

SILVIA GURFEIN: LA BÚSQUEDA DE ESENCIAS EXPRESADA EN LA PINTURA.

NATIVIDAD MARON¹

Siempre manteniéndose vigente, la obra de Silvia Gurfein nos llama a reflexionar sobre distintos aspectos vinculados con la realidad y la historia del arte. Habiendo recibido el primer premio de la Fundación Klemm en el año 2011², merece la pena hacer un recorrido por su obra.

El tiempo, el sonido, la imagen en el caos visual y auditivo que nos invade, son puntos de partida para la obra de Silvia Gurfein. También la pintura, su historia, la técnica del óleo y los grandes maestros que la emplearon en tiempos remotos, la propia inserción de su producción dentro del canon de la disciplina. Todo esto se transcribe en el lienzo a partir de la forma geométrica como expresión de ideas interiores que salen a la luz o quedan ocultas.

Frente a sus cuadros el crítico y el espectador pueden preguntarse, o deben, como sujetos activos que completan la obra, ¿qué es lo que quiere transmitirnos la artista?, ¿cuál es su visión del mundo, de los fenómenos que ocurren en el mismo? ¿porqué elige la geometría y no la figuración?. El espectador es libre al contestar este tipo de preguntas, pero el crítico se encuentra siempre en la necesidad, como un gaje del oficio, de categorizar, inscribir dentro de una corriente ya fijada dentro de la historia del arte a la producción para poder teorizar sobre la misma. A simple vista se puede considerar

---

1 Argentina. Estudiante de la carrera de Artes en la FFyL, UBA, orientación Artes Plásticas. Editora y Responsable de Artes del portal La Voz Joven (www.lavozjoven.com.ar) Mi áreas de interés son aquellas que tienen que ver con la investigación sobre pintura, arquitectura, escultura, fotografía, música, cine, literatura, la redacción y escritura en general sobre numerosas temáticas sociales y políticas. www.natividadmaron.blogspot.com

2 La obra presentada es un conjunto de catorce cuadros pequeños titulado "Origen y Fin" que conjuga, a la manera de políptico, pinturas y dibujos. Siguiendo las pautas de estilo que enumeramos a continuación, encontramos un recorrido que nos lleva desde la figuración hasta la abstracción, contenido por la red que constituye la historia del arte y en vinculación con las problemáticas intrínsecas a la misma, surgidas con el devenir del tiempo.

que sus obras corresponden a una expresión de la neo-geometría³, de la abstracción geométrica, pero es mucho más que eso. Detrás de sus formas geométricas planas y abstractas se halla un pensamiento conceptual de una profundidad tal que la mera categorización haría que se pierda. La artista tampoco considera que su obra sea conceptual, ya que no sigue con los principios del conceptualismo como movimiento, aunque en realidad la imagen remite a otra cosa, a una idea subyacente que espera ser encontrada, al tiempo y al espacio concebidos como conceptos mentales. Por estos motivos consideramos que para analizar su obra es necesario tener presente siempre la idea de abstracción: a partir de este mecanismo intelectual lo representado expresa una manera puntual de pensar, de percibir, de construir en la mente, que es propia de la artista e irrepetible. Tanto la manera en que concibe la forma, representa el sonido y el tiempo a partir de la sucesión de colores, así como la propia tradición artística de la pintura al óleo, pasan por un proceso de condensación formal que es plasmado a través de la expresión geométrica abstracta que llega al espectador.

Gurfein comenzó su carrera en la plástica en los noventa, de manera autodidacta. Antes incursionó en actividades artísticas como el teatro under y la música, así como su educación formal se nutrió con la antroposofía y la filosofía. Consideramos que las dos primeras influyen en su producción actual como luego veremos, ya que en el teatro se trabaja el cuerpo en el espacio en movimiento, y en la música la base es el sonido, el ritmo, la melodía. Fue en la pintura, puntualmente en la técnica del óleo sobre lienzo, en donde encontró su lenguaje expresivo. Para ella “el cuerpo del óleo contiene resumida toda la información de la historia de la pintura”⁴. Mediante el mismo, y a través de la forma geométrica abstracta o de formas puras como el círculo, el rombo, el cuadrado, Gurfein nos introduce en un tiempo sin tiempo, en una temporalidad fugaz, en el borde entre la abstracción y la figura, la música y la pintura, el sonido y la pintura. La fricción entre estos pares polares es lo que le interesa, la cual se desarrolla en un instante breve, efímero, que pasará y no se repetirá exactamente igual. El juego entre lo que se oculta y lo revelado, la aparición de lo enigmático también son de su interés. Gurfein trabaja a la manera del alquimista: a lo largo de su producción se ha dedicado a la preparación y

---

3 LAUDANNO, Claudia. “*La espiral de Moebius o los límites de la pintura*”. Catálogo de la muestra colectiva con el mismo nombre, agosto 2007.

