

PROYECTO FOTOGRAMA

Tesis para optar titulo profesional de pintor

Nombre: Sebastián Fuentes Hevia

Profesor guía: Arturo Cariceo

Santiago, Chile 2011

INDICE

Introducción	1
INFORME PARTE 1 Trabajo de creación	2 - 3
INFORME PARTE 2 Primeros antecedentes	4
Fotograma oculto: Primera parte, secuencia	5 - 7
Segunda parte, fusión	8 - 9
Tercera parte, proyecto fallido	10
INFORME PARTE 3 Proyectos Paralelos, Caligari	11 - 15
Proyectos paralelos, animación	16
INFORME PARTE 4 Clasificaciones y desarrollo de procesos:	17
Por Captación mágica	17 - 20
Por búsqueda conciente	21 - 32
Por búsqueda inconsciente	33 - 36
INFORME PARTE 5 Conclusión	37
Referentes	38 - 39
Bibliografía	40

Introducción

El siguiente informe da cuenta de todo el proceso de creación para optar al titulo profesional de pintor. Siendo más que una aproximación teórica un lugar desde donde describo todos los factores que intervienen al momento de creación, reemplazando el enfoque formal de análisis, por uno personal, reflexionando como pintor, más que como teórico, dando a conocer de igual modo el soporte, la técnica, la forma, la composición, y todos sus elementos técnicos, catalogándolos y clasificándolos para finalmente vincular casi de forma sinestésica la imagen con la palabra.

Reconfigurar el trabajo visual con lenguaje propio es fundamental a mi modo de ver, para completar la propuesta que uno realiza y no caer en ninguna tentación pretenciosa. Para dejar que la obra hable por si misma y continué con su fuerza natural.

INFORME PARTE 1

Mi trabajo de creación consiste en SELECCIONAR fotogramas de distintas películas para UTILIZARLOS COMO MODELOS DE PINTURAS, haciendo que estas imágenes discontinuas formen un segundo cinematográfico, QUIERO DECIR: 24 CUADROS EQUIVALENTES A UN SEGUNDO. Intentando, así, hacer visible las diferencias de lenguaje con que operan ambas disciplinas artísticas.

Tomo el presente proyecto como el rescate de recuadros que al pasar ante mí de súbito despiertan mi versión pictórica, no se trata de pintar una escena representativa de una película a modo de afiche, ni mucho menos hacer la representación de imágenes famosas en el mundo del cine con actores icónicos, es simplemente la acción de recobrar, de no dejar pasar esta imagen que es sólo una milésima parte del todo, que dentro de una película puede ser completamente prescindible o incluso a veces imperceptible, pero que en ocasiones para mi merecen quedar en algún otro lugar, merecen una nueva categoría mas elevada, para su correcta apreciación por esto que al desplazarla y representarla en un lienzo naturaleza inmediatamente pierde su fugaz, convirtiéndose automáticamente este único y simple fotograma, en una obra compleja desde el punto de vista de las artes plásticas.

Tal operación esta profundamente ligada a mi gusto por el cine, pero va mas allá de ver una película simplemente por entretención, se trata en primera instancia de una contemplación, de captar una función estética que active estos repentinos impulsos de creación, se trata de saciar esa necesidad subjetiva de construir imágenes, poniendo lo narrativo en segundo plano, para limitarse a recrear La inquietud DE ELEGIR ESA IMAGEN Y NO OTRA.

Este gesto un tanto obsesivo por hacer justicia visual tiene directa relación con la manera con que el cine estimula el conocimiento y la imaginación artística, como la experiencia cinematográfica proporciona un sin numero de fenómenos capaces de despertar el espíritu artístico, la iluminación, los ángulos, la ambientación, el encuadre, la atmósfera, etc. Que pueden llegar a influir enormemente en la composición y realización de un lienzo, ya que hoy en día los límites de cada arte son más bien transiciones, son manifestaciones que se nutren mutuamente, como el cine y la pintura.

El hecho de realizar 24 pinturas es fundamental para comprender la naturaleza efímera que me interesa descifrar e interpretar, el hecho de representar sólo un segundo fílmico, no sólo me permite hacer un relación pictórica-cinematográfica, también da pie a una alegoría y una reflexión en torno a lo insignificante del trabajo realizado, comprendiendo esto no solamente como una critica pesimista, sino, mas bien entendida por mi, como una forma de representar el continuo estado de crisis que tiene el arte. Por esto es que en primera instancia el titulo tentativo para este proyecto era "UN SEGUNDO OF THIS SHIT..." lo cual retrataría de alguna forma el sentimiento que produce al artista la mirada ajena de su obra, hablando en términos generales y culturales, o por lo menos que quede claro que estoy al tanto de este tipo de cosas y no me creo todavía ningún cuento engrupido que le de mayor importancia a mis obras de las que tienen que tener, lo cual no quiere decir en ningún caso que no me guste lo realizado, es sencillamente estar aterrizado dentro del quehacer artístico, en otras palabras pintar un segundo simboliza la sensación de perdida de tiempo en algo inservible que invade de vez en cuanto a los artistas.

