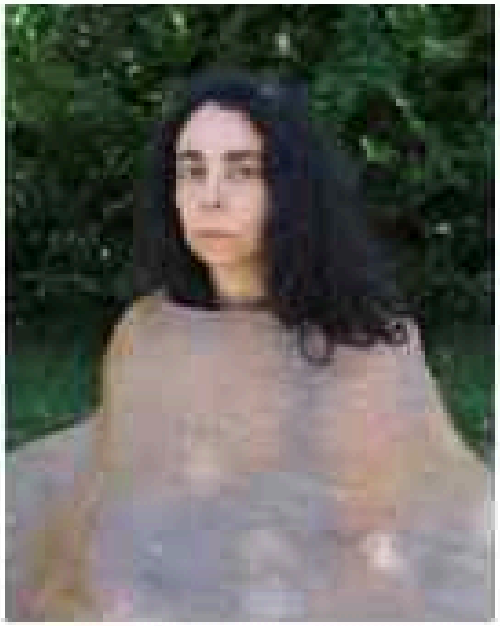
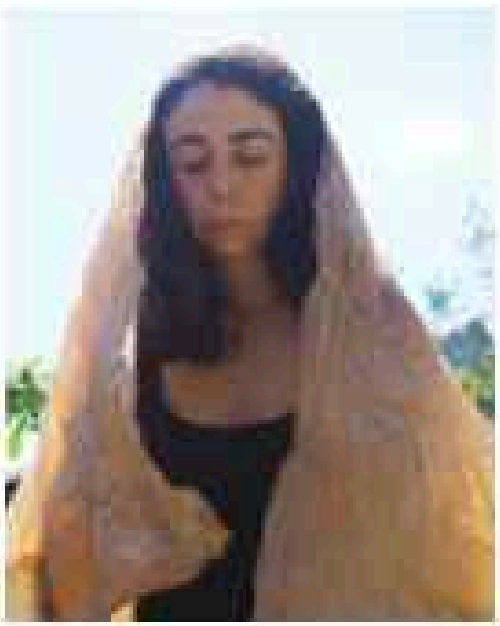
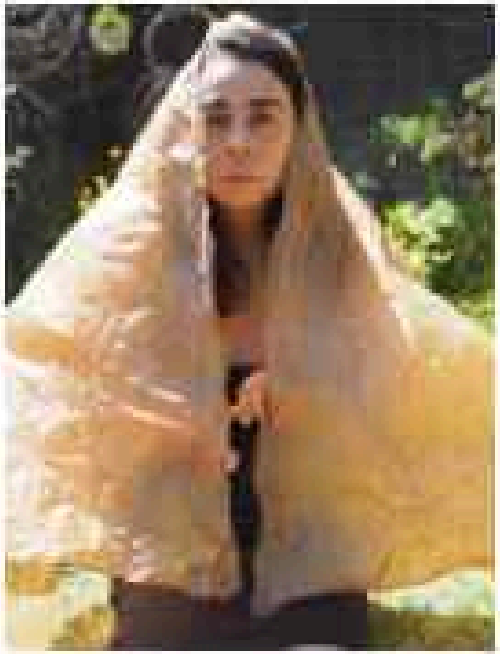
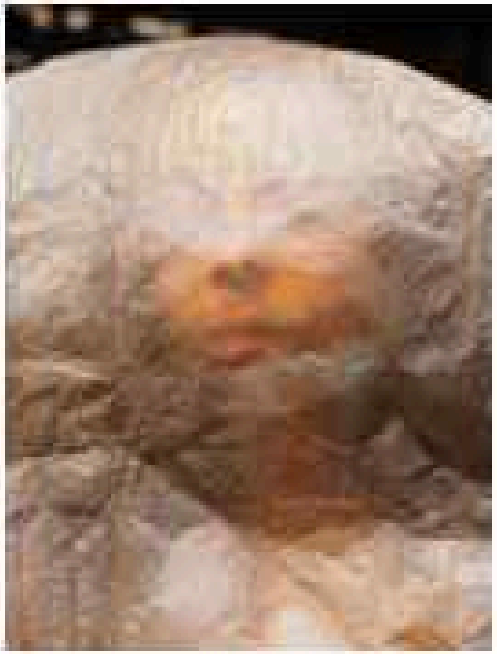

Constanza Schmidlin Ortega

Constanza nació en 1988 en la ciudad de Concepción, Chile. Estudió Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Concepción (UDEC), Especialización en conservación y restauración de bienes culturales. Tarea. Escuela de Arte y Patrimonio Universidad de San Martin (UNSAM) Argentina. Desde 2015 se desempeña como artista independiente, encuadernadora, educadora artística y gestora cultural.

Su trabajo se centra en el cruce de disciplinas que atraviesan el arte, el conocimiento de la naturaleza y la transformación de la materia. Se interesa en el trabajo artístico integral que vincule los oficios, la experimentación y el desarrollo de herramientas que hagan mediación con la comunidad.
Explora materialidades orgánicas y relaciones simbióticas entre organismos vivos. Así mismo se inclina por el trabajo interdisciplinario entre las artes y lo biológico.

