

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

Encierro, ritmo y amor: El sentir de la expresión

CAMILA FRANCISCA ASCENCIO SANDOVAL

Ensayo crítico presentado en la Escuela de Artes Visuales
de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de
Licenciado, mención Pintura

Profesora Presentación de Proyecto: Carla Motto- Andrea Jösch
Profesora Taller de Grado: Víctor Pávez

Santiago, Chile
Diciembre, 2020

Agradecimientos

A la Universidad Finis Terrae y a la Escuela de Artes Visuales, por haberme permitido ingresar de manera especial y muy amistosa, así como también el hecho de permitirme generar grandes conocimientos en lo teórico y sobre todo en lo práctico en mi período universitario.

A los docentes de las distintas especialidades por brindarme los conocimientos y sobre todo las experiencias prácticas en cada taller.

Expreso mis más sinceros agradecimientos en especial a mi amada familia y a cada una de las personas que me ayudaron y colaboraron en este gran y hermoso proceso artístico.

Índice

Resumen	4
Palabra Clave	
Desarrollo	5
Anécdotas, recuerdos, infancia, mis primeras referencias	
Metodología	8
Mis animales	
Mi Familia	
Entorno	
Pandemia (La necesidad de experimentar)	
Pinturas de croquera	
Referentes	19
Familiar	
Musical	
Películas	
Arte (pintura)	
Conclusión	33
Bibliografía/ Webgrafía	34
Referencias de imágenes	36

Resumen

El presente ensayo refiere a la investigación de mi obra, en la cual se pueden definir los aspectos más importantes que definen mi trabajo. Será de suma importancia aquellas relaciones entre el tratamiento espacial y aquellos personajes que han sido partícipes de mis experiencias, así como el hecho de ahondar en recuerdos que han pasado a ser parte de mi imaginario, para así adentrarme a la relación entre seres vivos, mis recuerdos y el ahora.

La característica principal del trabajo investigativo es abordar de manera directa la indagación pictórica como tal, en conjunto con los objetos de estudios, ya sean espacios íntimos, la relación directa entre especies y el despliegue general que conlleva a una combinación entre el ritmo (vibración) que se relacionan directamente con el gesto y el color.

Muy importante son aquellas grandes influencias que han sido parte primordial y necesaria al momento de plasmar y llegar a una decisión final. Siendo éstas las influencias familiares, artísticas, musicales y la gran relación que desde temprana edad he tenido con los animales.

Palabras claves: intimidad, deformidad, desjerarquización, vibración, misterio, pintura.

Desarrollo

Desde un principio mi trabajo estuvo relacionado directamente con mi infancia y las experiencias posteriores que dieron lugar a una estrecha relación con mi familia y aquellos seres que son parte directa de mi esencia. Me refiero más bien a esa larga y hermosa relación que hay entre especies, o más bien una relación inter-especies, que se fue dando desde mis primeros años de vida, hasta llegar a una edad en la que mi vida está estrechamente relacionada con el bienestar de ellos, es decir, ya sean humanos o animales.

Así como existe esa relación, también hubo de la misma manera influencias familiares que han sido parte importante en mi trayecto, me refiero a la música, en la que me di cuenta desde pequeña que provocaban sensaciones/reacciones muy fuertes y múltiples, que han sido influyentes en mi manera de vivir. A través de ella han surgido exploraciones tanto en el proceso de descubrimiento personal como también en la manera de expresarme con las demás personas e indudablemente en mi carrera artística; la música es como un generador de emociones y estímulos.

Cuando era pequeña, si mal no recuerdo a los cinco años, tuve mi primera experiencia con la música. Recuerdo que mis padres compraron muchos discos y para mí todo era novedoso, nunca olvidaré a ciertos artistas que hasta el día de hoy me emocionan y me llenan el alma. Recuerdo también que no salía a jugar como los demás niños, de hecho, mi hermano siempre me llamaba para que jugara con sus amigos y amigas, nunca tuve real ganas, para mí era mucho más entretenido y atrayente estar sola y disfrutar de ese momento que siempre esperaba. Mis padres estaban todo el día en el trabajo, mis abuelos escuchaban tangos, leían y bordaban, y eso lo disfrutaba mucho más que salir a jugar como los demás niños.

Mi gusto por la música, esa compañía que me proporcionaban mis abuelos, junto con sus influencias en el ámbito artístico y la estrecha relación que tuve con mis animales perros, gatos, pollitos, catitas, ranas, hámster, me hicieron crecer en un ambiente en el que solo importaba el bienestar de mi familia, lo que incluía a mis mascotas. En realidad, no me gusta mencionarlas como animales y/o mascotas, porque para mí y para mi familia son parte de nosotros y sin ellos no habría esa rica sensación de compartir y vivir la vida.

Mis días de niñez fueron muy bellos, en especial porque conocí el respeto y el amor por la vida, sin importar su raza, color, etnia y sobre todo la especie. Cuando tenía tiempo

para mí, lo único que quería era prender la radio y colocar todos los discos y cassettes que había en casa. Me puse a escribir las canciones en español para poder entenderlas y las que eran en inglés trataba, pero no era tan solo lo que decían o lo que significaban, sino más bien eran esas sensaciones maravillosas que emocionan al momento de descubrir y redescubrir sonidos, tonos, melodías que enriquecían y que siguen hasta ahora enriqueciendo mi vida.

A medida que iban pasando los años e iba creciendo, me daba cuenta de que no tan solo me llenaba la música, sino que también las artes en general y me ví marcada por momentos en el que tenía que tomar decisiones para mi futuro, siempre estaba presente el poder ayudar a los animales, pero también esas ganas de poder seguir experimentando lo que años atrás me sorprendía.

