

METÁFORAS DE UNA MUJER EN COLLAGE

VIVIAN PANTOJA ORTEGA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
ARTES VISUALES
2012**

METÁFORAS DE UNA MUJER EN COLLAGE

VIVIAN PANTOJA ORTEGA

**ASESOR
MAESTRO MAURICIO VERDUGO**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
ARTES VISUALES
2012**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en este trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de su autor”.

Artículo 1 del acuerdo No 324 de octubre 11 de 1966 emanada por el Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación

Firma del presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, Noviembre 2012

“Dedicado a mi familia por el apoyo incondicional , al profesor Mauricio Verdugo Ponce y la investigadora Lucila Bohórquez por ayudarme a consolidar este proyecto”

RESUMEN

Metáforas de una mujer en collage, es la recopilación de diferentes procesos creativos a lo largo de mi aprendizaje en el lenguaje plástico, que reúne una serie de referentes artísticos y trabajos a partir de la concepción que una mujer tiene de la vida y los espacios que ésta le propicia, las acciones, trayectos, pensamientos y conexiones con el entorno representados a travez de la tecnica collage.

La divulgacion del proyecto se dio a través de la red social facebook y diferentes portales web, considerando que internet es un espacio importante para la comunicación e interaccion con otros en el mundo del arte, el diseño y la ilustracion.

ABSTRACT

Metaphors of a woman in collage, is the compilation of different creative processes along my learning in the visual language, which includes a series of artistic references and works art from the conception that a woman has of life and everyday moments, actions, journeys, thoughts and connections with the environment represented in the collage technique.

The disclosure of the project was through facebook social network and different websites, considering that the Internet is an important space for communication and interaction with others in the world of art, design and illustration.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	
1. ANTECEDENTES HISTORICOS	8
1.1 LAS TÉCNICAS EN LA OBRA	8
1.1.1 El collage como técnica manual.	8
1.1.2 Collage digital.	8
1.2 LOS PRECURSORES DEL COLLAGE	9
1.3 EL CUBISMO	10
1.4 REFERENTES CONTEMPORANEOS.	14
1.4.1 Ashkan Honarvar: La belleza oculta.	15
1.4.2 Mario Wagner: La mirada futurista.	17
2. INTERACCION EN LA WEB	19
2.1 ERICA GUTIERREZ	19
2.2 ADRIAN MONTENEGRO:	21
2.3 REDES SOCIALES	23
2.4 LA OBRA DE VIVIAN EN LA WEB:	25
3. OBRA PLÁSTICA: METÁFORAS DE UNA MUJER EN COLLAGE	27
3.1 AUTORRETRATO	28
3.2 ENTORNO	42
3.3 AMOR	49
4 CONCLUSIONES	58
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59
REFERENCIAS ELECTRONICAS	60
ANEXO	62

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Cubismo Analítico	11
Figura 2. Cubismo Sintético	11
Figura 3. Max Ernst de la serie "Semana de la bondad" 1934	14
Figura 4. Ashkan Honarvar	16
Figura 5. Mario Wagner	18
Figura 6. Erica Gutierrez	21
Figura 7. Adrian Montenegro	22
Figura 8. Paula Modersohn	30
Figura 9. Miriam Schapiro	32
Figura 10. Frida Khalo	33
Figura 11. Vivian Pantoja serie autoretrato	36
Figura 12. Vivian Pantoja serie autoretrato	37
Figura 13. Vivian Pantoja serie autoretrato	38
Figura 14. Vivian Pantoja serie autoretrato	39
Figura 15. Vivian Pantoja serie autoretrato	40
Figura 16. Vivian Pantoja serie autoretrato	41
Figura 17. Vivian Pantoja serie autoretrato	42
Figura 18. Vivian Pantoja serie entorno	44
Figura 19. Vivian Pantoja serie entorno	45
Figura 20. Vivian Pantoja serie entorno	46
Figura 21. Vivian Pantoja serie entorno	47
Figura 22. Vivian Pantoja serie entorno	48
Figura 23. Vivian Pantoja serie entorno	49
Figura 24. Vivian Pantoja serie amor	51
Figura 25. Vivian Pantoja serie amor	52
Figura 26. Vivian Pantoja serie amor	53
Figura 27. Vivian Pantoja serie amor	54
Figura 28. Vivian Pantoja serie amor	55
Figura 29. Vivian Pantoja serie amor	56
Figura 30. Vivian Pantoja serie amor	57

INTRODUCCION

Metáforas de una mujer en collage, es la recopilación de diferentes procesos creativos a lo largo de mi aprendizaje en el lenguaje plástico, que reúne una serie de referentes artísticos y trabajos a partir de la concepción que una mujer tiene de la vida y los espacios que ésta le propicia, las acciones, trayectos, pensamientos y conexiones con el entorno, mostrando las representaciones asumidas desde la esfera de lo social y el espacio privado, que reconoce la interacción con el otro.

Las obras presentadas a continuación, han nacido por la necesidad de utilizar diferentes recursos y superponer recortar, construir, deconstruir imágenes y crear espacios diversos a partir del imaginario, para poder representar ideas y pensamientos, desde la auto representación, como mujer y sus relaciones existentes con otros seres y el entorno en general.

Este trabajo es considerado una introspección de mi crecimiento como artista y como mujer.

Desde el punto de vista artístico, la creación ha sido una motivación permanente que no se asume como un trabajo sino como una necesidad de expresión. En este sentido las primeras incursiones en la técnica collage se plasmaron a partir de la lectura de poesía, escritos cortos y vivencias que finalmente toman forma en el arte plástico.

Los primeros trabajos se efectuaron en hojas de cuadernos y todo el proceso se realizaba con tijeras y pegante, desconociendo el collage digital, se observa en algunas de las primeras obras la utilización de colores, recortes de cartulinas, vinilos y algunas letras o frases.

Desde que inicié mis estudios en Artes Visuales me interesó el concepto de collage definido como un todo que nos compone en pedazos de vivencias, percepciones y pensamientos, por lo cual como mujer esta obra es autoreferencial, por cuanto en ella se refleja mi experiencia, mi historia de vida, como concibo y reflejo la interpretación de lo femenino siendo éste el resultado de la cultura, la época vivida o generacional, las pautas de crianza, los hábitos y costumbres que se asocian con ciertos atributos que refleja el trabajo plástico, tales como la afectividad, sensibilidad, emociones y acercamiento con los otros.

La obra "Metáforas de mujer en collage" combina técnicas como el procedimiento de la realización de collage manual (recortar, pegar, intervenir y finalmente escanear) para conjugarlo con la intervención en programas como photoshop y finalmente obtener como resultado el collage digital en su gran mayoría. De estas

técnicas se hablará como conceptos utilizados para el soporte visual de las obras, como parte del proceso creativo.

Las palabras autoretrato, mujer, feminidad, entorno y amor constituyen los ejes conceptuales en torno a los cuales se desarrolla la obra artística, tomando como punto de partida referentes teóricos que se comparten, sobre los que se hace una reflexión articulada a la percepción personal asociada al amor, al espacio y a las relaciones que se generan con otros seres en general. Como una persona que se mueve en un círculo social, pienso que el artista hace obra a partir de lo que vive y de lo que piensa, siempre su mundo está implícito y reflejado en cada idea que desee plasmar en el papel.

Es importante destacar que la red social facebook ha sido fundamental como puerta de entrada para la divulgación de mis obras en diferentes lugares del mundo; así mismo la interacción con artistas y personas externas, me ha permitido encontrar variedad de referentes contemporáneos dentro de las artes plásticas y el diseño para la construcción de algunas de mis obras. Por otra parte, los comentarios positivos que frecuentemente realizan los usuarios, tanto artistas como personas y expectadores de las artes y la expresión visual han propiciado la interactividad, gracias a la cual la publicidad y divulgación de mis trabajos ha crecido rápidamente.

El trabajo se presenta en tres capítulos. El primero, titulado “Los precursores” contiene inicialmente una breve explicación de las dos técnicas empleadas; el Collage manual y collage digital. Posteriormente se amplian los referentes teóricos hacia los iniciadores y representantes en la utilización del collage como técnica dentro del arte y se retoman los conceptos, opiniones e interpretaciones resultantes de las entrevistas realizadas a dos artistas que tienen influencia a nivel técnico y conceptual en el pensamiento y las ideas que se ejecutan en la obra.

En el segundo capítulo, titulado Arte en la red, se dan a conocer las posiciones que como artista tengo a partir de la vinculación directa con las redes sociales y el aporte de éstas a mi trabajo, además de su importancia en el arte contemporáneo.

El capítulo tercero, titulado “Metáforas de mujer en collage” se hace referencia a los cuatro ejes que sustentan la obra: el autoretrato, el entorno, el amor y el trayecto - memoria, visualizadas en la obra plástica final, como síntesis de éste proceso creativo.

Finalmente se presenta un capítulo de conclusiones y recomendaciones resultado de esta experiencia, que puedan aportar a la Universidad de Nariño en los procesos formativos del artista integral así como a las futuras generaciones de artistas.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1. LAS TÉCNICAS EN LA OBRA

La obra “Metáforas de mujer en collage”, abarca una serie de obras que resultaron de la mezcla técnica de diferentes métodos en los que se recurre a procedimientos que van desde las acciones manuales que implican el cortar, pegar, intervenir y escanear, hasta la intervención digital con el uso de Photoshop, para obtener un resultado final.

1.1.1. El collage como técnica manual. Se puede definir como la técnica que se ejerce con materiales, formas, colores y texturas diversas; además el collage se lo identifica como el arte de la sobreposición, para realizar una unidad significativa y a través de ésta dar a conocer una perspectiva diferente que muchas veces es imposible representar en la realidad lógica de las cosas y que están inmersas en el espacio, utilizando métodos a partir del corte con tijeras o rasgar. La materia prima se puede extraer de telas, cartón, fotografías, fragmentos de plástico, libros, periódicos o cualquier material, para ser mezclado con técnicas como el dibujo o la pintura.

El collage como elemento artesanal maneja el arte de la discontinuidad, lo cortado y lo pegado es lo primordial en la técnica.

Cuando utilizo este tipo de procedimiento plástico, me parece interesante porque se dispone de infinidad de recursos que se obtienen fácilmente a través de las tijeras o las manos para poder crear espacios, personajes y disponerlos de la manera que su creatividad desee en las composiciones. Por otra parte, la textura del papel permite que se maneje libremente cualquier procedimiento. El poder relacionarse con la textura del papel y darle forma de manera libre con las tijeras es una experiencia importante que el procedimiento posibilita.

1.1.2. Collage digital. Se encuentra una infinidad de materiales que están disponibles físicamente para hacer collage, los cuales se pueden escanear para ser utilizados e intervenirlos con herramientas y programas digitales que facilitan su manipulación y de esta manera, obtener mayor precisión en el recorte de la imagen, aumentar su brillo, contraste, tamaño y disponerlo con mejor resolución, insertar texto, planos de colores y agregar diferentes opciones a las piezas visuales, para culminar con una obra de arte de calidad.

En la obra Metáforas de una Mujer en Collage he optado por citar artistas que trabajan collage, recortes e intervención digital, ya que por medio de este método se pueden transformar las relaciones entre objetos similares, crear nuevas perspectivas, conjugar palabras, símbolos, elementos naturales, artificiales,

recrear espacios o distorsionar la escala y sugerir extraños efectos, para extender el significado de diferentes realidades, adaptadas a conceptos y percepciones a partir de la creatividad y narraciones visuales propias, que desean sugerir, más no revelar su significado, que nace a partir de vivencias y creencias.

En la creación de mis collages utilizo photoshop para la edición de las imágenes, es un programa que facilita la agrupación de elementos de manera precisa en las composiciones, posee diferentes herramientas como filtros, pinceles de diversos tamaños y formas, paletas de colores entre otras. Todas estas herramientas logran crear verdaderas obras de arte digital.

1.2. LOS PRECURSORES DEL COLLAGE

El collage es una técnica que se ha utilizado desde hace mucho tiempo en la historia, inicialmente en las antiguas generaciones como trabajos decorativos y después con la exploración e intervención de algunos artistas como: Picasso, Juan Gris y Georges Braque; el collage se convierte en uno de los movimientos más revolucionarios en el arte del siglo XX

La técnica collage se remonta al siglo XII, con la caligrafía japonesa que utilizaba los recortes de papeles de colores pegados sobre hojas, en los que generalmente representaban composiciones poéticas. Uno de los más famosos ejemplos de las representaciones de esta época es el iseshu que básicamente consistía en “composiciones de motivos florales en su gran mayoría, pájaros de colores y estrellas de papel de oro y de plata, los papeles rasgados se intervenían con tinta china y simulaban montañas, ríos y nubes”¹

En Europa se impone el recorte en pergamino hacia 1600 y posteriormente el collage se adecua a la decoración de la época en diferentes objetos como álbumes genealógicos de personas adineradas e incrustaciones en obras de arte religioso.

En el siglo XIX, en las pinturas de diferentes artistas es recurrente el empleo de elementos coloquiales en las pinturas, el artista que utiliza estos accesorios con más frecuencia es Jhon Haberle, un artista americano que recreó sus composiciones con objetos comunes como navajas, billetes y escritos, siendo un artista pseudocollage por la representación de estas obras de tendencia pop.

En el libro “La Historia del Collage, del Cubismo a la Actualidad”, se cita que en los años noventa se emplea por primera vez el collage en formatos grandes en carteles publicitarios para obras de teatro y posters como Massana Con Floro Hamlet.

¹WECHNER, H. La historia del collage, Del cubismo a la actualidad, Barcelona: Ed.Gustavo Gili, 1980

1.3. EL CUBISMO

Pierre Cabanne explica en su libro “El arte del siglo XX” que el PRIMER COLLAGE fue un resultado de la implicación de las investigaciones de Georges Braque y Picasso, fue en el cubismo donde surgió el collage por la necesidad de reestructurar el espacio pictórico².

El primer elemento que se encontró pegado como parte de un cuadro cubista, es un pedazo de tela encerada en un bodegón de Pablo Picasso, titulado “naturaleza muerta con silla de rejilla” esta obra nace a principios de 1912 y marca el inicio del empleo del collage en obras de arte.

La aparición del collage, (primeros papiers colles) convierte al cubismo analítico en cubismo sintético.

En el Cubismo Analítico el interés de los artistas era la pintura casi monocroma, se abandonó la unidad y se incorporó la fragmentación, también denominado cubismo hermético debido a que grandes volúmenes se dividían en volúmenes muy pequeños y estas pinturas tomaban la apariencia de obras casi abstractas.

En el segundo periodo del cubismo, conocido como el periodo sintético, Braque utilizó la caligrafía e intento imitar texturas de madera, fue este el iniciador de “los papier colles” los elaboró pegando directamente papeles decorados en la pintura, técnica que actualmente también se utiliza, también incorpora palabras banales en algunas de sus obras, lo cual contribuyó a que se evocaran los acentos de la vida cotidiana”³

En las composiciones abstractas, desde 1914 el papel se emplea de una manera más razonada y sistemática, el interés se concentra en las texturas, tonalidades y las gamas cromáticas son variadas.

