

Universidad de las Artes

Escuela de Artes Visuales

**Proyecto/Presentación artística:
Espacios de(construcción)**

Previo a la obtención del Título de:

Licenciado en Artes Visuales

Autora:

Andrea Vivi Ramírez C.

Guayaquil-Ecuador

2020

Declaracion de autoria y cesión de derechos de publicación del trabajo de titulación:

Yo, Andrea Viviana Ramírez Cabrera, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Artes Visuales. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante.

Miembros del tribunal de defensa

**Nombre del Tutor:
Eduardo Albert Santos**

**Miembro del tribunal de defensa
Armando Busquets**

**Miembro del tribunal de defensa
Marcos Restrepo**

Agradecimientos:

Dentro de mi producción
tuve muchos conflictos y
batallas en las cuales he
superado por medio del
arte y por gente como mis
profesores, compañeros
de la carrera, colegas
artistas y amigos
cercanos.. Gracias!.

Dedicatoria:

Para este proyecto se lo dedico a las mujeres de mi familia.

A mis padres.

A Saidel Brito, Armando Busquets, a mis profesores; y en especial a mi maestro y tutor Eduardo Albert Santos que ha acompañado pacientemente mi proceso de titulación.

Índice General:

1.Introducción	7
1. Motivación del proyecto	7
2. Antecedentes	9
3. Pertinencia	14
4. Declaración de intenciones	19
2.Genealogía	20
3.Propuesta artística	27
3.1 Obras	27
3.2 Proyecto Expositivo	38
4. Epílogo	42
5.Bibliografía	44

Índice de Imágenes

Figura 1. Pilar Flores Cartografía Interior 2012 (detalle)	9
Figura 2.Pilar Flores Cartografía Interior 2012	9
Figura 3. Pamela Hurtado Propiedad Privada, 2008	10
Figura 4. Karina Skvirsky-Aguilera La casa de Carlos cámara análoga de gran formato impresiones a inyección de tinta 2009-11	12
Figura 5. Roberto Noboa Incendio absurdo Mixta sobre lienzo 150 x 210 cm 2016	13
Figura 6. Pilar Flores Cartografía Interior 2012 (detalle)	14
Figura 7. Pamela Hurtado Y el Príncipe llegó a rescatarla, Bordado 2013.....	15
Figura 8. Karina Skvirsky-Aguilera Casas de Guayaquil. Exposición:Southern Exposure (2012)	16
Figura 9. Roberto Noboa Era diciembre, hacía frío, escapó tan rápido como pudo. Óleo sobre lienzo 150x200cm 2008	17
Figura 10. Do Ho Suh Perfect House 2003	20
Figura 11. Gordon Matta-Clark Conical Intersec 1975	21
Figura 12. Abraham Cruzvillegas Autoconstrucción 2014	22

Introducción:

1.Motivación del proyecto

Espacios de(construcción) plantea interpretaciones pictóricas de espacios domésticos a través de conversaciones con algunas tías del lado paterno de mi familia; me interesa generar obras a partir de cómo fue la construcción de sus hogares, cómo pensaron/decidieron sus diseños, sus colores, distribución del espacio (¿fueron hechos de cero o fueron prediseñados?), cambios a través del tiempo, etc. Quiero historizar y entender cómo las mujeres de mi familia conciben la construcción y el acto de habitar lo doméstico, entender desde sus casos específicos cómo habilitamos orgánicamente cada casa-hogar como si fuera un nido propio.

Las obras que constituyen este proyecto se desarrollan a partir de esta investigación particular y se resuelven desde lo pictórico e instalativo, poniendo en juego materialidades, soportes y procesos propios de la pintura histórica, pero desplegados en modos otros o *displays* más tridimensionales.

En este sentido las obras y la exposición *Espacios de(construcción)* en su conjunto tratan de hacer visibles mis propuestas e indagaciones plásticas en torno a lo pictórico, asumiendo una sutil distancia del ejercicio convencional del pintar y la idea de cómo configurar pigmento, tela y emplazamiento en el espacio expositivo; por ejemplo mediante: El uso del collage con la propia pintura y tela, la carencia del bastidor, el colgar la tela y dejarla afectar por la gravedad, la conformación de espacios mediante los elementos pictóricos, etc.

En *Espacios de(construcción)* es la transición o transformación de estos espacios domésticos al inducirlos dentro de lo pictórico por medio de estudios del mismo diseño de los espacios con sus perspectivas llevándolo a una nueva construcción visual.

Palabras Claves: espacios, collage, pictórico instalativo, construcción.

Abstrac

Spaces of (construction) raises pictorial interpretations of domestic spaces through conversations with some aunts on the paternal side of my family; I am interested in generating works based on how the construction of their homes was, how they thought / decided on their designs, their colors, distribution of space (were they made from scratch or were they predesigned?), changes over time, etc. I want to historicize and understand how the women of my family conceive the construction and the act of inhabiting the domestic, understand from their specific cases how we organically enable each house-home as if it were its own nest.

The works that make up this project are developed from this particular investigation and are resolved from the pictorial and installation aspects, bringing into play materials, supports and processes typical of historical painting, but deployed in other ways or more three-dimensional displays.

In this sense, the works and the exhibition Spaces of (construction) as a whole try to make visible my plastic proposals and inquiries about the pictorial, assuming a subtle distance from the conventional exercise of painting and the idea of how to configure pigment, fabric and location in the exhibition space; for example, through: The use of collage with own paint and canvas, the lack of a frame, hanging the canvas and letting it be affected by gravity, the conformation of spaces through pictorial elements, etc.

In Spaces of (construction) is the transition or transformation of these domestic spaces by inducing them into the pictorial through studies of the same design of the spaces with their perspectives leading to a new visual construction.

Key Words: spaces, collage, pictorial installation, construction.

2. Antecedentes

Encuentro una gran afinidad metodológica y mucha admiración por la resolución formal de Pilar Flores en *Cartografías Interior* (2012), pues desde sus intereses en las filosofías orientales, el yoga y su propio entendimiento-sensibilidad vital genera interpretaciones plásticas coherentes; desarrolla y selecciona tanto técnicas como materiales propios del arte desde sus intenciones discursivas específicas.

En la obra en mención, *Cartografía Interior*, Flores genera una reflexión introspectiva de libros sagrados de yoga y de filosofía, lo dispone como un diario para leer sus gráficas anotaciones textuales junto con dibujos circulares a modo de mandalas, despliega en el espacio las hojas de papel de este diario a modo de recorrido, acompañándolo de sonoridades repetitivas que dialogan con las tradiciones de meditación oriental.

