

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

CULTIVAR MEMORIA

Memoria para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales

C. MONSERRAT GUTIÉRREZ BOUYER

Profesor guía: Arturo Cariceo Zuñiga

Santiago de Chile
Enero 2024

CULTIVAR MEMORIA

Dedicatória

A ustedes, por ser ustedes.

Índice

Resumen	4
Educación empática y compartida	6
El entorno en el imaginario artístico	12
Sobre mis propósitos	18
Arte digital y textil	22
Campo referencial	26
Recopilación de obras	38
Interior	40
Remake de Interior	42
Compañías	44
Rabí	46
Tótem	48
Jiralote	50
Gato oráculo	52
Espíritu tierra	54
Guardían	56
Michi MAP	58
Tortuga de cielo	60
TEO	62
Caos	64
LIBRE	66
Vínculo	68
Identidad	70
Barbie	72
Ser	74
Serie gatos jugando	76
Serie sisoy	80
Bibliografía	84

Resumen

Cultivar Memoria se refiere a mis dos intereses generales: por un lado, la sentimentalidad y sensibilidad. Por otro lado, la educación. Es decir, cómo el arte aporta tanto en lo emocional como en lo formativo. También da cuenta de mi búsqueda por compartir imágenes donde represento la empatía y ambientes de tranquilidad en medio de un mundo tan caótico. Para comprender mi obra, primero deben saber cosas importantes. La memoria aborda temas importantes sobre mi persona: mi carácter introvertido y reservado, así como mi parte emocional y sensible. Características que me han permitido entender la necesidad de valorar la diversidad de las personas, la diversidad de formas de aprender, la diversidad de necesidades, la diversidad de miradas. En fin, la enorme diversidad que existe. Es por esto que en Cultivar Memoria doy cuenta de todo del imaginario personal que se nutre día a día con el entorno y las redes sociales. Se observa a través de mi obra el valor de lo sentimental y de lo emocional y del puente que existe entre el arte y la enseñanza. Por estos motivos, las obras que encontrarán a continuación responden a un criterio de selección centrado en los logros de representación emocional. Con estas imágenes se acepta la invitación de activar la imaginación para involucrarse con un mundo abierto a la interpretación de cualquier persona, para entrar una atmósfera de empatía, de comprensión y aceptación. Así como a valorar el despliegue del imaginario artístico en soportes físicos y digitales.

EDUCACIÓN EMPÁTICA Y COMPARTIDA

Mencionado en el comienzo, Cultivar Memoria es una referencia a la inquietud por la emoción, que es la reacción genuina al ver un detonante emotivo. Por la sensibilidad, siendo a su vez la apreciación de las emociones experimentadas. Por la educación artística. Y por la empatía, es decir, por el entendimiento de la realidad ajena. Al igual que en arte, mi motivación se enfoca en desplegar mi hipersensibilidad en representaciones visuales que la gente logre interpretar a partir de la mirada individual para conectar consigo mismos. En la enseñanza quiero lograr estimular la creatividad y la exploración con el fin de desenvolver las capacidades plásticas intrínsecas de los estudiantes. El significado que le doy a este nombre radica en que con la admiración emocional se nutre la mente, crece, es decir, se cultiva. Así se encuentra la analogía que indica que los conocimientos deben ser cultivados, o más bien, que con mis obras busco cultivar la memoria. Me encuentro en la búsqueda de educar mi mentalidad y deseo instruir nuevas reflexiones en el juicio de aquellos que aprecien mis obras. Sin embargo, es esencial explicar con mayor profundidad la relevancia de atender la memoria y cómo se relaciona con mi obra y el sector educativo.

Mirando el sistema escolar del modo más objetivo posible, pero desde mi perspectiva, el ambiente pedagógico debería ser un lugar donde el docente que sea profesional en su trabajo está enfocado en incrementar la sabiduría del estudiante, independiente de las disparidades socioculturales, físicas, ideológicas y de crianza. Todas las desigualdades deben ser dejadas de lado mientras se realiza el ejercicio de enseñar, puesto que lo que importa en dicha acción y en el aprendizaje es, o debería ser, desarrollar la consciencia y la suficiencia de cada persona. Referente a las diferencias sociales, culturales, físicas e ideológicas, creo que es evidente por qué deben ser apartados. Nadie puede quitarle a nadie el acceso a aprender por pensar o ser diferente y tampoco por ser criados en un entorno totalmente distinto.

Otro punto que debería permanecer presente, es que toda persona tiene formas particulares de aprender. Esto se expresa incluso en algunos estudios como distintos tipos de inteligencia. Sin embargo, usualmente el sistema educacional no se adapta a los tipos de asimilación de cada niño, lo cual se ve reflejado en un mal rendimiento en cierto arquetipo de alumno y rendimientos excelentes en escolares que tienen un razonamiento adecuado al método formativo. Y siempre me ha parecido injusto que el sistema educativo simplemente evalúe con una sola fórmula o enseñe a los estudiantes solamente con una pauta de procedimiento y que no existan clases enfocadas en conocer y perfeccionar el patrón de estudio que necesita cada uno y así poder aumentar el intelecto que se pueda ver reflejado en una evaluación.

Una metáfora que he escuchado recurrentemente a lo largo de los años y que expresa de manera muy detallada y a la vez muy sencillamente lo que quiero expresar es una metáfora que indica que no puedes evaluar a un pez por la capacidad que tiene de atrapar un árbol. Paralelamente, la he escuchado relatada con palabras distintas. Las cuales indican que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar los árboles, va a pensar toda la vida que es un inútil. Sin importar la forma en que se diga, la metáfora se presenta lo suficientemente clara y precisa. Si evaluamos a un estudiante que sea casi un prodigio en matemáticas por su discernimiento de redactar un texto de filosofía, o de crear una obra, lo más probable es que no tenga los resultados acostumbrados en las clases de álgebra. Sin embargo, lo que suele suceder más frecuentemente es que se evalúa con un resultado negativo a un alumno que es altamente capaz en

actividades deportivas, mientras que su talento deportivo no es valorado ni potenciado por la institución educativa ni se le brinda una guía que consiga nutrir esas capacidades.

Reflexionando sobre todas las injusticias educativas que existen y que ocurren en el día a día, es que pienso en el porcentaje de alumnos que existen con inclinaciones y competencias artísticas y que lamentablemente muchas veces son ignorados y mal juzgados por su preferencia de estar dibujando, repitiendo un ritmo o escuchando, antes de escribir lo que están dictando los profesores. Y no porque no les interese aprender, son acciones que realizan porque su concentración y comprensión funciona mejor realizando actividades fuera de lo establecido que es común y correcto. Es las razones descritas, es que siempre he tenido la inquietud por aportar a que los estudiantes con habilidades plásticas tengan mayores posibilidades de formación tanto en artes como en sus diferentes asignaturas y experiencias. Y solo se dará desarrollando sus saberes en la variedad de disciplinas que les interesan.

