

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

EXPRESIONES Y REFLEXIONES
a través de la pintura abstracta

Francisco Esteban Vega Castañeda

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

Profesora Presentación de Proyecto: Carla Motto, Andrea Jösch
Profesor Taller de Grado: Víctor Pavez

Santiago, Chile
Diciembre, 2020

ÍNDICE

RESUMEN.....	p.3
PALABRAS CLAVES.....	p.3
APERTURA.....	p.4
Recorrido, calle y foto. Iniciación.	
CONTRASTE Y REINTERPRETACIONES.....	p.6
Búsqueda de texturas y materialidades. Imitación	
COLOR, FORMA Y MOVIMIENTO.....	p.8
Percepciones, búsqueda de dar y recibir a través de la pintura. Actitud	
COVID Y DIGITALIZACIÓN FORZADA.....	p.15
Pantalla, encierro y saturación. Fritura	
CONCLUSION.....	p.26
BIBLIOGRAFÍA.....	p.29
REFERENCIAS DE IMAGENES.....	p.29

RESUMEN

Dentro de este escrito se explica el origen de mi interés por la pintura abstracta, distintas fuentes de inspiración, sucesos, ideas e inquietudes que se fueron desarrollando y evolucionando para utilizarlas a lo largo de mis obras, hasta llegar a lo que estoy haciendo actualmente. Reflexiones, metodologías y procesos en torno a temas como el color, la forma y el movimiento. Experimentaciones y distintas maneras de cómo desenvolverme dentro de la pintura abstracta.

Están presentes referentes tales como Josef Albers, Piet Mondrian, Vasili Kandinski, Matilde Pérez, entre otros. A lo largo del ensayo se mencionan factores importantes que influyen en mi proceso creativo y de inspiración, como lo son la música y la fotografía. Se puede considerar como una especie de registro de cómo está funcionando mi manera de ver, interpretar y pintar en este último tiempo. También contiene algunas reflexiones dentro del contexto de la pandemia mundial covid-19 y de cómo este suceso afectó por un tiempo mi manera de hacer, provocando cambios de formatos y surgimiento de nuevas inquietudes con los soportes, experimentar.

PALABRAS CLAVES: color, abstracción, forma, improvisación, ritmo, experimentación.

APERTURA

Antes de pintar sobre tela y bastidores solía pintar mucho Graffiti¹; al pintar en la calle había muchas materialidades distintas, superficies como madera, metal, vidrio, muros y objetos como cadenas, candados, cerraduras, letreros, baldosas, etcétera. Entonces, al momento de rellenar el graffiti, tenía que pasar por encima de todos estos objetos, cubriendo grandes zonas de distintos materiales bajo una sola gran capa de pintura. Comencé a darme cuenta de que me encantaba la reacción que tenían los diferentes materiales al cubrirlos de pintura, ya que algunos materiales rechazaban la pintura, otros la absorbían, la hacían brillar o la reflectaban.

De alguna manera, lo que hago sobre el bastidor es el proceso inverso, como no hay variedad de materiales sobre la superficie y la materialidad es solo una, la tela, comienzo a pintar con spray y acrílico diferentes texturas y colores, imitando la apariencia de ciertos materiales, generando en la tela distintos fragmentos donde a cada uno de ellos les asigno una cualidad, porosa, cromada, orgánica, desgastada, oxidada, lisa, brillante, entre otras.

El lenguaje visual de la calle comenzó a influir en mi obra, desde pequeño acudí frecuentemente a la feria, siempre estuvo presente en mí el choque de todos los colores que se encuentran presente en ese lugar, tanto en las torres de frutas y verduras como en los paños con ropa usada y cachureos. Luego comencé a obsesionarme más con estos pequeños detalles, cada vez que caminaba por la calle, me fijaba en pequeñas interacciones que se formaban, detalles y fragmentos que antes pasaban desapercibidos, como el choque entre las líneas de señaléticas en el piso, el amarillo de la cuneta desviándose por obstáculos, la cinta reflectante de los conos y chalecos de la construcción, los cromos reflejando colores distorsionados a su alrededor, carteles de neón, superficies limpias y sucias. Comencé a fotografiar de cerca todo esto, muchas veces utilizando el *zoom*² de la cámara para solo capturar específicamente el suceso que me llamaba la atención, las “deformidades” y “enfrentamientos” que veía.

¹ Graffiti. Pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizada en espacios urbanos.

² Zoom. Efecto de acercamiento o alejamiento de la imagen.

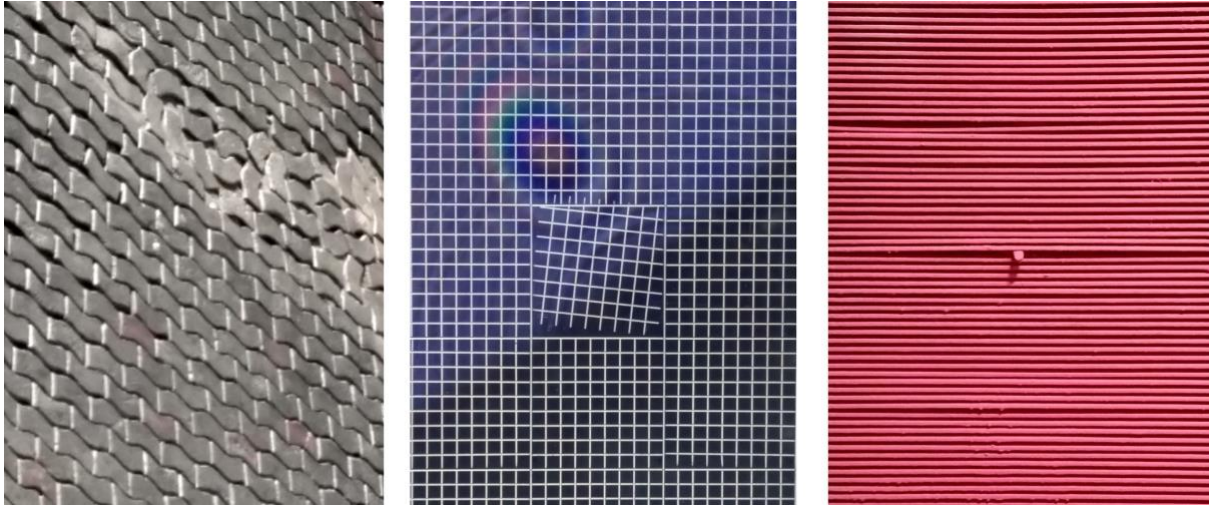

Imagen N°1: Fragmento de serie zoom, números 1, 2 y 3 (2019). Francisco Vega C.. Fotografías digitales

Imagen N. 1

Imagen N. 2

Imagen N. 3

Al pasar el tiempo se acumularon estas fotos y experiencias, y de manera natural comencé a crear este archivo físico de fotos, videos y pinturas, y al mismo tiempo mental de recuerdos y experiencias de cuando no tenía el medio para capturar el instante.

Toda esta acumulación de información la transformé en material utilizable, recursos a disposición de mi propia obra. Al momento de pintar no necesariamente recorro a la mimesis, muchas veces me sirve como inspiración, también para extraer una cierta paleta de colores, también para pintar la imagen, pero sintetizada, abstrayéndose de su significado figurativo y realizando una nueva interpretación. Al mismo tiempo estoy en busca de generar diferentes texturas y materialidades, a través de la pintura en acrílico y spray sobre bastidor/tela. Utilizar figuras geométricas para generar una composición abstracta en donde se forme una especie de collage o ensamblaje pictórico.

CONTRASTE Y REINTERPRETACIONES

Circular número uno (2019), Francisco Vega C.

77 cm de diámetro

Acrílico y spray sobre bastidor circular de tela

Imagen N. 4

Circular número dos (2019), Francisco Vega C.

