

UNIVERSIDAD
Finis Terrae
VINCE IN BONO MALUM

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

**SILENCIANDO IMÁGENES:
DESMORONAR UN RECUERDO**

CAMILA GILLIO LIRA

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Escultura.

Profesor Guía Taller de Grado: Ismael Frigerio Iber
Profesor Guía Preparación de Tesis: Marcela de la Torre Gavier

Santiago, Chile

2014

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	i
INTRODUCCION	1
CONCEPTOS GENERALES.....	3
MEMORIA	3
RETRATO	4
TRASPASO DE FOTOGRAFIA A PINTURA.....	6
Natalia Babárovic	6
Nostalgia.....	7
Michael Borremans.....	8
Silenciar	11
Luc Tuymans.....	11
Re-contextualizar	12
ANALISIS DE MI OBRA.....	15
RE-CONTEXTUALIZAR MOMENTOS DE LA INFANCIA	15
DESMORONAR UN RECUERDO.....	18
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PICTORICO.....	20
Elección de la imagen.....	20
Modificación de la imagen/recuerdo	22
OBRAS	24

CIERRE DE UN CAPITULO.....	30
BIBLIOGRAFIA	33
INDICE DE IMÁGENES	34
Referentes	34

INTRODUCCION

Los seres humanos nos nutrimos de recuerdos, éstos, cargados de detalles velados por la memoria, nos sirven para traer al presente sentimientos. Estas sensaciones están directamente vinculadas con las experiencias vividas, donde hemos tenido que tomar decisiones que nos han llevado a donde estamos, y nos han orientado a crear recuerdos de los que nos enorgullecemos o frustramos.

A partir de esta idea, he desarrollado esta tesis de carácter autobiográfico. En la cual pretendo indagar en el interior de las sensaciones y expectativas que tuve en mi infancia y como estas se contraponen hoy. Este interés lo desarrollo a través de un trabajo investigación teórica y de creación pictórica

Trabajo a partir del recuerdo de fotografías antiguas de mi familia, las fotos escogidas fueron tomadas entre los años 80 y 90. Las imágenes escogidas las trato a través de la técnica de la pintura al óleo, mediante la cual voy dándoles una nueva mirada. Esto con la intención de volver a mirar, volver a sentir pero desde una perspectiva actual. Escojo imágenes fotográficas, que para mí tienen el tiempo, es decir el peso de las "expectativas" que alguna vez estuvieron y que alguna vez anhelé. De esta forma, las contrapongo a la actualidad, a lo que hay, a lo que soy y a lo que no está, y las reelaboro pictóricamente.

Esta re-mirada y reelaboración es lo que le otorga el carácter memorial y melancólico a mis pinturas. Ya que presentan la añoranza de algo perdido, por el enfrentamiento de la realidad y por la maduración de mi propio proceso. Las imágenes buscan dar cuenta de un vacío y de un silencio, en donde se callan los objetos, se apartan los participantes, y sólo queda el recuerdo transformado por la realidad.

Las obras presentadas en esta tesis son mi obra, la cual es una imagen pictórica que la pintura hace surgir libremente. Son el recuerdo, el sello de mi identidad, que inicia bajo la búsqueda de imágenes y de querer arraigarme a un momento, para luego transformarlas en una nueva realidad y una nueva imagen;

un perfil muchas veces es esperanzado, donde se puede desear lo que no hay pero al fin y al cabo, sólo se puede ver lo que tiene y se percibe el silencio de lo perdido.

Para ahondar en todas las temáticas relevantes al momento de construir mi obra, esta tesis se presentara de manera constructiva. En un comienzo presentare los conceptos generales en la construcción de mi obra, los cuales son la memoria, el retrato, y el proceso de traspasar una imagen fotográfica a la pintura. En este último punto del traspaso, profundizare en elementos claves como la intención de silenciar la imagen, el énfasis en la nostalgia, y la importancia de re-contextualizar la imagen fotográfica escogida para ser representada en pintura. Estos elementos me permitirán desglosar el análisis de mi obra en la relevancia de desmoronar un recuerdo y la construcción de un nuevo espacio pictórico, a través de la elección de imágenes y la modificación de la imagen/recuerdo. Finalmente profundizare en lo que este proceso teórico y pictórico a significado para mí en la creación de un nuevo recuerdo visual en donde se refleja lo ganado y perdido pero nunca olvidado.

CONCEPTOS GENERALES

MEMORIA

“Posiblemente lo más importante para cualquier ser humano es su capacidad para almacenar experiencias y poder beneficiarse de dichas experiencias en su actuación futura.”

