

EL COLOR Y LA IRREGULARIDAD DE LAS FORMAS

OBRA COMPLETA Y DETALLES

La obra tiene vida propia, crece o muere al igual que el tiempo. Se abre a la mirada de los demás y a diversos contextos para dejar de pertenecer a su estado inicial. Se deconstruye para existir en cada uno de sus fragmentos y convertirse en una nueva herramienta de múltiples composiciones e interpretaciones. Así el movimiento es constante entre artista, obra, contexto y espectador, partes esenciales para la existencia artística.

Junto a los nuevos espacios virtuales y lúdicos, las propuestas abstractas a través del color y la irregularidad de las formas, interpelan a los usuarios de la red internet con una pluralidad de relatos emocionales. Ellos despliegan en parte lo invisible, los sentimientos internos, despertando la imaginación en cada espectador. Las formas no tienen límites en la mente, los colores —en su calidez o frialdad, en sus combinaciones, en sus grados de saturación— despiertan impredecibles sentimientos.

¿Cuándo dejo de ser autora de mi propia obra? Desde el momento en que se materializa y que se hace visible para alguien, la obra ya ha dejado de pertenecerme.

Paula Mangiaterra

OBRA COMPLETA

Instalación compuesta por 10 pinturas realizadas en acrílico sobre lienzo, en diferentes tamaños. Textos impresos sobre vinilo transparente, pegados sobre la pared.