Al percibir de modo consciente, es que comencé a valorar la pedagogía artística por reconocer que es una manera de aportar a los escolares y al mundo del arte. Asimismo, es un aporte a la cultura con el paso de los años, ya que al ser educadora, una se enfrenta al desafío de acercar el universo artístico a individuos que no están interesadas en ser parte del mismo, pero que, aun así, aprendan a valorarlo, fomentando un área cultural valiosa de la sociedad.

Por estos motivos creo que la pedagogía es una vocación y una aventura con retos igual de intensos que la propia creación autoral. Esto, por la labor de los profesores de áreas artísticas de ser encargados no únicamente de crear y potenciar las aptitudes de interesados en la disciplina, también se ocupan de fomentar la conciencia y la valoración del arte en sujetos que posteriormente serán público de nuestros nuevos artistas. Valoro la pedagogía por sus cualidades y por los retos y desafíos que nos hace enfrentar con el propósito de fortalecer los cimientos de las artes.

En lo que he expresado, es donde veo la falta de empatía y la necesidad de que exista un aumento de la misma, no exclusivamente en una comunidad particular, al contrario, debe ocurrir en la totalidad de la población. No es novedad que existe mucho pesimismo, maldad y violencia en la experiencia de la vida cotidiana, demasiado según mi criterio, honestamente es algo que me abruma y algo que me desanima muchos días. Tampoco es novedad que elementos base de las malas situaciones de vida están dadas por la mala salud mental, el fácil acceso a armas, adicciones y demás realidades que propician la agresión en todo el planeta. Malas condiciones halladas, usualmente, en mayor cantidad en sectores de escasos recursos, que tienen alta vulnerabilidad y que, lamentablemente, se ven expresadas y muchas veces replicadas en los colegios, liceos y otras entidades educativas.

Cuando uno se hace consciente de la existencia de esta realidad, no puede desentenderse de ella, o se ignora deliberadamente, o te haces cargo. Yo decido hacerme cargo a través de mi aptitud. Y al hacerse cargo de la situación, es necesario comprender que hay que ejercitar la habilidad de trabajar con armonía y en busca de la armonía, en un contexto absolutamente caótico. Con el fin de exponer con mayor claridad, me parece admirable el trabajo artístico que denuncia las circunstancias de inseguridad social como medio para tomar medidas efectivas en

la resolución de problemas sociales. Y aunque en lo personal, no me interesa ahondar en este modelo de representaciones estéticas en acto de cooperación, sí elijo tener responsabilidad con la empatía a modo de emblema. El constante realce de la amabilidad en mis obras no es casualidad, es una marca explícita de una reacción en contra de la injusticia y de la agresividad. Trabajar con el arte en tales entornos y con los propósitos descritos nos hace buscar maneras de combatir de una actitud firme, pero amable, nos obliga a encontrar una modalidad para compartir herramientas que logren sacar a las personas de esos contextos vulnerables, sin evadir la realidad. Es por esto que mi obra entrega bondad, cariño y un mensaje de respeto a la sentimentalidad, no por mero romanticismo, sino por la demanda de la humanidad de que estas características tengan un rol más presente en la ciudadanía.

EL ENTORNO EN EL IMAGINARIO ARTÍSTICO

Ser introvertida significa poseer una personalidad es más tranquila y reservada que te permite desarrollar una capacidad de reflexión y contemplación que funciona a modo de herramienta de la producción artística. Y entre tantas cosas, valorar las relaciones sociales, ha hecho que la educación me llame mucho la atención porque es un medio de socialización de conocimientos y desarrollo propio, colectivo e institucional, por consecuencia muy reflexivo. Y valorar todos esos aspectos me ha hecho dar cuenta de la necesidad de respetar la variedad de diversidades que existen es un requisito primordial del convivir en un ambiente de comunidad enriquecido y positivo. Con estos planteamientos en mente me di cuenta de que la base fundamental de mis creaciones, es decir, la motivación para crear, era todo lo que estaba analizando en torno al mundo, a la sociedad, a mi entorno, al internet y a la emoción, temas que logré representar gracias al despliegue de la propia sensibilidad. Y fue gracias a este análisis aprendí que el elemento crucial de la creación artística en cualquier artista, es el imaginario personal, es decir, todas las ideas que existen en nuestro cerebro, las interrelaciones que hacemos entre esas reflexiones, en la construcción del pensamiento y en la capacidad de convertir ilusiones en objetos y vivencias artísticas.

Y honestamente el término imaginario personal siempre fue una expresión que me llamó mucho la atención, porque suena atractivo a mi oído, y cuando comencé a profundizar en qué significaba formar la creatividad particular los artistas, entendí que la fantasía es el cimiento de las obras de los creativos. Comprendí que es una concepción que puede ser tan cambiante y diverso que solo pensando en mis invenciones, a veces me es complicado ordenar los planes que surgen. Por lo que es importante poder analizar y discernir qué es valioso descartar o integrar al resultado que se desea alcanzar. Y todas estas posibles alteraciones y análisis se extienden tanto en la mente creativa como en la acción creadora. Y ambos procesos, imaginar una obra y el lograr concretarla, llevarla a cabo a fin de concretar su invención, es un proceso que es ejecutado según las bases de las experiencias y razonamientos personales de cada artífice, por lo que se vuelve íntimo.

Sin embargo, creo que la gestación de los conceptos que se forman en las cabezas artísticas sí tienen un punto en común independiente del artista, y es la influencia del contexto. Funcionando a modo un gatillo de pensamientos, y por consecuencia influye en los proyectos y conclusiones de para concretar los proyectos que nos planteemos. Pero siendo consciente de lo mencionado anteriormente, no nos afecta el mismo entorno y por consecuencia no todos tendremos una sola percepción ni el mismo espectro de imaginación. La capacidad de inventar cambia constantemente gracias a la interpretación de las vivencias, que si dos seres viven una situación, al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, van a gozar de experiencias y razonamientos totalmente distintas de esa experiencia. Por tales motivo, los imaginarios personales producidos basándose en las mismas vivencias van a ser muy distintos. En el ejercicio de comprender más a fondo la ejecución de mis proyectos es importante expresar cómo es que mi contexto influencia las decisiones y planificaciones artísticas que tengo.

Profundizando en mi trabajo, fue muy esclarecedor entender que los artistas siempre estamos atentos al entorno donde nos encontramos y hallamos en él factores que nos impulsan a querer hacer arte. Ya sea a través de un estímulo visual, auditivo, cognitivo u más factores del lugar en el cual habitamos, día a día nos entrega estímulos o señales que a las personas creativas

nos provoca una necesidad de crear, dicho de otra forma, de componer una visualidad, realizar una intervención y una enorme cantidad de diversas soluciones visuales dependiendo del individuo.

