

UNA MUJER QUE ESCRIBE DÍA A DÍA EN TELA

Una interpretación de los grabados en tela de Pamela Hevia

Pamela Hevia es una artista grabadora que escribe su diario en tela. La primera vez que me la encontré fue en Valencia. Después de hablar varias veces me di cuenta que éramos compañeros de universidad, siendo ella un año posterior de cuando estudié mi programa de doctorado. Después de tener un conocimiento más profundo derivado de nuestras conversaciones, pensé que podría llamarla "una observadora viajera". Nacida en Chile, Pamela fue a España a la edad de treinta para realizar el programa de doctorado de grabado. Posteriormente en 2006, siguió a su marido para venir a Taiwán por la necesidad de toma de trabajo de él. Bajo estas circunstancias inesperadas, Pamela viajó por tres grandes continentes, que incluyen Europa, Asia y América.

Pamela se encontró dibujando en su niñez y debido a eso ingresó al taller de pintura 619 a la edad de 16 años, empezando a aprender pintura de la mano del profesor René Poblete, el cual adoptaba maneras inspiradoras y experimentales para enseñar a sus estudiantes a pintar. Esta manera de instrucción solidificó un modelo de pensamiento creativo en Pamela en vías posteriores, y aumentó su sensibilidad hacia el uso de materiales. A la edad de 18 fue admitida en el Departamento de Educación Artística, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Dado el contacto con el aspecto de la enseñanza, empezó a tener gran interés en las humanidades y medio ambiente, pero particularmente en el área artística. Además, después de haberse licenciado por la universidad, determinó resolutivamente seguir andando en el futuro el camino del arte. Entró en la Pontificia Universidad Católica de Chile para seguir sus estudios en el departamento de Bellas Artes. Durante el periodo académico, también actuó como profesora asistente de xilografía y supervisora del taller de grabado xilográfico de la universidad. Al mismo tiempo, fue profesora de artes visuales de la escuela de música Mozart en Santiago. En esta etapa de su vida, empezó a estar profundamente interesada en hacer grabados. A través de las etapas de diseño, creación de matrices, duplicación y realización del grabado, ella pudo expresar su preocupación por los ambientes humanistas. Intensamente estudió las técnicas y habilidades de diferentes tipos de grabado hasta que gradualmente desarrolló su propio vocabulario expresivo. Sin embargo, sintió que la manera

tradicional de estampar sobre papel producía un cierto constreñimiento a su creación. Por eso desde 1997, hace un intento de utilizar la tela como soporte de su escritura (grabado), pero su pensamiento presente en sus trabajos eran todavía humanísticos. Desde entonces, los objetos cotidianos del día a día tales como sábanas, almohadas, centros de mesa, agujas, hilo, etc. han sido tomados como materiales de su creación. A través de la repetición de los grabados, entra en el fenómeno de diferencias sociales y culturales de la gente que vive alrededor nuestro.

Lo que sabemos hasta ahora es que el uso del grabado en tela no es un nuevo descubrimiento, de hecho desde hace mucho tiempo los tejidos fueron aplicados para ser estampados. Generalmente, cuando es mencionado “tejer”, es naturalmente asociado con “hilar”, “tejido” o “tela” porque están hechos de manera similar. Desde el punto de vista arqueológico, el desarrollo del tejido artístico o en la evolución de la civilización humana, el tejer puede ser visto como una artesanía complicada bajo el pensamiento del ser humano. Podemos decir que los productos tejidos claramente expresan las ideas del ser humano a través de valores sociales. Por lo tanto, los trabajos de Pamela expuestos en su exhibición personal llamada “Heridas Prodigiosas”, expresan un tipo de ideas y estamentos hacia los valores sociales de este mundo.

Origen – Revolución/ Extensión

Pamela es una mujer que escribe un diario en tela. El uso de la tela fue originado desde su propuesta revolucionaria hacia el uso del “papel” como soporte. Gradualmente, la revolución se extendió hacia el estudio de la utilización de la “tela” como soporte de grabados. Su disertación doctoral tomó el grabado occidental sobre soporte en tela como su acercamiento investigador.

El diario de una mujer – Uso/ Expresión del soporte

El soporte es un elemento necesario para asistir en la presentación de otros materiales. Ello contiene una forma clara o estable. En general, es diferente desde la forma del material, pero se funde en la apariencia visual de una imagen.