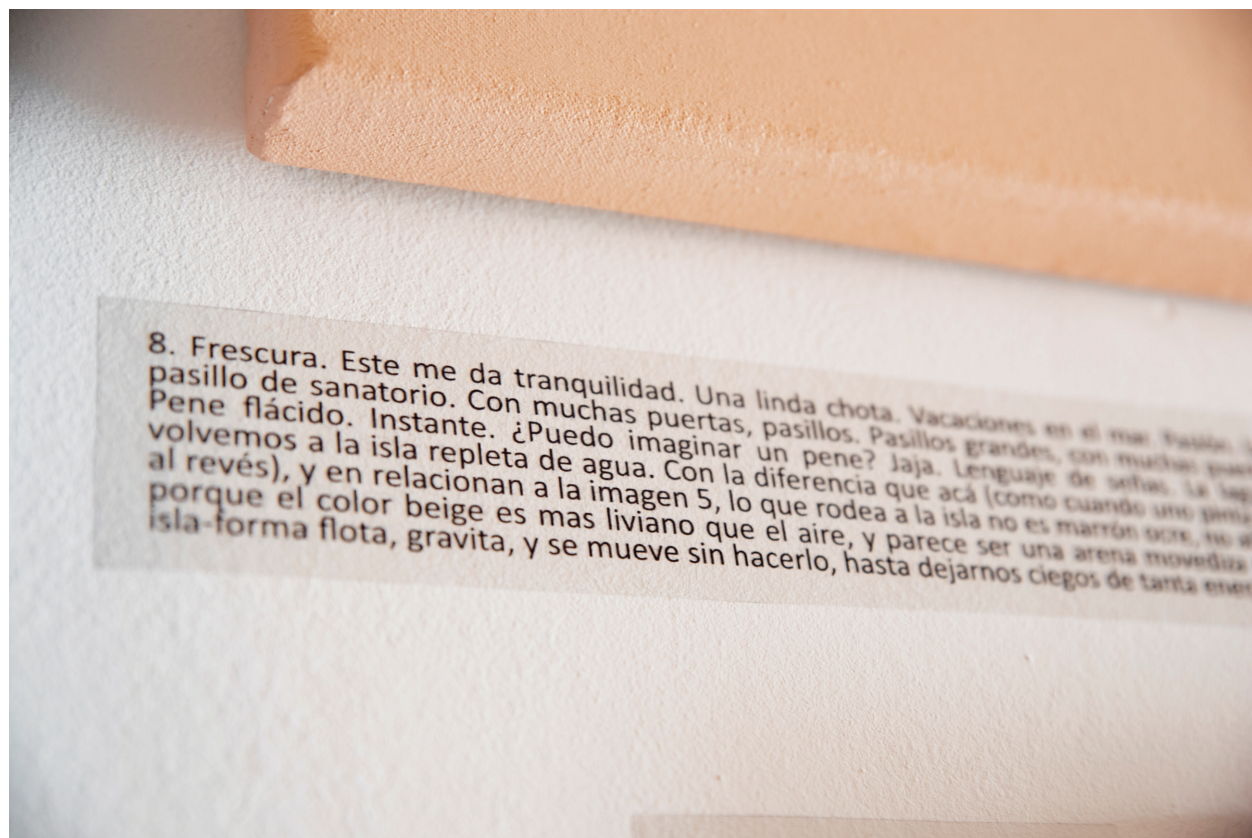

DETALLE

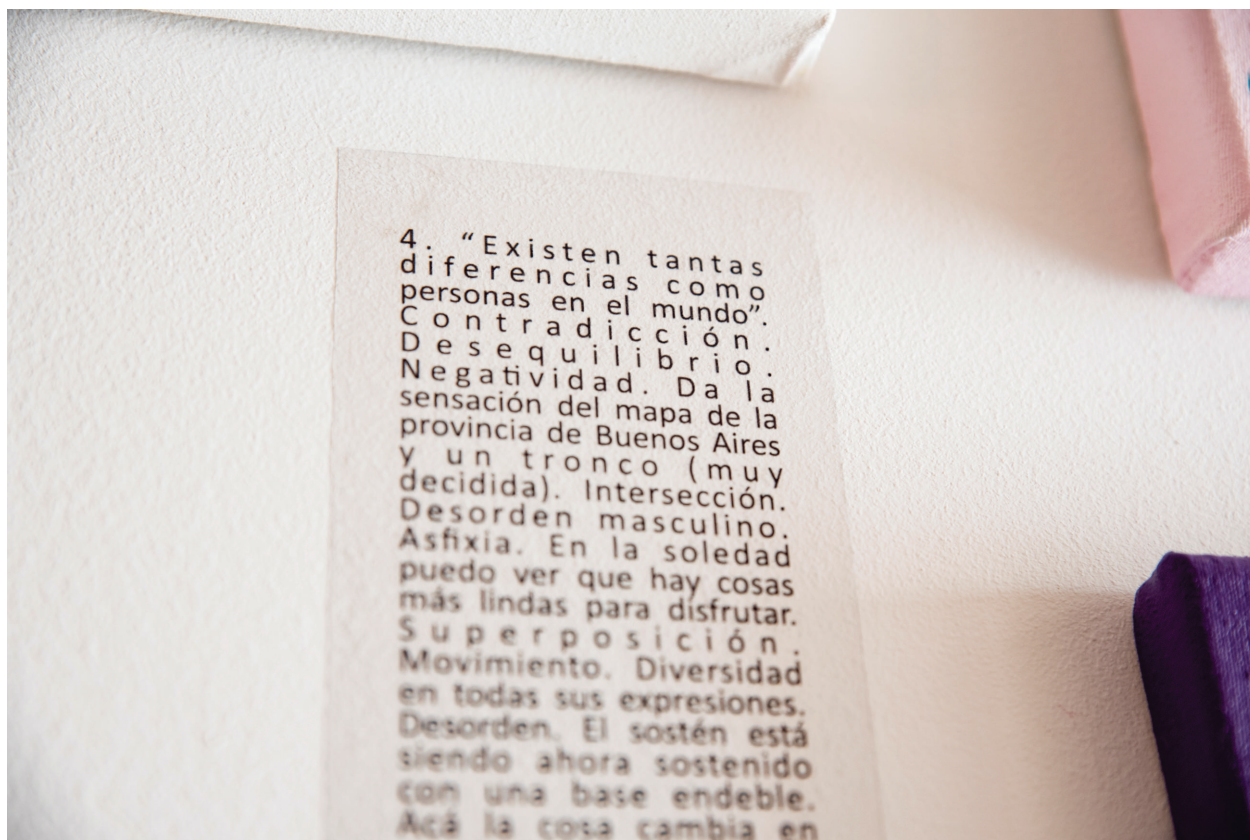

DETALLE

DETALLE

DETALLE

RESULTANTES

PINTURAS Y TEXTOS

Resultante 1

20x20 cm

Acrílico sobre lienzo

1. Imposición de respeto sobre alguien. Intriga. Sensación de ver el afuera detrás de un vidrio esmerilado que no deja ver con nitidez la escena del otro lado. Desconcierto. Paz de montañas. Me recuerda a una montaña. Un hombre observando algunos objetos, como por ejemplo un hacha, un zapato. Sensación de diálogo, entre el humano y el animal. No sé por qué; eso me generó. El quiebre. Roca cayendo de una montaña. Confesión. Tener espacio para recorrer! Miedo a la aprobación de los demás, cada cosa que hago hay un dedo señalándome. Roca cayendo de barranca. Irregularidades. La parte marrón, me da a un hombre grande y con poder. Los demás, sus sometidos. Reproche. Veo una silueta de un militar enojado. Sostén. Siento que la forma anaranjada se adapta para sostener la central. La forma marrón me recuerda a la isla de Pascua. La tierra, como en un rumor de árbol, asombra a 4 seres alegres que flotan cerca de sus raíces.

Resultante 2

20x20 cm

Acrílico sobre lienzo

2. Evolucionó. Un objeto que no encuentra su forma para encastrar. Fiesta. Invierno. Flores. Un perro sentado, a su lado una hoja. Elegancia. Un emoción de elegancia y ajedrez. Amor. Oliendo una flor. Hojas muertas. Llamativa. Atractiva. Comerme mis emociones. Flor flácida. Contrastes. Gente. Música disco, de los 60-70, un mambo re piola. Hombre siendo atacado por una hoja que a su vez es atacada por una sombra. Sobre un fondo bermellón, 4 figuras dialogan. 