Y elementos que debo describir mis influencias en la conformación de mi mentalidad inventiva, las fuentes y cuánto tiempo nutro mi mente con nuevos aportes. Con la finalidad de relatar esto, el primer lugar al que recurro con el fin de fortalecer mi percepción del ambiente son las redes sociales, un contexto que influencia en la actualidad a la mayoría de autores jóvenes y emergentes del día de hoy. En el planeta actual y dentro de mi generación, estar continuamente conectados a la digitalidad y los servicios dispuestos, es parte de lo cotidiano y casi básico del diario vivir. Por esto es muy fácil acceder a plataformas en las que se puede encontrar una infinidad de influencias que día a día varían, complementan y nutren el ingenio de los creativos. Al ir aprendiendo, reflexionando e interiorizándome en estas conexiones, he encontrado una gran cantidad de integrantes del universo artístico que se mueven principalmente en el campo digital. Y aprendí que entre las más utilizadas, y a las que más recurro, están principalmente cuatro, que son Instagram, YouTube y Pinterest y Domestika.

Describiendo sus cualidades y la relación con mi práctica artística, cada red es productiva en distintos ámbitos. Instagram, por ejemplo, es una red en la que podemos encontrar artistas de todos los continentes y sus portafolios publicados directamente por sus autores, y de igual manera presentar nuestras propias producciones visuales a todo el resto del internet por intermedio de esta misma red.

Por sus frentes, YouTube y Domestika son fuente importante de nuevos conocimientos. YouTube, por su lado, siendo una web que facilita abastecerse de tutoriales específicos que quiera revisar. Asimismo, es una fuente que ofrece videos de creadores de arte que llevan tiempo en redes sociales y tienen una gran cantidad de contenido ayudando, explicando y recomendando plataformas, materiales, herramientas, métodos y actividades que a ellos le sirvieron en el crecimiento artístico.

Domestika, por otro lado, me ha ayudado mucho al ser una fuente de saberes totalmente nuevos y que se enseñan desde el origen, hasta cursos más específicos de perfeccionamiento de técnicas. Por estos motivos, considero que esta red tiene un amplio almacenamiento de datos de estudio, diversificados según los distintos intereses y diferentes niveles que puedan tener los individuos que acuden a la plataforma. Igualmente relevante es el hecho que el profesor a cargo de cada curso siempre son profesores especializados y con experiencia en el área de trabajo que está enseñando.

Y por último, diría que el sitio que más utilizo, sin duda, es Pinterest. Una plataforma descrita en internet como un motor de descubrimiento visual, y personalmente funciona exactamente así. Un lugar en el que puedo descubrir novedades visuales que alimentan mi intuición artística, generando más ideas de soluciones y estéticas visuales, además de conocer artífices de distintas partes del globo de la misma facilidad que nos acercamos a creadores anónimos. Por otro lado, otra razón por la que Pinterest es de mi interés, es porque este sitio genera esta sensación de comodidad y tranquilidad al verla. De igual modo, también es muy empática, siendo

posible adaptarla en función del objetivo individual de la diversidad de usuarios interconectados, ya en ella se pueden realizar carpetas guardando el contenido que sea de mayor interés, por lo que se vuelven bitácoras de referentes en las cuales beneficiarse de un espacio de trabajo referencial organizado. Estos archivadores, llamadas tableros dentro de la red social, me permiten organizar referencias según varios parámetros. Aquí almaceno desde tips de pintura y dibujo, pasando incluso por las obras que más me gustan de artistas que están dentro de los libros de historia del arte, modelos de cuerpo, y con la misma configuración se logra almacenar contenido de otros actores contemporáneos que encuentran en internet el sistema para hacerse conocidos.

En definitiva, el imaginario personal es la raíz de un artista, los cimientos sobre los cuales se va moldeando y van creciendo todos los resultados que queremos, por decir una metáfora del asunto, y en mi caso se hace presente desde la diversidad de comunidades y contenidos que habitan las redes sociales y el deseo de crear mayores posibilidades de interacción.

You Can Be

Anything

SOBRE MIS PROPÓSITOS

Es un hecho que la gran interconexión e información que existe en el mundo, es gracias a la era digital, la fuerte y notoria presencia de las diversidades, comunidades y todas las redes que se forman debido a esta diversidad de pensamientos, creencias, necesidades y muchas distintas razones. Desde este análisis, en el desarrollo de elaboración de mis obras, surgió el tema de cuestionarme cómo llegar a desarrollar ideas artísticas, siendo la sensibilidad y la empatía los ejes principales de ellas y que funcionasen bien dentro de la sociedad actual. Un orbe que, sabemos de antemano, es muy diverso, sobresaturado de información, altamente digitalizado, interconectado a nivel global y con la imperiosa necesidad de comprensión, que parece tan perdida e inexistente en algunos lugares del día de hoy.

Mi desafío se volvió hallar la manera de crear una obra que pudiese reflejar la valoración del entorno sin dejar de valorar la conexión personal y única que crearán diferentes sujetos al ver una misma pieza de arte. En su minuto, pensar esto fue clave, ya que me ayudó a comprender que me interesa explorar las emociones, la sensibilidad, la amabilidad en su aspecto puramente sensitivo y en sus posibilidades de expresión estéticas. Es decir, no quiero hacer arte emotivo solo por su significado, sino formar un relato que por su lenguaje se comprenda que se revaloriza que la empatía es una necesidad y expresión visual. Por lo que me apareció otro desafío, que fue comprender cómo podía realizar una obra que generase una conexión, pero no cualquiera, sino una amable y de cariño, que no dejase de lado la importancia de la diversidad de miradas. Entonces, comprendí que quería llegar más allá, entendiendo que mi objetivo es conectar a los individuos a través de un estímulo óptico. Dicho en un formato más claro, el objetivo que comencé a buscar con mi trabajo es que los espectadores sean capaces de conectar consigo mismos. Espero que puedan identificarse en algo o identificar algo consigo, con su vida, su entorno o su diario vivir, e incluso su pasado, simplemente con sus pensamientos o incluso con la propuesta de una nueva mirada a la vida. Las posibilidades siempre están abiertas, ya que, las distintas personas se relaciona distinto con una misma imagen y es esa cualidad la que busco replicar, la gran libertad de interpretar.

Identifiqué que a pesar de trabajar con contenido sensible y emotivo, mi proceso creativo es muy racional y pragmático. Esto debido a que reflexiono mucho sobre la importancia de reivindicar los aspectos sensibles de la vida en un planeta interconectado que está pasando por alto aquellos valores. Asimismo, la necesidad de disponer espacios virtuales que permitan la interacción con este contenido que invita a la empatía, ya que el medio digital utiliza las imágenes, como factor principal de funcionamiento. Es un espacio del cual siendo artistas no nos podemos desentender. El poder de la visualidad en internet es grande, y el arte debe abrirse espacio con su presencia. Luego de haber analizado esto, es que también aspiro a colocar en las redes sociales un espacio que dé cuenta de la importancia del entendimiento y la sensibilidad a modo de estética visual, que no solo busca la ternura, sino que conforman las bases de una lengua artística que tiene una postura firme.

