

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE FACULTAD DE ARTE ESCUELA DE ARTES VISUALES

REVELACIONES CÍCLICAS Y LA TRADICIÓN PICTORICA COMO CITA.

ISABELLA ROCÍO GAZZANO ZÓTTELE

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

Profesora Presentación de Proyecto: Carla Motto. Andrea Josch.

Profesor Taller de Grado: Víctor Pávez.

Santiago, Chile 2020

Contenido

Resumen	2
Introducción	3
Mis experiencias previas de citas	3
Selección del Trabajo a Realizar	11
La Razón de mis Citas	13
El Estudio de La Cita	15
Arquetipos y Símbolos	16
Obras Finales	22
Lunes	22
Martes	23
Miércoles	25
Jueves	26
Viernes	28
Sábado	30
Domingo	32
Palabras al Cierre	34
Bibliografía	36
Referencia de Imágenes	37

Resumen

En mi ensayo y obra final de grado, presento alegorías de cuadros de la historia del arte. Decido recrear siete obras de autores antiguos en alusión al orden que simboliza el número 7, calzando esta selección con los días de la semana y los personajes que figuran en dichas obras, para lo cual utilizo la cita como referencia e investigación. Escojo obras inspiradas en el Barroco; Bajo Renacimiento; Academicismo y Romanticismo, y aplico en ellas la técnica de pintura al óleo en lienzos de 120x100 cm.

El trabajo que realizo toma como fuente de inspiración obras de las que escojo un encuadre en particular, recreando y reinterpretándolas con el propósito de transmitir temas de mi interés, vinculados a la vida y la muerte, las polaridades, los arquetipos y los símbolos, tras un trabajo investigativo acerca de autores como (C. Jung; M. Buades; R. Sennet, entre muchos otros), en relación a estos temas fundamentales de la historia de la humanidad. Además, del conocimiento que he podido atesorar en relación a la filosofía y la mística del quehacer artístico y la vida del hombre en las distintas civilizaciones, de los más diversos registros de esta huella en las más diversas fuentes del saber humano; recreando así una síntesis de lo que rescato como materia prima para mi trabajo artístico.

Palabras Clave

Cita, pintura al óleo, reinterpretación, revelaciones. días de la semana, alegorías.

...en la historia del arte apreciamos las más diversas manifestaciones creativas, siendo tan sólo en ciertos tiempos definidos, donde los artistas de la época logran transmitir con mayor esplendor y fuerza su intención creativa...

Isabella Gazzano Z. (2020)

Introducción

Pintar para mí, es una necesidad básica tanto de expresión personal como una forma para comunicarme. Desde mis primeros años de vida pedía a mis padres como regalo de navidad papel y lápiz; pequeñas libretas de notas llegaban a mis manos. Con el tiempo, estas libretas fueron creciendo en tamaño y cantidad hasta convertirse en resmas de papel; o croqueras con espiral en gran formato y lápices de colores de los más diversos materiales y tamaños.

Simultáneamente a mi trabajo expresivo en torno al dibujo y la pintura, en la medida que fui creciendo, me adentré -de la mano de mi madre- en cuánto museo de arte pudimos visitar, tanto en Santiago como en la Quinta Región. Fue en estos lugares donde aprecié por primera vez las más diversas creaciones artísticas del arte renacentista, barroco, academicista, romántico y contemporáneo... anhelaba poder recrear algo así...

Mis experiencias previas de citas

Las obras antiguas me permiten aprender las técnicas de los Maestros y su paleta cromática, además de estudiar la historia vinculada a estas obras, encontrando una narración en sus estilos creativos; valiosos y laboriosos para mí, lo que me ha permitido ir avanzando en mis estudios de expresión artística a través de las artes visuales. Al recrear obras hechas con anterioridad y mientras voy comprendiendo las circunstancias socioculturales de las épocas en que fueron creadas; las vuelvo

mías, me adueño de ellas digiriendo su proceso creativo; llegando a sentir que logro percibir las motivaciones de los creadores originales.

Cursando el segundo año de mi carrera surgió en mí la necesidad de recrear las obras de antiguos pintores, naciendo así las obras: "Venus con molotov" (2018) inspirada en Cabanel (Montpellier; Francia, 1823 – París 1889); "Ofelia" de Millais (Southampton; Reino Unido 1829 – Kensington 1896) y "El buen Pastor" de Murillo (Sevilla; España - 1617 - Sevilla 1682). Y, posteriormente; "El Baño" de Charles Gleyre (Chevilly; Suiza 1806 - París; Francia 1874) y "Lot y sus hijas"; de Joachim Wtewael (Utrecht; Países Bajos 1566 - Utrecht 1638).

Imagen 1"El Nacimiento de Venus". Alexandre Cabanel. 1863. Imagen 2 "Venus con Molotov". Isabella Gazzano. Fuente: www.wikipedia.org

2018. Fuente propia.

Imagen 3 "Ofelia". John Everett Millais. 1851. Fuente: www.wikipedia.org

Imagen 4 "Ofelia". Isabella Gazzano Z. 2018. Fuente propia.

Es a partir de aquellos ejercicios que he cuestionado también, el cómo poder representar mediante el uso de la pintura al óleo sobre lienzo el concepto de; la "vida y la muerte" para mi examen de grado.

Imagen 5: Detalle: "miércoles: El Intercambio". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

Imagen 6 Detalle: "jueves: La Expansión". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

En particular, relacionando la imagen y el color como elementos expresivos vinculados al conocimiento y alegorías de la historia de la humanidad; en alusión a las polaridades, por ejemplo, elijo la representación de los arquetipos de la afirmación, la paternidad, el amor, a través del uso del color azul y, por otro lado, elijo el color rojo representando sentimientos, amor elevado, eros, espiritualidad.

Acá (imagen 6) la alegoría es a Júpiter, "el señor de la expansión y la buena fortuna", en relación con la obra original que alude a la relación entre los Medici. Complemento con el infinito, la rueda de la vida y el arcoíris: símbolos del movimiento, la eternidad y la buena ventura. Del mismo modo intensificando la imagen de niños recién nacidos o viejos ancianos; para la metáfora de su fuerza interior, utilizo luz en forma de rayos, que emergen desde sus propios cuerpos, mientras que lo cíclico es representado mediante la cita y el uso de hitos, tanto de lo onírico y figurativo, como de lo surrealista y simbólico.

