

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

La soledad y su memoria en el rastro.

Catalina Paz Rebolledo Platoni

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales
de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de
Licenciada/o, mención Pintura

Profesora Presentación de Proyecto: Carla Motto y Andrea Jösch

Profesora Taller de Grado: Víctor Pávez

Santiago, Chile

Diciembre, 2020

*“La memoria parece grande por lo que muestra en recuerdos;
lo es mucho más por lo que ciertamente esconde.”*

- Niceto Alcalá Zamora

AGRADECIMIENTOS

A Benjamín, por apoyarme desde mi primer trabajo, por entender mis emociones y aspiraciones. Por el apoyo que recibí durante todo lo que fue la cuarentena y mis momentos más oscuros. Por ser mi inspiración. Nada sería igual sin tu compañía.

A mis papás, por creer en todo mi proceso desde el colegio, y siempre aportando las palabras más sabias. Por nunca dejar de confiar y creer en mis capacidades. Por el esfuerzo que dieron en educarme y entregarme todo lo que necesité.

A mis hermanos, por estar siempre presentes, por su paciencia y animarme en mis noches de trabajo en la terraza.

A Víctor y Camila, por ser unos excelentes profesores y críticos en lo que fue mi proceso de obra.

A Carla y Andrea, por ayudarme a cerrar este ciclo de la mejor forma posible, nada sería lo mismo sin la ayuda de ambas.

A Valentina, por estar siempre presente y darme apoyo, independiente de la distancia y el tiempo.

A la escuela y a todos los profesionales que aportaron algo positivo en mí y mi conocimiento durante mi etapa universitaria.

Y, por último, a mi abuela. Esto es por ti.

Infinitas gracias a cada uno de ustedes.

ÍNDICE

RESUMEN.....	5
PALABRAS CLAVE.....	5
CAPÍTULO 1. ESTUDIOS REALIZADOS	
1.1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.2. ESTUDIO DEL COLOR.....	7
1.3. ESTUDIO DE COMPOSICIÓN Y ESTÉTICA.....	11
CAPÍTULO 2. TEMÁTICAS INVESTIGADAS Y ABORDADAS EN LAS OBRAS	
2.1. SOLEDAD E INDIVIDUACIÓN.....	17
2.2. HABITAR Y RASTRO.....	20
2.3. OBJETO Y MEMORIA.....	23
CAPÍTULO 3. OBRA FINAL	
3.1. DESARROLLO FINAL.....	25
CONCLUSIÓN.....	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	30
REFERENCIAS DE IMÁGENES.....	31

RESUMEN

Como estudiante de Artes Visuales en la Finis Terrae, doy comienzo a este ensayo presentando las temáticas que se abordarán en el siguiente escrito. El rastro del objeto como material de reinterpretación, la emocionalidad que acompaña a éstos y su importancia en nuestro entorno privado. En este texto relato lo que fue mi estudio y proceso en el color; la estética y composición; la relevancia de la soledad y la individuación en nuestras vidas y cómo esta fue parte importante de mi obra: el habitar y su rastro. Esto fue lo que me llevó a trabajar en torno al objeto en tanto a la simbología que le entregamos y la memoria que absorbe.

También mencionar a los diferentes referentes que fueron parte de mi desarrollo como artista, cada uno de ellos fueron piezas importantes de mi puzzle, los que además de aportar de manera objetiva a mi investigación, hicieron sentirme reflejada en sus obras y entender que el proceso por el cual pasé lo vivimos todos tarde o temprano, es parte de nuestra naturaleza.

PALABRAS CLAVE: simplificación, habitabilidad, rastro, planos, composición, inestabilidad, memoria, objeto, emocionalidad.

CAPÍTULO 1. ESTUDIOS REALIZADOS

1.1. INTRODUCCIÓN

Primero, me gustaría introducir este ensayo explicando las razones por las que estudio Artes Visuales, cómo fue mi primer acercamiento y cuál fue el proceso que me llevó a la técnica que hoy en día estoy empleando.

Desde muy pequeña desarrollé un vínculo especial con la pintura gracias a mi abuela Carmen, o más bien, conocida como "*La Pita*". Con ella podía pasar tardes sentada mirando revistas, recortando papeles, dibujando rosas y pintando; la acción misma del "pintar" me hacía sentir una conexión especial con ella. Cuando nos dejó (2007), se me hizo imposible no poder asociar la pintura con ella; al pintar, se me hacía muy lindo poder revivir todos los momentos que mi mente había conservado de nosotras dos juntas compartiendo. Me hacía feliz recordar todo lo que disfruté al haber podido aprovecharla. Posteriormente, el cariño que desarrollé hacia el arte y lo presente que sentía su presencia fueron la gran influencia que provocó en mí, desde muy temprana edad, tener una relación con la pintura.

Con los años me fui relacionando, acercando y aprendiendo cada vez más, lo cual generó que el arte me llamara mucho la atención, no solo por su lenguaje visual tan peculiar, sino, también, por las experiencias y distintas visiones que se pueden abordar en tan solo el hecho de observar y analizar.

Comprender el lenguaje artístico se me hizo fácil desde pequeña, me encantaba ir a museos acompañada de mi familia o amigas, quedarme horas contemplando las imágenes de las muestras; la armonía que habita dentro de éstas según las formas, colores y texturas.

El lenguaje visual es un tipo de expresión que puede contener un sin fin de interpretaciones distintas, además, estas se encuentran arraigadas a las diferentes realidades y experiencias que cada individuo vivió o está sobrellevando, y es eso lo que lo hace tan poético. También, cabe recalcar que es un lenguaje completamente universal, puede ser transmitido, interpretado y comprendido por cualquiera, independiente de la lengua nativa del observador y del mismo artista.

Es por esto por lo que el arte es un lenguaje que, dentro de todas sus ramas (pintura, escultura, grabado, música, cine, teatro, danza, arquitectura, etc.) y las distintas formas que existen de emplearlo, rompe con barreras culturales y sociales. Es por estas razones que el arte es un lenguaje universal, poético e inclusivo.