VIDA Y TRANSFORMACIÓN (2008)

Serie de grabados en aguafuerte (cobre y aluminio)

64x64 cm de diámetro.

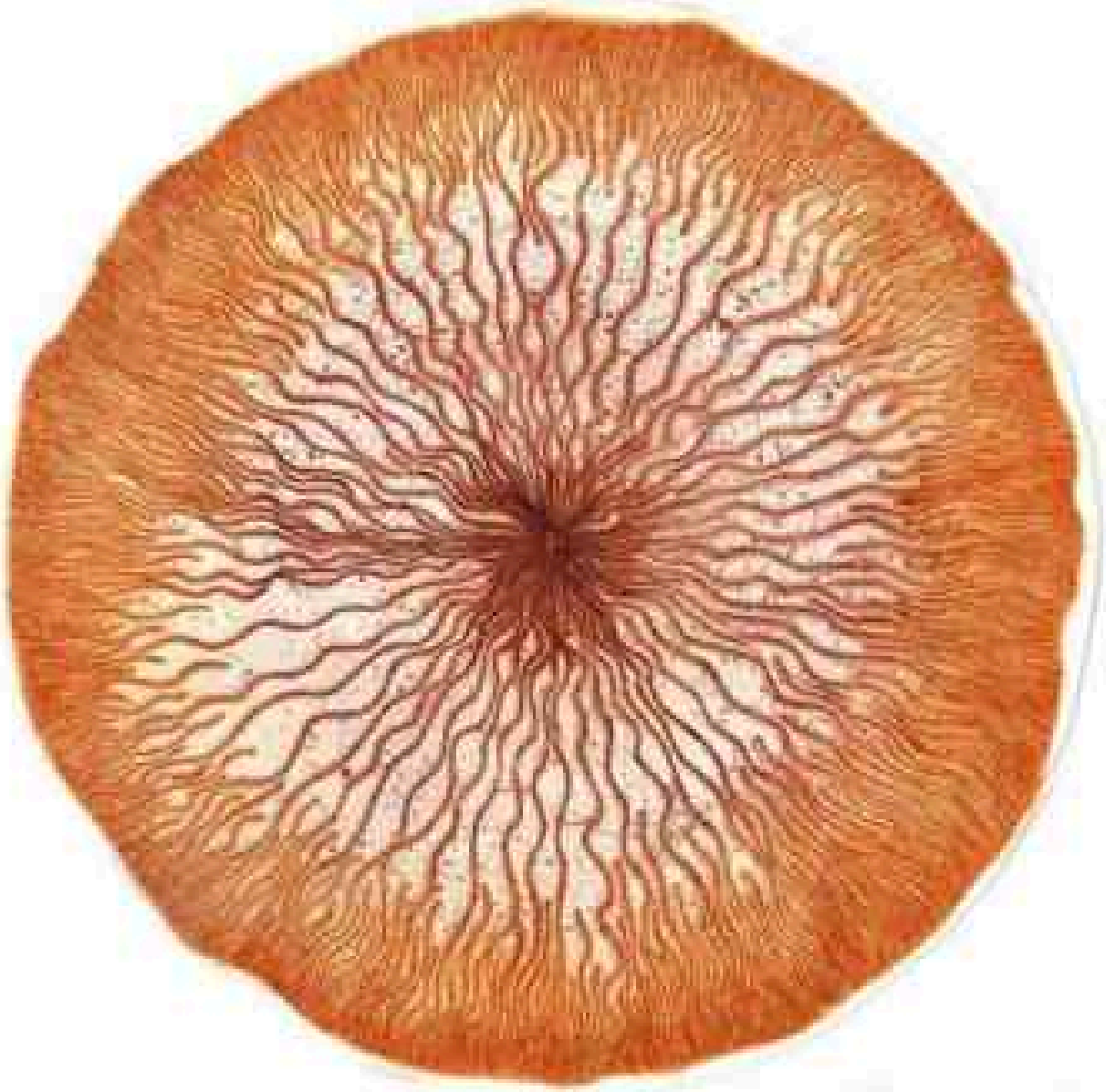
Sustraerse del flujo acelerado de las tecnologías contemporáneas supone por decir lo menos una postura que declara una argumentación extraída del ejercicio disciplinar del grabado, la lentitud de los procesos se hace consciente en la necesidad de practicar una concepción distinta de tiempo, donde el relave de lo tecnologizado no contamina el silencio fluvial de la idea.

El referente empleado LA serie de Calcografías: Vida y Transformación es el hongo. hongo que habita cuerpos corruptos, el alimento descompuesto como hábitat de nuevas formas de vida.