Imagen 7 Detalle "Nacimiento". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

Imagen 8 Detalle: "Muerte". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

Mi obra "lunes: La Vida y La Muerte" (imagen 19), parte de los momentos finales de la vida de Cleopatra, donde se marca un hito en la historia de la

humanidad, ya que toda su biografía genera conmoción, hasta el instante final de su muerte.

Imagen 9 Detalle: "lunes: La Vida y La Muerte". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

Imagen 10 Detalle: "lunes: La Vida y La Muerte". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

Para su tapado, elijo el color púrpura, pues éste combina la estabilidad tranquila del azul y la energía feroz del rojo. El color púrpura se asocia con la realeza, la nobleza, el lujo, el poder y la ambición.

En tanto en la obra "La Joven Mártir" (1855) se alude al sacrificio para permitir la vida de su familia, por otro lado, marca la agonía eterna por la pérdida de la esposa del autor (Paul Delaroche), quien es plasmada en la figura de la joven representada en la obra.

Como figura simbólica elijo el Yin y el Yang, considerado un principio filosófico y religioso, que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias, que son esenciales en el universo: el Yin asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el Yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Algunos ejemplos que ilustran la filosofía Yin Yang son; día y noche; vida y muerte; enfermedad y salud; pobreza y riqueza.

Imagen 11 Detalle: "viernes: Venus Diosa del Cosmos". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

Para este fin elijo pinturas antiguas de la historia del arte pertenecientes al barroco, academicismo, bajo renacimiento y romanticismo, intentando capturar

aquellas formas y colores, cuyas impresiones plasmaron las vibraciones¹ de estas épocas en las que fueron producidas.

Escribo este ensayo para hablar de lo que me interesa respecto de la vida y la muerte; ya que son temas que trascienden las obras de arte que elegí, en particular me interesa trabajar la polaridad: en relación con la vida y la muerte que para mí son absolutas y misteriosas, ya que desconocemos lo que pasa antes y después. Vinculo la vida a una línea de tiempo definida, más bien breve, en cambio a la muerte la sitúo en un tiempo eterno; pues...al fallecer... se va uno a la eternidad. Igualmente entra el concepto de polaridad, pues vida y muerte son dos extremos que se tocan.

Imagen 12 Detalle: "lunes: Vida y Muerte". Isabella Gazzano Zóttele. Fuente propia.

-

¹ Vibraciones: "No parece que todo el mundo sepa que los sonidos producen formas y colores y que cada pieza musical deja una impresión duradera, perfectamente comprensible y visible a quienes tienen ojos para ver". Leadbeter y Besan "Formas de los pensamientos". 1926. (Roob, Alquimia & Mística, 2011, pág. 491)

Imagen 13 Detalle. "martes: Ciclo de la Vida". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

Selección del Trabajo a Realizar

Luego de una intensa búsqueda para la realización de mi ensayo de grado, siete² son las obras de arte que plasmo en una recreación artística conceptual en base a mi reinterpretación de las obras originales. Principalmente, dichas obras son menos conocidas por el público -en la actualidad-, lo que me provoca aportar al resurgimiento de su vigencia por su riqueza conceptual.

Empecé con esta metodología de trabajo propia hace varios años atrás; donde antes de iniciar una obra busco comprender el sentido del trabajo artístico que realizaré: mientras me encuentro en el proceso creativo; logro digerir en un estado meditativo tanto el sentido original de la obra, como una profunda comprensión del quehacer productivo del autor.

² Siete: La Lira, el instrumento sagrado de Apolo, consta de siete cuerdas que originaban los tonos de los siete planetas, los cuales elevaban el espíritu del hombre. Los siete colores del arcoíris, también nos muestran al septenario como regulador de vibraciones. (Kesselman, 2014)

Este análisis me ha llevado a plasmarlo tanto en figuraciones de personas en su niñez, como en etapa adulta y otras, en periodos de vejez, al igual que con animales o plantas; siendo el principal objetivo la búsqueda de expresar escenas oníricas que tiendan a mostrar ciclos vitales. Como lo es el "surgimiento de la vida" en brotes, animales, humanos, ideas y color. Además del "transcurso" del movimiento de estos personajes y de la "muerte"; como la descomposición, cráneos, esqueletos, explosiones, ausencia de color o la suma de todos ellos.

"Platón habla en 'La República', del alma mil años errante, regida por el uso, la necesidad y las Parcas que deciden sobre el nacimiento, la vida y la muerte..." (Roob, 2011, pág. 351)

En estas escenas los personajes suelen estar observando la situaciones y elementos que les rodean, a esto lo denomino "revelaciones" y suelen estar ambientadas en escenas rutinarias de la vida cotidiana; como, por ejemplo, imágenes de siglos atrás en una antigua embarcación, o personas de nuestra época actual trasladándose en un bus del "Transantiago", o un conductor de micro de provincia al norte de Chile, trabajando el día de la fiesta de la Tirana. Todas estas imágenes están recreadas por mí en obras anteriores, donde manifiesto en ciertas figuras algo oculto, secreto o desconocido para el espectador. Del mismo modo, revelaciones al interior de un mausoleo de mármol en Europa, con el nacimiento de un niño o en Egipto con Cleopatra; usando, en algunos casos, los archivos de la "Historia del Arte" a modo de reinterpretación, para representar lo cíclico de los periodos históricos; entonces he aquí una motivación personal para pintar estas escenas ante un mundo rutinario, deprimido y automatizado. Entonces, al igual que las obras de maestros consagrados donde utilizan ciertos símbolos o signos para plasmar un mensaje subyacente; utilizo en mi obra de grado, al igual como lo hice en obras precedentes de mi trabajo artístico creativo; signos y símbolos cuyo mensaje subyace a la figura, imagen o color plasmado.