Teniendo toda esta problemática como escenario de fondo es que me encuentro con el cine como excusa perfecta para comenzar a pintar, tomando solamente su carácter visual, dejando de lado su relación con el teatro la literatura o la música, eliminando el relato y resaltando la estética propia del cine, comprendiendo desde un principio que el cine puede ser un instrumento artístico tanto como lo puede ser el pincel, y que en este caso me dejo envolver por sus imágenes que generan y me transmiten sentimientos o placer estético. Con esto dejo en evidencia mi gusto por el cine, encontrando en el, un gran referente pictórico.

El formato de mis pintura esta tomado directamente del formato cinematográfico más ancho que se utiliza para filmar una película, el cual tiene una relación de aspecto de 2.35: 1, más las franjas negras de ajuste para hacer aún mas evidente mi referente pictórico. El tamaño es de 16cm x 24cm. El soporte es madera preparada de 0,7mm de espesor.

INFORME PARTE 2

Primeros antecedentes

Mis primeros trabajos que tienen relación con el cine se remontan al año 2006, mientras estaba en segundo año de pintura en el taller de Rodrigo Vega, tenia como misión hacer un tríptico basado en un pequeño cuento medieval, y fue aquí que por azar y un poco de necesidad llegue a buscar imágenes en unas cuantas películas en formato DVD, a medida que creaba este tríptico trataba de recordar en que película había visto un elemento o imagen determinada para así incorporarla en mi cuadro. Este es claramente mi primer antecedente de integrar imágenes tomadas de un film a mis trabajos, ya que como quedara demostrado en el trascurso del presente informe, no solo las utilice para crear pinturas, también comencé a realizar esta operación en otras disciplinas artísticas.

No es preciso que continué con la descripción de dicho tríptico, ya que estas pinturas fueron extraviadas o mejor dicho directamente robadas desde el taller de pintura de la universidad a fines del año 2006, sin haber quedado registro alguno de su existencia, por ello es que sólo rescato el hecho azaroso con que descubrí de alguna manera parte del lenguaje pictórico con que realice mi trabajo de creación visual para optar al titulo de pintor.

Proyecto fotograma oculto

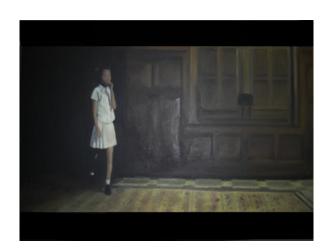
En el año 2007, en el taller de pintura de Nury González, elabore un proyecto en donde pretendía rescatar la idea de utilizar el mundo del cine como gran banco de imágenes para mis pinturas. El proyecto estaba separado en tres etapas:

Primera etapa: Secuencia

La primera etapa consistía en hacer evidente mi referente pictórico, por ello es que pintaría una secuencia de imágenes que correspondía a un paneo dentro de una película, la forma de hacer el traslado de lo cinematográfico a lo pictórico era poniendo pausa a la película para así congelar la imagen y pintar directamente esta fracción de segundo desde la televisión manteniendo las franjas negras que se producen alrededor de la imagen, además estaba trabajando con la diferencia mas característica de ambas disciplinas, el movimiento, puesto que el trabajo se basaba en pintar una secuencia en donde cada pintura mostraba una leve variación en el tiempo, cambiando de un cuadro a otro no solo la posición de la cámara, también cambiaban aspectos como la composición y lo mas importante la iluminación, ya que en cada pintura se aprecia de forma distinta el personaje pintado hasta llegar en la última de la secuencia a estar completamente en penumbras, no pudiendo apreciar en ninguna de ellas completamente a la niña de la imagen, ya que justamente el cuadro en donde se veía de perfil y con más claridad su rostro es el único cuadro incompleto, manteniendo cierta incertidumbre en dicho trabajo.

En términos técnicos estaba haciendo la representación de una reproducción compuesta por cinco maderas de 24cm x 32cm:

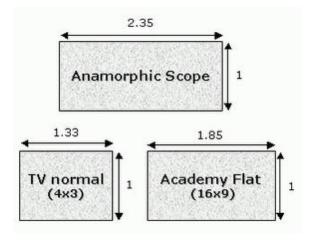

Segunda Etapa: Fusión

En la segunda etapa no sólo me interesaba pintar un fotograma de una película, ahora hice un cruce entre distintos fotogramas, articulándolos e insertándolos dentro de un cuadro de manera completamente libre, intentando plasmar interrogantes, sumergirme en el misterio de los resultados y en lo onírico de las composiciones. Buscaba dejar absoluta libertad de interpretación al espectador, al no estar determinadas por una temática o intencionalidad precisa.

El formato de estas pinturas estaba sacado del formato cinematográfico llamado anamorphicscope o también conocido en sus inicios como cinemascope, el cual presenta una relación de aspecto de 2.35: 1, esto quiere decir que por cada centímetro que tenga la imagen de alta, será 2,35cm de larga. Precisamente he elegido este formato por ser el más ancho con que se filme una película y por tener la misma proporción que una pantalla de cine, otros formato es el llamado academy flat (1.85:1) y por último esta el formato de una televisión normal (1.33:1)

Esta serie en principio eran seis telas de 33cm x 14cm, pero a mi parecer sólo tres lograron tener potencia visual suficiente como para presentadas al taller, aun cuando sólo fue una aproximación a lo que me interesaba, que era hacer este collage óptico utilizando el lenguaje visual para recrear cierto desorden de los sentidos.