(Ballesteros, 1999, p.705)

La memoria es un proceso que se desarrolla a partir de solo un periodo de tiempo; es imposible recordar el futuro, porque aún no lo vivimos, o el presente porque está recién sucediendo. Por lo que la memoria es construida solo a partir del pasado, permitiendo retener experiencias vividas. “La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada”, a partir de experiencias pasadas, la cual puede ser recogida y luego recuperada de manera voluntaria y consiente, o puede ser almacenada y revivida de manera involuntaria (Ballesteros, 1999, p.705).

La memoria es una afección o modificación de la facultad sensitiva común (Aristóteles, 1966). Esta, al ser capaz de discriminar el tiempo, puede distinguir con claridad entre las imágenes nuevas de la sensación o del pensamiento y las imágenes ya impresas en anteriores experiencias, que persisten en nosotros. Por lo que nos permite con claridad saber que sensaciones son experimentadas por situaciones presentes o por sensaciones traídas por recuerdos vividos.

Los recuerdos son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. Nos sirven para traer al presente algo o alguien. Se definen también como una

reproducción de situaciones anteriormente aprendidas o vividas, por lo que están vinculados directamente con la experiencia.

Suele ocurrir que dentro de aquellos recuerdos, voluntarios o involuntarios, que guardamos en nuestra memoria existen algunos por los que sentimos frustración por no haber logrado pequeñas o grandes cosas que se añoraban, en distintas etapas y momentos de la vida. Por lo que al ser recuperados estos recuerdos, podemos darnos cuenta que no se cumplieron nuestros sueños, y que por lo tanto la vida no siempre es como nos la imaginábamos.

Este es el caso de las imágenes que utilizo en mi trabajo pictórico. Son imágenes de situaciones familiares que traen a mi memoria recuerdos que parecían olvidados y que generan sentimientos de frustración, ya que al ver las fotografías se puede apreciar vidas llenas de gozo y alegría, que imaginaban la vida futura como algo perfecto. Pero que al revivirlas ahora siento desilusión ya que esa esperanza futura no resulto como se esperaba; no está la perfección futura deseada y no están presentes todos los fotografiados.

Por esto mi deseo por materializar un nuevo recuerdo a través de la pintura. Una re-elaboración que me permite volver a representar ese recuerdo a partir de mis sentimientos presentes sobre ese registro del pasado.

RETRATO

“Se trata de una obra cuyo tema o motivo principal es un ser humano concreto, que se le reconoce en su dimensión física, y dentro del campo subjetivo en su dimensión psíquica, todo ello en un espacio intemporal.”

(Amo, 1989, p.172)

Un retrato tanto en pintura, escultura y fotografías se refiere a la expresión plástica de una persona a representación de la misma, donde predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la semejanza, personalidad, e incluso el estado de ánimo de la persona.

El retrato no es sólo una reproducción mecánica de los rasgos de un individuo, sino que muestra diferentes atributos otorgados por el artista. Estos pueden ser, la sensibilidad que éste posee interpretando los rasgos del individuo a su manera, el contexto del momento histórico del arte en que éste se desarrolla, la intención que quiere entregar en el cuadro, entre otros motivos. De esta manera el retrato perpetúa el recuerdo de una persona y crea una imagen histórica del artista.

Los retratos pueden ser desarrollados a partir de una sesión en donde se representa al sujeto presente o a partir de una representación de un registro previamente tomado, por ejemplo a través de un boceto o de una fotografía. Es importante considerar que en el caso de utilizar una fotografía, esta no es una simple foto, ya que un retrato fotográfico es una imagen compuesta de la persona en posición quieta, que busca transmitir el estado de ánimo del sujeto en el momento de ser capturado en la fotografía. Por lo que al igual que en una sesión en donde el sujeto este presente, se puede representar un estado de ánimo intencionado entre el sujeto y el artista.

En mis pinturas utilizo fotografías como referentes a retratar no sólo imitando los rasgos individuales y estados de ánimo del sujeto, sino que busco mostrar mi intención de representar una atmosfera que represente el sentimiento de angustia y frustración que genera en mí el ver en el presente los recuerdos pasados fotografiados. Para lograr esto utilizo la pintura para re-elaborar este recuerdo retratado en fotografía, a través de la modificación de colores, objetos, y personajes; lo que me ayuda a silenciar la imagen y resaltar los elementos y emociones personales.

TRASPASO DE FOTOGRAFIA A PINTURA

La utilización de imágenes fotográficas como referentes para la elaboración de retratos pictóricos no se trata de representar literalmente lo fotografiado ni de re-vivir en el a través de la pintura lo vivido, sino que plantear una segunda lectura a un momento capturado, para así generar nuevas lecturas y expectativas.

