

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Mi tormenta

Memoria para optar al título profesional de Pintora

Nombre: Jael Alegría Carrasco

Profesor Guía: Patricio González

Santiago, Chile 2024

Índice

Introducción	3
Agradecimientos	5
Acercamiento al Collage	6
Collage como concepto	7
Referentes del proyecto	8
Exploración del collage	10
Episodio oscuro	15
Procedimiento obras de titulación	17
Comentario para cerrar	27
Bibliografía	28

Introducción

He abordado este escrito, a partir del acercamiento al concepto de Collage, su construcción y tratamiento, en cómo a partir de ello, ocurre la experimentación y su producción hasta llegar al procedimiento de las obras de tesis.

Los periodos más determinantes son desde la experimentación hasta el procedimiento, ocurren en un plazo de 3 años. Se han desarrollado los conceptos tratados, profundizando en las ideas más íntimas enfrentadas con la propia incongruencia. Se añadirá un escrito que se aparta del contenido tratado pero que es atinente al contexto autorial.

Se complementa además con referentes dentro de distintas áreas artísticas, aprendizaje obtenido con el tiempo e imágenes para ayudar al espectador a identificar las obras y trabajos.

La intención de este escrito es entregar al lector la recopilación de experiencias y aprendizajes a través del tiempo, que ayudan a reflejar el sentir de la autora y ver la obra a través de sus ojos.

Conceptos visuales tratados en las obras que he realizado.

- Distorsión, deformación de cuerpos materiales, orgánicos y estructuras (ovaladas).
- Aparición y desaparición
- Movimiento, imagen repetida y desplazada.
- Fragmentación, recortes de continuidad.
- Espacios imaginarios (otro espacio).
- Retrato incorporado, como reflejo o cortado.
- Panorámica y cortes visuales con relativa continuidad de la propia imagen.
- agua o cielo, integración pasiva dentro del producto final.
- cielo y suelo, volteados.
- Figuras geométricas, cortes de ángulos.

Temas de contenido en las obras que he realizado.

- Paisaje urbano/rural.
- Código digital en la pintura, digitalización.
- Collage.
- Cotidianeidad.
- Colores vivos, con variaciones.

- Forma y contraforma.
- Relieve.
- Calce y descalce.

Con tintes de querer atrapar al espectador en la obra.

Agradecimientos

Primeramente y el más importante, a Dios, que sin él no sería la persona que soy hoy en día.

A Jonathan, mi futuro esposo, que a pesar de en mis peores momentos dar el 1%, él dió el 99% y fue mi apoyo.

A mi papá y mamá, que cuando quise renunciar, me consolaron con un cobijo único.

A mis hermanos, que estuvieron presentes en cada oportunidad que tuvieron.

Soy consciente de que sin estas personas, esta memoria no sería posible.

Acercamiento al Collage

Antes de conocer la técnica de collage, mi comprensión era básica; lo veía como la unión de fotografías en una cuadrícula de imágenes. El interés por el collage surge de un taller con ese mismo nombre. Aunque no estaba familiarizada con la teoría ni con la práctica, me sorprendió la facilidad casi intuitiva con la que se lograba modificar una imagen mediante el corte y el pegado, jugando con las formas y las contraformas, que contrario a lo que creía de un orden homogéneo, era desorden y prueba. Terminó siendo una actividad de la cual disfruté tanto del proceso de creación como del resultado final. A pesar de la escasa experiencia y del poco conocimiento que tenía sobre el concepto, la experiencia resultó estimulante y me motivó a continuar trabajando en la técnica.

La siguiente imagen, son recortes con corta cartón de 4 cartulinas en tonalidades grises, pegadas con cola fría más un recorte de cartulina azul, pegado desde la parte trasera de la obra. Fue el primer collage a conciencia que hice, evaluando la composición y las formas. En retrospectiva, quedan huellas de esta obra en mi proyecto.

Durante años me distancié de la técnica, sin volver a experimentar. Sin embargo, se presentó la oportunidad de retomar el collage, esta vez de forma digital. Aunque la técnica cambió de lo manual a lo digital, la experiencia resultó ser muy similar a nivel personal. Así, la relación con el collage se ha desarrollado en el ámbito del código digital, una implementación que se continúa explorando en la actualidad.

Collage como concepto

El Collage “... representa la innovación formal más revolucionaria dentro de las formas de reproducción artística de la imagen.” dice Alejandra Morales refiriéndose al pensamiento de Ulmer. Según Eloi Puig en su texto Precursores del collage, el collage surge “por la necesidad de reestructurar el espacio pictórico.”

Añadiendo, Morales en su texto comenta que “... el desarrollo del collage avanza paralelamente a la experimentación de materiales y de nuevas dimensiones espaciales...”, refiriéndose a lo que era el collage en el movimiento Cubista. Asimismo, esto es posible relacionarlo a lo que es el concepto incorporado en los movimientos artísticos.

Es posible ver esta técnica a lo largo de la historia desarrollada en los movimientos artísticos, comenzando por el cubismo, pasando por el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, collage pop. Cada movimiento aborda el collage de distintas maneras, para criticar, protestar, relacionar y experimentar.

Implementando no tan solo la base de materialidad del collage, que “alude directamente al elemento que se utiliza para pegar, la cola”, dice el autor Eloi Puig. También, utilizando el óleo en la pintura como la utilizó Juan Gris. Además, Umberto Boccioni quien plantea en su Manifiesto técnico de la escultura futurista que una composición plástica de la escultura puede estar hecha de múltiples materiales. Kurt Schwitters por otro lado, utilizaba objetos desechados por la civilización.

