

La pintura antes del cuadro

Cristina Rochaix

Artista Visual Buenos Aires, Argentina

crisrochaix@gmail.com

Recibido: 9 de noviembre de 2022 / Aprobado: 12 de diciembre de 2022

Resumen

Presento mi producción de obras en artes visuales desarrollada entre 1996 y 2022, en relación con distintos momentos de creación. Estos momentos describen un continuo trabajo de exploración y evolución hacia diversas derivas, influenciado por las obras de tres pintoras latinoamericanas del siglo xx: Tarsila do Amaral (Capivari, San Pablo, 1886-San Pablo, 1973), María Martorell (Salta, 1909-Salta, 2010) y Araceli Gilbert (Guayaquil, 1913-Quito, 1993). En mi enfoque, destaco la disciplina de la pintura, la cual subyace en el trabajo de los artistas. Existe una historia de la pintura que precede al lienzo, así como una memoria de lo observado, lo aprendido y el intercambio de influencias. Utilizo fotografías de piezas de mi producción visual cercanas, a modo de registro y verificación visual del contenido escrito, así como también imágenes de las obras de las artistas mencionadas.

Palabras clave: proceso, transculturación, mestizaje, conversación, identidad, expansión.

Abstract

I present my production of works in visual arts developed between 1996 and 2022, in relation to different moments of creation. These moments describe a continuous process of exploration and evolution towards various directions, influenced by the works of three Latin American female painters from the 20th

century: Tarsila do Amaral (Capivari, São Paulo, 1886 - São Paulo, 1973), María Martorell (Salta, 1909 - Salta, 2010), and Araceli Gilbert (Guayaquil, 1913 - Quito, 1993). In my approach, I emphasize the discipline of painting, which underlies the work of artists. There is a history of painting that precedes the canvas, as well as a memory of what has been observed, learned, and the exchange of influences. I use photographs of pieces from my visual production up close, as a way of recording and visually verifying the written content, as well as images of the mentioned artists' works.

Keywords: process, transculturation, miscegenation, conversation, identity, expansion.

Quiero referirme primordialmente al tema de la conciencia pictórica que nos define como pintores: la construcción de sentido que subyace en el pensamiento como una capa profunda, establecida por la formación académica, de aquello que hemos aprendido, que hemos visto, pintado y vivido mediante todas las experiencias que están dentro nuestro, y las que también nos impactan y activan de maneras distintas interpelándonos desde afuera.

En mi proceso pictórico hay un estrato inicial, originado en la formación occidental, reguladora y rectora de apreciación y difusión de las artes visuales desde los años setenta en Buenos Aires, ciudad en la cual estudié. Mi primer contacto con el arte se produjo gracias a un tío escultor, quien me acercó al taller de una hermana suya, ceramista en Tandil, así como a sus propias exposiciones. También debo destacar la temprana experiencia en la escuela primaria con el maestro de arte Adolfo Pérez Esquivel.

Mi formación académica, desde mitad de los ochenta hasta mitad de los noventa, se enunciaba como «Bellas Artes» bajo la lente de la historiografía proveniente del eje hegemónico: Europa-Estados Unidos. Este paradigma emergía como una totalidad donde cada estilo se veía adherido a un esquema de filiación del cual emanaban los instrumentos teóricos fundantes para comprender e interpretar los movimientos artísticos.

La pintura que he realizado en años posteriores a la etapa de formación me generó nuevas preguntas. Entonces entendí que mi proceso estaría relacionado con el estudio de las obras de otros artistas mediante el acceso a libros (en un inicio) y a la confrontación directa con las obras originales (habilitada por los viajes y visitas a museos, por lo general ligados a una exposición).