Natalia Babárovic, artista chilena, crea obras donde se puede ver la evolución de la fotografía al trabajo pictórico. Natalia trabaja a partir de un archivo fotográfico de 15 fotografías, que ella llama su “mundo biográfico” (El Mercurio, 2011). La artista repite las imágenes, re-elaborándolas cada vez, logrando así que la pintura se sostenga por si misma independiente del tema fotográfico original.

Su obra se basa en fragmentos de recuerdo plasmados en distintas fotografías y recortes de periódicos dispersos [...] se pueden ver escenas representadas con colores más artificiosos, más alejados de la realidad, puros, efectos lumínicos evanescentes que acentúan la melancolía de las escenas. (Loewenthal, 1979).

1. Natalia Babárovic, *Las niñas*

En una entrevista a El Mercurio Natalia dijo:

Siento que estoy logrando encontrar un flujo de pintura independiente. Reconozco que tengo una relación muy amistosa con la historia y la literatura. Y aunque me interesa el arte abstracto no es lo que me llama; no obstante, todo pintor entiende que sin abstracción no existe arte. Pero yo tengo la sensación de que hay una historia que debo contar, que está oculta, borrada” (El Mercurio, 2011).

En la obra de Natalia Babárovic existe una búsqueda de imágenes narrativas, fotografías del álbum familiar y el tema del recuerdo. Otros artistas como Tuyman y Borremans, también han trabajado la pintura a través de un referente fotográfico; en sus obras, al igual que en las de Babárovic, se pueden destacar tres elementos claves en su re-significación de la imagen fotográfica al trabajo pictórico: la nostalgia, el silencio, y la re-contextualización de la imagen.

Nostalgia

La nostalgia es el sentimiento de pensar en algo que se ha tenido o vivido anteriormente y que ahora no se tiene o ha cambiado. "Del griego *Nostos* (regreso) y *Algos* (dolor), la nostalgia se refiere al sentimiento de tristeza que causa recordar personas o cosas del pasado" (Nostalgia, 2014). Babárovic logra esto al presentar atmosferas nuevas que reflejan su intención pictórica.

2. *Natalia Babárovic, Familia*

Michael Borremans, artista Belga, también busca plasmar un sentimiento nostálgico en sus obras. Junto al tema nostálgico, también presente temas irónicos y oscuros, adjetivos que se acoplan con naturalidad a los seres impávidos que pueblan estos óleos. Borremans crea escenografías que fotografía para luego pintar, donde los sujetos viven una teatralización de la vida, momentos de alta ambigüedad que parecen escenas con muchos finales posibles. Sus obras

retratan extraños maniqués plasmados en gestos vacíos, congelados; repeticiones cuidadosas y obsesivas de rituales oscuros; extrañas interpretaciones arquitectónicas y muñecas paralizadas, presenta a seres mudos participando en acciones que ni ellos mismos entienden. Están y no están, parecen sólo semiconscientes sobre lo que sucede, la situación en la que están metidas. Es como si parte de la acción hubiese sido cegada para el protagonista y, al regresar a la consciencia, nada tuviese explicación.

3. Michael Borremans, *The Devil's Dress*

Al evitar cuidadosamente una lectura inmediata e ilustrativa, su obra parece evocar un espacio de tensiones y densidad crítica. Este pintor de la complejidad, invita a los espectadores a dar una vuelta por su microcosmos privado, con sus espectáculos humildes y sus enigmas íntimos.

4. *Michael Borremans, La Pintura*

5. *Michael Borremans, Terror Identificado*

Silenciar

En las escenas y pinturas humildes de Borremans también se aprecia una intención por anular algunos elementos con finalidad de resaltar otros. Esto se logra mediante silenciar algunos elementos presentes en la fotografía inicial. El silencio es ausencia de sonido o “falta de ruido” (Silenciar, 2014), sin embargo, que no haya sonido, no siempre quiere decir que no haya comunicación. Comúnmente, el silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación, para ayudar a valorar el mensaje. En el plano de las imágenes puede manifestarse en el acto de quitar elementos o calmar los colores para que no haya tanta vibración, como forma de silenciar la escena.

Luc Tuymans, artista Belga, también realiza obras en donde se percibe un silencio pictórico. El artista belga no quiere desvelar ese sustrato turbador que entendemos cuando conocemos los hechos, su intención es dejar que ese desasosiego se transmita sólo a través del modo de pintar. En esa anulación de lo relevante encontramos la clave del trabajo de Tuymans, que se afana por borrar todas las pistas significativas de la historia para que lo único que prevalezca sea la tensión intrínseca del hecho y cierta angustia inexplicable, un elemento turbador que logra comunicar gracias a la exquisitez de su pincelada trémula y vibrante, que nos seduce por sus calidades y nos introduce en el tema aunque intuyamos que éste pueda ser desagradable.