77 cm de diámetro

Acrílico y spray sobre bastidor circular de tela

Imagen N. 5

La obra titulada Circular n.1. representa un enfrentamiento entre dos materialidades, es una búsqueda para generar un contraste entre lo viejo/nuevo - sucio/limpio. En el lado izquierdo imité la textura del óxido, pintando con spray y raspándolo para que luzca algo desgastado y, en el derecho, pinté colores limpios y planos, buscando el contraste y la tensión de dos conceptos. Esta obra imita un poco lo que sucede en las murallas y superficies de la calle con anuncios que les pegan arriba, unos encima de otros, generando diferentes capas y de gran grosor, que con el paso del tiempo comienzan a caer y dejan ver lo que estaba guardado atrás o las

personas empiezan a sacar grandes fragmentos, como la práctica artística llamada decollage³.

Afiche lacérée "philippe biennale" (1961). Jacques Villeglé

Decollage. Fuente: www.wikipedia.com

Imagen N. 6

Finalizada la obra “Circular número uno”, comencé a replantearme la utilización del formato circular, comenzando a ver qué otras posibilidades podrían tener. Una de ellas fue que la forma circular me remite mucho a la de los planetas. Entonces comencé a imaginarme este círculo como cuando en documentales muestran a los planetas de lejos, fue como establecer un lazo con la imagen geográfica aérea, pensando también en cuando muestran paisajes en tomas con un drone⁴, aviones o helicópteros, incluso con imágenes desde el espacio hacia la tierra, imagen típica de los documentales sobre astrología y ecología.

³ Decollage. Proceso inverso al que se realizaría en hacer un collage, al contrario de sumar imágenes para formar una nueva, en este caso se desgarran las imágenes existentes para dejar a la vista la imagen que estará en la capa inferior, esto suele realizarse con los carteles publicitarios que son pegados constantemente en las murallas de la vía pública.

⁴ Drone. Vehículo aéreo no tripulado (VANT por sus siglas en español). Los **drones** se manejan con control remoto (tipo joystick) o a través de aplicaciones **para smartphones** o tablets. Actualmente hay diferentes aplicaciones desarrolladas **para** pilotar un **drone**, sacar fotos y filmar.

Guiado por estos pensamientos, abordé el cuadro de la segunda imagen, titulado Circular n.2, realizando una interpretación abstracta de un paisaje aéreo, un paisaje imaginario, inventado por mí. Pinté con acrílico y spray en la tela esa especie de ecosistema, simulando una perspectiva aérea previamente mencionada, siguiendo bajo la línea estética que estoy desarrollando, una donde le asigno el protagonismo al color y a su “movimiento” en la tela. Con “movimiento” me refiero a dos cosas, la primera es la cantidad de espacio que cubre en el soporte y la segunda es la forma y dirección que contiene. Bajo estas “leyes” o “parámetros” pinté obras como “Movimiento uno” y “Movimiento dos”.

COLOR, FORMA Y MOVIMIENTO

Movimiento uno (2017), Francisco Vega C.

120 x 90 cm

Acrílico y spray sobre bastidor de tela

Imagen N. 7

Movimiento dos (2019), Francisco Vega C.

120 x 90 cm

Acrílico y spray sobre bastidor de tela

Imagen N. 8

El arte cinético⁵ fue mi punto de encuentro con el arte, enganche por ese lado, la atracción por el movimiento, la vibración, efectos visuales que he decidido explorar a través de la pintura en la tela. En esta serie de pinturas que estoy elaborando, como lo son “Movimiento número uno” y “Movimiento número dos” le asigno protagonismo al color, ya que, gracias a él, logró causar ciertas vibraciones y efectos visuales que me interesan. Busco altos contrastes como lo es una figura delgada rosada flúor arriba de un espacio negro, también hago uso de los colores complementarios⁶ Me fijo mucho en la cantidad de “luz” que contiene un color, para luego saber dónde posicionarlo, ya que cada color cambia cuando entra en contacto con su vecino. Ensayo y aprendo sobre estos efectos visuales para poder usarlos a mi favor y que no me sorprendan de una mala manera al momento de incluirlo a la tela.

Muchos de estos ejercicios de aprendizaje del color los realicé poniendo en práctica las enseñanzas del libro *La interacción del color* (1970) de Josef Albers (1888, Bottrop, Alemania – 1976, Connecticut, Estados Unidos). Albers experimentó con muchos efectos visuales a través de los colores, en su libro explica maneras de interacción entre éstos y genera ilusiones ópticas que engañan al ojo. Él explica que el color es relativo, dado que éste cambia según el fondo en donde se encuentre y también según que otro color posiciones al lado.

Luego de realizar muchos de los ejercicios presentados en el libro, comencé a cuestionarme la cualidad del color de guardar dentro de sí mismo su esencia, su tono dentro de la infinita gama cromática, comencé a experimentar con lo que sería, a mi juicio un ladrón, el Plateado⁷. Este raro color, al ser muy brillante, contiene una cualidad que tal vez no poseen en esa cantidad los otros, esta cualidad es reflejar, es similar a un espejo, pero no tal literal, es como si el propio color interpretara a su manera lo que está a su alrededor. Al aplicar este color imagino como si el cuadro cobrara vida, porque ya no solo está en mis manos lo que aparezca en él, sino también en lo que haya a su alrededor y en el ángulo en que se mire, estos factores serán determinantes para que la pintura luzca de una manera u otra.

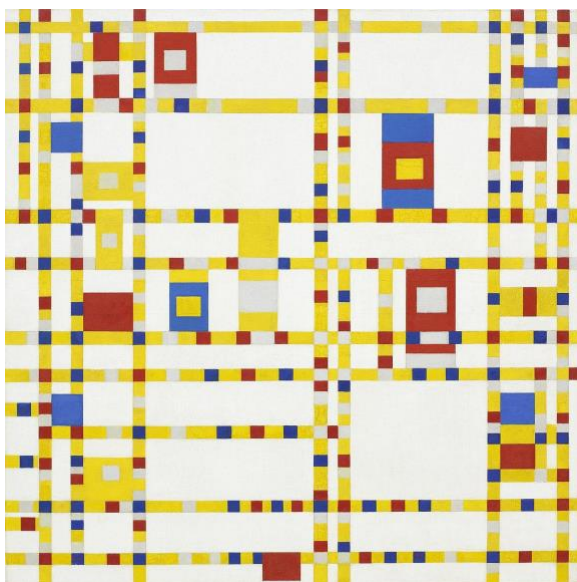
⁵ Arte cinético. Es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo.

⁶ Colores complementarios. Son colores que se sitúan enfrente de otro en lo que se conoce como la rueda de color.

⁷ Plateado. Color gris claro brillante que recuerda la plata

Si bien se podría decir que el color lo tengo en cierto modo “previamente planificado” o que la manera que tengo de resolverlo es más “matemática” (dado que ya sé que colores se complementan, cuales se anulan, enfrentan, vibran, etcétera...), la forma/figura que lo contiene es totalmente lo contrario, está improvisada.