Por mucho que mis padres me incentivaron con talleres de arte, danza y música, pensaba en que ambas cosas no se podían conjugar en una profesión como tal, pero sentía que no podía dejar ambos mundos. Al momento en el que me ví envuelta en tomar una decisión, opté por entrar a la carrera de Medicina Veterinaria, pude experimentar y saber de qué se trataba, finalmente por motivos de salud de mi padre, tuve que desertar, pero aun así mi interés fue más fuerte y terminé titulándome como Enfermera Veterinaria, lo cual disfruté mucho y aún lo sigo haciendo.

Todo eso se vio marcado por ciertas experiencias con personas que no iban de la mano con lo que yo creía y pensaba de la profesión. Todo esto me pasa porque siempre he hecho las cosas por vocación, y el hecho de conocer personas que simplemente lo hacían por lucro y sin importar que trabajaban con vidas y que esas vidas daban amor, compañía y felicidad, no quise seguir decepcionándome. En el transcurso de los trabajos en terreno en clínicas veterinarias, vi que muchos veían ese don como solamente un medio de aprovechamiento, más tarde decidí continuar con mis estudios e ingresé a la carrera de derecho, siempre pensando en las personas incorrectas que trabajan con los animales y que engañaban a sus dueños, pero eventualmente me volví a decepcionar por las personas y, sobre todo, por esas ganas de competitividad sin importar a quien lastimo o atropello (no digo que son todos, pero lamentablemente o afortunadamente me di cuenta que no todos pensamos y actuamos en relación a una buena fe).

Es así como finalmente tomé todo lo que me llenaba cuando era una niña, y sin más decidí entrar a la carrera de Artes Visuales, siendo algo gratificante, enriquecedor y más que

todo, esa sensación de poder decir lo que siento a través de la pintura. Fue un recorrido lleno de obstáculos, así como también lleno de influencias que sí o sí me enriquecieron y que directamente influyeron en mi manera de ser y ver la vida. Es por eso que a partir de todas mis vivencias y experiencias que han marcado mi carácter y el modo en el cual veo la vida, se entrelaza esa búsqueda de cómo llegar a relacionarlo y cómo poder plasmarlo a través de mi pintura.

Generalmente pienso bien lo que haré y cómo lo haré, mi manera de análisis es muy metódico y a la vez, se entrelaza directamente a la parte emocional, entonces conjugarlo se me hace muy enriquecedor, pero a la vez complicado. Pero aprendí, en el proceso, que todos los temas que me apasionan están entremezclados y que eso enriquece mi trabajo.

Todo lo anterior me hace sentir y me provoca seguir indagando en las cosas que llaman mi atención e interés, para así lograr nuevas obras que sigan y que promuevan lo que quiero plasmar. Por un lado, la jerarquización existente entre especies que considero nefasta y que solamente se genera en base a individuos que simplemente no tienen la inteligencia necesaria para razonar en que todos merecemos amor, salud, preocupación, alegría; es decir, todo lo que nosotros como humanos sentimos, también lo sienten esos seres que simplemente les falta hablar, pero que sin embargo, se expresan a través de su mirada, de su cariño y del amor fiel que nos entregan a diario y que es recíproco.

Metodología

El tema central de mi obra tiene directa relación con las vivencias personales desde mi infancia, porque mi entorno se ha preocupado siempre de esos seres no humanos. Si bien hablo de una no jerarquización, eso lo llevo a la práctica en mi diario a vivir, en el cómo me comporto con mi propia familia, amigos, los animales que nos acompañan. No quiero llegar a una humanización, ni hablar sobre domesticación. Sería algo antinatural y dejaría de colocarme en su lugar.

En mi caso trabajo para comprender todo esto a través de las mascotas de mis amigos y especialmente las mías. También veo evidencias que son muy fuertes y que están literalmente a la vuelta de la esquina, como el maltrato a animales de la calle, amenazas de personas hacia perros que solo se defienden del peligro y hasta la gran diferencia que hay entre solo tenerlos y quererlos. Marc Bekoff (s/f) dice que “Los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes, sujetos a una vida, que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo”. La no jerarquización entre especies es un tema que trato por la relación directa que he tenido desde pequeña, pero también por los momentos en que interactuaba de manera profesional con cada uno de los pacientes, seres que sentían dolor, alegrías, momentos de gratitud, etc. Toda mi experiencia hizo que pensara en no incurrir en diferencias; si bien es cierto, es muy difícil para muchos poder entenderlo, pero finalmente es empatizar con lo que nosotros sentiríamos siendo ellos.

Tenemos y debemos cuidarlos, finalmente compartimos un único hábitat, que es el planeta, en el que no debemos menospreciar a nuestra madre tierra, nuestra naturaleza, somos parte de ella, así como todo aquello que nace aquí, en nuestro mundo. Stephen Hawking, junto con un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, compuestos por 25 neurocientíficos, determinaron que los animales podían tener conciencia, y que, al término del estudio, la Universidad puso en manifiesto que: “Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos, pájaros y otras muchas criaturas como el pulpo, presentan una estructura cerebral nerviosa capaz de generar los estados de la conciencia, así como de comportamiento intencionales”.

Es por todo lo anterior que nace la necesidad de ahondar en las relaciones más allá de humanos, quizás en cada pintura estoy tratando de demostrar que sí se puede tener una amis-

tad hermosa animal- humano y complementarlos con las sensaciones del día a día, en el que trae consigo momentos ya vividos o imaginados y que pasan a ser parte mi historia. Es por esto pinto lo que pinto; aún más en tiempos de pandemia, que me hacen reflexionar la estrecha relación que tengo con los animales. A través de mi pintura traspaso mis sentimientos que se reflejan en situaciones cotidianas, así como situaciones que mezclan lo imaginario con lo terrenal.

El hecho de situar mis obras en lugares tan propios o comunes como un salón, una cocina, casa, parques, patios, ambientes musicales o portando instrumentos, etcétera, hace transmitir que aquello ocurre en nuestro cotidiano, así como en mi mundo interior y familiar.