6. Luc Tuymans, *Agujero Negro*

Re-contextualizar

La utilización de fotografías como referente pictórico permite poner la imagen modificada en un nuevo contexto. Es decir, escoger un nuevo “entorno [...] del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados” (Contexto, 2014). En su obra *Der Deagnostische Blink IV (Cuando nada es lo que parece)*, de Luc Tuymans, se percibe el silencio, mencionado anteriormente, y una re-contextualización de la imagen representada, ya que no se sabe bien qué ocurre ni dónde podemos encontrar pistas. La obra es una representación de un encuadre de un rostro, con esta imagen se puede inferir de la persona retratada lo que Tuymans quiere que leamos, anulando así la imagen inicial utilizada como referente y dándole un nuevo significado.

7. *Luc Tuymans, Der Diagnostische Blink IV*

Los elementos comunes en las obras de Tuymans son el manejo pictórico, caracterizado por imágenes de tonos fríos y soltura de trazos; y una elaboración similar que parte del vaciado y posterior re-contextualización de escenas aisladas rescatadas de los medios de comunicación.

8. *Luc Tuymans, Der Deagnostische Blink IV*

Los tres elementos mencionados, nostalgia, silencio, y re-contextualización, también se encuentran presentes en mi exploración pictórica. Estos elementos me han ayudado a presentar una intención al momento de escoger las imágenes y utilizar la pintura para traerlas al recuerdo.

ANALISIS DE MI OBRA

"Una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos, el referente se encuentra ahí, pero en un tiempo que no le es propio. Con detalles dispersos."
(Barthes, 1989, p.178)

Durante mi segundo año de estudio en la facultad, en el ramo de pintura IV que impartía Víctor Pavez, realicé la primera pintura de retrato usando fotografías, en lo que me basé hasta fines de semestre. Así comenzó mi búsqueda de imágenes y éstas me llevaron a retratar distintos personajes de mi familia, de mis papás y familiares cuando jóvenes. Las fotografías escogidas fueron las que me acompañaron al venirme a Santiago; estas fueron tomadas por mi papá, quien se preocupó y fascinó por captar cada momento de nuestras vidas.

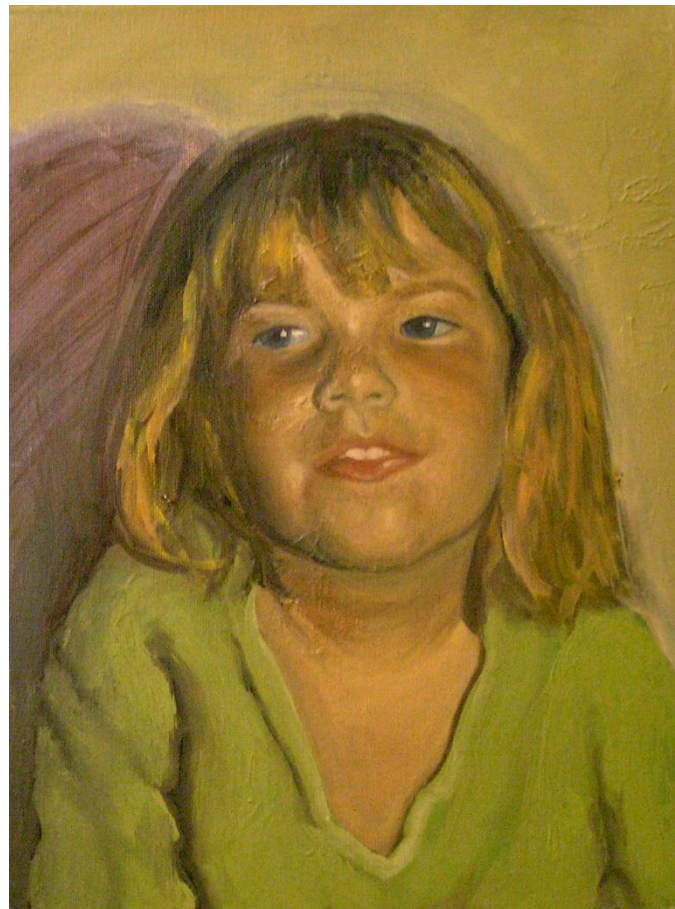
Inicialmente comencé a retratarlas de forma inconsciente, como un modo físico de recordar los momentos y personas capturadas en la imagen. Pero luego, a medida que pintaba y realizaba retratos basados en estas fotografías, empezaron a aparecer sentimientos de frustración, nostalgia, angustia, alegría, melancolía, y muchas veces decepción; y el proceso de re-significación pictórica de la imagen comenzó a ser una manera de poder abordar, entender, y hablar de estos sentimientos.

