



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

CUERPOS REVELADOS

La belleza en los pliegues

Memoria para optar a la Licenciatura en Artes con mención en Artes Visuales

ALUMNA

Constanza Catalina Pulgar Bustos

PROFESORES GUÍA

Patricio Gonzalez Reyes, Jorge Gaete Villalon, Karina Román Díaz

Santiago de Chile

2023

RESUMEN

RESUMEN DE LA MEMORIA PARA
OPTAR
A LA LICENCIATURA EN ARTES CON
MENCIÓN EN ARTES VISUALES
CONSTANZA PULGAR BUSTOS
2023
PROF. GUÍA PATRICIO GONZÁLEZ
REYES, JORGE GAETE VILLALON,
KARINA ROMÁN DÍAZ

CUERPOS REVELADOS

La belleza en los pliegues

sintetizar el marco conceptual

la metodología

los resultados

principales conclusiones de la tesis.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN_____3

CAPÍTULO / PARTE I: LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN EL ARTE A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL._____4

CAPÍTULO / PARTE II: EXPLORANDO LA CARNALIDAD Y LA ESTÉTICA EN LAS PRIMERAS INFLUENCIAS ARTÍSTICAS._____

CAPÍTULO / PARTE III: PROYECTO FINAL._____

BIBLIOGRAFÍA._____

INTRODUCCIÓN

En la siguiente memoria abordo mis experiencias como estudiante de artes en el área de pintura, trabajando el marco de la figura humana, además de mis intereses artísticos en términos materiales y narrativos, al igual que a los artistas que, en sus disciplinas específicas, influenciaron en mi trabajo.

La primera parte de esta memoria es un informe sobre mi proceso como estudiante. Asimismo, trata sobre el trabajo de representación y percepción de la imagen corporal. Esta se adentra en aquellas materias y encargos que resultaron importantes para la concepción de mi lenguaje artístico. En concreto, hablaré de las áreas de dibujo y pintura, en las que tuve la oportunidad de experimentar diferentes formas de representación y metodologías de trabajo.

La segunda parte aborda mis primeras influencias artísticas que provienen del mundo escultórico, gráfico y pictórico, y que ocupan un lugar importante en la concepción de mi identidad, ya sea a nivel plástico o conceptual, mencionando autores como Lucian Freud, Jenny Saville y otros, quienes a su vez trabajan con la figura humana, la sensibilidad y lo sensitivo presentes en sus obras. Vinculado a esto, hablaré del trabajo de la carnalidad, aunando también en los estándares de belleza y la violencia estética.

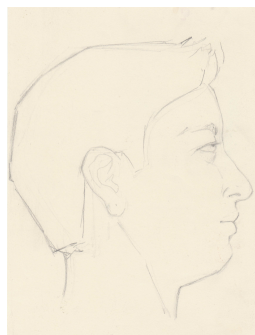
La tercera y última parte se plantea como una conclusión de todo esto, presentando la obra que he creado para esta memoria, titulada “Cuerpos Revelados: La Belleza en los Pliegues”. En ella, se puede apreciar una identidad y una forma particular de crear que resulta tanto de los artistas que han influido en mi trabajo como de la formación universitaria que he tenido. Asimismo, muestro mi interés ante la propia naturaleza de la carnalidad humana.

CAPÍTULO / PARTE I: LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN EL ARTE A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL.

EXPERIENCIA UNIVERSITARIA:

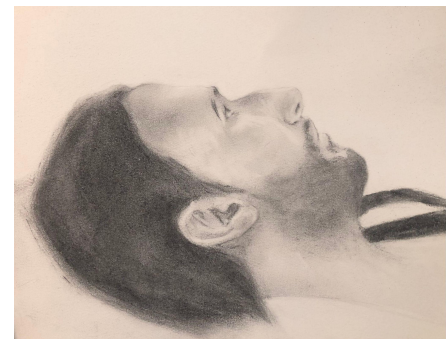
Para mí, el proceso en el desarrollo de mi obra fue fundamental. Por eso, si no me embarqué de inmediato en el ejercicio mental de crear una memoria, es porque no puedo pasar por alto el proceso de aprendizaje de las distintas técnicas. Del mismo modo, considero de gran importancia el acto presente de enseñarle al cuerpo ya nuestros sentidos cómo sintetizar un problema visual a través de un lenguaje artístico.

Los talleres que quiero destacar en mi enseñanza universitaria son el taller de dibujo y el de pintura, ya que en estos encontré las mayores inquietudes en cuanto a mi desempeño y aprendizaje. En relación al taller de dibujo, en mi tercer año decidí inscribirme en uno que me permitiera adentrarme en las profundidades de la anatomía humana y la figuración en general. Por ello, me inscribí en el taller de las profesoras Patricia Vargas y Carolina Cortés, en el cual se nos invitaba a encontrar y construir soluciones y modos de crear personales a través de modelos en vivo dispuestos en la sala. Intrigándome esta metodología de trabajo, que finalmente contribuyó a perfeccionar mi concepción detallada y representación más vívida de la forma humana en mis obras.

