

Nathalia Orozco

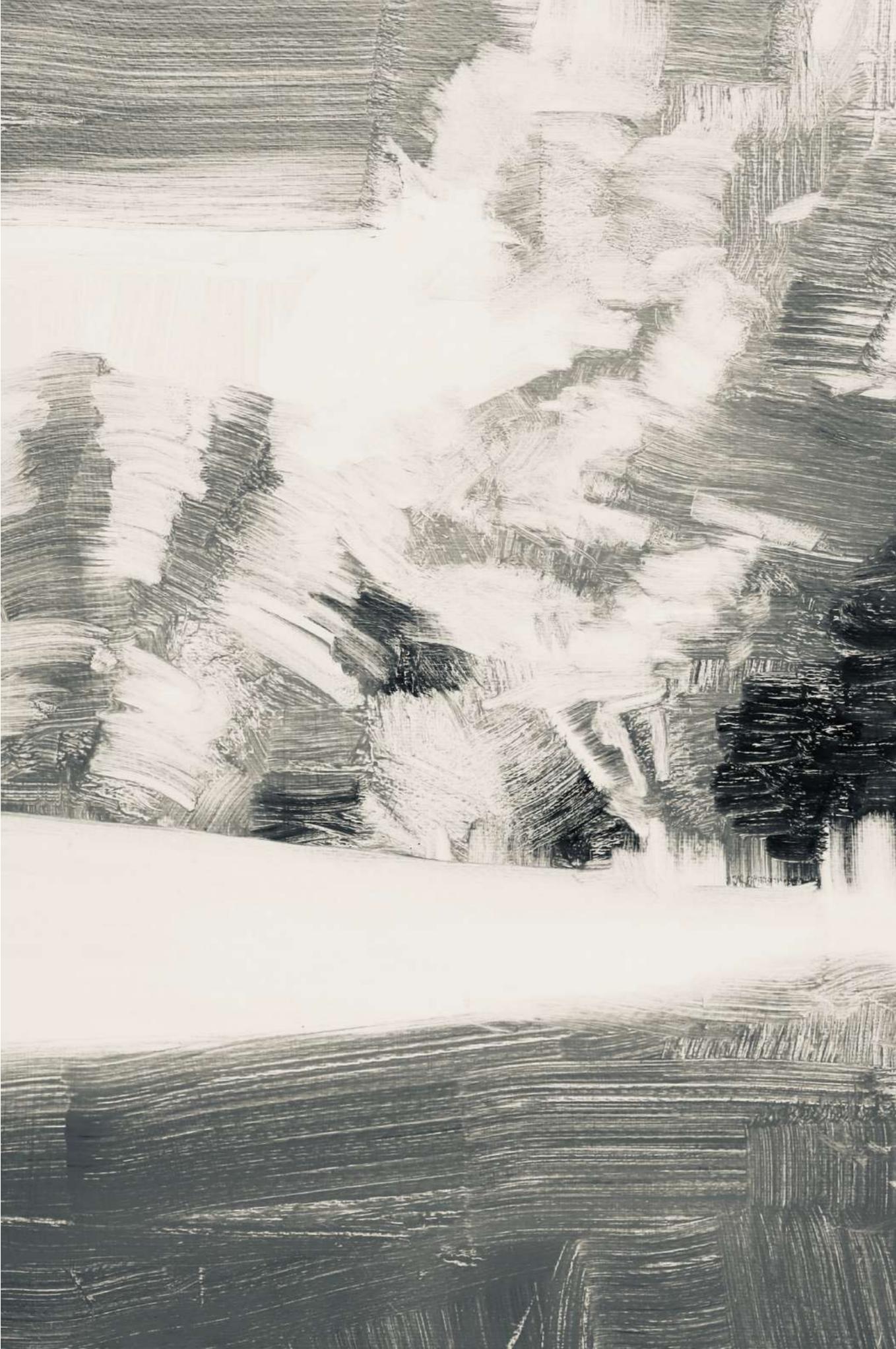

Entre Pasos

Un camino al descubrimiento

La vida sucede, se descubre,
se construye, se vive...
un paso a la vez.

Comparto la experiencia del proceso creativo para la exposición en México, el año 2022, el renacer después del confinamiento de dos años en Santiago de Chile.

