

Sánchez Pérez, Mª Dolores.

Universidad de Málaga. Área de Pintura, departamento de Arte y Arquitectura.

Los Locos Tejidos de Penélope. Tiempo, Palabra y Pintura

Penélope's Crazy Fabrics. Time, Word and Painting

PALABRAS CLAVE

Pintura, proceso, palabra, tiempo.

KEYWORDS

Painting, process, word, time.

RESUMEN

"Los Locos Tejidos de Penélope. Tiempo, Palabra y Pintura" presenta el proyecto pictórico personal realizado durante el confinamiento (comenzado en marzo del 2020 y terminado en diciembre del 2021). Es un trabajo dónde la temporalidad del proceso marca los resultados, dónde el hacer y su transcurrir se convierte en refugio del encierro, de la emoción y de la expresión de frustraciones, miedos y pulsiones personales. La temporalidad de la palabra se une a los tiempos de la pintura. Tiempo de encierro, tiempo de palabra y tiempo de pintura, en un solo espacio. Estos son los tres ejes en los que gira este trabajo y que se abordarán desde la muestra de los resultados en tres bloques: Piccolos quehaceres (obras de pequeño formato sobre papel de arroz), Grandes y Locos (obras de gran formato sobre tela), Tejidos libres de encierro (Formato de libro de artista).

ABSTRACT

"Penelope's Crazy Fabrics. Time, Word and Painting" presents a personal painting project that was developed during the confinement (started in March 2020 and finished in December 2021). The results of this project are marked by the temporality of the process. The act of doing and its passing became a comfort to me during confinement, a comfort from emotions and frustrations, fears and personal drives. In these works the temporality of words and the time of painting join together to let confinement time, word time and painting time share a single space. These are the three axes on which this work revolves and which will be addressed in three blocks: Small tasks (small works on rice paper), Big and crazy (large works on canvas) and Confinement-free fabrics (Artist's book format).

INTRODUCCIÓN:

En esta ponencia se presenta el proyecto pictórico "Los Locos Tejidos de Penélope" comenzado en marzo del 2020 y dado por concluido en diciembre del 2021, coincidiendo su inicio con el confinamiento. Se recogen las obras prácticas de una amplia investigación en torno a las relaciones entre poesía, palabra y pintura, como un punto de anclaje que hace fértil la investigación artística más allá del conocimiento meramente referencial. Esta comunicación muestra la experiencia propia, tan necesaria desde la investigación en artes, donde teoría y práctica deben ir de la mano.

Esta íntima falta de conexión con los universos referenciales del habla provoca el discurso estéril, típico de la época actual, la palabra coc-tel: agitación de significados cuyos referentes inmediatos son discursos ajenos que a su vez se han estructurado a través de otros discursos, y así sucesivamente: La experiencia original del primer discurso referencial se pierde en el tiempo. Hablar de la propia experiencia se ha vuelto algo extraño. (Maillard, 1998, pág. 32)

Figura 1. "Palabras/Caricias" (DILTdP) Mixta sobre papel Bambú. Lola Alba
(Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

Todas las pinturas que se muestran a lo largo de la ponencia están marcadas por el tiempo. Tiempos de pandemia, tiempos de encierro y tiempos de espera. Tiempos de proceso. Tiempos de Pintura y de Palabra. Tiempos entendidos en sus diferentes formas que acaban entreteniéndose y mezclando, conformando en un solo espacio una compleja red de significación atravesada por la figura de Penélope. Este proyecto resalta el goce del hacer y el penetrar en la obra, como creadores, dar vueltas en torno a ella, volver a empezar, romper-crear. Experimentar desde dentro en su demorarse y dilatar los tiempos, *Hay que entrar ir allí, entrar y dar vueltas, recorrerlo progresivamente (...)* se trata de que aprendamos a demorarnos de una forma específica en la obra de arte. (Gadamer, 1991, pág. 110)

METODOLOGÍA:

La metodología utilizada se inserta en las metodologías basadas en artes, donde la investigación teórica y la práctica artística son una totalidad y crecen de la mano, en un sistema de retroalimentación constante. En esta ponencia se presentan resultados de la investigación práctica que viene a completar y profundizar resultados expuestos teóricamente tales como: "Poesía Pintura. La Verdad de las Relaciones entre Artes". (Bucero & Sanchez-Perez, 2014) o "Investigación y Arte" (Bucero & Sanchez-Perez, 2013)

Para la investigación práctica desarrollada en este trabajo se utiliza un método experimental y procesual: el propio hacer marca la obra y ella a la siguiente. Se busca la unión de la emoción de la pintura con el pensamiento de la palabra.

