

LA ABUNDANCIA ENMARCANDO EL VACÍO¹

Revisión de cinco propuestas en
las artes plásticas venezolanas

Declaración / 2017 / Lana virgen de oveja y madera con clavos / 100 x 93 x 10 cm / Tomada de: Archivo fotográfico Fundajau

Recibido: 15 - 10 - 2017
Aceptado: 30 - 11 - 2017

Annie Vásquez Ramírez
Grupo de investigación Bordes
Fundación Jóvenes Artistas Urbanos-Venezuela
avevilly@yahoo.com

Resumen:

A partir de la serie experimental “Flora y Fauna” realizada por Ave² desde el año 2009 en la cual los marcos de madera u otro material son intervenidos con fibras vegetales o animales, la autora de este texto indaga sobre el trabajo de Gego, Gerd Leufert, Sigfredo Chacón y Vicente Antonorsi, artistas venezolanos que al igual que ella utilizan el marco como soporte plástico extendiéndose a la estructura que forma el bastidor desmarcándose del plano de la tela o del papel como soportes pictóricos y de la materialidad de los pigmentos u otra materia colorante; elementos casi indispensables en las obras de los artistas plásticos, logrando trascender lo bidimensional en la tridimensionalidad creando volúmenes en un intento de asir, atrapar o encerrar el vacío.

Palabras clave: vacío en el arte; Gego; Gerd Leufert; Sigfredo Chacón; Vicente Antonorsi.

¹ Ponencia presentada en el VIII Seminario Bordes: Espejismos de la Abundancia, celebrado los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del 2017, en la ciudad de San Cristóbal, Táchira- Venezuela.

² Seudónimo artístico utilizado por la artista venezolana Annie Vásquez

Abundance framing the void

Review of five proposals in the Venezuelan plastic arts

Abstract

From the experimental series "Flora and Fauna" made by Ave since 2009 in which wood or other material frames are intervened with vegetable or animal fibers, the author of this text investigates the work of Gego, Gerd Leufert, Sigfredo Chacón and Vicente Antonorsi, Venezuelan artists who, like her, use the frame as a plastic support, extending to the structure that forms the frame, distancing themselves from the plane of the fabric or paper as pictorial supports and the materiality of pigments or other material Colorant; Almost indispensable elements in the works of plastic artists, managing to transcend the two-dimensional in the three-dimensionality creating volumes in an attempt to grasp, trap or enclose the void.

Key words: emptiness in art; Gego; Gerd Leufert; Sigfredo Chacón; Vicente Antonorsi.

*Moldeamos arcilla para hacer un jarro;
pero es en el espacio vacío donde reside la utilidad del jarro.
Abrimos puertas y ventanas cuando construimos una casa;
son estos espacios vacíos los que permiten utilizar la casa.
Por lo tanto, igual que aprovechamos lo que es,
deberíamos reconocerla utilidad de lo que no es.*

Lao-Tse, Tao Te Ching, XI

En el año 2009 empecé a desarrollar una serie de obras de arte que concatenaban mi trabajo plástico tridimensional con el bidimensional, llamada *Flora y Fauna*, dado a que las líneas de investigación parecían ser muy disimiles tanto en temática, proporciones y materiales. La vertiente tridimensional de temática ecológica contiene piezas de formatos medianos o grandes, en las cuales el material predominante es la madera con sus residuos y el plástico transparente que sirve de contenedor de la madera; las mismas pueden disponerse como piezas escultóricas en la pared o en el piso, en solitario o en conjunto formando instalaciones más complejas.

Mi trabajo bidimensional parte del hito que marcó Dolly, la oveja clonada, y del bioarte como discurso determinante en el actual momento histórico del arte. Éstas son generalmente de formatos medianos y/o pequeños, cuyo material preponderante es la lana virgen de oveja y otros textiles como metáfora de la fibra o vellón extraído de las ovejas o carneros. Algunas de ellas tienen ensamblajes de elementos con fuerte carga simbólica. En su mayoría han sido pensadas para las paredes, aunque en algunos casos me han permitido explorar otros formatos como la instalación o la escultura.

Esta nueva serie *Flora y Fauna*, denominada al principio por esa unión de lo vegetal con lo animal o por la utilización de ambos materiales (madera – lana), se derivó de un juego de sonidos y de la escritura, dando como resultado un tejido, que además de ser imagen, influía y complementaba dos líneas de trabajo plástico en la creación de otro momento de mi obra.

Ave en la exposición realizada en la galería del IARTES, Caracas, 2013 .
Fotografía: Osvaldo Barreto, Archivo Fundación JAU

La idea surge cuando escucho una solicitud de ayuda para un enfermo que es emitida desde un carro con un parlante que decía así: “atención, atención, estamos pidiendo su colaboración, para una operación del señor Omar Rincón, el cual va a ser intervenido de un riñón...”, lo que me dejó pensando que la práctica de la oralidad arropa a gran parte de las personas en su cotidianidad y que dichas construcciones pueden ser igual o más eficaces que una imagen visual ya que se mezcla también la acústica (la audición) y que se mantienen como parte de nuestra cultura.