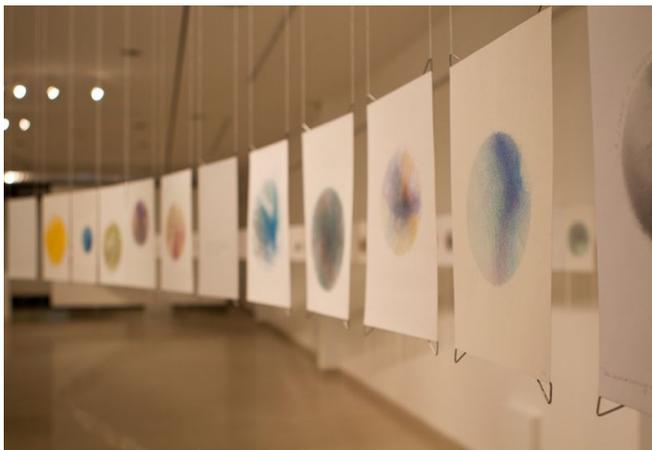

Figura 1. detalle, **Pilar Flores** Cartografía Interior 2012

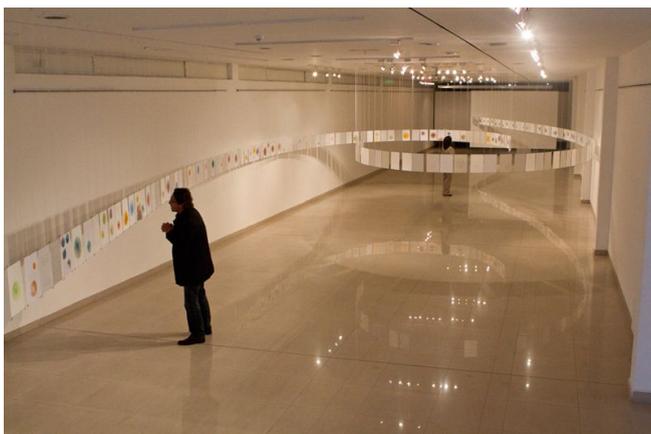

Figura 1. Pilar Flores Cartografía Interior 2012

Espacios de(construcción) también propone un acercamiento de reflexión íntima, de mapa personal, en este caso desde la historia doméstico-material de las mujeres de mi familia; por otro lado en mi proyecto también hay una vocación por los montajes de obra que hacen visibles materiales artísticos propios de la bidimensionalidad (pintura, dibujo) pero desplegados mucho más tridimensionalmente en el espacio expositivo.

Por otro lado, la artista Pamela Hurtado también es uno de mis referentes, principalmente debido al continuo acento que su poética hace sobre las memorias, la infancia, afectos y paradigmas involucrados en la construcción de lo femenino y la mujer, siempre visitado desde esas relaciones de herencia entre madres e hijas, desde la idea de ese mundo de mujeres.

Considero a Hurtado como una de las artistas más afín a mis intereses, pues se ha posicionado en pensar lo femenino dentro del arte contemporáneo en el Ecuador desde su universo de primera mano: Memorias y materialidades cotidianas, lo doméstico desde visualidades históricas fuera del arte (el diseño de interiores, las manualidades y el mundo de los niños) y la conflictiva noción de la condición o condiciones del ser mujer.

Figura 3. Pamela Hurtado Propiedad Privada, 2008

En *Propiedad Privada* (2008), Hurtado nos traslada a un mundo lleno de historias personales y familiares, mediante pinturas, bordado y fotografía; hace acopio de materiales propios del arte, pero también del bordado y una imaginería que remite a los papeles tapiz de los años 70's de su adolescencia, contemporánea a las luchas feministas pero asumiendo esa memoria desde el lugar vivido por ella, la casa, su casa, la de sus familiares y amigas en Guayaquil-Ecuador.

Lo que siento que comparto más con Hurtado y lo encuentro también en *Espacios de(construcción)*, es su cuestionamiento sostenido sobre la transmisión de formas de ser, estar y hacer lo femenino, a partir del legado de la casa como lugar y del quehacer como tradición, históricamente entendido en una condición de inferioridad, donde hacer-la casa en todos sus ejercicios es una actividad cotidiana y menor. Hurtado cuestiona y se desliga de la herencia como deber legado y plantea lo doméstico como algo suyo, apropiado y sobre todo pensado en primera persona; sin negar lo heredado pero asumiendolo como una experiencia vital y un territorio sensible abierto a ser cuestionado y reconstituido desde sí mismo.

Otra propuesta que se vincula con *Espacios de(construcción)* es la serie fotográfica *las casas de Guayaquil* (2012) de Karina Skvirsky-Aguilera, donde la artista realiza una documentación de los interiores y exteriores de casas de sus familiares en el Ecuador, desarrollando una suerte de ensayo etnográfico que deja al descubierto los espacios privados de sus familiares, sus gustos decorativos y arquitectónicos, sus niveles socio-económicos y un sentido de diversidad vinculante a partir de la consanguinidad con Skvirsky-Aguilera y de la objetualidad-materialidad de sus viviendas.

Figura 4. Karina Skvirsky-Aguilera La casa de Carlos cámara análoga de gran formato
impresiones a inyección de tinta 2009-11

A nivel de metodologías existen puntos de conexión con *Espacios de(construcción)* y *Las casas de Guayaquil* (2012), sobre todo desde la condición de trabajo en colaboración con familiares y la acción de aperturar sus casas; creo que existe una distancia en mi proyecto desde el carácter de los relatos-historias personales que me interesa encontrar, y una resolución formal más abocada a lo pictórico desde un sentido plástico lúdico y personal.

Al querer resaltar ciertos espacios donde hay una presencia del día a día en el cual lo sumerjo por el medio pictórico con un sentido de hacer diferentes retratos de estas acciones cotidianas.

En ese sentido **Espacios de(construcción)** se encuentra parcialmente con la poética de Roberto Noboa, sobre todo con una mística de trabajo e investigación desde el hacer; pues en gran medida Roberto ha decantado su producción desde una pintura que explora el gesto y la tradición de pintar, y en ocasiones a abordado lo doméstico. Aunque en el caso de Noboa es una excusa más para ficcionar y articular universos pictóricos tensos y algo ajenos, a veces dialogantes con la historia del arte, en ocasiones fantasiosos y mayormente tan ficcionales como crípticos; anclados y cercanos a quien los observa por ciertos elementos de una cotidianidad algo rancia, como animales de taxidermia, decorados opulentos, objetos, contextos sociales y prácticas (como el tenis, asumido desde la idea de deporte regio) que

responden a sentidos aspiracionales del lujo y el buen gusto propios de una burguesía occidental histórica.

Figura 5. Roberto Noboa Incendio absurdo Mixta sobre lienzo 150 x 210 cm 2016

Las exploraciones pictóricas de Noboa me son muy cercanas y referenciales, su ejercicio artístico posee un continuo equilibrio/desequilibrio lúdico, un sentido de experimento que hace palpable su inquietud del hacer arte y el acto mismo de pintar como discursividad sensible; y es a eso a lo que intento acercarme en *Espacios de(construcción)*.

3.Pertinencia

En **Espacios de(construcción)** existen vínculos con obras y poéticas locales, pero también hay distancias con las mismas; por ejemplo, con Pilar Flores existe una semejanza en el carácter auto-analítico del proyecto, pero no posee necesariamente un enfoque de búsqueda espiritual individual, se trata más bien de una historia material de parte de mi familia, donde compartimos ese acto de introspección y ejercicio de recordar, tratando de asumir que tanto los objetos y los espacios de la casa son capaces de evocar memorias; entendiendo así a la casa y su construcción cotidiana como espacio habitable como un repositorio de conocimientos e historias listo a ser sistematizado y re-leído.

