

Universidad de Chile
FACULTAD DE ARTES

“Vínculo ~ Comunicación y entendimiento.”

Informe de obra para optar al grado académico de Licenciado/a en
Artes con mención en Artes Visuales

Catalina Vera Tamargo

Profesores guías:

- Jorge Gaete Villalón
- Patricio González Reyes
- Karina Román Díaz

Índice

Resumen.....	1
Antecedentes:	2
Fundamentación:	4
La pintura como medio:	4
Temas:	4
1.- Mujeres	4
2.- Animales	6
3.- Paisajes naturales	7
Miradas:	8
Pinturas: análisis y reflexión individual	9
1.- Ella con el venado	9
2.- Ella con el zorro	10
3.- Ellas con el lobo.....	11
4.- Ella con el búho	12
5.- Yo con el oso	13
Referentes:	14
Técnica y proceso de creación de obra	16
Montaje	19
Conclusiones	20
Bibliografía	21

Índice de figuras

Figura 1. Acuarelas 2017.....	2
Figura 2. Óleos Villa Portales 2022.....	3
Figura 3. “El baño turco”, Dominique Ingres (1863).....	5
Figura 4. Ella con el venado	9
Figura 5. Ella con el zorro	10
Figura 6. Ellas con el lobo.....	11
Figura 7. Ella con el búho	12
Figura 8. Yo con el oso	13
Figura 9. "La dama del armiño", Leonardo da Vinci (1489)	14
Figura 10. "The Empress", Guillermo Lorca (2020-2021)	14
Figura 11. “The Landing”, “And the rest is silence”, “Carnero”, Guillermo Lorca (2019-2020) .	15
Figura 12. Jimena Agra (2021).....	15
Figura 13. Fotos maquetas.....	16
Figura 14. Maquetas	17
Figura 15. Proceso.....	18
Figura 16. Examen de Taller Central II (2022).....	19

Resumen

Para mi proyecto de título decidí hacer una serie de 5 pinturas en las que mujeres se estén relacionando con diferentes animales. Son escenas de interacción entre los sujetos donde las miradas juegan un rol fundamental. La técnica escogida es óleo sobre lienzo, 4 de ellos miden 80 x 100 cm. y el central es de 130 x 100 cm. Elegí estos tamaños, porque los consideraba adecuados para el tema a representar, además funcionan para la cantidad de detalles que quise incorporar y se ven armónicos en conjunto, ya que todos tienen la misma altura. Los fondos complementan la escena de manera difuminada, pero entendiéndose lo suficiente para identificar que es un paisaje natural.

Me decidí por este tema, porque me interesa representar una sutil narración, ya que como mencioné al inicio, las miradas son esenciales, debido a que funcionan como una especie de secuencia que puede generar diferentes cuestionamientos en los espectadores. Me interesa, además, crear un tenue sentido de orden, inferir que algo está pasando y permitir libertad para las posibles escenas imaginadas con la posibilidad de que algunas de las personas que las vean, quizás no noten la secuencia y les den otra lectura.

También quiero traer este tema clásico e implementar elementos más modernos, como en la vestimenta y accesorios. La intención no es una recreación de las obras que se han hecho durante años a lo largo de la historia de la pintura, es incorporar elementos actuales de la vida y sociedad para la creación de algo más personal y adosar elementos de nuestra realidad contemporánea.

Crear un homenaje a las temáticas elegidas es de mis principales objetivos. Las relaciones que existen entre ellas le dan más peso al propósito, y visibilizan problemáticas que han existido debido a las jerarquías que se han generado en la academia artística a lo largo de la historia.

Antecedentes:

Decidí con mi proyecto de título tratar los temas que me han interesado a lo largo de la carrera e incluso antes. Y hacerlo desde lo personal al punto de ligarlos como autorretratos y representaciones de mí misma como artista y como persona.

Comenzando por lo animales, los cuales desde un inicio me ha gustado pintarlos y de hecho tuvieron un rol principal al momento de decidir a lo que me quería dedicar profesionalmente. Siempre me gustó pintar en mi tiempo libre, pero por algún motivo lo dejé por años. El último día de mis vacaciones de verano del 2017, cuando estaba por entrar a 3ro medio, decidí decorar las portadas de mis cuadernos con acuarelas de animales (Figura 1). Desde ese momento no paré. Ese fue el inicio de mi constante interés de crear, mejorar en la pintura y tomarme el arte seriamente como disciplina.

Figura 1. Acuarelas 2017

Es interesante plantearse nuestra relación con los animales. John Berger en su libro “Por qué miramos a los animales” nos recuerda que los animales desde los inicios de la humanidad tuvieron una relación cercana con nosotros, enseñándonos habilidades desconocidas, y por lo mismo inspiraron escritos y mitos de la antigüedad. Los animales y los seres humanos se asimilan porque ambos nacen, sienten y mueren, pero también se diferencian en sus costumbres, el uso del tiempo y capacidades físicas. Siendo de esta manera parecidos y distintos al mismo tiempo.

Los retratos y el cuerpo humano también han formado parte de mi obra por un largo periodo de tiempo. Me interesa representarlos de manera fidedigna, pero personal como mencioné antes. El año 2022 comencé a pintar con óleos en soportes más grandes cuando me cambié de Taller Central al de Gaete, González y Román. La primera pintura que hice fue de mi mamá, el segundo encargo consistió en un autorretrato y en el último hice una pintura de escena de mi pareja de ese entonces y yo. Además, teníamos que trabajar en autorretratos paralelamente, por lo que me pinté nuevamente. Actualmente para mi proyecto de título, los modelos que elegí retratar son mis amigas del colegio, a quienes conozco y con las que he compartido mi vida desde hace más de 9 años y con algunas incluso hace 17 años. Inconscientemente he estado pintando personas importantes en mi vida, por lo que me di

cuenta de que me gusta crear desde lo personal: ya sea de manera literal, como en el caso de los autorretratos, o más sutilmente, lo cual se aprecia cuando pinto gente con la que me relaciono cercanamente y que, al final, forman parte de quien soy como persona hasta el día de hoy.

El por qué decidí retratar únicamente mujeres viene con la intención de hacer un tipo de homenaje a temas del arte que antes no tenían tanto valor. Siempre se menciona el cómo las pinturas de historia eran las de mayor importancia en la antigüedad. Dejando a las mujeres, animales y paisajes como temas secundarios o incluso de menos mérito. Por lo que en esta oportunidad decidí tratar de reivindicar estos tópicos, aportando con muchos artistas que han creado con la misma intención.