1.2. ESTUDIO DEL COLOR

Mi primer acercamiento fue la investigación del color, desde comprender su armonía y psicología, así como las reacciones que producen en el individuo. Al plantearme la importancia del color, me acostumbré a implementarlo como una herramienta más de expresión, haciendo énfasis en lo que transmiten y la percepción que le damos y el efecto que causa en nuestra conducta como seres humanos.

La infinidad de reacciones asociadas al color me parecen atractivas, tanto al planear la composición y distribución de colores, como también al momento de trabajar en mis obras. La paleta a la cual me siento más atraída e interesada fue siempre la misma, colores pasteles, débiles, los cuales me resultan tranquilizantes, delicados y limpios.

A medida que iba investigando sobre esta paleta, su particularidad y lenguaje silencioso, conocí referentes como Gary Hume (Reino Unido, 1962), Alex Katz (Estados Unidos, 1927), David Hockney (Reino Unido, 1937) y Mark Rothko (Letonia, 1903-1970), los cuales forman parte importante en todo lo que ha sido mi proceso investigativo sobre el color. También, agregar que la textura es un componente importante para determinar el rastro que se quiere dar al pincel, igual de importante que la composición.

Investigando noté que gran parte de mi trabajo consistía (en temas de color y composición) en la simplificación de los objetos/espacios que regularmente pintaba, dándole valor a las líneas y a lo que realmente encuentro importante de incorporar dentro del lienzo. ¿Qué es lo importante? Esta fue mi primera aproximación con el rastro, constantemente insistía en incluir la figura humana de forma selectiva, ya sean extremidades u objetos asociados con la utilidad.

El color desprende diferentes expresiones del ambiente. Éstas pueden transmitirnos sensación de calma, de plenitud, de alegría, de violencia, maldad, etc. Estas sensaciones variarán profundamente según la cultura y la situación en la que nos encontremos. Es por esto que la sensación y emoción con la que imparto mis

trabajos terminan siendo subjetivas, ya que se sujetan a experiencias completamente individuales y personales.

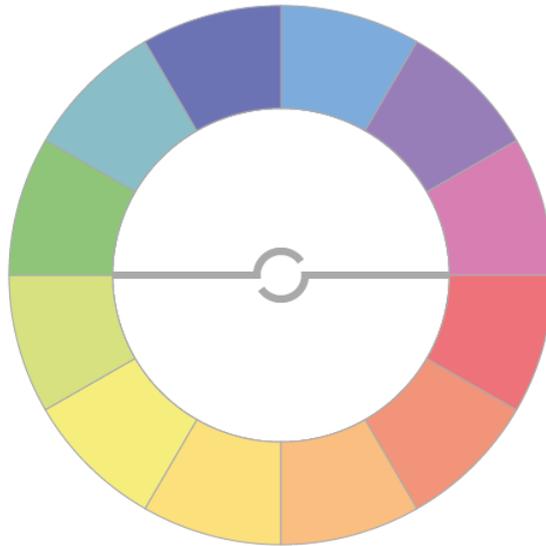

Imagen N°1: Paleta con base blanca.

Fuente: <https://rama0506.github.io/Colores/tipos.html>

Dentro del progreso que tuve con el color, también estuvo presente la estética que yo como artista quería proponer. La constante búsqueda de la belleza, desde mi propio modo de percepción y visualización del mundo contemporáneo, que frecuentemente se basa en mis inquietudes, sentimientos, proyecciones y situaciones actuales; y cómo el diario vivir afecta y repercute en mí; exhibido con pureza y pulcritud a través de planos y manteniendo la geometría en mis trabajos.

El plano es un objeto que solo tiene dos dimensiones, es un concepto básico de la geometría. Me gusta jugar con éste y generar profundidad a través del color en las obras. Gary Hume me ayudó e inspiró en lo que es la reducción del color en mi obra; la simplificación y simpleza en la que uno puede abordar las pinturas. Por ejemplo, “Young Woman” (1998), es una serigrafía en donde se puede observar el uso de color limitado y plano, jugando de manera directa con lo que es figura y fondo.

O las pinturas de Mark Rothko, a través del color, que buscan indagar en las emociones del espectador para así, de esta forma, la experiencia del observador sea un acercamiento e invitación para reflexionar y explorar nuestro propio yo. Los cuadros de Rothko no necesitan comprensión intelectual, sino comprensión

emocional. Esto se produce por su interés en expresar las emociones que nosotros como seres humanos acostumbramos a sentir en el día a día (las más básicas), es así como una exposición se vuelve más que un muestrario, sino en una experiencia en donde el principal objetivo es envolver al espectador con el lienzo y dejar que viva la obra emocionalmente. El color, más que pigmento es sentimiento. Es una interpretación, una experiencia y una relación directa con emociones que asociamos a éstos, nuestra experiencia personal con el color a lo largo de nuestra vida. No predomina la forma, a excepción del color.

Alex Katz, precursor del Arte Pop, representa a personas desde una mirada lejana y diferente. Su arte trata sobre la incomunicación, utilizando un realismo inquietante, en donde los sujetos que habitan sus pinturas relatan una sensación de soledad y aislamiento, similar a lo que Hopper también expone. Es por esta razón que me fui familiarizando de forma más cercana con estos temas y también incrementando su significancia en mis trabajos. A parte del color y su emocionalidad, la soledad y el aislamiento fueron las principales razones por las que me vi interesada en indagar e investigar las obras de los artistas mencionados anteriormente, convirtiéndose estas en una parte significativa de mi documentación investigativa.

