

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

**UNA SEMANA EN LA PLAYA
EL VOCABULARIO DEL CINE EN LA PINTURA**

BELÉN NAVARRO SUAU

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
optar al grado de licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura

Profesor guía Taller de Grado: Ismael Frigerio Ibar
Profesor guía Memoria de grado: Daniel Reyes León

Santiago, Chile

2017

Índice:

Introducción	1
fundamentación	4
objetivos	6
Marco teórico	6
Análisis	14
Conclusiones	16
Proyecto	17
Descripción técnica.....	17
el proceso de trabajo.....	18
antecedentes propios de la obra	21
referentes artísticos.....	23
montajes.....	25
imágenes poéticas.....	27
Bibliografía	28

Introducción:

La siguiente obra se compone de una serie de cuadros y dibujos, que dan cuenta de un relato, dicho relato consiste en el día a día de un personaje ficticio, el cual se encuentra viviendo en un poblado costero. Nosotros observamos su relación, con la casa, y su entorno, vemos el índice de su paso por esta, indicios de que él estuvo allí, pero no tenemos claridad total de lo que sucede con él. Solo entendemos que la casa en algún nivel le pertenece, ya sea de él o de su familia, que por más que la habite, siempre va a ser un turista en su propio hogar.

Lo que busco en esta obra es enlazar la imagen pictórica con la narrativa cinematográfica, así poder crear universos de empatía con el personaje y la situación a la que estamos accediendo. La obra se compondría de la visualidad pictórica, todo lo que entendemos por luz/sombra y composición, y la misma figuración de esta, nos daría el paso para apreciarla mediante una narrativa cinematográfica, entendámoslo por composición, encuadre, etc...

Pensaba en una aproximación hacia la escena, que pudiera ser lo más natural posible, que mires el cuadro y el espectador pueda comenzar a especular sobre la vida de este personaje ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿a qué se dedica? Dichas preguntas deben ser respondidas desde la empatía, que se mantenga un halo de misterio en lo que observamos, y que la obra proponga espacios intersticiales donde la deducción y la complejidad del relato sean dispuestos desde el artista al espectador mediante la serie de pinturas que componen la obra.

Fundamentación y motivaciones: El lugar de una narración visual

Uno de los principales detonadores de mi obra, es mi relación con el cine y las formas de expresión narrativa, ya sea la literatura, la televisión, o cualquier medio que te transportara a otro mundo, permitiéndonos conocer personas y personajes. De algún modo, ser el espectador, aunque sea por dos horas, nos involucra de lleno en una historia, poniendo a nuestra disposición una serie de emociones, sentimientos y conocimientos a los cuales accedemos mediante las condiciones de esta narración.

Hoy en día disfruto mucho el Cine porque es la mezcla perfecta entre visualidad y narración. El cine tiene la capacidad de construir historias como si fueran las letras cuando leemos un libro. su narrativa visual y sonora nos cuenta cosas que los personajes no pueden en los diálogos. Por lo mismo me inspire en películas a la hora de articular el relato, películas que hablen de cómo es un personaje, y que podamos llegar a conocerlo y tenerle cariño como si en verdad fuera nuestro amigo. Claro que la historia es fundamental para apreciar un relato, y creo que no hay nada más grato que ver una película en el cine y dejarse atrapar por la trama. Esta relación tácita entre espectador y trama ha sido uno de los focos de interés para esta memoria, en la cual me adentro a conocer los mecanismos por los cuales la construcción de una escena, permite dar valor a los aspectos y sutilezas tácitas que constituyen un personaje.

Las novelas son el primer referente al que debemos acudir cuando hablamos de construcción de personaje. En “**detectives salvajes**”¹ de Roberto Bolaño. vemos como se nos presentan distintos personajes, cuyas anécdotas tienen un común denominador con los dos protagonistas. No necesitamos una ficha técnica explicativa tipo biografía para comenzar a conocerlos, sino que a través de distintos relatos (hechos) los vamos conociendo. Y sin tener todo resuelto, o a veces sin si quiera mencionar sus nombres, sabemos que son ellos, porque a medida que avanza la historia comenzamos a conocerlos, mediante

---

¹ Bolaño, Roberto. (2014). *DETECTIVES SALVAJES*. [S.l.]: Anagrama

distintas circunstancias, vemos extractos de sus vidas que se nos entregan de manera desordenada, el espectador no las ordena, sino que las toma y comienza a conocer.

Según el filósofo **Slavoj Zizek** el cine es el arte más perverso, porque no te da lo que deseas, sino que te dice que desear. En su documental "Guía cinematográfica para el perverso" Zizek aborda distintas películas para ejemplificar los deseos humanos, estas facetas humanas se desarrollan en el cine de manera sutil, con gestos en situaciones, no es contada a nivel guion y no hay necesidad que un personaje te diga a la cara que es lo que siente, si no que nuestra perspicacia humana es quien de cifra dichos códigos. Las distintas formas que tiene el cine de adaptar una faceta del ser humano, que va más allá del relato, juega con la visualidad y el trasfondo de la historia a veces puede ser más, de lo que a simple vista se nos contó.

las películas de **David Lynch** tienen esta cualidad de contarnos una historia y no ser nunca lineal, sino que mantenemos sin el cien por ciento de la información del film, nosotros observamos lo que el personaje está viviendo en ese instante. Pero para el espectador acostumbrado a la narración clásica, se queda incompleto, ya que el cine de Lynch busca mantener un misterio que muestra poco y confunde. Así también el cine de **Stanley Kubrick**, el cual se caracteriza por su cinematografía perfecta y bien cuidada. La mayoría de películas de Kubrick se basan en novelas, por lo que al llevarlas al cine son adaptaciones. Lo que vemos en sus películas son la narración, y el progreso de la historia por medio de su visualidad. Por ejemplo, en el Resplandor, vemos la progresión de la locura de Jack Torrance, el escenario, en este caso el hotel, tiene la atmósfera opresora, claustrofóbica que potencia la locura de dicho personaje. El contexto construye al personaje, tanto como el personaje activa el contexto, se complementan el uno al otro, de manera que podemos apreciar el desarrollo de la historia a medida que experimentamos lo que va pasando.

