

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

La revelación de rostros inconscientes

María Elena Guzmán Cousiño

Ensayo Crítico presentado a la escuela de Artes Visuales
de la Universidad Finis Terrae para optar el Grado de
Licenciada, mención Pintura

Profesora Presentación de Proyecto: Valentina Montero

Profesor Taller de Grado: Raimundo Edwards

Santiago, Chile, 2021.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis papás por apoyarme durante todos estos años de estudio con su apoyo emocional y financiero para lograr hacer lo que me apasiona, sobre todo por guiarme siempre por un buen camino.

Me gustaría agradecer también a las personas que colaboraron abriéndose conmigo para poder llevar a cabo mi trabajo, sobre todo a los que estuvieron acompañándome y ayudándome a que estos meses de preparación fueran más ligeros.

Agradezco también a todos los profesores que fueron un aporte durante todos mis años de estudios por entregarme sus conocimientos y guiarnos a desarrollar nuestros proyectos.

INDICE

Resumen	1 - 2
Introducción	3 - 4
I. Introspección	4 - 5
II. La Propia Máscara	5 - 12
❖ Personología	
❖ Personalidad	
❖ Rostro	
❖ Retrato	
❖ Máscara	
III. Censura - Trauma	12 - 17
❖ Comienzos de una Revelación Interior	
❖ Ominoso	
IV. Diálogos Internos	17 - 22
❖ Reflexión y materialización	

V. El Retrato a través de la Recolección.	22 - 25
❖ La memoria y recuerdo	
❖ Materialización	
❖ La permeabilidad	
❖ Reconocimiento y recorrido	
VI. De la Mancha a la Línea	26 - 27
❖ Registro	
❖ Línea	
VII. Libros de Artista	27 - 35
❖ Registros	
❖ Línea continua de un reflejo de introspección	
❖ Recorriendo momentos, personas y pensamientos	
❖ Buscando el interior por medio del ejercicio	
❖ Miedo al Error	
❖ Búsqueda de representación	
VIII. Las Etapas que nos Componen	36 - 39
❖ Trabajo en Resina Epóxica	

IX. El Reflejo de Nuestro Interior	39 - 42
❖ Trabajo en Alambre	
X. La Construcción del Propio Rostro	42 - 43
❖ Trabajo en Textil	
XI. La Revelación	43 - 44
❖ Conclusión	
❖ Arte y Terapia	
XII. Bibliografía	45 - 47

INDICE IMAGENES

- ◆ Ilustración 1: Serie “Censura” 2017, Fuente: Propia. p 13.
- ◆ Ilustración 2: Censura (1) 2017. Fuente: Propia. p 16.
- ◆ Ilustración 3: Censura (2) 2017. Fuente: Propia. p 16.
- ◆ Ilustración 4: Censura (3) 2017. Fuente: Propia. p 16.

- ◆ Ilustración 5: Censura (4) 2017. Fuente: Propia. p 16.
- ◆ Ilustración 6: Censura - Intervención (8) 2019, Fuente: Propia. p 17.
- ◆ Ilustración 7: Censura - Intervención (9) 2019, Fuente: Propia. p 17
- ◆ Ilustración 8: Diálogos internos (1) 2019, Fuente: Propia. p 19
- ◆ Ilustración 9: Diálogos internos (2) 2019, Fuente: Propia. p 19
- ◆ Ilustración 10: Diálogos internos (3) 2019, Fuente: Propia. p 19
- ◆ Ilustración 11: Diálogos internos (4) 2020, Fuente: Propia. p 19
- ◆ Ilustración 12: Diálogos internos (5) 2020, Fuente: Propia. p 19
- ◆ Ilustración 13: Diálogos internos (6) 2020, Fuente: Propia. p 19
- ◆ Ilustración 14: Diálogos internos (7) 2020, Fuente: Propia. p 20
- ◆ Ilustración 15: Diálogos internos (8) 2021, Fuente: Propia. p 20
- ◆ Ilustración 16: Diálogos internos (9) 2021, Fuente: Propia. p 21
- ◆ Ilustración 17: Diálogos internos (10) 2020, Fuente: Propia. p 21
- ◆ Ilustración 18: Diálogos internos (11) 2020, Fuente: Propia. p 22
- ◆ Ilustración 19: Diálogos internos (12) 2020, Fuente: Propia. p 22
- ◆ Ilustración 20: Autorretrato 2017, Fuente: Propia. p 23

- ◆ Ilustración 21: Bitácora, Bocetos, 2020, Fuente: Propia. p 28

- ◆ Ilustración 22: Yo en uno, 2020, Fuente: Propia. p 29

- ◆ Ilustración 23: Superposición, 2020, Fuente: Propia. p 31

- ◆ Ilustración 24: 2/14, Bitácora, 2020, Fuente: Propia. p 32

- ◆ Ilustración 25: 7/7, Bitácora, 2020, Fuente: Propia. p 33

- ◆ Ilustración 26: Libro de Artista (1) 2021, Fuente: Propia. p 34

- ◆ Ilustración 27: Primera página Interior, (Libro de Artista) 2021, Fuente: Propia. p 37

- ◆ Ilustración 28: Primera prueba grande en formato transparente (1) 2021, Fuente: Propia. p 37

- ◆ Ilustración 29: Primera prueba grande en formato transparente (2) 2021, Fuente: Propia. p 37

- ◆ Ilustración 30: Retratos Encapsulados, 2021, Fuente: Propia. p 38

- ◆ Ilustración 31: Mascara de Alambre (1), 2021, Fuente: Propia. p 41

- ◆ Ilustración 32: Primera Mascara de Alambre (1/100), 2021, Fuente: Propia. p 42

- ◆ Ilustración 33: Avance Rostro en Textil, 2021, Fuente: Propia. p 43

RESUMEN

Durante este periodo, mi principal enfoque fue reconocer el rostro más allá de sus apariencias, buscar el interior verdadero de éste por medio del retrato, utilizando diferentes materialidades, métodos de conexión con el otro y conmigo a través de la repetición recorrido, continuidad, registro, mancha y gesto, utilizando la línea como punto de partida.

Comenzando con una breve introducción biográfica donde cuento el porqué de esta búsqueda y el valorar a los otros con sus diferencias, tomándonos el tiempo de conocer a otros más allá de lo que vemos en su primera máscara. Todos tenemos varias etapas en nuestras vidas y llevamos varias capas en nuestros rostros, aprendamos a conocerlas y quererlas todas.

Hablo de algunos periodos de mi vida más específicos donde la pintura fue la liberación de varias capas en mi interior que luego me llevaron a la búsqueda de la construcción de mi propio rostro mediante la recolección de imágenes.

Después de la recolección comienzo a guardar registros de conversaciones y momentos con otros a través de frases o retratos automáticos de línea continua para registrar ese rostro inconsciente que nace a partir del diálogo conmigo misma o con otros. Aquí nacen estos libros de donde luego sacó la información para crear retratos en otras materialidades dejando una huella de lo diferente y cambiante que es cada momento, cada segundo, con cada persona y conmigo misma en este trayecto de introspección.

Encontrarán trabajos en resina epóxica que contienen varios momentos en uno, donde podemos ver varias etapas de alguien que han sido dejadas atrás o para representar a alguien que ya cumplió con sus etapas en la vida, pero aquí las podemos valorar con completa transparencia y ver que no somos solo un rostro sino varios: las capas que nos conforman son nuestra totalidad.

También tuve la oportunidad de experimentar el trabajo con alambres, los cuales simulan ser unas máscaras y que tienen una sombra que revela la silueta del interior de cada uno.

Como trabajo final comencé con algo nuevo pero que siguiera la intención de componer un rostro, pero esta vez sería el mío, desarrollado con técnicas del textil para ir construyendo con diferentes puntadas, diferentes hilos, diferentes colores que fueran componiendo estos últimos meses.

Como algo final del texto recalqué lo importante que fue para mi este proyecto para cultivar mi mundo interno y mirar a otros y escuchar a otros con mayor intención. Fue más que solo querer representar y mostrar, fue aprendizaje y una terapia que me gustaría expandir, para poder compartir mis conocimientos y herramientas y así ayudar a otros a aprender a valorar, a ellos y a los demás, a darse el tiempo, aceptar y cambiar; esto es parte de nuestra naturaleza.

Palabras Claves

Rostro, verdad, recorrer, registro, introspección, valor, reconocer, máscara, retrato, línea, persona, personalidad, personología, representación, capas

Introducción

Llevo siete años estudiando la carrera de Artes Visuales en dos escuelas diferentes, donde me han dicho más de una vez que lo primero que tenemos que hacer es dejar atrás toda la estructura mental que nos impusieron en el colegio. La fórmula para crear no tiene límites. Durante la etapa escolar nos están constantemente tratando de meter en una caja de un tamaño y color específico, con el objetivo de que todos seamos parte del sistema imperante.

Mi atracción por el arte comenzó cuando empecé a tener un grado de conciencia mayor, a los 4 o 5 años, y creo que fue por una falta de comunicación con el mundo, ya que yo vivía en el mío. Desde siempre he tenido una conexión con mi mundo interior gigantesca, creaba historias y personajes completos y mi viaje a este mundo era una desconexión total de la realidad, todo lo que pasaba a mi alrededor era una bruma y mi interior mis paisajes, personajes, mundos completos que eran más concretos que mi realidad. Cuando logré sacar esos mundos hacia fuera y empecé a dibujar, pintar, disfrazarme, jugar y tocar música, sentía que era una forma de traer mi mundo a éste para unirlos y poder así conectarme más con el *mundo real*.

Poder expresar lo que percibimos o tenemos guardado a través de diferentes medios o materialidades, nos permite de alguna manera desconectarnos del mundo y, a la vez, conectarnos e incorporarnos con nuestro interior. Lo importante es que el arte nos permite manifestarnos y desarrollarnos de la manera más libre posible, ya sea por medio de la pintura, el dibujo, la escultura, lo audiovisual o cualquier otro medio, lo que permite que todos encontremos un área en la cual podríamos desenvolvernos.