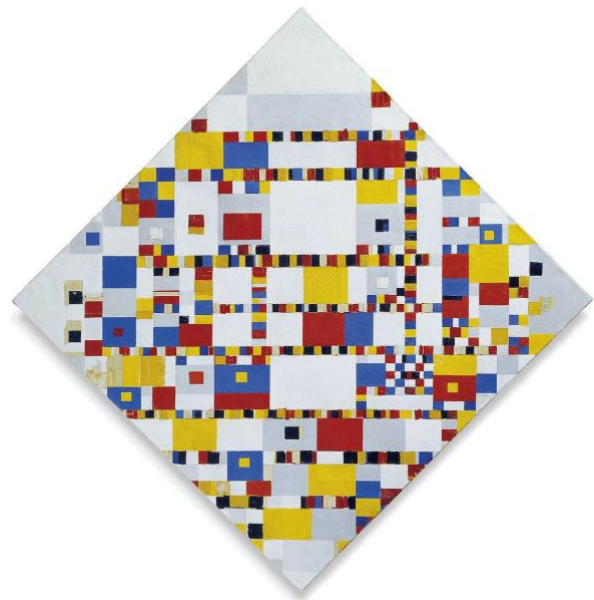
La improvisación es otro concepto muy importante que utilizo en mi obra, de cierta manera lo heredé del graffiti, gran parte de la estructura y forma en mi pintura en la tela es improvisada, reflejando así la energía del momento. Una variable que afecta directamente en este proceso de improvisación es la música, depende mucho de lo que esté escuchando en ese momento a como quede el sector que estaba elaborando en ese instante, a veces se ve reflejado en la cantidad de información o la complejidad de esta. Me voy guiando, a veces, como si estuviera interpretando la canción en un dibujo, también siento como si lo que estoy haciendo en ese momento fuera una respuesta a lo que estoy escuchando, como cuando un rapero improvisa sobre una instrumental. En el sentido de este diálogo “música-pintura” me identifico con la serie “Broadway boogie-woogie” del pintor Piet Mondrian (1872-1944).

Broadway boogie-woogie (1943), Piet Mondrian

127 x 127 cm

Óleo sobre tela

Victory Boogie-woogie (1944), Piet Mondrian

127 x 127 cm

Óleo y papel sobre tela

En esa serie de pinturas Mondrian se basa -como dice su título- en el estilo de música norteamericana llamada Boogie-woogie, que es un estilo de *blues*⁸ con rasgos que caracterizaron después al *rock and roll*⁹. Es bastante rápida y tiene como objetivo ser bailable.

Con un ritmo mucho más dinámico en sus geometrías, Mondrian deja de lado el color negro y basa este *Broadway Boogie Woogie* en líneas amarillas que se cruzan en puntos marcados con cuadrados de azul y rojo. Un movimiento que sugiere la ciudad con sus luces eléctricas parpadeantes, o un rascacielos con sus ascensores, o quizás el movimiento del tráfico, y si nos ponemos anacrónicos, los píxeles de un videojuego o las piezas de un juguete montable de colores. (Calvo Santos, 2018).

Así como Mondrian agilizó su pintura al llegar a la ciudad de Nueva York, volviéndola mucho más dinámica y saturada, en mi proceso, mientras pinto, voy realizando secciones más saturadas y contenedoras de mucha cantidad de información y materia si la música que estoy escuchando en ese momento es más activa y rápida, al contrario de cuando estoy escuchando música tranquila y lenta donde pinto colores planos y de un buen tamaño para que abarquen una gran cantidad de espacio en la composición.

⁸ Blues. Género musical vocal e instrumental, que suele seguir una estructura de doce compases

⁹ Rock and roll. Es una mezcla de distintos géneros de música folclórica estadounidense

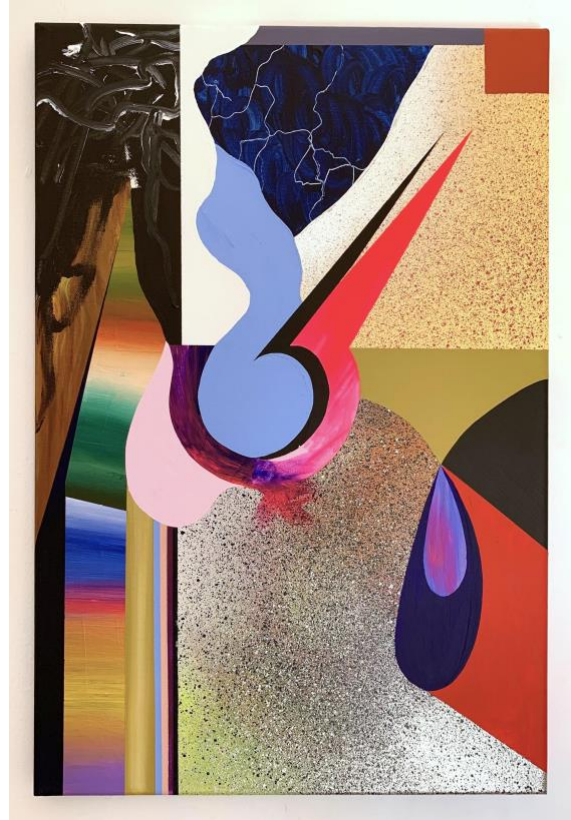

Movimiento tres (2019). Francisco Vega C.

80 x 60

Acrílico y spray sobre bastidor de tela

Imagen N. 11

Movimiento cuatro (2019). Francisco Vega C.

60 x 40

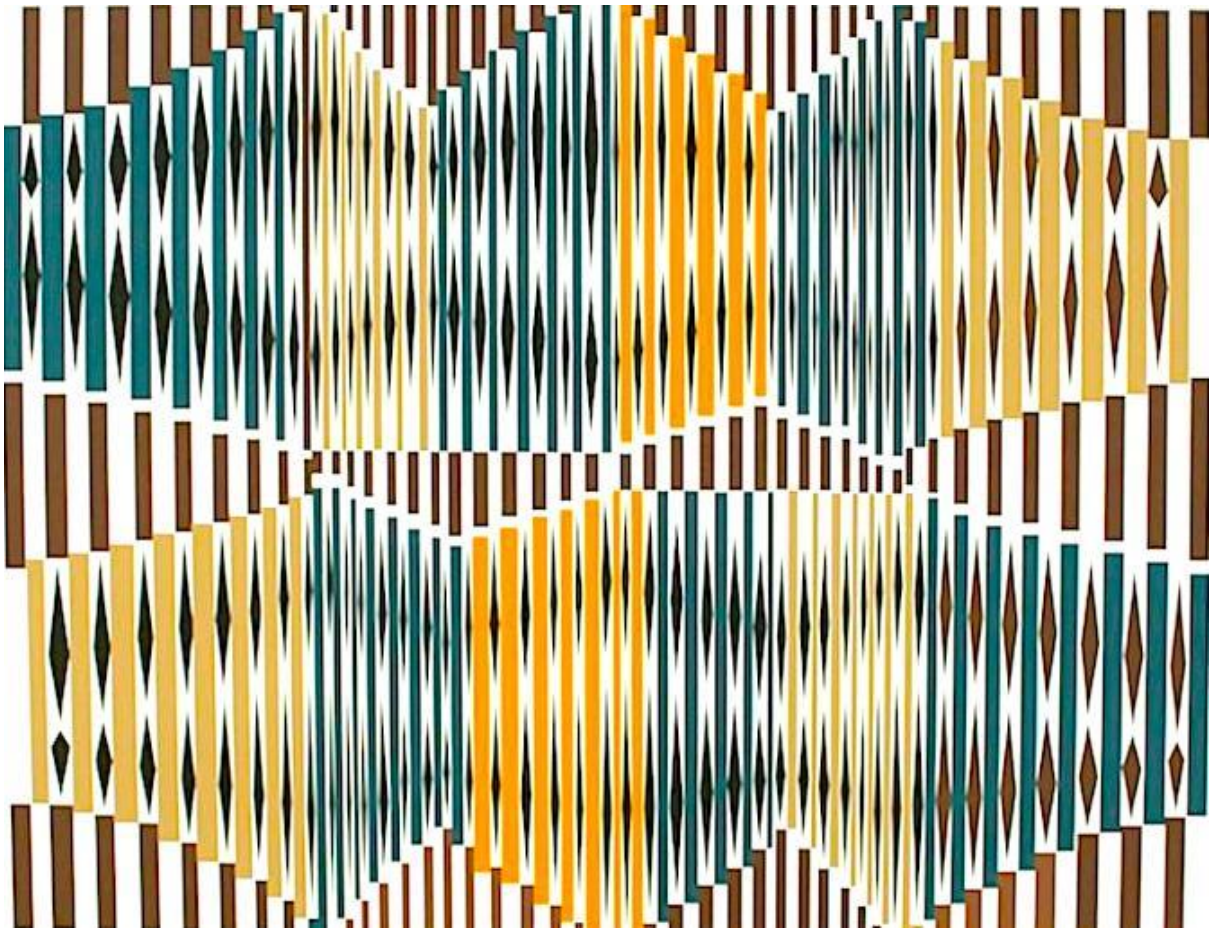
Acrílico y spray sobre bastidor de tela

Imagen N. 12

En cuanto a la vibración del color y el trabajo con el concepto de movimiento, hay una artista que me inspira muchísimo, Matilde Pérez (1916-2014). Ella dedicó su vida al trabajo con la interacción del color, al igual que su recurrente trabajó en torno al movimiento de la obra.