²PUIG ELOI Precursores del collage , Autores y Descripción. Universidad de Barcelona.2010 (en línea). Disponible en: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13146/1/1precursores.pdf>

³Ibíd.

Figura 1. Cubismo Analítico

Figura 2. Cubismo Sintético

El collage se considera una de las técnicas más revolucionarias en el arte, aunque en un principio fue tomado como un ejercicio experimental, con el tiempo tuvo una de las más fuertes influencias en trabajos para grandes artistas, “en 1908, ya reposaba sobre una obra de Picasso llamada Baigneus, un pedazo de papel

pegado impreso con las palabras de Ua Louvre, aunque Braque también hacía referencia al collage en algunas de sus pinturas cubistas.”⁴

El collage ha tenido influencia directa en diferentes corrientes artísticas, en el cubismo que fue donde tuvo su punto de partida, en el futurismo, expresionismo, en el dadaísmo y surrealismo, de este último el artista que se destacó por su técnica y empleo de los elementos en el espacio es **Max Ernst**, quien en su trabajo juega con las sensaciones que provoca en el espectador, sus obras se recrean con simbolismos y elementos oníricos muy íntimos extraídos de sus sueños, pesadillas, preocupaciones, miedos e inquietudes, mostrando la subjetividad del artista en sus creaciones.

Max Ernst describía el collage como: “la explosión sistemática de la coincidencia casual o artificialmente provocada de dos o más realidades de diferentes naturaleza sobre un plano, el chispazo de la poesía que salta al producirse el acercamiento de esas realidades, La invención del collage pone al espectador ante una revelación; una mirada sobre lo ya visto, asociada a una nueva experiencia perceptual, producida por la combinación fortuita de realidades... unidas de modo imperceptible por el espectador configuran obras de sentido poético y enigmático”⁵

En la obra de Ernst el collage hace parte fundamental en su proceso creativo y su punto de partida es la atención que pone en elementos viejos, objetos marginales, consumidos por el uso y pasados de moda, para realizar composiciones plásticas con elementos heterogéneos (papel, escoyolas, trozos de madera, tuestos), títulos como industria, anatomía, paleontología, remiten al origen de los materiales utilizados en el collage.

Para la descripción de mi trabajo plástico, se ha tomado como referente la construcción de composiciones a partir de la corriente surrealista, concepto aplicado en la obra de Ernst, ya que el surrealismo propone trasladar imágenes y percepciones al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión de la conciencia, así resaltan en la obra: sueños, visiones y perspectivas diferentes de la realidad, por consiguiente:

“al igual que el dadaísmo y el surrealismo, el poder, el sinsentido, la destrucción y la sensualidad se manifiesta bajo la lógica de los sueños, Si Picasso y Georges Braque fueron los precursores del collage moderno, Max Ernst fue uno de sus representantes más agudos e innovadores”⁶

4HARRIET JANIS, Rudi Bless, Collage, Personalities, Concepts, Techniques, Philadelphia, 1962

5POLO DOWMAT, Lilia Cristina, Técnicas plásticas del arte moderno, y la posibilidad de su aplicación en el arte terapia, Universidad Complutense de Madrid, 2003 Disponible en internet, <http://eprints.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27338.pdf>

6WERNER SPIES, Max Ernst, Les collages, inventaire et contradiction, Paris, Gallimard, 1984

En el collage de Max Ernst se puede visualizar que se deconstruye el concepto de belleza y armonía como una continuidad y lógica de los elementos que componen sus trabajos, no son allegados a una estética clásica, la belleza de sus obras se reflejan en el desequilibrio, la disonancia y lo onírico que en ellas habita, sus trabajos son impactantes por que hace la recopilación de diferentes elementos componiendo la realidad única y parcial con piezas que se encuentran en el plano de manera imprevista, trazando un camino en el arte irracional, definiendo el collage como una técnica no solo plástica si no conceptual, collage no solamente definido como lo que está pegado sobre un soporte sino como diferentes categorías mentales y visuales.

Dentro de cada corriente artística se aborda lo real con diferentes connotaciones, para ser visualizadas por medio de la obra plástica, “la cubista apunta a una perspectiva diferente de la realidad, el futurista busca reproducir el ritmo trepidante de la realidad moderna, el dadaísta expresa una rebelión contra la realidad tal como pretende administrarla la sociedad, el surrealista se orienta a descubrir y explorar nuevas dimensiones de la realidad”.⁷

En este sentido, relacionando las distintas perspectivas mencionadas, las composiciones que hacen parte de la obra “Metáforas de una mujer en collage”, podrían responder a nuevas dimensiones de lo real en el sentido surrealista basado en una visión onírica, a partir de diferentes visiones de la realidad, aunque de igual manera se pueden encontrar trabajos con referentes contemporáneos o futuristas, como se menciona anteriormente para contar una realidad moderna, como parte de la obra que es histórico- autorreferencial.

Las obras se estructuran utilizando elementos de revistas o imágenes de internet para crear conexiones entre elementos visuales diferentes, que previamente no se relacionan, pero en las composiciones muestran algo simbólico y significativo, cuando estos elementos se los ubica en un nuevo orden, en un nuevo sentido visual, con una visión onírica, para organizar un collage dinámico. Es la representación de lo cotidiano, un espacio por el que nos movilizamos, lleno de caos, de pasividad, de colores, de gestos y sonidos en un contexto determinado, tal como en la obra de Ernst en cuyas composiciones y representaciones surrealistas integra el cuerpo humano con elementos externos

7WERNER SPIES, Max Ernst, Les collages, inventaire et contradiction, Paris, Gallimard, 1984

Figura 3. Max Ernst de la serie "Semana de la bondad" 1934

1.4. REFERENTES CONTEMPORANEOS.

Internet brinda muchas posibilidades para informarse y acercarse a nuevas tendencias; la web presenta variedad de escenarios para la interacción con el mundo, se pueden realizar intercambios directos con los usuarios desde diferentes puntos, la red me ha permitido interactuar con artistas externos contemporáneos, que tienen influencia en mis obra, en mi formación como artista.

La visita a diferentes portales interactivos ha sido recurrente, igual que a las exposiciones virtuales de proyectos contemporáneos relacionados con la técnica que me interesa estudiar: collage digital y herramientas que se utilizan para llevar a

cabo mi propuesta plástica. Los artistas que cito a continuación son referentes técnicos de mi propuesta:

1.4.1. Ashkan Honarvar: La belleza oculta. Artista originario de Utrecht, (Países bajos), realiza diferentes composiciones con la técnica collage, indicando el cuerpo humano en diferentes formas y facetas, compuesto de diversos elementos, recortes llenos de textura y colores en algunas series y por el contrario en sus trabajos iniciales rostros en blanco y negro llenos de divisiones y puntos conectados, recorta los rostros en su totalidad y deja que personajes anónimos sean los protagonistas de sus montajes, cambia las escenas para mostrar la esencia de diferentes realidades.

Es una obra que impacta por la utilización de recursos como recortes de paisajes, texturas, revistas antiguas, mezcladas con la mutilación de algunas partes del cuerpo que reemplaza por cosas cotidianas en busca de la belleza oculta en lugares desapercibidos en contraste con la anatomía humana, sin que necesariamente esta última sea estéticamente agradable a la vista, haciendo evidente la mixtura de una realidad, la temática principal en estas obras es el origen de la maldad en el ser humano, el artista comenta que si no existiera el ser humano la maldad tampoco estaría presente en nuestros espacios.

Para la realización de mi proceso creativo, este artista fue un referente esencial, aunque su obra sea exclusivamente con recortes manuales y nula intervención digital, me interesó estudiar y apreciar la manera en que complementa los elementos que expone en el plano, porque los acopla y relaciona como una sola unidad de forma precisa, las texturas, colores y figuras empleadas en su obra son visualmente limpias en el espacio que ocupan, las que se sitúan sobre fondos blancos hacen que el valor de las capas de recortes adquieran un peso visual determinante, algo que deseo recalcar técnicamente en mi obra, porque generalmente es de mi interés que las composiciones tengan carga visual sobre planos de color limpios, resaltó el primer plano de la obra sobre el fondo.

En la página **web de Ashkan Honarvar** se cita:

El refrán dice que la belleza viene en todas sus formas y tamaños, se produce en los lugares menos esperados no sólo revela su arte en el cuerpo humano, sino también en la presencia de deformaciones y cicatrices, Ashkan Honarvar (1980) muestra una belleza innegable, inevitable por la aceptación de los lados más oscuros de la naturaleza humana, el acto desgarrado por actos de guerra, por la industria del sexo o se utiliza como una herramienta para la búsqueda de la identidad, es el punto focal de su trabajo, el que constituye la búsqueda de una representación universal del mal latente en cada ser humano, proporcionando una oportunidad para la reflexión. su disección de

estética tiene un carácter integral macabro, que abre las imágenes a diferentes interpretaciones.⁸

Aunque la temática que maneja este artista es diferente a la de mis obras me interesa recalcar su estudio en cuanto a la técnica, la intervención exacta de las tijeras sobre el papel y su resultado final.

Figura 4. Ashkan Honarvar

⁸ASKHAN, Honarvar. (en línea).(s.f). Disponible en:

1.4.2. Mario Wagner: La mirada futurista. La Revista Juztapoz realiza una entrevista a Mario Warnerg, haciendo referencia a éste artista por las características de su obra en la que “hibrida el pasado y el futuro creando un nuevo mundo misterioso, sus collages a grande escala procedentes de revistas magazine vintage, trazan situaciones incompletas e interacciones nefastas que hablan directamente de vidas modernas y de nuestros antepasados archivados en contra de un nuevo paisaje”⁹

Wagner redefine diferentes realidades, es destacado entre los 75 artistas más importantes dentro de la técnica collage contemporánea, en su página web explica que las temáticas dentro de su obra son la preocupación por el futuro, el calentamiento global, la crisis económica y social.

En la entrevista mencionada Wagner comenta: “utilizo máscaras porque algunas veces no me gusta como lucen las expresiones de los personajes, quienes son o como lucen, tú no sabes que tan viejos son, si están tristes, como lucen sus cortes de cabello, todo lo que está cubierto te dirá mucho más, prefiero hacer algo más genérico, así que me gustaría mantener eso”¹⁰.

Para realizar sus obras se inspira en canciones de bandas como Pink Floyd, escritos, artistas pop y la noción que tiene de futuro, recreando la vida de cada uno de los personajes que recorta en diferentes escenarios, resaltando que en nuestras manos hay una infinidad de posibilidades para crear, ya que con el collage los individuos recreados en recortes pueden hacer las acciones que el artista desee, a lo que Wagner anexa “me gusta entretenerme con todos los trabajos, crear algo y entrar en ello, creando mi propio mundo, probablemente es lo que todo el mundo hace”¹¹

Añade su gusto por los posters rusos y artistas como Rodchenco y algo del estilo dadaísta, lo que combina con la pintura y el estilo digital.

De este artista Alemán me interesa retomar todo el concepto que maneja a partir de la creación de personajes sin identidad, la incidencia que éstos generan en la parte persuasiva para quienes observan su trabajo, el anonimato de las personas que intervienen en su obra, son claves porque esconden sus verdaderas identidades, y desde mi perspectiva quien le da vida a estos seres es quien ve la imagen, según sus propios criterios, cada espectador define quien es el enmascarado y que está haciendo según el contexto en el que se encuentre, según el escenario en el que se desarrolle el collage.

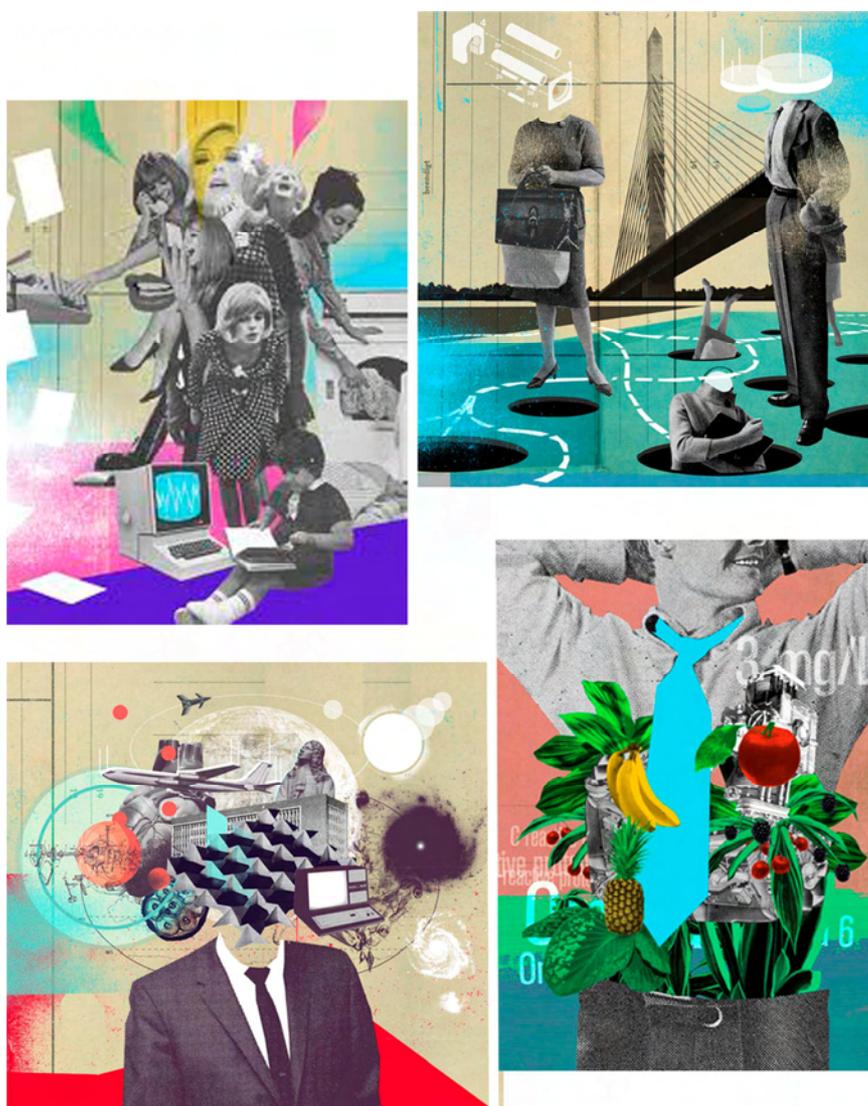
⁹Interview by Kristin Farr to Mario Wagner. En : Revista Juztapoz.(en línea). Disponible en: <http://www.mario-wagner.com/juxtapoz/mariowagner-juxtapoz.pdf>

¹⁰ Ibíd.

¹¹ Ibíd.

En el caso de mis collages el uso de máscaras o del anonimato se da desde la intencionalidad del artista, para ocultar aspectos de la realidad física y emocional que las personas pueden tener y que a veces intentan esconder para relacionarse con los otros; en el trabajo se pretende mostrar otras caras de la realidad, acudiendo al término surrealista como principal referente en el proceso creativo, el empleo de no rostros en mi obra pretende que cada espectador le dé su significado personal, ya que algunas veces se deja una incógnita y lo asocian a memorias, situaciones vividas, formas de ver la vida de una manera sencilla, poética como cuando hacen alusión en algunos comentarios que han manifestado de mis obras.