El color o los trazos utilizados en los cuadros, la melodía o el ritmo de una canción, o el empleo de los espacios en arquitectura reflejan los sentimientos del autor como por ejemplo el equilibrio, la tristeza, la alegría o la placidez. El arte fomenta las reacciones emocionales en las personas que disfrutan de él (MundoArti, 2016).

Con esta cita quiero hacer referencia a la importancia de lo que produce mirar o crear arte, la importancia de su reflejo y lo importante que es el hecho de que el arte provoca sentir algo, tal como dijo el grafitero y artista Banksy (Gloucestershire, Inglaterra, 1974): “El arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo” (Granada P., 2020).

I. Introspección

Soñar despierto, ocupar el arte como una herramienta para poder salir de lo cotidiano y entrar en nuestro interior: entendernos, construirnos, escucharnos, perdernos, buscarnos para luego encontrarnos. De esta manera, el arte llega a su estado más sincero respecto a lo que quiere representar o mostrar. Lo que me interesa es lo que está escondido, lo guardado, ya sea por un sistema autogenerado de protección o de pertenencia. Hoy y siempre no espero pintar con la intención de crear una estética determinada, pinto por una necesidad de liberación y sinceridad, bajo una mirada crítica interna, donde me conozco y reconozco todos los días (no podemos decir que todos los días somos los mismos) a mí y a otros. Desde nuestra infancia, nos vemos dentro de ciertas características culturales y sociales que luego definen nuestra forma de actuar y reaccionar frente a los que nos toca vivir. Más bien, en cualquier etapa de nuestras vidas, cuando la gente da por hecho algo sobre alguien sin antes tener pleno conocimiento sobre la persona, nos lleva a crear prejuicios y superficialidades

Nos catalogamos con insultos y opiniones, sin realmente conocer cada una de las aristas que nos diferencian y nos hacen únicos. No recuerdo donde leí esta frase que me hace muchísimo sentido de Albert Einstein (Alemania, 1879 – Estados Unidos, New Jersey, 1955), que, “si juzgáramos a un pez por su habilidad de escalar un árbol, viviría su vida entera creyendo ser estúpido”. O podríamos también hablar de las redes sociales (RRSS), donde se supone que uno demuestra lo “mejor” de cada uno, nadie exhibe sus tristezas o preocupaciones, por ende, su ser completo. Solo mostramos una cara, la única que queremos que vean los otros. Lo que intento mostrar al pintar es justamente la variedad de aristas y caras que todos tenemos, que en efecto nos convertimos en únicos e interesantes al contrario de lo que creemos.

II. La Propia Máscara

Durante la vida vamos buscando dentro de nuestro proceso interno nuestra identidad, que es el proceso que toda persona vive y experimenta de diferentes maneras. Buscando de donde provenía la palabra persona para encontrar sus raíces, encontré lo siguiente:

El concepto de «personalidad» proviene del término «persona», denominación que se utilizaba en el teatro griego clásico para la máscara que usaban los actores de teatro en la antigüedad. Ya en ese entonces se hablaba en un sentido amplio y figurado de «personas» para referirse a los roles, es decir a «cómo quién» o «representando a quién» actuaba un determinado actor teatral tras su máscara. (Betancur García, Marta Cecilia (2010).

Se podría decir que nuestra personalidad nos hace personas únicas no olvidando que lo que logra la gran diferencia entre nosotros es que tenemos la capacidad de reflexionar, pensar, voluntad y uso de conciencia, lo que nos diferencia de otros seres y nos hace humanos irrepetibles.

La personalidad hace que ciertos entes que tienen inteligencia y libertad subsistan como individuos o se mantengan en la existencia como tales, y más importante aún, que se vayan haciendo, que vayan adquiriendo un sello, una impronta, los cuales se van formando por la capacidad del ser corporal de ser maleable.

(García, B. & Cecilia, M., 2010).

El hecho de que la personalidad venga de la palabra persona y haya salido de la capacidad de representar a alguien a través de una máscara hace visible los diferentes roles e identidades de cada uno y que por mucho que podamos representar o interpretar a alguien, jamás lograremos ser su idéntico, pero sí podremos lograr reconocer, valorar y diferenciar entre personas.

La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, que persisten en el tiempo en distintas situaciones distinguiendo a un individuo de cualquier otro y haciéndolo diferente a los demás.

La personalidad persiste como comportamiento de las personas congruentes en el tiempo, aun en distintas situaciones o momentos, otorgando un distintivo a cada individuo que lo caracteriza como independiente y diferente.

La personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos y construimos la realidad, mostrando una tendencia de ese comportamiento a través del tiempo, que nos permite afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

La personalidad es fundamental para el desarrollo de las demás habilidades del individuo y para la integración con grupos sociales

(Gómez, E. & Barbosa, R, 2020).

Al momento de trabajar, tomo en cuenta cada una de estas características de la personalidad que soy capaz de identificar, ya sea en mí o en otros, dependiendo también del objetivo que tenga en ese momento, y si será un trabajo de profundización en otros, en alguien específico o en mí. Me interesa reconocer el valor de la persona y sus diferencias, por eso es importante saber que cada uno tiene su propio desarrollo.

Para realizar mi proyecto me basé en las palabras de Santo Tomás de Aquino, y lo siguiente hace referencia a lo que nos define como seres humanos:

Pero si tenemos en cuenta que el ser natural corporal persona es un ser cuya corporalidad ha sido modificada por la sociedad y la cultura, por lo que deben incluirse en su definición, como imprescindibles, las facultades y habilidades que ha ido desarrollando en su historia natural y social; capacidades como las de razonar, tener voluntad, reflexionar, percibir, imaginar y sentir, de las que dispone y con las cuales vive la vida social y cultural.

El mismo Aquino, siguiendo a Aristóteles, da los elementos para comprenderlo. Para Aquino, la persona lo es en cuanto realiza el proceso de individuación de una sustancia primera, como unidad de materia y forma, y la forma del hombre es el alma, las capacidades de raciocinio y la voluntad. Por tanto, es la unicidad del individuo (material/formal), como persona, la que realiza tal proceso. Si llamamos espíritu al conjunto de las facultades del ser humano, tenemos por ahora

que “la persona” es un ser natural, corporal y espiritual. “Cada ser humano es un individuo, es decir, un fragmento de un espacio, una parte de ese universo, un punto singular en la inmensa red de fuerzas e influencias cósmicas, étnicas e históricas a cuyas leyes está sujeto; y al mismo tiempo es una persona, es decir, un universo de naturaleza espiritual dotado de la libertad de elección y que constituye un todo independiente frente al mundo”.

(García, B. & Cecilia, M., 2010).

El hecho de poseer inteligencia, voluntad y libertad nos permite crecer y ser seres completamente individuales y diferentes; no existe un ser capaz de igualarse a otro. Para mi trabajo, la búsqueda del alma que se encuentra adentro en lo profundo y frente a frente es un desafío, uno que no puedo cumplir sin la revelación del otro o de mí misma y no siempre es fácil verse a uno mismo. Es muy importante ir dejando una huella de quien somos en nosotros mismos y esto es posible porque somos seres corporales, espirituales y maleables.

Mi trabajo está relacionado con una rama de la psicología llamada personología, que es aquella que se interesa por el estudio de las vidas de las personas individualmente, por lo tanto, el personólogo o psicólogo está interesado en la vida y la unión con los sentimientos, momentos, rasgos y características de cada uno. Podríamos decir que trato la personología desde la vista de las artes visuales, haciendo énfasis en la cantidad y variedad de personalidades, características y momentos que, en un solo instante en la persona, cambian.

Cuando estamos recién conociendo a alguien esto es un misterio, no sabemos realmente qué esperar, todo es impredecible hasta que podemos empezar a construirnos una idea más o menos de cómo es esta persona y saber más sobre su conducta. En ese momento, nosotros empezamos a construirnos una máscara para esta persona, la cual podremos identificar al igual que cuando comenzamos a conocernos a nosotros mismos, en ese momento empezamos a descubrir nuestra propia máscara que se ha ido construyendo con los años.

La actitud del hombre cuando se relaciona con “el rostro” de otro ser humano, consiste en dar por sentado o asumir que es de una persona. Es un marco de referencia con el cual operamos. De ahí la afirmación de Wittgenstein: “Mi actitud hacia él es la actitud hacia un alma. No tengo la opinión de que tiene alma”; “el cuerpo humano es la mejor figura del alma humana”¹⁸. Y está es la razón por la cual nos relacionamos con el cuerpo y el rostro de otra persona asumiendo que están cargados de significado

(García, B. & Cecilia, M., 2010).

Podríamos preguntarnos: ¿cuántos de nosotros realmente nos conocemos a nosotros mismos? ¿Quiénes serían capaces de describirse exactamente como son? ¿Cuántos creen conocerse y no lo hacen? ¿Cuánto tiempo podemos pasar conociéndonos?

La metáfora de la máscara aparece muy seguido a la hora de investigar sobre el rostro, la persona y la personalidad, con esto pude reconocer el significado del rostro, más bien el rostro interno que nos ayuda a reconocernos y reconocer a otros más allá de lo físico.

La contraposición rostro/máscara, donde por ‘rostro’ se entiende aquello que singulariza a cada ser humano, aquello que hace visible su ser único y valioso, mientras que por ‘máscara’ se hace alusión a aquello que oculta esa singularidad, aquello que lo remite a una categoría, a un estereotipo. (Altuna, B. (2009)

Tenemos que saber que la máscara que somos capaces de ver en otros jamás será la máscara real, ya que intentaremos formar una idea completa sobre esta persona, pero uno nunca termina por conocerlas por completo, lo que hace que esta idea, esta máscara sea más un estereotipo generado en base a lo que nosotros sabemos o conocemos por el tiempo que llevamos conociendo o conociéndonos. Lo importante es preocuparnos de ir formando esta idea de la manera más sincera posible, sin prejuicios, sin ideas erróneas generadas por

nuestra imaginación o comentarios de otros, para así lograr un rostro/máscara más sincera posible

“Elegir la propia máscara es el primer gesto voluntario humano. Y es solitario” Clarice Lispector.