RE-CONTEXTUALIZAR MOMENTOS DE LA INFANCIA

El ser humano está siempre viajando a través de su memoria, la cual utilizamos para recordar aquellos momentos que tuvieron mayor importancia o relevancia dentro de nuestras vidas. Mi obra parte de esta premisa, de la importancia o deseo de recordar instancias en nuestras vidas. Para hacerlo, busco imágenes fotográficas de mi álbum familiar, me centro en imágenes de los años

80´ en adelante, como un pretexto para mirar el pasado. Busco aquellas fotografías que no fueron miradas por muchos, sino aquellas que se mantuvieron guardadas, en la intimidad de los recuerdos. Estas me ayudan a recordar momentos personales memorables de mi existencia junto a los miembros de mi familia y amigos.

En la recolección de imágenes he trabajado buscando aquellas que muestran momentos captados por la cámara fotográfica donde la persona retratada no está posando frente a la cámara, o no es necesariamente el foco de atención, sino que se muestra volátil, etéreo, e inconsciente del registro. De esta forma en la elección de imágenes, aparecen por ejemplo niños con la mirada perdida, con cara de incomprensión, probando la torta o haciendo distintas actividades en la escena, ignorantes de la cámara.

I. Camila

En algunas de las fotografías escogidas, las personas retratadas muestran, a fácil percepción, sentimientos de inmensa felicidad; esto se puede observar en las grandes sonrisas o en los ojos que brillan y se arrugan. Sin embargo al verlas en el presente, se produce una segunda lectura, ya que ese sentimiento expresado en la fotografía no se refleja en el presente, y por lo tanto parece extraño y ajeno para mí.

II. Sin Titulo

Este distanciamiento con la imagen puede ser debido a que nos hemos convertido en seres críticos, que al mirarnos al espejo no nos reconocemos ni nos acordamos de lo que fuimos. Somos diferentes al ayer, quizás un antónimo de lo que fuimos cuando niños; pero en un viaje a nuestro pasado, al ver las fotografías, nos es fácil apreciar las cosas de una manera diferente a lo que fueron. Somos perceptibles a aquellos acontecimientos y podemos interpretar de manera diferente aquellos pequeños detalles que se escondieron detrás del ruido de la escena, de los colores luminosos y vibrantes, de los sabores intensos de la comida y de aquellos momentos de plena felicidad o angustia inocente. Por lo tanto a observar las fotografías de mi pasado, creo una segunda lectura sin

control, pero que puedo manejar al re-presentarla y re-contextualizarla a través de la pintura.

DESMORONAR UN RECUERDO

El recuerdo ha sido el punto de partida a la hora de hablar de mi lucha conmigo misma; una lucha que está sumergida en su propia subjetividad y considero que no es algo aislado, sino que presente en otras personas. Me refiero a un sentimiento frente al recuerdo de desconocimiento, de sentirse distintos a lo que recordaban ser y por lo tanto de no saber quiénes son, en la batalla con su propia intimidad y en la lucha contra ese fuerte sentimiento de desaliento y frustración que nos ha ahogado a algunos en momentos de dificultad. Es un sentimiento fuerte y considero común, de ver una fotografía, viajar al recuerdo, revivir lo sentido, verlo como ajeno, y sentirse frustrado por la pérdida de ese sentimiento capturado en la imagen.

III. Simona I

A pesar de que este puede ser un sentimiento sobre el recuerdo de muchos, para hablar de la exploración pictórica que abordo en la tesis, abordare

los sentimientos personales en torno al tema del recuerdo; ya que utilizo la pintura como medio de expresión para contar mi propia historia.

IV. Papá

Las historias que escojo contar, surgen de fotografías, a las cuales recurro para mirarlas y comentar lo vivido, para reír, para tomarlo como un pequeño escape. Pero a la vez porque me sirven de guías para no perderme en el laberinto

del propio aislamiento psicológico que puede producir rondar en el recuerdo, el que a veces me juega en contra y es capaz de traer pensamientos negativos que me congelan. Así, utilizo las fotografías como medio de exploración de contenido, como un camino donde deambular, recordar, sentir, e intervenir.

Menciono intervenir, ya que en la utilización de imágenes fotográficas no busco quedarme a vivir en el pasado o revivir esos momentos, sino ver cómo han cambiado mis sentimientos y expectativas con respecto a esos momentos captados. Esas expectativas que teníamos de nosotros en el futuro, y la de nuestros padres y cercanos hacia nosotros y viceversa; pero al mirarnos en el presente éstas no están, fueron sólo una leve esperanza del futuro que nos teníamos planteado. Son expectativas muertas, que enfrentadas a la realidad no son más que decepciones de un supuesto bien para todos; un bien que parecía razonable pero que ha desaparecido con el tiempo al igual que algunas personas capturadas.