No quiero llegar a humanizarlos o domesticar a los animales, mi objetivo es que a través de mi expresión nazcan esos momentos que son habituales para mí, que forman parte de mi persona, de mi mundo y del día a día, de mis experiencias. Las pinturas nacen a diario, dibujando en mi bitácora, a través de lo que veo, experimento y estoy viviendo actualmente.

Me es muy importante mencionar el período en el que estamos, que no ha sido fácil para nadie. Es tan complicado, ya que estábamos acostumbrados a una manera de trabajar o a un ritmo de vida, y en donde el COVID nos ha sorprendido, pero al mismo tiempo me ha demostrado el amor propio y de quienes tenemos a nuestro alrededor. A mí me ha abierto a nuevas instancias de diálogo, que por motivos del ajetreo cotidiano al que estábamos acostumbrados se van perdiendo o dejando de lado. Este momento me ha permitido poder compartir más con los míos, teniendo en cuenta que también es cómo ahondar en recuerdos que uno añora y que solamente a través de volver a experimentarlos ayuda a relucir lo que realmente me importa. Esa interacción entre mi familia (entendiéndose que también son parte de ese núcleo familiar todos mis animales) me permite dejar en claro la relevancia de mi experiencias, recuerdos y memoria.

También este período me ha permitido poder experimentar con nuevas maneras, técnicas y métodos de trabajo, aparte de las ya aplicadas en los años anteriores. No digo que no sea algo complicado, ya que la realización del trabajo en la práctica necesita de muchos estímulos y nuevas formas de abordar lo material. En mi caso, me ha abierto las puertas para continuar experimentando desde mi casa, trabajar con las cosas que tenemos a la mano y experimentar.

Estos momentos de reflexión son enriquecedores y muy valiosos, porque de cierto modo me han abierto la mente no tan solo en lo afectivo, sino que necesariamente en lo profesional. He tenido la necesidad de seguir indagando y buscando otras maneras y materialidades a diario, creando y pasando etapas que eventualmente en otro momento no tomé en cuenta o simplemente pasaron desapercibidas en mi proceso creativo.

He pasado por períodos fuertes emocionalmente, que me han hecho sentir que estoy en el aire, pero cada vez que ese pensamiento me nubla, trato de hacerlo realidad a través de la práctica o más preciso a través del color y la pintura. Esto lo hago para sentir que tan perdida no me encuentro y que solamente debemos adaptarnos a los miles de situaciones que puedan pasar y que afectan nuestra manera de percibir el mundo.

El hecho de descubrir y redescubrir nuevas maneras de aplicar la pintura se me ha hecho muy entretenido. Uno de esos métodos ha sido a través de lo digital, en el que me he dado cuenta de que el trabajo también puede ser interesante por ese medio, pero aun así necesito de lo análogo, por eso he descubierto que, al ocupar programas de postproducción, necesito usar mis dedos, simulando que tengo un pincel o un lápiz. A través de ese método me he abierto una nueva forma de representación, que indudablemente ha sido interesante al momento de utilizarlo para proyectos y bosquejos visuales para una banda musical con la cual he trabajado en este tiempo.

A continuación, van algunos ejemplos que hice en el software Paint, de una propuesta que surgió en Pandemia para un proyecto musical.

Imagen n°1: Sin título (2020). Técnica: Pintura digital

En la pintura (imagen n° 1) me permitió dar cuenta del modo en el que puedo experimentar la pintura digital explorando siempre lo que llama mi atención o que se hace recurrente al momento de pintar, como lo es la línea, el contorno del fondo con los personajes, la utilización de otros colores y matices. En este caso, como primer intento pictórico deje a la vista el grosor de la línea y de esta manera vi y experimenté que no permitía la correcta o agradable visualización, ya que se perdía por la saturación, el grosor y el color de la línea y en el que también pude ver que no solamente existe el negro para poder trazar una línea, que en ocasiones si es precisa, pero que también puedo indagar en como quedaría con otros colores y tonos. Por ejemplo, en la imagen n°2, n°3, n°4 y n°5, pude continuar con la pintura principal, la cual me permitió hacer cambios, así como también evidenciar una búsqueda en lo que yo consideraba que no funcionaba.

Imagen n°2: Sin título (2020). Técnica: Pintura digital

Imagen nº3: Sin título (2020). Técnica: Pintura digital

Imagen nº4: Sin título (2020). Técnica: Pintura digital

Imagen nº5: Sin título (2020). Técnica: Pintura digital

En esta siguiente propuesta digital, pude solucionar temas como el color, forma y la aplicación de los contornos o líneas en las imágenes continuas. Aprendí de lo anterior, para no colmar de una línea oscura y densa la imagen.

Imagen Nº 6: ¡Nueve veces bella! (2020). Técnica: Pintura digital

Imagen nº7: Sin título (2020). Técnica: Pintura digital

Imagen nº8: Sin título (2020). Técnica: Pintura digital

El hecho de buscar nuevos medios me ha abierto las puertas tanto en la manera de plasmar mi trazo o línea, aportando y dando cuenta de ciertas cosas que pasan a ser un “vicio” o más bien algo que redunda y a veces no se acopla a lo que deseo. Por lo que he mencionado antes, mis pinturas tienen algo que siempre se repite; hay algo en la repetición que pareciera ser relevante en mi proceso artístico. El gran tema es encontrar mis propias soluciones pictóricas a través del continuo ejercicio cotidiano, que tiene que ver también con un método de salud mental y el hecho de mantenerme activo día tras día, para así no perder el ritmo y más allá de eso como una terapia para el “encierro”.