(Svoboda, M., 2020).

Tal como dice la poeta Lispector, es un trabajo que hacemos desde que tenemos uso de conciencia y somos capaces de empezar a comprendernos y comprender a otros, pero este trabajo claramente es solitario como dice, es un trabajo interno el conocernos y conocer a otros, y, como he dicho repetidas veces, está en nosotros el cómo nos enfrentamos a esta aventura. Podemos pedir la opinión a otros, generar una máscara en conjunto sobre otro, pero al final cada uno tendrá su propia perspectiva.

¿Por qué Rostros?

Cada persona se relaciona con el exterior mediante el cuerpo y un elemento suyo que cabe resaltar es el rostro. Toda persona tiene una cara o un rostro, que es medio fundamental de presentación o de expresión de su ser y de la mediación con el mundo. Pero el rostro no es meramente físico, según pensaba Wittgenstein, pues es la forma más genuina de expresión de la subjetividad, esto es, de la interioridad humana.

(García, B. & Cecilia, M., 2010).

La representación del rostro que busco es la que aparece en el recuerdo, una niebla o una mancha, algo que no sea capaz de reconocer a nadie en particular. Me enfoco más en un sentimiento o sensaciones por medio de la mancha y el color. A la hora de trabajar, yo tomo el retrato como un momento para salir de todo parámetro de rasgos faciales que podrían llamarse como bellos o feos, tomo los rasgos del rostro para recorrerlos con la intención de centrarme en esa persona o en mí misma para poder encontrar la verdad detrás de este rostro o máscara, busco los detalles, el diálogo, las intenciones, los valores, la realidad dentro de éste.

Para referirme a este tipo de retratos que son más de lo psicológico y sensible basados en la personología, encontré la definición de diferentes tipos de retratos: el retrato fisonómico es el que se enfoca en los rasgos físicos de la persona para lograr mostrar la personalidad y emociones del modelo, luego tenemos el retrato de reconstrucción, es el que puede partir por medio de la descripción a través del relato de los rasgos físicos, incluso del relato de las características intangibles como las emociones o sentimientos.

Claro está que el retrato de reconstrucción es el que quiero trabajar y desarrollar por medio del rostro, porque en este participan tanto el artista como el retratado, ya que se necesita un diálogo de promedio, confianza y colaboración por las dos partes, algo que me ha servido para tomarme el tiempo de conocer más al que tengo enfrente. En cuanto al autorretrato de reconstrucción, se requiere lo mismo, es decir, para poder entrar en mi propia representación tengo que estar abierta a dialogar conmigo y enfrentarme a mí y así poder llevar a cabo el trabajo.

Como he dicho anteriormente, la representación del rostro por medio de la máscara es el hecho de que, al tener nuestra identidad, nuestra propia personalidad esto se muestra como una máscara un caparazón que contiene lo que somos y lo que somos está en constante movimiento, todos los días tenemos pequeños cambios dentro de nosotros mismos, cosas que nos pasan y que nos hacen sentirnos distintos o diferentes en el día a día.

Todos llevamos varias personalidades y varias máscaras, porque como humanos construimos una máscara para ser seres sociales y a la vez jamás perdemos nuestra esencia y lo que nos define como únicos. Estas máscaras son nuestro ser en un determinado tiempo y momento, la cual puede ir variando con los años junto con nuestro crecimiento interior y exterior, pero siempre se conservarán rasgos de nuestra esencia, nunca seremos un ser completamente diferente. La máscara es un momento.

Las máscaras que parecen protegernos, en realidad nos debilitan. Las usamos para evitar lo que tememos, obtener el amor y el reconocimiento de los demás, para «encajar», para cumplir con lo que creemos que se espera de nosotros... y en

realidad ocultan parte de nuestro ser, limitan nuestro contacto con los demás, estrechan nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos.

Detrás de nuestros disfraces egoicos en realidad se esconde algo muy profundo, un mecanismo construido por el niño o niña herida que una vez fuimos, que sigue intentando ser visto y querido a través de actitudes que le funcionaban en la infancia, pero que en la edad adulta ya no tienen sentido.

(García, B. & Cecilia, M., 2010).

III. Censura - Trauma

He ido experimentando conmigo misma diferentes formas de revelar esto, diferentes formas de expresar lo que no dejamos ver o lo que no queremos que otros vean. Podría hablarse de una censura o autocensura, lo que incluso nosotros mismos no nos permitimos ser o al estar con otros o formar parte de algo nos impide mostrar lo que sentimos o queremos vivir. Por ejemplo, participar de un grupo muy característico en el que es un poco más diferente será rechazado o juzgado, o cuando estamos empezando a conocernos y hay ciertas cosas de nosotros que ni nosotros mismos queremos ver.

Por medio del arte expresarnos lo que vemos, lo que vemos, lo que sentimos. Entender el arte es conocernos nosotros mismos. Por medio de las líneas nos expresamos en forma escrita, ya en base a escribir sobre nuestros sentimientos o ideas o dibujar para expresar lo que vemos y sentimos.

(A. Valeria, 2013)

Guzmán. E (2017). Serie "Censura", pintura sobre lienzos.

Durante el 2017, experimenté sobre qué es lo que quería mostrar con el arte, lo que llevó a esta serie de siete rostros, basada en siete días, donde elegí una emoción opacada o censurada vivida. Cuando hablo de censura me refiero a algo más sociológico y antropológico, la vida nos va poniendo ciertos obstáculos y el pasar del tiempo nos deja registrado en nuestras mentes ciertas cosas que por un trauma no somos capaces de vivir o expresar bien.

Con respecto al *trauma* creo que es importante señalar de dónde viene mi visión y a lo que me refiero con esta palabra y hablar un poco sobre esto. El Dr. Gabor Maté (Budapest, Hungría, 1944) y escritor, se especializa en las adicciones, su estudio y tratamientos, en el Trastorno de Déficit de Atención y experiencias tempranas de la infancia. Me gustaría referirme a cuatro citas y a un documental *The Wisdom of Trauma (La Sabiduría del Trauma)*, protagonizado por él mismo, para señalar la relación que tienen con mi trabajo a la hora de pintar.

I

“Trauma is not what happens to you. Trauma is what happens inside you as a result of what happens to you.”

Traducción: *“El trauma no es lo que te sucede a ti. El trauma es lo que sucede dentro de ti como resultado de algo que te ocurrió.”*

II

“When I am sharply judgemental of any other person, it's because I sense or see reflected in them some aspect of myself that I don't want to acknowledge.”

Traducción: *“Cuando juzgo duramente a cualquier otra persona, es porque siento o veo reflejado en ellos algún aspecto de mí mismo que no quiero reconocer.”*

III

“Not the world, not what's outside of us, but what we hold inside traps us. We may not be responsible for the world that created our minds, but we can take responsibility for the mind with which we create our world.”

Traducción: *“No es el mundo ni lo que está afuera de nosotros lo que nos retiene, sino eso que guardamos dentro de nosotros. No somos responsables del mundo que creó nuestras mentes, sino que somos responsables del mundo que creamos con nuestra mente.”*

IV

“Whenever there is tension, it needs attention.”

Traducción: *“Siempre que hay tensión, se necesita atención.”*

En estas frases todos podemos encontrarnos en ellas y buscar una forma de entendernos o despertar una parte en nosotros para tomar la iniciativa de empezar a entendernos y conocernos desde una parte de respeto y cariño a nosotros mismos para luego crecer y saber que es lo que tenemos que trabajar y descubrir para poder seguir en paz y felices, no es necesario que nos pasen cosas terribles para perdernos o sentirnos desconectados de nosotros mismos, como bien dice Dr. Gabor Maté “el trauma no es algo que nos ocurre, sino que es lo que pasa dentro de nosotros frente a una situación complicada”.

En la vida no hay nada escrito, no hay un guión como en una obra de teatro, se vive aprendiendo e improvisando, muchas veces en la vida real lo que planeamos con riguroso orden nunca sale como esperábamos.

El papel del individuo humano en la vida, como su actor, es un papel que no está diseñado de antemano, que tiene que ir aprendiendo al vivir; siempre nos toca improvisar, porque aprendemos sobre la marcha; pocas cosas están preparadas con antelación y las estrictas planeaciones previas de la vida raras veces salen bien

(García, B. & Cecilia, M., 2010).

Todo mi trabajo a partir de esta serie en adelante busca una forma de conectar con mi interior y mi exterior incluyendo a otros, buscando una forma de comprender, ordenar y estar presente y consciente conmigo, los que me rodean y así lograr una conexión más presente y consciente con mi entorno.

Entrando a la parte mas física del trabajo, junté distintos materiales para darles texturas diferentes a cada una, como por ejemplo, arena, tierra de color, látex y cola fría, materiales con los que me siento segura y confiada para poder trabajarlos y moldearlos. Quise que cada una fuera un reflejo de cada vivencia, que al terminar cada una pudiera sentir la liberación de lo que estaba guardando y así ocuparlo como una terapia y reflejo de un sentimiento.

Guzmán. E (2017). "Censura" (1), pintura sobre lienzos.

Guzmán. E (2017). "Censura" (2), pintura sobre lienzos.

Guzmán. E (2017). "Censura" (3), pintura sobre lienzos.

Guzmán. E (2017). "Censura" (4), pintura sobre lienzos.