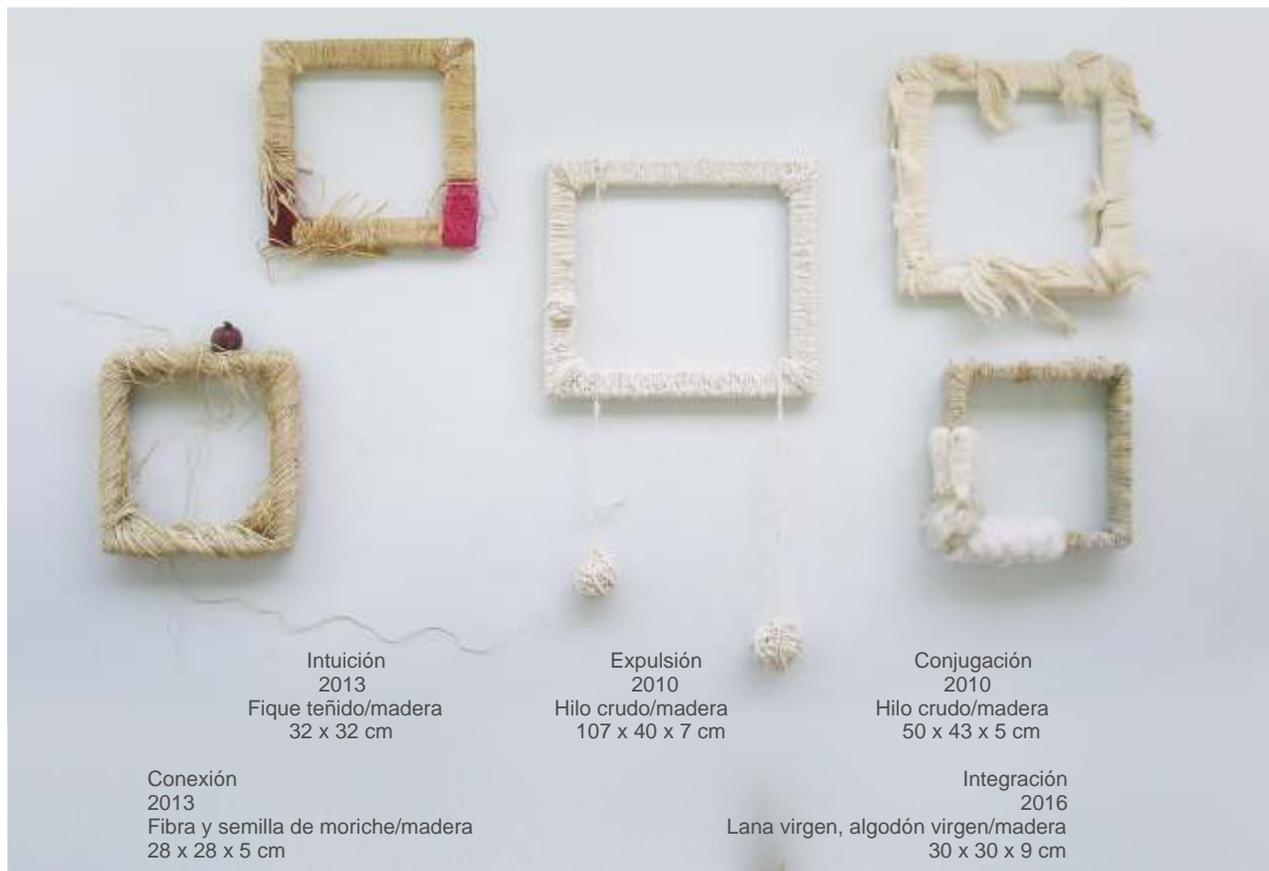

Fruciión / 2010
Algodón teñido sobre marco de madera / 31 x 3 x 3 cm
Tomada de: Archivo fotográfico Fundajau

Conjunción
2010 / Hilo de algodón y Mdf / 67 x 30 x 5 cm
Tomada de: Archivo fotográfico Fundajau

Estas obras recuperan de esa oralidad la escritura, de allí que esa imagen gráfica del texto como tejido fue algo que me interesó trabajar en esas piezas, incluyendo los títulos, palabras que debían estar íntimamente relacionados con esa cacofonía producida por el sufijo o la terminación “on”. Algunos de los primeros títulos de la serie son: *Fruición, Expulsión, Profusión, Reducción, Conexión, Conjunción, Mimetización por articulación, Conjugación, Trabazón, Poetización*, en correspondencia con la reproducción de sonidos de aquellas palabras que escuché por parlante. Las obras resultantes de este proceso de experimentación consisten en marcos de madera u otro material a los cuales les incorporo fibras vegetales o animales pero que mantienen su centro vacío, funcionan tanto bi como tridimensionalmente, así que pueden permanecer en una pared o en cualquier otro espacio.

