

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Plásticas

Color, Emoción y Vida

El proceso como obra

Memoria para optar al Título Profesional de Pintora

Ana Berríos Povolín

Profesor Guía: Jorge Gaete Villalón

Santiago, Chile
2024

Encontrar algo que nos haga querer vivir un poco más...

Gracias a mi hermana, Drienne, por asistirme y ayudarme a creer en mi trabajo. Gracias a mi hermana, Priscila, por acompañarme a trabajar y ponerme las pilas. Gracias a mi familia y amistades en general por apoyarme. Gracias también a mi profesor guía, Jorge Gaete, por animarme como artista con sus palabras en este proceso.

Muchas gracias.

ÍNDICE

Introducción	06
• Consideraciones	07
• Un diálogo interno	08
¿EL INICIO?	10
• Una pista en el pasado para el futuro	11
• Retrospectiva	14
• Introspectiva	29
EL COLOR	30
• Un recorrido por la historia	31
• Referentes	39
• Asociaciones	48
LA OBRA	53
• Sobre la obra	54
• Sobre el proceso	55
MONTAJE	86
Reflexiones	94
• Arte, el sentido y el tiempo en la universidad	95
Bibliografía	98

Introducción

Consideraciones

A lo largo de esta memoria el lenguaje que utilizaré será dentro de todo formal pero muchas veces estaré escribiendo desde los recuerdos, mis pensamientos o sentimientos (así como en un diario). Lo menciono, ya que este es un texto académico y sé que hay ciertos parámetros no traspasables, no obstante, al mismo tiempo quiero mantenerme fiel a mi forma de expresarme.

Al fin y al cabo esta es mi memoria y en mi trabajo me interesa dejar plasmados detalles que tienen que ver con lo emocional. Y también hacer un juego con el concepto mismo de memoria, tomándolo bastante literal.

Un diálogo interno

¿Qué es esto?

Una MEMORIA de título. Algo importante. Un documento requerido para mi titulación.

Mi autoestima es una cosa rara, un negro óptico hecho por veladuras, una mezcla de contradicciones, tiene todo y ningún sentido. Está alterada. Por esto puedo sentirme tranquila al pensar que todo lo que escribo está mal y no me sirve. Para cuando reciba retroalimentación, no me afectará demasiado una observación crítica pero si hay aprobación, quizás podría sentirme el doble de bien.

Mi mente se siente rota, no puedo pensar bien... ¿Por qué siento que debo entregar algo tan tan pero tan bueno y excelentemente logrado? Una obra maestra.

Honestamente no sé qué tanto espero de mí, no veo ningún futuro brillante esperándome. ¿Qué tanto vale esforzarme?

¿EL INICIO?

Una pista en el pasado para el presente

A modo de dar un mejor primer paso dentro de esta memoria, escribiré acerca de la parte donde comienza todo... o donde podría pensar que empezó todo:

Cursaba la enseñanza media (cuarto medio, 2018). Me encontraba en la clase de filosofía y el profesor nos estaba dando la tarea de hacer una presentación sobre un tema que nos apasionara.

Yo hablé de los colores.

La verdad no puedo decir bien por qué esa fue mi elección. Los colores son lindos, son tanto una parte importante del arte como de la vida misma y pueden evocar distintas cosas en las personas.

Recuerdo que en ese tiempo presté atención al factor emocional de los colores y entonces hablé de las asociaciones que pueden hacerse entre esas dos partes, usando mis propios dibujos y pinturas como ejemplo.

No sé si fue antes o después de esto (creo que después) pero también escribí (o intenté escribir) un cuento que trataba de lo mismo. En el proceso el profesor estuvo dándome correcciones y sugerencias, pero me costaba entender cómo debía aplicar lo que me decía. Así que la versión final del cuento es más como un borrador para mí. Es decir, algo que en algún momento podría ser escrito nuevamente.

Con todo este contexto dado, me gustaría compartirlo aquí. Extraído del documento original, sin alteraciones.

Sea un buen cuento o no, es algo a lo que le dediqué tiempo y pensamiento. Siento que es importante en este relato por así decir. Un detalle, las partes destacadas en el cuento son secciones que no estaban bien definidas todavía.

C U E N T O

Título

RECIPROCIDAD DE LOS COLORES

Podía sentir fluir por sus venas la sangre roja de todo su cuerpo y, así como sentía sus propios fluidos color carmesí, podía sentir la furia y rabia que atraía como consecuencia frecuente el fracaso. Pero, claro, su furia no se compara con la alegría y gozo que sintió cuando se dio cuenta de que en verdad no era un fracaso, sino que solo un simple desvío del camino, que de cualquier forma conducía a buen destino.

Se dejó llevar por sus instintos y al final logró un hermoso resultado, la pintura había quedado aún mejor de lo que esperaba. Estuvo contemplándola un buen rato cuando de un momento a otro, lágrimas cayeron de sus ojos, no se lo explicaba... Tú, ¿podrías explicarlo?

¿Habría sido por el sueño? ¿Habría sido tanto tiempo sin pestañear? ¿Habría sido que tanto esfuerzo y tal sentimiento de satisfacción provocaron que brotaran así, como cascadas, sus lágrimas? Creo que es esta última la respuesta a toda la mezcolanza de emociones en su interior.

Esto era nuevo para ella, un territorio inexplorado pero la sensación, aún cuando lloraba, era agradable; como cuando mezclas azul y amarillo y se torna en un color nuevo, diferente, hermoso y único como lo es el verde. A raíz de esto, pudo entender muchas cosas como el por qué alguien cuando se casa, llora o por qué el recordar buenas memorias también podía provocar cierto llanto. Se percató de la importancia de estos nuevos colores en la vida; vivir con azul y amarillo era bueno, sin embargo, agregar otro color ¡era aún más emocionante! Su mente y las posibilidades se expandían, ahora sabría que aprendería y experimentaría más cosas en su vida y que también podría llevarlo a sus pinturas y sobretodo, sabría que no era malo. Sentir no es malo.

Sus pinturas empezaron a tomar nuevas perspectivas, al ser agregada una nueva y gran gama de colores; distintos tonos e intensidades, ya no habían uno, dos, tres, cuatro colores, habían cinco, seis, siete y hasta el infinito. Estos podían surgir solo mezclando adecuadamente los colores. Todo se sumaba y multiplicaba al igual que las emociones.

Los colores podían ser muy distintos entre ellos y mezclarlos podría parecer una locura pero el resultado al final era aún más enriquecedor, como cuando sintió aquella satisfacción al terminar su pintura, a pesar de todas las lágrimas que se desprendían de sus ojos. Pasó de la rabia y frustración a una satisfacción aún sujeta a lágrimas. ¿Te sigue pareciendo una mezcla de emociones muy loca?

Cualquiera hubiera pensado que se encontraba frustrada, siendo la verdad todo lo contrario. La mezcla; el punto exacto entre la transición de una emoción a otra, ese punto es lo nuevo, las emociones no van una tras otra, hay muchas variantes, hay muchos colores, ¡hasta puede haber una explosión de colores! Como cuando ríes con tanto entusiasmo que no puedes parar y como por arte de magia te llegan a salir chorros de agua por los ojos con gusto salado tan iguales a las del llanto.

Así que, no sientas miedo. Contéplalo todo con emoción, calma... todos los colores que vayas aprendiendo, descubriendo su hermosura.

.....

Vuelvo a leer este cuento y es algo conmovedor, como también vergonzoso para mí, ya que, hay frases que resuenan mucho conmigo hoy, como el recordatorio de que sentir no es malo. Pero algunas otras que me recuerdan que mi forma de ser y ver la vida en ese momento, era mucho más optimista y un tanto inocente (si no es que ingenua). También hay muchas cosas que creo deberían re-escribirse porque no tienen sentido, son ambiguas o repetitivas. No obstante, el simple hecho de que exista este cuento (ya habiendo pasado 5 años) tiene todo el sentido justo para este punto en mi vida.

Retrospectiva

Durante el año 2022¹, en el taller central de pintura correspondía comenzar a construir un cuerpo de obra propio y teníamos que escoger un tema.

Ese año fue el primero en que todo funcionó de forma “normal” después de la pandemia y no fue fácil. Personalmente no me encontraba bien emocionalmente (que igual creo era el caso de la mayoría de personas). Esto aportó a los muchos malos ratos que pasé por no saber qué tema elegir y también a no poder entender lo que las profesoras me decían para aplicarlo en mi proceso de creación. Fue muy frustrante².

A modo de paréntesis, personalmente no me considero una persona muy centrada y a veces mi vida se siente como una niebla, siempre ando mucho en las nubes (y/o dentro de mi cabeza). Al menos eso creo que explicaría mi mente tan dispersa al momento de hablar sobre las cosas que quiero hacer. Además, pocas veces sé con certera seguridad **qué es** lo quiero en varios ámbitos de la vida (he crecido bastante insegura de mí misma).

Retomando.

Las profesoras nos habían recomendado que el tema que eligiéramos fuera algo que no nos cansara (o algo así) entonces luego de semanas de darle vueltas, decidí trabajar con el autorretrato. Esa fue la mejor respuesta a la que pude llegar. Como ya mencioné, en ese tiempo no estaba bien³ y algo que he hecho a lo largo de mi vida para procesar y transitar emociones incómodas es dibujarme o pintarme sintiendo esas emociones. Es terapéutico y algo así como una sublimación⁴. Entonces en un intento por sacarme del hoyo en el que estaba, quería poder hacer algo que me permitiera trabajar con eso.

Por otro lado, me gustan los trabajos donde otras personas retratan y relatan sus propias experiencias; mostrando sus pensamientos y emociones, ya sea de manera directa o más sutil, literal o subjetiva. Es un tema en el arte que te puede hacer sentir menos solo y funciona como un punto de conexión con otros. Es un espacio bastante vulnerable.

¹ Cuarto año de la carrera.

² Aquí puedo ver que hay una similitud a cuando me encontraba escribiendo el cuento en cuarto medio.

³ Me quería morir no muy irónicamente hablando.

⁴ Una forma de expresión socialmente aceptada, que quizás incomoda pero no daña a nadie de forma objetiva.

De todo esto salió la obra que presenté en el examen del primer semestre. En esta se mostraban tres series de autorretratos pintados con acuarelas en base a fotos. En la primera me encontraba en un lugar público, en la segunda en uno privado y en la tercera había una mezcla de los dos. Entre estas pinturas estaba esparcida una antología de catorce escritos (poemas, reflexiones y anotaciones tipo bitácora).

Pensando en lo que dice Georges Perec en su libro *Pensar, Clasificar* (1986): “(...) la lectura se asocia con la idea de un tiempo que se debe llenar, un tiempo muerto que se debe aprovechar para leer” (p. 88). Y “(...) leer es ante todo extraer de un texto elementos significantes, migajas de sentido, algo así como palabras clave que destacamos, comparamos, encontramos.” (p. 83). Mi intención además de emplear el pintar y el escribir como una forma de terapia, era crear un espacio donde una persona pudiera detenerse a leer y observar. Aprovechar de tener un momento de introspección a partir de las imágenes y las palabras. Que de la relación presentada entre los trazos de un pincel y los de un lápiz pudiera llevarse algo.

Ese tiempo no sería perdido.

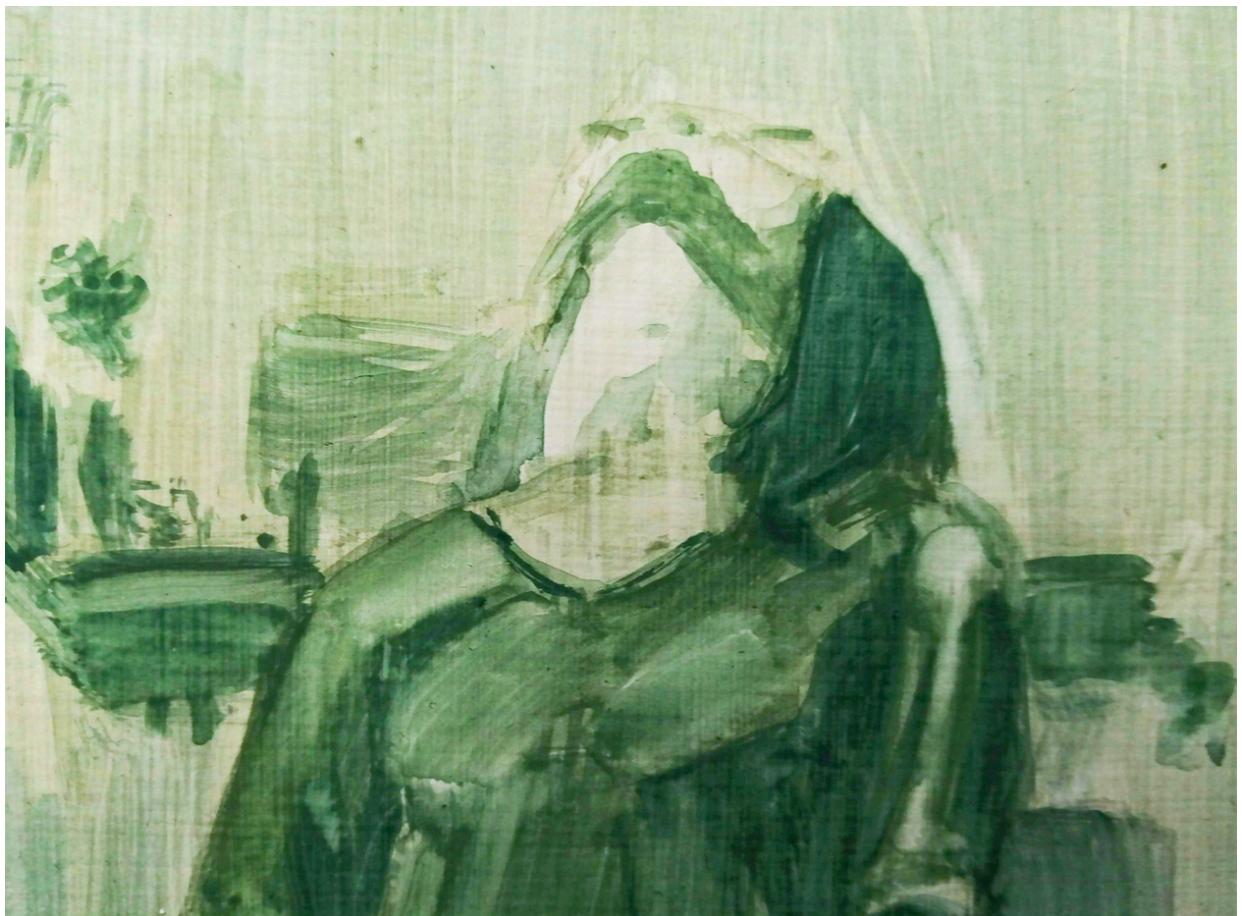
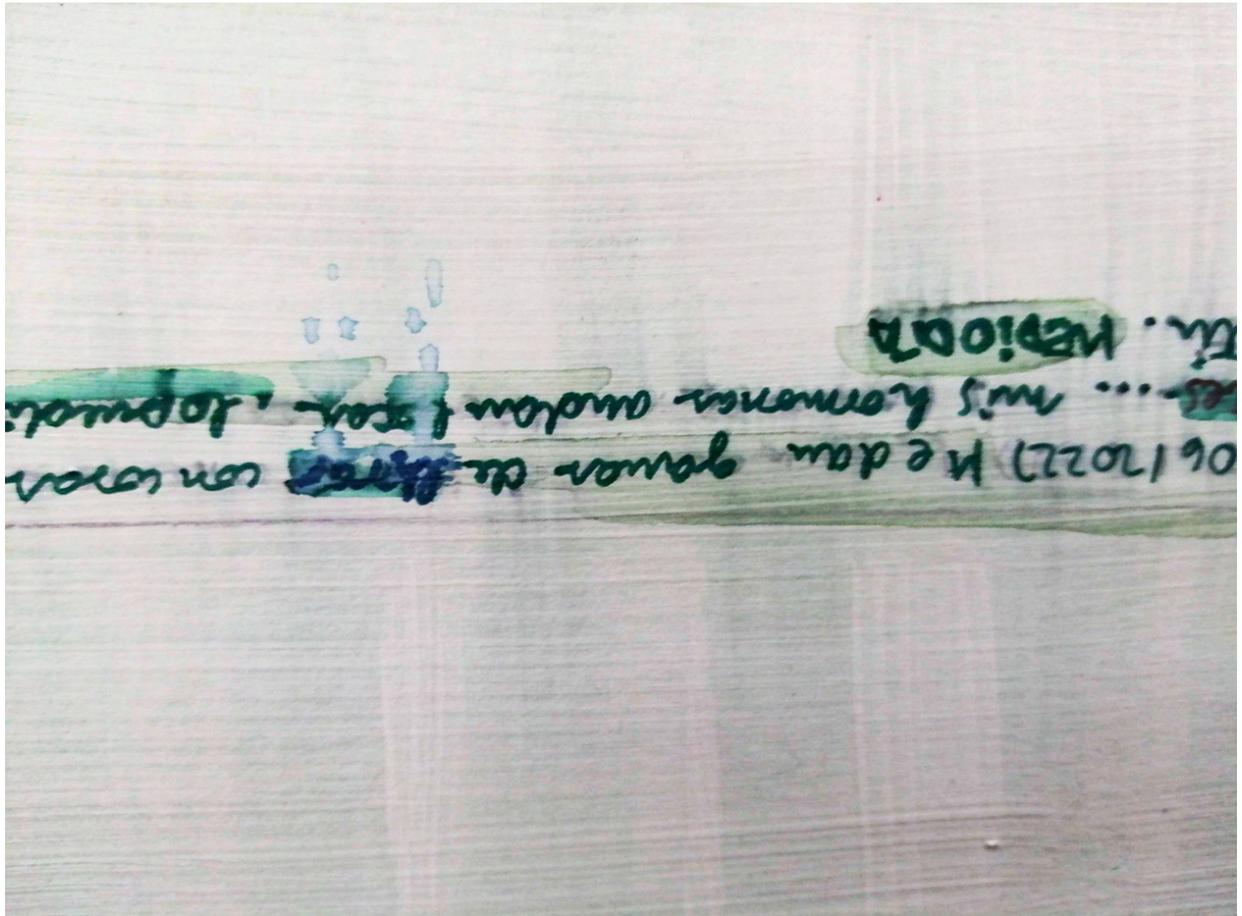

Fotografía general de la obra *Tiempo y Espacio - Emociones y Cambios*, 2022.

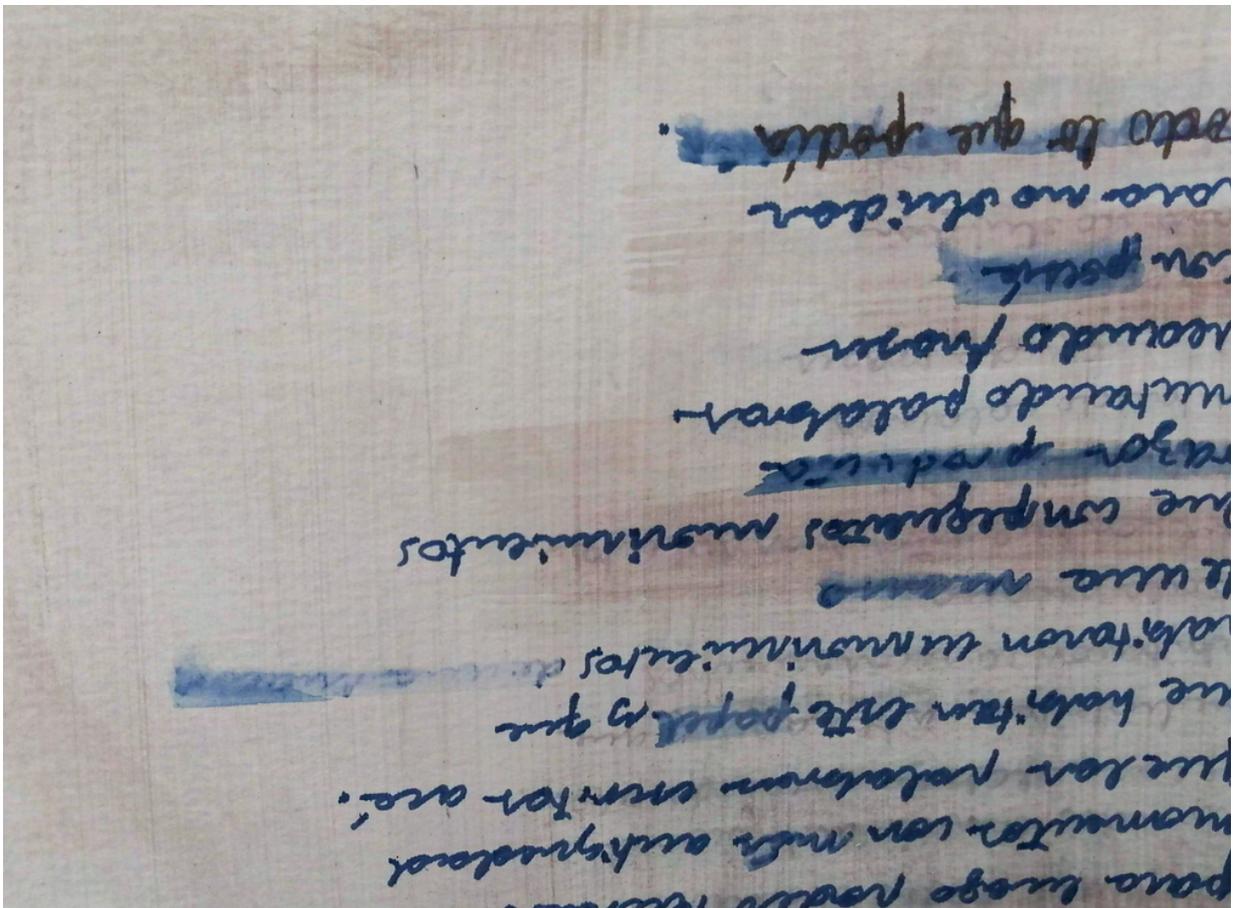

A veces ni
(o a veces ni a veces)
Me traen imágenes,
una o dos palabras;
Ideas y frases.
Que si no escribo en el momento
en dos segundos
¡que vuelen al cielo!
allá muy muy lejos.
Donde yo no puedo alcanzar.
Ni recordarlas con exactitud.
Solo sé que espíritos allí
y que para pena mía,

Detalles, *Tiempo y Espacio - Emociones y Cambios*, 2022.

