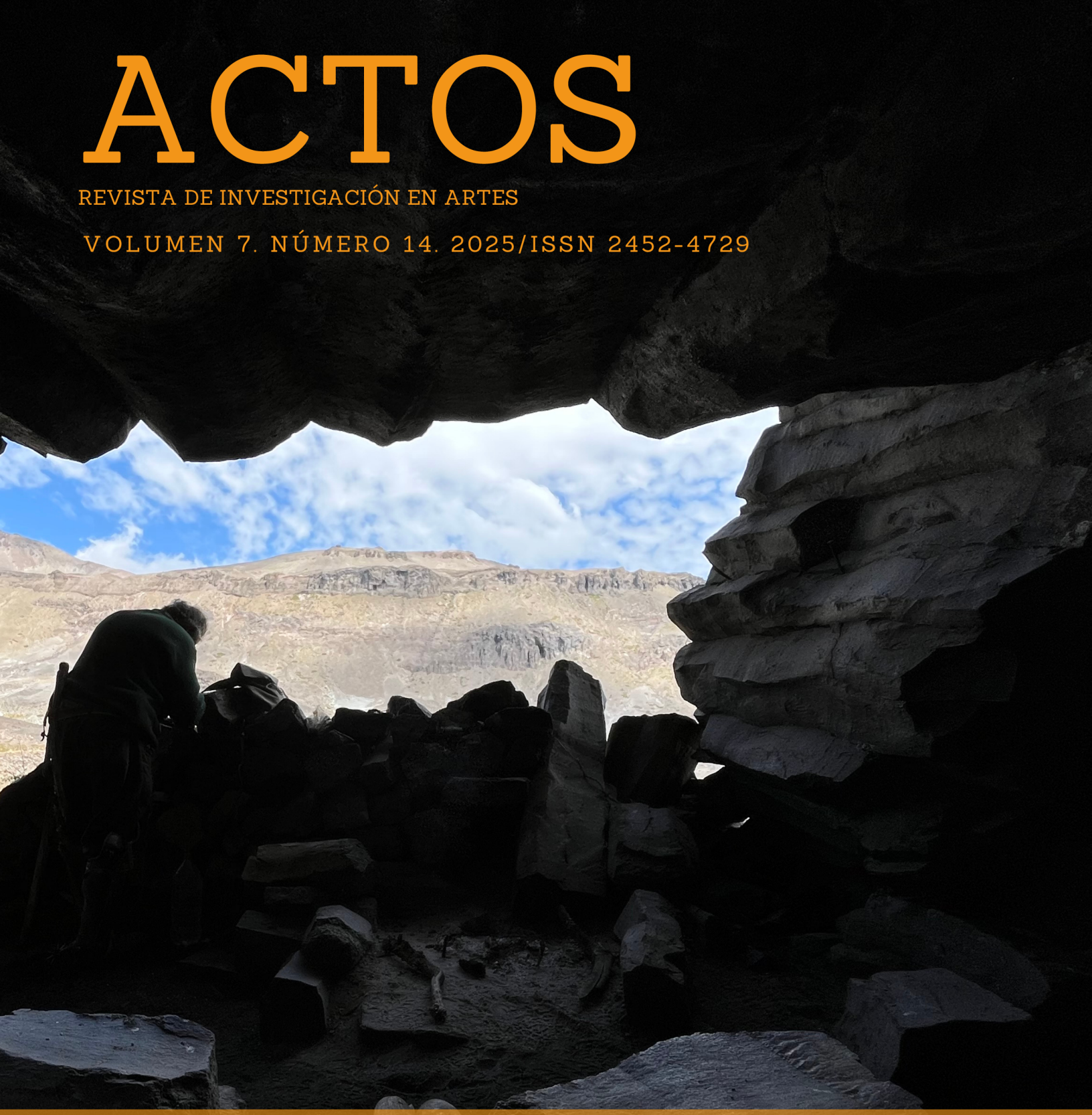
ACTOS

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

VOLUMEN 7. NÚMERO 14. 2025/ISSN 2452-4729

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

EnsayoVisual
Actos nº14 (2) (2025): 186 - 197.
ISSN 2452-4727

Montaje

Assembly

Catherine Gelcich Crossley*
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
https://orcid.org/0009-0003-6436-214X

