

**LA INTERIORIDAD REFLEJADA EN EL HACER PLÁSTICO Y
FOTOGRAFICO – YO”**

PIEDAD LORENA GUERRERO COKA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO,
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO**

2009

**LA INTERIORIDAD REFLEJADA EN EL HACER PLÁSTICO Y
FOTOGRAFICO – YO”**

**PIEDAD LORENA GUERRERO COKA
MAESTRA LIBIA ELISA VELÁSQUEZ CAICEDO**

**Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de
Maestra en Artes Visuales**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO,
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO**

2009

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo, son responsabilidad exclusiva de los autores”.

Artículo 1º del acuerdo N° 324 de Octubre 11 de 1966, emanado del honorable consejo directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

El proceso de la propuesta: “**LA INTERIORIDAD REFLEJADA EN EL HACER PLÁSTICO Y FOTOGRAFICO – YO**”, presentada ante la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, por la estudiante **PIEDAD LORENA GUERRERO COCA**, se cumplió a cabalidad, acatando las normas establecidas para optar al título de **MAESTRA EN ARTES VISUALES** .

Maestra Libia Elisa Velásquez Caicedo

Asesora del Proyecto

Maestro Javier Lasso

Jurado

Maestro Mauricio Vedugo

Jurado

Maestro Ovidio

Jurado

Septiembre, 2.009

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 1.966 emanada del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

DEDICATORIA

A mis padres, Jairo Alberto Guerrero Dávila quien con la constancia de su trabajo me enseñó todo y gran parte de mi cultura

A mi Madre: Piedad del Carmen Coka de Guerrero

A mis hermanos: Edith Vanessa Guerrero Coka por parte de su imaginación de cineasta, Diego Mauricio Guerrero Coka, Jairo Andrés Guerrero Coka Por su apoyo incondicional.

A la maestra Libia Elisa Velázquez quien debí darle mucho trabajo

A mi abuela Blanca Elena Dávila quien me enseñó a nunca abandonar lo que creo.

A todos los artistas que creen honestamente en lo que hacen

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta tesis con su imaginación, palabras, pinturas y recuerdos para así poder concluir con esta tesis.

A la maestra Libia Eliza Velázquez Caicedo Por la dedicación de su valioso tiempo en mis ideas quien además no solo como mujer sino como persona me nutrió en todos los aspectos de mi vida.

A mi Papa Jairo Alberto Guerrero Dávila quien con la confrontación y experiencia de vida no me hicieron desistir ante las adversidades y gracias por ser un padre y amigo a la vez.

Gracias a todos mis compañeros Paola, Carolina, Victoria, Johanna, Manuela, Lizbeth, Pilar, Edith que a lo largo de mi vida me compartieron sus recuerdos y experiencias de vida y a muchos más que siempre estarán en mí.

A mis hermanos Diego Mauricio Guerrero Coka, Jairo Andrés Guerrero Coka, Edith Vanessa Guerrero Coka por creer en mi trabajo

A mi madre: Piedad del Carmen Coka de Guerrero por ser una mujer integral.

A mis mascotas por mis noches de desvelo estar siempre ahí.

A mis profesores.

CONTENIDO

INTRODUCCION	pág.
I.ANALISIS DEL PROCESOS CREATIVO	1
1.1 La niñez	1
1.2 La academia	2
1.3 El teatro	5
II .REFERENTE HISTORICOS	7
2.1 Diversidad de expresiones en autorretratos	7
2.1.2 En la pintura	8
2.1.3 En la música	10
2.1.4 En la fotografía	12
2.1.5 En la danza	15
2.1.6 En la poesía	16
2.1.7 En el Videoarte	16
III. LA ESTETICA PRESENTE EN MI REALIZACIÓN	18
3. Elección plástica y técnica	19
3.1.1 Lafotografía	19
3.1.2 El espejo	20
3.1.3 El contexto cultural	21
IV. MI PRODUCCION AUTORETRATISTA: FOTOGRAFIA Y PINTURA	22

4.1 Motivaciones y técnica	22
4.2 Propuesta	24
4.3. Pinturas	26
4.3.1Deshidratacion	26
4.3.2 me gusto	27
4.3.3 seguridad	28
4.3.4 Confusión	29
4.3.5 Visión	30
4.3.6 Doble	31
4.3.7 MANCHAS	32
4.3.8 Gafas	33
4.3.9Autoretrato	34
4.3.10 Corazón	35
4.3.11Mirada	36
4.3.1 Respiro	37
4.3.13 Palabras	38
4.3.14 Trazos	39
4.3.15 Deslices	40
4.3.16 Afiliación	41
4.3.17 Querer	42
4.3.18 Huellas	43
4.3.19 Borriones	44
4.3.20 Mariposas	45

4.3.21 Olvido	46
4.3.22 Memoriales	47
4.4. Fotografía	48
4.4.1 Fotografía	48
4.4.2 Desenfado	49
4.4.3 Mirra	50
4.4.4 Aras	51
4.4.5 Paletas	52
4.4.6 Rompecabezas	53
4.4.7 Multifacética	54
4.4.8 Carnaval	55
4.4.9 Tantras	56
4.4.10 Aceites	57
4.4.11 Vergüenzas	58
4.4.12 Colores	59
4.4.13 Vida	60
4.4.14 Rojo, fuego	61
4.4.15 Ojos	62
4.4.16 Coser	63
4.4.17 Pedazo	64
4.4.18 Memoria	65
4.4.19 Pedazo	66
4.4.20 Sabor	67

4.4.21 Omnubilada	68
4.4.22 Blanco	69
V. CONCLUSIONES	70
VI. BIBLIOGRAFIA	72

RESUMEN

“LA INTERIORIDAD REFLEJADA EN EL HACER PLÁSTICO Y FOTOGRAFICO – YO”

Mediante una metodología analítica y cualitativa, se realizó un acercamiento cronológico al proceso creativo y vivencial en el contexto, para explicar integralmente la semiología inmersa y la proyección presente en el producto pictórico y fotográfico propuesto. Hasta la presentación de éste trabajo, se finaliza una primera etapa con proyección a superarla tanto en la práctica, como en el concepto.

Los antecedentes desde la niñez, hasta el paso por la academia, son rescatados y descritos con el gran deseo de expresar siempre, mediante el dibujo, la pintura y el juego, la esencia de los sentimientos, temores, frustraciones y alegrías, muchas veces manifestados con inseguridad e inestabilidad.

La participación en algunos Salones de Arte y el haber formado parte del grupo de teatro “ACTO ÚNICO”, enriqueció y dio confianza y firmeza al particular deseo de expresión, partiendo de la propia personalidad.

Al proponer y justificar la integralidad en el trabajo presentado, fue preciso tener en cuenta la cultura, el entorno en el tiempo y el espacio, es decir con una mirada desde la estética para reafirmar así, dicho presupuesto, con la elaboración técnica, el desarrollo de la temática, relación de la pintura, la poesía, la fotografía y aportes conceptuales.

Finalmente se define los aportes a la plástica desde ésta propuesta, evidenciando su valor estético, al partir del simple y estricto:”YO”, dándole sentido al imaginario individual, y a la dimensión simbólica por encima de la formalidad.

Algunas de las fuentes utilizadas, se relacionaron dentro de un conjunto de constancias de vida, desde la niñez, la adolescencia y el paso por la Universidad, que enriquecieron y permitieron facilitar la explicación, relación y la razón de ser de este producto.

ABSTRACT

"THE INNER REFLECTED IN THE MAKING PLASTIC AND PHOTO - ME"

Through analytical and qualitative methodology, there was a chronological approach to the creative process and experiential in the context of semiotics to explain fully immersed and present in the product projections and photographic pictorial proposed. Even the presentation of this work, the first stage is complete with projection to overcome both in practice as in concept. The background from childhood, through step by academia, are rescued and described with great desire to always express through drawing, painting and play, the essence of the feelings, fears, frustrations and joys, often manifested with insecurity and instability.

Participation in some rooms of Art and have been part of the theater group "single act", he enriched and gave confidence and strength to the particular desire of expression, based on his own personality. In proposing and justifying the integrity in the work presented, it was necessary to take into account the culture, the environment in time and space, ie with a view from the aesthetic to assert so, the budget, including development, the development the thematic relationship of painting, poetry, photography and conceptual contributions. Finally, define the inputs to the plastic from this proposal, highlighting their aesthetic value, from the simple and strict: "I", giving meaning to the individual imagination, and above the symbolic dimension of formality.

Some of the sources used were related in a set of proofs of life, from childhood, adolescence and the passage by the University, which enriched and allowed ease of explanation, relationship and reason for this product.

INTRODUCCION

Para sustentar el trabajo de grado y optar el título de **MAESTRA EN ARTES VISUALES**, elaboré este informe sobre mi experiencia creativa pictórica y fotográfica, **LA INTERIOIDAD REFLEJADA EN EL HACER PLÁSTICO Y FOTOGRAFICO – YO”**

El presente documento consta de 5 capítulos en donde describo mediante una metodología analítica el proceso desde el acercamiento cronológico de su inicio, indagando y analizando contextualmente el producto pictórico y fotográfico de mi propuesta, para explicar integralmente la semiología inmersa en este producto y su proyección.

En el primer capítulo, **“ANALISIS DEL PROCESO CREATIVO”**, me remito a los antecedentes desde mi niñez y adolescencia, hasta este momento, describiendo el estado de ánimo y el gran deseo de expresar mediante el dibujo, la pintura y el juego, la esencia de mis sentimientos, temores, frustraciones y alegrías, muchas veces con inseguridad e inestabilidad.

En éste capítulo analizo además, el paso por la academia en la Facultad de Artes Visuales, en dónde encuentro otros recursos y herramientas que facilitan mi expresión minimizando mi inseguridad e inestabilidad.