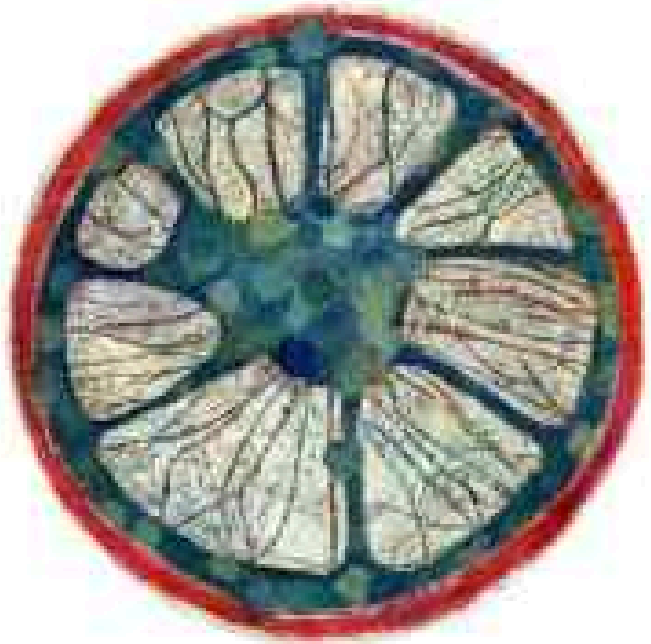
Esta serie gráfica supera el umbral de lo abyecto y nos reencanta al hacernos percibir la minuciosa belleza que aloja en la superficie de estos micro paisajes de materia descompuesta. las láminas que nos entrega, amplían estas superficies proyectando topografías que interpretan gráficamente las formas, texturas y composiciones cromáticas del modelo.

La técnica que se elije es la calcografía, esta se caracteriza por desarrollarse fundamentalmente en dos líneas de trabajo que se complementan, una que describe esencialmente la forma, que genera cartografías y diagramas, la mordedura del dibujo ordena y construye, mapea territorios, la otra mordedura valoriza, genera superficies, levanta texturas, es cromática y orgánica.

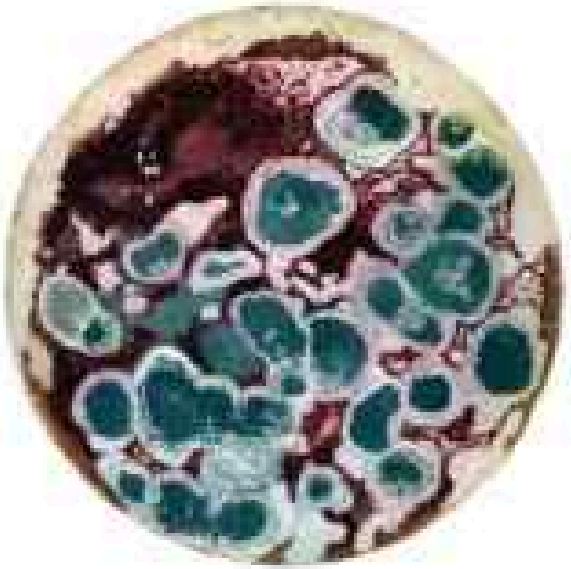
De esta trama de estrategias visuales se erige la propuesta de Constanza, que dirige nuestras miradas hacia un reeencantamiento de lo cotidiano, una propuesta gráfica respecto a la transformación y perseverancia de la vida.

LIBRO OBJETO (2015)