Para referirme al recorrido de expansión de mi trabajo artístico tomaré como anclajes los nombres de cuatro exposiciones individuales realizadas entre el 2000 y 2022: *Remix* (agosto, 2000, Sala 21, centro Cultural Recoleta, Buenos Aires); *Transatlántica* (junio de 2008, Galería Del Infinito, Buenos Aires); *Clave geométrica* (mayo de 2012, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Quito, Ecuador); *La pintura antes del cuadro* (febrero de 2015, Galerie Argentine, París, Francia/septiembre en el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil) y *Conversaciones* (mayo, 2022, Galería Central Newbery, Buenos Aires). Al final, me centraré en la influencia de mi viaje a Ecuador entre el 24 de mayo y el 2 de junio de 2012 durante el cual se desarrolló «Clave geométrica», expuesta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de Quito, invitada por la Universidad Central del Ecuador.

Transatlántica

Entre 2006 y 2008 pinté una serie de telas, en algunos casos en diálogo con prismas triangulares de madera pintados con la misma idea compositiva y cromática, bus-

cando una idea concepto de espacialidad y movimiento en distintos sentidos, dentro y hacia afuera del cuadro.

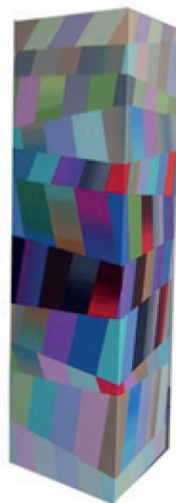
Surgieron allí influencias por vía del estudio de las vanguardias históricas como por ejemplo las obras de la Bauhaus, el Suprematismo Ruso y De Stijl. De ese flujo dialéctico nació la palabra 'Transatlántica' que dio título a la muestra, imaginando un largo viaje de la pintura desde Buenos Aires al viejo continente, en un ida y vuelta.

Título: América
Fecha: 2006
Técnica: Acrílico sobre tela
Dimensiones: 130 x 110 cm

Título: Geometrías en verdes-azulinos
Fecha: 2012
Técnica: Acrílico sobre tela
Dimensiones: 160 x 130 cm

Título: Pintura en volumen 2
Fecha: 2010
Técnica: Acrílico en prisma de madera triangular
Dimensiones: 24 x 25x 28 x 75 cm

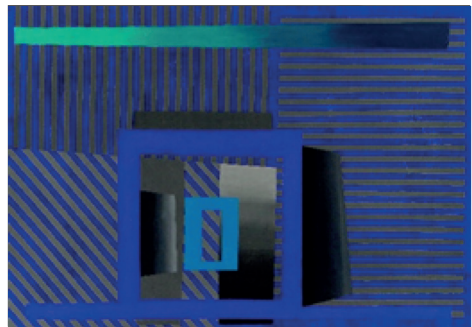
Clave geométrica

Clave geométrica fue el nombre de mi exposición en Ecuador, realizada en el 2012, en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Quito. En el conjunto de obras expuestas, trato las ideas del cinetismo y de la neogeometría en el tratamiento de las formas, la planimetría, la composición, el color y las secuencias de líneas-planos constructivos. Las pinturas tienen además una cuestión temática evidente dada por la alusión a formas arquitectónicas básicas: columnas, dinteles y pórticos, a las que recurrí como metáforas visuales.

Título: Arquitectura amarilla
Fecha: 2011
Técnica: Acrílico sobre tela
Dimensiones: 50 x 70 cm

Título: Arquitectura en azul
Fecha: 2011
Técnica: Acrílico sobre papel
Dimensiones: 70 x 100 cm

