

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

EL AUTO RETRATO

Un punto de partida para un camino artístico

JUAN DAVID MUÑOZ MORÁN

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2015**

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

EL AUTO RETRATO

Un punto de partida para un camino artístico

JUAN DAVID MUÑOZ MORAN

Trabajo de grado para optar el título de Maestro en Artes Visuales

ASESOR

MAGISTER MARIO MADROÑERO MORILLO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE ARTES

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES

SAN JUAN DE PASTO

2015

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

Artículo 1ro del Acuerdo NO. 324 de octubre de 1966, emanado del Honorable consejo Directivo de la Universidad de Nariño

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

Nota de aceptación:

Firma del Presidente del Jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

San Juan de Pasto, Noviembre 13 de 2015

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primordialmente a Dios, por ser mi guía y mi fortaleza en el proceso artístico que he llevado a cabo, a mi familia por todo su apoyo y comprensión, a mis amigos por sus consejos como al maestro Mario Madroñero por su acompañamiento y guía en este trabajo,

RESUMEN

El Auto retrato como punto de partida artística nace ante el deseo natural del ser humano de saber y entender que es el arte. Este proceso se realiza de modo autorreferencial en búsqueda de los límites de estética, técnica y ser; quedando a su paso obras que forman una bitácora, en la cual se demuestra el trabajo continuo fundamentado en el ensayo y error, dinámica que aporta a plantear y centralizar de mejor forma el conocimiento acerca de que es el arte.

En el presente trabajo se expone mi proceso artístico basado en el autorretrato, proceso que me permitió llegar al punto de redescubrirme como ser vivo. Además, esta expresión artística permite explorar progresiva y significativamente el autorretrato, tanto a nivel de concepto, como técnico.

Palabras Clave

Auto retrato, Proceso Artístico, Ser, Imagen.

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

ABSTRACT

The Self portrait as artistic starting point is born to the natural human desire to know and understand that art is. This is done in search mode selfreferential limits aesthetic , technical and being; leaving in its wake works that form a log , which continued work based on trial and error , dynamic and centralize gives raise to better knowledge about art is shown .

In this paper my artistic process based on the self-portrait , a process that allowed me to rediscover the point as a living being is exposed . Additionally, this allows you to explore artistic expression and progressively self-portrait significantly , both in terms of concept and technical.

TABLA DE CONTENIDO

PRPCESO CREATIVO.....	10
PROCESO ARTISTICO.....	11
INICIANDO EL CAMINO.....	12
EL BLANCO DE UN LIENZO.....	15
EXPLORANDO MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN.....	16
PIENSO COMO OBSERVO U OBSERVO COMO PIENSO.....	18
RETRATOS DE EMOCIONES ENMASCARADAS.....	19
RENACIENDO EN EL ARTE.....	21
PRINCIPIO DE UN AUTO RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO.....	23
CONCLUSIÓN.....	24
REFERENTES.....	25

TABLA DE FIGURAS

<i>Figura 1.</i> Sin nombre.....	13
<i>Figura 2.</i> Lo que soy.....	14
<i>Figura 3.</i> Autorretrato, Francis Bacon,.....	15
<i>Figura 4.</i> Doble retrato, Miguel Barcelo, 1994.....	15
<i>Figura 5.</i> Más allá de la imagen.....	16
<i>Figura 6.</i> Yo, frente al espejo.....	18
<i>Figura 7.</i> Un día normal.....	19
<i>Figura 8.</i> Más allá de una imagen.....	20
<i>Figura 9.</i> Boceto, Frente al espejo.....	21

PROCESO CREATIVO

La creatividad como una cualidad humana, se basa en el simple hecho natural de súper vivencia contemporánea que impulsa al ser humano a explotar todo su potencial tanto físico como intelectual llevándolo a crear e innovar nuevas formas de supervivencia. El proceso creativo nos sumerge en un estado inconsciente capaz de comunicar aspectos ocultos de nuestra personalidad haciéndolos visibles, en este caso a través de una forma estética, utilizando el arte como canalizador de estos mensajes simbólicos, la capacidad de analizarlos se torna evidente y palpable, convertimos sensaciones volátiles y sutiles en materia que se puede observar, tocar y modificar. Como dice Eisner (2004:146) “Las artes nos ayudan a ser conscientes de nosotros mismos y en muchos casos, las usamos para rehacernos a nosotros mismos.”

