

La piel que abrazo

Memoria para optar al Grado de Licenciada en Artes Visuales

Carla Quiroz Colil

Profesor guía
Arturo Cariceo Zúñiga

Santiago de Chile

2023

Advertencia: esta memoria se narra desde el uso excesivo de los adjetivos, citando desde el lenguaje de lo poético y la expresión de lo urbano—contemporáneo.





En cada montaje me redescubro

parado en medio de la ausencia
con las manos temblorosas y la piel derretida
sudorosa
sangrientamente rasguñada

pero ya no soy rojo ni verdes estancados ni noviembre oscuro y pisoteado hoy abrazo la misma sensibilidad que me fragiliza

sentenciado al eterno lagrimeo





Para todo aquel que alguna vez posó sus ojos en mis gestos temerosos, que fue paciente ante mi mutismo y mis dolores, que me acompañó y me acompaña en el largo camino de crecer.

A quien lee, a mi familia, amigues, amor y mi gata Ofelia.

Eternas gracias a mi familia por dejarme ser quien quiero ser y proteger la fragilidad de mi corazón

a mi docente Arturo por permitirme hacer lo que me llena las entrañas sin sentir vergüenza

a Oveji por enseñarme amar y ser amado

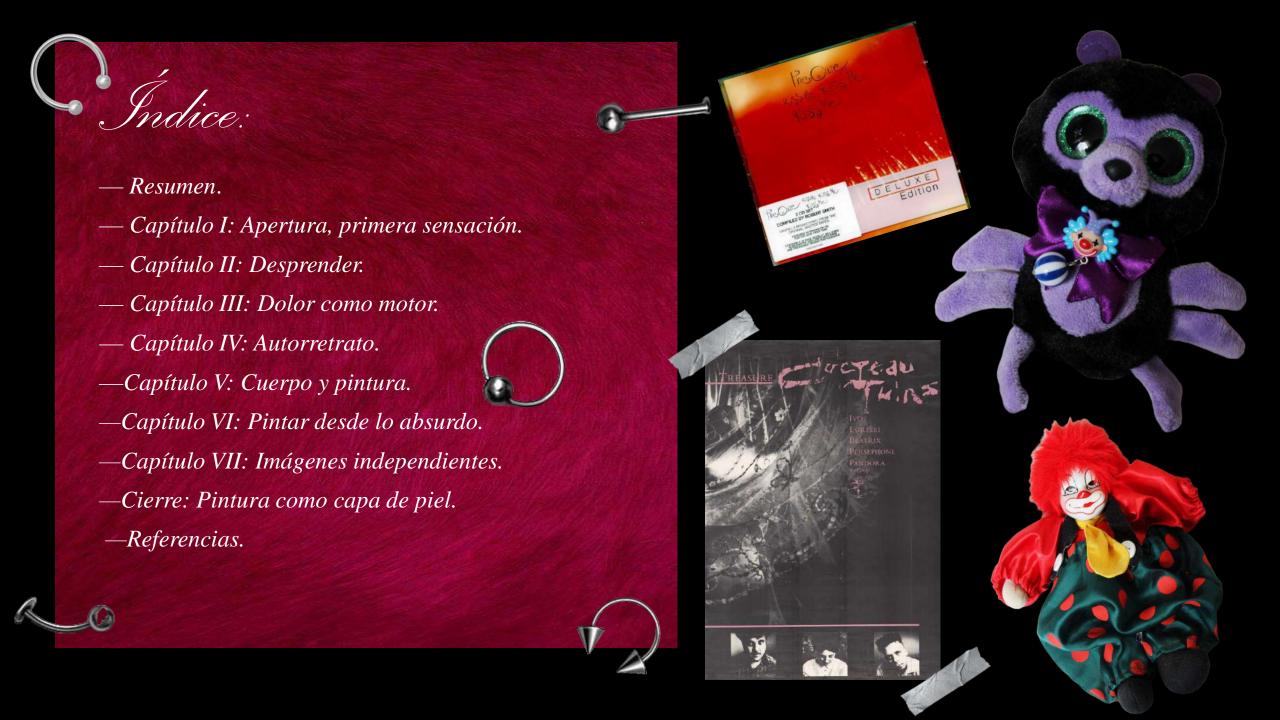
a Jp mi alma gemela

a amistades que me acompañan a la distancia, en Coquimbo o Concepción

a Haru por aparecer y guiarme desde siempre con calidez

a Ofelia por ronronear y siempre seguirme a todos lados

y a la vida por darme otra oportunidad de existir.



La pintura como una segunda piel como una acción inconsciente, que se mueve por la necesidad de encuentros

entre cuerpo y materia,

traducción que entra en mis pupilas y vomita otra cosa,

menjunje real—ficticio

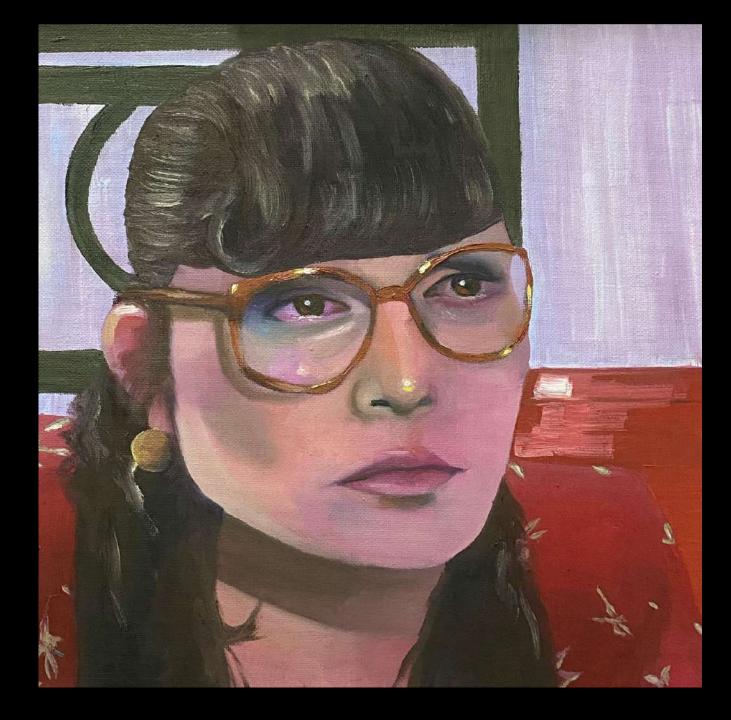
con los dedos, con los brazos, saltando y saltando para llegar a los más alto.

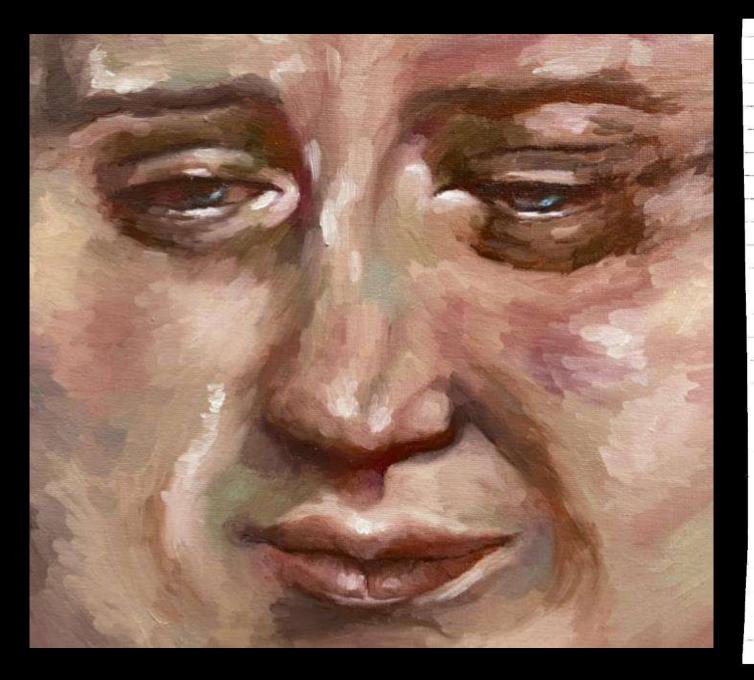
Figuras difusas que se van contraponiendo, entrelazando, familiarizándose, encajándose hasta la eternidad de los tiempos.

Gestos que emanan el dolor de mi pecho, rutina y fijaciones,

que me delatan y me exponen

desde lo más íntimo.



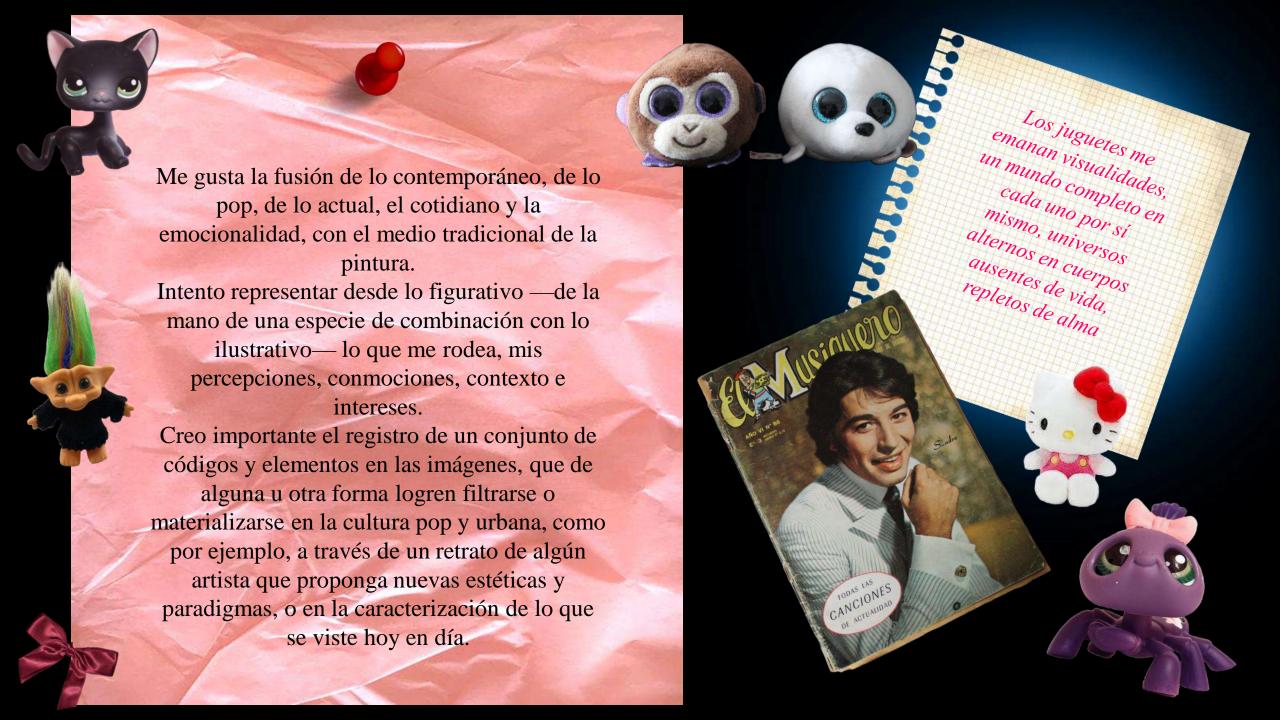


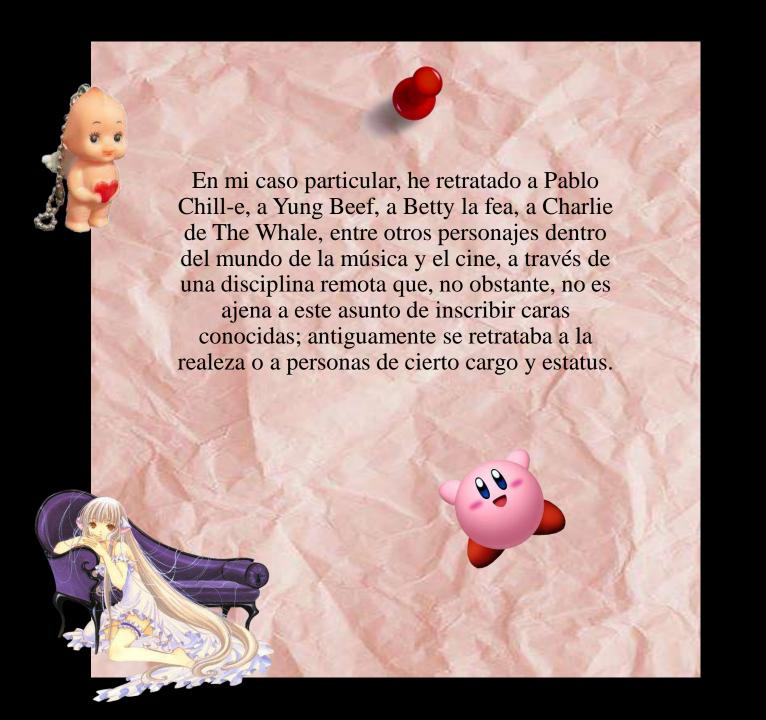
Ine siento tan pequeño wando Ins liver se apagan, diminuto grano te sal que no se denite en tar comitar, que cae freva del plato y en el olisto del mantel. Vi demasiatar

Jeso te extrant av ta carme de mi Madre, y el block tonde vin y Libyé en tar pare ter proprimera Vez, con matro o cindo o seis

Eterno mostálgico telogrado,
romántico viajero que se atentoa
en la avena, la citad y enlar
malezar, i come, come! Que te clavar
las esparas soy agua, solar
y lunar, cancer melanco hico,
nnovando el óleo en cata wtina,
peratumbre, en cata canción,
en cata objeto, de mi cara a
mi gata - Ofeha...