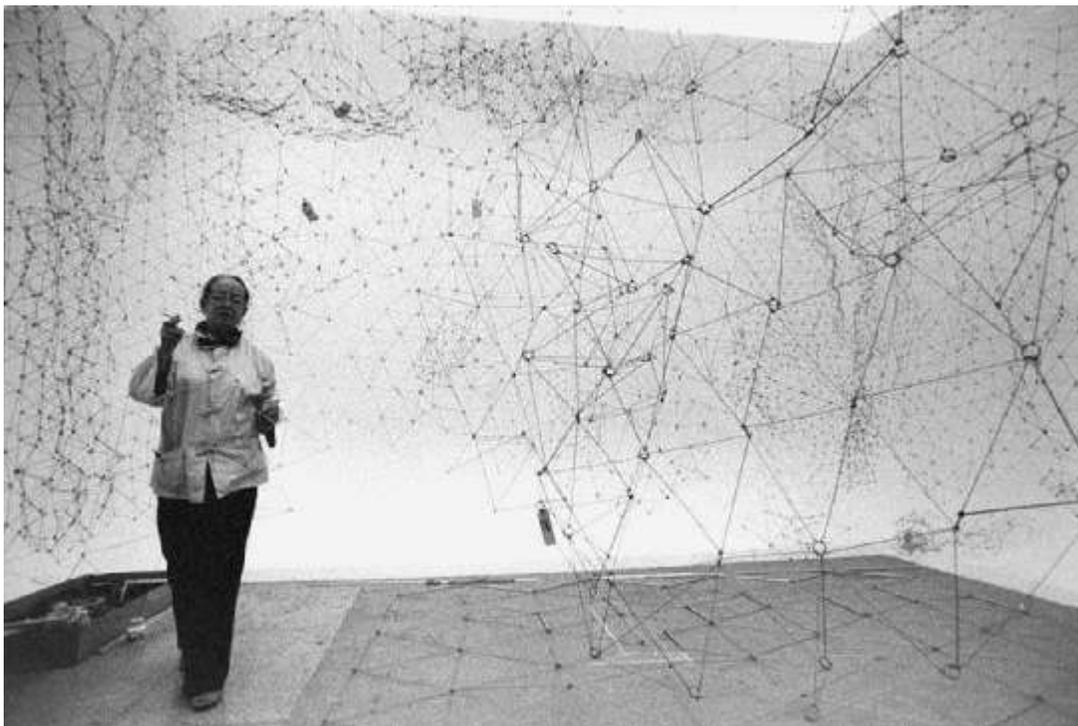
Algunas de estas piezas han sido exhibidas en el 2010 en la muestra titulada “Flora y Fauna”. Galería Red de Arte de San Cristóbal, y en el 2013 bajo el título “De la levedad y el vacío a la densidad y el caos” en la Sala Creadores Visuales del Iartes, Caracas. Tomada de: Archivo fotográfico Fundajau

Aunque la mayoría de esas obras surgieron casi espontáneamente, tiempo después me intereso por indagar sobre el trabajo de otros artistas venezolanos que utilizaron el marco como soporte plástico y que quizá de manera inconsciente influenciaron esta serie. Desconocía dichas piezas y a algunos de los artistas que las crearon, pero la temática del *VIII Seminario Bordes “Espejismos de la abundancia”* me dio pie para hacer un arqueo de artistas y sumergirme en obras que para muchos estaban llenas de un gran vacío difícil de explicar, dado a que lo común es pensar, ver y trabajar las obras en soportes tradicionales como lienzo o papel y no salirse de esa convencionalidad.

Dentro de los referentes revisados me interesa resaltar la producción de los siguientes artistas: Gego, Gerd Leufert, Sigfredo Chacón y Vicente Antonorsi, ya que su trabajo plástico se desborda o desmarca del plano, de la tela o del papel como soportes pictóricos más conocidos y utilizados por los artistas visuales, para abrazar y extenderse a la estructura o marco que forma el bastidor y así trascender lo bidimensional en la tridimensionalidad, creando volúmenes en un intento de asir, atrapar o encerrar el vacío; y las transparencias, que son enmarcadas o encuadradas cual espacio sensible y significativa para dar libertad plena a nuestros ojos y demás sentidos, logrando una conexión con lo que habíamos dejado pasar por la costumbre de tener únicamente la realidad visible en el plano o en la superficie.

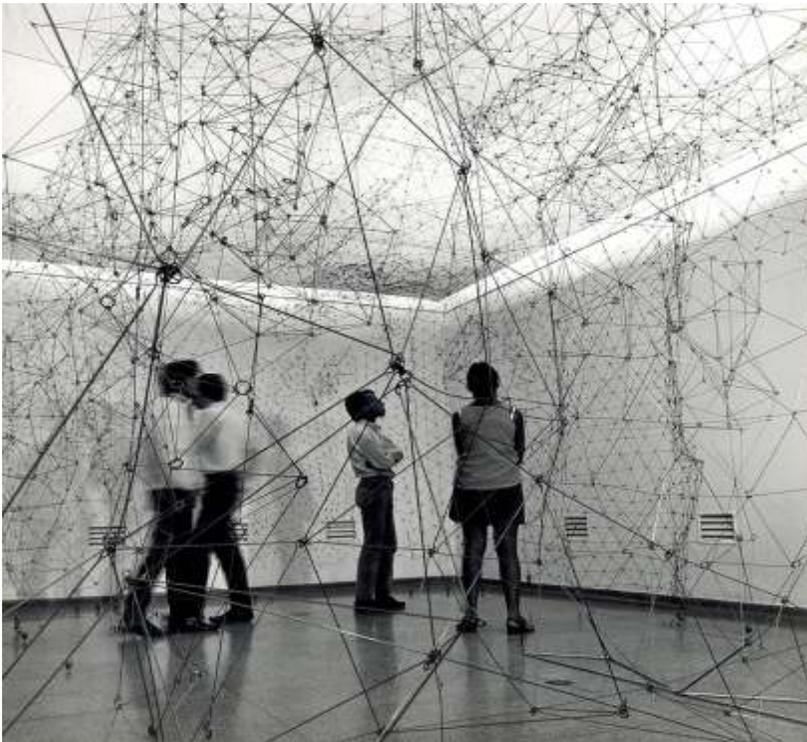
Esa ausencia de materialidad de un pigmento u otra materia colorante que concedía la relación de algo dual *lleno-vacío*, me recordaba que en el arte se venía hablando de vacío sólo cuando la tela estaba literalmente en blanco o cuando la imagen exenta tenía mucho aire al rededor; pero que ahora ésta se convertía en ventana o pórtico permitiéndonos ver eso que antes pasaba desapercibido, eso que estaba más allá de nuestros ojos.

