

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Plásticas

LA TRANSFIGURACIÓN DE LA IMAGEN COMO RECURSO DE INVOCACIÓN EMOTIVA

Memoria para optar al título profesional de Grabador

ANDREA CECILIA BANDERAS RONCHERA

Profesor Guía: Nelson Plaza

Santiago, Chile

2017

Para mi madre

“Los recuerdos suelen contarte mentiras. Se amoldan al viento, amañan la historia; por aquí se encogen, por allá se estiran, se tiñen de gloria, se bañan en lodo, se endulzan, se amargan a nuestro acomodo, según nos convenga; porque antes que nada y a pesar de todo hay que sobrevivir. Recuerdos que volaron lejos o que los armarios encierran; cuando está por cambiar el tiempo, como las heridas de guerra, vuelven a dolernos de nuevo. Los recuerdos tienen un perfume frágil que les acompaña por toda la vida y tatuado a fuego llevan en la frente un día cualquiera, un nombre corriente con el que caminan con paso doliente, arriba y abajo, húmedas aceras canturreando siempre la misma canción. Y por más que tiempos felices saquen a pasear de la mano, los recuerdos suelen ser tristes hijos, como son, del pasado, de aquello que fue y ya no existe. Pero los recuerdos desnudos de adornos, limpios de nostalgias, cuando solo queda la memoria pura, el olor sin rostro, el color sin nombre, sin encarnadura, son el esqueleto sobre el que construimos todo lo que somos, aquello que fuimos y lo que quisimos y no pudo ser.

Después, inflexible, el olvido irá carcomiendo la historia; y aquellos que nos han querido restaurarán nuestra memoria a su gusto y a su medida con recuerdos de sus vidas”.

Joan Manuel Serrat

AGRADECIMIENTOS

Aprovecho este medio para dar agradecimientos a aquellas personas que de distintas formas me apoyaron en este proceso de tesis, tanto en el desarrollo de la obra como en el escrito.

Entre estas personas, me siento muy agradecida de mis abuelos maternos, Jaime Ronchera e Iris Flores, quienes me brindan su apoyo de manera incondicional, compartiendo espacio de su hogar para la ejecución de mis obras.

A mis padres, Paulo Banderas y Andrea Ronchera de quienes siempre recibí apoyo, en especial a mi madre por acompañarme durante todo mi proceso, por ser un soporte y referente.

Agradecer a Diego Velasco por su ayuda en las impresiones serigráficas, a Jorge Yantén en la construcción de caja de luz, y a mi hermana Daniela Banderas por sus observaciones en la realización del escrito.

Por último, pero no menos importante, dar las gracias a mis profesores de la Universidad. Nelson Plaza profesor guía de tesis quien me apoyó y aconsejó en mi proceso creativo, Carlos Gómez por su orientaciones y buena disposición, Sebastián Robles por sus opiniones y empatía, a Francisco Sanfuentes por darme acceso a un bastidor de serigrafía que hizo posible realizar mis obras y a

Don Jaime Zelada por su generosidad al compartir sus conocimientos técnicos de serigrafía.

TABLA DE CONTENIDO

Agradecimientos.....	2
Resumen.....	5
Introducción.....	6
Antecedentes.....	8
La transfiguración de la imagen como recurso de invocación emotiva.....	23
1. Proceso de creación.....	23
2. La transfiguración de la imagen: de la fotografía a la pintura y grabado.....	32
3. Problemas de la representación: el aporte de la técnica y soporte.....	36
4. Estilo y el temperamento.....	38
5. La percepción del espectador.....	40
Obra.....	47
Conclusiones.....	57
Glosario.....	59
Bibliografía.....	61

RESUMEN

El desarrollo de la obra se basa en la representación gráfica y pictórica de diapositivas digitalizadas, utilizando las técnicas de serigrafía y pintura en aguadas como medio con el objeto de mezclar ambos lenguajes para interpretar emociones.

Estas diapositivas son extraídas de una caja de recuerdos fotográficos familiares. Es en este contexto en donde entra en juego el concepto de nostalgia, el cual fue explorado en el proceso de creación de las obras recurriendo al uso del color e imágenes indefinidas. La obra tiene como sentido que el espectador pueda percibir estas representaciones asociándolas a recuerdos y vivencias personales despertando una emoción.

A partir de distintos trabajos de las asignaturas de la carrera, comienza el interés en la utilización de la fotografía familiar como referente y la experimentación en el uso de técnicas. Esto constituye el fundamento de la creación de la obra y del origen del proceso artístico. La primera transformación de la imagen real a imagen digital gatilla la utilización de la serigrafía y la pintura como un recurso gráfico-pictórico representativo siendo influenciada por el estilo y temperamento del artista principalmente en el uso del color y pintura en aguadas creando imágenes poco definidas, pretendiendo evocar en el espectador alguna vivencia personal emotiva.

INTRODUCCIÓN

En esta memoria presento obras que toman como referente distintas imágenes extraídas de una caja de recuerdos fotográficos familiares.

En mi proceso como artista visual he utilizado distintos formatos fotográficos en donde se utilizan como referencia negativos, fotografías análogas, diapositivas y fotografía digital.

En el desarrollo de mi proyecto de título utilicé como referente la diapositiva digitalizada, que será explicada en detalle más adelante.

Desde siempre, y muy influenciada por mi madre, tuve un interés por la fotografía. Mi madre tiene un gran registro fotográfico y una colección de éstas en blanco y negro (registro de mis abuelos e incluso de mis bisabuelos y tatarabuelos). Por lo tanto, el observar fotografías, para mí, siempre fue y es hoy en día parte fundamental de mi vida.

La mayoría de las imágenes utilizadas en mi obra de tesis son de esta colección y capturadas por mi madre alrededor del año 1980. Éstas generan en mí nostalgia, concepto que exploré en mis obras, y principalmente en mi proyecto de título.

Mi interés por el uso de la fotografía se gatilla principalmente a la hora de crear grabados haciendo referencias a ellas.

En algunas de mis obras la técnica es mixta, quiere decir que mezclé dibujo y/o pintura con alguna técnica de grabado, ya que esto permite una arbitrariedad que otorga en la obra cierta riqueza visual. Esto podría ser tanto el goteo de la pintura, la oposición del material, etc.

En primer lugar, daré a conocer mi proceso artístico el cual comienza y continúa con la fotografía, mezclando lo gráfico de la trama del grabado con lo pictórico de la pintura y el dibujo.

ANTECEDENTES

Inicialmente, mi interés se enfocó en algunos negativos y fotos en blanco y negro, los cuales reinterprete de diferentes modos. Estos trabajos fueron experimentaciones realizadas en distintas asignaturas de la carrera de Artes Plásticas.

A continuación se encuentra una selección de estas obras, en todas las cuales tomé como referente fotografías de la colección familiar, las que fueron dando sentido poco a poco para mi proyecto de obra para la obtención del título.

Junto a la descripción de la obra y de su desarrollo, se encuentran las imágenes de las fotografías utilizadas como referentes, del proceso y de las reinterpretaciones correspondientes.

1. Esta obra se basa en una fotografía aproximadamente de 5 x 10 cm. (ilustración 1), reinterpretada en un papel Fabriano de 1,50 x 3 mts. (ilustración 2). La imagen es una fotografía análoga de 1964 en blanco y negro, las protagonistas de la imagen son mi abuela y mi madre. La reinterpretación se basa en dibujo de líneas de diferentes grosores realizados con distintos tipos y tamaños de plumón negro.

La imagen se trabajó, en primera instancia, escaneando la fotografía original a una tamaño carta, y luego cuadriculada. Posterior a esto, creé una cuadrícula a escala en el papel Fabriano, y realicé el trabajo de líneas (ilustración 3). Opté por

el dibujo de líneas para su reinterpretación, ya que en algunos tipos de grabados, el uso de la línea y la trama es importante en la creación de las luces y sombras, forma e imagen. Tratando de simular en lo que era la asignatura de dibujo en la Universidad, un grabado.