partí con la idea de crear este personaje ficticio, pero no dotarlo de un mundo inverosímil y mágico, sino crear alrededor de él una atmosfera lo más realista posible, que este en una situación, o viviendo un momento el cual cualquiera de nosotros, pueda o haya vivido alguna vez. De esta forma me inspire en lugares que han sido significativos para mí, como Algarrobo, pueblo costero y balneario que se encuentra al sur de Valparaíso, en la quinta región; un lugar con dos tipos de vida, la de verano y la de invierno. Un lugar donde toda mi vida he ido a veranear, y así toda mi familia. Y aunque suene aburrido pasar todos los años por las mismas calles, y ver las mismas casas, a mí me parece fascinante ver las casas antiguas, las mismas familias, el mar y la gente. Sé que a pesar del tiempo, seguiré yendo a esos lugares, porque por mucho tiempo que pase, la playa no cambia. Estos fueron mis motivaciones a la hora de pensar es este “relato” que más que tener un guion de desarrollo y conclusión, resulta más como historia contemplativa, si fuera una película, sería del tipo de película lentas, donde pareciera no pasar nada, y se le da mucha relevancia a las cosas, a los objetos, al paisaje, y como este se desenvuelve en un escenario único. Nosotros somos el vecino que lo espía, que sabemos de memoria su rutina. Porque siempre existe el morbo de espiar por una ventana entre abierta, no esperamos que suceda algo paranormal, sino que inmiscuimos en otra vida. Con todas las implicancias que esto conlleva, porque un espectador no solamente contempla, sino que también es reflexiona. Al pasear por la casa y ver la mesa con resto de comida, el baño con un cepillo de dientes, comenzamos a sacar conclusiones de cómo vive esta persona. Algo de él se queda con nosotros, como un relato personal.

Lo que quiero lograr con la imagen es contar un relato, que la imagen mediante detalles o composiciones, vaya destramando un relato atingente a un personaje, un relato del habitar. Para mí, el eje central de la narración es la casa en la playa, según Jung, las casas son el reflejo de nosotros mismos desde las áreas más públicas, hasta los sectores privados, ya sean el dormitorio, el baño, las repisas y muebles que esconden o guardan nuestras pertenencias.

Yo he visto en Algarrobo el deterioro de casas hermosas, que más que dar lastima, parece esconder mucha historia, te dan ganas de entrar como un fantasma y recorrer esas familias y sus antepasados, aquellas familias que tuvieron un pasado opulento, y ahora han sido desclasados por historias no sabidas. No tienen el presupuesto para mantener la casa, pero la siguen utilizando, porque lo que nos liga a ella no es el prestigio de ir a veranear allá, sino que son los lazos afectivos, que nos unen a las cosas materiales. Toda esa zona del litoral (litoral de poetas, por cierto) Algarrobo, el Quisco, Cartagena. Están llenos de casas apoteósicas, que ahora están abandonadas, o cumplen otra función. Casas que fueron olvidadas por sus familias, ir allá pasó de moda y la casa se quedó. Algarrobo es la latencia de una moda antigua.

Pero yo quisiera rescatar lo contrario, el genius loquis del lugar, ese inasible que permite explorar las dimensiones de un pueblo a través de los vestigios de sus habitantes. Hay ciertos rasgos arqueológicos en el planteamiento, hay una motivación que está vinculada a la huella propia de una comunidad evanescente y mutable, una comunidad con la intimidad trastocada, donde la pintura cumple un rol de testigo o de voyerista.

Nosotros a través de los ojos de la pintura nos convertimos en los voyeristas que recorren la casa, esto pasa esencialmente en los cuadros pequeños (30x15 cm) que nos llevan a lugares recónditos de la casa, el baño, la cocina, el velador... mientras los pintaba, pensaba en un recorrido que nos lleva a una puerta abierta por la noche y nos invita a recorrer a una casa habitada, recorreremos espacios íntimos del hogar, que desvela poco a poco como vive este individuo solitario, si estas solo no limpias, no ordenas, no cocinas, ni siquiera poner bolsa el papelerero del baño, qué sentido tiene si nadie te acompaña. Por lo mismo los encuadres de las escenas (exceptuando el de la piscina) son como si estuviéramos observándolo desde algún lado. Como sin intervenir en lo que en esa casa ocurre, fuéramos. parte de esa historia ajena a nosotros. Me recuerda a la sensación que se tiene al ir por la calle y que llegue olor a casa ajena, de repente es que están cocinando, o puede ser que estén limpiando. Si cierras los ojos, es como si por

ese instante fueras parte de esa casa, sin embargo sigues caminando de vuelta a tu propia vida.

Objetivos.

- Desarrollar una serie de pinturas que articulen una narración visual, ilustrando los pormenores de un personaje ausente.
- Experimentar con el cruce entre narración y pintura, sensibilizando una caracterización plástica y visual de un lugar a partir de sus habitantes.
- Evidenciar el paso del tiempo de un lugar, proponiendo su desgaste por medio de una retórica visual en torno al desgaste y la cadencia.

Marco teórico:

La propuesta de esta obra se basa en tomar la pintura e interpretarla mediante otros lenguajes. Con esto me propongo a narrar mi obra, por como es este caso es el elemento del cine, fuera de campo, plano y contra plano, etc... El lenguaje de la pintura y su visualidad no se limita únicamente a lo que puedes hacer con la materia, el color y la luz, sino que también a especular con lo que está sucediendo (o lo que sucedió) la propuesta consiste en experimentar entre lenguajes y no limitarse únicamente a la pintura. Podemos apreciar que jugar con los paradigmas de un área artística. Así es como Robbe Grillet propone en su libro **“Una novela nueva”**. Grillet postula no un movimiento literario, sino una nueva forma de pensar las novelas y sus maneras de describir los que nos rodea. En la nueva novela se busca liberarse de los paradigmas clásicos de la narración convencional, ya no se le entrega todo al lector con una narración subjetiva y totalmente decidora, sino que la narración se vuelve objetiva, nos da como lectores el trabajo de pensar y comenzar a reflexionar sobre lo que estamos leyendo.