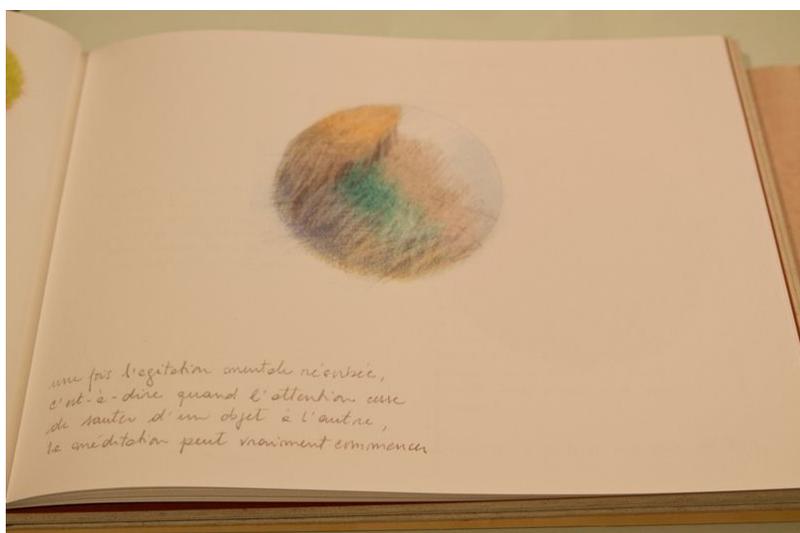

Figura 6. Pilar Flores Cartografía Interior 2012 (detalle)

Por medio de una serie de pinturas sobre diferentes espacios cotidianos es donde hay una cierta puntuación de estos lugares del cual intervengo pictóricamente con materiales como el acrílico y retazos de tela previamente pintados, escoger estos lugares es una búsqueda no personal sino más bien de la presencia y del que sucede en estos espacios; asentar esa presencia no solo física sino la misma acción del que pasa en ella.

De Pamela Hurtado *Espacios de(construcción)* se nutre en su abordaje sobre lo femenino como herencia, pero lo hace por metodologías que levantan archivo e involucran desde el relato a terceros, generando una base de hechos y miradas que articulan las posibilidades de

reinterpretación pictórica y sensible de esos espacios domésticos específicos, ya no evocando sino planteando una especie de *non-site* de estos espacios íntimos de mis familiares; de forma tal que acerquen la experiencia de esos espacios y sus afectos historizados, pero sin un sentido estrictamente documental o de registro objetivizante.

Figura 7. Pamela Hurtado Y el Príncipe llegó a rescatarla, Bordado 2013.

Mientras que Hurtado use objetos de porcelana para construir su composición pictórica o su relato por medio del bordado, para mí es enfocar ciertos espacios o en este caso hacer un registro de accidentes que se dan como al lavar los platos o la ropa del cual me interesa es la forma abstracta que se construye arbitrariamente, ahí es donde la acción del bordado entra hacer un acto de presencia.

Mediante hilos previamente pintados uno por uno aumenta su rigidez de tal manera se la puede manipular físicamente hasta tener un cierto resultado sobresaliendo de la misma tela.

Con las Casas de Guayaquil de Karina Svirsky-Aguilera comparto metodología de observación etnográfica y diálogo con mis familiares, pero mi interés radica más en la experiencia del espacio y su conformación material como tal, historizada y capaz de ser genealogizada a fin de re-interpretar el tiempo revisitado en sus decisiones de cómo se configuró/configura habitable; *Espacios de(construcción)* no pretende presentar el estado de

cosas, dando fe de su condición tal cual esa mirada decide ver y devolver una imagen (algo que finalmente la fotografía, dialogando con su misión histórica de representar objetivamente), más bien trata de re-asimilar las miradas desde la mediación de lo pictórico y su sentido de traducción dudosa; teniendo en cuenta que incluso también haré uso de la fotografía como una de distintas instancias previas para generar archivo y articular las obras de naturaleza pictórica de *Espacios de(construcción)*, las obras de este proyecto poseen como protagonista un sentido del tiempo y las historias mínimas en simultáneo desde la pintura como medio.

Figura 8. Karina Skvirky-Aguilera Casas de Guayaquil. Exposición: Southern Exposure (2012)

Para Svirsky-Aguilera en esta obra su soporte es la fotografía del cual dentro de mis obras está el sentido de capturar la imagen como una parte significativo para recrear una composición de un mismo espacio para luego desarrollarla pictóricamente, a través del

mismo lienzo junto con sus recortes y sobretodo resaltar ciertos detalles que para mi son importantes como el agua derramada dentro de la ducha o manchas sea por suciedad o el mismo deterioro del material.

Finalmente, en *Espacios de(construcción)* me distancio de Roberto Noboa por la metodología inicial de involucrar información e historias que parten de aterrizar un relato desde unos espacios cotidianos específicos tangibles (los espacios domésticos de mis tías) a unas materialidades pictóricas que los interpreten en sus sentidos experienciales de habitarlos y haber estado presente allí, en algunas de las obras incluso habrá correspondencias directas de escalas de 1 á 1 y acercamientos pictóricos que dialoguen lúdicamente con la idea de fidelidad al original.

Figura 9. Roberto Noboa Era diciembre, hacía frío, escapó tan rápido como pudo. Óleo sobre lienzo 150x200cm 2008

Otro aspecto que me interesa es la pintura/instalativa donde desarrollo la construcción de un espacio a su tamaño real en escala 1 á 1 y que será emplazado por el espacio expositivo, durante mi proceso en lo pictórico siempre me he definido por los detalles de un lugar y su arquitectura; obras como del artista Roberto Noboa tienen una cierta influencia en mis

trabajos por sus detalles con diferentes materiales, el uso del color y claro los espacios vacíos de casas.

En lo que me alejo de las obras de Noboa es el uso de personajes fantasmagóricos y la presencia de animales en sus pinturas, dando como un resultado de un lugar que existe o no; como lo hace al contrario la obra de *las casas de Guayaquil* de Karina Skvirsky-Aguilera dentro de esta serie fotográfica es de plasmar las distintas casas de familiares en Guayaquil en diferentes sectores de la ciudad, me interesó el recurso de la fotografía y su composición de los lugares pero en mi obra va más en lo pictórico pero igual uso el medio de la fotografía/registro para generar distintas perspectivas y resaltar detalles de un mismo lugar.

La observación y la lectura es un elemento esencial en mi proceso dar una cierta definición como lo hace Pamela Hurtado en sus obras al crear su propia visión personal sobre temas del hogar, lo cotidiano y ser mujer mediante recursos como el bordado y elementos como cuentos infantiles u objetos kitsch; dándome como una interrogativa: ¿Si es suficiente cuestionarnos por nuestras tradiciones o herencias dentro del lenguaje de la historia del arte?..