Resumen: El presente ensayo visual aborda la noción de "Realismo figural" entendida como la acción de cruzar un hecho biográfico específico con un acontecimiento colectivo histórico, para gatillar una práctica en artes visuales en el contexto de la Pandemia del año 2020. A través de una economía de medios – papel blanco, lápices y dobleces y tejieras- el trabajo buscó comprender qué relaciones pueden establecerse entre una historia familiar sobre un submarino de guerra y el encierro resultante de la pandemia. El proceso buscó tomar la historia biográfica como una actualización performática para relatar una narración colectiva, abandonando la biografía propia y comprometiéndose con las experiencias de otros. La idea central fue construir una experiencia posible, como un lugar que construye una realidad. Una experiencia biográfica, pero que a su vez tiene la intención de conjugarse con el evento global de reclusión y encierro producido por la pandemia.

Palabras claves: Realismo figural, artes visuales, pandemia, paisaje, narrativa biográfica.

Abstract: This visual essay addresses the notion of "figural realism," understood as the act of intersecting specific biographical events with collective historical occurrences, to trigger a concrete visual arts practice within the context of the 2020 pandemic. Through an economy of means—white paper, pencils, folding and cutting—the work sought to understand what relationships can be assembled between a family story about a submarine and the confinement resulting from the pandemic. The process sought to take my own biographical story as a performative update of current events, leaving aside the enclosuresness of my very subjectivity to engage it with other´s experiences. The goal was to create a possible landscape, a possible reality, out of my own biography with pandemic wise global confinement.

Keyword: Figural realism, visual arts, pandemic, landscape, narrative, biography.

* Magister en Artes. Universidad de Chile. Correo electrónico: cgelcich@udla.cl. Contribución CRediT (Contributor Roles Taxonomy): Conceptualización, Metodología, Análisis Formal, Investigación, Recursos, Redacción (borrador original y revisión/edición).

CC BY NC ND

También los días brumosos tienen su encanto. No gustan a los cazadores, porque el animal escapa y desaparece en la indecisión de los vapores blancuzcos. Pero todo está tranquilo alrededor, ningún árbol, ninguna hoja se mueve, todo parece reposar con delicia. Una línea negra se tiende, horizontalmente, por encima de la niebla: imaginamos que es el cortinaje de un bosque. No, vean: es una faja de ajenjo que crece a lo largo entre dos campos.

Memorias de un cazador
Cuento: El bosque y la estepa. 1849
Iván Turguéniev
extracto

Introducción

La propuesta de obra se basa en mi experiencia personal en relación a la pandemia y cómo ésta afecta los espacio habitados de manera reducida y confinada.

El mapa mundial del coronavirus hasta la fecha (segunda semana de octubre 2020) es de 40,6 millones de infectados y más de 1,12 millones de muertos (cifras publicadas por la OMS).

