

## **Sobre mi obra**

*“Iluminar las profundidades del corazón humano es la misión del artista”*

Robert Schumann

El Arte o las Artes son representaciones abiertas, son lenguajes que tienden al orden, traen al presente desde el pasado, expresan (comunican) ideas y/o sentimientos a través de un impulso generador, proyectado en múltiples formas o lenguajes (Música, Fotografía, Cine, Pintura, Dialogo, Teatro, Gestos, Performance, etc.) generando experiencias estéticas, desde lo sensorial a lo interpretativo, en pos de una reflexión crítica y construcción de conocimiento. A pesar de todas estas explicaciones el arte, en sí, no explica, navega con nosotros.

### **Mi obra como una sola gran obra fragmentada**

Mi trabajo es un continuo que se van transformando dentro de lo formal (lo formal y lo informal, lo expresivo y lo contenido) como de lo conceptual. Avanza y retrocede, y viceversa, alumbrando. Los procesos creativos se transforman desde una idea o proyecto a otra. La obra pide su materialidad, proporciones, gesto, etc. Estos singulares proyectos proceden de la praxis en diferentes etapas determinadas a través del tiempo. En esta praxis esta única gran obra va buscando y, a su vez, encontrando, la identidad dinámica de la obra.

La obra, desde un punto de vista formal y conceptual, proceden de la reflexión crítica del territorio, su cultura (entiéndase por cultura todo aquello que se produce, el patrimonio material e inmaterial que nos da sentido para comprender el mundo) resumiéndose desde una perspectiva experiencial, singular y sensitiva como “poesía visual”; que pasa, dentro de lo formal plástico a lo escrito, a lo audiovisual, lo pictórico, la gráfica, el dibujo, la volumetría, el sonido, la pedagogía y la gestión.

La obra, se quiera o no, es reflejo de su época, de su contexto, nos habla desde lo singular, desde la simbiosis del sujeto y su entorno; es una ventana de experiencias múltiples hacia un registro histórico particular de una época y una geografía determinadas, vistas desde un prisma sensorial particular, donde, nuevamente, la experiencia, los sentidos, las ideas van configurando la obra.

La obra entrega y nace desde el espíritu. El sentir interno. Los sentimientos como contenido del arte. Lo manifestable y lo inexpresable (con palabras). El arte es, sin duda, alimento espiritual para el alma. La obra entrega desde todas sus aristas lo sublime en lo cotidiano.

La naturaleza y el artificio, lo imitable, la mimesis. Las fuerzas de lo dinámico. Mi obra no pretende imitar una ilusión de la realidad visible a grandes rasgos, es de por sí una expresión de sí misma, abierta y generosa. Trata de “mostrar” lo inconmensurable de la realidad.

Lo subjetivo es un elemento determinante a la hora de proyectar una obra. Se puede experimentar la misma obra en diferentes personas y cada una de ellas experimentará diferentes emociones. Ya sea por su historia, psicología o estado de ánimo de cada una de ellas. A pesar de esto, la experiencia

estética borra los límites y prejuicios en el espectador. Experiencia estética que también procede en el acto creativo, en la transformación de la materia, en la alquimia.

## **EL DIBUJO**

Desde que tengo memoria he dibujado, desde muy pequeño, desde los siete años tomé conciencia de este acto. He sido muy observador de mi entorno y he ejercido comprometidamente el ejercicio del dibujo. El acto de construir a través de la línea, de crear mundos internos. Los trazos, el gesto, las diferentes intensidades e intencionalidades del dibujo. Siento, por una parte, que el dibujo se parece mucho al gesto creativo de la poesía, una hoja en blanco y un lápiz. El negro sobre el blanco, son fuerzas elementales y de una antigüedad en su ejercicio que proviene desde las antiguas sociedades prehistóricas donde aquel ser expresivo plasmaba su experiencia, su idea, su sentir.

Lo real, lo imaginario, lo representado son elementos que se mezclan en el gesto del dibujo. A veces la imagen llega a parecer caricatura, ya sea por lo expresivo, por lo grotesco de la forma o por el *motif* de lo representado. El croquis arquitectónico, por su parte, habla de la escala, del gesto constructivo, en fin, de lo real. La perspectiva que lo conforma llega a generar la “ilusión” de lo representado.

## **LA PINTURA**

### **Primera etapa: el descubrir, la experimentación y lo gestual**

A la edad de los dieciséis años comencé a pintar. Ese acto de explosión cromática fue sin duda una catarsis de todo mi ser. En contraposición al dibujo que se encierra a sí mismo y que es pura contención formal (no en lo temático), la pintura fue, y es, un ejercicio expansivo. El lenguaje de los colores, de la forma como de la contra forma, con temáticas de mi mundo interior como del instante. Incluí en mi trabajo el factor del error como elemento de creación. Al tener entrenado el ojo, las formas surgían y no era necesario un mediador que me guiara, era yo conmigo mismo, tenía la sensación de las bandas punk en sus comienzos, era como pintura punk o algo así.

La forma y la volumetría arquitectónica se inmiscuían en mi quehacer, esto es debido a mi primera formación como estudiante de arquitectura. Todo, incluido mi interés por filosofías orientales, se mezclaban en la confección de imágenes, de experiencias. Experiencias que nacían de la experimentación, de las nuevas formas del color, de la composición, de bautizar las obras desde la poesía. Poesía que dialogaba con la imagen y de quien experimenta una obra; que guiaba al espectador por nuevos rumbos de la experiencia.