DESARROLLO:

1. Del tiempo

1.1_Tiempos de pandemia, tiempos de encierro y tiempos de espera: Tiempos de proceso.

En este proyecto la pintura se entiende como el diario personal de un tiempo específico. Un diario de emociones, un refugio desde donde afrontar la espera. La pintura surge como un lugar íntimo, dónde mostrarse. Es un lugar dónde toda emoción, toda idea, todo concepto es volcado como un inicio para que la pintura suceda. Luego ella se alza protagonista y cambia, se transfigura en ideas nuevas y se muestra a sí misma.

La pintura es un suceso, un íntimo suceso que se manifiesta, claro, en formas y figuras, cualesquiera que sean representativas o no, figurativas o no. Un cuadro muestra un suceso que le ha sucedido a alguien y que le sucede a quien lo mira. (...) Un suceso en la intimidad, un misterio. Un sueño; que abrazaría la pintura toda. (zabrano, 1989, págs. 93-94)

Figura 2. "¿y cuéntame... cómo son los cíclopes?" (DILTdP) Mixta sobre papel Bambú. 15,5 x 18 cm. Lola Alba (Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

Hubo dos factores que determinaron Los Locos Tejidos de Penélope: La pandemia del covid 19 y una ruptura amorosa.

La pandemia no es el tema del proyecto, tampoco lo es la ruptura, pero derivada de ellos nace. No es sin el confinamiento obligado como este proyecto se configura. Nuestra sociedad viene marcada por un ritmo acelerado, un "no parar" marcado por un horario continuado y rápido. De repente, en cuestión de una semana todo se paró. Todo se frenó. Quedamos suspendidos y a la espera. Las horas del día se dilataron y ese no dar tiempo a nada se convirtió en un tiempo vacío para la mayoría, que se llenó de diferentes formas: surgieron las modas de hacer pan, dulces y todos nos convertimos en grandes chefs. Se multiplicó el uso de las pantallas: cursos, teletrabajo, charlas con amigos o quedadas para cenar online invadieron nuestras rutinas. El reloj que antes con sus alarmas marcaba las horas de trabajo de forma insistente, ahora marcaba un tiempo con la cita de las ocho para aplaudir en el balcón. Y los pintores podíamos pintar más.

Pero esta romantización del tiempo no era real, todo iba acompañado del miedo, angustia y desasosiego ante la incertidumbre, debidos en parte a la enfermedad y en parte al sentir amenazada nuestro sistema de vida, nuestra forma de relacionarnos con el otro. Perdimos la oportunidad de tocarnos, perdimos lo táctil, el contacto piel a piel. El aislamiento también acentuó, en mi caso particular, ese vacío que ocasionan las rupturas a la vez que la nostalgia de un reencuentro y elevación de la belleza de lo vivido. Pero los pintores pudimos pintar más, y de esa conjunción de emociones nació y explotó Los Locos Tejidos de Penélope. Un proyecto dónde se deja ser a la pintura, se deja libre... para buscar una belleza como lugar de oposición a la incertidumbre que el confinamiento produjo. Quizá pueda entenderse como superfluo centrarse en la pura pintura cuando la agitación es tan fuerte... No existen en mi proyecto palabras hacia la pandemia, ni obras con mascarillas, ni críticas sociales. Solo es pintura. A fin de cuentas, no hay nada más provocador que la pintura. Y no tiene un porqué:

I, 289: Sin porqué
La rosa es sin porqué, florece porque florece,
no se cuida de sí misma, no pregunta si se la ve. (Silesius, 2000, pág. 47)

Se entendió el proyecto como un lugar de estar en el tiempo. Un refugio en el hacer. Un hacer continuo, sin final, dónde, si era necesario, el romper y rehacer formaban parte del proceso. Surge así la vinculación a Penélope en la concepción del juego del tiempo. El personaje en eterna espera encuentra en el hacer/rehacer el tejido una forma de dilatar los días, los años y manejar el tiempo a su antojo. Un personaje refugiado en la creación y en su destrucción.

Los Locos Tejidos de Penélope surgen desde la emoción, pero un sentir entendido como pensamiento que deja salir la pintura expandiéndose para ser la protagonista de su propia representación. Adquiere un cuerpo y un camino para crecer en contacto con el mundo.