Tercera etapa: Proyecto fallido

La tercera parte y final de este proyecto era filtrar todo este proceso y todo este trabajo con fotogramas para adentrarme en un mundo mas interior, ahora los fotogramas no debían ser mi fuente directa de inspiración, sino más bien que estarían al servicio de mi sensibilidad como artista, ya no me bastaría con hacer un sampler del mundo del cine, en esta última parte tenia la necesidad de construir imágenes dejándome llevar por mis impulsos, intentando plasmar nuevos lugares recónditos de mi pensamiento, en donde evidentemente tendría como filtro especial el lenguaje fílmico, manteniendo el formato widescreen para así finalmente poder dar con el propósito del proyecto, fotogramas ocultos.

Era muy pretencioso para el momento que estaba viviendo como estudiante, ya que no tenia la suficiente claridad ni tranquilidad, para llevar a cabo este proyecto como estaba planeado, o tal vez, simplemente no tenia la capacidad para plasmar todo esto que me proponía, lo cierto es que a finales del 2007 cuando tenia que pintar esta etapa más creativa y menos mimética del proceso, me encontraba con todos los trabajos y notas finales del año, que me hacían perder la visibilidad de lo que intentaba en primeras instancias producir, por esto es que esta etapa quedo truncada, con dos obras fallidas e incompletas, ya que no me gustaba lo que estaba haciendo.

El formato de estas últimas era el mismo formato anterior, es decir el de una pantalla widescreen sin las franjas negras que encapsulan la imagen, pero estas eran más grandes ya que median 57.3cm x 24.4cm.

Los tamaños exactos que tendrían mis cuadros son los mismos tamaños con que se ve el formato anamorphicscope dentro de la pantalla de tv widescreen de 15" y de 23" pulgadas, ya que, solamente tome la imagen eliminando las franjas negras.

INFORME PARTE 3

Proyectos paralelos:

Caligari

No solo hice este cruce entre cine y pintura, también durante el mismo año 2007, en el taller de dibujo de Beatriz Espinoza, realice un proyecto que relacionara una vez más mis trabajos con toda la iconografía fílmica. Elabore un conjunto de imágenes basadas en la película "El Gabinete del Dr. Caligari" de 1920, y como es una obra del cine expresionista decidí trabajarla con manchas en tinta china, para conservar de algún modo su esencia estética, como soporte utilice una vieja revista de TV cable, en donde las imágenes en blanco y negro surgían desde la programación diaria de los canales de TV, en un comienzo estas imágenes estaban dentro de la revista, en donde se podían revisar todas las hojas intervenidas con estas apariciones casi fantasmales, pero, para poder exponer este trabajo seleccione y recorte las hojas para poder ser calificado...

Antes de que Terence Stamp manchara de sangre suelo californiano en The Limey, el subvalorado director Irvin hizo este dram. criminal que cuenta, básicamente, la misma historia. Keitel es el ladrón veterano que se involucra con su hermano menor en ul golpe, las cosas salen mal, el hermano es asesinado y Keitel rastrea al traidor por las calles de Los Angeles. Modesta, barata-sangulnaria como una secuela del Vengador Anónimo

03:00 Pa

(City of industry) Dir: John Irvin. Actores: Harvey Keitel, Stephen Dorff. USA, 1997.

01:40 Legionario Adewale Akinnuoye-Agbaje 03:30 Requiem para un sueño

Ellen Burstyn, Jared Leto
05:30 &Y dönde estå el piloto? II
Robert Hays, Julie Hagerty /
07:00 Homicide: La serie
Daniel Baldwin, Giancarlo
Espécito, (Policia)

07:55 Where's Marlowe?
Miguel Ferrer, John Livingston
Comedia-misterio

10:20 Blanco perfecto
Daniel Benhardt, Brian
Thompson / Acción-Aventura
12:10 Stargate SG-1
Bichard Dean Anderson

Michael Shanks / Sci-Fi

13:05 A la caza del Octubre Rojo

Acción-aventura
15:35 La fiesta de anoche
Keanu Reeves, Lori Loughlin
Comedia

17:20 Madre e hijo Gudrun Geyer, Aleksei 18:45 La hija del general John Travolta, Madeline Stowe

Drama-misterio 21:00 Revancha Mel Gibson, Gregg Henry

.....

00:15 El coronel no tiene quien le 01:30 Ley Marcial chad McQueer Salma Hayek, Marisa Paredes Rothrock / Cris

02:30 Alta velocidad Sylvester Stallone, Burt. Reynolds / Accion-thriller 04:45 Jets Andreas Elsholz, Frank Je

06:00 Operación Noah

07:45 Cuando callan las trompetas Ron Eldard, Zak Orth / D

bélica 10:00 Rigoberto Enrique Serrano, Rafael Frontaura / Comedia 11:40 Mensaje de amor Vavin Costner, Robin Wrigi

Kevin Costner, Robin Wrig Penn / Drama-romance 14:10 Alerta en lo profundo Thomas Jane, Saffron Bu Acción-horror

16:15 El protocolo de Winds Kyle MacLachlan, Macha Grenon / Thriller 18:10 Rastros de papel Michael Madsen, Chris Pe

