

Voy a comenzar esta conferencia partiendo de la premisa que, aunque parezca contradictorio, la principal característica de los mapas es que inevitablemente distorsionan la realidad. Esta constatación me llevó a definir a los mapas y cartografías como “imprecisos”. Los mapas han sido, sin duda, desde sus orígenes, representaciones de la tierra sobre superficies planas, escenas representadas de la tierra donde pienso que la escala y la idea de que algo delimitado como un mapa represente algo infinito como un territorio, son los principales elementos de distorsión. Esta imprecisión ha sido uno de los puntos de partida del desarrollo de mi trabajo con el objetivo principal de expresar la desaparición de los límites en los conceptos territoriales, reflexionado, sobre nuestro imaginario territorial y nuestra capacidad para representarnos a nosotros mismos en el espacio.

De esta manera, la dinámica de mis realizaciones muestran un recurso temático con sentido referencial, un enfoque conceptual basado en la imprecisión y un registro plástico que combina el espacio y la línea.

El recurso temático:

Al trasladar conceptos y espacios en grandes mapas desplegados, en instalaciones efímeras donde hay una superposición de discursos plásticos, insisto en la idea de trama como el centro de las relaciones vitales del todo.

“...ella crea mapas imaginarios, para insistir en la idea de la “trama” como centro de las relaciones vitales del todo. (lo humano y lo no humano); de allí el universalismo de su mensaje; su formación de arquitecto la ha sensibilizado para la representación topográfica, y la inserción de lo urbano en este contexto. Sus mapas son imaginarios, subjetivos, pero se alimentan de lo real.”¹

Estos mapas permiten reconstruir la ambigua noción de territorio a través de un sistema de estructuras abiertas y flexibles conformada por recorridos, trazos, trayectos o huellas que son desplazados o dislocados de su lugar original y que abordan lecturas inéditas de realidades llevando así, mensajes que nos relacionan con nuestro entorno, mensajes de cercanía, mensajes de verdad. El resultado son mapas imaginarios que nos envuelven entre sus redes de conexiones compuestos de varios discursos, el arquitectónico, el geográfico el poético y la memoria donde la realidad se convierte en un modelo “dislocado” de la realidad, que por consiguiente, es un modelo “impreciso” de la realidad.

“Los aspectos temáticos en Carola Bravo, además de revelar un sentido referencial, expresan alusiones reflexivas y pautas de indagación. En su caso la realidad no provoca intenciones reproductivas sino simplemente metafóricas. Estas apariencias adquieren connotaciones plurales que pueden asociarse a mapas o territorios, a topografías y cartografías, a lo cósmico y telúrico”²

Son mapas, cartografías que funcionan como un espejo, son signos de la vida y el mundo, la representación de un lugar y un no-lugar a un mismo tiempo en el que los límites se desplazan creando un campo expandido donde las medidas se pierden. Mapas sin fronteras. Mapas desplazados. Mapas dilatados. Mapas desplegados en profundidad.

¹ Catálogo: **Visiones de la Imagen. Escuela de Arte. Universidad Central de Venezuela.1998.** Elías Castro., p.9

² Catálogo: **Cartografías Imprecisas. Centro de Estudios Latinoamericanos. 2002.** Víctor Guédez., p.22.

*“Las nociones de cartografía y topografía también responden a integraciones que se escapan de lo exclusivamente semántico para alcanzar significaciones psicológicas. Las porciones de las superficies y las delineaciones de los territorios que aquí se aluden, sugieren igualmente el fluir mental que se mueve a partir de la línea de menos resistencia que progresivamente se potencia para demandar un desenlace imprevisible. La unidad de lo cartográfico y de lo topográfico nos recuerda que las cosas profundas se muestran como superficie, cuando ellas se miran con reverencia e intensidad. Ellas se transparentan mediante reiteraciones que parecen querer sustituir sus naturalezas físicas por connotaciones poéticas de raíces metafísicas. Por eso sus trazos cartográficos y sus líneas planimétricas se entrecruzan en un equilibrio que es, simultáneamente, tangible e intangible, sólido y sublime, precario y esencial”.*¹