Figura 5. Mario Wagner

2. INTERACCIÓN EN LA WEB

La realización de mis trabajos se ha dado con una constante búsqueda de elementos técnicos como materiales, texturas, lectura de diferentes textos y la relación con artistas allegados con los cuales he tenido la oportunidad de interactuar directamente.

La aproximación a la obra artística de estas personas se da inicialmente a través de la interactividad en la web y posteriormente se ve la necesidad de establecer un mayor contacto con su experiencia creativa como referente en la fundamentación de la obra, a través de entrevistas cuyo contenido hace parte de los anexos del proyecto, con estas se realizó una serie de preguntas que fueron relacionadas con conceptos que aplico en mi trabajo para saber que pensaban los artistas en relación a estas temáticas y de que manera están inmersas en sus obras.

El interés de citarlos en mi trabajo y vincularlos como referentes, obedece a que en su campo creativo hacen alusión a la autoreferencialidad como parte fundamental de sus obras, sus nombres son:

2.1. ERICA GUTIERREZ

Artista caleña de 25 años quien es conocida como Herikita con K, crea diarios que generan cierto interés porque en ellos cuenta sus recorridos, pensamientos y emociones de forma directa, la relación que ha tenido con su familia, sus amigos, sus exnovios a quienes les dedica gran parte de su trabajo en los diarios que realiza, las vivencias que ha tenido y de las que hace mención desde su niñez, adolescencia y juventud. (Anexo A: Entrevista)

Siente que como mujer tiene muchas cosas para contar, y le interesa mostrar en su trabajo plástico cual es su realidad como persona en el mundo y frente a los demás, en sus escritos, recortes y dibujos se siente la honestidad de su arte en el momento en que desea contar algo que la alude y se inserta en sus pensamientos para que se visualicen plásticamente.

Me siento identificada con muchos de sus trabajos a nivel conceptual, porque narra a partir de la imagen su parte autobiográfica y su relación con el entorno, utilizando además elementos como flores, colores pasteles, recortes de revistas vintage en la estética de su trabajo, como lo hago yo en algunas de mis obras. En su página de Flickr escribe:

“Fue como que un día me entró el afán de escribirlo todo, antes de que se me olvidara, antes que lo olvidaran, recopilar mi vida en dibujos y escritos, como

una clase de diario, antes que se acabara el mundo en el 2012, como guardar mi vida en un tarrito.

Cuando empecé con los diarios no lo hice esperando que alguien lo viera, pero después eso fue lo que me empezó a parecer más fascinante, revelar mi intimidad.

No tengo unos materiales ni una técnica favorita me gusta utilizar todo, todo lo que me encuentre, fotos, papeles escritos, recibos, cualquier cosa que me ayude a contar mi historia.

Entre los diarios que he escrito se encuentran “thisway” una clase de diario constante de cosas en general, “mil noviecitos” un recuento de algunos de los novios que tuve, “sexo adolescente” historias del sexo en la adolescencia, “lista de besos” gente que bese alguna vez, “problemático y sexual”, entre otros.

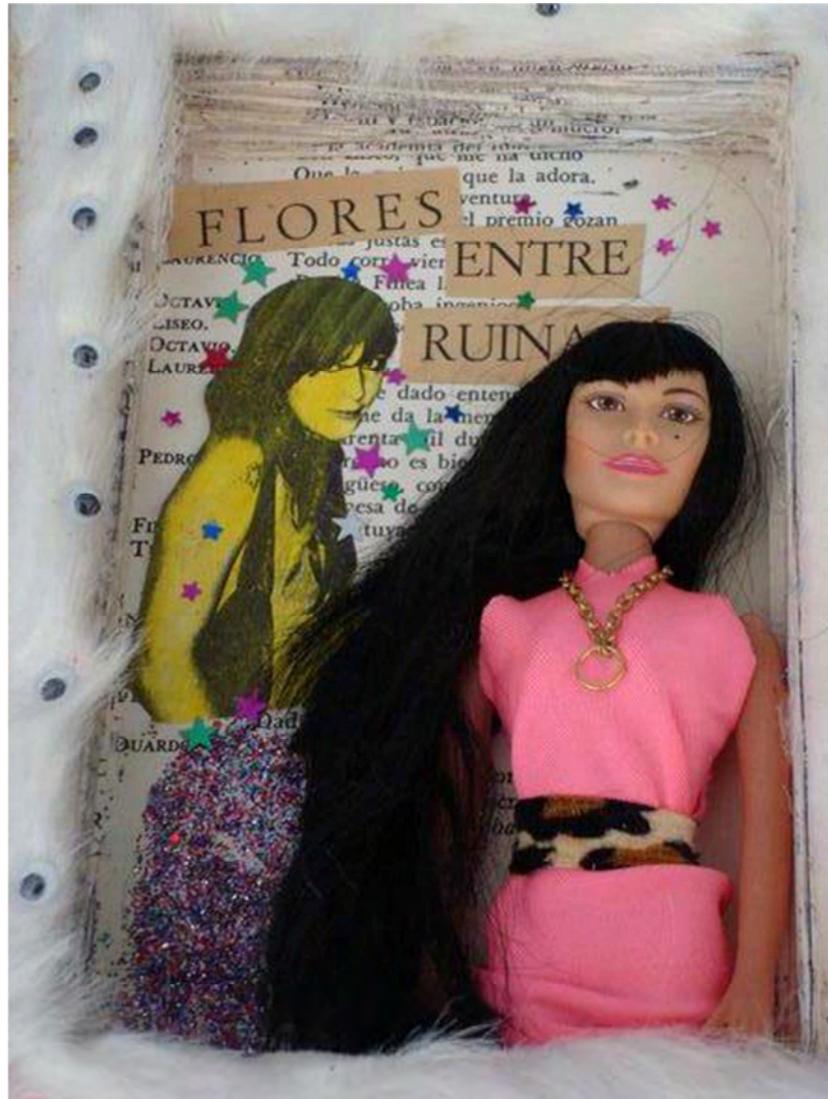
Yo encuaderno mis diarios, tiño las hojas, me encargo de construirlo desde el principio y cuando no utilizo libros que nunca leí para re escribir mi historia en ellos.

Escribo de mi porque parece ser lo que más me interesa y de lo que más se, casi nunca leo lo que escribo”¹²

Hace unos años comencé a seguir los trabajos de Erika por que me parece magnífica la manera que emplea para contar más de si misma, sus autodescripciones a través de diferentes técnicas muestran de una manera sencilla pero significativa las vivencias de una mujer, además los recursos matéricos que emplea son: interesantes, sencillos pero con muchas texturas, colores y simbologías que hacen alusión a la palabra feminidad.

¹²GUTIERREZ, Erika. (en línea).. Disponible en: <http://www.flickr.com/people/58847691@N04/>

Figura 6. Erica Gutierrez

2.2. ADRIAN MONTENEGRO:

Artista Pastuso que actualmente reside en Barcelona, utiliza en sus collages, ilustraciones y pinturas, trazos libres y espontáneos que contienen temas que remiten a conceptos como: infancia, memoria e intimidad, en su arte se reflejan emociones de forma poética y sencilla. (Anexo B: Entrevista a Adrian)

Sus composiciones cuentan historias, narran pequeños cuentos que a mi trabajo plástico han aportado en la significación que tiene la esencia de las pequeñas cosas, pude descubrir que con poco se puede decir mucho de manera poética y precisa; algunas veces no se necesita recargar las composiciones para poder

expresar alguna idea o pensamiento, una componente del trabajo de este artista es que recurre a elementos precisos con los cuales expresa sus emociones y conceptos en el plano material.

Metáforas de mujer en collage comparte elementos con este artista en cuanto a referentes temáticos y técnicos, piensa que el arte es inherente a la experiencia del que crea, a su forma de actuar e interactuar con los demás; cada artista refleja en su obra un poco de su mundo, el amor, la memoria, el espacio es algo que se ve en la obra de Adrian Montenegro, quien se atreve a explorar en diversos campos del arte, en la instalacion, la musica, el dibujo, el grabado y la pintura, siempre manteniendo una estetica limpia en el espacio bidimensional y tridimensional, todas sus obras estan compuestas de pequeños toques poeticos llenos de creatividad, colores, trazos libres y libres en el papel, cada uno de sus dibujos y composiciones muestran una cara diferente de la realidad invitando al espectador a mirarlos con atencion invitandonos siempre a una reflexion.

Figura 7. Adrian Montenegro

2.3. REDES SOCIALES

Las redes sociales e internet en general han sido fundamentales, desde que comencé a interactuar en la red social facebook, se abrió un panorama diferente con la proyección de mis obras, las cuales se conocieron alrededor del mundo, agregando contactos de diferentes partes, con múltiples visiones de arte, diseño e ilustración lo cual me ha permitido crear lazos conectores, recibir comentarios, críticas constructivas, tomar referentes y aportes para mi trabajo creativo. Esta interacción me ha permitido obtener más información, aprender más de la técnica para la construcción de mi trabajo plástico.

Teniendo en cuenta que internet hace participe al ser humano de la relación entre espacio, tiempo e interactividad con los otros es posible una extensión de pensamientos individuales sobre otras conciencias, no existe una condicionalidad, se puede saber tu criterio a partir de un “me gusta” y “ya no me gusta” dos opciones unidas en un mismo botón. Estas relaciones están implícitas en el proceso en mi creación artística. Facebook se ha convertido en una sala de exposición para cada obra que realizó.

Entonces el computador deja de ser una máquina y se transforma en un puente de navegación e interacción, dando la posibilidad de explorar otras realidades, ya no hay una limitación de individuo-máquina si no que se amplió a un número de redes que se conectan por las cuales se tiene interacción de usuarios para hablar, intercambiar ideas y temas afines a nuestros intereses.

La mayor ventaja de internet es que las distancias geográficas se desvanecen en favor de la conectividad, y de esta manera ofrece la entrada a una gran cantidad de información que esta actualizada y que repercute a nivel mundial; de esta manera, el acceso a un servidor referente al arte y que se mueve en la red, se conecta inmediatamente con otros portales que manejan intereses en común.

La inclusión de la figura de la interfaz en el arte, permite logros como: un papel activo de la máquina entremezclándose y difuminándose, los límites entre la creación humana y la artificial; la interconexión de espacios de diferente índole, diluyéndose los límites clásicos entre lo público y lo privado, lo físico y lo simulado, y por último la construcción de nuevas identidades que desdibujan los marcadores entre el cuerpo carnal y el “virtual”¹³

A diferencia del museo construido como edificio tradicional, que ocupa un espacio físico en el ambiente; la transformación de la sociedad con la intervención de la tecnología y la evolución de la misma ha conseguido que los museos virtuales, galerías, portales y espacios dedicados a la difusión de este tipo de información

13GUTIERREZ CILLERUELO, Lourdes . Génesis y Definición de un nuevo soporte artístico. Tesis Doctoral. España : Universidad del país Vasco Euskal Herreko Unibertsitatea. 2000. Disponible en: http://www.ehu.es/arteytecnologia/lcilleruelo/textos/arte_de_internet.pdf

desempeñen un papel muy importante, estos museos juegan con una interfase gráfica que puede tener la misma estructura, con diferentes espacios como salas, salidas, entradas y puntos de partida para el recorrido por una exposición, explorando diferentes posibilidades, para los millones de navegadores que pueden tener acceso a éstos en un tiempo y espacio indeterminado, a diferencia del museo tradicional, dando la posibilidad al público de conocer nuevos artistas emergentes, sin referentes físicos, abiertos, con los conceptos de tiempo y espacio constantes, sin horarios ni limitaciones, permanentemente dados a la exploración, brindando calidad de observación sin que necesariamente haya aglutamiento de obras o de personas.

Cada uno de los usuarios maneja su propio recorrido, sin ritmos preestablecidos, son espacios abiertos y gratuitos para todo tipo de artistas, algunos de estos espacios son flirck, deviantart, artelista, Openart, redes sociales como facebook las que permiten hacer contactos y tener relación directa con otros creativos, etc. Con esto el arte que estaba reservado para la “elite” quedó atrás, los buenos artistas pueden seguir proliferando y lo van a hacer con mayor facilidad, y para eso está la internet, si no te agrada algo cierras la ventana y abres otra, fuera de ámbitos institucionales.

Un diseñador, ilustrador o artista visual puede tejer hilos conectores, crear identidad, presencia y audiencia por medio de las redes sociales. Hay que construir comunidad, seguir y ser seguido, participar y aportar contenido, para esto es posible encontrar sitios en la web que dan sugerencias y pasos para crear lugares virtuales con propósitos culturales, consejos para que un espacio web no sea monótono y los artistas y demás personas relacionadas con el medio puedan darse a conocer en la era de los mas media.

El uso de este tipo de portales web se convierte en una experiencia de múltiples significados para los usuarios, estableciendo interconexión entre un número indeterminado de individuos y los conceptos como territorialidad, alteridad y corporeidad cambian totalmente su realidad y significación.

Las estrategias de comunicación han cambiado contundentemente, con formas de enunciación individual y colectiva variando sus formas de transmisión, audio-visual. Con referencia a los nuevos métodos interactivos para intercambio en el ámbito artístico, se expresa:

“Los artistas que se mueven en la red, han desarrollado y creado nuevos métodos para la producción, consumo e intercambio no sólo para hacer prácticas del net art sino para crear nuevas tendencias dentro del arte tradicional, ir mas allá, Artistas de Internet y / o cualquiera de los participantes dentro del mundo del arte net que han tomado el tiempo para escribir sus pensamientos constituyen una fuente primaria. Es interesante señalar que

dentro del mundo del arte en Internet un gran número de artistas realizan al mismo tiempo, las funciones de los curadores, críticos y profesores por igual”¹⁴

Las posibilidades que brinda la red son infinitas todo está al alcance del artista, sólo se deben manifestar las intenciones para hacer conocer la obra plástica por medio de la web, interactuar con el entorno, utilizar los portales y espacios cibernéticos de la manera adecuada para abrirse paso a una nueva forma de hacer visible los procesos creativos, para propiciar contactos efectivos, diluir fronteras geográficas, tener comunicación constante en tiempo real y estar informándose constantemente con procesos y proyectos artístico contemporáneos, participar de actos relacionados con el tema y producir contenido para internet, generar y ser partícipes de movimientos alusivos a diferentes temáticas artísticas.