2 de ellas, las más luminosas del conjunto, lo hacen de cerca, tanto, que casi se tocan. La menos luminosa adquiere, en su contorno, una forma simple que recuerda a una hoja. La otra, parece un animalito con 2 prominentes patas, y una cabeza con forma ovalada. Por otro lado, completando el conjunto, 2 formas indiferentes parecen no querer relacionarse con las anteriores; solo se disponen a acompañarlas en un estado de silencioso reposo. Una de ellas es de color negro, e impone una presencia que logra absorben a la otra, más pequeña, y de un valor semi-gris, incapaz de inmutar a ninguna de las anteriores.

Resultante 3

20x20 cm

Acrílico sobre lienzo

3. Piedras en el camino. El revés, esquivando los filos de las hachas. Equilibrio. Descanso. Veo nuevamente el hacha, una hoja de un cuchillo, una canilla, y aparentemente como un hombre recostado. Se ve que trabajó mucho. Trabajó con el hacha y entonces se acostó a descansar. Tercero y cuarto, me hizo ir a la edad de piedra. Algo de esfuerzo y trabajo. Sombras. Casa en el bosque, montaña. Homicidio. Se ve un muerto cabeza abajo. El arma homicida. El hacha. La sangre. Desafiante. Sentirme a salvo y tranquila. Persona caída. Equilibrio. Tocando fondo. Cayendo. Volver a la prehistoria. El mismo hombre se cayó por su propio peso. Se tuvo que adaptar. Se le movió el sostén y las estructuras. En esta imagen, el animalito que aparece en la anterior se encuentra de lado, en posición oblicua al recinto cuadrado (cabe aclarar, que las imágenes 1 y 2 son cuadradas) y con su cabeza muy cerca de los bordes del cuadro. En su extremo inverso, dos figuras rosadas con formas oblongas protegen sus patas. A su vez, la composición se completa con una figura amarilla (que aparece en la primer imagen) con forma de un martillo y una figura verde, con forma de las focas que están en Mardel (y que también aparece anteriormente, pero en la segunda imagen).