Lo que generó en mi la invitación: **un salvavidas**

Comenzábamos a salir del confinamiento y me llega esta invitación con sólo 4 meses de antelación.

Me sentía bloqueada por el período largo de la pandemia sin saber por dónde empezar a trabajar, ni que hacer.

A los pocos días finalmente decidí y propuse: hacer el retrato de mi proceso creativo. De ahí nace el título de esta exposición ENTRE PASOS, en la que el enfoque se centra en el proceso de creación mas que en presentar obras "terminadas".

Las obras, en su mayoría, están realizadas en pequeño formato, cada una es una investigación en la que repitiendo un mismo tema de distintas maneras y en distintos puntos de definición, busco la forma más efectiva para expresar distintos temas, situaciones, objetos, emociones... me centro más en el modo de aplicar la pintura en su materialidad que en el tema o motivo que pinto. Los modelos: mi entorno, el estudio, el patio, mis objetos personales... son pretextos para manifestar y resignificar mis vivencias.

El valor: **el primer paso para hacer que el proceso ocurra**

Mi intención fue, retratar el trayecto más que presentar obras terminadas.

Pintar a diario enfocando toda mi atención en el proceso de aplicar la pintura, observar, soltar el control de un resultado específico, estar abierta a lo inesperado y así aprender de él.

Este ejercicio me permitió observar hasta que punto la definición y los detalles benefician o restan expresividad a la obra.

Retrato de los pensamientos: **enfrentarse a los miedos y la naturaleza como maestra**

Durante el encierro vivido en la pandemia muchos nos enfrentamos con las sombras propias, con los miedos, con los pensamientos, con nuestra mente, con el dolor, con la incertidumbre.

El Desierto y el invierno, son espejo y metáfora de lo vivido interiormente, en ellos a primera vista no hay nada, sólo aridez, muerte, vacío, frío... Pero eso sólo es una apariencia, pues en el desierto hay vida, y en el invierno la vida se está regenerando y cobrando fuerzas para resurgir, renovada, cuando sea su momento.

El arte que me ayuda a ver y aprender de la Naturaleza, como maestra de vida y transmitir lo que descubro en cada paso del proceso.

La naturaleza ante todo es maestra de paciencia y confianza; paciencia ante los ciclos vitales, con sus propios tiempos y ritmos, estos nos revelan la importancia de soltar el control y confiar en que todo tiene su tiempo, su por qué y su para qué.

Retrato Psicológico de la pandemia: **nos enfrentamos en el silencio y en la soledad a nosotros mismo**

La pandemia nos enfrento a solas con los pensamientos y la mente, orillándonos a aprender a vivir con ese incesante diálogo interno, a veces enloquecedor.

Otro asunto que busqué trasmitir en esta exposición, fue la posibilidad que esta pandemia y el lapso de aislamiento vivido, nos dieron de conectar con nosotros mismos de forma más profunda. Al disminuir las distracciones y actividades, bajamos el ritmo acelerado y esto facilitó que lo más profundo de nosotros, nuestras sombras más oscuras y luces mas radiante se revelaran.

Torrente de Oscuridad

Dolor, desconcierto, caos, pérdidas, enfermedad, muerte, tristeza, ansiedad, incertidumbre, temor, desesperanza.

¿qué está pasando realmente?

¿qué vale la pena y qué no?

¿para qué hacemos lo que hacemos?

¿qué motivos y sentimientos, nos mueven a actuar y vivir?

Seguir haciendo las cosas del mismo modo no tenía ningún sentido.

La pandemia nos enfrentó a estar a solas con los pensamientos y la mente, orillándonos a conocernos más, a vivir con ese incesante diálogo interno, a veces enloquecedor.