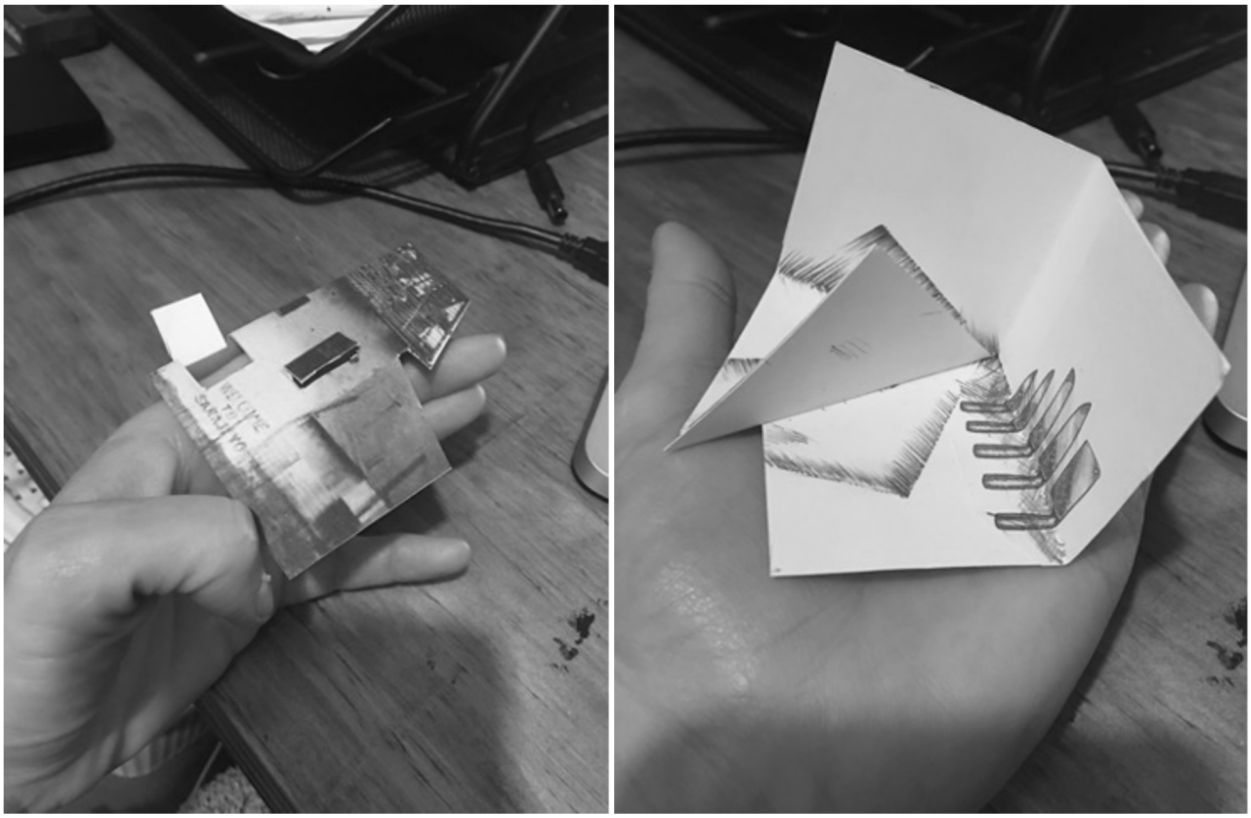
Este acontecimiento y las consecuencias de mantenerse en cuarentena, me hicieron recordar un pequeño y corto relato que me contó mi abuela materna sobre la experiencia de mi abuelo en un submarino de guerra de la Marina Real durante la segunda guerra mundial.

En base a estas razones me propuse construir mi realidad espacial con los materiales que tenía a mano: papel blanco, una impresora, diversos lápices gráfito, dos lápices tinta y una cámara para registrar audiovisual y fotográficamente el proceso de obra.

La matriz de la propuesta es cruzar un hecho biográfico específico con un acontecimiento colectivo histórico. La propuesta tendría como objetivo citar, espacial y temporalmente, la segunda guerra mundial como acontecimiento histórico cruzado por una historia biográfica.

CC BY NC ND

Ensayo Visual
Actos nº14 (2025): 186 - 197.
ISSN 2452-4727

Figuras 1 y 2:
Piezas de papel / lápiz grafito

La obra se articula a través de papeles plegados que forman pequeños espacios, sugiriendo rincones dispuestos como un relato visual en un espacio específico, una galería ficticia que será construída también en papel.

Es parte de la obra también, un registro audiovisual, micro paneos que explora la cámara como un recorrido entre los rincones de esta puesta en escena, y los dibujos de paisajes como líneas de horizonte que territorializan esta ficción.