A través de mis obras como las de Hurtado me he cuestionado de una manera casi agobiante por el hecho de ser mujer/artista en un medio donde el hombre siempre se ha caracterizado en resaltar dentro de la historia del arte; junto con las obras de Hurtado al conocerla como artista he sentido una acogida a sus historias de lo cotidiano en el cual me desligo al contarlas por medio de la pintura de mis propias situaciones y de lugares que me he visto vulnerable en el tipo de relación madre/hija y espacio/tiempo.

He desarrollado estas distancias en precedentes como mi obra *Instalación Pictórica (esquina)* que construye de manera inacabada un espacio específico que por medio de la pintura: Retazos de tela a lo collage, formando baldosas con su color base junto a sus detalles imperfectos resaltados con diferentes retazos de colores en acumulación paulatina; me interesaba la idea de interpretar pictóricamente un lugar tan nimio de la casa tratando de construir su tridimensionalidad, no como representación únicamente bidimensional, sino como un conjunto de superficies pictóricas que emulen el volumen del espacio al que aluden.

4. Declaración de intenciones:

En ese sentido *Espacios de(construcción)* plantea varias preguntas: ¿la casa es una manufactura de quehaceres hecha únicamente por mujeres? ¿Cómo lo asumimos las mujeres? ¿La casa es nuestro lugar? ¿Cómo lo piensa la generación que me antecede? ¿Se puede entender un acercamiento a los espacios domésticos privados como espacios-específicos orgánicos y mínimos generados desde la cotidianidad del hacer habitable lo doméstico? En ese sentido ¿Cómo entender esa condición material desde su historia contada por quienes habitan la casa? ¿Sería una especie de historia personal u objetiva? ¿Cuál es el potencial de convertir en significativo un lugar cotidiano gracias a ese ejercicio de memoria de cómo se fue configurando/construyendo materialmente? ¿Cómo transmitir estas historias materiales mínimas generadas desde el ejercicio de recordar y analizar la construcción de los espacios cotidianos? ¿Cómo asimilar desde la pintura un acercamiento de non-site de un lugar específico doméstico teniendo en cuenta el tiempo y las historias de estos espacios?

Al entablar estas interrogantes a esta producción con un sentido de las historias/afectos de estos lugares cotidianos hacia una revisión de una herencia ¿Es una manufactura hecha netamente por mujeres?.

2. Genealogía:

Referentes Artísticos internacionales

Por otro lado *Espacios de(construcción)* no plantea necesariamente intervenciones directas en lugares específicos, muchas de las obras son re-interpretaciones pictóricas (algunas desplegadas tridimensionalmente, otras bidimensionalmente) de esos ámbitos domésticos particulares y tratarán de poner de manifiesto la historia materialidad que los constituye, respetando la relación de escalas por medio de estas reinterpretaciones. Así, en algunas obras de *Espacios de(construcción)*, está presente el gesto de tomar un espacio doméstico, como puede ser una ducha, un baño o una sección de la sala con sus medidas reales, re-construyendo/escenificando este lugar y desplazando esta reinterpretación al cubo blanco.

Figura 10. Do Ho Suh, Perfect House. 2003

El sentido de una construcción o recrear un lugar cotidiano para este proyecto es la reproducción que realiza el artista Do Ho Suh por medio de sus grandes instalaciones con materiales como la seda, telas y varillas metálicas, me interesa como por medio de la arquitectura hace aludir sitios de su infancia y familiar hasta donde vive actualmente.

Ese tipo de extrañamiento de los recuerdos o acciones de estos lugares cotidianos que transmite Do Ho Suh en sus obras son muy delicados y efímeros, para *Espacios de(construcción)* elijo accidentes cotidianos como sería al barrer o lavar la ropa son

momentos de poco tiempo. Él mismo dice en una entrevista para la Tate Modern: “*Uno experimenta la vida moviéndose a través de una serie de espacios*”.

En mis obras como *retrato/baño* consiste en la re-creación en tamaño real del baño de mi casa que estuvo desde sus inicios en los 80's del cual fue uno de mis primeros proyectos pictóricos al interesarme sobre los espacios cotidianos, utilizando el mismo lienzo junto con retazos de tela para su elaboración junto con sus detalles.

Para *Espacios de(construcción)* no solo represento un simple espacio sino lo traslado a un lugar como el cubo blanco al transformarlo con una visión o una idea de anidar ese extrañamiento del construir un hogar.

Figura 11. Gordon Matta-Clark Conical Intersect, 1975.

En ese sentido *Espacios de(construcción)* trata de analizar y rearticular lo doméstico; hay de por medio un gesto de desplazamiento que comparto con las intervenciones de Gordon Matta-Clark ; con la diferencia que él desplazaba fragmentos de arquitectura, literalmente secciones y partes de casas y edificios partícipes de masivas demoliciones de barrios enteros para desarrollar modernos proyectos inmobiliarios o de construcción pública en la Nueva York de los 70's, para finalmente presentarlas en el ámbito del arte; por mi parte en cambio

trato de desplazar por espacios domésticos por medio de la representación pictórica y una puesta en escena instalativo-tridimensional.

A partir de intervenciones en edificios abandonados como Conical Intersect (1975) Matta-Clark comparte cómo decide y marca qué espacio disecciona, existen registros videográficos y apuntes donde podemos acercarnos a esta extirpación, a partir de procesos de proyecciones geométricas sobre el espacio, siempre complejizando el fragmento de casa a saquear; la acción de extracción de secciones de estas casas me hace repensar en la capacidad de los espacios domésticos de ser reconfigurados desde las memorias y la materialidad.

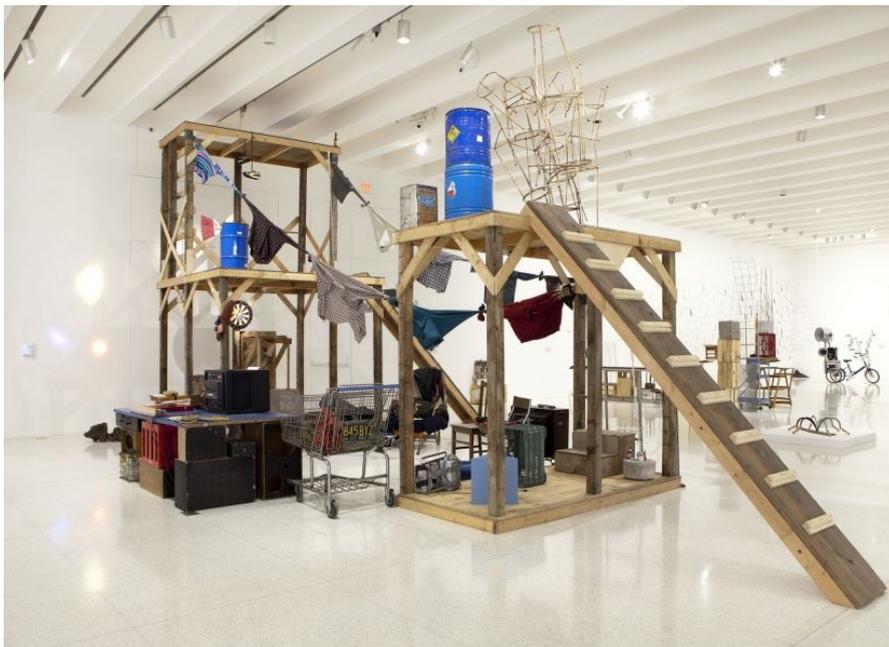

Figura 12. Abraham Cruzvillegas, autoconstrucción. 2014

Autoconstrucción es un término que ha acuñado y que utiliza el artista mexicano Abraham Cruzvillegas para referirse a ese modo orgánico, intuitivo, emergente y no técnico-profesional de cómo construir en contextos de precariedad, tomando como uno de sus principales puntos de referencia las dinámicas constructivas de la casa-habitáculo en zonas populares de ciudades latinoamericanas como México.