El tercero de los principales temas que me ha interesado abordar son los paisajes. Un antecedente de estos lo podemos observar en mis pinturas del primer semestre del 2022, donde uno de los trabajos de la Universidad trató sobre la Villa Portales, por lo que decidí representarla relacionándola a la vegetación que había alrededor (Figura 2). Siento que este es de los mejores ejemplos en los que podemos ver el cómo mi interés, sin importar el encargo, se iba en esa dirección. Y a pesar de todas las posibilidades que existían al tratar con ese lugar yo me interesé inmediatamente en lo natural.

Figura 2. Óleos Villa Portales 2022

Fundamentación:

La pintura como medio:

A lo largo de la historia del arte se ha criticado a la academia y en muchos casos al uso de la pintura como medio disciplinante y rígido. Pero el problema no era la técnica sino la mentalidad cerrada que dirigía el uso de esta.

La pintura es un medio como cualquier otro de expresión y representación. Con el que puedes generar cuestionamientos y replantear temas relacionados al contexto en el que vivimos. Las imágenes creadas dan las posibilidades de cualquier lenguaje, con el que te puedes manifestar y expresar. Es una herramienta que podemos adaptar a nuestras necesidades y requerimientos, y que, en lo personal, me apasiona muchísimo.

La manera en que pinto es intencional, cada marca es deliberada. No hay elementos en mi obra que se presenten aleatoriamente, siento que tener este factor en cuenta potencia la presencia de los elementos que se representan y la manera en que se decidieron mostrar y pintar. Las elecciones técnicas tienen un propósito, por eso considero que este es el medio indicado para abordar estas temáticas y darles el valor que se merecen.

Temas:

1.- Mujeres

En la historia del arte y de la pintura, a las mujeres se las retrataba de una manera en que lograban quitarles totalmente su identidad, se les utilizaba de modelos y se pintaban de la misma forma que a un objeto. Los desnudos dejan de lado la individualidad y personalidad de las mujeres, por lo mismo los rostros y expresiones se traducían de manera pasiva, sumisa y modesta: como por ejemplo durmiendo, distraída, mirando a un espejo, quizás hasta con los ojos tapados o bajos y de esta manera lograban reificar y quitar al sujeto. En mis pinturas decidí darles un rol de protagonismo llenas de identidad y poder. Utilizando las miradas de una forma narrativa, pero también para mostrar una persona, y que un alguien está ahí. Un alguien que no solo importa por su cuerpo desnudo. Y cuya imagen no depende del placer visual de los espectadores, a quienes se les permitió y otorgó la capacidad de negarles su humanidad por demasiado tiempo.

Uno de los miles de ejemplos que existen de estas obras es la pintura neoclásica de Dominique Ingres, “El baño turco” (Figura 3). Pintura cuyo objetivo era la satisfacción de sus espectadores y todo, desde el encuadre, se decidió con esa función en mente. Lo que importa en estas obras no son las personas detrás de esos cuerpos, se tratan como envases para satisfacer deseos ajenos, quitándoles toda su humanidad y con ella su valor como humanos. El placer de otros las definía y este hecho no se cuestionó por muchos años. Hasta el día de hoy estas situaciones siguen ocurriendo, si bien existe mayor conciencia al respecto,

es un tema que no se puede dejar de lado y hay que seguir exponiéndolo para continuar brindándole visibilidad.

Figura 3. "El baño turco", Dominique Ingres (1863)

Como acabo de mencionar, la imagen femenina fue erotizada durante muchos años, por lo que cuando las artistas del siglo XX toman la decisión de afrontar el tema de su propia identidad, deciden hacerlo de una manera alejada y lo más libre que les fuera posible de la mirada masculina, enfoque que agresivamente las había definido hasta entonces. Se sienten en la obligación de volcar la idea que se les había impuesto de ellas mismas al lograr ingresar en el circuito artístico, después de años de ser completamente discriminadas de toda oportunidad. Este es el momento en que deben analizar quiénes son y cuál ha sido el papel que se les ha otorgado arbitrariamente, tienen que generar una autoconciencia que les permita dar real protagonismo a las artistas mujeres en las Artes Visuales.

Si bien estos temas feministas han sido de incluso mayor importancia desde que las mujeres lograron ingresar en el circuito artístico, son temas que se mantienen vigentes y siempre serán primordiales en el contexto social en el que vivimos. Por lo que darles un espacio el día de hoy también es fundamental. Además, representar el grupo al que perteneces es elemental, es necesario hacerse cargo de la imagen propia, y no dejarle esa tarea al resto. Hay aspectos que solo se entienden realmente cuando los has experimentado en primera persona, por lo que tomar el control es una tarea que te tienes que permitir, en especial si la consideras relevante para tu realidad y para la percepción que tienes de tu propio entorno.

2.- Animales

Los animales han tenido una relación singular con el ser humano a lo largo de la historia. Se les ha dado el rol de dioses y criaturas sagradas en diversas culturas. Hemos aprendido de ellos y sus capacidades han influenciado la manera en que nos relacionamos y el cómo las sociedades funcionan hasta el día de hoy. Existen miles de escritos sobre ellos, estas mitologías han servido como base para el comportamiento e intervienen en las relaciones que existen entre las personas. Los animales se han utilizado como objetos de consumo por el ser humano también, es de esta manera que en muchos casos este abuso se ha devuelto a la humanidad en forma de diversas epidemias y pandemias que han provocado la muerte de miles.

Sin desviarnos mucho me gustaría recalcar algunos aspectos de la relación que tenemos como personas con ellos. Los animales ofrecen compañía e intervienen con su presencia la emocionalidad de las personas, este tipo de compañía se diferencia de gran manera de la que te puede otorgar otro ser humano, comenzando por la comunicación y la búsqueda de entendimiento mediante otras técnicas. Hemos aprendido a relacionarnos con ellos y a coexistir por años creando vínculos y generando la capacidad de domesticar varias especies, las cuales se repiten considerando la compatibilidad que se produce con los humanos y su comportamiento diario, facilitando su paso de la naturaleza a nuestra cultura.