El acto de hacer un oficio manual, como la pintura, a destiempo del mundo caótico, es una forma personal de hallar una sobrevivencia espiritual o existencial a modo de meditación sobre la imagen; trabajándola semanas o meses para formar

una nueva vista, usando el lienzo como ventana contenedora de una creación que surge del inconsciente inmaterial para transformarse en algo material

La Razón de mis Citas

Me interesa Francis Bacon (nace en Dublín Irlanda 1909 – Madrid, España 1992) por sus citas y reinterpretaciones de cuadros y obras de maestros. Clave es la obra "Estudio del retrato del Papa Inocencio X" de Velásquez" (Sevilla, España 1599 – Madrid, España 1660); en donde muestra a un Papa a ratos con una carga tormentosa y oscura:

Imagen 14 "Estudio de Retrato de Papa Inocencio X de Velásquez" Fuente www.francis-bacon.com

Imagen 15 Papa Inocencio Diego de Velásquez. 1650 Fuente: www.wikiart.org

A su vez, al hacer que algo suceda más de una vez, tenemos un objeto a evaluar y las variaciones en ese acto de magia permiten explorar la igualdad y la diferencia; la práctica se convierte en narración (...) los movimientos que se consiguen con esfuerzo van siendo asimilados cada vez más profundamente en el cuerpo. (Sennett, 1997, págs. 106,107)

También Bacon citó a Rembrandt, Van Gogh, Ingres, Tiziano, Soutine y a Rubens en la mayoría de los casos el artista los denomina "estudio". La razón por la que hace un par de años comencé con la cita, fue la de una búsqueda de aprendizaje a través de la mimesis y el ejercicio de mirar y hacer los colores, investigar acerca de la paleta cromática y cómo resuelve "el artista citando" su obra.

Otra cita que destaco, que se puede ver en la escena chilena según Roberto Farriol; director del Museo Nacional de Bellas Artes (2012 – 2018) es que "tanto la copia como la cita surgen como ideas preexistentes, como fantasmas que surgen de la búsqueda de semejanzas". (Museo Nacional de Bellas Artes, 2016, pág. 6). Es casi como ir al génesis, …" pues en el principio era el Verbo…y el Verbo era Dios". Dada la inspiración basada en "<u>la corazonada del arte</u>", …en ese impulso creativo instintivo e instantáneo…

Imagen 16 "Cupido sorprende a Venus con Danza Acuática". Gonzalo Cienfuegos. 1999.

Fuente www.mnba.gob.cl

Imagen 17: "Alegoría con Venus y Cupido".

Agnolo Bronzino. 1545.

Fuente: https://www.wikiart.org/

(...) en las citas lo que se da es una dialéctica, entre la devoción artística y la parodia, o bien, entre la admiración y una cierta rivalidad³. (Paula Honorato; Curadora. Museo Nacional de Bellas Artes. Ximena Gallardo; Curadora.)

El Estudio de La Cita

Repetir una y otra vez una acción es estimulante cuando se organiza mirando hacia adelante. Lo sustancial de la rutina puede cambiar, metamorfosearse, mejorar, pero la compensación reside en la experiencia personal de repetir. Esta experiencia no tiene nada de extraño, todos la conocemos: es el ritmo ya presente en las contracciones del corazón humano se ha extendido al ritmo a la mano y al del ojo. (Sennett, 1997, pág. 116)

Como han señalado los teólogos hace ya mucho tiempo en los rituales religiosos para hacerse convincentes deben ser repetidos día tras día, mes tras mes, año tras año.

Las repeticiones procuran estabilidad, pero en la práctica religiosa no pierden por ello frescura; en cada oportunidad, el oficiante anticipa que algo importante está a punto de suceder. Citar a modo de releer o crear tiene algo de ritual... hemos entrenado nuestras manos en la repetición, estamos vigilantes, no nos aburrimos, porque hemos desarrollado la habilidad de la anticipación. Pero de la misma manera, la persona capaz de realizar una tarea una y otra vez, ha adquirido una habilidad técnica. (Sennett, 1997, pág. 118)

Para llegar a este punto es necesario el hacer, como la maestra o el maestro que demuestra el procedimiento haciendo, en su oficio, donde se aprende en la

³ Comentarios comparativos entre copias y citas. (Museo Nacional de Bellas Artes, 2016, pág. 20)

práctica donde se muestra y no se explica. De igual modo, una idea de la imaginación según Thomas Hobbes (Malmesbury 588 – Derbyshire 1679), es que se obtiene mirando hacia atrás en busca de sensaciones ya experimentadas. En este caso, la imaginación es un proceso de reconstrucción.

Según De Chirico: "Todo objeto tiene dos aspectos, el aspecto común, que es el que generalmente vemos y que todos ven, y el aspecto fantasmal o metafísico, que solo ven raras personas en momentos de clarividencia y meditación metafísica". (Buades, 2011, pág. 14). Entonces la creación es una capacidad que se inspira en la metamorfosis.

Arquetipos y Símbolos

Para Jung están los símbolos naturales que derivan de los contenidos inconscientes de la psique mientras éstas, representan variaciones en las imágenes arquetípicas esenciales, por lo general, son relatos antiguos de sociedades primitivas. Por otro lado, están los símbolos culturales que expresan verdades. Según Jung (2017), son eternas y pasan por un proceso de mayor o menor desarrollo consciente y de ese modo se convierte en imágenes colectivas. Un ejemplo de este caso es la Navidad en la sociedad cristiana, donde está el mito del nacimiento de un niño semidivino y aquí está el simbolismo de renacer. O en el periodo de la Pascua con huevos y conejos, simbolismo de fertilidad.

Este modelo de fertilidad también está presente en Egipto con Osiris, en la mitología griega con Orfeo. Para Jung, los misterios órficos mantenían viva la vieja tradición dionisíaca donde el ímpetu espiritual procedía de un semidios que mantenía el enraizamiento en el arte de la agricultura, esa característica de los dioses de la fertilidad era el modelo que solo se presentaba en la temporada oportuna en el ciclo de las estaciones. Fases de nacimientos, desarrollos, plenitudes y decadencias. En otros lugares se repite con Tammuz divinidad babilónica de la fertilidad, el dios nórdico Balder, entre muchos otros. Todos ellos tuvieron

nacimientos divinos donde transitaron, murieron y resucitaron. Perteneciendo a los ciclos en las religiones donde muerte y resurrección son un bucle eterno⁴ (...un umbral hacia el multiverso de realidades desdobladas que aún ignoramos en su totalidad...)