Es atinente mencionar a Robert Rauschenberg, que al igual que artistas antes mencionados, utilizaba materiales desechados junto con pintura y escultura, utilizando luego la técnica artística de serigrafía, buscando así nuevas formas de expresión. Por ejemplo, Telas, fotografías y objetos encontrados eran parte de sus obras, integradas en un collage. Parte de su recorrido como artista lo llevó a viajar por el mundo, adquiriendo un intercambio cultural a través de su arte, en el que se aprecia su mezcla de disciplinas. El impacto del artista añade definición al concepto de Collage y fue fuente de reflexión para futuros artistas.

Viendo a través de su historia, el collage es un concepto flexible, quiero decir en cómo se adapta a diferentes corrientes artísticas, se puede usar en distintas áreas, flexibilizando su uso. Me es cómodo verlo de esta manera y que no fuese algo rígido o limitado de utilizar, sino algo con lo que su exploración puede abarcar mucho terreno. Concepto versátil. Ha ido variando en su materialidad, para dar innovación.

Referentes del proyecto

En el mundo del arte, existen obras y proyectos artísticos que han enriquecido este trabajo. Por ello, abro este espacio para reconocer el impacto que han generado. Estas obras, independientemente de su disciplina, comparten la característica de jugar con el espacio, deformándolo o proyectando escenarios imaginarios que desafían la realidad. Además, es importante mencionar que su influencia marcó el inicio de la continua exploración de nuevos conceptos, como el collage. Más allá de su historia, se abordará de manera concisa la relevancia personal que han tenido.

Gordon Matta Clark.

Artista conocido por sus obras de arte que exploraban por medio de la arquitectura, el espacio. Consistiendo en edificios abandonados, que se cortaban y modificaban para crear nuevas formas, arrasando con paredes, ventanas, pisos y techos que permitían una nueva percepción del entorno. Clark rompe con lo tradicional de la arquitectura. “anarchitecture”.

Su relevancia en mis obras, radica en la intervención del espacio urbano que cuestiona el entorno.

David hockney, fotografías en collage.

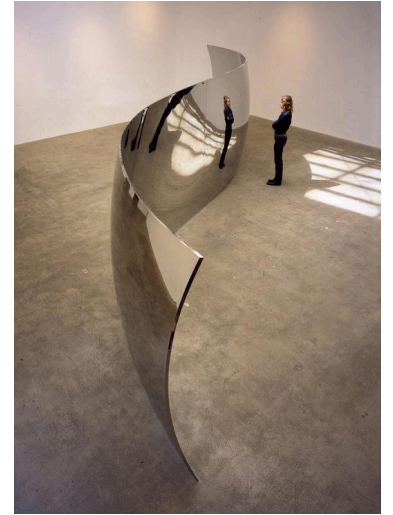
Por medio de la experimentación y técnica, hockney une múltiples fotografías como base para crear una imagen de mayor tamaño. Utilizando la yuxtaposición de las imágenes y la distorsión de la perspectiva, crea un efecto de profundidad y movimiento, jugando así con la percepción.

Su relevancia en mis obras, tiene una fuerte relación. La captura de momentos en múltiples fotografías que une para crear una nueva composición, el procedimiento e idea posee gran impacto en mis trabajos.

Anish Kapoor, espejos. Perturbación del espacio.

Realiza una serie de obras con espejo que exploran la relación entre la reflexión, la luz y el espacio. Sus espejos tienen superficies curvas o cóncavas, creando un efecto de deformación, desorientación y abstracción, además juega con la percepción, la reflexión de la luz y experiencia del espectador, dejándolo cuestionar su relación con el entorno.

Su relevancia en mis obras, es la vista amplia de la distorsión y en cómo el espacio se ve transformado, reflejando esta otra realidad.

Como también en el cine, films han contribuido a la introducción de nuevos conceptos.

- Doctor Strange (2016). Realidad fragmentada.
- Paprika (2006). Cortes, aparición y desaparición, sin sentido.
- Sueño lúcido (2017). Conexión de formas del imaginario.
- trainspotting (1996). Distorsión en curvas y expansión del espacio.

Exploración del Collage

Antes de comenzar, quisiera compartir algo que me ocurre frecuentemente como artista: la dificultad para distanciarme de la obra y observar lo que el espectador percibe. Estoy tan inmersa en el proceso creativo que asumo que el espectador ve lo que yo veo, sin considerar las preguntas que podría hacerse, como: “¿Por qué esta figura está junto a esta otra y no con aquella?”. Cada “ecuación” que he pensado está tan internalizada en mí que no surgen cuestionamientos y el fundamento pasa a un segundo plano, donde su relevancia es mínima.

Sin embargo, como artista, siento la responsabilidad de explicar y responder a esos cuestionamientos. Dudo tener una respuesta teórica respaldada por la historia del arte o algo que “satisfaga” al espectador; más bien, ofrezco una interpretación que refleja el sentido que le he dado a mi obra, ni más ni menos. Este dilema se ha presentado desde los inicios de mi vida artística.

Continuando con los principios, el punto de partida de la exploración se encuentra en la base del examen del taller de pintura año 2022, donde surgió el deseo de “explorar” nuevas áreas y experimentar con lo que para mi, era inexplorado. Siendo un proceso autónomo y espontáneo.

Sin embargo, enfrentaba un desafío claro: la dificultad para transmitir ideas de forma verbal. A pesar de esto, podía observar el entorno de una manera diferente, deteniéndome a apreciar más allá de lo que normalmente veía, lo cual se convirtió en un hecho recurrente en el proceso de trabajo.