Gracias a estas observaciones, entendí que no puedo pasar por alto el interés que tengo en que el mundo sea un lugar amable y empático. Por lo que mis creaciones tienen que poseer esa cualidad presente y firme, pero amable para generar la cercanía con la gente y que exista desde el comienzo la comunicación amable y respetuosa.

Es a partir de la diversidad de personalidades a las que deseo llegar, con las obras que realizo, que surge en mí la inquietud y el valioso significado de hacer una producción que

tengan vida propia, por así decirlo, que tengan su propia personalidad, sus características, su historia y que fuese, primordialmente, algo empático. Es por tal propósito, que debo tener conciencia de que el control de los lenguajes visuales que utilizo deben manejar el campo estético a fin de permitir hacer ese vínculo. Encargándome de aquel aspecto, se vuelve a visibilizar la tensión que existe en mi trabajo entre el sentido pragmático y reflexivo, y el sentido artístico en el que busco converger.

Ejemplos de artistas que se entrelazan con mis objetivos puedo nombrar Erina Matsui, quien integra aspectos fantásticos en distintas materialidades con el fin de ubicar instalaciones que dialogan en un tono empático y valoran los aspectos emocionales de los seres humanos. Por otra parte, ubico a, Klaudia Kemper, quien con sus obras de grandes formatos valora el diálogo entre el cuerpo y lo espiritual, dando un espacio a una experiencia de sentimentalidad.

Es crucial que en el arte y espacios educativos se pueda aprender no solo contenido, es igual de importante aprender a mirar, a interpretar, a relacionarse, a ver diversidades de experiencias y junto a ello, ser empático. La intención de mi creación artística es que estas miradas se propaguen. La empatía, el respeto, la ternura, son valores que intento que se vea reflejado en mi obra y se transmita a quienes las miran, acudiendo a la fabricación de inventos que cuenten su historia por sí mismos. Creando una visualidad con formas estilizadas que acentúen la diversidad y el respeto por ella. Esto con el fin de construir un puente visual y emotivo entre la colectividad virtual que existe en la interconexión a partir de las redes sociales y las necesidades de gentileza que las rodean.

Al pensar en diseñar objetos que tuvieran la autonomía de poder guardar su propia historia según la variedad de miradas, recordé y me di cuenta de algo anecdótico. Soy de las personas que cuando van por la calle miran mucho su alrededor, los objetos, las plantas, las casas, el cielo y a los actores de la población, y en ese ejercicio de mirar mi entorno la mayoría de las veces supongo la historia que podría esconderse tras ese objeto o ser. Explicado más a detalle, me imagino las razones por qué una casa está tiene cierta apariencia, la necesidad que llevó a la persona a caminar por donde está caminando. Y sentí que mi ejercicio cotidiano se acopla mucho al objetivo que tengo con la confección de mi obra. De cierta forma busco que cada persona logre emular innatamente al ver mis obras el mismo ejercicio que yo ejecuto diariamente, logrando vincularse utilizando su propia intuición y creatividad imaginativa.

En resumidas cuentas, mis proyectos tienen el objetivo a futuro, de conformar un universo visual que tenga una personalidad, una atmosfera y una sensación que emane del interior y que sugiera el respeto hacia los otros. De ahí la importancia de dejar fluir la emoción y sentimentalidad, que provoque una impresión empática y presente una invitación a involucrarse. Busco en mis producciones sean mundos que inviten a imaginar a los espectadores y que por lo mismo puedas ser interpretables a partir de la sentimentalidad o imaginario del individuo.

ARTE DIGITAL Y TEXTIL

En relación con la búsqueda de crear variados mundos en cada obra, es que trabajé con muchas materialidades buscando cuál era o eran las adecuadas. Pero en todo el periodo universitario fue una experiencia difícil llegar a la conclusión de qué materiales me llamaba la atención construir mis obras. Por mucho tiempo vi que en general de los artistas que son destacados, tienen producciones del mismo material o con la misma estética o con un mismo medio y técnica. Asimismo, en las redes sociales se puede ver una gran cantidad de artistas virtuales que tienen una marcada visualidad o de la misma manera, siempre solo pintan o siempre solo ilustran digitalmente y así sucesivamente.

Por lo tanto, desde que comencé a interiorizarme en el mundo artístico visual tuve la mentalidad de querer producir esa diversidad de mundos que me atraía, pero con la creencia de que debía ser con un único medio. Pensaba que si tomaba fotografías, todo debía trabajarlo en la fotografía. Y exactamente igual me siguió ocurriendo al llegar a la universidad. Los dos primeros años, además de ser realizados con el sistema online, producto de la pandemia, seguía teniendo el pensamiento de que las clases que realizaba debían estar dirigidas a encontrar el método creativo que se adaptara a mí con la finalidad de confeccionar objetos artísticos con base solo en dicha forma de trabajar.

Sin embargo, entrar a la facultad de modo presencial cambió mucho mi perspectiva. La presencialidad me permitió explorar más posibilidades, elaborar proyectos con una mirada propia y no usando únicamente un concepto forzado, sino que llamaba a activar la propia imaginación e ideas de cómo ejecutar mis proyectos, aprendí a conocer más a fondo mi ritmo de acción, mi organización, mis gustos y mi deseo por producir visualidades de distintas técnicas.

A la par con el último semestre de la carrera, en el 2023, debió que existir un proceso de terapia y autoconocimiento que comenzó el descubrimiento de sospechas de una posible neurodivergente que me hizo comprender que la distracción y el aburrimiento por centrarme en una sola cosa era propio de mí. Por lo tanto, debía valorar la diferencia de elementos que me interesaba trabajar y no caer en el propio autosaboteo, creyéndome descomprometida y desorganizada por interesarme por temas distintos. Al mismo tiempo tuve la fortuna de encontrar un nuevo artista textil a sumar en mi lista de referentes, JPR Stitch, quien valoriza la incertidumbre y la relevancia de disfrutar el inventar. Y fue a través de la experimentación y el disfrute que finalmente descubrí que materialidades me sentía cómoda y segura de incluir en mi camino artístico.

En primer lugar, está el uso del dibujo digital, recurso al que me acerqué a partir del año 2018. Fue un aprendizaje largo y lento, ya que hubo una mezcla de tutoriales y cursos de internet y un progreso muy autodidacta. En la pintura digital fue el primer sitio donde empecé a mostrar mi autoría y a alejarme de los encargos dictados por un otro. Pero en su momento la dejé un poco de lado porque emplear la digitalidad no encajaba dentro de los aprendizajes evaluados dentro de los dos primeros años de estudios. Sin embargo, ingresar presencialmente a un taller que me posibilitó utilizar dicho medio me abrió las posibilidades a la comprensión personal y autoral. Así, hoy en día me puedo dar cuenta que la conexión con el área digital me abre un espacio en las redes sociales con el objetivo de cumplir mis propósitos de fomentar la colectividad en la virtualidad.