De la artista y arquitecto Gertrud Goldschmidt conocida como *Gego* (Hamburgo, Alemania, 1 de agosto de 1912 - Caracas, Venezuela, 17 de septiembre de 1994), fueron las primeras piezas que revisé dado a que reconozco gran influencia de su trabajo en mi obra. Es difícil olvidar y describir la sensación luego de haber visto su *Reticulárea* en la Galería de Arte Nacional, una obra que impresiona por su concepto, sus dimensiones, su excelente factura, su disposición en el espacio, su carga poética... y así la mayoría de sus piezas que encierran una poesía que está en la memoria de muchos artistas comenzando por la mía.

Gego. Fotografía Archivo Fundación Gego <http://gegoartista.com/inicio/slider/#3>

Hanni Ossott nos hace mención de esta obra en el texto del catálogo cuando expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en 1977: “Gego nos ha hablado de las Reticuláreas, señala que ellas son el resultado de «un trabajo meditativo», también para hablar de su trabajo hace uso de una conocida frase de Klee: «hacer visible lo invisible»”. Resalta en su texto que la configuración modular de dicha obra genera otro espacio “...las líneas de una trama triangular incorporan en su obra el vacío a la actividad, (... las líneas densan y movilizan un espacio antes silencioso y en apariencia inactivo)”(p.7).

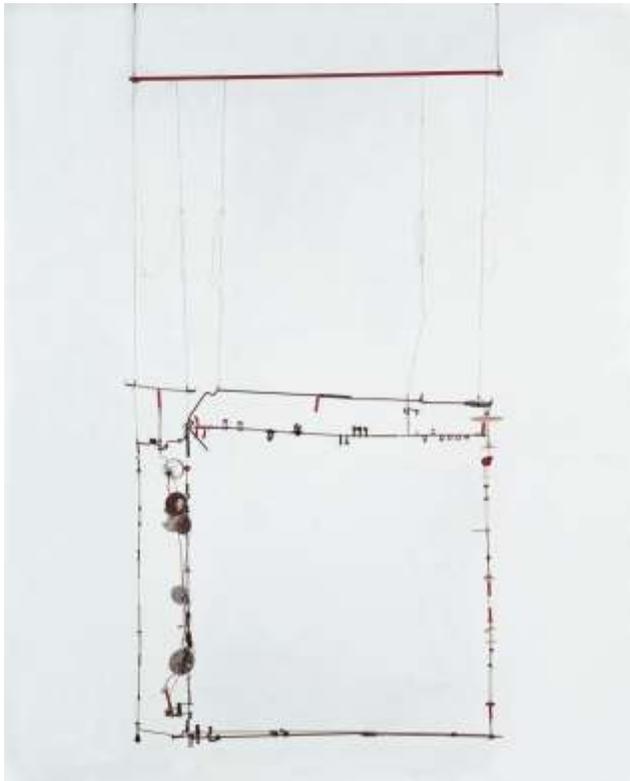

Reticulárea
Foto: Paolo Gasparini
Archivo Fundación Gego
tomada de:
gegoartista.com/portfolio/reticularea/

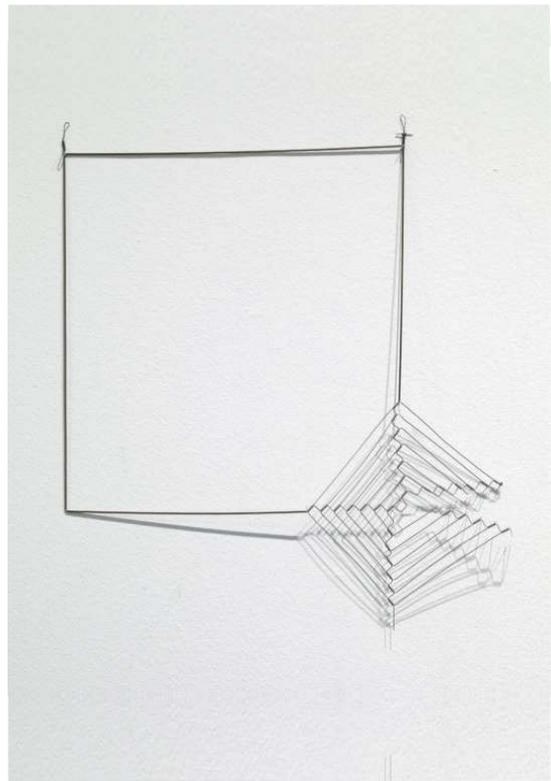
Pero son las pequeñas obras de la serie *Dibujos sin papel* las que siento más afín a mi serie *Flora y Fauna*, -aunque difieren en los materiales utilizados, ya que Gego se valía de materiales industriales como el alambre, canutillos, pitillos y cables plásticos-, puesto que confluían en lo orgánico del dibujo, lo delicado de su construcción que genera otros espacios más poéticos, cuyo lenguaje es una red que articula otros sonidos, gestos y escrituras, potenciando el significado de ese vacío que demarca obras de una estética más espontánea y experimental, en las cuales el azar también juega un papel importante. Ossott (1977) afirma:

De su modulación surge ese «hacer aparecer» el espacio vacío. Hasta en los Dibujos sin papel predomina el carácter aéreo de las líneas, y si las estructuras son, en apariencia, estáticas y apenas ligeramente articulables, en algunas se puede percibir una intensa movilidad de los cuerpos lineales por tensión y contrastes y por la generación de espacios virtuales.(p.12)

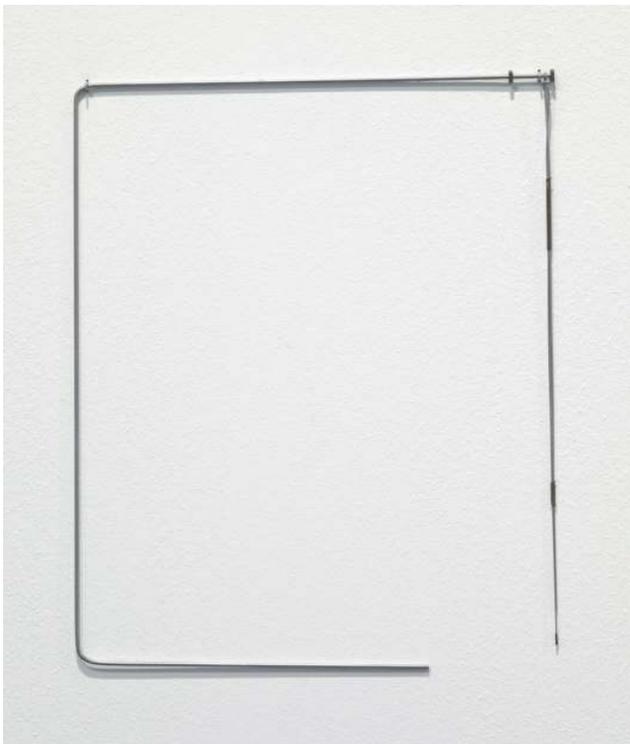
Gego podía “dibujar el espacio vacío a partir de la línea, otorgarle un cuerpo y un desplazamiento, hacer visible en él una actividad íntima (...)”(Ossott, 1977, p.14).

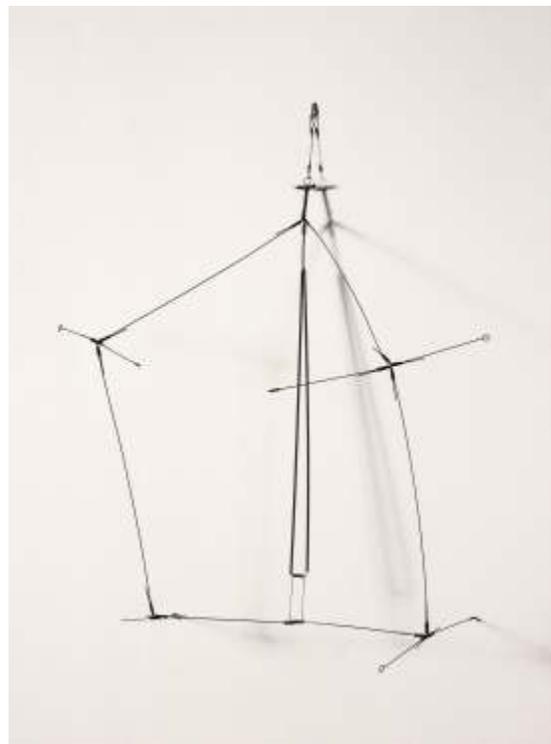
Gego / Dibujo sin papel 86.13 / 1986
Hierro, plástico, aluminio y cable / 96,5 x 63,5 x 7 cm
Tomada de: afasiaarchzine.com/tag/gego/

Gego / Dibujo sin papel 79.2 / 1979
Bronce, acero y metal / 61,2 x 55,5 x 4 cm
Tomada de: www.macba.cat/es/arte-artistas

Gego / Dibujo sin papel 79.6
1979 / Acero, bronce, hierro / 41 x 34,6 cm
Tomada de: www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/gego/

Gego / Dibujo sin papel 87.2 / 1987
Varillas de acero inoxidable, canutillos metálicos
alambre y tubos de bronce / 45 x 47 x 30 cm
Tomada de: www.daros-latinamerica.net/de/artwork/

La siguiente obra que revisé fue la de Gerhard Leufert conocido en Venezuela como Gerd Leufert (Memel, Alemania, 9 de junio de 1914 - Caracas, Venezuela, 22 de enero de 1998), diseñador gráfico, artista y fotógrafo. Aunque admiro altamente el trabajo de Leufert como diseñador admito que desconocía mucho de su trabajo plástico. Cuando considero investigar sobre artistas que se habían valido del marco como soporte, utilizándolo como pórtico, como objeto que transparenta paradójicamente el vacío aumentando nuestra visión del espacio que los contiene, consigo una serie de estructuras experimentales que juegan con la línea y el color del material.