Resultante 4

20x20 cm

Acrílico sobre lienzo

4. "Existen tantas diferencias como personas en el mundo". Contradicción. Desequilibrio. Negatividad. Da la sensación del mapa de la provincia de Buenos Aires y un tronco (muy decidida). Intersección. Desorden masculino. Asfixia. En la soledad puedo ver que hay cosas más lindas para disfrutar. Superposición. Movimiento. Diversidad en todas sus expresiones. Desorden. El sostén está siendo ahora sostenido con una base endeble. Acá la cosa cambia en parte. Si bien vuelven a aparecer la forma del martillo y la foca, el martillo aparece, pero en un color diferente, ahora es anaranjado. La foca sigue en verde musgo. Es esta imagen una en la cual las formas parecen encontrarse en un equilibrio mayor, tanto espacial, como temporalmente. Porque a las dos figuras mencionadas, que se ubican en la parte superior del cuadro, (que sigue en su formato cuadrado) corresponden otras 2 figuras más (aunque en realidad son 3) una en un amarillo fuerte y como si fuera un bastón, y otra como si fuera una pulsera, pero en color negro. Es verdad que hay una tercera forma (quinta figura) que completa el conjunto, pero al estar la figura negra (la pulsera) sobre esta (que es más bien redonda y no se parece a nada en particular, excepto a una torta frita), y al estar pintada en un color rosado muy pálido, logra mimetizarse con el fondo, que es un color blanco neutro.

Resultante 5

30x50 cm

Acrílico sobre lienzo

5. Nunca estaremos solos... El demonio que lleva consigo la llave de la verdad. Armonía. Ángel volando. Un mujer como meditando. Un fantasma. Plumas. Una mano. Sexo en pareja. O pasión. Viendo mejor lo celeste. Angelical. Divinidad. Un lago que da paz. Cosa cayendo. Elementos. Flotar. Les espíritus de mi casa también son luz. En esta imagen, y en las siguientes 5 imágenes, nos encontramos con cuadros, si bien similares en forma, paleta, e intención, a los 4 anteriores, parece que la artista buscó comunicar una síntesis de las creaciones experimentadas hasta el momento. Son 5 imágenes puras, únicas, solas, llamativamente cromáticas, donde la figura y el fondo están inherentemente unidos, e implícitamente diferenciados. En esta imagen, que recuerda en forma a una, o a dos islas, vinculadas por un estrecho y frágil fragmento, el color azul pareciera efectuar una inversión de significado al que acostumbramos encontrar en las visualizaciones de mapas. Aquí, todo lo que rodea a la isla es de un color marrón ocre, muy tranquilizador, mientras las islas se han visto colmadas de toda el agua del océano, y así parecieran sentirse a gusto, y navegar hacia ninguna dirección determinada.