2.4. LA OBRA DE VIVIAN EN LA WEB:

Por medio de la red social facebook, algunos portales han realizado publicaciones sobre mi trabajo en ilustración y en collage. En agosto de 2011 obtuve el primer contacto, con el portal Tiempos Creativos de Zaragoza en España, desde el cual una vez conocido mi trabajo en la red social, fui entrevistada. La apreciación de este portal fue la siguiente:

“...Es relativamente fácil hoy en día saber qué o quién te puede interesar en un momento dado. No hay más que explorar un poquito en la blogosfera, en Facebook, o en cualquier red social que pueda permitirte conocer no sólo lo que piensa la gente, sino sus musicales, sus sentimientos ante determinadas situaciones globales, sus ideas sobre la vida en general... La gente está colgando toda su creatividad, no sólo en forma de ilustraciones, fotografías, collages, videos, escritos extraños y súper magnéticos, etc., sino simplemente con palabras que, a destiempo o no, hacen que un buen día te topes con personas que pueden conseguir con su arte que se abran ventanitas, cientos de ellas, en tu interior. Con una sola imagen y una cita colgada en Facebook (“Al final de la partida, el rey y el peón, acaban en la misma caja...”) quedamos impresionados por esta chica que, al parecer, no sólo pinta y colorea como los ángeles, sino que inunda de alegría con una gama cromática fascinante todo lo que toca, tiene la capacidad de contar larguísimas historias con trazos simples y superposiciones efímeras, hace que la interacción con el espectador sea activa siempre, con el collage es capaz de contar lo que tú quieras que se cuente.. a eso yo le llamo creatividad.”¹⁵

14VERSCHOOREN A, Karen , Internet Art in the Traditional Institution for Contemporary Art, 2005. Disponible en: <http://cms.mit.edu/research/theses/KarenVerschooren2007.pdf>

15Tiempos creativos. 2011. (en línea). Disponible en: <http://tiemposcreativos.wordpress.com/2011/08/16/vivian-pantoja/>

Posteriormente, en este mismo año, la revista ENTRIBU de México, me brindó la posibilidad de publicar dos ilustraciones en su edición No 7 de noviembre y diciembre de 2011, realizadas a partir de la frase “Pero si te quiero”, convocatoria en la que participaron ilustradores de otros países en con la técnica de ilustración y collage.

En Barcelona la empresa publicitaria Originarte, organizó un concurso virtual para realizar postales ilustradas con temática libre, concurso en el cual participaron artistas de diferentes partes del mundo, por medio de la votación realizada por Facebook obtuve el primer y tercer lugar en un concurso de postales ilustradas.¹⁶

En Ecuador, Cuenca, la revista BG Magazine, solicitó la ilustración de un texto referente al Dadaísmo.

Mujeres Diseñadoras, página de la red social Facebook, realizó una publicidad de mis trabajos¹⁷

Blog de música, arte, fotografía y diseño The Whistles, ha facilitado la publicación de distintos trabajos que aparecen en el blog mencionado.

16Concurso Premio originarte. (en línea). Disponible en: <http://www.originarte.es/Blog/postales-premio-originarte-concurso.html> 2011

17<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151164951470189&set=a.462904140188.254134.369286145188&type=1&theater> 2012

3. OBRA PLÁSTICA: METÁFORAS DE UNA MUJER EN COLLAGE

La inquietud por la noción de feminidad nace a partir del mismo hecho de ser mujer, siempre me han llamado la atención las cosas, simbologías y elementos que hacen parte de mi identidad y mi entorno, asociados a la mujer como las flores, los colores cálidos, la estética de las cosas que rodean la palabra feminidad.

Efectuando un análisis de los trabajos que he realizado desde hace algunos años, se aplica el concepto de autorretrato expresado desde la identidad femenina.

El artista muestra en la obra su carga emocional y contextual ante los demás por medio de la plasticidad, conjugando conceptos como la corporalidad del sujeto en los entornos que frecuenta, en el contexto en el que habita y los elementos que le rodean, desarrollando modos de producción simbólica en cada obra; considero que Metáforas de mujer en collage carga con diversos componentes que abren posibilidades para que se muestren esos mundos de la identidad de una mujer expresados a partir del collage.

Estas obras se visualizan a través de la técnica mencionada anteriormente con la intervención de tabla digital, recortes y texturas escaneadas, las palabras autorretrato y auto referencialidad están plasmadas en este proceso creativo, siendo una extensión de mis pensamientos, de mi vida y de mis emociones.

El portal web infinitylab realizó un escrito y una publicación de algunas de mis obras, en el que encuentro importante destacar algunas ideas que están a fin con la intencionalidad que los collages representan:

“Que siente una mujer atrapada por el papel? Ríe? Sonríe?, llora?

Los personajes de Vivian Pantoja responden con esmero esos interrogantes, sus figuraciones simbolizan una tendencia, la feminidad, un concepto por descubrir en tiempos de “modernidad”. La curiosidad con la que marca su recorrido en los terrenos de género refresca la percepción del que aprecia su inspiración, promoviendo lucidas conexiones entre la estética de imágenes reutilizadas.

Una pincelada de intuición que sorprende por su certeza, con formas y colores como disfraz, recrea escenas que equilibran sonrisas y conservan suspensos. Caras, interpretaciones, gestos y creencias sirven como historias, vivos

recuerdos de una mañana que no termina para una mujer en proceso de auto-entendimiento”¹⁸

(InfinityLab 2011)

Una palabra empleada en la cita anterior es clave para la descripción de mi trabajo, “**auto entendimiento**”, cuando inicie este proceso plástico lo realicé por la necesidad de plasmar en el papello que vivía en ese momento para visualizarlo, para contar de alguna manera lo que sentía como un ejercicio personal y de esta manera identificarme en el espacio como hija, mujer, amiga, hermana e individuo en la sociedad.

En medio del proceso y el recorrido hasta llegar a este punto, he descubierto la importancia de realizar un trabajo reflexivo, considero que el artista se debe descubrir en primera instancia como humano y como ser que interactúa en el espacio físico, en medio de otros universos mentales que cada persona lleva según su experiencia y noción del mundo.

La metáfora se utiliza como elemento principal en las obras porque en estas creaciones se observa la forma poética de multiplicar el significado de lo “normal” de las palabras y los conceptos para describir lo sensible, ya que las ideas de muerte, felicidad, miedo, amor, las emociones y sentimientos en general, se descifran según el sentir y pensar de cada persona.

El interés por la feminidad y la mujer me ha permitido realizar diferentes lecturas en torno a poesía femenina y textos que hacen alusión al tema, a continuación describiré con mayor detalle los significados de algunas expresiones que han tomado fuerza en mis collages, a partir de la noción que tengo de cada uno de ellas, siendo la palabra autorretrato la más importante de todas estas definiciones en mi obra plástica.

3.1. AUTORRETRATO

El autorretrato no necesariamente implica un género realista expresado plásticamente, puede ser una conjugación de una serie de elementos que muestren la esencia del artista, es así como en el arte la concepción de autorretrato ha sido cambiante a través del tiempo.

En una tesis como candidato a magister en estética de la Universidad Nacional, Santiago Salamanca Vélez hace una reflexión a partir de su concepción de autorretrato para lo cual expresa:

18PANTOJA, Vivian. Recortes de felicidad. (s.f). (en línea). Disponible en: <http://www.infinitylab.net/arte/item/84-recortes-de-felicidad.html>

En la actualidad, el autorretrato está jugando una partida decisiva en el arte y en el encuentro de caminos técnicos, el cuerpo se ha convertido en el lienzo sobre el cual trabajar, creando la ambivalencia entre si lo que se obtiene como resultado es un retrato duplicativo o una simple exploración de posibilidades mediáticas, donde el soporte es el mismo cuerpo... En definitiva, el autorretrato ha tomado tanta fuerza que escoge sus parámetros, desarrolla sus posibilidades de encuentro o se esparce hacia un infinito múltiple que va más allá de una idea del parecido, el espacio al que se enfrenta es mucho más leve y por tanto, es factible que en todo momento se creen consonancias entre ausencias, aglomeraciones, distorsiones, similitudes y diferencias, Se podría decir de un modo bastante romántico, que lo importante es la esencia,

19

El concepto anterior desde mi punto de vista es muy cercano al concepto de autorretrato que se aprecia en mis obras porque se expresa de múltiples maneras en la parte plástica, el cuerpo puede ser un punto de partida para hacer referencia a muchas cosas, la visualización de uno mismo por medio de la expresión. El empleo de los collages específicamente en mi obra es para mostrar las vivencias, pensamientos y la mirada que tengo del entorno que me rodea ya que el autorretrato está inmerso en las acciones de la persona que se retrata, en sus memorias, en su procedencia, es algo que va más allá de la imitación de la realidad o el parecido físico, en la acción de auto-identificarnos como seres humano; se aporta una visión subjetiva en la creación plástica, por lo cual el collage me parece una técnica apropiada para la representación de mis obras basadas en la auto exploración desde una perspectiva femenina.

El collage, no recurre necesariamente a una linealidad ni un orden entre los elementos que en él se disponen, es una composición en la que se unen partes de distintos orígenes con multiplicidad de estilos, colores, texturas y formas, esta técnica hizo una irrupción en los estilos de representación, en arte postimpresionista se dan indicios de renunciar a toda similitud con la realidad y entonces el artista expresa su visión de la vida mediante la deliberada deformación de los objetos naturales, corrientes como el Cubismo, constructivismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo, se alejan de la estética clásica de la realidad y comienzan a experimentar con otro tipo de muestras en las obras, según la subjetividad del artista y su forma de representación hacia el mundo

Los autorretratos por parte de mujeres artistas, reflejan sus condiciones de feminidad, crítica social, postura política, el espacio en el que habitan, personas que las rodean, en general se ve la intencionalidad de mostrar su identidad como mujer, donde se descubre como sujeto y construye una autor referencialidad

19VELEZ SALAMANCA, Santiago, Tesis: Autorretratos, reflexiones sobre la autoidentidad en el arte, Universidad Nacional de Colombia, 2011. (en línea). Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/4611/1/71732898.2011.pdf>

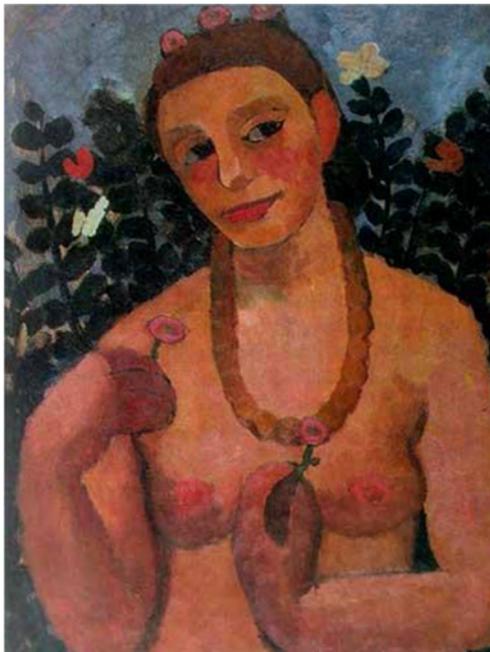
constante con los sentimientos, la vida propia y sus vivencias, para mostrarse a través de la obra de arte, se puede manejar una estética femenina en la representación o una temática feminista, dos linealidades diferentes, en mi obra hay una representación femenina con elementos que hacen alusión a la palabra mostrando la concepción de vida y de espacio.

En los collages se utilizan representaciones para identificarse con un objeto o elemento simbólico, como parte de un rasgo significativo en el que se identifican hombres y mujeres, en mis obras utilizo como recurso recurrente la rosa, o las flores en general:

“La flor, símbolo de delicadeza y sensibilidad, ha estado culturalmente asociado al género femenino, y resaltan curiosas las fórmulas adoptadas por los artistas en función de lo que querían expresar. Paula Modersohn Becker utiliza en varios autorretratos el símbolo de la flor, en ellos se observa una identificación clara, coge la flor directamente con la mano y al hacer relación con su rostro detrás, da sensación de fundirse completamente con la delicadeza o armonía de la flor.

Paula Modersohn, manejó en sus pinturas un estilo particular, la rosa, las flores, son un elemento recurrente en sus obras, que van acompañadas de retratos, siendo esta artista una mujer que se relaciona constantemente con la naturaleza, el campo, los animales y su familia, le interesa retratar mujeres, en sus pinturas siempre se refleja la intencionalidad de mostrar una estética femenina.

Figura 8. Paula Modersohn

Artistas como Judy Chicago y Miriam Shapiro, utilizaron en sus representaciones, una mezcla de símbolos como el óvalo, formas circulares en general, colores pasteles, texturas de tejidos y la delicadeza de sus expresiones se encuentran presentes en cada creación.

Miriam Shapiro expresa la reflexión de su auto identidad como mujer en pinturas y collages, los que contienen gran incidencia de la imaginación cultural sobre la palabra feminidad, en sus obras hay ventanas; material autobiográfico; animales; flores; una cierta clase de fragmentación y mezcla de estos conceptos, una afición por los espacios con tonalidades pasteles, colores nebulosos y efímeros, así sus obras se convierten en pequeños poemas visuales.

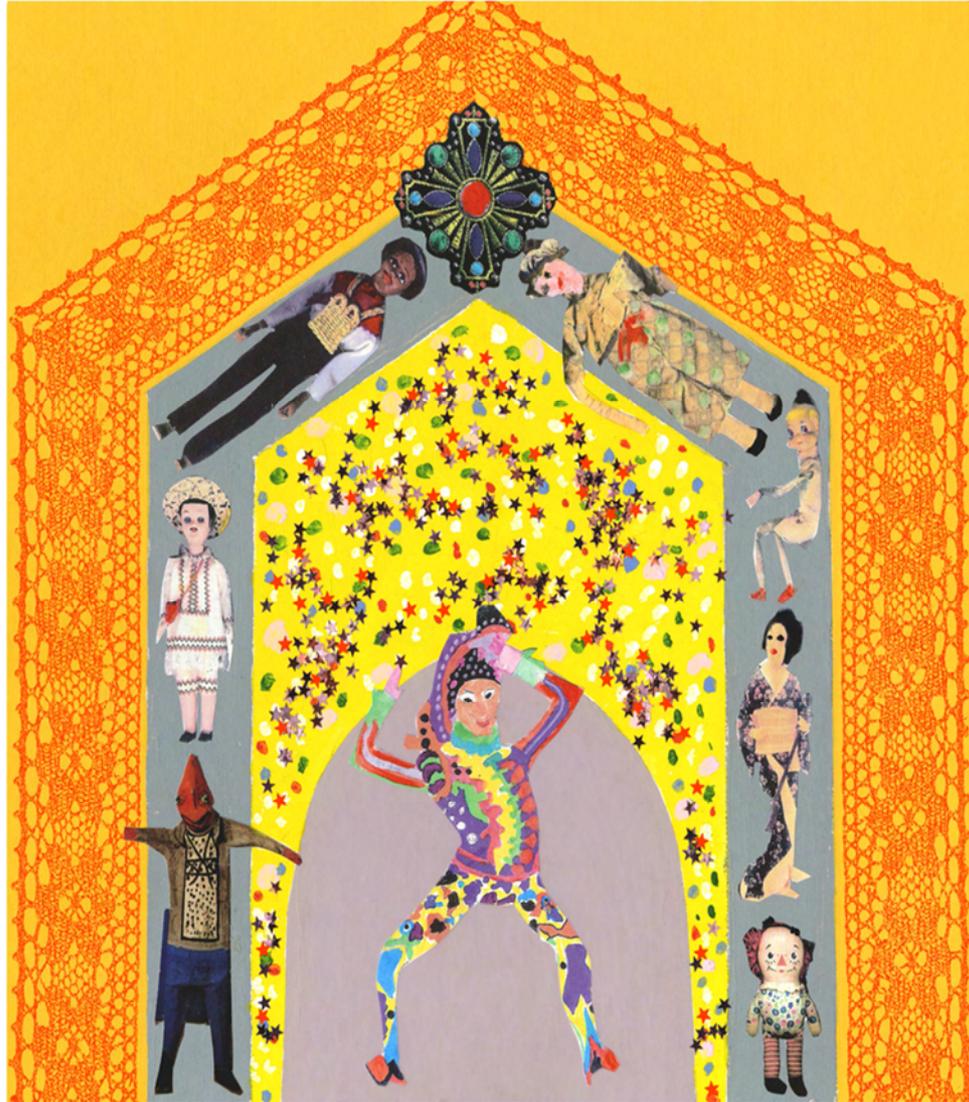
Una artista que aparece constantemente en las obras significativas dentro del autorretrato femenino en el arte es Frida Kahlo, hace alusión en sus pinturas y escritos a vivencias, pensamientos, con una intensa carga emocional, en donde se muestran claros sus valores familiares y culturales mostrando siempre una visión personal de la realidad,