Describo la participación en algunos Salones de Arte y el haber formado parte del grupo de teatro **“Acto Único”** que enriquecieron y dieron confianza y firmeza a mi particular deseo de expresión, partiendo desde mi misma.

En el segundo capítulo **“REFERENTES HISTÓRICOS- EL AUTORRETRATO”** hago un rápido análisis de algunos aspectos relevantes que apoyan el propósito de mi proyecto.

En el tercer capítulo, "**LA ESTÉTICA PRESENTE EN ESTA PRODUCCIÓN**" analizo la integralidad de la elaboración plástica presente en el proyecto: "**LA INTERIOIDAD REFLEJADA EN EL HACER PLÁSTICO Y FOTOGRAFICO – YO**", teniendo en cuenta la cultura, el entorno, en una descripción que apoya dichos presupuestos.

En el cuarto capítulo, "**AUTORRETRATO, FOTOGRAFÍA Y PINTURA**", relaciono y pongo en consideración las características de mi trabajo, resultado del proyecto "**LA INTERIOIDAD REFLEJADA EN EL HACER PLÁSTICO Y FOTOGRAFICO – YO**", desde la elaboración técnica, el desarrollo de la temática, relación de la pintura con la fotografía y aportes conceptuales.

Finalmente en el quinto capítulo "**CONCLUSIONES**", defino los aportes a la plástica desde ésta propuesta, evidenciando su valor estético, partiendo del simple y estricto: "**YO**", buscándole sentido al imaginario individual, rescatando la dimensión simbólica por encima de la formalidad.

Las fuentes que utilicé, se relacionaron dentro de un conjunto de constancias de vida, desde la niñez, la adolescencia y el paso por la Universidad, que enriquecieron y permitieron facilitar la explicación, relación y la razón de ser de este producto.

También retomé una bibliografía, cuyo listado se encuentra al final del informe y con la que apoyé la sustentación de mi propuesta.

1. ANALISIS DEL PROCESO CREATIVO.

1.1 LA NIÑEZ

Consideré importante analizar, el proceso creativo desde la niñez, hasta el paso por la academia, sin olvidar la participación en diferentes campos expresivos como el teatro y por supuesto la plástica en exposiciones artísticas, puesto que es evidente la importancia de conocer y analizar la integralidad en el proceso creativo cronológicamente, para encontrar explicaciones que resuelvan interrogantes, no solo, sobre la personalidad, sino también lo relativo al quehacer del arte.

Desde el inicio, la inquietud por el arte, la incertidumbre, vacilación, la falta de confianza en mí misma, caracterizaron el quehacer dentro de la expresión artística en los primeros períodos.

Fot.1 Mis dibujos realizados en el año 1987, dinosaurio

Fot .2 Foca, 1987.

Fot.3

Dibujo, 1984

Al analizar el sistema motriz, encontré en el manejo de la habilidad, una tendencia ambidiestra, con favoritismo en el manejo del lado izquierdo, en forma muchas veces consciente y otras inconscientes, reflejándose este fenómeno en el resultado de la expresión, prácticamente desde la niñez. Esta característica, aparentemente obstáculo para la expresión, la supero desde la condición, un tanto marginal y la constituyo en fortaleza, con preocupación, más por definir y compartir la subjetividad del alma.

Generalmente la falta de preparación en educación artística en los colegios preescolares y de primaria no motivan ni orientan profesionalmente a los niños encuentro que fui víctima de esa situación, puesto que el gran deseo de “dibujar” y “pintar” fue impedido y entabado, a desarrollarse, por absurdas exigencias: falta de libertad, exceso de conductivismo y requerimientos de perfección, que limitaron la seguridad de la personalidad.

Sin embargo primo el deseo de plasmar en dibujos y pequeñas pinturas, todo un mundo de imágenes que rondaban en mi imaginación.

Continúo y esclarezco el motivo del trabajo, al hacer referencia concretamente a la producción plástica y fotográfica a partir del “YO”. Técnica, formato, imágenes, color, espacio, texturas.

1.2 LA ACADEMIA

Incursionar en diferentes expresiones propuestas en la academia, con maestros peritos en distintas técnicas y acompañada de otros estudiantes, que se destacaban por atractivos ofertas y experimentos plásticos, estimularon el interés y entonces incitada, desde la interioridad, adquirí destrezas que ocasionaron la participación en algunos salones de arte, con pinturas, performances e instalaciones, caracterizadas siempre por una temática muy personal, centrada en el “YO”.

Ante las ofertas presentadas por los profesores, encontré un interés especial en la fotografía. Captando en principio cuanta imagen se presentaba ante los ojos, poco a poco seleccioné la temática, en un principio con incidencia en

captar el rostro de estudiantes, personas del común, obras teatrales, paisajes, objetos, los cuales, fueron más tarde intervenidos con el ánimo de aportar creativamente y en forma dinámica sobre la obra de arte.

Fot.4 VISIONES 2003
Dibujo a lapicero, . Sobre hoja de
cuaderno 2003

Fot.5 RETRATO 2004
Impresión litográfica

Fot.6 MAR DE ILUSIONES, 2003
.Pintura y fotografía,

En las instalaciones y en los “performances”, presentados, permitieron interactuar con el público en una especie de juego que enriqueció mi sensibilidad, fue una exploración y una oportunidad de buscar reconocerse en los ojos de los observadores.

Estas experiencias le dieron forma a una inquietud presente ya con anterioridad en algunos ejercicios con la temática del “YO” y es cuando inicio una revisión bibliográfica que fortalece esa expectativa.

Entre los performances presentados considero importante, los titulados “Derecho izquierdo I y II”, y “Gitano – Campesino” con los dos primeros, me remito a la niñez y manifiesto incertidumbres provocadas en la academia y frente a los formulismos arraigados en la naturaleza humana, manifiestos en diferentes traumas inhibidores, como la tradicional respuesta ante “la derecha-

izquierda”, y en el segundo, además de configurar la identidad, establezco una relación con el entorno a partir del propio ser.

Fot.7.
DESDIBUJO, Centro Cultural Palatino, 2007

Fot.8
DERECHA, IZQUIERDA I, Universidad de Nariño Torobajo

Fot.9. DERECHO-IZQUIERDO II, Centro Cultural Palatino

Fot.10 DANZA GITANA-CAMPESINA
Universidad de Nariño - Torobajo

Fot.11

Fot.12

CASCABELITO 4 Instalación, Casa de la Cultura

1.3 EL TEATRO

Pertenecer al grupo de teatro “ACTO UNICO”, actuando como personaje decisivo dentro de la obra “COXIS MARTIR GALA” con autoría de Dalí y la adaptación de José Alberto Santacruz, le dio a mi personalidad la posibilidad de trascender en la comprensión de las artes, por encima de prejuicios inhibidores, desde la naturalidad, la desnudez y el desparpajo propios de Dalí.

Fot.13

3 TEORIA, COXIS MARTIR GALA, 2006 BOGOTÁ

“LA LIBERTAD EN LA ACTUACION O LA ACTUACION PARA LA LIBERTAD.

Lorena en el escenario y con libertad que exaspera a cualquier director, no se somete a ninguna dirección.

Conjuga la Presencia Escénica, con el acierto espontáneo y el detalle, como actores que poseen el talento de Actuar muy bien, sin o con la aprobación del director. Ella es actriz, comparable con el humor de Chaplin, no necesita director y va hasta el fondo.

Es un retrato de lo distinto, lo libre, lo espontáneo. Es la misma Lorena representando a Lorena, ya sea como una princesa o un ser imposible, un fantasma o una actriz que actúa el papel de una actriz, buscando su mismo retrato en lo vivo del hacer escénico.”

José Alberto Santacruz Caicedo

fol.14

COXIS MARTIR, 2 Teoría Teatro Cádiz, 2006 Bogotá

Fot.15

COXIS MARTIR, 1 Teoría

Teatro Cádiz, 2006 Bogota

Fot. 16

II. REFERENTES HISTORICOS

El ejercicio plástico del Autorretrato, analizado a través de la historia conlleva explicaciones diferentes, unas profundamente psicológicas, cuando la preocupación se centra en la búsqueda y reafirmación de la personalidad, otras tienen connotaciones mágicas cuando el sino y la fatalidad están en juego y religiosas cuando la incertidumbre está en la transformación y el alcance de la trascendencia, sin desconocer la indagación del propio “YO”, la curiosidad y la vanidad inclusive.

Al respecto Carlos Cid Priego, en su texto “ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL AUTORRETRATO” dice “... para el dotado de facultades técnicas de expresión gráfica el representarse es una fuerte tentación. Esta, es una de las fuentes del autorretrato en que la imagen muestra su apariencia física con numerosos matices y objetivos, desde la ostentación, al narcisismo, autoafirmación de la personalidad relacionada con los otros, aspiraciones sociales, satisfacción en fantasías, que no serían posibles ni admisibles en la realidad, como la identificación con otros personajes, disfraces y erotismos.”¹

Según este autor, comparto su criterio, cuando dice, que con el autorretrato tiende a alejarse de toda realidad aparente. Una detenida observación de sí mismo, se desnuda ante las herramientas como la cámara, los pinceles, la pluma y se muestra la identidad, al acudir, tal vez, a connotaciones narcisistas, dándole autonomía a la propia conciencia, para reflexionar sobre la lucha, agonía, y emociones, sublimadas todas en el autorretrato.

Eugenio Trías en su texto “LA ÚLTIMA MIRADA” dice “La pintura halla quizás su prueba decisiva en el autorretrato...”.² Es por tanto, el reto que el espejo suscita en el creador, desprendiéndolo de toda adherencia adjetiva: al intentar alcanzar desde la propia interioridad, la verdad integral de sí mismo.

Encuentro en estos conceptos, que el ejercicio, por tanto tiempo animado y realizado, con motivación en el propio “YO”, me han llevado a construir imágenes con características en su relato, de intimidad e identidad y con connotaciones particulares e identificables.