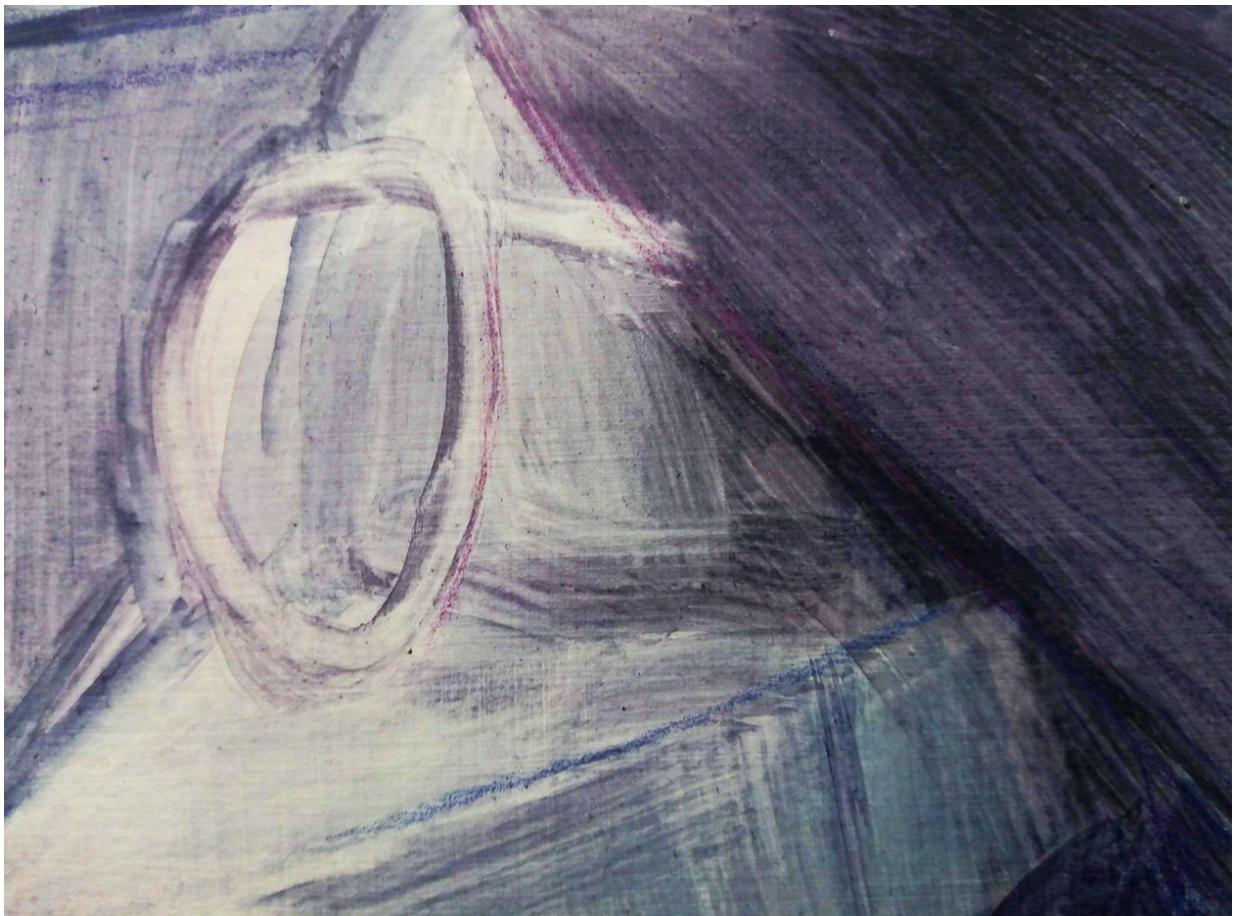

Detalles, *Tiempo y Espacio - Emociones y Cambios*, 2022.

Detalles, *Tiempo y Espacio - Emociones y Cambios*, 2022.

nos de hábitos
que
de sentir,
este mundo
ni siente que avanza.
no sabe qué hacer
ni decir.
abre y desafortunadamente
que hacer

Detalles, *Tiempo y Espacio - Emociones y Cambios*, 2022.

Luego de esto, un día en el taller (al principio del segundo semestre de ese año). Hicimos presentaciones para repasar lo que fue nuestra obra el semestre anterior, revisar lo que más resaltó y reflexionar sobre eso.

Algo que rescaté de esta primera obra fue que cada parte tenía un conjunto de matices que lo caracterizaba. Fue desde ahí que procesando estas cosas, luego de unos días —si no recuerdo mal— saltó en mi memoria esta presentación que hice en cuarto medio. Entonces ya no me sentí tan perdida y para la obra del examen del nuevo semestre, decidí enfocarme intencionalmente en los **colores**. También todo se fue construyendo a partir de un interés por la búsqueda de una **poética autobiográfica**, que fundamentalmente fue el tema de base para mi obra durante todo ese año.

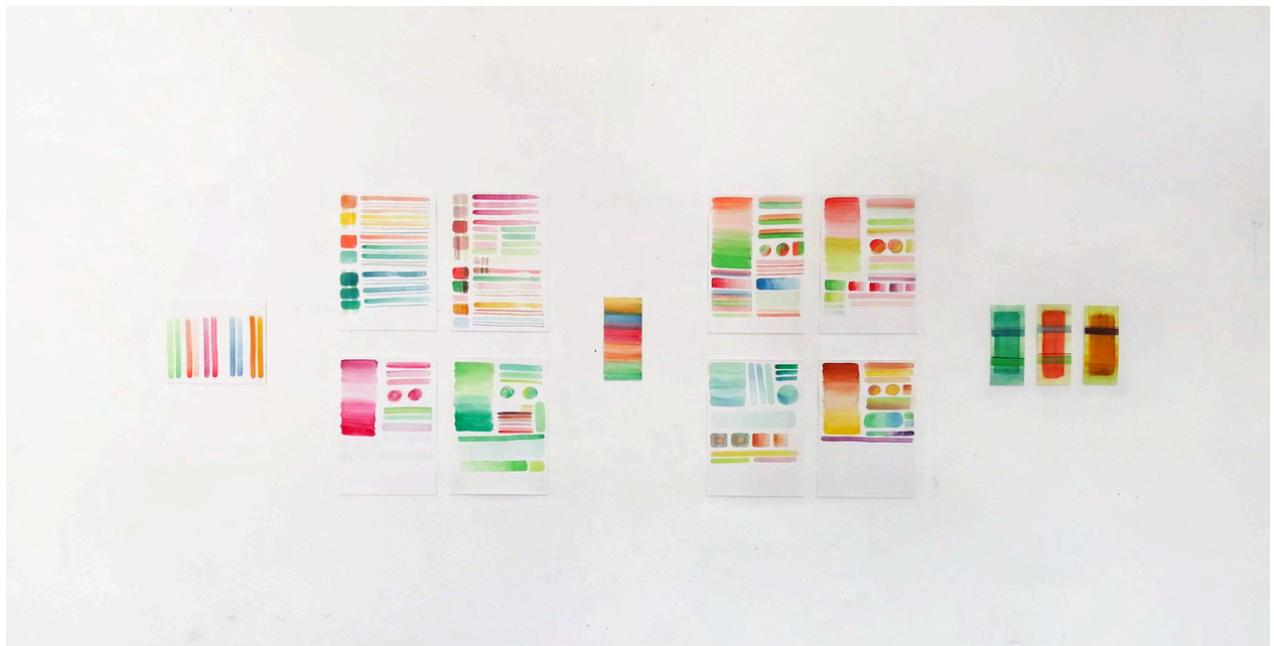
A pesar del apretado tiempo y las dificultades que en general tuve en el taller central en cuanto al desarrollo de la obra, logré presentar algo que —dentro de todo— me convenció. Esto hablando principalmente del texto que tuve que escribir en el dossier. Que primeramente pasó por las correcciones de las profesoras. De ese examen recuerdo bastante bien la fecha (porque lo anoté muy grande en la libreta que usaba en ese tiempo). Fue el viernes 23 de diciembre. Estaba muy nerviosa, ya que no era cualquier evaluación, era el examen de egreso.

Otro detalle —quizás insignificante— es que la obra no tuvo “tres partes” como lo habían pedido las profesoras. Esa fue una de las cosas que me costó entender —o más bien— no supe cómo aplicar y opté por trabajar con lo que tenía (que ya bastante me había costado descifrar).

A grandes rasgos, aquella obra consistió en cinco secuencias de cuatro autorretratos pintados con acuarelas. En las cuales se retrataban distintas etapas del día. Los colores que usaría darían a conocer las emociones que estaba sintiendo en los lugares en los que me encontrara (como la atmósfera emocional). En otras palabras, era un día de mi vida en colores, donde la intención era mostrar lo externo y cotidiano con el filtro de lo invisible y subjetivo de las emociones. Cabe destacar que no era un día literalmente, sino un día fabricado en base a fotos que tomé o me tomaron en diferentes días. Acompañando tenía las cartas de color de cada grupo, las cuales eran reflejo del estudio y exploración del color que hubo detrás de cada grupo de pinturas.

Fotografía general secuencias de la obra, *Un día en Colores*, 2022.

Fotografía general cartas de color, *Un día en Colores*, 2022.

Es el comienzo del día y lo siento como un *reset* de todo. Predomina mi esencia, representada por el color verde que es mi favorito. No hay emociones interviniendo drásticamente. Entonces todo está en distintas tonalidades y matices de verde. Mayoritariamente plasmando un estado de neutralidad.

(a)

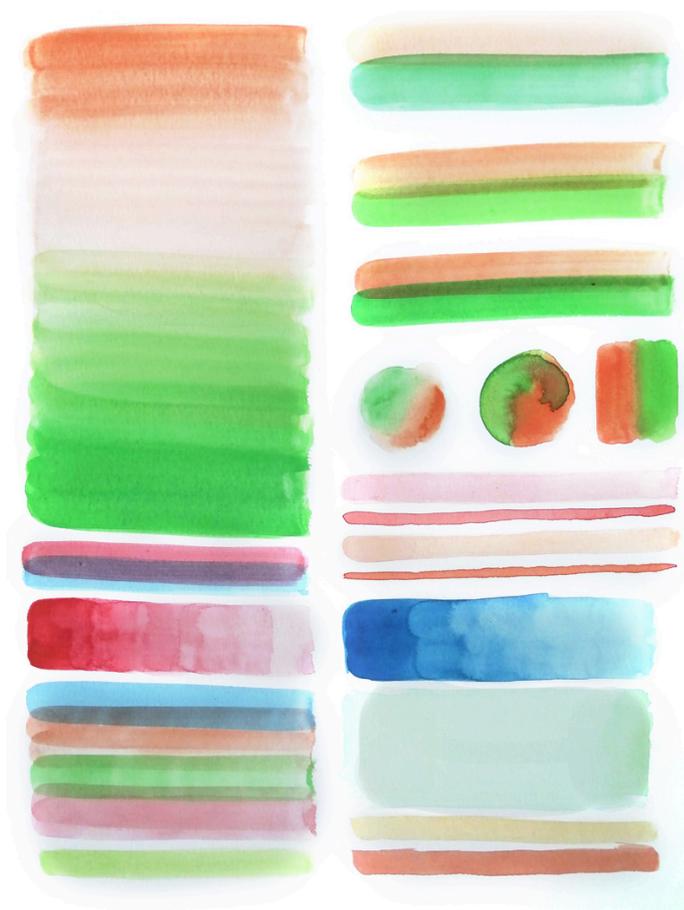

(b)

(c)

- (a) Fotografía general de una carta de color, *Un día en Colores*, 2022.
- (b) Fotografía general pintura perteneciente a secuencia VERDE, 2022.
- (c) Fotografía detalle pintura perteneciente a secuencia VERDE, 2022.

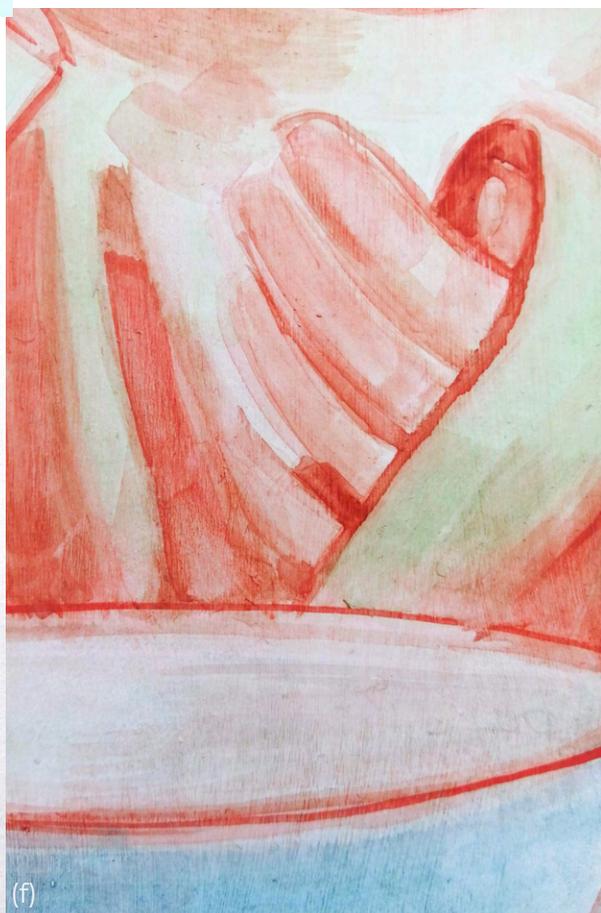

El color naranja liga los momentos representados en esta secuencia a una calidez y un momento pasado que me provocará nostalgia en el futuro. Risas en un almuerzo con mi madre y la salida de casa hacia la universidad.

(d)

(e)

(f)

- (d) Fotografía general de una carta de color, *Un día en Colores*, 2022.
- (e) Fotografía general pintura perteneciente a secuencia NARANJO, 2022.
- (f) Fotografía detalle pintura perteneciente a secuencia NARANJO, 2022.

Estando sola en la sala del taller en un lugar ruidoso como lo es la universidad. El rosa indica una agitación atenuada.

(g)

(h)

(i)

(g) Fotografía general de una carta de color, *Un día en Colores*, 2022.

(h) Fotografía general pintura perteneciente a secuencia ROSA Y ROJO, 2022.

(i) Fotografía detalle pintura perteneciente a secuencia ROSA Y ROJO, 2022.

Estando dentro del mall, un lugar de movimiento constante. Muchas personas hablando ruidosas. Sin poder escapar de eso, el rojo indica un estado de estrés y alerta.

(j)

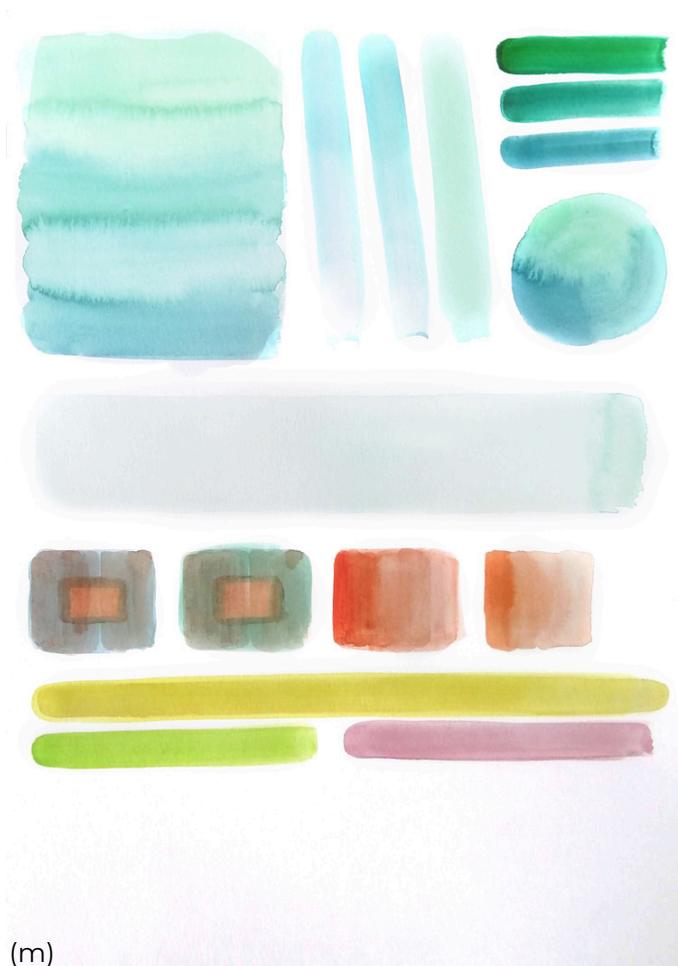

(k)

(l)

- (j) Fotografía general de una carta de color, *Un día en Colores*, 2022.
- (k) Fotografía general pintura perteneciente a secuencia ROSA Y ROJO, 2022.
- (l) Fotografía detalle pintura perteneciente a secuencia ROSA Y ROJO, 2022.

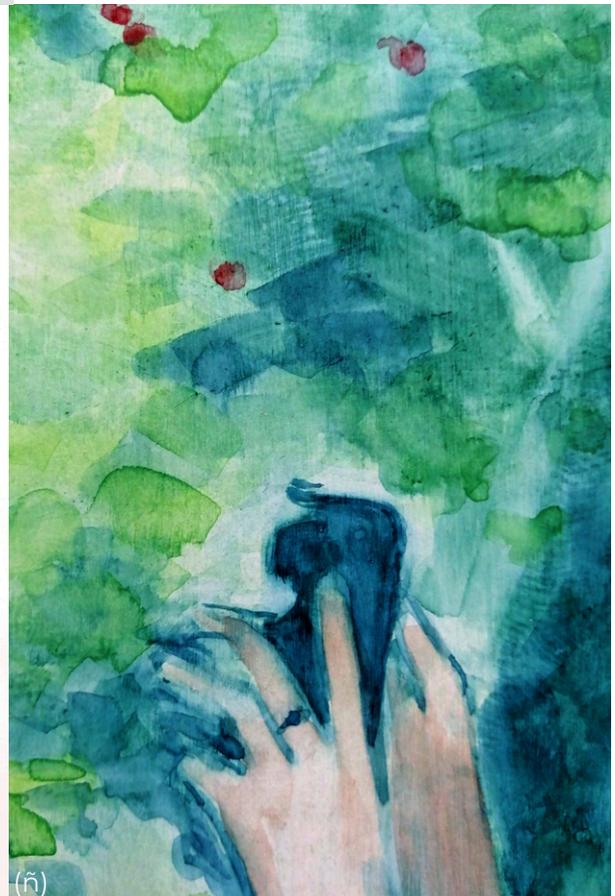

Saliendo del mall y yendo de vuelta a casa. El azul expresa la calma que me brinda la naturaleza que encuentro en el camino. El estrés se enfría.

(m)

(n)

(ñ)

- (m) Fotografía general de una carta de color, *Un día en Colores*, 2022.
- (n) Fotografía general pintura perteneciente a secuencia AZUL, 2022.
- (ñ) Fotografía detalle pintura perteneciente a secuencia AZUL, 2022.

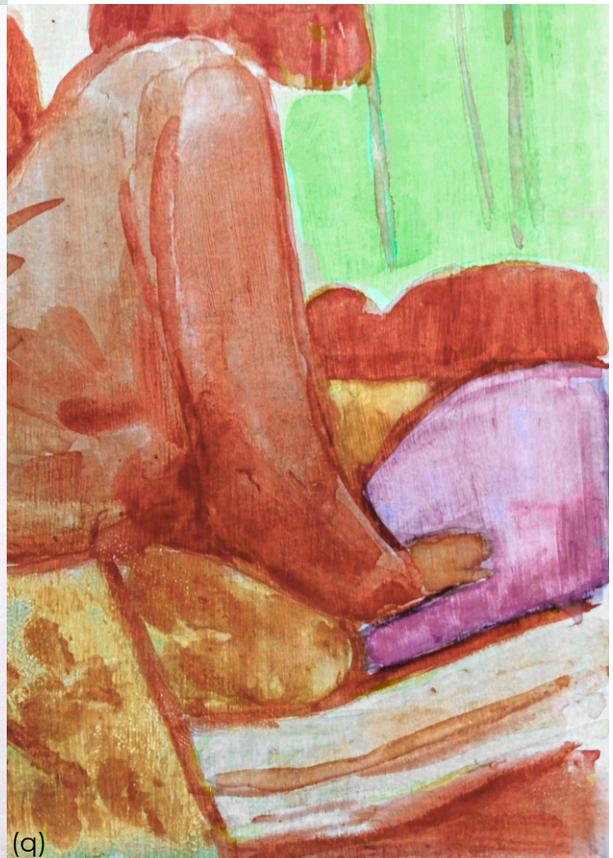

Amarilla es la sensación de un tambaleo causado por el cansancio. Un color que te provoca querer cerrar los ojos cuando estas exhausto. Un matiz cálido de café me invita a descansar. Una mezcla entre el agotamiento y el confort.

(o)

(p)

(q)

- (o) Fotografía general de una carta de color, *Un día en Colores*, 2022.
- (p) Fotografía general pintura perteneciente a secuencia AMARILLO Y CAFÉ, 2022.
- (q) Fotografía detalle pintura perteneciente a secuencia AMARILLO Y CAFÉ, 2022.

Introspectiva

Todo lo que fue la creación de obra ese año es algo que me hace pensar mucho en una frase que un profesor una vez nos expuso. La cual decía:

“El sentido siempre viene después”.

Paréntesis. Busqué esa frase en mis cuadernos de ese año y no la encontré pero estoy bastante segura de que la escuché en uno de los seminarios teóricos que tomé en ese tiempo. Los apuntes más cercanos que encontré a esa frase son: “no hay sentido en el presente inmediato” y “lo único que hay es pasado” del Seminario Teórico: Arte y Territorio. La verdad, me llama la atención que esa frase se quedara tan grabada en mi memoria sin tenerla anotada y con una interpretación que creo, no tiene relación con el contenido del ramo.

Retomando.

