

Sofía Donovan

EL ARTE COMO REFLEJO ÍNTIMO | ART AS AN INTIMATE REFLECTION

La artista ha desarrollado un arte escultural que permite reconocer tanto la presencia evidente de referentes corporales como también la fuerte alusión a espacios de la intimidad humana. A través de su obra, Sofía Donovan enriquece el proceso de observación, permitiéndonos participar de la creación a través de la propia experiencia.

The artist has developed a sculptural art that permits to recognize the evident presence of corporeal models as well as also the strong allusion to spaces in the human intimacy. Through her work, Sofía Donovan embellishes the observation, allowing us to participate through our personal experiences.

Por Mónica Isla. Crítica de arte (Chile)
Imágenes cortesía de la artista.

Le Soñó. 2012. Cerámica gris, silla tipo 2020 x 2020 x 2020 cm.

Esto Calienta. 2010. Cerámica gris, silla tipo 2020 x 2020 x 2020 cm.

Cies que hay algo que podemos ver reflejado en la obra de Sofía Donovan es la importancia de la naturaleza en el desarrollo tanto de la interioridad humana como de la expresión de ésta a través de las obras de arte. La artista (Buenos Aires, 1972) ha dejado que sus experiencias de vida vayan penetrando no solo la temática de su obra, sino también la forma en que ésta se desarrolla. En un comienzo se trataba de pinturas en las que intentaba explorar el cuerpo humano, como ella misma reconoce: "El cuerpo humano fue la partida de mi búsqueda como artista. Siempre me interesó como vehículo de emociones. Al estudiar lo que más me interesaba dibujar y pintar era el cuerpo, especialmente, el mío. Empecé por exterior y cada vez más me fui adentrando en el plano interior, en lo psicológico, en los métamorfosis entre el cuerpo y la naturaleza". El diálogo entre el cuerpo y la naturaleza se hace evidente a lo largo de su estudio en Chile, donde reside hace diez años. Y es que para la artista este país posee un gran referente natural, la Cordillera de Los Andes, que es la que la influenció para comenzar a trabajar la escultura. "La presencia ineludible de estos montañas enormes, majestuosas, paseadas, me ha inclinado fuertemente al volumen (al llegar a Chile yo era pintora). Y me han hecho expresarme desde la tercera dimensión, como si el plano no tuviera suficiente presencia o elocuencia". Esto ha transformado su obra en una expresión material de su propia vivencia, esculturas que dan vida al proceso de extracción de Donovan, quien se reconoce no solo como creadora, sino también como espectadora, lo que se hace posible gracias a su distancia y cercanía con el país en el que reside.

La obra de Sofía Donovan desarrolla, a través de figuras del cuerpo humano así como también por medio de objetos cotidianos, la idea de que los espacios están ocupados, son la pura manifestación de la presencia de la interioridad del hombre. A pesar de que se trata de elementos figurativos, la abstracción es superior al momento en que ella misma se reconoce que "la obra tiene que tener Pathos", es decir, debe tener emoción y, a su vez, debe emocionar. Nos enfrentamos entonces a la posibilidad de compartir el sentimiento de la artista a través del aura de su obra, la que, según Walter Benjamin, se nos está vedada aprehender. Como espectadores hay algo que siente es capaz, y es esto lo que Donovan viene a compartir con quien observa, a quien intenta "sacudir del polvo de la rutina y de lo obvio. Hacer pensar y sentir. Adentrar en regiones

que hay algo que podemos ver reflejado en la obra de Sofía Donovan es la importancia de la naturaleza en el desarrollo tanto de la interioridad humana como de la expresión de ésta a través de las obras de arte. La artista (Buenos Aires, 1972) ha dejado que sus experiencias de vida vayan penetrando no solo la temática de su obra, sino también la forma en que ésta se desarrolla. En un comienzo se trataba de pinturas en las que intentaba explorar el cuerpo humano, como ella misma reconoce: "El cuerpo humano fue la partida de mi búsqueda como artista. Siempre me interesó como vehículo de emociones. Al estudiar lo que más me interesaba dibujar y pintar era el cuerpo, especialmente, el mío. Empecé por exterior y cada vez más me fui adentrando en el plano interior, en lo psicológico, en los métamorfosis entre el cuerpo y la naturaleza". El diálogo entre el cuerpo y la naturaleza se hace evidente a lo largo de su estudio en Chile, donde reside hace diez años. Y es que para la artista este país posee un gran referente natural, la Cordillera de Los Andes, que es la que la influenció para comenzar a trabajar la escultura. "La presencia ineludible de estos montañas enormes, majestuosas, paseadas, me ha inclinado fuertemente al volumen (al llegar a Chile yo era pintora). Y me han hecho expresarme desde la tercera dimensión, como si el plano no tuviera suficiente presencia o elocuencia". Esto ha transformado su obra en una expresión material de su propia vivencia, esculturas que dan vida al proceso de extracción de Donovan, quien se reconoce no solo como creadora, sino también como espectadora, lo que se hace posible gracias a su distancia y cercanía con el país en el que reside.