---

¹ Cid Priego Carlos “algunas reflexiones sobre el autorretrato” libro revista visual de historia de arte, Barcelona 1980

² Eugenio Trías “la última mirada (autorretratos de las postrimerías) publicado en [insomnia www.hencyclpedia.org/w/autores/trias/miradas](http://www.hencyclpedia.org/w/autores/trias/miradas)

2.1 DIVERSIDAD DE EXPRESIONES AUTORETRATISTAS

En todas las expresiones artísticas encontramos magistrales resultados en la búsqueda de comunicar el sentido de sus obras con la temática centrada en el “YO” para muestra traigo algunos ejemplos.

Los escritores, poetas y músicos entre otros, acuden a diarios y apuntes diversos para cerciorarse de su propia narración, de aquella de la cual son arte y parte y los pintores utilizan el autorretrato para lograr efectos similares.

Los poetas auto retratistas mediante la poesía describen su propia alma y seducen al lector, a través de palabras, lo sensibilizan profundamente en el conocimiento subjetivo de sí mismo.

En la danza se describen con los movimientos. Los músicos con las composiciones y letras de sus canciones. Y utilizando herramientas y técnicas modernas como el videoarte, son aprovechadas con la misma intención.

2.1.2 EN LA PINTURA

Entiendo que el autorretrato magistral adquiere un carácter muy peculiar cuando se produce en las postrimerías de un largo relato biográfico de creación y como ejemplo sugiero a Harmenszoon Van Rijn Rembrandt, quien es para sus estudiosos, en este sentido, el paradigma insigne de esa forma postrera de captación especular de su propio rostro: de su mirada.

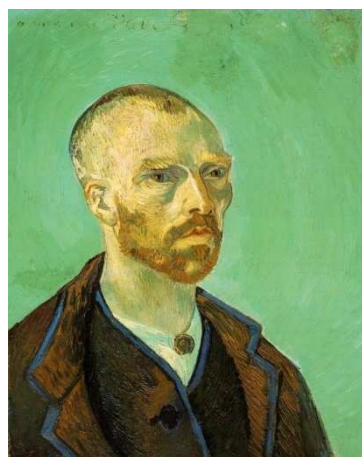
Fot.17 HARMENSZOOM VAN RIJN REMBRANDT
AUTORETRATO DE 1660

Esa mirada que el mismo, arroja sobre el cuadro, en el cual el acto de mirar queda, de esta suerte objetivada, produciéndose la plena identidad del sujeto y del objeto.

Al Analizar en libros y enciclopedias, al gran maestro Vincent Van Gogh, encuentro que los críticos y estudiosos de su biografía y práctica artística, como el español José Luis Avite, dicen que cada uno de los autorretratos es particular y en conjunto todos varían según la intensidad expresiva. De las 30 representaciones que de sí mismo realizó, hay en cada una experiencias distintas y se constituyen en una ventana de su vida.

Fot.18 AUTORRETRATO CON LA OREJA VENDADA (1889)

Fot.19 VAN GOHG AUTORETRATO 1890

Los autorretratos de Van Gogh, son una consciente y elaborada estrategia en los estados de lucidez, para vigilarse a sí mismo y a los síntomas de su enfermedad mental que avanzaba en su interior y amenazaba con la locura, aterrorizado por la llegada siempre imprevista de la crisis y en la aparente imagen dura, sólo está la representación de un profundo miedo.

Los diligentes biógrafos de Van Gogh dicen que él descubrió en la aplicación del color en los autorretratos los poderosos efectos emocionales.

Conocer diferentes biografías de autor retratistas, como la de Van Gogh incitó, en mi trabajo la posibilidad de realizar con mayor seguridad, ejercicios con la intención de explorar plásticamente en el concepto que me ha acompañado desde hace mucho tiempo, es decir penetrar en la interioridad y representarla.

2.1.3 MUSICOS

Marilyn Manson, controvertido músico POP, quien pienso, desborda creatividad no sólo en sus composiciones musicales, sino también en el escenario, en la poesía y en la práctica pictórica con sus autorretratos, donde evidencia la subjetividad interior.

Fot.20 (ANGELINA) MARILIN MASON

Fot.21 EXPERIENCE IS THE MISTRESS OF FOOLS MARILIN MASON

Un poco de lo que Marilyn Mason piensa de su obra:

³"Pintar me proporciona una experiencia casi religiosa, un proceso divino: Pensar algo, hacerlo y verlo acabado es para mí una gran satisfacción", proclama el autor. "No espero que todo el mundo saque algo profundo de mi trabajo. Yo planteo un reto al mainstream, porque siempre es un desafío empujar a la gente a los límites e inspirarla a pensar de forma diferente... Yo seguiré provocando, porque pienso que es lo que el arte tiene que hacer.

El utiliza, la acuarela, que es una de las técnicas más complejas, ya que no se pueden corregir los errores. Además, los expertos afirman que Manson tiene

⁴"una pincelada confiada y exacta, como si sacase las imágenes del papel, una intuición que raramente se ve en un nuevo artista, y una honestidad brutal a la hora de representar su propia imagen

---

³ Marilyn Mason, www.artwork.com/marilynmason

⁴ Marilyn Mason, www.artwork.com/marilynmason

Fot.22

DEATH ENJOYS THE FRUITS OF HIS LABOR MARILIN MASON

Fot.23

ANACLITISM MARILIN MASON

Mason, analizado de esta manera, es un artista integral y lo retomo por que estimula y provoca a indagar en diferentes expresiones para configurar exhaustivamente y con especial armonía los resultados que satisfagan el deseo de expresar la interioridad, tal como lo he presupuestado.

Particularmente, ante la aspiración de comunicarme, he abordado desde diferentes disciplinas artísticas (performances, instalaciones, fotografía, pintura,..etc.), aún debo explorar posibilidades para lograr mayor integralidad, a la manera de Mason. El producto presentado en esta oportunidad, las fotografías, pinturas y poesías es la primera propuesta, para conseguirlo.

Otro de los músicos que se describe a sí mismo en la forma más íntima es Fito Paez, y de una de sus canciones extracté el siguiente segmento:

....mareado por los focos
de azúcar y de sal,
de miedo y vanidad.
Del siglo que cumplí,
del pibe que no fui,
de todo lo que deja cicatriz.
Y no hay manera de evitar

el salto mortal
de vivir.

Fot.24

FITO PAEZ

También en la búsqueda de comunicación plástica, he querido utilizar el lenguaje poético para aseverar y mostrar el alma con rigor artístico.

2.1.4 EN LA FOTOGRAFIA

Yanina Boldireva, fotógrafa, artista rusa contemporánea, deslumbra por su magnífica forma de combinar los colores por medio de montajes en fotografía, fusión, collage, ilustración y pintura de aspecto psicodélico, abstracto y surrealista.

De Yanina, llama la atención las dos partes de sus creaciones. Por un lado el manejo del desnudo femenino ubicándose ella como protagonista entre lo erótico y natural fundido entre trazos de colores vivos, garabatos cercanos al grafiti, dándole un sentido desenfadado a sus imágenes.

Fot.25 ARROJAR KISLATA, 2008, YANINA BOLDIREVA

Fot.26 MATEMATICAS, 2009, YANINA BOLDIREVA

⁵ FITO PAEZ, <http://letrascanciones.mp3lyrics.org/f/fito-paez/tengo-una-muneca/>

Sus fotocomposiciones son surrealistas desbordadas en composiciones más abstractas, es osada, libre y juega mucho con los manchones.

Al analizar la obra de esta artista es estimulante retomar de ella, su audacia invitando al observador a desinhibirse, sin límites, de prejuicios académicos, redundando colores y formas, en un encuentro de gran empatía.

Cristina Nuñez, española nacida en Figueras, Girona. Podemos decir de ella, que en buena medida, su trabajo se basa en fotografiar a gente. Retratos de todo tipo de personas. Diseñadores, abogados, empresarios, familias... pero además a lo largo de los más de 20 años, Cristina Nuñez lleva practicando intensamente el autorretrato y ha aprendido no sólo a mirarse a sí misma, sino a mirar a la gente de manera especial.

Esta fotógrafa empezó realizándose autorretratos, porque necesitaba creer en ella, experimentando su cuerpo y reconociéndose como fotógrafa, abriendo un mundo nuevo para ella. Al respecto dice:

Fot.27

MAUTHAUSEN 1995 CRISTINA NUÑEZ-AUTORETRATO

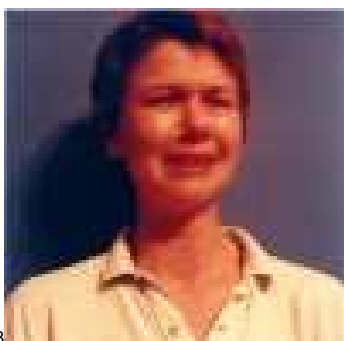
“Lo que realmente me interesa hoy es el autorretrato. El mío e incluso el de otros, porque creo que sacan la verdadera fuerza de la gente. Cuando conozco a alguien interesante me encanta ofrecerle la cámara para que se haga un autorretrato. Me maravilla que la gente al principio tenga incluso miedo y que, después de una sesión de autorretratos, salga con la cara y la mirada iluminadas. Se ha enfrentado consigo mismo y se ha “encontrado”. Me emociona mucho transmitirles esta experiencia a los demás y ver que se miran, se buscan y se encuentran. No se trata sólo de fotografía, sino de ayudar a los demás a que la utilicen para ser más felices. Y esto, a su vez, me hace feliz a mí “

“En realidad empecé a usar la fotografía como terapia antes que nada. Era una necesidad absoluta. Mi juventud fue un verdadero desastre, mi autoestima estaba por los suelos y necesitaba creer en mí. El autorretrato es terapia pura,

porque te obliga a enfrentarte contigo mismo. Te miras y te tienes que aceptar. O por lo menos empiezas sacando lo que hay, y como lo sacas, te distancias y así puedes aceptarlo completamente.”