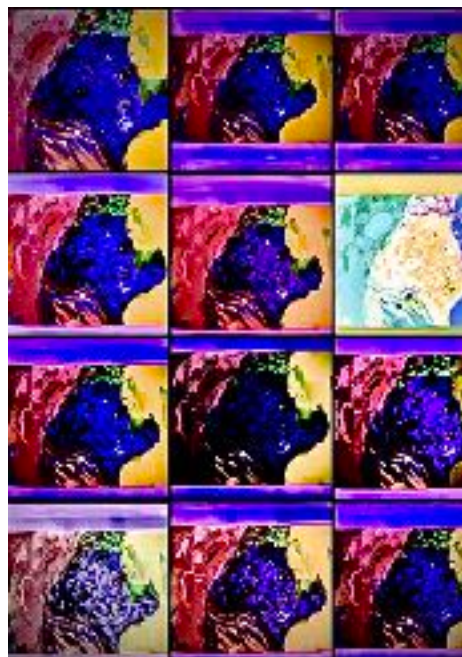

Imagen n° 9: “sin título” (2020). Técnica: Pintura digital.

Otra de las posibilidades que he tenido al estar en confinamiento, ha sido volver a encontrarme con lo que en la infancia estaba acostumbrada, es decir, resolver por medio de lápices cera, marcadores y témperas, aquellas soluciones que me han gustado y que posterior a ello fotografío, para así darle traspasarlas a una pintura digital, pero sobre todo para lograr ese dinamismo de la repetición, entendiendo que no es una repetición tal cual (calcada), sino que con pequeños matices y modificaciones que enriquecen la pintura. En la siguiente obra se aprecia una búsqueda de lo análogo entremezclado con lo digital.

Imagen N°10: “Orquesta con mis amigos” (2020). Técnica mixta sobre papel

Imagen n°11: “Esto pasa en mi habitación” (2020). Técnica: Acrílico sobre papel de croquera.

Volviendo a los métodos que pude descubrir al pasar por los talleres y sobre todo por la búsqueda de nuevos referentes, me hace sentido que, por muchas maneras de aplicar diferentes técnicas, de igual modo continúo con una línea de trabajo, que ahora me doy cuenta y valoro.

Una de las obras que he hecho han sido una serie de cantantes, en las que predominan lo femenino y aquel deseo interior y profundo personal, en mi habitación, con mis instrumentos y que claramente se mezcla mi mundo fantástico, mis deseos y las experiencias que surgen gracias a los estímulos que tengo en mi hogar.

En las siguientes obras están presente aquellos personajes, esa manera especial del tratamiento del color, la capa sobre capa, y la deformidad, tanto de los personajes como del ambiente en general, hecha ya sea de manera digital, con lápices “palito”, crayones, o con acrílico; ya sea en un bastidor o en mi croquera, que definitivamente ha sido mi compañera durante la pandemia.

Imagen n°12: “sigo sintiéndolo” (2020). Técnica: Acrílico sobre papel de croquera.

Para mí es muy importante la intimidad en la que se encuentra o sumerge cada personaje, finalmente es adentrarse en mi propia confianza o mi familiaridad, deseos, experiencias y vivencias, las que se expresan a través de cada pintura. Otro aspecto importante es la vibración en mi trabajo, generada por el trazo, el color vibrante y entremezclado con colores más oscuros, ya que a través de ello me veo directamente plasmada, lo siento y vivo día tras días.

Analizando o tan solo observando la pintura, se llega a un punto en el que todo se une o resuena y da esa oscilación y ecualización tan rica en armonía, ritmo, y secuencia. Pues eso es lo que me gusta transmitir, realizar representaciones pictóricas que, siendo tan distintas, finalmente llegan a representar lo que siento.

Imagen nº13: “Un recorrido con Joaquín”. Año:2020. Técnica: Técnica mixta

Referentes

Los referentes más directos al momento de pintar son mis propios recuerdos, en especial momentos que marcaron una etapa en mi vida y que fueron realmente importantes y necesarios. Así como artistas musicales que llenan ese espacio en el que se necesita experimentar a través del oído nuevas sensaciones y vibraciones que dan lugar a muchos tipos de expresiones y que cambian o varían dependiendo de cómo nos encontremos en aquel momento; para ello es muy importante poder representar la carga pictórica que conlleva tener ciertos estímulos externo o cómo nos sentimos en un momento determinado.

Así como también trabajo con personajes sacados de revistas antiguas de mi abuela y fotografías de mis propios hermanos gatunos y perrunos, que dan lugar a una interpretación que se ve marcada por el trazo, el color y las capas de pinturas.

Imagen n°14: Arinda Cossio (2014) “Sin título” (Lanigrafia).

Mi primera referencia es mi núcleo familiar. La imagen n°14 pertenece a un cuadro hecho por mi abuela. La manera en la que ella se desenvuelve artísticamente es a través de la lanigrafía. Utilizando colores certeros y haciendo una deformación sutil pero interesante de la realidad en la que estamos.

Musicalmente son muchos los referentes que me permiten sentir la pintura, pero algunos son Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Fleetwood Mac, el tango en general, Japanese Breakfast, The Voidz, Connan mockasin (Forever Dolphin Love), entre un sinfín de artistas.

Es muy importante permitirme sentir la música y poder proyectarla a través de la pintura, siendo tan diferentes los estilos, pero conjugándose muy satisfactoriamente.

Los referentes musicales que han marcado este período de cuarentena han sido los siguientes, pero esto me pasa porque he estado más emocional y veo de manera más profunda el trasfondo de cada melodía, acompañado con la manera de aplicarlo por los artistas en sus videos clip y que simplemente para mí son una mezcla de la locura humana y la sensación que deseamos demostrar.

