

Marcela Araya: Poéticas de (in)variabilidad Poetics of (in)variability

L' Hoxa
internacionART
"estado profundo del arte hoy"

Marcela Araya. Cuerpos de Aire en Cero Uno. 2024.

Cuando aprecio una nueva propuesta de Marcela Araya, artista de singulares dotes de conceptualidad, creatividad y empeño, se me clava una espinita en mis saberes e inflexiones en el álgido borde de la conciencia crítica: Cuerpos de aire en Cero Uno, son masas inmateriales de aire adentro y afuera, forma y contraforma, espacio y contraespacio situados en el punto ilimitado del cero.

Están colmados de incertidumbre, noción aguerrida en la interpretación de estos tiempos actuales y realidades a veces contradictorias, que nos toca llenar con la esencia del no saber qué, a pesar de conocer su razón u origen en ese cruce de coordenadas y ordenadas: Son figuras sin peso, suben o bajan, se inflan o desinflan, y cuya materia es una membrana inorgánica, pero que se funde con calor humano, el mismo que sale de nuestros adentros.

Digámoslo de esta manera: ella captura fragmentos de nubosidad, y las reviste de color, de su cromática característica, transparencia y luminosidad afectada por las superficies topológicas que le dan volumen, o corporeidad, sin peso, repito, aún así su poética transmite una identidad, única.

Como el calor que eleva el globo acá o allá a los cuatro vientos y tempestades del vivir hoy, con sus vicisitudes existenciales y/o (des)esperanzas, por que en todo arte cuecen las contingencias o simil de la vida.

When I appreciate a new proposal by Marcela Araya, an artist with singular gifts of conceptuality, creativity and commitment, a thorn is stuck in my knowledge and inflections at the critical edge of critical consciousness: Bodies of air in Zero One, are immaterial masses of air inside and outside, form and counterform, space and counterspace located at the unlimited point of zero.

They are full of uncertainty, a brave notion in the interpretation of these current times and sometimes contradictory realities, which we have to fill with the essence of not knowing what, despite knowing their reason or origin in that crossing of coordinates and ordinates: They are weightless figures, they rise or fall, inflate or deflate, and whose matter is an inorganic membrane. but that merges with human warmth, the same that comes from within us.

Let's put it this way: she captures fragments of cloudiness, and covers them with color, of her characteristic chromatic, transparency and luminosity affected by the topological surfaces that give her volume, or corporeality, without weight, I repeat, yet her poetics transmit a unique identity.

Like the heat that raises the globe here or there to the four winds and storms of living today, with its existential vicissitudes and/or (dis)hopes, because in all art the contingencies or simile of life are baked.

Sí nos acercamos a la ciencia respecto a una noción de atmósfera, dice: "Una masa de aire se define como un cuerpo o 'masa' de aire con condiciones meteorológicas uniformes, como nubes, temperatura y humedad similares".

Entonces, desde este enfoque de las esculturas de Marcela Araya diría que son fragmentos de nube, trozos de masa ingravida con temperaturas y humedad variables. Y aunque ella no nos refiera sólo a un tiempo como el atmosférico, tienen tanto de emocional que provoca nubarrones renegridos a punto de ceder, o, después del aguacero cuando emergen de una brillantez absoluta.

Para Marcela son respiración de cuerpos anónimos, frágiles, en una acción que infla, pero a la vez desinfla con un latir dentro que implica levantarse y caer, ejercicio de contemplación de la inmaterialidad de esas enormes estructuras corpóreas abombadas flotando en la incommensurabilidad.

En su investigación estética reflexiona en lo urbano, donde el plástico es de uso cotidiano, en el comercio (in)formal, con los transeúntes, el reciclar desechos como material ataviado de poética de lo derruido recogido en el deambular por el entramado de la urbe contemporánea, esa que camina Marcela captando las miradas esquivas del otro.

Ella comenta: "Al inicio del proceso de producción y conceptualización de las obras había tomado la decisión de generar una experiencia individual, sin embargo, estas obras me llevaron al mismo punto de aceptar la colaboración de la colectividad, sinónimos en mi comprensión de artista y educadora no formal, creyendo en la razón de encontrarme conmigo misma, pero siempre desde la pluralidad de estar dentro o fuera de esos cuerpos de aire".

Son -y con esto termino el acercamiento a la obra de Marcela Araya-, un signo in-descifrable que deja desperdigadas las pistas para ser seguida, leída, comprendida en el enigma de su (in)variabilidad.
LFQ. Febrero 2024.

Marcela Araya. Cuerpos de Aire en Cero Uno. 2024.

If we approach science regarding a notion of atmosphere, it says: "An air mass is defined as a body or 'mass' of air with uniform meteorological conditions, such as similar clouds, temperature, and humidity."

So, from this approach to Marcela Araya's sculptures I would say that they are fragments of cloud, pieces of weightless mass with varying temperatures and humidity. And although she does not refer us only to a time like the atmosphere, they are so emotional that they cause black storm clouds about to give way, or, after the downpour, when they emerge from absolute brilliance.

For Marcela, they are the breathing of anonymous, fragile bodies, in an action that inflates, but at the same time deflates with a heartbeat inside that implies getting up and falling, an exercise in contemplation of the immateriality of those enormous domed corporeal structures floating in incommensurability.

In her aesthetic research, she reflects on the urban, where plastic is in everyday use, on (in)formal commerce, with passers-by, recycling waste as material dressed in the poetics of the crumbling collected in wandering through the fabric of the contemporary city, the one that Marcela walks capturing the elusive gazes of the other.

She comments: "At the beginning of the process of production and conceptualization of the works I had made the decision to generate an individual experience, however, these works led me to the same point of accepting the collaboration of the collective, synonymous in my understanding as an artist and non-formal educator, believing in the reason for finding myself, but always from the plurality of being inside or outside those bodies of air."

They are, and this is the end of the approach to Marcela Araya's work, an indecipherable sign that leaves the clues scattered to be followed, read, understood in the enigma of its (in)variability.

LFQ. February 2024.