“Expresar emociones siempre fue terapéutico. Pero además creo que con el autorretrato, al ser el autor a la vez espectador y sujeto, se dispara una dinámica increíble que remueve todo dentro. Te sientes como nuevo. Te encuentras con tus puntos cruciales y los resuelves. Seguramente algunos no lo compartirán, pero es mi visión.”⁶

EL proceso de Cristina Nuñez es un paradigma, digno de retomarse para lograr efectos de seguridad en la aspiración plástica y estética en la fotografía.

Fot.28

CRYING CRISTINA NUÑEZ

Fot.29

AUTORETRATO-CRISTINA NUÑEZ

Fot.30

BLOND-CRISTINA NUÑEZ

Fot.31

AUTORETRATO-CRISTINA NUÑEZ

Fot.32

AUTORETRATO-CRISTINA NUÑEZ

2.1.5 EN LA DANZA

María Jesús Pagés Madrigal, (Sevilla 1.962). Destacada bailadora flamenca tiene entre sus innumerables trabajos un importantísimo autorretrato, donde con los movimientos de su danza describe su personalidad con la estética propia de la raza.

Ella ha encontrado la única forma de autorretratarse por medio de la danza flamenca.

⁶ CRISTINA NUÑEZ WWW.XATAFOTO.COM/fotografos-como-tu-cristinanunez, fotografías como tu

Al estudiar esta interesante experiencia compruebo que el autorretrato no es patrimonio único de la pintura y la fotografía. Son muchos los medios para profundizar en el alma de los seres humanos al punto de conseguir excelentes autorretratos de gran valor estético.

Fot.33

AUTORETRATO, Comunidad Valenciana -2009

Fot.34

MARIA PAGES Durante un ensayo

2.1.6 EN EL VIDEOARTE

En video, son varios los artistas que retoman historias de vida, especialmente buscando autorretratarse con ejercicios y experimentos especiales al poner en juego, imaginación y creatividad sintetizando y extractando lo fundamental del ser humano, inclusive en videos de pocos minutos.

Mencionamos como ejemplo, entre muchos a Juan Fernando López Aguilar y José Abellán, quienes han elaborado interesantes videos con este objetivo para Internet.

Para conseguir videos con características artísticas y especialmente con el motivo de autorretrato, encuentro que el trabajo de síntesis, merece especial estudio y cuidado. La síntesis mencionada, es oportuno retomarla, porque con técnicas y disciplinas artísticas diferentes, es pertinente utilizarla para resultados plásticos óptimos.

Fot.35

AUTORETRATO, 2009, JOSE AGUILAR

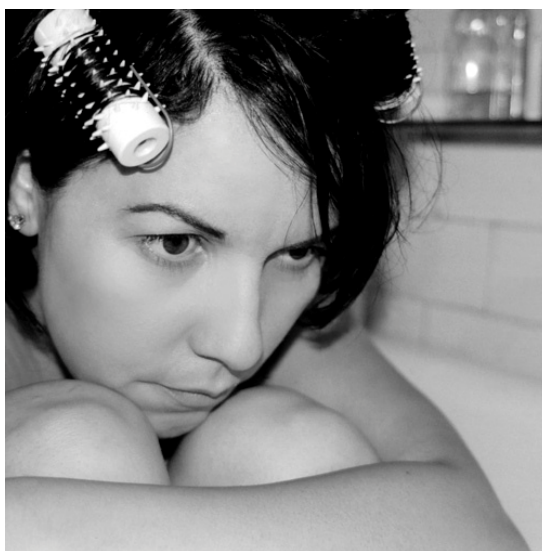

Fot.36

AUTORETRATO, JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR,

2.1.7 EN LA POESIA

En la poesía destaco como autorretratista a la poeta mexicana Rosario Castellanos, poetiza (25 de Mayo 1.925, 7 de agosto 1.974), realizó un autorretrato poético, caracterizado por una minuciosa descripción de su vida y personalidad.

Fot.37

⁷“SERÍA FELIZ SI YO SUPIERA CÓMO”. ROSARIO CASTELLANOS

Yo soy una señora: tratamiento
arduo de conseguir, en mi caso, y más útil
para alternar con los demás que un título
extendido a mi nombre en cualquier academia.

⁷ Extracto sería feliz si yo supiera como” <http://www.geocities.com/apspanishlit/castellanos1.html> ,Rosario Castellanos

Así, pues, luzco mi trofeo y repito:
yo soy una señora. Gorda o flaca
según las posiciones de los astros,

Los ciclos glandulares
y otros fenómenos que no comprendo

Amigas... hmmm... a veces, raras veces
y en muy pequeñas dosis.

En general, rehúyo los espejos.
Me dirían lo de siempre: que me visto muy mal
y que hago el ridículo
cuando pretendo coquetear con alguien

SEGMENTO DE LA POESÍA SERIA FELIZ SI YO QUISIERA.

ROSARIO CASTELLANOS

Es muy importante el análisis de esta poetiza, porque con su experiencia resolví una necesidad compositiva en el resultado del proyecto, consistente en la complementación literaria, de mi autoría y por esta razón, anexo a cada una de mis pinturas y fotografías versos considerados por mí, de mucha trascendencia.

III. LA ESTETICA PRESENTE EN LA REALIZACIÓN

La Estética en el arte, que es su parte esencial, analiza todo el conjunto de elementos culturales, estilísticos y temáticos y como rama de la filosofía, que estudia la esencia y la percepción de la belleza, la abordé en éste estudio y así satisfacer la integralidad artística.

La cultura como resultado vivencial, con orígenes que generalmente se remontan al pasado, no solo generacional sino también, a toda una tradición enriquecida por el mestizaje, dándole identidad, es sensible también y por supuesto, en mi personalidad, con evidencias obvias, no dejadas, en ningún momento de lado, porque me enorgullecen y llevan a identificar integralmente la obra artística, con características estilísticas muy particulares, en una temática elegida por mí y con la que solucioné, el presupuesto del proyecto.

Así, retomé todos estos elementos en mi estudio para analizar los aspectos del contexto, en el que estoy inmersa y así encontrar explicaciones y relaciones coherentes, que le dieron carácter a mi trabajo.

Siendo el autorretrato una prueba decisiva donde aparece y se refleja el cuerpo, me planteo un reto desde ahí, apoyada por la cultura, el entorno y así expreso con la pintura, la cámara fotográfica, y la composición literaria, desde la subjetividad de mi inconsciencia, hacerlo consciente, plasmando con líneas y sombras, colores, formas, y palabras que como máscaras enfrentan la realidad muchas veces oculta, sumida, o encubierta y busco compartirla, especialmente como obra de arte, que a la vez es comunicación, constancia de vida, instrumento terapéutico, que aporta a la construcción de un significado de sentimientos, fortalezas y posiciones ante los conflictos, y los traumas del pasado y del presente inclusive; abordados con honestidad, sin temor y con plena satisfacción cargada de identidad, para transformar toda la producción en un relato biográfico, con una intención artística y estética.

3.1 ELECCIÓN PLÁSTICA Y TÉCNICA

En este trabajo, el componente estético, lo expreso a través de técnicas, que permitieron y facilitaron la saturación del color, el manejo de la línea, la espontaneidad de las formas, que como energía exorcizadora alivian signos de inseguridad e incapacidad, y permite satisfacción y bienestar, mediante un acto vivo, sincero, y natural que posibilita acceder a la comprensión y comunicación, compartiendo la realidad, al crear un particular mundo subjetivo, mostrado objetivamente en mis fotografías y pinturas, para generar en su ejecución y proyección, un cambio existencial y vivencial, que desarrolla mi potencial humano.

De esta manera, las técnicas y las herramientas que permitieron desarrollar y abordar estéticamente mi obra, fueron fundamentalmente la fotografía y la pintura, sin desconocer otros elementos decisivos que lo permitieron, tales como el espejo, la consideración y el análisis de obras de auto retratistas, como ya lo había mencionado, ejecutadas no solo por pintores, sino también por escultores, músicos, poetas, teatreros, etc.

3.1.1 LA FOTOGRAFÍA

Escoger la fotografía, como técnica y herramienta para la realización del trabajo de grado, fue parte de un proceso selectivo en la academia, después de incursionar en la pintura y otras técnicas expresivas. La fotografía me significó, desde el primer momento de enfrentamiento a la cámara, una especial seducción, que me llevó a explorar resultados, con diferentes imágenes y objetos, y por fin la experimentación concluyó en mi propio rostro

En la fotografía, una de las nuevas expresiones artísticas, posicionada así desde finales del siglo XIX, encontré que es el medio ideal, con el cual recreo las ideas convirtiéndolas en abstracciones con detalles complejos, partiendo desde la misma cotidianidad, resolviendo artística y estéticamente en secuencias que se convierten en una historia.

Una imagen fotográfica en el afán expresivo, considero, se puede intervenir, ya sea digitalmente o complementar con expresiones plásticas, como el dibujo, la

pintura, el collage, y otras, en una mutua complementación entre los pigmentos, los pinceles, la cámara fotográfica con resultados que satisfacen el interés estético, conservando, por supuesto, el rigor de la idea y el concepto, así sea que el resultado se caracterice por la ingenuidad, la agresividad, lo feo o lo bello, lo importante es la búsqueda de la trascendencia, con un profundo valor artístico.

Si bien es cierto, como dice Picasso, la invención de la fotografía liberó a los pintores de retratar fielmente a los interesados, sin embargo la cámara fotográfica no deja de ser para mí, una herramienta propicia para experimentar y expresar, explorando los mundos subjetivos, que no son propiamente los que encontramos a través de la simple y superficial mirada.

3.1.2 EL ESPEJO

Es otra de las herramientas que aportaron, en buena medida a los efectos logrados, como complementación y enlace, entre el efecto conseguido a través de la cámara fotográfica y la obra pictórica.

