos y cuestionables de sus narrativas. La primera, un espacio real que se lo obtuvo por medio de imágenes de difusión digital; la segunda, construcción física de un escenario para su posterior representación; y la tercera, la narración sobre una imagen virtual de proyección de un espacio. De esta manera, se busca narrar las concepciones que forma el poder y la pedagogía.

Esta obra se realizó en acuarela sobre cartulina, cartón prensado y MDF.

Construcción de soportes

Pintura de los motivos de cada elemento de la obra.

g. *Combo*

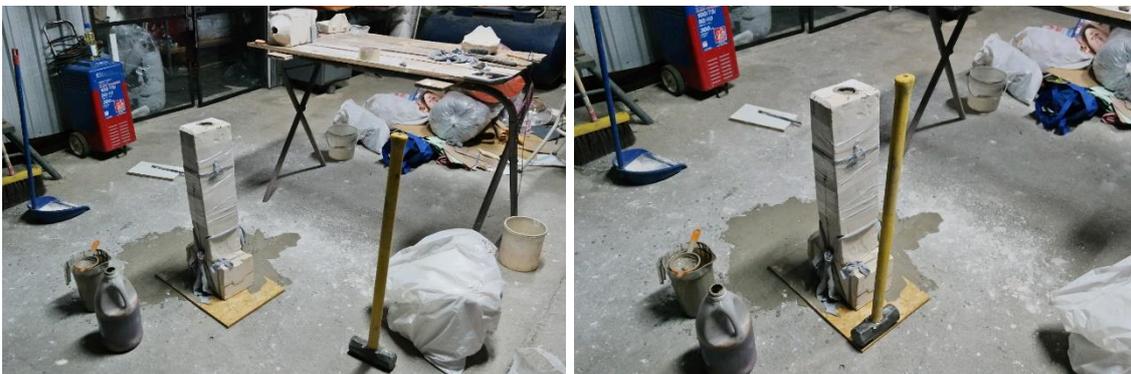
La pieza se concibió como una réplica, un objeto que, en base a su figura — apariencia—, pretende ser un elemento que por su constitución no puede ser. La obra se consolidó en el espacio expositivo, pues se buscó que la arquitectura enmarcara su instalación como un objeto demoledor de aquello que se puede ver tras él. Se trató de generar la paradójica sensación de esta herramienta hecha para destruir sujeto de su verdadera realidad que es su propia fragilidad.

Para su construcción se realizó un molde de un combo real de construcción. Se trabajó en dos partes, una la cabeza y la segunda el mango, las que se unifican al retirar la cerámica del molde que se evidencia en las imágenes a continuación:

Elaboración del molde:

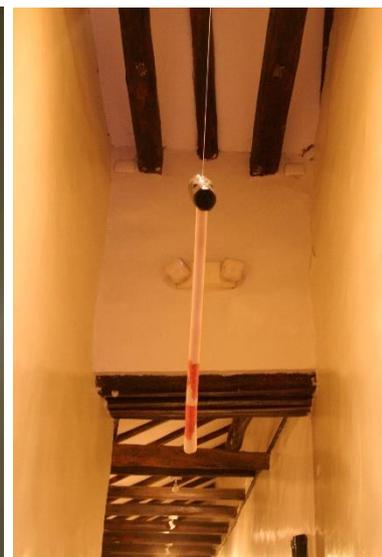
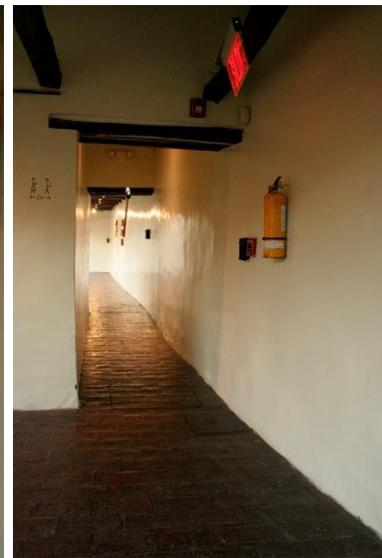
Producción de pieza cerámica:

Detalles de pieza terminada:

Imágenes de la exposición:

h. A través de la ventana

Instalación de intervención In situ del espacio expositivo. Busca expresar de manera literal la intención de la exposición al provocar al público a atravesar una ventana real. Para ello se construyó dos escaleras de madera con dos peldaños cada una.