Julian Casablancas+The Voidz
CultRecordNYC
3 de abril del 2017
“Father electricity”
<https://youtu.be/RpLNzrXIVFQ>

The Voidz
CultRecordNYC
13 de diciembre del 2019
“Did my best & The eternal tao 2.0”
<https://youtu.be/Jqqd4EaBNJI>

En ambos videos me pasa que se conjugan épocas y momentos claves, la dualidad entre lo que existe, lo que existió y lo que probablemente pase en pocos años. Pero más en lo visual, esa riqueza en el tratamiento de la imagen y que interactúan entre sí de una manera que en ambos casos enriquecen y dialogan entre lo vintage, antiguo y lo futurista.

En el primer video, las imágenes pertenecen a un director español, Jacinto Esteva, y el documental recopila los distintos lugares y aspectos del folclore español, en la que su recurso

es utilizar imágenes antiguas, que recorren la civilización española, y en el cual pone real hincapié en las tradiciones de cada lugar de este territorio.

En conjunto con la adaptación musical de *Julian y The Voidz*, cultivan esa riqueza en cada imagen; en particular es algo que me emociona y me inspira, sobre todo la parte en la cual los bailarines están a solas en el salón me da la sensación de algo que recorre sus venas y se ven disfrutando el momento, podría decirse que es apasionante e intenso. Y que, al momento de necesitar inspiración, más que motivarme me traspasa aquella pasión del proceso creativo.

Otra de las grandes obras de arte que me llaman la atención son las películas, como las de Alfred Hitchcock (1899-1980), por la estética y esa manera de representación y expresión al momento de realizarlas; ese suspenso psicológico que te abre puertas para pensar y analizar. Personalmente es justamente ese misterio el que ando buscando y puedo sentirlo a través de estos thrillers, disfrutando, desde el inicio el pánico, suspenso y, sobre todo, esa carga en cada personaje que aloja misterio e incertidumbre.

La película *Psicosis* (1960), fue una de las primeras que vi de Hitchcock y desde que lo sigo, entiendo que cuando las realizó eran otros tiempos, y que la imaginación y las ganas de proyectar ese suspenso lo hace notar con pequeñas cosas que engrandecen su trabajo artístico, tales como situaciones cotidianas, diarias y nada de extraordinarias, capturan intensamente lo que en ese momento quiere decir y que favorecen demasiado el recurso visual. Al igual que el tratamiento del color, en el que juega un rol para identificar diálogos y momentos que no necesariamente contengan un diálogo para ser entendible. Conteniendo una fuerte carga a la hora de utilizar colores (sumado o restando) en el momento preciso y que hacen entender al espectador e ir sacando sus propias conclusiones del relato. También me hacen mucho sentido sus encuadres, más allá de solo tratar de transmitir un momento que pasó, se sienten emociones, hace que sintamos angustia, tristeza, miedo, alegría, melancolía, etcétera. Así como la utilización de sonidos y música para entender más el contexto sin necesidad de una palabra-

Un ejemplo de lo nombrado anteriormente es la película *Vértigo*, muy marcada por la utilización de colores que predominan y que en otras situaciones se encuentran nulos, como es el rojo y el verde. En la imagen nº 15, Madeleine aparece dentro de un restaurante en que predomina el rojo intenso, que simboliza la pasión, la atracción y que es la primera escena en

la que ella interactúa con el color verde de su vestido, haciendo un quiebre entre lo ficticio u onírico, también tomando su primer plano lateral a un juego de duplicidades que continúa y dará lugar a esa locura de amor.

Posterior a eso hay muchas escenas que son desarrolladas a través del color. y ese juego del rojo y verde, en el que también cambian o suman más significados dependiendo de la escena. Por ejemplo, en la imagen nº 16 y que es una de las escenas memorables de *Vértigo*, es la pesadilla que tiene Scottie producto de la muerte de Madeleine, en la que el vértigo se apodera de él y se representa de un rojo completo, y que se va intercalando con la luz y la aparición de él, demostrando la luz de la realidad.

Imagen nº15: “Escena Madeleine” (1958) *Vértigo*.

Imagen nº16: “La pesadilla de Scottie” (1958). *Vértigo*.

Imagen nº17: “Sin título” (1958). Vértigo.

En definitiva, lo que me gusta de las películas y escenas de Hitchcock, es que a partir de cosas puntuales y que no son para nada sobre exageradas en cuanto a temáticas y en especial al trato de lo visual, acierta. Poniéndole más intensidad e invitando a que no puedes dejar de verlo en cada momento, porque cada escena está preparada para ser vista, pensada, analizada y abre la puerta a tu imaginario.

En un artículo que leí, aparece que Hitchcock no se encuentra alejado del significado y modo que le da a cada color, tonalidad y mezcla, que acertaba en la teoría del color de Kandinsky, que a continuación citare un extracto:

“Es evidente que las definiciones dadas de los colores simples son muy aproximadas y provisionales, así como los sentimientos que hemos mencionado para expresarlos (alegría, tristeza, etc.). Estos sentimientos no son más que determinados estados anímicos. Pero los tonos de los colores, al igual que los musicales, son de naturaleza más matizada, despiertan vibraciones anímicas mucho más sutiles que las que se pueden expresar con palabras. Cada tono encontrará con el tiempo su expresión en palabras, pero siempre queda un residuo no expresado por ellas, que no constituye un rasgo accesorio sino precisamente lo esencial. Por eso las palabras nunca pasarán de ser meros indicadores, etiquetas externas de los colores”. (1989, p.79.)

Por eso lo que me interesa de sus películas, es el misterio, lo inesperado dentro de un mundo normal y cotidiano, así como también la carga emocional que da a través del color.

Yo trabajo con él azar, con la cotidianidad, con el diario a vivir especialmente ahora que me encuentro bajo cuatro paredes. A partir de eso es que hago bocetos de lo que pasa, lo que veo y lo que siento.