Posteriormente, se instala mi encuentro con el ámbito textil. Encuentro que me permitió prestar atención y valorizar el vínculo que se formaba entre mis propósitos sobre lo emotivo

con el propósito feminista de colocar las emociones como algo prioritario de la vida. Algo que al reconocer tampoco me pude desentender porque me volví parte de un lenguaje de visualidad femenina que aborda temas de debate feminista. Así tuvo que ocurrir para ver cómo mi artisticidad se empoderó por la visión conciliadora que busca dignificar a la sociedad gracias a la empatía. Evidenciando así el constante análisis en contra de las discriminaciones, a favor de respetar a las infancias, en contra de las lecturas machistas antiguas de las emociones y a favor de la valorización de la estética sensible de la mujer y la urgencia de incluirla en el lenguaje.

El primer elemento textil con que tuve contacto fue el vellón, la materia prima extraída de las ovejas empleando la esquirla, es decir, la lana en bruto. El acercamiento a este material fue realizado durante un curso de la municipalidad de la comuna de Coquimbo, en ese taller nos enseñaron varias técnicas, donde mi favorita fue el Needle Felting. En esta metodología de trabajo se realizan una variedad de formas y cuerpos diversos realizando repetidos pinchazos con la aguja en el pelo. En lo particular, busqué acercarme a la fantasía, a la invitación a usar la creatividad a través del estímulo óptico. Resultado de esto, generé una mezcla de diferentes animales, tipo quimeras, otorgándoles el sentido de identidad propia que incentiva a imaginar en su procedencia, su historia, su vida, incluso sus poderes.

Finalizando, el bordado se incluyó en mis técnicas de una manera peculiar, la cual incluso me ayudó a conectar mucho más profundamente con la técnica. Llegó a modo de salvación ante una mala experiencia universitaria que me enfrentó a la necesidad de cambiar una asignatura. Por otro lado, llegó siendo un relajo y apoyo al ejercicio de tener conocerme nuevamente, asumiendo una neurodivergencia en mí que por fin, luego de 22 años, ponía nombre a múltiples problemas que nunca le había encontrado sentido. Por esto, el bordado es la práctica en la que conecto estando insertada en la parte de la sociedad que se ve enfrentada a problemas de falta de empatía y que, por tanto, entiende la urgencia de su presencia. Así, vuelve a ponerse en mi camino el interés por compartir experiencias, formar comunidad y fomentar el respeto. Valorizando los conocimientos educativos normados por el programa escolar, igualmente que el conocimiento íntimo, emocional, la salud mental y la importancia de valorizar el respeto y la expresión y educación artística.

En definitiva, mi obra está estrechamente ligada a la sensibilidad, a la empatía, el aprendizaje, el respetar y acogimiento constante de nuevas formas de ver el mundo y hacer obra. Primando en mi creación el disfrute, el cariño, la ternura, el entendimiento, siempre en busca de activar la imaginación, de conectar, y el poder disfrutar la marcha de la producción artística, que es algo que me gustaría lograr trascender a más personas mediante del arte visual.

CAMPO REFERENCIAL

Paolo Puck

Este artista es una referencia para mí, ya que trabaja con la técnica del Needle Felting y sus creaciones llenas de fantasía y de gran formato.

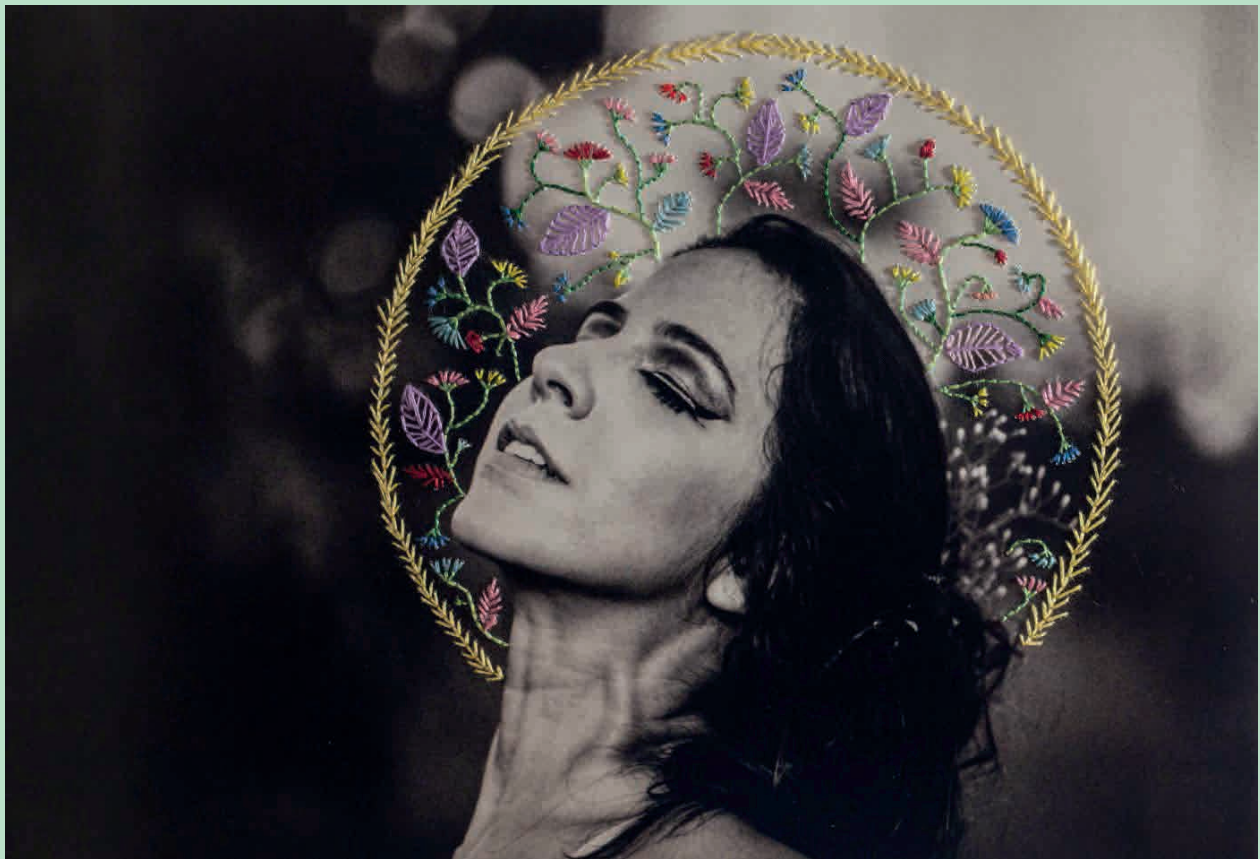
Matsui me es un referente por su capacidad de transitar entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, logrando una destacada estética femenina e intrigante.