Es necesario mencionar que, en ese momento, la definición misma del proyecto de examen fue cambiando, tomando sentido a medida que pasaba el tiempo. La exploración continuó en aumento.

Como primer acercamiento al proyecto, empieza el interés por el concepto fotográfico “ojo de pez” que se concluye, abordando por consecuencia, la panorámica con la perspectiva cóncava (ondulada). Este enfoque se aplica principalmente al paisaje urbano, capturando los efectos genuinos que se obtienen a través de la cámara.

El proceso de creación comienza con una serie de capturas fotográficas repetidas, realizadas con un celular en configuración panorámica. Durante la toma, se variaba el movimiento para capturar la continuidad de la imagen, resultando en una nueva representación de la realidad. Estas fotos se tomaron en espacios verdes transitados y cotidianos.

Más tarde, se seleccionan las fotografías que mejor se complementan y se editan mediante digitalización con el programa Paint Sai. La composición de la obra se construye recortando, curvando, sobreponiendo y eliminando elementos que no aportan de manera significativa, creando así una imagen coherente para la autora. El enfoque es generar una nueva realidad en la que se habita de manera controlada.

Se aplica la técnica del collage, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. También se implementa la alteración de la forma en su proporción y figura, con el propósito de enfatizar ciertos aspectos visuales y provocar diferentes focos de atención en el espectador. Esta alteración puede variar entre sutilezas hasta desproporciones significativas de la forma original, buscando generar una sensación de movimiento, una expansión del espacio o una nueva percepción de lo cotidiano.

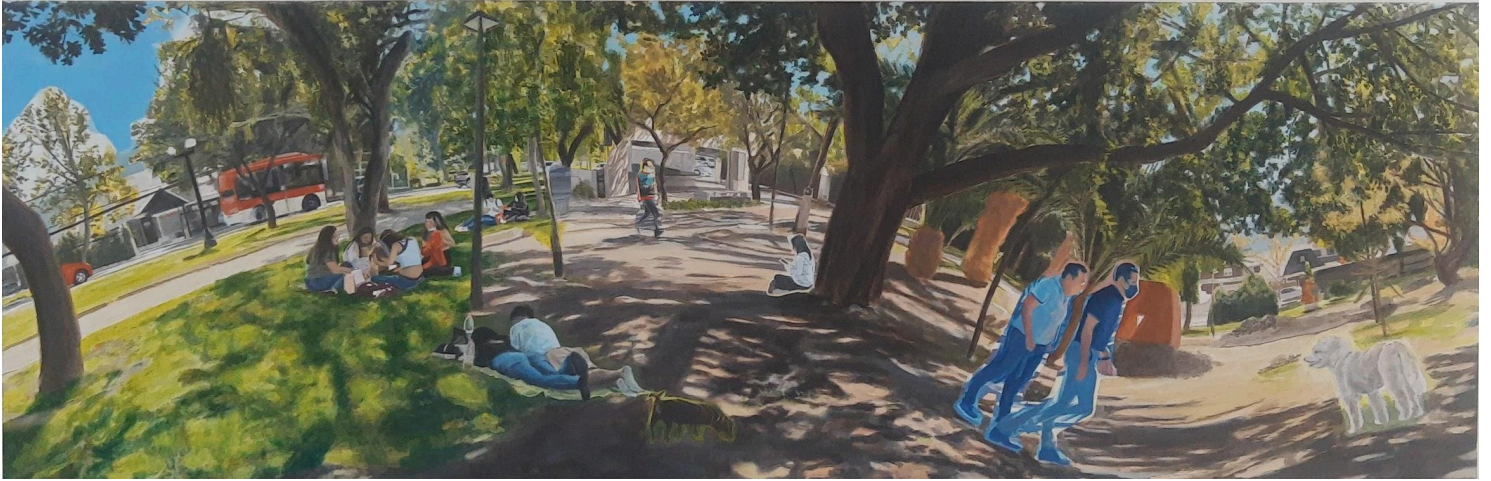
Además, se interrumpe la continuidad visual de las imágenes, manipulando la fluidez con el fin de desafiar la percepción del espectador y presentar una visión no lineal.

La variedad en el color de las imágenes pintadas se relaciona con diversos factores, como la luz, la cámara y la intención de lograr un valor más claro, así como con la interpretación del color de la imagen digital. Esto está presente en cada obra pintada.

La siguiente imagen es el resultado digital, seguida por el resultado en pintura. Se distingue una única modificación, siendo este la edición mediante un filtro con tonos fríos que se le hicieron a los dos hombres que caminan juntos.

Se le añadirá la ficha técnica a aquellas obras de mayor importancia.

Sin título

29 de diciembre de 2022

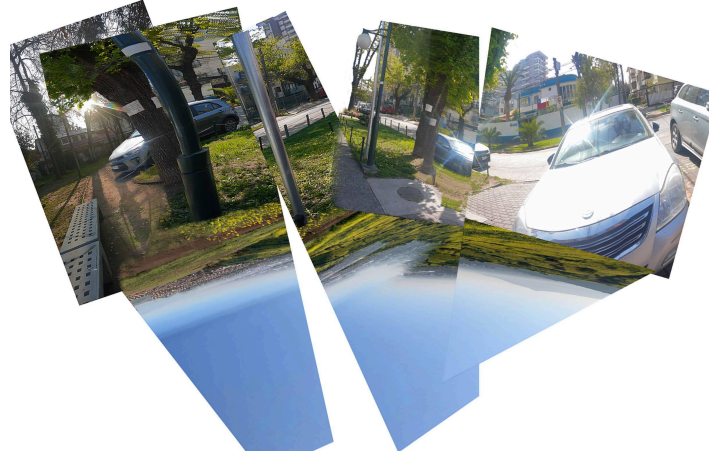
55 x 170 cm

Óleo sobre tela

Una vez finalizada la composición digital, se cuadrícula la imagen dividiéndola en recortes de 21 fotografías, para imprimirlas de tal manera que su tamaño corresponda a la dimensiones del lienzo. Luego, se utiliza papel calco para traspasar el diseño al lienzo y comenzar a pintar.

