“Vínculo ~ Comunicación y entendimiento.”

Catalina Vera Tamargo

Para mi proyecto de título decidí hacer una serie de 5 pinturas en las que mujeres se estén relacionando con diferentes animales. Son escenas de interacción entre los sujetos en que las miradas juegan un rol fundamental. La técnica escogida es óleo sobre lienzo, 4 de ellos teniendo las medidas de 80 x 100cm y uno, que va a ser el central, que es de 130 x 100cm. Elegí estos tamaños, porque los consideraba adecuados para el tema a representar, además de que funcionan para la cantidad de detalles que quiero incorporar y se ven armónicos en conjunto, ya que todos tienen la misma altura. Los fondos complementan la escena de manera difuminada, pero entendiéndose lo suficiente para identificar que es un paisaje natural.

Me decidí por este tema, porque me interesa representar una sutil narración, ya que como mencioné al inicio, las miradas son esenciales, debido a que funcionan como una especie de secuencia que puede generar diferentes cuestionamientos en los espectadores. Me interesa además el sentido sutil de orden, inferir que algo está pasando y crear una libertad para las posibles escenas imaginadas con la posibilidad de que algunas de las personas que lo vean quizás, no noten la secuencia y le den otra lectura.

Me interesa, además, traer este tema clásico e implementar elementos más modernos, como en la vestimenta y accesorios. La intención no es una recreación de las obras que se han hecho durante años a lo largo de la historia de la pintura, es incorporar elementos actuales de la vida y realidad para la creación de algo más personal y moderno.

Antecedentes:

Decidí con mi proyecto de título tratar los temas que me han interesado a lo largo de la carrera e incluso antes. Y hacerlo desde lo personal al punto de ligarlos como autorretratos y representaciones de mí misma como artista y como persona.

Comenzando por lo animales: Desde un inicio me ha gustado pintarlos y de hecho tuvieron un rol principal al momento de decidir a lo que me quería dedicar. Siempre me gustó pintar en mi tiempo libre, pero por algún motivo lo dejé por años. El último día de mis vacaciones de verano del 2017, cuando estaba por entrar a 3ro medio decidí decorar las tapas de mis cuadernos con acuarelas de animales. Desde ese momento no paré. Ese fue el inicio de mi constante interés de crear, mejorar en la pintura y tomarme el arte seriamente como diciplina.

Es interesante plantearse nuestra relación con los animales. John Berger en su libro “Por qué miramos a los animales” nos recuerda que los animales desde los inicios de la humanidad tuvieron una relación cercana con nosotros, enseñándonos habilidades desconocidas, y por lo mismo inspiraron escritos y mitos de la antigüedad. Los animales y los seres humanos se asimilan porque ambos nacen, sienten y mueren, pero también se diferencian en sus costumbres, el uso del tiempo y capacidades físicas. Siendo de esta manera parecidos y distintos al mismo tiempo.

Los retratos y el cuerpo humano también han formado parte de mi obra por un largo periodo de tiempo. Me interesa representarlo de manera fidedigna, pero personal como mencioné antes. El año pasado (2022) comencé a pintar con óleos en soportes más grandes cuando me cambié de Taller Central al que estoy actualmente que es el de Gaete, González y Román.

La primera pintura que hice fue de mi mamá, en el segundo encargo hice un autorretrato y el último hice una pintura de escena de mi pareja que tenía en ese momento y yo. Además, teníamos un encargo de hacer autorretratos en la casa, por lo que me pinté nuevamente.

Actualmente, para mi proyecto de título las modelos que estoy pintando son mis amigas del colegio a quienes conozco y con las que he compartido mi vida desde hace más de 9 años y con algunas incluso hace 17 años. Inconscientemente he estado pintando personas importantes en mi vida, por lo que me di cuenta de que me gusta crear desde lo personal: literalmente (que son los autorretratos) o personas con las que me relaciono cercanamente y que, al final, forman parte de quien soy como persona hasta el día de hoy.