Ghada Amer

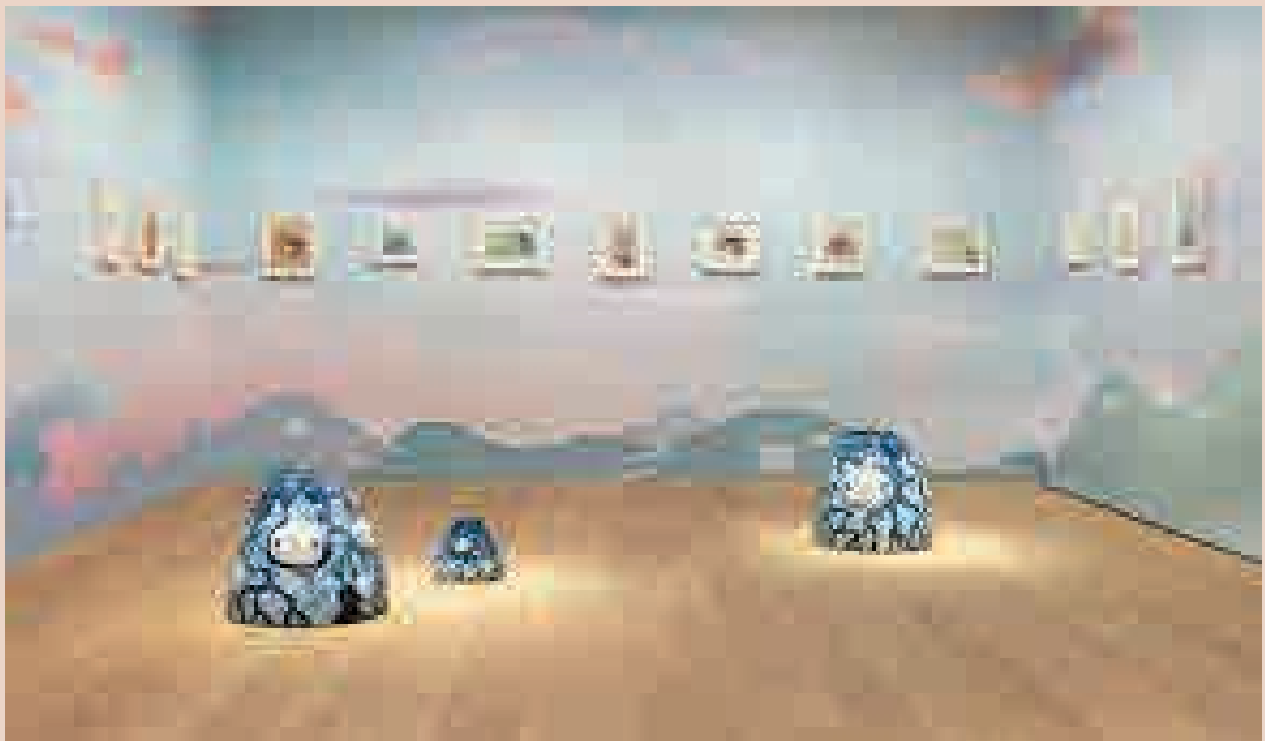
Su bordado de gran tamaño y el interés por la valoración de la mujer desde distintas aristas inspiran mi imaginario.

Aline Brant

Me inspiran sus bordados en fotografías, ya que continúa la imagen, ve más allá de la propia fotografía y explorando temáticas de la sensibilidad.

Chiho se instala como referente en mi imaginario producto de su desarrollo artístico en el cual realiza instalaciones desde la mirada femenina, creando ambientes acogedores.

Esta mujer es otra de mis referentes, ya que utiliza el arte textil para realizar obras en las que se evidencia la autenticidad en mostrar su imaginario personal y llevarlo a grandes escalas.

Me inspira su obra realizada no solo desde el bordado a máquina, sino también desde su deseo de disfrutar el viaje espontáneo y el resultado del mismo.