El humano siempre se ha distanciado y ha buscado la manera de recalcar las diferencias que tiene con el resto de las especies, pero estas diferencias se deben a la misma conexión que se tiene con ellos, como escribió Berger:

“Lo que distinguía al hombre de los animales era la capacidad humana para el pensamiento simbólico, una capacidad inseparable de la evolución del lenguaje, en el cual las palabras no eran simples señales, sino significantes de algo diferente de ellas mismas. Sin embargo, los primeros símbolos fueron animales. Lo que distinguía a los hombres de los animales era el resultado de su relación con ellos.” (Berger, 2023)

Mi interés por traer estos animales no domésticos genera un descuadre. ¿Por qué se generaría esta relación de confianza con estos sujetos? ¿Se relacionan quizás por sus similitudes? ¿Y de qué manera se están relacionando?

Esta última pregunta tiene una respuesta clara y posiblemente obvia. Sus miradas se conectan y se enlazan, se dirigen en las mismas direcciones y con intensidades similares. El contexto los une, un contexto que no conocemos, pero que tiene la posibilidad de relacionarse más directamente de lo que creeríamos, así sería si lo miramos desde nuestra propia realidad o al menos esa es una lectura que se le podría dar. Ambos mujeres y animales han sido vistos como meros objetos en el arte y en la historia en general. Esta conexión puede resultar en la búsqueda de una protección guiada por el entendimiento que podría existir entre sus experiencias y que por fin pueden ser comprendidas recíprocamente.

Este vínculo y relación con los animales se puede apreciar desde los inicios de la pintura. Entre los primeros pigmentos utilizados se encuentra la sangre de estos. Y su representación

como tema ha persistido a lo largo de la historia y personalmente me interesa contribuir en que esto se mantenga.

3.- Paisajes naturales

Los paisajes son el contexto, el lugar donde ocurren los hechos clasificados como importantes, con ellos podemos entender el ritmo de una escena y las sensaciones que la rodean. Dependiendo de la manera en que se representen se pueden generar descalces intencionales o relaciones armoniosas con los sujetos. En mi caso, decidí complementar con ellos, realzando los sentimientos de confianza y tranquilidad que quería provocar en esta relación e incluso conexión entre las mujeres y los animales respectivos. Por lo que decidí utilizar paisajes naturales, hogar de diversas especies sin intención de dar una locación geográfica específica, pero sí generar un calce que haga sentido con cada uno de estos animales.

La naturaleza, en especial si la vemos desde la perspectiva en que decidí pintarla, produce una sensación de calma, ese tipo de calma que se da en silencio o con suaves sonidos naturales de brisa y animales comunicándose, provocando este sentimiento de serenidad que se relaciona directamente con los elementos principales de la composición.

La utilización de planos provoca una profundidad que, a pesar de que solo se visibiliza una porción de lo que se está representando, dan a entender que hay más de lo que solo se muestra, pero no es algo a lo que tenemos que dirigir la mirada. Este también es el propósito del desenfoque, guiar nuestros ojos hacia los sujetos, permitiendo entender un contexto que complementa, pero que no se robe la atención. Y provocar de esta manera, este sentido de profundidad y espacialidad en la pintura.

Como he mencionado anteriormente, quiero visibilizar y generar un tipo de homenaje a temas que se clasificaron como menos importantes a lo largo de la historia del arte. Entre ellos se encuentran los paisajes naturales, que en muchos casos no tenían una significancia profunda, por lo que se dejaban más de lado. No es hasta la aparición del movimiento impresionista que se logra atraer la atención a esta representación de un instante específico, es en este momento que los paisajes se logran subir al podio y por lo mismo las pinturas de ese tiempo me inspiran de gran manera.

Retomando los temas más feministas, se sabe que a las mujeres se les dificultaba la entrada al circuito artístico, al considerar inmoral que representen cuerpos desnudos durante su formación y después de ella también. Por lo que, en muchas circunstancias, eran mujeres las que representaban paisajes naturales y animales, categorizándolos a todos ellos en conjunto como arte inferior. Desde las representantes a lo representado.

Miradas:

Los ojos son lo que entendemos más cercanamente como uno mismo, es uno de nuestros principales sentidos que nos conectan con la realidad en que vivimos y son con lo que primero nos relacionamos. Instintivamente tenemos un entendimiento de las emociones a través de las miradas e inmediatamente reconocemos cuando alguien nos la dirige. Por lo mismo es utilizada como un recurso artístico tan poderoso y eficaz, ya que es una herramienta con la que se pueden transmitir emociones y mensajes de manera universal, pero sutil. A pesar de ser solo una pequeña parte de nuestro cuerpo los ligamos como una representación directa de cada uno, como si fuera el puente de nuestro interior a lo visible.

Como mencioné, al ser un recurso instintivamente primordial, se ha utilizado a lo largo de los años en representaciones artísticas, de la misma manera decidí emplearlo en mi serie de pinturas para crear este ciclo narrativo. Las intenciones de las miradas pueden ser ambiguas y variadas, ese es precisamente el efecto que quería conseguir. Las relaciones pueden tener un significado general, muestran el tipo de conexión entre quienes las comparten, por lo que dependiendo de si las miradas se encuentran, dirigen en una misma dirección o si se concentran en el espectador es que pueden tener diferentes resultados y generar diversas conclusiones.

Los ojos son utilizados para mostrar la personalidad de los individuos, lo que se vincula con mi intención de mostrar que existe un alguien detrás de cada representación. Las miradas son características que generan un sentido de alguien, un alguien que posee una intención. Le quitan la cualidad de objeto a lo que vemos, lo que se comprueba al colocarle ojos a objetos inanimados para otorgarles carácter, como se utiliza en los medios y el cine.

Decidí componer cada una de las pinturas alrededor de las miradas. La idea iniciaba con ellas y se iba construyendo a partir de la intención que se quería generar con cada una. Desde la ubicación de los sujetos, hasta la cantidad de información en los fondos, todo lo fui relacionando con ellas.