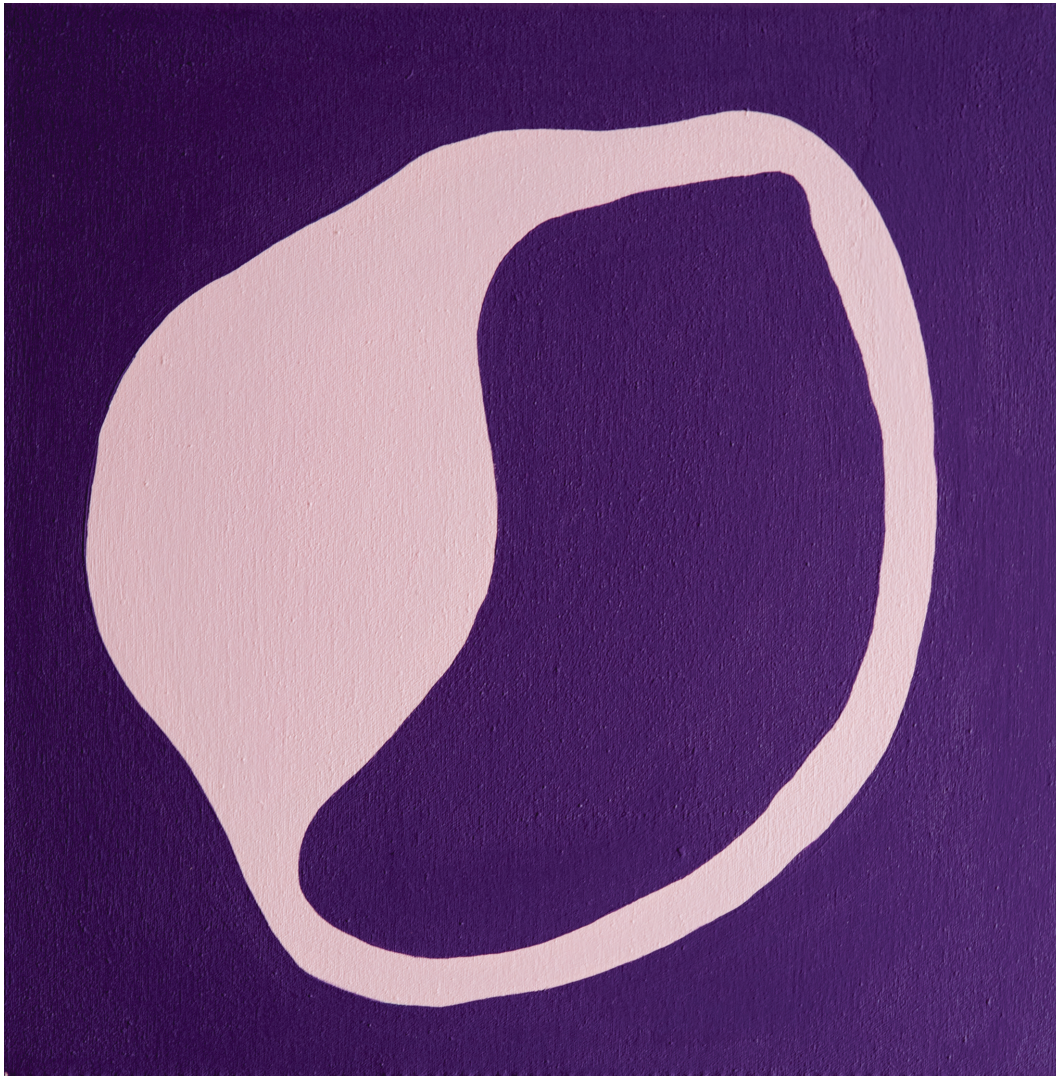

Resultante 6

40x40 cm

Acrílico sobre lienzo

6. El rojo atardecer, que baja detrás de un árbol sin vida. Platón, la caverna. Qué hay del otro lado. Interior. Tristeza. Un globo. Me llevó a una puesta de sol en África. En la sabana africana, eso que hay desierto. Triste. Embrión. Carcome... invasiva. Superar miedos y empezar a sentir como algo mejor ingresa a tu alma. Joroba triste. Desaparecer. Soledad. Crear sobre la base dura. Sobre la estructura. Como bien dije en la sinopsis de la imagen 5, las imágenes restantes son simples, puristas, concretas y abstractas al mismo tiempo. Al encontrarse solas y nada más que solas, hacen un conjunto con el fondo, forman una composición con el formato del cuadro, y se adaptan, relacionándose íntimamente con los límites, y con la proporción del mismo; ejerciendo a su vez, diversas líneas de fuerzas en todo el campo de acción de lo pintado. Si bien estas imágenes, pueden parecernos o remitirnos a signos, símbolos, ideas, figuras, nombres, recuerdos, emociones, en lo personal, siento que funcionan como mecanismos solipsistas que se sostienen a sí mismos, y que no tienen un objetivo puntual de comunicar tal o cual cosa. Algunas de ellas pueden gustar más o menos que otras, pero no es ese el punto. O al menos eso creo hoy.