*“En la novela “por una nueva novela” de **Robbe Grillet**. Vemos como se rompe con la noción clásica de novela, busca darle libertades al novelista a la hora de crear novelas. Este “movimiento” termina con la tradición del hombre como dominador del mundo, la cual expresa al personaje, la historia, la metáfora en una visión naturalista, humanista y trágica, esto es la novela burguesa. En cambio, la novela que postula Grillet está **comprometida con el arte**, y con las propias mutaciones de su arte y de su poética”*

(Robbe-Grillet, “por una novela nueva”, 1973)

El año pasado en marienband (película cuyo guion hizo Grillet,) aborda la concepción del tiempo en el cine. No abarca en la vida privada de cada personaje no necesitamos saber esto, sino que nos muestra (de manera contemplativa) lo que están viviendo. Un amor apasionado, que ya quedo en el olvido, y ahora, aunque se encuentran apenas se saluda. La historia no busca aleccionarnos, sino que nos incita a pensar sobre las relaciones humanas y como el tiempo las deforma

Mi obra se liga con la visualidad cinematográfica, y la narrativa literaria, por ende, las imágenes creadas tienen la cualidad de ser como fotogramas de películas, como si pausaras ya bien adelantado el film y nos adentráramos a la historia desde este punto, no entendiendo del todo lo que ha pasado antes y dejando al espectador especular lo que viene en la historia, la especulación esta normada tanto por los elementos a representar, en las imágenes en particular, y también en la serie en total. Donde el relato, pareciera tener una mayor definición, a modo de “línea de tiempo”, donde vemos el relato de manera progresiva. Pero también parte de la especulación, viene de la empatía del espectador a la obra, el ver lo que pasa, y haber vivido algo así, quizá no en su totalidad, pero si a nivel emotivo. El ritmo de lo que se está contando no tiene una cualidad progresiva, como una

historia modelo “evolución del héroe”, no busca contar un relato donde aleccione de alguna forma. Trato de trabajar pensando en que, si fuera una película, sería una de tipo contemplativa, donde se busca más una reflexión, cuya reflexión está dada por elementos sutiles, el escenario, la mirada del protagonista, distintos elementos que son sutiles, y que nos adentra al personaje, de una forma, en la que nos adentraríamos cuando estas cara a cara frente a otro individuo.

La imagen se constituye de manera pictórica, elijo este lenguaje ya que la pintura tiene la cualidad de detenernos frente a ella, para ver cómo se compone, como se construye el objeto que esta frente a nuestros ojos, nos hace fijarnos en los detalles.

A diferencia del cine, cuya relación con el espectador, nos pide alejarnos cada vez más para apreciar las continuas imágenes que se revelan a nuestros ojos, cada uno de los fotogramas aunque esencial para la creación de la escena, son menos de un segundo que vemos correr, si detuviéramos la película un micro segundo más o un micro segundo menos, no tendría relevancia en nuestro entendimiento con la escena, trato de pensar así la pintura que estoy ejecutando, como si nos hubiéramos detenido justo en ese macro segundo insignificante, y lo estamos volviendo significativo. Me interesa ligar estos dos lenguajes (cine y pintura) tomando la visualidad pictórica, y la metodología cinematográfica.

El resultado de esto son imágenes creadas por métodos convencionales, son imágenes las cuales relatan el hecho a querer representar, las pinturas que articulo a lo largo de esta serie buscan ser más que simples imágenes, buscan acercarse al espectador aludiendo a lo sensitivo. En un mundo donde la sobrecarga de imágenes a la que estamos expuestos, parece difícil o hasta imposible poder crear más, según Joan fontcuberta, para los artistas el problema, no es crear imágenes, sino que se hace con ellas.

*“la proliferación de imágenes, está haciendo llegar al **fin de la imagen**, hay tantas, que pareciera, ya no tener sentido seguir haciendo. La hiperrealidad de la fotografía comienza porque, en la actualidad, le exigimos cada vez más realidad a la foto. La demasía de la imagen, requiere una teoría del arte distinto. Hasta ahora hemos*

manejado las imágenes con disciplinas (la estética, la antropología, la teoría del arte, etc...) es momento de cambiar nuestra relación con la imagen, debemos hacer ajustes, para entender como las imágenes nos sirven, como son una mediación entre nosotros y el mundo”

Joan fontcuberta “La furia de las imágenes”

La constante sobreinformación visual que recibimos, nos hace pasar por alto las imágenes, estas se vuelven banales y pasajeras ¿Cómo hacer que la imagen no sea pasada por alto? Pienso que la pintura necesita tiempo de ser apreciada, esta debe generar la atracción de ser vista, apreciar sus detalles y materialidad, tiene el atractivo de querer acercarse y recorrerla, la imagen al ser figurativa tiende a ser cuestionada ¿Por qué pintar?

La obra pictórica de **Adolfo Couve**, entiende el lenguaje de la pintura, más allá de imitar una imagen, o colorear un dibujo. La entiende como la construcción de objetos mediante la luz, la sombra y la materia, ya que no es la construcción de materia por materia, sino que se justifica en la construcción de lo que se esté articulando.