Cruzvillegas asume que el espacio doméstico continúe en su materialidad una memoria constructiva de sí, correspondiente a ese universo aspiracional de quienes viven y hacen

habitabile la casa. En ese sentido las obras de Cruzvillegas involucran materiales y procesos propios del construir la casa-habitáculo pero desde un diálogo con tradiciones formales y conceptuales del mundo del arte; me interesa mucho acercarme a esas nociones de lo provisional e inesperado que conlleva articular lo doméstico; como la casa, algo que tan común a todos, puede ser analizada desde un sentido arqueológico donde se sobreponen y conviven diferentes tipos de construcciones que han aumentado, cambiado o reconfigurado a lo largo del tiempo, uso y necesidades de quienes las habitamos y hacemos habitables.

“El proyecto Autoconstrucción, parten de observar la casa como un todo, observando los detalles creados con técnicas improvisadas que derivaron de la urgencia de componer un hábitat humano a como dé lugar, un espacio que deviene espontáneo, contradictorio e inestable.” cita de Cruzvillegas, a través de observaciones dentro de su casa familiar.

Para este proyecto me interesa es el sentido de sobreponer y analizar los espacios para construir diferentes imágenes y acciones por medio de la pintura, en ese acto de cortar y pegar el lienzo o re-utilizar el mismo hilo al realizar bordados fuera de sus patrones establecidos.

Referente Teóricos:

“Basta entrar en cualquier habitación de cualquier calle para que esta fuerza sumamente compleja de la feminidad le de a uno en la cara. ¿Cómo podría no ser así? Durante millones de años las mujeres han estado en casa, y ahora las paredes mismas se hallan impregnadas de esta fuerza creadora, que ha sobrecargado de tal modo la capacidad de los ladrillos y de la argamasa que forzosamente se engancha a las plumas, los pinceles, los negocios y la política.”

Virginia Woolf, **Una habitación propia**.

En el trabajo literario de Virginia Wolf me interesa la carga sobre el vínculo del rol histórico de la mujer, sobre un sentido de pertenencia muy abierta al género femenino hacia un espacio que del cual no tienen propiedad.

Wolf es considerada como una de las feministas pioneras en la divulgación mediante su ensayo *Una habitación Propia*, donde intenta analizar la praxis creativa y del cual hay un peso del género al momento de producir y hasta obtener condiciones dignas de trabajo. A través de este ensayo me ayuda a reflexionar sobre qué tipos de condiciones tengo al momento de producir y cómo me lee el ámbito profesional.

En *Espacios de(construcción)* lo estoy llevando a una lectura íntima como el ensayo de Wolf mediante conversaciones con mis tías del cómo fue para ellas destacar en sus profesiones o simplemente son amas de casa.

Por medio de estas entrevistas es resaltar las diferentes condiciones que han pasado para construir su espacio como su hogar, si tuvieron motivos grandes de formar una familia y un hogar; este tipo de reflexiones son las que he llevado en mis trabajos al indagar sobre este tipo de temas del ser mujer.

Michael de Certeau *La invención de lo cotidiano*

En esta investigación de Certeau *La invención de lo cotidiano* me interesa como plantea el mundo cotidiano mediante observaciones, asentar diferentes maneras lo que es la vida cotidiana en su entorno desde una visión de lo íntimo.

Michael de Certeau fue un un historiador por la epistemología, la mística y las corrientes religiosas de los siglos XVI y XVII, también fue historiador de la medicina y la sociedad, como teólogo y psicoanalista, impartió clases de historia y de antropología.

Su investigación fue realizada entre 1974 y 1978 en dos tomos: *La invención de los cotidiano* 1. Artes de hacer y 2. Habitar, cocinar, del cual en la segunda parte tuvo colaboración de Luce Giard y Pierre Mayol.

Para *Espacios de (construcción)* me interesa la investigación de Certeau es la mediación que tiene en la 1ra parte *Artes de Hacer* del cual hace como una conversación, lectura y el habla sobre los espacios pensados y transformados, de observar de una manera la práctica y la producción que un individuo o la misma sociedad transforma un lugar como “propio”.

Con solo el acto desde su transformación ya en sí es algo poético en su práctica del uso y consumo para su propia creación de este espacio doméstico o que va hacer habitado “*Este territorio privado hay que protegerlo de las miradas indiscretas, pues cada quien sabe que el menor alojamiento descubre la personalidad de su ocupante... Un lugar habitado por la misma persona durante un cierto periodo dibuja un retrato que se le parece, a partir de los objetos*”. (Capítulo IX: Espacios Privados).

Desde este punto mis obras destacan esos detalles casi invisibles como un punto de partida del cual se ha generado el acto de habitar para convertirlo en algo propio, en *Espacios de (construcción)* es una búsqueda de ese interior no visualizado al construir un espacio ya sea personal o familiar, como lecturas para luego interpretarse en su “propio” idioma.

Yuriko Saito *Everyday Aesthetics* (La estética de lo cotidiano)

En este libro de Yuriko Saito *La estética de lo cotidiano* plantea una investigación referente en su propio entorno familiar en el cual mis intereses van a esa observación y pensamiento sobre la estética de la vida cotidiana.

Saito viene de un doctorado en filosofía en la universidad de Wisconsin-Madison y docente en la escuela de Diseño de Rhode Island, los temas en sus publicaciones hacen reflexiones sobre las relaciones entre ética y estética.

En este libro Saito hace una investigación y observación sobre las diferentes estéticas dentro de lo cotidiano la autora explica el cómo y del porqué de estas experiencias cotidianas, en el dominio de «lo estético», Saito incluye *‘que cualquier reacción que formulamos hacia las cualidades sensoriales y/o de diseño de cualquier objeto, fenómeno o actividad’*.

En *Espacios de(construcción)* me interesa el estudio previo del cómo se diseña un espacio cotidiano y de qué manera son los elementos principales del que conlleva a su construcción como dice Saito: *“Mientras que las teorías estéticas, por lo general, enfatizan el estudio contemplativo hacia un objeto, Saito incluye en la reacción estética aquellas experiencias que nos llevan a realizar diferentes acciones como limpiar, descartar, comprar, lavar, ordenar, etc”*.