La pintura antes del cuadro

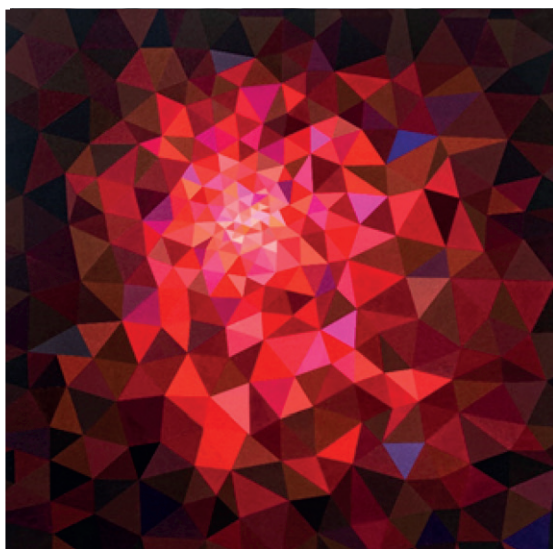
En esta serie profundizo el trabajo sobre arquitecturas incorporando un tratamiento más densificado del color, gradientes de claroscuro marcados y extensión en las dimensiones. Incorporo una versión específica de la idea de espacialidad concentrando la manipulación más clara de las intensidades del color hacia puntos del centro compositivo de los cuadros. Se trata de un conjunto posibilitado por la existencia de un cuerpo de obra anterior, sumado a lo visto y estudiado en la obra de pintores y pintoras a lo largo de la investigación.

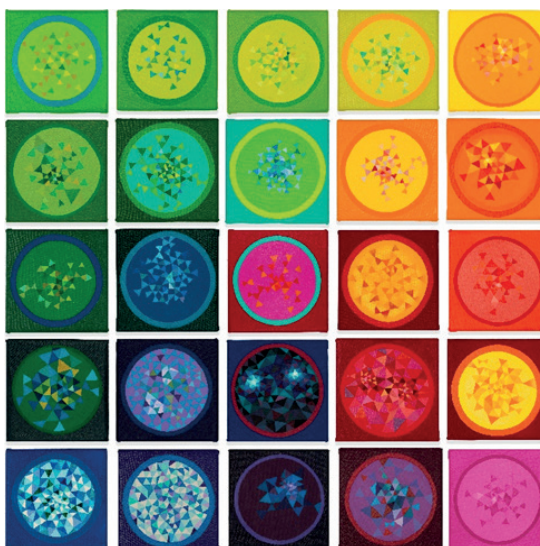
Título: Reenvío a Stonehenge
Fecha: 2012
Técnica: acrílico y óleo sobre tela
Dimensiones: 140 x 140 cm

Título: Domesticando al rojo
Fecha: 2014
Técnica: Políptico, acrílico sobre tela
Dimensiones: cuatro piezas de 100 x 100 cm

Título: Alrededor del rojo
Fecha: 2014
Técnica: Acrílico sobre tela
Dimensiones: 100 x 100 cm

Título: Bauhaus
Fecha: 2014
Técnica: Políptico, acrílico sobre tela
Dimensiones: 25 piezas de 20 x 20 cm

Conversaciones

Las obras pertenecientes a la serie *Conversaciones* están dispuestas en dos grupos: *pinturas de mestizaje e inventarios de color*. Estas giran en torno a un mismo eje: conversaciones que imagino tener, desde hace tiempo, con tres pintoras latinoamericanas: Araceli Gilbert (Guayaquil, 1913- Quito, 1993), Tarsila do Amaral (Capivari, San Pablo, 1886- San Pablo 1973) y María Martorell (Salta, 1909- Salta, 2010).

Identifiqué en ellas una relación con mi propia pintura en la manipulación del color, en aspectos temáticos, en la síntesis de las formas y la geometría en filiación con la idea constructiva, así como tratamientos totalmente abstractos en una nueva sustancia pictórica. Además, sus biografías en particular me estimularon a pensar acerca de la pintura, el oficio de los pintores y las pintoras, y el fenómeno de la transculturación que acontece en sus obras, mediante los movimientos, los desplazamientos y el deseo de conocimiento de otras vías de expresión.

En el caso de Araceli Gilbert, su obra fue un descubrimiento para mí durante un viaje a Ecuador en 2012. En ocasión de la exposición «Clave geométrica» visité el Museo Eduardo Kingman, la Casa Museo Guayasamín, la Casa Museo Osvaldo Viteri, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo Nacional del Ecuador. Solo en uno de los Museos descubrí un cuadro de Gilbert y luego, mientras visitaba la Galería Ileana Viteri, pude ver la edición completa de sus obras en un gran libro que estaba disponible en este espacio. Se me aparecía como una suerte de excepción en la pintura ecuatoriana del siglo xx, entre las impactantes pinturas de fuerte tradición de figuración expresionista con un caudal expresivo ligado al acervo de su cultura.