“El paisaje en Couve ocurre a lo largo de toda su obra. Lo aborda de dos maneras: como un tema autónomo y como un problema secundario: es decir, lo convierte en escenario que acoge y que, en otras ocasiones, esconde a una o dos figuras. Y tal como retrata a sus amistadas o a los objetos que tiene a mano, se interesa nada más que por los exteriores que le son inmediatos y familiares. Sus paisajes, por tanto, representan la geografía del valle y el litoral de la Zona Central de Chile”

(Campaña Claudia, Adolfo Couve: una lección de pintura, n.d.)

como se menciona en la cita anterior Couve entiende la pintura como objetos que se forma a raíz de la luz y la sombra, cuando observamos como construye una cara o una taza, vemos que no tiene porqué asemejar en su totalidad a una taza, sino que es el total del cuadro lo que compone dicho objeto, porque la luz que llega, la mesa. Es el total del cuadro lo que termina por componer el objeto, y

dotarlo de su individualidad. El otro aspecto que trabaja Couve, es su cercanía con dichos cuadros, es elegir aquella imagen que personalmente te haga sentido, apropiarla y hacerla tuya. Por eso la pintura tiene relevancia en mi obra, por su forma de componer y entender los objetos, que va más allá de lo superficial de una imagen, o de ser simplemente una taza blanca, aquella taza sobre la mesa puede entregarte más de lo que se piensa.

También parte de esta banalización de la imagen es su superficialidad, la carencia de contenido, nadie se detiene en una imagen que no tiene nada que contar. Por ende, mi imagen, la representación que ejecuto, tiene un contenido a base de una historia, la historia del lugar como articulación de un personaje ausente, los elementos que la componen son: la realidad, el lugar, contexto el litoral, y la ficción, la vida, las huellas de la existencia de este personaje. Estos dos elementos forman el relato y del relato, fluyen las imágenes. La imagen resultante no existe por sí sola, sino que debe su fuerza a la historia que tiene detrás, a los elementos que la componen. Dicha historia se entrelaza con elementos personales, como el lugar, la casa, y se liga a elementos más “universales” como son la nostalgia, el individuo, la decadencia. En parte la realidad del relato es aludir a aquellos elementos que hacen ruido dentro de nosotros.

Mi obra juega con la relación de lo real y lo ficticio, la realidad yace en su contexto, en el lugar donde se desenvuelve, porque su ficción no resulta inverosímil ni carece de sentido, sino que es algo que podría pasarte en cualquier minuto de la vida, una **distopia posible**. la ficción radica en que el ser humano que vemos desenvolverse no es un ser humano real, sino que es un personaje, pero este personaje podría ser perfectamente tu vecino, tu hermano o tu mismo.

En la exposición “**anticristo**”² de Javier Rodríguez Pino, trabaja perfectamente el tema de ficción/verdad. Con un dibujo fotorealista, nos adentramos en una turbia historia de conspiración y asesinato, donde los elementos reales son hechos y lugares comunes y conocidos, Cuya lectura toca socialmente al público. La obra va mas allá de su buena ejecución técnica, el fuerte de la exposición es su relato, y como toma estos elementos reales, y los abarca desde la visión personal del artista, con tintes biográficos en la medida que apela a una generación en el contexto de la transición política de post-dictadura.

Primer dibujo "Anticristo" por Javier Rodríguez

Lo que más rescato de esta exposición es el juego entre ficción y realidad, las imágenes están distribuidas de tres maneras: a modo de comic (un mesón con forma de cruz invertida, donde encontramos las viñetas dispuesta para leerlas) a modo de investigación periodista, tipo documental, titulares de diarios falsos con noticias sobre el suceso (los cuales son dibujos extremadamente detallados, hasta las letras están hechas a mano) y secuencias con una lógica muy cinematográfica.

Lo otro que me intereso en esta obra es su montaje, y como fue la disposición de los “sucesos” como la lectura del espectador podía ser o libre e ir viendo todo en orden aleatorio, para entender la historia a trozos, o podía ser lineal.

Parte importante es la atmosfera que se produce en la escena, no podemos dejarla de lado, este es la que nos da el contexto emocional, a la obra. Se puede sentir cuando la atmosfera es pesada, es una cosa sensorial, así como visual.

² “Anticristo” exposición realizada en la Galeria metales pesados, durante agosto del 2017

La obra de Enrique Marty funciona con tomar elementos comunes, e intrascendentes a ojos de otros, y representarlos como caricaturas desnudas de sí mismos, denotar la personalidad del personaje, no mediante acciones, sino mediante gestos y expresiones, y la atmosfera que le rodea, la imagen es delatora por sus detalles y como se compone, más que por una situación demostrada de manera teatral.

“La realidad palpable de hechos cotidianos y rutinarios puede transformarse, bajo la mirada de Marty, en un mundo paralelo de situaciones absurdas y siniestras. El artista utiliza un referente fotográfico muy concreto de la cotidianidad solo para transmutarlo a fin de reflexionar sobre el entorno doméstico, los fantasmas que lo habitan y las relaciones en el ámbito familiar. Así, la familia no se contempla como el núcleo en el que el individuo halla seguridad, sino como el espacio donde la tensión, el desamor y la violencia afloran. A partir de las fotografías de su polaroid, pinta retratos para unos, antirretratos para otros. En la traslación del papel fotográfico al lienzo, los individuos retratados sufren transformaciones, mutan y se convierten en seres que guardan un cierto aire de familia —no en vano sus familiares y amigos conforman el grueso de su producción— caracterizados ahora con rasgos grotescos, sanguinolentos, seres solitarios de mirada triste”

CVC. RINCONETE. ARTE. LAS POLAROID DE ENRIQUE MARTY, POR JOSEFINA CORNEJO.(Cvc.cervantes.es, 2017)

En esta serie en particular “polaroids” tiene esta magia del retratar, no una figura humana, sino a un individuo, con males, locura y demonios internos. Considero que mi concepto de narración va por allí, por el querer contar una “historia” no con hechos, si no trabajar más con nuestra propia percepción, y los que nos produzca el sujeto al que nos estamos enfrentados en el cuadro, produzca algo en nosotros.

Cuando hablamos de atmosfera y personajes, pienso en la obra de **Eric Fischl**. La manera en la que construye los escenarios y personajes, los cuales trabaja a nivel

temático. Quizá no sean homologos con Marty, pero si tienen en comun esta construcción de escenarios y trabajo a travez de la paleta de colores. Marty maneja una paleta mas lugubre y oscura, mas tierras y blancos, en comparación a los colores saturados y brillantes de Fischl, que se asemeja mas la grafica de la publicidad estadounidense, pero mezclado con esta “decadencia” de sociedad burguesa.