El espejo a través de la historia del otro “yo” del hombre, como lo dicen los griegos en la mitología con “Narciso”, es el objeto que satisface o rechaza la imagen, a través de su reflejo, estimula a la transformación personal, hacia la aceptación, la admiración, el asombro, con elementos regulares. Pero también, provoca, como es mi intención, resultados plásticos con un poco de atrevimiento e irreverencia, como propuesta innovadora, al inducir a una metamorfosis el vestido, el maquillaje, el peinado, el rostro y el cuerpo, para evolucionar las incertidumbres hacia la confianza y la certeza; lo habitual y lo estático hacia nuevos y diferentes estilos; el anular u ocultar los defectos hacia cualidades capaces de exteriorizar la autenticidad.

3.1.3 CONTEXTO CULTURAL

La cultura me ofreció elementos muy importantes para analizar, desarrollar en forma integral, y satisfizo la intención de este trabajo: El componente humano, se enriqueció en el acercamiento a algunas comunidades indígenas, que sensibilizaron especialmente el concepto trascendental frente a los colores, las formas y las relaciones cosmogónicas propia de la etnia.

El componente generacional caracterizado por irrumpir con fuerza y osadía tanto en las costumbres como en la moda, impone nuevas tendencias que afectan lo tradicional y no pasó desapercibido, ante la propia sensibilidad.

Por lo tanto, lo vital, íntimo y espiritual, también hace parte de la motivación que impulsa la expresión en mi trabajo, conseguidos en la respetuosa observación de rituales propios del medio y que me permiten comprender el carácter valioso que poseen, los objetos, las formas, colores y manifestaciones corporales que de alguna manera, las incorporo en la producción artística.

Otros elementos como el paisaje, los medios de comunicación, la educación, la situación social que caracteriza el entorno, están inmersos subjetivamente en la obra, así sea en forma inconsciente

El haber nacido en plena zona tórrida donde los rayos solares se proyectan verticalmente, y provocan, que el color sea prolífico siempre, mi mirada no puedo ser ajena a ese fenómeno andino el cual se proyecta en una necesidad imprescindible de plasmarlo.

Comprender profundamente las reacciones del ser humano, a través del análisis de su producción personal, es competencia no solo de la psicología, también el arte detecta, explicaciones a su quehacer y aporta a encontrar y revelar las relaciones, entre el paisaje, la interioridad, lo que lo rodea, los sentimientos, modo de ser y provoca una transformación dinámica, en la personalidad, entonces, simplemente elijo una sencilla comunicación con el espectador.

IV. MI PRODUCCION AUTORETRATISTA: FOTOGRAFIA Y PINTURA

Al ejecutar mi producción en todo el proceso, intente mimetizar mi personalidad, pero siempre emergió en imágenes forjadas con materiales, ritmos, grafías, colores, una semiótica particular, extraída de la propia experiencia personal y no propiamente de referencias del clasicismo, es decir, me sujeté a elaborar mi expresión con modestia, al reconocer algunas limitaciones y transformándolas en fortalezas que le dieron valor plástico, a las pinturas y fotografías.

La obra de arte y el objeto estético conseguido, está en la conciencia del autor y en la conciencia del observador, por lo tanto, el arte, es el punto semiótico que los comunica y le da significancia consciente o inconsciente.

El interés del observador es proporcional al grado de sensibilidad y de abstracción que posea con respecto del arte. Es posible que se sienta molesto que no le guste o simplemente que le sea indiferente, pero también es posible que por medio de este trabajo logre una comunicación que nos satisfaga a los dos, yo, como emisora, los observadores como receptores. En todos los casos intento lograr conocerme y que me conozcan.

No quise seducirme ni plagiar, conceptos del arte moderno, pese a la admiración, por él provocada, simplemente hice uso de la espontaneidad, carácter y valor, para realizar el motivo del proyecto, ni siquiera, me remití a la academia, puesto que quise madurar el concepto del trabajo con una iniciativa completamente personal, espontánea e integral.

4.1 MOTIVACIONES Y TÉCNICA

Para llegar a la utilización de las técnicas de pintura y fotografía en mi trabajo, indagué por mucho tiempo la complementariedad mutua y experimenté, con diferentes tipos de expresiones, varias posibilidades y opté por la cámara fotográfica y por los pigmentos, al observar que así alcanzaba el resultado integral, que coincidía con la idea propuesta en el inicio del proyecto.

Pude haber elegido una sola técnica para la realización de la obra, es decir, trabajar únicamente con la fotografía, esa era una eventualidad, o únicamente con la pintura, pero decidí explorar resultados complementarios, cada autorretrato en pintura o fotografía tienen elementos esencialmente compartidos, el estudio del color, la simplificación, el formato, etc.

El color, gota a gota me sensibiliza y me lleva a sentir el verdadero palpitar en mis pinturas y fotografías, al considerar humildes elementos que sin embargo cobran muchísima importancia según mi criterio, puesto que son elementos compositivos indispensables para la comunicación pretendida.

Retomar el proceso de vida con diferentes aspectos que fueron decisivos en la formación, desde la niñez, hasta este momento, motivaron y fortalecieron la temática escogida, sin desconocer las costumbres y experiencias que me invitaron y estimularon hacia la comprensión de lo que sucede en mi mente, y encontrar así, explicaciones, a las tendencias y necesidades creativas, que se absuelven generalmente con la expresión artística.

Al hacer el análisis del proceso indicado recopilé constancias de trabajos expresivos: fotografías, escritos, pinturas y pretendo así, aclarar la estética y la particular forma expresiva, planteada en toda la experimentación plástica y fotográfica.

Las expresiones artísticas populares, en las que estoy inmersa, aportaron significativamente a la expresión individual, igualmente busco aportar a la estética, en el medio, en una acción benéfica y mutua dentro de una dinámica constante.

Por lo tanto, expresiones populares como el carnaval, los rituales religiosos, la música del contexto, las costumbres, etc.... inciden en la esencia como ser humano y dentro de la práctica artística.

Muchos son los artistas que desde sus expresiones, han retomado la temática de su propio ser, al conseguir valiosos resultados que definen no solo la tipología superficial, sino que además, han sido capaces de mostrar sus emociones, alma y el momento que viven y lo participan a los observadores en

el instante mismo, para perdurar esa comunicación, en el tiempo y en el espacio, me motiva esta consideración, a indagar la temática del propio “Yo” , pues encuentro en ello grandes posibilidades plásticas y estéticas.

En ésta primera etapa pongo en consideración fotografías y pinturas con anexo literario a cada una de las obras, realizadas en formato común, ordenadas bajo el criterio con el que cuenta el proceso de realización, hasta llegar a intentos de simplificación, como se podrá apreciar en la muestra artística que integra este informe, para reafirmar el criterio de la complementariedad en el logro propuesto.

4.2 PROPUESTA

Mi propuesta está enfocada hacia demostrar que a través de la avidez por plasmar armónicamente, temas como el que abordé, en mi caso con la pintura y la fotografía es posible penetrar, describir y representar la inconsciencia y la interioridad, al definir las acertadamente con formas, manchas, líneas y sombras y es posible, que a veces sea con inestabilidad, inseguridad y exceso, reflejo tal vez, de una búsqueda instintiva, por transformar y evolucionar el propio aprendizaje y reconocimiento personal.

Por tanto mi aspiración, simplemente es demostrar que el autorretrato no se limita a ser un ejercicio académico, en donde predominan los cánones anatómicos y compositivos, demuestro que a través del autorretrato puedo llegar al interior de la personalidad y representarla, sin adornos y con honestidad, con ingredientes como el gran deseo de hacerlo, escudriñando e inquiriendo en las características más íntimas.

Soy consciente de que esa perspicacia es posible también con otras disciplinas como lo hemos visto con la literatura, la música, el teatro, etc. En mi caso, esa necesidad es solucionada por la práctica fotográfica, pictórica y con un mínimo aporte literario consistente en el anexo de versos de mi autoría.

El arte me incita a la observación minuciosa y profunda, de tal manera que lo externo y superficial pierde la objetividad al traspasar las imágenes observadas

hacia su interioridad y es entonces cuando surgen, nuevas imágenes, creativas, originales y únicas.

Encuentro que ante esas nuevas miradas, se multiplican nuevas formas, nuevos conceptos y nuevas objetividades que brotan de cada subjetividad, muchas veces, entre si, contradictorias y antagónicas, pero que en últimas confluyen en el diseño de la propuesta.

La subjetividad en las obras de arte, se vuelve sensible (ver, en este caso), y por tanto objetiva, los elementos, como las emociones, los sentimientos, la cosmogonía, todas las abstracciones, etcétera, son los impulsos que llevan a ejecutar la obra.

Solamente así, parece ser, que a través de ese análisis rebasan las razones a las posiciones obsesivas e incomprensibles, ante un resultado con carácter abstracto. Asimilan así, los observadores y estudiosos, la intención del autor, quien proyecta con inquietud, su interioridad a través del Arte.

Además, ante la falta de credibilidad en la propia imagen, individual y colectiva, ante el desconocimiento y el desarraigo de identidad, de la cultura a la que se pertenece invito con mi propuesta, a interiorizar con honestidad en cada uno como individuo y como colectivo, reconociéndose, aceptándose, aprovechando las propias fortalezas, alcanzando de esta manera, la dignidad en el comportamiento.

A continuación hago alusión a las obras producto de mi propuesta con la respectiva ficha técnica.

