

Sobre el trabajo artistico de DD Bolio Rueda

por M. Manarini

4. 2007-2008 Raices

Introduciéndonos en la obra escultórica de la artista mexicana Damaris Bolio, reconocemos distintos períodos en los que la artista mantiene como constantes la voluntad de relacionar el detalle –o el elemento mínimo de la escultura- con el Todo del desplazamiento de la forma, dentro del espacio que constituye la obra acabada tridimensionalmente, sostenida toda ella por el sistema y la organicidad que la artista ha implementado en la creación.

Sistema por acopio. Damaris Bolio nos comenta sobre sus obras escultóricas, en los diferentes períodos: “siempre estoy construyendo por acumulación con elementos naturales” y así, calabazas secas, jícaras, mimbre, tallos de palma y de otros arbustos, frutos secos, lianas.etc forman una acumulación que se convierte abiertamente en collage para en su suma, llegar a definir la obra del período Raíces.

En no pocas obras la artista acude a la bidimension: “Hay muchos objetos que adoso al muro, ‘wand objet’ usando elementos organicos que he encontrado en la vegetación robusta y exuberante de Yucatán. Incluyendo los leks (clabazas secas) y las jicaras que son objetos de uso cotidiano en la region”

La artista incorpora el esplendor del componente simbólico, el del sentido (o de las sensaciones), el que convierte a la obra de arte en un objeto que puede colindar con lo sagrado y que en nosotros, contemporáneos del arte desacralizado, se traduce en la búsqueda de trascendencia y que en Damaris Bolio es un reconocimiento militante ecológico y una evocación a las diosas de la fecundidad o matriarcales en cuyos datos la artista se empeña en detectar y que en este ensamble de obras, son solo referencias: Pilar “en esta obra he usado símbolos arcaicos, los primeros grafismos hallados en excavaciones arqueologicas en el mediterráneo.”

Eugenia “es tambien una figura femenina de referencia androgina, la cual lleva todo un atuendo con collar, definicion de la falda y en la cintura he colocado espirales dobles de 24,000 años de antigüedad”

Para construir las obras de su período Raíces, Damaris Bolio aprende a tejer el mimbre tecnicamente tejido en forma de cruz. Antes de empezar a tejer, la artista, hace un modelo volumetrico de la forma final que tomara el tejido. Este modelo hecho de carton permitira a la artista de antemano calcular la forma, tamaño y detalles tecnicos de montaje. Debido al tamaño de algunas obras, tecnicamente imposibles de tejer en una tirada, esto supone una serie de superposiciones, hasta determinar la forma contenida en el volumen, desplazando de un volumen a otro

y a otro ascendiendo hasta convertirse en escultura. La acumulación es de volúmenes.

Raíces invoca una interpretación etnoestética porque su referencia es a las tradiciones artísticas de –Africa y América Precolombina.

Y la forma se ata, se anuda, se colorea, cambia de la calabaza al mimbre, se adhieren palabras y dicen cosas como en la obra Las Peras del Olmo donde se ennumeran Los Pecados Capitales del Dogma Cristiano en La Doctrina del Amor.

En el período 2007 – 2008 las obras han sido concebidas por una Damaris Bolio que se reencuentra con la exuberancia de la cultura Maya de sus orígenes y la vegetación y la exuberancia de la forma se sostiene en materiales orgánicos propios de esta región.

Damaris Bolio accede a la estética étnica y a los elementos formales que hacen a la tradición africana, el círculo, el atado, el añadido se disputan protagonismo con el ortogonalismo, la escala y la repetición de meandros elocuentes de las culturas de América precolombina.

En el arte de Bolio se busca también en no pocas obras, de acceder a la cotidianidad del hogar y es una lámpara, o en las esculturas Arreglo Floral e Isela que son como naturalezas muertas, vasijas con en las formas de ‘Las Mil y una Noches’, y cestos como en ‘Derveli’ una opción sin otorgar concesiones a la excelencia o la tácita trascendencia, categorías que demanda la obra de arte, para que sea tal.

Cuando Damaris Bolio lleva la forma a sujetarla al objeto utilitario ¿nos habla del sin sentido? O rescata la cotidianidad del objeto estético que jerarquizan ambas tradiciones artísticas a las que referencia en este período?

3 1999-2000 De papel

Durante este periodo Damaris Bolio, abandona la monumentalidad. Periodo en que trabajará con papel plegado, pegado, estirado y encerrado en la parabólica o forma peraltada en la oquedad o la convexidad. Recursos de la forma que se dicotomizan sin transgredirse, siempre será el plano circular, la curva que se desliza. La superficie circunscripta a las variantes que sugiere y posibilita la forma Folk del sombrero mexicano que referencian. Forma posibilitada si la miramos como tal y así lo ha hecho Damaris Bolio. Contenido y quehacer del trabajo artístico que sugiere una alegoría y que la autora misma podría responder.