20:00 Anaconda

Thriller-horror

22:00 Ajuste de cuentas
Harvey Keitel, Stephen Do
Crimen-thriller

FOX

Los Simpson One Tree Hill Policia de Nueva York Cine Fox: El verdadero Howard Spitz -pg- Kelesy Grammer, Amanda Donohoe / Comedia / 1998 / 102' Oliver Been Grounded for Life John Dae

Fox: Tio Vanya en a York oebe Brand, Lynn Col V 1994 / 119

00:00 Vida animal
00:30 Totalmente salvaje
11:00 NG Presenta
12:00 Enigmas de los muertos III
03:00 Gira de momias III
03:30 Relatos de muertos
vivientes II
04:00 Vida animal
05:00 Vida animal
05:00 NG Presenta
06:00 NG Presenta
07:00 Enigmas de los muertos III
08:00 Gira de momias III

08:30 Relatos de muertos
vivientes II
10:00 Vida Animal
10:30 El año del mismeter
11:00 Tabá Animal
12:00 El año del simuertos III
13:30 Gira de momilas III
13:30 Gira de momilas III
13:30 Relatos de muertos
vivientes II
14:00 Vida animal
15:00 Interpol investiga

15:00 Interpol investiga
16:00 Tabú II
17:00 Enigmas de los muertos III
18:00 Gira de momias III
18:00 Ristos de muertos
vivientes II
19:00 Interpol investiga
20:00 Tabú II
21:00 Enigmas de los muertos III
22:00 Gira de momias III
22:00 Gira de momias III
23:00 Interpol investiga
El sol naciente de Monet

00:00 Trotamundo
01:00 Destino Ave
02:00 Trotamundo
03:00 Aventura Ar
Buscando el
03:30 Todo para se
04:00 Trota mundo
05:00 Destino Ave
06:00 Cultura Alte
07:00 Abrienio Co
08:00 Viajeno
09:30 Vida al Maximo

16:00 Viajeros

Anchorage 17:00 Pasaporte a la

17:30 Vida al Máxim

18:00 Sin Fronteras

Safari en Nepal 18:30 Islas Exóticas

19:00 Cultura Alternativa 20:00 Destino Aventura

Episodio 20 21:00 Planeta Culinario Tailandia

22:00 Torneo Mundial de Póque
Mississippi s Ep.

n la histori

s Ep. 2

eavy Metal lisiones peligrosas sta semana en la histori istoria Extrema laravillas modernas

omnasia artisticuniversitaria fem Trajes de baño Hs. Bikini Calend World Strongmar Perfiles Patinaje artistico hielo - I.S.U.

20:00 La Ult 20:30 Copa

00:00 Enterprise
01:00 Highlander: La serie,
02:00 Cine AW: A murder of
crows
Cuba Gooding Ir., Tom
Berenger / Accion-thriller
1999 / 102'
04:00 Hope Island
05:00 Worst case scenario
06:00 Worst case scenario
07:00 Infomerciales
09:00 Blue murder

19:00 Fox Spo

Animación

En el taller de animación de francisco huichaqueo logre plasmar de alguna forma esta incertidumbre que producía en mí la imagen en movimiento y la revisión de fotogramas, logre una nueva aproximación con este lenguaje visual que me venia rondando en la cabeza.

Realice una pequeña animación, con la cual experimente con diferentes niveles de dibujo, no tenia un tema determinado ni tampoco era una historia era simplemente yo haciendo pasar por diferentes situaciones extrañas a mi único personaje, era una exploración audiovisual con la cual manipulaba imágenes para convertirlas en las locaciones de mi cortometraje. De hecho en una parte de la animación ocupe el fotograma de una película que ya había utilizado para hacer una pintura con lo cual continuaba mi afán de mantener relacionado mi trabajo al universo cinematográfico.

Para este trabajo solo ocupe mi computador, el Mouse, distintas canciones, efectos de sonido y el software Corel Painter x, con el cual se trabaja de manera tradicional dibujando cuadro a cuadro, pero digitalmente.

INFORME PARTE 4

Clasificación y desarrollo del trabajo de creación

Esta es la parte donde clasifico el contenido de mi trabajo, donde afloran mis propios gustos e intereses y donde explico la obtención de cada imagen, ya que, aún cuando los fotogramas puedan ser sólo un pretexto para pintar, el modo con que los fui sacando, o a mi modo de ver, rescatando fueron operaciones completamente distintas que condicionaron incluso el resultado final de cada obra.

Por captación mágica:

En primera instancia están aquellas imágenes que lograron estimular automáticamente mi visión pictórica y que al momento de ver la película trascendían más allá de la narración, que incluso al momento de pensar en este proyecto eran los primeros cuadros que se me venían a la mente para su realización, a pesar de intentar no ocuparlos en un principio porque pensé en pintar solamente cine oriental simplemente por gusto y a medida que trascurría el proceso de creación el proyecto se fue abriendo a más géneros cinematográficos y por lo tanto, a mas películas, pero estas imágenes continuaban estando presente, hasta terminar siendo catalogadas por mi como referentes pictóricos obtenidos mediante una captación mágica, ya que pese a mi resistencia por pintarlas, termine estando conciente del gusto que tenia por ellas y ya no podía ni quería negar como estos recuadros me estimulaban visualmente de manera misteriosa y duradera.