Bajo estos parámetros se construye una pintura que en su presentarse como tal busca una belleza propia, como reivindicación de la relación de contrarios, porque también desde el encierro encontramos alegrías y lugares de crecimiento. Es una belleza atravesada por una herida. Es un homenaje a la belleza de poder estar pintando, un homenaje al proceso, al gesto, al color, a la materia. Belleza necesitada de tiempo. No hubo criterio, no se juzgó la obra... solo se hizo.

Figuras 3 y 4: "Trama Delicatta" (DILTdP) Mixta sobre papel Bambú. Lola Alba (Mª Dolores Sánchez).
Elaboración propia.

La belleza es una tardana, una rezagada. Lo bello no es un brillo momentáneo, sino seguir alumbrando en silencio. Su preferencia consiste en este reservarse. Los estímulos y los logros inmediatos obturan el acceso a lo bello. Su oculta belleza, su esencia aromática, las cosas solo las desvelan posteriormente y a través de los rodeos, Largo y despacioso es el paso de lo bello. A la belleza no se la encuentra en un contacto inmediato. Más bien acontece como reencuentro y reconocimiento. (Han, 2020)

Los materiales y su posibilidad de acceso marcaron el hacer y el rehacer. No era viable la compra de material artístico de manera continuada... se pintó sobre lo que se tenía acumulado, se comenzó con material que se había preparado... o papeles disponibles... se acabó pintando sobre papel craft, que tenía normalmente para el embalaje de la obra, con gelatina y los pigmentos que quedaban. Lo que iba sobrando, lo que se podía reutilizar y lo que se podía rehacer. Pero de forma continua, dejando salir la emoción que recorría los días. La materia se convirtió en el cuerpo de la obra, lo caracteriza, lo forma, porque una pintura y su corporalidad es su misma alma. Una unión indisoluble citando al místico polaco: *Si mi alma está en el cuerpo, y así por todos los miembros, digo a ciencia cierta, que el cuerpo está a su vez en ella.* (Silesius, 2000, pág. 33)

El proyecto continuó más allá del confinamiento, hasta diciembre del 2021, cuando la emoción que atravesó Los Locos Tejidos de Penélope se transfiguró. Fue cambiando poco a poco, como poco a poco está siendo la vuelta a una vida que se parece a la anterior a la pandemia.

1.2_ Tiempos de Pintura y de Palabra

Los locos tejidos de Penélope ponen en acción una de las relaciones más antiguas: Imagen y Palabra, Jugando con la visualidad del texto, la significación de la imagen y de la palabra en múltiples variantes se han originado multitud de expresiones artísticas. Desde la invención de la escritura dibujamos palabras. La palabra marca la evolución de las artes visuales, bien sea desde su distancia o su fusión absoluta. La crítica de arte, la caligrafía, los textos ekphrasticos, la pintura basada en textos o los propios títulos de la obra de arte son ejemplos para poner encima de la mesa. ¿Cuánto se ha escrito sobre arte? ¿Sobre pintura? ¿Y cómo esos escritos configuran la propia pintura y su comprensión? Recordemos a Frenhofer, ese loco pintor de Balzac que en “Una Fábula del Arte Moderno” Dore Ashton (Ashton, 1991) llega a situar como el origen de la pintura contemporánea.

Figura 5. “Lanza Puentes” (DILTdP) Mixta sobre lienzo. 212 x 150 cm. Lola Alba. (Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

En los locos Tejidos de Penélope la palabra y la imagen se utilizaron constantemente como motor generador de la creación y a diferentes niveles: desde el exterior de la imagen pictórica, que se denominará a partir de ahora como relaciones externas, y desde el interior de la propia imagen que se denominan relaciones internas:

A) Relaciones externas:

- Relación Pintura-Literatura:

La relación con la literatura se establece a dos niveles:

Los locos tejidos de Penélope marcan un punto de unión al personaje literario de la Odisea. Un realzar el protagonismo de una mujer relegada a la espera y cómo dentro de esa espera encuentra un lugar en el tejer. Tejer para destejer, sin fin. Sin un propósito más que el del dilatar el tiempo dentro de ese hacer infinito. A lo largo del desarrollo del trabajo me preguntaba cómo serían esos tejidos de Penélope, que nadie iba a ver... me la he imaginado tejiendo desde lo más profundo de ella... según el día. Me imaginaba que habría de todo: un clásico sudario, de lino blanco y de ahí a cualquier cosa que surgiera. Lo que quisiera. Nadie iba a verlos. Desde esa vinculación al personaje de Penélope y a la Odisea se establece una tensión metafórica que permite usar el personaje como una activación de sentido mayor a la pintura. La significación aumenta al conocer la vinculación al texto y carga el proyecto con una experiencia estética previa: la de la lectura. Pero no es necesario conocer la Odisea para apreciar la pintura. Los cuadros tienen un pequeño vínculo con ella, son un ser y no ser, un juego. Juego que es *autorrepresentación del movimiento del juego* (Gadamer, 1991, pág. 20)