Matilde decía que en sus trabajos no hay narrativa. No tienen títulos porque se bastan por sí mismos y son suficientes para provocar algo en el espectador. Es una clave muy importante que cualquiera puede apreciarlos, porque un niño, un adulto, alguien muy culto o analfabeto, parado frente a una de sus piezas, es capaz de reconocer los efectos visuales que ella provoca. (Alarcón, 2014).

Obras en donde se pueden apreciar muy bien esto es en sus serigrafías.

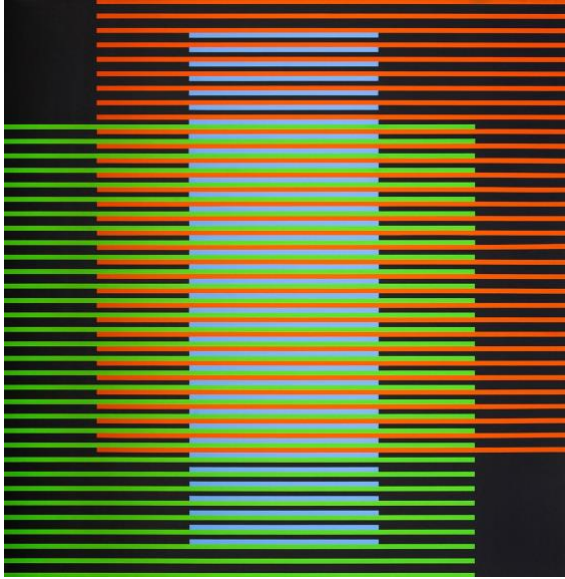

Serigrafía V (2012), Matilde Pérez 74 x 90 cm. Serigrafía sobre papel. Fuente: www.kunst.cl

Imagen N. 13

Sus decisiones en cuanto al uso del color, las tonalidades, cantidades y formas que utiliza para generar este tipo de obras me influencia de cierta manera cuando pinto. Otro aspecto que estudio de su obra es el uso activo que le da al fondo, ella activa la superficie en donde se realiza la obra, la relación figura y fondo está constantemente en tensión creando así ilusiones ópticas, esta especie de rebote o vibración que le provoca al ojo.

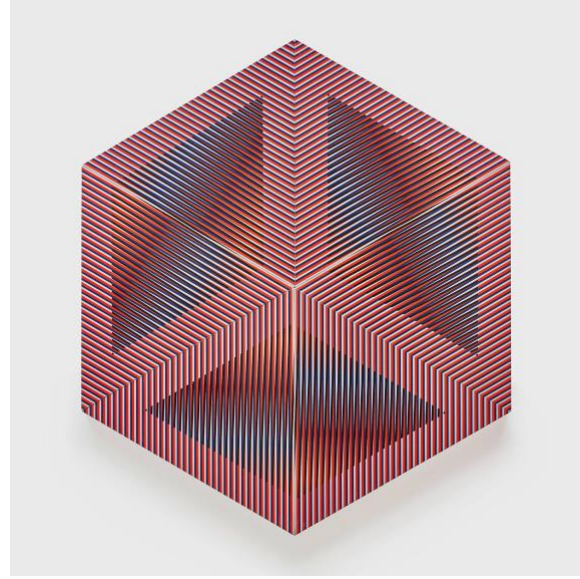
Es un proceso muy similar al que también hacía Carlos Cruz-Diez (1923-2019), artista que trabajó mucho con estos mismos temas. Hay un par de obras que también me guían al momento de hacer la mía, siempre en torno al movimiento y color, el arte cinético busca causar movimiento donde no lo hay.

Color Aditivo 354 (2016), Carlos Cruz-Diez

Fuente: www.cruz-diez.com

Imagen N. 14

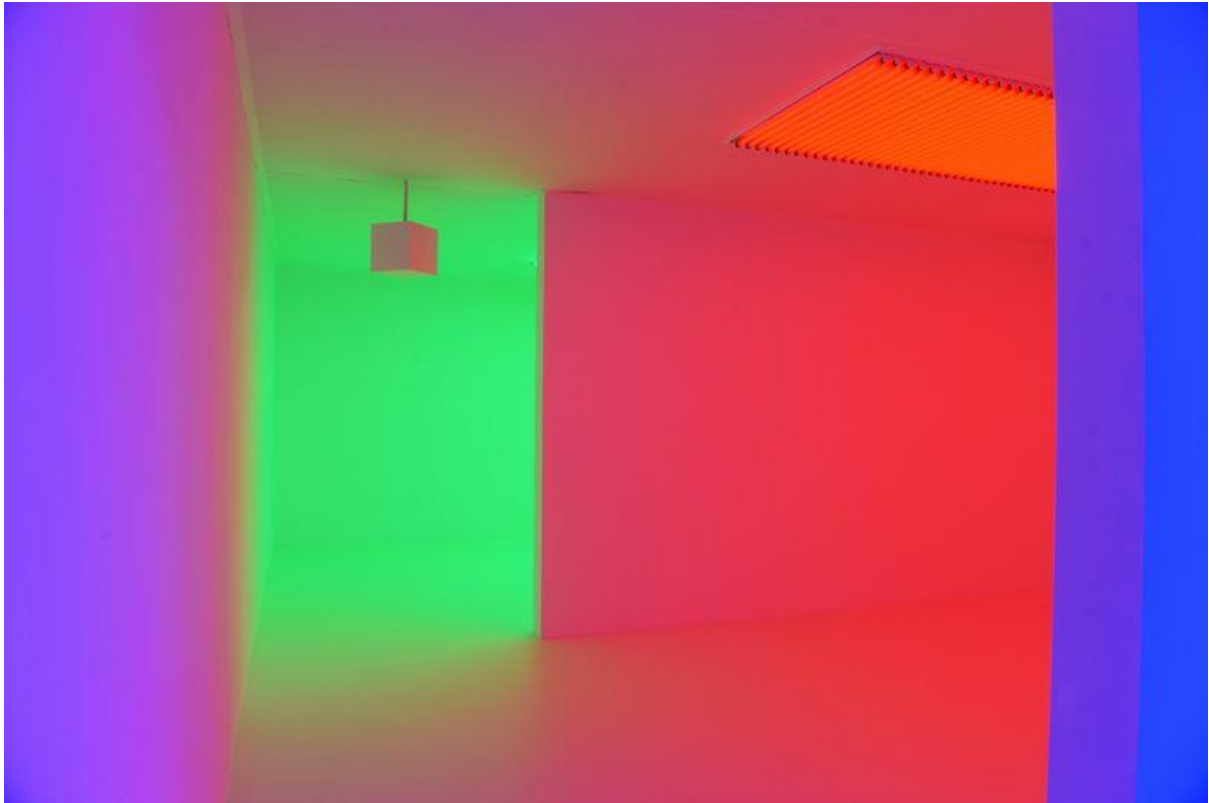

Color aditivo permutable (1982), Carlos Cruz-Diez

Fuente: www.cruz-diez.com

Imagen N.15

Carlos Cruz Diez tiene una serie de ocho investigaciones en torno al color y su comportamiento, las cuales son: *Couleur Additive*, *Physichromie*, *Induction Chromatique*, *Chromointerférence*, *Transchromie*, *Chromosaturation*, *Chromoscope* y *Couleur à l'Espace*. Al aplicar movimiento en sus obras ya sea a modo de efecto visual o movimiento real, invita al espectador a estar en un estado completamente activo, lo que me causa mucho interés, el hecho de que el espectador se introduzca en la obra y eliminar la distancia que se genera con otro tipo de arte. El propone que el color se puede concebir en el tiempo y espacio, sin necesidad de un soporte.