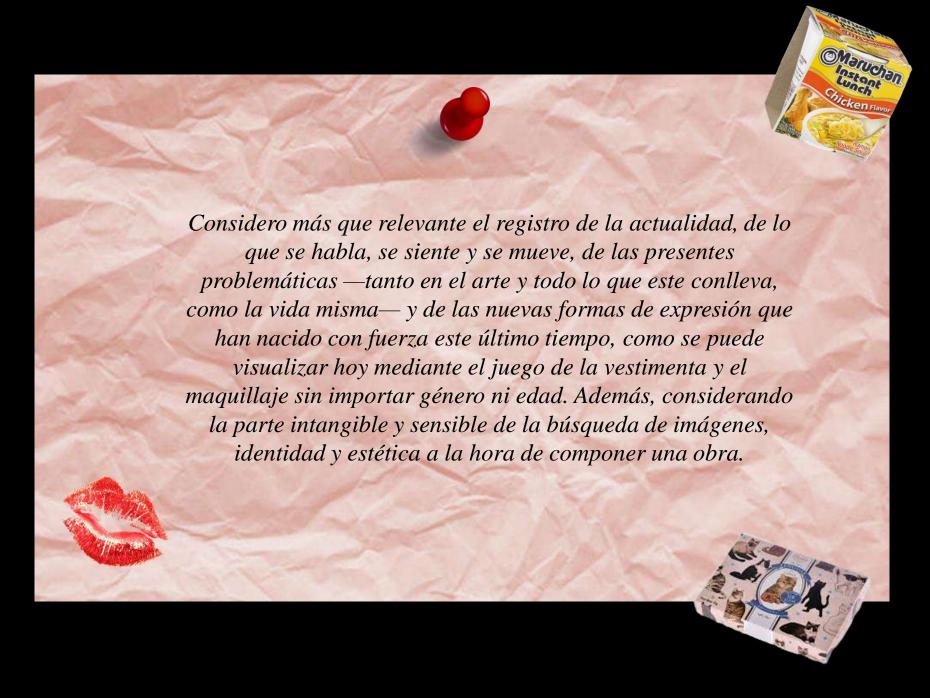
Las Meninas, Diego Velázquez, 1656.





Napoléon cruzando los Alpes, Jacques-Louis David, 1801-1805.





Por ejemplo, aquí vemos tres obras que contienen elementos que nos ayudan a inferir ciertos contextos y nuevas visualidades que aparecen en la pintura —ya no vemos sólo a Cristo y lo clásico—, tal como el bodegón de Clara Peeters, que refleja el siglo de oro holandés, el auge y la prosperidad de la época, el lujo de lo exótico, creando una imagen ostentosa y atractiva, o por otra parte, el simbolismo totalmente contrario que genera el bodegón de Vanitas de Pieter Claesz, representando que el tiempo pasa y que al final todos vamos a morir de todas formas. Así también con La lechera de Johannes Vermeer, que nos destaca lo común y corriente, lo trivial del día a día.







Es por ello que creo que el uso de códigos, simbolismos, objetos y/o situaciones puntuales del momento actual —o no tan alejado como por un siglo—, son relevantes a la hora de registrar una pintura, ya que se produce este juego de descifrar, que valoro como algo vital, que contiene cierta trama oculta y nos revela una estética y un contexto sin importar el paso del tiempo. De la misma manera podemos considerarlo en aspectos políticos, económicos, sociales, como una forma de permanecer lo sucedido en aquella instancia.



Hallo más que significativo el cuestionamiento del uso de la pintura en tiempos donde el mundo digital lleva más que vigente en nuestro habitual, convirtiéndose incluso en una realidad por sí misma, sin embargo, ¿por qué seguimos pintando? ¿Por qué continuamos creando imágenes si estas ya pueden existir o pueden generarse desde alguna inteligencia artificial?

Es ahí donde la pintura, a mi humilde juicio, responde al requerimiento de materialidad, cuerpo y accionar pese a los tiempos de rapidez e inmediatez. Sopeso a visualizar que, aunque los períodos vayan transcurriendo y las academias y las calles puedan ir adaptándose a los cambios y a las disciplinas nuevas que se van desarrollando, es curioso e increíble como este medio permanece sin verse afectado por ello —independientemente la persona continúe o no en esto en su desarrollo artístico—, manteniendo su necesidad de realización, mutando y transformándose constantemente, resurgiendo y adaptándose a lo que sea requerido acorde a su momento.





CANCER



"Significa mucho pequeñas cosas", y es la purita y santa verdad. Los detalles serán de gran importancia para tu trabajo: llega a la hora, no refunfuñes, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, etc. "Tienes que creerme", y verás que todo irá sobre ruedas. También debes cuidarte de ese "amor misterioso", pues si te sorprenden "ya no podrás pedir" ni la hora. ¡Ojo! Estás en una quincena de sorpresas.

Capitulo 1: Spertura, primera sensación



Siempre ha estado allí, resonando en el rincón de la habitación

en aquella caja que mi abuelo construyó antes de partir

—y la verdad es que no lo conocí, falleció cuando yo nací—.

Cuerpos metálicos chillan apretados con agresividad, a punto de explotar.

Mis manos deseosas y revoltosas parecen acercarse con cautela,

en una especie de vaivén,

de un "corre que te pillo",

pero a veces no sé si soy el ratón o el gato,

temerosos ojos saltones que se esconden en lo oscuro del cuarto,



o colmillos filudos y alargados enardecidos por arrancar el pellejo.

En el fondo hay algo que no distingo,

suena como si aquello viniese debajo del agua

y es como si cada vez yo pareciera ir más profundo en esa extensa masa fría que moja mi piel,

pero no me he inmutado hasta que estoy completamente hundido.

Estoy en el maletín fabricado,

entre tubos platinados y plásticos nerviosos por ser reventados, aniquilados y mutilados.

Chorrea en la tabla un rojo sangre, a veces más oscuro, a veces más claro, o de esto y esto otro.

Desconozco el tiempo en este pastizal, estoy perplejo ante algo que quiere hablarme, ¿o yo le hablo a él? En este punto no sé quién mira a quién.

Hay tantas líneas y tantos vacíos que rellenar, cosas que van saliendo de una mancha casi invisible, que se acercan y me observan atentos a cada movimiento, a cada cambio, a cada gesto, invitándome con cautela, de apoco y sin prisa.

Y de repente,

el mundo se siente tan lejano,

como cuando te sacas los zapatos y andas descalzo, hay algo extraño en la tierra que no tocas.

Es acogedor y solitario, un reencuentro que te deja atónito, confundido entre lo familiar y lo nuevo.





Capítulo 2: Desprender

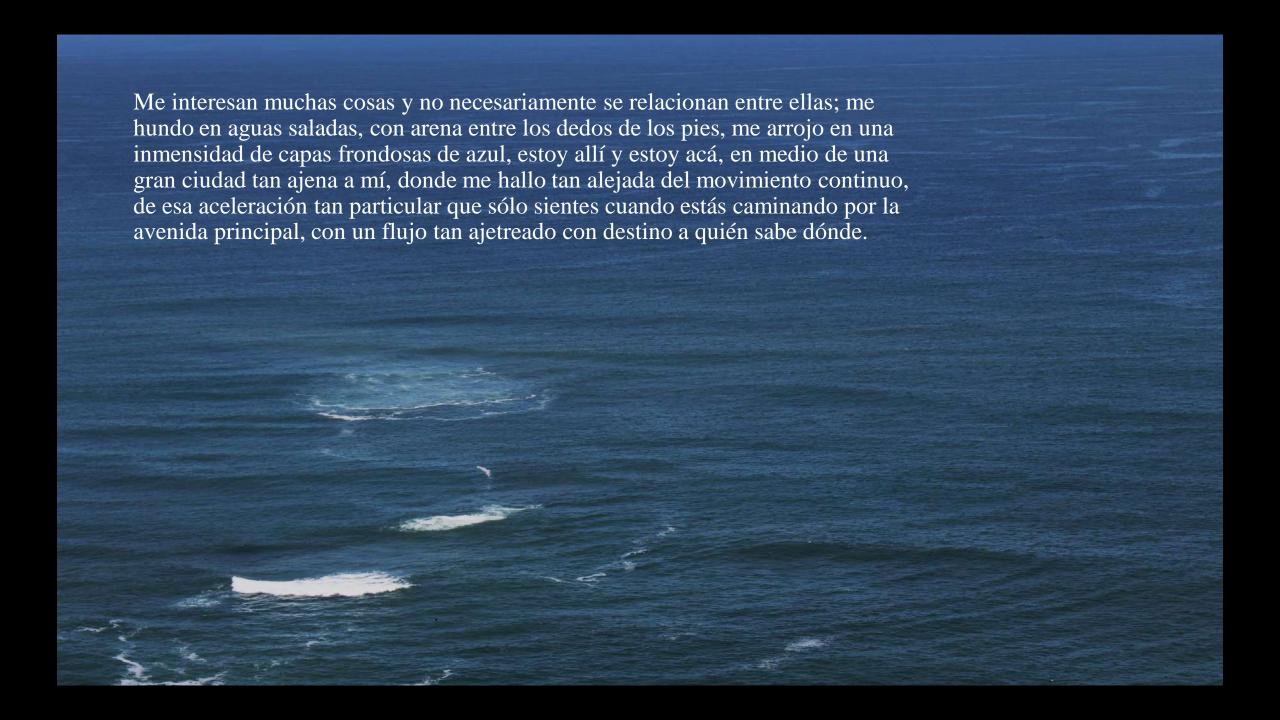
El mundo es extraño, de una gama extensa de blancos y negros, demasiados grises incontables con los dedos, es cruel pero tan dulce, tan dulce pero tan cruel. Debe ser interesante verse desde arriba, tan diminuto, tan preocupado de cuestiones que cuando te mueres no te llevas y en el fondo da lo mismo. Tantas preguntas surgen cuando pienso en el día de mi muerte, ¿habré amado lo suficiente? ¿Habré intentado aquello que temí tanto? ¿Habré comido aquella pizza con pesto que tanto me niego? Entre cosas más íntimas, sólo espero poder responderme con calma, si es que sigo teniendo consciencia en alguna otra parte, qué martirio morir frustrado sin poder subir un par de metros a terminar lo inacabado, qué engorroso quedarse pagando deudas y deseos no cumplidos, más aún de los que ya vivimos diariamente: la luz, el *CAE*, las penas, las tristezas.

Ya no me martirizo queriendo ser parte de algo que genuinamente no soy, y no está mal, y si alguien quiere serlo, también está bien.

No declino que hay cierta presión en el hacer y en el ser, es como algo casi inconsciente auto someterse a cierto tipo de estándares y metas que muchas veces no son ni propias; no quiero encontrar la técnica de los grandes maestros y limitarme a los tonos tierra, quiero negros, negros absorbentes de cualquier luz presente, azules, verdes y morados, rojos en todas partes, rostros amarillentos desproporcionados y maquillados, empastes no pastosos, quiero lo que dependa de cómo me sienta aquel día, dependiendo que ha pasado en mi vida.

No quiero que se malinterprete mi punto, creo que hay una riqueza en todos los registros y enseñanzas que puedan otorgarse, pero no anhelo volver a olvidarme a mí misma, ni mucho menos encerrarme cuando el mundo está lleno de aliños variados más allá del clásico orégano, tradicional, que por supuesto, es apetecible, elegante y aceptado, si es que sino del agrado de todos, pero, ¿qué pasa con todo lo demás?

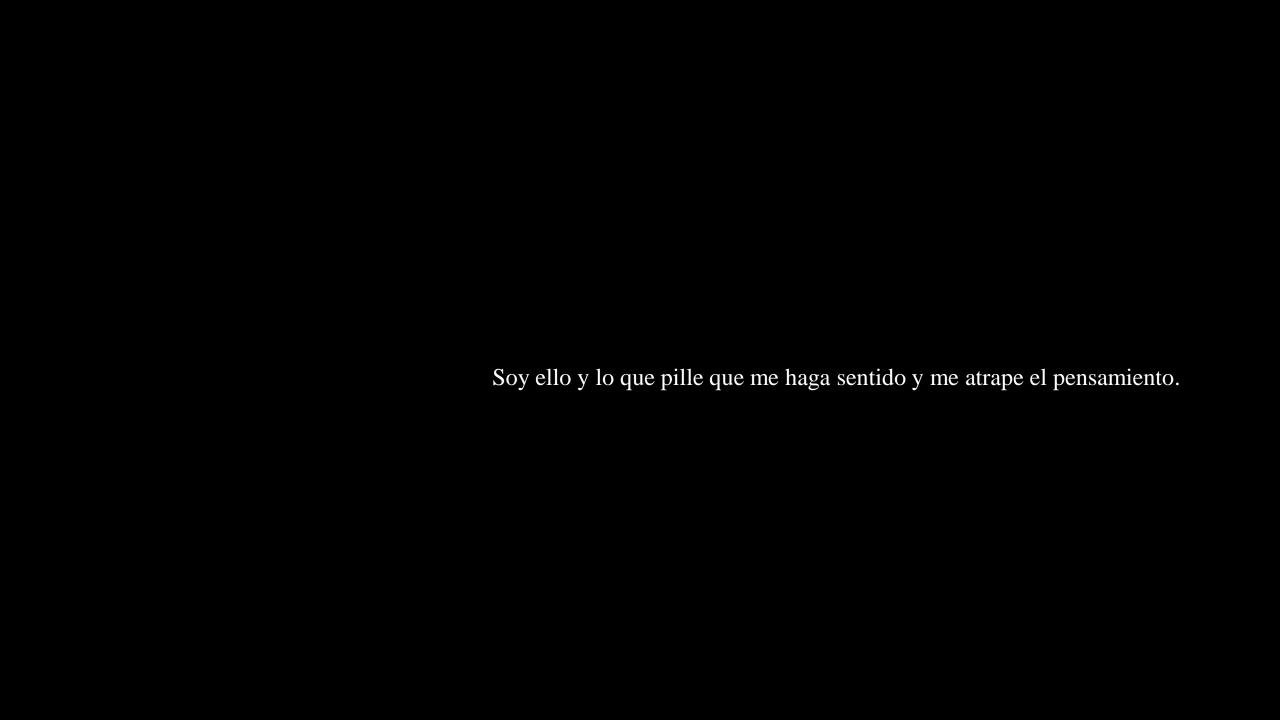




Pero allí me encuentro, conmovido y fascinado ante lo que me estimula los sentidos y me pica la mano de volver al pincel, en la acera, en una esquina, en un peladero abandonado lleno de basura de tantos olvidos, en el océano grisáceo de un día lluvioso, en dientes chuecos, en la tina, en los tatuajes de un sujeto cualquiera, en uñas salpicadas del quehacer habitual, donde el esmalte jamás es permanente, en las sombras corridas después de una oleada de calor, rímel casi derretido de tanto sudor, en labiales oscuros, o a veces sólo gloss.