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PICTORICO

Elección de la imagen

La exploración pictórica se inicia en el enfrentamiento con la imagen fotográfica, en donde busco contraponer la imagen al observar lo que éramos y en lo que nos hemos construido. Esto lo logro a través de indagar en el recuerdo que trae a mi memoria estas imágenes, y me enfrento a él al observar cómo estas percepciones se han modificado con el paso del tiempo y el correr de la vida. Es un proceso personal que busco traer a la vida y dar a conocer mediante mi obra, la cual hace énfasis en la muerte del objeto (fotográfico) y el comienzo del recuerdo (pictórico).

Las imágenes escogidas tienen un común que son fotografías de situaciones familiares capturadas en enfoques casuales. Esta característica me permite partir de un elemento lúcido, en donde estuve presente hace muchos años, y ver en la imagen que sucede más allá de la escena; dejo de lado el hecho que se está celebrando un cumpleaños y me centro en el recuerdo de los deseos, añoranzas, y sentimientos que la imagen me inspira.

Una vez que logro entender lo que quiero re-presentar de la fotografía, utilizo la pintura para re-vivir la escena en un nuevo contexto. De esta forma busco que la pintura se adueñe de la imagen y de todos aquellos anhelos y expectativas que algún día creé. Permitiéndome tomar conciencia de que no hay vuelta atrás y que soy y somos aquellos seres que deshacen y hacen; y que por sobre todo somos los artífices de nuestra vida, la cual en algunos casos no he sido capaz de controlar.

Al volver a componer la fotografía busco retomar el control del recuerdo, para así crear una escena en donde yo puedo inmortalizar lo perdido.

V. Franquito

Modificación de la imagen/recuerdo

La modificación de la imagen busca re-contextualizarla a través de un trabajo pictórico, a través del cual silencio los momentos retratados y le entrego una atmosfera que refleja la nostalgia de re-vivir lo observado en las fotografías escogidas.

El silencio de la imagen lo logro modificando algunos elementos de la imagen, así se calla el ruido y todo lo que deseaba que fuera tantos años atrás. Quito elementos bulliciosos, como lo hizo Tuyman en sus pinturas, para quitar

distracciones y centrar la imagen en lo intencionado. Lo cual actúa como metáfora del acto de silenciar las expectativas y de estos deseos infantiles, la desaparición de anhelos, y el enfrentamiento a la realidad; a la propia maduración ante la vida. El silencio en la imagen se busca lograr mediante la eliminación de algunos objetos y reduciendo la paleta pictórica al blanco y negro cromático. Utilizo blanco y negro cromático al óleo; la mezcla de colores azul, café, verde, y rojo componen el color negro y son los responsables de entregar la tonalidad final a la tela. Con estos colores puedo crear una atmosfera intencionada y diferente a la imagen fotografía en blanco y negro. Esta intensión me permite entregar una imagen nueva, una en donde el color deja de ser necesario para situar los personajes en su contexto de cumpleaños feliz, y re-posicionarlos en un espacio de miradas perdidas, tiempos congelados, y celebraciones vacías. El negro cromático permite que aparezcan matices de colores que silencian los elementos que aparecían en la fotografía inicial y me sirve para representar la atmósfera que yo siento cuando veo las fotografías, y quiero dar a conocer a través de la pintura.

Esta reducción de elementos y colores, también permite potenciar mi intención de crear una atmosfera nostálgica, intención que Babarovic y Borremans lograron en sus obras. De esta forma, mis pinturas me permiten plasmar el recuerdo de experiencias vividas; plasmar esta existencia real y concreta en la que estamos sumergidos, mediante la creación de una imagen tensa que transmite la ausencia de aquellos sentimientos y protagonistas que se fueron con el pasar de los años.

OBRAS

La obra se basa en siete telas sobre bastidor de 135 x 180 cm. Trabajo en este tamaño porque así la imagen no se comprime sino que logra entrar el vacío.

VI. Sergio

VII. Los niños

VIII. Cuatro años

IX. Simona

X. Fefo y Pete

XI. Payasas

CIERRE DE UN CAPITULO

Fue complicado tomar la decisión sobre el tema que iba a utilizar para desarrollar mi tesis. Primeramente elegí las fotos de cumpleaños como un pretexto para pintar, pero poco a poco fue tomando una dirección y fui encontrándole un sentido a mis pinturas. En los ramos de dibujo, pintura, y tesis el proceso creativo y las asesorías me fueron guiando, preparando y ayudando; casi como si estuviera pasando por una psicoterapia, que me ayudó para lograr decidir el camino que iba tomando mi desarrollo pictórico y teórico de la obra que iba a presentar.