“La pintura fue siempre una forma de visualizar cosas que se podían pensar o sentir, pero no necesariamente ver. Y el pintor lo imaginaba y lo hacía visible: así es el cielo, así es el mundo. Ahora hay tantas maneras mucho más inmediatas y que representan el mundo al detalle. ¿Qué le queda a la pintura? Las imágenes que el pensamiento mejora. Gran parte del trabajo de artistas de mi generación en Nueva York consistía en demostrar que la pintura había muerto, y hacían pintura muerta. Decían: el arte es insignificante. Y se hicieron artistas famosos de arte insignificante. Yo siempre creí en el arte con significado”.

Eric Fischl(El país, 1993)

De esta misma forma el lenguaje pictórico de Fischl, me resulta atrayente, debido a sus descripciones de cuerpos, superficies y objetos. La pintura se sostiene, por ser pintura, sus imágenes, aunque sean sumamente comunes, transmiten una “humanidad” que emana de la naturalidad del cuadro, la gente en la playa, o bañándose en la casa, tiene un encanto de foto, por su inmediatez en retratar la escena, pero una descripción pictórica, dándonos a distinguir entre carne y superficie artificial. Evidentemente mi pintura tiene aspectos similares, pero yo busco un acercamiento más particular, en vez de un grupo de personas o un sector de la sociedad, me interesa tomar un personaje que signifique a un grupo de individuos, este personaje es uno solo que se desarrolla y se desenvuelve en esta casa. Pero no es la única persona en el mundo que vive así.

Análisis

“me miro en el espejo, y no veo mi rostro

Ha desaparecido: el espejo es mi rostro

Me he desaparecido;

Porque de tanto verme en este espejo roto

He perdido el sentido de mi rostro

O, de tanto contarlo se ha vuelto infinito

O la nada que en el, como en todas las cosas

Se ocultaba, lo oculta,

La nada que está en todo, como el sol en la noche,

Y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto”³

Explorarse para tratar de comprenderse es algo que está siempre presentes en nosotros. La pregunta eterna de la filosofía, y cualquier ciencia que estudie al ser humano. Este poema de **Enrique Lihn**, nos ejemplifica un hecho muy ligado a esta interrogante, y nos hace preguntarnos ¿Cuánto verdaderamente nos conocemos? En que instante vemos el reflejo de un niño, y cuando este es sustituido por la cara de un viejo ¿Quién es este individuo que nos devuelve la mirada? Enrique Lihn nos pone en la situación de enfrentarnos a nosotros mismos, y no morir ahogados. Y al igual que buscamos en la ciencia y leemos libros para comprendernos, buscamos otros recursos para la comprensión, así como físicamente somos incapaces de ver nuestro rostro por nuestros ojos, siempre necesitaríamos un medio externo para satisfacer esta necesidad. Pero el

---

³ “La vejez de narciso” Antología: Enrique Lihn

rostro que vemos en el espejo, no es el mismo rostro que otros ven, ya que no vemos nuestro rostro de la manera en la quizá podamos ver nuestra mano. No tenemos un contacto directo. La relación parece separarse ¿Cómo sería vernos echados en la cama? O cómo accedemos a esa privacidad, a nuestra propia privacidad

Busco abordar en el trabajo, el cómo nos tratamos de entender, y el miedo de quizá nunca llegar a conocernos del todo, y como mediante otros medios (como el mito del espejo) tratamos de acceder a nosotros mismo. Me doy cuenta que la reflexión de mi trabajo consiste en contemplar a un sujeto en decadencia y ocioso, veo que un personaje que quiera abordar eso no puede ser una hoja en blanco, sino que debe tener motivaciones que nazcan de algo, o deseos frustrados que siguen latentes. Mi personaje funciona como una proyección negativa de mi misma, de pensar en llegar a una instancia de mi vida donde mire hacia atrás y no haya cumplido nada de lo que me propuse, crecer para convertirse en un adulto con aspiraciones de niños, el cual deja sus vestigios a modo de hallazgo arqueológico. Su imagen estará ausente, pero la podremos reconstituir a partir de los lugares, los objetos y los espacios como un legado o un retrato fragmentado.

El mismo paso del tiempo, sabemos cuánto dura una hora o un día, pero el tiempo no lo vivimos de manera lineal, en un parpadeo han pasado veintidós años de mi vida, y no los he sentido tan lentos, el tiempo cronológico no influye en nosotros tan estrictamente. Una semana en la playa puede sentirse como un año.

Conclusiones preliminares

Esto es lo que busco en mi obra, una reflexión, invitar al espectador a que se adentre en estos espacios de la decadencia que no conoce, y articule un personaje proyectivo, y a través de la empatía llegar a conocerlo, pero que pueda darse el tiempo de pensar, y comprender, aunque sea emotivamente lo que sucede. No necesitamos conocer en profundidad a alguien para saber que está mal, quizá si necesitamos conocerlo para consolarlo. Porque más que una reflexión ajena, el trabajo resulta una reflexión personal, de quienes somos o que queremos, sin una respuesta clara. Lo que puedo concluir de mi propia obra, es que fue mutando a medida que la iba trabajando, el aspecto reflexivo da para seguir trabajando sobre lo mismo, ya que las interrogantes humanas nunca tienen una respuesta cerrada. La arqueología de esta casa, ir descubriendo quien la habita, quien la habitó, o la habitara en un futuro, son sus vestigios, no los hechos como escenas de acción, si no que los objetos desplegados por el lugar nos llevan a deducir que está ocurriendo.

Es así como mi historia en la playa no tiene un fin, sino que seguirá transcurriendo, ya sea verano o invierno, las casas no eliminan su historia, sino que acumulan como el polvo.