Figura 6: "El Garabato del Vuelo de una Mariposa" (DILTdP)
Mixta sobre lienzo. 212 x 150 cm. Lola Alba. (Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

La segunda relación establecida con la literatura es a través del formato. Una de las obras de Los Locos Tejidos de Penélope es un libro de artista. La pintura se apropia del soporte tradicional de la literatura y cada página es un tiempo propio. La narratividad de la literatura queda marcada en el pasar de página, el espectador marca el tiempo de ese pasar y la obra se comprende como una totalidad de sentido. Traigo hasta aquí las palabras de Ulises Carrión para definir el libro (Carrión, 2003, págs. 311-12)

¿Qué es un libro?

- Un libro es una secuencia de espacios
 - Cada uno de esos espacios se percibe en momentos diferentes
 - Un libro no es un estuche de palabras, ni un saco de palabras, ni un soporte de palabras
 - Un escritor, a diferencia de la creencia popular, no escribe libros
 - Un escritor escribe textos
 - (...) un libro es una secuencia espacio-tiempo
 - En un principio los libros existieron como recipientes de textos literarios
 - Sin embargo, los libros vistos como realidades autónomas pueden contener cualquier lenguaje (escrito), no solo literario, e incluso cualquier otro sistema de signos.
 - Hacer un libro es actualizar sus secuencias espacio-tiempo ideales mediante la creación de secuencias paralelas de signos, ya sean verbales u otros
- Relación de la palabra como génesis para la obra: Para comenzar cada obra se realizaba un ejercicio previo desde la palabra. En una libreta, con un lápiz se apuntaban frases, inconexas, que giraban en torno a la pintura, el proyecto y a las emociones, tanto personales como procesuales. Se continuaba hasta que una de ellas hacía saltar una chispa, que se convertía en “motivo pictórico”. Se utilizaba como motor generador la experiencia estética de la palabra al resonar y también de la pintura en su proceso.

Las palabras no son objetos o sustancias. Los textos son ideas. Usar el texto sirve para realzar la imagen o contradecirla, para levantar expectativas o afirmarlas. El texto está para escarnercer, para cuestionar la imagen, es más también para interrogarla (Kiefer, 2007, pág. 473)

- Relación título, pintura: Cada obra fue titulada con la frase que la originó y entre paréntesis las siglas del proyecto al que pertenecen: LLTdP. El título fue usado para desvelar la pintura, guiar su interpretación por parte del espectador. Es parte de la obra, aunque no pertenezca a su espacio. Fue concebido como pequeñas ekphrasis, como una *puerta literaria* (De la Calle, 2005) por la que acceder a la pintura.

Figura 7. “Cuando se encuentran dos enredos se llenan de lunares” (DILTdP). Mixta sobre lienzo. 180 x 212 cm.
Lola Alba. (Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

B) Relaciones internas:

La imagen de la palabra: La escritura se introdujo desde el inicio sobre el lienzo o el papel. Una escritura que sirvió para componer y estructurar la imagen. En ocasiones esta imagen es clara: se puede leer el texto, en otras desaparece y el texto es ilegible, casi no puede identificarse, ya sea por la pintura y sus capas que acaban por ocultarlo o por que el texto se acumula y deforma uno sobre otro una y otra vez. Una reiteración que se acentúa al coincidir este texto con el del título, marcando la importancia del desarrollo temporal de la escritura y otorgándole un tiempo diferente a la pintura, obligándonos a leer lo ilegible y transformándolo en tiempos dilatados.

2. Resultados

La obra se enmarca en tres series: Piccolos quehaceres, Grandes y Locos, Tejidos libres de encierro.

2.1 Piccolos Quehaceres:

Piccolos quehaceres son pequeños dibujos/pinturas/palabras sobre papel de arroz. Rápido. Un dejar salir. Un buscar. Una “trama delicata” de un quehacer sutil. Es la parte más íntima del proyecto, son palabras que se acercan al susurro en su timidez, pero en las que se manifiesta una rotundidad matérica en contraste con la delicadeza extrema del papel de arroz. Son tiempos cortos, de disfrute. Un gozar del proceso y eso quieren comunicar.