Este proceso, se repite en otras dos ocasiones, pero con la diferencia de que las nuevas composiciones se centran en sectores que frecuento personalmente, que serían: la entrada de la Facultad de Artes en las Encinas, el interior de la facultad y fragmentos del pasaje de mi casa, junto con imágenes almacenadas en el celular.

Así mismo, se incorporan al proyecto nuevos conceptos, como la forma y contraforma, así como espacios carentes de color y "contenido". Este aspecto abre una nueva vía de experimentación, explorando el recorte de "pintura" y los espacios sin pintar.

Sin título
9 de septiembre de 2022
55 x 170 cm
Óleo sobre tela

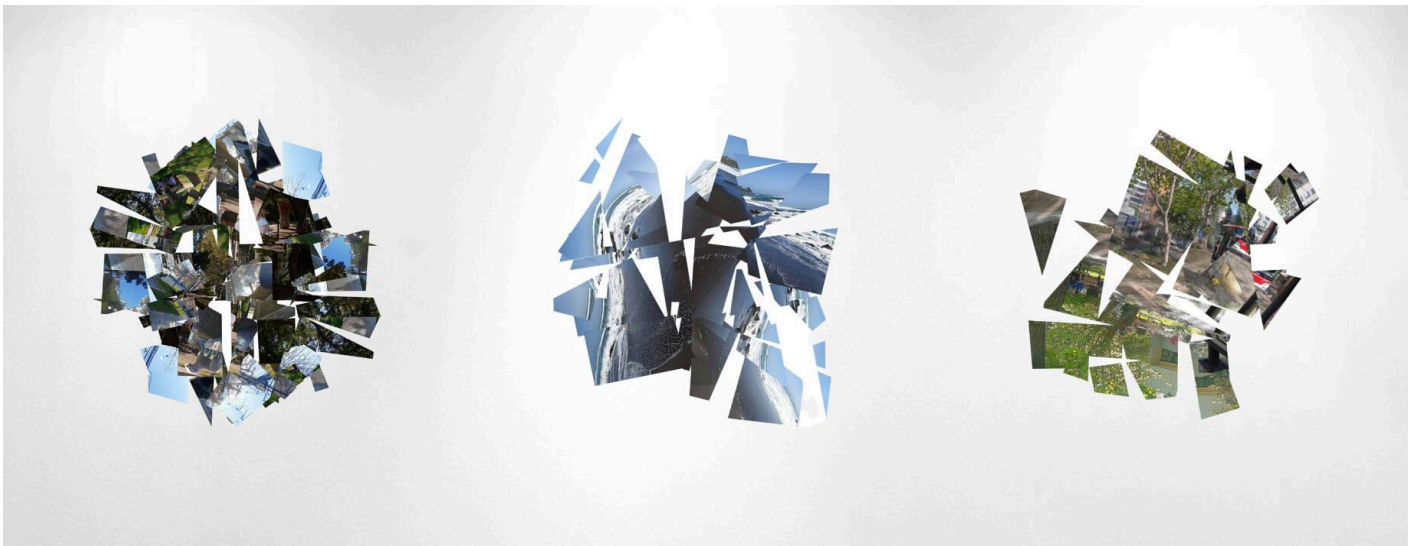
Sin título
29 de diciembre de 2022
55 x 80 cm
Óleo sobre tela

En ese entonces se decide cambiar el soporte de las obras, reemplazando la tela como material original por cartón piedra y utilizando impresión en papel adhesivo en lugar de pintura al óleo. Esta decisión surgió inicialmente como una resolución debido al tiempo, pero se transformó en una ruta interesante para explorar. La implementación de estos nuevos materiales aporta un enfoque diferente. Además, se incorpora el recorte mismo del formato, sustituyendo las formas cuadradas o rectangulares por la figuración distintiva y recortada de la imagen.

En este nuevo formato, se han creado tres obras que se centran principalmente en la composición, el uso del color y la integración, en lugar de buscar un aporte sentimental. Esto contrasta con las tres obras anteriores, que tenían la intención de alcanzar un equilibrio emocional de comodidad.

Con estas tres obras buscaba explorar algo nuevo, una variante innovadora en mi experimentación. Visualmente, quería crear un caos, y al mismo tiempo, encontrar en medio de éste, el descanso y reposo tranquilizador que evoca el mar. Personalmente, es esa sensación la que me transmite.

A medida que avanzaba el proyecto, definí un público objetivo específico: Personas sin conocimientos artísticos, esto debido a que mi círculo familiar que no lo posee y que mi intención era acercarlos a este mundo. El enfoque personal estaba dirigido a aquellos que pudieran acercarse a las obras con genuina curiosidad, descubriendo nuevos aspectos a medida que la observaban para luego adentrarse en la obra y que esta los atrape.

Es fundamental mostrar esta última imagen porque además de presentarlas por las obras que son, representa un paso intermedio que no logré desarrollar a fondo en mi examen, a pesar de mi deseo de crear más imágenes. Lo considero una pincelada de lo que está por venir, un avance de lo que será. La palabra clave es: Fragmentación.