Sofía Donovan's work develops through figures of the human body as well as the quotidian objects; the idea that spaces are occupied, are the pure manifestation of the presence of the inner being of man. In spite of dealing with figurative elements, abstraction is superior in the moment that she herself recognizes that "the art work has to have Pathos", in other words, it has to have emotion, and, at the same time, must thrill. We are faced then to the possibility of sharing the artist's feeling through the aura of her work, which, according to Walter Benjamin, it is prohibited for us to apprehend. As spectators there is something we are missing and it is this, what Donovan comes to share with who observes to whom intends "shake the dirt out of the routine and the obvious". Makes thinking and feel. To go into regions of her be-

de su ser y de su psique que están dormidos", objetivo que logra con éxito y explícitamente con la serie *Esto Calienta* (2010). En ella, a través de esculturas figurativas de los órganos del cuerpo humano, refleja no solo lo externo, sino lo que va más allá, para lograr penetrar en la corporeidad y la inmaterialidad de cada uno de los espectadores, quienes a través de la estética curva y abierta de la creación de Donovan experimentan la influencia de los misterios naturales del cuerpo humano, aquello y espacios que no se han visto invadidos por la acción del hombre, la que se simboliza a través de los rectos y las figuras cerradas.

No cabe duda que Sofía Donovan ha intentado mantener su arte en un estado primitivo de la realidad, sin intervenciones que puedan corromper lo genuino de la composición del hombre y la naturaleza, ambas realidades que establecen un diálogo con la realidad en la que se insertan, con la civilización, con la obra del hombre que permite establecerse en determinados lugares y desarrollar la cultura. La artista aclara que en ningún momento pretende mantener sitiado su arte de la realidad, por el contrario, es en la medida entre las curvas y los rectos, entre lo abierto y lo cerrado, donde se encuentran ambos polos: "Los formas que yo propongo están dentro de lo femenino, lo orgánico, lo sensual, pero están siempre inserты en un ámbito de civilización en el contrapunto dado por con la rectitud del plinto, de los sillones, y por los materiales plásticos que intervienen algunas piezas".

Ligado a lo anterior, es fundamental rescatar la mezcla de materiales de las que nos provee la artista, su trabajo se desarrolla desde la pintura y es por esto que no puede dejar de lado aquellos elementos con los que comienza, logrando un trabajo interesante de texturas y colores que permiten enriquecer y llenar de significado cada una de sus esculturas. Se trata de obras que "entretejen lo humano con lo social y lo tecnológico" y, por tanto, se apropien de un lenguaje que permita expresar esta mixtura. En el caso de la serie *Invitados a tonar el té*, las esculturas hablan de la habitabilidad de espacios subjetivos. El uso de sillones y teteras marcan un contrapunto que necesitaba para llevar las esculturas a un planeta de lo fantástico o, convertir el espacio en una deformación orgánica de lo habitable. La hibridación de materiales es la conjunción perfecta para crear esos seres anómalo, brutales, viscerales", explica la artista.

ing and her psyche which are asleep", aim which she successfully achieves and, explicitly with the series *Esto Calienta*, 2010 (This Heats). Here, through the figurative sculptures of the human body organs, not only she reflects the external, but goes further, to be able to penetrate in the corporeality and immateriality of each one of the spectators, who, through the curved and open aesthetics of Donovan's work, they experiment the influence of the natural hues of the human body, those spaces which have not been invaded by man's action, the one symbolized through straight lines and closed figures.

There is no doubt that Sofía Donovan has attempted to maintain her art in a primitive state of reality, without interventions that can corrupt the authenticity of man's composition and nature, both realities that establish a dialogue with reality in which it is inserted, with civilization, with man's deed which allows to be established in certain places and develop the culture. The artist clears up that, at any moment, she pretends to maintain her art isolated from the reality, on the contrary, it is the mixture between curves and straight lines, between the open and the closed, where both poles are found: "The shapes which I propose are within the feminine, the organic, the alluring, but are always in a scope of civilization in the counterpart given by the baseline of plinth, of the chairs, and by the plastic materials that intervene some pieces".

Linked to the previous, it is fundamental to rescue the mixture of materials which the artist provides us with. Her work developed from the painting and that is why she cannot leave aside those elements with which she started, achieving an interesting work of textures and colors that permit to enrich and fill the significance of each of her sculptures. It is about works which "crosscut the human with the social and the technological" and, therefore, appropriate themselves of a language that attains to express this mixture. "In the case of the series *Invitados a tonar el té* (Invited for tea), the sculptures talk of the ability of subjective spaces. The use of chairs and kettle determine a counterpart that she needed, to take the sculptures to a level of the fantastic and convert the space in an organic distortion of the habitable. The hybridization of materials is the perfect conjunction to create those anomalous, brutal, visceral beings", explains the artist.