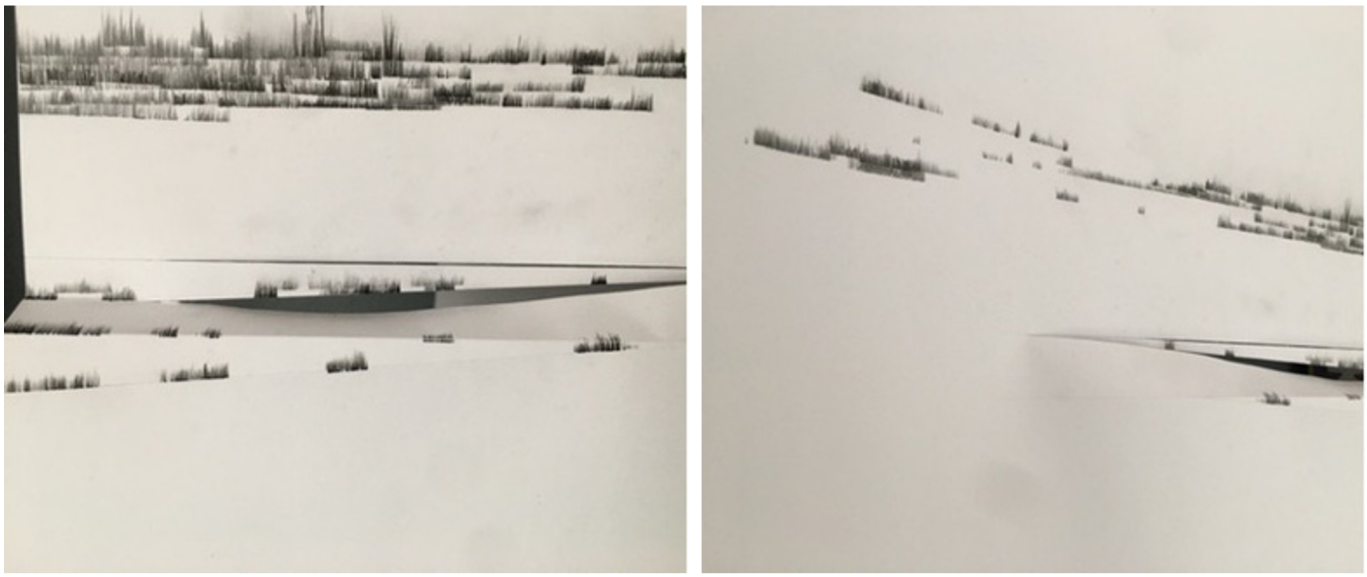
La idea central es construir una experiencia posible, un lugar para imaginar desde el confinamiento. Una experiencia biográfica, pero que a su vez tiene la intención de conjugarse con el evento global de reclusión y encierro producido por la pandemia. La lectura colectiva se tensa a través de imágenes domésticas irrelevantes que no tiene ningún poder en sí mismas, (regaderas, maceteros, chuchillos) conjugadas con imágenes cargadas de sentido histórico, como por ejemplo casas bombardeadas durante la segunda guerra mundial en la ciudad de Manachester, Inglaterra.

CC BY NC ND

Figuras 3, 4 y 5:
Manchester Blitz, Agosto1940 / fotografías de archivo digital / casas bombardeadas,

La obra sería el juego de intercambio de estas piezas y las relaciones entre las imágenes y dibujos que se encuentran sobrepuestas sobre cada pieza de papel, todo en formato pequeño que configuran una distribución espacial particular a modo de rincones. Esta destribución de formas geométricas acusan un paisaje estrecho y confinado a partir de diagonales y verticales por medio del dobleses, pliegos y paisajes.

Figuras 6, 7 y 8:
Paisajes abiertos y vacíos /papel, grafito y tinta china

La obra se traduce en un paisaje espacial contradictorio. Se articula a partir de estas pequeñas piezas de papel confinadas en contraste con un paisaje que dibuja y tajea un extenso plano abierto.

BY NC ND

EnsayoVisual
Actos nº14 (2025): 186 - 197.
ISSN 2452-4727

La puesta en escena de la obra se construiría a partir de un espacio temporal tanto individual como colectivo. La obra se tejería de manera colectiva, en un acto narrativo como proceso. Ese proceso se tornó prioritario a partir del uso de un sistema de archivo donde se exhiben los pasos y las temporalidades de la obra en su conjunto.

Figura 8:
Sin título.

CC BY NC ND

Figuras 9 y 10:
La intención del corte es acusar el espacio vital trabajado, la hoja de papel.