Nuestra casa: **¿Refugio o cárcel?**

Nuestra casa se transformó en **camino y destino** al mismo tiempo:

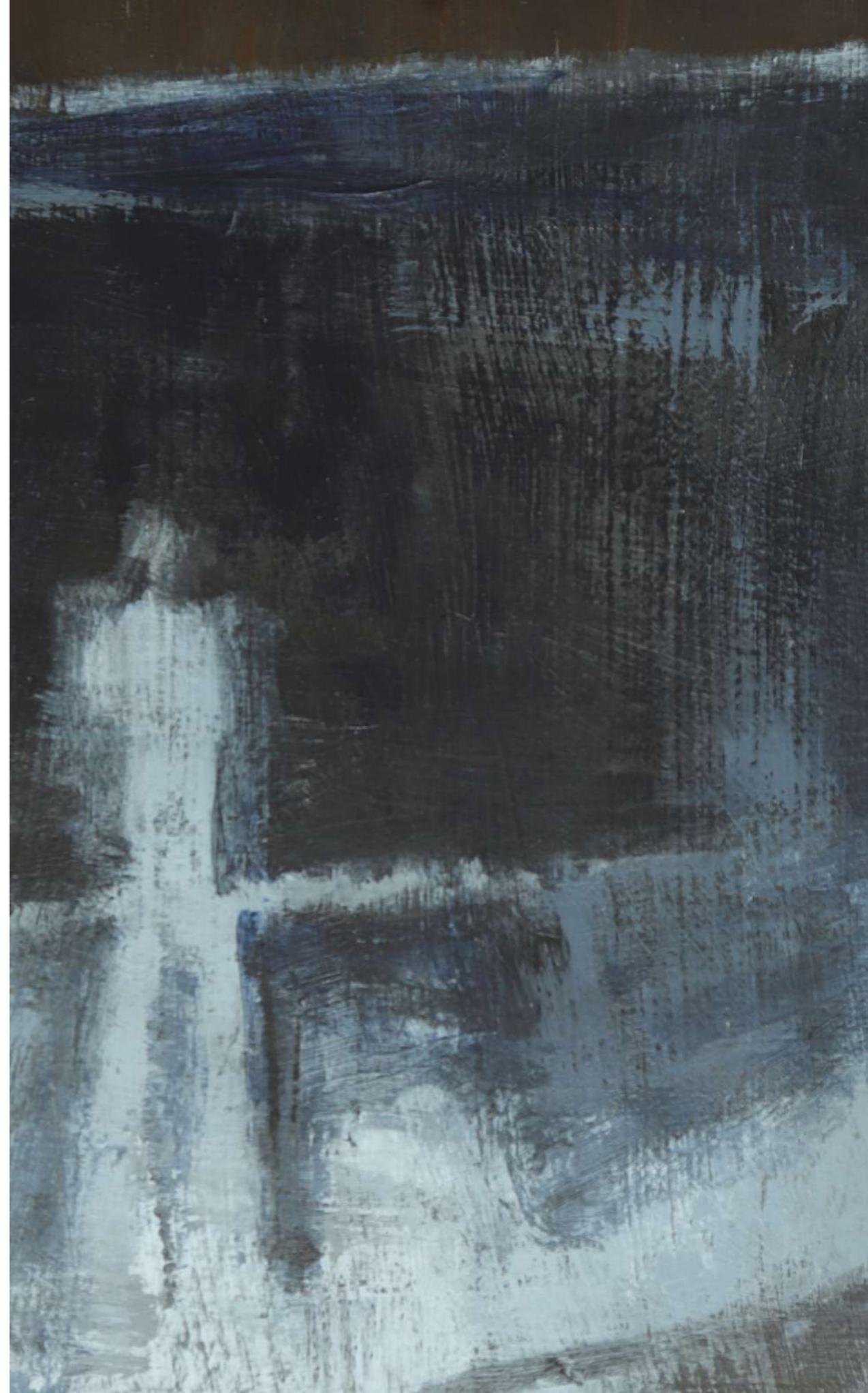
La casa se volvió una constante y un tema recurrente en mi trabajo de ese tiempo.