Serie de libros de artista, materialidades orgánicas

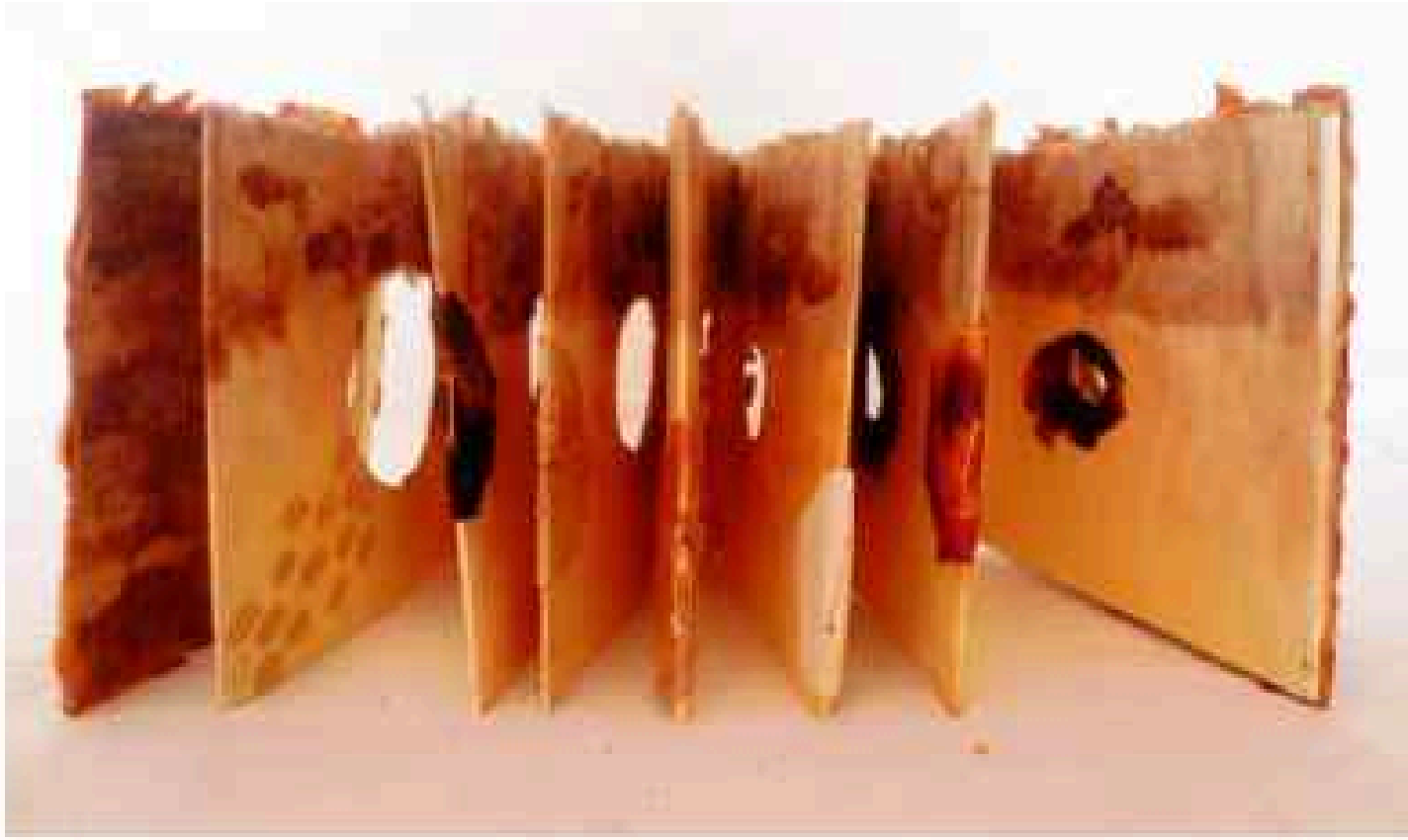
Luego de largo periodo de estudios y quehaceres en el oficio de la encuadernación y en restauración y conservación de papel nace una nueva forma de ver el libro, jugar con sus formas, costuras, posibilidades y limites del propio formato. Unir materialidades orgánicas a un objeto que cumple un rol cultural por su función de guarda de información lo coloca en un lugar de bisagra, en un cruce entre lo cultural y natural. "Ser – Objeto" , un objeto constituido en su materialidad por vegetales, semillas, residuos orgánicos que provocan una transformación en la naturaleza del objeto.

¿Es un libro o una escultura que parece un libro? Esa es al pregunta que nos adentra en pliegues, costuras, paginas, un libro que se convierte en ser, un "Ser –Objeto"

Libro acordeón

SER DEL BOSQUE (2019)

Instalación en Parque metropolitano cerro caracol, Concepción, Chile.

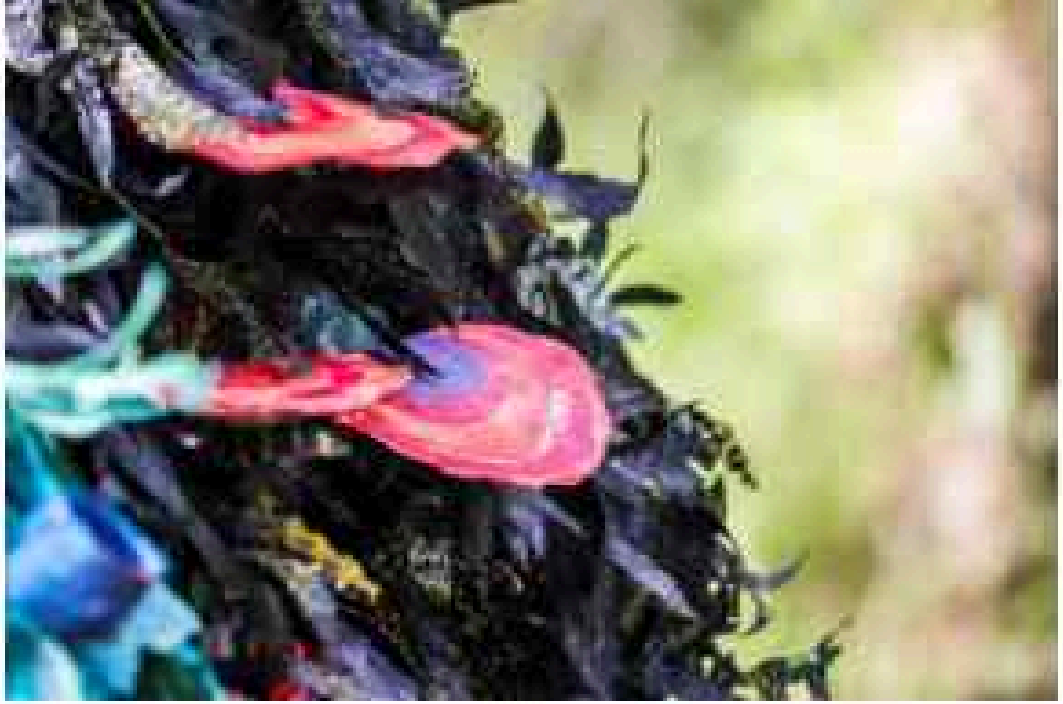
Ser del bosque nace de una observación de los procesos de transformación que se dan en un ecosistema, en este caso un bosque, en el cual la vida y la muerte se fusionan para adentrarse en procesos complejos provocan cambios a veces imperceptibles para el ojo humano per fundamentales para otros seres.