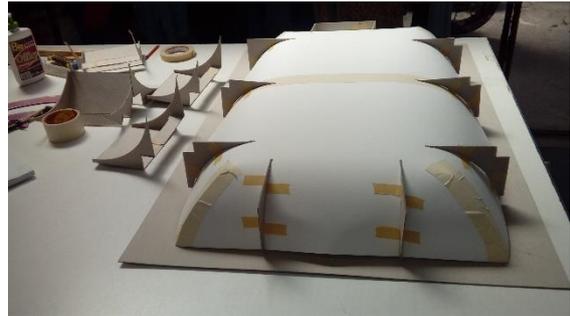
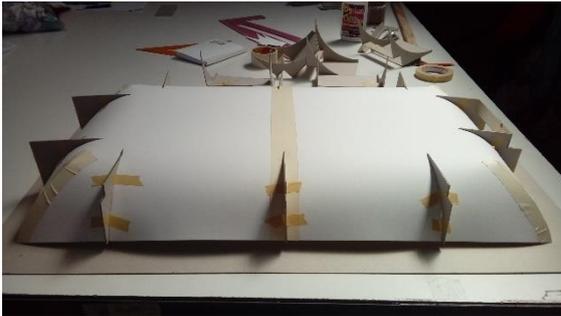
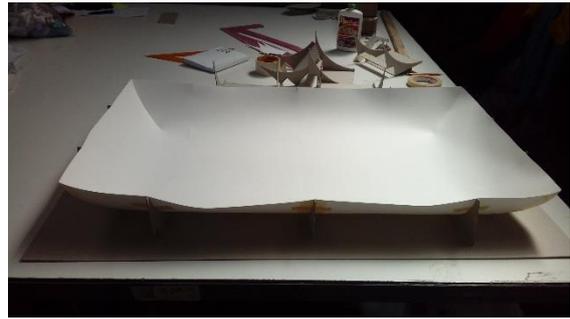

i. Breve historia

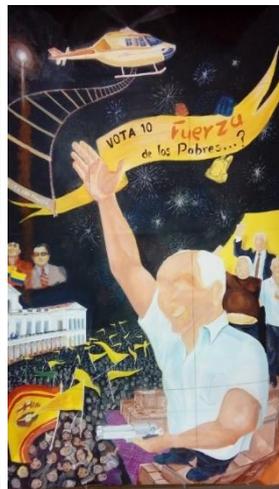
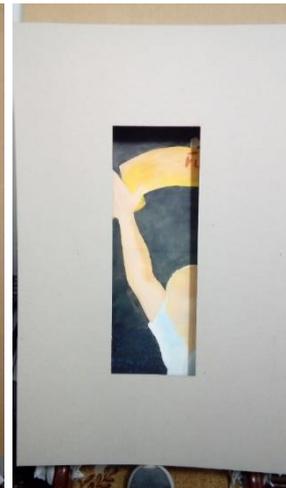
Esta pieza buscó representar el relato de un personaje público que se encuentra en buena parte de la memoria colectiva. Trató de en una sola pieza exponer distintos momentos de su historia, en la cual el observador pueda explorar de manera parcializada.

Su construcción se realizó en acrílico sobre un soporte cóncavo de cartulina Cansón, instalación eléctrica y MDF. Para la construcción del soporte se utilizó cartón prensado.

Construcción del soporte:

Proceso de pintura:

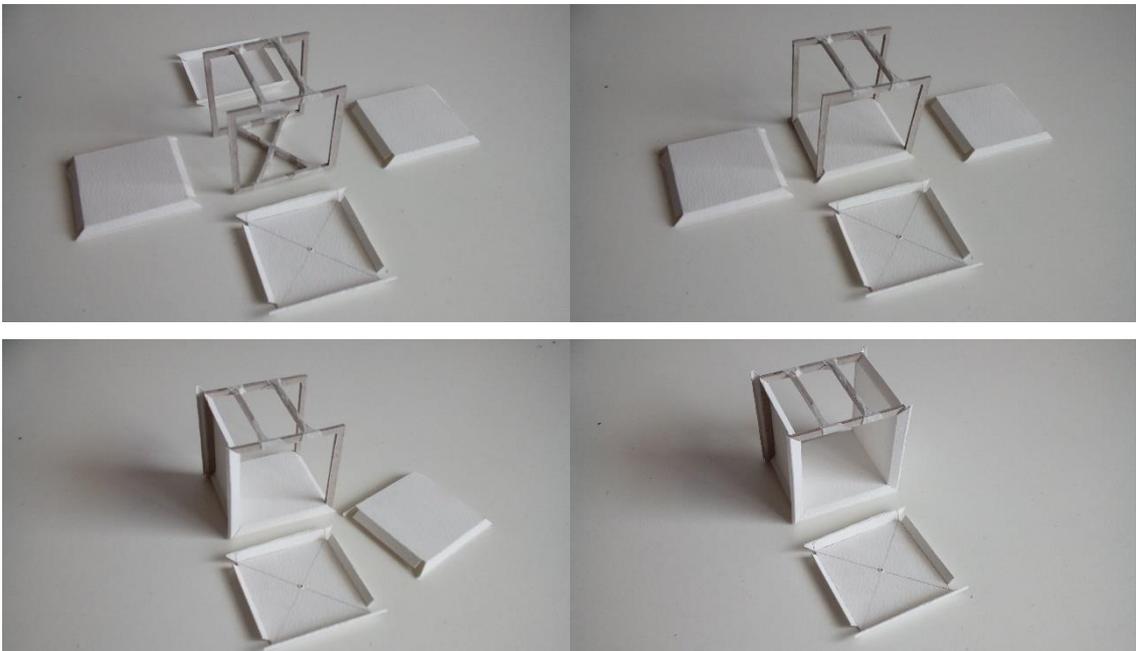

Marco y museografía:

j. *ST*

Obra no planificada que hallo en un pequeño nicho la utilización de la maqueta de *Glóbulo visual* para hablar de aquellos intersticios y eventos no planificados que se encuentran en los marcos.

k. *Foco de percepción*

Montaje interpretativo de la exposición *Bordes* y de esta investigación por parte del director Paúl García del grupo Lumière de danza independiente.

10. Clausura de exposición

Debido al contexto dado por la pandemia mundial de COVID-19, la exposición *Bordes* no contó con un evento de inauguración, pues para el periodo de la muestra se incrementaron las restricciones de seguridad. Se impidió así eventos de reunión. Sin embargo, para el final de la muestra estas medidas se relajaron permitiendo realizar un evento de clausura.