El enfoque conceptual:

El interés por expresar la desaparición de los límites en los conceptos territoriales me ha llevado a centrar mi reflexión en la definición, apropiación y activación de espacios a través de la cartografía, todo esto unido a la búsqueda de referencias a través de las dimensiones, las distancias y las proporciones. Siento una especie de pasión por las medidas. Medir es comparar, buscar semejanzas que nos revelen algo de nosotros mismos, es producir un eco interior que siempre dependerá de la imprecisión de nuestras experiencias y de la ambigüedad de nuestra localización y pertenencia. De esta manera, el haber elegido un destino de milímetros y distancias, me ha llevado a pensar que el arte es la ciencia espacial por excelencia, así mi búsqueda es, como dije antes, el dominio del espacio, tomar posesión del mismo, lo cual considero un gesto básico, una expresión de equilibrio, de continuidad, de vida; definir un espacio, ha sido siempre, la primera prueba de existencia.

*“Carola Bravo arranca sus ejecuciones con el otorgamiento de un tono solemne a los espacios. Estos promueven ingredientes plásticos y psicológicos que se fusionan en atmósferas de temperaturas álgidas, pero colmadas de energías esfumadas y convocadoras. Aquí el espacio resulta profundo como consecuencia de sucesivos planos que vienen reportados por los dibujos o por las formas geométricas de los mármoles. El espacio se reporta como extensión y prolongación, como brote de relaciones y de ilusiones, en definitiva, aflora como constelación de interacciones y tensiones. También el espacio se hace sutilmente efímero porque está tramado y liberado, al mismo tiempo. Pero el tono desbordante de estos efectos se ajusta debido a la presencia de planos suspendidos que enfatizan sensaciones oníricas despojadas y atenuadas”.*²

Al mismo tiempo, siento un gran interés por rescatar los territorios perdidos de nuestros tiempos, los territorios físicos, culturales, espirituales, en el mostrar nuestra vulnerabilidad y fragilidad, y a la vez, en el expresar la esencia perdurable de las cosas, todo esto, como dije anteriormente, reflejado en la definición del espacio a través de cartografías que se desplazan a un lugar más íntimo, el de la memoria.

Todos estos conceptos y premisas surgen, durante el desarrollo de mi trabajo, como respuesta a factores de la sociedad contemporánea, siendo uno de los principales “la incertidumbre del espacio”. Pienso que la idea de territorio como espacio de reconocimiento no existe, ya que el territorio actual está en constante variación. Este es un espacio cuyas fronteras se mueven generando un clima de incertidumbre en el cual se han perdido las referencias que le dan sentido a la existencia humana. Es un espacio incierto donde la capacidad de identificarnos y de memorizar se hace cada vez más difícil.

Pienso que los seres humanos necesitan delimitar un espacio, fijar linderos en un sitio, definir su territorio, reconocerlo y experimentarlo para establecer referencias, comunicar

¹ Guédez, Op. Cit., p.22

² Ibid, p.27

y expresar lo que es común entre ellos, esos mensajes de cercanía provenientes de la percepción cotidiana de su mundo exterior e interior y así dar sentido a su existencia. Este territorio no está definido, solamente, por las fronteras físicas, sino por todo lo que puede imaginar, intuir o inventar nuestra memoria. El es el mejor escenario tridimensional de la amplia red de relaciones que los seres humanos tejemos, generando así, mapas silenciosos. Esos mapas silenciosos son los que me interesan.