Por medio del texto de Saito hace reflexionar sobre los objetos dentro de un hogar y la diferencia entre una obra del cual manifiesta que los objetos dentro de un hogar son de aspecto temporal mientras que una obra de arte no, para este proyecto *Espacios de(construcción)* por el medio de la pintura es retratar esos lugares o accidentes de tránsito cotidiano.

Al pensar en ese retrato temporal de los lugares o accidentes me conlleva al retrato instantáneo de algún momento en particular o no, simplemente de pensar y observar en esos lugares del porque fue construido de esa manera sí fue planeado o llevado libremente con el tiempo una construcción de objetos para anidar ese espacio.

3. Propuesta artística:

3.1 Obras

Obra: Descomposición. **Medidas:** variables. **Material:** Lienzo preparado, acrílico y retazos de tela preparada.

En esta obra hago una intervención directa del espacio ajustando el mismo diseño determinado, las medidas pueden variar. Es una serie de pinturas sobre lienzo preparado con acrílico y retazos de tela previamente pintados para luego ser pegados directamente a la pared.

Detalle

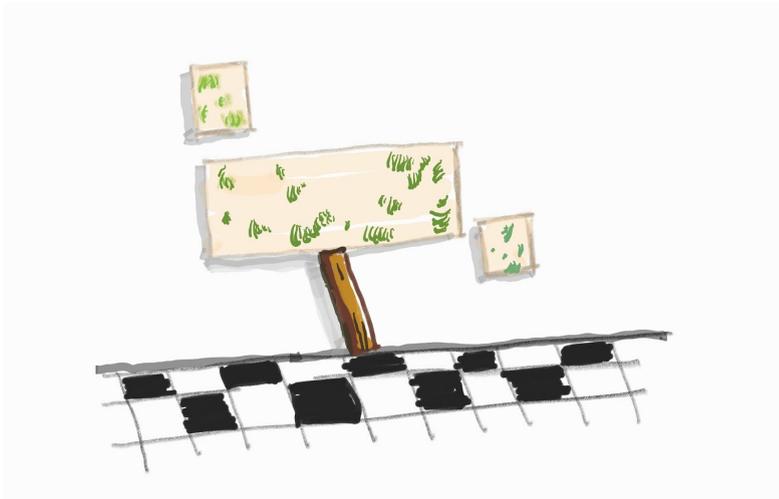

Boceto

Obra: Serie desbordes. **Medidas:** variables. **Material:** Lienzo crudo. hilos pintados, retazos de tela preparada y palo de madera.

Para esta serie de 3 cuadros de lienzo crudo manejo el bordado como algo más pictórico y a la vez por medio de su transparencia intervengo formando líneas o formas como al recoger imágenes de líquidos sean derramados accidentalmente o sin manipular el sitio determinado.

Boceto

Detalles

Obra: Delimitar 1.

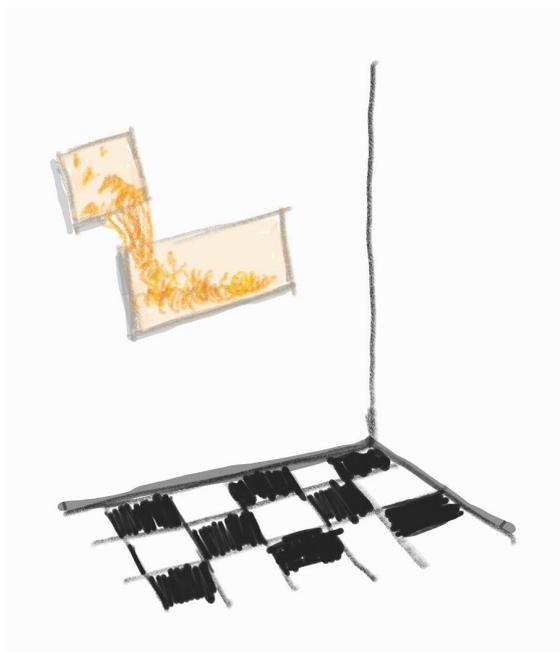
Boceto

Detalle

Obra: Delimitar 1. **Medidas:** 2 metros x 50 cm. **Material:** Lienzo crudo, hilos pintados y recortes de tela preparada.

Para esta obra me interesa intervenir dentro del espacio al colocarlo sutilmente arrimando hacia la pared al no colocarlo como usualmente un cuadro, al arrimarlo da un cierto efecto de un derrame de algún líquido. Al utilizar el mismo lienzo crudo por su transparencia junto con los hilos pintados previamente.

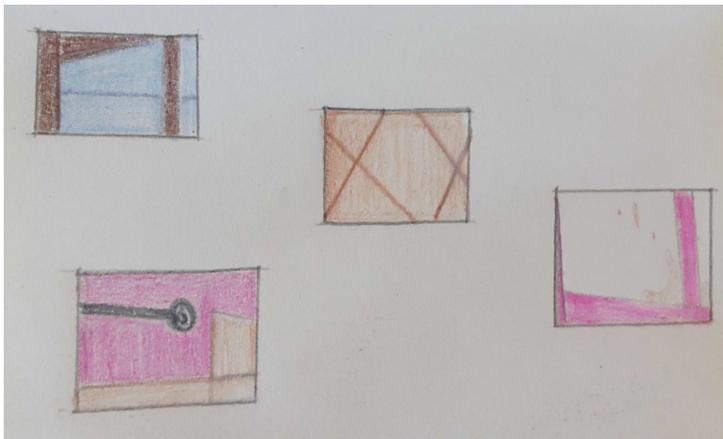

Boceto

Obra: Delimitar 2. **Material:** Lienzo crudo, hilos pintados y recortes de tela preparada