En los títulos de mis obras, intento narrar circunstancias imaginarias de los diálogos.

Serie Mestizaje: Diálogo con obras de Tarsila do Amaral, María Martorell y Araceli Gilbert

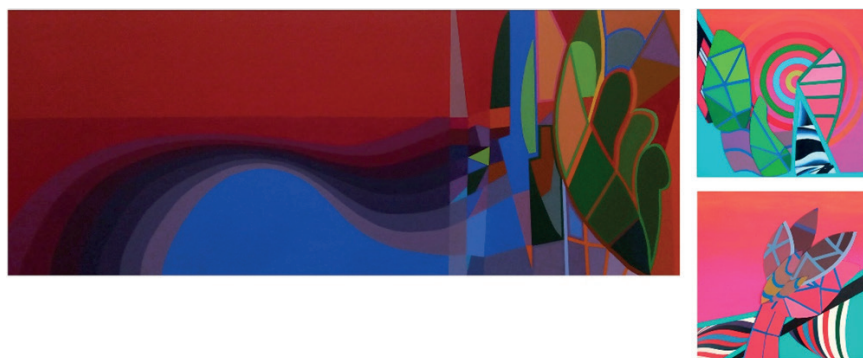
Las *pinturas del mestizaje* son más numerosas en el conjunto, abarcan más técnicas y una idea de mayor expansión estética de mi pintura que interpreto a través de esa *escucha imaginativa* de las tres voces de las pintoras. En virtud de la cita, tomé de ellas la influencia de la modernidad en el color y las formas, los imaginarios innovadores del paisaje, la exuberancia distorsionada y extravagante, en tensión con la síntesis y lo abstracto.

Título: La primera conversación con María Martorell en un entorno de caldenes, médanos y ciervos
Fecha: 2013/2022
Técnica: Díptico, acrílico sobre papel
Dimensiones: 2 piezas de 67 x 178 cm cada una
María Martorell

Título: Ondulante (María Martorell)
Fecha: 1968
Técnica: Óleo sobre tela
Dimensiones: 125 x 89 cm
(Colección del Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina)

Título: Una conversación en el enero caluroso donde María me insistía con los gradientes, Tarsila con que distorsione los verdes y Araceli que me aprobaba las rectas
Fecha: 2022
Técnica: Políptico, una pieza en acrílico sobre tela y dos piezas en técnica mixta de collage y acrílico
Dimensiones: 1 pieza de 50 x 130 cm y 2 piezas de 40 x 40 cm

Título: La vez que Araceli hablo mucho del cielo
Fecha: 2020
Técnica: Acrílico s/papel
Dimensiones: 50 x 70 cm

Título: La vez que hablamos todas de todo
Fecha: 2020
Técnica: Acrílico y óleo s/tela
Dimensiones: 40 x 60 cm

Título: Elogio al círculo (Araceli Gilbert)
Fecha: 1978
Técnica: Acrílico s/tela

Título: Lago Magenta después de escuchar y entender a Tarsila
Fecha: 2020
Técnica: Acrílico s/tela
Dimensiones: 60 x 90 cm

Título: Ekno 2 (María Martorell)
Fecha: 1968
Técnica: Díptico
Dimensiones: 170 x 160 cm (Colección on-line del Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires, Argentina)

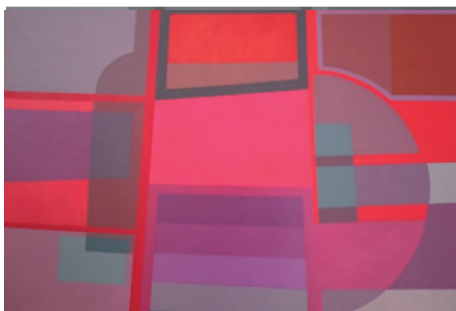
Título: A lua (Tarsila do Amaral)
Fecha: 1928
Técnica: Óleo sobre tela
Dimensiones: 110 x 110 cm (colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Estados Unidos)