Los artistas y creadores de xilografía tradicional controlan sus formas y colores deseables sobre la superficie del soporte plana, curvada, áspera o suave.

Similarmente Pamela siendo una artista grabadora escribiendo su diario en tela, utiliza telas nuevas y usadas de diferentes motivos como soportes de sus trabajos, simplemente basándose en su sensibilidad hacia las propiedades de los objetos. Dada la cualidad blanda del soporte, técnicas esporádicas e imprevistas pueden ser fácilmente producidas. Cuando la tela es tomada como material de soporte para ser directamente estampada con imagen, puede permitir fácilmente que la gente asocie el trabajo con, o esté envuelta o relacionada con un cierto objeto. Este tipo canto anti fonético era por lo que Pamela estaba preocupada. Además, todo tipo de tela que utiliza fue cuidadosamente seleccionada por ella misma. Según las propiedades específicas de cada pieza de tela, imprimía imágenes en ella, actuando una transmisión ambigua de objetos representados. Por ejemplo, estampó imágenes sobre sábanas o almohadas usadas. Estos materiales de soporte fueron objetos muy íntimos de individuos. Contenían manchas o suciedad sobre ellas. Aparte de los factores poco claros y externos, las manchas quizás fueron marcas y memorias dejadas por el cuerpo humano. Por otro lado, también estampó sobre muñecas blandas y rellenas y cosidas con hilo de seda, simbolizando la constreñida y torturada vida humana, reflejando desaparición y muerte.

Pamela una vez dijo en una conferencia dada en la Universidad Cheng Shiu, "...recordad la experiencia pasada y sentimiento de los observadores. Esto es por lo que estoy interesada. Además, la composición de la imagen de mis trabajos no es por lo que estoy preocupada. Lo que me preocupa es la selección del material. Quiero permitir a todos los observadores concentrarse en apreciar mis trabajos. Solo tienes simplemente que mirarlos, sentirlos, en vez de preguntarme qué mensaje quiero transmitir". Esto es por qué los trabajos mismos han abrazado ciertos contenidos.

La "tela" es un tipo de material muy cercano al cuerpo humano. En toda la vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte la tela es inseparable de ella – desde la tela que envuelve al recién nacido, los vestidos llevados el día de la boda, la tela utilizada para la nueva familia después del casamiento, hasta la tela que envuelve el cuerpo cuando fallece. Dado la conexión estrecha de la gente con la tela, ésta naturalmente se convierte en algo que representa la clase social o el estatus de una persona. Las cualidades y formas de la tela llevada por las personas de

diferentes clases son diferentes. Así, puede ser dicho que la tela incluso posee más espíritus tales como el despertar de la conciencia y la introspección de la vida. Sin embargo, según la descripción tradicional en la historia del arte, la “artesanía de la mujer” era siempre categorizada como un tipo de arte inferior en términos de su valor estético. Además, con el movimiento del arte feminista y los estudios de la historia del arte que comenzaron a partir de los años 70, un nuevo concepto fue introducido por el cual las trabajadoras fueron las mayores participantes de las actividades artísticas y quienes jugaron roles importantes en la historia del arte. En aquella época, la técnica y la artesanía de las mujeres eran listadas en la categoría de artes creativas. Especialmente los trabajos hechos a manos de arreglos, bordados, y patchwork que tomaron la tela como material, fueron vistos como signos y símbolos que mostraban la vida de las mujeres y la vida femenina, y representaban la percepción estética de las mujeres y la experiencia así como su única sabiduría. En la creación artística moderna, los tejidos tienen las propiedades de resistencia y tensión, por lo tanto se convierten en materiales favorables de los artistas para explorar en las cuestiones del cuerpo, vida y sexo de las mujeres. Las formas de la creación artística de las artesanías no están solo limitadas al dominio de la práctica bidimensional de los productos y arte decorativa, sino también extendido hacia la combinación de diferentes materiales, como la fibra, la tela y la forma de instalaciones tridimensionales. Las telas ready-made y tejidos son transformados como una creación de significados, o tienen sus valores artísticos restablecidos, completamente trascendiendo el propósito tradicional de practicabilidad pero tornando estos materiales en un vocabulario estilístico para expresar conceptos. Podemos tomar las esculturas de Eva Hesse, una escultora americana nacida en Alemania como ejemplo: sus trabajos eran hechos de diferentes materiales económicos. Lo que ella utilizaba eran varias habilidades manuales en las cuales las mujeres eran buenas, incluyendo costura, arreglos y ribetes. Como resultado fueron creados trabajos estilísticos y extremadamente humorísticos por ella.