Ilustración 1. Fotografía análoga en blanco y negro. 1963.

Ilustración 2. Reinterpretación de fotografía. Achurados con plumón sobre papel Fabriano. 2012.

Ilustración 3. Detalle de proceso. Papel Fabriano con trabajo de cuadrícula y plumón. En el centro de la imagen, se encuentra la fotografía original de referente. 2012.

2. Otra de las obras, también inspirada en una fotografía en blanco y negro, es una fotografía familiar, en la cual aparece mi madre aproximadamente de 2 años de edad (ilustración 4). La foto original, al igual que la referente a la obra anterior, también tiene un tamaño estimado de 5 x 10 cm, y fue reinterpretada a un mayor formato, pero no en su totalidad. Esta obra tiene un tamaño de 1 x 1,50 mts. Está realizada con incontables papeles de post it, pegados con una distancia de 1 cm, dejando un cuadrado de 1 cm² para dibujar. El espacio libre fue pintado con plumones negros realizando distintas tramas, tanto onduladas como rectas (ilustración 5 y 6). Esta obra toma como referente pinturas de Chuck Close en el trabajo de cuadrícula, formas y tramas para crear imágenes, esto nace como parte de interés en lo gráfico, considerando lo gráfico en el trabajo de tramas (ilustración 7).

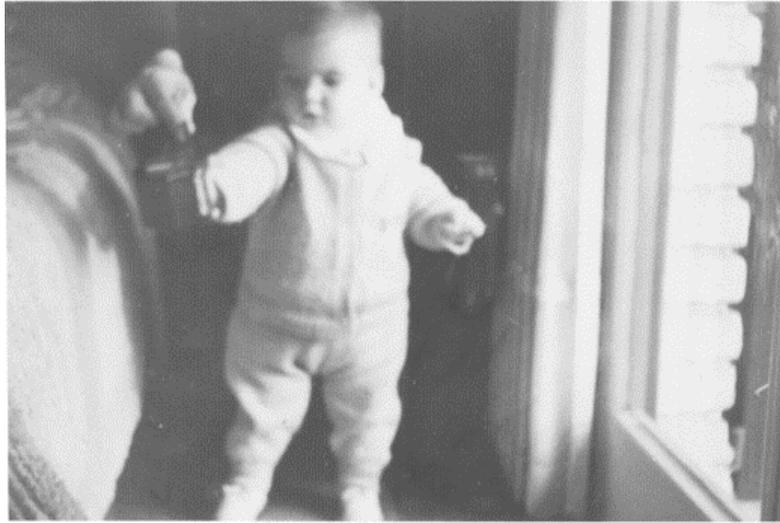

Ilustración 4. Fotografía análoga en blanco y negro. 1964.

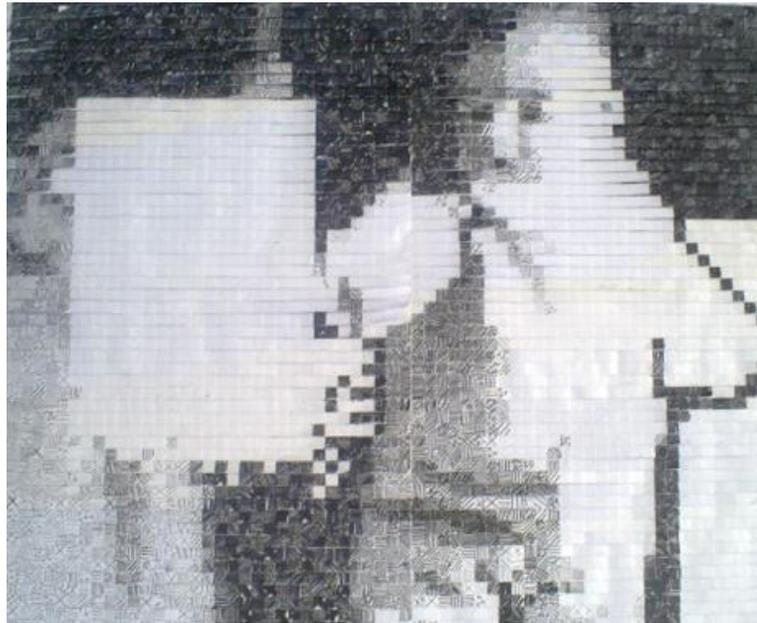

Ilustración 5. Reinterpretación de fotografía original. Post-it pegados con trabajo de achurado con plumón sobre pliegos de papel hilado. 2012.

Ilustración 6. Detalle de trabajo de achurado sobre post-it. 2012.

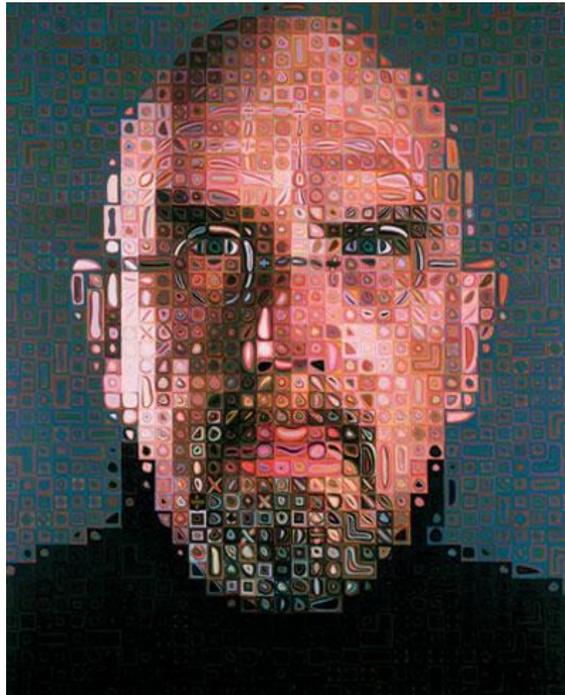

Ilustración 7. "Self-portrait". Chuck Close. 2004-2005.

3. A continuación, otra de mis obras inspirada en fotografías en blanco y negro, pero esta vez es en su formato de negativo.

Esta fotografía también tiene como protagonista a mi madre (ilustración 8), figura familiar importante para mí. Este negativo fue escaneado con un escaner común. Los tonos son notorios, lo que lo hace atractivo. Ésta fue una obra instalación, en la cual mediante capas de papeles translúcidos fueron dibujadas distintas tramas con plumón (ilustraciones 9 y 10). Las capas fueron dibujadas según los distintos planos y también cada plano según las distintas tonalidades de grises de la obra. Luego, con el mismo proyector de la época de los negativos y diapositivas familiares, se proyecta una diapositiva en blanco lo que forma la imagen en su totalidad, debido a las distintas superposiciones de planos y tonalidades gracias a la transparencia.

Ilustración 8. Fotografía en negativo blanco y negro. 1966.

Ilustración 9. Reinterpretación de negativo. Achurados en capas de papel vegetal con proyección de luz. 2012.

Ilustración 10. Detalle de la obra. 2012..

4. Al experimentar con el uso de la luz y la transparencia, surgieron otras interpretaciones de imágenes en cuanto a lo pictórico (pintura) y lo gráfico (tramas). Es en la obra anterior y la que se encuentra a continuación donde comienza la utilización de la fotografía en formato de diapositiva para usar la luz como un recurso dentro de mis obras, ya que las diapositivas para ser vistas necesitan una luz surgente del sentido contrario para su proyección. La imagen de referente en la siguiente obra, es una diapositiva escaneada, transformándose así en una fotografía digitalizada. Es en esta obra en donde surge la combinación del grabado como recurso.