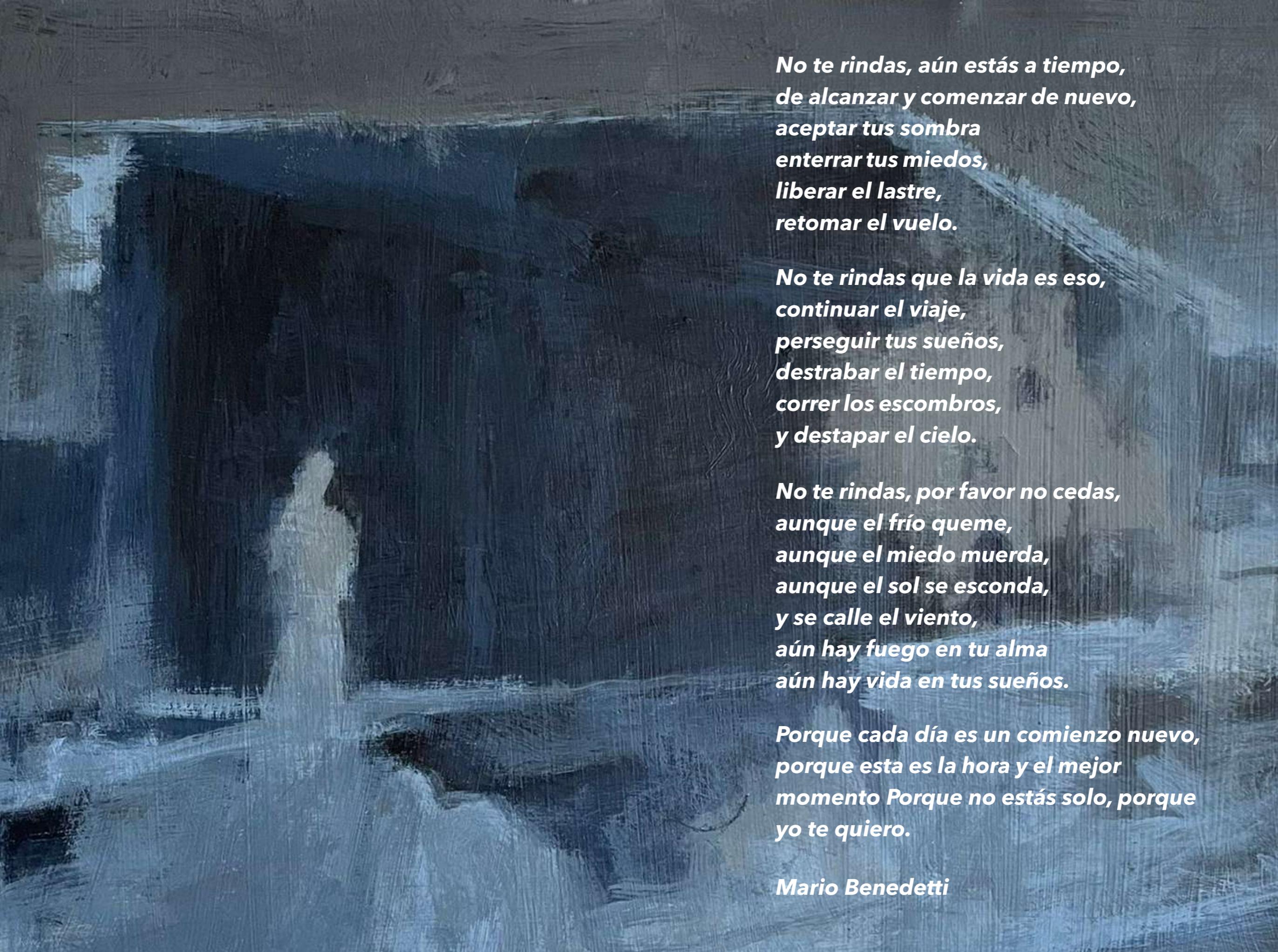
Los largos períodos de aislamiento en casa, fueron también una ruta posible hacia las sombras que nos habitan. Ver a la luz nuestras sombras puede ser un ejercicio doloroso y aterrador, y también un camino al descubrimiento que nos da la posibilidad de aprender y crecer.

“Hemos de aceptar la noche oscura y vivir en consonancia con ella porque el alma se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz”.

Thomas Moore

Así estos pasos nacen de una urgente necesidad de encontrar respuestas ante la obscuridad de la incertidumbre, el dolor, el desconcierto, el cambio

**No te rindas, aún estás a tiempo,
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombra
enterrar tus miedos,
liberar el lastre,
retomar el vuelo.**

**No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros,
y destapar el cielo.**

**No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda,
y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma
aún hay vida en tus sueños.**

**Porque cada día es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora y el mejor
momento Porque no estás solo, porque
yo te quiero.**

Mario Benedetti

Retratar en blanco y negro: **el gozo del reencuentro**

Volver a lo esencial, el blanco y negro, a los tonos cálidos y fríos.