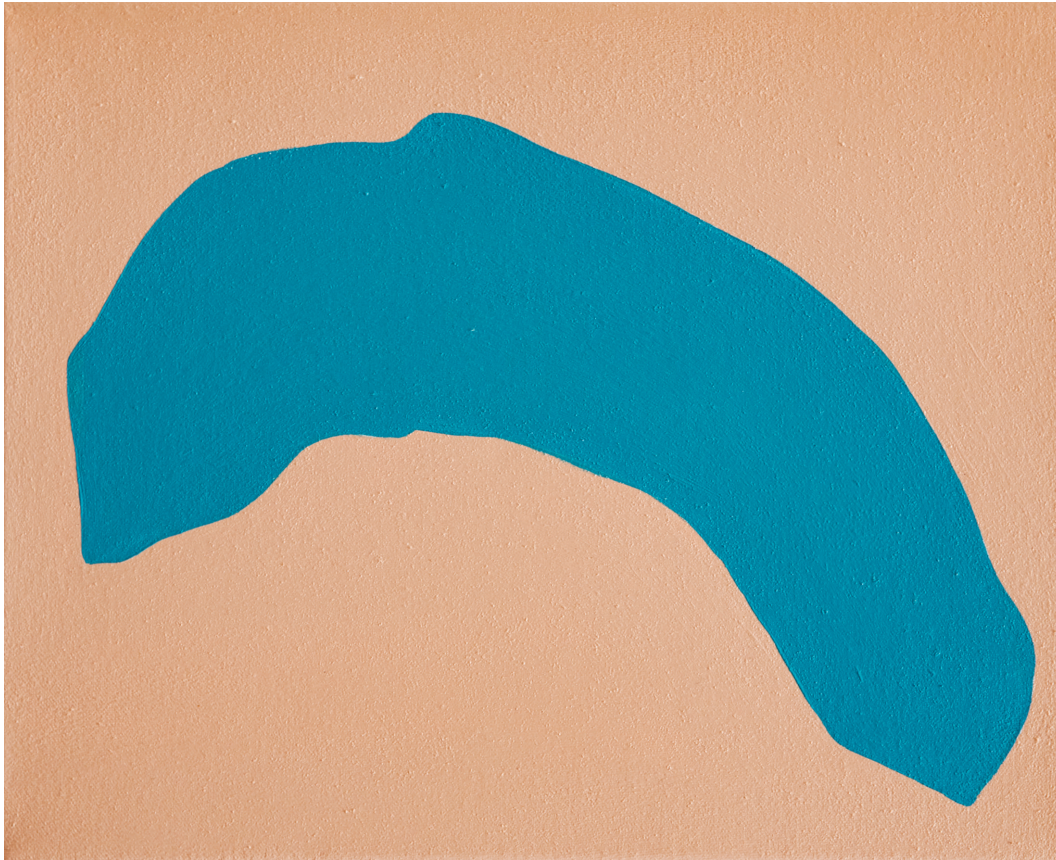

Resultante 7

40x40 cm

Acrílico sobre lienzo

7. VIDA. Capta poderosamente mi atención pero no puedo describir una sensación. (Violeta y rosa). Caparazón olvidado. Vida. Gestación. Me recuerda a las abuelas de plaza de mayo, por eso me parece me parece un símbolo de lucha. Un tapabocas. Calles nocturnas, de una ciudad. Una capucha. Barbijo. Agradable. Un útero formando vida. Caracol. Vida. Mujeres. Límites. Encapsulamiento. Transmutación pura. La luz llega cuando nos transformamos. Si en la imagen anterior, veía una cabeza de alfil, o un extracto de un signo tipográfico, en esta imagen veo un pañuelo, que acompañado por todo su fondo de un profundo violeta vibrante, nos invita a recordar el resfrío, la garganta, el invierno, la memoria del viento, los rumores del tiempo, lo pequeño que es el mundo, lo grande que es la vida. Lo insignificantes que somos.