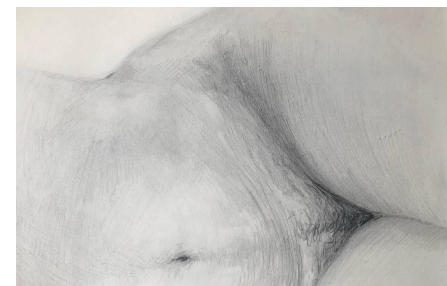


Decidí investigar soluciones que se preocuparán por la obra a un nivel compositivo y de representación del modelo. En este sentido, me preocupé por encontrar tanto una solución que funcioné con pocos elementos, fuera rápida (fig.1) y por otro lado aprovechar los métodos pausados del proceso tradicional de dibujo (fig.2).

Esa experiencia representó mi primera oportunidad para desarrollar un lenguaje visual personal, permitiéndome concentrarme en el análisis de formas y contraforma, así como en la consideración de las relaciones entre la figura y el fondo, junto con otros aspectos fundamentales de la composición. Durante dos semestres completos, me sumergí en el ejercicio visual de trabajar con modelos, lo cual me brindó la oportunidad de realizar múltiples experimentos y afinar tanto mi percepción visual como mi habilidad técnica. Experimenté con diversos enfoques, desde dibujos esquemáticos y lineales hasta obras basadas en manchas, desafiándome constantemente con las complejidades de la representación mimética. Con un poco de orientación y práctica continua, las clases de dibujo con modelo artístico se convirtieron rápidamente en uno de los aspectos más gratificantes de mi desarrollo artístico.



Aquí, a diferencia de lo que algunas personas puedan pensar, el objetivo principal de estas clases no se limita únicamente a dibujar modelos considerados “hermosos” o que se ajusten a figuras “ideales”. Por el contrario, se valora la inclusión de modelos masculinos y femeninos de todas las edades, formas y etnias. Se prefieren modelos con tipos de cuerpos específicos que presenten contornos únicos o texturas superficiales interesantes.

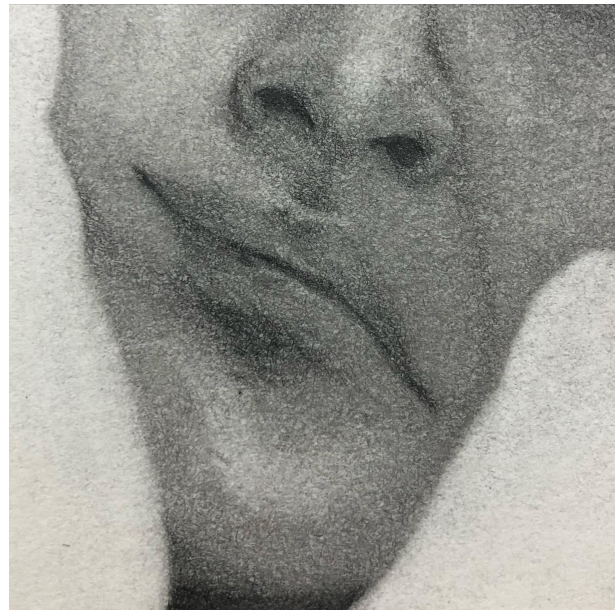
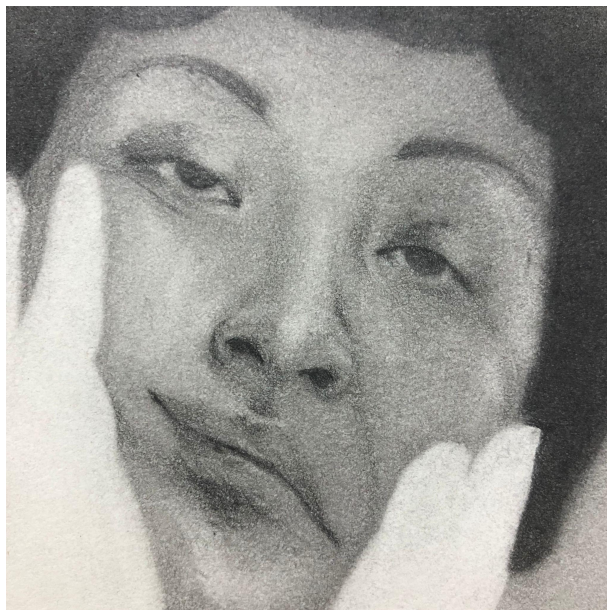