Título: Carnaval de Madureira (Tarsila do Amaral)
Fecha: 1924
Técnica: Óleo sobre tela
Dimensiones: 76 x 63 cm (Colección del Museo de Arte Moderno de San Pablo, Brasil)

Título: Carnaval de Madureira con consejos de Araceli
Fecha: 2019
Técnica: Acrílico s/tela
Dimensiones: 110 x 60 cm

Título: Araceli me hablaba de un cuadro de su maestro Ozenfant
Fecha: 2021
Técnica: Acrílico s/tela
Dimensiones: 70 x 90 cm

Título: Reds, Rome (Amédée Ozenfant)
Fecha: 1920/25
Técnica: Óleo s/tela
Dimensiones: 81 x 100 cm (Colección del Museo de Reina Sofía, España)

Título: Composición con máscaras (Araceli Gilbert)
Fecha: 1946
Técnica: Óleo s/tela

Título: Tout se tient (Araceli Gilbert)
Fecha: 1953
Técnica: Óleo s/tela

Título: Ritmos y colores (Araceli Gilbert)
Fecha: 1952
Técnica: Óleo s/tela
Dimensiones: 100 x 73 cm

Título: Formas en equilibrio (Araceli Gilbert)
Fecha: 1952
Técnica: Óleo s/tela

Título: Acordamos todas que el negro es un color
Fecha: 2019
Técnica: Técnica mixta s/tela
Dimensiones: 25 x 25 cm

Título: Pego y pinto mientras me habla Araceli
Fecha: 2019
Técnica: Técnica mixta s/tela
Dimensiones: 25 x 25 cm

Serie Inventarios de color

Las pinturas de *Inventarios de color* son abstracciones geométricas, en las cuales traduzco selecciones relativamente fidedignas en colores de paisajes catamarqueños.

Partí de mi recuerdo de la observación del paisaje y de las impresiones posteriores en color de fotografías que tomé en esos lugares y las realizadas antes por un viajero amigo, que me sugirió visitar esos paisajes cercanos al volcán San Francisco, cerca del límite con Chile, a 4000 metros de altura. Son extensiones de la geografía argentina donde se puede tener una increíble percepción del color, casi como un espejismo. Sin duda las impresiones de las fotos, posteriores, cuentan con el registro de color del pantone digital extremado aún más por el color de la impresión digital.

Mis pinturas toman todas las percepciones del color, la visionada (color luz), la de la-posproducción (color digital) y la de la mezcla pigmentaria de color en el taller (color pigmentario).

En esta serie, y de acuerdo con lo que dije de mi conversación imaginaria con las pintoras, tuve en cuenta mi diálogo con Araceli Gilbert.