La experimentación siempre ha sido una característica primordial en mi obra. Esto tiene que ver con los procesos creativos donde la obra es quien pide las dimensiones y la materialidad.

Por otro lado, lo expresivo y lo gestual, que rayan en lo manierista, son formas de manifestar el espíritu creativo que sella toda mi obra. Todos los formatos son válidos a la hora de crear y que la obra pida sus requisitos.

### **Los ensamblajes**

Las pinturas ensamblajes, fue una forma de deconstruir la imagen creada. Fue una forma de seleccionar a través del recorte de la imagen en la construcción de un cuadro de gran formato constituido por varias telas de diferentes formatos. La imagen construida era una especie de selección de lo que se quería mostrar-experimentar.

Dentro de la temática de la obra estaba constituida por monólogos y diálogos, formas de comunicación hablada básicas, con un lenguaje figurativo semi abstracto, de cromatismo simple y llamativo, con materiales semi industriales.

### **Lo figurativo y lo abstracto**

Hay estudios que abalan que se comienza a desarrollar el pensamiento abstracto desde los siete años, antes de eso es figurativo. Esta teoría es totalmente cuestionable y pasaría a ser parte del imaginario piagetiano del desarrollo del ser humano. Lo interesante de esto es que, si reflexiono acerca de mi obra y superponemos esta teoría, mi obra está en un vaivén entre lo figurativo y lo abstracto.

### **Lo universal en los signos**

La serie de pinturas simbólicas que fueron realizadas con materiales semi industriales con aerosol y stencils (Dialogando con el lenguaje del grafiti y del mural urbanos), es una serie que comienza de la idea que surge con un gesto pictórico de los pintores de los países bajos. Este gesto se basaba en que después de pintar a un rey o a un aristócrata importante por encargo, al reverso del lienzo pintaban una calavera como signo de igualdad ante la muerte. De esta idea implementé en mis pinturas signos como la mosca, que puede ser interpretada como la plaga o como en el campo chileno que cuando hay moscas en la casa llegan las visitas (como giro cultural), la serpiente como fecundidad, el primate como nuestros antepasados, etc.

### **Las abstracciones**

Las abstracciones son en su mayoría imágenes de fuerzas, tomando la idea de fuerza como desplazamiento natural, mental o dialógica. Proviene de la naturaleza y se transforman en geometría.

## **EL GRABADO**

El grabado como disciplina, ya sea en metal, serigrafía, offset, etc. como cocinería de la imagen, fue algo así como vincular el dibujo, el objeto o la fotografía con técnicas de reproducción de la imagen seriada.

### **El objeto común como matriz de grabado**

Como el nombre lo dice, hice un desplazamiento de la matriz de grabado por el objeto común. La idea es reflexionar en torno a nuestra animalidad y de nuestra carencia como especie de no depender de los objetos. Estos objetos cotidianos que nos rodean y de los cuales somos dependientes, ya sea el abrigo (la ropa), las maquinas, etc. De esta otra idea nace la necesidad de

preguntarse sobre el origen de la tecnología (Como extensión del cuerpo) y de paso el origen y el desarrollo evolutivo de la razón. De lo último puedo reflexionar en torno de que, si nuestra especie tiene como instinto la capacidad de razonar, a modo de reflexión. De todos estos elementos nace el “objeto”, objeto que será plasmado en composiciones de monocopias. También indago, de la misma forma de ejecutar una imagen del objeto común, plasmar la morfología de la naturaleza.

### **OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN**

La poesía, en su proceso creativo, por su parte es el instante y lo emotivo, la sensibilidad de la imagen creado en composiciones escritas, es lo que quiero leer desde el fondo de mi espíritu, transformándose en experiencia sensorial. Como temáticas recurrentes podría nombrar la vida en todas sus dimensiones, el amor, el odio, lo espiritual como también las construcciones imaginarias: ¿Cómo vuela en lo alto aquel auto verde?

La fotografía capturar el instante, la imagen, el color, el movimiento y la idea. Denuncia.

La escultura es volumetría, la espacialidad como acto gestual. Composiciones en tres dimensiones, es la proyección de lo imaginario.

En las instalaciones como en las acciones de arte siempre se recurre al mismo accionar como base: el concepto y la apropiación del espacio.

En las series digitales se entrega de por si un lenguaje virtual a obras con conceptos interesantes de tratar, como son el eros, la moral, lo político y las problemáticas del arte.

El video es la versatilidad de imagen en movimiento. El tiempo y el ritmo como elementos para la lectura de la obra y construcción de esta. En los guiones hago el ejercicio, al igual que la poesía, de imaginar, con un hilo conductor, una trama que nos haga empatizar con lo que sucede. En general se varía de forma descontextualizada de la tragedia griega o de la comedia picaresca.

El sonido por su parte es un pastiche posmoderno de elementos de sonidos que van generando una atmosfera que a su vez generan paisajes psicológicos que pueden adentrarse, junto con la concentración y la imaginación, a lo más profundo del ser.

Pablo E. Inda Maldifassi

Santiago de Chile, 2021