Proyecto

Descripción técnica

La obra consiste en una serie de cuadros pintados tradicionalmente al óleo, esta serie se compone de: cuatro cuadros de 170x90, mas dieciséis de distintos formatos (90x50, 55x25 y 30x15) Incluye también una serie de bocetos de desarrollo del proceso, los cuales funcionan como una suerte de bitácora. Los cuadros de 170x90 son escenas de una casa de playa. Cada escena busca ejemplificar distintos días de esta casa en la playa, donde habita un personaje que nunca vemos. En estas pinturas podemos deducir cómo este se desenvuelve en distintos lugares de la misma casa, ya sea en la terraza, en la piscina, o tomando desayuno en el comedor. La pintura toma como referencia la pintura expresiva, aborda una paleta de colores cálida y se encuadra de manera que el espectador pueda armar un itinerario de objetos pertenecientes a un habitante desconocido, el cual es proyectado a partir de sus vestigios, de las huellas que deja en su condición de habitante del espacio retratado. Los cuadros mas pequeños en cambio, mas que escenas, tipo plano general. Son detalles del interior de la casa, la cocina, el baño, los muebles. se asemejan más a “bodegones”, y buscan ser un acercamiento más íntimo al universo del personaje.

Es así como la serie de pinturas se articula como un retrato indirecto, y se pliega a la posibilidad de una narración interrumpida en un contexto que se amplía al pueblo y su historia.

El proceso de trabajo

Mi proceso de trabajo partió con la idea de ligar la escenografía cinematográfica con la pintura, por lo mismo partí tomando fotografías de Algarrobo. Las casas más antiguas –como son las de madera y las de piedra canteada– fueron mi foco de atención, así como la misma playa, las rocas, la bahía y caminos, senderos y huellas en barrios más pequeños. Estas fotografías de referencia para las pinturas, y pensadas con el fin de ser traspasadas a la pintura, fueron realizadas entre las 14:00 y 16:00 hrs, porque es cuando llega la luz de sol de manera cenital, con el cielo azul y en condiciones que pudiera aprovechar las condiciones de luz más favorables de cara al traspaso pictórico de las fotografías. Me interesaba un ambiente “familiar” de casas antiguas, más que edificios y zonas más turísticas, buscaba un enfoque más de barrio, como las casas donde generación tras generación han sido usada para veranear, y siguen manteniendo su esencia familiar, la mayor inspiración del escenario fue una mezcla entre mi casa actual de Algarrobo, que le pertenece a mis padres, la cual no es una casa antigua, pero si es una típica casa de playa, y la casa de veraneo de mis abuelos, la cual si es una casa antigua y típica de playa, una cabaña de madera, ya muy a maltraer. Entonces la fachada de la casa es la casa más moderna, y el interior se asemeja más a las casas antiguas típicas de algarrobo.

Después comencé a hacer bocetos con lápices pastas, ya que sus colores

boceto casa de Algarrobo, lápiz sobre papel

saturados me dan la tonalidad que quiero manejar en la tela, también realice bocetos de lugares junto al personaje, en distintas situaciones cotidianas. Estas escenas debían ser del personaje habitando la ciudad de Algarrobo, o recorriendo sus sectores. Después de tener las imágenes claras, y estudiadas procedo a pasarlas a la tela y ahí poder desarrollar la imagen de

manera pictórica, evidentemente en el traspaso a pintura, la imagen cambia, adecuándose al vocabulario de la pintura.

Boceto personaje, lapiz sobre papel

La obra se constituye de dos elementos principales, la ciudad de Algarrobo, concretamente la casa de algarrobo, y el personaje que habita allí. Mi personaje consiste en un hombre entre 35 y 40 años el cual esta habitando su casa de la playa. opte por mi propia casa de veraneo como escenario, solo que la situe en la playa de mirasol, donde hay unas casas construidas en medio de la arena. Tome como referente la fotografía de un cantante de ópera, cuya imagen en una revista me llamo la atención, por lo que los primeros

bocetos lo hice con traje y corbata, no tenía definida su personalidad. Después me pareció

interesante el contraste entre ropa casual y formal, y los trajes de baño tipo sunga para tomar sol, viendo cual se adecuaba más a la situación plateada (escape de fin de semana). Finalmente, este fue el modelo final. Pensaba en que estuviera en una situación donde no tuviera que preocuparse por la ropa. A medida que pasa el tiempo (en la ficción) también se registraba en el personaje, fui probando en variaciones de pelo, de quemaduras de sol hasta encontrar lo que más representara la huella del tiempo, ya que la idea era que se viera representado en una cantidad de tiempo no muy clara, entre la barba y las marcas de sol, podrías especular que lleva una semana, pero quizá dos, lo importante era dejar en claro que no llevaba solo un día.

La construcción de este personaje se basaba en su interacción con el escenario, como su huella quedaba expresada en cada espacio de la casa. A medida que las obras fueron tomando cuerpo la presencia del personaje era cada vez menos necesaria, ya que el escenario, los objetos contaban lo que el personaje, con su figura humana no podía. Por sugerencia de mi profesor de pintura, decidí quitarlo de la obra, y quedarme únicamente con los escenarios y su huella, el personaje sigue allí, pero al igual que una persona que fallece, solo queda su marca en la tela, el vaso vacío, la silla aun tibia. Al quitarlo del cuadro, la atención se dirige a los objetos, el

Boceto personaje, lapiz sobre papel

personaje deambula por la casa, y va activando los lugares que dejó atrás. Los objetos son de él, y son decisores al grado de contarnos que fue lo estuvo haciendo, estuvo tomando sol, tomando cerveza y leyendo un libro. Se sentó en la

mesa a tomar una taza de café. La escena funciona como un fuera de campo de la persona que recorre la casa.

La decisión que no este en el cuadro, fue tomada una vez los cuadros ya llevaban tiempo hechos, por lo que se ve en ellos la silueta. Lo considero significativo ya que debajo de todas esas capas de pinturas estuvo allí, sentado tomando sol. Quizá si raspara la tela volvería a emerger. Es un trabajo de capas de pintura metodológico, que se hace parte de la temática solitaria de la obra.

pintura sin el personaje

pintura con personaje

Antecedentes propios de obra

siempre me ha cautivado la figura humana, más que cualquier otro tipo de elementos. Me atrae poder captar la esencia de una persona en una persona en un dibujo, o como termine haciéndolo en una pintura. Pero más que nada inventar personajes, crearles una vida, un nombre, una función.