Quizás suena ilógico pero muchas veces una obra ve sus orígenes en lo inconsciente. En el sentido que uno con o sin alguna intención específica, crea cosas. Esas cosas se acumulan con el paso del tiempo y después, las observas como un conjunto. En ese momento se reflexiona sobre lo que se ve y puede encontrarse un hilo conector; un elemento común entre todas las partes. O también pueden extraerse palabras clave. Desde ahí, se logra vislumbrar un sentido, dando lugar a una posible propuesta de obra o cuerpo de obra.

De este punto desprendo el hecho de que la mayoría, si no todas las personas artistas, están de alguna forma u otra obsesionadas con algo o tienen alguna cosa que se repite mucho en sus creaciones. Esto no siempre es algo de lo que se sea consciente. Al menos para mí no siempre fue obvia la atracción que tengo hacia los colores y de forma paralela, lo que estos pueden decir sobre nosotros mismos y lo que sentimos.

Esta es una interpretación que le he podido dar cuando estaba trabajando en la obra del examen de egreso ese año. Sin embargo, otra interpretación que se puede aplicar a esta frase es que al estar hecha y expuesta la obra, la interacción o reacción que pueda desatar en las personas espectadoras, será el sentido de esta. Como decir que la obra exhibida se completa con quien la mira.

También, englobando todo esto, podemos pensar que como base nada tiene un sentido pero somos nosotros quienes lo determinamos. Las cosas son primero, su sentido viene segundo.

EL COLOR

Un recorrido por la historia

Históricamente el color en el arte siempre ha hablado sobre su contexto de creación pero no siempre ha estado asociado directa y explícitamente a emociones. A continuación escribiré un muy breve y superficial repaso por diferentes etapas del arte con el fin de ver como la pintura va cambiando su relación con el color.

En el tiempo de a lo que denominamos arte rupestre, colores que predominaban eran el negro, el rojo y el marrón. Lo que sabemos es que esos son los tonos que tenían más a mano; extraídos directo de la naturaleza. Y entre las cosas que representaban, se encontraban escenas de la vida cotidiana, sus costumbres y también cosas ligadas a sus sentimientos, pero más específicamente no hay nada certero.

Bisonte en Cueva de Altamira, Cantabria, España.

Pintura rupestre de Cerro Colorado, Provincia de Córdoba, Argentina.

Dando un salto de varios siglos hacia adelante, pensando en el tiempo desde el Renacimiento al Barroco (Europa Occidental siglo XVI al XVII). El significado o la connotación que recaía en el color se dirigía en parte a diferenciar la identidad de una persona, era un símbolo de estatus, ya que el arte por muchos años fue algo a lo que solo unos pocos tenían acceso.

Por consiguiente, los principales —pero no únicos— motivos en las pinturas eran retratos de figuras importantes en torno a la religión y la realeza o personas con un alto nivel económico. Resumidamente, figuras con algún tipo de poder.

Algo que se desprende de esto, es el hecho de que muchos de los pigmentos eran difíciles de producir al ser fabricados a base de materia prima muy específica y en consecuencia muy costosos. Como escribe Eva Heller en *Psicología del Color*:

Cuando nació el simbolismo de los colores que determina aún hoy la percepción que tenemos sobre ellos, los pigmentos no podían sintetizarse, por lo que las diferencias de precios eran mucho mayores. El precio de un color tenía influencia decisiva sobre su significado. (2004, p.29)

Azul Ultramar. *Virgen del Jilguero*, **Raffaello Sanzio**, 1505-1506.

Negro. *Felipe II, Sofonisba Anguissola, 1573.*

Rojo. *Adoración de los pastores*, **Caravaggio**, 1609.

Mucho tiempo después, en Europa a finales del siglo XVIII (y unos años antes de la **Revolución Industrial**) ve sus inicios el **Romanticismo**. De este movimiento destaca el interés por elaborar la **identidad propia** en la creación de obras originales y poner foco al ámbito **subjetivo** del propio ser, desligado de la razón y el orden (que en el movimiento anterior a este había sido la norma). Según mi entendimiento, el romanticismo otorgó un lugar donde los **sentimientos desbordantes** y/o el **dramatismo teatral** podían representarse libres y sin tapujos. Dando, por ejemplo, lugar a la idea de volverse loco de amor o morir por la patria.

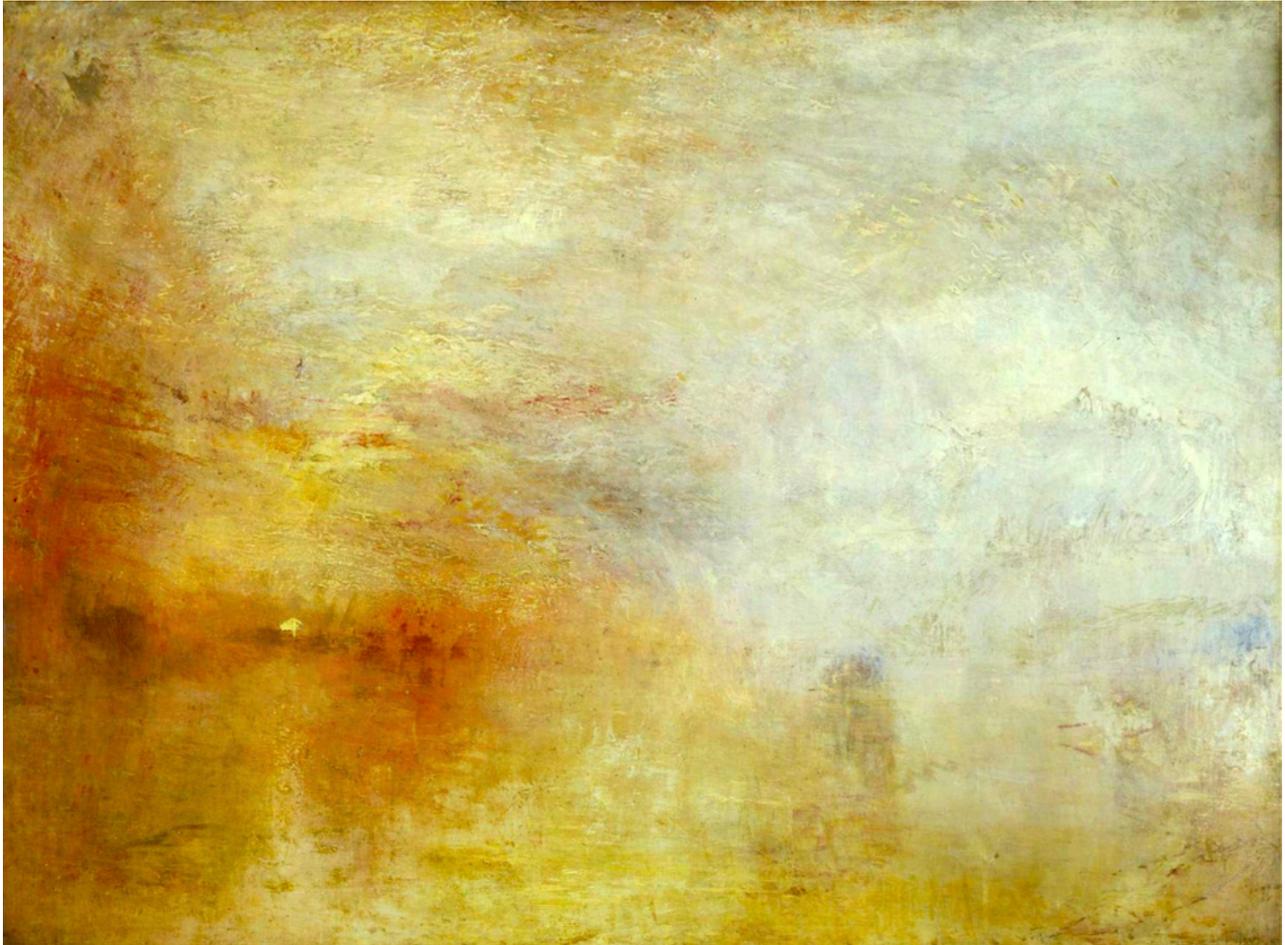
En esta época, los motivos en las pinturas se desligaban bastante de lo religioso y los óleos en tubo ya eran una cosa. Por así decir, el arte ya no era solamente asunto de una aristocracia y estaba al alcance de más personas.

Un artista que se ubica dentro de esta corriente es **William Turner**⁵. En su pintura, *Pescadores en el Mar* del año 1796, podemos ver una paleta de color reducida creando una profunda **atmósfera**. La cual tiene como intención evocar el sentimiento de sentirse extremadamente pequeño y débil frente a la poderosa fuerza indomable del mar.

Pescadores en el Mar, William Turner, 1796.

⁵ Reino Unido, 1775-1851.

Puesta de Sol sobre un Lago, William Turner, 1840.

Sin duda podría decirse que la obra de Turner, en algunos casos, casi bordeó los límites de la abstracción. Siendo justamente la **pintura abstracta** lo que quisiera abordar por último en esta sección. A principios del siglo XX (1910 específicamente) surge este nuevo tipo de arte. El cual se desvincula de las formas figurativas de representación. Aquí el color se libera nuevamente pero ahora para plasmar las cosas que son invisibles a nuestros ojos, teniendo y formando una estrecha relación con la **psicología**, lo **espiritual** y lo **místico**. Según las primeras versiones de la “historia del arte”⁶ **Wassily Kandinsky**⁷ sería el pionero del arte abstracto. No obstante, actualmente se conoce que hubo alguien antes de él en llevar estas ideas al lienzo. Esta persona fue **Hilma af Klint**⁸ de quien se data que ya en 1906 estaba realizando pinturas con motivos abstractos. Más adelante abordaré en más profundidad la vida de esta artista.

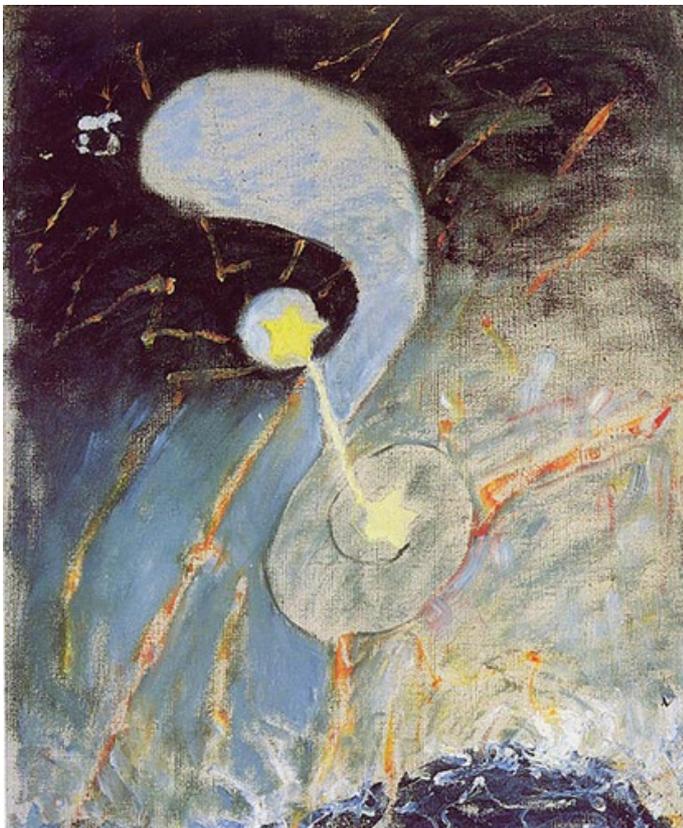
⁶ Entre comillas porque la historia siempre está llena de huecos.

⁷ Rusia, 1866-1944.

⁸ Suecia, 1862-1944.

Troubled, Wassily Kandinsky, 1917.

Chaos, Nr. 2, Hilma af Klint, 1906.

Resumiendo este repaso por diferentes etapas que la pintura ha tenido a lo largo de la historia. Podemos apreciar que el color siempre ha estado ahí para suplir las necesidades de las personas artistas, evolucionando con ellas y sus contextos. En adición a esto, a modo de complemento, en *Lo Espiritual en el Arte* de Kandinsky, podemos leer:

“Los elementos personal y temporal son de naturaleza subjetiva. Cualquier época se quiere reflejar por sí misma, expresar su vida artísticamente. El artista a su vez quiere expresarse y elige solo las formas que le son espiritualmente afines.” (1996, p. 67).

Referentes

Mark Rothko (Estados Unidos, 1903-1970)

Mark Rothko se podría decir que fue un pintor incomprendido. No veía sus pinturas como un mero objeto decorativo, usaba las **veladuras** como técnica principal y no le interesaba jugar con las relaciones del color (armonías). Lo que buscaba y deseaba plasmar eran sus **emociones humanas básicas**; la relación entre él y su cuadro era una experiencia de nivel religioso. El tiempo, intención y pensamiento investidos en sus lienzos albergaban el valor y potencial de los mismos. Se puede ver en sus propias palabras:

“La pintura no es un producto, es un proceso”.

De sus grandes formatos sabemos que tenían la intención de envolver a la persona que los estuviera observando, él quería que hubiera un enfrentamiento mutuo entre ambos. Por esto también la disposición de los cuadros no era tan alta en los muros.

Algo interesante pero triste de ver entre la vida de Rothko y su obra es que en los que vendrían siendo sus últimos diez años de vida (antes de suicidarse). Colores que comenzaría a implementar y que tomarían protagonismo, serían de tonos más sombríos. Y ya un año antes del suceso (a las puertas de los setentas), pintó con acrílicos una serie de negro sobre gris. Estaba expresando su ser interior, las luchas y tragedias del mundo dentro y fuera de él.

Sin Título [negro sobre gris], Mark Rothko, 1970.

A este sensible artista lo conocí por primera vez cuando me encontraba pintando las **cartas de color** que fueron parte de mi examen de egreso, porque el ayudante del taller vio lo que hacía y me lo mencionó. Le impresionó que no lo conociera por el parecido que tenía con lo que pintaba. Los aspectos de su obra que inspiran una parte de la mía son sus amplios formatos y su uso del color intuitivo, aunque centrado igual en aspectos como las armonías.

Sin título, Mark Rothko, 1949.

Centro blanco, Mark Rothko, 1950.

Verde y Marrón, **Mark Rothko**, 1953.

Hilma af Klint (Suecia, 1862 - 1944)

Ya mencionada con anterioridad, Hilma af Klint fue una artista adelantada a su época en muchos aspectos. En lo educacional, desde pequeña se vio rodeada de una extensa biblioteca; en parte gracias a su padre quien era **almirante de la marina**. Varios de sus intereses como la **botánica** fueron cultivados en ese ambiente: una familia con una posición económica acomodada donde existía la inclinación por asuntos **intelectuales**.

Hilma entra a los dieciocho años a la **Universidad de Artes, Oficios y Diseño** de Estocolmo a estudiar pintura y un par de años después se matricula en la **Real Academia Sueca de las Artes** (importante detalle es que era uno de los pocos lugares que **admitían mujeres** en esa época y parte del mundo). Allí se destacó por sus habilidades y se graduó con honores, sus retratos y cuadros naturalistas eran precisos y sensibles.

Paisaje de verano, Hilma af Klint, 1888.

Rondando esos años vive la muerte de su hermana menor **Hermina**, quien tan solo tenía diez años. Se podría pensar que su ausencia a tan temprana edad definitivamente hizo más intensos sus cuestionamientos y deseos de conocimiento por aquellas cosas que iban **más allá de lo visible**, es decir, las cosas **espirituales**. Esto más adelante (1896) desemboca en que junto a cuatro amigas formaría el grupo: De fem (o Las cinco). El cual se dedicaría a practicar sesiones de **espiritismo y meditación**, algo que en esos tiempos era algo popular en Europa por influencia de Estados Unidos⁹. En este periodo de tiempo (ya a inicios del siglo XX) es cuando Hilma comienza con su primera serie de pinturas abstractas. La cual en total estaría compuesta por 193 cuadros y llevaría por título: *Las pinturas para el templo*.

No puedo escribir sobre todas las cosas que vivió af Klint aquí pero hay algunas cosas más que me gustaría mencionar porque me llaman la atención. Primero que en la vida de esta artista hay dos grandes periodos. Uno cuando comienza *Las pinturas para el templo*, las cuales habían sido un encargo que en una de sus reuniones recibieron de los "Altos Maestros" (así llamaban a sus guías espirituales). Y Hilma fue la única que aceptó hacerlo. Según sus palabras: «Los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas, sin embargo trabajé rápida y segura, sin cambiar una sola pincelada». Luego como contraparte. En un segundo segmento de *Las pinturas para el templo*, crearía otras series donde ella tendría el control y total conciencia sobre las pinceladas que trazaba¹⁰. En segundo lugar, un simbolismo que se puede observar en sus pinturas a través del color es la separación entre **hombre y mujer** con los colores **amarillo** y **azul** respectivamente. Sin embargo, también está el **verde** que vendría a ser lo que existe entremedio; la **coexistencia** de ambas partes. Esto —como lo entiendo— da cuenta del pensamiento adelantado al de la sociedad que tenía.

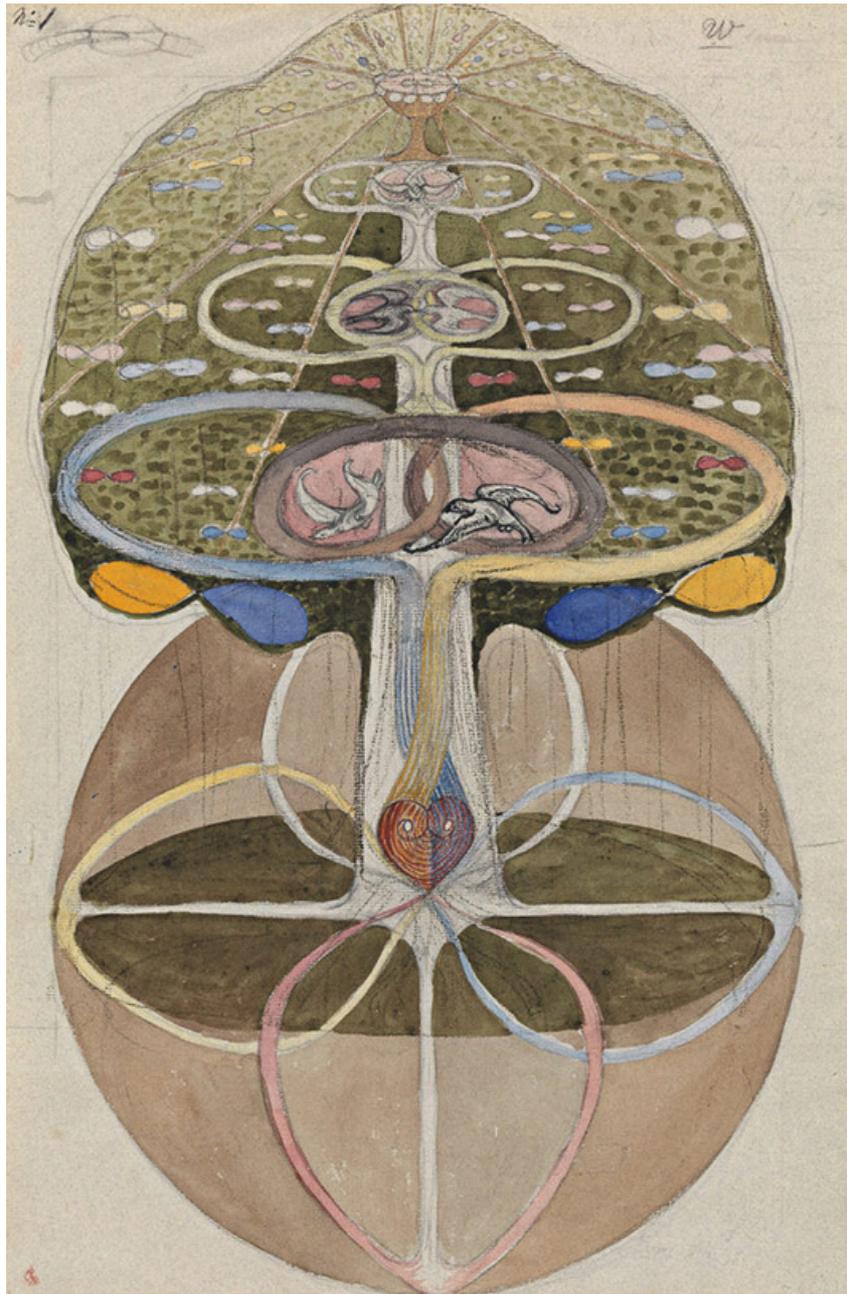
Por último, comentar el hecho de que diera la orden en su testamento de mantener guardada su obra por **veinte años**. Hilma ya en una ocasión había exhibido parte de sus obras abstractas pero en vista de las circunstancias y la naturaleza de su trabajo, decidió que el futuro sería un mejor tiempo donde las personas estarían en condiciones más aptas para recibirla.

⁹ Otra práctica que tenían era la escritura y dibujo automáticos.

¹⁰ La teosofía y la antroposofía fueron corrientes del pensamiento que influyeron en su obra por parte de los escritos de Rudolf Steiner (miembro de la Sociedad Teosófica y fundador de la antroposofía).

Sin embargo, hasta que el mundo la conociera de manera “oficial” pasaron el doble de años y quién sabe, aunque lamentable quizás eso fue mejor. Ella pintó para el futuro.