Lo más probable es que justamente para eso fueron pensadas y que este efecto sea el que quería en el mejor de los casos lograr el director de fotografía de la película junto con el director de arte, porque es innegable que esta combinación de elementos visuales que se ponen en escena, tales como la iluminación, el enfoque, o la ambientación incrementa el valor artístico de cada film, pero también cabe señalar que esto no asegura la persistencia de ningún fotograma congelado en la retina del espectador, por la tanto la elección de una sola imagen dentro de una película puede resultar algo completamente engorroso sobre todo si se busca concientemente para ser puesta en un lienzo, pero cuando esta imagen se presenta de forma espontánea ante mi con una fuerza mayor que las demás capaz de provocar inquietud o agrado sin mayores requerimientos, es que estoy recibiéndola POR CAPTACION MAGICA.

Por captación mágica:

Corresponde al minuto 0:22:32 de la película Innocence, es la primera que termine de la serie ya que se trataba de una imagen pendiente dentro de mi imaginario que como lo mencione anteriormente, dentro de mi clasificación está entre las imágenes obtenidas por captación mágica, puesto que sin ningún pretexto más que el de querer pintarla por una necesidad estética, logre satisfacer en primera instancia esta inquietud visual con tan sólo un ejercicio pictórico normal, sin pretender hacer una obra fotorealista ni tampoco pretender hacer grandes variantes a la imagen, realice una representación que conserva el estado de ensimismamiento y un tanto emotivo de la imagen, al tratarse de un plano de detalle del rostro de una niña, Claramente las características del encuadre así como la iluminación del fotograma fueron en gran medida las causante de mi elección ya que la imagen no contiene ningún otro tipo de significado para mi mas allá de lo netamente visual.

Corresponde al minuto 0:26:30 de la película Los otros, esta imagen aún cuando también pertenece a lo denominado captación mágica, no la pinte hasta bien avanzado el proceso de producción ya que tenia la misma reticencia de la imagen anterior de no pintar otra cosa que no sea cine oriental, pero finalmente el proyecto muto y termine por hacer una reproducción un tanto rápida de esta imagen ya que por alguna razón estaba más seguro que me gustaba este cuadro que algunos otros, pese a que después de su realización, y en el campo de la pintura ya esto se invirtiera y ahora otras reproducciones me gustaran más, pese a esto igual me transmite la imagen esa misteriosa atracción. En términos técnicos aquí cabe señalar después de catalogar ambas imágenes, su similitud de colores y de iluminación, aún cuando se tratan de enfoques totalmente diferentes ya que en este caso es más bien un plano general que da cuenta de un gran espacio interior y el caso anterior se tratara de un primer plano de detalle, por lo que me remonta a un referentes propiamente pictóricos como Rembrandt del cual siempre se destaca la luz misteriosa de sus pinturas en penumbras, lo que hace aflorar mi gusto por este tipo de iluminación.

Con esta imagen en particular me ocurrió algo diferente, ya que se podría decir que vino a mí, pero no viendo la película, fue un simple compacto de películas asiáticas que vi en la televisión y me quedo esta escena en penumbras de la película "Dos hermanas", que tantas veces revise, pero nunca me había fijado en estos fotogramas, y fue después de de un tiempo que logre pintar esta obra, ya que sentía imprescindible buscar aquella imagen que había visto al azar para rescatarla. Claramente entra en esta categoría por la pregnancia de esta aparición fortuita, en donde además una vez mas me comprueba que la paleta de colores se relaciona con todas las pinturas de esta categoría, su realización es rápida y totalmente libre, fluyendo de este modo gracias a esa atracción misteriosa que tienen ciertas imágenes de las miles diarias. Esto último es quizás lo que evidencia la clasificación de estos tres fotogramas dentro de esta categoría, ya que no me cuestiono en ningún momento el por que las elegí ni mucho menos el resultado, son mas bien cuadros que brotaron con total naturalidad.

Por búsqueda conciente

Entiendo y catalogo de esta forma la ejecución reflexiva de la búsqueda de imágenes dentro de determinados films con el objetivo claro de rescatar fotogramas obligadamente desde películas elegidas por sobre muchas otras por ser del completo agrado de uno mismo, ósea que cuando comencé a buscar fotogramas lo hice inmediatamente en las películas que más me gustaban sabiendo que allí encontraría lo que estaba buscando, a medida que veía nuevamente estas películas comenzaban a salir unas cuantas imágenes y así la siguiente revisión ya sabia cuales eran candidatas para pintarlas, por esto es que después de varias veces de ver nuevamente el film determinado, ya hacia una búsqueda conciente y estudiada de imágenes. El siguiente paso era mirar todas las imágenes recolectadas para así finalmente proceder a su elección

Por eso es que es una categoría completamente diferente a la anterior, ya que aquí no tenia ninguna idea preconcebida de que fotograma podría pintar, sólo estaba conciente desde donde los quería seleccionar. De igual modo como en todo lo que comprende mi proyecto insistía en la lucha por rescatar aquellas imágenes que de pronto se volvían valiosas ante mis ojos y por lo tanto insistía también en no dejarlas pasar.

En esta categoría se inscriben sólo obras sacadas desde mis films coreanos favoritos, Dos Hermanas, Old boy, sympathy for lady vengaence, con una sóla excepción que proviene del cine japónes, El sabor del té, que igualmente refleja mi predilección por el cine asiático, todo esto da cuenta del porque de la categoría, porque de alguna forma sentía y sabia que obligadamente desde estas películas obtendría imágenes que me darían satisfacción.