Es curioso que debido a mi apariencia usualmente se esperan cosas,—y así como de todos realmente— sin embargo, no siempre respondo a lo que encarno, como la típica mofa característica de aquel hombre musculoso pinchado en tinta y perforaciones, calvo y barbudo que crees que es muy duro, pero una vez que le hablas es todo lo contrario, blandito de azúcar y un rayito de sol.

Me permito adentrarme más allá de mis intereses fijos, conocer e ingresar en estéticas que puedan ser totalmente opuestas a mí y nutrirme con lo que se me adhiera al cofre de lo visual.

Me gusta pasar de una paleta a otra, irme a colores extremos, oscuros y casi muertos, a otros más claros y vivos— o la fusión entre ambas—. Considero que las decisiones de composición de los tonos nunca terminan de ser aleatorios, pese a que en el momento pueda sentirse como algo casi sin meditación; me cautiva como cobra su propio sentido esencial una vez la obra se acerca a su termino. Casi como que se desprende de uno mismo, independiente. Lo percibo como algo muy simbólico

Plasmo lo que veo, lo que vivo, lo que consumo, lo que me identifica, lo que imagino, como un vómito pesado de múltiples elementos. No me acomoda apresarme de algo en particular, sólo veo como algo frustrante limitar lo visual, un campo tan extenso, tan infinito y exorbitante, donde todo ha de transformarse y ser otra cosa, para luego ser otra, y otra, en un juego eterno de sacar, poner y agregar.

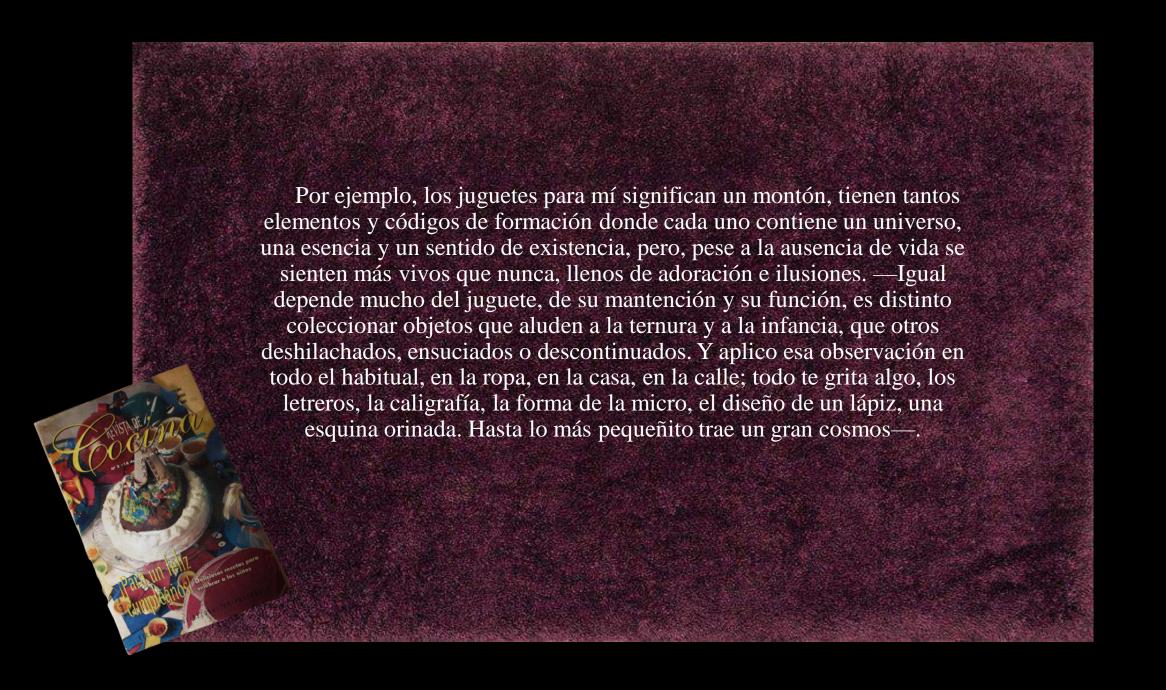




De todas formas, de repente tiendo a apegarme a otras cosas o géneros, hiper-fijaciones a ciertos estilos, referentes y lenguajes, que se transforman en mi cotidiano y en parte de mi identidad, sin embargo, intento no cerrarme en algo individual, hallo una fascinación en la diversidad y todo lo que una sola cosa puede contener en sí misma, repleta de significados, connotaciones y sentires.





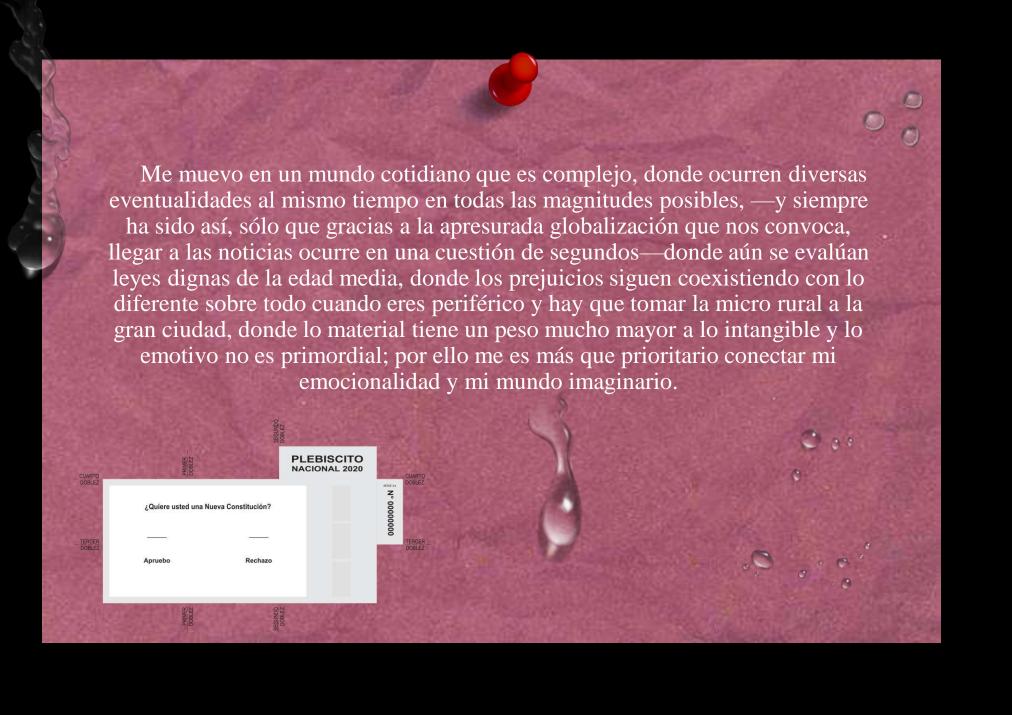




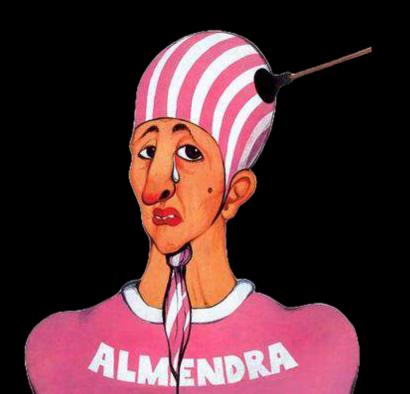
Hay muchas situaciones de la existencia que disfruto mucho, y son muy simples la verdad, como compartir un café o beberlo solo, conversar o estar en silencio, tomar el pincel, acariciar pieles que adoro, ya sea humanas o animales, caminar, comer aquello que hace tu boca salivar, las mañanas de verano junto a un jugo de naranja, una ducha tibia, un beso, una risa, ojalá una carcajada de esas que te hacen llorar o querer orinarte, una cama con sábanas recién cambiadas, calcetines limpios, luces cálidas, pisar una hoja otoñal crujiente lista para ser aplastada, escuchar la lluvia caer, llegar a casa.



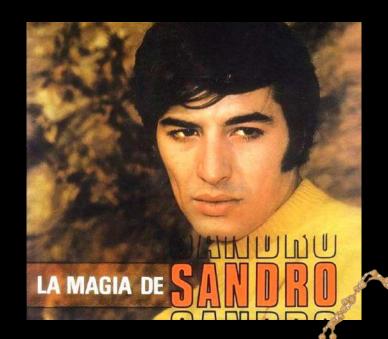
Observo lo que me envuelve, lo que me va ocurriendo, los cambios externos como los propios, lo que me habla mi papá que ocurrió en el barrio Meiggs, lo que me cuenta mi abuelita de su teleserie, lo que no se ve, las emociones.



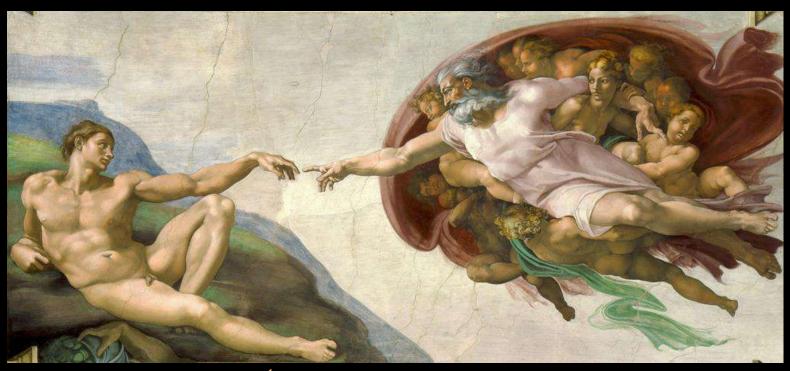




Es que acaso, ¿se puede olvidar ser humano?

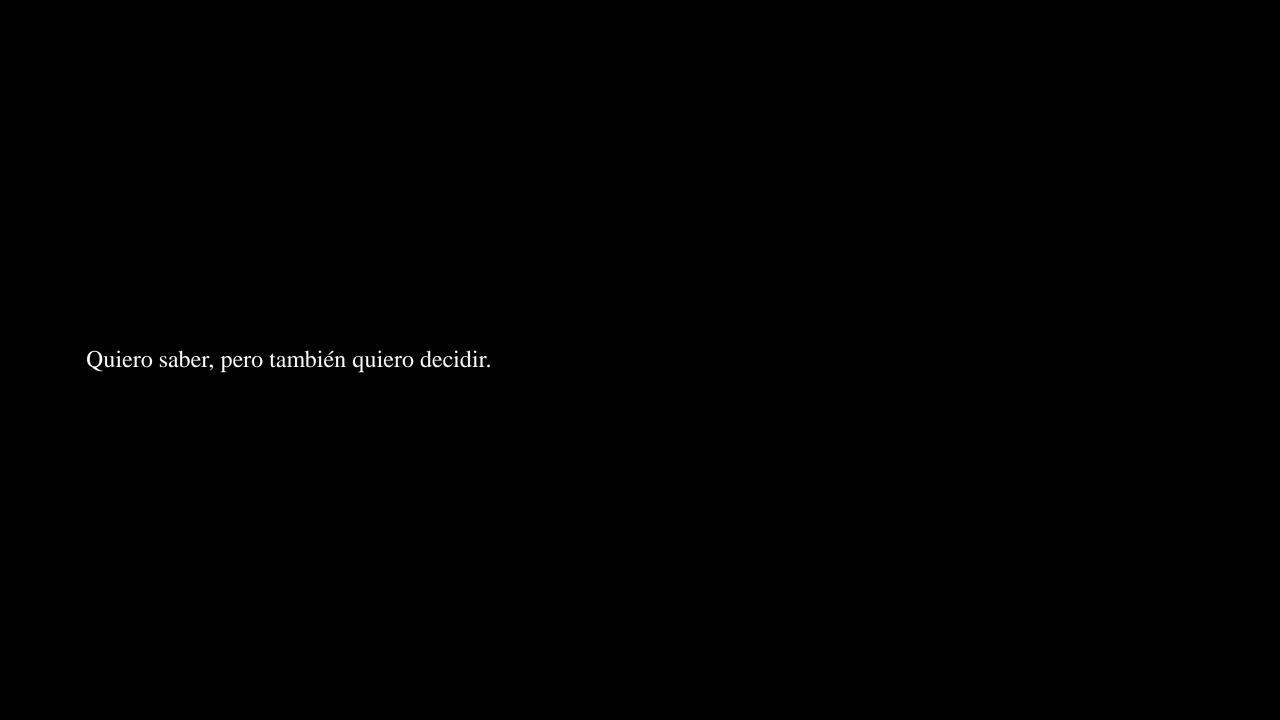


Por ello me desprendo del sueño de ser artista romántico— aunque amo el romance, mirar por la ventana con Camilo Sesto y gritar algo de mí, o querer desgarrarme como José José porque pocos sabemos amar—, del pintor que sólo puede tomar elementos dignos de pintura, someterme a ver a Miguel Ángel y dejarme la barra inhumana de alcanzar su técnica, no probar colores ni descubrir los propios y castigarme por la falta de gestos y empastes, casi como una cuestión católica de caer en la glorificación del dolor y la agonía del propio placer como única expresión válida.



La creación de Adán, Miguel Ángel, 1511







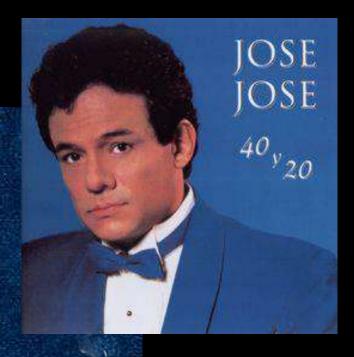
poner las tres porciones de hela-





Capitulo 3: Dolor como motor

Además de la representación material— palpable, de condición física— de algún objeto, situación o entorno, me interesa a su vez intentar registrar sensaciones en las imágenes que creo respecto a lo que observo y lo que vivo, cuyas pueden ser de cualquier tipo, no necesito que provengan necesariamente de un acto explícito, ni tampoco por ende de algo abstracto, quiero decir, puede ser una parte de aquel momento que nos otorga ese algo, el antes del suceso, el casi, el durante o el después.