El por qué decidí retratar únicamente mujeres viene con la intención de hacer un tipo de homenaje a temas en la pintura que antes no tenían tanto valor. Siempre se menciona el cómo las pinturas de historia eran las de mayor importancia en la antigüedad. Los animales y paisajes eran temas secundarios o de incluso menos valor.

A las mujeres se les utilizaba de modelos y se pintaban de la misma manera que a un objeto, los desnudos dejan de lado la identidad y personalidad de las mujeres, por lo mismo los rostros y expresiones se traducían de manera pasiva, sumisa y modesta: como por ejemplo durmiendo, distraída, mirando a un espejo, quizás hasta con los ojos tapados o bajos y de esta manera lograban objetivar y quitar al sujeto. En mis pinturas decidí darles un rol de protagonismo llenas de identidad y poder. Utilizando las miradas de una forma narrativa, pero también para mostrar una persona, y que un alguien está ahí. Un alguien que no solo importa por su cuerpo desnudo.

Estos temas feministas han sido de importancia desde que las mujeres lograron ingresar en el circuito artístico y son temas que siempre serán primordiales en el contexto social en el que vivimos. Por lo que darles un espacio también es de importancia hoy.

Un antecedente de los paisajes naturales lo podemos observar en mi trabajo del primer semestre del 2022 donde uno de los encargos trató sobre la Villa Portales y decidí representarla relacionándola a la vegetación que había alrededor. Siento que este es de los mejores ejemplos en los que podemos ver el cómo mi interés, sin importar el encargo, se iba en esa dirección. Y a pesar de las miles de posibilidades que existían al tratar con ese lugar yo me interesé inmediatamente en lo natural.

La pintura como medio:

A lo largo de la historia del arte se ha criticado a la academia y en muchos casos al uso de la pintura como medio disciplinante y rígido. Pero el problema no era la técnica sino la mentalidad cerrada que dirigía el uso de esta.

La pintura es un medio como cualquier otro de expresión y representación. Con el que puedes generar cuestionamientos, y replantear temas relacionados al contexto en el que vivimos. Las imágenes creadas dan las posibilidades de cualquier lenguaje, con el que te puedes manifestar y expresar. Es una herramienta que podemos adaptar a nuestras necesidades y requerimientos, y que, en lo personal, me apasiona muchísimo.

Referentes:

Uno de los ejemplos más reconocidos de obras clásicas con el mismo tema es “La dama del armiño” de Leonardo da Vinci (1489) en la cual se puede apreciar a una mujer sosteniendo también un animal, cuyas miradas se dirigen a una misma dirección que desconocemos, afuera del encuadre, al igual que mi pintura con la mujer y el zorro. La diferencia entre mis obras y esta recae principalmente en la utilización de un fondo natural en desenfoque, y no en un color sólido, además de lo que ya mencioné sobre la vestimenta más contemporánea.

Otro referente son las pinturas de Guillermo Lorca. Las cuales también se representan mujeres con animales, pero de un imaginario más fantasioso. Enfoque interesante, pero finalmente no quise incorporar ese elemento y me decidí por escenas más verosímiles respecto a los tamaños. Pero aun así no son escenas del cotidiano, ya que los animales que elegí no son domésticos.

Una cita de él con la me identifico: "si una cámara puede hacerlo mejor. Lo que a mí me interesa es el contenido de la escena, el relato que se arma y que ese relato surja de la potencia de la pintura como ejercicio y lenguaje"

Por último, una referente que me inspira muchísimo respecto a técnica y tema es Jimena Agra. Artista española que también se dedica a hacer pinturas con óleos. Me interesa su utilización de mancha, la cual no uso miméticamente, ya que yo suavizo más mis transiciones y no dejo tanta textura. Pero si trato de utilizar la variedad de valores y saturación de colores al igual que ella.

Para este proyecto final me decidí firmemente en la creación de pinturas que estuvieran fielmente ligadas con los temas que me interesan y mueven. Los retratos, paisajes y pinturas de animales han conformado mi cuerpo de obra desde el inicio y lo seguirán haciendo. Además, me interesa utilizar esta oportunidad para enfocarme en la pintura como medio y poner en uso técnicas con las que me siento cómoda y representada.