Por búsqueda consciente:

Corresponde al minuto 0:26:32 de la película Dos Hermanas, esta imagen es unas de las primeras pensadas para este proyecto, puesto que esta seleccionada de una de mis películas favoritas del cine Coreano. En un comienzo tenia planeado trabajar sólo con imágenes de mujeres y que fueran parte del cine de Corea, ya que era muy significativo para mi trabajar con estas películas que fueran las que me acompañaron durante mi época de estudiante de arte, no sólo las veía, sino que además las vendía, por esto que para mi tenia una connotación especial, ya que con la estética del cine oriental es con la cual hasta el día de hoy más disfruto. En términos visuales la imagen siempre me gusto, pero al hacer el traspaso pictórico no logre quedar tan conforme, igualmente continua esa fascinación por la penumbra, el color azul predominante, y más aún como todo está en función de una tensión especial que hace misteriosa la imagen, y por sobre todo me gusta la atmósfera oscura que es tan representativa del cine oriental de principio de la década pasada.

Corresponde al minuto 0:42:18 de la película Dos Hermanas, aún cuando me gustaba esta imagen no la había contemplado para este proyecto por encontrarla un tanto complicada para su realización pictórica, por que al ser pequeño el formato de mis pinturas, sabia que tendría que recurrir a pequeñas manchitas para su correcta ejecución, y no se por que me complicaba el tema, pero al termino de su realización me gusto por el hecho de lograr distanciarme del realismo, quedando una como una obra distinta de su referente, ya que claramente se ve como pintura, y esto se debe a que no ocupe ningún recurso pictórico para intentar hacer una copia fidedigna, sólo la realice a partir de lo que veía en primera instancia, sin someterla a las continuas re pinceladas que se dan en busca de acercarse lo más posible a la foto original, aquí tuve que rellenar los bordes para poder hacer que la imagen cumpliera con el formato de mi pintura, esto se debe a que el dvd de donde la extraje contenía la película en formato 1.85:1 y no el 2.35:1 de mis obras.

Corresponde al minuto 0:26:45 de la película Sympathy for lady vengeance, aquí estamos ante un retrato, tema clásico en el mundo del arte sólo que en este caso la composición no concuerda ya que es un encuadre cinematográfico, después de haberla pintado comprendí que esta imagen no me gustaba tanto como para pintarla, pero que la había elegido obedeciendo a esta lógica auto impuesta en primera instancia de pintar mujeres que por supuesto fueran parte del cine oriental, porque de lo contrario, no lo hubiera hecho con la metodología actual de buscar en todo tipo de films. La pintura tiene un tratamiento más bien clásico de abordar el retrato, esto es buscando verosimilitud y realismo al plasmar un rostro ya que siempre se pretende captar algo de la personalidad del retratado con su mirada y su expresión, al proporcionarle un tratamiento delicado logre darle finalmente importancia a esta pintura, ya que no contiene ninguno de los elementos fílmicos, como la iluminación, que mas llaman mi atención a la hora de elegir el fotograma adecuado. El resultado me gusta más que la elección del recuadro en si, por el simple hecho que viene a matizar el conjunto de pinturas pues cada una tiene un tratamiento diferente, llegando a ocupar un lugar importante a la hora de exposición, ya que esta pintura demuestra factores netamente técnicos que son tan valiosos en estos casos, donde se intenta demostrarlos.

Corresponde al minuto 1:45:33 de la película Old boy, este cuadro viene a marcar una pequeña diferencia si es observado con la totalidad de las obras por el carácter directamente expresivo del personaje en la imagen, es mucho más sugerente su gesto, y es esto lo que llevo a su elección, que todo se redujera a lo que dice con sus ojos, el tratamiento de la pintura una vez más distinta a la de los otros retratos en primer plano, intentando siempre ir cambiando la técnica de ejecución de la obra para enriquecer el resultado final, en este caso no es un trabajo tan prolijo como el retrato anterior, es más bien pastoso recurriendo a la mancha para acentuar de alguna manera el carácter del cuadro, dejando la mano que aparece solamente esbozada para producir así algún tipo de evidencia pictórica dentro de la imagen y centrar la atención en los ojos del personaje, otro contraste con el retrato anterior es el color de la carne que hace que ambos cuadros estén en tensión permanente, al producir una impresión tan diferente o más bien opuesta.

Corresponde al minuto 0:28:03 de la película Old boy, este cuadro era una imagen que me gustaba mucho por el acto mismo que realiza el personaje, quería rescatar el hecho de mascar, más que los colores, o alguna otra cosa, puede ser el único caso donde la función estética de la imagen haya quedado en segundo plano para tratar de reproducir simplemente el gesto, pero luego de pintar la imagen no me gusto el resultado final, no logra trasmitirme lo que esperaba, ni tampoco conseguí darle ningún tratamiento especial que la destaque o diferencie del resto, tampoco identifico ninguna de las características cinematográficas que llaman mi atención, por lo tanto sólo queda el hecho de haber intentado transmitir el momento exacto en que el protagonista realiza la acción de mascar y tirar con fuerza lo mascado.