No es mi prioridad captar el segundo donde todo se derrumba, por ejemplo, sino más bien, esa carga, esa especie de "espíritu" que rodea en el campo pintado, que te detiene a mirarlo e insinuar algo, a inferir un marco ficticio que te responda a aquella expresión, a las pinceladas, a los colores o a los gestos.

Particularmente hay emociones que atrapan más mis ojos y mi corazón, las cuales tienden a teñirse de capas de tristeza, melancolía y nostalgia, tal vez por un reconocimiento, por una especie de evocación familiar— quizás al ser piezas esenciales que se han instalado con garras en mí y en mi hogar, que no me ha quedado más que acogerlas y recibirlas con los brazos abiertos esperando que algún día, eventualmente, muten a algo más—.

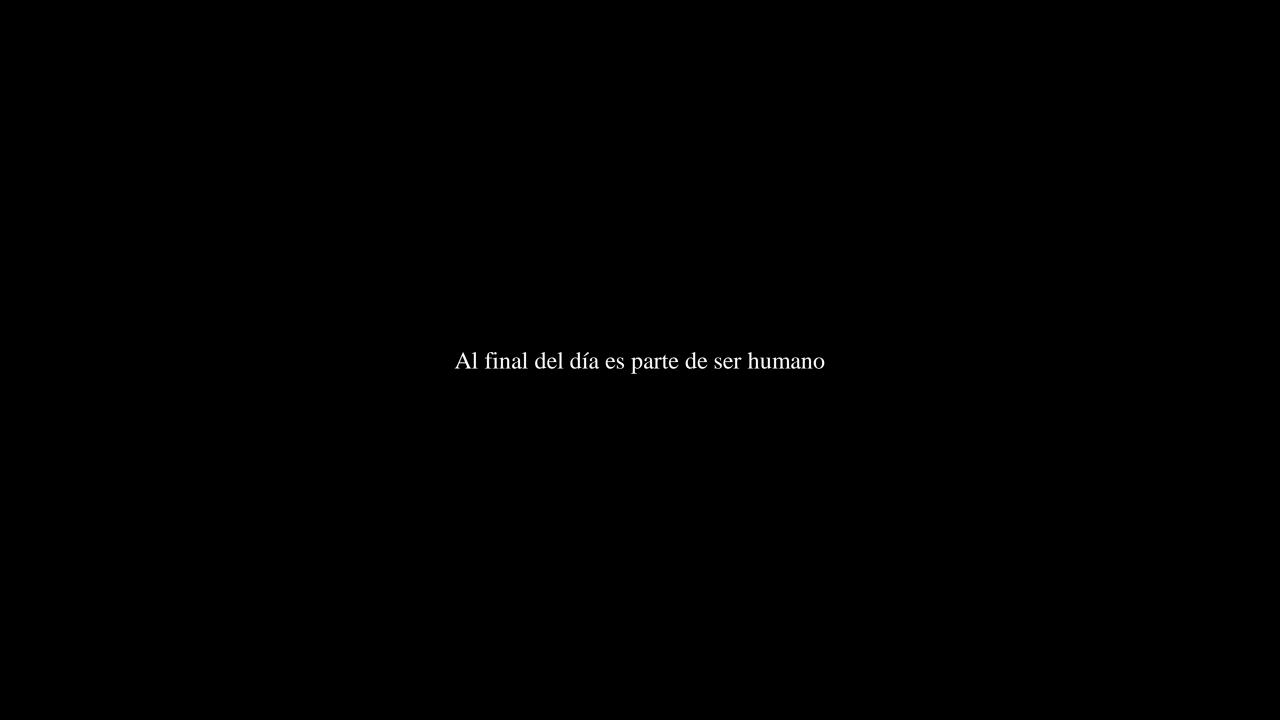
Ofelia, John Everett Millais, 1852.

No recuerdo desde cuándo con exactitud han sido componentes que me han conformado, sólo sé que, desde muy pequeña, han surgido debido a infancias que de repente es mejor dejarlas en un inconsciente, cerrar la puerta y tirar la llave al escambroso arroyo que pasa cerca de casa. Aquellos son sentires que siempre me han acompañado, y que de alguna u otra forma, me hacen querer hacer lo que hago, como una herramienta de sobrevivir tal vez a todo lo una vez llorado.

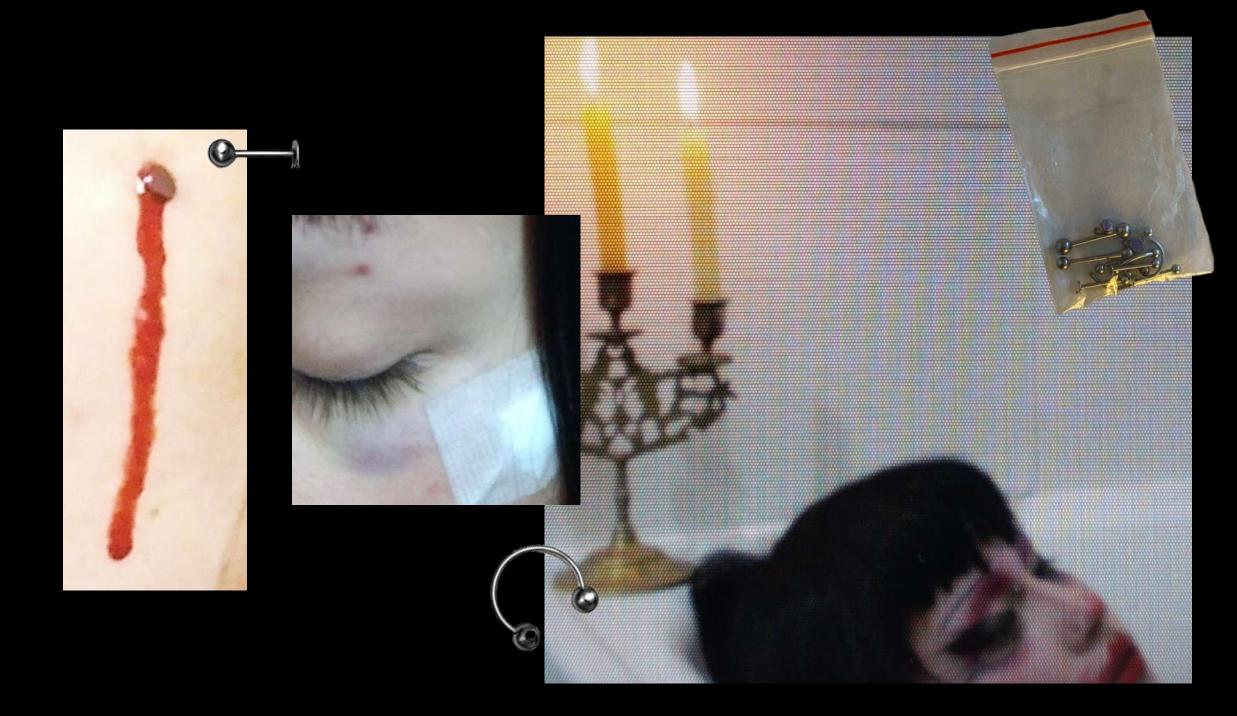


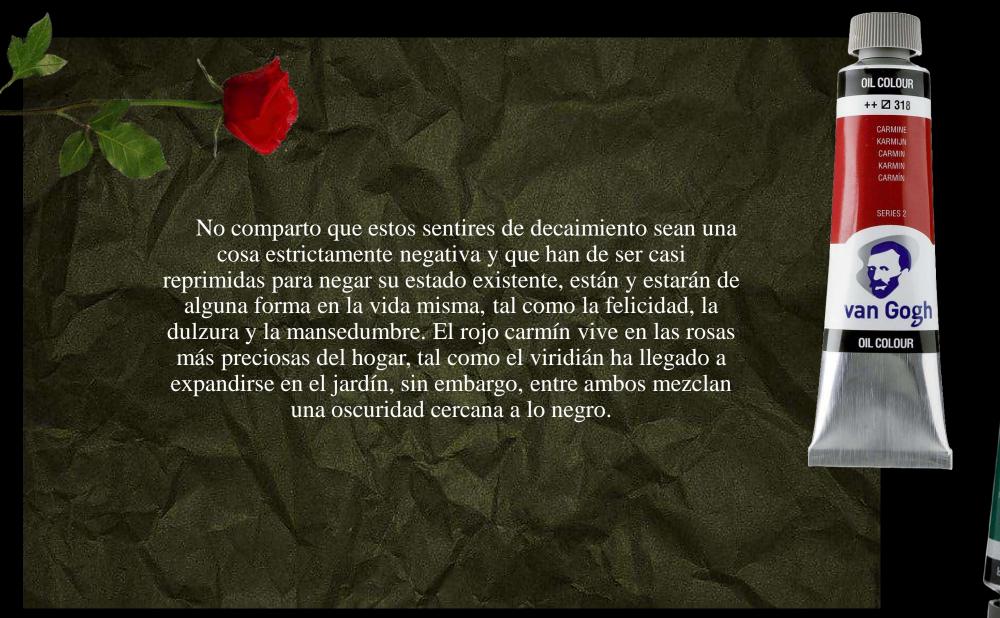


Pese a lo plomizo que esa confesión pueda visualizarse, hay algo bello que encuentro en lo horrible de aquellos estados, algo que me magnetiza, me envuelve y me refugia en sus mantos borrosos. Sin querer caer en la romantización o en el cuestionamiento ético de lo que conlleva vivir deprimido, lo tomo como una forma de transmutación, de sanar heridas, de objetar la negación a lo negativo, como una contra respuesta a que eso debe salir y no pudrirse dentro.





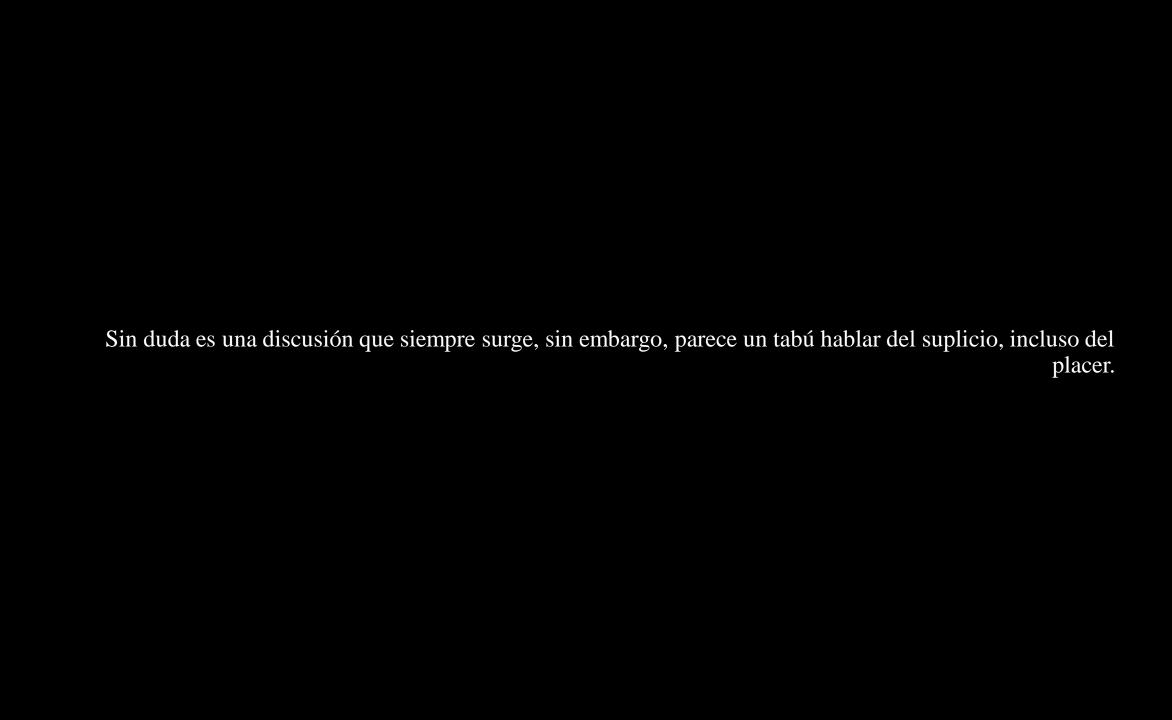






No siempre se está contento, hay sucesos que muchas veces nos hacen detenernos, caer en el colchón percudido y ser uno con ello, días, semanas o meses. Refutarlas no hacen que desaparezcan, es que acaso, ¿se puede vivir siempre feliz? Casi como un anhelo transhumanista. ¿Qué hay de malo en ser humano? Es humano desplomarse, desorientarse y deprimirse. La felicidad parece un sueño, la ausencia de angustia y de tristezas profundas; no niego que esos estados de alegría y reposo son más que valiosos y casi austeros en el presente, pero qué pasa cuando el golpe es más fuerte, cuando alguien se nos ha ido, cuando alguien nos ha herido, ¿por qué está mal detenerse y vivir la aflicción emocional?











Un par de zapatos, Vincent Var. Gogh, 1886.

Y no creo que el arte se exima de ello, más bien, los constructos sociales y culturales entorno a lo qué el arte debería ser, lo cual es casi contradictorio, a mi juicio, ya que por lo usual lo marginado termina volviéndose canon. Soy consciente que en la academia se han expuesto tópicos entorno a la muerte, la tristeza, y la dolencia, o el deleite, y que fuera de esta es algo que se da de todas formas, al final del día, cada uno enfrenta el peso existencial y todo lo que significa existir como puede, de repente una bota tirada en el piso simboliza el agotamiento y la desesperanza.

Sin grandes rodeos, aquel sentir, sobre todo si es de estas índoles, es lo que me interesa registrar al menos en la serie de autorretratos —cuyos explayaré más adelante—, más allá de lograr una materialización de hechos específicos que emitan algo histórico o heroico, o estas aflicciones explícitamente, el retrato de alguien que quiero puede ser lo suficientemente lastimoso si se ha marchado, tan sólo quiero rescatar y profundizar lo que me conmueve y lo que me aflige, lo que me hace perdurar y permanecer en lo terrenal.