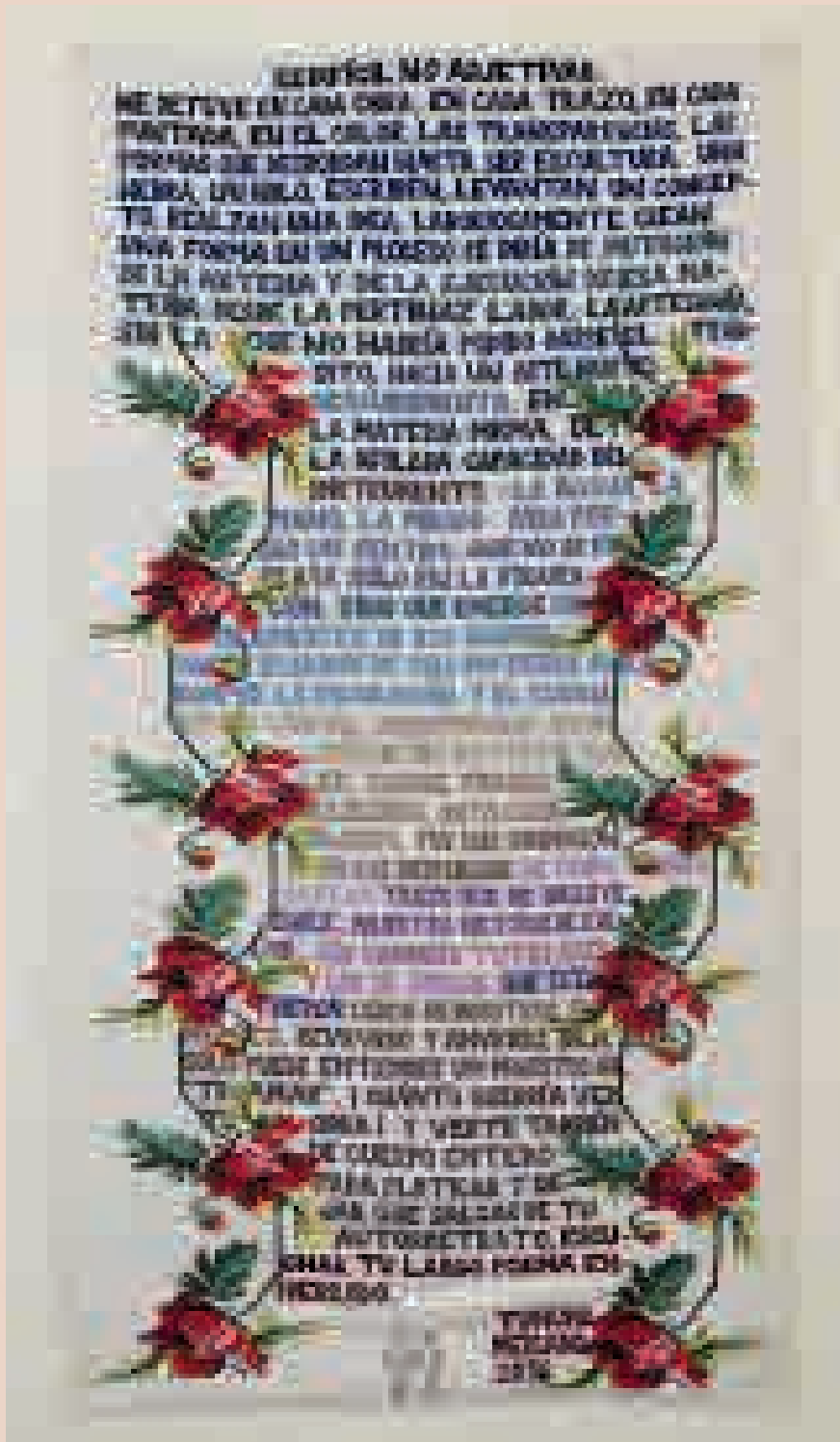
Deuz'bro

Este dúo se instala como mi referente por su forma de realizar arte bordado gráfico y explotarlo tanto en intervenciones de gran formato como para fines comerciales.

Es un gran referente para mí por la forma en la que explora la identidad, las relaciones humanas y la propia percepción a través de un bordado sensible.

Arias se ubica en mis referentes, principalmente desde el interés gráfico en el texto y las posibilidades de representación de este.

Me interesa su tránsito entre distintos recursos de lenguaje, sirviéndome de referente por su utilización de un lenguaje sensible en distintos formatos.