Esta obra está realizada de serigrafía sobre micas dispuestas en una caja de luz. Para su creación, se digitalizó la diapositiva a utilizar (ilustración 11), se editó, y luego cada canal de color de la fotografía (CMYK) fue realizado a mano alzada con distintos tipos de achurado con lápiz tiralíneas negro sobre papel poliéster. Éstas se traspasaron sobre mica utilizando la técnica de grabado serigrafía y se montaron las distintas capas de serigrafía y color (ilustraciones 12, 13 y 14). Éstas permitían alternar su orden generando distintos resultados, e incluso colocando más de una mica del mismo color para crear distintas tonalidades en la imagen. Se puede observar por ejemplo, que la capa de negro en la primera imagen (ilustración 12) es más notoria que en la tercera imagen (ilustración 14), debido a que ella se encuentra por sobre las demás micas de colores. Se puede observar también que la imagen de en medio (ilustración 13) carece de negro, y que en la

tercera imagen (ilustración 14), el negro es menos notorio debido a que se encuentra por detrás de las demás micas de colores.

Ilustración 11. Fotografía diapositiva. Capturada alrededor de 1980.

Ilustración 12. Reinterpretación de diapositiva. Serigrafía sobre mica en caja de luz. 2012.

Ilustración 13. Reinterpretación de diapositiva. Serigrafía sobre mica en caja de luz. 2012.

Ilustración 14. Reinterpretación de diapositiva. Serigrafía sobre mica en caja de luz. 2012.

5. Y por último, como parte de mi proceso en el uso de la fotografía previa a mi tesis, se encuentra la utilización de paisajes fotográficos, en este caso, también en diapositivas. Estas obras estaban sujetas a la experimentación de la técnica.

La diapositiva fue escaneada y editada para luego traspasar los canales de CMYK a cuatricromía en serigrafía.

Algunas de las capas se pintaron con lápices y crayones sobre papel Fabriano. Posteriormente, se imprimió una capa de serigrafía simulando las capas CMYK de las fotografías digitales (ilustraciones 15, 17, 18 y 19) . La única de las interpretaciones que es diferente en cuanto a técnica es la primera obra (ilustración 16), ya que es una impresión en papel y luego una capa de serigrafía. Expreso que está sujeto a experimentación, ya que no era evidente la reacción de la tinta de grabado (oleográfica) sobre el crayón, puesto que se puede observar que el crayón rechaza la tinta, generando atractivos manchones (ilustración 20). Estas obras también se encuentran dispuestas en cajas de luz de zinc, ya que es gracias a ésta que se genera la combinación de las capas de colores.

Ilustración 15. Reinterpretaciones de diapositivas. Crayón, pintura y serigrafía sobre papel Fabriano. Excepto primera obra de izquierda a derecha realizada con una capa serigrafía sobre impresión digital en papel Fabriano. 2012.

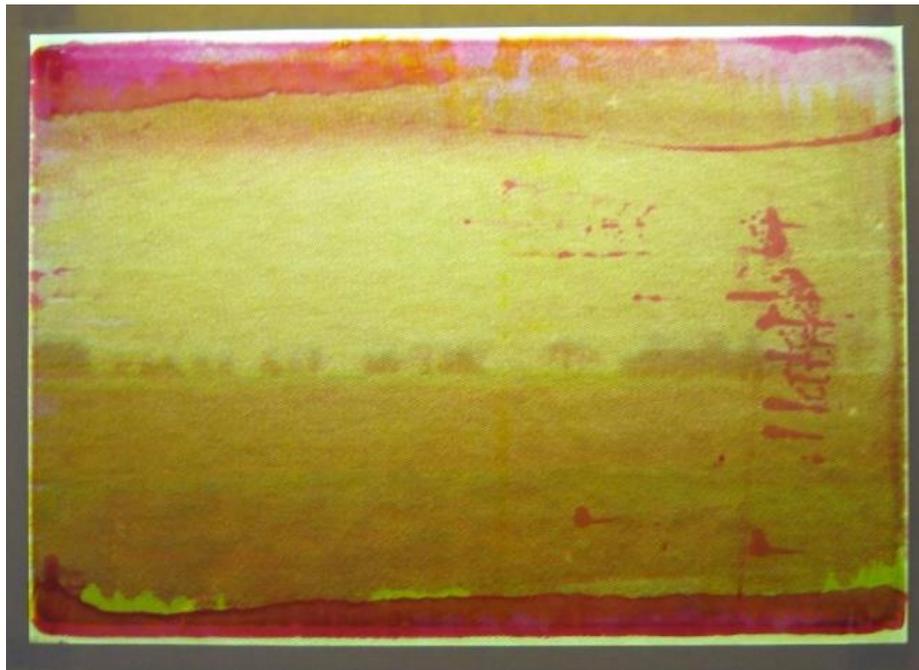

Ilustración 16. Reinterpretación de diapositiva. Serigrafía sobre impresión digital en papel Fabriano. 2012.

Ilustración 17. Reinterpretación de diapositiva. Pintura, crayón y serigrafía sobre papel Fabriano. 2012.

Ilustración 18. Reinterpretación de diapositiva. Pintura, crayón y serigrafía sobre papel Fabriano. 2012.

Ilustración 19. Reinterpretación de diapositiva. Pintura, crayón y serigrafía sobre papel Fabriano. 2012.

Ilustración 20. Detalle de obra. Rechazo de la tinta oleográfica debido al uso del crayón. 2012.

Son estas obras la que abrieron paso a lo que será mi obra para el título. Gracias a ellas y a la experimentación de técnicas, pude desarrollar mi interés en la fotografía y en la mezcla de técnicas en conjunto con el grabado, relacionando lo que sería lo pictórico en el uso de la pintura y lo gráfico en el uso de la trama en el grabado como recurso en mis obras.

LA TRANSFIGURACIÓN DE LA IMAGEN COMO RECURSO DE INVOCACIÓN EMOTIVA

1. Proceso de creación

La fotografía familiar siempre ha sido algo importante para mí, me genera distintos sentimientos y emociones, principalmente nostalgia; un viaje añorado hacia el pasado. “Es la evocación de recuerdos queridos lo que caracteriza la nostalgia. Ésta supone una yuxtaposición de sentimientos de gozo y aflicción por el pasado. El análisis de este fenómeno psicológico nos retrotrae, por lo general, a etapas infantiles enraizadas en la relación materno-filial. Épocas, lugares y personas suelen añorarse de modo distorsionado porque la finalidad de la nostalgia no es la fidelidad histórica, sino la inducción de autoestima y de unos sentimientos de seguridad que contrarresten la angustia provocada por la amenazante toma de consciencia del desamor, la indefensión y nuestra finitud”¹.

Esto se genera en mí pese a que algunas de las fotografías que observo no corresponden a la época en que yo existía, ni a momentos en los que yo haya estado. Esto ocurre porque las fotografías son registros históricos capaces de captar lo efímero y convertirlo en algo que trasciende en el tiempo. La importancia de la fotografía en mi vida, como ya lo he mencionado con anterioridad, es influenciada por mi madre; es gracias a ella que me he interesado en ella y en el arte en general. Ella es diseñadora y aficionada a la fotografía. Recuerdo que de

¹ Paniagua. C. 2010. Psicología de la nostalgia. [en línea]. Dendra Médica. Revista de Humanidades. Vol 9(1):39-48. <http://revistadehumanidades.es/revista/v9n1/psicologia_de_la_nostalgia.pdf> [Consulta 20 Febrero 2017].

pequeña me sentaba a su lado a imitar los planos y diseños que ella realizaba para su trabajo y yo los interpretaba, lo cual generó en mí un gusto por el dibujo. Es ella la que me llevaba a museos (me acompaña hoy en día) y me influenciaba con sus gustos por el arte y diseño. También nos sentábamos horas observando las fotografías en los álbumes familiares, práctica que aún realizamos, compartiendo momentos capturados fotográficamente.