La elección del plástico como material para trabajar es pensada desde un lugar de crítica pero también de posibilidades materiales, reflexivas y estéticas. El plástico se ha vuelto parte del tejido natural de nuestro planeta, lo encontramos bajo tierra, en el mar, en nidos de aves, atrapado en paisajes salvajes y otros más cotidianos.

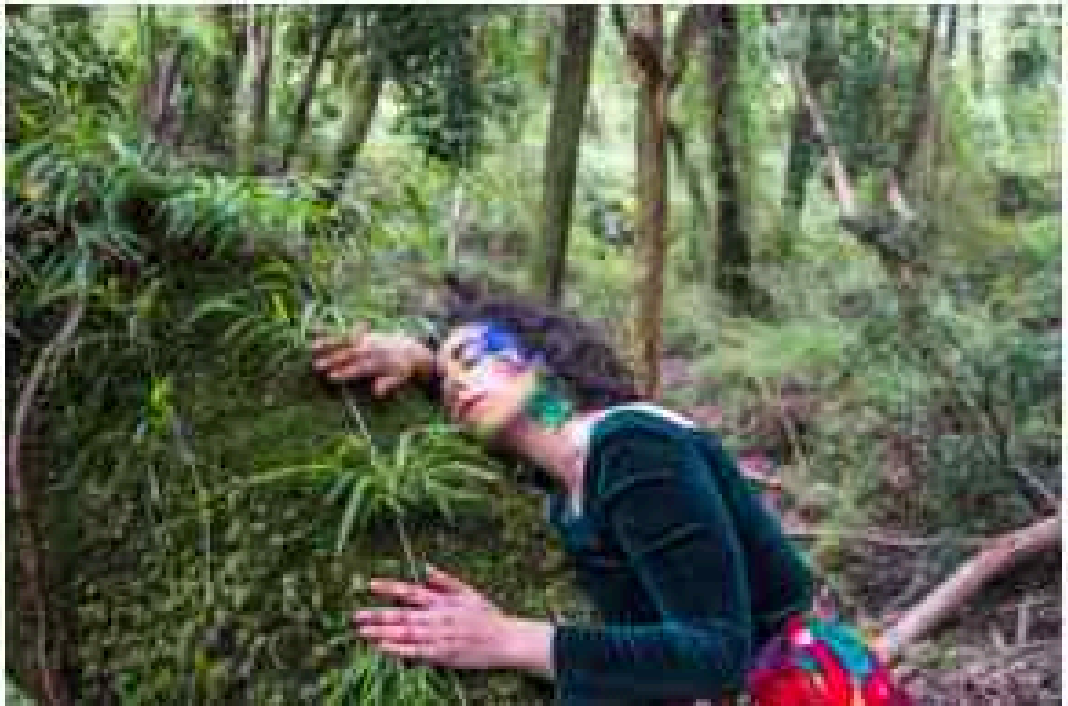
Ser del bosque representa esa dicotomía entre una material que consideramos contaminación pero que al mismo tiempo se camufla de tal forma que creemos que es natural. Es la acumulación de materiales recogidos y procesados que ordenados y dispuestos se transforma en parte del paisaje sin despertar dudas al menos en el ojo humano.

GUARIDA 2020

Exposición virtual Balmaceda Arte Joven Biobío, instalación de bolsas plásticas termofundidas

Guarida es una experiencia de inmersión hacia el mundo interior de cada persona, una búsqueda del hogar íntimo al cual recurrimos cuando no lo encontramos en el mundo físico, un refugio de protección. Está pensada y elaborada en el contexto de crisis social, económica, política, sanitaria y, por sobre todo, espiritual, que aqueja a nuestra sociedad. En un tiempo de encierro forzado, surgen reflexiones, preguntas y acciones que nos llevan a replantearnos la idea de refugio. ¿Dónde está mi hogar? ¿A qué le llamo hogar? ¿Existe un espacio en el cual pueda conectarme conmigo?