Lo que pasa con sus obras es muy interesante, la obra está en constante cambio, ya sea por la luz o el ángulo en donde nos encontremos tendrá un aspecto diferente; a simple vista podemos captar que su trabajo alude particularmente a las características del Pop Art, colores brillantes; superficies lisas: contraste; grandes formatos. Pero definitivamente su fuerte, en mi opinión, es el uso que emplean con el color sobre bastidores y la profundidad que se halla al encontrarse con la obra, siendo está compuesta de manera lisa, simplificada y bidimensional.

Imagen N°2: "Young Woman", serigrafía, Gary Hume, 1998.

Fuente: www.tate.org.uk/art/artworks/hume-young-woman-p78683

Imagen N°3: "Blue Umbrella", óleo sobre tela, Alex Katz, 1972.

Fuente: <https://www.artsy.net/artwork/alex-katz-blue-umbrella-2-3>

1.3. ESTUDIO DE COMPOSICIÓN Y ESTÉTICA

Sin duda, la composición siempre ha sido y será uno de los principales conceptos con los cuales trabajaré y uno de los que más tengo presentes al momento de planear proyectos. Con esto me refiero al tipo de imágenes narrativas a partir de la visualidad, la manera en que las trabajo a partir de la geometría, constantemente a través de la ausencia de la figura humana y la atención sobre su rastro.

En las siguientes dos imágenes podemos observar la atracción que existe por llegar a un resultado pulcro, plano y limpio. Poniéndome más en contexto, este trabajo fue uno de los primeros proyectos libres que entregué en el ramo de pintura el primer semestre del 2019.

Mis inquietudes e intereses fueron mostrar la estética que se le puede otorgar a algo tan banal como una simple cancha de básquetbol. El cómo también se puede representar el rastros humano, la huella de su presencia. La presencia o la huella es tener en el presente, frente a nuestros ojos, el pasado; este es el suceso de un acontecimiento el cual ya no tiene vida y perdura en la memoria, como una fotografía. Es así como cuando se nos presenta una escena, la cual cuenta con dichas huellas y a las que a partir de la imagen se nos presentan, somos nosotros los encargados de darle una reinterpretación. Estas reinterpretaciones pueden nacer desde la memoria colectiva e individual, nos hace unir el pasado con el presente; el hecho de recordar y de asociar elementos junto con nuestra memoria es revivir un efímero momento de nuestra familiaridad con el rastro al dialogar con nosotros.

El rastro lo entiendo como una cita haciendo mención indirecta del cuerpo humano o a los objetos que nos entregarán una utilidad, por lo que citarlas logra hacer referencia a la presencia; haciendo asociaciones a partir de símbolos, colores, gestos y texturas. Me interesa hacer una metáfora de la presencia humana, por medio de los materiales y objetos que ocupamos, los cuales nos permiten, de alguna manera, sentirnos en conexión dentro de nuestro propio cotidiano. Objetos que vemos todos los días, de uso frecuente, ya sean zapatillas, sillas, ropa, cama, escaleras, etcétera; aludiendo a la corporalidad de los objetos.

Imagen N°4 y N°5: "Sin Título", 50x50 cms, acrílico sobre madera.

Asimismo, cabe destacar que durante esta etapa estaba inspirada por el movimiento artístico del Pop Art, su estilo, la cultura de masas y lo figurativo.

La intervención del arte pop consistía en sacar imágenes u objetos populares de su contexto habitual para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, lograr resaltar o iluminar algún aspecto banal o kitsch, o destacar algún sentido o rasgo cultural concreto. En este sentido, el arte pop podría también considerarse un síntoma de la sociedad de la época, caracterizada por el consumismo, el materialismo, el culto a la imagen y a la moda. (Anónimo, 2019)

Como mencioné anteriormente, las obras de Alex Katz me generan un sentimiento diferente, acercándome directamente a la soledad, el rastro y la necesidad de retratar estas temáticas en mis obras; se relacionan naturalmente con mi manera de sentir.

Imagen N°6: "Grey Interior II", serigrafía en color, Alex Katz, 1968

Fuente: <http://www.artnet.com/artists/alex-katz/grey-interior-ii-GXmmQfh7ot0kVqeZySISYA2>

A esto se suma que la soledad siempre ha sido para mí más que un problema, un remedio para mi persona. Frecuentemente es vista como algo depresivo y no deseado a nivel social, pero para mí es una necesidad, en ella pude encontrar la calma que tanto necesitaba, la tranquilidad para dejarme ser. Es por esto por lo que me siento muy conectada con las pinturas que hago, pues éstas retratan mi estabilidad emocional.

Percibir - Transmitir - Afectar.

Estas palabras, en su totalidad y cada una por sí sola, abarcan la experiencia representando desde un plano general todo lo que es y fue para mí el hecho de observar obras. Percibir conocimiento a través de lo que las obras nos comunican, directamente hacia nuestros sentidos; transmitir el mensaje y utilizarlo de inspiración para luego difundir éste desde nuestra propia percepción y simbología; y afectar, que es el alma del arte, producir efectos en las personas, dejando una huella de nosotros en ellos a través de la mirada.

A mediados del 2019, por experiencias personales, comencé a interesarme en tratar temas como la soledad y el vacío. Quería representar aquello que para mí era una forma de relatar lo que sentía, sin necesariamente tocar verbalmente el

tema. Junto con esto creció un gran interés por el habitar y la espacialidad, cosas que en el transcurso del proceso creativo se fueron complementando con la soledad y el vacío.

¿Por qué relaciono el habitar/la espacialidad con la soledad/vacío? El arte, en mi caso, es un proceso personal en donde comparto mi vulnerabilidad. Es mi forma de relatar y liberar tensión por medio de ambientaciones que me hacen sentir acogida y resguardada, las cuales relaciono con estos términos, espacios amplios con rastro humano. La ausencia del ruido, del caos, de personas y el encuentro personal con uno mismo, en soledad.