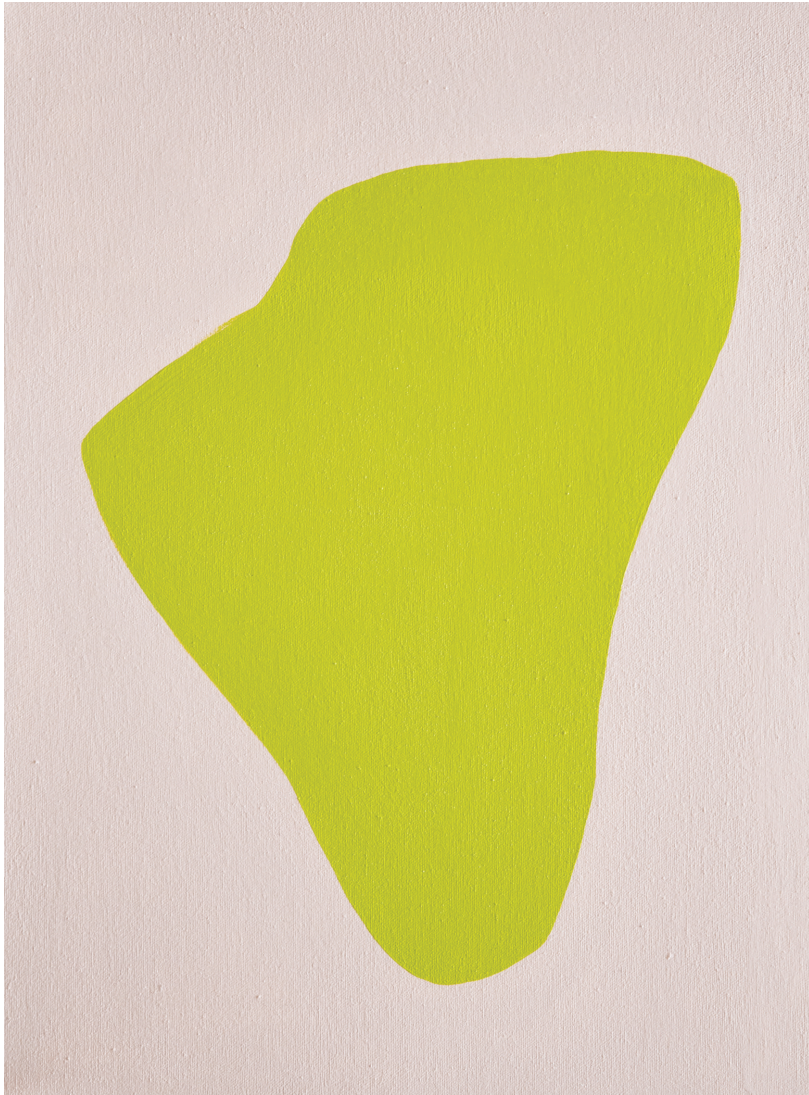

Resultante 8

24x30 cm

Acrílico sobre lienzo

8. Frescura. Este me da tranquilidad. Una linda chota. Vacaciones en el mar. Pasión. La cabellera de un masculino, de perfil. Lo vi al cuadro en un pasillo de sanatorio. Con muchas puertas, pasillos. Pasillos grandes, con muchas puertas. Partes un ojo. El delfín. Natural. Fresca. El mar y la playa. Pene flácido. Instante. ¿Puedo imaginar un pene? Jaja. Lenguaje de señas. La laguna de mar chiquita debe tener esa forma. En esta imagen, volvemos a la isla repleta de agua. Con la diferencia que acá (como cuando uno pinta las nubes de color azul, y el cielo blanco, cuando en realidad es al revés), y en relacionan a la imagen 5, lo que rodea a la isla no es marrón ocre, no absorbe, no relaja, no nutre, no equilibra, no rodea a la forma-isla, porque el color beige es mas liviano que el aire, y parece ser una arena movediza en la que sería imposible detenernos sin hundirnos. Entonces la isla-forma flota, gravita, y se mueve sin hacerlo, hasta dejarnos ciegos de tanta energía celestial.