Durante la infancia solemos construir "casita" generando nuestras propias guaridas elaboradas con elementos que se encuentran en el hogar. Algunos tenían una casita en un árbol o un espacio secreto dentro del jardín para pasar un rato consigo mismo, algo de gran importancia y valor, ya que comenzamos a situarnos en un lugar en el mundo y a descubrirlo por nosotros mismos, tomando como ejemplo la realidad cotidiana. Sin embargo, cuando crecemos surgen otras interrogantes: ¿Cuándo y dónde está esa casita para estar conmigo? ¿Cómo me enfrento a la realidad si no encuentro un refugio en mi?

El cuerpo de esta obra está construido en su totalidad con bolsas plásticas blancas, amarillas y mallas del mismo color en la técnica de termofusión, la cual consiste en calentar las bolsas a través del planchado, produciendo una reducción y un pegado de estas a partir de capas, esto genera texturas y una gama de colores que permiten trabajar formas que dan vida a un refugio ligado a la naturaleza del reino Fungi, símbolo de la transformación de la vida que siempre está presente en la obra como un acercamiento al movimiento transmutado que se genera luego de vivenciar tu propia "Guarida".

Para ver video : https://www.balmacedartejoven.cl/portada/guarida-constanza-schmidlin/

RAIZ MICELIO 2022

Instalación ubicada en el sendero de los hongos en Parque Urbano el Bosque (Valdivia, Chile) en el contexto del FungiFest, Festival de los Hongos, Valdivia 2022.

Raiz Micelio está elaborada con mas de mil bolsas de baja densidad enrolladas, termofundidas y tejidas alrededor de un árbol. Cada ramificación representa una hija que unidas conforman el micelio, aparato vegetativo del hongo que se encuentra bajo tierra.

Raiz Micelio intenta visibilizar esta red sostenedora de vida que genera conexiones, intercambios y simbiosis entre distintas especies que permiten la vida de todas las especies que habitamos la tierra.

Raiz Micelio se relaciona con el plástico de forma material y metafórica; los hongos transforman la materia en nutrientes para generar nueva vida y Raíz Micelio transforma el plástico considerado como basura en una instalación que se hace parte del bosque.

Esta instalación nace del amor profundo por el Reino Fungi y toda la naturaleza que en su sabiduría infinita transforma la muerte en vida.

INTERESPECIE
Exposición Corporación Cultural Artistas del Acero
2022

Inter-Especie marca un ciclo de un proceso creativo en torno a distintas materialidades como la celulosa bacteriana, el micelio, las fibras vegetales, el papel artesanal y el plástico. La exhibición nos invita además a reflexionar sobre las relaciones que tenemos con otros seres y como co-evolucionamos siendo simbiosis.

"Todos somos comunidades de microbios. Cada planta y cada animal es hoy producto de una simbiosis"
Lynn Margulis