Corresponde al minuto 0:33:02 de la película Old boy, este es un caso particular dentro del conjunto de obras que componen este proyecto, porque esta pintura es en parte la mas expresiva en su ejecución y la que menos tiempo me tomo, en un principio sabía que la tendría que continuar pintando, pero a medida que avanzaba mi proyecto me molestaba menos el estado de la imagen, puesto que con la simpleza del ejercicio que había realizado para comenzar a esbozando este rostro, ya había conseguido interpretar esa sensibilidad especial que veía en la imagen original, pero la yuxtaposición de colores y la síntesis lograda me daban esa impresión. Por costumbre tiendo a seguir interviniendo las pinturas hasta llegar a algún resultado un tanto más elaborado, y no me atrevo a dejarlo en una etapa tan primitiva y darla por terminada, por eso es que desde mi punto de vista este simple retrato me saco un poco de la sola imitación del modelo para dar espacio a un tratamiento más libre en función de transmitir una emotividad expresiva especial al momento de pintar.

Corresponde al minuto 0:05:12 de la película El sabor del té. Esta pintura debe ser la que más intranquilo me tiene desde el punto de vista técnico, ya que realice toda la escena dejando la cara de la niña para el final, por tratarse de algo más cuidadoso y detallado de trabajar por la pequeña escala de mis cuadros, precisamente es la zona que me interesa y me gusta la imagen por el gesto reflexivo de la niña, por que esta directamente mirando la cámara, pensativa e ensimismada. A pesar de intentar reproducir ese gesto no logre dar con él, por más veces que volví a pintarle el rostro, incluso esto mismo hizo que la acumulación de pintura en esa zona fuera haciendo cada vez más difícil mi propósito. El cuadro tiene una adaptación al formato con que estoy trabajando por que el fotograma original era más pequeño y tiene un tratamiento totalmente enfocado en la niña, pues el fondo esta solamente manchado con pintura diluida, para pasar un tanto más a la pasta con la figura central, pensando en darle un tanto más de realismo a esta misma por sobre este fondo esbozado sin tanto detalle en donde se nota claramente la mano del pintor.

Corresponde al minuto 1:27:58, de la película Old boy. La imagen pertenece al interior de un ascensor y claramente esta muy bien cuidada en todos sus detalles técnicos, desde el punto de vista cinematográfico, es una cámara fija que toma esta escena mientras van subiendo un edificio por lo tanto, tiene un largo periodo de apreciación, lo que incito a su elección, me gustaba la composición de la imagen, con este enfoque particular que hace que el espacio reducido se distorsione, además de la atmósfera que tiene la imagen gracias a la mirada que tiene uno de los personajes, la cual rompe con todo el esquema exacto de la situación, una ves mas todos estos elementos cinematográficos como el Angulo y el encuadre son trascendentes, pero lo que definitivamente va a ser una constante en mis trabajos es la importancia de la mirada y de su traspaso a los pequeños retablos.

Esta escena pertenece a I saw the devil, técnicamente es una pintura realizada con pequeñas manchas por la escala del cuadro y por las características de este. La elección de este fotograma estuvo determinado por un sueño que tuve unos días antes de verlo, ya que en el sueño pintaba un cuadro con el color azul en todas sus gamas, pero nunca recordé como era el cuadro, solo recordaba que estaba pintado con azules, y es esto lo que me llevo a querer pintar esta imagen, mas que cualquier otro aspecto técnico o cinematográfico como en casos anteriores. Al tratarse de un gesto bastante expresivo el que muestra el personaje me permitió darle un tratamiento distinto a las manos y a la cara para así lograr una mayor tensión con el fondo, una vez más trabajo con un primer plano en donde todo se reduce a lo que nos expresa con sus ojos y en este caso además con sus manos.

Fotograma de la película "thirst", cuya particularidad es ser una de las escenas más sencillas de la serie, en donde se ve un plano general al nivel del suelo, los personajes son vistos desde abajo produciendo con esto que todo el fondo hasta la línea del horizonte sea el cielo. En la escena hay una pequeña tensión entre la mujer que esta en primer plano y una pequeña figura que se ve a lo lejos de espaldas, su elección creo que corresponde en parte al hecho de darme cuenta que no tenia ninguna imagen tan simple y con algo narrativo que estuviera por encima de lo netamente pictórico o cinematográfico como es en la mayoría de las otras pinturas, esto es lo que me llevo a su elección, esa simpleza que tiene como pintura en su realización, pero que logra algo cautivante como imagen.

Fotograma de la película "thirst". Al contrario de la pintura anterior esta es una de las imágenes con más detalles, y aun cuando se trata de la misma película y la misma protagonista en la escena, sus composiciones hacen que sean trabajos completamente distintos en su tratamiento. Con pinceladas más libres y despreocupadas, pese a estar lleno de pequeños detalles, fui configurando esta imagen, tratando de alejarme en este caso a su referente original, el resultado final no me agrado como esperaba, por esto es que la consideraría como una obra incompleta para mi, ya que tengo ese impulso de hacer que funcione la imagen como yo creía que resultaría dándole estas pinceladas mas sueltas, además creo que una vez más la imagen tiene algo misterioso que no es tan explicito que me motiva a su realización, coincidiendo una vez más con esa estética de la penumbra propia del cine coreano de suspenso y terror psicológico.