Pinturas: análisis y reflexión individual

1.- Ella con el venado

En la primera de estas 5 pinturas se ve a una mujer sosteniendo un venado suavemente entre sus brazos, en un lugar que se podría distinguir como la profundidad del bosque. Para iniciar la serie decidí representar un cachorro indefenso, pero tranquilo en contacto con esta chica, quien le brinda protección, calidez y su absoluta atención. Los animales cuando nacen son muy dependientes debido a que aún deben aprender nuevas habilidades de supervivencia, sumando el hecho de que son presa fácil para sus depredadores. En esta escena se distingue a este ser delicado, pero sin dar la sensación de peligro. Los colores cálidos, además de las posiciones y expresiones, nos dan a entender que es un espacio seguro y sereno, en el que estos

Figura 4. Ella con el venado

personajes son protagonistas de todo el contexto apreciado. Los altos árboles que los rodean proporcionan protección y escondite también, generando una sensación de hogar en esta naturaleza difuminada. La fragilidad es un elemento esencial en esta escena, presente en el venado, la forma en que ella lo sostiene y las flores donde se encuentran reposando, elementos que se conectan y constantemente se relacionan.

Los venados tienen simbologías en diversas culturas, debido a que sus cornamentas se asemejan a las ramas arbóreas se ligan generalmente con el árbol de la vida. Por lo mismo se les vincula con la renovación y el crecimiento cíclico. En este caso correspondiendo al ciclo que se crea en esta serie de imágenes y sucesos. Además, decidí este animal por las similitudes que comparten con las mujeres bajo los ojos de la sociedad, como, por ejemplo, en la manera en que a ambos se les asimila con características de elegancia y gracia, imponiéndoles estas cualidades con las expectativas que se generan de ellos, lo que repercute más fuertemente en las mujeres y su conciencia de pertenencia en esta sociedad. O también en el hecho de que se les identifica a ambos seres como vulnerables y yo amplifico esta relación al retratar al venado de cachorro.

La vestimenta de la mujer consiste en una polera magenta con jeans oscuros azulados, compartiendo tonos con el pelaje del venado, relacionándose de una manera más cercana y visual. También podemos identificar elementos que pertenecen a un contexto más actual, como el collar de mostacillas y las rasgaduras en los pantalones. Debido a que el medio de la obra es pintura, queda claro que estas son decisiones completamente intencionales, llevando a cabo el propósito mencionado al inicio de este escrito.

2.- Ella con el zorro

Continuando con la segunda pintura, podemos ver la representación de una mujer y un zorro cuyas miradas se dirigen hacia un costado fuera de la composición. Ella se encuentra en el primer plano representada de la cintura hacia arriba, mientras el zorro se mantiene parado detrás suyo sobre su cabeza, altura que logra al pararse sobre una roca perteneciente a este paisaje natural.

Los pinos y flores se proyectan hacia arriba, por lo que los sujetos no son los únicos que llevan nuestra mirada hacia la parte superior, con sutileza la posición de la mano o los colores que se oscurecen en la parte inferior de la composición complementan este propósito. Y surge inevitablemente la pregunta: ¿Qué será lo

Figura 5. Ella con el zorro

que están mirando? Además, se podría pensar que ocurrió algo frente a ellos y por eso miran en la misma dirección. Sus expresiones de contemplación crean muchas posibilidades y los conectan sutilmente. El atardecer a sus espaldas complementa esta escena con un poco de dramatismo, esta teatralidad resalta el instante que están viviendo, dando la sensación de que ocurre algo importante.

Toda la composición rodea este posible acontecimiento. Desde los elementos más obvios, como las miradas direccionadas hacia el mismo lugar, que de por sí es un hecho más fantástico por lo poco común que es presenciar esta relación, hasta las transparencias de la camisa, que no solo aumentan el dramatismo antes mencionado, sino también contribuye el hecho de que la tela funciona como filtro que solo nos permite atisbar lo que se encuentra debajo de ella, como el pedazo que reposa sobre su pierna, en el que se puede reconocer la presencia del pantalón. De la misma manera en que la pintura te permite observar y reconocer lo decidido intencionalmente por el artista. En este caso permitiéndome a mí decidir lo que le quiero mostrar a los espectadores.

El zorro es un animal que se relaciona con la astucia e inteligencia y hasta el día de hoy se muestra con esas características en las fábulas para niños. En diversas culturas esta sabiduría la utiliza como protección para los males, por lo que decidí representarlo en esta escena, como un ser siempre atento a su entorno y a lo que está sucediendo, cuya inteligencia lo hace ser un animal confiable, además de un buen acompañante para afrontar a diversas situaciones.

3.- Ellas con el lobo

Esta pintura es la más grande y la única en que pinté a dos mujeres, pero esos no son los únicos elementos que la diferencian del resto de la serie y en este análisis veremos porqué. Comencemos por el hecho de que esta obra no llama solamente la atención debido a su posición al centro de la sala, sino también por las miradas que se dirigen directamente hacia los espectadores. Por instinto

Figura 6. Ellas con el lobo

reconocemos cuando alguien nos mira, por lo que en este caso es inevitable sentirse observado por los tres personajes de la composición. Es una mirada firme y seria, intencionada para que las personas que pasen por ahí se sientan partícipes, es como si estuvieran involucrados con lo que está sucediendo. Las miradas incomodan y si bien mantienen una expresión neutra, cada persona la podría interpretar más negativa o quizás hasta de desprecio.

Entre las características que la diferencian del resto están los colores, valores utilizados y formato apaisado. Esta pintura es significativamente más oscura y posee una paleta de tonos más fría en comparación al resto, cuyos colores cálidos destacan. Además, decidí dibujar los cuerpos completos en el encuadre, dando la posibilidad de analizar la pose completa y así acrecentar esta seguridad y poder que poseen los sujetos retratados.

La oscuridad de la ropa nuevamente se relaciona con el pelaje del animal, hasta el cabello de ellas se vincula de la misma manera. Este recurso lo utilicé para causar incertidumbre. Están en una pausa, en espera de algo. Y generé así una experiencia en la cual el espectador puede sentirse responsable con lo que sucede en la escena.

4.- Ella con el búho

En esta cuarta composición decidí pintar a un búho que aterriza en la mano de una mujer para descansar de su vuelo, creando y capturando este instante de conexión y movimiento. Sus miradas conectadas generan un vínculo de comprensión, es cómo si hubieran pasado todas sus vidas juntos y la confianza se puede apreciar desde sus rostros hasta sus corporalidades. El fondo abierto que decidí incorporar, con poca información y con colores cálidos, provocan como una pausa, al mirar la pintura es casi como si pudiéramos apreciar el movimiento de la escena muy lentamente, pero de una manera tan armoniosa que logra provocar esa sensación efímera de importancia.