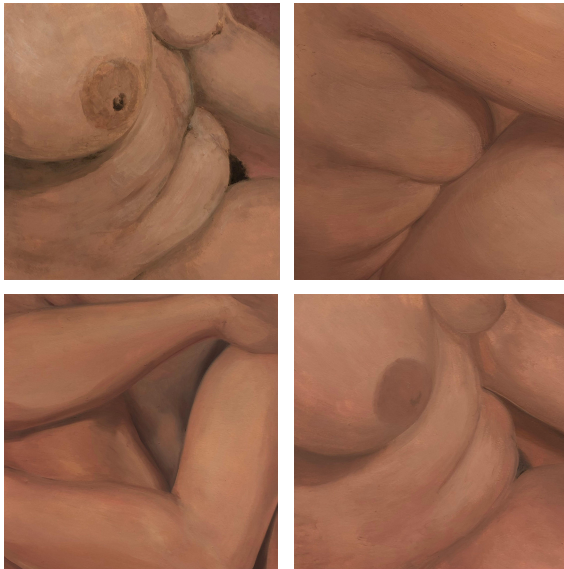
Fue la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar en lo que realmente me llamaba la atención: todos los tipos de cuerpos. Enfocándome en los contornos, texturas y aspectos superficiales de cuerpos diversos que no encajan en la categoría de “ideales”. Esto me intrigó aún más en cuanto a la relación entre el cuerpo y el entorno, así como su naturaleza orgánica. Pude concentrarme por completo en la caída de su masa, el comportamiento de sus diferentes pliegues, y otros aspectos similares.

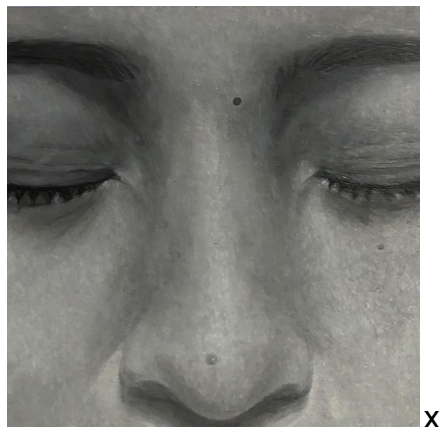
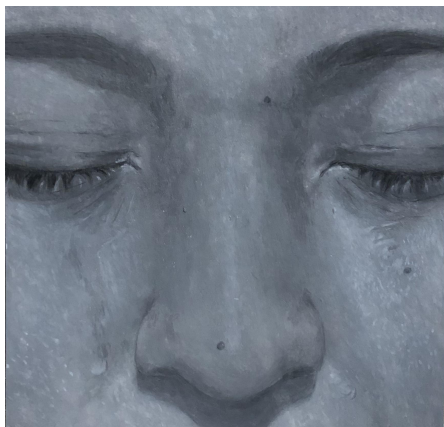
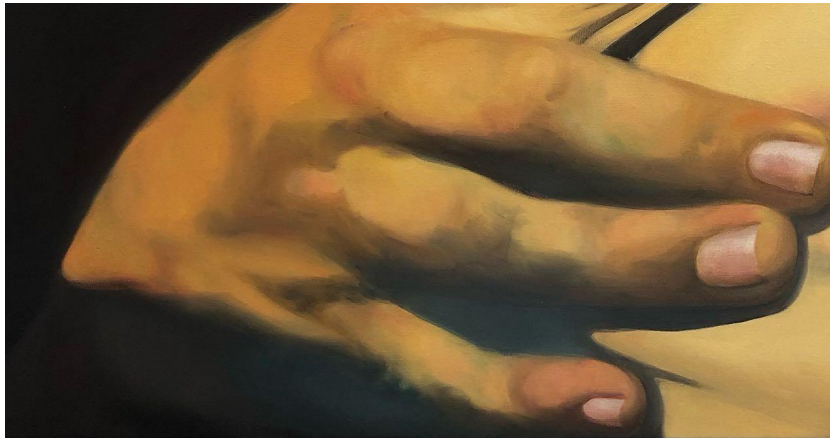
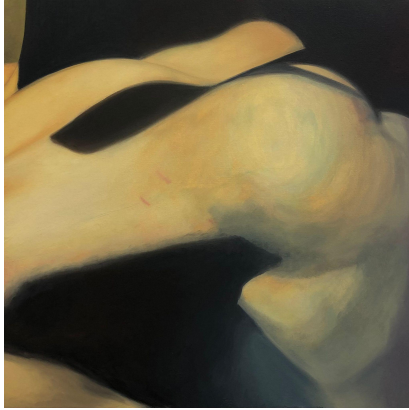
En suma, con la práctica del dibujo con modelo artístico, acabé aprendiendo muchos temas explícitos e implícitos en el trabajo de las artes gráficas.



(Agregando un ejercicio del segundo semestre, el cual se trabajó conjuntamente con las sesiones de modelos en vivo. Este ejercicio me permitió afinar el estilo de dibujo que deseaba alcanzar, ya que podía pasar horas enfocándome en uno solo. El estilo que logré desarrollar en este ejercicio resultó fundamental para mis trabajos posteriores.)









CAPÍTULO / PARTE II: EXPLORANDO LA CARNALIDAD Y LA ESTÉTICA EN LAS PRIMERAS INFLUENCIAS ARTÍSTICAS.

CAPÍTULO / PARTE III: PROYECTO FINAL

BIBLIOGRAFÍA