Esta serie me llevó a recorrer muchos aspectos de mi trabajo y me ayudó a cerrar una etapa de mi vida, donde me encontré muchas veces en situaciones de ser censurada y autocensurarme. Desde que cerré esa serie comencé con una producción de rostros más ligada a las emociones libres, a poder liberar lo que sentía en la censura. A esta etapa la llamo “*Diálogos internos*”, momentos que vivo frente al soporte y los materiales, en donde converso conmigo misma y con todo lo que he visto o presenciado, hablando o vivido con otros; es más, como si fuera pararse frente a un espejo y recordar, contener y plasmar lo que tengo del recuerdo de esas caras, emociones, y experiencias.

IV. Diálogos Internos

Guzmán. E (2019). *Censura – Intervención (9)*, Serigrafía

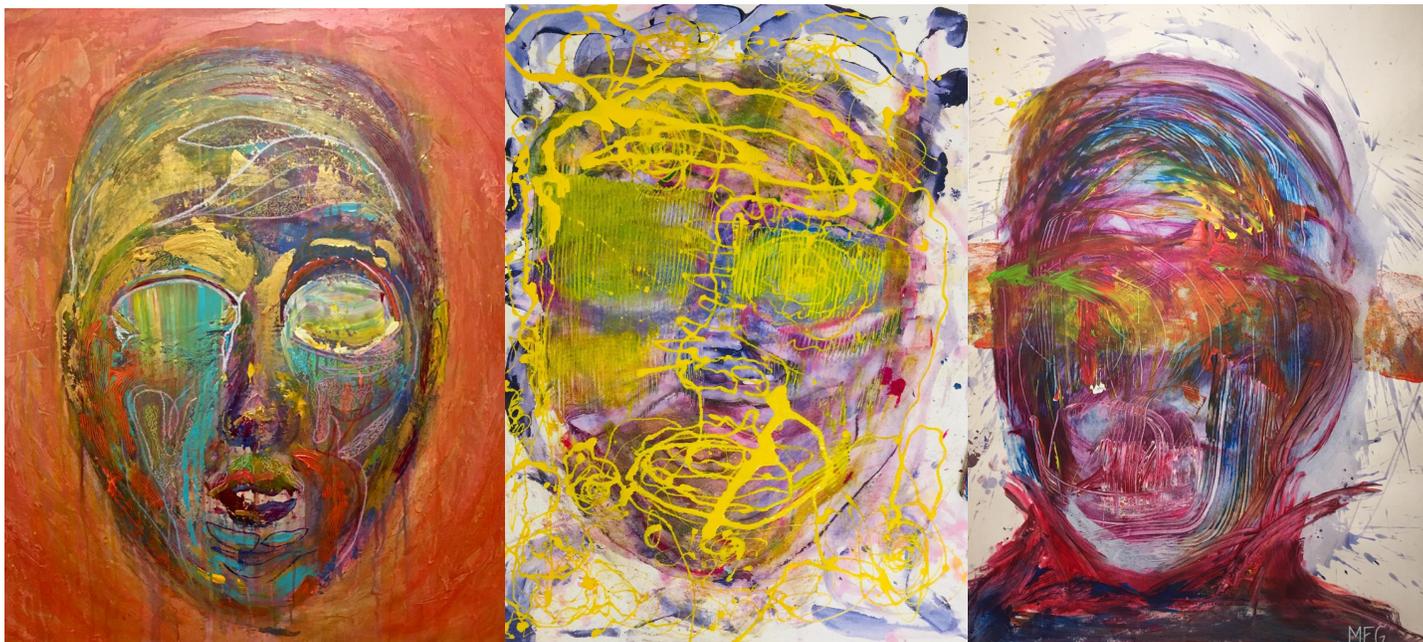
Guzmán. E (2019). *Censura - Intervención (8)*, Serigrafía

Esta serigrafía y las otras intervenidas están entre el proceso de la serie de “*Censura*” y los “*Diálogos internos*”. Los moldes fueron imágenes de la primera serie, las trabajé en Photoshop para poder aplicarlas en una cámara de luz y sobreponerlas para crear una situación de capas que se anteponen y no dejan ver el brillo de atrás (el dorado que se ve en el fondo es un dorado brillante). Este trabajo representa lo que muchas veces escondemos, lo que nos hace especiales y únicos por una cara común para calzar o ser más comunes y no destacar.

La superposición es como un velo que se antepone para formar parte de un estándar, escondiendo el brillo que nos hace únicos como parte de un todo, un prejuicio puesto muchas veces por uno mismo. Con estos retratos, me interesa mostrar lo increíble y brillantes que somos por dentro y que esa silueta o velo negro está opacando lo que podemos llegar a ser, lo que podemos lograr y todo lo que somos.

No hacen referencia alguna a un género o persona específica, porque no es un solo retrato, sino varios retratos de experiencias, percepciones y emociones en un solo rostro que lo contiene todo. Es una silueta que podríamos definir como rostro o cabeza, y el resto son solo un manifiesto de gestos, texturas y manchas.

En este momento, en donde trabajo con completa libertad, es cuando logro que lo ominoso, “aquello destinado a permanecer oculto, pero ha salido a la luz” (Admin, B., 2019), sea visto y reflejado por el movimiento, el rastro, la huella y la búsqueda, acto que se conoce también como arte de lo siniestro. Según Freud, el arte de lo siniestro se refiere a “algo conocido, familiar, cercano pero que desde siempre ha permanecido oculto, escondido, en la sombra”.

Guzmán. E (2019). *Diálogos Internos - (1)*

Guzmán. E (2019). *Diálogos Internos- (2)*

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos - (3)*

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos - (4)*

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos - (5)*

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos - (6)*

Cuando son diálogos internos entre un yo y lo que percibo, la imagen siempre hará una alusión a un rostro, mientras que cuando en la imagen haya presencia de dos rostros habla más sobre las relaciones humanas, la conexión y el diálogo entre ellas, es una visión más exterior que interior.

Guzmán. E (2021). *Diálogos Internos* -
100 cm x 75 cm (7)

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos* - 30 cm x
22cm (8)

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos* - 120 cm x 80 cm (9)

Guzmán. E (2021). *Diálogos Internos* - 140 cm x 90 cm (10)

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos* -
20 cm x 13 cm (11)

Guzmán. E (2020). *Diálogos Internos* -
35 cm x 27 cm (12)

V. El Retrato a través de la Recolección

Lo que somos va más allá de lo físico, con el tiempo muere y lo que realmente nos define permanece para siempre. El retrato a continuación es una recolección de varias fotografías de recuerdos de mi vida y personas que han sido importante en mi vida y que han dejado un rastro o huella en mí. Las imágenes terminaron en la deformación, recortes y mezclas que contienen lo que compone mi verdadero rostro hoy. Esta imagen nace a partir de una necesidad de recorrer mi rostro y reconocer mi interior, somos lo que vivimos y experimentamos, cada recuerdo, cada memoria se encuentra en un registro interior que llevaremos siempre, con estas imágenes quise transformarlo en algo físico y en un proceso en el cual yo disfruté componiendo y eligiendo imágenes que me recordaran estas familiaridades.

Guzmán. E (2017). Autorretrato, JPG Digital

Mi trabajo está muy relacionado con los recuerdos que van quedando en la memoria, las relaciones que quedan en nosotros y lo que podemos construir con ella y como podemos ordenarla con distintos mecanismos. Para mí, a la hora de trabajar, hago una recapitulación de mis días, mis momentos y sobre todo una organización de lo que queda en mi recuerdo.

La memoria es un mecanismo de grabación, archivo y clasificación de información, haciendo posible su recuperación posterior. En sentido estricto la podemos identificar con la capacidad de grabación, pero ya sabemos que tan importante es esa grabación como el contenido y estructura de la información.
(Equipo de ayuda Psicológica, 2016).

La elección de matriz de trabajo tiene que ver con la cantidad de capas que ésta pueda soportar sin deshacerse; y, también, sin duda por su tamaño, textura y

permeabilidad. La decisión de tamaño dependerá de qué tan intensa sea la producción de obra, en este caso me gusta un soporte grande en el cual pueda trabajar con grandes gestos, manchas, relieves, texturas y mezclas de materiales.

En cuanto a la textura, puedo decir que esto varía dependiendo del rostro que esté trabajando, pero creo que la textura en la obra entrega una sensibilidad diferente a los ojos al poder identificar ciertas sensaciones que nos producen al recordar el tacto de estas o las ganas de querer sentir y entrar en el material.

Incluyo esta cita por la sensibilidad y cuestionamiento del comportamiento humano que tenía Lucían Freud. Su trabajo destacó por la gran expresividad de los rostros que pintó y el indefinido estilo para pintar. Lo que me hace sentido es mi relación con mi trabajo, esa cercanía con lo que siento y los que me rodean y busco en ello su expresión más sincera.

“Las texturas hemos dicho que son la representación gráfica del sentido del tacto y como tal producen diferentes efectos, sensaciones o connotaciones. Así, una superficie lisa y uniforme produce una sensación limpia, estética, cuidada, en cambio una textura rugosa, colorida o irregular produce todo lo contrario.

De ahí la importancia de su utilización tanto en artes plásticas como en piezas de comunicación visual o diseño gráfico, escultura, diseño industrial o arquitectura. La utilización en ambientes de un material u otro, un color u otro harán de un espacio, un lugar más cálido o frío, más relajado o estresante, más habitable o no...”

(Giacomino, P., 2014).

Creo que la permeabilidad es una de las características en mi trabajo que disfruto con mucha intensidad, lo que logran ciertos materiales al traspasar el soporte o más bien incorporarse lo veo como un gesto o acto relacionado con lo que va pasando a lo largo de la vida con las experiencias, aprendizajes y o recuerdos, son momentos en los que dejamos entrar o simplemente se integran a nosotros de una manera que nos completa y nos va armando poco a poco a lo largo

de los años, son nuevas adherencias a nuestro ser, que nos traspasan y se incorporan al igual como un líquido colorido es capaz de impregnarse en una tela o el recorrido de un lápiz deja rastro de color y huella de presión en un papel.