“Cromosaturación” (2013). Carlos Cruz Diez. *Galería Hayward*, Londres

Fuente: www.bbc.com

Imagen N. 16

COVID Y DIGITALIZACIÓN FORZADA

Por la pandemia mundial que está ocurriendo, Covid 19, tuve que dejar atrás la pintura a mano, por escasez de materiales, pinturas y soportes, y me vi forzado a trabajar en el formato de la pantalla rectangular. Comencé a producir todos mis trabajos dentro del mundo digital.

Con muy escasos conocimientos que tengo sobre edición de fotos y montajes, sin manejo de Photoshop ni programas profesionales, ya que casi todo suelo hacerlo a mano, jugué, fallé y así fui aprendiendo. Utilizando un programa básico de edición de fotos y algunas de las herramientas presentes en la “vista previa” del Mac, descubrí cómo imitar algunos de los procedimientos que realizaba cuando pintaba a mano.

La función en mi teléfono y computador de sacar un “pantallazo”¹⁰ se volvió mi manera y mi respuesta de generar obra, no tenía nada para pintar, bastidores ni pinturas, no imaginé la magnitud que esta pandemia tendría en nuestra ciudad, país, mundo, entonces me vi al medio de la cuarentena sin nada.

Comencé entonces a sacarle pantallazos a una gran cantidad de imágenes que veía en internet y que me parecían interesantes. Navegando dentro de todo este contenido, visitando mucho contenido basura, también conocido como *shit posting*¹¹, viendo memes y todo eso, comencé a hacer un archivo de puras imágenes que no son de mi autoría. En esta carpeta/archivo deposito todo lo que me encuentro en internet, es como una especie de carpeta de cachureos virtuales, en donde me di cuenta de que todo ese material estaba a mi disposición y que, con la existencia de toda esta cultura ladrona de imágenes, yo sólo sería uno más repitiendo este ejercicio.

En los memes, los *shit posting*, estos miles de imágenes que no citan al autor, año, publicación, libro, revista, imágenes “huérfanas” sin información, pareciera que ya se olvidó el valor del autor en internet. Entonces, utilizando eso como uno de mis recursos, me apropie de muchas cosas y lo combine con mi estilo de composición de improvisación de mis obras anteriores, mis diagramas mentales y mi uso del color para comenzar a combinar estas imágenes, generando así esta serie en donde busco la explosión, haciendo alusión también a las murallas de la calle desgastadas y llenas de carteles como lo escrito en un principio sobre el decollage.

Por otro lado, a modo de respuesta a toda la publicidad que se nos impone en el metro, paraderos, micros, en sus fachadas e interior, o antes de ver videos en YouTube, a veces salen dos veces o más; también cuando enciendes la radio, cuando vez tele, o mil veces entremedio de cada momento emocionante mientras miras una película por televisión. Estamos en el punto en donde si no quieres ver publicidad tienes que pagar, es una locura porque es obvio que los que la producen saben que es muy desagradable y aun así nos obligan, no conozco a nadie que le guste, por algo se paga por no verla.

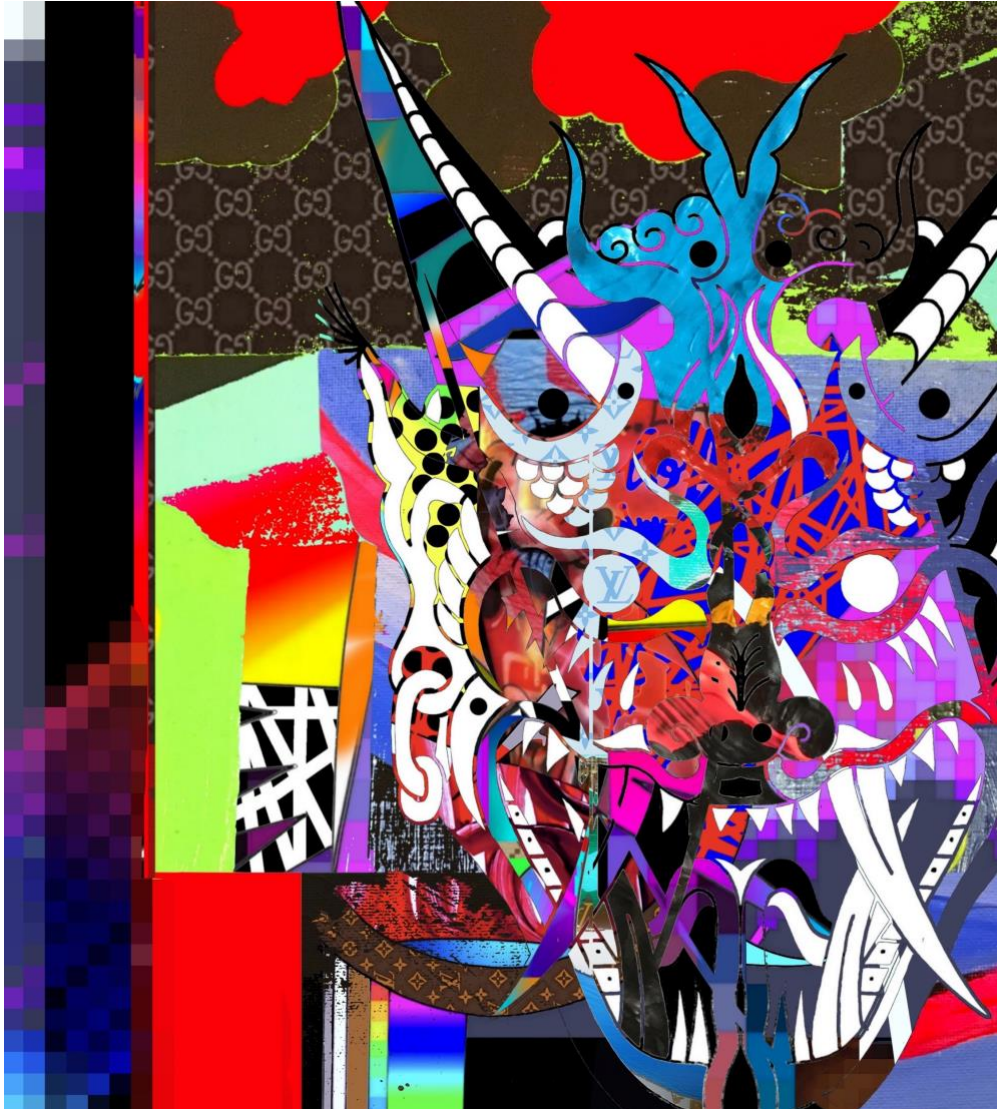
¹⁰ Pantallazo. Copia que se hace de lo que se muestra en un momento concreto en la pantalla de una computadora u otro dispositivo electrónico.