Buscar lo que es esencial para la vida, en mi caso, las personas queridas son una fuente de grandes alegrías que me nutre y da la vida. Sin el cariño de las personas que amamos, la vida pierde brillo y nos marchitamos.

La alegría se multiplica al reencontrarnos y estamos hechos para ella aunque a veces la tristeza nos visite.

El reencuentro fue un recordatorio de que la vida sigue, se abre paso a pesar de todo y nos invita a vivirla

Por eso incluí el gozo del reencuentro como parte esencial del proceso, en esta exposición.

Cuando parecía que las cosas seguirían estancadas eternamente:

una residencia en Florencia

No sabemos cuándo ni cómo nos va a sorprender la vida. Es importante seguir caminando y estar atentos, darnos permiso de lanzarnos a la aventura, a navegar.

Salí al mundo después de dos años en casa, pareciera irónico emprender un viaje al pasado, pero fue el mejor regalo de la vida, visitar en ese preciso momento, la tierra de los aguerridos romanos, constructores de imperios y de edificios que aún en ruinas nos cuentan su grandeza.

Disfrutar de Florencia, la cuna del Renacimiento, encontrar inspiración en la fortaleza de esos hombres que nos hablan de su historia de cómo es posible de ese renacer y reconstruirse, ¡y de qué manera!

En ese entonces también las personas pasaron períodos muy difíciles, enfermedades, guerras, dificultades...

Ellos nos legaron el testimonio de que la humanidad pudo reconstruirse, renacer, reinventarse... Crear cosas que han perdurado y nos inspiran hoy.

¿en qué creían?

¿en qué pensaban?

¿qué hacían?

¿qué los movía a actuar y hacer lo que hicieron?

Las obras del Renacimiento nos hacen recuperar la fe en el ser humano, en Dios, en la belleza del paisaje y la naturaleza, de las inmensas construcciones que se hicieron con ingenio y trabajo, de las ciudades llenas de historias, que me animan a escribir la propia.

La Esperanza

La inspiración del pasado, lo aprendido, gozado y sufrido... Es motivo para vivir intensamente el presente y lanzarnos a navegar hacia el futuro, sin miedo.