Titulo esta conclusión como el cierre de un capítulo; porque es verdaderamente el cierre de un capítulo de mi vida universitaria, el cual se relaciona con lo profundizado en mi obra, pero a la inversa. El proceso universitario fue un largo y tortuoso sendero, el cual no esperaba que fuera así, ya que de chica siempre imaginé mi vida en ese momento y etapa, y la veía de una forma diferente. La Universidad fue para mí un proceso nostálgico, de grandes desafíos y preguntas personales, sin embargo al verlo desde afuera esa etapa toma un matiz diferente. Es por esto que vinculo la Universidad con mi obra, porque en ambos hay un sentimiento de deseo y expectativas, que luego cambian al vivirlas, y nuevamente al recordarlas.

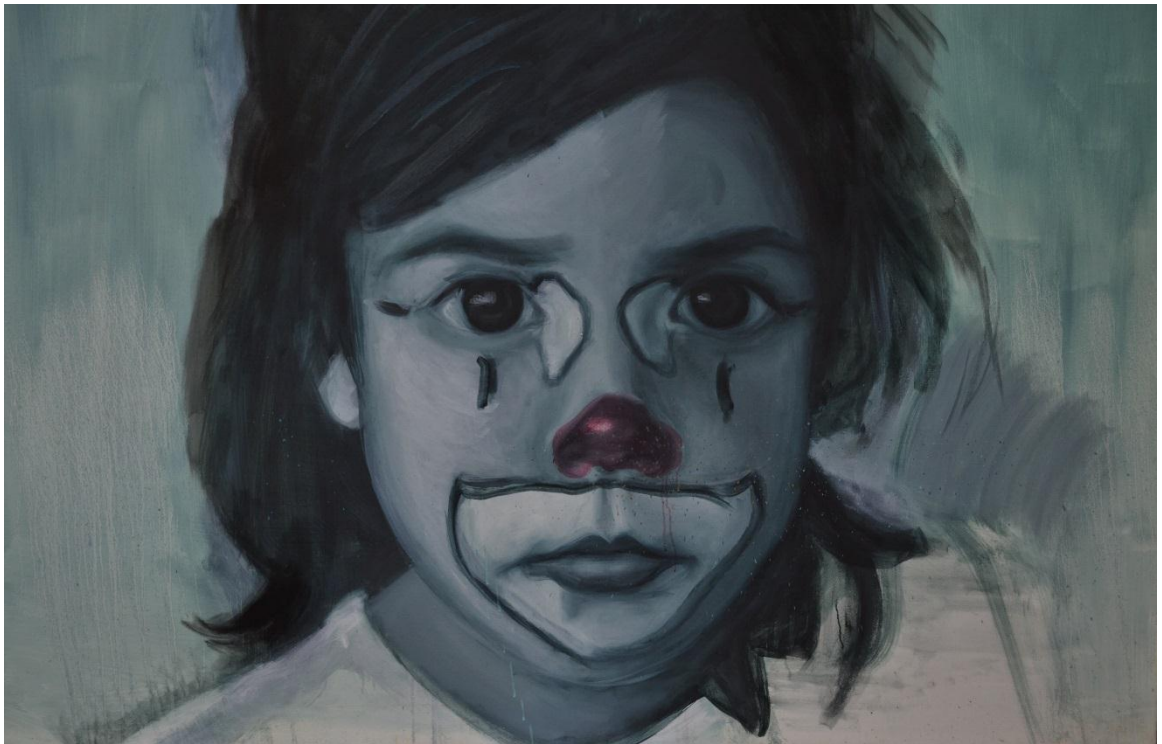
Es importante considerar que las lecturas que le damos al recuerdo son matizadas por experiencias en nuestras vidas; eso me sucedió a mí al ver las fotografías de infancia en instancias del presente, y al observar lo vivido en la universidad luego de recibir una llamada. El domingo 15 de enero del 2011, me avisaron que mi hermana Simona había muerto. Esto sucedió cuatro días antes de defender mi examen de grado, cuatro días antes de poder hacer un cierre a una etapa, la cual no fui capaz de afrontar en ese momento. Ahora, tres años después, soy recién capaz de mirarlo y entregarle una nueva lectura; una en donde silencio

los ruidos que no me permiten ver lo vivido con claridad y en donde reconozco el sentimiento nostálgico de lo perdido.

Retomar todas estas pinturas me ha llevado a recorrer el proceso de maduración que he vivido desde ese día y a identificarme fuertemente con todos esos amargos sentimientos que sentí cuando estaba en la universidad, que no se comparan con la trágica realidad. Lo vivido me ha permitido dar una segunda lectura a esas imágenes del pasado, en las cuales ahora puedo observar lo que no apreciaba mientras vivía porque no esperaba perderlas y dejarlas como un fuerte recuerdo intangible.