Episodio oscuro

A continuación, se presentará un escrito elaborado en el intervalo entre el trabajo recientemente presentado y la memoria en cuestión. Este texto abarca el año 2023 y principios de 2024, reflejando el constante esfuerzo y duro trabajo que se tuvo que transitar en el intento de realizar una memoria. Este episodio se narra con la intención de contextualizar el estado en el que me encontraba, siendo transparente en admitir que tenía cero intenciones de concluir mi proceso de escritura.

Se advierte que su contenido puede afectar la sensibilidad del lector.

“Una perspectiva de la depresión”

Angustia y estancamiento. No sabes que hacer y no tienes la motivación para averiguar qué es lo que no sabes hacer. Pensar te agota y querer enfrentar te lleva a evitar.

Te despiertas temprano y no tienes hambre, no hay razón para levantarte y vuelves a dormir.

Te acuestas temprano pero no puedes dormir, empiezas a pensar y para desviar la atención, te centras en el celular. Los ojos te pesan pero la mente no se calla. Pasan las horas y cuando no hay espacio para pensar, duermes.

Lloras de impotencia porque no sabes cómo sobrellevar todo lo que sientes y porque no sabes todo lo que sientes.

No pides ayuda ni la buscas por tus propios medios, no te mueves y no estás bien.

Vives con un problema que no sabes identificar y no sabes si lo quieres averiguar.

Pasan los días y los meses, el tiempo se fue y sigues en el mismo punto. Estancada.

Nadie lo dice pero en el fondo sientes que están decepcionados de ti, nadie lo quiere decir.

La mente se vuelve tu mayor limitante y enemigo, te dice que no eres lo suficiente y aunque te digan lo contrario, parece que la mente siempre termina ganando.

Te has vuelto una carga de la que se tienen que ocupar.

Tu pecho se aprieta cuando alguien quiere que vuelvas a pasar por procesos que para ti fueron angustiosos.

Te encuentras a ti misma viviendo en modo automático, como un caparazón vacío que no quiere sentir, sino solo estar.

Intentas motivarte armando planes y métodos para salir de donde estás, pero a los días vuelves a recaer.

Vas dando pequeños pasos pero para nadie es suficiente, ni para ti y vuelves a recaer. Eres hipócrita.

Tratas de entender lo que es mirarte con ojos de amor cuando sabes que no eres suficiente.

Vuelve la angustia al pensar en la posibilidad de volver donde no la pasaste bien.

¿Cómo se avanza?.

¿Cómo se sale del estancamiento?, piensas con la presión en el pecho.

No hablas, no conversas y te guardas... Lo que si sabes es:

- *De alguna manera tienes que avanzar.*
- *Aún no sabes como, porque antes esto ya había fallado.*
- *Buscarás la manera aunque no sabes si la encontrarás."*

"Volviendo a escribir meses después... Lograste encontrar la manera."

Procedimiento obras de titulación

Desde el trabajo anterior hasta este, ha transcurrido un año en el que no se ha abordado relación con la continua experimentación. La dificultad evolucionó hacia una complejidad que se centró en sobrellevar el estado mental. Regresé a lo que ya conocía y dominaba, para no sobrecargar aún más la mente, ya que no se podía comenzar nada nuevo; era necesario establecer una base sólida para poder realizar la memoria.

A continuación, se relatará el procedimiento escrito que fue siendo cada paso de la obra, un proceso que resultó ser casi mecánico.

El proceso de creación es muy similar al procedimiento anterior, aunque presenta diferencias en el desarrollo y el resultado final. Se inicia con la captura individual de imágenes, las cuales deben cumplir con un único requisito: “tincada” (un aspecto personal que llame la atención). Este elemento se basa principalmente en los colores del entorno y en cómo, de manera mental, se construye una ilusión de composición de lo observado.

Si se cumplen estos requisitos, se procede a capturar fotografías desde un mismo lugar hacia distintos ángulos, lo que permite que la cámara registre cambios en luz y, por ende, en los colores.

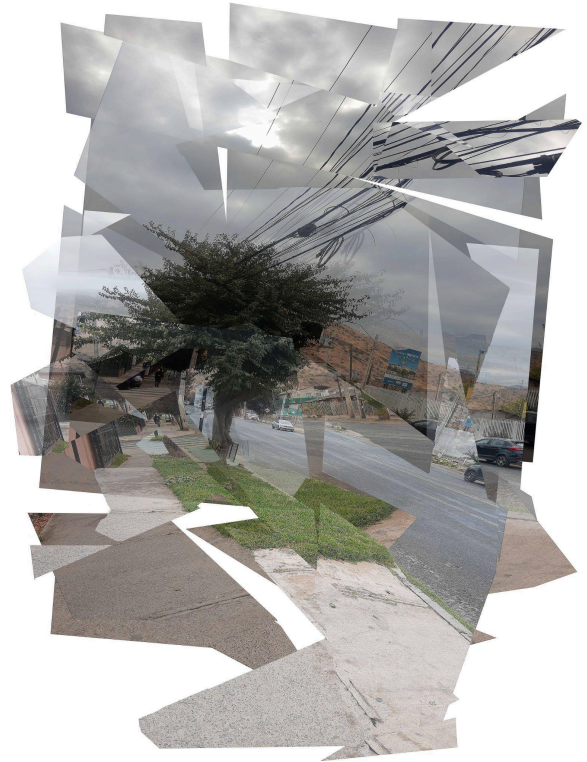
A través de la digitalización en el programa Paint Sai, se unen las imágenes asegurando que mantengan el mismo tamaño y proporción. Luego, se ajustan de manera que continúen la una con la otra creando así una composición más grande. Estas imágenes continúan de manera relativa con la anterior, formando un conjunto que evoca una sensación panorámica y ofrece una mayor amplitud visual.