4.3 PINTURAS

4.3.1 DESHIDRATACION

Tengo sed de ver,
Sed de oler, los sentimientos
Escribo como miro
Trasladando el ego en el papel
Caigo en un dardo de colores

Fot.38

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.2 ME GUSTO

Tomo y pruebo

Me encanto, me alivio,

Me trastorno en mis estados

Ojo brillo y miro

Sacudo la felicidad, trastorno las ideas

Fot.39

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.3 SEGURIDAD

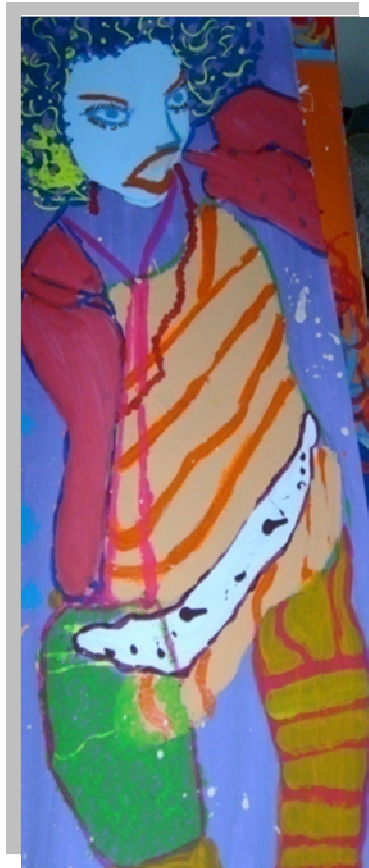
Hilaridad descomplicada

Juego de espejos

Sintaxis de palabras

Sueño con los juegos

Pincelo huellas

Fot.40

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.4 CONFUSIÓN

Colores aturdidos entre el reloj,

Las pupilas se disuelven como el oleo

Corre y calor en un lienzo

Las venas se disuelven en un cartón paja

Un pequeño trozo de vida

Un trozo de color

Fot.41

Dimensión: 0.70 M X 0.30 M

Técnica: Mixta

4.3.5 VISIÓN

Colores, azul, visibilidad,
Razones, aspiraciones imaginación

Trueques de colores

Dimensionando una razón

Carreteras coloreadas,

Montañas azuladas

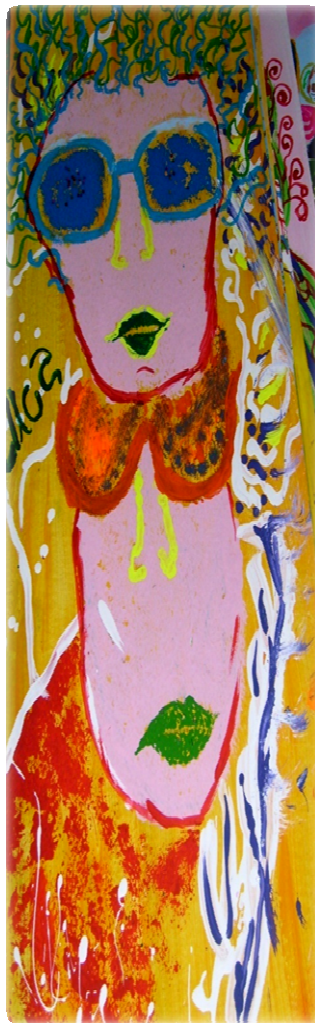
Fot.42

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.6 DOBLE

Ociosa me acabo,
Loco,oco,ojo, moco, moca
Cabeza,zabeca,jereha,
Todo acaba en el revés,
Entre ojos no veo

Fot.43

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.7 MANCHAS

Hoy relevo las manchas de mí ser,

Como reconstruir miradas,

Sin parar las medidas graves,

Pienso y observo que es esto

To es comprender las miradas

Fot.44

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.8 GAFAS

Miro siento, siento, miro
Replico mis ojos, atardecer de mi mano,
Giro inequívoco del ser, res
Quien soy, como veo, como miro,

Fot.45

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.9 AUTORETRATO

Auto compasión de insuficiencia,

Realidad admitida en la cabeza,

Complejo de rostros

Iluminación configurada en la mano,

Oy es yo

Fot.46

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.10 CORAZON

Yo es un espejo,
Ojo en mi rostro,
Otro en la boca de mis palabras,
Comunicación satisfecha, en mí,
Soy contemplada, en mí

Fot.47

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.11 MIRADA

Corto, son mis palabras,
Bajo mis elementos,
Reciclados los elementos,
Ssshhh, la imaginación duerme,
La mirada escucha

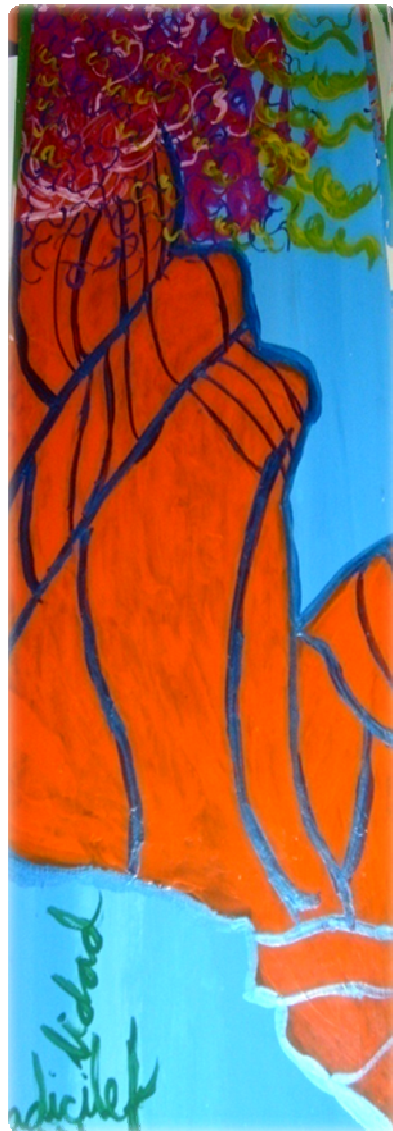
Fot.48

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

.3.12 RESPIRO

Que la línea de la vida es hoy,
Respiro, trazo, maquillo, pinto,
Curso, lomo, omo, yo, hoy,
Solo hoy "yo"

Fot.49

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.13 PALABRAS

No recuerdo ya el contenido,

No hay memoria, ni pasado,

Porque recordad

Pa que ¿pues auto

Si tengo mi retrato

Fot.50

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.14 Trazos

Una sombra que deambula,

Mi mano cruza su rostro,

Espejo que acaba mi pelo

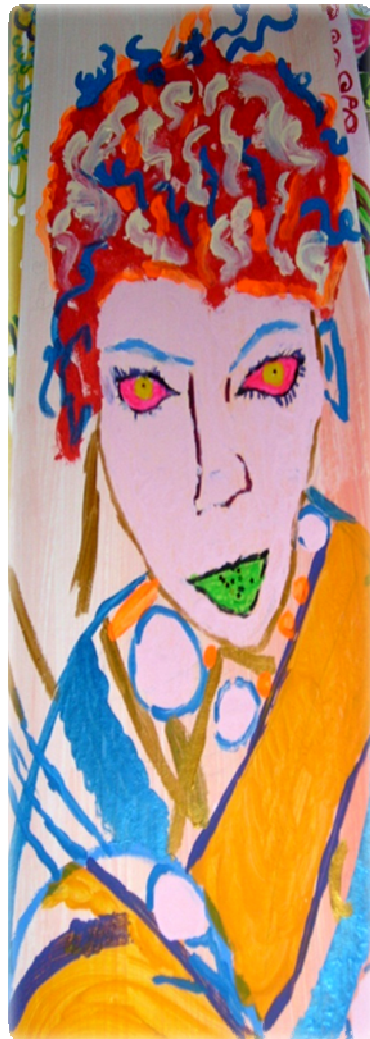
Fot.51

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.15 DESLICES

Aclarando deslices,
Contando copias, disimulo enardecer,
La música suena yo la escucho
Escucho retumbar todo

Fot.52

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.16 AFILIACIÓN

El lápiz afila mis colores,
El sacapuntas saca mi sinceridad,
La vista se convierte en una mano,
Mis palpitaciones en un son

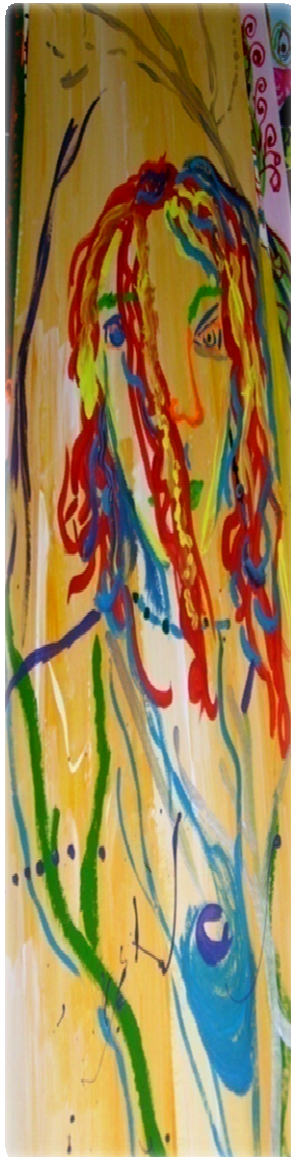
Fot.53

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.17 QUERER

A las que quieren volar,
Como un mundo rota sus 365 días
Imaginación trastornada por un ser,
Creatividad rota en el paraíso

Fot.54

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.18 HUELLAS

Pincelo las huellas,
Conjugo los colores,
Rastreo las dudas,
Encuentro mi laberinto,
Hoy se que e s pintar,
Con mis 2 sentimientos

Fot.55

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.19 BORRONES

Ignoro la conciencia,
Reproduzco la huella,
Borrões desquiciados,
Iluminación innata,
Salvación profunda

Fot.56

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.3.20 MARIPOSA

Me he vuelto una mutación de mi ser,
Una larva que será mariposa,
Continúo en mi agua y solo quiero,
Brotar como una cascada