Por eso utilicé esto como un material más con el cual trabajar, encontrándome en un terreno que personalmente me interesaba y me hacía sentir a gusto con los resultados que estaba logrando. Llevar las instalaciones a grandes escalas, y precisamente en este trabajo, utilizar una paleta de pasteles fríos y cálidos los cuales me ayudaron a mantener el peso visual con una buena distribución.

Me es muy importante trabajar de manera limpia, uniforme y lisa. Soy obsesiva y con el tiempo se fue transformando en algo característico dentro de mis trabajos. Esto se debe a mi papá, ya que en mi infancia lo recuerdo como alguien muy estricto, me inculcó desde pequeña la necesidad de tener las cosas en su orden correcto, ser perfeccionista y si hacía algo, insistía en que debía hacerlo bien. Esto hizo que yo a largo plazo fuera obteniendo conductas obsesivas con cosas innecesarias, que a la larga me perjudicaban tanto a mi como a la gente que me rodeaba.

Imagen N°7: "Portal", 200x110 cms, acrílico sobre madera. (2019)

Imagen N°8: Sin Título", 200x50 cms, acrílico sobre madera. (2019)

Así mismo, uso la perspectiva para aportar y proyectar una ilusión del espacio tridimensional en un soporte de dos dimensiones. Al incorporar la perspectiva en una superficie de gran tamaño, la profundidad se vuelve un elemento que logra que el público se sienta dentro de la pintura. Una invitación a viajar a través de mi mente e imaginario, algo tan personal como mis sentimientos interpretados y plasmados en estas estructuras vacías y silenciosas.

Es importante destacar que, al situarnos en estructuras de gran tamaño y vacíos, asociamos éstos con mayor facilidad al sentimiento de soledad. El hombre no está acostumbrado a habitar lugares aislados o abandonados. Por naturaleza, como dice Aristóteles, somos seres que conviven en sociedad, nacemos y vivimos constantemente siendo acompañados. Somos el resultado de las experiencias de cohabitar unos con otros.

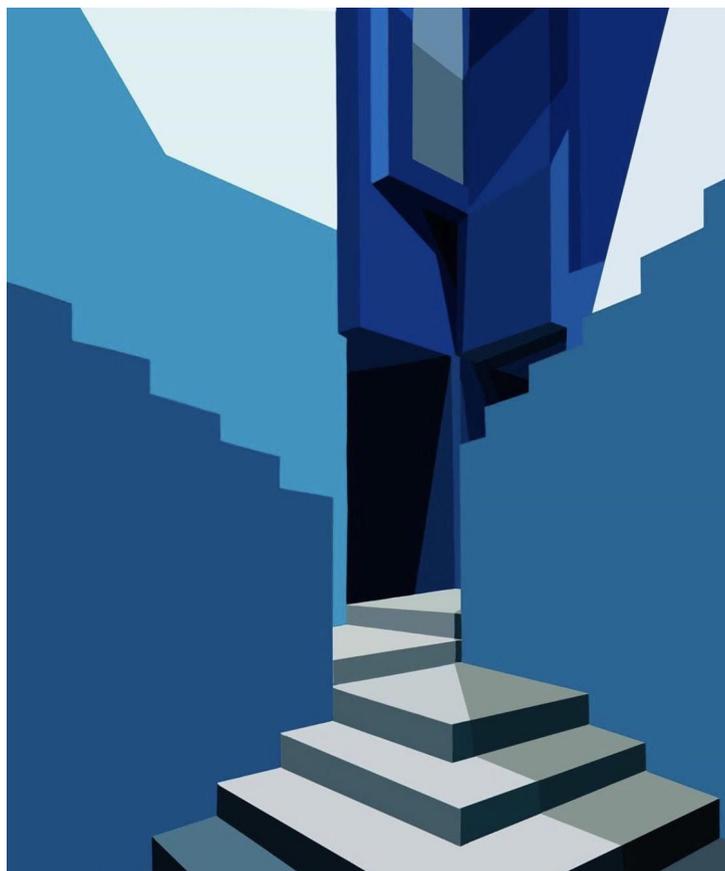

Imagen N° 9: "Sin Título", dibujo digital, 2020.

CAPÍTULO 2. TEMÁTICAS INVESTIGADAS Y ABORDADAS EN LAS OBRAS

2.1. SOLEDAD E INDIVIDUACIÓN

Estos últimos meses de pandemia y las limitaciones que ésta conlleva, cambiaron por completo mi manera de pasar el día a día. Se me ha hecho muy difícil la convivencia y estar 24/7 con las mismas personas. Dentro de la angustia y desesperación, acompañada de la necesidad de querer salir e ir a otro lugar, nació la idea de retratar paisajes que me calmen y fueran un espacio de fuga. Al momento de crear me desconecto por completo y me siento acompañada conmigo misma.

Entrando un poco en contexto, es normal -al menos para mí- que en medio de una pandemia las cosas sean difíciles y más cuando llevas meses compartiendo con la misma gente. Puede parecer algo muy simple y fácil, pero poco a poco, cada día se va volviendo más difícil que el anterior.

Durante este proceso conocí a Edward Hopper (Nueva York, 1882), sus increíbles obras y su forma de pensar el mundo. La iluminación que utilizaba en sus pinturas, personas, psicología y entorno en el que se sitúa la escena, como una cita cinematográfica. La representación de la soledad que puede encontrarse en grandes ciudades modernas y la melancolía que agudiza de una forma potente esta influencia.

Hopper muestra el lado oscuro de la vida estadounidense, convirtiendo en arte la esencia de los sentimientos y situaciones personales más vulnerables en las que un ser humano se pueda encontrar, haciéndose aún más interesante en un contexto de pandemia y cuarentena total; como si Hopper se hubiese adelantado al tiempo y nos hubiera hecho a todos parte de sus pinturas.

Hoy se mantiene más vigente que nunca, por la gran temática que trata y la interpretación que logra, las cuales equivalen a la realidad que nos está tocando vivir como ciudadanos. Desprenderse de lo “colectivo” de manera tan drástica.