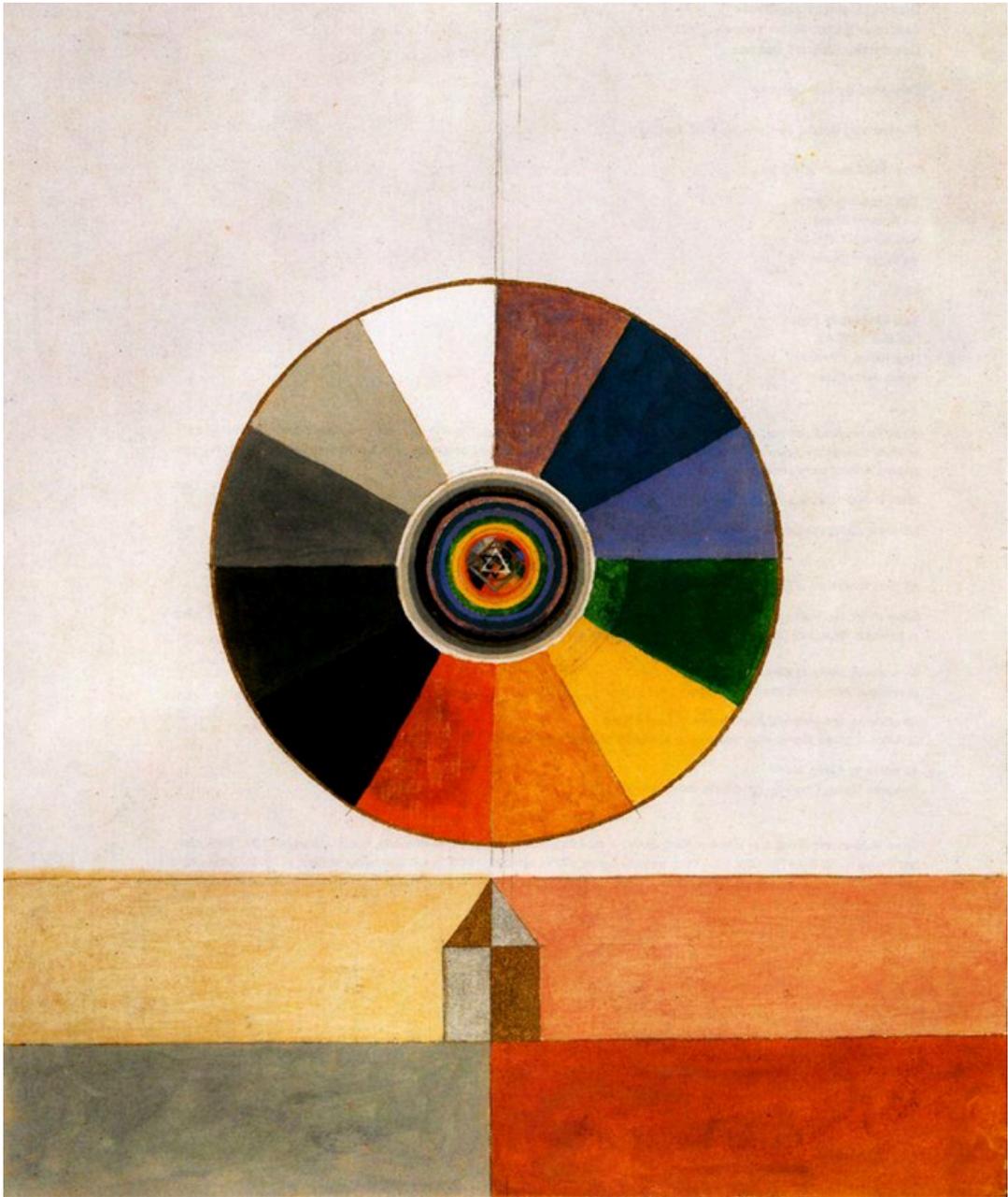
Algunos aspectos de la obra de Hilma que inspiran parte de la mía son las figuras geométricas como los círculos y triángulos, también el uso del color de manera simbólica. Una forma de dar un lenguaje visual a cosas que no siempre son visibles.

Árbol Del Conocimiento, No. 1, Hilma af Klint, 1913.

Los Diez Mayores, No. 7 Adultez (grupo IV), Hilma af Klint, 1907.

Serie VII, no. 7d, Hilma af Klint, 1920.

Asociaciones

A lo largo de la historia de la humanidad, se han recolectado experiencias que más o menos son universales, como sonrojarse cuando se siente enojo o vergüenza. La explicación fisiológica sería que en momentos así, en los que hay mucha presión o estrés, se libera adrenalina, lo que puede provocar el aumento del ritmo cardíaco y que los vasos sanguíneos se dilaten, esto termina contribuyendo a que algunas zonas del rostro se vean coloradas. Otro ejemplo en el ámbito de la medicina es que cuando una persona tiene la piel amarilla significa probablemente que tenga ictericia causada por algún tipo de hepatitis. El mismo amarillo es usado como color de fondo de varias señales de tránsito, ya que por su saturación sirve para llamar la atención del conductor y avisar sobre las precauciones específicas que debe tomar. Algo parecido pasa con el rojo también en este mismo ámbito. Así podemos ver cómo distintos tipos de vivencias repetidas en el tiempo han ido definiendo cierto código en torno a los colores en todas las partes del mundo.

Queda en evidencia que los colores son algo importante en muchos niveles de la existencia humana, algo que forma parte de nosotros. Del mismo modo, las experiencias personales irán definiendo una propia relación con los colores. Por ejemplo, nuestro color favorito puede ir revelando datos de nuestra historia y, en algunos casos, hablar de cosas más profundas como rasgos de nuestra personalidad.

“Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente.” (Heller, 2004, p.17)

La relación color-emoción nos proporciona una opción para expresar lo que hay en el interior. Y —un poco aparte— me recuerda al dicho que dice: “las acciones hablan más que las palabras”, pero cambiando “las acciones” por “los colores”. Aunque no lo diría de forma tan absoluta porque simultáneamente pienso que en otros contextos habría una relación complementaria entre las palabras y los colores. Donde lo que hablan los colores se apoya en lo que hablan las palabras de forma recíproca.

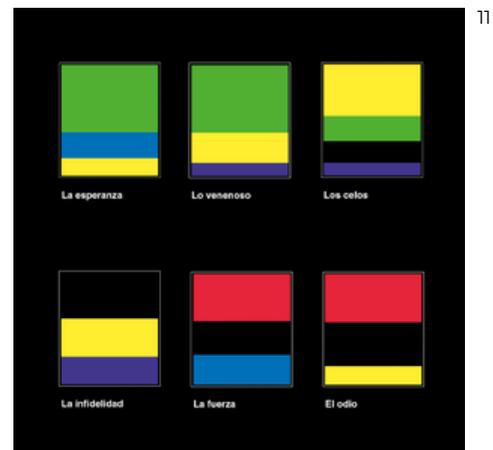
Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente. (...) Ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de otros colores. En un efecto intervienen varios colores — un acorde de colores.

Un acorde cromático se compone de aquellos colores más frecuentemente asociados a un efecto particular.

(Heller, 2004, p.18)

Así como un color puede cambiar su aspecto perceptible cuando está en relación con otros, un color en conjunto con otros puede inspirar sentimientos o emociones distintas a cuando está por sí solo en un plano. Acá unos ejemplos de “acordes de colores” y sus asociaciones, según expone Heller en *Psicología del Color*:

- Verde - Azul - Amarillo: Esperanza.
- Verde - Amarillo - Violeta: Lo venenoso.
- Amarillo - Verde - Negro - Violeta: Los celos.
- Negro - Amarillo - Violeta: La infidelidad.
- Rojo - Negro - Azul: La fuerza.
- Rojo - Negro - Amarillo: El odio.

Yendo más allá, resulta lógico que estas percepciones generan diferentes reacciones individuales, en especial considerando que, en las palabras del historiador francés, Michel Pastoureaux:

(...) el color no se percibe de la misma manera en los cinco continentes. Cada cultura lo concibe y lo define según su entorno natural, su clima, su historia, sus conocimientos, sus tradiciones. En este ámbito, el saber occidental no es una verdad absoluta, sino sólo un saber más entre otros. Por añadidura, esos saberes ni siquiera son unívocos. (...) Todos nos alegramos mucho de encontrarnos para hablar de un tema que nos apasiona, pero al cabo de unos minutos nos damos cuenta de que no estamos hablando de lo mismo: cada especialista posee sus propias definiciones, sus propios conceptos, sus propias certezas respecto al color. (Los Colores de Nuestros Recuerdos, 2017, p. 13)

¹¹Acordes de colores extraídos del libro *Psicología del Color*

Si algo te llama la atención, causa intriga y/o te gusta, será capaz de hacerte sentir más cosas, se conectará con tu pasado y guiará pasos en dirección al futuro. Lo mismo pasa si sientes disgusto o rechazo por lo mismo u otra cosa (si no sientes nada o es confuso, también). Cada cosa que sentimos (o no sentimos) va formando parte de las rocas que trazan el sendero por donde caminaremos, obviamente tomando en consideración las creencias, los valores y todo lo que forma parte de cada persona.

Cuando escribo esto son las 23:50 del día miércoles 29 de mayo. Últimamente me han llamado la atención las películas que tratan sobre la vida de artistas. Quizás como hace una hora (o un poco más) acabo de terminar de ver una película que elegí más o menos de forma aleatoria (*Nunca Apartes la Mirada*, 2018). O sea, la elegí consciente de que trataba de un artista (por la sinopsis), no obstante, ignoraba el hecho que la historia está basada en la vida de un artista que realmente existe (Gerhard Richter). Esto lo supe porque muy curiosamente, cuando la película terminó, casi de inmediato pensé: “esto tiene que ser real”. Y en mi investigación encontré que efectivamente hay partes que mantienen un parecido estrecho con la realidad. Saber eso hizo que la experiencia que me dio ver la película fuera mucho más inspiradora y además fue una muy grata sorpresa. A pesar de que, por más basada que esté en hechos reales, no se altera el hecho de que sea una ficción al fin y al cabo.

Esa fue una de las películas que vi ese mes, otra fue *Hilma* (2022) y la tercera es *Cartas de Van Gogh* (2017). La cual es realmente arte. Está hecha con la técnica de la *rotoscopia*¹² y además utilizaron óleos para llevarla a cabo, emulando la forma en que pintaba Vincent. Todas me han emocionado, hecho reflexionar e inspirado en diferentes niveles. También han aumentado mi curiosidad sobre sus vidas. Ha sido muy interesante investigar a estos artistas y contemplar las conexiones entre las cosas que han vivido y su creación de obra. Ni estando en la universidad estudiando a diferentes artistas tuve esta sed por conocer de sus vidas, como me ha sucedido ahora en el proceso de tener que escribir una memoria y armar una obra conjunta.

¹²Animación hecha a base de calcar cada imagen o frame de un video grabado.

Pensando en Van Gogh, salta a mi memoria el recuerdo de cuando estaba en la enseñanza básica y tuve que armar un “cubo de artista”. Ya no recuerdo si el nombre del trabajo era justamente ese, pero literalmente armamos un cubo de cartón piedra. En cada cara debíamos colocar datos o imágenes de sus pinturas recreadas por nosotros. Ya no sé si fue designada o elegida la persona artista de la que debíamos exponer. Sí recuerdo que lo hice de Van Gogh, que mi mamá me terminó ayudando con un dibujo porque el tiempo no me alcanzaba y que pinté con lápices de palo una pintura de sus zapatos que hizo.

Registro recuerdo de parte del “cubo de artista”, entre 2011 y 2012.

Creo que hay algo muy tierno y valioso en el poder identificarte y empatizar de alguna u otra manera con la vida de otras personas artistas, aunque en los medios muchas veces se llegasen a sobre-romantizar. Me atrevería a decir que casi universalmente se sabe que la vida de una persona que quiere dedicarse al arte está repleta de obstáculos; vivir puramente del arte no es algo sencillo de lograr. Tanto en la actualidad como en el pasado.

Intensamente (2015) es otra película que me ha influenciado fuertemente en las asociaciones color-emoción que hay en mi mente.

En pocas palabras, esta película se centra en una niña que se encuentra pasando cambios importantes en su vida (mudanza y el paso de la niñez a la adolescencia) y cómo esto la va afectando en distintos ámbitos. Lo que destaca es la forma en que se representan las emociones y pensamientos de la protagonista en un literal espacio al interior de su mente, un panel de control, y cinco entes que encarnan cada uno una emoción. Tenemos a: Alegría de color amarillo, Tristeza de azul, Temor en morado, Furia es rojo, y Desagrado es verde. Cada uno toma control del panel en diferentes circunstancias y en muchas ocasiones tienen discusiones sobre cómo debería reaccionar la chica.

Algo importante del desarrollo que tiene esta historia es cómo se llega a entender que una emoción no tiene que excluir a la otra y que no existen emociones malas que debemos evitar. Las emociones simplemente son y debemos abrazarlas tal cual se presentan. Esta cinta la vi en su mismo año de estreno y haciendo este resumen, puedo ver el estrecho lazo que tiene también con el cuento “Reciprocidad de los Colores” que expuse al inicio.

Evidentemente las obras cinematográficas son algo que ha tenido un gran impacto e influencia en mí. Estos trabajos ejemplifican mi interés por plasmar estas asociaciones desde mi propia subjetividad, donde la forma en la que se implementa el color siempre tiene una intención¹³ y es parte del mensaje que se intenta transmitir a la audiencia.

Simultáneamente, sumergirme en la vida de otras personas artistas del pasado es algo que me ha mantenido a flote cuando siento que me ahogo en mis cuestionamientos e inseguridades en el proceso de realizar esta memoria. De alguna manera, siempre logran avivar en mí la pasión que tengo por la creación artística. Me inspiran a seguir y me ayudan a ver que en esta disciplina no existe un **camino correcto** a seguir.

¹³ Utilizan la psicología del color.

LA OBRA

La obra de los artistas es la expresión
de su experiencia existiendo,
la suma
de años e historias
que se albergan en ellos.
Lo que vieron, olieron, tocaron,
TODO.
Es verdad que el arte no existe,
al menos no por sí solo,
son los artistas.

Sobre la obra

Siendo este un espacio no para crear o descubrir algo que nunca se haya visto, sino un espacio para conectarse con lo que ya existe, esta obra surge como una extensión del interés por la relación **color-emoción** ligada a la búsqueda por una poética autobiográfica, la cual se abarcó en la obra *Un día en Colores* (2022).

Sin embargo, en la presente ocasión la exploración de esta relación va por una aproximación que en su mayoría se dirige hacia lo **abstracto**. El aspecto **autobiográfico** se configura en un lenguaje menos literal y directo, utilizando distintos medios como témperas, tintas, colorantes comestibles en polvo (solubles al agua), lápices de colores y de grafito, sobre diferentes tipos de papel que varían en sus dimensiones, a veces siguiendo un patrón de medida y otras veces siendo completamente desiguales.

Este trabajo se va armando no para revelar un gran producto final, sino para resaltar un **proceso** donde cada parte es valorada ya como obra. Y cada una cuenta algo sobre los colores y la mente de una persona artista, que siendo indecisa e insegura, busca y se pierde entre matices y trazos para encontrar algo que tenga la capacidad de mover las emociones y las mentes de las personas que observen.

La obra se basa en general desde una conciencia por las armonías y psicología del color, además de la propia percepción, con influencia del movimiento artístico **color field** (o campos de color) de la mano con la obra de Mark Rothko y de la **abstracción geométrica** en conjunto con la obra de Hilma af Klint.

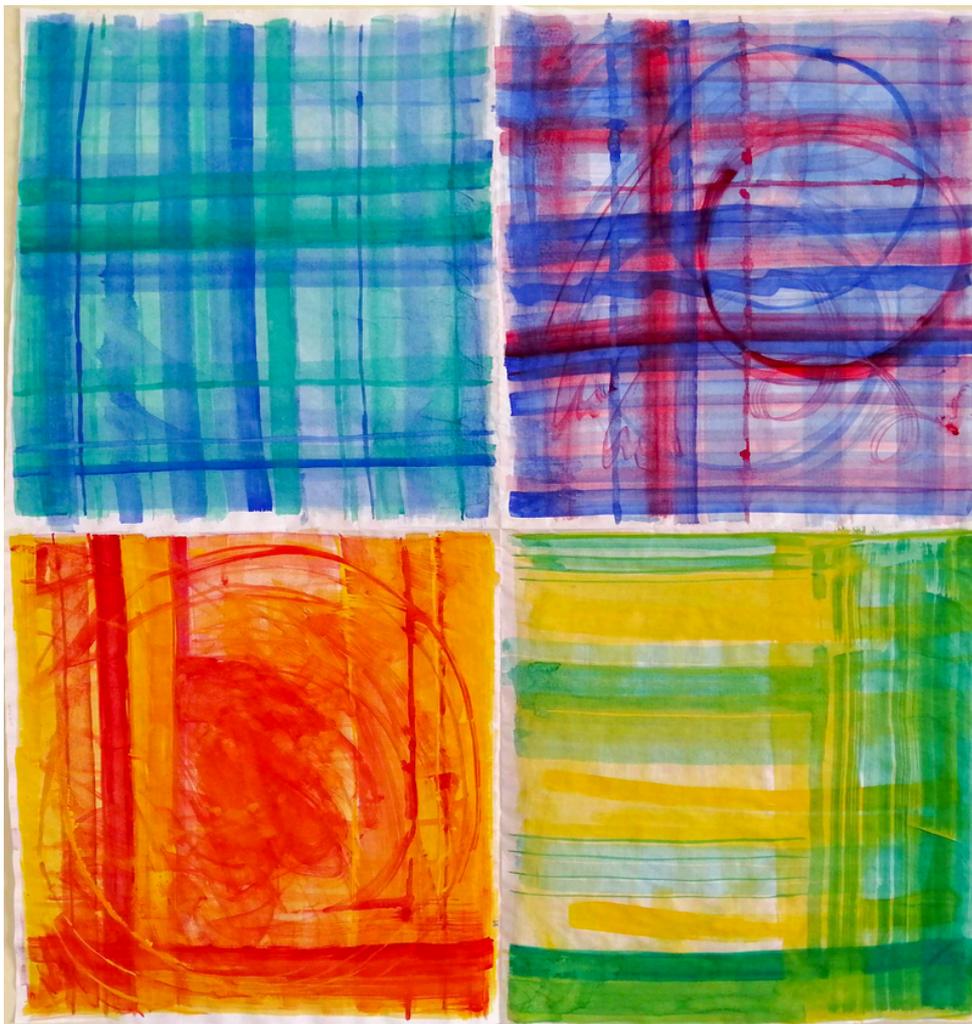
Sobre el proceso

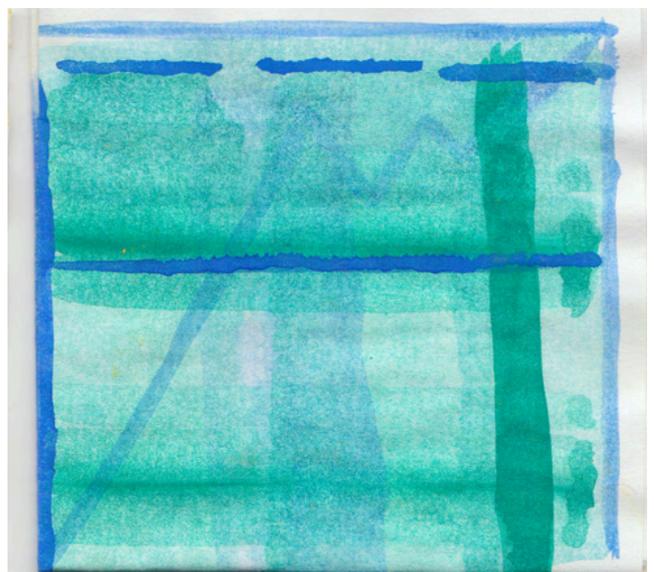
“El oído es mudo, la boca sorda; pero el ojo percibe y habla. En él se refleja, desde el exterior, el mundo y, desde el interior, el hombre.”

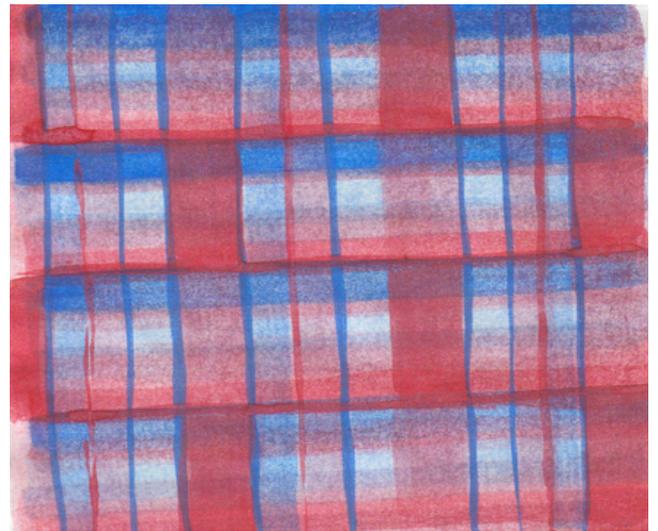
Johann Wolfgang von Goethe

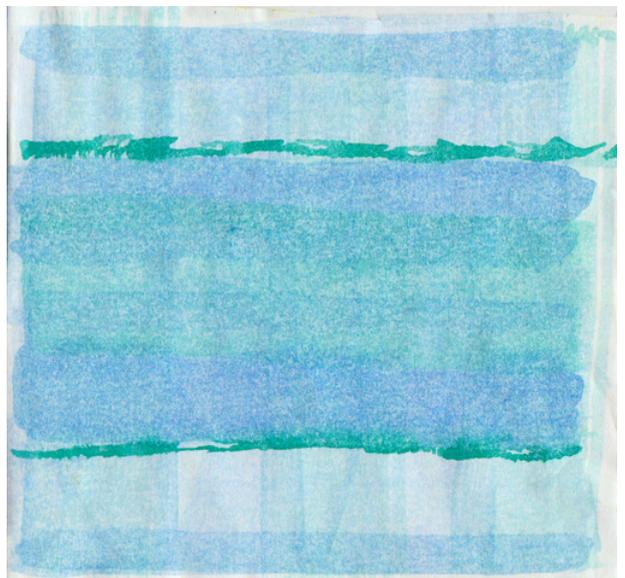
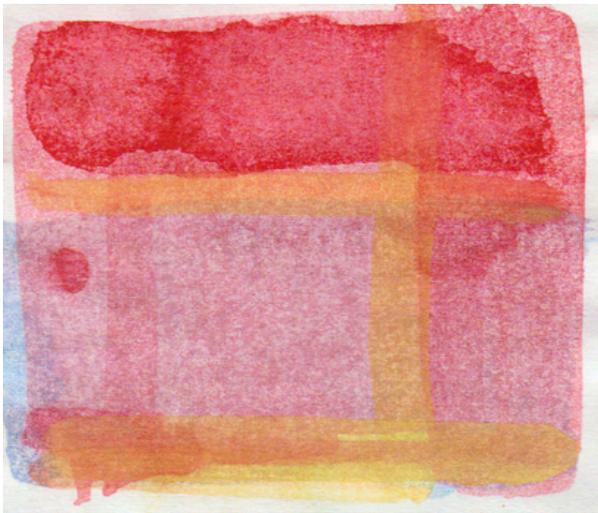
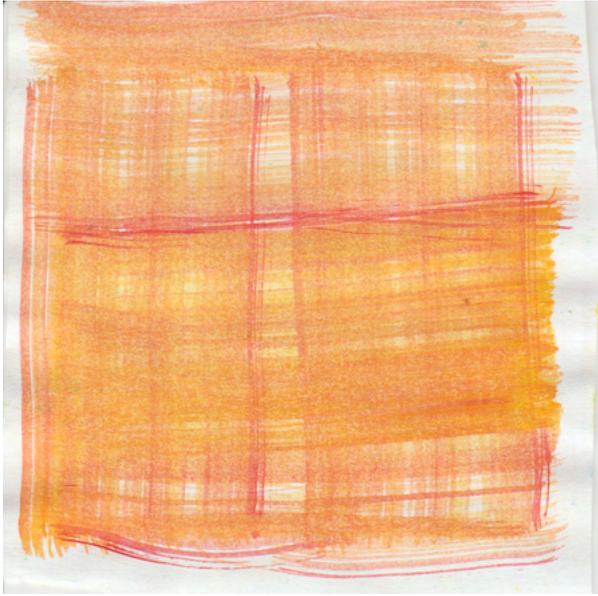
Tomando en primera instancia inspiración en el movimiento color field del cual se puede ver como un ejemplo la obra de Mark Rothko con sus largos planos de colores lisos y sólidos. El flujo de la obra que se estaba gestando no brotaba de alguna visión fija, solo pintaba dejándome llevar por como mejor se sentían los colores en el momento. Algo así como la intención de Rothko por plasmar las emociones humanas más básicas.