Según Jung (2017) este recuerdo de los misterios cíclicos asediaba a los cristianos hasta el extremo de que la Iglesia, en consecuencia, tuvo que incorporar a sus ritos muchas prácticas del pasado pagano. Como, por ejemplo; el Domingo de Pascua para celebrar la resurrección de Cristo, ceremonia bautismal que la iglesia medieval realizaba como rito apropiado y profundo de iniciación. Aunque el ritual que mejor ha sobrevivido es la práctica católica de la elevación del cáliz. Tradición que también se refleja en la copa ceremonial de Dionisio (escena que se mantiene hasta el día de hoy pintada en los frescos de la Villa de los Misterios en Pompeya).

Algunos de estos símbolos universales son entonces de infancia, la transición a la adolescencia, florecimiento o desarrollo, hasta llegar a la vejez o sabiduría que da paso a la muerte.

Pero también están los símbolos de trascendencia que son representados como chamanes, sacerdotisas o aves, elemento que ocupo en mis obras. "Su poder reside en su supuesta capacidad para dejar su cuerpo y volar por el universo como un pájaro. En este caso, el ave es el símbolo más apropiado de trascendencia. Representa la peculiar naturaleza de la intuición" (Jung, 2017, pág. 151).

Esta "trascendencia" ocurre según Jung mediante la unión de la conciencia con los contenidos inconscientes de la mente. Estos "símbolos culturales" mantienen mucho de ese "misterio" antiguo hasta hoy en día, causando una profunda emoción en ciertos individuos.

17

⁴ Bucle eterno: es aquel ciclo que se repite de forma indefinida ya que su condición para finalizar nunca se cumple. ... En el caso de ciclo **infinito**, como la condición de finalización no se alcanza, el **bucle** sigue ejecutando el segmento de código indefinidamente.

La sociedad contemporánea no comprende hasta qué punto su "racionalismo" (que destruyó su capacidad para responder a las ideas y símbolos numinosos) lo ha situado en un "inframundo" psíquico. El humano actual siente que se ha librado de la "superstición" o así quiere creerlo, mientras tanto este perdió sus valores espirituales y al unísono no se daban cuenta que esos "lideres" estaban más interesados en proteger sus instituciones que en entender el misterio que representan los símbolos. "...miran con ojos ciegos las fuerzas psíquicas numinosas que por siempre dominan el destino del hombre. Hemos desposeído a todas las cosas de su misterio y numinosidad; ya nada es sagrado. (Jung, 2017, pág. 94)

Un proceso donde los ríos no tienen espíritus, ni el árbol es el principio vital de la persona "...su contacto con la naturaleza ha desaparecido y con él se fue la profunda fuerza emotiva que proporcionaban esas relaciones simbólicas". (Jung, 2017, pág. 95).

Pero este extravío y deficiencia de unión con el subconsciente en un mundo deshumanizado se ve equilibrado con los símbolos de, por ejemplo, nuestros sueños. Las personas buscan considerar a los "arquetipos" como si fueran parte de un sistema mecánico, pero estos más bien son trozos de la vida misma unidas a las personas vivas mediante las emociones.

Los símbolos permiten tomar conciencia. Una anécdota de esto son los infantes en ciertas localidades de Europa que piensan que ver un caballo blanco (símbolo de vida) es de buena suerte; mientras que para los celtas "Epona" la diosa de la creación era representada montando a caballo y en otras como una yegua blanca, situación que me recuerda los autorretratos de la artista Leonora Carrington como un caballo blanco.

Otro caso es la niñez como comienzo o como futuro, en mis obras suelo abordarlo como bebes o huevos. Es como la pregunta de qué fue primero ... "si el

huevo o la gallina. "...no es de extrañar que los salvadores míticos sean muchas veces dioses-niños. Esto corresponde exactamente a las experiencias de la psicología del individuo, que muestran que el "niño" prepara una futura transformación de la personalidad. En el proceso de individuación anticipa la figura que resulta de la síntesis de los elementos conscientes e inconscientes de la personalidad. Es, por eso, un símbolo." (Jung, 2017, pág. 109)

Una niñez que jamás envejece es, según Sharp (1997, pág. 163) "Puer aeternus, termino latino que significa niño eterno…la sombra del puer es el sénex termino latino que significa sujeto viejo, asociado a Apolo caracterizado por la disciplina, control, responsabilidad, razón. A la inversa esta la sombra del sénex que es el puer, relacionado con Dionisio-instinto desenfrenado, desorden."

El ánima es el arquetipo de la vida misma, es "...esta imagen omnipresente y eterna, que corresponde a la realidad más profunda...representa la lealtad...y al mismo tiempo es la gran ilusionista...arroja a la vida no solo a los aspectos razonables sino también a sus terribles paradojas y ambivalencias donde el bien y el mal se contrapesan entre sí. El ánima se personifica en los sueños a través de imágenes de mujeres que van desde seductoras hasta guías espirituales. Se asocia con el principio de Eros". (Sharp, 1997, pág. 15)

Para Jung el ánima se suele representar por una "maestra" más que por un maestro de iniciación. Es una figura femenina suprema, como la antigua diosa griega Palas Atenea, Kuan Yin en el budismo chino, o las sibilas griegas o la Machi en la cosmovisión mapuche; quienes eran sacerdotisas que interpretaban la voluntad divina y establecían comunicación con los dioses. (Colectivo Conspirando., 2001, págs. 21,37,43) "Aún más vital es el papel que desempeña el ánima al poner la mente del hombre a tono con los valores interiores buenos y, por tanto, abrirle el camino hacia profundidades interiores más hondas. Es como si una "radio interior" quedara sintonizada con cierta longitud de onda que excluyera todo lo que no hace al caso" (Jung, 2017, pág. 180).

Este caso también se puede ver en el papel de *Beatriz en el paraíso de Dante*. (Dante, 1981, pág. 257) También se observa en Egipto con la diosa Isis (quien lleva una media luna en su útero) cuando esta se le aparece en un sueño a Apuleyo con el fin de iniciarlo a una forma de vida más elevada y espiritual.