Figura 7. Ella con el búho

Los búhos son animales reconocidos por su inteligencia y sabiduría, además de su capacidad para ver mucho más allá que nosotros y notar cosas que para muchas otras especies pasarían inadvertidas. En esta pintura pareciera estar llegando con información de algún suceso que quizás quiere compartir con ella, el cielo abierto proyecta este trayecto y se relaciona con el amplio conocimiento que posee este animal. La claridad con la que lo representé se podría relacionar con los sucesos ocurridos o los problemas encontrados que se resuelven a través de estos mismos conocimientos. La simpleza de la vestimenta se podría ligar más sutilmente con este punto.

Nuevamente los colores del animal coinciden con la mujer, y elementos como accesorios muestran el contexto de la obra una vez más. Destacando en este caso el color púrpura del pelo, elemento muy actual y presente en nuestra realidad contemporánea, con el cual destaco y hago que se entienda como una decisión que realza la personalidad del sujeto, evitando la cosificación de las mujeres y permitiendo que se relacione como una elección propia de ella y de su decisión individual, objetivo mencionado anteriormente.

Si nos fijamos en la composición, notaremos que se relaciona en forma de espejo con la segunda pintura de “Ella con el zorro”. La dirección de los cuerpos se dirige hacia afuera, por lo que se podría inferir que se proyectan hacia el pasado y futuro respectivamente, complementando la idea de este ciclo temporal. Los colores de la ropa son parecidos, ambas visten una polera blanca con jeans azules, haciendo aún más obvia la conexión entre ambas obras.

5.- Yo con el oso

La última pintura corresponde a un autorretrato en el que me represento frente a un oso pardo, cuya cabeza se encuentra hacia el frente posicionándose al lado de la mía. El pelaje del oso se relaciona con mi propio pelo y con los colores más fríos de la polera con tonos rojizos y magentas. Las miradas se encuentran nuevamente, pero esta vez aparece un aire de complicidad en ellas, un entendimiento como el que existe cuando compartes información que provoca un calce de emociones. Este evento se puede ver como una conclusión o un término de ciclo, con en el que cierras un suceso y vuelves al cotidiano tras una circunstancia específica, la cual puede ser muy amplia en su naturaleza.

Figura 8. Yo con el oso

La grandeza del animal en este caso se puede relacionar con la confianza de la mujer y su seguridad frente a los problemas y desafíos que tiene que abordar en la sociedad en que vivimos, por el solo hecho de haber nacido con ese sexo. La autoconciencia es primordial y por lo mismo es esta composición es un retrato mío. Nos conocemos de una manera diferente a como nos ve el resto y somos capaces de decidir qué tipo de personas queremos ser, de la misma manera en que tomé las decisiones formales al momento de pintar.

Si nos fijamos en la postura, nos daremos cuenta de que es muy parecida a la manera en que está posicionada la chica de la primera pintura “Ella y el venado” y que, además, no solo coincide la manera en que ambas están sentadas, sino que nuevamente los colores de las poleras se relacionan. Incorporé estos elementos sutiles para generar interacciones entre los diferentes acontecimientos del ciclo creado, dándoles así mayor dinamismo e interés a las obras en conjunto, para que funcionen de mejor manera. No quería provocar una visión plana, quería incorporar detalles que hagan más interesante mi propuesta en su totalidad.

Referentes:

Uno de los ejemplos más reconocidos de obras clásicas con el mismo tema es “La dama del armiño” de Leonardo da Vinci (1489) (Figura 9) en la cual se puede apreciar a una mujer sosteniendo también un animal no doméstico, cuyas miradas se dirigen a una misma dirección que desconocemos, afuera del encuadre, al igual que mi pintura con la mujer y el zorro. La diferencia entre mis obras y esta recae principalmente en la utilización de un fondo natural en desenfoco y no en un color sólido, además de lo que ya mencioné sobre la vestimenta más contemporánea.

Figura 9. "La dama del armiño", Leonardo da Vinci (1489)

Otro referente son las pinturas de Guillermo Lorca. Las cuales también se representan mujeres con animales, pero de un imaginario más fantástico. Enfoque interesante, pero finalmente no quise incorporar ese elemento y me decidí por escenas más verosímiles respecto a los tamaños. Pero aun así no son escenas del cotidiano, ya que los animales que elegí no son domésticos.

Una cita de él con la me identifico:

"A mí no me interesa que lo que hago sea realista, que parezca una foto, lo encuentro absurdo, si una cámara puede hacerlo mejor. Lo que a mí me interesa es el contenido de la escena, el relato que se arma y que ese relato surja de la potencia de la pintura como ejercicio y lenguaje" – Guillermo Lorca (2014)

Figura 10. "The Empress", Guillermo Lorca (2020-2021)

Figura 11. "The Landing", "And the rest is silence", "Carnero", Guillermo Lorca (2019-2020)

Por último, una referente que me es de gran inspiración respecto a técnica y tema es Jimena Agra. Artista española que también se dedica a hacer pinturas con óleos. Me interesa su utilización de mancha, la cual no uso miméticamente, ya que yo suavizo más mis transiciones y no dejo tanta textura. Pero sí trato de utilizar la variedad de valores y saturación de colores al igual que ella.

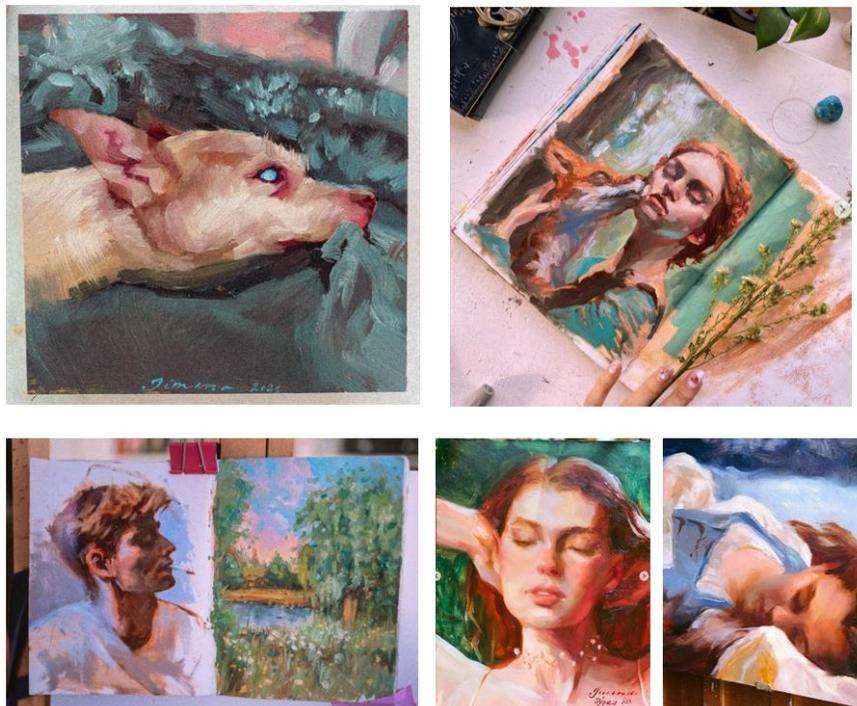

Figura 12. Jimena Agra (2021)