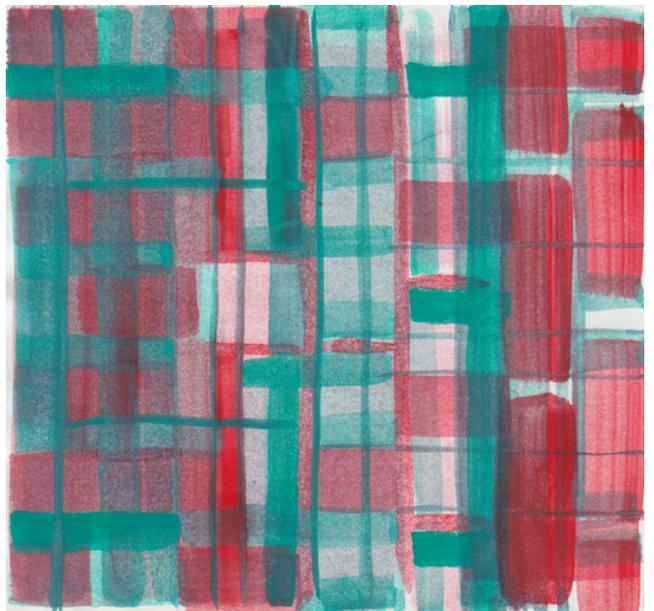
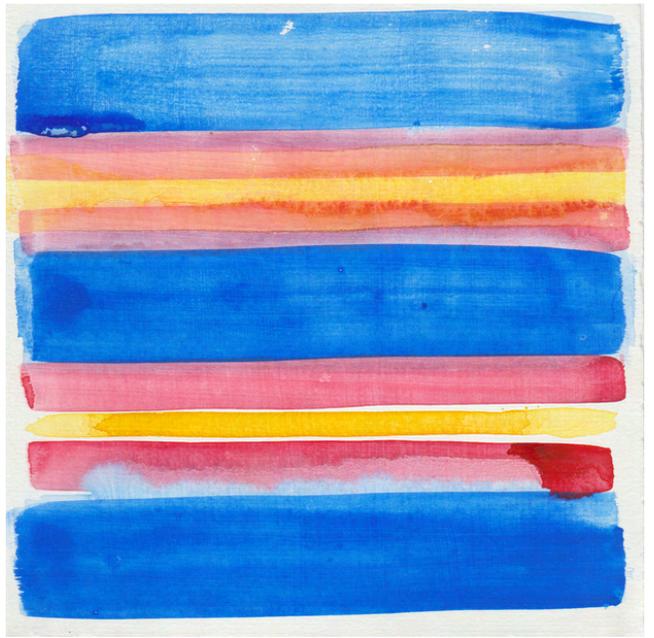
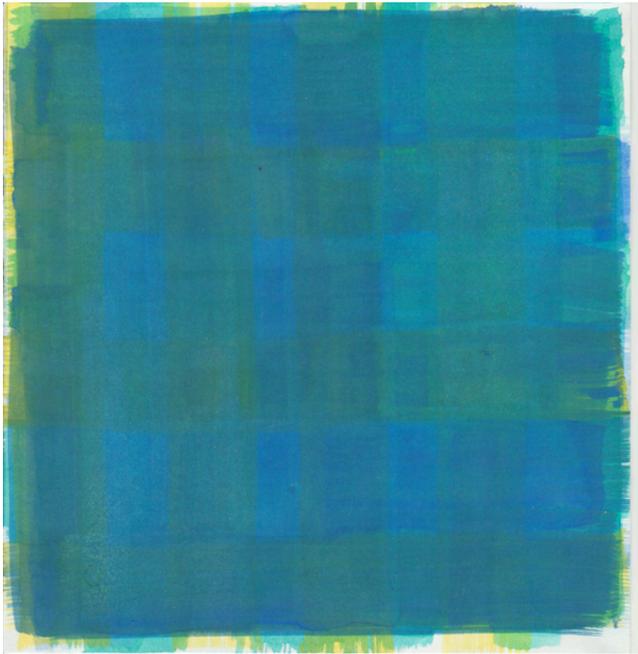
Mientras ponía cada pincelada sobre el papel, mi tendencia la mayoría de las veces fue hacer unos tipos de cuadrículas. Y no pasaba de usar tres colores por paleta. En las exploraciones con lápices de palo fue un poco diferente.

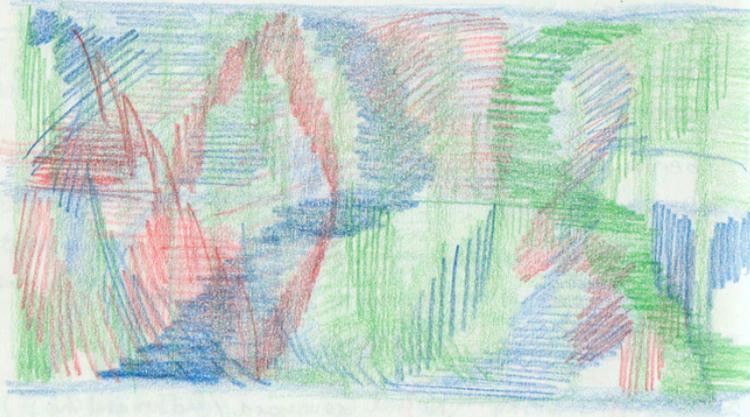

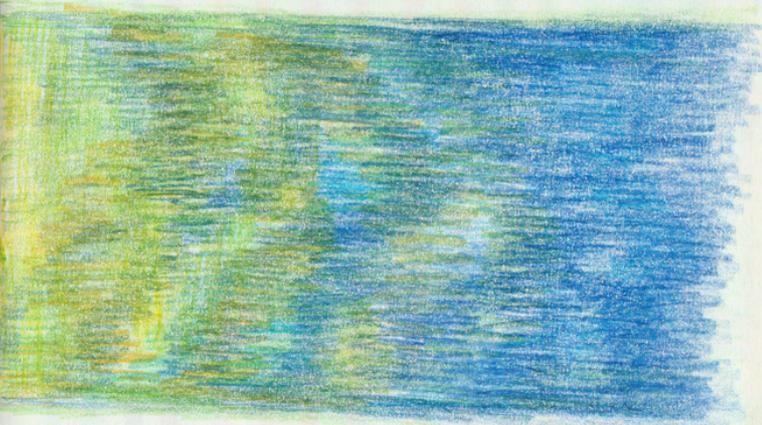
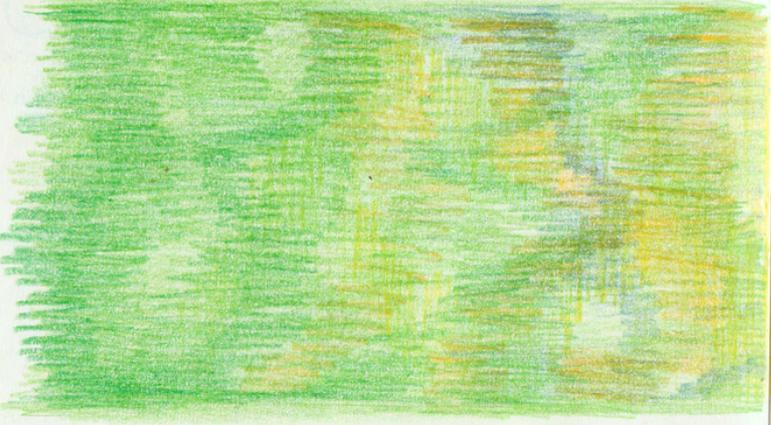

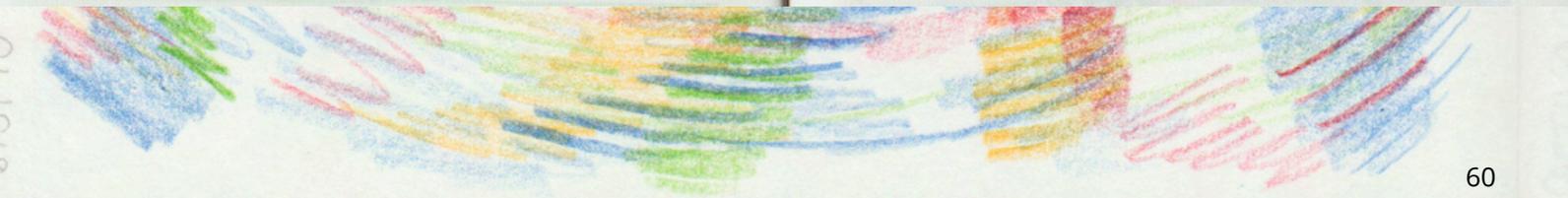
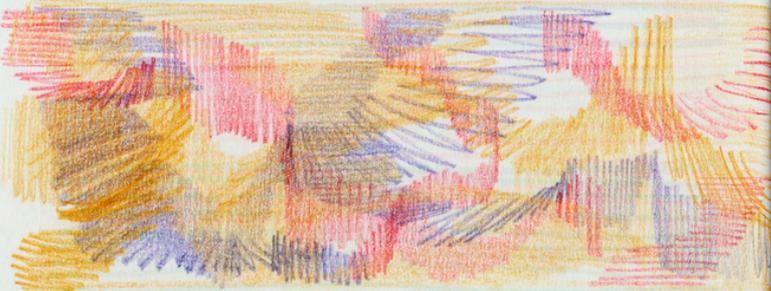
[Faint, illegible handwriting]

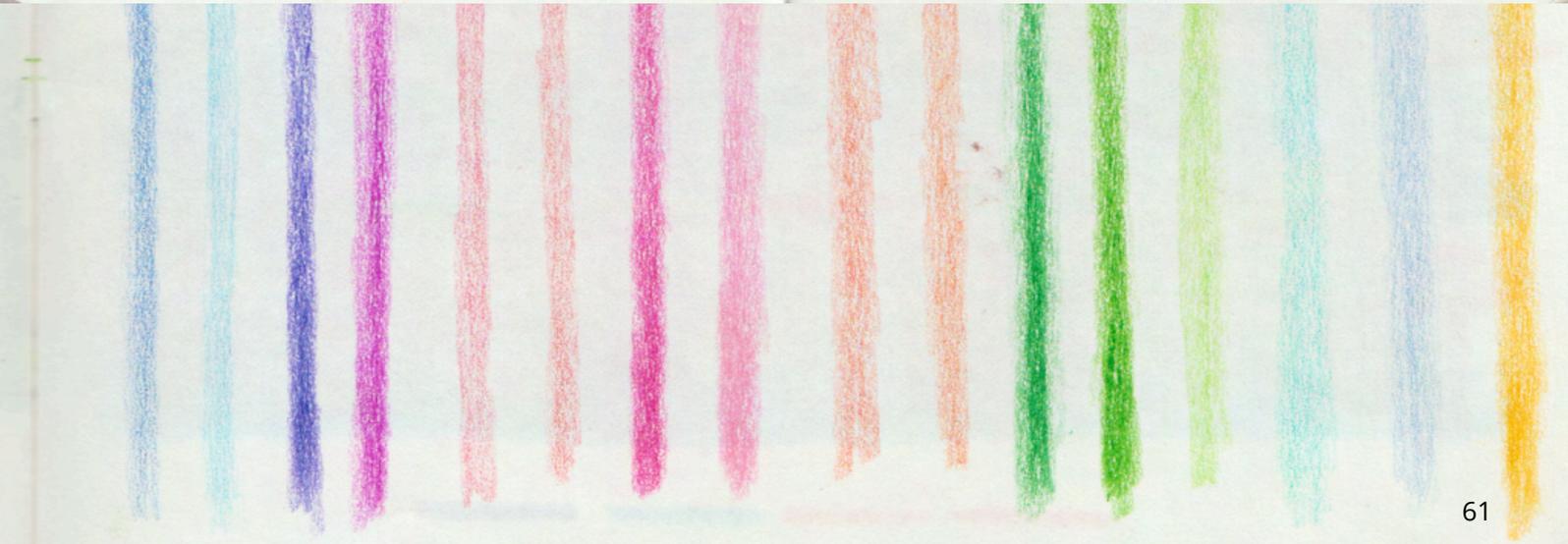
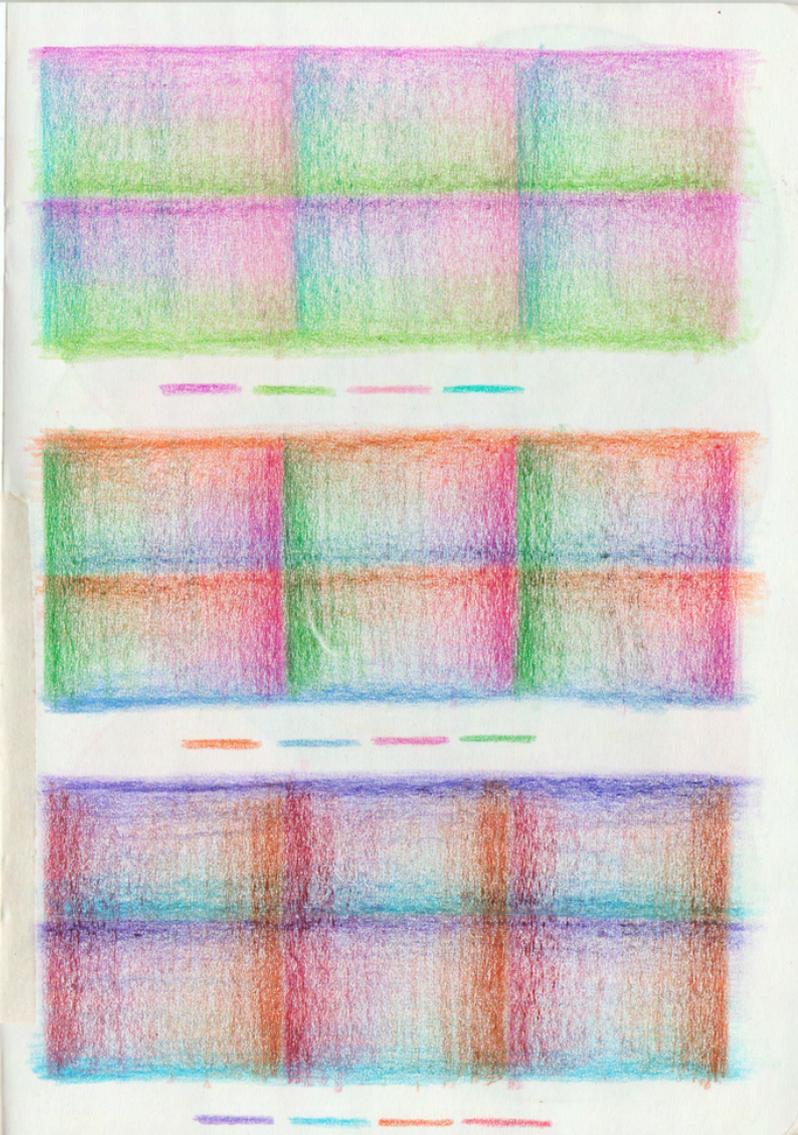
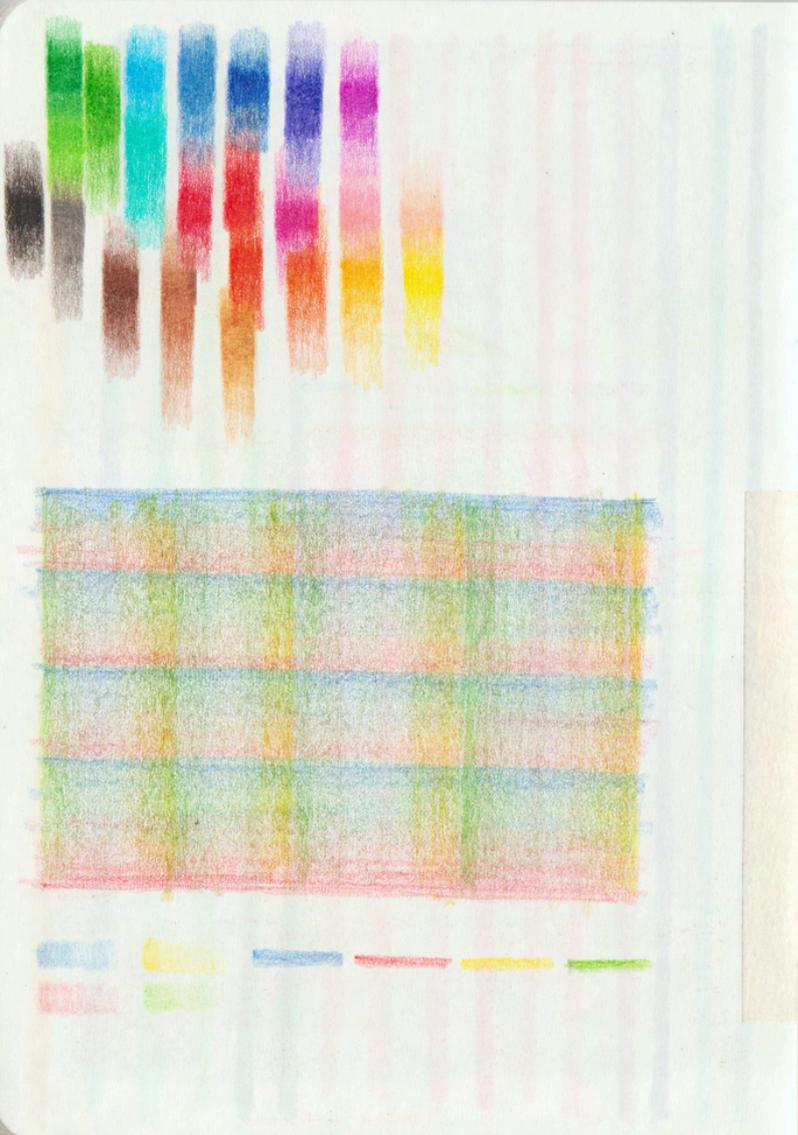
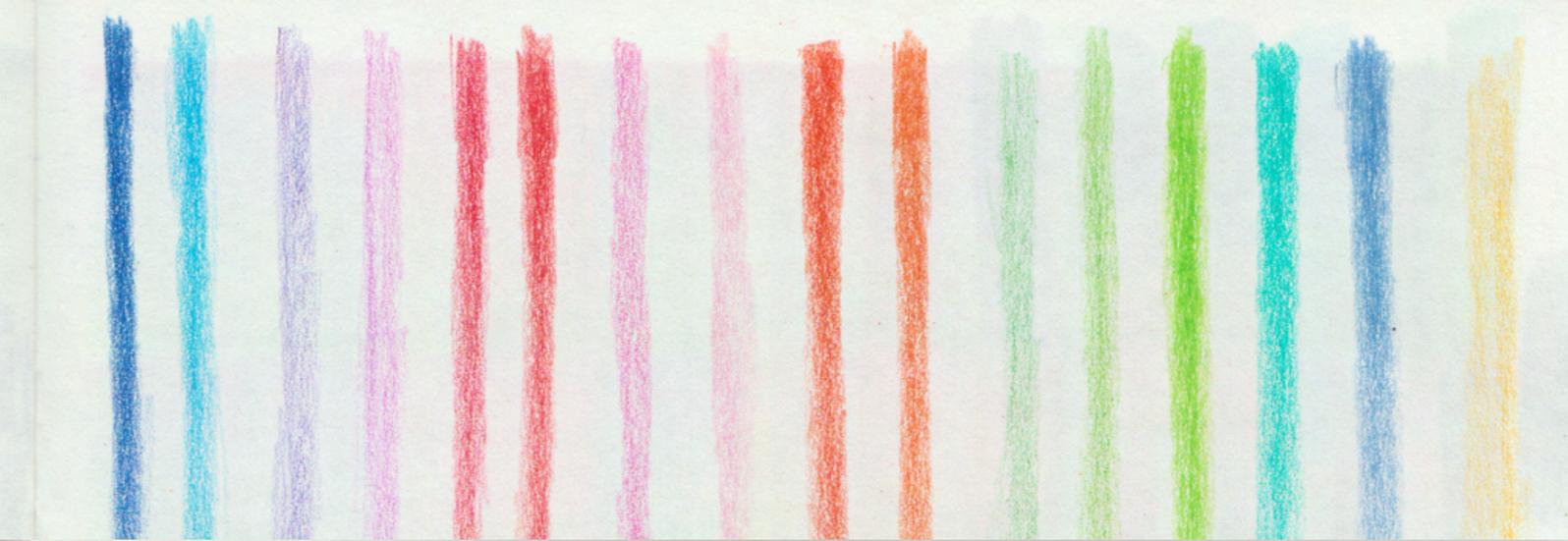
[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

The background of the page is an abstract watercolor painting. It consists of numerous horizontal, overlapping bands of color. The colors are diverse, including shades of blue, purple, pink, red, orange, yellow, green, and brown. The edges of the bands are soft and blurred, creating a layered, textured effect. The overall composition is horizontal and fills the entire page.