Como parte fundamental de mi proceso, especialmente en este año ha sido la reflexión de un sinfín de momentos, circunstancias, sensaciones y que han sido traspasadas hacia una croquera. A diario he tratado de hacer pinturas que son pensadas para ser definitivas en un bastidor, de hecho, también lo hice, pero, sin embargo, me he sentido mucho más a gusto dentro de un pequeño trozo de papel que me ha acompañado durante todo este período. El hecho de poder sentirme a gusto o cómoda al momento de traspasar mis ideas es una sensación agradable, en la que me promueve seguir haciendo esto.

Realmente siento que volví a valorar la misma pintura sin importar su tamaño y el medio, también puedo decir que tuve miedo a no tener algo “con peso”, refiriéndome a una pintura dentro de un bastidor, pero tras conversaciones con mis profesores, me hicieron dar cuenta del valor, esa carga emocional fuerte que contienen cada uno y, de hecho, también me doy cuenta a diario que hay momentos en el que me adentro o me enfoco tanto en el tratamiento de cada pintura y que se nota en lo pictórico.

Lo otro que me causa pintar bocetos es el hecho de no dudar cuando quiero colocar ya sea aún objeto, o un fondo o una línea, simplemente lo hago porque fluye, ya no me bloqueo tanto como cuando tengo un bastidor enfrente, eso me pasaba mucho en los años anteriores, en el que siempre estaba el temor a equivocarme, pero por este medio no es así, solo dejo que pase, que fluya, y sentirlo de un modo de autoayuda y en la que hermosea finalmente mi día.

Imagen nº18: “Sin título” (2020). Técnica: Acrílico sobre papel de croquera.

Tales ocurrencias que he tenido son producto de mi propio espacio. Por ejemplo, en mi habitación tengo estímulos instrumentales que han sido una parte importante cuando pinto y que evidencian ese gusto por la música, y en la que aparecen reiterados en cada boceto. Como lo es en la imagen nº18. Esa parte me provoca reacciones intensas que traspaso capa tras capa, color tras color. Lo anterior me recuerda lo que Kandinsky consideraba, ya que él creía que la música provocaba en él reacciones intensas y que para mí es un buen estímulo visual. Una de sus citas más famosas dice que “El color es el teclado, los ojos son los Martinetes, el alma es un piano de muchas cuerdas. El artista es la mano que toca, pulsando una tecla tras otra con el propósito de producir vibraciones en el alma”.

Lo anterior me ha permitido abordar un camino dentro de la experimentación con la técnica del croquis, siendo un método cercano, no sé si simple, pero que finalmente ha sido y es posible que seguirá siendo una necesidad propia e interna para sentirme bien día a día. Es así como una medicina para mi vida. Porque de eso se trata, de no desvanecerme en cuatro paredes, siendo que dentro de ella hay mucha vida, mucho amor y mucho para seguir experimentando y plasmando por medio de mi croquera.

Imagen n° 19: Sin título (2020). Técnica: Lápiz cera sobre papel de croquera.

Otra película de mi interés es la de Robert Wiene (1873-1938), *El gabinete del doctor Caligari* (1920), pues es una clara manifestación del movimiento expresionista, en la que además juega un rol importante la expresión misma a través de la actuación de cada integrante (por la carencia del audio), pero que realmente maravilla a quién sabe contemplar la pasión y la gran manera de representación física, un lenguaje que más que empobrecer, enriquece cada escena y que aporta y suma por medio de las distintas perspectivas tanto de la escenografía, el ambiente en general, así como la de una totalidad que hace redescubrir y encantarse por el cine de los años 20, y que hasta el día de hoy no ha perdido su vigencia, ya que al haber tenido menos recursos cinematográficos y de edición, supieron demostrar y explotar la amargura de esos años. Es algo tan loco y enriquecedor que hacen que de principio a fin sea una obra maestra. Lo más atrayente para mi es la escenografía, como se puede ver en la imagen n°20. Me llama mucho esa riqueza de la deformidad en cada escena, así como la extrañe-

za de los personajes y su gran manera al momento de su gestualidad. Ciertamente aquí lo más potente es la expresión visual que da lugar al modo en cómo se ve o veían su propia realidad, aún más tomándolo no solo como terror, sino que como fuente próxima que se vería sobre el autoritarismo en Alemania y que afectaría indudablemente a millones en sus vidas.

Imagen nº20: “El gabinete del doctor Caligari” (1920). Robert Wiene.

Las influencias y referentes de la pintura son artistas que pertenecen al expresionismo, época oscura y que representaba la amargura propia de esos tiempos, utilizando la expresión misma de la pincelada, y sobre todo del color. A través del expresionismo se refleja la libertad, donde prima la deformación emocional de la realidad, la fantasía y en la que se abren aquellos sentidos más profundos de nuestro ser interior. Es por eso por lo que me identifico con esa época, la cual estaba cargada de miseria, guerras y entre guerras (1914-1939).

Ha sido un año cargado de momentos “oscuros”, en la que no la hemos pasado para nada bien en términos país y mundialmente, y que directamente me hace cuestionar que la vida no solamente la podemos teñir de un color rosa (felicidad), por esa razón es la que me siento identificada con los expresionistas. En las que cargados de colores que suelen ser violentos, provocadores, chocantes pero que entendiéndolo en el contexto en el que estamos y en el que ellos se situaban, provoca unas ganas de cambiar y/o buscar nuevos imaginarios, renovando el lenguaje de la expresión, producto del cambio de vida que hemos tenido y que ha sido imposible (en mi caso) continuar del modo en que trabaja y aplicaba la pintura años atrás, mutando en este período y realmente defendiendo mi libertad de expresión más allá de

lo objetivo, sino que liberando mi pasión, mi subjetividad y el hecho de mostrar la deformidad de mi realidad de una manera emocional, en el que abro mi mundo más interior e íntimo proveniente y desencadenado por el encierro, de modo que percibo y recuerdo de manera distinta las cosas por el contexto social y cultural que estamos viviendo.