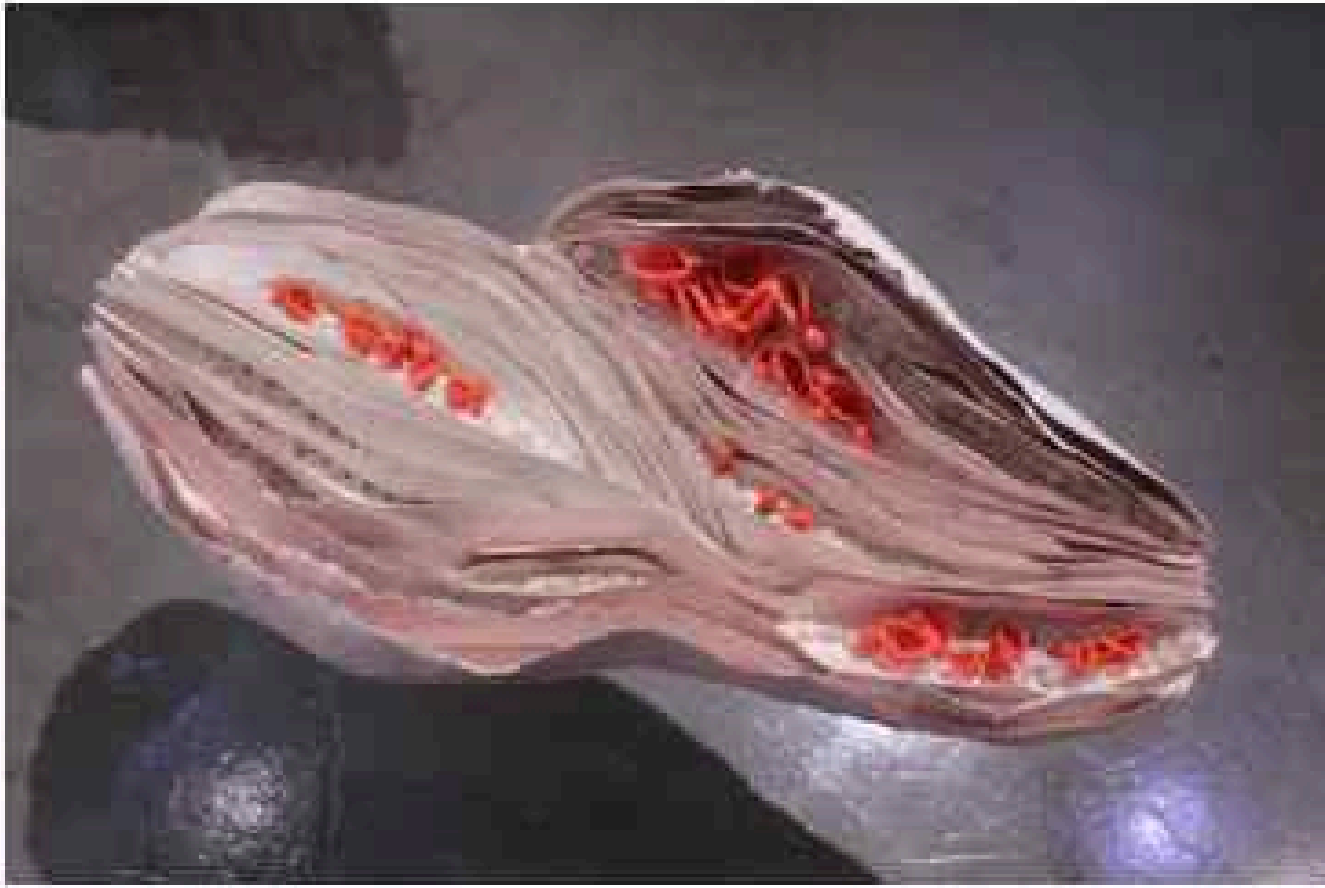
Inter –especie es una instalación conformada por un video 12 piezas creadas con materiales que devienen de un proceso de cultivo, cocción, preparación para convertirse en un material disponible a ser utilizado, lo cual nos invitan a profundizar la relación que sostenemos con seres como plantas, hongos y bacterias.
Inter especie apunta su mirada hacia el trabajo investigativo de Lynn Margulys quien demuestra que la vida como la conocemos es producto de un simbiosis en donde todos los seres colaboramos para que el mundo siga existiendo.

Pensar en las relaciones invisibles y sublimes nos permite enfocarnos en el micro, y en el tejido expansivo que se produce cuando conectamos con el origen del todo, las relaciones, el cuidado, los cultivos, la observación de lo pequeño, los procesos lentos que implican el conocimiento de la naturaleza y la paciencia en el dejar que los seres revelen su inteligencia convertida en materialidades vivas.

ada animal en la tierra es hoy producto de una simbi

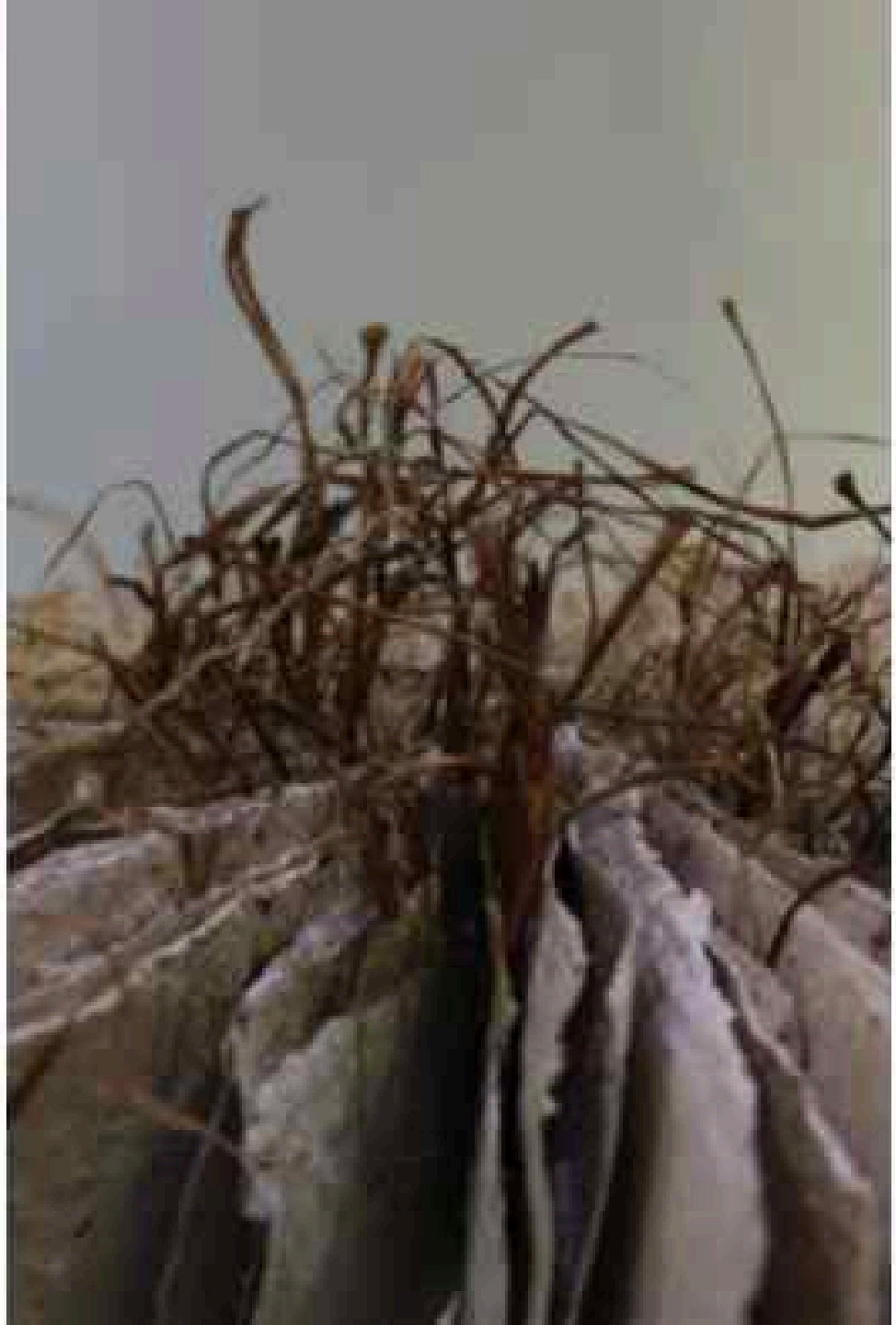
Inter especie está conformado por 6 cuerpos flotantes
4 libros objetos, de 3 cultivos de micelio, plantas enraizando y uno de kombucha.
Todas las piezas están construidos en papel artesanal, fibras vegetales, celulosa bacteriana,
Micelio y plástico,