A medida que iba avanzando con estas pinturas, surgía en mí el sentimiento de que no era suficiente. De alguna manera, pensaba que lo que estaba haciendo no hablaría de ninguna manera a nadie.

Es así que en segunda instancia con más intencionalidad y deseando un cambio en el rumbo de mis creaciones, le di forma a lo que luego definiría como “diagramas de emociones”. Esto empezó cuando tomé cinco colores: verde, rojo, morado, azul y amarillo. A los que luego les asignaría una emoción¹³ en base a mis preferencias basadas en la psicología del color.

- Verde: tranquilidad.
- Rojo: enojo/ira.
- Morado: el miedo.
- Azul: tristeza.
- Amarillo: alegría.

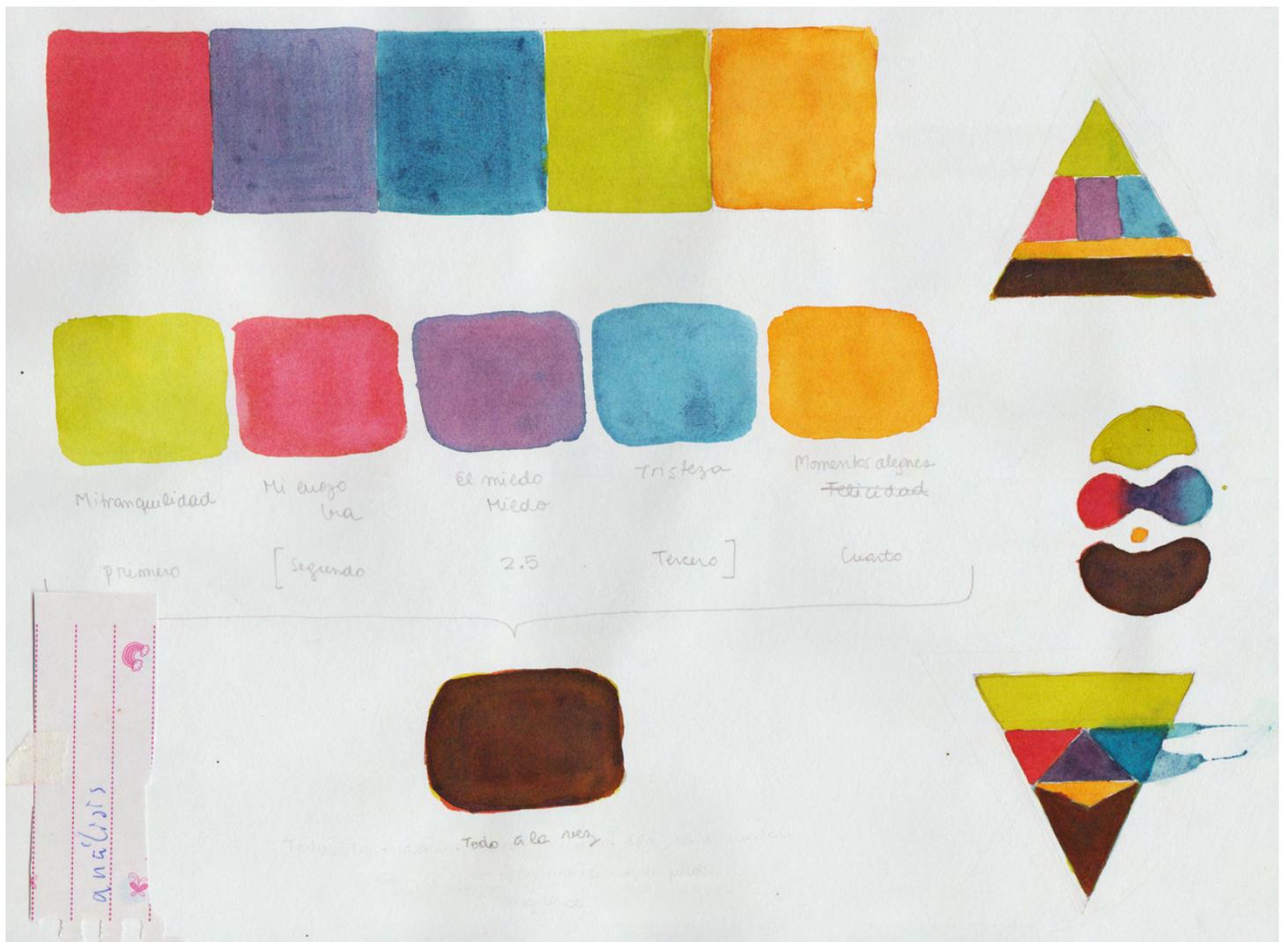
Como un “sexto color” está la mezcla de los cinco. Lo que sería un negro óptico o “el caos”, que lo defino como esos momentos de crisis y confusión.

Teniendo estos colores y sus emociones asignadas pensé:

¿Qué podría hacer para plasmarlos de alguna manera en que tuvieran un orden y un sentido?

De esta pregunta surgieron dos figuras geométricas: el círculo y el triángulo. Aquí —como mencioné— la intención era dar orden. Mi idea siguiente fue que el área que ocuparan los colores dentro de las figuras, representaran la frecuencia en que siento que las he experimentado últimamente en mi vida. Además de esto hay otras lecturas que le doy pero de forma más específica. Por ejemplo, el verde arriba de todo quiere decir que algo a lo que le doy prioridad en mi vida es a mi tranquilidad. Y el morado, que está en medio del rojo y el azul, es la expresión literal de la mezcla de los dos colores pero también un juego de palabras entre la palabra miedo y medio: “en el medio el miedo”.

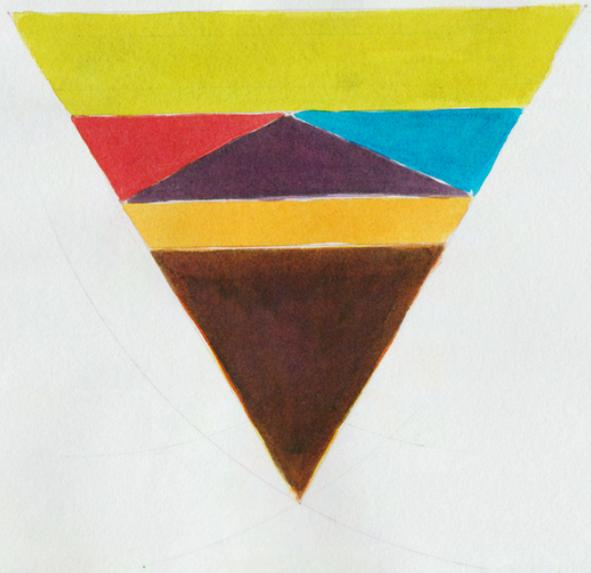
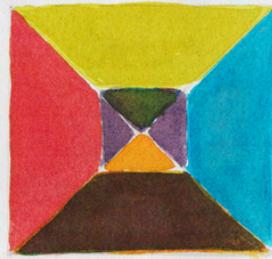
¹³ Quisiera resaltar que la tranquilidad por definición sería un estado de ánimo y no una emoción. Igualmente el concepto de caos no sería una emoción como tal pero para efectos de una lectura cómoda y fluida, englobo todo dentro del término “emociones”.

Esta segunda etapa que transitó la obra se puede conectar con la **abstracción geométrica** y tiene un parecido con las obras de Hilma.

Ya que vuelvo a mencionarla, algo a lo que me gustaría referirme sobre esta artista es que la conocía pero más que nada de nombre. Poco y nada había visto de su obra. Llegué recién a explorar mejor su trabajo cuando ya había empezado con los diagramas de emociones. Gracias a mi profesor guía, Jorge Gaete, que cuando le mostré mis avances me recomendó investigarla. Debo decir que aunque no tengo relación con prácticas o tradiciones esotéricas, me fascinaron sus creaciones y todo el imaginario que albergan.

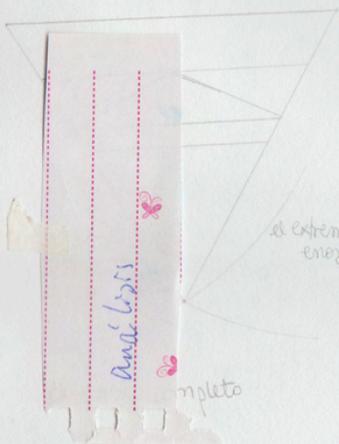
En lo personal me sorprende ver cómo de forma muy aleatoria, creé cosas que guardan bastantes aspectos en común con su obra, al menos en el ámbito de lo visual, al igual que me pasó con Rothko en el año 2022.

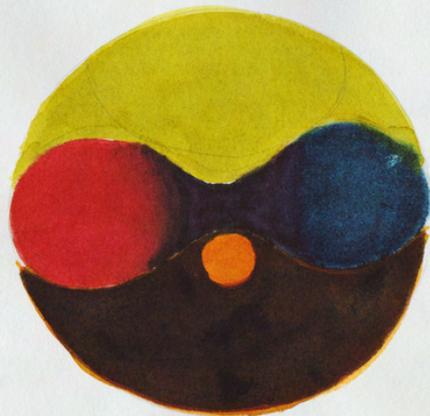
Date: _____
Weather: _____
analisis

Tranquilidad

el extremo del enojo

el extremo de la tristeza

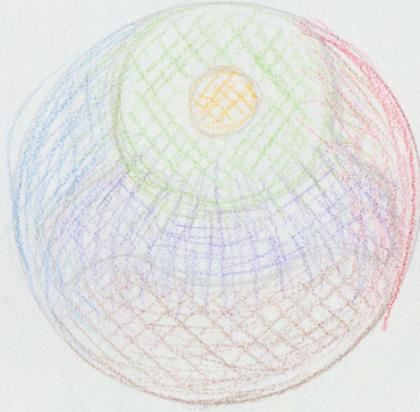
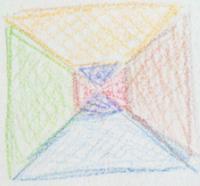
un destello de alegría

En el medio del miedo

¿Dónde están el disgusto y la desconfianza?
¿y la ansiedad?

entre el límite de la Tranquilidad y el enojo
Entre el límite de la Tranquilidad y la tristeza
entre la tranquilidad y el centro del miedo

Interpretación por Oriane (hermana Mayor)

alegría — calma
 tristeza — tristeza
 miedo — caos
 calma — ira
 caos — miedo

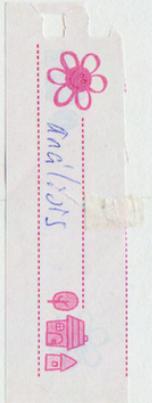

Diagrama de emociones
 en forma de cuadrado
 y forma circular.

Una forma de plasmar
 la relación y flujo
 entre las emociones.

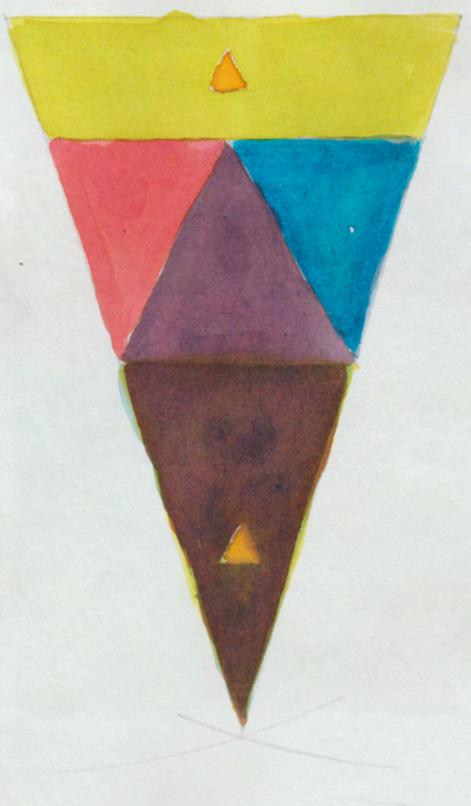
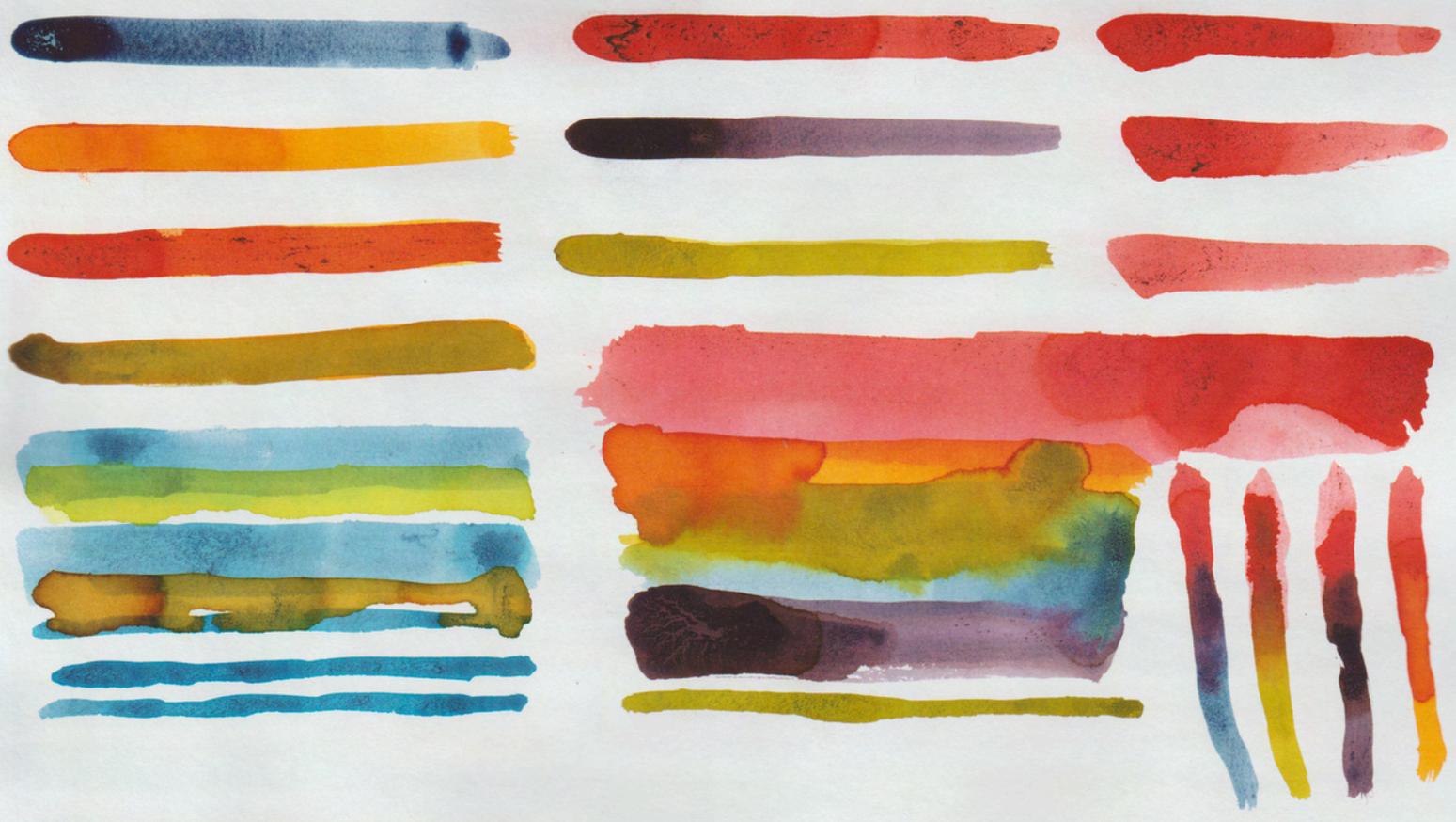
Se ve como algo estético
 pero en mi imaginación
 la apariencia de estos
 diagramas no tiene
 límites tan definidos
 y todas las partes se
 mueven y chocan entremezclándose. (algo como en la sig. página)

Destaco de entre los materiales que usé a los que se activan con agua, ya que a esta no se le puede controlar, sino solo manejar. Que es lo que pasa igualmente con las emociones.

Me gustó pensar en esa analogía mientras pintaba.

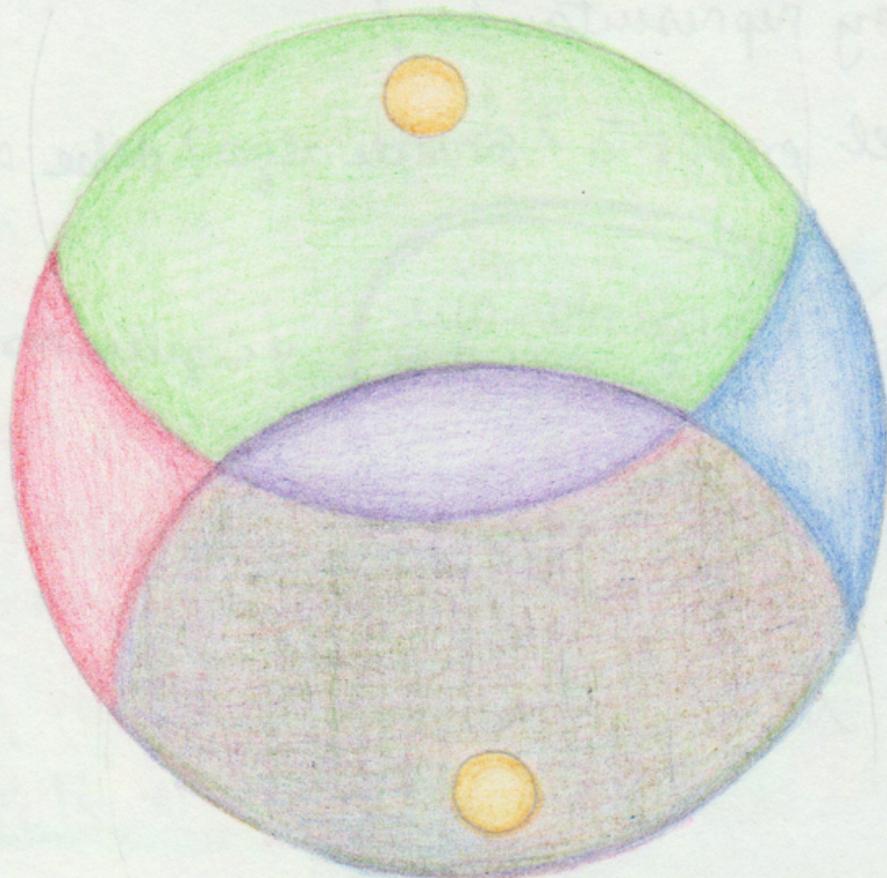
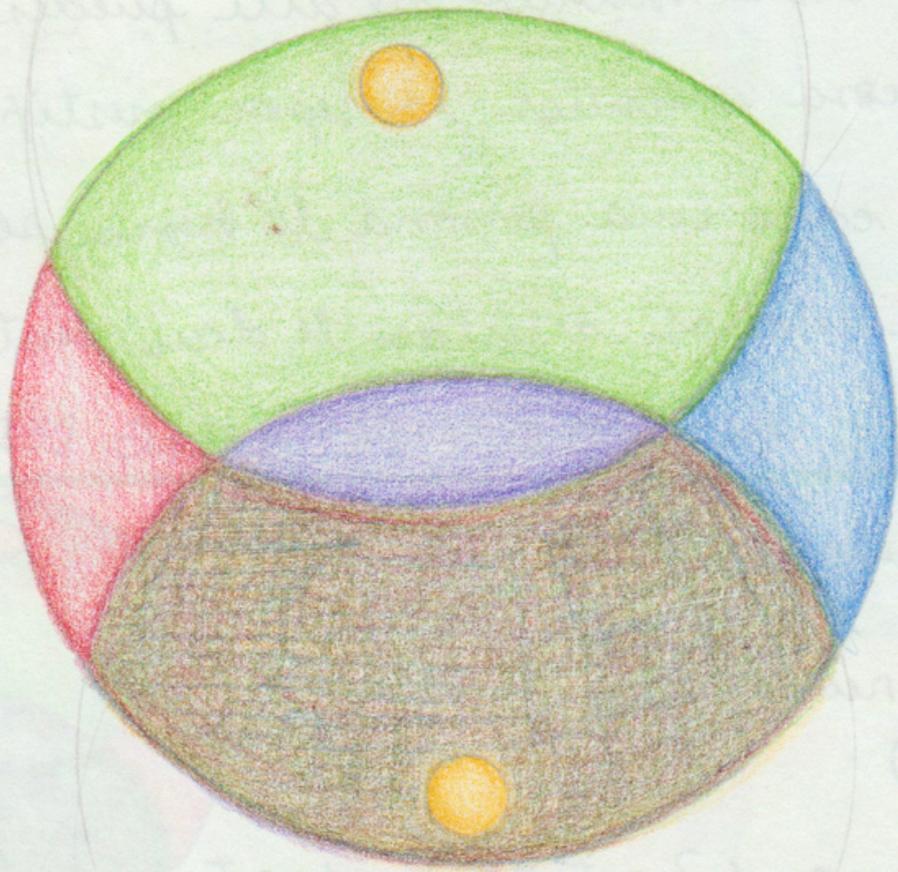

"círculo donde el miedo predomina
y cerca del centro se concentra
la tristeza"