Pamela estaba profundamente interesada en varias cualidades de la tela y en la artesanía de las mujeres. Así, estudió diferentes formas de creación e intentó estampar sus imágenes deseadas en tela, coserlas y realizar un producto terminado. A través de telas nuevas, viejas y de diferentes clases refleja el fenómeno humanístico implícito y explícito de la sociedad. Toma objetos disponibles del hogar

como las sábanas, almohadas, cojines, pañitos de adorno, agujas, hilo, etc. como materiales para su creación y escritura. Mediante el proceso de dibujo, el uso de tintes orgánicos “la sangre” y la repetición de imágenes muestra el fenómeno directo e indirecto de las clases sociales de la gente viviendo alrededor de nosotros.

Pamela estampa y cose imágenes sobre diversos tejidos nuevos y antiguos, y realiza productos terminados sobre tela en relación a la incrementación de la interacción y relatividad entre la base y el material de sus trabajos. A través de las líneas cosidas distorsionadas, deformadas y poco claras que aparecen después de la imagen cosida, presenta memorias del cuerpo fragmentadas, rotas e incompletas. Cada memoria contiene un acto, una herida, un incidente...y así en adelante. Al mismo tiempo, el uso de elementos de viejas sábanas y almohadas directamente surge una asociación de la gente con lo privado del cuerpo. En sus trabajos es común ver un tipo de efecto con ambigüedad visual.

En la representación de la forma de su exposición diferentes tipos de imágenes han sido adoptadas porque intenta interpretar, reorganizar y preservar el espacio de las memorias. Hay un tipo de atmósfera conseguida entre un lugar y otro. Cada atmósfera esta ambiguamente expresada desde elementos visibles básicos (sábanas, almohadas, cojines, muñecas rellenas, artículos del hogar, etc.) codecorando este espacio. Todos estos elementos visibles están mezclados con elementos constituyentes invisibles (por ejemplo sueños, imaginación, miedos, heridas y así en adelante) del espacio que oculta la existencia de lo anterior para formar un todo.

Vocabularios del diario – observación / registro

En el siglo XIX una revolución ideológica surge en Europa lanzando la mayor autoexanimación de individuos y sociedad. La turbulencia social y la crisis moral trajeron dolor, represión, protestas, melancolía y desesperación a la gente. El realismo fue un mecanismo ideal artístico que revelaba la naturaleza de los pensamientos del individuo. Y mientras tanto, el realismo fue un medio del arte para ser utilizado efectivamente para alcanzar los objetivos.

La vitalidad del realismo fue extremadamente dura. Su prosperidad se extendió desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX. Incluso en el siglo XXI de hoy, el

realismo todavía sirve como un tipo de poder que instiga al ser humano para tener un tipo de acto murmurante para protestar.

De hecho, el realismo no es un problema de técnica, sino una manera técnica para estar cerca del mundo ante nuestros ojos, y percibir la naturaleza humana detrás del mundo, sacar la esencia buena y mala de la naturaleza humana, y después criticarla, acusarla y atacarla una a una. El realismo juega un rol de una fuerza dinámica activa. La representación técnica de la manera del arte se convierte en un bisturí para diseccionar la sociedad. Así, cuando un ambiente humanístico entra en crisis, el realismo siempre ejercita su influencia y actúa en el tiempo correcto. En los años 60, el surrealismo en vez del nihilismo romántico y perceptual revisa la naturaleza del objeto. Similarmente, la razón empuja hacia la eterna supervivencia del realismo que nace en el siglo XIX, mientras que se convierte en un elemento de representación significativa en diferentes eras, y por el cual no es nada más que un tratamiento optimista de los actuales predicamentos del ser humano ante nuestros ojos.