Las pinturas de Kirchner (1880-1938) me hicieron sentir familiarizada desde la primera vez que las vi. Su temática sobre bailarinas, músicos, arte circense, prostitutas, calles, lugares y que, siendo situaciones muy comunes, lo que da valor es la forma de cada pintura, no siendo realmente lo que vemos, sino que como él puede sentirlo, expresarlo y ese enriquecimiento a través de su autonomía en el color la que me hace tomarlo como un referente. En la imagen nº 21 y nº 22 vi un acercamiento en algunas de mis obras. Para mí en estos momentos, así como también quizás fue para él, es algo que tan solo deseamos, es nuestro “escape”, no se puede olvidar o dejar atrás los sucesos históricos que marcan a cada país y a cada persona, por eso digo que es un escape que trasmite alegría por los colores, dinamismo, así como también trasmite esa nostalgia.

En la imagen nº 23 y nº 25 se ve y se siente esa cualidad de sentimiento profundo, que puede ser producto de los pensamientos, de lo que pasa en ese momento y de la cotidianidad, especialmente esas pinturas me remiten a una intimidad propia del artista y que refleja a través de los colores que ya no son fuertes, ni luminosos, sino que más cálidos e íntimos, una tristeza, una melancolía o solo un pensar. Sin embargo, en la imagen nº 24 y nº26, se representa otra situación, algo más del disfrute, de las alegrías, de esos momentos de felicidad/calma, y dinamismo.

Así como Kirchner, Schmitd, Heckel, y Pechstein representaban de manera única y distinta su realidad, también lo hacía Bonnard, que prefirió mantenerse al margen de corrientes vanguardistas y solamente enfocarse en su mundo cotidiano, así como también a través de los retratos que le permitían una realidad más cercana, como se puede ver en la imagen nº27. Así como los artistas mencionados anteriormente, Bonnard fue denominarlo como “El pintor de la felicidad” por sus colores y su desarrolló en cuanto a su estilo de pintura, claramente convive con ese lirismo cargado de emociones y mucha melancolía, el cual veo estrechamente relacionado con mi presente, con lo que ahora estoy haciendo obra y con lo que realmente llena mi vida. Bonnard afirmó al término de su vida que: “Aquel que canta no siempre es feliz”. De modo que con esa frase da para entender que su pintura aparentaba mucha tranquili-

dad, sencillez, alegría pero que, sin embargo, revelaba un cumulo de sensaciones en la que muchas veces son complejas y cargadas de diferentes matices.

Imagen N° 21: Ernest Ludwig Kirchner (1909). Teatro de variedades (Pintura), Instituto Städel.

Imagen n° 22: Ernest Ludwig Kirchner (1916). Estación de Koenigstein (Pintura), Instituto Städel.

Imagen nº 23: Karl Schmidt- Rottluff (1935). Evening in the room (Pintura)

Imagen nº 24: Pierre Bonnard (1891). Woman with dog (Pintura), Clark Art Institute.

Imagen nº 25: Erich Heckel (1913). Tired (Pintura), Museum Folkwang.

Imagen nº 26 : Max Pechstein (1912). Ballet Dancers (Pintura).

Imagen nº27: Pierre Bonnard (1912). El gato exigente (Pintura)

Es por eso que a través de todos los referentes investigados y mencionados me remito a su manera de ver la realidad, a la manera en que se expresan a través de la pintura y sobre todo a esa carga tan íntima que me hace mucho sentido para continuar fortaleciendo y creciendo tanto de manera personal como profesional. El hecho de haberme propuesto dibujar, pintar y experimentar a través de lo que tenía a la mano en todo este período de Pandemia, me ha hecho sentir como un bálsamo para mis días grises, así como también para marcar esos días llenos de colores y vitalidad. En simples palabras pude encontrar un cobijo en mi croquera y plasmar todas mis ideas, aquellos proyectos pensados en escala grande, así como también solo bosquejos para reflexionar y sobre todo aquello que me llena a diario, como lo es en la imagen n°28.

Imagen n° 28: “Linda esperanza” (2020). Técnica: Acrílico sobre papel de croquera.

Conclusión

Para finalizar me es indispensable mencionar que gracias a los estudios que obtuve dentro de la universidad, así como también todas aquellas motivaciones de enseñar de cada profesor me ayudaron a ir desarrollando preguntas que quizás por muy simples o básicas, siempre estuvieron encaminadas para cada día ir creciendo como artista, así como también como persona. De hecho, el estudio de las Artes Visuales me llevo a ser una persona mucho más sensible.

A medida que pasaron los años pensaba que no podía entender o llegar al punto de conocimiento de mis profesores (sé que aún no es así), pero, sin embargo, me di cuenta sobre todo en esta Pandemia que sí, que, si ha quedado rastro y registro de cada enseñanza, cada palabra, cada consejo, cada experimentación, y gracias también al compromiso de querer nutrirme y saber aprovechar la gran voluntad de los profesores y compañeros.

Aún considero y creo que este período que pasé en la Universidad me enriqueció mucho a nivel personal y me dio las bases para ir descubriendo lo que realmente me apasiona, me llena y me motiva sobre todas las cosas, el ir a diario teniendo dudas y poder buscarlas por cuenta propia me ha hecho una persona capaz de llegar a soluciones en el método de plasmar y relacionar lo que me interesa, así como también me ha ayudado en otro ámbito de mi vida y que ahora en esta época me sirvió para crecer y mantenerme económicamente, lo mencionó porque gracias a aquella clase de procedimientos que nos enseñaron me abrieron las puertas para crear un pequeño emprendimiento que hasta ahora me ayuda y me enorgullece como profesional. Dándome aún más las ganas de continuar en este mundo de las Artes.

Sin duda, este paso será parte de una futura consolidación artística, pero que, a pesar de eso, realmente me deja un lenguaje de expresión que me propicia a seguir indagando en nuevas lecturas.