Mi propio sentido existencial.





renacer ante la pérdida

Tomo el desconsuelo como un tatuaje, hay cicatrices y marcas que jamás se esfuman, pero lo cuido, lo protejo e intento curarlo, aunque a veces me agote. Valido el paralizarme cuando me siento afligido, no obstante, es irónico que aquello mismo termina moviéndome, como una serpiente que cambia de piel y mañana será otra. La piel también transmuta, desde las heridas internas como las del exterior, el dolor te detiene, sin embargo, también te mueve.



Pinto mis penas y todos mis cambios, ya no tengo el pelo rojo ni negro, tampoco esta verde ni azul, es una mezcla de estaciones y a veces está liso u ondulado, ahora lo quiero rosado,

otras veces me gustaría ser calvo.



Capitulo 4: Autorretrato



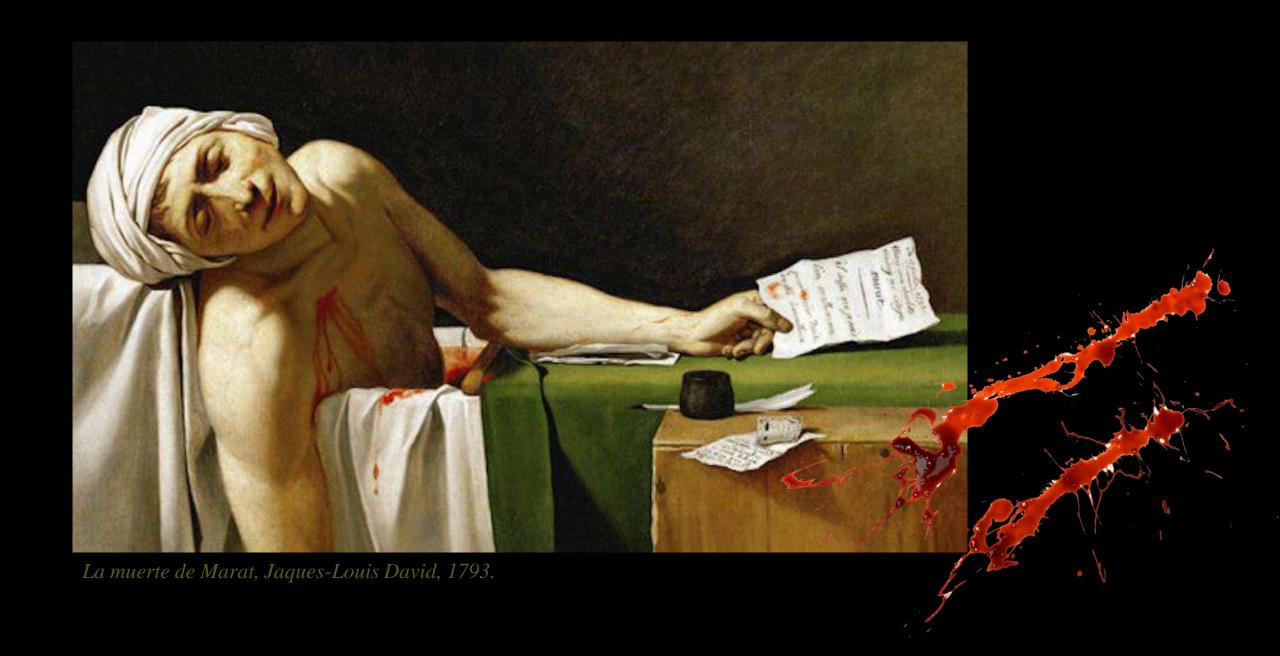
Es raro mirarse al espejo detenidamente: los ojos, la boca, la nariz; se queda corto con la inmensidad del volumen, con el redescubrimiento de la piel y la presencia, de sentir la sangre bombeando, de las texturas de los pliegues, de estar consciente de mi envoltura. Jacques Lacan aún me come la mente. Recuerdo que dentro de los diez mi cara me daba miedo y siempre sentí que tenía un rostro irreconocible, que por lo mismo nadie nunca se acordaría de mí — ni mi nombre—.

Honestamente hasta el día de hoy me impacta sentir que soy un ser humano en un planeta en el universo.

Es como tan absurdo.









El buey desollado, Rembrandt, 1655.



Carcass of beef, Soutine, 1926.



Figura con carne, Francis Bacon, 1954.

Me pasa algo muy extraño con el cuerpo; tengo infinitos conflictos con mi propio y no sé donde esconder mis pómulos y mis brazos tan ariscos, sin embargo, es todo lo que tengo.



Me encuentro en el autorretrato cuando me hablo, cuando entiendo que estoy aquí y ahora.

Me descubro en los montajes que creo, cuando me someto a luces y me acuesto en la bañera, cuando entro en escena y me siento descubierto, como un pollo desplumado. Sólo soy cuerpo contenedor de emoción, de sentires más grandes de lo que me apenan mis piernas, que al final resulta no tener importancia lo que me acomplejan cuando se expone el corazón, y lo mismo con las teorías, ya sea de dualismo cartesiano, de ser sólo mente o sólo carne, termina dando un poco lo mismo cuando te expones en cualquier sentido y materializas tu espíritu.

Tomo el autorretrato como manifiesto de suplicios que no puedo verbalizar, que transmutan a ser sólo registros de cambios que vienen, y vendrán. Aflicciones que se reconfortan en la materia oleosa, pintándome como declaración de emocionalidad y resistencia, de que sigo viva.

No aprecio el rostro por esta condición de nombre, como una imagen soberbia de sólo pensar desde la posición de ser humano, quiero decir, un yo y esto sólo soy y es lo que es. Lo desconfiguro como una cara desmenuzada, de piel que contiene facciones y otras cosas, no obstante, se disocia de su pertenencia, soy yo pero no soy yo, es ese alguien que no es ese alguien; está cargado de diversas intenciones, de presencia observadora que lo toma todo o la nada, que filtra y escoge, que agrega y difumina la materia abstracta que determina acorde a elecciones, confeccionando elementos distintivos que lo modifica de sólo ser un retrato.





Autorretrato como alegoría de la pintura, Artemisia Gentileschi, 1638-1639.



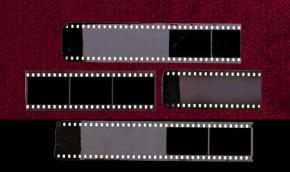
Capitulo 5: Everpo y pintura

En ocasiones me pregunto por qué pinto, por qué esto y no otra cosa, por qué sigo pintando si estamos en un tiempo tan diferente al siglo XV y ya por años la fotografía, el cine, la televisión y el internet lleva vigente en el arte y la cultura.

¿Por qué? Y bueno, en realidad, ¿por qué no?



Homenaje a Van Gogh, Francis Bacon, 1960.











No hay cosa que me impresione más que un montón de pastas, masas densas pigmentadas, saturadas o terrosas, formen una imagen. Cuando miro pinturas como mi favorita Ofelia de Millais, clásicas como Las meninas de Velázquez o Judit decapitando a Holofernes de Artemisia, me cuesta creer que eso es un conjunto de materia, materia dispuesta en maneras específicas, en capas, en trazos concretos para armar ello. Algo tan plano en términos de dimensiones, que abre un mundo sobre una pared, que no tiene un tacto volumétrico como una escultura, sin embargo, aun así, tiene volumen. Me impacta el ojo, la mano y la traducción, y no sé si algún día deje de encantarme. Lo encuentro mágico, extraordinario, casi imposible de creer, y no importa cuánto tiempo pase, nunca deja de asombrarme.

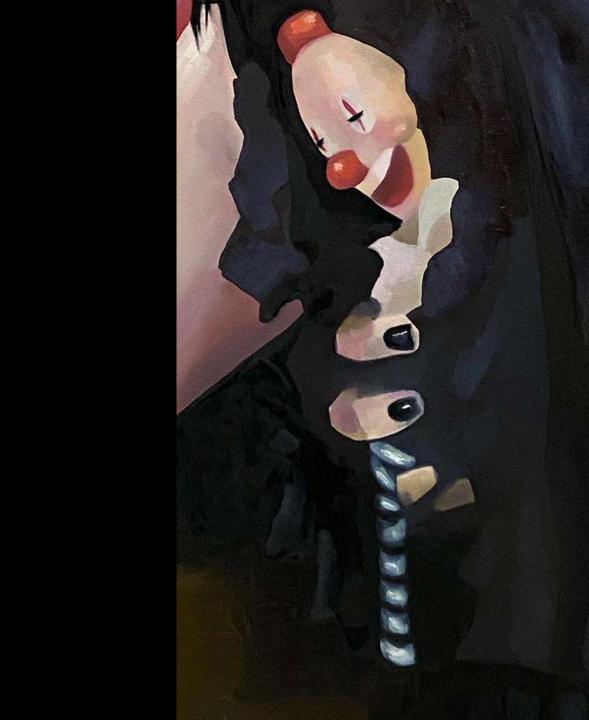
Judit decapitando a Holofernes, Artemisia Gentileschi, 1616-1620.



Me gusta la relación del cuerpo con la pintura, me encanta meter los dedos en la planitud de la tela, hipnótica y obsesivamente a mi manera, pararme al frente de algo en blanco, en puntos suspensivos ansioso de aparecer, que se levanta y se encaja con formas, que se enajena y se sitúa con violencia entre contrastes y altas luces, reflejos azules, morados, amarillos. Me magnetiza moverme, subirme a la silla, arrodillarme, y volver a levantarme, o quedarme quieto, casi inamovible para que la línea se construya.







Capitulo 6: Pintar desde lo absurdo



He mutado, me he transformado y desfigurado

no soy aquello que solía ser ni seré lo que soy hoy, si miro atrás desconozco la mitad de lo que creía indiscutible y el recorrido se hace cada vez más lacerante, borroso y me vuelvo taciturna

me mudo de capa, de pelo, de aros, de gestos, de tonos, de trazos, de cara.





El rojo me acompaña como renacimiento de arduos azules, azules que retornan con distintos sabores y profundidades, oscuros ojos llorones y marrones que me miran con atención esperando algo, observándome desde la distancia en la oscura habitación, sobre mantos opacos con las manos frías ansioso de ser descubierto, bañada en pieles desaturadas de ánimo, moradas de sombras y verdosos acercamientos y amarillos extasiados anhelando llegar a la luz más pura que el blanco pueda ofrecer.







Tengo altos contrastes, autorretratos desde mi emocionalidad más íntima empapados de procesos internos que están presentes, latentes, nerviosos y abrumados, hasta a Pablito Chill-e sujetándose la cabeza con dientes de oro y sus característicos dreadlocks. En este caso, no es la música que produce necesariamente lo que me motiva a contemplarlo, al igual que a Yung Beef, sino la puesta en escena, su contexto y concepto, los tatuajes, el existencialismo, los corazones rotos, la sexualidad, el simbolismo y el mercado.



Retrato sus rostros, no obstante, no es lo fanático lo que me incita a enmarcarlos como un fin pictórico, más bien la esencia de sus colores, de sus oraciones, de sus luces, de sus impresiones visuales, la estética de sus semánticas. Y menciono la antítesis debido a que me desenvuelvo en otros ambientes que podrían considerarse totalmente opuestos a los que Pablo ha desarrollarse, no obstante, me pillo plasmando situaciones o personas totalmente contrarias a mi personalidad como a Fernandito Kit Kat, por ejemplo.



Pero no tengo otro propósito más que realmente registrar todo lo que me revuelva las manos y me tire de lleno a mezclar colores, lo que más pueda y hasta donde me de la vida, que esta es tan impredecible y mañana suceden cosas, cosas que te desploman o te cambian los planes; a los trece quise irme, a los quince, a los diecisiete, cerca de los diecinueve, cuando tuve veinte y veintidós. No es algo que se ha ido y re aparece desde que aprendí que las vocales eran a, e, i, o, u.



tan sólo recuerdos de cosas que ya no son lo que son, pero que aún así siguen siendo calor





Lo percibo como un reloj, de aquellos que mi abuela tenía cuando vivía con ella cerca de los seis y me iba a dejar al kínder por un callejón que ambas siempre recordamos con cierto recelo, noches silenciosas y tan oscuras que la puerta se desvanecía en la penumbra, el tintineo de éste marca horas y minutos rebotando y susurrando el paso del tiempo, de que soy muy pequeño y no entiendo nada de mi presencia, acostada bajo un techo ajeno que es familiar, sin embargo, no es propio, preguntándome qué hacía allí y por qué no estaba con mamá, o por qué ellos decían que eran mi familia si yo no recordaba mi origen, o si leían mi mente, cómo es que podía respirar y por qué debía ir a un lugar donde me alejaba de mis cosas y los que amaba, no obstante, qué era amar y por qué lloraba si mi mamá se iba a trabajar, ¿volvería por mí?



¿Por qué mi semblante era tan indetectable? ¿Aquello haría que me olvidaran? Mirarme al espejo sin saber por qué esta era mi cara y por qué me asustaba cuando dejaba de reírme, ya no era yo lo que estaba viendo, sólo el reflejo de un trozo de carne con dos trenzas, ojos medios achinados y labios aburridos, un rostro que sostenía mi sangre, mis intestinos y mi corazón en un hueco que no dimensionada y apreciaba demasiado diminuto para todo lo sentía.





Con toda franqueza, en ocasiones sigo sintiéndome igual, la diferencia es que a esa edad volvía a la cama y ya las pegatinas luminosas con forma de estrellas habían perdido su luminosidad, apenas despertaba para ir al colegio y volver a mi estado de jugar, tomar leche con plátano y ver Coraje, el perro cobarde —tal vez haber visto el capítulo con la aparición de esa cabeza gigante fantasmal que asimilaba la luna afectó profundamente en mi desarrollo como persona—. Ahora, ya no. Las dimensiones se han hecho más grandes, preocupaciones y angustias abismales que no se opacan con despertar al otro día.

Tengo una constante en todo lo que menciono, que se aproxima o que de alguna manera quiere llegar a ello por sí solo, por mucho quiera evitarlo o ausentarme de su carga, pero es que en verdad todos mis procesos se ligan y es una cuestión interseccional, por lo mismo, sin duda, a mi juicio, el arte está más que soldado con el sentido de la vida.