Frida nunca se desprende de la realidad sensible, ni del símbolo, ni de la imagen temática y significativa. La pintura de Frida habla con metáforas, con alusiones, con una simbología poética pero de significados inteligibles. Causa su obra la sorpresa y fascinación de la belleza convulsiva del surrealismo, pero al analizarla siempre comprendemos que su mensaje no es hermético, sorprendente, alucinante, ilógico, sino la sublimación de experiencias muy concretas, generalmente vividas pero transformadas en metáforas poéticas...., la artista fija su atención en los detalles

Que delatan una vida individual (femenina y doméstica) inconfundible: ropa, rostros, flores, animales...interiores de frutas y órganos ocultos a la mirada, sentimientos. Es la de Frida una mirada integral e idealista de la realidad, puesto que ella se incluye a sí misma, en vez de excluirse²⁰

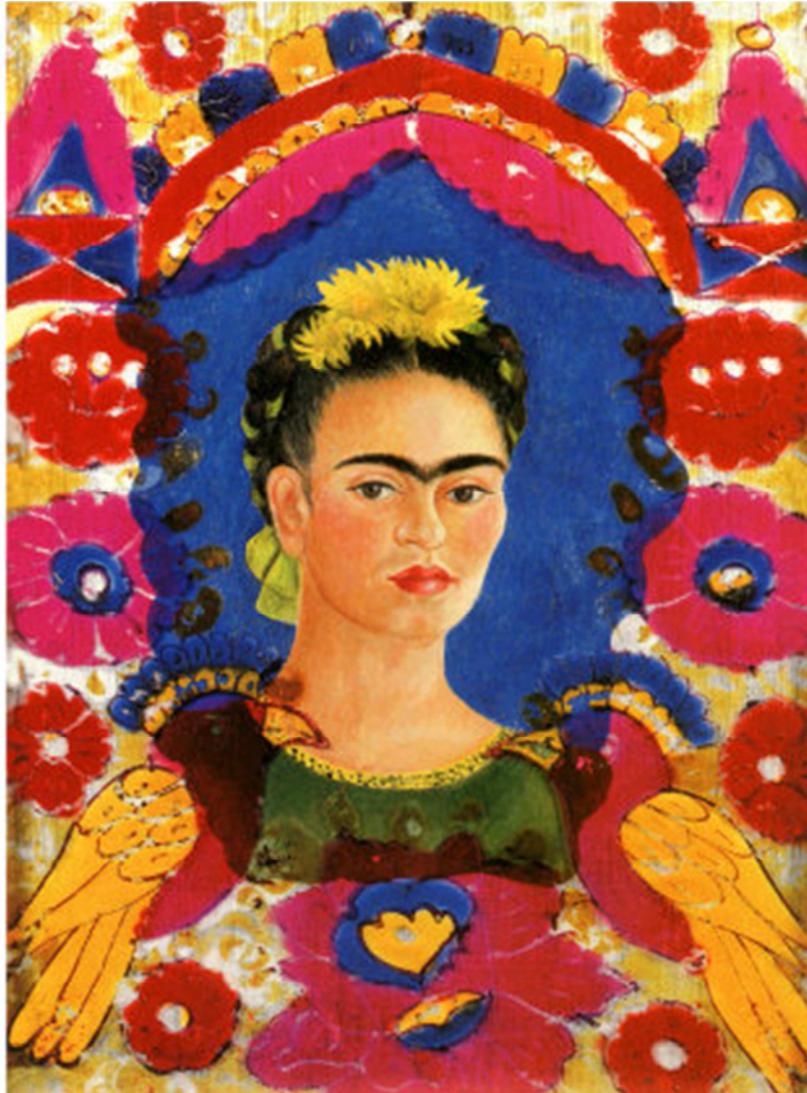
20CERRO, Sandra, El legado manuscrito de Frida Kahlo “viva la vida” Disponible en http://www.irenezoalameda.com/escritura/pdf/articulo_arteyparte.pdf

Figura 9. Miriam Schapiro

En el arte de Frida Khalo se observa su realidad e imaginario y aunque hay presencia de surrealismo y sus representaciones son oníricas y poéticas, cuenta una historia real, entonces el autorretrato no sólo se da como celebración de la propia imagen, sino como un medio para expresar la subjetividad espiritual, sentimientos, deseos, frustraciones y la relación con una sociedad y su historia.

Figura 10. Frida Khalo

El autorretrato en la mujer se centra para la mayoría de artistas femeninas en enfatizarse como un ser y valorar los aspectos intrínsecos que de ellas devienen, aspectos diferentes a los físicos. De esta manera, las con notaciones autobiográficas son consideradas como “estrategias importantes para confrontarse con la propia imagen, posibilitando una mirada que rompa con los límites, este tipo de representaciones en el arte dan la posibilidad a los artistas de mostrarse, de narrar su propia historia, contraponiendo su experiencia, deseos y miedos por lo cual las formas de representación a partir de la identidad son utilizadas para sustituir miradas ya existentes como la masculina, por una que hable desde los ojos de las mujeres y sobre las mujeres”.

En la interacción con otras mujeres a partir de la realización de mi trabajo, pienso que es importante hacer referencia al estilo autobiográfico, este “es utilizado por ilustradoras, diseñadoras y artistas contemporáneas en su quehacer guiadas por ese afán de liberación o de ejercicio terapéutico, a partir de las cosas banales, las de la vida cotidiana, experiencias que se manifiestan un día como extraordinarias, y otras veces sin que se entienda el por qué, dan sobresaltos sobre nuestras conciencias y evocan recuerdos.”²¹

El pasado se esconde tras los objetos cotidianos y las experiencias, convivimos con cosas que parecieran no tener importancia pero habitan en nuestras casas, en nuestros espacios y en un momento determinado se presentan como lo que son, algo nuestro y algo inaprensible; íntimo, estamos en constante interacción con las cosas que cuentan historias y nos sobresaltan en su esencia cercana, considero que mis obras se acerca a un poema visual por su carga y los elementos que en las composiciones se aprecian son a partir de un recorrido personal, íntimo, emocional que se expone en el papel:

Hay cosas que pueden generar cierta fuerza emocional como las viejas cartas, fotografías, billetes de viaje, factura de un restaurante, Además la idea de que el arte es una visión ensoñada, una leyenda de la realidad, les anima deliberaciones sobre sí mismas que se expresan en los límites de la racionalidad; es una entrega total y absoluta de la vida, sin intentar comprenderla. Las representaciones de estilo autobiográfico, las que hacen referencia a la experiencia personal y a la intimidad, desde una visión extrañada, están impregnadas de romanticismo...”²²

En cuanto a la estética plástica que se genera a partir de estas concepciones me interesa rescatar la materialidad de la obra con todos estos elementos que hablan acerca de la mujer, pero considero que delicadeza no debe ser sinónimo de debilidad, la mujer debe tener una libertad de pensamiento y de expresión, no se debe perder la conciencia de feminidad, sino que debe conocer lo que pretende hacer y que quiere reflejar en sus obras.

Buscar su verdad, las ideas que se tiene de lo masculino y lo femenino se pueden utilizar como herramientas de trabajo, en mi caso considero que soy una artista que me intereso por los problemas de género pero no me afilio a ningún movimiento ni tendencia feminista, desde mi perspectiva intento proyectar que puede ver una mujer y como siente su entorno.

Jóvenes, adultos, niños, y en un mayor número mujeres se han sentido aludidos por mis obras, porque la interpretan como una narración poética de la cotidianidad. Las obras están construidas a partir de: texturas decorativas, con tendencia

21ESCOHOTADO GIL, Sandra. Autorretrato, arte y mujer, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes. 2005. (en línea). Disponible en: <http://eprints.ucm.es/tesis/bba/ucm-t26363.pdf>

22Ibíd.

vintage, el cuerpo de la mujer solo o en complemento con el del hombre, objetos como lápiz labial, espejos, intervención de la naturaleza, flores, animales y colores cálidos, entre otros.

La obra en sí un espacio neutro, el artista, ya sea hombre o mujer, se refleja en su obra, así el feminismo de una mujer se puede centrar en el interés que siente por lo que hacen las mujeres, por sus experiencias y su modo diferente de ver el mundo, sin que se tenga que dejar de lado al hombre y su aporte como un individuo que está en constante relación con la mujer:

” Ahora en la contemporaneidad es cuando se empiezan a ver autorretratos masculinos utilizando los símbolos femeninos de forma positiva, para resaltar en el autor aspectos intuitivos y misteriosos, se da esta hibridación de los géneros en un contexto aparentemente integrador de la mujer”²³

Teniendo en cuenta que esta concepción de géneros se da en un contexto postmoderno el cual presenta el sujeto masculino como modelo único o predominante de identidad, entonces obras de arte femeninas se enaltecen como alternativas y eso es lo que busco con la difusión de mi trabajo conservando lo femenino tradicional en cuanto a estética, e incrustando elementos contemporáneos de la concepción de mujer, dejando de lado el sexo y mostrando mis percepciones como individuo.

Bajo la concepción romántica del arte como expresión libre de cualquier sujeto, el autorretrato aportaría, independientemente de la opción psicológica que se manifieste, una expresión subjetiva de la personalidad. En este sentido cualquiera de los autorretratos son muestras de la subjetividad individual de cada autora, se asimilan a una comprensión del arte como algo fuera de los parámetros estrictamente racionales, son obras rupturistas con los estereotipos, es algo que dentro de la construcción de imágenes, en este caso las representaciones de lo femenino, debemos captar, no para que se convierta en norma alguna de las opciones, sino para comprender mejor los significados en los que se construye el sujeto femenino²⁴

A partir de la noción que se tiene de autorretrato se visualizan las obras siguientes obras creadas a partir de trabajo autobiográfico

23ibíd.

24ibíd.