4 GURFEIN, Silvia. “*Statement*”, en <http://www.silviagurfein.com/statement/index.html>

purificación (entendida como un proceso mental de reflexión y elevación de los niveles de conciencia) de los elementos que ha elegido (tiempo, sonido, caos, percepción, etc.), y su posterior combinación en el espacio del lienzo usando el óleo como medium expresivo.

Incurсионó en la fotografía, ejemplo de lo cual es la exposición “Adiós”, presentada en 2001 en La Casona de los Olivera. Aquí representa el instante en el que se cruzan los últimos rayos del sol con las primeras luces de la ciudad que se oscurece, momento entre dos tiempos, encuentro entre lo artificial y lo natural⁵. Esto mismo, con los años y sin buscarlo con intencionalidad, se traducirá en el óleo en sus grandes pinturas pixeladas geométricas en las que la problemática de la captura de un tiempo, un borde, un instante, resurgirá.

En la Serie “Espectros” (2001-2002), Gurfein trabaja con toda la tradición previa del arte, tomando el color como unidad condensadora de sentidos a través de la historia de la disciplina. Elige una paleta de colores (por ejemplo la que halla en obras de Brueghel), la extrae de su contexto primigenio y, fragmentándola, la extrapola para usarla como escritura en bandas cromáticas sobre la tela. Trabaja capa sobre capa, ocultando y haciendo aparecer, raspando hasta que aparecen hilos de luz⁶. Está trabajando a la manera del espectógrafo⁷, captando, abstrayendo la tradición que contiene la materia y registrándola en el lienzo, pero mostrándola o velándola en sucesivas capas. Los títulos de las obras pertenecientes a la serie -“el niño”, “el cazador” I y II, “sanga”, “la danse des paysans”- no remiten a lo visible, quizás si lo hagan a algún pensamiento latente en la mente de la artista en el momento de la producción.

En el 2004 volvió a trabajar con la tradición del arte en la serie “El libro de las excepciones”, en las cuales reversionó obras de Henri Rousseau, abstrayendo la estructura del color y operando de manera tecnológica representando imágenes sin

---

5 GURFEIN, Silvia. Explicación de obra en CV formato pdf disponible en página web antes citada.

6 GURFEIN, Silvia. “Statement”, en <http://www.silviagurfein.com/statement/index.html>

7 La definición desde la física señala al espectógrafo como el instrumento óptico que deja registrado en una placa fotográfica el espectro de una señal luminosa.

curvas⁸. Aquí claramente se ve la concepción de la artista, que considera que al pintar se sitúa en la intersección de dos tiempos, el de su mente digital y el tiempo ancestral del óleo⁹. En ese límite tan dispar, tan contrapuesto temporalmente, es donde se produce su obra. Nuevamente vemos la idea de borde, de par formado por partes diferente puestas en relación en la mente y en el lienzo.

La saturación de imágenes y sonidos en el mundo actual también es parte de la temática de su obra. En el caso de la vista comprende que el sujeto puede cerrar los ojos y no ver lo que lo rodea, pero en el caso del oído esto no es posible, es un sentido siempre abierto y atento. Esto da paso a su serie “El oído”, expuesta en el ZabaletaLab en 2004. Forman parte un conjunto de óleos abstractos en compañía de dos objetos cónicos titulados “La forma de escuchar” y “La máquina del tiempo”, en técnica mixta, que hacen alusión a la manera en que ingresa la gran cantidad de información que rodea cotidianamente al ser humano en el mismo. Esta serie está influenciada principalmente por la música que, mediante una operación sinestésica, será transferida de su propio vocabulario a otro ajeno, el de la pintura. Aquí de nuevo juega con la fricción entre dos medios distintos, con la pintura como gráfico sonoro, con las frecuencias que quedan fuera de la audición, pero no como transcripción literal de una melodía puntual, sino como representación de algo oído y conceptualizado internamente¹⁰. Nos encontramos frente a una polifonía cromática, equiparable a la musical en una canción. Y también con la idea de tiempo, del ritmo en la melodía y en la pintura, en el acorde y la línea que conforma al píxel.

La idea de palimpsesto, de una escritura sobre otra, es fundamental según Gurfein en su obra, no sólo a nivel técnico sino también a nivel conceptual. Las capas de información se entremezclan y acumulan en el entorno diario, generando una imposibilidad de ver y de oír. La imposibilidad de ver en un mundo plagado de información, la imposibilidad de oír en medio del ruido constante en el afuera o en la propia mente de cada uno, son problemáticas que subyacen en la producción de la artista, como puede verse en las obras tituladas “S/T ensayo sobre la imposibilidad de ver” (2005-2006), así como en las de la serie del oído. Gurfein es capaz de tomar datos de la realidad que le interesan y,

---

8 GURFEIN, Silvia. “*Statement*”, en <http://www.silviagurfein.com/statement/index.html>

9 GURFEIN, Silvia. *Íbidem*.

mediante un proceso mental de abstracción, expresarlo en forma de banda cromática, de estructura pixelada, de geometría abstracta, que condensa información y fragmenta, desplaza, desenfoca, pero ordena a manera de retícula todo eso que nos es dado a los sentidos. Espacio y tiempo se convierten en dos instancias en el cuadro cooptadas por la organización y expresadas a través de las distintas paletas que llaman la atención al ojo artístico, trabajadas planamente en capas superpuestas y sutilmente rayadas para permitir el paso de la luz. Ambas dos, a partir del mecanismo abstracto realizado, se fijan en el lienzo en un instante a partir de una acción conciente.