En el taller, cuando estoy trabajando en una pintura, voy viviendo y sintiendo cada capítulo de cada uno de estos rostros, recorriendo y reconociendo este rostro me voy encontrando con estas etapas que para mí en la pintura van conformadas por capas, capas y capas de pintura, una sobre otra, que van poco a poco completando este nuevo rostro que contiene los que no somos capaces de ver, pero si escuchar observar y sentir

Cada huella, cada rastro, cada gesto va acompañado de una conexión íntima con esos momentos, recuerdos y ganas de revelar estos rostros, el momento de pintar es un momento de mucha reflexión, íntimo y muy emotivo para mí. Cada huella o rastro que queda en cada pintura es hecha con cada pedazo de mí; pensándolo bien, creo que este acto es el mismo que hago día a día con todo lo que hago, es muy importante para mí mostrarme sincera y abierta al mundo, creo que es la única forma de existir.

Todo lo que va quedando en el soporte es el registro de una historia, todos vamos dejando rastros en nuestras vidas y otros van dejando rastros en las nuestras, cada mancha, cada gesto, cada interacción, cada momento con el soporte es irrepetible al igual que la vida en la naturaleza.

Lo que no se puede ver a simple vista, lo que no es tangible ni visible a los ojos, solo con el tiempo, la comunicación y el interés por el otro es lo que terminará revelando una intención de mostrar a través de acciones y la pintura una forma o intento de descifrar a otro.

VI. De la Mancha a la Línea

El proceso interno que lleva cada una de estas siluetas que hacen referencia a estos rostros y el recorrido que vive cada uno antes de ser pintado se perdía en el tiempo. Hacía falta algo más rutinario, algo que guardará estos momentos para después llevarlo a un rostro final, como la recolección de fotografías en el retrato digital.

En ese momento, me propuse tener un registro de cada retrato: frases, canciones, caras familiares, caras desconocidas, momentos de introspección. Comencé a registrar en hojas sueltas en momentos instantáneos, que tenía siempre en mi escritorio, siempre tengo lápiz y libreta a mano, tenía mucho contenido registrado, pero de manera desordenada y amontonada, y comencé a buscar alternativas para guardar registros de forma más ordenada. Comencé a guardar momentos y personas, lo que podía sentir al conocerlas con atención e interés. Esto se transformó en el inicio de todo, la construcción, a partir de sus rostros y de sus estados de ánimos, experiencias personales, diálogos, interacciones, conversaciones profundas.

La actitud del hombre cuando se relaciona con “el rostro” de otro ser humano, consiste en dar por sentado o asumir que es de una persona. Es un marco de referencia con el cual operamos. De ahí la afirmación de Wittgenstein: “Mi actitud hacia él es la actitud hacia un alma. No tengo la opinión de que tiene alma”; “el cuerpo humano es la mejor figura del alma humana”¹⁸. Y está es la razón por la cual nos relacionamos con el cuerpo y el rostro de otra persona asumiendo que están cargados de significado

(García, B. & Cecilia, M., 2010).

Buscar el interior del otro a través del rostro se habla mucho en psicología, comencé a hacer más consciente mi momento al estar con otro y conmigo, empecé a escuchar y a escucharme con mayor atención las palabras y gestos.

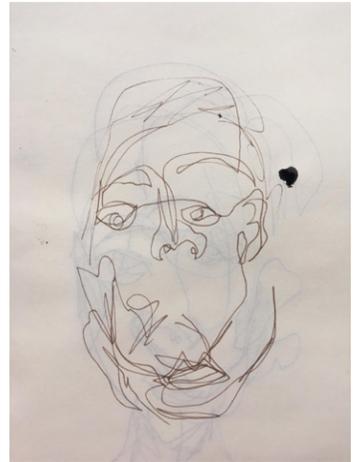
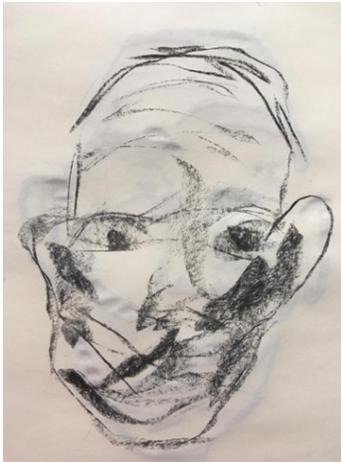
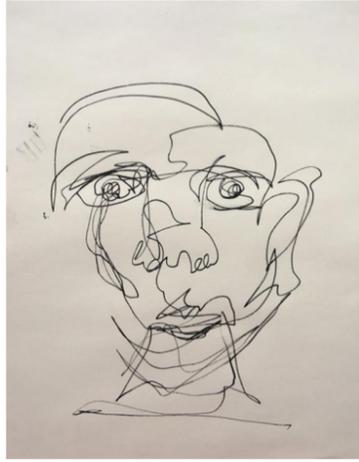
Fue así cuando comencé a registrar y acumular en cuadernillos estos momentos, escribía los que recordaba, frases que me hacían sentido, y retratos rápidos de una sola línea sin mirar el papel.

VII. Libro de Artista

Cuando comencé esta etapa tenía muchas ganas de ver un reflejo y trabajar desde el recorrido de mi propio rostro, evitando correcciones o la búsqueda de algo perfecto; buscaba algo instantáneo, imposible de corregir. Es así como comencé a realizar dibujos frente a espejos o ventanas recorriendo mi reflejo, sin mirar el cuadernillo donde dibujaba y sin levantar el lápiz. Yo, mi reflejo y mi reacción con el dibujo frente a éste.

Para esto, elegí un formato fácil de trasladar, tamaño agenda o más bien un cuaderno tamaño $\frac{1}{2}$ carta, era importante porque quería hacerlo durante varios días, dos veces al día. Fui probando varios lápices o elementos para dejar huella, pero siempre buscando algo más instantáneo y resbaladizo, comencé con tiralíneas, carboncillo y tinta china, esta la eliminé porque se quedaba sin tinta y necesitaba terminar el recorrido, por lo tanto, como se provocaba una pausa, para estos registros no funcionaba.

Las imágenes a continuación son las primeras pruebas o bocetos que hice para probar los distintos materiales y ver cómo funcionaba la experiencia, utilizando distintos lápices, distintos papeles y diferentes momentos.

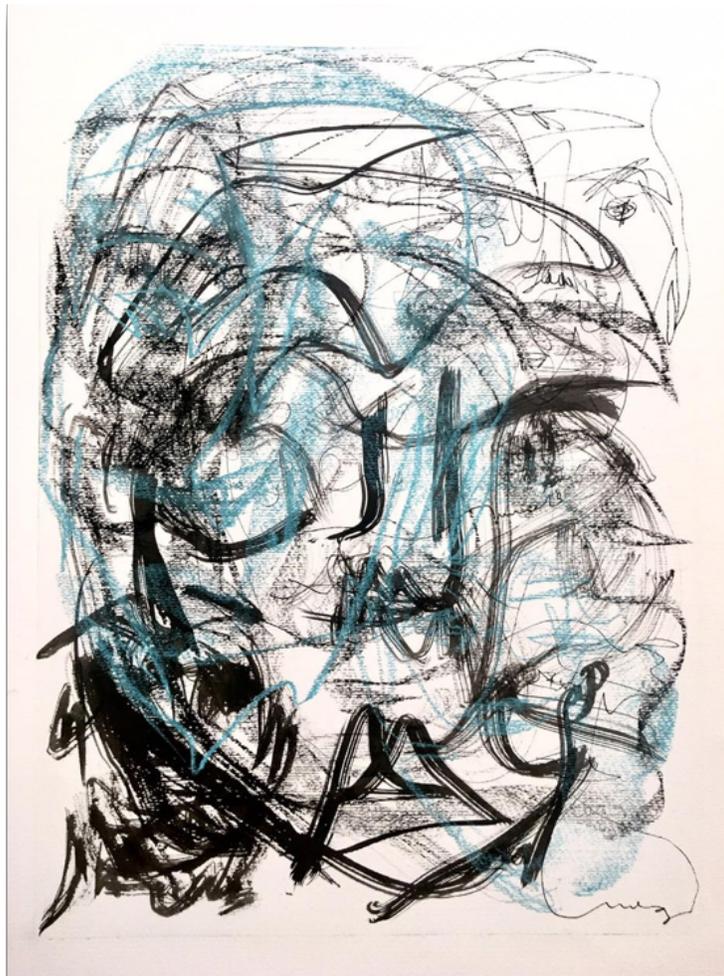

Bitácora, Bocetos. M. Elena Guzmán (2020)

Yo en uno – M. Elena. Guzmán -100 cm x 80 cm (2020),

Después de esta primera investigación, me pareció muy interesante el registro y cómo se detenía el tiempo frente al espejo al momento de grabar estas líneas que unían los rasgos y momentos de un recuerdo. Y, al trabajar con formato bitácora, las hojas se transparentaba un poco, se veían unas sobre otras y quise probar un poco, ver qué pasaba superponiendo varios días antes de dormir; el resultado de 7 días en una base, una persona, varios rostros.

Superposición, Bitácora. M.Elena Guzmán (2020),

Luego, fui retomando los primeros bocetos porque quise realizar un recorrido de mi rostro durante 14 días, dos veces al día, para crear una rutina y ver la diferencia entre unos y otros. El resultado fue interesante porque al mismo tiempo de ser todos diferentes, eran todos muy similares y se podía reflejar que eran hechos por la misma persona sin tener que mostrarlo.

El recorrido de estos 14 días me mantuvo dentro de una conexión conmigo misma y una determinación de parar dos veces al día y mirarme a mí frente a un espejo o reflejo y recorrerme, entenderme y conocerme. Con esto me gustaría mostrar y captar lo importante que es frenar este mundo que da vueltas sin parar y darnos tiempo de cosas que requieren un ritmo que hoy no vemos muy seguido, buscar instancias donde para la reflexión y la calma para vivir el momento.