Técnica y proceso de creación de obra

Me considero una persona muy visual en términos de creación. Si bien todo comienza con una idea y por conceptos que me gustaría tratar e incorporar, estos realmente están ligados a una imagen previamente visualizada en mi cabeza. Es como una necesidad de producir algo específico, un deseo por pintar una composición con elementos que me atraen en ese momento. Ciclo que se repite y me mantiene creando constantemente, queriendo siempre terminar una obra para comenzar una nueva y diferente.

Como mencioné, mi proceso inicia con esta necesidad de crear en base a una idea visual de mi imaginario, por lo que la manera más rápida para abordar esta visualización son los dibujos. Herramienta con la que la fluidez de mis ideas no se siente limitada y puedo comprobar si funcionan efectivamente estas composiciones e interacciones entre los elementos propuestos. Utilizo pequeñas marcas en mi croquera, así me es más sencillo percibir problemas de pesos y jerarquías en las imágenes. En la etapa de bosquejos decido el tipo de encuadre a utilizar, dimensiones apropiadas, posiciones y tamaños de los elementos, además de determinar cuáles composiciones funcionan mejor. Con toda esta información y anotaciones puedo tomar las fotografías que servirán de referencias para el desarrollo de las pinturas después.

El proceso fotográfico inicia con instrucciones de poses y la explicación de las ideas para las pinturas a las modelos, para que puedan entender las expresiones y sentimientos que deseo transmitir en cada una de las obras. A medida que se toman las fotos existe una retroalimentación en las poses, actitud, rostros e incluso cambio de vestimenta que podría funcionar mejor. Me esforcé en corregir posturas de las manos, por ejemplo, que se verían mejor al momento de traducir al medio que escogí. La iluminación es crucial en mis obras, por lo que considero el clima y hora al momento de fijar la sesión.

Figura 13. Fotos maquetas

La variedad de ángulos, encuadres y poses son fundamentales para la siguiente etapa de creación de las maquetas. Al utilizar como tema esta fantástica conexión con animales no domésticos, no me era posible capturar las escenas con solo una fotografía. Por lo que las herramientas y conocimientos de edición digital entran en juego. Previamente al proceso fotográfico existió una búsqueda de imágenes de animales que podrían ser útiles, estas imágenes se mantuvieron en cuenta al momento de dirigir las posiciones de los cuerpos, al disponer de gran cantidad y variedad de fotos pude elegir las que encajaran mejor con cada uno de estos animales. De igual manera, utilizo la deformación de imágenes o combinación de varias partes de estas. Edito los colores, saturaciones y valores para incorporar un paisaje natural que se relacione con la escena y con la intención de cada una. Lo desenfoco con las herramientas de Procreate, que es la aplicación que empleo para este proceso.

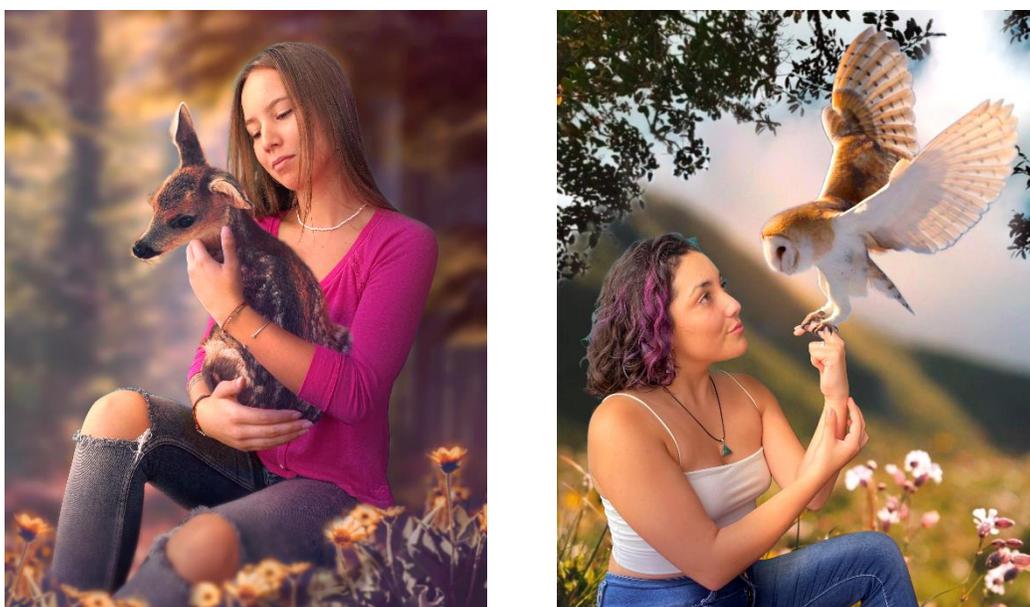

Figura 14. Maquetas

Abordé la pintura mediante dos procesos diferentes principalmente, el segundo siendo una adaptación del primero con cambios que facilitarían y acelerarían la producción de las obras. En las cinco pinturas comencé con un matado de tela transparente con el color siena tostada, generando una base que me permitiera utilizar colores que se relacionaran y se vieran armoniosos a lo largo de la serie. Continué con el dibujo de la cuadrícula de 10 x 10 cm., pero disminuyéndola a 5 x 5 cm. en sectores de mayor detalle como las manos y rostros.