Pese a que en mi trabajo muchas de las fotografías fueron captadas por ella, generan nostalgia en mí, no sólo por el hecho de que provienen de ella, sino también por aquellos momentos familiares en los cuales nos reuníamos en el living de la casa de mis abuelos a observar las fotografías antiguas con aquel viejo proyector.

En un reportaje del diario "El País", Xavier Guix define la nostalgia de tres maneras diferentes (2011). Una de éstas se refiere al deseo de recurrir al recuerdo del pasado para lamentar ciertas pérdidas de personas o momentos especiales que nos gustaría volver a experimentar. Otra manera de definirla, es el intento de volver al pasado en busca del hogar, de los momentos de infancia y adolescencia que nos construyeron como persona, incluyendo calles, olores, etc. Y la tercera forma se refiere a la añoranza del pasado "Elogio del tiempo pasado" en el cual personas suelen recordar momentos observando fotografías, videos, etc., manteniendo vivo el pasado y permaneciendo a través del tiempo,

aceptando el cómo eran y como son hoy en día, sin necesariamente desear volver, sino de agradecer aquel momento vivido.

“Elogiar el tiempo pasado desde la gratitud puede entenderse como un acto de alineamiento interior. Poder mirar atrás, lo vivido, en paz y tranquilidad. No se trata de evitar una presencia nostálgica, sino integrarla como parte del inmenso don de haber podido vivir momentos de tanta plenitud”².

Pienso que en mi experiencia, el concepto de nostalgia es representado por estas dos últimas definiciones. Recordando a través de las fotografías, las instancias en que en familia compartíamos observándolas, y por medio del proceso del trabajo de mi obra, momentos familiares vividos llenos de gratitud.

En lo que concierne a la creación de mis obras para el proyecto de título o memoria en torno a lo que es mi proceso artístico en mi paso por la universidad y lo que he trabajado en la especialidad de grabado y en otras asignaturas, podría decir que es una continuidad en la experimentación de técnicas y utilización de referentes en lo que son las imágenes de las fotografías de la colección familiar anteriormente mencionada.

Todo lo que fue mi trabajo al final de la carrera de Artes Plásticas, se basó en la utilización de diapositivas ya digitalizadas. Estas diapositivas son en su mayoría, fotografías captadas por mi madre. Éstas fueron escaneadas con un escáner casero, en la máxima resolución posible (1080 dpi). Una vez transformadas en

² Guix. X. “Cuando nos invade la nostalgia”. [en línea]. Diario El País. Domingo 17 Abril 2011. <http://elpais.com/diario/2011/04/17/eps/1303021613_850215.html>. [Consulta: 25 Febrero 2017]

imágenes digitales, fueron retocadas de tal modo que en ellas fuera posible distinguir la imagen o motivo principal de la fotografía. Al realizar esto, los colores y la nitidez de la fotografía original cambiaron, y resultó ser para mí, una manera de representar la nostalgia que éstas generaban en mí. Los elementos de la imagen, la forma, los colores, las luces, se transformaron en lo que para mí podrían ser imágenes teñidas en un halo de nostalgia. Además, en conjunto con la imagen, estos escaneos captaron la pelusa y el polvo que las diapositivas habían guardado con el tiempo, lo que para mí se transforma en valor agregado, ya que son evidencias del paso del tiempo; en una imagen que tiene valor histórico familiar.

Este registro de fotografías digitalizadas, al retocarlas, quedaron en armonía visual general. La mayoría de éstas poseen una paleta de colores, luces y sombras, y formas similares (ilustraciones 21, 22, 23 y 24).

Ilustración 21. Diapositiva digitalizada. 2012.

Ilustración 22. Diapositiva digitalizada 2012.

Ilustración 23. Diapositiva digitalizada 2012.

Ilustración 24. Diapositiva digitalizada 2012.

A continuación daré a conocer el proceso por el cual se crearon la mayoría de mis obras, tomando como ejemplo una de ellas.

1. Diapositiva escaneada (ilustración 25)
2. Imagen editada (Ilustración 26).
3. Imagen editada para crear películas para la cuatricromía en serigrafía (ilustración 27).
4. Lienzo en tela de lino con primera capa de aguada color amarillo (ilustración 28).
5. Capa de serigrafía de tono rojo sobre aguada amarilla (ilustración 29).
6. Se agrega aguada en tono de rojo (ilustración 30).
7. Capa de serigrafía en tono de azul sobre las capas realizadas anteriormente (ilustración 31).
8. Se realiza una última aguada en tono de azul y se dispone el lienzo sobre bastidor de madera (ilustración 32).

Ilustración 25. Diapositiva escaneada. 2012.

Ilustración 26. Imagen de diapositiva editada en Photoshop. 2012.

Ilustración 27. Imagen editada con tramas en cada capa de color para serigrafía. 2015.

Ilustración 28. Aguada en tono de amarillo sobre tela de lino. 2015.

Ilustración 29. Serigrafía en tono de rojo sobre lienzo. 2015.

Ilustración 30. Aguada de rojo sobre lienzo. 2015.

Ilustración 31. Serigrafía en tono de azul sobre lienzo. 2015.

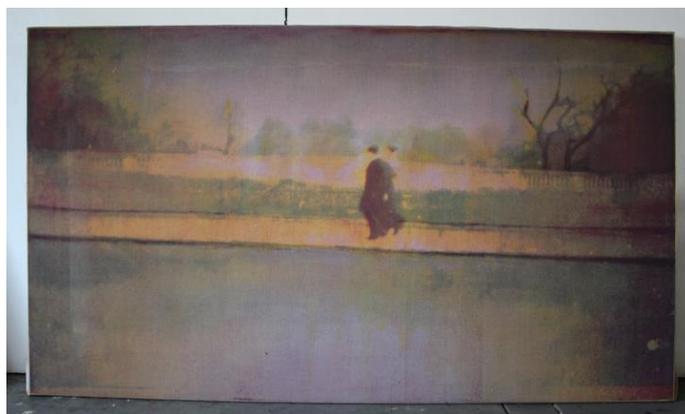

Ilustración 32. Obra dispuesta sobre bastidor de madera. 2017.

2. La transfiguración de la imagen: de la fotografía a la pintura y grabado.

Si bien el término “transfiguración” es mayormente conocido como un expresión del tipo religioso cristiano, aludiendo al hecho de que el cuerpo de Cristo pasa a ser representado por el pan y el vino, en realidad el término “transfiguración” es un concepto más general, en donde algo, imagen, objeto, material, etc. es representado en otros medios o material.

La definición de este término, según la RAE, es “hacer cambiar de figura o aspecto a alguien o algo”³.

Éste es el concepto que refleja mi trabajo, ya que las imágenes de la fotografía (que ya son una representación de la realidad) son nuevamente representadas a través de la pintura y el grabado sobre tela.

En forma intencionada, escogí la representación de la fotografía mediante la técnica de pintura y el grabado en serigrafía sobre tela de lino.

Al escanear las imágenes, éstas quedaban con un leve desfase de colores. Estos colores al descubierto representan los colores que en conjunto y superpuestos componen la imagen, lo que en el programa de edición de imágenes de Photoshop se denomina Canales de Color. La tendencia era el desfase del azul en la parte superior de la imagen (ilustración 33) y el rojo y amarillo en la parte inferior de la imagen (ilustración 34), al escanear una imagen al sentido derecho del observador. Estos desfases son muy similares a los que se generan al realizar

³ RAE: Diccionario de la Real Academia Española. <www.rae.es>. [consulta: 20 Febrero 2017].

grabados con capas de color, o en las cuatricromías, baste que se genere un pequeño descalce al colocar las distintas matrices de color para que se note algún descalce de éstos. Por lo cual el grabado permite jugar intencionadamente con estos descalces, a modo de imitar lo generado al escanear las diapositivas.