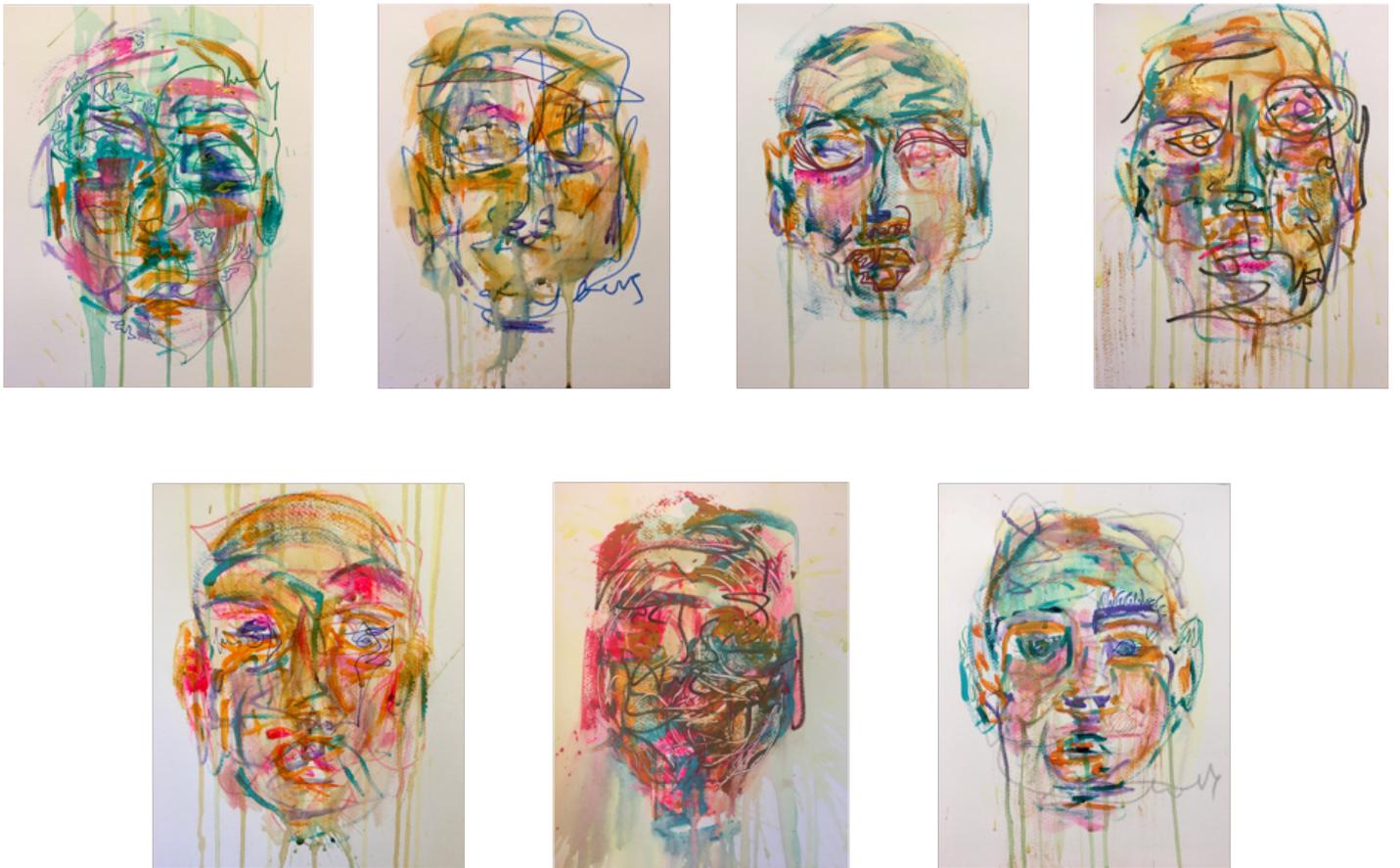

2/14, Bitácora, M. Elena Guzmán E. (2020),

La relatividad del tiempo en nosotros. Los cambios que no podemos saber que vendrán y el poco control que tenemos en lo que nos sucede a medida que pasa el tiempo, por eso lo hago frente a un espejo que es nuestra imagen en ese momento y sin mirar el papel para no tener ningún control de lo que quedará en el papel.

(Guzmán, E. 2020. Entrega N° 5 Dibujo).

En la composición y serie siguiente, fui a un trabajo un poco más metódico e insistente, pero en un menor periodo de tiempo para trabajar en distintas sesiones sobre los mismos recorridos y volver a vivir la experiencia existente en cada uno y volver a reconocer desde otra perspectiva agregando distintas materialidades y texturas.

7/7, Bitácora, M. Elena Guzmán (2020).

En esta serie 7/7, esta sesión duró siete días y luego 3 sesiones sobre cada una de ellas. Al terminarlas, sentí que era un poco como volver a la serie “*Diálogos*”

internos", pero desde otra perspectiva. Era una forma de captar estos mismos rostros en distintas temporalidades y poder seguir trabajando sobre ellos dándoles un tiempo de reflexión antes de comenzar con una siguiente capa.

Libro de Artista (1) M. Elena Guzmán (2021),

Volviendo a la serie 2/14 mencionada anteriormente, fue cuando me empecé a interesar por la colección de estos rostros, el tener muchos de estos. Es aquí, en esta serie cuando comienzo con un nuevo concepto de bitácora con estos *Libros de Artista*, donde comienzo a incorporar momentos, frases, rostros inmediatos, míos y de otros esta recopilación de papeles que fui acumulando durante la serie 2/14 me entregó la idea de crear estos libros con todo el contenido que voy absorbiendo día a día, utilizándolo como una especie de bitácora, diario de vida o ambos dos, pero ya no solo se tratan de mí; ahora soy yo, todo y todos los que me rodean los componen.

El hecho de tomarme el tiempo y recorrer los rostros de otros con un lápiz, dejando el momento en el papel a partir del recuerdo de una conversación o algún momento, empezó a hacer mucho sentido, la línea continua que iba componiendo un rostro a medida que iba avanzando dejaba un rastro irrepitable, algo que solo registrará ahí en ese instante, sin mirar el papel para evitar correcciones.

Este ejercicio también lo hice con mi propio rostro frente a un espejo como mencioné anteriormente. Cada vez que hacía estos retratos automáticos eran un momento para mí, para darme tiempo a mí, ordenarme, reconocermme, liberarme y aceptarme. Empecé a notar que la línea continua deja una huella del momento, es irrepitable e inconsciente, pero marca un tiempo, un camino, una huella, algo que puede continuar, que no termina y puede mutar.

El hecho de no mirar el papel es en algo que me quiero detener, al no tener visión de lo que estoy haciendo con mi mano, soy incapaz de juzgar y “perfeccionar” lo que estoy haciendo, esto es lo que le da sentido, el no ver y no poder imponer ningún estándar de nada, solo dejar que la mano avance libre y tranquila expresando sólo a través del gesto y la experiencia. No mirar ayuda al miedo que tenemos todos de equivocarnos, el miedo a errar. Si no estoy mirando no puedo criticar, no puedo controlar, será después, al ver el resultado el momento de aceptar, porque el momento ya pasó y la huella en el papel ya quedó y no hay vuelta atrás solo esperar un nuevo momento agarrar un lápiz y volver a empezar.

“Cuando llevas una máscara tanto tiempo, te olvidas de quién eras debajo de ella” Alan Moore.

(Giacomino, P., 2014).

Esta frase para mí es tan relevante tanto como para mi trabajo como para mí, trabajar con métodos de capas junto a los rostros. Es importante salir de la zona de comodidad, es importante estar en constante cambio y evolución, es nuestra naturaleza. Cuando conoces gente, vives sigues un ritmo, una línea, hasta que te estancas en la vida y ves todo como una rutina a todos como lo mismo y necesitas un cambio para encontrar las diferencias, es importante cambiar las estrategias puntos de vista y nuevas experiencias para seguir disfrutando de los pequeños detalles.

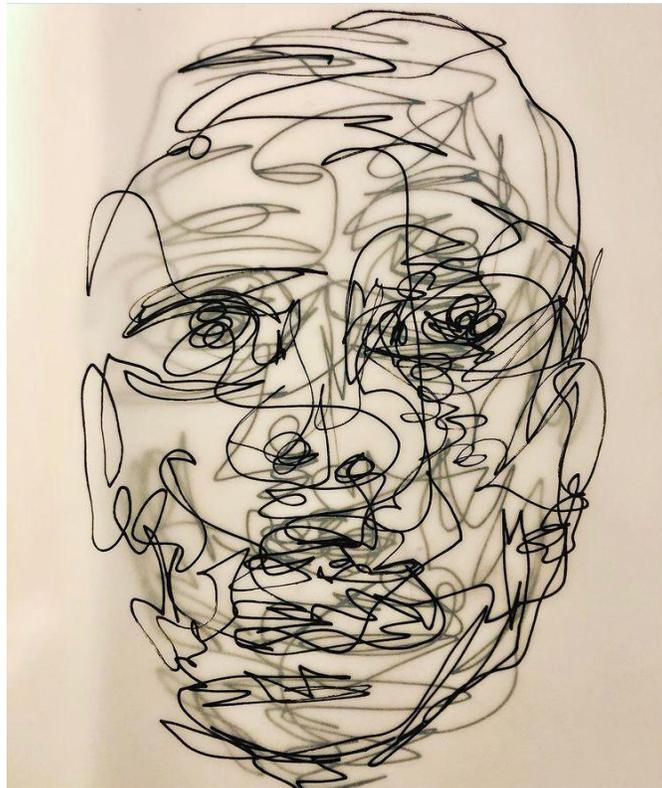
Estos libros pasaron a ser mis diarios de vida, mis bitácoras donde voy descargando la información que voy recibiendo para tener mayor control sobre lo que voy a hacer después, porque la necesidad de plasmar es constante y necesaria para no dejar detalles atrás. Con este formato puedo desenvolverme fácilmente en cualquier lugar, puedo dejar registros de manera fácil y cómoda para luego desarrollar obra de mayor tamaño o de complejidad. Me gusta recurrir a ellos cuando conozco nuevas personas o estoy en proceso de conocer más en profundidad alguien, cuando nos relacionamos con otros, nos estamos relacionando con nosotros mismos y al final el reconocer al otro es reconocernos a nosotros y por esto muchas veces son rostros automáticos de una sola línea los que quedan en el papel porque le pongo rostros a esos pensamientos o momentos.