*“...convertir sus obras en espacios en los cuales el silencio dialogue con el sentido de lo transitorio para ir más allá de todo lo que pueda limitarse a los aspectos superficiales de la percepción”.*¹

El registro plástico:

La conjunción en dibujo, de diversas modalidades plásticas, es el protagonista en mi trabajo al transformarse en una estrategia para explorar el espacio real. En él, la absoluta levedad de la línea se une con la solidez de la piedra hasta crear un mapa imaginario el cual desplaza la ubicación geográfica de cualquier territorio evocando, al mismo tiempo su presencia. Este proceso se da a través de gestos, de líneas que se fugan en el infinito, líneas dinámicas y valorizadas que recorren y completan una realidad visible, como el topógrafo que delinea y describe la superficie de un terreno y de formas fragmentadas y provisionales que van creciendo, capturando realidades, proporcionando distancias soportables y dando respuestas a medida que se ejecutan.

*“...la línea es dibujada con el apoyo de grafitos y carbonillos, pero también es adoptada de las vetas naturales que muestran las superficies de los mármoles. También recurre a las líneas incorporadas que procede de las cuerdas con las que atraviesa las instancias de sus realizaciones. Las líneas sugieren retículas frágiles y entrecruzamientos austeros que sirven para desglosar los espacios y segmentar las profundidades. Así surgen matrices espaciales o tramas que cohabitan en sucesivas direcciones y en polivalentes combinaciones que impactan el espacio y acentúan la afirmación del entorno. Así como se habla de entorno territorial, entorno atmosférico y entorno ciberespacial, en el caso de las obras de Carola Bravo, de manera análoga, podría pensarse en la presencia de entornos territoriales, espaciales...”*²

Las huellas encontradas en las vetas del mármol se transforman en mapas los cuales crean estructuras y establecen nuevas rutas. Cada fragmento es un estrato geológico, un corte del espacio y del tiempo que captura fragmentos de realidad, una muestra de un territorio donde itinerarios nómadas desaparecidos y viajes de sueños componen juntos un entramado de recorridos que recaptura o rememora ausencias, las cuales se convierten en presencias en forma de huellas... Marcas incuestionables que hay que leer como un mapa.

Quisiera terminar mi conferencia con la constatación de que el arte tiene que emocionar. Denis Diderot, le decía a los artistas: “Sobre todo emocionéme, sorpréndanme, desgarran mi corazón, háganme temblar, llorar, estremecerme, maravillen después mis ojos, si pueden”. Este hecho es uno de los que ha impulsado mi trabajo, el sueño de que a través de mi obra alguien pueda sentir emoción. Trataré de explicar, para mí misma y para ustedes, la importancia y el valor que le doy a las sensaciones que debe producir una obra de arte pues creo que éstas contribuyen a formar nuestra actitud frente a la vida.

Actualmente vivimos en un mundo que se caracteriza por el cambio constante o lo que denomina Vattimo “la aventura de las diferencias”. Es un mundo donde, como dije anteriormente, las fronteras se mueven, donde todo fluye en diferentes direcciones generando un clima de incertidumbre que no promete nada. Es un mundo donde todo es posible descubriendo la no linealidad y la inestabilidad de las cosas, perdiendo así,