En la literatura está el "Eterno Femenino" presente en "Fausto" de Goethe (2020, pág. 80): "... ¿Qué es lo que veo? ¿Qué celestial imagen se me aparece en éste encantado espejo? ¡Oh! ¡Amor! ¡Llévame en tus rápidas alas a la región que habitas! Si me muevo de este sitio, aunque sea acercándome a ella, sólo la veo como a través de una nube. ¡Es la imagen más perfecta de la mujer! ¿Puede tener una mujer tanta belleza? ¿Será ese cuerpo tendido ante mí el conjunto de todas las maravillas de los cielos? ¿Puede haber cosa igual en la Tierra?".

La figura de la Virgen María (arquetipo de la gran Madre) se suele simbolizar acompañada con su manto que es de color rojo, representando sentimiento, un amor elevado o un Eros espiritualizado. También está la Sapiencia que es la sabiduría que trasciende incluso lo más santo y puro. "En el desarrollo psíquico del hombre moderno, raramente se alcanza esta etapa. La Mona Lisa es la que más se acerca a esa ánima de sabiduría..." (Jung, 2017, pág. 186).

En el cuadro de Delacroix por ejemplo se puede ver al ánima (como Libertad) que guía a los revolucionarios, liberando los contenidos inconscientes.⁵ Lo opuesto al *ánima* es el *animus* y suele ser simbolizado por un demonio de la muerte.

Jung habla de la representación de la "totalidad" como el sí- mismo es algo que a la vez es joven y viejo. Con frecuencia se describe y muestra como un ser bisexuado, reconciliando los opuestos de macho y hembra en uno solo. Ejemplo de totalidad es una piedra redonda, un mandála (espiral ascendente que va hacia arriba

20

⁵ Contenidos inconscientes: Para Demócrito, (Abdera Grecia 460 a.C. – 370 a.C.) filósofo griego de la naturaleza; fue el primero en utilizar el término "microcosmos"; las apariencia, representaciones e ideas son, sin excepción, entidades concretas y materiales, susceptibles de trasmitir sus cualidades a quien las observa o concibe; incluso el alma está hecha para él de sutiles átomos ígneos. (Roob, Alquimia y Mística, 2011, pág. 20)

y que simultáneamente vuelve una y otra vez al mismo punto), una esfera, (Platón describía la psique como una esfera) o un círculo.

"En términos de simbolismo psicológico, expresa la unión de opuestos: la unión del mundo personal y temporal del ego con el mundo impersonal e intemporal del no-ego." (Jung, pág. 240).

Para Chagall (Liozna 1887 – Saint Paul de Vence 1985), la pintura, como toda poesía, tiene su parte en la divinidad; la gente siente esto hoy en día igual que lo sintió siempre. Este sentimiento y relación entre lo divino y maravilloso del inconsciente con el consciente se aprecia en la modernidad con el surrealismo. Misma época donde se hace hincapié en el estudio de la psique y los sueños. En el surrealismo todo objeto puede ser maravilloso y esotérico; de hecho, Breton (Tinchebray 1896 – París 1966), habla de un azar objetivo, del objeto encontrado o la "pareidolia".6

De este último decía que era un instrumento de suma importancia. Curiosamente esta situación también la explica Leonardo Da Vinci (Anchiano 1452 – Amboise 1519) en su tratado de la pintura donde habla con entusiasmo sobre la observación de las manchas en las paredes que estimulaban su imaginación. "Porque en las cosas indefinidas el espíritu se despierta a nuevas invenciones, siempre y cuando se sepa hacer todas las partes de las cosas que se quieran representar. Aunque esta declaración demuestra, al menos en apariencia, una gran modernidad y audacia, también es una llamada a la primacía del oficio y al ejercicio de *la téchne*". (Vezzosi, 2011, pág. 28).

Como se puede entender, los arquetipos y símbolos acompañan a las personas desde hace bastante tiempo y son una herramienta de autoconocimiento. "Evidentemente, si todos los hombres tienen heredadas en común normas de conducta emotiva y mental (que Jung llamó "arquetipos") es de esperar que

⁶ Pareidolia: medio que busca recrear los procesos activos de la mente que suscitan imágenes de objetos que no existen en realidad.

encontremos sus productos (fantasías simbólicas, pensamientos y actos) prácticamente en todo campo de actividad humana" (Jung, pág. 304).

Obras Finales

Presento a continuación el resultado de mis estudios de pintura al óleo, de citas pictóricas, cuyos autores provocaron en mí gran admiración.

Con relación a los títulos que escogí para mis obras, se produce una conjunción simbólica entre los días de la semana y los personajes que represento. Dicha alegoría la voy narrando en la presentación de cada uno de los trabajos artísticos, por mí realizados.

Lunes

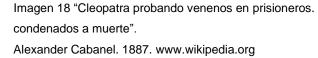

Imagen 19 "lunes: Vida y Muerte".
Isabella Gazzano Z.
2020. Fuente propia

Esta es una obra pintada por Cabanel (Montpellier; Francia, 1823 – París 1889), de estilo academicista, muestra una original versión de los momentos previos al

suicidio de la reina, tendida sobre un diván con aires orientales, asiste aparentemente inmutable cual *femme fatale* a la prueba de los venenos en los prisioneros con el supuesto propósito de comprobar cuál de ellos le podía causar menor sufrimiento.

En esta primera cita trabajo encuadrando a Cleopatra y a su esclava; cambio el color negro de su manto por el color púrpura; como símbolo de poder absoluto y transformación, (en este caso; el paso de la vida a la muerte). A este respecto, represento a la vida en la parte superior donde se observa a un pájaro que aletea y en la parte inferior un pájaro yace muerto en las garras de un leopardo. Elijo esta obra como inicio de mi exposición, en una semana simbólica que parte con el día lunes, el cual alude a la luna; "cuyos mitos tienden a mostrarla como femenina y hermosa, aunque seductora y cruel" según; (Parker, 1992, págs. 30,31) todas características atribuibles a Cleopatra.

Martes

Imagen 20 "Minerva protege a Pax de Marte". 1629. Peter Paul Rubens. Fuente: www.Wikipedia.org

Imagen 21"martes: El Ciclo de la Vida" Isabella Gazzano Zóttele.2020 Fuente Propia

Esta obra (imagen 20) representa "la paz y la guerra"; ambas como polaridades extremas. Es un cuadro que pertenece al Barroco, que muestra a "Minerva" la diosa de la sabiduría y de las artes: "quien hace su trabajo en las sombras", en el acto de alejar a "Marte" dios de la guerra, mientras que "Pax" simboliza la paz y la primavera, se encuentra desnuda. Rubens (Alemania 1577 – Bélgica 1640) pintó el cuadro en Londres, durante una misión diplomática de paz. En nombre de España con Inglaterra; Rubens le obsequia el cuadro al Rey Carlos I.

