

# Patricia Claro

DE LO INVISIBLE A LO VISIBLE  
FROM INVISIBLE TO VISIBLE

El tema pictórico de Patricia Claro es el agua: sus sombras, reflejos, deformaciones y cambios. El ir y venir del río es captado en un pequeño fragmento de tiempo y espacio. De esos registros banal pero que esconde innumerables capas de pintura y significado.

Patricia Claro's pictorial subject is water: its shadows, reflections, deformations and changes. The coming and going of the river is captured in a small fragment of time and space. From those records, the paintings of water arise; an apparently banal subject but one that hides countless layers of paint and meaning.

Por Constanza Navarrete. Licenciada en Artes y Estética (Chile).  
Imágenes cortesía de la artista.

Patricia se formó académicamente como diseñadora. Años después estudió Licenciatura en Arte, y desde entonces desarrolla su proyecto de las pinturas de agua. El interés surge por las múltiples posibilidades que le ofrece dicho elemento, y es que su simpleza no demuestra la complejidad técnica y simbólica que posee. El agua es uno de los cuatro elementos naturales, materia universal, existente en todas partes del mundo. Representa las aguas en extinción, ya que el agua dulce es la más escasa en el planeta. También es paisaje, naturaleza, fuente infinita de imágenes gracias a su capacidad especular; metáfora de cambio y eterno ciclo.

La artista se nutre de diferentes técnicas, entre ellas fotografía, video, instalación y pintura, siendo esta última la más relevante. Todas vinculadas al mismo problema: la representación del agua dulce; elemento que en sí mismo

Patricia's academic upbringing was in design. Years later, she studied for a degree in art, and since then she has developed a project of water paintings. The interest emerges from the multiple possibilities the said element gives her, for its simplicity doesn't show the technical and symbolic complexity it possesses. Water is one of the four natural elements and is a universal material that exists everywhere in the world. She represents dying waters, since fresh water is the scarcest resource on the planet. It is also a landscape, part of nature and an infinite source of imagery thanks to its mirrored quality; a metaphor for change and eternal cycle.

The artist is inspired by different techniques. Among those, we find photography, video, installation and painting, with the later being the most relevant. All are linked to the same problem: the representation of fresh



puede ser todo y nada. Capaz de ser transparente así como reflejo de infinitas imágenes, siempre distintas, pues el agua del río fluye sin cesar mientras es testigo del diverso acontecer del entorno: día, tarde, noche, primavera, verano, otoño, invierno, etcétera. Pasa de lo invisible a lo visible dependiendo de la luz, mientras ésta refleja; la sombra muestra profundidad. Son dos planos que convergen en la superficie. No obstante, tales imágenes no son duraderas; cambian a cada instante, siendo necesario registrarlas por medio de la fotografía. "De todo lo que entrega, solo una pequeña parte yo logro capturar. Ese pequeño detalle, lo muestro como totalidad en mi obra", comenta la artista.

Ella acude personalmente al río –por lo general Río Bueno, en el sur de Chile– para introducirse en él y contemplarlo por horas, hasta conseguir las imágenes deseadas. Es una espera ante el agua que luego es fotografiada y editada antes de pasar a la tela. Para Patricia, es importante mantener la esencia del agua, buscando siempre resaltar sus cualidades a través de la pintura. Luz-sombra, brillo-opacidad, superficie-profundidad, figura-fondo, son las dualidades que conforman sus cuadros. Capas y capas van superponiéndose hasta configurar la obra final. En ese aspecto, su proceso de creación conlleva a una acumulación y cambio constante, cuyo desarrollo es ocultado una y otra vez por el óleo. Explica al respecto: "mi proceso es dual. Primero el fondo [sombra] y luego el reflejo [luz]. Esa primera etapa solo yo la conozco, queda escondida bajo la luz del reflejo. Esa técnica me permite establecer un estrecho diálogo con la obra, teniendo de por medio un periodo de secado, que me da tiempo para 'oír y observar' lo que ella me dicta para seguir. Un tiempo de respeto con la obra, así como el tiempo de respeto con la naturaleza".

La relación que establece con su obra es sumamente sensible. Ella realiza cada parte del proceso; desde la fotografía *in situ* hasta la pintura. Hay una particular mirada frente al agua, su comportamiento y

water; an element that in itself can be everything and nothing. It is able to be transparent as well as infinitely reflect images, always differently, since water from a river constantly flows while it is witness to the diverse happenings of the environment: day, evening, night, spring, summer, fall, winter, etcetera. It goes from invisible to visible depending on the light as long as it reflects; the shadow shows depth. These are the two planes that converge on the surface. Even so, such images are not long-lasting; they change from one moment to the next, thus it is necessary to record them through photography. "From everything it provides, I can only capture a small part. I show that small detail as the whole in my work," comments the artist.