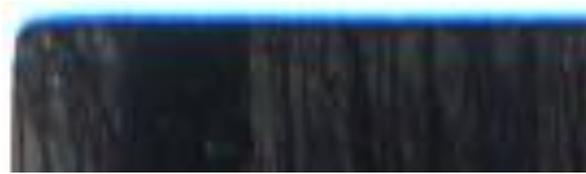

Ilustración 33. Desfase de color cian (azul) en imagen de diapositiva digitalizada. 2012.

Ilustración 34. Desfase de color magenta (rojo) y amarillo en imagen de diapositiva digitalizada. 2012.

Al detectar esto que se provocaba en las imágenes digitales decidí usar este desfase como recurso y aporte en mis obras y no como un error, que se podría pensar al observar los grabados.

En todas mis obras realicé pequeños descalces en las capas de color, a modo de que se pudiera recrear mecánicamente lo que se generó digitalmente en las fotografías escaneadas (ilustraciones 35 y 36) .

Ilustración 35. Detalle de descalce intencionado en obra. 2012.

Ilustración 36. Detalle de descalce intencionado en obra. 2015

Un artista que trabaja la pintura a partir de fotografías, es Gerhard Richter (Dresde, Alemania. 1932). Richter es uno de los grandes exponentes del arte contemporáneo y uno de mis principales referentes, ya que tiene una serie de obras que presentan algunas de las características que busco al momento de crear. Éstas serían la riqueza de la imperfección de los procesos como algo que

aporta a la obra (no como un error) y no la búsqueda del realismo. Lo borroso o falta de nitidez de algunos de los elementos en sus obras, y el rasqueteo o deslizamiento de la pintura, que puede ser utilizado también como un resultado en la técnica de la serigrafía (ilustración 37).

“...su intención no era lograr un mayor realismo, los cuadros de Richter tendían más bien a subrayar las imperfecciones del proceso fotográfico y a cuestionar su uso como fuente de información acerca del mundo. En cambio, a la hora de practicar un estilo abstracto, Richter recurrió en gran medida a la ilusión óptica”⁴.

Ilustración 37. "S. with child". Gerhard Richter. 1995.

⁴ Graham-Dixon. A. 2010. *Arte más de 2500 obras, desde las cavernas al contemporáneo*. Londres, Dorling Kindersley 2008. Edición exclusiva para Argentina, Chile, Perú y Uruguay por COSAR Editores. 588p.

3. Problemas de la representación: el aporte de la técnica y soporte.

Todo el trabajo previamente descrito, tanto los procesos y el trabajo de la creación de mis obras de tesis, se sustentan en el “problema de la representación”. Éste es un término que E.H.Gombrich utiliza en su libro “Arte e Ilusión” (1997) el cual alude a la dificultad de los artistas al momento de crear sus obras. Su libro gira en torno al tema de la representación, de que toda representación finalmente es una ilusión, y que esto ha dependido de la búsqueda de la representación de la naturaleza (se refiere al natural de los objetos, personas, paisaje, etc.) en los artistas, y de cómo lo que ellos conocen, vivencias, personalidades, referentes, habilidades, limitantes, etc, forman parte de las características de sus obras.

Una de las grandes características que generan que un artista se distinga de otro, a pesar de que pueden ser de la misma época, son los estilos. Y estos estilos nacen según el temperamento de la persona. Esto influye en la elección de los colores, de las formas que se proponen en la obra, en la sutileza o dureza de la imagen.

“Precisamente porque nos interesa esta definición, tenemos que contrastarla algo más. El <<temperamento>> o <<personalidad>> del artista, sus preferencias selectivas, pueden ser una de las razones de la transformación que el motivo sufre en las manos del artista, pero tiene que haber otras: de hecho,

todo lo que ensacamos dentro de la palabra <<estilo>>, el estilo del periodo y el estilo del artista”⁵.

Es importante definir lo que para mí significan los conceptos que ya he mencionado, lo pictórico y lo gráfico, antes de profundizar en lo que fue parte del problema de la representación en el desarrollo de mis obras. Me refiero al término pictórico utilizado ya anteriormente en el texto, en lo que concierne a la utilización de la pintura y la manchas en las obras (lo gestual), y a lo gráfico, al uso de tramas que originalmente se utilizaba en la técnica de serigrafía para realizar gráficas mecánicamente, como en carteles y afiches.

Parte del problema de la representación para mí, fue definir la elección de las técnicas para lograr la evocación de la nostalgia por medio de la resolución visual de la imagen. Pretendía crear algo armonioso, en la cual pudiera utilizar la técnica del grabado sin que ésta fuese tan evidente ni gráfico.

Es por esto que mezclé la técnica de la pintura con serigrafía. En especial en la técnica de la pintura, la utilización de aguadas. Para la serigrafía, utilicé capas digitalizadas en la cual en vez de usar el punto clásico de la gráfica serigráfica, seleccioné una trama de pequeñas líneas diagonales, para que no se contrastara tanto con lo gestual de la pintura. La tela de lino como soporte es un aporte en gran medida gracias a su textura, ya que el entramado permite la conexión y

⁵ Gombrich. E. H. (1997) Arte e Ilusión. Madrid, Editorial Debate. 55p.

unión de estas dos técnicas mencionadas, generando la combinación entre lo pictórico y lo gráfico (ilustración 38).

Ilustración 38. Detalle de obra "Que se acerque". 2017.

4. Estilo y el temperamento.

“El estilo, como el medio, crea una <<disposición mental>> por la cual el artista busca, en el escenario que le rodea, ciertos aspectos que sabe traducir. La pintura es una actividad, y por consiguiente el artista tendera a ver lo que pinta más que a pintar lo que ve”⁶.

Para completar lo mencionado en los problemas de la representación y lo que se considera como estilo del artista guiado por su temperamento, cabe mencionar que en el trabajo de la creación de la obra, al momento de la etapa de edición de imágenes en el programa editor Photoshop, al momento de retocarlas, opté por la tonalidades de azules, sin darle opción ni considerar a los tonos cálidos. Como menciona Gombrich, la paleta de colores y las formas dependen del

⁶ Gombrich. E. H. (1997) Arte e Ilusión. Madrid, Editorial Debate. 73p.

temperamento de la persona, probablemente alguien nostálgico o de temperamento calmo optaría por una gama de colores guiado hacia los tonos azules o tonalidades frías y alguien más temperamental o enérgico con colores brillantes y cálidos (1997). Es posible que mi personalidad y mis gustos fueran acorde a esta teoría del temperamento al momento de escoger los colores a utilizar en mis obras y por el manejo de la técnica. Opté por capas de aguadas sutiles y no por materia o empastes de pintura, ya que finalmente las técnicas utilizadas y la forma de trabajar estas son con las que me siento cómoda.

5. La percepción del espectador.

A partir de lo creado en mis obras, en la búsqueda de interpretar en el lienzo lo que emocionalmente me invocan las imágenes, es posible que por el punto de vista del espectador despierte una emoción similar a lo que a mí me invocan, o bien podría ser otra.

Las emociones y percepciones de las personas con respecto a la lectura de imágenes o interpretaciones, es personal. Esto quiere decir que depende especialmente de la personalidad de la persona, estado anímico, o de las vivencias y/o recuerdos que han tenido para transportarse a una emoción.

“En psicología se define como aquella percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresan físicamente, corporalmente y mentalmente mediante alguna función fisiológica como movimientos en los músculos de la cara, o pulso cardíaco, respiración, etc., e incluyen reacciones de conducta como la agresividad , el rencor, la venganza, el resentimiento, la alegría, etc., acompañadas de risas, sonrisas o llanto”⁷.