Recalcar también la intención de visibilizar el llamado “realismo pesimista” y cómo éste relata la deshumanización, la incomunicación moderna (a través de grandes espacios desolados) y la nostalgia que surge por el tiempo perdido; estas eran las cosas que mantenían a Hopper obsesionado con su discurso y principalmente con sus obras.

El realismo pesimista nace por la Guerra Civil Estadounidense (1850 - 1877), también por el Surgimiento de los Estados Unidos modernos (1890 - 1930), la Gran

Depresión, la Segunda Guerra Mundial (1929 - 1945) y lo que fue de Estados Unidos en la posguerra. Hopper vivió en carne y hueso la transformación principal, más grande e importante de los Estados Unidos, a nivel social, económico, cultural y en todo lo que repercute para un país haber vivido una guerra. Fue así como Edward Hopper, en esos tiempos, reflejó la verdadera cara de la vida estadounidense; la soledad; resignación; tristeza; silencio; angustia; melancolía; y la realidad que consumía a la clase media en busca de un futuro inalcanzable.

Imagen N°10: "Room in Brooklyn", óleo sobre tela, Edward Hopper, 1932.

Fuente: www.thelonelypalette.com/episodes/2016/12/28/episode-13-edward-hoppers-room-in-brooklyn-1932

Es por esto por lo que me comenzó a atraer su propuesta, su emocionalidad se relacionaba con lo que ya venía trabajando y con los temas que estaba abordando en mi trabajo.

Es entonces, en este momento, en donde nacen mis primeras preguntas, para comprender el poder de la soledad y lo significativa que es en condiciones como la que estamos viviendo. Pero ¿Qué es la soledad realmente? La

familiarizamos habitualmente con una connotación negativa, ya que, como seres sociables, siempre existirá el miedo a quedarnos solos y la continua costumbre del contacto interpersonal. Pero ¿es también la soledad una necesidad para nosotros como personas?

La soledad de por sí una sensación indicadora de una insuficiencia de relaciones afectivas, lo que nos puede provocar dos tipos de reacciones; buscar esa afectividad que nos hace falta en otros individuos o alejarnos más como instinto de protección por el dolor que ese “alguien” nos está provocando. Todo dependerá en la forma en que manejemos/gestionemos este sentimiento.

Personalmente encuentro válido creer que la soledad sirve como un mecanismo de escape y reencuentro con nosotros mismos, ya que esta emoción no requiere solo de sentir, si no conlleva una reflexión y reconexión con nuestro “yo” interno.

Sentir - Pensar - Soltar

La soledad puede ser entendida de muchas maneras, dependiendo de la situación, el estado de ánimo o lo que esté sucediendo en nuestras vidas; para algunas personas la soledad significa depresión, aislamiento, huir de algo o de alguien y, lo más común, miedo. Debemos considerar a la soledad como un espacio de aprendizaje, ya que tenemos el silencio como compañía y nos permite relajarnos, abrir nuestra mente y poder escucharnos tranquilamente, reflexionar. (2015, Phrónesis)

Imagen N°11: "Office in a small city", óleo sobre tela, Edward Hopper, 1953

Fuente: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/488730>

2.2. HABITAR Y RASTRO

Dentro de la soledad podemos sentir la presencia humana a través de los objetos que nos rodean, ya sea por lo que estos elementos nos remiten y la connotación que tienen por experiencias propias.

Junto con estos espacios, podemos encontrar rastros, como, por ejemplo, objetos de necesidades básicas. Es frecuente ver cómo son los objetos los que cobran vida en las mismas obras, haciendo sentir la soledad un poco más amigable, amena y llevadera.

Podemos ver cómo, en el caso de Hopper, él utiliza el cuerpo humano como herramienta para transmitir la melancolía de la vida estadounidense. El hecho de habitar puede ser llevado más allá de ser asociado únicamente con la presencia de seres humanos.

A lo largo de nuestra vida desarrollamos un significado emocional a cosas completamente banales, todo esto gracias a las experiencias y recuerdos que perduran en nuestra memoria. Los paisajes pueden ser habitados por elementos, y estos mismos, adquirir un comportamiento. Pueden transmitir una infinidad de

sensaciones, según la composición que le demos y las experiencias con las que los asociemos.

Las obras de Hopper muchas veces van relacionadas con el análisis, pensamientos y reflexiones que no necesariamente son parte de algo triste, sino, más bien, de la vida que se encuentra dentro del lienzo, y como mencionaba anteriormente, lo beneficiosa que puede ser la soledad visto desde una perspectiva positiva e individual.