El artista trabajó la madera, utilizada en ocasiones de la misma manera que se conseguía en el mercado como molduras o perfiles para enmarcar los cuadros o pinturas; y otras veces trabajada ex profeso tallándola, cortándola o superponiéndola a diferentes niveles, haciéndole oquedades, otorgándoles diversos acabados con pinturas, esmaltes y/o lacas. Y es que los *Listonados* sacan a cualquiera de ese mutismo que se escribe y habla de un espacio que representa la nada. La corta serie conocida como los *Listonados* arropa en su haber no más de veinte (20) piezas, no se sabe con certeza la cantidad y tampoco se puede afirmar con exactitud en qué fecha fueron elaboradas, únicamente que las realizó en la década de los setenta.

Ruth Auerbach en su texto *Construyendo El Vacío* hace una aproximación a esa ausencia material y minimalismo formal presente en los *Listonados*:

Las líneas de investigación que me aproximaron a una comprensión del conjunto de obras conocido como *Listonados* y, así mismo, me llevaron a considerar un probable principio que fundamente el origen de estas notables piezas tridimensionales, ha revelado un hilo conductor que relaciona no sólo los aspectos formales y estructurales de este específico cuerpo de trabajo, sino que también orienta la exploración hacia una idea, una noción de espacio: aquél que se refiere al vacío, a la ausencia material; a una noción utópica y abstracta como conciencia estética de la modernidad; a un proceso que parte de la economía de la forma y cuyo recurso sustancial ha sido la sustracción, la contención y reducción del signo: un vacío temático opuesto al horror vacui de la ciencia pre-moderna, y que pareciera estar presente en una parte representativa de la producción de Leufert. La construcción del vacío como ese ideal abstracto de representación instauro, desde su obra temprana, un proceso razonado y articulado de experimentación, otorgando continuidad conceptual a la totalidad de su propuesta. (2014)

Gert Leufert.
Caracas, 1972.
Fotografía de Joseph Fabry

Listonado / 1973
acrílico sobre madera / 90,5 x 70,5 x 8 cm
Tomada de:
issuu.com/traficovisual/docs/cat.4_web_listonados_leufert_tac_20

Y así muchas personas conocedoras o no del arte y del diseño, no dejaban de asombrarse y preguntarse qué eran esas cosas llamadas Listonados. Algunos los relacionaban con unas tablas angostas por el significado de la palabra “listón”, pero era difícil entender una “exposición de pintura” sin pintura; encontrarse con esculturas huecas generaba contradicción; y tratarlos como objetos de diseño resultaba paradójico cuando su función era enmarcar el vacío.

El crítico de arte Roberto Guevara escribió en el diario El Nacional sobre los *Listonados*:

Esta vez la proposición resulta en extremo significativa: son cuadros que enmarcan el vacío. O dicho de otra manera: cercar el vacío, construirle un cerco, equivale a convertir la transparencia del vacío en un acontecimiento sensibilizado. Tenemos a la vez dos formulaciones: el marco, tratado como objeto plástico, con valores, tallas, colores; la ventana que encierra la materia más inasible: el aire, la transparencia; y por otra parte, este objeto-pórtico deja pasar la visión y enmarca otras realidades: acontecimientos y participaciones de los visitantes, ambientes, colores, luces que pasan a través de su virtualidad como presencias fugaces y totalmente inesperadas. Leufert construye marcos para el vacío. Pero no niega la comunicación (...) Esos marcos suyos no son un accidente: son elaboración consciente, pensada, resuelta con el mismo rigor de una estructura abstracta sometida a la convención de las dos dimensiones y el espacio usual de una tela. Son el reflejo, por otra parte, de etapas anteriores. Sólo que ahora ya no son obras que se aíslan sobre el muro, sino posibilidades de transparentar vacíos y presencias. Responsabilidad de todos nosotros, en última instancia; y provocación concertada por estos extraños, insólitos y desde luego desconcertantes marcos, hechos para ver nada o para dejarnos una advertencia: tal vez estemos cansados de no ver. Por no detenernos a ver. (Guevara citado por Auerbach, 1972, pp. 20-21).

Listonado / 1970 / madera pintada / 75 x 75 x 14,3 cm

Listonado / 1970 / madera pintada / 107 x 73,7 x 14,3 cm

Ambas imágenes tomadas de: issuu.com/traficovisual/docs/cat.4_web_listonados_leufert_tac_20

Vistas generales de la sala de exposición con obras de Leufert
Tomada de: issuu.com/traficovisual/docs/cat.4_web_listonados_leufert_tac_20

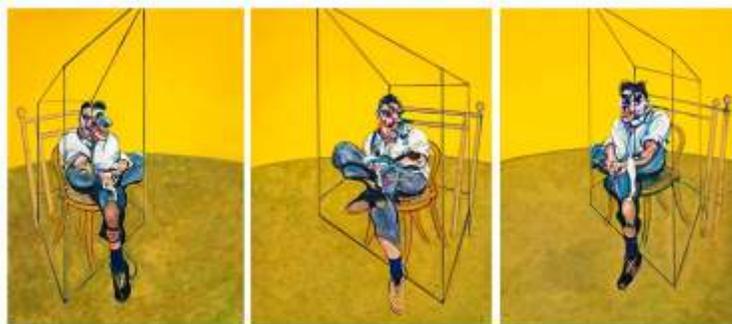
Ese vacío temático al que se refiere Auerbach, que se opone al *horror vacui*³ de la ciencia pre-moderna, me lleva a revisar la obra del siguiente artista: Sigfredo Chacón (13 de mayo de 1950, Caracas – Venezuela), pintor y diseñador gráfico.