¹ Guédez, Op. cit., p.33

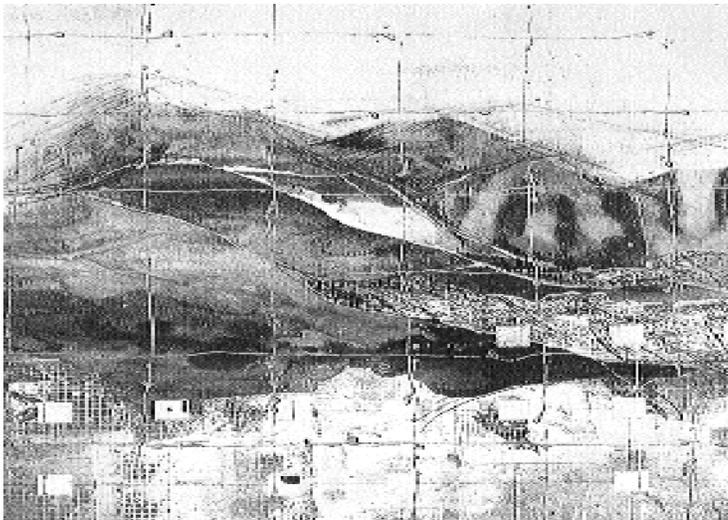
² Ibid, p.27

las referencias que le dan sentido a la existencia humana. Pero el cambio ha sido, y es, una ley de vida, y las transformaciones del presente van a depender de las capacidades de nuestro potencial creador para adaptarnos a esta sociedad cambiante y mejorar nuestra calidad de vida. Incentivar ese potencial creador, esa energía y fuerza creativa que nos permite interpretar y transformar el mundo, pienso que es el sentido más profundo del arte. El arte nos permite aproximarnos a la realidad, nos permite vivir auténticamente. El arte nos hace ver las cosas de nuevo, despierta nuestra imaginación y reactiva ese vivir superficial en el que nos envuelve la cotidianidad abriendo nuevas posibilidades de sentir y actuar. El arte despierta la parte más elevada de la imaginación que es la fantasía. El arte alimenta el alma, es necesario, es una pasión desinteresada que nos exalta y además de producir placer estético, tiene la capacidad de transformar nuestra conciencia, nos inspira, nos posee, nos conmueve, y puede crear una subjetividad colectiva con nuevas perspectivas, actitudes y criterios para orientar nuestra sociedad.

Todos estos sentimientos y cambios de conciencia, se producen sólo si la obra de arte es auténtica y nos revela una verdad transformando así la visión literal y los conceptos con los que usualmente captamos las cosas.

En la intimidad del proceso creador, el artista disocia y combina hasta que el patrón ideal, la idea fundamental se asienta en el cerebro, muchas veces interviene el chance o formas accidentales, actuando en conjunción la razón y el corazón para poder expresar verdades, y es la apreciación de estas verdades la que permitirá al alma del ser humano separarse de lo puramente físico y transformar el mundo desde una visión auténtica y espiritual.

Creo en la búsqueda de una verdad interior que se traduce en la forma, en la autenticidad del trabajo, en su franqueza, en el rescatar los territorios perdidos de estos tiempos. No creo en la suerte por sí sola, pienso que la suerte acompaña a quien lucha por ella, la suerte acompaña a quien tiene un sueño claro y dirige todo su esfuerzo hacia él. Para finalizar, creo en la constancia y la perseverancia, lo cual define la vida, creo en la preparación, en el trabajo arduo y, sobre todo, en el amor al trabajo.

Bibliografía:

- CALVINO, Italo.: **Seis Propuestas para el próximo milenio**. Ediciones Siruela. España .1996.
- Catálogo: **II Salón Pirelli de Jóvenes Artistas**. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber. 1995.
- Catálogo: **Caracas 428. Carola Bravo**. Palacio de la Gobernación de Caracas. 1995.
- Catálogo: **V Bienal de Artes Visuales Christian Dior**. Centro Cultural Consolidado. 1997.
- Catálogo: **I Bienal del Paisaje**. Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu. 1996.
- Catálogo: **II Bienal del Paisaje**. Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu. 1998.
- Catálogo: **Cosecha 98. Grupo Li**. Caracas. 1998.
- Catálogo: **Variaciones de la Imagen. Escuela de Arte. Universidad Central de Venezuela**. 1998.
- Catálogo: **Cartografías Imprecisas. Centro de Estudios Latinoamericanos. Celarg**. Caracas. Venezuela. 2001.
- JENGER, Jean. **Le Corbusier, Architect, Painter, Poet**. Discoveries. Harry N. Abrams, INC., Publishers. 1996.
- KREBS, Victor: **Conferencia: Lo bello, lo bueno y lo feo**. Universidad Simón Bolívar. Caracas. 1998.
- PALENZUELA, Juan Carlos: **Jóvenes Artistas**. El Globo. 1997.