¹¹ Shitposting. Del inglés shit, «mierda»; y posting, «publicar», es un movimiento humorístico del internet y un subgénero de los Memes de internet

Antes se compraba una revista si se quería saber de algo, ahora se compra la paz. Antes las cosas duraban *mil años*, ahora duran cinco, por qué están programadas para morir, pareciera que estamos inmersos en la cultura de la basura y de lo estético.

Para crear las obras de esta serie utilizo dos tipos de imágenes, imágenes de internet y dibujos digitales. Dentro de mi carpeta/archivo comencé a incluir marcas de ropa, con todo el tiempo que pase en casa estoy casi todo el día metido en Instagram e internet. En esta aplicación hay una sección que tiene como icono una lupa, es una herramienta para “explorar”. Siempre que la selecciono me salen todos estos videos de ropa cara y autos de lujo, también bombardeo de cosas que “debería” comprar supuestamente y todo sobre este estilo de vida *soñado*. De este origen comencé a tomar ciertos iconos e incluirlos en mi obra a modo de “subirle el perfil”, también juntándola con otros lenguajes como lo son el *tag*¹², la firma callejera, el graffiti, dibujos animados como Bugs Bunny o Pluto.

¹² Tag. Corresponde a la firma de un nombre que es escrita para firmar un graffiti, o utilizada sólo por sí misma.

Collage uno (2020), Francisco Vega C.

3284×3659. Imagen digital

Imagen N. 17

Analizando esta nueva forma de crear, me fijé que el píxel pasó a ser mi “nueva pintura”. Entonces, para acentuar este hecho realicé la acción de pixelar¹³ ciertos fragmentos de mi obra y también a hacer algunos *glitch*¹⁴ dentro de ésta a modo de

¹³ Pixelar. Hacer que una imagen digital o parte de ella se vea a un tamaño en el que se pueden distinguir con claridad los píxeles.

¹⁴ Glitch. Se utiliza para denominar a los errores de programación que tiene un videojuego.

“fallas en la matrix”. El objetivo es hacer un “menjunje” o “vómito” de toda esta información que nos es bombardeada a través de distintos medios de comunicación.

Collage dos (2020), Francisco Vega C.

3096×3457. Imagen digital

Imagen N. 18

El recurso del glitch y el de pixelar la imagen se volvió más y más recurrente para lograr mi objetivo de saturación extrema y me sirve mucho para recalcar el fallo; así tal cual, muy literal y explícito, que el espectador se dé cuenta de que está sucediendo eso. Otro recurso que utilizo para llevar la obra un poco a la “vida real”, es el de incluir imágenes fotográficas también en la composición y no solo cosas en

2D¹⁵ o en este lenguaje plano. Tengo la sensación de que al haber fotografía en la obra se vuelve más cercana, como la imagen de un espejo o una especie de “cable a la tierra”, a la vida real y no algo tan lejano como una pintura quizás. De alguna manera más inclusiva, porque es el mismo lenguaje que ven nuestros ojos en el día a día, es como cuando se solía pensar que si hay foto es porque aquello que está registrado existe, era casi como la prueba científica de un hecho, dejando de lado la cultura actual del Photoshop, obviamente. Por esos motivos incluyo fotografías dentro de la obra, no siempre de manera muy obvia o explícita, pero están presente.

Productos inútiles que no se necesitan y explosiones de colores y sensaciones que te provocan comprar, son los motivos de por qué esta serie la hago saturada, quiero que refleje esta lluvia de contenido que le arrojan a nuestra cabeza. Al mismo tiempo, la cultura del reggaetón¹⁶ está volviéndose mundial, al igual que el trap¹⁷, en los videos musicales de estos géneros suelen aparecer autos de lujo, drogas, mujeres y hombres sexualizados al máximo, autos deportivos, ropa de marcas lujosas como Gucci, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Cartier, Versace, relojes Rolex, Reggie Miller, sustancias como codeína, marihuana y psicodélicos.

Estos videos de una vida de gánster me llevaron a crear algo al respecto, esto es una respuesta también a como en Chile esta cultura está tan integrada que casi no se puede carretear sin reggaetón, 99% de las fiestas son así. Es una obra que refleja esa visión, también mi respuesta como artista chileno y latino porque, es gracioso, a veces pienso como si todos en el resto del mundo creyeran que acá en Sudamérica estamos en una fiesta bailando y pasándola increíble 24 horas al día 7 días a la semana. Esta imagen que se forma con la música que sale de Latinoamérica actualmente, las selvas, las comidas, es como si todo aquí fuera alegría y la no preocupación, la sensación de algo exótico.

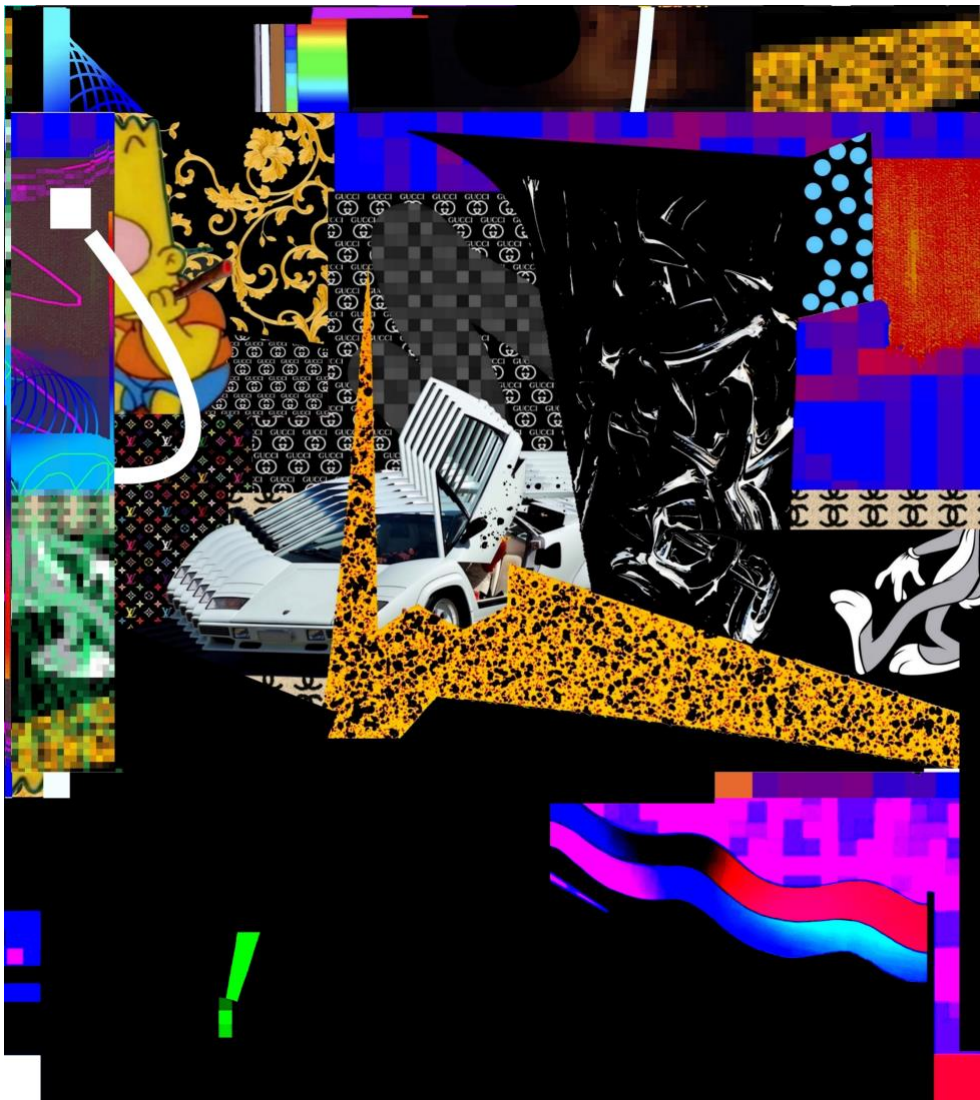
Con el estallido social del pasado octubre de 2019, personas que conocí de otros países como Estados Unidos y Europa, me decían sorprendidos como “yo nunca pensé que tenían tantos problemas” y se sorprendían de que estuviéramos

¹⁵ 2D. Adjetivo bidimensional que se utiliza para calificar a aquello que tiene dos dimensiones.