Una vez lograda esta unión, se experimenta con cada imagen, torciendo, cortando, superponiendo, expandiendo, borrando y uniendo, explorando la interacción entre las imágenes y las formas. Se abordan conceptos como la abstracción, la forma y contraforma, así como el fotomontaje.

El proceso implica dividir y descomponer las imágenes en partes más pequeñas, construyendo una nueva realidad a través de cortes regulares e irregulares que ofrecen una visión múltiple de la misma.

Alejandra Morales en su escrito dice y cito “Cortar: Sacar un objeto de su contexto. Lo que significa que el acto de elegir se transforma en un aspecto fundamental en la generación del collage”.

Un ejemplo de esto es la siguiente imagen, donde se utilizaron cuatro fotografías para crear la obra de la derecha.

Este proceso es único para cada obra, centrado completamente en la composición. Se repite la misma “fórmula” con las siguientes nueve obras, variando en el resultado final de cada una.

Si bien presentan similitudes unas con otras, se conciben en grupos para que la conexión entre ellas, se integre y se relacionen.

Se continúa el trabajo, realizando la impresión de las imágenes, encargadas en “Bazar July 's”, con la indicación de que sean en papel adhesivo. Como dato complementario, la imagen impresa contiene el rastro de la cámara del celular cuando se le hace zoom, generando un efecto saturado en las formas.

Una vez listas, se recortan de acuerdo con la figura de cada imagen, eliminando los espacios blancos en su mayoría. Luego, se sobrepone la imagen en el trupán y se dibuja la silueta con lápiz grafito, para después sellar el dibujo con laca.

El trupán es elegido como soporte por ser un material confiable al momento de cortar torpemente, con medida de 5 milímetros.

Con la máquina caladora, se corta el trupán guiándose por el contorno del dibujo (momento de incomodidad y adormecimiento de espalda). Posteriormente, se pulen los detalles con lija y corta cartón, para mayor precisión (momento de dolor en los dedos de las manos). Se repite el proceso de colocar la imagen sobre el trupán para corregir imperfecciones. Finalmente, una vez se confirma que la imagen impresa encaja en el trupán, se inicia el cuidadoso proceso de quitar el papel adhesivo y pegarlo al trupán. En el caso de nuevamente percibir imperfecciones, se vuelve a lijar y cortar. Luego se le añade pintura blanca en el contorno del trupán para dar un mejor acabado estético.

El corte del trupán está diseñado para romper con el formato rectángulo o cuadrado, tal como se hizo en el trabajo de examen. Este enfoque logra una integración distinta a la que se consigue con el formato tradicional. Desde mi perspectiva, el formato deformado establece vincularse dinámicamente con su lugar de soporte (la pared, en estos casos).

A continuación, el resultado de las 10 Obras:

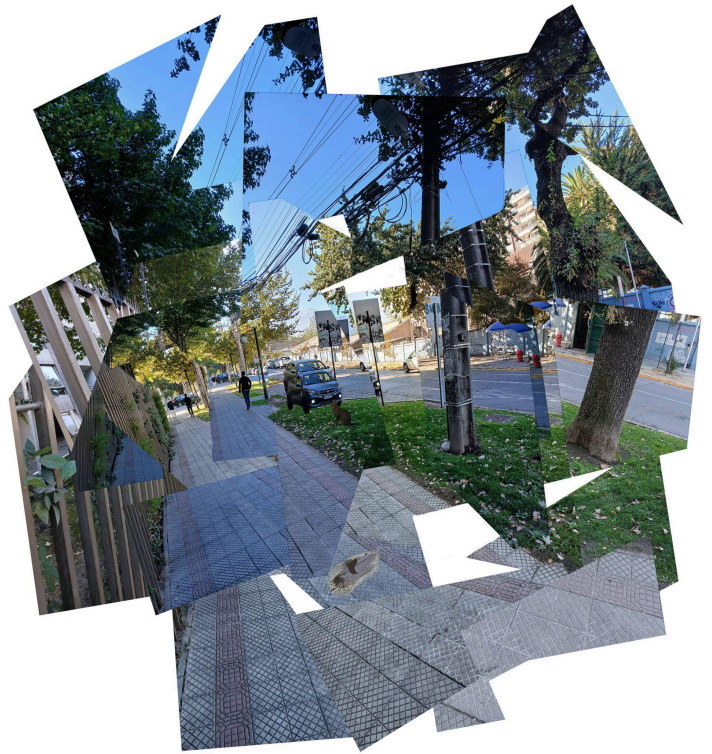
Árbol 2

Obra contemplada por diez imágenes, de las cuales nueve pertenecen a la captura real y una es un añadido a la composición, esta se trata de un gato y su reflejo en el agua, donde se separan en la composición.

El lugar de captura se encuentra en calle las Encinas, la entrada de la facultad de artes, Universidad de Chile, comuna de Ñuñoa. Una mañana fresca.

Fecha: 30 de abril de 2024.

Dimensiones: 52 x 54 cm.