Por eso partí con la idea de los personajes, planteándola de manera bastante escueta en

Navarro Belen, "odisea en el espacio"30x25, acrílico sobre madera 2015

obras anteriores, en un principio había pensado en solo retratos, pero el personaje por sí solo, no te dice nada, necesita de su contexto se necesita más de él, para llegar a conocerlo.

Pero incluso antes de eso, partí con la idea del formato cine en una serie que realicé en 2015, para el curso de pintura con Alex Quinteros, el pie forzado del examen consistía en tomar algún fotograma de cualquier película y reinterpretarla en pintura. Yo elegí distintos fotogramas de la película "2001: odisea en el espacio" donde tenía una gran variedad de formato, solo en una pintura (que resulta ser la más grande) apliqué el formato estandar del cine actual (de proporciones rectangulares y apaisadas de 16:9) quedé fascinada con esta forma de tratar la pintura, y aunque en esta obra consistía en interpretarla desde fotografías, me quedo dando vuelta la idea de hacerlo, pero con mis propios escenarios y personajes.

Finalmente uniendo esto con mi falta de contexto, opte por comenzar a emplear la idea de cine/pintura, a caracterizar un personaje, y poder narrar una escena auto conclusiva, ver la imagen y poder especular lo que sucede en ella. Para el primer examen de tutoría realicé una serie de tres pinturas, que mostraban a un hombre en la ciudad de noche, lo vemos recorriendo

calles vacías, no sabemos si va o viene de un lugar, o que tan de noche es, solo lo vemos desorientado y harto de deambular, Aquí partí con la noción de relato, dicho relato que sugiere más que contar. También está el trabajo más profundo de escenario (en este caso elegí partes del barrio Bellavista) que el escenario sea igual de decidor, que el mismo personaje. Este última fue mi primer paso a la obra que estoy desarrollando hoy en día. Aquí mi error fue no manejar tan bien los detalles de la “historia”, por lo que las escenas no resultaban tan decidoras o tan evocadoras como debían serlo. Pero si rescato la idea del escenario y el personaje, como interactúa con su ambiente, y como detalles de este nos dice que algo sucedió. Una puerta abierta, una luz encendida. Elementos que al saber manejarlos construyen un relato. También las paletas de colores

Navarro Belen, "sin titulo", Óleo sobre tela 170x90 2017

Ilustración 1 Navarro, Belen, "sin titulo", oleo sobre tela 170x90 2017

Referentes artísticos

*Eric Fischl "beautiful day" óleo sobre tela 135x198
2006*

A la hora de elegir referentes, busco artistas que transmitan su imaginario de tal manera, que lo comprendamos como si fuera propio, que nos transporte a universos cargados de prejuicios, inquietudes y sensaciones personales, pienso que esto es lo que un verdadero artista debería hacer. Por lo mismo busco referentes cuyas cualidades quiera recrear en mi propia obra, ya sea temáticamente, o de manera atmosférica, compositiva o técnica. La mayoría de mis referentes son figurativos, la misma temática que manejo, pero abarcan la figuración de una manera más expresiva y pictórica, y muy alejada de la idea de hiperrealismo, sino mas bien acercándose a la idea materia de la pintura. Un ejemplo es **Eric Fischl** el cual trabaja a partir de fotografías y respeta la alteración que esta hace. Trabaja sobre un imaginario estadounidense burgués y deteriorado, con personajes erotizados y puestos en situaciones enigmáticas. La temática de decadencia y la técnica con que trabaja la "carne" humana, es lo que me atrajo de este artista. Su trabajo en la figura

humana, crea personajes perfectamente reales sin dejar de tener esa expresión materica.

Martin Parr de la serie "life's a beach" 2012

Otro referente que me atrajo visualmente es el fotógrafo **Martin Parr** el cual trabaja con una formula bastante similar a Fischl, en los temas que trata, la decadencia de la sociedad estadounidense. Me interesa la

forma en la que abarca las actitudes humanas, y como las ejemplifican sin enaltecer o teatralizar los hechos, sino que vemos lo que son, gente clase media, relajándose en una playa atestada de más gente clase media. También su visualidad, de colores muy saturados, muy ligado a una concepción publicitaria visual.

Natalia Bavoric, me interesa su trabajo pictórico, por su visualidad tanto atmosférica, como pictórica. su trabajo con la memoria y la nostalgia, queda muy claro en atmosfera olvidadas. Escenarios de casas dejadas por el tiempo y sus habitantes que no sabemos si habitan o han desalojado el lugar. La relación

Swimming Pool III (2010)oil on wood, 120cm x 120cm

humano y lugar, es eso lo que crea la “arqueología del lugar” el paso del hombre por un lugar. Una casa nunca habitada solo guardapolvo, no guarda muebles, olores o pisadas, la atmosfera se siente cargada.