En mi cita (imagen 21); la figura del sátiro la cambié por un hombre viejo; también aparece una mujer adulta amamantando a un niño, hay un cráneo representando a la muerte y un querubín que alude al renacimiento, todos simbolizando ciclos de la vida. Al cráneo le surge una flor de loto como símbolo del eterno retorno, mientras que en la zona superior se observa a la luna "que con el abrazo y dulce caricia del sol se hará fuerte y poderosa como él..."⁷, dualismos de la noche y el día, aluden al oro y la plata filosofal y los arquetipos masculino y femenino como origen de manifestación de vida, coronan así mi obra vinculada a la eterna manifestación de vida universal.

Coincide el martes con una de las figuras de la obra original el dios "Marte", símbolo de energía, protección, poder y fuerza.

_

⁷ Fragmento del poema "Sol y Luna", de autor desconocido, se descubre por primera vez en el 1400.

Miércoles

Imagen 22 "Hemiciclo". Paul Delaroche. 1842 Fuente: trianarts.com

imagen 23 "miércoles: Ánima Mundi". Isabella Gazzano Zóttele. 2020

Fuente propia.

De estilo "academicista", esta obra es un mural de 27 metros de largo que representa a 75 grandes artistas de variadas edades, algunos se encuentran reunidos en conversación sobre escalones de mármol blanco. En el escalón más alto de ellos, hay tres tronos ocupados por los creadores del Partenón: el arquitecto Fibias, el escultor Ictino y el pintor Apeles; simbolizando la unidad de estas artes. Dicho mural preside el hemiciclo del Teatro de "La Escuela de Bellas Artes de París". Como elemento femenino en esta colosal composición son las musas, quienes, apoyadas en la barandilla de la escala, representan idealizadas figuras femeninas.

Destaco en primer plano a las musas en alusión al "ánima mundi" o alma de la Tierra, como espíritu etérico puro que subyace a todo lo creado. En esta obra coloqué, en el fondo del cuadro dos figuras sentadas; una de tonalidades cálidas rojizas que representa al Sol y en la figura opuesta, una de tonalidades frías azuladas con el rostro de la luna.

La referencia de miércoles en esta obra alude al dios Mercurio; (Parker, 1992, pág. 30) quien le describe como "descendiente directo de Hércules y mensajero de Zeus"; Mercurio representa la mente y la comunicación, tanto mental como física: siendo símbolo del comercio y el intercambio (en alusión a los profesionales del Hemiciclo).

Jueves

Imagen 24 "Encuentro de María de Medici y Enrique IV en Lyon". Imagen 25 "jueves: "Júpiter: Compromiso".

Peter Paul Rubens. 1625

Isabella Gazzano Zóttele. 2020.

Fuente: Wikipedia.org Fuente propia.

Esta obra que pertenece al Barroco es parte de una colección de veinticuatro pinturas encargadas a Rubens en el otoño de 1621, la que se exhibe actualmente en el Louvre. Representa alegóricamente el primer encuentro entre María de Medici y Enrique IV, en la mitad superior del cuadro ambos figuran como los dioses mitológicos romanos "Juno y Júpiter"; estando dichas representaciones acompañadas por sus tradicionales atributos.

María en representación de "Juno", es identificada entre pavos reales y carrozas, mientras que Enrique es caracterizado como "Júpiter", el cual se identifica por los rayos de fuego en su mano izquierda y por el águila. La unión de las manos de la pareja constituye un símbolo tradicional de unión matrimonial. Ambos figuran en un estilo clásico apropiado para la escena. Sobre ellos se alza "Himeneo", quien une a la pareja, mientras un arcoíris se extiende desde la esquina izquierda, símbolo de concordia y paz.

En mi obra represento los opuestos de femenino y masculino en las figuras de "Juno y Júpiter"⁸. Un querubín alude a los ciclos y el fuego que lleva representa la esperanza del reinicio de lo nuevo. El símbolo del infinito figura al lado de las aves.

_

⁸ Las asociaciones que los astrólogos establecen entre los planetas y los rasgos humanos, tienen más de 2000 años de antigüedad. (Parker, 1992, pág. 30)

Viernes

Imagen 26 "Virgen con el Niño y el Ángel". Sandro Boticelli. 1470. Fuente: www.alamy.es

Imagen 27 "viernes: Venus Diosa y Eternidad". Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

En esta obra Botticelli sigue un modelo clásico dentro de la iconografía cristiana de María: El *Hortus Conclusus* o -Jardín rodeado de un muro alto, con paisaje-. El cesto que el ángel presenta a la Virgen, conteniendo espigas y uvas, profetiza el acto sacramental; es una referencia simbólica al pan y al vino de la eucaristía y, por lo tanto, a la encarnación humana de Dios. Puede verse un modelo de Virgen seria, meditabunda, abstraída en su propia belleza. Aquí la ternura y amabilidad, proviene del ángel sonriente.

Situada en el Bajo Renacimiento, esta obra religiosa de 84 centímetros de alto y 64.5 centímetros de ancho, muestra la profunda influencia de Filippo Lippi. Siendo parecida a la obra de la Virgen con niño y ángeles de Lippi que se conserva en "La Galería De Los Oficios" de la ciudad de Florencia, Italia (que data de 1465).

Imagen 28 "Virgen con niño y ángeles". Filippo Lippi. 1450. Fuente: www.arteespana.com

Se concentra en plasmar con gran idealismo, la belleza formal de los personajes. Pinta a la Virgen con una expresión muy dulce. Acompañando a los personajes pinta un paisaje al fondo, el que no está exento de un cierto realismo.

La asociación simbólica de viernes y "Venus" es un símbolo de armonía, amor y unidad, aludiendo a las virtudes de la "Madre de Dios".