Podría ser que alguna persona que observe la obra sin leer lo que hay detrás de ella, podría evocarle alguna emoción o sentimiento, o recordar algo de sus experiencias pasadas. Tanto así como que por ejemplo una imagen de una playa pueda evocarle nostalgia, felicidad o esté sujeto a alguna vivencia que la persona haya tenido en algún lugar relacionado con la imagen que está observando que le despierte otra emoción.

⁷ Dr. Alcalá. A. 2016. Genética de la emoción: origen de la enfermedad. Historias clínicas de vidas pasadas. Malavé. Barcelona, Ediciones B. Grupo Z.

En el arte occidental, existen ciertos códigos retóricos comunes, que asociamos con ciertas ideas o estados anímicos. No obstante, estos códigos, en ocasiones, quedan sujetos a modificaciones en dicha asociación, dependiendo tanto de factores de personalidad como de las propias experiencias. La emoción que se despierta en el receptor, entonces, dependería tanto de códigos occidentales compartidos como de características propias del sujeto. Lo mismo ocurriría en el proceso de creación.

Algunos de éstos que podrían ser mencionados como códigos occidentales dentro de mi obra, es la psicología que se hace presente en el uso del color. Así también la borrosidad o la falta de contorno y definición de la imagen, que yo consideré que podría ser una de las características de mis obras, ya que esta borrosidad es planteada como una forma de evocar nostalgia, a modo de imágenes fantasmales que podrían despertar recuerdos, considerando el recuerdo como una imagen indefinida, imprecisa y fugaz.

El uso del color es fundamental. Los colores, tanto en las artes y en la vida cotidiana, son capaces de evocar emociones y estados anímicos, por lo tanto sin que nos demos cuenta, influyen sobre nosotros. Existen estudios universales en la psicología en donde se asevera esto. Es muy habitual que para evocar ciertos estados anímicos o emociones se utilicen colores que correspondan a lo planteado por estos estudios. No es coincidencia que algunos establecimientos

comerciales y publicidades diversas utilicen ciertos colores que apoyen el mensaje que quieran lograr en el consumidor.

“Está universalmente reconocido que los colores afectan nuestras emociones. Los rojos, naranjas y amarillos brillantes tienden a excitarnos, mientras que los azules y verdes nos relajan. Por eso los colores son usados para expresar emociones y asimismo para evocarlas (...) Asociamos los colores del fuego –rojos, amarillos y naranjas- con el calor. No se trata sencillamente de una noción abstracta, porque la investigación fisiológica revela que bajo una iluminación roja nuestros cuerpos segregan más adrenalina, e incrementan la tensión sanguínea y el ritmo de la respiración, con un ligero aumento de la temperatura.

“Asociamos azules y verdes con las cualidades refrescantes del agua y de los árboles, y la investigación fisiológica indica que reducen la velocidad de los latidos del corazón, menguan nuestra temperatura y relajan los músculos”⁸.

Esto sucede en algunas corrientes artísticas en donde el evocar emociones mediante el uso del color era importante, tanto como en el romanticismo, expresionismo y expresionismo abstracto en donde el color interpretaba ideales, sensaciones, sentimientos y emociones del artista, sin importar muchas veces con el realismo o lo figurativo en la obra.

“Expresiones habituales como <<ponerse verde de envidia>> o <<rojo de ira>> demuestran que el color tiene un efecto emocional independiente del tema. Vasili Kandinsky, figura clave en el desarrollo del arte abstracto, opinaba que los artistas debían usar formas y colores, no para copiar objetos, sino para expresar emociones y despertar sentimientos. No solo los brillantes colores primarios y secundarios evocan emociones. Los terciarios o intermedios, como el marrón,

⁸ Pat Fisher. M y Zelanski. P. 2001. Color. Londres, Editorial H.Blume. 35p.

mezcla de primarios y secundarios, también afectan al espectador, aunque de manera más sutil”⁹.

Es por esto mismo que la paleta de colores utilizadas en mis obras, realiza un recorrido principalmente en tonos fríos, aunque sin dejar de utilizar colores cálidos para su composición. Sin pensar en lo previamente descrito relacionado al uso psicológico del color, automáticamente las imágenes me evocaron la utilización de estos colores. Mis obras se caracterizan por estar realizadas principalmente en aguadas de este tono. Pese a que las obras están realizadas a modo de cuatricromía, cada color fue modificado a modo de que quedaran en la gama de fríos, y que todas las obras tuviesen cierta armonía entre sí, generada por los colores en común.

Enrique Zamudio (Santiago, Chile. 1955) tiene un estilo marcado en sus obras, es pintor, grabador y fotógrafo. El artista recurre principalmente a imágenes de arquitectura chilena. Acude como referencia a imágenes y fotografías de sectores y barrios que recorría en su infancia, los visualiza y representa con un toque de precariedad y melancolía. Su trabajo influye en mí a través de la representación de la imagen creando formas borrosas y poco definidas, con una paleta de colores monocromática, especialmente utilizando tonos tierra que se transforman en grises. Zamudio utiliza imágenes que le recuerdan algún momento de su vida,

⁹ Graham-Dixon. A. 2010. *Arte más de 2500 obras, desde las cavernas al contemporáneo*. Londres, Dorling Kindersley 2008. Edición exclusiva para Argentina, Chile, Perú y Uruguay por COSAR Editores. 31p.

y los representa en la mezcla de la fotografía, pintura y grabado (ilustraciones 39). Es un artista que considero que utiliza estos códigos anteriormente mencionados en el proceso de creación de su obra, y que en cierta medida logra evocar o transmitir su intencionalidad.

Ilustración 39. "Plaza Baquedano", de la serie Pictográfica de Santiago. Enrique Zamudio. 1987-1988.

Los nombres de mis obras son intencionados, es decir, cada obra lleva por título uno que se relacione con la vivencia del momento en que fue capturada. La semántica del título podría transportar al espectador a cómo habrá sido el momento en que se capturó la imagen. Esto generaría que la persona, al leer el título de la obra, se predisponga a la imagen, ya que los títulos utilizados, finalmente, son vivencias comunes que cualquier persona pudo haber tenido.

“Ni la subjetividad de la visión ni el peso de las convenciones nos fuerzan a negar que tal modelo puede construirse con cierto grado deseado de exactitud. Lo decisivo aquí es evidentemente el término <<deseado>>. La forma de una representación no puede separarse de su finalidad, ni de las demandas de la sociedad en la que gana adeptos su determinado lenguaje visual”¹⁰.

Si bien las obras están creadas por medio del lenguaje del artista, las personas al leer el título de las obras, de cierta manera se predisponen a descubrir lo que en el título se encuentra. Esto es un recurso que colabora con el hecho de que las personas se trasladen al momento de captura de la fotografía o bien, encuentren la realidad del sentido de la obra.

La intención de la obra siempre fue generar algún tipo de nostalgia o remembranza a algún recuerdo o situación que haya vivido el espectador. Si bien es cierto que la idea de la obra comenzó con una paleta de tonalidades azules o pasteles, alguna de mis obras, asumieron un rol casi gráfico en sus colores, con tonos fuertes y brillantes de azules y rojos. Lo cual pasó de ser una imagen pensada en lo nostálgico o triste a algo que incluso podría ser lo opuesto. Esto surge al momento de la experimentación de técnicas, algunas de las cuales están sujetas a ciertas variables que no podemos controlar, o también el resultado pudo haber sido influenciado por variables emocionales o por una transformación personal en el transcurso del proceso de creación de la obra. A veces el resultado final suele ser distinto al deseado al comienzo, pero esto no es tomado como un

¹⁰ Gombrich. E. H. (1997) Arte e Ilusión. Madrid, Editorial Debate. 78p.