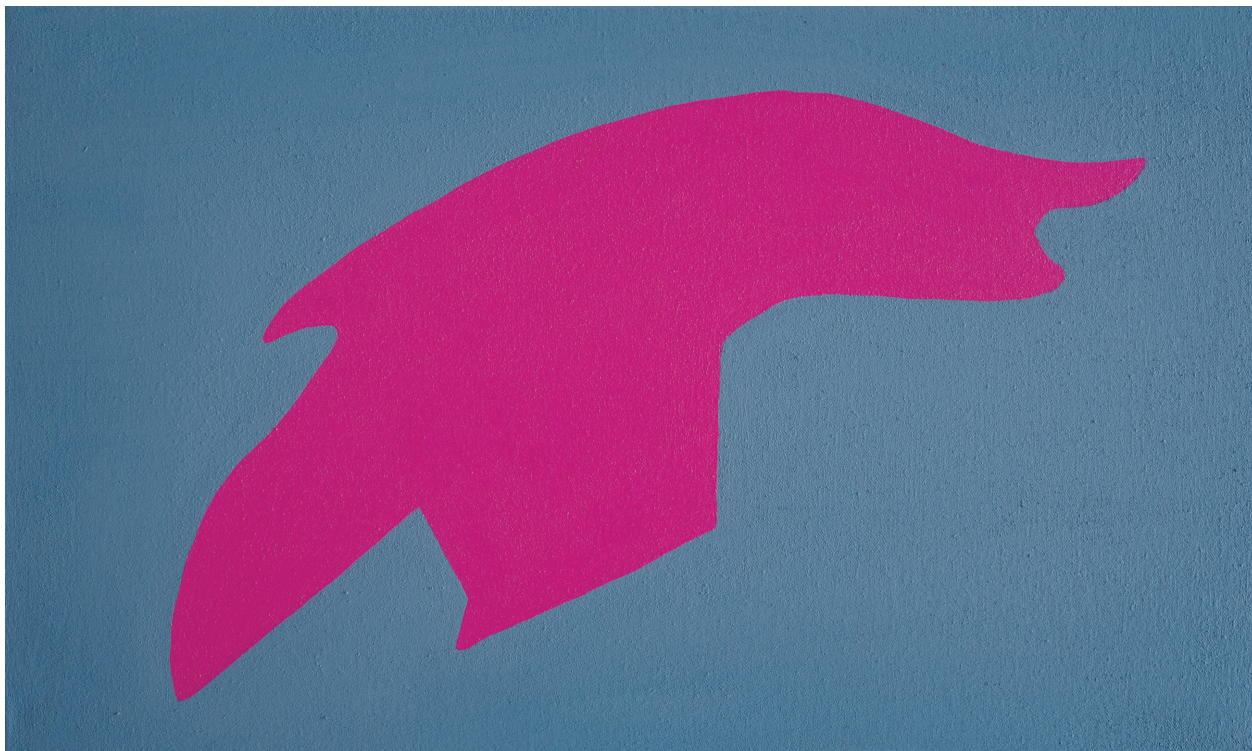

Resultante 9

40x30 cm

Acrílico sobre lienzo

9.... La niña risueña corre y corre sin rumbo por un trigal en crecimiento. Pie de pato manco. Cansancio. África. Me recuerda a una tarde tomando mates en un parque o plaza con amigos. La verdad que me costó bastante... como un colador; me parece como otra cosa que no me sale el nombre. Líquido chorreando. El verde esperanza. Sólida expansiva. Armonía. Sábana cayendo. Naturaleza. Inconsciente, preconsciente y consciente. Profundidad. Un árbol sin sostén. Se va a morir. En esta pintura esta nos encontramos con una figura verde limón, quizás la menos sugerente de todas las anteriores, pero no por ello, menos interesante. Acá sucede algo inédito: es una forma tan sencilla, tan poco rebuscada, tan equilibrada, tan parecida al mapa de Brasil, tan inmensa al mismo tiempo, que podría ser el mapa, pero también una pera, el contorno de una máscara africana, una milanese, que se yo; tantas cosas. Tantas que uno no se atreve a afirmar que pueda ser alguna en particular. El fondo tampoco dice mucho. Fondo blanco, neutro, opaco. Figura con forma de pirámide invertida, pero de puntas truncadas. Figura que va hacia abajo, que flota, pero cayendo.

Resultante 10

30x50 cm

Acrílico sobre lienzo

10. Agresión. Avance, me genera ritmo. Libertad. Me recuerda a una noche de fiesta. Una tortuga. Un ojo. El vuelo. Volátil... liviana. Un animal buscando en la tierra comida. Sábana flotando. Formas. Libertad. Vuelvo a la libertad volando. Es esta última imagen, la que quizás más admiro y quiero de todo el conjunto. Lo que sucede acá me habla personalmente, porque el gris y el rosado oscuro son colores que amo. Combinan muy bien, porque el gris es mediano y el rosado no es rosado viejo, ni pastel, es un rosado con mucho rojo, y con algo de azul, es un rosado que quiere ser violeta. Y en cuanto a la forma, es una forma que combina líneas orgánicas (como en muchas de las imágenes anteriores) con líneas rectas, y ángulos duros, donde se genera tensión-atención. Si analizamos las fuerzas vigentes, es una forma, que por ubicarse en el centro de un cuadro rectangular apaisado, se inclina hacia el extremo inferior izquierdo del mismo. Es una forma que parece contar con un gran pie de apoyo y pivotar sobre este con todo el peso de la columna. Parece un animalito otra vez, quizás un rinoceronte prehistórico o algo así. A su vez, en los puntos de mayor rigidez, atención, o final de la forma, la artista decide (o no) conjugar las líneas rectas con curvas y contracurvas, que en lo personal me recuerdan a los signos ígneos, a la alquimia, y a la magia y lo esotérico, de lo que tan fanático soy.