Bibliografía

- Cogniat, Raymond. (s/f), *Bonnard*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Hermes.
- Howard Annabel. (2015), *Así es... Kandinsky*, Barcelona, Editorial Blume.
- Kandinsky, Wassily. (1989), *De lo espiritual en el arte*, México, Editorial Premia.

Webgrafía.

Animal's Health, *Stephen Hawking demostró que los animales tienen conciencia*, recuperado el 27 de octubre del 2020, en <https://www.animalshealth.es/animaladas/stephen-hawking-demostró-que-los-animales-tienen-conciencia>

Bonnard, P. (2019), *Pierre Bonnard woman with dog 1891*, recuperado el 2 de junio del 2019, en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_Bonnard_Woman_with_Dog_1891.jpg

Bonnard, P. (2016), *Pierre Bonnard historia del arte*, recuperado el 27 de septiembre del 2016, en <https://historia-arte.com/artistas/pierre-bonnard>

Casablanca. J. (Julian Casablanca and the voidz). (2017, abril, 3). *Father electricity* (Archivo de video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=RpLNzrXIVFQ>

El gabinete del Dr. Caligari. Museo provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.
(<https://www.museofranklinrawson.org/cineclub/gabinete-del-dr-caligari/>)

Pechstein, M. (2013), *Ballet Dance 1912*, recuperado el 6 de marzo del 2013, en <https://www.wikiart.org/en/max-pechstein/ballet-dancers-1912>

Cine y arquitectura: "El gabinete del Dr. Caligari" / Plataforma arquitectura.
(<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-48469/cine-y-arquitectura-el-gabinete-del-dr-caligari>)

Retrospectiva de la obra de Pierre Bonnard, “*El pintor de la Felicidad*”, Recuperado el 27 de noviembre del 2020, en <https://revistalafundacion.com/septiembre2015/la-muestra/>

Recuperado el 6 de abril del 2017

El folclore español más estrafalario, en el nuevo clip de Julian Casablancas+ The Voidz
(<https://jenesaispop.com/2017/04/06/294204/folclore-espanol-mas-estrafalario-nuevo-clip-julian-casablancas-the-voidz/>)

Recuperado el 2017

Lejos de los árboles
(<https://www.naranjasdehiroshima.com/2009/11/lejos-de-los-arboles.html>)

Recuperado el 2020

Schmidt- Rottluff, Karl. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
(<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/schmidt-rottloff-karl>)

Recuperado el 5 de octubre del 2020

Sobre el uso del colore en Vértigo.
<https://inthenameofcinemaweb.wordpress.com/2016/10/05/sobre-el-uso-del-color-en-vertigo-1958/>

Mockasin. C. (Connan mockasin). (2011, febrero,24). *Forever Dolphin Love* (Archivo de video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=E7CaTJ2SvG8>

Sabina. J. (Joaquín Sabina). (2006). *Con la frente marchita* (Archivo de video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=sBDoHv2OO7s>

Wiene. R. (Robert Wiene). (1920, febrero, 26). *El gabinete del doctor Caligari* (Archivo de video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=QUovO4aMEaI>

Referencias de Imágenes

Imagen nº14: Arinda Cossio (2014) “Sin título” (Lanigrafia). Recuperado el 09 de octubre del 2020.

Imagen nº15: “Escena Madeleine” (1958) Vértigo. Recuperado el 27 de noviembre del 2020, en: <https://inthenameofcinemaweb.wordpress.com/2016/10/05/sobre-el-uso-del-color-en-vertigo-1958/>

Imagen nº16: “La pesadilla de Scottie” (1958). Vértigo. Recuperado el 27 de noviembre del 2020, en: <https://inthenameofcinemaweb.wordpress.com/2016/10/05/sobre-el-uso-del-color-en-vertigo-1958/>

Imagen nº17: “Sin título” (1958). Vértigo. Recuperado el 27 de noviembre del 2020, en: <https://inthenameofcinemaweb.wordpress.com/2016/10/05/sobre-el-uso-del-color-en-vertigo-1958/>

Imagen nº20: Robert Wiene (1920). El gabinete del doctor Caligari. Recuperado el 09 de octubre del 2020, en: <http://artisticmetropol.es/web/el-gabinete-del-doctor-caligari-1920/>

Imagen N° 21: Ernest Ludwig Kirchner (1909). Teatro de variedades. Recuperado el 09 de octubre del 2020, en: https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner#/media/Archivo:1909_Kirchner_Varieté_anagoria.JPG

Imagen nº 22: Ernest Ludwig Kirchner (1916). Estación de Koenigstein. Recuperada el 09 de Octubre del 2020, en: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:1916_Kirchner_Bahnhof_Koenigstein_anagoria.JPG

Imagen nº 23: Karl Schmidt- Rottluff (1935). Evening in the room. Recuperada el 09 de octubre del 2020, en: <https://www.wikiart.org/es/karl-schmidt-rottloff/evening-in-the-room-1935>

Imagen nº 24: Pierre Bonnard (1891). Woman with dog. Recuperada el 10 de octubre del 2020, en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_Bonnard_Woman_with_Dog_1891.jpg

Imagen nº 25: Erich Heckel (1913). Tired. Recuperada el día 10 de octubre del 2020, en: <https://artsandculture.google.com/asset/tired/RgGsUjhtBOPNWA>

Imagen nº 26 : Max Pechstein (1912). Ballet Dancers. Recuperada el 10 de octubre del 2020, en: <https://www.wikiart.org/en/max-pechstein/ballet-dancers-1912>

Imagen nº27: Pierre Bonnard (1912). El gato exigente. Recuperada el 27 de Noviembre del 2020, en: <https://www.hoyesarte.com/evento/pierre-bonnard-el-espectaculo-de-la-vida-contemporanea/>