En este primer proceso de pintura fui trabajando por sectores, enfocándome en detallarlos y darles las capas necesarias, al punto de que se viera terminada una zona antes de continuar con la siguiente. Comenzando por el rostro de la mujer y luego su cuerpo, prosiguiendo de la misma manera con el animal no doméstico y terminando con el fondo. Finalmente corregía

detalles generales para dar término a la obra. El problema con este método era la espera entre capas de pintura, las cuales debían estar secas entre una y otra para finalizar un sector, ralentizando el desarrollo de las composiciones. Por lo que, en mi segundo método, que fue el que utilicé en las últimas tres pinturas, decidí comenzar por una primera capa general bien difuminada sobre todo la totalidad del lienzo, lo que no solo me ayudó a acelerar la producción, sino también a lograr una armonía entre los colores, permitiéndome relacionarlos considerando el contexto en el que ahora se encontraban. Otro detalle que mejoró mi avance consistió en borrar la cuadrícula con goma antes de comenzar a pintar, ya que anteriormente se me dificultaba su cobertura, obligándome en algunos casos a incorporar una mayor densidad del óleo en sectores que no lo hubieran necesitado.

En general las capas utilizadas dependieron directamente en la cantidad de detalles del sector. Por lo que en los rostros utilicé alrededor de cinco y en secciones como el fondo utilicé solamente dos. Lo que generó una fluidez en las composiciones.

Durante la creación de esta serie, me preocupé de la composición no solo con la utilización de colores, sino también con la variación de valores y saturaciones. Demarcando de esta manera los distintos planos con los que generé profundidades diversas en las escenas

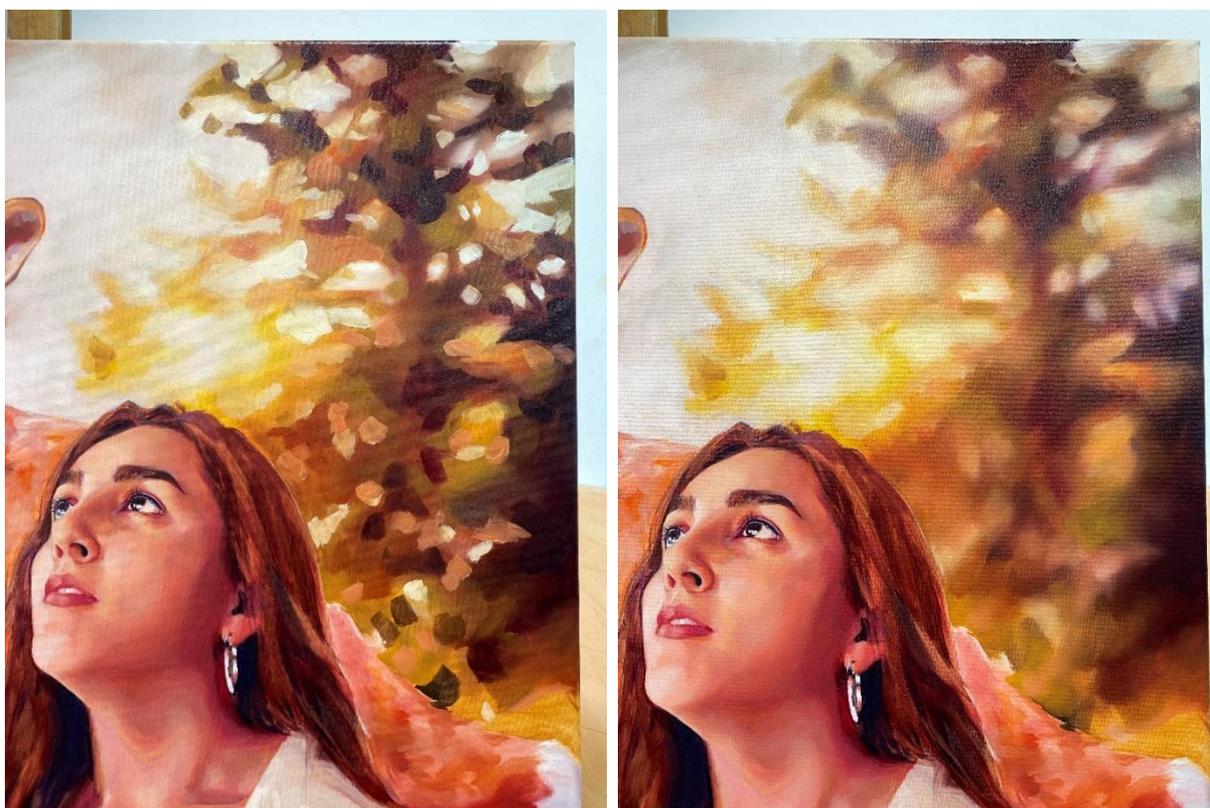

Figura 15. Proceso

Montaje

Después del examen de Taller Central II (Figura 16), me di cuenta de lo mucho que me gusta montar en espejo. Teniendo una pintura central de mayor tamaño y que las de los costados se vayan relacionando con aquellas que se mantienen a la misma distancia de la obra central, pero al lado contrario. Para mantener una cohesión simple y obvia desde el inicio, decidí utilizar lienzos que tuvieran la misma altura de 100 cm. Teniendo todos estos elementos en mente, comencé a organizar la serie. La secuencia de la narración ya la tenía pensada, por lo que las poses, encuadres y tamaños de los cuerpos las fui relacionando en base a cada una de las “parejas”.