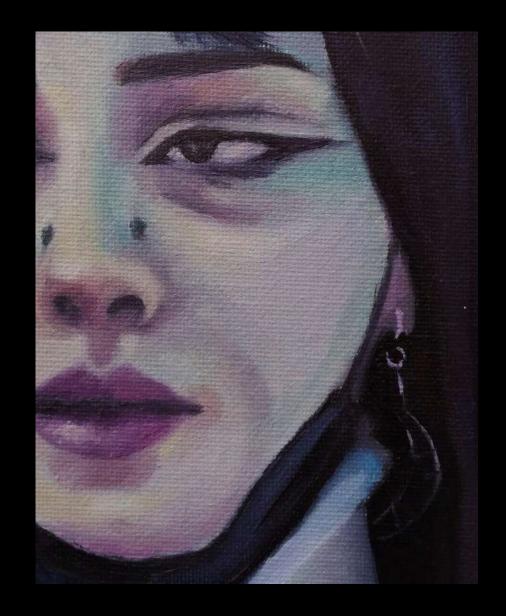
Mujeres en la mesa, Michael de Brito, 2020.

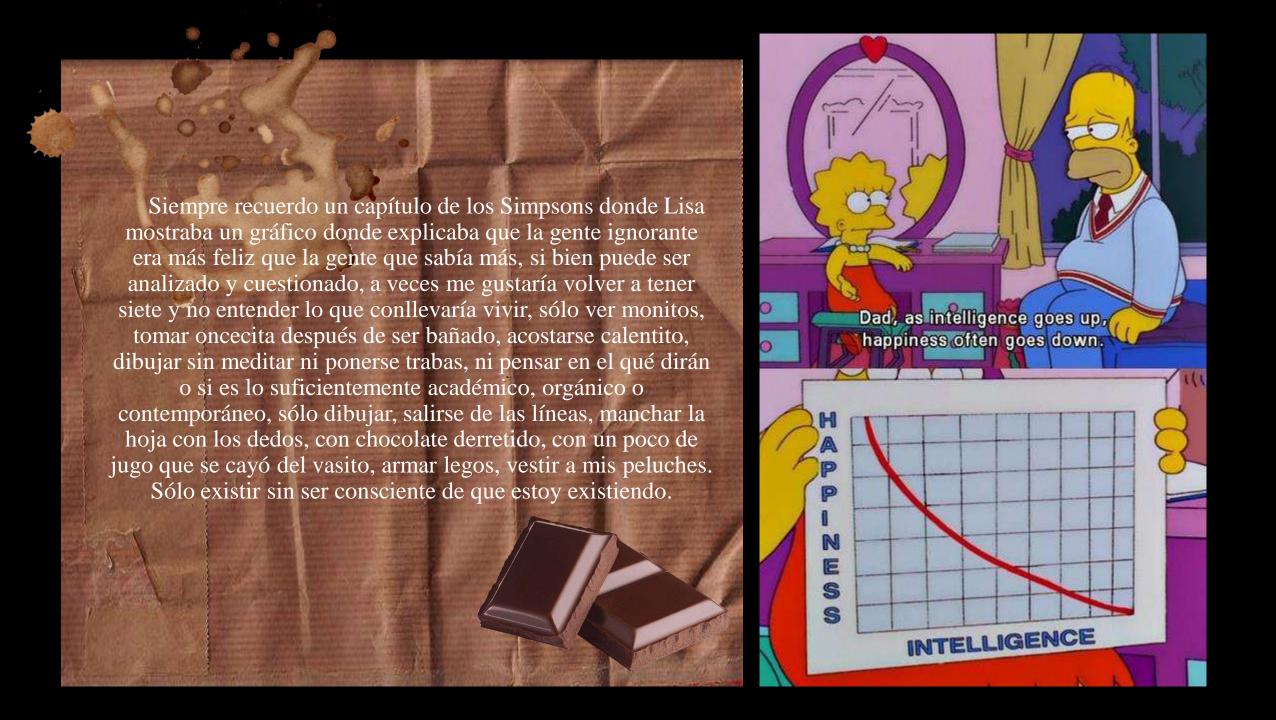
La obsesión de buscarle la significación a la existencia, por qué vivimos y cómo nos originamos en la tierra, pero, ¿habrá realmente una razón de ser? ¿Y si sólo existimos y ya? ¿Qué pasaría con eso? ¿Algo cambiaría? Si bien se habla de un más allá, de Dios, de extraterrestres, de que fuimos fruto del pecado o de una bacteria en el meteorito que extinguió a los dinosaurios, entre otras teorías e ideas que la gente elabora, ¿qué tal si la vida es absurda y ya, y no hay nada más que respondernos? Creo que El mito de Sísifo podría explicarlo mejor.

Sin embargo, es cierto, ¿por qué seguimos dándole vueltas a un abismo que no podemos dimensionar, ni mucho menos contestar? Miramos tanto esta inmensidad que esta termina mirándonos a nosotros. Y la verdad, no soy ajeno a ello, la existencia suele abrumarme, la velocidad de la rutina, de lo que se espera, de la violencia, lo cruel de la naturaleza.

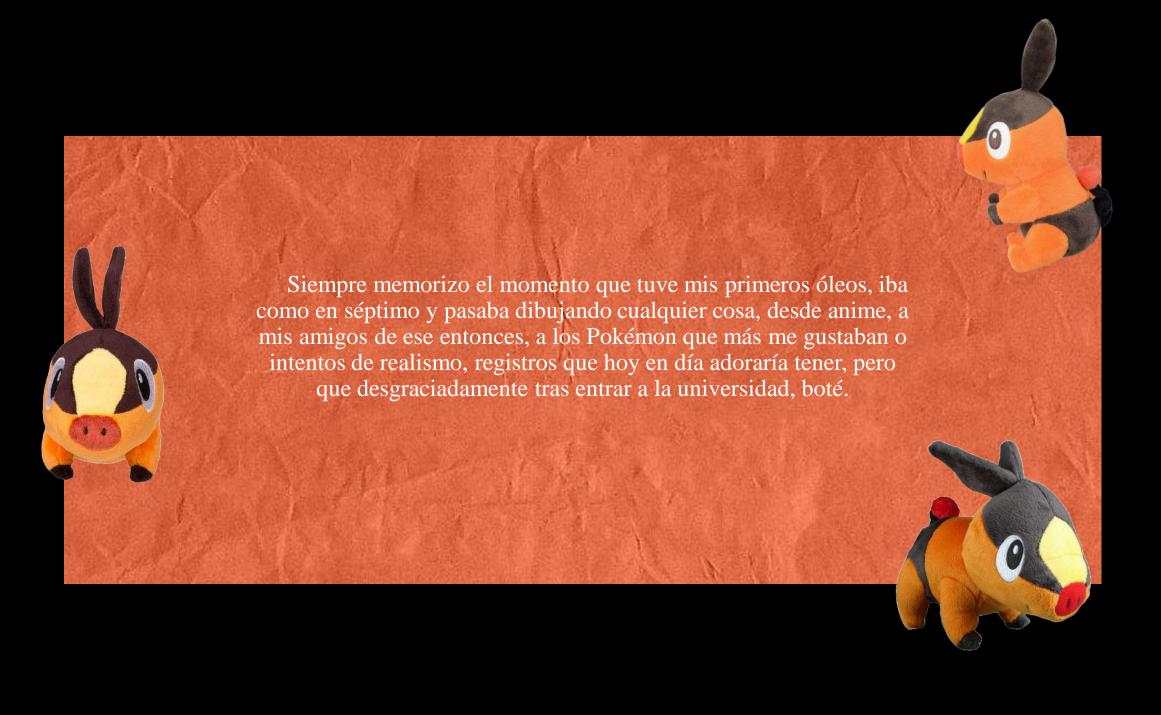
El ser humano tiende a destrozarme, y con toda la franqueza de mi corazón, me cuesta resistir la vida misma.











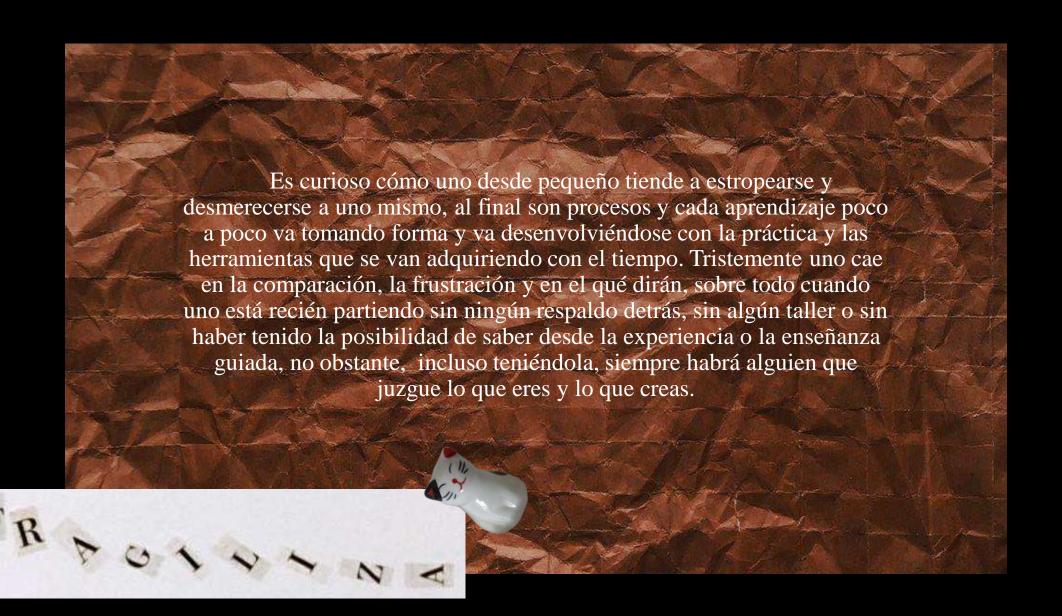
Aquel momento que tuve mis primeros tubos oleosos, de estos Artel que eran en ese entonces un lujo para mí, fue muy mágico, siempre había querido pintar y lo encontraba muy difícil, nunca creí que sería lo suficientemente buena o si serviría para ello, casi ni tuve artes en el colegio y mis únicas referencias eran videos de YouTube y los clásicos pintores que te mostraban en historia, como Leonardo Da Vinci, Rembrandt o Caravaggio, que sí, tienen una técnica, un lenguaje y composiciones muy impresionantes para estudiar y examinar, sin embargo, a los trece era demasiado para mí y una presión imaginaria donde yo misma me autosaboteaba —a veces incluso hasta ahora—.

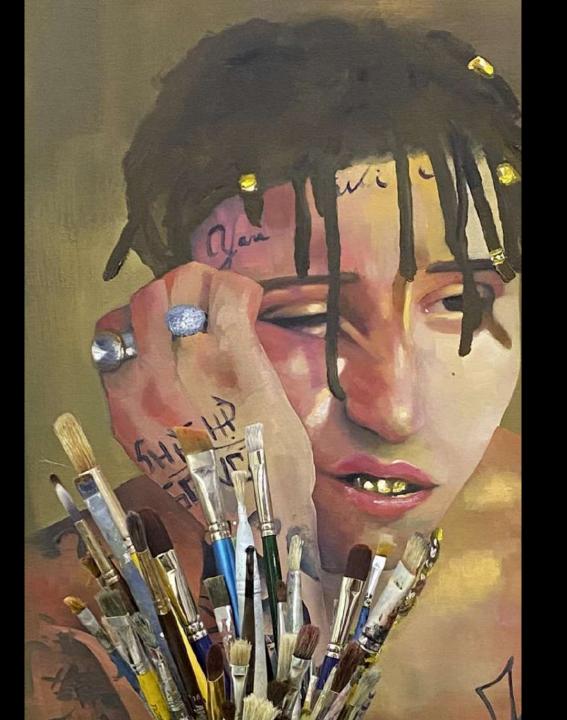


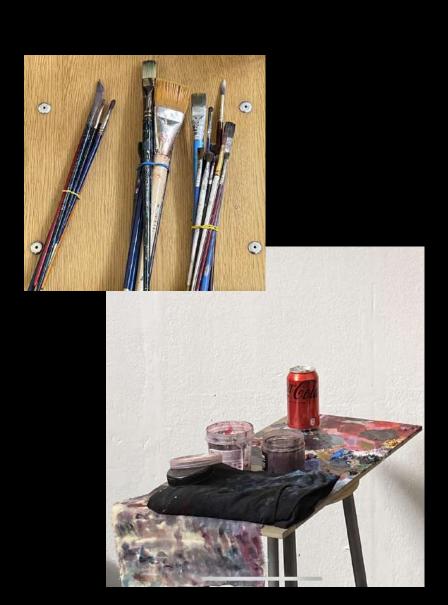


Crucifixión de San Pedro, Caravaggio, 1601

Cuando pinté todo salió mal, —sin tener conocimiento alguno de teoría del color—muchos tonos quedaban manchados, de aquel verdoso muerto que no es utilizado con riqueza, no entendía porque el amarillo me quedaba así de feo al oscurecerlo. Aun así, eran cosas que a medida que fui creciendo fui notando, en el momento lo pasaba bien y no me importaba mucho si estaba mal compuesto o cómo se armaban los colores, con tal de que a mí me gustasen, los paseaba por la casa sin morderme la lengua, hasta que fui aprendiendo, deprimiéndome y desechándolos.







Para mí al menos mi proceso universitario ha sido agridulce, de muchos bajos y altos, sobre todo de crecimiento, y más allá de las disciplinas o el contenido curricular, en un ámbito principalmente personal; creo que el arte es algo exquisito lleno riquezas a ofrecer para el alma tanto como en la formación de algo, pero lamentablemente, usualmente —si es que si no siempre— en algún momento de la vida aparece alguien que te dice que no sirves para esto, que no eres capaz o que no tienes talento, en su instancia eran cosas que me afectaban, ahora la verdad ya no, sin embargo, ¿quién es quién para decidir si eres bueno o malo?