En mi obra el Ángel sostiene, en lugar del cesto, el símbolo del Yin y el Yang, síntesis conceptual de las polaridades y la sabiduría asiática; representado en completo tono monocromático hace referencia al celeste de la Virgen; alegorizando a una doctrina más, dentro del universo de las religiones y del conocimiento trascendental que acercan al hombre a su autorrealización espiritual. En su entrecejo, el Ángel presenta un punto rojo; el que alude a la Fe en el Indostán. De la cabeza del niño brota una flor desde su corona, de idéntico color rojo al punto del entrecejo en el Ángel; ambos símbolos a la misma altura dentro de la obra. Como

elementos; aluden a que pueden posesionarse indistintamente en el espacio de la misma obra, alegorizando además a la sabiduría y visión clara de "La Verdad".

Sábado

Imagen 29 "La Inspiración de San Mateo" Michelangelo Merisi de Caravaggio. 1602. Fuente: www.wikiart.org

Imagen 30 "sábado: Inspiración de Saturno" Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

La obra pertenece al "Barroco" y lo efectúa Caravaggio en el año 1602. La composición está orientada en sentido ascendente. San Mateo escribe sin ayuda del ángel, que se limita a dictarle enumerando los versículos con ayuda de las manos. En concreto, se trata del segundo versículo (Mateo, 1979), en el que Abraham inicia la estirpe de Cristo. Además, el ángel se encuentra en las alturas, marcando su autoridad y la diferencia de jerarquías entre ambos. En contraste; la actitud del santo refleja seguridad y firmeza y su postura sobre la banqueta, muestra

gran inestabilidad y desequilibrio. Así mismo, se le añade una aureola sobre la cabeza para conferirle un carácter más sagrado y remarcar su santidad y distanciarlo más del pueblo. San Mateo posee la capacidad humana de descubrir la verdad por sí mismo, frente a su revelación, a través de la inspiración divina.

Elijo el nombre de sábado; inspiración de Saturno, como símbolo de estabilidad, perseverancia y limitación (virtudes propias de todo santo que se precie). En mi obra encuadro la figura de San Mateo y el ángel aludiendo a la niñez y la vejez. San Mateo es la Figura del "Anciano Sabio"; como arquetipo del conocimiento autorrealizado. El niño como mensajero divino trae lo nuevo, la verdad última. Aquí; luz y sombra en la síntesis de la creación estallan al unísono, alegorizando que en el encuentro de nosotros mismos surge la fuerza inspiradora de la vida.

San Mateo es rodeado por tres hermosos peces dorados, los cuales indican la "Santísima Trinidad" dando vida al cristianismo. Para los cristianos; el pez es símbolo de abundancia en la Fe. El "ichtus", o nombre secreto de la figura de pez en griego significa "Jesucristo".

En el capítulo 2, del "Libro de San Mateo" en la Biblia, describe detalladamente la llegada de Dios a la Tierra; en la presencia de su amado hijo Jesús en la ciudad de Belén en Jerusalén.

Domingo

Imagen 31 "La Joven Mártir". Peter Paul Delaroche. 1855. Fuente: educacion.ufm.edu

Imagen 32 "Domingo: Atardecer" Isabella Gazzano Zóttele. 2020. Fuente propia.

La Joven Mártir, es un cuadro que corresponde al romanticismo y lo realiza Paul Delaroche en el año 1855. "La escena nocturna y cavernosa, muestra a una joven que yace boca arriba, flotando sobre el agua con las manos atadas, está evidentemente muerta y una pequeña y brillante aureola flota sobre su cabeza ladeada a la izquierda. Una muy suave luz baña su cuerpo y ropajes blancos, cuyas tonalidades se funden sutilmente con las pequeñas olas, que parecen acariciar la figura. Como contraste el fondo es muy obscuro, como si aludiera al carácter fúnebre de la escena y en él se abre una oquedad a través de la cual se puede ver un atardecer. En esta misma cavidad se encuentran las siluetas de tres personas, una pareja joven y un anciano que son a la vez testigos y víctimas del suceso.

La muerte de la joven está representada con extremada suavidad y ternura, ha muerto ahogada y su cuerpo no ha sido dañado, sólo ha sido tocado

delicadamente por el agua que ahora la acaricia. La aureola, es una alusión a su inocencia y sus manos atadas aluden al hecho de que en algún momento fue hecha prisionera. El nombre completo de esta pintura es: "Joven Mártir ahogada en el Tíber durante el reinado de Diocleciano" (284-305 d.C.). Durante el reinado del emperador Diocleciano, se incrementaron las persecuciones contra los cristianos, que culminaron con la muerte de gran cantidad de ellos, siendo después considerados mártires. Esta joven muerta es entonces, una santa y casta joven cristiana que murió debido a la persecución que sufrió a causa de su fe.

Por otro lado, el rostro de la joven que aparece en este cuadro coincide con el que el artista le hizo a su esposa muerta unos diez años antes de que se realizara esta obra y de la cual nunca se repuso." (Gómez, 2008, pág. 1)

Elijo para el domingo, que es el día del Sol; reflejar el brillo y la pureza: símbolos de la generosidad, el amor y la magnanimidad (gesto involuntario de la joven mártir). En mi obra junto a la joven mártir incluyo tan sólo el atardecer y en relación con la aureola sobre su rostro, represento su inocencia con un pájaro simbolizando a su espíritu libre, eterno e inmortal. Con la muerte entonces adviene lo nuevo; en la manifestación incesante de la energía universal.

Palabras al Cierre

Recrear obras de Maestros de las Bellas Artes en tiempos pretéritos, es de un incalculable valor formador para mí, investigar sus técnicas creativas y reponer sus trabajos al óleo me es significativo.

Lograr aunar en un sincretismo conceptual de imágenes aquellos mensajes de las "verdades eternas" por las que transita la humanidad, quizá sin reparo por el tráfago de sus vidas alejadas de la historia universal, posibilita en mi obra un llamado a revalorizar la trascendencia de nuestras existencias desde sus cimientos.

Plasmar algunos detalles de aquellas obras, mediante la alegoría figurativa de las imágenes seleccionadas, se transforma para mi en un puente entre el pasado y el presente, entre lo figurativo - filosófico y la mística trascendental; entendiendo, a la vez, que la vida es un hilo invisible que contiene la "Sabiduría Universal".