Figura 8: “Entre bosques y desiertos, Brujas y Tesoros” (DILTdP) Mixta sobre papel de arroz. 30 X 22 cm. cada uno. Lola Alba. (Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

Son obras cargadas de materia. Realizadas con tintas, acrílicos, pasteles, sprays y óleo. Se permite que la pintura respire, que rellene las letras, que las rodee y las dote de espacio. En ocasiones se agrupan, como en el caso de la figura 6. Se introduce la narratividad de obra en obra, para alcanzar un mayor juego referencial con el título. Es necesario para poder abarcar la complejidad de la palabra: tiempos intermitentes en espacios separados.

2.2. Grandes y Locos

En los Grandes y Locos todo se hace grande... y loco. De un rollo de tela comprado antes del confinamiento surgen estas obras en las que el espectador puede perderse. El tiempo y el espacio lo engloba. De un recoger y tener el tiempo en nuestras manos que encontramos en los Piccollos quehaceres, pasamos a un lugar dónde el tiempo se desborda en las dimensiones, dónde la palabra aparece y desaparece, dónde el color se come la palabra y el gesto del escribir se rompe en gesto pictórico que quiere abarcar el espacio. Grandes y Locos se convierten en una fiesta del “puedo hacer lo que quiera” que inspira Penélope. Son un viaje de experiencias volcadas en lienzos, experiencias del encuentro de un amor, como en *Cuando se encuentran dos enredos se llenan de lunares*, de la nostalgia al recordar el sonido del mar de niña, *Suaves Mares de plata*, del sentir las mariposas volar en el estómago, *El garabato del Vuelo de una Mariposa*, o el comprender la unión con el otro desde dos orillas que se unen, *Lanza Puentes*

Figura 9. “Suaves Mares de Plata” (DILTdP) Mixta sobre lienzo. 162x212 cm. Lola Alba. (Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

2.3 Tejidos Libres de Encierro

En el último periodo del confinamiento nació Tejidos Libres de Encierro. Un libro de artista, realizado con los restos de material que quedaban. Papel Kraft y gelatina con pigmentos, alguna tinta y algún acrílico. Cada página era un escape del encierro. Una libertad absoluta del hacer y el romper. Un lugar para ir hacia delante y hacia atrás a voluntad.

Figura 10: "Tejidos Libres de Encierro" (DILTdP) Mixta sobre papelKraft. Lola Alba. (Mª Dolores Sánchez). Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de un trabajo artístico siempre son abiertas, y cerradas a la vez. Las conclusiones son las obras, y en su ser llevan un espíritu de permanencia, pero también de cambio. Los resultados que se muestran en este trabajo quedan... pero la mayoría de aquellas ideas y emociones que le dieron origen se han transfigurado y han dado lugar a un nuevo proyecto. Mariposas de Alas Rotas. Nace de Los Locos Tejidos de Penélope, del hacer durante todo ese tiempo y abre a una nueva posibilidad.

FUENTES REFERENCIALES

Ashton, D. (1991). *Una Fábula del Arte Moderno*. Turner publicaciones.

Bucero, J. y Sanchez-Perez, M. (2013). *Investigación y Arte*. Sonda.

Bucero, J. y Sanchez-Perez, M. (2014). Poesía Pintura. La Verdad de las relaciones Entre Artes. *Escritura e Imagen*, 10, 181-198.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESIM.2014.v10.46405

Carrión, U. (2003). El Arte Nuevo de hacer Libros. En *Libros de Artista*. Martha Hellion/Turner.

De la Calle, R. (2005). El espejo de la Ekphrasis. Más acá de la imagen, más allá del texto. *Escritura e Imagen*, 1, 59-81. Recuperado 4 de julio de 2022, de <https://revistas.ucm.es/index.php/ESIM/article/view/ESIM0505110059A>

Gadamer, H. (1991). *La Actualidad de lo Bello. El Arte como Juego, Símbolo y Fiesta*. Paidós.

Han, B.-C. (2020). *La Salvación de lo bello*. Herder.

Kiefer, A. (2007). La distancia entre la idea y el resultado. En *Anselm Kiefer*. Museo Guggenheim.

Maillard, C. (1998). *La Razón Estética*. Laertes.

Silesius, A. (2000). *Peregrino Querubirico*. Ediciones Nueva Helade.

Zambrano, M. (1989). *Algunos Lugares de la Pintura*. Espasa Calpe.