Medidas: 40x40 cm 60x40 cm

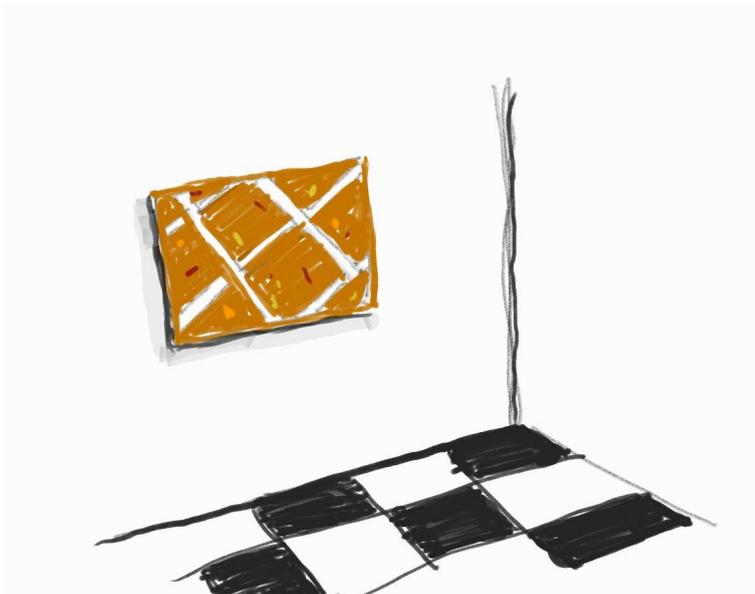
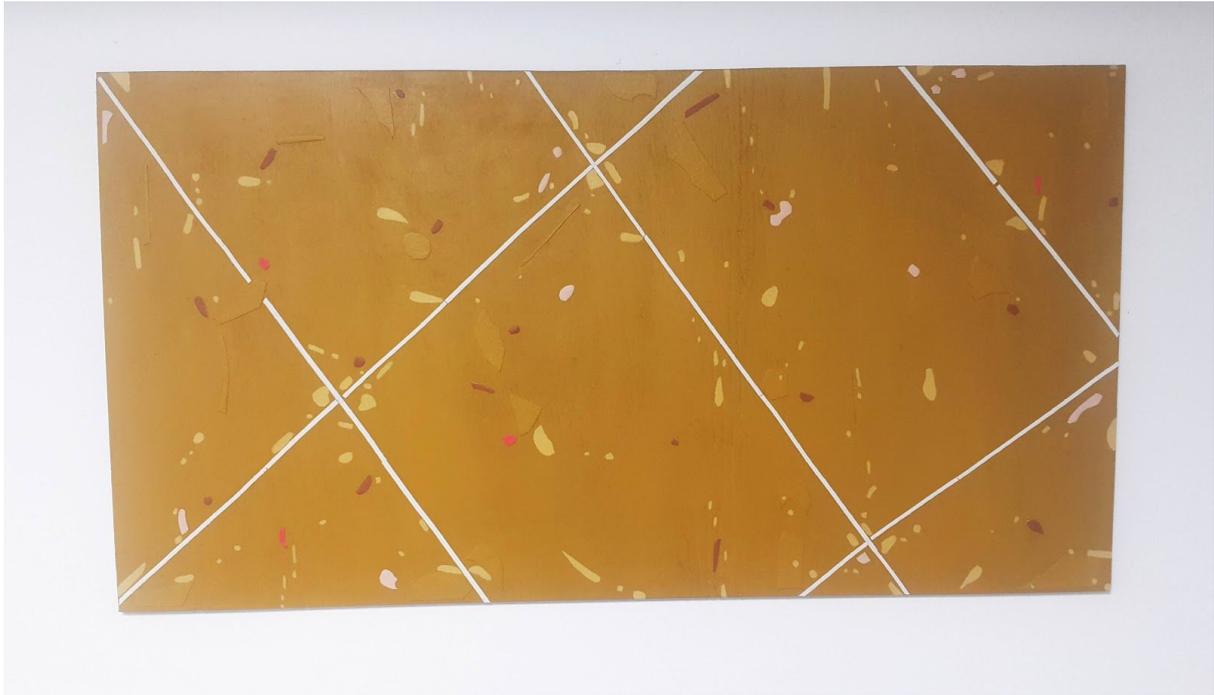
En esta obra hago una intervención entre dos cuadros al crear una conexión entre ellos como para dar una continuación o seguimiento a una forma líquida que me interesa el tipo de soporte de los materiales como el lienzo crudo junto a los hilos pintados previamente para seguir formas abstractas.

Boceto

Obra: Serie Inhabitual. **Medidas:** diferentes formatos. **Material:** acrílico recortes de tela preparada.

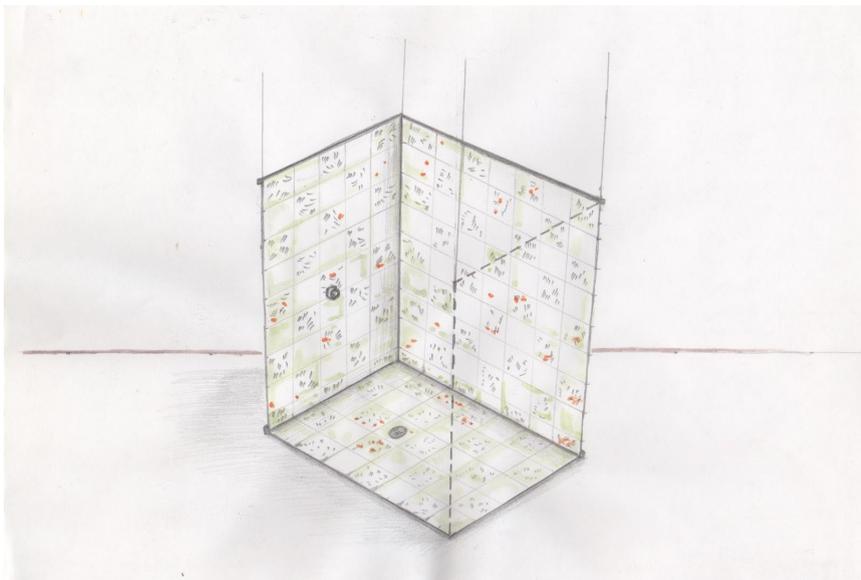
Esta serie de espacios que he determinado en una casa de mi tía me interesa buscar esos espacios de encuentros que sutilmente dejan presencias o que se pueden retratar ese día a día cotidiano. Para realizar esta serie utilizo lienzo preparado, acrílico y retazos de tela ya previamente pintados para elaborar las líneas o el diseño del espacio.

Boceto

Obra: Memoria/lugar. **Medidas:** 45x70 cm. **Material:** plywood, acrílico y recortes de tela preparada.

En esta obra intervengo más en el diseño ya realizado de un espacio del cual me desarrollo dentro de lo pictórico en captar el color y el diseño para luego por medio de los mismo retazos de tela previamente pintados para hacer la construcción de este espacio junto con colores contrastes de mínimos detalles, ya sean de un baño o de un piso.

Boceto

Obra: Retrato/Baño. **Medidas:** Escala 1a 1. **Material:** Tela, bastidor, acrílico, retazos de tela preparada.

Para esta obra es la re-creación en escala real del baño principal de mi casa original de los 80's del cual será con soportes de bastidores, lienzo preparado, acrílico y retazos de telas previamente preparados. Al retratar este espacio por su tiempo y de las diferentes presencias diarias que conlleva en ella para resaltar sus detalles como el agua que se derrama o se estanca al terminar de bañarse como una serie de retratos de mis familia.