Es muy difícil para mí no volver al dicho: Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero no fue solo pérdida y pena esa llamada en mi vida y ese proceso antes de volver a retomar esta tesis, sino que tengo un sentimiento de gratitud, por haberse llevado los antiguos amargos sentimientos y malos hábitos, y abrirme los ojos ante la vida que me estaba perdiendo. Como un quiebre en mi vida para crear nuevos recuerdos y aproximaciones. Mirando estas obras siento que me he conocido y superado en muchos aspectos, que he logrado dejar a un lado miedos que al fin puedo dejar atrás y comenzar sin temor este camino del arte, un camino que necesito recorrer libremente, y permitiendo re-contextualizar, silencio, y valorar lo perdido.

Es por esto que elegí mostrar esta última obra en la conclusión, porque, a pesar de la mirada perdida de Simona, siento que ella me observa, y a pesar de que yo a veces la leo indefensa, siento que tiene una mirada demandante que intenta decirme algo. Un llamado a recordarla, a silenciar lo demás para no perderla, pero también, a seguir avanzando. Y vivir el hoy.

XII. Simona

BIBLIOGRAFIA

- Amo, J. (1989). Una teoría sobre el retrato. *Ensayos: Revista de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Albacete*, 3, 171-176.
Revisado el 10 de Diciembre de 2011 Obtenida en:
<http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista3/r3a14.pdf>
- Aristóteles. (1966). *Del sentido y lo sensible; De la memoria y el recuerdo*. Buenos Aires, Argentina: Aguilar Argentina S.A. de Ediciones.
- Ballesteros, S. (1999). Memoria humana: Investigación y teoría. *Psicothema*, 11(4), 705-723. Revisado el 20 de Diciembre de 2011 Obtenido en:
<http://www.psicothema.com/pdf/323.pdf>
- Barthes, R. (1989). *La cámara lúcida*. Barcelona, España: Paidós Ibérica.
- Contexto. (2014). *Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española*.
Revisado el 27 de Diciembre de 2011 Obtenido en:
<http://lema.rae.es/drae/?val=contexto>
- El Mercurio 2011, Entrevista a Natalia Babárovic: Revisado el 10 de Noviembre de 2014. Obtenido en:
http://diario.elmercurio.com/2011/08/07/artes_y_letras/artes_y_letras/noticias/823AADD0-458A-4752-9FC0-2D7AE9129852.htm?id
- Loewenthal, F. (1979). Entrevista a Natalia Babárovic: Revisado el 10 de Noviembre de 2011 Obtenido en:
<http://www.florencialoewenthal.cl/pasadas/1979-de-natalia-babarovic/>
- Real Academia Española. (2014). *Nostalgia. Diccionario de la Lengua Española*.
Revisado el 20 de Diciembre de 2011 Obtenido en:
<http://lema.rae.es/drae/?val=nostalgia>
- Real Academia Española. (2014). *Silenciar. Diccionario de la Lengua Española*.
Revisado el 20 de Diciembre de 2011 Obtenido en:
<http://lema.rae.es/drae/?val=silenciar>

INDICE DE IMÁGENES

Referentes

1. Natalia Babárovic, Las niñas, óleo sobre tela, 140x210 cm, 2011
2. Natalia Babárovic, Familia, óleo sobre cartón, 20x30 cm, 2011
3. Michael Borremans, The Devil's Dress, óleo sobre tela, 282x620 cm, 2011
4. Michael Borremans, La Pintura, óleo sobre tela, 40x50 cm, 2006
5. Michael Borremans, Terror Identificado, óleo sobre tela.
6. Luc Tuymans, Agujero Negro
7. .Luc Tuymans, Der Deiagnostische Blink IV
8. Luc Tuymans, Der Deiagnostische Blink IV

Obras personales

- I. Camila, óleo sobre tela, 40x30 cm, 2008
- II. Sin Título, óleo sobre tela, 25x25 cm, 2010
- III. Simona I, óleo sobre tela, 80x120 cm, 2010
- IV. Papá, óleo sobre tela, 140x80 cm, 2008
- V. Franquito, óleo sobre tela, 120x80 cm, 2010
- VI. Sergio, óleo sobre tela, 135x180 cm, 2011
- VII. Los niños, óleo sobre tela, 135x180 cm, 2011

VIII. Cuatro años, óleo sobre tela, 135x180 cm, 2011

IX. Simona, óleo sobre tela, 135x180 cm, 2011

X. Fefo y Pete, óleo sobre tela, 135x180 cm, 2011

XI. Las payasas, óleo sobre tela, 135x180 cm, 2011

XII. Simona, óleo sobre tela, 135x180 cm, 2011