¿Qué es ser bueno o malo? A Van Gogh muchos lo rechazaban o lo tildaban de mal pintor. Encuentro terrible esos encasillamientos, si te lo dicen en un momento bajo puede afectarte profundamente y al final encontrándote abandonándolo. Y claro, podría verse evaluado en una cuestión de técnicas, sin embargo, muchas de ellas son de carácter tradicional y conservador, sobre todo en la pintura, ¿a quién se le da el poder de aquel poder? Si la existencia es absurda, ¿no es absurdo limitar la formación y la variación de imágenes?



White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose), Mark Rothko, 1950.





Quizás qué obras hemos perdido gracias a la valoración cerrada de antiguas academias e instituciones, aunque es retórico como todo ello que detestan muchas veces terminan siendo lo más comprado e instaurado en las normas artísticas, ¿es acaso el arte un concepto creado por el humano y sus delimitaciones él solamente las determina, o también se ha emancipado por sí mismo? ¿Quiénes son estos quiénes y desde qué posición lo dicen?

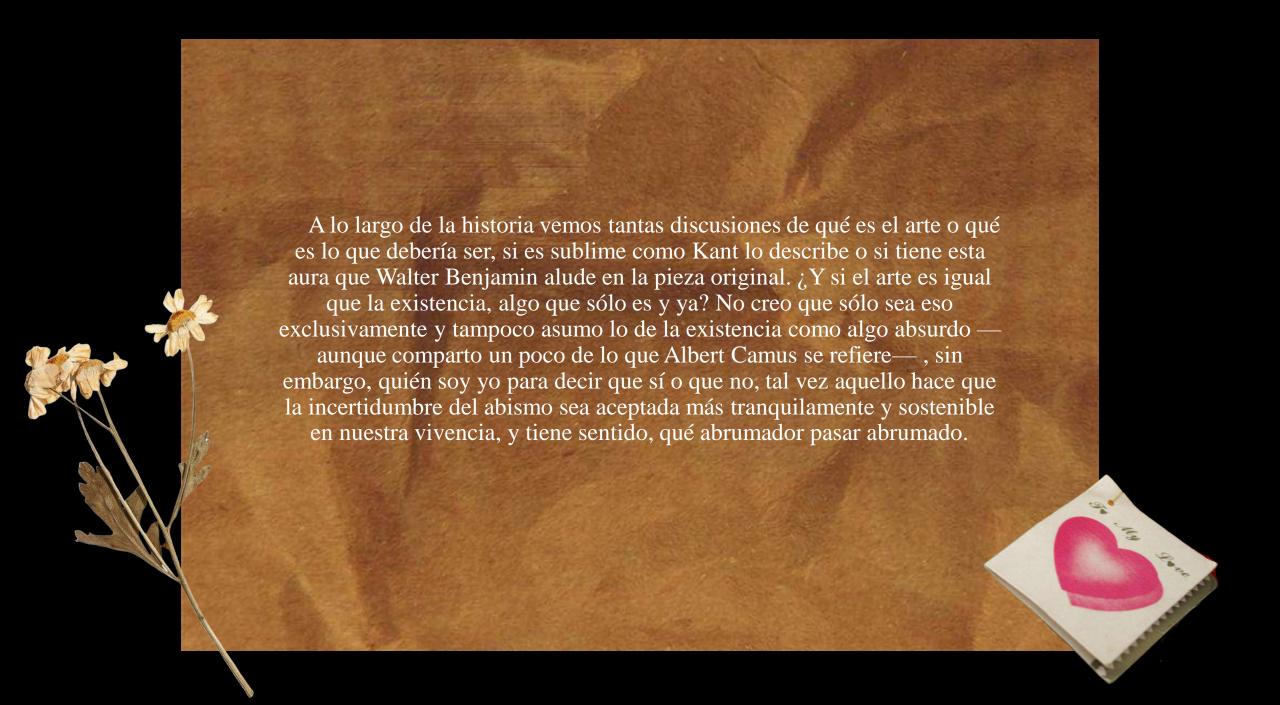
*Digo emancipado como fenómenos que parecen funcionar de manera independiente desde su creación, formando realidades alternas: el internet, el capitalismo, el patriarcado, etc.



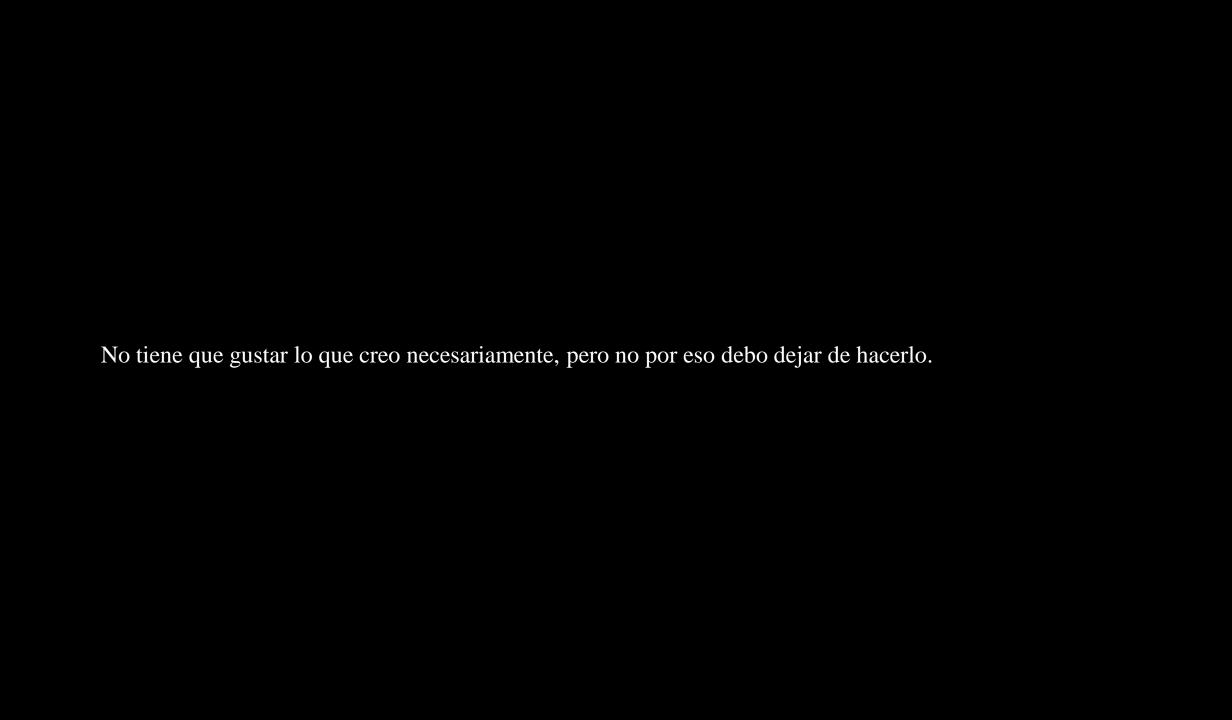
Can't help myself, Sun Yuan & Peng Yu 2016.



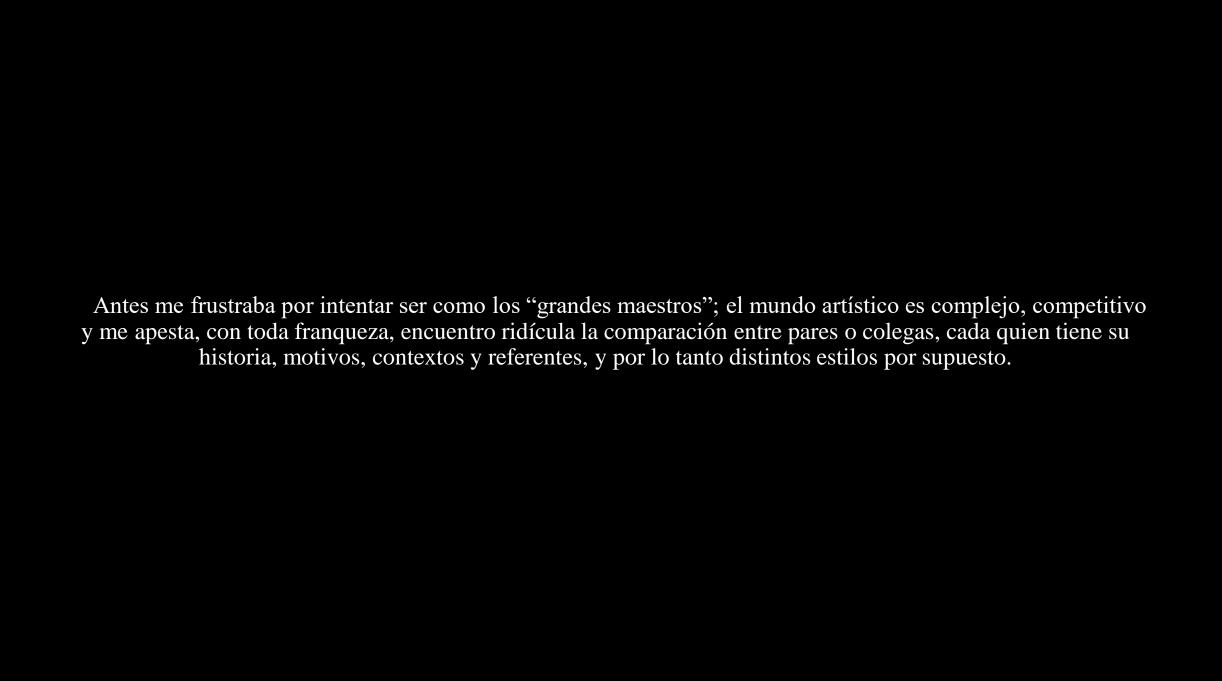




Es por ello que he llegado a un punto donde ya no me caliento la cabeza pensando en lo que se espera del arte, sin duda hay cosas que me cuestiono, pero ya no me dejo menospreciar por alguien, ni por un docente, ni por un colega, ni por un amigo, respecto a lo que yo hago, mucho menos a mi persona y mi integridad.





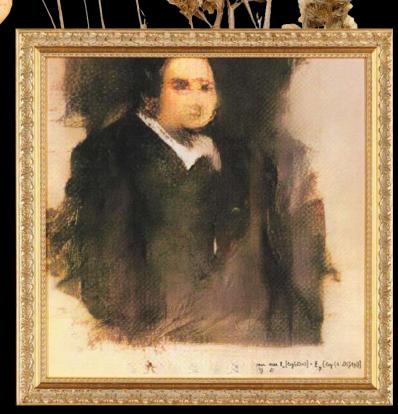


No debo pintar como me ordenan en un taller sólo por encajar o seguirle los pasos a alguien más por querer ser lo mismo, sólo por imitar algo que no soy ni me interesa ser, no quiero encerrarme en una galería o en un museo meramente por jactarme de cierta superioridad artística y tomarme una copa de vino, donde sólo cierta gente pueda verme, soy creyente como religioso que va a misas los domingos, que el arte es indomable y puede ser cualquier cosa, como aquel dicho de que la basura para uno es el oro de otros, o como Ratatouille, cualquiera puede pintar desde donde venga. Por eso sólo pinto, pinto lo que me mueve, lo que veo, lo que me haga sentido, lo que me haga resistir a tanta displicencia, a tanta burla de mi forma de hacer imágenes.

Pinto por mi propia sobrevivencia y mi propio sentir artístico.

Capitulo 7: Imágenes independientes

Creo que muchas imágenes pueden hablar por sí mismas sin necesidad de contexto, gracias a la libre interpretación y acorde a cada acervo cultural que cada quien tenga. Ver imágenes se ha hecho una cuestión mucho más rutinaria y de más fácil acceso que antes, actualmente vivimos en un tiempo digitalizado más que explotado de estas que parecen ser infinitas, sobre todo con las nuevas tecnologías que han ido apareciendo en los últimos años, como la inteligencia artificial, la cual ya por sí misma conforma su propia estética visual, lo que no deja de impresionarme, tanto por el avance como por la capacidad del ser humano de levantar ingenierías y un sinfín de objetos hasta en lo intangible, como el internet o conceptos como el capitalismo, que ha parecido ser un fenómeno que ya se ha individualizado del "creador".



Pierre Fautrel, del colectivo Obvious, "Edmond de Bellamy". Retrato creado con IA, 2018.

Sin querer desviarme del tema o caer en disputas de significados... —de por sí soy una persona muy análoga, todo lo que tenga que ver con dispositivos muy evolucionados se me hace complejo, me imagino lo difícil que debe ser para muchos adultos mayores, al menos a mi abuelita le cuesta bastante hasta llamar por teléfono, yo con suerte comprendo usar Excel, y hasta por ahí—



Digo esto debido a que como muchas imágenes se dan a propios análisis, en conjunto de la experiencia personal tanto con lo que se ve y se sabe, no confirmo ni insinúo que lo que se infiera o se diga de ellas sea verídico o algo considerado como lo real, no obstante, por mucho que me atraigan conceptos a cuestionar como qué es lo real, no quiero darle espacio a discutir qué es esto o si está bien usado, al menos en esta memoria, mi punto es que encuentro la lógica en las anotaciones que de repente otro me comenta: ¿Por qué pintaste a Pablo Chill-e? ¿Por qué a él si no luces de su estilo? ¿Eres gótica y pintas a un trapero?



Claro, sin contexto puede ser contradictorio si quien pregunta lo último lo dice alguien que no explora otras cosas más que lo que "debería consumir cierto tipo de estilo", o se puede insinuar a que aludo a un fan art, lo cual no creo que esté mal o alejado completamente, hay cierto reconocimiento en él que me gusta como artista, lo veo, lo retrato y puede ser razón suficiente.

Fernando no deja de sorprendernos, trae una contraposición entre el sufrimiento moral (recuerdos dolorosos) y el dolor físico (algo que le quema), todo englobado en el concepto del tiempo de Bergson, entendido como un tiempo de experiencias, una unidad dependiente del organismo.