Otras veces, los libros hablan con frases, frases que vienen de mis pensamientos o que escucho y me parecen interesantes de conservar. Colores, formas, fechas, nombres, frases, estas son cosas que guardo.

VIII. Las Etapas que nos Componen

Trabajando con la línea continua dentro de los cuadernillos, comencé a probar diferentes papeles y así completarlos de forma más dinámica y libre, uno de ellos, el papel vegetal comenzó a mostrarme las transparencias, dibujaba un rostro en un papel luego en otro y se iban formando rostros por medio de capas, lo que fue revelando aún más mi investigación, ya que nadie está compuesto por un solo rostro sino que todos somos varios rostros en uno, nos conformamos por etapas en nuestras vidas por todos los estados que hemos vivido.

La revelación de este papel me hizo pensar en cómo encapsular estas capas como una sola, fui probando varias formas de representación, pero necesitaba algo que permitiera una transformación a lo que se podía encontrar en los libros.

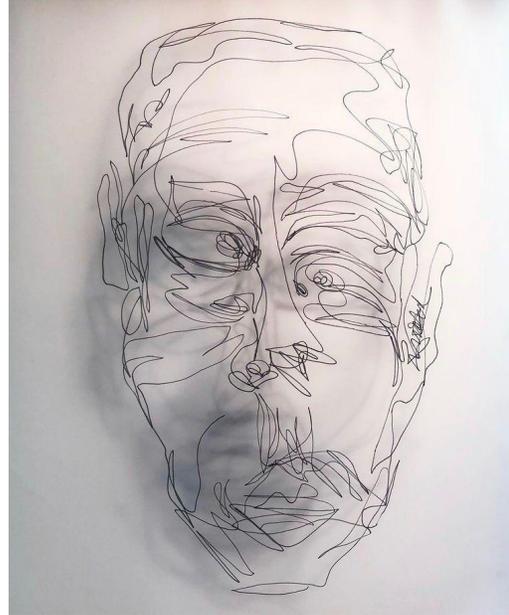

Primera página interior (Libro Artista), M. Elena Guzmán C. (2021)

Primera prueba en formato grande transparente

M. Elena Guzmán (2021) (1)

Primera prueba en formato grande transparente

M. Elena Guzmán (2021) (2)

En este formato, cada una de ellas es tamaño pliego, este tamaño me ayudó a salir del libro, a ver nuevas posibilidades. El papel funcionaba en los libros, pero era muy grande, los papeles se rompían fácilmente y la relación del rostro – espectador, era demasiado imponente y mi interés era que funcionara de una manera más íntima de contacto uno a uno.

Toda la evaluación anterior me llevó a buscar nuevas alternativas que me permitieran transparencias, que las capas estuvieran encapsuladas de alguna forma que no se perdiera ninguna de sus capas, era muy importante encontrar algún material que me permitiera hacerlo a tamaño escala más o menos de un rostro común y que no fuera a quedar como otro libro más.

Comencé con las micas transparentes, un material resistente y con gran transparencia, con el que se podían hacer combinaciones entre ellas sin que se perdieran los dibujos entre capas y a la vez se acoplaban muy bien las siluetas unas sobre otras.

Luego tocaba juntarlas para que se vea la pureza del rostro, la verdad, sin que parezca un velo sobre otro y pase a ser una alabanza a el rostro algo que haga apreciar sus diferentes estados y lo convierta en uno solo. Fue entonces cuando buscando montajes encontramos a Ángela Palmer, en su trabajo usa las capas como herramienta para la creación de obra, capas de vidrio en las que va grabando a mano cada una de ellas para después acoplarlas. Ella también trabaja con el retrato y de aquí salió la idea de la resina epóxica para ocupar en el trabajo de capas.

Con el objetivo de presentar un objeto en su interior, utilice micas plásticas, cada una con sus capas y rostros, las acople con una distancia de más o menos 2 centímetros, para crear un efecto de superposición al verlas de frente y que al verlas de lado se vean la diferencia de capas dentro del bloque. El montaje fue más complejo porque quería que se pudieran ver por todos sus lados para que se apreciara el bloque completo, esta serie contiene dos bloques de resina, los cuales irán cada uno en unos atriles que permitirán el recorrido y el traspaso de una luz directa para que el reflejo de estas se vea en la pared.

La obra habla del encuentro interno encapsulado por siempre, por lo que algunos son retratos de personas que ya no están con nosotros ya que su proceso y momentos en esta tierra terminaron y quedan encapsulados para siempre y otros son retratos de épocas o momentos de nuestra vida que ya pasaron y ahora estamos empezando algo nuevo. Son ciclos cerrados y encapsulados dignos de admirar.

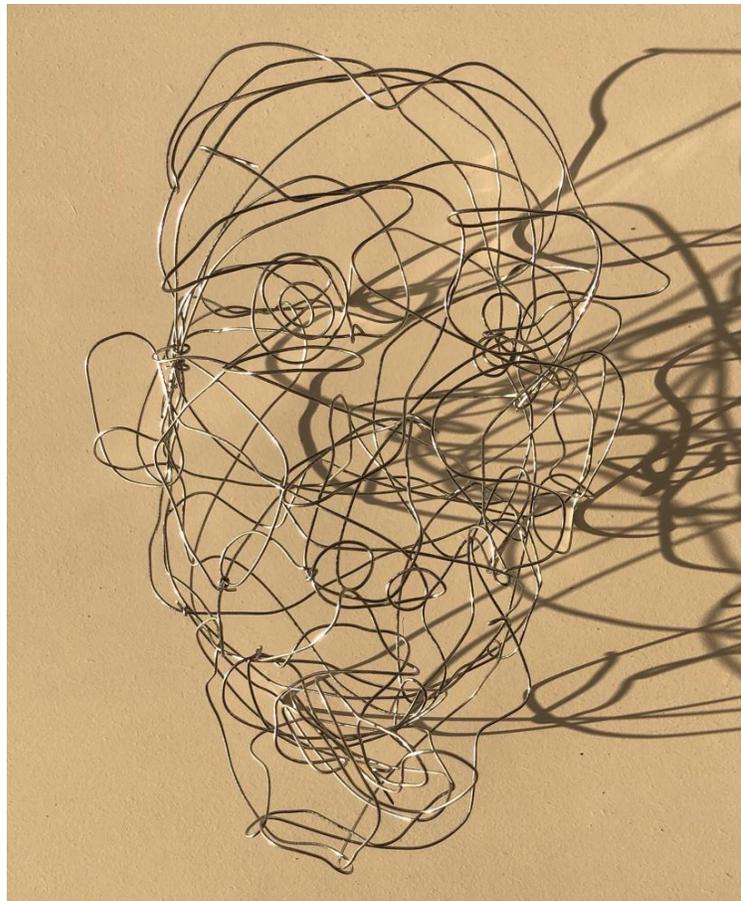

Retratos encapsulados, M. Elena Guzmán (2021)

IX. El Reflejo de Nuestro Interior

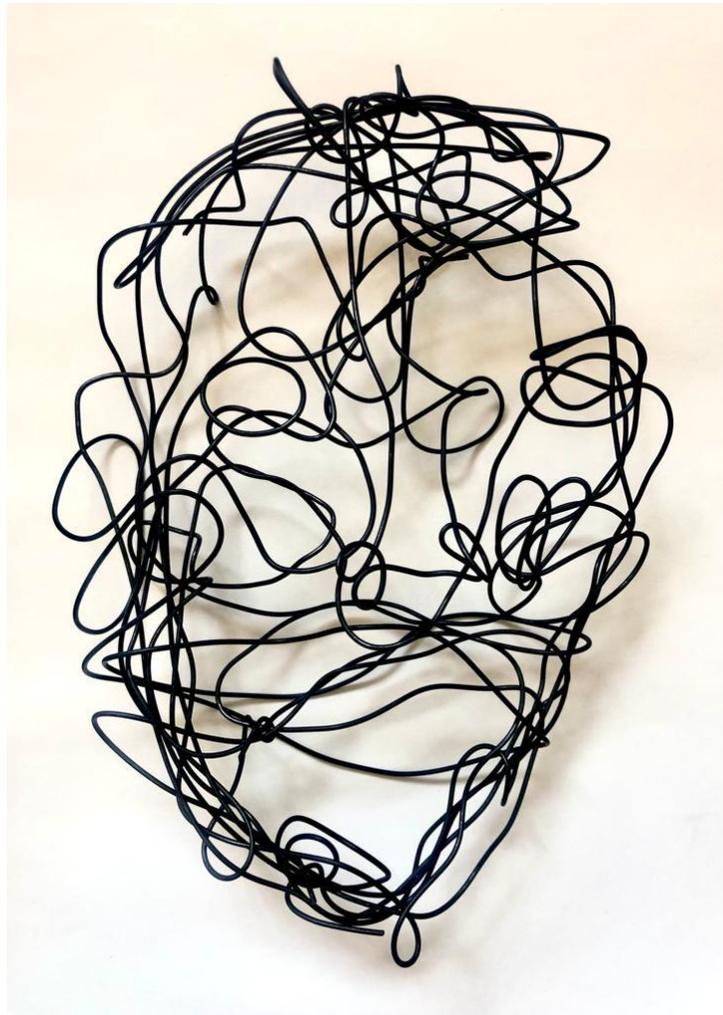
Durante el proceso en que buscaba sacar los rostros de los libros, buscando encontré a Alex Cadler, escultor que trabajaba el alambre haciendo móviles gigantes y aquí fue cuando empecé a trabajar el alambre como prueba material basándose en retratos hablados, la gente me iba narrando sus historias o mientras conversábamos de las cosas cotidianas de la vida yo iba con una línea continua de alambre dándole forma a un rostro que salía del inconsciente en ese momento o partir del recuerdo, así llegando a 100, la verdad es que no tiene mucha importancia el número.