Porque la acumulación, recurso constante en la obra escultórica de Damaris Bolio, en este período de los Sombreros Mexicanos y la relación del elemento con el Todo –otro de sus recursos, se hallan adheridos y sujetos con el pegamento que los une.

La artista recurre en este periodo tambien a la tecnica de ensamble.

Y si bien la forma se contradice, se busca y se reencuentra para desafiarse posibilitándose en avanzar hacia una variante, no puede evadir los límites del círculo que la atrapa y condiciona.

2. 1995 y 1996 Folia Magna y Popol Vuh

Durante este año, había sido la estructura acumulativa de elementos que buscan cierta organicidad, estructurada con ramas de sauce y cuerdas hasta alcanzar las dimensiones de 7 metros, adquiriendo la ambición de una intervención arquitectónica recreando y posibilitando una Folia Magna que atrapa el espacio en lo alto en la WesterGas Fabriek. en Amsterdam.

La estructura orgánica rememora el tiempo en que la artista buscaba interrogantes en las ciencias biológicas, cierta sucesiva exigencia de sistema, se evidencia en las obras de este período. En Folia Magna, la obra monumental temporal, diseñada para el sitio de la Westergas Fabriek se exhiben su monumentalidad, se sostiene en la referencia de la forma hasta desplazarse incorporándose al espacio hacia sus 7 metros de alto por construcción con tallos, sogas y adobe, elementos naturales, vivos y sensibles.

Bolio utiliza la flexibilidad del árbol del olmo, en esa suma de elementos que acompañan con su sentido y se hacen a la vida de la gente, porque la artista escultora Damaris Bolio no opaca a la militante ecologista, a la habitante del siglo XXI del Planeta Tierra que accede a la sensibilidad de la necesidad que es preciso resguardar, con una ‘una visión desde el pasado hacia el futuro’ debido a la naturaleza de las

fibras vegetales, que son livianas en su peso, ligeras, flexibles, que pueden modificarse. La tira de bambu, cuerdas, mallas, carton y color son elementos que he utilizado en esta serie, mostrando interes en elementos de la naturaleza, su vida y crecimiento. Cuando paso al Popol Vuh abandono la textura y color y me quedo unicamente con la linea. Abandone la ramificación de la naturaleza que me interesaba en Folia Magna y me quede con la tira de bambu y la repetion de ese elemento en un dibujo tridimensional hecho en el espacio abstracto de un cubo.

Popol Vuh bambú, cuerdas y atados instrumentadas como lineas que se incorporan y delinean el espacio siempre buscando la presencia y ostentación monumental sirviendo en Roma al proyecto de igual nombre durante la Cumbre Mundial de la Alimentación.

1. 1992 Labios y otros

Labios año 1992, al finalizar sus estudios en la Rietveld Academie en Amsterdam, son cuatro islas flotantes en forma de labios, provistas de varillas de plastico flexibes a modo de hierba. Sus medidas fueron desde el 1x1m al 1,5 x 2m de largo Fuga, lineas con fibras táctiles de coco, o cerdas ambas esculturas tienen relacion con la obra

Ramificacion que se difine como estructura volumetrica ascendente , pero mantiene relacion con los elementos táctiles que la componen, llaman a ser tocadas.

“Ramificanion es una estructura literalmente ramificándose, de un elemento, salen dos elementos y asi diversificándose en la obra hacia estructurarse en el espacio”

Su sentido de la construcción aparece en la obra Universo, donde se acude tambien a la ramificación, a un patron que se repite en crecimiento. “ Me concentro mas en la construcción y abandono el componente táctil y sensual de las obras anteriores y me dirijo a un nuevo periodo en los años 1995 y 1996.”

sobre la autora

M Manarini(Argentina) escritora de poesia y novela corta es licenciada en ciencias sociales en la Universidad del Litoral en Argentina. Es especializada en arte primitivo y moderno de America del Sur en los periodos indigenas y arqueologicos. Ha colaborado en un sin numero de proyectos artisticos y video documentales entre otros: *El arte de Taita Salaska, Piedra Pintada, Como quien escribe*. Fundo en Holanda el Taller *Sur Americanas Intercultural* y colaboro en la realizacion de las *Jornadas Indigenas Internacionales Formoseñas* realizadas por al Universidad y el gobierno de la provicia de Formosa en Argentina.