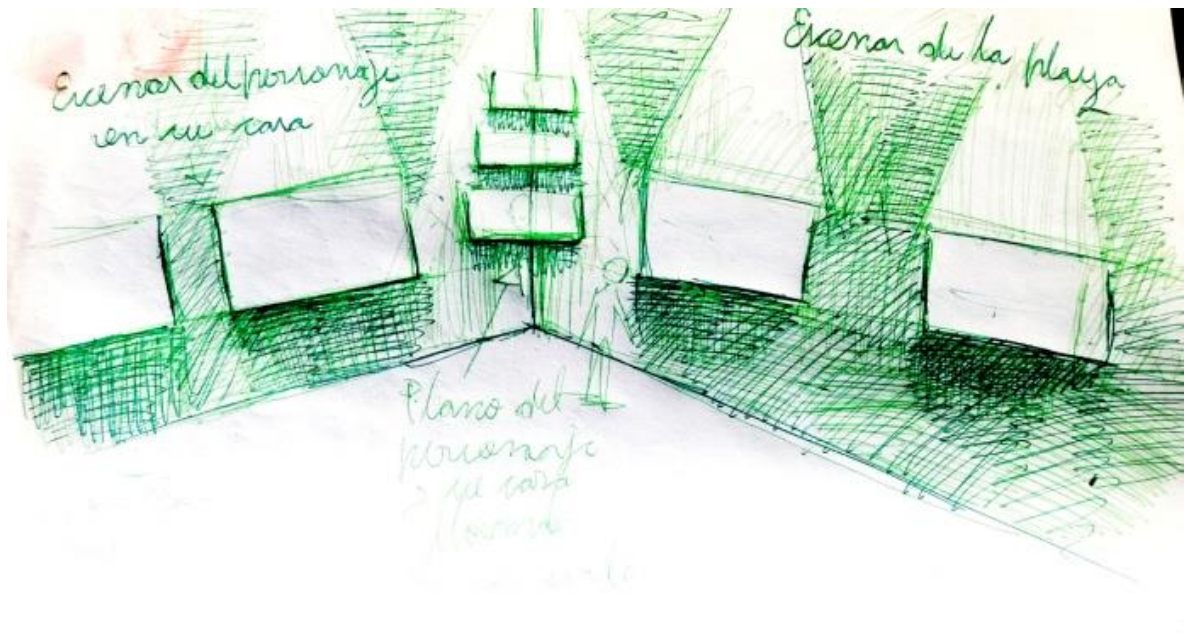
Montaje

El montaje de las pinturas debe estar articulado de tal forma, que complemente al relato, y den al espectador, sin contarle de manera lineal, de que habla esta historia. La idea es jugar con las escenas que se desarrollan en los cuadros y las que suceden en los bocetos. Todos los bocetos de la obra, dichos bocetos consisten en el desarrollo visual de los objetos y lugares que habita el personaje y apuntes de Algarrobo como lugar, así como estos dos (personaje y fondo) se conectan, las ideas para los mismos cuadros, y otros restos de escenas que completarian el relato. Estos funcionarían como una suerte de “escenas eliminadas” o de storyboard de las escenas de los cuadros, pero las cuales serían otros pedazos de la historia. En el fondo el montaje toma todos los elementos de la obra para conseguir el relato incompleto.

Mi primera idea de montaje consistía en dos partes: la primera se ejecutaría en una esquina de la sala, donde en cada pared se pondrían cuatro cuadros, los cuales se dividirían entre el personaje en su casa, y paisajes de Algarrobo. Los tres cuadros restantes estarán dispuestos en la esquina de pared, de mayor a menor, conectando así ambas paredes. La segunda consistía en distribuir los bocetos en una pared más alejada.

La opción final fue quedarme con cuatro cuadros de 170x90, puestos en una esquina de la sala, y en otra pared una serie de cuadros pequeños que funcionan como detalles de la casa. Busco lo más apropiado para que la lectura de la obra sea consistente pero no obvia. Por eso se acompañan tanto las escenas “grandes” como las pequeñas, complementan el relato, dejando el misterio de piezas aun

sueltas. Juega también con la interacción del espectador en la escena, quien observa y analiza cada pedazo que encuentra de esta casa y sus recovecos.

Idea inicial de montaje

Ilustración 2 Navarro, Belen "sin titulo" 30x15, 2017

imágenes poéticas – interpretaciones.

Pienso que las interpretaciones que pueden generarse alrededor de mi obra, no tienen por qué ser cerradas y limitantes, la imagen está contando un hecho, aunque este sea muy banal, pero esta misma cotidianidad es la que nos lleva a comprender lo que está pasando. Mi mayor aspiración es que el espectador pueda llegar a comprender lo que sucede, pero esto no es manejable, y está bien, es parte de la ambigüedad, o del misterio si se quiere llamar de la obra. La soledad, el temor, o el deseo de querer, aunque sea por unos días, escapar de la rutina de la vida, o de nosotros mismos.

Acostarse a tomar sol y pretender que nada nos preocupa, y si tuviera que explicar cuadro por cuadro, terminaría por explicar esto en todos, no son deseos operacionales que conlleven pensamientos profundos, la reflexión no radica allí, sino que radica en querer comprendemos quiénes somos y que queremos realmente. La casa en la playa la cual contiene, también es un personaje, decadente, que tuvo una vida mejor, pero ahora esta derruida. Que la casa donde se encuentra, no estuviera habitada por el, sino que aun parece estar habitada por los dueños anteriores. El personaje es un turista en su propia casa, y nosotros somos el fantasma que lo observa.

Bibliografía:

Campaña, C. and Couve, A. (n.d.). *Adolfo Couve: una lección de pintura*. Santiago de Chile: Metales pesados.

Bolaño, Roberto. (2014). *Detectives salvajes*. [S.I.]: Anagrama.

Cvc.cervantes.es. (2017). *CVC. Rinconete. Arte. Las polaroid de Enrique Marty, por Josefina Cornejo*. [online]: [Accessed 21 Oct. 2017]. Available at: https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_10/30092010_01.htm

El país (1993). *Las pinturas de Fischl muestran el impacto perturbador de lo trivial*.

País, E. (2017). *Las pinturas de Fischl muestran el impacto perturbador de lo trivial*. [online] EL PAÍS. [Accessed 22 Dec. 2017]. Available at: https://elpais.com/diario/1993/04/19/cultura/735170416_850215.html

El año pasado en Marienbad. (1961). [film] Directed by A. Resnais. Francia.

Robbe-Grillet, A. (1973). *Por una novela nueva*. Barcelona: Cactus.

Omni-bus.com. (2017). *Pequeña antología: Enrique Lihn*. [online] [Accessed 21 Dec. 2017]. Available at: <http://www.omni-bus.com/n30/lihn.html>

YouTube. (2017). *Joan Fontcuberta "La furia de las imágenes"*. [online] [Accessed 21 Dec. 2017]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=LVP008ftTTs>