Tenía ganas de trabajar el rostro con línea continua pero también haciendo una referencia a la máscara por la relación que tiene esta con el rostro. Me interesaba que fueran muchísima cantidad, para crear un mundo de rostros distintos entre sí que tuvieran una forma tridimensional en la que su recorrido continuo pudiera ser más que una línea en papel. Cuando comencé con las opciones de montaje, me di cuenta de que, al ponerlas en la pared, cada una dejaba una huella, una sombra que daba forma a la silueta de la máscara y le daba vida a lo interior de ésta.

Máscara de Alambre (1) M. Elena Guzmán (2021)

Al principio comencé a trabajar con el alambre que ya tenía, era ese plateado brillante, pero me fui dando cuenta de que se perdía y el brillo que tenía lo separaba mucho del dibujo, luego de buscar opciones encontré el alambre correcto, con el color y grosor correcto.

Primera Máscara de Alambre (1/100) M. Elena Guzmán (2021)

El alambre negro funcionaba mejor, era más grueso, más estable y era mejor representación del dibujo, cuando ya tuve el alambre correspondiente, pude empezar con la serie de 100. El montaje ocupará una pared a los 6,20 metros de largo x 2,50 metros de alto y cada una está separada por unos 20 centímetros de las otras, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados para que cada una tenga el espacio suficiente para mostrar su interior. Para que se luzca el interior tuve que

encontrar alguna forma de que les diera luz directa por lo que tendrán un foco con luz directa y podrán producir cada una su propia sombra.

X. La Construcción Propia del Rostro

Al ir construyendo nuestra propia máscara, nos esforzamos por mostrar lo mejor de nosotros, pero lo más importante es el camino que recorreremos para lograr lo que somos. La creación de nuestra máscara es todo un recorrido el cual nos da la identidad, así como lo hace nuestra huella digital. Buscando una forma de representar las mil vueltas que nos damos en la cabeza y en la vida, las decisiones, el volver a empezar, la acumulación de cosas en nuestra cabeza pensé en materiales repetitivos y llegue al bordado, viendo a Alice Kettle, artista textil, que trabaja con bordados a gran escala hechos a mano y a máquina, vi como el trabajar diferentes puntos en una misma imagen podría funcionar en mi trabajo.

Comencé con una tela de 2,40 metros por 1,80 metros, comencé con el dibujo de mi propio rostro a través del recuerdo y sin mirar, antes marqué un margen para hacer funcionar la imagen. Día a día, desde que comencé este proyecto, trabajo la rutina de la aguja, la lana y varios hilos y voy entrando y saliendo, dejando un camino marcado de distintas texturas, puntos y colores, con el objetivo de completar mi propio rostro y como método de reflexión.

La unión de las piezas de este rostro habla de cómo los caminos que vivimos tienen dejan una huella en nosotros y sigue en nosotros, tuvo vida, tiene registro y es lo que nos compone. El tiempo y la trayectoria del hilo y la aguja el entrar y salir y dejar un rastro para luego componer, esta línea continua es de reflexión, entrar volver a salir para volver a entrar, de distintas formas con distintos colores en un solo cuerpo.

Avances Rostro en Textil, M. Elena Guzmán (2021)

XI. La Revelación

Transformar el concepto de máscara como algo que oculta a una máscara lo más sensible, verdadera y transparente posible, encontrarnos con otros y buscar su verdadero yo, darnos el tiempo de conocer realmente sin prejuicios, sin descalificar. Para mí, los años que llevo planteándome este tema he ido imponiendo estas metas. Creo y pienso que es posible conocer a otros desde el amor y la verdad, antes del prejuicio y la desconfianza. Luego de llevar 7 años estudiando artes visuales, encontré la forma de crear un método para avanzar como persona, crecer en mi interior, conocerme a mí misma a través de las horas de trabajo de introspección, siempre proponiendo ir más allá.

El ejercicio de buscar distintas materialidades para expresar diferentes conceptos me abrió un mundo de herramientas para próximos proyectos, mi intención es poder llevar este trabajo como método de reflexión sobre ellos mismos y sobre cómo observamos a los otros. Creo que es sumamente importante comenzar a buscar estrategias desde distintas áreas para comenzar a valorarnos y darle la importancia y la oportunidad a otros, más allá de sus creencias, de lo que digan otros de ellos, más allá de sus creencias, valorarlo como persona y aceptar sus diferencias.

Es por esto que mi siguiente paso es entrar en el mundo del Arte Terapia, para conseguir las herramientas y poder ayudar a otros a conocerse, ayudarlos con problemas de adicciones, estrés, ansiedad, depresión, síntomas de TEPT (Trastorno de Estrés Post Traumático), baja autoestima, y otros como demencia senil, alzhéimer, autismo, traumas infantiles y enfermedades alimentarias.

Aprendiendo nuevos métodos espero poder encontrar nuevas herramientas, poder hacer terapias en conjunto con psicólogos y así guiar a otros por su camino de sanación. Esto siempre considerando que no dejaré mi crecimiento dentro del mundo de las Artes Visuales.

XII. Bibliografía

- Alexander Calder. (2016). HA! Recuperado 2021, de <https://historia-arte.com/artistas/alexander-calder>
- Alice Kettle - Overview. (2021). Candida Stevens. <https://candidastevens.com/artists/33-alice-kettle/overview/>
- Altuna, B. (2009). *Ideas y Valores*, El individuo y sus máscaras. Universidad del País vasco (UPV/EHU) - España.
- Arias Valeria. (2013) *El arte como medio de expresión*. Sideshare. <https://es.slideshare.net/valeriaarias3>
- Admin, B. (2019, 3 diciembre). *Lo siniestro según Freud*. Cultura Filosófica. <https://culturafilosofica.com/lo-siniestro-segun-freud/>
- Artcoaching. (2019, 16 enero). *Arteterapia: qué es, para qué sirve y ejemplos prácticos*. SaludTerapia. <https://www.saludterapia.com/glosario/d/6-arteterapia.html>

785/el-arte-como-medio-de-expresin-17238724
- Betancur García, Marta Cecilia (2010) PERSONA Y MÁSCARA Praxis Filosófica, núm.30, enero-junio, pp. 127-143 Universidad del Valle Cali, Colombia

- Espacio Fundación Telefónica Madrid. (21 feb 2018) Remo H. Largo presenta” Individualidad Humana” / #IndividualidadHumana. YOUTUBE.
<https://www.youtube.com/watch?v=nx3k9EWd1hQ>

- Dr. Gabor Maté. (2020). Addiction Recovery Resources: Dr. Gabor Maté Author & Speaker.<https://drgabormate.com/about/>

- Gómez, E. & Barbabosa, R. (2020). *PsicoFem Personalidad*, la máscara que todos llevamos.

- Granada P. (2020). *El arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo (Banksy). La Nueva España*.[https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/41908/artedebeconsolarperturbadoyperturbarcomodobanksy.html#:~:text=El%20arte%20debe%20consolar%20al%20perturbado%20y%20perturbar%20al%20c%C3%B3modo%20\(Bsy\),24%20de%20Octubre&text=Justamente%20por%20eso%2C%20porque%20el,pulm%C3%B3n%20las%20palabras%20de%20socorro.](https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/41908/artedebeconsolarperturbadoyperturbarcomodobanksy.html#:~:text=El%20arte%20debe%20consolar%20al%20perturbado%20y%20perturbar%20al%20c%C3%B3modo%20(Bsy),24%20de%20Octubre&text=Justamente%20por%20eso%2C%20porque%20el,pulm%C3%B3n%20las%20palabras%20de%20socorro.)

- Giacomino, P. (2014, 3 septiembre). *Elementos visuales del Lenguaje Visual. Las texturas*. El Blog de PatoGiacomino.<https://patogiacomino.com/2013/07/19/elementos-visuales-del-lenguaje-visual-las-texturas/>

- Mundoarti. (2016). *El arte y las emociones*. Mundoarti.
<https://www.mundoarti.com/magazine/noticia/el-arte-y-las-emociones/>

- Psicológica, E. D. A. (2016, 26 octubre). *Memoria y Recuerdos*. Blogger. [http://www.ayuda-psicologia.org/2016/10/memoria-y-recuerdos.html#:~:text=La%20memoria%20humana%20es%20la,humano%20puede%](http://www.ayuda-psicologia.org/2016/10/memoria-y-recuerdos.html#:~:text=La%20memoria%20humana%20es%20la,humano%20puede%20)

20retener%20experiencias%20pasadas.&text=Los%20recuerdos%20son%20im%20C3%A1genes%20del,para%20recordar%20algo%20o%20a%20alguien.

- Pankseep, J. (s. f.). *Las emociones vistas por el psicoanálisis y la neurociencia: un ejercicio de conciliación*. *Revista Aperturas Psicoanalíticas*. aperturas psicoanalíticas. Recuperado el 9 de julio de 2021, de <http://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=155>
- Sánchez, M. (2018a). *Lucian Freud: Biografía, obras y exposiciones*. Alejandra de Argos.<https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41571-lucian-freud-biografia-obras-exposiciones>
- Svoboda, M. (2020). *Clarice Lispector cita #99035*. Citas.in. Recuperado 2021, de <https://citas.in/frases/99035-clarice-lispector-elegir-la-propia-mascara-es-el-primer-gesto-volunt/>