<https://www.facebook.com/CasasCentrosMunicipales/photos/304190151181067>

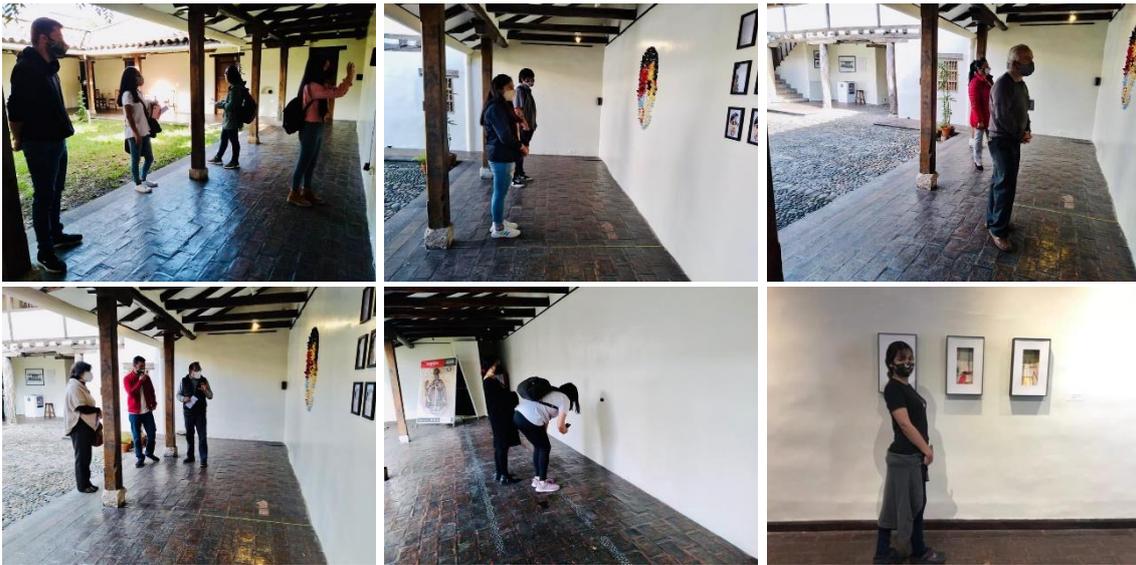

<https://www.facebook.com/CasasCentrosMunicipales/photos/304190141181068>

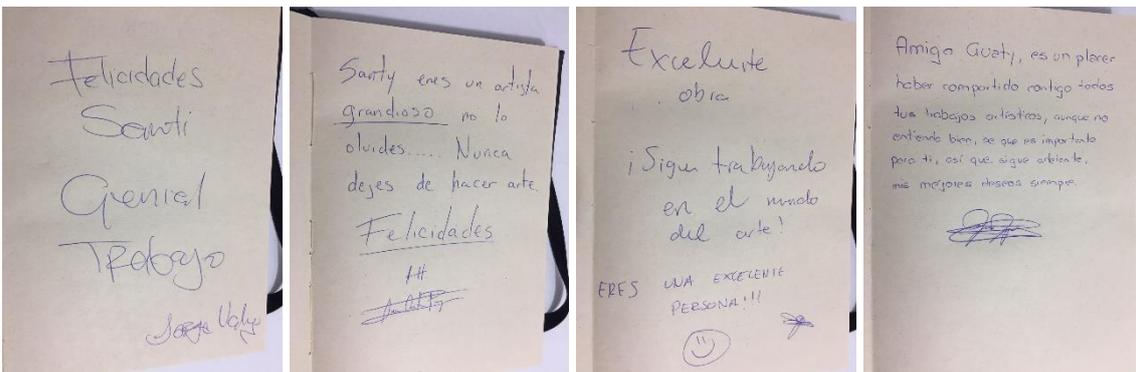

<https://www.facebook.com/CasasCentrosMunicipales/photos/304190154514400>

11. Registro de visitas

12. Registro de comentarios

Bibliografía

- Arnheim, R. (1954). *Arte y percepción visual*. Alianza Forma.
- Arnheim, R. (1986). *El pensamiento Visual*. Ediciones Paidós.
- Barro, D. (2019). La poliedria de la pintura. *La pintura. Un reto permanente*, 21-29.
https://caixaforum.org/es/madrid/p/la-pintura-un-reto-permanente_a8488537
- Canal Strategicspaces. (4 de abril de 2016) *Justo Isasi. Lección 1: "Pensar a rayas" / "Thinking with lines"* [Archivo de Vídeo]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=InE22V9WsUs&list=PL2NNIIgc9VMKiVMmhZgqzbapy_8YgVQ-V&index=1&t=1705s&ab_channel=strategicspaces
- García, M. (2013). Breve historia de la ventana. *Revista Laboratorio*, 9, 1-22.
<https://revistalaboratorio.udp.cl/index.php/laboratorio/article/view/176>
- Han, B. (2014). *El enjambre*. Barcelona: Herder Editorial.
- Montagud, N. (s.f.). *Rudolf Arnheim: biografía de este psicólogo y filósofo alemán*. Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/biografias/rudolf-arnheim>
- Naegele, D. (2007). Las puertas y ventanas de Duchamp: Fresh Widow, Bagarre D'austerlitz, Puerta: 11 Rue Larrey, La Puerta Gradiva, Etant Donnés. RA, *Revista de arquitectura*, 9, 43-60.
<https://dr.lib.iastate.edu/entities/publication/6e479141-d954-4bfa-87f6-d82de0f914f6>
- Oliveras, E. (2006). *Estética. La cuestión del arte*. Ariel.
- Parra, O. (2015). El arte: una ventana didáctica. *Hallazgos*, 12 (24), 89-106.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413840744006>
- Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 21 de enero de 2022, de <https://dle.rae.es/encuadrar#6b9lnk5>
- Reberendo, F. (febrero de 2012). Perceptos. *Deleuze: rizoma, pensamiento, cuerpo, acontecimiento, arte, clínica, filosofía, políticas, sentido, ciencia, agenciamientos, devenires, máquinas, imágenes, deseo*.
<http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2012/02/perceptos.html>
- Suárez, C. (2018). *Estéticas de la Multitud*. Cuenca, Ecuador.
- Valdés, M. (2016). *Una mirada pictórica a través de la ventana* [Tesis de Maestría, Universidad Politécnica de Valencia]. <https://riunet.upv.es/handle/10251/71300>