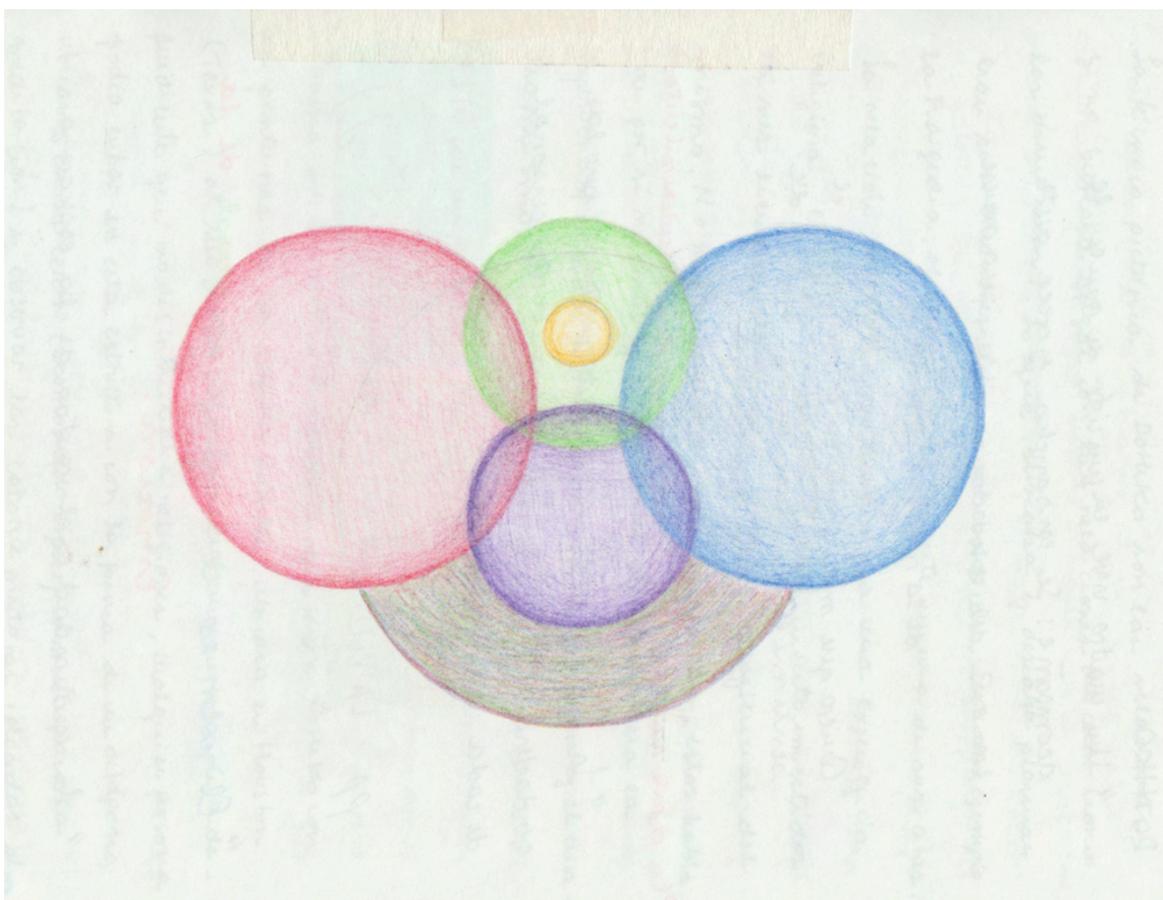
can fro

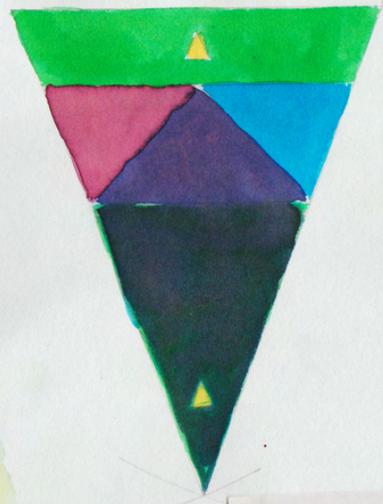
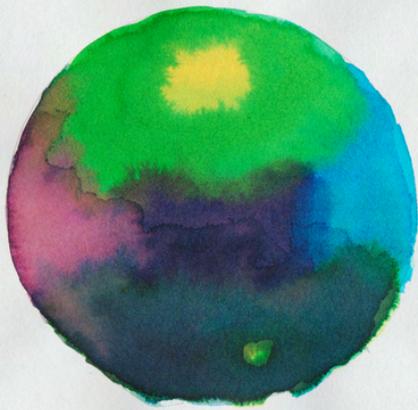
Expresándome más puntualmente acerca del proceso como concepto. Ya que el curso de la creatividad no es algo que pueda controlarse, en el camino me acompañé de una libreta en la que iría anotando todo lo que pudiera sobre las cosas que fuera investigando y las ideas que me fueran surgiendo. Similar a un cuaderno de campo.

En una revisión, algo que subrayó mi profesor guía al conversar fue que en el proceso también hay obra. Lo que se conecta directamente con la cita de Rothko ya mencionada: “La pintura no es un producto, es un proceso”. Y ha sido algo que me ha hecho mucho sentido al momento de dar un vistazo general al desarrollo de este trabajo. Porque podría decir que la obra nunca salió de esta dimensión de **proceso**. No hubo un punto en que reuní piezas de todas las partes para crear una sola gran obra maestra final. Por eso considero incluir físicamente estas libretas¹¹ como parte de la misma, al igual que una croquera que también me acompañó en este trayecto.

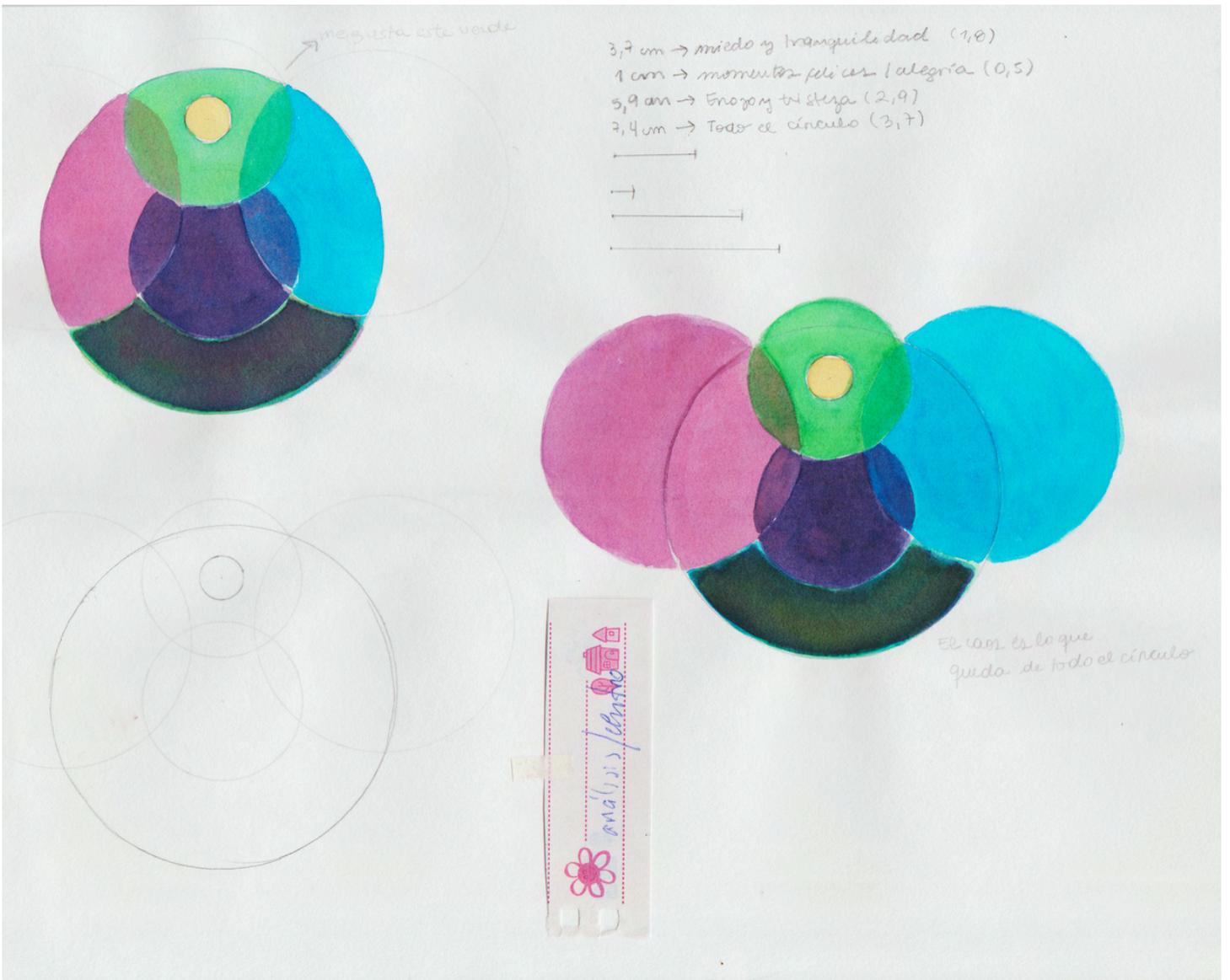

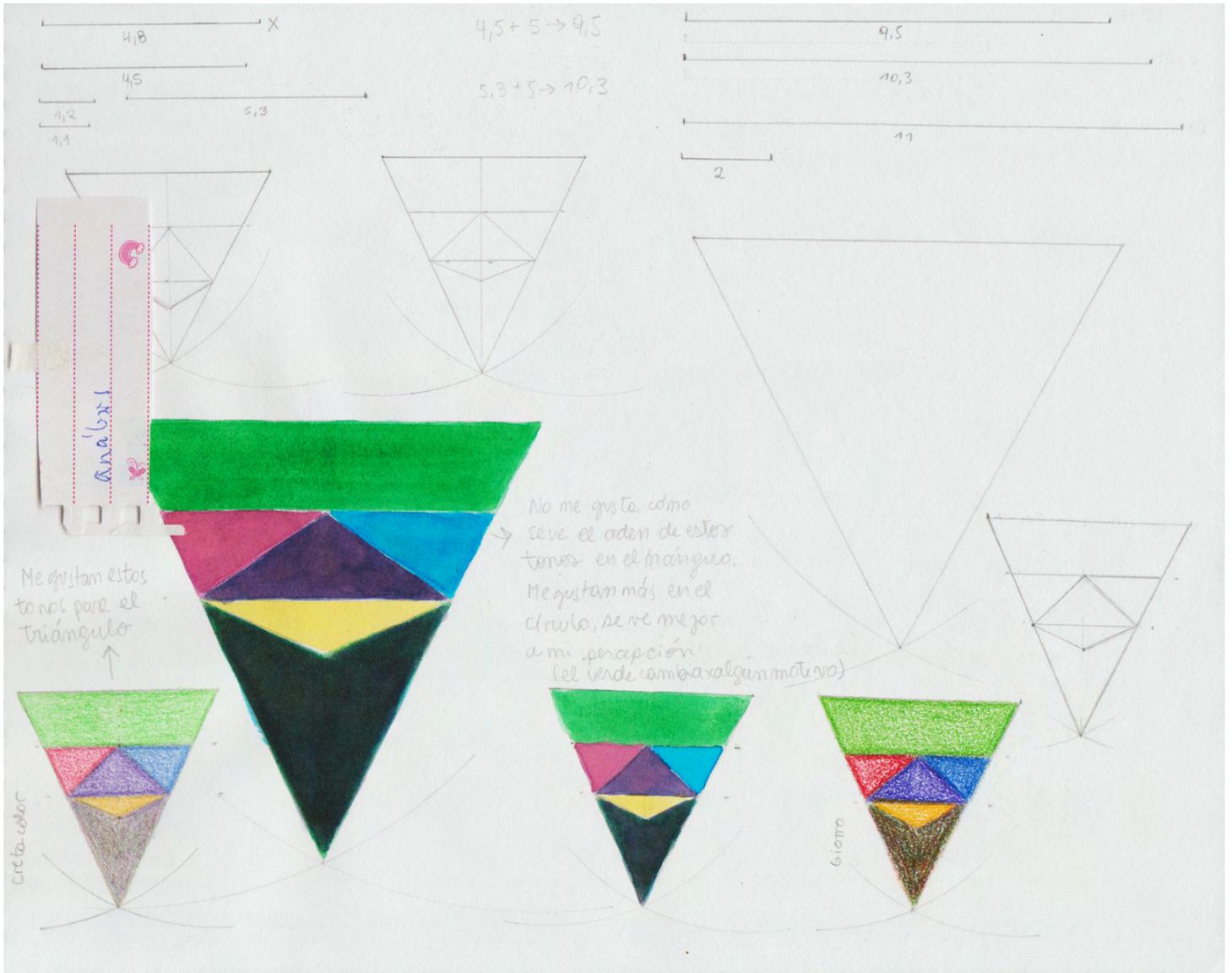
¹¹Detalle más o menos irrelevante: casualmente terminé usando dos libretas idénticas.

prueba de los colores
con tinta china

Date: _____ Weather: _____
Cristóbal Colón

Retomando el relato sobre el camino por el que pasó la obra, podría articularse una tercera instancia. La cual surgiría de un segundo episodio de dudas sobre lo que venía creando y cómo podría ser recibido.

En esta ocasión volví a lo que estaba más acostumbrada, lo figurativo o ilustrativo —si se le puede llamar así—. Tomándome del código inscrito en los colores que había elegido en la etapa anterior, hice cinco dibujos.

- Uno para representar la tranquilidad.

- Uno para representar el enojo.

- Uno para representar el miedo.

- Uno para representar la tristeza.

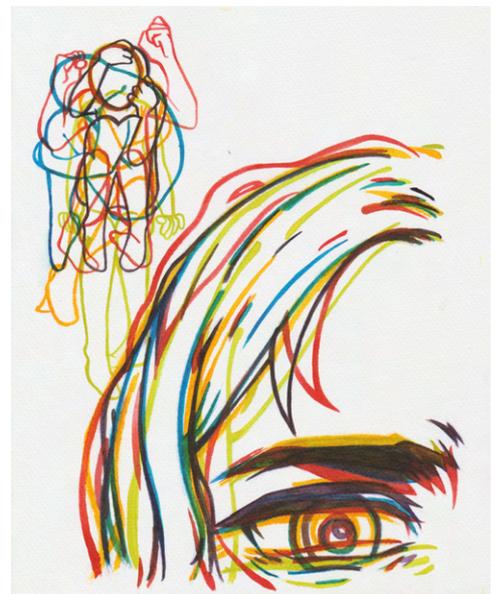
- Uno para representar la alegría.

Y uno para representar todas las emociones solapadas.

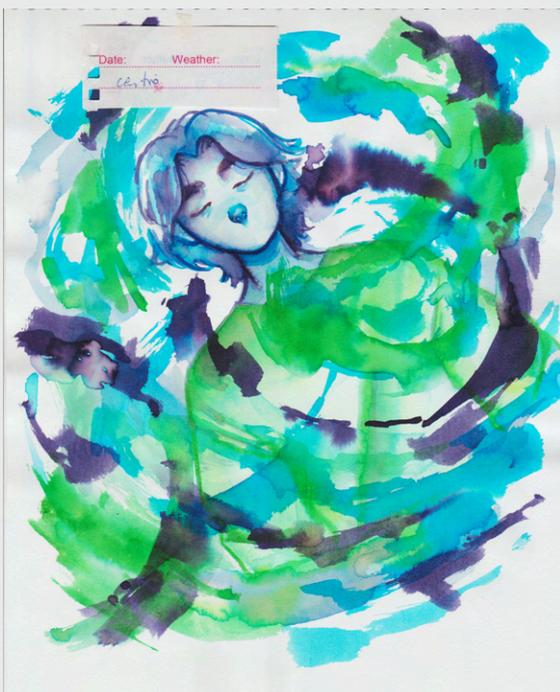

Como mencioné, esta etapa surgió luego de dudar nuevamente sobre mi trabajo. En la elaboración del dibujo, me enfoqué en cómo la mirada es suficiente para expresar emoción y cómo puede sentirse en el cuerpo. Como el lenguaje corporal de estas emociones. También la disposición y volumen que presenta el cabello habla sobre el estado de ánimo.

Aunque existe esta tercera parte donde específicamente ilustro cada emoción. Entre las primeras dos etapas, no dejé lo figurativo completamente de lado. Había dibujado y pintado representaciones de emociones con colores específicos en mente de una manera similar. En algunos casos solo me dejé llevar y en otros intenté hacer una especie de mezcla entre lo abstracto y lo figurativo. Asimismo son ejemplo de esto las imágenes de las páginas 3 y 9.

Analisis

Al hacer una examinación de la obra cuando había avanzado gran parte del trabajo e investigación. Me di cuenta que, al igual que en el trabajo de Hilma af Klint, donde en su obra se pueden ver dos etapas: la guiada por una fuerza externa a ella y la guiada por su propia conciencia e intelecto. Sin contar la tercera sección de mi obra, casi como una analogía percibí cierto **paralelo** entre su proceso y el mío. Porque al principio de la creación de la obra para esta memoria, **solo hice** sin pensar demasiado en un significado o intención profunda, resultando estas pinturas llenas de líneas de color en su mayoría. Sin embargo, en cierto punto me picaba en la cabeza el hacer algo más **intencionado** y de ahí surgieron los diagramas de emociones con los círculos y triángulos, que es la etapa en que soy más consciente con los pasos que doy.

En lo que fueron los tramos finales de esta obra. De alguna manera me encontraba muy frustrada porque cada cosa que hacía resonaba mucho conmigo al principio pero luego mis inseguridades tiraban todo abajo. Muchas veces observé mis creaciones y al no verles ya más sentido, pensaba: "No sirve". Una voz de alguien invisible decía que lo que había hecho no sería digno de ampliar y menos de presentar como examen de título. Las tres etapas por la que pasó la obra junto a mi, las miraba aisladas entre sí. No obstante, para lo que es la creación artística, eso no tendría mucho sentido. Ya que siempre hay algún hilo que conecta lo que hacemos. Y en cada etapa el foco en el **color** fue una constante, al igual que la **búsqueda** por expresar **emociones** y crear algo que haga **sentir**. Me gusta la idea de ver esta obra como un **patchwork**¹² de ideas ejecutadas. Es decir, un obra que se construye a base de retazos; la exploración de estéticas que no son todas de la misma textura pero que combinan entre sí.

¹² Literalmente "trabajo con parches". Técnica de costura que consiste en coser diferentes retazos de telas para crear un diseño.