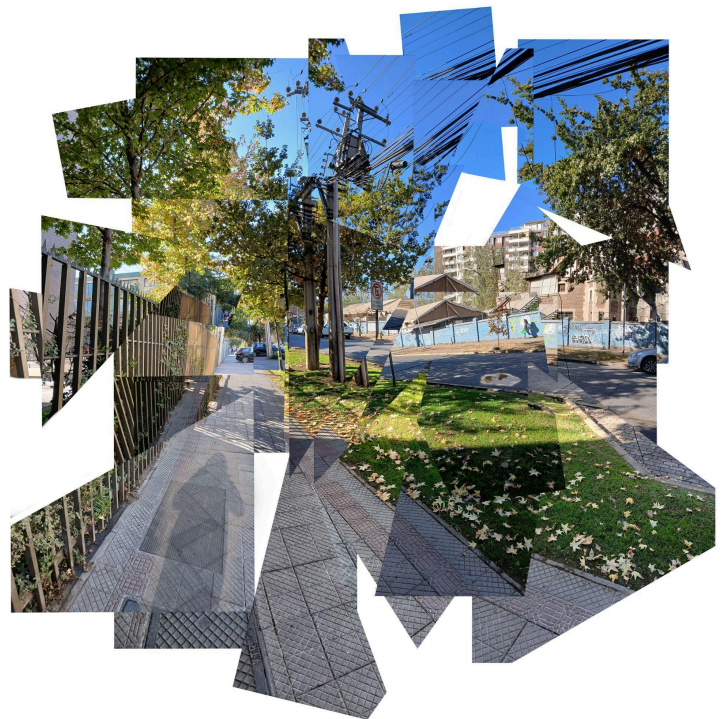
Árbol 3

Obra contemplada por 14 imágenes, de las cuales doce son parte de la captura real y dos son añadidas posteriormente, una se trata sobre la sombra de la autora y la otra sobre el reflejo del agua de un gato.

El lugar de captura se encuentra en calle las Encinas, la entrada de la facultad de artes, Universidad de Chile, comuna de Ñuñoa.

Fecha: 9 de mayo de 2024.

Dimensiones: 52 x 53 cm.

Árbol 4

La obra está contemplada por 13 imágenes, de las cuales doce son parte de la captura real y una imagen es añadida posteriormente, esta se trata de un autorretrato ubicado en el vidrio del auto.

El lugar de captura se encuentra en calle las Encinas, la entrada de la facultad de artes, Universidad de Chile (La vereda de al frente de las anteriores), comuna de Ñuñoa.

Fecha: 31 de mayo de 2024.

Dimensiones: 65 x 52 cm.

Árbol 5

La obra contempla doce imágenes, de las cuales, las doce pertenecen a la captura real. Esta obra tiene la intervención directa del contraste de color, siendo añadida través del programa Paint Sai.

El lugar de captura se encuentra en calle las Encinas, la entrada de la facultad de artes, Universidad de Chile, comuna de Ñuñoa.

Fecha: 6 de agosto de 2024.

Dimensiones: 60 x 55 cm.

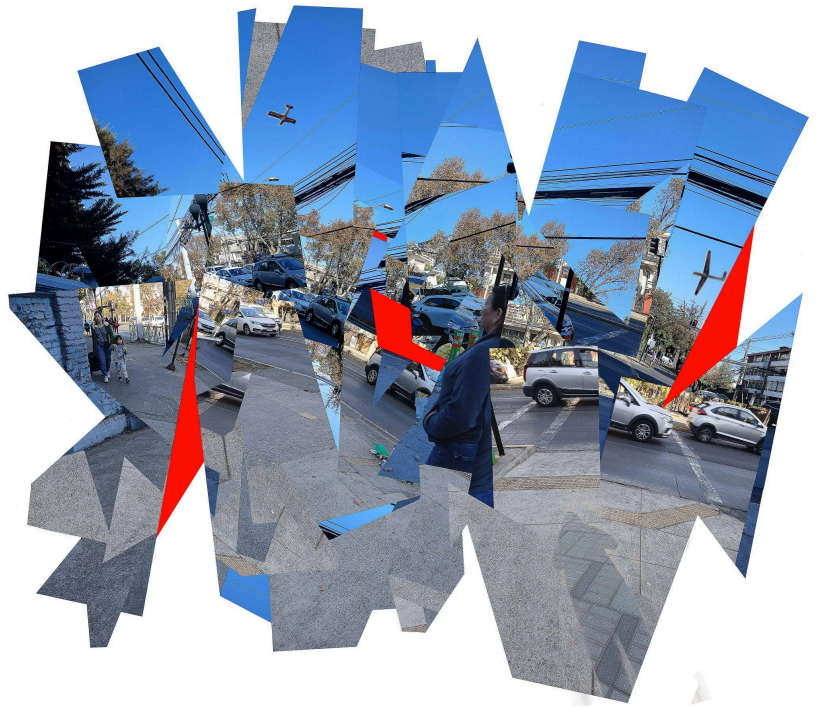
Árbol 6

La obra tiene contempladas 13 imágenes, de las cuales once son capturas reales y dos son las imágenes añadidas posteriormente. Estas son la sombra de la autora y dos aviones. Al igual que la anterior, tiene la intervención del color. La obra tiene otra versión, esta se ha decidido por la opción final.

El lugar de captura se encuentra en la esquina de calle las Encinas, con Avenida Macul, comuna de Ñuñoa.

Fecha: 6 de agosto de 2024.

Dimensiones:63 x 55 cm.

Árbol 7

La obra está compuesta por 18 imágenes, de las cuales trece fueron sacadas del mismo momento, cuatro fueron tomadas en el mismo lugar pero otro día y una que es añadida posteriormente. La añadida es un avión. La obra tiene otra versión, en la cual se ha decidido por esta.

El lugar de captura se encuentra en calle la punta, paradero de micro B29, comuna de Renca.

Fecha: 30 de julio de 2024.

Dimensiones:72 x 55 cm.

Árbol 8

La obra está compuesta por 14 imágenes, de las cuales las 14 son capturadas en el momento. La obra tiene otra versión de la cual, quedó esta.

El lugar de captura se encuentra en el interior del campus Juan Gomez Millas, Universidad de Chile, comuna de Ñuñoa.

