

FORMAS E TRÁNSITOS. *Isabel Flores*

Formas y tránsitos

El trabajo de **Isabel Flores** responde a un interés por asomarse a los anexos de la práctica pictórica, reivindicando su alianza con las tres dimensiones en una constante exploración de sus confines. La expansión de los lenguajes plásticos origina nuevos choques y confrontaciones que imprimen en sus propuestas el legado de los principios decorativos asociados a la artesanía. Exiliada del marco y desertora del lienzo, su pintura responde al reto de redefinir los espacios que habita a través de la consecución de diseños ornamentales de las más variadas culturas; de una memoria tan íntima como global no exenta de un posicionamiento crítico. Apartado de las prácticas artísticas hegemónicas y concebido como elemento decorativo con un estatus popular, el ornamento ha tenido tradicionalmente una consideración menor siendo en muchas ocasiones denostado a través de su relación con el trabajo manual y femenino frente a la legitimación de otras formas de arte. Teniendo en cuenta estas cuestiones, podríamos afirmar que Isabel Flores construye una lectura paralela al hacer uso de materiales, formas y discursos que durante años se situaron al margen de la historiografía oficial. Su mirada se aproxima al movimiento Pattern&Decoration, surgido en los años setenta dentro del feminismo para reclamar las denominadas artes aplicadas como fórmula de expresión artística, recogiendo patrones presentes en mosaicos y decorados textiles sin atender a jerarquías y dualismos (oriente/occidente, bellas artes/decoración, femenino/masculino) para integrarlos en el campo de la creación contemporánea. Estas estrategias continúan siendo defendidas por artistas como la que nos ocupa, quien determina su hacer como una suerte de cruces entre el azar, la estética de la repetición y la extracción de los perfiles presentes en azulejos, tejidos u otros motivos de culturas y geografías muy diversas. Al apropiarse de todos estos volúmenes, Isabel Flores compone un nuevo corpus simbólico donde lo poético y la referencia histórica diluyen sus diferencias.

Sus propuestas se enmarcan dentro de procesos *site specific*, en un diálogo con la arquitectura y el contexto del lugar. En este caso, traslada la memoria de unos espacios a otros preservando su singularidad, al tiempo que dispone otros significados. Así, ese ornamento primigenio que impactaba en su retina a modo de registro iconográfico es posteriormente sometido a nuevas interpretaciones y expande su contenido aliándose con estrategias propias de la abstracción. En *Formas y tránsitos* la artista compone un viaje intimista de elementos que se bifurcan e interfieren, donde la imagen del azulejo de la antigua casa familiar convive con la simplificación de otro motivo visto en Turquía. El primero se aproxima a lo privado, a las vivencias íntimas y el hecho fortuito; surge del desprendimiento de este azulejo en la cocina de sus abuelos y se asienta en su mirada, acompañándola en lo subsidiario hasta que decide activarlo como elemento plástico. El segundo es parte de un desarrollo ya interiorizado de transformación y evolución del patrón. Combinadas, estas formas se conjugan trazando una cartografía personal y geográfica diseñada a partir de experiencias tan distantes como enlazadas capaces de ejecutar las jerarquías a través del recurso de la repetición, que favorece, a su vez, múltiples variaciones sobre la silueta primaria. También acoge el error, surgido de los movimientos reiterados que hacen vacilar la mano sobre el muro o, en el caso de las telas, de las dificultades propias del procedimiento serigráfico, como aliado a la hora de afrontar lo inesperado de la creación.

Decía Gilles Deleuze en *Diferencia y repetición* que "(...) en realidad el artista no yuxtapone ejemplares de la figura, sino que combina, cada vez, un elemento de un ejemplar con otro elemento del ejemplar siguiente. Introduce en el proceso dinámico de la construcción un desequilibrio, una inestabilidad, una disimetría, una especie de apertura que no se conjura más que en el efecto total"¹. Sus palabras resultan pertinentes en relación a la obra de Isabel Flores, que concentra ornamentos de diferente procedencia como si

¹ DELEUZE, Gilles: *Diferencia y Repetición*. PDF, 1968. p.31

revelase el archivo visual de múltiples culturas, indagando en una correlación de binomios donde se acarician lo oculto y lo velado. Sus investigaciones en torno a este hecho buscan habilitar la función psicológica del ornamento, capaz de interactuar con el ecosistema social poniendo de relieve su propio paisaje que, trasladado ahora al contexto del arte, adquiere nuevas lecturas. De alguna manera, la artista relaciona los espacios con las experiencias vitales procurando un mosaico asimétrico que conduce la forma hacia los límites de su expresión en un ejercicio de sustracciones. Así, no solo empodera lo decorativo al descontextualizarlo de su función original sino que además lo suprime de su soporte, extrae su diseño para recomponerlo a través de un juego de presencias y ausencias atravesado por la idea de vacío. La materia pictórica compone diferentes densidades, sombras y tonalidades, pero su silueta precisa del espacio en blanco, del fondo crudo, para hacerse patente. Sin embargo, el concepto de vacío se expande en esta ocasión más allá del soporte.

Para la Sala Alterarte, Isabel Flores compagina la intervención sobre muro con la disposición de varios paños serigrafiados en gasa que discurren ligeros suspendidos del techo, obligándonos a establecer un recorrido no lineal donde el cuerpo se activa como sujeto actuante. Nos somete, así, al escrutinio de las formas mediante un sistema de capas que encubre o manifiesta las imágenes en función de cuál sea nuestra posición como

espectadores. Como en un puzzle, sus formas exigen de la conexión mental para terminar de componerse. Imágenes veladas que refuerzan su encuentro en la calidez translúcida de las telas para después expresar su incontinencia cuando se desplazan por las paredes de la sala conformando un espacio transitable a partir del punto de vista múltiple. El poderoso atractivo del resultado no oculta su entonación crítica: la reivindicación del ornamento más allá de sus fronteras derriba los estereotipos y amalgama culturas, afectos y tendencias sin prestar atención a definiciones o categorías.

Sara Donoso
Curadora

Ciclo expositivo

activar a mirada, des◆ordenar ■ pensament◆

ORGANIZA

Vicerreitoría do
Campus de Ourense-Campus Auga

Universidade de Vigo

PATROCINA

DEPUTACIÓN
OURENSE

Universidade de Vigo

Vicerreitora do Campus de Ourense

María Esther de Blas Varela

Xestor de actividades Culturais

Filemón Rivas Conde

Idea e proxecto

Activar a mirada. Des-ordenar o pensamento
Sara Donoso

EXPOSICIÓN

Sala Alterarte
do 8 de outubro de 2021 ao 21 de xaneiro de 2022

Curadora

Sara Donoso

Coordinación

Filemón Rivas Conde

Montaxe

Pedro Dorrego

CATÁLOGO

Edita

Universidade de Vigo

Coordinación e texto

Sara Donoso

Dirección editorial e deseño

disigna edenia SL

www.edenia.org

para Difusora de Letras, Artes e Ideas

www.difusora.org

© Das fotografías de sala e de obra non fotográfica
Xosé Lois Vázquez, Alba Vázquez Carpentier
e Isabel Flores [portada e páxinas 6-7]

1ª edición, 300 exemplares, xullo de 2023

ISBN: 978-84-8158-993-1

Dep. Legal: VG 724-2023