Hoy de
nuevo
no avancé
NADA

UN DÍA SOBRE OTRO SE SUPERPONE

LAS HORAS Y LOS SEGUNDOS

LOS RECUERDOS LAS EMOCIONES

Y LOS PENSAMIENTOS

LA VIDA PASA

LÍNEAS SE DIBUJAN

UNA CANTIDAD INFINITA DE COLORES Y Matices

RECORDANDO

EMOCIONES

PENSANDO

DÍAS

PASADOS

RECORDANDO

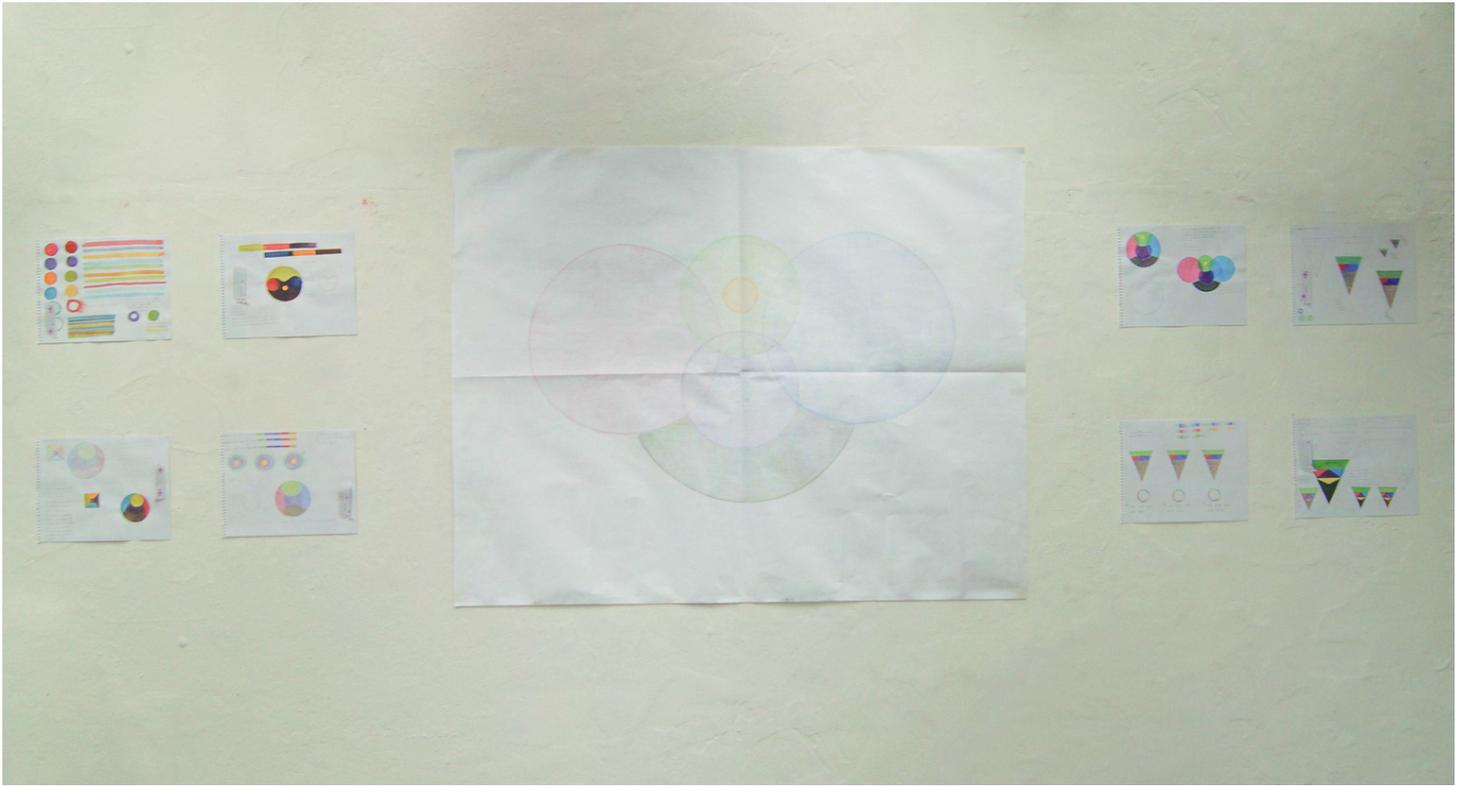
EMOCIONES

PENSANDO

DÍAS

PASADOS

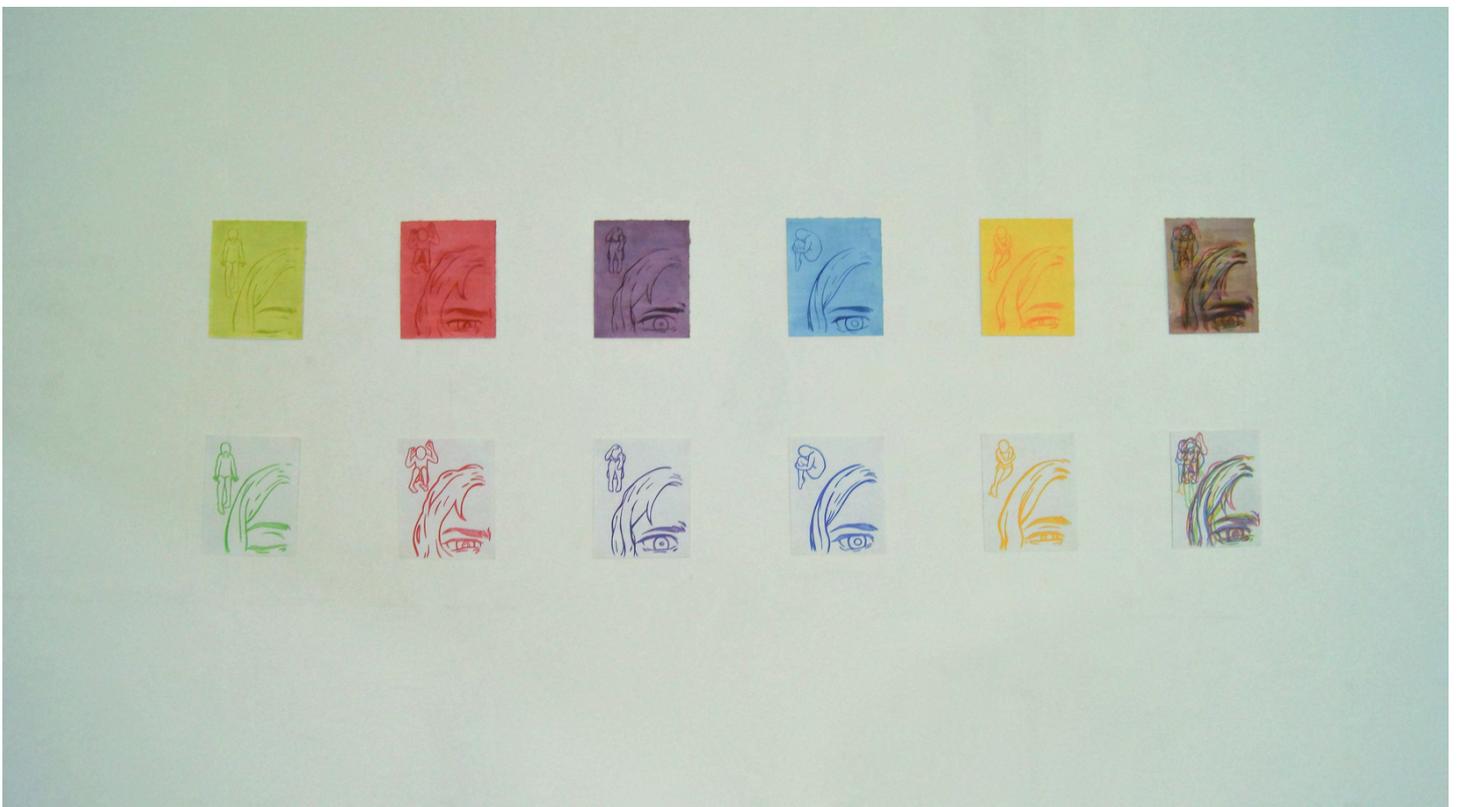
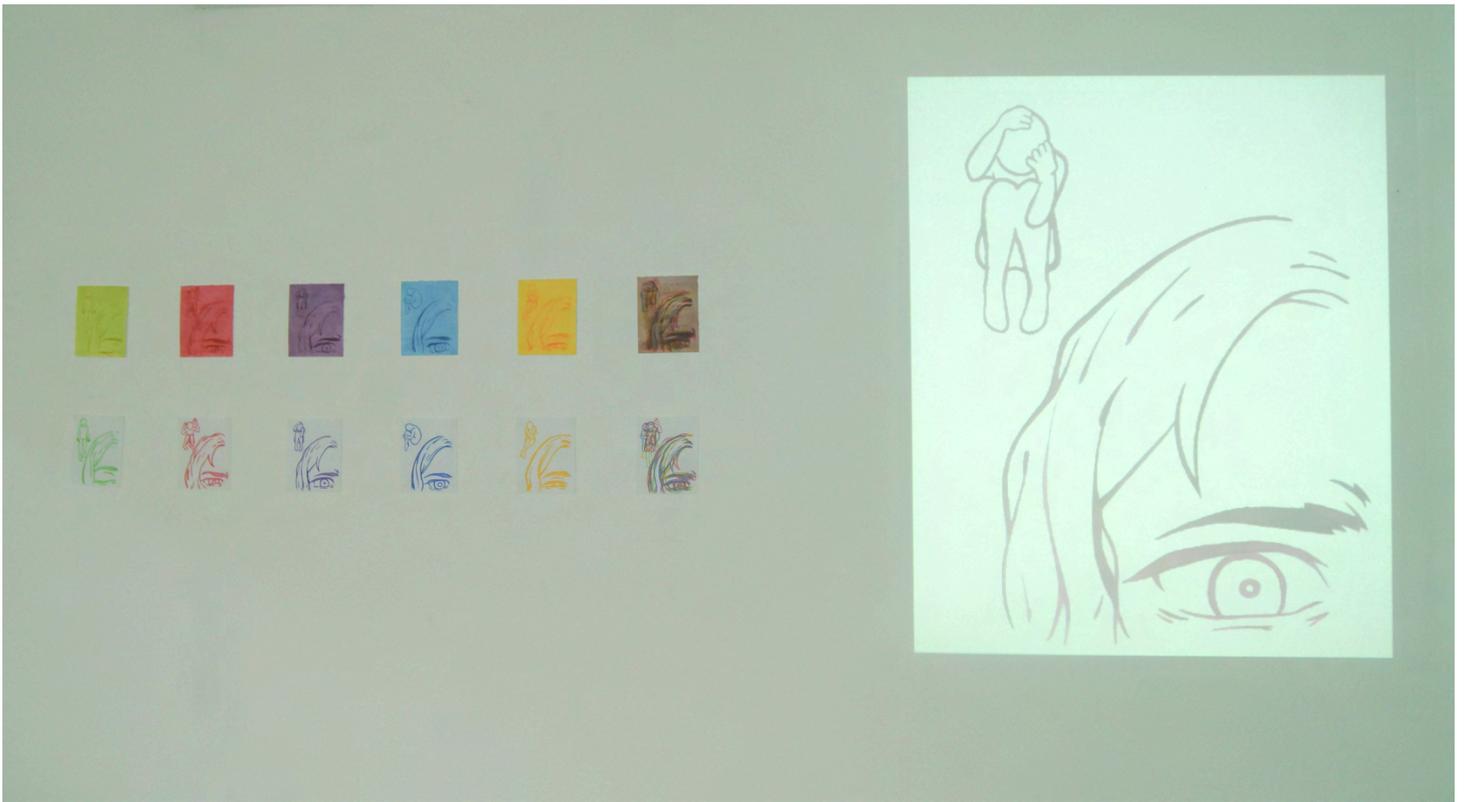
MONTAJE

Registro general de la "segunda" parte.

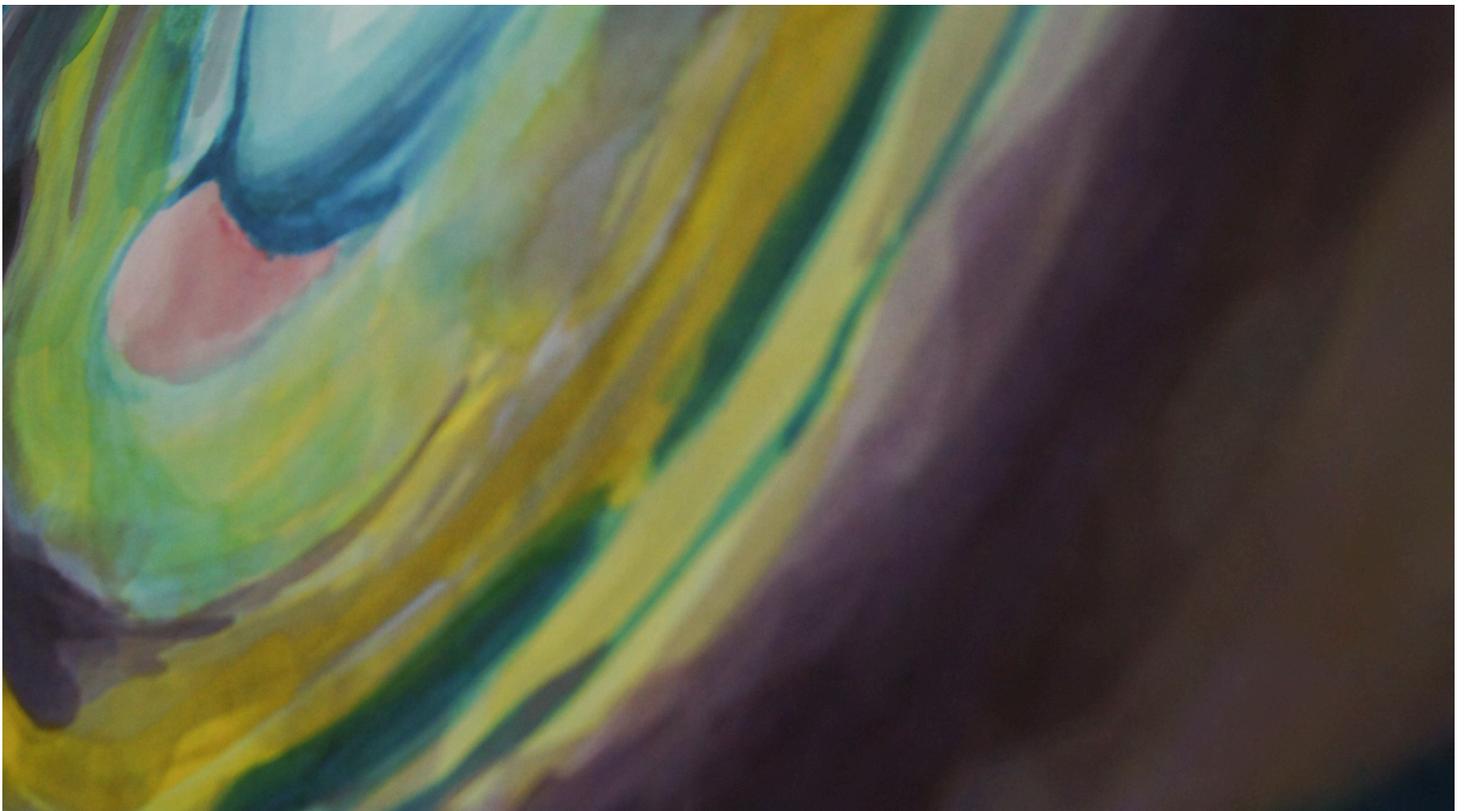
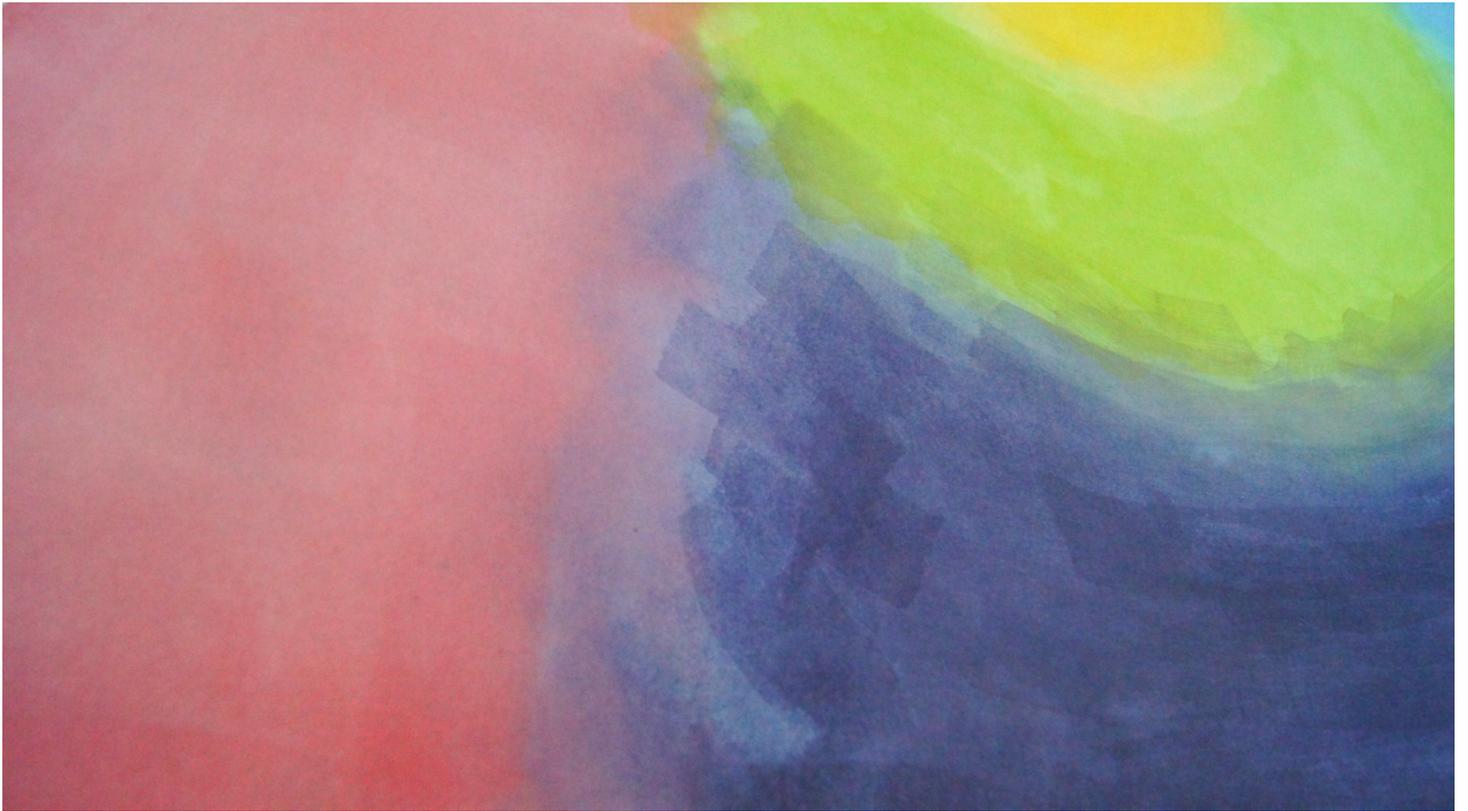
Registro general de la “segunda” y “tercera” parte..

Registro general de la “tercera” parte.
(Se agregó la proyección de una corta animación hecha en base a los dibujos escaneados)

Detalles de la "primera" parte.

Detalles de la "segunda" parte.

Detalles de la mesa con estudios, pruebas de color, libretas y croquera..

Reflexiones

Arte, el sentido y el tiempo en la universidad

¿Cuál es el sentido?

¿Cuál es el propósito?

¿Cuál es su función?

¿Cuál es su aporte?

Son preguntas que me han acompañado durante todo este camino y me han molestado tal como un mosquito en una noche de primavera.

Cada vez que he sentido que encuentro algo sustancial, pestañeo y desaparece porque de repente las respuestas nunca existieron. Algo que va por la misma línea y siempre me ha aproblemado desde el cuarto año de la universidad (o sea el año en que me licencié). Es que a todo pero TODO, había que buscarle una explicación o justificación. Aunque yo lo sentía más como fabricar una explicación. Hasta ahora es una de las cosas que más me ha frenado en este proceso. Entiendo que la obra necesita una fundamentación porque lo que hacemos no nace de la nada. Y lo que pensamos y expresamos ahora, alguien antes ya lo pensó y lo expresó. Sin embargo, el hecho de que tenga que haber una justificación para cada minúscula decisión que se toma, me parecía molesto.

Personalmente siento que es algo que ha truncado mucho mi creatividad. Cada vez que se me ocurre algo que quiero hacer o implementar en la obra, pienso de forma instantánea “pero ¿cómo lo fundamento?” y no digo que esté mal. No obstante, siento que esta búsqueda del sentido —por así decir— se debe de dar de una forma más orgánica y esa es la cuestión; que en el contexto de la universidad tienes plazos que cumplir y todo se acelera. No tienes el tiempo ni el espacio para explorar, tanto la obra como a ti mismo como persona artista. Y a la vez que me molesta, lo entiendo por el mismo hecho de que lamentablemente, hay un plazo que respetar y es así como funcionan las cosas.

En esta obra, el tiempo que invertí pintando y conociendo lo que podía sobre distintas personas artistas pero principalmente a mis referentes, lo transité sin apuro. Intentando que todo el proceso fuese lo más orgánico posible, sin forzar nada a calzar. Que quizás no importa mucho porque al final cualquier tipo de obra artística tiene el potencial de ser inspiradora para alguien. Pero quizás esas cosas que no se pueden ver en una obra también aportan algo.

Desde otra perspectiva esta obra también es un: “hice lo que pude con lo que tenía”.

Y si debe haber un sentido para todo esto, me gusta pensar que con lo que hago hay una chance de poder estar ayudando a alguien más. Porque desde mi punto de vista actual, la vida es un asco y es difícil apreciar los colores como antes. Cuando eres un infante, las cosas solo son y existes haciendo lo que quieres porque sí, porque te gusta. Pero de repente creces, pasas la mayoría de edad y ves que existir tiene un precio, las cosas que te gustan tienen un precio, el tiempo tiene un precio y de alguna manera, ahora tienes que ganarte la vida.

Ese cuarto año en la carrera me dio cosas buenas en cuanto a la obra que pude concretar pero por otro lado perdí mucha de la confianza que tenía en mis habilidades, como la de escribir.

Seguramente no soy la única persona que ha pensado que en el “mundo del Arte” puedes hacer cualquier cosa mientras lo sepas justificar. Igual que como una persona le busca sentido a la vida, las personas artistas le dan sentido a sus obras.

Si hay otra cosa que me molesta o me provoca cuestionarme el cómo se crea arte, es el hecho de ser exhibida. La existencia de la crítica, las ideas sobre el gusto y la comparación dentro del mundo del arte, desde mi punto de vista han ido gestando una mentalidad en las personas artistas o mejor dicho, una línea de pensamiento, donde el arte que todavía no ha sido creado ya se encuentra dentro de una caja cuyos límites no puede forzar. El arte empieza a “tener que ser” de una forma en específico para tener más atención, gustar más o ser validada por las instituciones que mandan en este territorio. No digo que sea algo malo, creo que hay ciertos límites o consideraciones que es bueno tener en cuenta al menos en lo que se expone. La persona artista en sí tiene total libertad en lo que crea aunque con cómo funcionan las cosas, a menos que ya tenga relevancia o estabilidad económica, no le sería muy útil para subsistir el esconder su obra. Y ese es un punto, si el quehacer artístico es lo que te apasiona y a lo que quieres dedicar tu vida, es importante tener exposición. Básicamente lo mejor es hacerse famoso/conocido y hoy en día por ejemplo, algo que las audiencias buscan ver son cosas conocidas o cosas con las que se identifiquen y ahí la originalidad de un artista encuentra conflictos. Las cosas originales llaman la atención en menor cantidad, al menos es lo que puedo decir en mi experiencia en las redes sociales (las cuales ya abren toda una perspectiva distinta del acercamiento al arte y es todo un tema).

Lo que yo quería decir, antes de irme por las ramas, es que el espacio para desarrollar originalidad dentro de la universidad es poco. Al menos es la sensación que he tenido hasta ahora. Siempre hay condiciones porque tu trabajo será evaluado. Esa presión condiciona mucho la dirección y el resultado que la persona artista toma. Obviamente siempre hemos sido influenciados por cosas externas, lo que hacemos siempre referencia algo pero el tema es no sentir presiones que, a mi percepción, son necesarias para cuestionarse a uno mismo a veces pero prescindibles muchas veces.

La exploración en un espacio libre de presiones académicas es algo por lo que estoy intrigada por seguir haciendo luego de titularme.

Esa será una de las cosas que me hará querer vivir un poco más...

Bibliografía

Heller, E. (2004). *Psicología del Color*. Editorial Gustavo Gili.

Kandinsky, V. (1996). *De lo Espiritual en el Arte*. Paidós.

Pastoureau, M. (2017). *Los Colores de Nuestros Recuerdos*. Periférica.

Perec, G. (1986). *Pensar Clasificar*. Barcelona: Gedisa.

Equipo editorial, Etecé (26 de febrero de 2024). Arte en el Romanticismo. Enciclopedia Humanidades. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 de

<https://humanidades.com/arte-en-el-romanticismo/>

Etecé, Equipo editorial (23 enero, 2023). Arte Rupestre. Enciclopedia Humanidades. Recuperado el 7 agosto, 2024 de

<https://humanidades.com/arte-rupestre/>

HA! (Historia/Arte). (2016). William Turner.

<https://historia-arte.com/artistas/william-turner>

Artishock. (Junio, 2014). Hilma af Klint: Pionera de la abstracción.

<https://artishockrevista.com/2014/06/07/hilma-af-klint-pionera-la-abstraccion/>

Ayuntamiento de Las Rozas. (16 de marzo del 2021). Las pioneras (2) HILMA AF KLIMT.

<https://www.youtube.com/watch?v=LPBgiyPSaGw>

Palomar, A. (2023). Hilma af Klint, pionera del arte abstracto que se adelantó a Kandinski. Historia - National Geographic.

https://historia.nationalgeographic.com/es/a/hilma-af-klint-pionera-arte-abstracto-que-se-adelanto-kandinski_19427

HA! (Historia/Arte). (2016). Mark Rothko.

<https://historia-arte.com/artistas/mark-rothko>

Revista de Artes. (Mayo, 2008). Pintura - Mark Rothko. (No. 9)

http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes_9/mark-rothko.html

WikiArt. (s. f.). Mark Rothko.

<https://www.wikiart.org/es/mark-rothko>

analisis

Las imágenes sin rotular que se encuentran en este documento son de mi autoría.