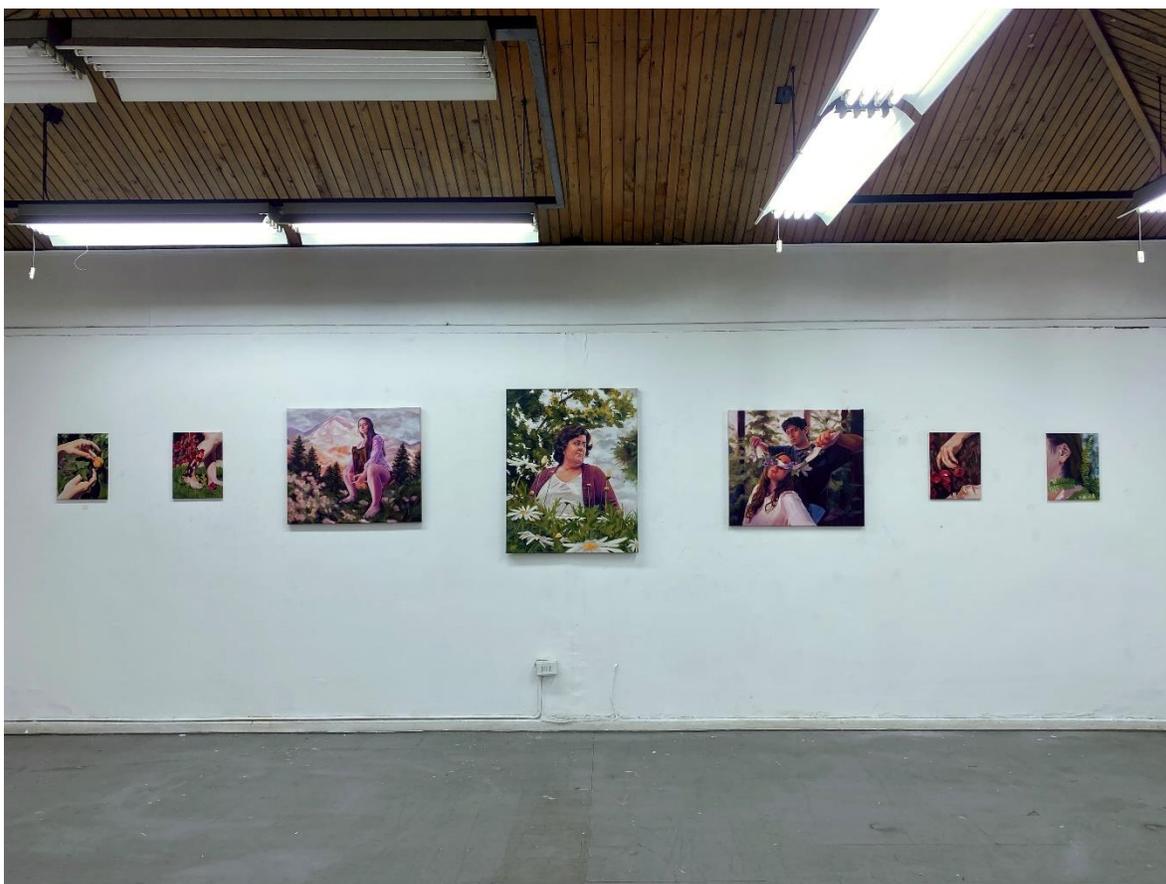

Figura 16. Examen de Taller Central II (2022)

La luz ambiental de la sala es también importante en el montaje. Ya que unos de los sentimientos a transmitir es la calma. Por lo que generar calidez con la iluminación es esencial. Además, las paredes altas y blancas complementan mi obra dando lugar para que no se vean apretadas y limitadas por el espacio. Tampoco deben estar en una sala muy grande, ya que la separación entre cada una no debe ser exagerada.

Conclusiones

Para este proyecto final me decidí firmemente en la creación de pinturas que estuvieran fielmente ligadas con los temas que me interesan y mueven. Los retratos, paisajes y pinturas de animales han conformado mi cuerpo de obra desde el inicio y lo seguirán haciendo. Además, me interesa utilizar esta oportunidad para enfocarme en la pintura como medio y poner en uso técnicas con las que me siento cómoda y representada. Y crear una serie que me represente tanto a mi como persona, como también la pintura que realizo y he estado explorando a lo largo de los años.

Los temas que elegí, además de interesarme, han sido reconocidamente dejados de lado en la historia en general, incluyendo a la disciplina artística. A lo largo de la historia ambos animales y mujeres han sido vistos como posesiones y objetos, cuyos derechos se han ignorado. En ocasiones se utilizan referencias animales para denigrar a las mujeres y de esta manera dañan a ambos. Tomando todas estas circunstancias en mente, los quise honrar y darles el lugar de reconocimiento que ambos merecen. Por esto decidí que los animales en estas obras no se vean como seres inferiores o de mera utilidad, es una relación recíproca. Tanto animales como mujeres han sufrido a causa de los desbalances de poder, es por este entendimiento de realidades que logro conectarlos y reivindicarlos en conjunto.

Las miradas son un recurso que se utiliza en la pintura y el arte en general para mostrar una intención. Es la manera en que podemos generar relaciones, producir efectos narrativos y establecer emociones en los sujetos. Al usarlas intencionalmente se les otorga una base firme a las propuestas y acompañan en la creación del ciclo que en este caso me interesaba representar. Como mencioné, cada composición se pensó en base a ellas, me parece cautivador la manera en que los ojos pueden provocar diferentes conclusiones y reacciones en las lecturas de estas pinturas.

Si bien los paisajes son un complemento de estas escenas, no significa que sean de poca importancia. Es de los temas que más me gustan en la pintura y no me parece correcto que se hayan ignorado en tantas ocasiones. Además, complementan muy bien el objetivo de mi obra, ya que al estar ligados con el actuar femenino en la antigüedad, resultaban en creaciones de bajo valor, junto a todo aquello que no era hecho por manos de hombres. Los paisajes tienen la capacidad de contextualizar y con el uso correcto puedes intensificar los propósitos de la propuesta.

Unión u atadura de una persona o cosa con otra, esa es la definición de “vínculo” según la Real Academia Española, palabra cuyo sinónimo es enlace, que significa unión, conexión de algo con otra cosa. Las relaciones y similitudes provocan una sensación de pertenencia, sentimiento del que te puedes agarrar para evitar la soledad frente a injusticias que, en casos como este, te correspondieron por el simple hecho de nacer quién eres. Si bien, el que otros sufran por lo mismo que tú no es algo de lo cual alegrarse, es inevitable sentirse aliviado. Compartir experiencias genera un vínculo, que te da poder para hacer cambios al respecto. En esta obra quise mostrar este intercambio entre individuos que se entienden, porque comparten un código en común de represión, mero desinterés o indiferencia, pero que se relacionan cercanamente revalorizándose y dándoles un lugar propio que, sin duda, merecen.

Bibliografía

Berger, J., Gragera, A., & Álvarez, P. V. (2023). Por qué miramos a los animales. Alfaguara. Obtenido de pág. 5 del pdf en Academia.edu

Catalina Mena. «La perversa ficción de Guillermo Lorca» Archivado el 11 de mayo de 2017 en Wayback Machine., revista Paula 24.04.2014

Cirlot, J. E. (1997). Diccionario de símbolos.

Gubernatis, A. de (2002). Mitología zoológica. Las leyendas animales. Los animales del aire. Barcelona: José J. de Olañeta.

Lippard, Lucy (1976), From the Center. Feminist Essays on Women's Art, E.P. Dutton. Nueva York.