RECOPILACIÓN DE OBRAS

Interior
2022
Acuarela

Remake de "Interior"
2022
Pintura Digital

Compañías
2022
Pintura Digital

Rabí
2023
Escultura de Vellón

Tótem
2023
Escultura de Vellón

Jiralote
2023
Escultura de Vellón

Gato Oráculo
2023
Escultura de Vellón

Espíritu tierra
2023
Escultura de Vellón

Guardián
2023
Escultura de Vellón

Michi MAP
2023
Escultura de Vellón

Tortuga de cielo
2023
Escultura de Vellón

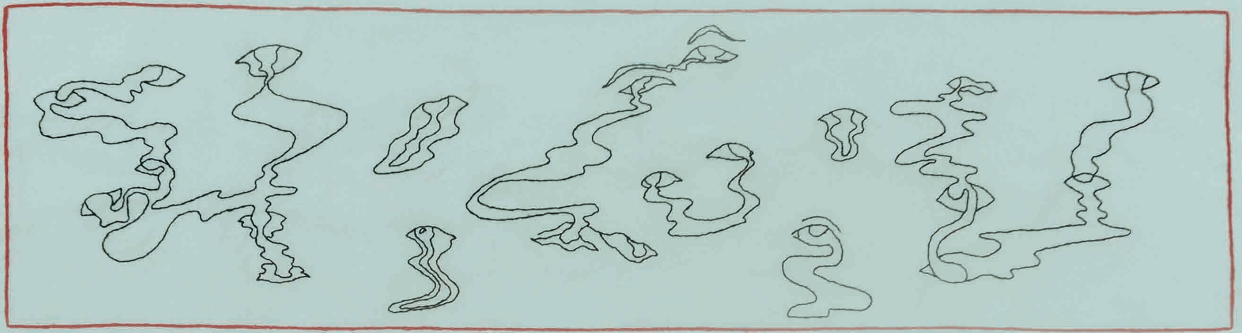

T.E.O.
Tucán. Elefnate. Orca.
2023
Escultura de Vellón

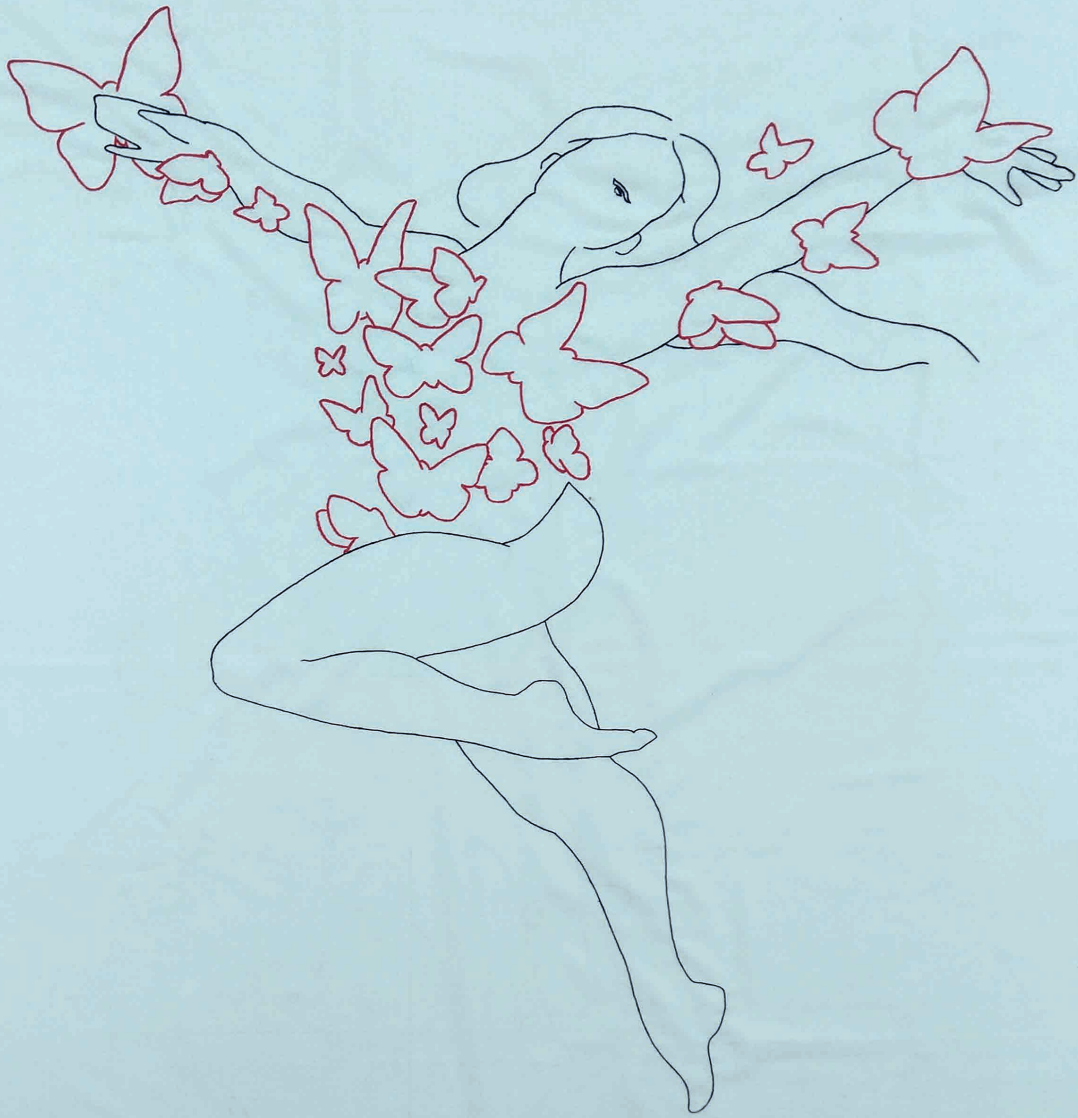

Caos
2023
Bordado

LIBRE
2023
Bordado

Vínculo
2023
Bordado

Identidad
2023
Bordado

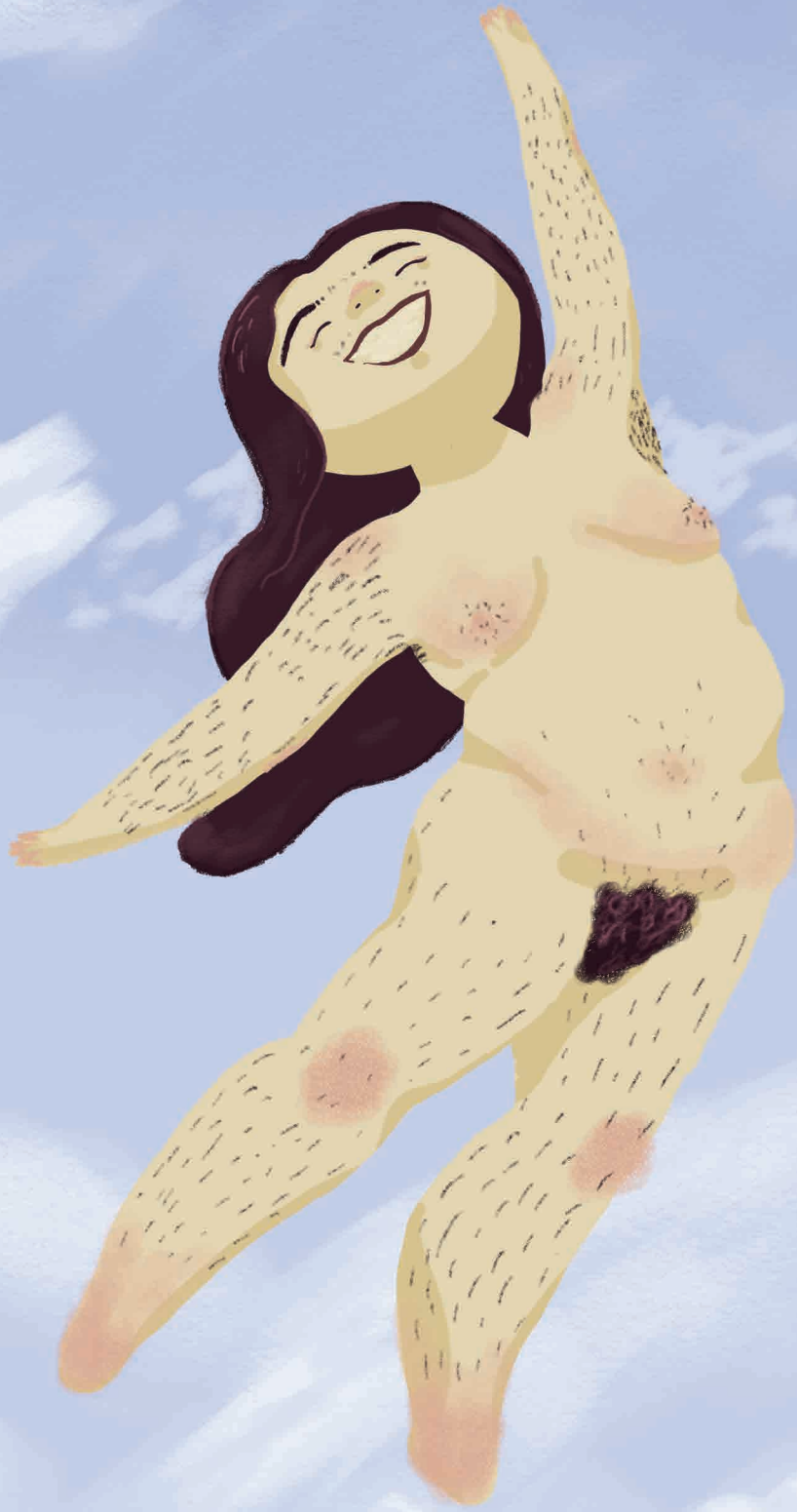
Barbie
2023
Pintura Digital

You Can Be

Anything

Ser
2023
Pintura Digital

Serie gatos jugando
2023
Pintura Digital

Serie sisoy
2023
Pintura Digital

Según la escala de michis como te sientes hoy?

Sobrepiensa las cosas

**NO SABE CÓMO
CONTROLAR SU
ANSIEDAD**

Bibliografía

Alario Trigueros, M.T. (2009). *Arte y feminismo*. Nerea.

Freire, P. (2002). *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo Veintiuno.

Giunta, A. (2020). *Feminismo y arte latinoamericano: historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Siglo Veintiuno Editores

Grosenick, U. (2003). *Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*. Taschen.

Guasch, A.M. (2009). *Autobiografías visuales* [Archivo PDF]. Recuperado de https://drive.google.com/drive/folders/1Ke0Ar88AGwLeeTOC0oONLCmU_C1rA3h1

Guasch, A.M. (2011). *Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades*. Akal/Arte Contemporáneo

Haraway, D. (1991) *Ciencia, cyborg y mujeres. La reibindicación de la naturaleza*. [Archivo PDF] Recuperado de https://drive.google.com/drive/folders/1S2bUhOneA8pf85ETOX5-J_u9dwF_ROFNJ

Kleon, A. (2012) *Roba como un artista* [Archivo PDF] Recuperado de <https://drive.google.com/drive/folders/1LyA7GLtoixeVSNkfgAuHXOBWWc7XOwms>

Nochlin, L. (2018). *Arte y feminismo*. Phaidon Press.

Pfeifer K. [Ed.]. (2015) *Artistas chilenas siglo XXI*. Santiago, Chile. Quad/Graphics.

Ranciere, J. (2003). *El maestro ignorante*. Laertes.

VV.AA. (2021). *Grandes mujeres artistas*. Phaidon Press