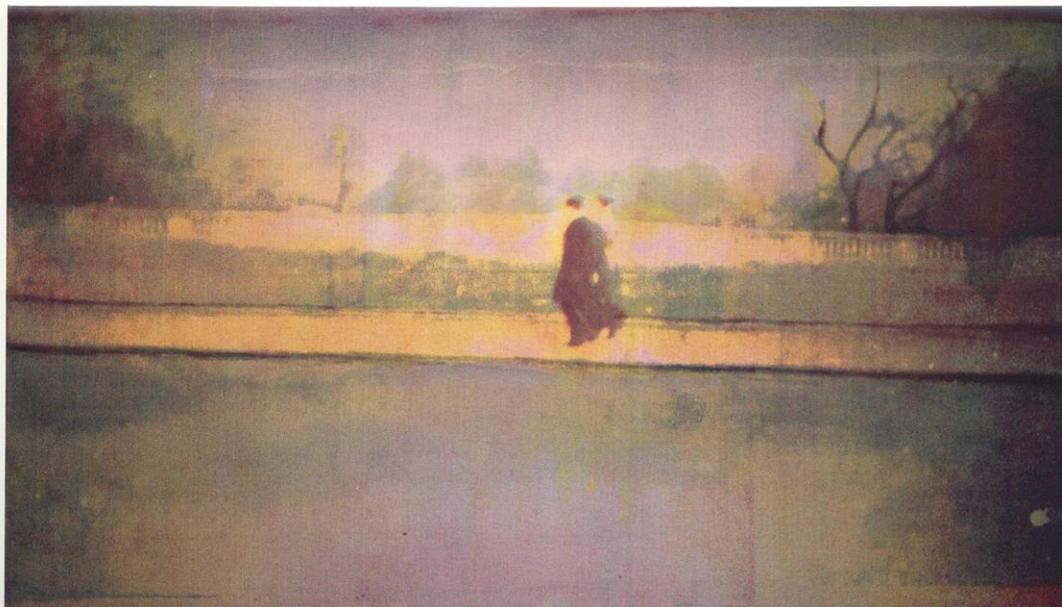
error, o menos importante en el desarrollo de la obra, sino como experiencias que podrían enriquecer mi formación como artista.

“Porque tampoco el artista puede transcribir lo que ve; sólo puede trasladarlo a los términos de su procedimiento, de su medio”¹¹.

¹¹ Gombrich. E. H. (1997) Arte e Ilusión. Madrid, Editorial Debate. 30p.

LA OBRA

Está constituida de 9 obras de distintos formatos realizadas en aguadas de pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino, dispuesto sobre bastidor de madera. Las cuales 4 de ellas son horizontales y de gran tamaño, y 5 más pequeñas tanto horizontales como verticales. Todas están realizadas a modo de cuatricromía, aunque algunas de ellas carecen de negro, y los colores respectivos de las cuatricromía fueron alterados para crear el aspecto deseado.

“Al otro lado del parque”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2015

Tamaño del lienzo: 185 x 105 cm.

“Mirador”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2016

Tamaño del lienzo: 184,5 x 120 cm.

“A través de la ventana del bus”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2016

Tamaño del lienzo: 166 x 100 cm.

“Frío”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2015-2017.

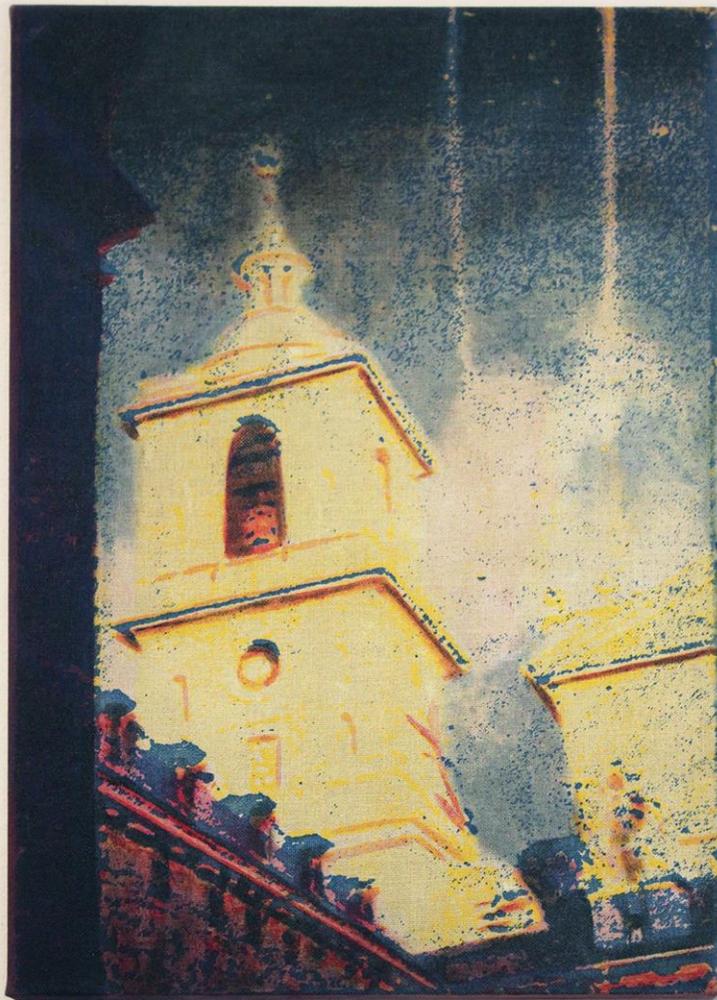
Tamaño del lienzo: 184 x 100 cm.

“Que se acerque”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2017.

Tamaño del lienzo: 59,5 x 36,5 cm.

“En la plaza”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2017

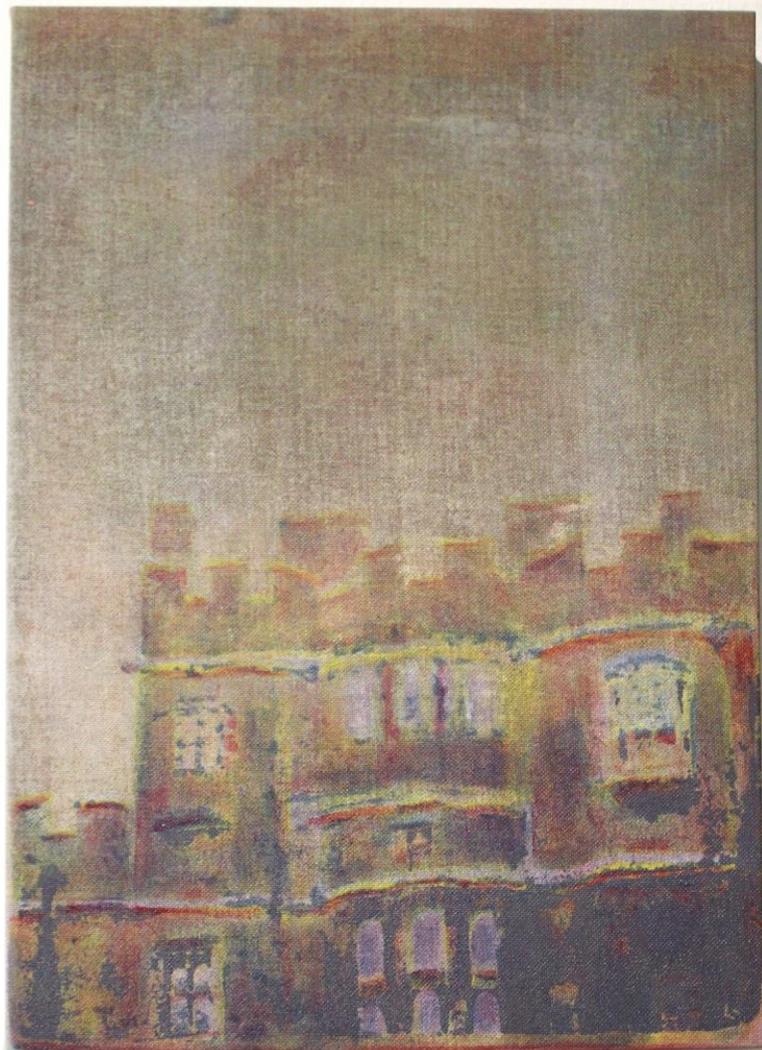
Tamaño del lienzo: 44,5 x 55 cm.