Por búsqueda inconsciente:

La he catalogado así, por tratarse de imágenes elegidas mediante un proceso inconsciente de selección, o por lo menos no estando completamente seguro en la búsqueda, ya que este proceso corresponde a una búsqueda más libre, en donde me aventuré en la revisión de películas que no estaban entre mis favoritas, incluso hice la revisión de imágenes en películas que no había visto, y por supuesto que mientras más acumulaba información visual, más se nublaba mi claridad de elección. Por todo esto se me complicaba más saber que quería pintar, y en instantes totalmente inconscientes donde claramente mi gusto y mi capacidad de selección habían desaparecido es que guardaba fotogramas mezclándolos con los que ya había seleccionado anteriormente de manera más conciente. El hecho de esta operación un tanto más azarosa que las anteriores, tuvo como resultado el que no siempre pudiera continuar con la ejecución de los cuadros al intentar pintarlos, quedando la mayoría de los que entran en esta categoría, incompletos o recién comenzados, evidentemente por el desinterés total que sentía por estas imágenes, salvo en los tres siguiente casos:

0:48:45, Dos Hermanas

Dos hermanas

0:09:00, Sympathy for mr. Vengeance

En estos tres casos logre superar esa indiferencia que me producían los modelos, y los concebí a pesar de haberme hecho conciente en plena ejecución que estaba pintando algo que realmente no me atraía, con los tres experimente la misma sensación de desmotivación por darme cuenta que las imágenes no eran las indicadas en absoluto y que era una pésima decisión de pasarlas a los retablos, ya que lo más probable era que quedarían inconclusas, pero por alguna razón, inspiración o simplemente desesperación entre tanto caos que me estaba creando, continué con la realización de estas obras y lo hice después de un tiempo de haberlas dejado de lado, a modo de ver simplemente que podía ocurrir con ellas, y logre quedar mucho más conforme con el resultado, siendo incluso una sorpresa que lo que se había vuelto tan tortuoso en un comienzo lograra finalmente no terminar tan mal.

Este estado de insatisfacción lo experimente en unas cuantas obras que claramente correspondían todas ellas al mismo estado inconsciente de búsqueda en donde simplemente perdí la visibilidad de mis propios gustos e intereses por ser un arma de doble filo el hecho de contar con el mundo cinematográfico como excusa para pintar, ya que en la elección de un solo fotograma de entre cientos que cuenta una sola escena dentro de una película, pueden influir muchos fenómenos así como también las pequeñas diferencias que se van generando cuadro a cuadro, todo esto a la larga va creando esa inseguridad que lleva directamente a las malas elecciones, más aún cuando descarto de plano la elección de imágenes reconocidas y famosas en la historia del cine.

Mas allá de haber terminado con tantas imágenes que perdían el encanto inicial y se trasformaban en proyectos fallidos por el desgano que provocaba en mi pintar fotogramas que me hacían cuestionarme y perder el rumbo, igualmente todo esto es parte del proceso y me hace reflexionar en torno a la pintura y a la experiencia artística en si.

A continuación están dichas obras que caen en la clasificación de búsqueda inconsciente, y que quedaron además como obras fallidas al perder el interés en su realización o mejor dicho en su finalización:

CONCLUSION

Cuando comencé con la producción de estas pinturas no la veía tan difícil, no se si por ingenuidad o por exceso de confianza, pero estaba tranquilo con el hecho de pintar fotogramas ya que con unas cuantas películas tendría ciento de posibilidades, o mejor dicho, podría contar de un enorme banco de imágenes, pero quizás por esto mismo es que me encontré cada vez con menos visibilidad para saber que fracción de segundo quería representar.

Creo que se me vino encima el peso de la pintura, en donde todo se reduce a una única imagen que debe funcionar por si sola, pero que además en mi caso tiene que tener coherencia con la totalidad de las otras obras.

Pienso también que muchas veces pierdo el rumbo al tratar de darle vueltas al asunto del por que, para que, etc.... y al final es esto mismo lo que me hace reflexionar QUE NO SOLO SE TRATA DE CUMPLIR con los requisitos mínimos para obtener un titulo de pintor... que quizás lo que comenzó como la realización de ciertos procedimientos técnicos para demostrar mi paso por la universidad, se convirtió en el transcurso del proceso en una EXPERIENCIA ESTETICA, EMOCIONAL E INTELECTUAL más allá del mero tramite obligatorio que me esperaba.

REFERENTES

BIBLIOGRAFIA / FILMOGRAFIA

Amenábar, Alejandro. Los Otros. España - Estados Unidos - Francia, 2000

Chan-wook, Park. Sympathy for mr. Vengeance, Corea del Sur, 2002

Chan-Wook, Park. Old Boy. Corea del Sur, 2003.

Chan-wook, Park. Sympathy for Lady Vengeance. Corea del Sur, 2005

Chan-Wook, Park. Thirst. Corea del sur, 2009

Hadzihalilovic, Lucile. Innocence. Francia - Inglaterra, 2004

Ishii, katsuhito. El Sabor del té. Japón, 2004

Ji-Woom, Kim. Dos hermanas. Corea del sur, 2003.

Ji-Woom, kim. I saw the devil. Corea del sur, 2010.