Figura 11. Vivian Pantoja serie autoretrato

Figura 12. Vivian Pantoja serie autoretrato

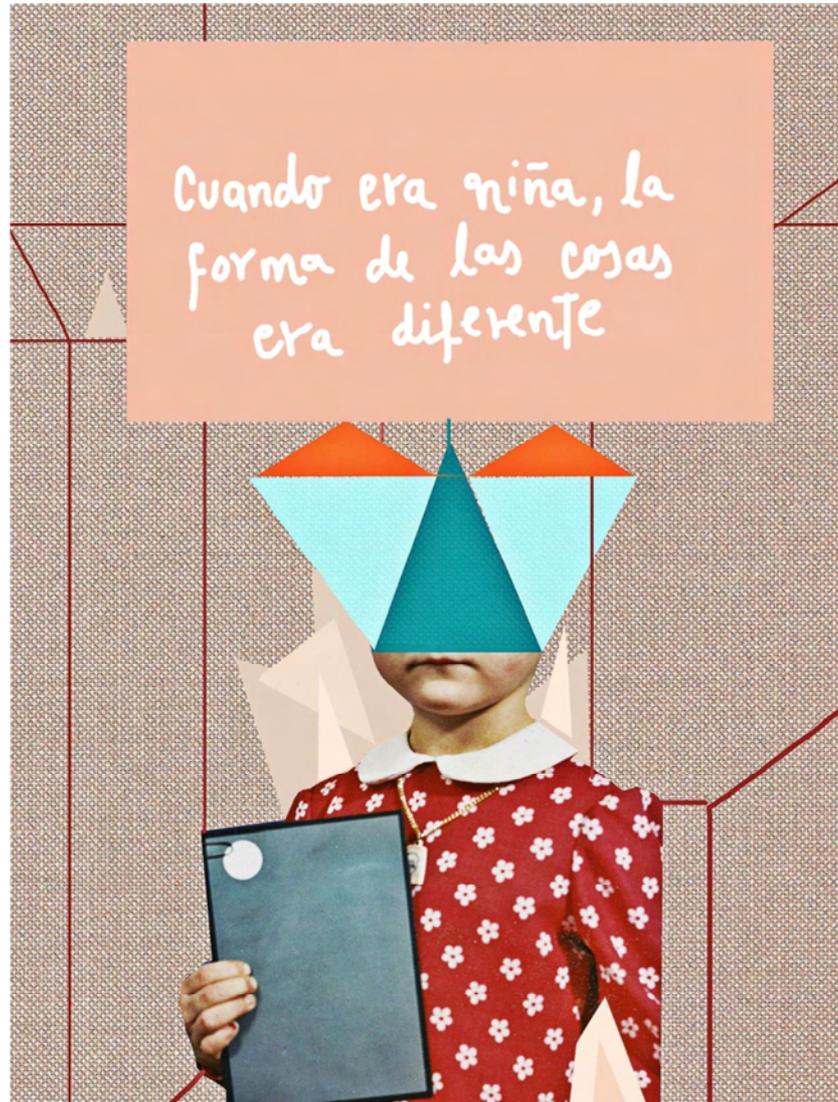

Figura 13. Vivian Pantoja serie autoretrato

Figura 14. Vivian Pantoja serie autoretrato

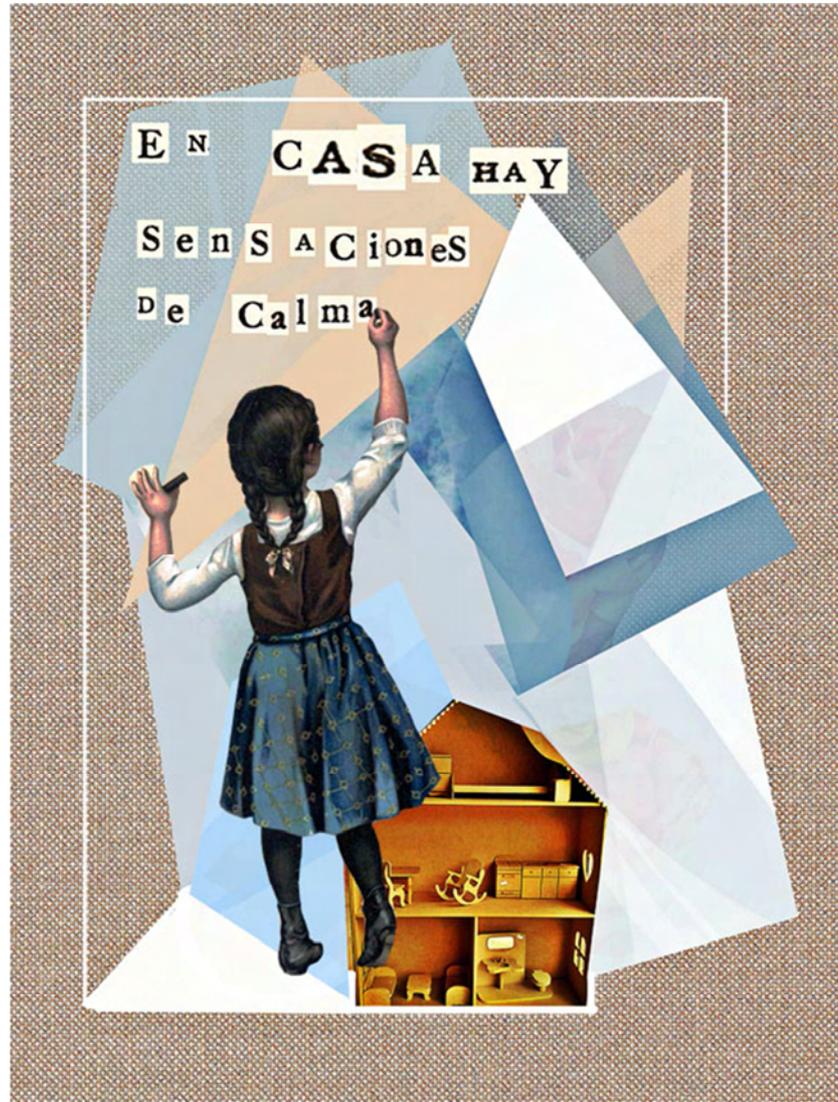

Figura 15. Vivian Pantoja serie autoretrato

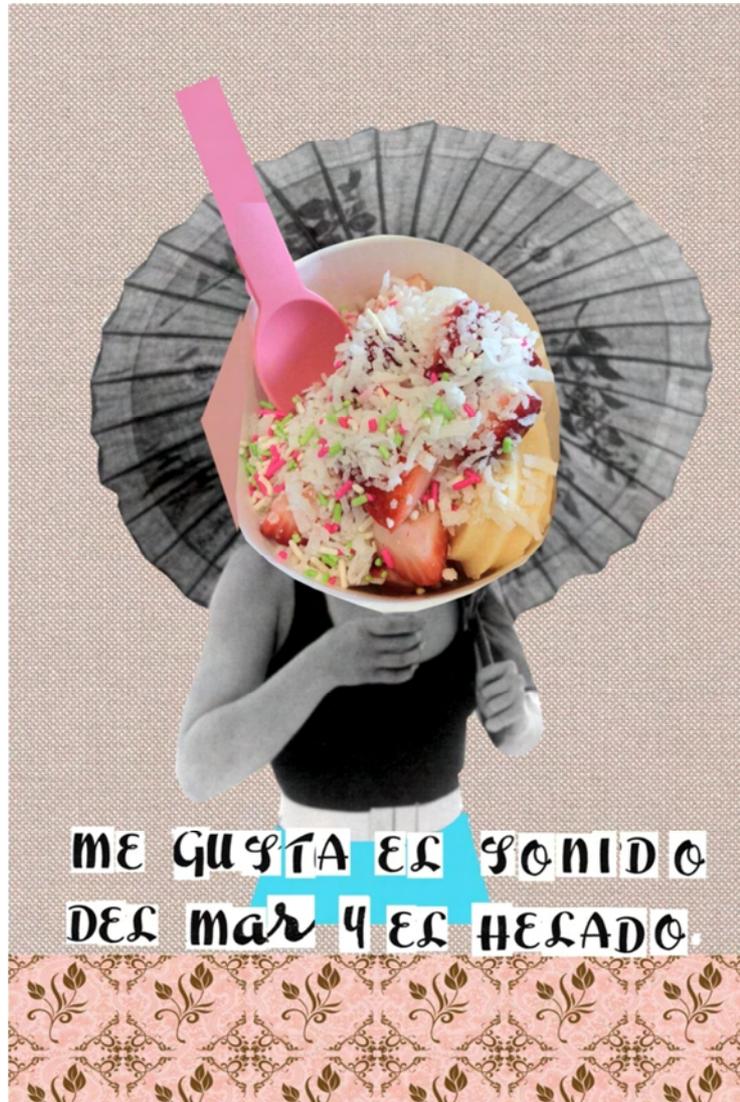

Figura 16. Vivian Pantoja serie autoretrato

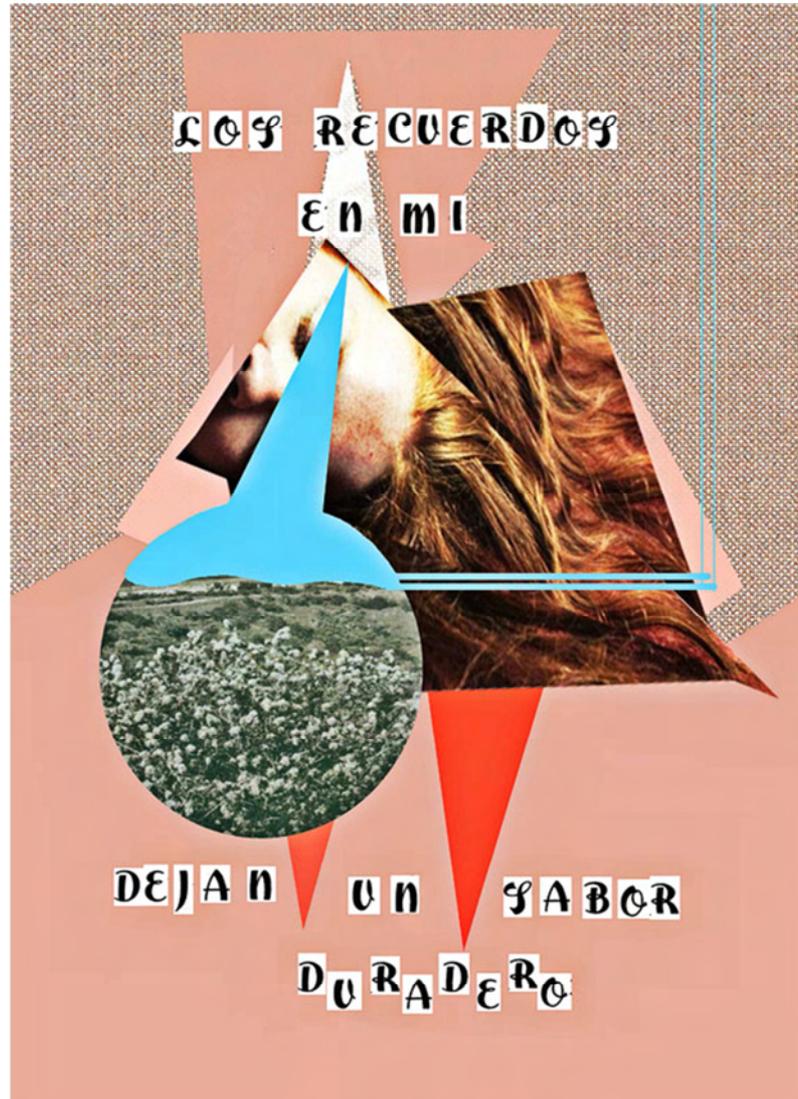
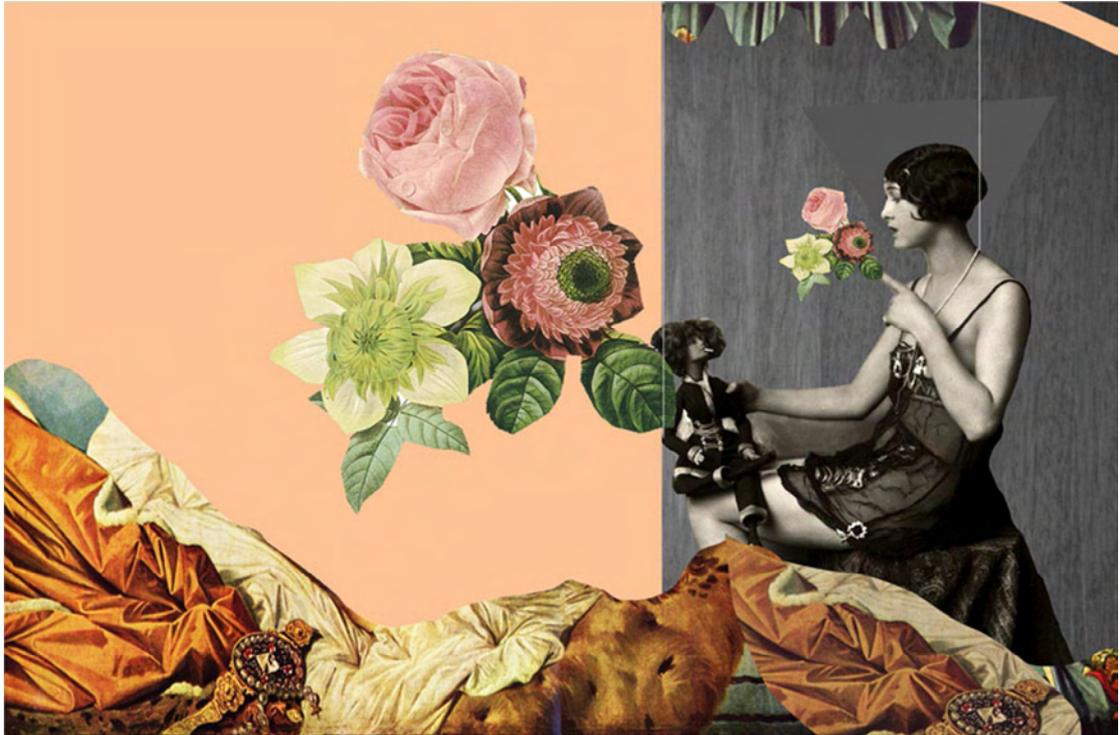

Figura 17. Vivian Pantoja serie autoretrato

3.2. ENTORNO

Los seres humanos recorren espacios, perciben olores, sienten sabores, miran gestos, tienen amores que se anidan en la memoria. "Compartimos nuestros espacios cotidianos con cosas. Objetos y acumulaciones de objetos que tendemos a categorizar según la cercanía con nosotros: aquí el recuerdo familiar; allá la ropa que nos ponemos; más allá, los objetos utilitarios como cepillos, cremas y vestidos; lejos, aquellos objetos que guardan más relación con el espacio en el que habitamos que con nosotros mismos: escobas, cuadro." (María Teresa Hincapié)

No sólo se puede interpretar como el lugar o espacio físico en el que se desplaza el ser humano, también se comprende como los seres vivos, objetos o elementos naturales, agua, cielo, aire, tierra y las relaciones que se desarrollan entre ellos, como influyen en la vida de cada individuo.

El artista puede ser objeto de su entorno y en su obra expresar como lo dimensiona y lo siente, considero que llevamos gran parte de lo que rodea en nuestra memoria, porque a veces realizamos cuestionamientos de lo que nos contextualiza, lo que observamos y percibimos, considero que una obra va más allá de una composición, puede ser la descripción de un lugar con cierta carga

emocional, las representaciones reflejan las ideas de un mundo interno y externo, que se conjugan con la visión de los espectadores, para componer una percepción más grande, en el papel, en las creaciones, el artista pone sus conocimientos, su cotidianidad el arte es un reflejo del tiempo, el espacio y la creencia de su autor, el entorno que lo rodea, el entorno, el espacio y los artistas son una sola pieza, las creaciones no pueden ser el final de un proceso ni la conclusión, porque siempre va a seguir un camino abierto para crear de acuerdo a lo que se vive, se siente y se piensa. La estructura de mi obra es el entorno, en él se generan mis proyecciones y pensamientos, tal como lo expresa el siguiente escrito de mi autoría:

“En el espacio”

De mi pequeño espacio, saco cosas, las guardo,
Salen, entran, cambian de color y de sentido,
en mi pequeño espacio se transforman los rostros,
las voces que me hablan y los ojos que me miran,
se despiertan aves y vuelan a mí alrededor,
entonces contemplo de lejos y de cerca todo lo que amo,
Todo lo que me hace ser, estar y existir,
quiero a mi perro, mi ropa y mis flores,
escucho cada paso de las personas que me rodean
y en ellos encuentro sonidos familiares, aromas dulces, color de cielo,
mi entorno se refleja en mí y yo me reflejo en mi entorno,
porque lo siento y soy consciente de que en él habito,
en él como, amó, canto, río, lloró, sueño y hago realidad mis sueños,
miro las estrellas y me dan calma al sentir su presencia, a mi alrededor, miro
el sol y siento como su calor invade cada espacio de mi cuerpo, contemplo el
mar y sus ondas pasan a través de mis ojos dejando el sabor a sal en mis
labios y la intensidad de sus colores en mis sentidos.