Partiendo de la obra de Pollock, este artista realiza una serie, en la cual incluye unos marcos intervenidos con pigmentos previamente chorreados sobre la tela (cual pintura de acción), que luego es recortada y pegada sobre el bastidor; lo cual ha denominado “collage-acrílico”. Estos marcos son dispuestos en las paredes o en el suelo de la sala de exposiciones, demarcando así otros planos vacíos.

Sigfredo Chacón Fotografía tomada de: elestimulo.com/

3 Entendiendo que esa expresión *horror vacui* (literalmente 'miedo al vacío') se emplea en la historia del arte, especialmente en la crítica de la pintura, para describir el relleno de todo espacio vacío en una obra de arte con algún tipo de diseño o imagen.

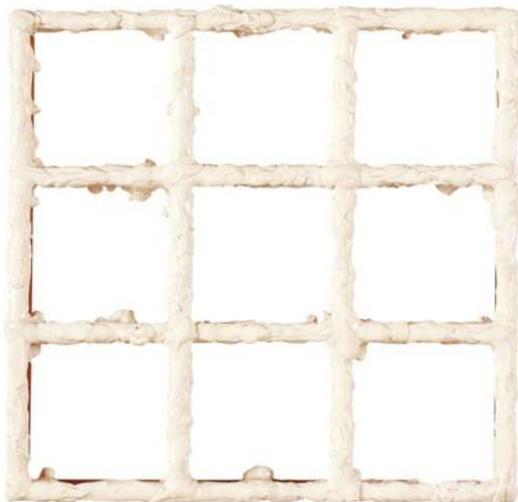
Francis Bacon / Tres estudios de Lucian Freud
1969 / óleo sobre lienzo (tríptico) / 198 x 147.5 cm c/u
Tomada de: www.pinterest.com/pin/85427724160416565/

Alberto Giacometti / Carolina
1965 / óleo sobre lienzo
29 x 80 cm / Tomada de:
www.elmundo.es/cultura/2016/04/19/

Chacón (2009) parafraseando a Bacon, decía que el setenta por ciento de una obra es relleno, opinión que también compartía Giacometti. Cuando ves una obra de Bacon todo se centra en un punto –el retrato de fulano de tal- y lo demás pareciera desvanecerse. Una vez le preguntaron por qué utilizaba esa especie de habitaciones en su pintura y él dijo: “eso es vacío y yo no quiero rellenarlo”. Lo interesante es esa tensión entre el espectador y el retrato de quien sea o sobre su autorretrato. Luego ves la obra de Giacometti, que se centra en el rostro de manera insistente, incisiva, mientras lo demás se va desvaneciendo. Esa cuestión céntrica deviene en una reflexión sobre el espacio y el vacío. A lo mejor inconscientemente yo necesito ese vacío. Las primeras obras llamadas *Horror Vacui* las realizó en el año 1993, siendo la pared la obra, dejando claro que le gustaba una galería vacía.

En una conversación que mantuvo el artista con algunos invitados en su taller, a propósito de su exposición *Do you copy?*, merece la pena resaltar esta reflexión: “Hay una cosa que quedó pendiente sobre la idea del vacío en estos marcos pintados. Frente a ellos uno se pregunta ¿si al final lo que hace la pintura, a la idea del cuadro, no es el vacío?” (Suazo, 2009, p.35).

Sigfredo Chacón / Rejilla Blanca 6 / 1993
Acrílico y madera / 60 x 60 cm
Tomada de: periferico.centrodeartelosgalpones.com

Sigfredo Chacón / Marco No. 11 / 1993
Acrílico y madera / 116 x 116 cm
Tomada de: periferico.centrodeartelosgalpones.com

Por último, me aproximaré a la obra constructivista y minimalista de Vicente Antonorsi (Caracas, Venezuela, 24 de julio de 1952), arquitecto, diseñador gráfico y textil.

A finales de los noventa, utiliza la madera industrializada (chapilla, fórmica) como elemento básico de su propuesta artística, valiéndose de la textura natural de la misma con sus diferentes gamas cromáticas y disponiendo planos a diferentes niveles para crear volúmenes que, además de rescatar la nobleza de un material, resalta y enmarca el vacío contenido en formas geométricas construidas con líneas rectas y ángulos.

Pero más allá de ver su obra como una suma de líneas verticales y horizontales, de planos que crean volúmenes (propuesta artística muy arquitectónica), me acerco a su trabajo por el discurso heredado de su formación como diseñador textil, que enlaza y da coherencia al vacío entre bordes que remiten a nudos de factura impecable, los cuales son quiebres que crean estructuras desnudas y permiten otra mirada, una que se fuga en el espacio.