Fot.57

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

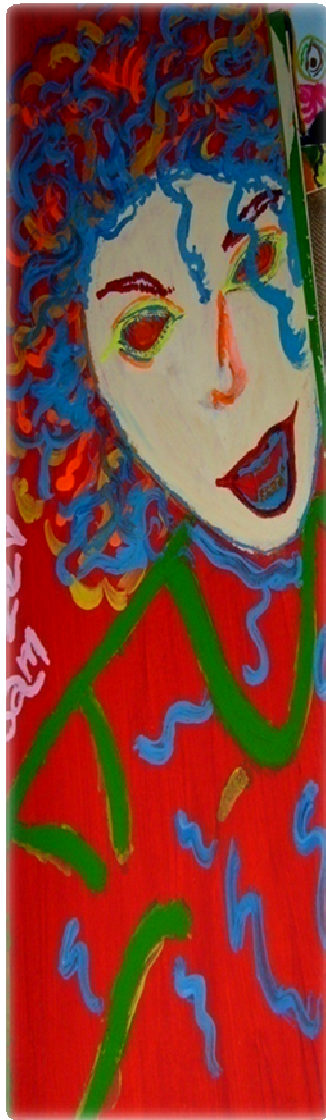
4.3.21 OLVIDO

Donde el tesoro se pierde en mí,

Ahora olvido lo que fui,

Y vuelvo a renacer,

Ser y nazco de nuevo,

Fot.58

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

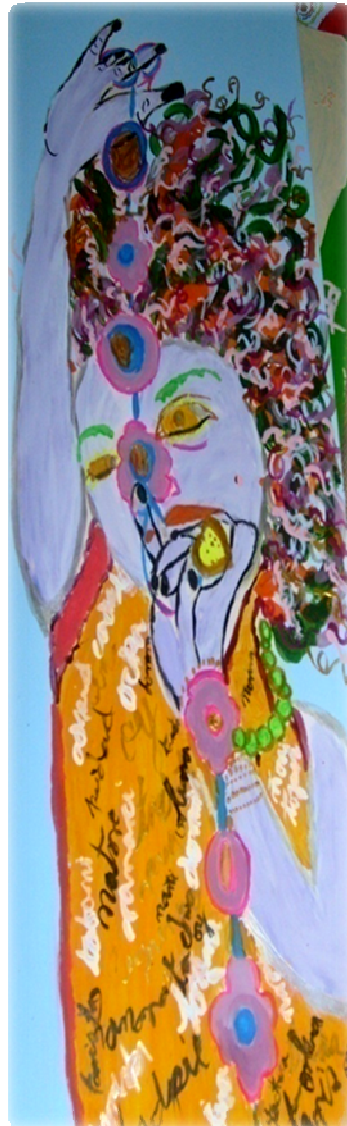
4.3.22 MEMORIALES

Confusión de miedo,

Sensación de sentidos,

Animación de colores, sensaciones,

Memoriales escritos

Fot.59

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Mixta

4.4 FOTOGRAFIA

4.4.1 FOTOGRAFIA

Confío en mi sentimiento
Cierro las puertas,
Instalo mi cerebro
Respiro mis colores

Fot.60

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.2 DESENFADO

No sabia quien era yo

No sabia donde estaba mi otra mitad

Ahora recurro ala gua

Y mi mirad se va con ella

Ojos íntimos que quebrantan vidas

Fot.61

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.3 MIRRA

Estrellas fugaces,

Alma inquieta en el mundo

Cosechando flores de león

Incautando relámpagos

Fot.62

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.4 ARAS

Bosquejo irresuelto

Palpitar irresuelto

Paletas desconocidas

Manos irreales

Umbral en incógnita

Fot.63

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

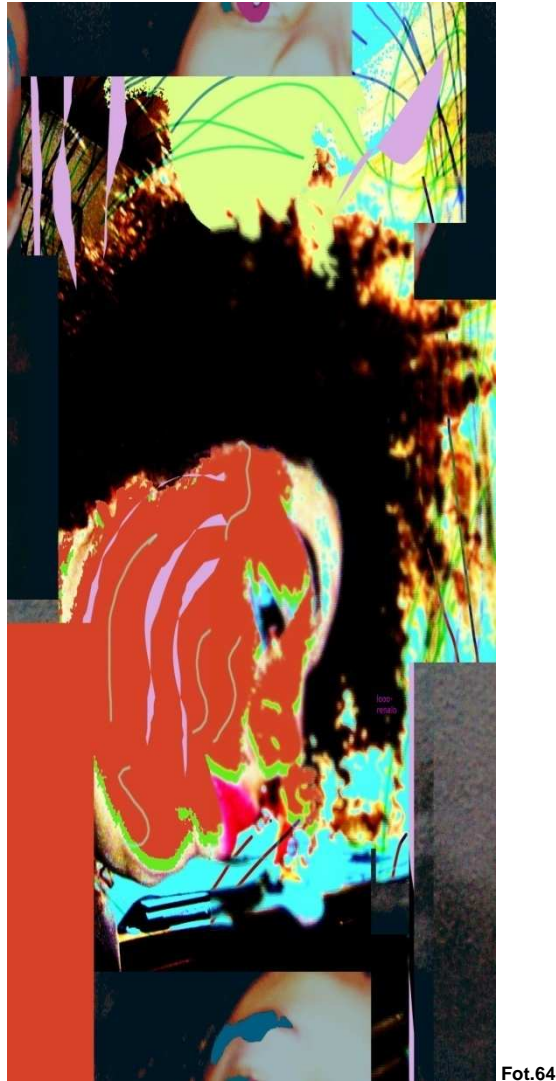
4.4.5 PALETAS

Ausente en el cuadrilátero

Mascaras atrofiadas en la caja

Boxeo de manos en en mar

Ahuyentando las espinas de un cielo gris

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.6 ROMPECABEZAS

Multicolores desenfundados,
Puntillismo irreal, gaseoso,
Caminador subjetivo en pautas
Descomposiciones

Fot.65

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.7 MULTIFACETICA

Crayones desenmascarados,
Vibrando telescopios, omnipotentes
Tingo tango, cruzado,
Ojos precisos en mi enmarco

Fot.66

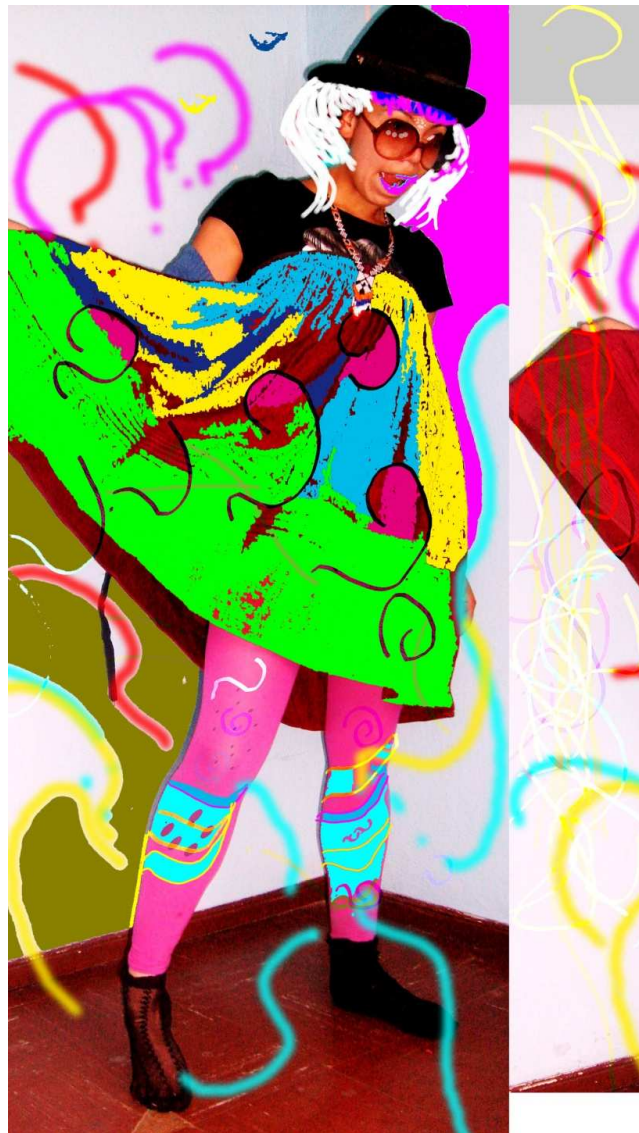
Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.8 CARNAVAL

Dejavu en mi otro yo,
Mascaras irrazonables confundidas,
Proyectando tules,
Anotando en las lapidas con choclo tierno