Fecha: 24 de julio de 2024.

Dimensiones: 84 x 55 cm.

Árbol 10

La obra consiste de 19 imágenes, en la que las 19 se capturaron en el mismo momento. Alusión a lo panorámico. Tomadas de una mañana fresca posterior a una noche de lluvia.

El lugar de captura se encuentra en la esquina de calle Román Díaz con Cirujano Videla, comuna de Ñuñoa.

Fecha: 6 de agosto de 2024

Dimensiones: 67 x 55 cm.

Árbol 11

La obra consiste de 17 imágenes, en la que las 17 se capturaron en el mismo momento. Tomadas después de una noche de lluvia, una mañana fresca.

El lugar de captura se encuentra en calle Miguel Claro, comuna de Ñuñoa.

Fecha: 6 de agosto de 2024.
Dimensiones: 65 x 55 cm.

Árbol Parado 1

La obra consiste de cuatro imágenes, en la que las cuatro se capturaron en el mismo momento. Imágenes capturadas de manera vertical (en ascendencia y descendencia), una tarde con tintes de lluvia.

El lugar de captura se encuentra en calle La Punta, comuna de Renca.

Fecha: 17 de abril del 2024.
Dimensiones: 69 x 91 cm.

Aclaración, los nombres escritos son para diferenciarlos de manera simple y sencilla, para mayor comodidad a la hora de nombrarlos. La enumeración equivale al orden en que fueron creadas (la falta del número 9 es por una obra que no fue escogida), la diferencia en las fechas, es a causa de su intervención y cuando dejaron de modificarse.

El tamaño varía en el ancho, manteniéndose constante en el largo (a excepción de *Árbol parado*). Esto es debido a que es un tamaño cómodo para lograr apreciar las obras.

Los lugares capturados en las obras se limitan a tres: mi casa, la universidad y la actual residencia de mi pareja, por los que transitaba constantemente durante un lapso de seis meses a cuatro años. Mi visión se ha plasmado y reducido a estos espacios. Mi estado de confort no me permitió salir de esta comodidad para no afectar mi bienestar mental.

Desde los inicios de la trayectoria personal con la experimentación digital en el collage, algo característico que permanece es la continuidad panorámica que se refleja en las obras. A través de múltiples capturas de imágenes, se logra una vista amplia que ofrece una visión más completa del paisaje. Esta continuidad se complementa con cortes visuales que crean diferentes perspectivas, generando una narrativa visual a través de las divisiones, obteniendo así una interesante y bella armonía visual personal.

Como se mencionó, hay varias imágenes de autorretratos (en reflejo o sombras) integradas en otros elementos dentro de la obra (como el auto o el suelo). Su objetivo es incluir a la autora en el marco visual, añadiendo una nueva dimensión. Además, se presentan fragmentados, de manera que no se perciban como figura humana, lo que permite mezclarlos con otros elementos visuales. Esto invita al espectador a explorar la nueva perspectiva fragmentada, alejándose de la percepción convencional.

Las otras imágenes añadidas le dan otro foco de enfoque al espectador, desviando su atención.

Un aspecto recurrente es la inversión del cielo (o lo que se encuentra en la parte superior de la imagen) con el suelo (o lo que está en la parte inferior de la imagen). Esto desafía, al igual que otros conceptos tratados, la perspectiva y la percepción de la realidad, creando un cambio para reflexionar sobre cómo vemos nuestro entorno y cómo naturalmente asumimos los espacios y aspectos de este. Además, genera un contraste tanto de color como de elementos físicos que acentúan la inversión.

En cuanto al color, hago lo posible para conseguir que sean naturales, sin distorsión de filtros, solo con la intervención de la luz solar y en la barrera digital de la cámara del teléfono, que, debido a su configuración, puede alterar la tonalidad o el valor de los colores, impidiendo que se refleje la auténtica realidad.

Además, los conceptos de forma y contraforma juegan un papel principal en mis obras, influyendo significativamente en la percepción del espectador. Esto genera un balance compositivo entre ambas, que terminan produciendo la obra. La forma en la que elijo la composición, ya sea mediante el calce, que armoniza la coherencia visual, o el descalce, que añade complejidad y tensión, contribuye a desafiar la perspectiva del espectador.

Como paso final de las obras, se prueba con fragmentos de trozos de trupan pintados con acrílico blanco y principalmente rojo (mismos trozos que al ir cortando los contornos de las obras, fueron cayendo), posicionándolos sobre las obras creando relieves que interactúan en la composición. Esto es con la intención de generar un efecto óptico, para dirigir la retina y jugar con los planos visuales.

Un objeto que a mi parecer se relaciona con las obras es el espejo roto, ya que cumple con muchos de los recursos visuales que se exploran. Es un objeto de síntesis al que le atribuyó una gran inspiración, además de a los referentes.

Objetivo a alcanzar:

- Fatigar la retina, mientras hay un replanteamiento de la realidad en la que se vive, otra perspectiva igual de realista.

Comentario para cerrar

Mi hermano un día miró las imágenes que estoy realizando para este proyecto, y dijo: “¿Tú lo entiendes?”, a lo que le respondí: “No se trata de entender, sino de una manera distinta de ver las cosas”.

“Son los que miran los que hacen el cuadro”, Kurt Schwitters.

Bibliografía

Precursos del Collage. Eloi Puig. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

El collage: una clave de ingreso en la visualidad del siglo XX. Alejandra Morales

La operación Collage-Montaje como punto de encuentro entre las Artes Visuales y las Artes Escénicas Contemporáneas. Alejandra Morales. Revista de Teoría del Arte.