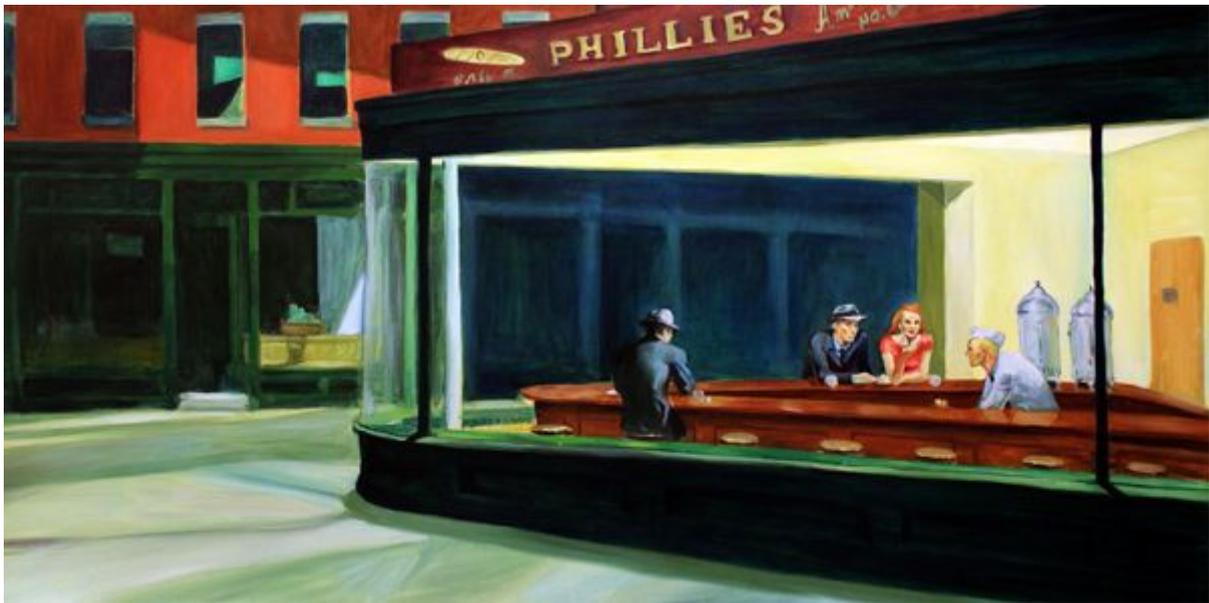

Imagen N°12: “Los noctámbulos”, óleo sobre tela, Edward Hopper, 1942.

Fuente: https://eldeber.com.bo/escenas/realismo-de-hopper-sigue-vivo-a-50-anos-de-su-muerte_99970

La idea sobre trabajar con paisajes vacíos y el rastro del ser humano surge principalmente debido a las ganas de salir y desligarme del ambiente en el cual me encontraba día a día, lo cual, producto de la pandemia y la pérdida de sentirme conectada conmigo, se fue intensificando cada vez más. Lo que buscaba retratar en mis pinturas durante mucho tiempo, finalmente me tocó vivirlo, tanto el encierro preventivo como psicológico, que actualmente nos está tocando experimentar a nivel social. Dejar de convivir en sociedad y limitarnos a cierta cantidad de personas, siendo seres que por naturaleza vivimos en sociedad.

Esto provocó en mí una ansiedad desmesurada. Vivir en un constante bucle; desbordarnos de angustia mientras nos limitamos a cosas que van adheridas a nuestra esencia; no tener certeza de cuándo y cuánto tiempo más tendremos que soportar esta modalidad; es algo que nunca había experimentado, por lo cual

también encontré que era una gran razón de por qué lo debía retratar. Un sentimiento que florece de lo oscuro, la desesperación e incertidumbre, y el arte, volviéndose un lenguaje totalmente necesario para sobrellevarlo.

El mundo está repleto de objetos que a escala humana analizamos, medimos, pesamos, evaluamos y juzgamos. Aun así, en pocas ocasiones dejamos que sean las cosas las que nos hagan preguntas, que nos cuenten sus historias, o su historia. (Moreno, 2018)

Junto a cada objeto se encuentra una historia/memoria, se esconde una vida y oculta una persona. Es en ese instante en donde la experiencia se vuelve completamente personal y nuestra memoria es el principal instrumento como narrador de las obras. El rastro tiene una connotación poética, es la huella que estos cuerpos dejan sin tener alma; es como si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo a través de la mirada y revivir situaciones del pasado, equivalente a los álbumes de fotografías que guardamos con tanto valor en nuestro hogar.

Imagen N°13: “Des-conexión”, dibujo digital, 2020. **Imagen N°14:** “5:00 a.m”, dibujo digital, 2020.

Podemos observar el rastro de la presencia humana en objetos de uso cotidiano generando relaciones de estas escenas según los recuerdos que conservamos en nuestra memoria. Los momentos que se esconden detrás de cada objeto y su vestigio, lo cual me hace comprender que todos estos elementos están

sobrecargados de historias que contar, pero se vuelven cadáveres de nuestras almas, y el culpable del fallecimiento de éstas es el tiempo y su fugacidad.

2.3. OBJETO Y MEMORIA

El objeto es un volumen/materia inerte, que por lo general es de tamaño pequeño o medio, inventado con el propósito de mejorar y facilitar experiencias, diseñado con fines específicos, donde se busca saciar una necesidad humana.

Sé que los objetos tienen memoria. Una memoria distinta. Si ellos nos contaran, nos sorprendería la cantidad de matices que tiene sus recuerdos. Cuando están quietos afloran sus memorias. Para ellos somos ráfagas, luces en movimiento que dejan una estela que se disuelve en el aire, como un fuego artificial. (Alonso,2016)

¿Qué sería de la vida sin objetos? Estos forman gran parte de nuestra vida de manera directa, se encuentran presentes en todos lados, estamos rodeados de ellos, lo cual, me atrevo a decir, que es imposible no tener recuerdos observando alguno que signifique algo para nosotros.

Como ya he mencionado anteriormente, los objetos antiguos hoy en día tienen un gran valor por estas razones: su lenguaje, el periodo en el que fueron construidos y su materialidad; nos logran situar en un contexto específico de la historia. El ser humano vive en base a recuerdos, memorias y experiencias, tener un hilo conector a nuestros antepasados nos ayuda a conocernos, a saber, de dónde venimos, quiénes somos y cómo estos relatos nos ayudan a crear nuestra propia identidad dentro de la sociedad actual. Esto va más allá de la vejez que poseen dichos objetos, si no, de la carga simbólica que adquieren a lo largo del tiempo y la re-simbología que les damos.

¿Por qué se genera este interés específicamente en los objetos antiguos? Estuve mucho tiempo preguntándome esta interrogante e intentando entender la razón por la que actualmente, por ejemplo, vemos más frecuentemente a personas

adquiriendo el gusto de trabajar con cámaras análogas, teniendo las digitales, que por comodidad nos convendrían mucho más.

Todo se reduce a la experiencia, lo místico que se vuelve el proceso y la carga emocional que nosotros le damos y adquieren. Queramos o no, lo que prevalecerá en la tierra serán los objetos, de generación en generación, como seres absorbentes de memoria y mensajeros de lo que llegó a ser en su día nuestra cultura; batallando día y noche contra el olvido.