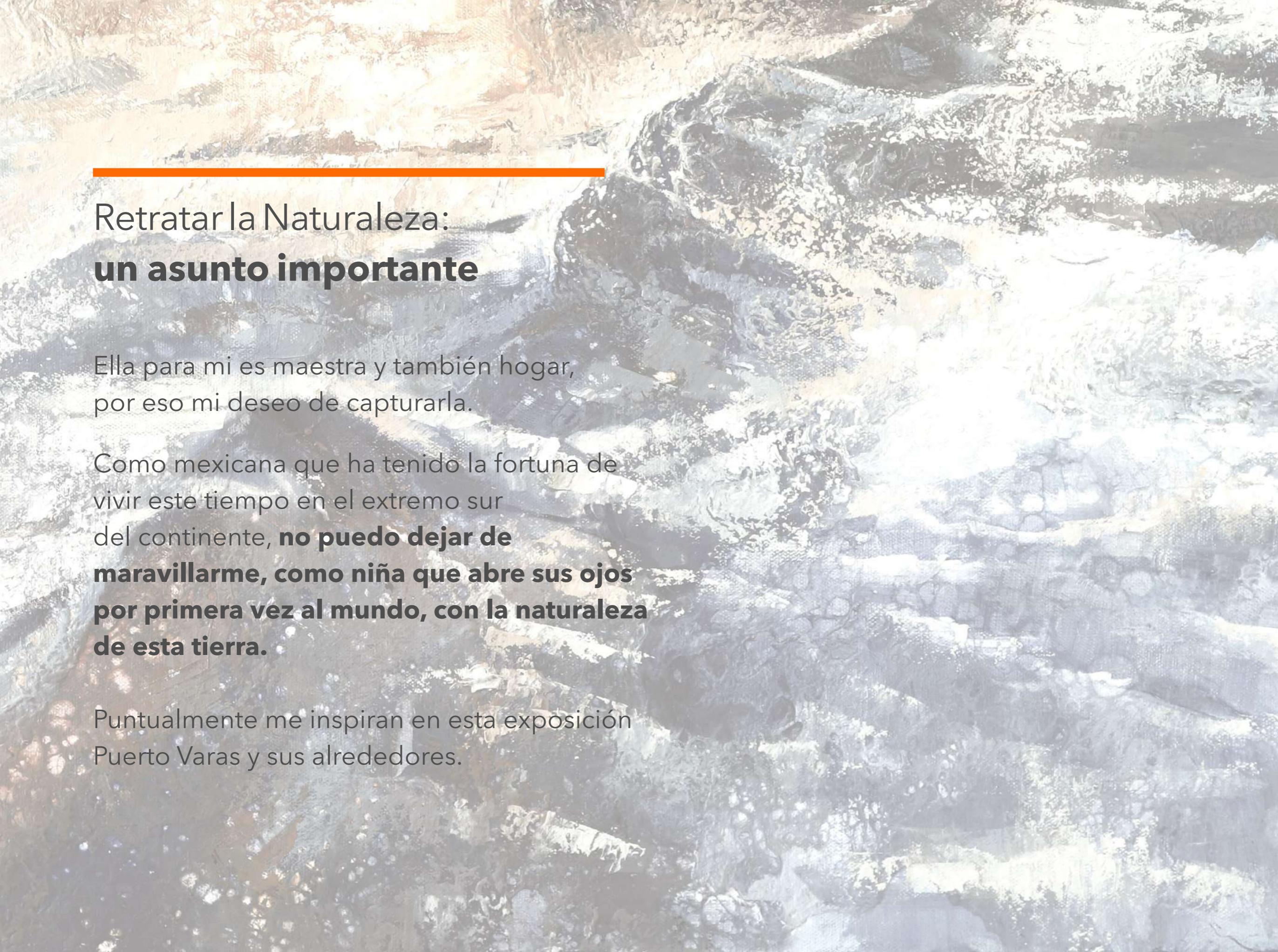
Saborear cada Día

Los paseos, la compañía, el cariño, la convivencia, las conversaciones...

Poder compartir: incertidumbres y frustraciones, anhelos, amor.

Poder disfrutar las cosas bellas que nos rodean. La casa, el hogar.

La naturaleza que nos acoge y generosamente nos da su belleza, su calidez, su colorido: las flores, el paisaje, la fidelidad de las mascotas, el canto de los pájaros en primavera, el olor a tierra húmeda, la imponente cordillera vestida de blanco en el invierno, con planos que nos llevan a tomar perspectiva y profundidad.

Retratar la Naturaleza: **un asunto importante**

Ella para mi es maestra y también hogar,
por eso mi deseo de capturarla.

Como mexicana que ha tenido la fortuna de
vivir este tiempo en el extremo sur
del continente, **no puedo dejar de
maravillarme, como niña que abre sus ojos
por primera vez al mundo, con la naturaleza
de esta tierra.**

Puntualmente me inspiran en esta exposición
Puerto Varas y sus alrededores.

Distintos Temas, mismo Lenguaje
En palabras de Paul Klee: *la pintura es un medio para encontrar mundos paralelos escondidos tras las llamada "realidad".*

Más allá de la temática que inspiran estas obras, quien es la protagonista en esta serie, es la pintura, la pintura como expresión en si misma, la pintura trascendiendo el motivo que la inspira.

Volver a lo esencial, y reconectar con la realidad, leerla para poder interpretarla en pinceladas.

Experimentar y confiar en el proceso, fluir sin juicios ni expectativas, más allá del descubrimiento mismo que cada trazo trae consigo.

El valor de cada paso: **aprendizajes en el camino**

¿Cómo enfrentarnos a los retos que la vida nos presenta?

¿Cómo vivir de la mejor manera?

¿Dónde encontrar los recursos que necesitamos para hacerlo, para darle sentido a lo que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir?

Esta exposición es una invitación para abrir las puertas a la intuición, a la observación, a los demás.