¹⁶ Reggaetón. Estilo de músicaailable urbana y latina que mezcla el reggae con el hip hop

¹⁷ Trap. Subgénero musical del rap

protestando con tal magnitud. Ahora en Perú y otros países de Latinoamérica están en las mismas.

Collage tres (2020), Francisco Vega C.

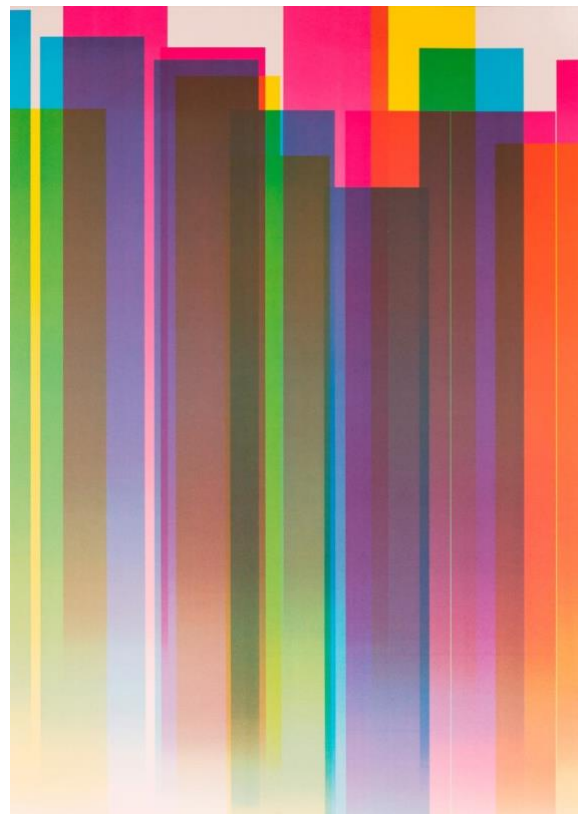
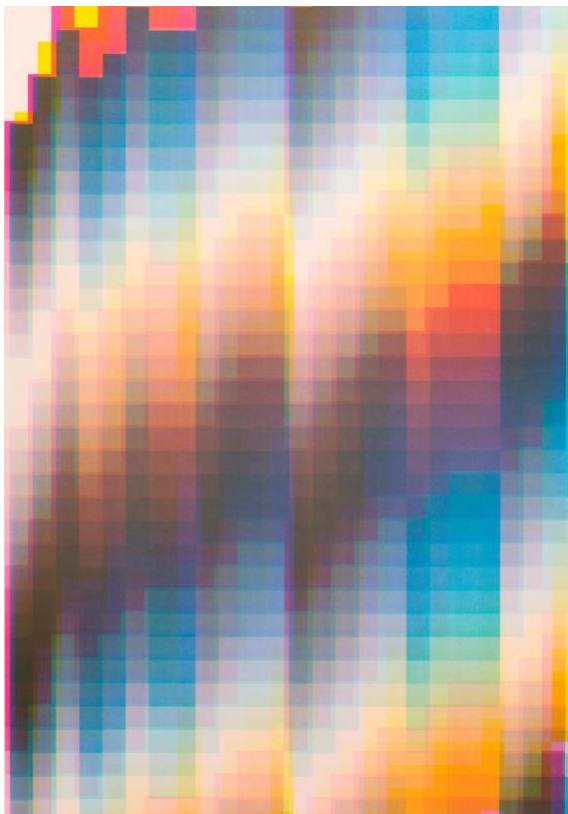
3096×3457. Imagen digital

Imagen N. 19

Una de las problemáticas con las que me encuentro al momento de hacer esta obra, es pensar qué método utilizar para presentarlas, sacarlas del mundo digital o bien dejarlas dentro de él. Me encuentro con posibilidades como volver a la pintura,

la serigrafía o de experimentar con nuevos medios como podrían ser una instalación con estas imágenes proyectadas.

Un artista que me encuentro estudiando en estos momentos, que trabaja conceptos similares es Felipe Pantone (1986), su trabajo con la geometría y espacios en su obra me sirven para pensar de una manera diferente en el soporte. Tiene esta estética que luce de manera muy tecnológica, que remite al momento en el que nos encontramos como supuesta “sociedad avanzada”, aunque esto último es muy relativo (de hecho, a veces pienso en que los nativos de cada lugar eran de cierta manera mucho más avanzados y comprenden mucho mejor el lugar en el que vivimos y nuestro entorno como comunidad y con la naturaleza). También encuentro cierta similitud al momento de hacer mi obra cuando analizo que este artista en algunos de sus trabajos realiza unas impresiones en un plotter y mientras esta máquina imprime el mueve el papel o soporte para que se genera un descalce o error, realizando esa acción está el factor de que el artista no sabe cuál será el resultado final, una especie de improvisación en su trabajo.

Subtractive Variability P,1 (2020) Felipe Pantone

100 x 70 cm

Litografía

Fuente: www.felipepantone.com

Imagen N. 20

Subtractive Variability P,3 (2020) Felipe Pantone

100 x 70 cm

Litografía

Fuente: www.felipepantone.com

Imagen N. 21

AHORA

En este último proceso, antes de despedirme de la escuela de Artes Visuales, deseo presentar algo un poco distinto a lo que llevo haciendo para mi examen de grado, ya que de eso he estado hablando durante este ensayo, adaptarme al presente y pintar lo que siento en estos momentos. Estoy intentando enfocar mis obras pictóricas en cosas muy básicas, como lo son los conceptos de figura – fondo, vibraciones de colores, enfocarme en la cantidad de materia que le estoy poniendo a la superficie (pinturas más lisas o porosas).

Mi deseo es disfrutar al máximo el momento de pintar, sin importar de que lo que esté haciendo sea en cierto porcentaje subconsciente o quizás tomar decisiones que no tengan mucha coherencia, en el sentido de que a veces me encuentro usando colores que no combinan o pintando grandes planos de negro a modo de anular parte del cuadro. A veces solo me interesa enfocarme en la reacción de la pintura frente a una técnica, y eso es lo que tienen en común los veintiún cuadros que forman esta serie, que son todos diferentes, pero todos tienen un mismo formato y están hechos dentro del contexto de la “libertad para pintar”.

Con respecto a este concepto de “libertad para pintar”, me gusta pensar que estos cuadros son una especie de juego, en donde hay reglas que se pueden seguir, modificar y también romper, como cuando en nuestras infancias jugábamos sin preocuparnos más que de un par de reglas inventadas en el momento y lo que realmente importaba era pasarlo increíble. Dentro de esta serie hay unos nuevos cuadros en donde aplico una técnica que me gustaría seguir profundizando, a los cuales denomino como “detección de terreno”; lo que hago es destacar cualquier tipo de relieve que haya en la superficie, a veces la cantidad de materia pasa desapercibida si se encuentra oculta dentro de una zona de color o de mucha

información, en estos cuadros lo que hago es revelar cualquier tipo de relieve que se encuentre dentro de la obra, incluyendo a veces hasta los poros de la misma tela del bastidor. Cuando tengo el resultado final, las imágenes que se producen me recuerdan mucho a las vistas aéreas de nuestro planeta y también a los mapas en donde dividían la altura del sitio por colores para así saber la altura y la profundidad de lo que estabas mirando. También, en algunos, estoy haciendo el ejercicio de reducir mi pintura a una ecuación, por ejemplo, me estoy limitando a utilizar solo tres colores, dos de los colores los ocupo para dividir el lienzo en dos secciones, y el tercero realiza un verbo, como, por ejemplo, aparecer, manchar o esconderse.