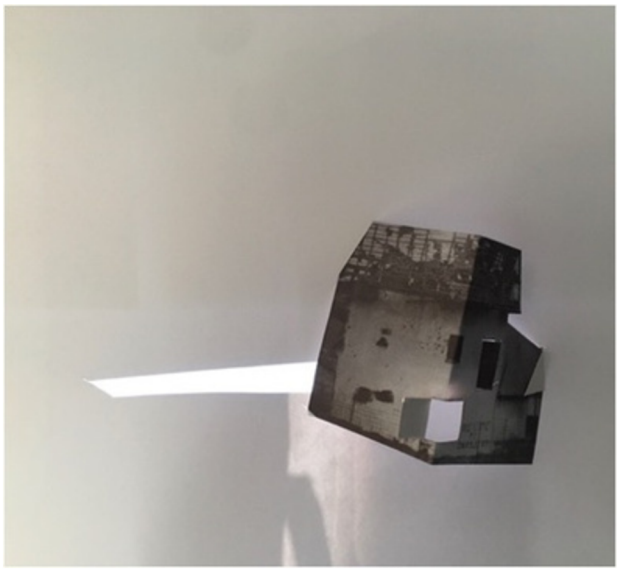

Figura 11 y 12::
Galería imaginaria / propuesta y recorrido espacial

BY NC ND

EnsayoVisual
Actos nº14 (2025): 186 - 197.
ISSN 2452-4727

Figuras 13 y 14.
Casa colgando / Casa tendida

Figura 15 y 16.:
Espacio imaginado / galería y obra

CC BY NC ND

La propuesta de obra se basa en un soporte imaginado. En construir una galería de arte ficticia y un recorrido doméstico, íntimo en su interior.

Figura 15 y 16..
Cordillera de la Región del Maule. [1]

Paisaje figural

Auerbach en su capítulo *La cicatriz de Ulises* de su libro *Mímesis* (1996), define como condición de figura la interpretación de un hecho anterior a un hecho actual. Supone y encierra un arco temporal. El principio figural consistiría en dos eventos situados en tiempos distintos, de los cuales el primero incluye y preanuncia al segundo, y el segundo será el que lo cumplirá. La figura que define Auerbach sería el esquema de cualquier experiencia histórica. La historicidad refiere no solo al discurso, sino también a la acción humana y sus experiencias.

CC BY NC ND

EnsayoVisual
Actos nº14 (2025): 186 - 197.
ISSN 2452-4727

Es en este sentido que la figuración y la relación entre figuras es el medio para historizar el pensamiento y discurso, ya que la figuración está sujeta a los cambios históricos. Las cosas y acontecimientos históricos están relacionadas las unas con otras como elementos de estructuras figurativas.

Lo figural guardaría cierta dualidad, en la forma en cómo incluye materialidad y abstracción, en relación con el conflicto que identifica la tradición judeo- cristiana. La idea que un acontecimiento puede tener un sentido figural como también literal, permite que la historia se conciba como algo más que un hecho cronológico de sucesos. La figura instalada por Auerbach tiene ese doble juego: la cualidad de interpretar un hecho anterior desde un hecho actual.

La obra propone conjugar un acontecimiento actual, como la situación de pandemia, con un relato familiar acontecido durante la segunda guerra mundial por mi abuelo.

Cada pieza de papel, una al lado de la otra, de alguna manera conviven en un paisaje en común, este paisaje en común estaría otorgando la condición de figura y a su vez este paisaje está alterado por la ficción que instalo como un desacuerdo en la figura que construyo, como una novela visual familiar, una interpretación de la realidad.

La actualización como desplazamiento performático

El hacer es un modo de interpretar performáticamente. En este sentido, en este caso particular, el arte no pertence a la historia sino al campo de la experimentación de la propia producción del hacer, y de hacer muchas veces cosas inútiles.

Como he venido explicando, mi idea es tomar la historia biográfica como una actualización performática sobre la propia biografía. Contar una historia pasada a partir de vínculos biográficos presentes. Esta actualización compromete un desplazamiento y este desplazamiento tiene también la condición de novela.

CC BY NC ND

Registro real

Cito el caso de estudio que revisamos durante el seminario sobre Pasolini y la idea de Dante, como poeta de la realidad y de la representación del poeta medieval que fue en particular, a través de Auerbach. Los escritores italianos también encontraron en Dante, tanto como autor y como personaje, un modelo de compromiso político y un relación estrecha con la gente común y un realismo post guerra.

El realismo se establecería como la forma poética y artística que toma la vida de la gente común con mucha seriedad, en contraste con un arte antiguo o neoclásico que es estático, jerarquizado, elevado, idealista y socialmente exclusivo.