Vivian Pantoja

Mi interrelación con diversos tiempos y espacios, seres y recorridos han permitido plasmarlos en las siguientes obras:

Figura 18. Vivian Pantoja serie entorno

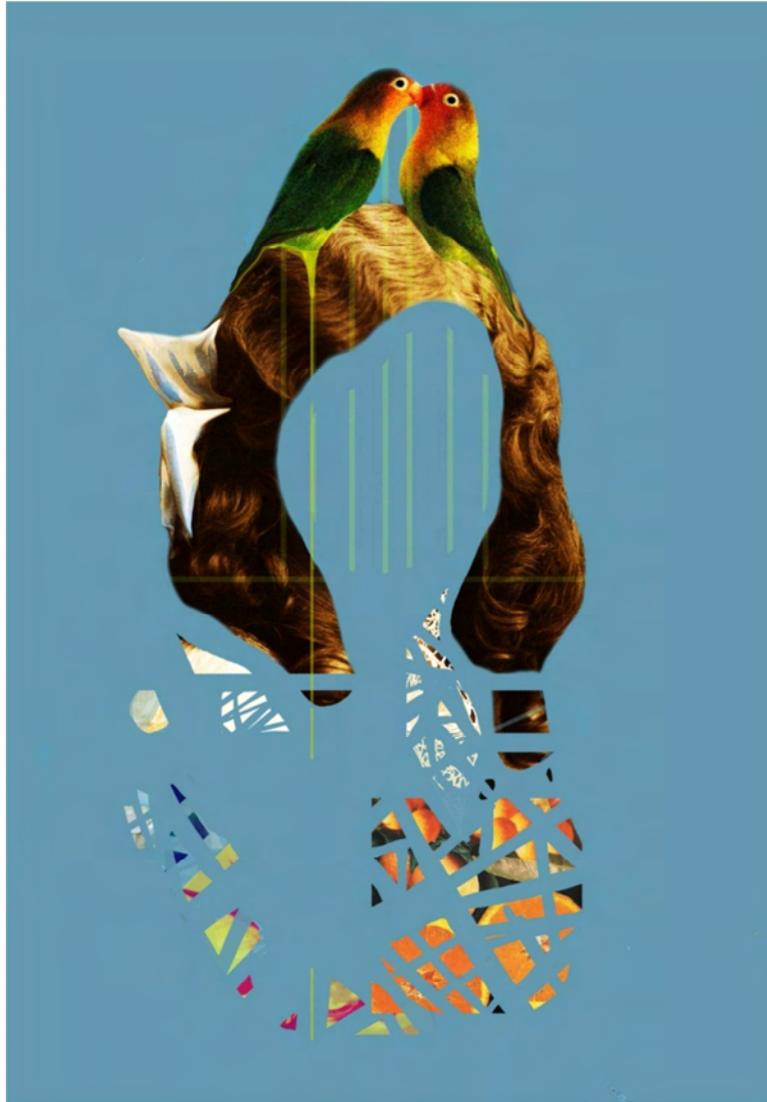

Figura 19. Vivian Pantoja serie entorno

Figura 20. Vivian Pantoja serie entorno

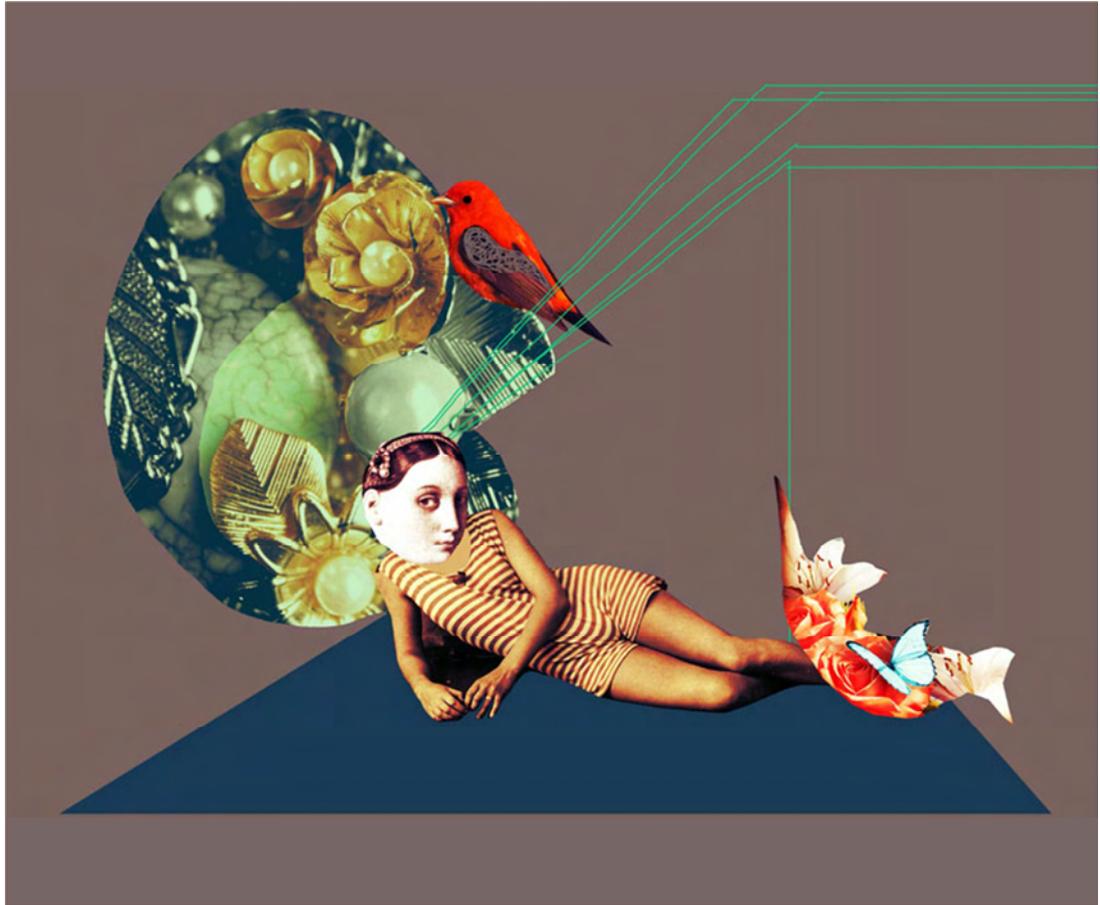

Figura 21. Vivian Pantoja serie entorno

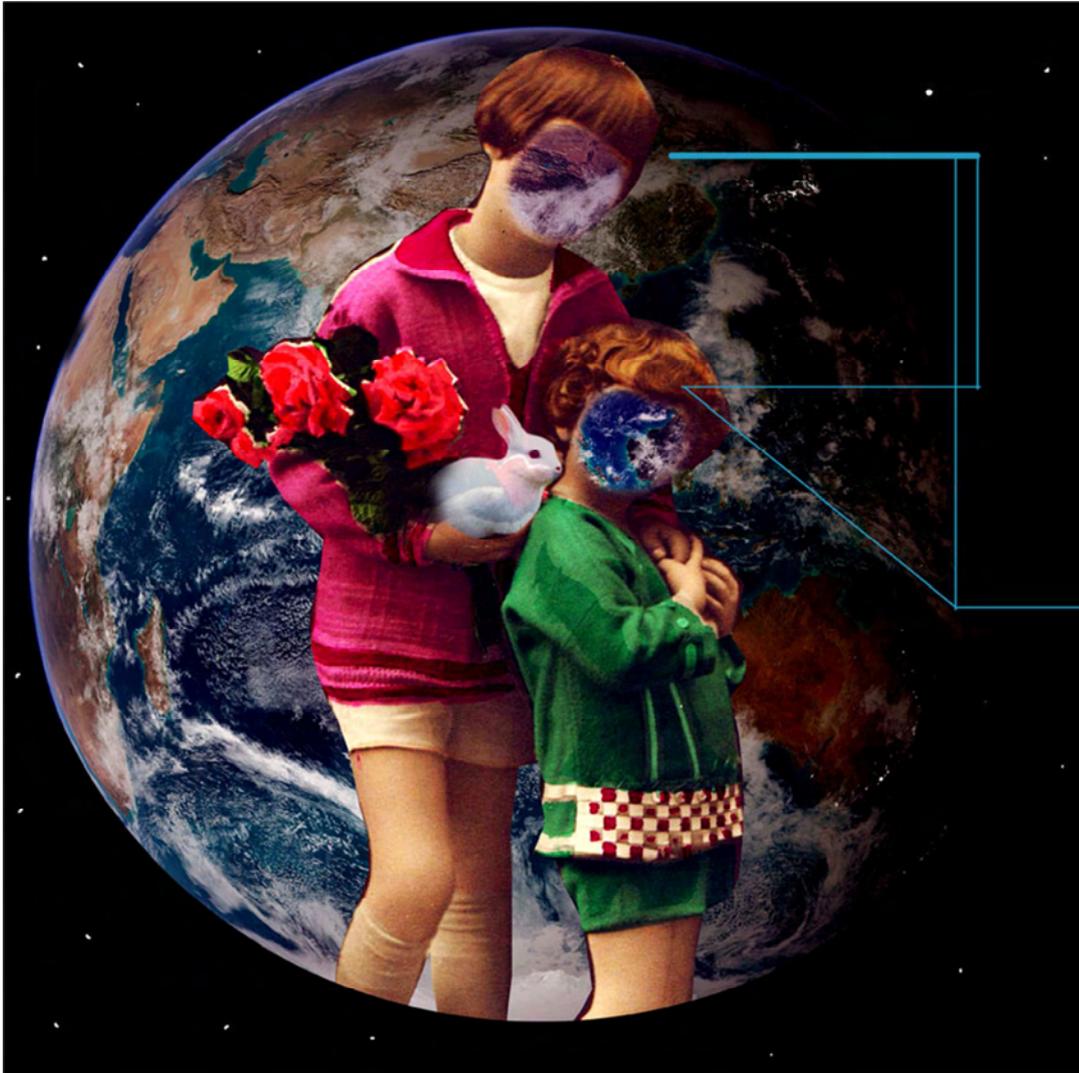

Figura 22. Vivian Pantoja serie entorno

Figura 23. Vivian Pantoja serie entorno

3.3. AMOR:

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad, conexión y relación entre seres, definido de diversas formas según distintas ideologías y puntos de vista; actúa como un factor importante de las relaciones interpersonales; la diversidad de usos y significados lo hace complicado de definir de un modo consistente, aunque básicamente, el amor es interpretado, según las vivencias y experiencias propias de cada ser humano.

Se habla de sincretismo amoroso, este término hace parte de mi obra plástica, ya que reúne elementos del amor "tradicional", idealizado y "romántico" que se encuentra en posters, revistas, películas viejas y además se conjugan con elementos pop y contemporáneos, con algunos criterios de amor como lo viven y lo piensan las nuevas generaciones, que están más asociados con relaciones pasajeras, menos trascendentales, distintas orientaciones sexuales.

En la contemporaneidad cada persona muestra sus diversas ideologías y hay sucesos amorosos que no tienen trascendencia, la diversidad de identidades sexuales se camufla en la sociedad en temas como la homosexualidad, hay una

clase de anonimato, todo es transitorio, las máscaras en algunos collages marcan esta relación.

El sincretismo amoroso abarca con la subjetividad amorosa de mujeres tradicionales y de mujeres modernas está poblado de mitos, creencias, fantasías, idealizaciones, a través de las cuales experimentan las relaciones y las vivencias amorosas. Se trata de construcciones antagónicas que caracterizan a la inmensa mayoría de las mujeres contemporáneas quienes reúnen características de ambas condiciones de género tradicionales y modernas. Por ello son mujeres sincréticas a pesar de su formación moderna están imbuidas en ideologías tradicionales y románticas de ruptura e innovación progresista o transgresora"...Hay tendencias importantes de contemporáneas que se rebelan o se oponen a esquemas del amor para toda la vida. Algunas, cada vez en mayor número, aman a mujeres, otras han dejado de esperar al hombre o la mujer de sus sueños, muchas cuentan con varios amores en su biografía amorosa..."²⁵

El amor ha sido un tema de inspiración para la creación de muchas obras de arte, en mi obra particularmente considero que el amor está presente en cada representación, porque el amor no sólo se lo debe delimitar a la relación de pareja, hombre - mujer si no a la conexión que se tiene con las personas de cualquier manera, sean relaciones del mismo sexo, la relación maternal, paternal, de una amistad, del amor por una mascota, por un objeto, el amor se entrelaza en muchos sentidos, si hay una conexión está presente la palabra amor, amor por los otros, lazos invisibles pero latentes se reflejan en las siguientes composiciones estructuradas en un Universo de papel de colores de formas, rostros anónimos y parejas.

25DE LOS RIOS LAGARDE MARCELA. Amor y Sexualidad m una mirada feminista, Universidad MENDEZ PELAYO, 2008. Fecha de actualización 22 de julio de 2012. (en línea). Disponible en: <http://ebookbrowse.com/f52-amor-y-sexualidad-lagarde-idc37747-pdf-d369885577>

Figura 24. Vivian Pantoja serie amor

Figura 25. Vivian Pantoja serie amor

Figura 26. Vivian Pantoja serie amor

Figura 27. Vivian Pantoja serie amor

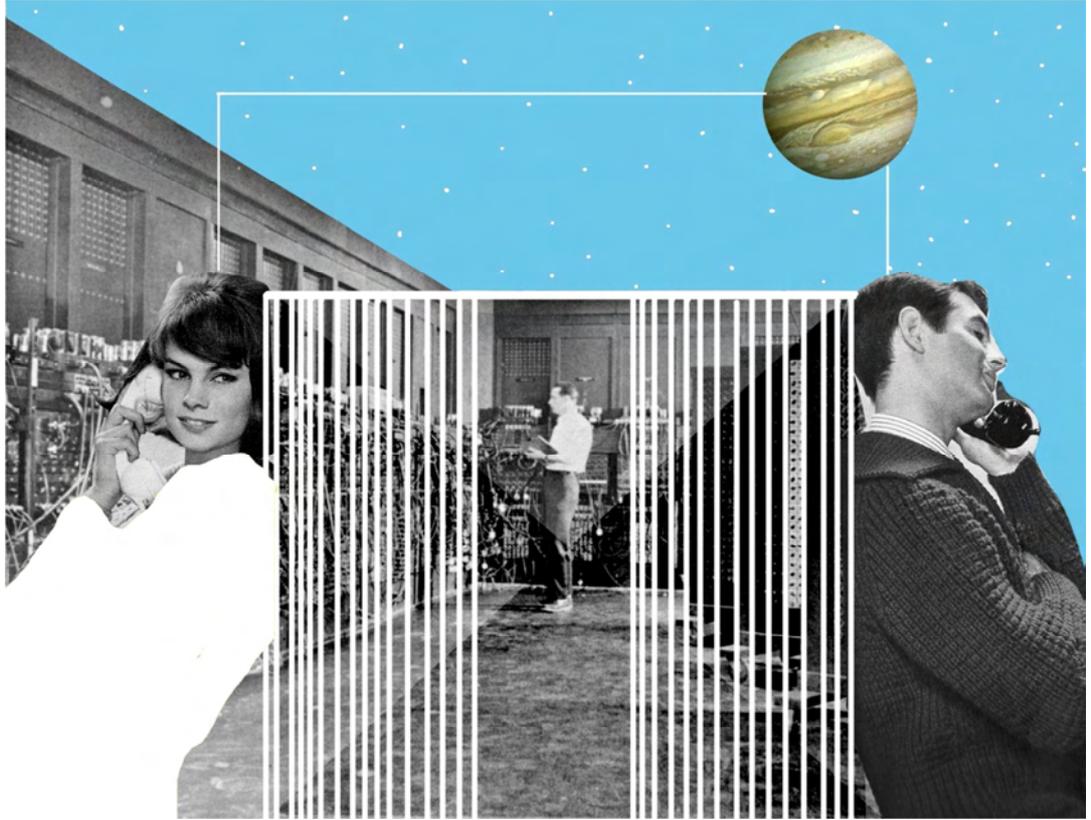

Figura 28. Vivian Pantoja serie amor

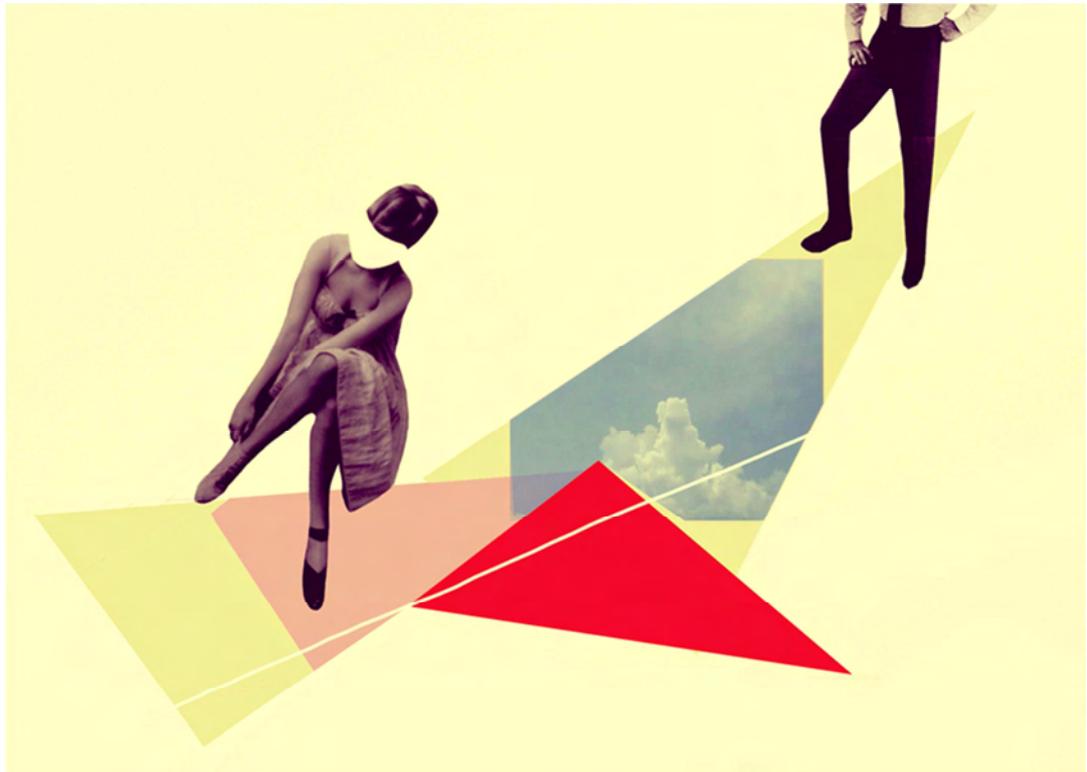

Figura 29. Vivian Pantoja serie amor

Figura 30. Vivian Pantoja serie amor

Vivian Pantoja serie amor

4. CONCLUSIONES

El trabajo de investigación y creación, Metáforas de mujer en collage permitió la exploración de temáticas y técnicas, recursos con los cuales se dio la creación de diferentes obras.