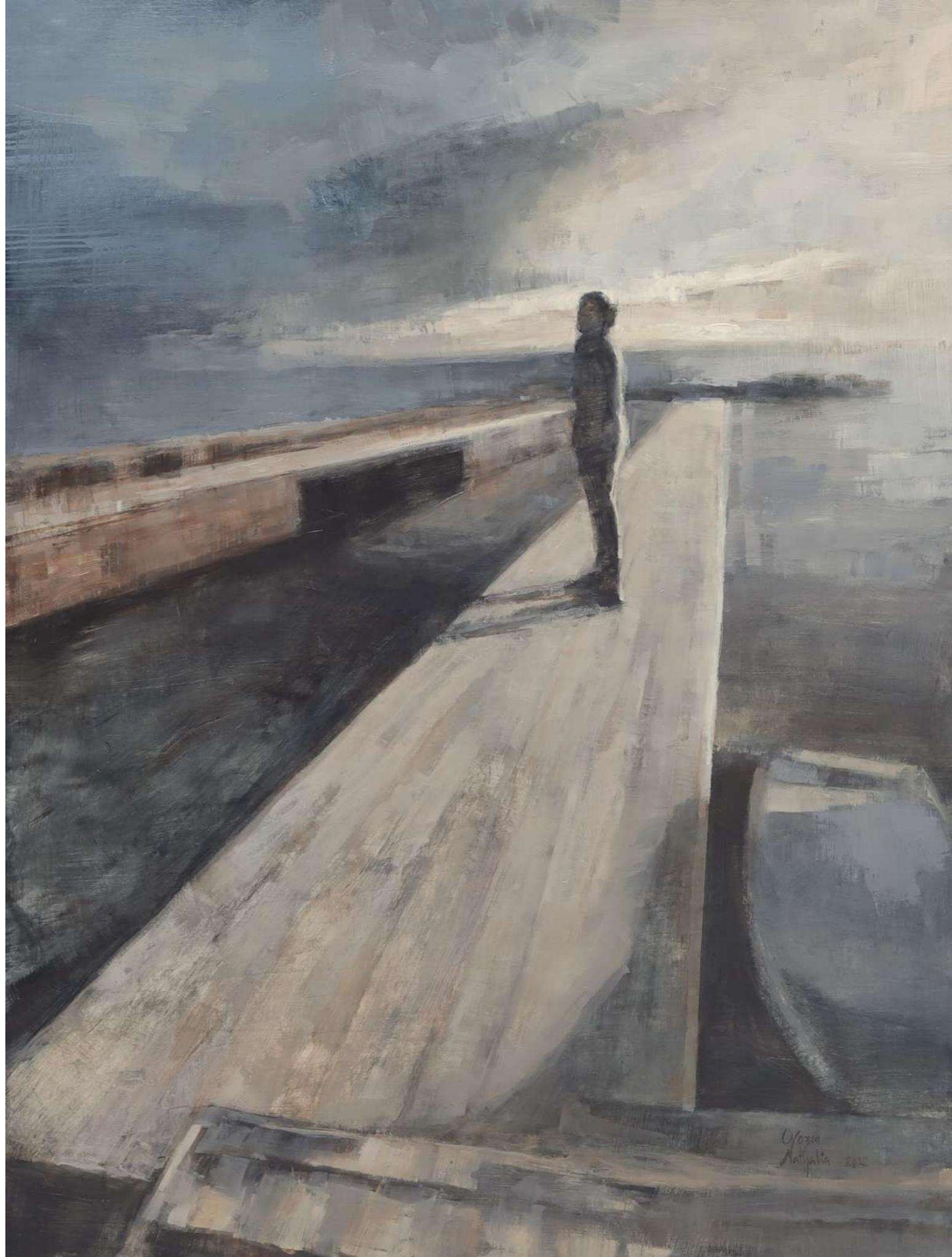
A buscar en la propia intimidad lo que puede dar sentido a las vivencias.

A no detenernos jamás, por más duras o difíciles que sean nuestras circunstancias.

Es en el caminar y en el camino, donde se encuentran ocultas las respuestas.

“¿De qué cielo caído,
oh insólito,
inmóvil solitario en la ola del tiempo?
Eres la duración,
el tiempo que madura
en un instante enorme, diáfano:
flecha en el aire,
blanco embelesado
y espacio sin memoria ya de flecha.
Día hecho de tiempo y de vacío:
me deshabras, borras
mi nombre y lo que soy,
llenándome de ti: luz, nada.
y floto, ya sin mí, pura existencia.”

Octavio Paz

Nathalia Orozco

Entre Pasos

Una de las exposiciones más significativas para mi, realizada en un momento complejo a nivel personal y global.

Cada obra, una invitación a seguir caminando, a reflexionar, a ver las oportunidades incluso donde parece que no están.