“Caminando de noche”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2017

Tamaño del lienzo: 38 x 54,5 cm.

“La casona envejece”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2017

Tamaño del lienzo: 40,5 x 58,5 cm.

“En camino a...”

Técnica de aguadas en pintura acrílica y serigrafía sobre tela de lino. 2017

Tamaño del lienzo: 76 x 35 cm.

Ilustración 40. Montaje exposición "La transfiguración de la imagen como recurso de invocación emotiva" en la sala Juan Egenau. Facultad de Artes, Universidad de Chile. 2017.

Ilustración 41. Montaje muro oeste y muro norte en la Sala Juan Egenau.

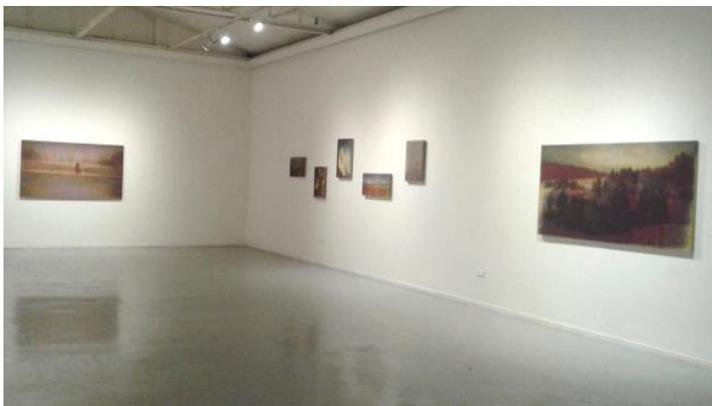

Ilustración 42. Montaje muro norte y muro este en la Sala Juan Egenau.

CONCLUSIONES

Como resultado de la creación de la obra, puedo destacar que es por medio del trabajo y la experimentación en donde el artista encuentra soluciones representativas de lo que desea expresar, es en este caso en donde la búsqueda se enfoca en el despertar emotivo y nostálgico en base al recuerdo que evoca una fotografía. Los conceptos que desarrollé se anclan en códigos comunes occidentales y en códigos propios, influenciada por representaciones de otros artistas plásticos.

Es la propia personalidad y vivencias lo que impulsa al artista a crear, y es esto mismo lo que en el espectador provoca a interpretar, generando distintas lecturas de las imágenes. Si bien es cierto que el ser humano aprende por asociación, y estas asociaciones están basadas en lo conocido por él.

Durante el proceso de creación el artista se encuentra frente a la problemática de la representación y esto está ligado a las distintas técnicas con que el artista se siente capaz y cómodo de utilizar y en cómo utilizarlas. Aquí es donde se genera un estilo propio guiado por la personalidad, estilo que de pronto me encontré desarrollando.

Me parece que al momento de comenzar un proyecto de obra con una temática, ésta nace con un cierto propósito, propósito que puede ir cambiando según el gusto personal, la arbitrariedad de las técnicas plásticas, experimentaciones,

elementos que están fuera del control de la persona. Por lo tanto, pienso que en el arte no hay errores, sí experimentaciones.

GLOSARIO

Grabado: Técnica empleada para crear obras de artes o utilizadas en la generación de gráficas e ilustraciones. Se trata de un proceso en el cual una matriz o superficie capaz de recibir tinta se transmite sobre un soporte, comúnmente sobre papel. Esta técnica permite la multiplicación de copias.

Diapositiva: Fotografía positiva sacada en cristal u otra materia transparente. Este formato fotográfico requiere luz para su visualización. Por lo general se necesita de un proyector especializado para esto.

Serigrafía: “Es una variante refinada de la técnica del estarcido empleada en el estampado textil y adoptada por algunos artistas estadounidenses en la década de 1930. Se tensa en un marco de madera una malla muy fina de seda, se le añade una plantilla y luego se coloca un papel por debajo. La presión hace que el color atraviese tan solo las partes no cubiertas por la plantilla que deja su imagen invertida en el papel”¹².

Esta técnica era y es hoy en día utilizada para la creación de gráficas. Por lo general se realiza a modo de cuatricromía, colocando capas de color de manera individual que luego se superponen (amarillo, cian, magenta y negro).

Un ejemplo de artista que utilizaba esta técnica era Andy Warhol, creador de las famosas obras de retrato de Marilyn Monroe.

Canales de Color (digital): Primero hay que tener claro que hay distintos tipos de modo de color. Lo más utilizados en la fotografía a color, son el modo RGB y el CMYK, lo cual cada letra que compone dichos nombres, representa un canal de

¹²Graham-Dixon. A. 2010. *Arte más de 2500 obras, desde las cavernas al contemporáneo*. Londres, Dorling Kindersley 2008. Edición exclusiva para Argentina, Chile, Perú y Uruguay por COSAR Editores. 27p.

color. Un canal de color adquiere la cantidad de color necesaria para la imagen, lo cual al superponerse una sobre otra crean la combinación de colores que compone la imagen.

RGB= Red, Green and black. CMYK= Cian, magenta, yellow and key (negro).

Modo de color CMYK (digital): Corresponde a uno de los modos de color en que puede encontrarse una imagen digital. Las siglas que componen su nombre se refiere a cada color que componen la imagen.

Estos se componen digitalmente en capas de color, que se pueden separar individualmente.

“En el modo CMYK, a cada píxel se le asigna un valor de porcentaje para las tintas de cuatricromía. Los colores más claros (iluminaciones) tienen un porcentaje pequeño de tinta, mientras que los más oscuros (sombras) tienen porcentajes mayores. Por ejemplo, un rojo brillante podría tener 2% de cian, 93% de magenta, 90% de amarillo y 0% de negro. En las imágenes CMYK, el blanco puro se genera si los cuatro componentes tienen valores del 0%”¹³.

¹³ Adobe Systems Software. 2017. [en línea] <<https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/channel-basics.html>> [Consulta 07 Enero 2017].

BIBLIOGRAFÍA

- Adobe Systems Software (2017). <http://www.adobe.com/es/> . [consulta 07 Enero 2017].
- Alcalá Malavé, Antonio (2016) *Genética de la emoción: origen de la enfermedad. Historias clínicas de vidas pasadas*. Ediciones B. Grupo Z
- Gombrich, E. H. (1997) *Arte e Ilusión*. Editorial Debate.
- Graham-Dixon. A. (2010) *Arte más de 2500 obras, desde las cavernas al contemporáneo*. Editorial Dorling Kindersley 2008. Edición exclusiva para Argentina, Chile, Perú y Uruguay por COSAR Editores 2010.
- Guix, Xavier (2011) "Cuando nos invade la nostalgia". Reportaje: psicología, *Diario El País*. Abril, 2011
- Paniagua, Cecilio (2010) "Psicología de la nostalgia" en *Dendra Médica. Revista de Humanidades*.
- Pat Fisher. M y Zelanski. P.(2001) *Color*. Editorial H. Blume.
- RAE. Diccionario de la real academia española.