- La red social Facebook es un medio difusor importante para los artistas emergentes que tiene diferentes funciones para conseguir dicho objetivo.
- Los diferentes usuarios web contribuyeron a la construcción del trabajo conceptual y técnico de la obra
- El collage está en constante evolución dentro del arte contemporáneo, acompañado del diseño y la ilustración, lo cual permite infinidad de posibilidades en el plano creativo
- Es importante que los estudiantes de artes busquen espacios alternos que permitan la interrelación y retroalimentación para que tengan una mayor proyección a nivel profesional y laboral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CABNNE PIERRE, El arte del siglo veinte, Barcelona, Polígrafa, 1983.

HARRIET JANIS, Rudi Bless, Collage, Personalities, Concepts, Techniques, Philadelphia, 1962

VÉLEZ SALAMANCA, Santiago, Tesis para título en Magister en estética, autorretratos, reflexiones sobre la autoidentidad en el arte.

WECHNER, H. La historia del collage, Del cubismo a la actualidad, Barcelona: Ed.Gustavo Gili, 1980

WERNER SPIES, Max Ernst, Les collages, inventaire et contradiction, Paris, Gallimard, 1984

REFERENCIAS ELECTRONICAS

Concurso Premio originarte. (en línea). Disponible en: <http://www.originarte.es/Blog/postales-premio-originarte-concurso.html> 2011

DE LOS RIOS LAGARDE MARCELA. Amor y Sexualidad m una mirada feminista, Universidad MENDEZ PELAYO, 2008. Fecha de actualización 22 de julio de 2012. (en línea). Disponible en: <http://ebookbrowse.com/f52-amor-y-sexualidad-lagarde-idc37747-pdf-d369885577>

ESCOHOTADO GIL, Sandra. Autorretrato, arte y mujer, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes. 2005. (en línea). Disponible en: <http://eprints.ucm.es/tesis/bba/ucm-t26363.pdf>

GUTIERREZ CILLERUELO, Lourdes. Génesis y Definición de un nuevo soporte artístico. Tesis Doctoral. España: Universidad del país Vasco Euskal Herreko Unibertsitatea. 2000. Disponible en: http://www.ehu.es/arteytecnologia/lcilleruelo/textos/arte_de_internet.pdf

GUTIERREZ, Erika. (en línea). Disponible en: <http://www.flickr.com/people/58847691@N04/>

HARRIET JANIS, Rudi Bless, Collage, Personalities, Concepts, Techniques, Philadelphia, 1962

Interview by Kristin Farr to Mario Wagner. En: Revista Juxtapoz.(en línea). Disponible en: <http://www.mario-wagner.com/juxtapoz/mariowagner-juxtapoz.pdf>

PANTOJA, Vivian. Recortes de felicidad. (s.f). (en línea). Disponible en: <http://www.infinitylab.net/arte/item/84-recortes-de-felicidad.html>

POLO DOWMAT, Lilia Cristina, Técnicas plásticas del arte moderno, y la posibilidad de su aplicación en el arte terapia, Universidad Complutense de Madrid, 2003 Disponible en internet, <http://eprints.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27338.pdf>

PUIG ELOI Precursores del collage, Autores y Descripción. Universidad de Barcelona.2010 (en línea). Disponible en: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13146/1/1precursores.pdf>

Tiempos creativos. 2011. (en línea). Disponible en: <http://tiemposcreativos.wordpress.com/2011/08/16/vivian-pantoja/>

VELEZ SALAMANCA, Santiago, Tesis: Autorretratos, reflexiones sobre la autoidentidad en el arte, Universidad Nacional de Colombia, 2011. (en línea). Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/4611/1/71732898.2011.pdf>

VERSCHOOREN A, Karen, Internet Art in the Traditional Institution for Contemporary Art, 2005. Disponible en: <http://cms.mit.edu/research/theses/KarenVerschooren2007.pdf>

WECHNER, H. La historia del collage, Del cubismo a la actualidad, Barcelona: Ed.Gustavo Gili, 1980

WERNER SPIES, Max Ernst, Les collages, inventaire et contradiction, Paris, Gallimard, 1984

ENLACES WEB DE VIVIAN PANTOJA ORTEGA

PORTAFOLIO EN BEHANCE

<http://www.behance.net/vivianpantoja>

FAN PAGE, FACEBOOK

<http://www.facebook.com/pages/Vivian-Pantoja/231805140192628?ref=hl>

PINTEREST

<http://pinterest.com/vivianpantoja/>

ANEXOS

ANEXO A.

ENTREVISTAS:

ENTREVISTAS ADRIAN MONTENEGRO Y ERICA GUTIERREZ

1. Hace cuánto tiempo te dedicas a dibujar, pintar, escribir e ilustrar?

ERICA

Toda mi vida he pintado y dibujado, cuando era pequeña una tía hacia concursos del mejor dibujo de la casa de mi bisabuela que quedaba en el campo, y creo que no me lo gane, mi mamá también dibujaba y creo que tampoco le gustaban mucho mis dibujos, creo que la desaprobación de otros creo seguridad en mí, pienso que ahora me gusta lo que hago porque sé que viene de adentro, que es muy autobiográfico y es lo que soy, aprendí a quererlo, aunque no siempre me convencí mucho de esto, ahora me gusta más lo que hago, escribo hace rato, antes escribía cuentos y creo que era buena, aunque nunca se lo mostré a nadie y todo acabo cuando mi hermano vendió su computador, ya no hay rastro de eso, ahora hablo de mí, parece ser de lo único que sé y de lo único que escribo.

ADRIAN

De un tiempo para acá, no mucho. Mi proceso ha sido lento y muy inestable. Es como si cada día cambiara de idea y esa fuera justamente la idea.

2. Como defines el estilo de tus obras? Que materiales utilizas, cuál es tu especialidad en las artes visuales?

ERICA

Básicamente utilizo todo, no me quedo con nada, esto lo digo en cuanto a materiales e historias, es un trabajo autobiográfico, creo que soy especialista en dramatizar y sobreactuar mi realidad siempre la vuelvo desbordante, tengo la habilidad de contar como maté un zancudo, como si fuera una novela; creo que por eso es que empecé a dibujar y escribir de mí, quería inmortalizar mis aventuras.

ADRIAN

La verdad no lo sé, creo que no tengo estilo, los demás dicen que sí, que si tengo, pero yo no lo veo, veo muchos. a veces me preocupa y otras veces no. Es un problema. Mi obras tiene que ver conmigo, pero yo, tengo que ver con muchas cosas, por eso creo que se parece a mi forma de ser. Y que por eso, en el fondo, yo soy el del verdadero problema. En cuanto a los materiales que utilizo son los que encuentro necesarios para cada ocasión, Es la ocasión de cada obra lo que me seduce.

3. ¿Deseas transmitir un mensaje especial en tu trabajo? ¿A qué tipo de público está dirigido?

ERICA

Me gustaría que la gente se sintiera tocada por lo que lee o ve en mis libros, porque a mí me ha pasado cuando veo cosas de otra gente por ahí, pero así como un mensaje al mundo no, mi trabajo está dirigido a todos los que puedan sentirse aludidos (as) y a los que no, también.

ADRIAN

Prefiero el interrogante al mensaje. Quisiera que los demás sientan esta misma extrañeza que me hace seguirlos y apartarme de ellos. En cuanto al público, o la audiencia que busco, sólo busco que sean personas, aunque sé que el resultado depende de la clase de persona. ya sea por estatus económico, intelectual, raza, edad, sexo, lo que sea, pero es algo que no podría controlar.

4. Cómo te describes? Que piensas de los trabajos autorreferenciales en el arte?

ERICA

Dramática, me gustan muchos artistas que hablan de sí mismos, aunque a veces parezca una salida fácil, es bien difícil revelar la intimidad y hablar en primera persona, no por lo vulnerable que se llegue a ser porque creo que no me da pena contar todo, soy ese niño que cuenta todo lo que pasa en la casa, digo que es difícil porque hay que saber escoger lo pertinente o mejor dicho, adornar las cosas de una buena manera.

ADRIAN

A pesar de que sé que soy una persona normal y común y corriente, no podría describirme de esa manera, nunca lo acabaría. Tampoco digo que sea indescriptible, seguramente empezaría diciendo que soy artista.

5. ¿En qué te inspiras para la realización de tu trabajo plástico? De donde nacen las ideas?

ERICA

Dibujo y escribo de mí, mi mamá, mi relación con ella: la antología de la antagonista, los mil novios que he tenido, ahora últimamente mi perro y mi estadía en Bogotá, las ideas se me ocurren siempre en el lugar menos esperado, a veces tengo buenas ideas, luego llego a la casa y ya se me olvido todo.

ADRIAN

Hablar de uno mismo es algo inevitable. Muchos lo hacemos sin querer; rara vez nos damos cuenta de que, eso que hacemos, sabe más de nosotros mismo que

nosotros de eso. Es una actitud que tiene valor. Hablar desde nuestra experiencia es el camino más buscado para decir algo, poco se sabe de ellos.

6. Que influencia tiene la tecnología en tu obra, internet... y otros medios masivos de comunicación?

ERICA

Utilizo muy poco photoshop, illustrator y eso, ya que no los se manejar bien, en realidad nada bien, hago algo en paint y luego le tomo foto a la pantalla y lo sigo en illustrator, es bien autodidactica la cuestión, subo mis fotos a flickr y facebook.

ADRIAN

Me inspiro en el gusto y el mal gusto, el defecto y la perfección y sobre las ideas, imagino lo que pasa, paso por lo que imagino y sigo.

7. Que artistas influyen directamente en tu obra? Cuáles son tus referentes?

ERICA

Sophie Calle, Tracey Emin, Andy Warhol con su libro "Mi filosofía de la A a la B de la B a la A.

ADRIAN

Presencial y representativa. Muchas veces me he propuesto plantear que sea el punto de quiebre, lo latente.

Pienso que lo inquietante de cualquier herramienta es que puedes invitarla a hacer parte del juego; pero cuidado, pueden ganarte la partida, aunque eso también puede resultar interesante. Nuca se sabe.

8. Por qué nace la idea de crear diarios? Que connotación tienen para ti este tipo de obras?

ERICA

Empecé a escribir mis historias antes del fin del mundo, quería recolectarlas, como guardar mi vida en un tarrito, para mi significan quien fui, quien soy, es un documento que constata mi existencia, esos pequeños universos paralelos, mientras la tierra gira y gira, mi paso por este mundo, es como la historia según yo, la gente que conocí, las historias que quise guardar, siento que tienen mucho de mí.

ADRIAN

Hay tantos para tantas cosas que no sabría cómo empezar, a veces me encuentro con artistas que sé que jamás asimilaré dentro de lo que hago pero que siento que me ayudan mucho como Durero o Miguel Ángel y otras de manera más directa

con lo que estoy haciendo en determinado proyecto como Joan Brosa o Max Ernest por ejemplo. Pienso que van apareciendo poco a poco y dependiendo para que, haber... es inconscientemente, muchos ven a otros que yo no veo en mi trabajo.

9. Que portales online frecuentas?

ERICA

Flickr, facebook.

ADRIAN

Las más comunes Facebook, Yahoo, Google, Youtube, Wikipedia, Likecool

10. Publicas tus trabajos en internet? En donde podemos encontrar tus obras?

ERICA

Flickr. <http://www.flickr.com/photos/58847691@N04/>

ADRIAN

Si, en adrian-montenegro.blogspot.com

11. Que piensas del collage, como lo defines desde tu óptica como mujer y artista?

ERICA

Me parece una técnica muy delicada, pienso que como a la escritura debe ser muy pertinente, encontrar las cosas justas, que no sobre y que no falte, que se haya dicho lo necesario.

ADRIAN

Me encanta el collage. Es aburrido pero me encanta. Puedes llegar muy lejos en solo un movimiento o no llegar a ninguna parte o estar después de mucho. Es una posibilidad de enfrenarte a la imagen, de hacer tus ideas, lo que ves y lo que intuyes se despierte y se despabile.

Para hacer collage hay que deslizarse de lo personal, se hace con lo que hay afuera, no con lo que hay adentro, el gesto se suspende; la creación se desconfigura. El collage es entrar en la osadía y el juego de decir ¿dónde va esto? Para eso es!! , para mover, quitar, desplazar, poner, sobreponer, insistir, ocultar, desnivelar las huellas.

12. En que estas trabajando actualmente?

ERICA

Ahora estoy organizando un taller de publicaciones hechas a mano de contar esa historia personal... y si mañana se acabara el mundo qué? Dejar una historia contada desde uno, desde la casa, desde lo real, desde lo que hay, creo que soy muy trascendental, pienso mucho en la muerte, le tengo mucho miedo.

ADRIAN

¿En qué trabajo? en el trabajo de buscando trabajo; pero sigo en lo de siempre, ahora escribo más a menudo, sigo dibujando, pintando, haciendo collage y esas cosas.

13. Como influyen las palabras amor y feminidad en tu trabajo?

ERICA

El amor siempre está presente en lo que hago, el amor y el desamor, la palabra feminidad es clave en lo que hago, ser una niña y como no morir en el intento.

ADRIAN

Siempre. Por eso el arte. No digo que lo entienda, no digo que lo aguarde. Por eso el arte.

14. Describe en 3 palabras la esencia de tus creaciones visuales

ERICA

Adolescencia, vivencias, casa.

ADRIAN

Sí, no y porqué

Gracias por tu tiempo.