She personally uses the river –generally, Río Bueno in the south of Chile– to enter it and contemplate it for hours, until getting the desired images. A wait in front of the water which is then photographed and edited before being put into the canvas. For Patricia, it is important to preserve the essence of the water while always seeking to emphasize its qualities through paint. Light-shadow, brightness-opacity, shallowness-depth, figure-background, are the dualities that make up her pieces. Layers and layers are overlapped until forming the finished piece. In that aspect, her creative process involves accumulation and constant change, whose development is hidden over and over again by the oil paint. Regarding this, she explains: "I have a dual process. First the background [shadow] and later the reflection [light]. Only I know that first step. It stays hidden under the reflection of the light. That technique allows me to establish a tight dialogue with the piece, which gives me time to 'listen and observe' what it tells me to follow. It's a moment of respect for the piece, as well as a moment of respect for nature."

The relationship that she establishes with her work is extremely sensitive. She carries out each part of the process; from the photography *in situ* to the painting. There is a certain gaze when facing the water, its behavior and



OCT 29th 11 instant at 17hr37m10s, 2014, óleo sobre lino, 130 x 180 cm.

representación, que es vital de realizar en primera persona. Ella genera ese vínculo cercano con su obra –no siempre presente en el arte contemporáneo–, que le otorga una connotación romántica, pero que involucra, además, un proceso meditativo que comienza en el río y continúa en su taller.

En efecto, el trabajo de Patricia se vincula al taoísmo y budismo. La actitud paciente, de espera y contemplación que implica observar el cauce, fotografiarlo, llevarlo al taller y procurar mantener su identidad, son características propias del arte chino tradicional, donde se busca justamente extender la esencia del paisaje hacia la pintura. Requiere de un vaciamiento del Yo para poder compenetrarse con el objeto y rescatar sus características primordiales; un “escucharla” como bien señala. Por otro lado, el agua materializa muy bien el concepto del Tao. En el epigrama XIV del *Tao Te King* de Lao Tse (traducido por Gastón Soublette), se dice: “Dirigimos a él la mirada pero no lo vemos. Su nombre es Indistinto. Lo escuchamos atentamente pero no lo oímos. Su nombre es Sutil. Tratamos de cogerlo pero no lo sentimos. Su nombre es Tenue (...) Su aspecto superior no es luminoso. Su aspecto inferior no es oscuro. Permanece silencioso y no sabríamos cómo nombrarlo. Retorna al no-Ser. Forma sin forma. Imagen sin objeto. Es el oscuro caos. Si lo enfrentamos no vemos su rostro. Si le seguimos no vemos su espalda...”. Estos versos permiten apreciar cómo el Tao encuentra un correlato poético en la figura del agua, que es también forma sin forma, imagen sin objeto, ni oscura ni luminosa.

Bajo la misma influencia de la estética oriental, la artista establece analogías entre las formas del agua con los caligramas chinos; “es como si el agua me estuviera transmitiendo algo, o simplemente escribiendo la historia de mi relación con la naturaleza”, afirma. El trabajo de Patricia Claro es muy bello en su sutileza y da cuenta de esa actitud empática con la naturaleza, el agua y su ritmo; cuestión que nuestros antepasados orientales supieron contemplar y plasmar. **AAL**

representation, which is vital to do in person. She creates that close-knit link with her work –which isn't always present in contemporary art–, that gives it a romantic connotation, but that also involves a meditative process that starts at the river and continues in her workshop.

In turn, Patricia's work is linked to Taoism and Buddhism. The patient attitude of waiting and contemplating which involves observing the riverbed, photographing it, taking it to the workshop and ensuring that it keeps its identity, are characteristics that are typical of traditional Chinese art, which seeks to expand the essence of the landscape to the paint. It requires to empty the Self in order to be able to blend with the object and revive its primordial characteristics; “listening to it” just as stated. On the other hand, the water objectifies the concept of Taoism very well. In the 14th epigram of *Tao Te Ching* by Laozi (translated by James Legge), it says: “We look at it, and we do not see it. We name it ‘the Equable.’ We listen to it, and we do not hear it. We name it ‘the Inaudible.’ We try to grasp it, and do not get hold of it. We name it ‘the Subtle’ (...) Its upper part is not bright. Its lower part is not obscure. Ceaseless in its action, it yet cannot be named. It again returns and becomes nothing. This is called the Form of the Formless. The Semblance of the Invisible. The Fleeting and indeterminable. We meet it and do not see its Front. We follow it and do not see its back...” These verses allow us to appreciate how the Tao finds a poetic correlation in the figure of the water, which is also shape without form, image without objective; neither dark nor bright.

Under the same influence of the oriental aesthetic, the artist establishes analogies between the forms of water with the Chinese calligrams; “it is as if the water were communicating something, or simply writing the story of my relationship with nature,” she says. Patricia Claro's work is very beautiful in its subtlety and accounts for that empathetic attitude with nature, water and its rhythm; an issue that our eastern ancestors were able to study and express. **AAL**