Es así, que uno de los aspectos más importantes en mi trabajo creativo son las polaridades, donde los extremos se tocan dando paso a nuevas formas y realidades imaginarias que van abriendo caminos y nuevas revelaciones cíclicas; que plasman los sentimientos estéticos en la recreación de la cita pictórica, como elemento de expresión artística. Es entonces un campo de posibilidades ilimitadas para la creación.

Alcanzar la culminación en mi formación académica de grado, abre un anhelo inagotable de crear y recrear diversas expresiones de color y la búsqueda eterna de hacer eco a la época que transitamos en el presente.

Inédito e inolvidable 2020, donde todas las certezas han perdido sentido ante la vivencia planetaria de una pandemia mundial, que en nada se ha visto ajena a este proceso de estudios, que ha sido posible en gran medida gracias a la buena voluntad de estudiantes y profesores; en este anhelo común de nuestro genuino amor al arte.

Avanzando en el tiempo, cuando los años se transformen en siglos, quisiera saber si perdurara aun en la obra de sus creadores el sentido latente y el mensaje

inicial que quisimos transmitir a través de la pintura: ¿Será posible que la vibración creativa primigenia perdure en el tiempo? ¿Recibirán este mensaje primordial los futuros espectadores?

Bibliografía

- Buades, M. G. (2011). El Título Artístico en Giorgio De Chirico: el Discurso Metafísico. Palmas de Mallorca. España: Depto.Historia del Arte. Universidad de Les Illes Balears.
- Colectivo Con-spirando. (2001). Diosas y Arquetipos. Santiago. Chile: Fuerza Creativa.
- Dante. (1981). La Divina Comedia. Barcelona, España: Ahuesado.
- Gómez, J. G. (2008). https://educacion.ufm.edu/paul-delaroche-la-joven-martiroleo-sobre-tela-1855/. Obtenido de Universidad Francisco Marroquín: https://educacion.ufm.edu
- J.W.Goethe. (2020). Fausto. Iberia, España: Iberia.
- Jung, C. G. (2017). El hombre y sus símbolos. Buenos Aires: Paidós.
- Kesselman, P. (23 de enero de 2014). www.clarin.com. Obtenido de https://www.google.com/amp/s/www.clarin.com/astrologia/significado-numero-magico-patricia-kesselman-columnista_0_rkqa4RYwQx.amp.html
- Mateo, S. (1979). Dios Habla Hoy. En S. B. Unidas, La Biblia Versión Popular (págs. 2,3 del Nuevo Testamento.). Santiago, Chile.: SBU.
- Museo Nacional de Bellas Artes. (Julio de 2016). Copias y Citas. Santiago, Región Metropolitana, Chile: Andros Impresores.
- Parker, J. y. (1992). Astrología Parker. En J. y. Parker, Astrología Parker (págs. 30,31). C.V., México: Grijalbo.
- Roob, A. (2011). Alquimia & Mística. Madrid: Taschen.
- Sennett, R. (1997). El Artesano.
- Sharp, D. (1997). Lexicon Jungiano . Santiago, Chile: Cuatro Vientos Editorial.
- Vezzosi, A. (2011). Leonardo Da Vinci Arte y ciencia del universo . Barcelona: Blume.

Referencia de Imágenes

Imagen 1 "El Nacimiento de Venus". Alexandre Cabanel. 1863. https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_(Cabanel)#/media/Archivo:A lexandre_CabanelThe_Birth_of_VenusGoogle_Art_Project_2.jpg4
Imagen 3 "Ofelia". John Everett Millais. 1851. https://es.wikipedia.org/wiki/Ofelia_(Millais)#/media/Archivo:John_Everett_Millais _OpheliaGoogle_Art_Project.jpg5
Imagen 14 "Estudio de Retrato de Papa Inocencio X de Velásquez". Francis Bacon. 1953.
https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/study-after-velazquezs-portrait-pope-innocent-x13
Imagen 15 "Papa Inocencio X". Diego de Velásquez. 1650. https://www.wikiart.org/es/diego-velazquez/inocencio-x-165013
Imagen 16 "Cupido sorprende a Venus con Danza Acuática". Gonzalo Cienfuegos. 1999.
www.mnba.gob.cl https://www.mnba.gob.cl/617/w3-article-70950.html?_noredirect=114
Imagen 17 "Alegoría con Venus y Cupido". Agnolo Bronzino. 1545. https://www.wikiart.org/https://www.wikiart.org/es/bronzino/an-allegory-with-venus- and-cupid
Imagen 18 "Cleopatra probando venenos en prisioneros condenados a muerte". Alexandre Cabanel. 1887. (https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Cabanel#/media/Archivo:Alexandre_CabanelCl%C3%A9opatre_essayant_des_poisons_sur_des_condamn%C3%A9s_%C3%A0_mort.jpg)
Imagen 20 "Minerva protege a Pax de Marte". Peter Paul Rubens. 1629. (https://es.wikipedia.org/wiki/Minerva_protege_a_Pax_de_Marte#/media/Archivo:Peter Paul Rubens (1577-1640) Peace and War (1629).jpg)

Imagen 22 "Hemiciclo". Paul Delaroche. 1842. https://trianarts.com/paul-delaroche-el-romanticismo-frances-del-siglo- xix/#sthash.gCa9WwTf.dpbs
Imagen 24 "Encuentro de María de Medici y Enrique IV en Lyon". Peter Paul Rubens.1625. https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Mar%C3%ADa_de_M%C3%A9dici#/media/Archivo:0_Entrevue_du_roi_et_de_Marie_de_M%C3%A9dicis_%C3%A0_LyonP.PRubensLouvre_2.JPG
Imagen 26 "Virgen con el Niño y el Ángel". Sandro Boticelli.1470. https://www.alamy.es/imagenes/sandro-botticelli-madonna.html
Imagen 28 "Virgen con niño y ángeles". Filippo Lippi. 1450. https://www.arteespana.com/filippolippi.htm29
Imagen 29 "La Inspiración de San Mateo". Michelangelo Merisi de Caravaggio.1602. https://www.wikiart.org/es/caravaggio/la-inspiracion-de-san-mateo-160230
Imagen 31 "La Joven Mártir". Peter Paul Delaroche. 1855. https://educacion.ufm.edu/paul-delaroche-la-joven-martir-oleo-sobre-tela-185532