Título: Conversando con Araceli de los colores mientras Tarsila y María sueñan

Fecha: 2020

Técnica: Acrílico s/tela

Dimensiones: 170 x 140 cm

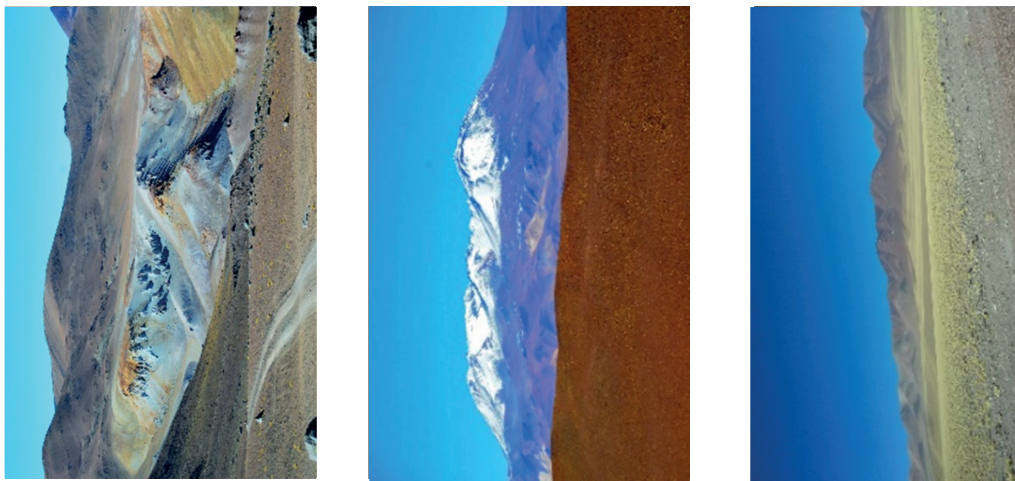

Título: Inventario de colores cercanos al volcán con magentas

Fecha: 2020

Técnica: Acrílico s/tela

Dimensiones: 38 x 60 cm

Título: Paisajes cercanos al volcán San Francisco, Catamarca, Argentina

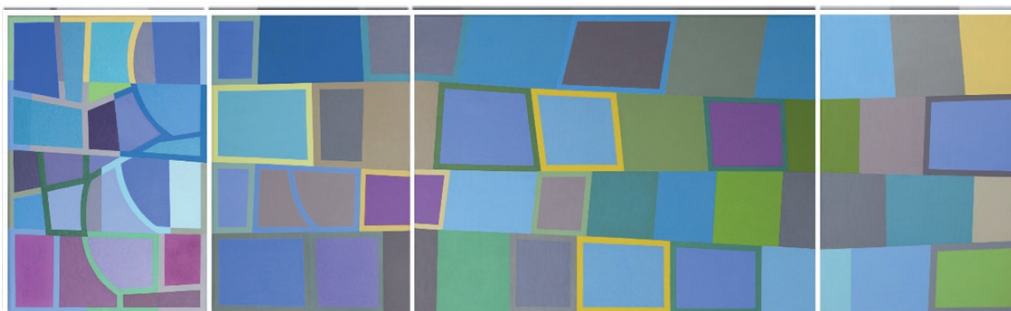
Fecha: 2017

Técnica: Tres fotografías digitales, giradas 180 grados

Título: Manhattan (Araceli Gilbert)

Fecha: 1985

Técnica: Óleo sobre tela

Título: Inventario de color

Fecha: 2019/20

Técnica: Políptico, acrílico s/cuatro telas

Dimensiones: 60 x 200 cm

Título: Paisaje cercano al volcán San Francisco, Catamarca, Argentina.

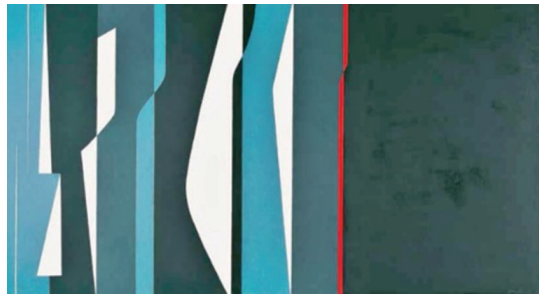
Fecha: 2017

Técnica: Fotografía digital

Título: Réquiem por Sídney Bechet (Araceli Gilbert)

Fecha: 1963

Técnica: Óleo sobre tela

Como una cuarta pintora, pinté bajo el efecto hechizante de esta conversación, tratando de reflejar todo lo aprendido en estas conversaciones con ellas, de impacto deseante y liberador para mí.

Villa Gesell, noviembre de 2022

Referencias

- Giunta, A. (2020). *Contra el canon. El arte latinoamericano en un mundo sin centro. Siglo XXI.*
- Oliveras, E. (1993). *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen.* Emece Arte.
- Rossi, M. C. (2018). *Cristina Rochaix, derivas de la creación.* Editorial Tres Pinos.