Junto con esta serie de cuadros, trabajo unos opuestos, los cuales tienen un formato indefinido, es decir, no son figuras exactas como lo sería un lienzo cuadrado, rectangular o circular. El bastidor se deforma, al igual como lo hace mi pintura, trabajo sobre bastidores irregulares y también sobre algunos objetos. Por medio del ensamblaje de bastidores de tela con distintas formas geométricas y también algunas partes de materiales tales como láminas de metal o pedazos de vidrio.

Uno de los motivos por los cuales me quise salir del formato cuadrado, es porque me estoy cuestionando la figura cuadrada y el cuadro como objeto que se cuelga en una pared. Como comenté que hacía graffiti, extraño un poco esa sensación de interacción con la superficie en la cual se encuentra la obra, en este caso la intención es sacar la obra de ese cuadrado entelado y comenzar a traspasar la barrera hacia el lado espacial de la sala, que se desenvuelva de una manera diferente y más dinámica dentro de la pared y el espacio que ocupe, de una manera menos estática en comparación con el cuadrado colgado.

Espero que este proyecto sea el primer paso para salirme de la bidimensionalidad y poder comenzar a pensar de una manera más tridimensional. Antes de esta serie pintaba sobre bastidores gruesos para poder pasarme hacia los lados y poder apreciar también la pintura de manera diagonal, de alguna manera un poco tímida quizás, ahora espero poder desenvolverme con más fuerza.

CONCLUSIÓN

A lo largo de mi proceso a través de la pintura me he dado cuenta de lo importante que es perderle el miedo al “blanco”, ya sea en el bastidor vacío o al incluirlo dentro de una pintura; me gusta pensar en el hecho de que esto quizás lo heredé de cuando era un adolescente y rayaba mucho las calles, me daba lo mismo si era una superficie recién pintada o algo “nuevo”. Ahora ya no practico más graffiti, pero espero no perder ese acto decidido de poner una mancha sin importar nada más que el hecho de pintar y disfrutar lo que se está haciendo en el presente, sin importar el pasado ni el futuro, aceptar la mancha que hice. He aprendido que la pintura tiene “errores” los cuales se pueden integrar a la obra, a veces hasta del mismo error surge una nueva obra, una nueva propuesta. Darme cuenta de que los colores tienen cualidades que penetran el alma, considero esto y comprendo que mi pintura es un reflejo de mi alma en ese momento, es un pedazo de mi ser interactuando con el espectador.

Cuando la sensibilidad está más desarrollada, este efecto elemental trae consigo otro más profundo, que provoca una conmoción emocional. En tal caso obtenemos el segundo resultado principal de la contemplación del color, es decir, el efecto psicológico producido por este. Aquí aparece la fuerza psicológica del color, que provoca una vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma.

Se puede discutir si este segundo efecto realmente es directo, como suponemos más arriba, o si se produce por asociación. Como el alma generalmente está estrechamente unida al cuerpo, es posible que una conmoción psíquica provoque otra correspondiente por asociación. Por ejemplo, el color rojo puede provocar una vibración anímica parecida a la de una llama, ya que el rojo es el color de la llama. El rojo cálido es excitante, hasta el punto de que puede ser doloroso, quizá por su parecido con la sangre. El color en este caso recuerda a otro agente físico, que inevitablemente tiene un efecto penoso sobre el alma. (Kandinsky, 1912, p. 52)

También considero que pintar un cuadro es como estar conociendo a una persona, vas de a poco profundizando y generando un lazo, quizás este lazo puede

parecerse a otros que ya conoces, puede ser una conexión lejana, como también puedes enamorarte y generar un lazo íntimo con este espíritu pictórico. Personalmente creo que hay que pintar con honestidad, pintar tu lágrima y pintar tu sonrisa.

A lo largo de este proceso logré darme cuenta que, al parecer, pintar para mí es una especie de obsesión que viene desde lo más profundo de mi ser y quizás todas estas relaciones y justificaciones son solo pretextos para poder seguir realizando obras, por eso también me pregunto ¿Tiene que haber una explicación lógica para todos los sucesos? Hay cosas que suceden por intuición, suceden sin que te des cuenta, como la semilla que nunca viste y floreció de la nada en tu jardín, en tu macetero o en tu corazón... Explorar la pintura desde ese lugar es precisamente lo que me motiva a seguir experimentando y disfrutando de ésta, por eso concluyo que en el contenido de mis obras, el proceso toma un gran protagonismo, ya que como antes mencioné, me gusta disfrutar lo que estoy pintando y eso es lo que mantiene viva esa obsesión.

Despido este ensayo, con estas últimas palabras a modo de recordatorio para ti y para mí, recordatorio de que tenemos que vivir y experimentar lo más que podamos y mantener encendida la llama del hacer, sentir mucho, disfrutar del desarrollo tanto como el desenlace, hasta que nuestros corazones no den más, hasta que la luz de nuestra mente y espíritu se apaguen y se vayan de aquí...

..... y se enciendan en otro lugar.

En otro tiempo.

En otro espacio.

¡Adiós! :) o, como me dicen mis cercanos por mi tag de graffiti, "CHAO"!

BIBLIOGRAFÍA

♦ Alarcón, R. (2014, 2 octubre). *Matilde Pérez: Adiós a la maestra del movimiento*. Diario U Chile. <https://radio.uchile.cl/2014/10/02/matilde-perez-adios-a-la-maestra-del-movimiento/> (2020, 2 julio).

♦ Albers, J. (1975). *Interaction of Color* (Revised ed.). Yale Univ Pr.

♦ Calvo Santos, M. (2018, 20 noviembre). *Broadway Boogie Woogie - Piet Mondrian*. HA! <https://historia-arte.com/obras/broadway-boogie-woogie> (2020, 2 julio).

♦ Kandinsky, W. (1912). *De lo espiritual en el arte*. Paidós Estética.

REFERENCIA DE IMÁGENES

- Imagen N. 6

Afiche lacérée "philippe biennale" (1961). Jacques Villeglé, Decollage. Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Décollage>

- Imagen 9

Broadway boogie-woogie (1943), Piet Mondrian. 127 x 127 cm Óleo sobre tela. Fuente: <https://www.piet-mondrian.org/broadway-boogie-woogie.jsp>

- Imagen N. 10

Victory Boogie-woogie (1944), Piet Mondrian 127 x 127 cm Óleo y papel sobre tela Fuente: <https://www.piet-mondrian.org/victory-boogie-woogie.jsp>

- Imagen N. 13

Serigrafía V (2012), Matilde Pérez. Fuente: <https://kunst.cl/products/matilde-perez-cuadros-serigrafia-i?lssrc=related&lshst=product>

- Imagen N. 14

Color Aditivo 354 (2016), Carlos Cruz-Diez Fuente: <http://www.cruz-diez.com/work/couleur-additive/2010-to-date/>

- Imagen N.15

Color aditivo permutable (1982), Carlos Cruz-Diez

Fuente: <http://www.cruz-diez.com/work/couleur-additive/1980-1989/>

- Imagen N. 16

“Cromosaturación” (2013). Carlos Cruz Diez. *Galería Hayward*, Londres

Fuente: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-49155645>

- Imagen N. 20

Subtractive Variability P,1 (2020) Felipe Pantone

Fuente: <https://www.felipepantone.com/subtractive-variability>

- Imagen N. 21

Subtractive Variability P,3 (2020) Felipe Pantone

Fuente: <https://www.felipepantone.com/subtractive-variability>