Un crítico de arte francés y filósofo cultural, Pierre Restany dijo “el nuevo realismo no necesita argumento alguno. Honestamente es sólo un registro de la realidad de socialismo y renuncia a cualquier descripción de expresionismo o realismo social, pero simplemente presenta el tema sin ninguna revelación de carácter personal”

En sus viajes múltiples, Pamela igualmente honesta registra el fenómeno social e incidentes que observa en diferentes países. Registra en su diario diversos tipos de acontecimientos ocurridos a los niños que sufren de violencia. Igualmente registra fotos recolectadas de escuelas, prisiones y hospitales. Estas escenas fueron un tipo de su observación social de la gente viviendo alrededor de ella. No importa que los trabajos sean tejidos, cosidos o bordados, ya que invariablemente transmite ideas concernientes a la mujer. A través del montaje y cambios, las imágenes de identidad y cuerpos fragmentados presentan escenas sarcásticas. Para expresar una serie de conceptos, la artista nos cuenta levemente su fuerte protesta con sentimiento de desesperanza y aislamiento.

Mientras tanto, para extender el humor y la diversión de sus trabajos, Pamela se presta de las leyendas de la mitología occidental o cuentos históricos, transformados para hacer signos de dialogo con todo lo aparecido en vida, y añadirlos como parte

de sus trabajos. Tomemos la obra "Recordando a Bárbara" por ejemplo, es una pieza que muestra una vieja imagen del siglo XVII, una mujer con todo el pelo a través de su cuerpo. La artista dijo que cuando vio esta imagen pintada estuvo muy sorprendida, no hacia la apariencia de la mujer, sino hacia el acto de que este tipo de imagen fuera realizada como retrato en aquella época. ¿Es esta mujer una metáfora de barbaridad?, ¿es su imagen una apariencia primitiva? o, ¿son todos problemas predispuestos y expulsados por su vestimenta aristocrática?

Sólo a través de estos registros, Pamela profundamente representa los sueños inviolables, anhelos, dolor y heridas, los cuales existen en la vida humana desde el tiempo de los tiempos. Utiliza símbolos e imágenes metafóricas para transmitir su pensamiento, emplea objetos cotidianos como vocabulario para su diario. A través del trastorno espacial, la libre construcción de situaciones y cambios de colores, dirige a la audiencia a pararse en una escena llena de imágenes diarias familiares.

Conclusiones

Pamela toma la tela como portador y escribe su diario en grabado, un diario en tela que atiende a ganar ideas claras sobre la experiencia humana, acciones, actuaciones y significados bajo diferentes mecanismos sociales y en el contexto de cultura artística. El comportamiento del cuerpo humano pertenece a una extensión e internalización de la vida espiritual. Hablando sobre este nivel de significados, podemos considerar el arte un tipo de actuación ritual del cuerpo altamente próspero. Mientras tanto, el arte contiene varios contenidos sociológicos, interacción y participación humanística y el aprendizaje de las personas sobre el comportamiento social. El proceso para un mecanismo social que acepta al ser humano es un proceso de socialización del ser. Pamela reservada e inflexiblemente presenta a través del arte sus sentimientos sobre el mundo exterior y su mundo interior de la vida existente.

Haciendo grabados sobre tela y observando el ambiente humano, sus trabajos aclaran la única creación material y estilo de la artista misma. Los trabajos creativos de Pamela están llenos de características personales. No importando la selección de motivos o el uso de materiales, podemos ver cariño humano en sus trabajos, los cuales parecen ser el lamento del estado del universo y el compadecimiento del

destino de la humanidad. Cada uno de sus trabajos es como la historia de una vida contada silenciosamente, o como una canción cantada suavemente. Las imágenes de sus trabajos invariablemente emiten un aroma de pequeñas heridas, implícitamente revelando la parte indecible de la realidad. De ese modo esta forma de representación realística social es un entendimiento de la naturaleza imperfecta de la vida humana. Es una referencia de un tipo de fuerza vital que lucha por avanzar hacia algún lugar el cual parece indisponible a ser desarrollado. Los trabajos creativos de Pamela no son simples en exhibición estética. La artista incluso espera que sus trabajos tengan un completo argumento perceptual del pensamiento profundo, y estén presentes para los espectadores en otro tipo de lenguaje.

Hsie Chi-Chang, 2009

Profesor asistente

Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Chiayi