Fot.67

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

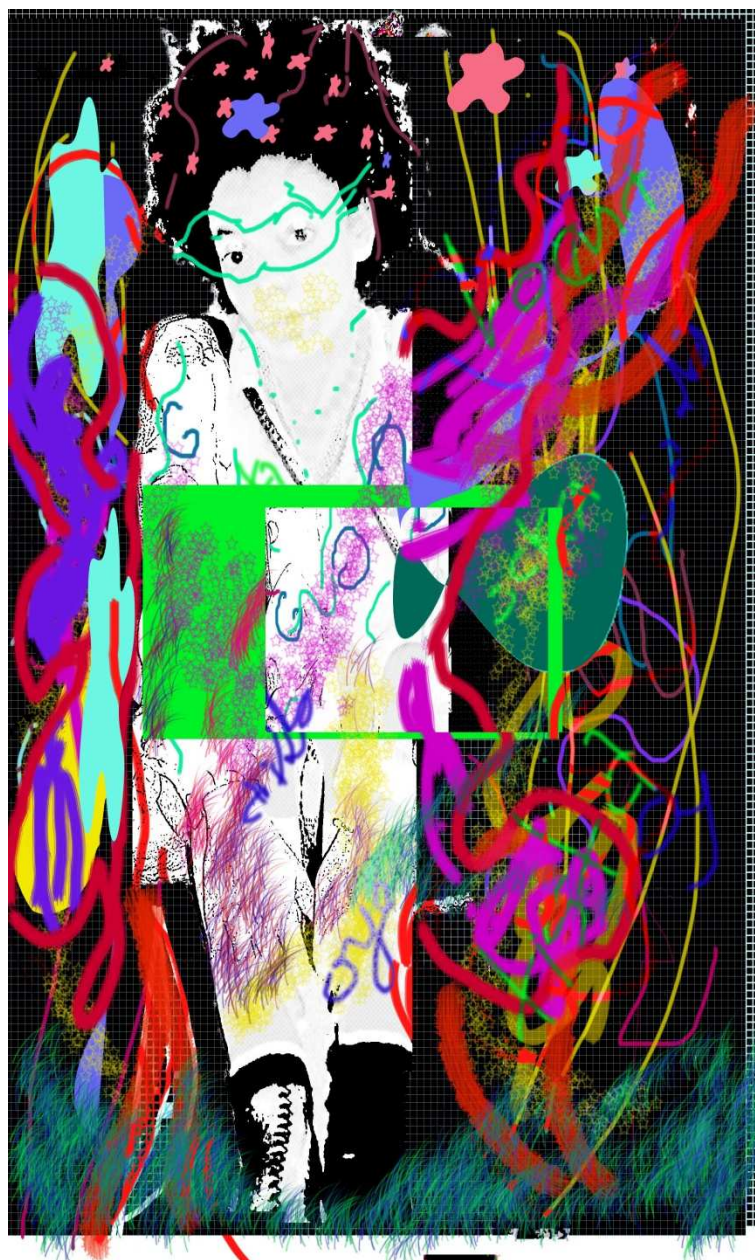
4.4.9 TANTRAS

Pintando desazonando,

Trasladando, transfiriendo y trasladando,

Corrigiendo papeles sin abecedario

Comunicándome táctilmente con mis auras

Fot.68

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.9.10 ACEITES

Mundos inmejorables, nutridos por el barro,

Rotos vacios en mis pupilas

Resquebrajando cráneos de icopor

365 años en un mes suelto,

Fot.69

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.11 VERGUENZAS

Confusión de letras,

Números incorrectos y cartas en azares,

Arlequines pálidos en un mundo blanco y negro,

Ollas de barro, incineradas en una gaita

Fot.70

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.12 COLORES

Huesos de colores,
Marimbas de existencia,
Ruidos cortos,
Rayas en el horizonte

Fot.71

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.13 VIDA

Pisos de colores,
Muerden el silencio,
Rita es vida,
Huida es ahojar,
Roncar es ver

Fot.72

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.14 ROJO, FUEGO

Luz celestial, en culturas,

Dedos inquietos por observar,

Minuto amoroso,

Tempo tembloroso

Fot.73

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.15 OJOS

Duérmeme en mis ojos,

Curvas suaves,

Runas insatisfechas

Fot.74

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.16 COSER

Deslumbro, alumbro

Como muerdo y araño

Rehuyo a las sombras

Pero quiero el espejo

Fot.75

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.17 PEDAZOS

Encontré un pedazo de chocolate,

Reí en un mar,

Perpetre en mi año

Despido la vela

Fot.76

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.18 MEMORIA

Anestesia un poco de mi,

Derrame un globo,

Desinflen mi helio,

Aburrida , grotesca, reir, llorar

Fot.77

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

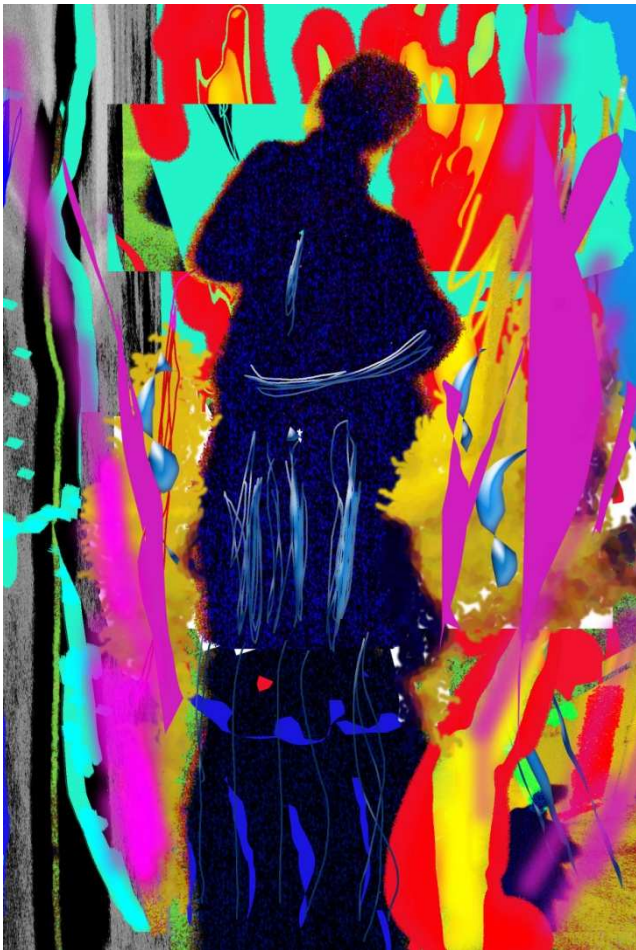
4.4.19 PEDAAZO

Canción que escuchaba, en un hueco

Hondo, sombrío, hoyo, ada,

Zigzag de mentiras en la menta

Mente de menta saboreada

Fot.78

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.20 SABOR

Sancocho de gallina con cuy,

Adicionada con un poco de tamal

Café con queso,

Dan un mar y montañas

Fot.79

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

4.4.21 OMNUBILADA

Desconfiando del cielo, pintando labios,

Cambiando las llantas,

Desperzando elefantes rosados

Con la bilirrubina del exorcismo

Fot.80

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digita

4.4.22 BLANCO

Miento en la ducha,

Corro en el agua,

Hablo con la arena

Como y tomo el diente de "león"

Fot.81

Dimensión: 0.30 M X 0.70 M

Técnica: Fotografía

Intervención digital

CONCLUSIONES

La práctica artística se fortalece en el proceso de vida del artista inmerso en su contexto, cultura, solo así, consigue integralidad con verdadera proyección, hacia lo individual, como hacia lo colectivo.

Con el ejercicio plástico del Autorretrato, el hombre a través de la historia ha buscado y ha encontrado explicaciones diferentes, analizadas, muchas veces por la psicología y la psiquiatría, autorretratos examinados y utilizados como herramientas para explicar, entender y aceptar el propio comportamiento.

Otras explicaciones tienen un carácter mágico y religioso que indagan el propio "YO", inquiriendo a veces obsesivamente y con vanidad inclusive sobre la imagen que se refleja ya sea en el espejo o en el lienzo.

Al respecto puedo concluir que el ejercicio del autorretrato es un reto muy interesante para cualquier disciplina que aborde el ser humano y especialmente las artísticas, que procuran resultados verdaderamente integrales sobre el conocimiento y proyección de sí mismos.

Una obra artística debe estar indiscutiblemente fortalecida por la estética, puesto que ésta, como conjunto de elementos culturales, estilísticos y temáticos, lleva a caracterizarla exhaustivamente.

En una producción artística forjada con imágenes, materiales, ritmos, grafías, colores, con una semiótica particular, extraída de la propia experiencia personal y no propiamente retomada de referencias del clasicismo, ni del arte moderno, ni siquiera de la academia, representa y logra resultados óptimos con iniciativas completamente personales, espontáneas e integrales.

"La interioridad reflejada en el hacer plástico y fotográfico – "YO", título de mi trabajo se hace posible a través del autorretrato reflejando en él, el alma con todas las connotaciones, tales como, los sentimientos, las frustraciones, traumas, logros, aspiraciones, cosmogonías, etc., etc.,.

Este trabajo, finalización de la primera etapa, dentro de muchas que quizás tengo que cumplir, dentro del proceso de mi proyecto de vida como

expresadora artística, continuará con la búsqueda de nuevos resultados mediante experimentaciones ojala innovadoras abordadas con otras o con las mismas técnicas, siempre con honestidad, cumpliendo el objetivo al cautivar al espectador.

BIBLIOGRAFIA

- Carlos Cid Priego, en su texto “ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL AUTORRETRATO”
- Eugenio Trías en su texto “LA ÚLTIMA MIRADA”
- JOSE LUIS AVITE, “VA POR VOSOTROS, BURT (I), Foro de Vigo 21 de Marzo del 2.008.
- MORA TORRES, elogio de la Locura y de Van Gogh, publicado el 25 de Marzo 2.008.
- www.mariapages.com/mariapages.html
- <http://www.geocities.com/apspanishlit/castellanos1.html> ,Rosario Castellanos
- Marilyn Mason, www.artwork.com/marylinmason
- CRISTINA NUÑEZ WWW.XATAFOTO.COM/fotografos-como-tu-cristinanunez,
fotógrafos como tú
- [Http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-72252-2006-08-31.html](http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-72252-2006-08-31.html)
- <http://www.arnet.com/galleries/Artists>
- www.colegiomareda.org/cclasica/pps/Elmitodenarciso.pps
- es.wikipedia.org/Wiki/nan_Goldin

- Joaquín Zamorais. Temas de estética y de Historia de la música, editorial labor- Barcelona 1984
- Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, Bogota D.c. –Colombia –Ediciones MOMO
- Gilles Lipovtesky. La era del vacío-ensayos sobre el individualismo contemporáneo, editorial anagrama S.A. Anagrama, Barcelona 2002
- Aloise el arte de los locos, Aloise y los ojos vacíos <http://latabernadelmar.blogspot.com/2007/11/el-arte-de-los-locos-4-alose-y-los-ojos.html>
- El arte de los locos. Magde Gill y la pintura susurrada al oído <http://latabernadelmar.blogspot.com/2007/11/el-arte-de-los-locos-2-madge-gill-y-la.html>