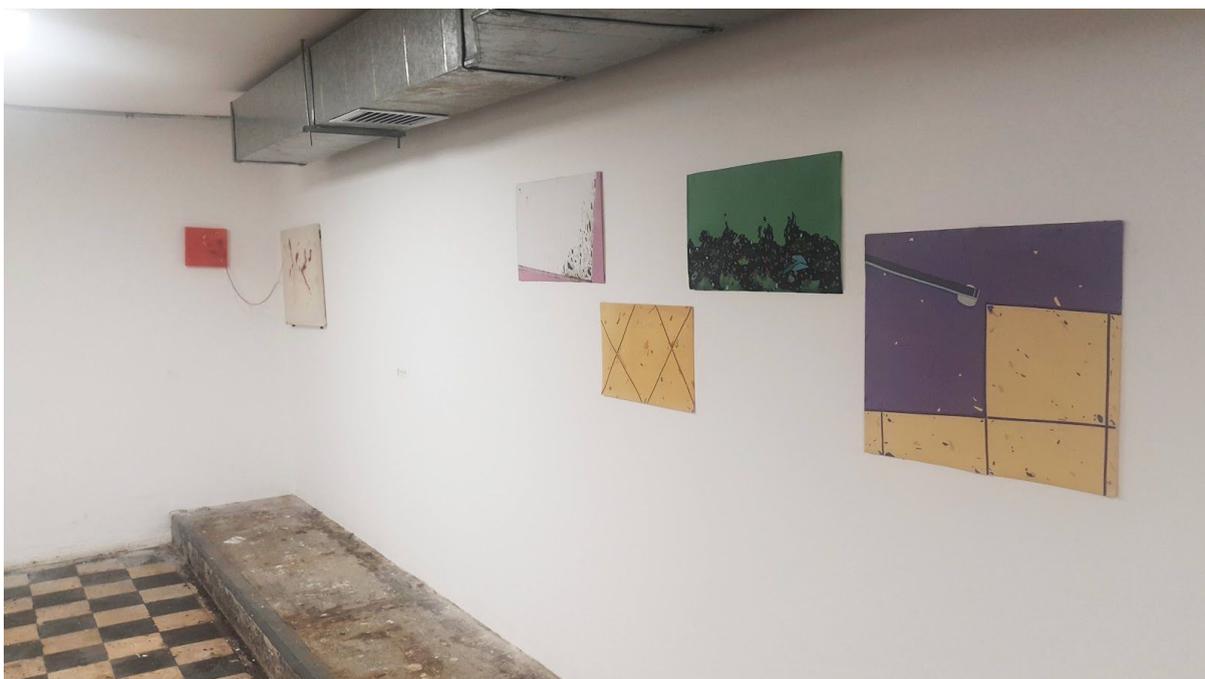

Obra en el espacio expositivo.

(Detalle)

3.2 Proyecto expositivo:

4. Epílogo:

Poseo un cuerpo de obras y exposiciones individuales previas con las que he circulado ya en distintos contextos/escenas artísticas; poética desde la que he propuesto la observación y el registro fotográfico de espacios, elementos, relatos y acciones mínimas involucrados con el hacer/mantener/limpiar la casa familiar, todo esto a fin de generar pinturas, objetos e instalaciones que re-interpretan un sentido de contemplación sobre lo doméstico y la cotidianidad de habitar la casa. Del cual he estado trabajando en mis producciones anteriores referentes al tema de lo cotidiano y al uso de materiales con el cual he estado construyendo diferentes tipos de imágenes y situaciones al llevarlo dentro de lo pictórico. (Para mayor información revisar mi [blog personal https://andreaviviblog.wordpress.com/](https://andreaviviblog.wordpress.com/)).

De manera consecuente *Espacios de(construcción)* amplía las miradas involucradas en este ejercicio de reflexión sobre lo doméstico y su devenir concreto en el espacio-casa, pues propone un acopio de información sobre cómo se configuran y se han configurado las casas familiares de mis tías (espacios cercanos a mí, pero ajenos); con este motivo se plantean: Diálogos/entrevista con ellas; registros, bocetos e interpretaciones arquitectónicas del estado actual de los espacios; y la conformación de un archivo fotográfico que historicice dichos espacios de las casas.

En este caso al querer hacer un diálogo para este proyecto me parece pertinente que el mismo espectador encuentre un lazo afectivo o extrañamiento a través de las obras en el cual se van a desarrollar en un espacio que no es un hogar, sino tener esa acción del decorar un espacio en blanco con su fin de sentirse como en casa.

En otras producciones anteriores los mismos espectadores observaban las obras con cierto detenimiento han logrado una cierta conexión en ciertos aspectos del cual me han mencionado sus historias personales; para esta producción tuvo ese mismo afecto en ciertas obras más en lo instalativo donde el espectador formó parte de ellas, una de las obras con más participación fue Retrato/Baño al ser una recreación de una ducha al tamaño real donde los espectadores al entrar a este espacio sentían como estar en un baño del cual querían participar en él.

Aspiro desarrollar un estadio más en mis investigaciones artísticas, diversificando formas de hacer posible y experimentando a nivel pictórico desde posibilidades instalativas que antes no había producido y propuesto; me motiva mucho la consigna de dialogar y generar miradas historizantes a partir de espacios que se caracterizan por ser lugares cotidianos; espero poner de manifiesto cómo se construyen los relatos y la relevancia y posibilitar a mi ejercicio pictórico la posibilidad de desplegarse tridimensionalmente sin dejar de ser pintura, ni superficie, ni abandonar su poder de interpretar sensiblemente el mundo.

5. Bibliografía

Pamela Hurtado

Había una vez Catálogo del Banco Promerica. Textos por Armando Busquets y Genoveva Mora (2013) https://issuu.com/juanlorenzo/docs/pamela_hurtado_cat

Propiedad Privada, Pamela Hurtado. (2008) Textos por Pamela Hurtado e Inés Plaza Blog: <http://www.riorevuelto.net/2008/09/pamela-hurtado-propiedad-privada.html>

Karina Skvirsky-Aguilera

Southern Exposure, Karina Skvirsky-Aguilera. Entrevista: *Foreign Questions, Local Answers... y viceversa* realizado por Rodolfo Kronfle Chambers. (2012) Direccion de Blog:

<http://www.riorevuelto.net/2012/01/karina-skvirsky-aguilera-southern.html>

Pilar Flores:

Desde la Butaca 007, Pilar Flores: Cartografías Interior (Video/Entrevista) 2012

<https://www.youtube.com/watch?v=PHkPCfXNFIM>

Cartografías Interior, Pilar Flores. Textos de la artista junto a una entrevista realizada por Gonzalo Vargas. Pagina Web: <http://pilarflores.org/?cat=5>

Roberto Noboa

Diferentes Textos escritos por Lupe Alvarez, Rodolfo Kronfle, Amalina Bomnin, Ana Rosa Valdez y juancar León. Pagina Web: <https://www.rob-nob.com/>

Virginia Wolf

Una habitación propia, Virginia Wolf. Publicación el 24 de octubre de 1929. País: Inglaterra. Número de páginas: 172 p.

Miriam Shapiro.

Conciencia de mujer artista, 18 de marzo de 2012. Blog: <http://lavidanoimitaalarte.blogspot.com/2012/03/miriam-schapiro-conciencia-de-mujer.html>

Michael De Certeau de 1925-1986 La invención de lo cotidiano 2: habitar, cocinar.

Capítulo IX: Espacios Privados, página 147-50
Impresión y hecho en México.

Andrea Vivi Ramírez C. Obras de la artista en su página de blog desde 2016

<https://andreaviviblog.wordpress.com/>

Do Ho Suh “Perfect House”

<https://www.metalocus.es/es/noticias/perfect-house-por-do-ho-suh>

Abraham Cruzvillegas

Textos y entrevista en video del artista por vía página web MasdeArte.com

<http://masdearte.com/abraham-cruzvillegas-autoconstruccion/>