Termino preguntándome si todos estos artistas, con esas obras anteriormente reseñadas, no han estado tras la búsqueda de otra realidad escondida en el vacío (quizá algo muy valorado por la tradición oriental, aunque para occidente sea algo inconcebible), lo que los ha llevado a escuchar lo más profundo del arte, aquello donde todo es posible y no lo es al mismo tiempo; esa nada que es origen, que es principio y fin, una nada que pienso es necesario contemplar para sentir su abundancia...

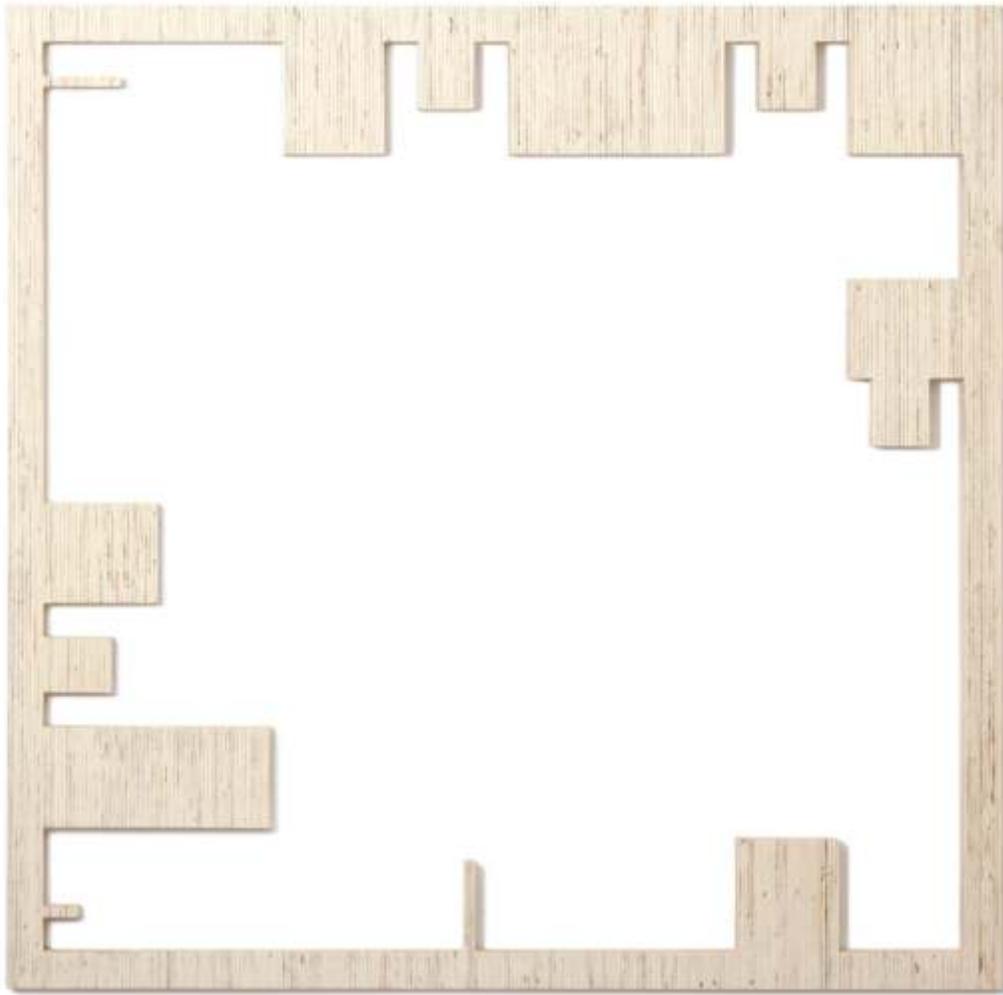
Vicente Antonorsi.
Fotografía tomada de:
galeriaespacio5.com/artistas/vicente-antonorsi/

Vicente Antonorsi
Aros cuadrados / 2010
Madera contraenchapada
90 x 90 x 25 cm c/u
tomada de: <http://vicenteantonorsi.com/obras>

Vicente Antonorsi
Me tomé la libertad / 2009
Madera contraenchapada y chapilla de wengue
3 rebanadas de cubo 60 x 60 x 19 cm c/u
tomada de: <http://vicenteantonorsi.com/obras>

Vicente Antonorsi / Marco calado
2015 / Madera contraenchapada calada
52 x 52 x 3,5 cm
tomada de: <http://vicenteantonorsi.com/obras>

Referencias

Auerbach, R.(2014). Catálogo Enmarcando a Gerd Leufert Listonados. Sala TAC. Caracas. En https://issuu.com/traficovisual/docs/cat.4_web_listonados_leufert_tac_20 (13-09-2017)

Auerbach, R.(2014). Construyendo El vacío. Una aproximación a los Listonados de Gerd Leufert. En <https://artishockrevista.com/2014/09/17/construyendo-vacio-una-aproximacion-los-listonados-gerd-leufert/> (20-08-2017)

Chacón, S. (2009) Catálogo Do you copy?. Periférico Caracas. En http://periferico.centrodeartelosgalpones.com/wp-content/uploads/2011/10/sigfredo-chacon_print3junio.pdf (13-09-2017)

Ossot, H. (2017) Introducción a Gego. En <https://letramuertaed.com/gegohanni/> (15-07-2017)