La palabra entra en la producción artística de Gurfein en una serie de dibujos de 2007. La misma es concebida como escultura mental, ocupando espacio en el cerebro, y funciona como llave que abre estructuras cognitivas y forma configuraciones planas en movimiento. Aquí nuevamente se ligan espacio y tiempo en el instante de la producción. Predomina la frase “Pierdo el tiempo”, nuevamente remitiendo a la condición efímera del mismo, inasible, instantánea. La misma será título de una serie de cuadros con geométricos, que fue expuesta junto con otras obras en el ZabaletaLab entre noviembre y diciembre de 2007, bajo el nombre de “Temporal”. El develamiento de lo oculto y la aceleración que sufre la percepción visual resurgen como problemáticas. El tiempo que requiere la producción pictórica y su recepción generan un tiempo específico que es percibido y su disponibilidad se ve ampliada¹¹.

10 En Kandinsky también aparece la asociación entre plano y sonido, entre pintura y música. También él relaciona la pintura con el tiempo, y hace asociaciones entre estos y el tiempo de la música. El artista tiene por fin la manifestación de su mundo interior, y por eso siente envidia al comprobar que esto se logra sin problemas en la música, que es el arte más abstracto. Por eso en la pintura existe una búsqueda de ritmo, de construcción matemática y abstracta, se valora la repetición y la dinamización del color. Ver KANDINSKY, Wassily. *Punto y línea sobre el plano*. Buenos Aires, Ediciones Libertador, 1998, y *Sobre lo espiritual del arte*, Buenos Aires, Ediciones Libertador, 2006. Para ampliar ver MARTINEZ QUIJANO, Ana. *Gurfein, como Kandinsky, asocia pintura y música*, Diario *Ámbito Financiero*, 26.04.04. A su vez, solo un lenguaje abstracto puede hacer resurgir lo espiritual en el arte, lo interior, la verdadera “esencia del hombre”, que se manifestaría al espectador sensible como “sonido interno”. En estas palabras encontramos las ideas de Rudolph Steiner, padre de la antroposofía (disciplina que marcó los primeros años de educación de Gurfein), quien en su *Teosofía* (1904) que cuando un sujeto asciende a un estadio espiritual las obras de artes se vuelven “sonoras” y que a cada color, a cada percepción de la luz, corresponde un tono espiritual, y a cada combinación de colores le corresponde una armonía, una melodía, etc. Tomado de http://www.biosofia.com.es/libros/steiner/Steiner_Teosofia.pdf

11 GURFEIN, Silvia. *Statement*, en <http://www.silviagurfein.com/statement/index.html>

Habiendo hecho un recorrido por la producción de Gurfein consideramos que en la misma subyace una musicalidad, un ritmo propio inserto en un tiempo propio. Su trabajo siempre es sinestésico, busca traducir lo captado por un sentido a los códigos de otro sentido. Y su búsqueda última es la esencia del fenómeno, ya sea en el sonido, en el tiempo, en el espacio, la luz, el color, o la misma historia del arte. Así es como, buscando esta esencia, la artista se transforma en alquimista.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y CITADA

GURFEIN, Silvia. “Statement”, en <http://www.silviagurfein.com/statement/index.html>

LAUDANNO, Claudia. “*La espiral de Moebius o los límites de la pintura*”. Catálogo de la muestra colectiva con el mismo nombre, agosto 2007.

LÓPEZ ANAYA, Jorge. “*Arte Argentino: Cuatro siglos de historia (1600-2000)*”, Buenos Aires, Editorial Emecé Arte, 2005

KANDINSKY, Vassili. “*Punto y línea sobre el plano*”. Buenos Aires, Ediciones Libertador, 1998.

--- “*Sobre lo espiritual del arte*”, Buenos Aires, Ediciones Libertador, 2006.

MARTINEZ QUIJANO, Ana. “*Gurfein, como Kandinsky, asocia pintura y música*”, Diario Ámbito Financiero, 26.04.04.

PAULS, Alan. “*Música Privada*”, Suplemento Radar, Diario Página 12, 25.04.04.

SCHETJMAN, Natalí. “*Las formas del tiempo*”, Diario Página 12, 16.12.07.

STEINER, Rudolph. “*Teosofía*”, en http://www.biosofia.com.es/libros/steiner/Steiner_Teosofia.pdf [1904].