Me cago en mis muerto'

Ca'una que me habéis hecho me acuerdo

Y me quema por dentro (Ay)

Cosas que han pasado, que ya no hay marcha atrá' (Ja)

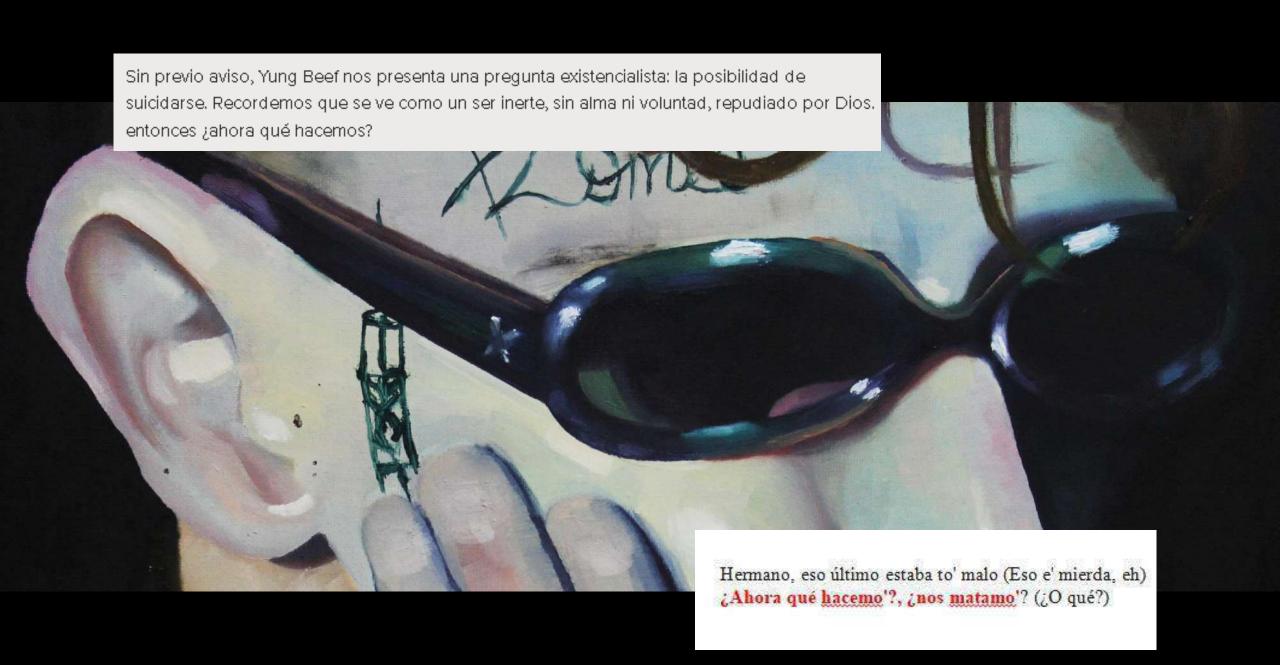
Es por eso que estoy haciendo trap (Trap)

Fumando en el parque, con la nueve detrás (Más na')

¿Qué polla habláis de trap? Si vivís con la mamá (E' feka')



Pero se me hace curioso como se me ha cuestionado su pintura y el gesto de ésta, tal como la de Yung Beef, comparado a otras pinturas que tengo.



En el fondo no lo veo desde la fanaticada como foco principal, sino más bien desde el concepto que ellos, particularmente a mi gusto, emanan. Más allá de que ellos sean ellos, sino más bien lo que representan y el arte que generan a través de sus discursos, identidad y escenas, el como a través de cuestionamientos que se hacen dentro de sus contextos llegan a cosas que realmente son muy profundas dentro de la superficialidad, llegando hablar desde el sexo a la muerte.

Por eso al Taitita yo siempre le rezo

Pa' que la flaca no me dé su beso (Muack)

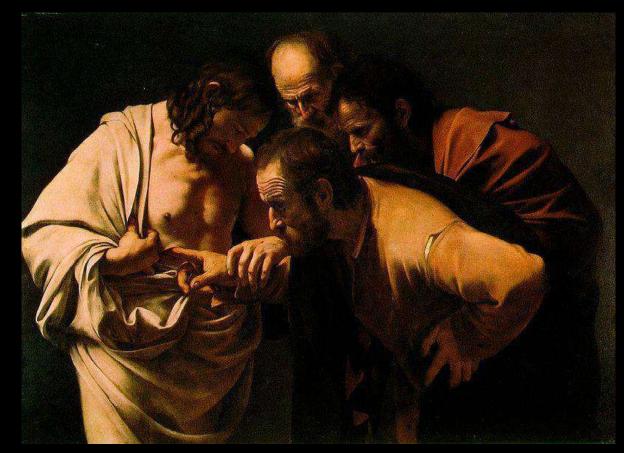
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente

Porque el gobierno la maquilla

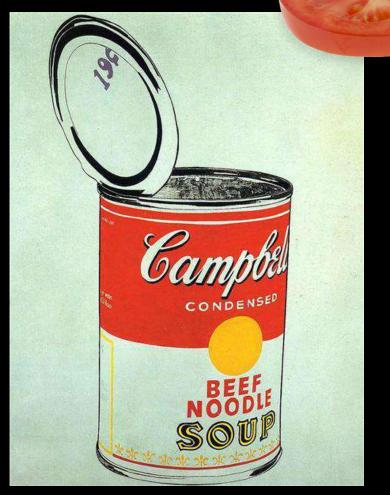
Pero mata, roba y miente







Interpretación de La incredulidad de Santo Tomás de Caravaggio (1602) por artista contemporáneo chileno, Raúl Pizarro.



Big Campbell's Soup Can 19c (Beef Noodle), Andy Warhol, 1962.

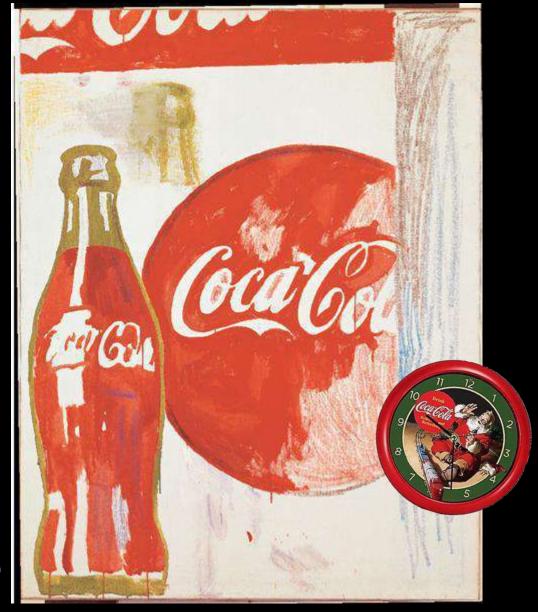
Se me hace interesante ver cómo sin un trasfondo muchas imágenes quedan en eso, en ideas asumidas por algo, y tal vez cuántas otras imágenes vemos sin saber cuál realmente son sus intenciones detrás, es por ello que me llaman la atención algunas obras de Andy Warhol, que, sin un marco, una lata de una sopa de tomate parece algo ambiguo, ¿qué me quiere decir? Hay gente que le da un sentido muy profundo, que ha de existir por ser una crítica del sistema económico, y otros porque era algo que disfrutaba como cliente y meramente por ser un objeto que veía todos los días.

Ese juego lo encuentro simplemente fascinante.





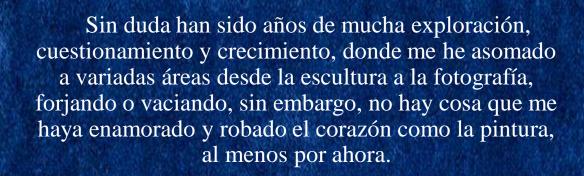
Red Jackie, Andy Warhol, 1964.



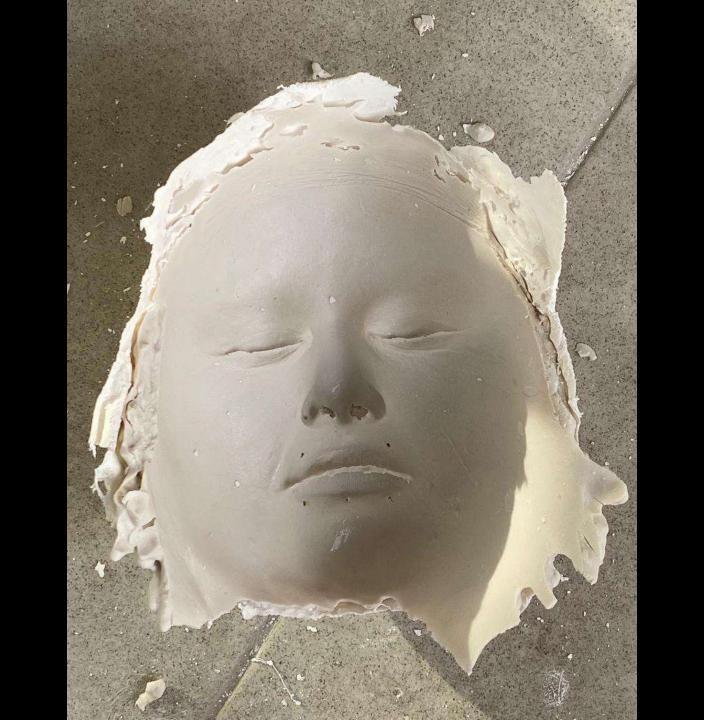
Coca-Cola (1), Andy Warhol, 1961.

Cierre: Pintura como capa de piel.











Aun así, creo que la pintura trae muchos problemas, no creo que sólo deba asumirse como el lienzo bidimensional que debe valorarse desde su estado de quietud en una pared, estático y sin forma. Considero a la pintura por lo que es, literalmente, una capa de pigmento que se impregna sobre otra, y así mismo la piel, capas y capas de tejidos que van conformado un volumen y una estructura.

La pintura se ha transformado en mi lenguaje, en la traducción inmediata de cuando despierto y abro los ojos, en la mutación de mi mutismo y los dolores que aprietan mi pecho, mi fuente directa de vómito arreglado que difumino y cubro entre simbolismos y gestos dispersos.



Creo la pintura como una capa más de piel en mí, como este trozo de algo que se toma y se arrastra, que se deposita en una superficie para ser martillado y estirado, como algo que se agarra y puede abrazarse, arrugarse y desenvolverse. La siento como un espacio tridimensional, que puede sacarse y llevarse encima, que se desmorona y se ensucia, que ocupa lugar y no tiene dónde ser guardado. Valoro la pintura como registro de todo lo vivido, lo llorado, lo observado. Desde lo oído a lo visual. Como un diario de vida de cambios y de evolución, sin embargo, también de estadía. Registro lento, paulatino y meditado. La pintura como refugio de lo contemporáneo, de lo pop cargado de emocionalidad, como evidencia de existencia y manifiesto.



Existo, pinto y me muero.

Referencias:

Bibliografía:

- Alario Trigueros, M.T. (2009). Arte y feminismo. Nerea.
- Albert Camus (1942). El mito de Sísifo. Editorial Losada.
- Giulio Carlo Argan, (2004). El arte moderno. Ediciones Akal.
- Giunta, A. (2020). Feminismo y arte latino americano: historia de artistas que emanciparon el cuerpo. Siglo Veintiuno Editores.
- Grosenick, U. (2003). Mujeres artistas de los siglos XX Y XXI. Taschen.
- Guasch, A.M. (2011). Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades. Akal/Arte Contemporáneo.
- Guasch, A.M. (2009). Autobiografía visuales: del archivo al índice. Ediciones Siruela.
- Immanuel Kant. (1764). Las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Eneida.
- Nicolas Bourriaud, (2002). Postproducción. Adriana Hidalgo.
- Nochlin, L. (2018). Arte y feminismo. Phaidon Press.
- VV.AA. (2021). Grandes mujeres artistas. Phaidon Press.
- Walter Benjamin. (1935). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Revista Zeitschrift für Sozialforschung.

Obras Mencionadas:

- Andy Warhol. (1961). Coca-Cola (1). Pintura polímero.
- Andy Warhol. (1962). Big Campbell's Soup Can 19c (Beef Noodle). Pintura polímero.
- Andy Warhol. (1964). Red Jackie. Acrílico y serigrafía.
- Artemisia G. (1638-1639). Autorretrato como alegoría de la pintura. Óleo.
- Artemisia G. (1616-1620). Judit decapitando a Holofernes. Óleo.
- Caravaggio. (1601). Crucifixión de San Pedro. Óleo.
- Caravaggio. (1602). La incredulidad de Santo Tomás. Óleo.
- Cindy Sherman. (1985). Sin título No. 153. Fotografía a color.
- Clara Peeters. (1623-1627). Bodegón con quesos, alcachofa y cerezas. Óleo.
- Diego Velázquez. (1656). Las meninas. Óleo.
- Francis Bacon. (1954). Figura con carne. Óleo.
- Francis Bacon. (1960). Homenaje a Van Gogh. Óleo.
- Jacques-Louis David. (1793). La muerte de Marat. Óleo.
- Jacques-Louis David. (1801-1805). Napoléon cruzando los Alpes. Óleo.

- Johannes Vermeer. (1658). La lechera. Óleo.
- John Everett Millais. (1852). Ofelia. Óleo.
- Mark Rothko. (1950). White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose). Óleo.
- Michael de Brito. (2020). Mujeres en la mesa. Óleo.
- Miguel Ángel. (1511). La creación de Adán. Fresco.
- Pierre Fautrel. (2018). Retrato. Inteligencia Artificial.
- Pieter Claesz. (1630). Vanitas Still Life. Óleo.
- Raúl Pizarro. (2018). La incredulidad de Santo Tomás. Óleo.
- Rembrandt. (1655). El buey desollado. Óleo.
- Soutine. (1926). Carcass of beef. Óleo.
- Sun Yuan & Peng Yu. (2016). Can't help myself. Instalación.
- Vincent Van Gogh. (1886). Un par de zapatos. Óleo.

Webgrafía:

- Análisis de "Intro", de Yung Beef. https://www.mediavida.com/foro/musica/analisis-de-intro-de-yung-beef-666153
- Pablo Chill-E Facts. https://www.youtube.com/watch?v=MTHH_Py4VP8&ab_channel=PabloChill-E
- Yung Beef en diálogo con Ernesto Castro. https://www.youtube.com/watch?v=VbEcfV-z9-s&ab_channel=ErnestoCastro