Pasolini consideraba el realismo como una forma plural de lenguaje, una mezcla de lenguajes. Él ejecuta en lenguaje cinematográfico la obra literal de Mimesis para componer su propio estilo cinematográfico. Un realismo figural que tuvo un importante impacto en sus películas populares de Pasolini, como por ejemplo Acatone (1961). Sus obras obedecen a una misma narrativa, donde la figura de cristo en la cruz está asociada al proletariado que muere. Un discurso que utiliza para demostrar que la única manera posible de ser salvado por el neo capitalismo, es viviéndolo.

El espacio de la experiencia como memoria

En mi obra las historias de vida ocuparían un lugar en la biografía en el sentido de que son narraciones asistidas, producto de una interacción entre el creador de la obra y el espectador que entablan una cuasi-conversación en la que uno intenta comprender al otro. Desde el principio de mi investigación, la intención de construir este espacio ficcionado e imaginado tiene la intención de configurar un paisaje a partir de múltiples planos y capas. La idea es la construcción y busqueda de experiencias a través de la construcción ficticia de este espacio atravesado, a modo de paisaje.

Quiero registrar una historia biográfica espacial de confinamiento a partir de la representación de objetos e imágenes, sin definir totalmente su espacialidad y temporalidad, comprometiéndose con las experiencias de otros para abandonar la biografía propia y relatar una narración colectiva.

¿Qué significa que una pieza de arte recuerde? Mi propuesta de obra, así como muchas, tiene la intención de envolver memorias individuales y colectivas. Uno podría pensar que las memorias son subjetivas, fragmentadas e inaccesibles hacia otras personas, pero las artes visuales tratan con experiencias memónicas o recuerdos en imágenes que son potencialmente posibles de compartir.

CC BY NC ND

EnsayoVisual
Actos nº14 (2025): 186 - 197.
ISSN 2452-4727

Los cuerpos geométricos que expongo disponen una manera de estar juntos y proponen un nuevo paisaje. Este nuevo paisaje narrativo se constituye en la forma que estas piezas geométricas, que juegan entre submarino y casa, como la sobra de una historia sobre otra historia que se encuentran y se conjugan entre sí. El tiempo rinde, a mi parecer, en esa relación de estas figura de cuerpos geométricos como una multitud.

Las memorias individuales sólo pueden tener relevancia cultural en contextos sociales. Tendría que haber un deseo por parte de un grupo social de escoger y elegir representaciones del pasado para que los individuos los acojan como propios. Las memorias culturales son negociadas, orientadas hacia el presente y a su vez relativas. Ambas memoria y historia están sujetas a la selección, interpretación y distorción del pasado.

Autobiografía colectiva

Este laberinto de rincones pretende ordenar manualmente el tiempo. Utilizar el tiempo como demarcación, como línea que define y acota un espacio. También es necesario crear cada pieza como un archivo de procesos en curso de manera narrativa, subjetiva y a partir de una ficción que permite comprender nuestra vida como historia individual en una retícula colectiva de subjetividades. El corte acusa el espacio vital trabajado.

Desplazar imágenes, fragmentos extraídos de su contexto doméstico en contraste con paisajes de casas en estados de indefensión, casas semi bombardeadas, abandonadas, sin núcleo y despojadas de sus elementos estructurales. La estructura que queda en evidencia es también la falta de estructura de un acontecimiento inevitable.

Los cuerpos geométricos disponen una manera de estar juntos y proponen un nuevo paisaje narrativo, que se constituye en la forma que estas piezas geométricas que juegan entre submarino y casa, como la sombra de una historia sobre otra histora que se encuentran y se conjugan entre sí. El tiempo rinde, a mi parecer, en esa figura de cuerpos geométricos como una multitud.

CC BY NC ND

Referencias

Auerbach, E. (1996). ***Mímesis. La representación de la realidad en la cultura occidental***. Mexico:Fondo de Cultura Económica.

Galende, F. (2011). ***Modos de hacer . Notas sobre arte y trabajo***. Editorial Palendia: Chile.

Ricour, P. (1999) ***La función narrativa del tiempo***. Barcelona: Paidós

Film:

Pasolini, P.P. (1961), Accattone

CC BY NC ND