Cabe destacar que más allá de la funcionalidad que éstos tienen, los objetos citan épocas, conservan historias y guardan el objetivo que cumplieron como “cosa”; representan memorias personales y colectivas, las cuales conmemoran generaciones.

Por otra parte, la memoria:

Nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y en definitiva todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. Hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje y por tanto vital para la adaptación del ser humano. (Anónimo, 2018)

Es una herramienta compleja; gracias a ella somos capaces de recordar cosas del pasado, mantiene guardadas nuestras emociones y nos ayuda en nuestro desarrollo de crecimiento personal. Los estudios de Barlett (1932) creen firmemente en que como seres humanos interpretamos la información en relación con nuestros recuerdos personales previos, y es así como generamos recuerdos. Los hechos más relevantes los mantiene vivos en nuestra mente, y los que no, los desecha. Los procesos por los que pasa nuestra mente son tres fundamentales: codificación, almacenamiento y recuperación.

¿Qué significan estas tres palabras? Básicamente, nos referimos a cuando: 1, la memoria se preocupa de recoger información; 2, la ordena para que así esta tenga alguna significación; y 3, la recupera para cuando nuestro sistema emocional nos pida acordarnos sobre algo.

Recordar:

La palabra viene del latín "recordari ", formado de re (de nuevo) y cordis (corazón). Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Significa "volver a pasar por el corazón. (Roccatagliata, s/f)

Recordar es revivir. En este acto se encuentran vivas nuestras emociones, de esta forma, es extraordinariamente significativo el estado de ánimo en el que nos hayamos, ya que almacenamos con mayor facilidad los sucesos emocionales importantes, los que nos repercutan más, ya sea la pérdida de un ser querido/el nacimiento de un ser querido, una aspiración de vida lograda/fallada, momentos familiares valiosos, accidentes, etc.

CAPÍTULO 3. OBRA

3.1. DESARROLLO FINAL

Evaluando mis intereses, emociones y situación en este último semestre, recogí todo lo aprendido y descubrí una gran atracción por el trabajo que actualmente estoy elaborando. Mis intereses e intenciones estaban en componer a través de experiencias pasadas, revivir la memoria en espacios nostálgicos y representar el rastro como una herramienta de memoria y compañía.

Mi desarrollo fue lento, paso por paso, comenzando por el estudio del color, el análisis que conlleva y lo que en su momento fue descubrir cuál era mi paleta y técnica. Seguido del estudio de composición, la visibilización de la profundidad aplicada netamente por el uso del color y la estética que empleaba, descifrar por qué es una de las características más importantes de mi trabajo, la cual está ligada a la incorporación del rastro humano y el concepto/significado que esta suma a las obras.

La memoria que se esconde detrás del rastro es única, por ejemplo, yo heredé una mesa que usaba mi abuela y que, en su tiempo, ella la guardaba en su

pieza en donde pintaba, quién iba a imaginar que a estas alturas la ocuparía yo para el mismo fin que ella le empleaba; cuántas cosas se debieron haber puesto sobre esta mesa; las memorias que la mesa debe haber absorbido y que nadie más sabe. Personalmente, encuentro que los objetos son entes: silenciosos, poéticos y, a la vez, útiles. Antiguamente la manufactura era mucho más compleja de la que actualmente acostumbramos; hoy, vivimos en una sociedad en donde lo desechable es la nueva normalidad; los objetos antiguos tienden a tener una vida útil más duradera, que, por lo contrario, actualmente eso no ocurre, sobre todo por el uso del plástico y sus derivados que reemplazaron todo tipo de material, es por esto que las cosas dejan de tener carga emocional, porque no perduran como antiguamente lo hacían.

Imagen N°14: "5:00 a.m.", dibujo digital, 2020.

Imagen N°15: "Medio día", dibujo digital, 2020.

Estas obras fueron realizadas entre mayo y julio de este año, con el fin de mostrar y retratar la soledad. Es parte de la calma y la estabilidad que debemos habitar y construir con nosotros mismos. Los ambientes surgen por el deseo de dejar la ciudad y desconectarse de la actual cuarentena. Por otra parte, la integración de los objetos y su significancia fue la razón por la que mi investigación tomó una trayectoria distinta a la que planeaba abordar para la entrega final. En mí fueron presentándose nuevas fascinaciones, las cuales no las tuve presentes el primer semestre; fue así como relacioné mis intereses por la soledad, junto con lo

importante que se vuelve la presencia de objetos en las composiciones, ya que son estos los que les dan sentido y vida a los espacios, o más bien, a los paisajes imaginarios que solía hacer.

Estuve averiguando sobre “La sociedad del cansancio” del filósofo Bung Chul Han, texto el cual me pareció interesante y adecuado para mi proceso investigativo. Me parece primordial destacar ciertos puntos que me llamaron la atención dentro de este. “La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento”. ¿A qué se refiere con sociedad disciplinaria y de rendimiento? La sociedad disciplinaria se apoya en la negatividad de la prohibición, generada por el “no tener derecho”, refiriéndose a lo que se debe y no hacer. Por otra parte, la sociedad de rendimiento se caracteriza por la posibilidad de hacer algo y de saber hacer las cosas. En esta sociedad la motivación reemplaza la prohibición, y es aquí donde Han comenta que

(...) la depresión como enfermedad representativa de la sociedad actual es provocada por la presión por el rendimiento; por ejemplo, el desgaste ocupacional manifiesta ‘un alma agotada, quemada’.” (Han, 2012, p.256)

Es entonces donde relaciono estas afirmaciones con lo sucedido en el transcurso de la pandemia (que fue el momento en donde peor me he encontrado y probablemente en el que todos nos hemos encontrado). La depresión fue real, para unos más, para otros menos, pero puedo afirmar que cambió la vida de todos. Enfrentarnos a una situación que nunca habíamos experimentado antes en nuestra vida, sin previo aviso, tan de la nada, personalmente fue un choque importante para mí desarrollo artístico. Como ya mencioné, para mí, el arte es un lenguaje primordial, es mi manera de explorar, comunicar y desviarme del mundo; la pandemia nos hizo rehenes de nuestra propia mente, la cual en momentos así, es donde más sed de arte tenemos.