Todos somos compuestos de microbios. Cada planta y cada animal en la tierra es hoy producto de una simbiosis.
Lynn Margulis

AFLUENTE II: Regreso al origen

es un proyecto multidisciplinario que contempla el cruce e intercambio entre distintas disciplinas artísticas y ciencias ecológicas para la creación escénica, fomentando el trabajo territorial, local y colaborativo. Su proceso creativo indaga e invita a la reflexión acerca de la coexistencia entre especies humanas y no humanas a partir de las micro percepciones como posibles vías de regeneración de la Madre Tierra.

"El cultivo es una práctica ancestral, intuitiva, de relación intima con otros seres vivos, ya sean plantas, hongos o bacterias. Es una comunicación abstracta, mágica, sensorial en el cual el agua es un elemento primordial para que la vida fructifique y se expanda, es volver al vientre materno. Nuestra primera casa es el agua. Toda la vida deviene del agua.

El cultivo de la celulosa bacteriana deviene desde la fermentación de la kombucha, un fermentado en el cual se transforma la materia orgánica por medio de enzimas que son segregadas por microorganismos. Las bacterias van tejiendo esta red celulosica que al secar es una especie de membrana translúcida, flexible y fuerte.

La celulosa bacteriana es parte fundamental de este proyecto no solo por representar la red trófica de la vida, sino porque se involucra como una segunda piel, que nos protege, conecta y permite transparentar los procesos de transformación. También porque requiere de tiempo y cuidados específicos para su crecimiento y mantención. Su cultivo está muy relacionado con el cuidado, la paciencia y la ciclicidad, provenientes de nuestra presencia femenina en relación con la Tierra."

sobre el proceso de creación visual para "AFLUENTE II: Regreso al origen. Instalación coreográfica Ex Teatro Enrique Molina. 2023

EXPOSICIONES

2024
Exposición Inter – especie"
Biblioteca de Santiago. Santiago de Chile.

2023
Exposición "Inter-especie"
Festival Eureka. Festival Internacional de los Nuevos Medios.

2023
Instalación coreográfica "Afluente II: Regreso al origen
Ex teatro Enrique Molina. Concepción, Chile.

2022
Exposición "Inter-especie"
Corporación cultural Artistas del Acero

2022
Instalación en Parque Urbano el Bosque.
"Raiz Micelio"
Fungifest: Festival de hongos de Valdivia.

2022
Exposición colectiva con Marta Leite "Procesos de Emergencia" Festival Latinoamericano de Artes y Tecnologías.

2020
Exposición "Guarida"
Galeria Virtual Baj Biobio

2019
Instalación "Ser del Bosque"
Parque Metropolitano Cerro Caracol

2015
Exposición "Libro Objeto"
Zaguán, Galeria de Arte y librería independiente.

2009
Exposición "Vida y Transformación"
Sala Andes

CONTACTO

constanza.schmidlin@gmail.com
IG @constanza.schmidlin