Este proceso, el cual requirió de mucha investigación y conocimiento, también, fue una liberación emocional bastante necesaria. Similar a la situación de la clásica novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, quien narra la historia de la peste del pueblo Macondo, siendo ésta un reflejo vivo de la pandemia

y la cuarentena. Esta novela, al igual que las pinturas de Hopper, son lenguajes del presente ya anticipados, los cuales experimentan la soledad en su máximo resplandor.

Gracias a todos estos relatos, influencias y emocionalidades, es como nace mi obra. Desde un punto y contexto vulnerable, pasando del relato de la soledad a esta misma, pero acentuando su relación con el rastro y la memoria que ésta trae.

CONCLUSIÓN

Sin duda es difícil hablar de conclusión al estar aun viviendo la pandemia y sin saber qué será de nosotros en un futuro, ya sea un probable rebote o al fin volver a lo que acostumbramos antes. Sea cual sea nuestra situación próxima, no me cabe la menor duda que esta etapa quedará en mi memoria para siempre, la recordaré para el resto de vida que me queda. Estuve muy sola, observando mucho lo que me rodeaba y acompañada de elementos que nunca perderán significancia emocional para mí. Si no hubiera sido por la pandemia, sinceramente no tengo idea qué temas estaría tratando hoy en mi trabajo, no me imagino haciendo otra cosa.

De toda esta investigación aprendí mucho, entendí cosas que probablemente en años no habría comprendido, y valoro esta oportunidad tan distinta, única y horrible. Actualmente me encuentro en mi mejor momento, obviamente que la inestabilidad sigue, pero soy feliz recordando y teniendo presente a personas de una distinta forma, lo hace más valioso.

Lo que sí concluiré, es que, de toda esta etapa, me logré encontrar como artista, sé perfectamente cuáles son mis intereses, qué es lo que quiero seguir investigando y cuáles fueron mis desaciertos. Valoro poder mostrarme a través de la pintura y hablar sobre cosas que verbalmente no se me hacía sencillo de expresar. Pintar fue darme la oportunidad de mostrar mi manera de cómo veo el mundo y sacar todas las experiencias que llevaba conmigo a la luz.

No es un secreto que la pintura ayuda a nuestra salud mental, desconectarse y centrarse en la pintura hace que todos los malos ánimos queden de lado y nuestro único enfoque sea el bastidor. Entonces, estoy muy agradecida de poder hacer arte y poder tener la oportunidad de especializarme en esto, porque es parte importante de mi salud.

Este ensayo representa mi experiencia como alumna y aprendiz, pero también, un proceso de sanación en un momento de catástrofe.

La vida sigue. Muchas gracias.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

- Psicología del color: Blanco, negro y gris. (s. f.). Recuperado 10 de julio de 2020, de <https://www.fotonostra.com/grafico/psicologiacolor.htm>
- S. (2018, 26 noviembre). Significado de Arte pop. Recuperado 19 de julio de 2020, de <https://www.significados.com/arte-pop/>
- Psicología del color: Blanco, negro y gris. (s. f.). Recuperado 10 de julio de 2020, de <https://www.fotonostra.com/grafico/psicologiacolor.htm>
- M, C. (2019, 28 agosto). La vida de los objetos. Celia Moreno. Recuperado 27 de noviembre de 2020, de <https://www.fugafoto.com/proyectos-alumnos/la-vida-de-los-objetos-celia-moreno/>
- Han, B. (s. f.). *La sociedad del cansancio* (1.ª ed.). Recuperado de http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v20n37/v20n37_a13.pdf
- R, C. (s. f.-b). RECORDAR. Recuperado 28 de noviembre de 2020, de <http://etimologias.dechile.net/?recordar>
- www.sdelsol.com. (2018, 5 diciembre). La memoria. Definición funcionamiento y tipos. - Blog - Stimulus | APP profesional de estimulación cognitiva. Recuperado 27 de noviembre de 2020, de <https://stimuluspro.com/blog/la-memoria/#:%7E:text=A%20grandes%20rasgos%20se%20podr%C3%ADa.en%20alg%C3%BAn%20momento%20hemos%20experimentado>
- A, R. (2017, 24 mayo). Memoria de los objetos. Recuperado 27 de noviembre de 2020, de <https://laphille.com/microrrelato/memoria-los-objetos>

REFERENCIA DE IMÁGENES:

- [Gráfico]. (s. f.). *Colores*. Recuperado de <https://rama0506.github.io/Colores/tipos.html>
- H, G. (1998). *Young Woman* [Serigrafía]. Recuperado de <https://www.tate.org.uk/art/artworks/hume-young-woman-p78683>
- K, A. (1972). *Blue Umbrella* [Pintura]. Recuperado de <https://www.artsy.net/artwork/alex-katz-blue-umbrella-2-3>
- K, A. (1968). *Grey Interior II* [Serigrafía]. Recuperado de <http://www.artnet.com/artists/alex-katz/grey-interior-ii-GXmmQfh7ot0kVgeZySlSYA2>
- H, E. (1932). *Room in Brooklyn* [Pintura]. Recuperado de <http://www.thelonelypalette.com/episodes/2016/12/28/episode-13-edward-hopers-room-in-brooklyn-1932>
- H, E. (1953). *Office in a Small City* [Pintura]. Recuperado de <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/488730>
- H, E. (1942). *Los Noctámbulos* [Pintura]. Recuperado de https://eldeber.com.bo/escenas/realismo-de-hopper-sigue-vivo-a-50-anos-de-su-muerte_99970