En el proceso creativo miramos y examinamos aspectos que nos conducen a examinar que la creatividad no es cuestión de una idea fugaz, o de una fuente inspiración externa, para mí la creatividad nace primordialmente hacia la atracción de un tema, el cual lo lleva a investigar, analizar, experimentar, arrojando diversas posibilidades las cuales a si sean erróneas acercan a una solución y entran hacer parte del proceso creativo, ganando con esto una experiencia la cual será aplicada más adelante y entraría hacer parte de esta cadena en el proceso.

PROCESO ARTÍSTICO

El proceso artístico se convierte en una serie de pasos que el artista realiza intuitivamente, dicho proceso surge de una necesidad particular de expresar y comunicar un estado de ánimo, sentimiento, pensamiento o ideología. Así mismo, dependiendo de la disposición del artista, se generan momentos de investigación sobre el tema que se quiere transmitir. Es a partir de estas expresiones que la innovación se torna en un elemento y medio importante para manifestar las ideas artísticas y mostrarlas al espectador, ya que el arte es un medio de comunicación más.

En el proceso de creación de la obra surgen en el artista una serie de interrogantes y cuestionamientos, a los que solo él, puede dar respuesta teniendo en cuenta su experiencia. Durante el proceso, el tema de investigación atraviesa por múltiples cambios, unos más drásticos que otros, ya que estos dependen de los estados de ánimo del artista; dichos cambios lo impulsan a seguir modificando la visión de sus ideas, las cuales en varias ocasiones entran en conflicto, incluso, afectándolo a él mismo. Es así como el artista se adentra en la búsqueda de un método de comunicación óptimo, consciente o inconsciente, que da paso a transmitir la experiencia por medio de la técnica que se maneje; estos procesos influyen en la decisión de crear una obra a una sociedad que ya no reflexiona ante los sucesos de su entorno.

Históricamente todos los artistas han tenido un objetivo claro de lo que quieren expresar, incluso desde la prehistoria, la actividad artística inicio junto con el dominio de la naturaleza, lo que dio paso a un conjunto de pinturas rupestres de gran importancia por su capacidad para procesar imágenes mentales y retenerlas en la memoria. Las pinturas hacían referencia a su cotidianidad con elementos representativos de: caza, animales y costumbres; elementos que pasaron desde el manejo de la técnica en el renacimiento, hasta llegar al arte contemporáneo y los cientos de movimientos que existen hoy en día.

A partir de la experiencia se propone diferentes pasos del proceso artístico, a continuación se exponen ejemplos que hacen mención a dicho proceso:

- Técnica, obra.
- Obra, formulación de un problema o idea, resolución entre obra y concepto.

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

- Análisis de un contexto, formulación de un problema o idea, resolución a través de una reflexión estética.

Teniendo en cuenta que el proceso no finaliza con la obra, esta pasaría a ser parte del proceso artístico hasta su próxima obra, tratando de mejorar la parte plástica, o conceptual. Al respecto, Barriga (2011), en su ensayo sobre la investigación creación, menciona que en muchas universidades de América del Norte y Europa, exigen un escrito al que denominan exégesis, con el propósito de aclarar, ampliar y contextualizar la obra de arte, y así mismo, justificar los procedimientos artísticos utilizados en la obra de arte. Se destaca el proceso y la evolución del estudiante dentro de la academia, ya que desde mi punto de vista, una obra no nace de la noche a la mañana, ni de una fuente de inspiración fugaz, es el resultado de la inquietud que tenga el artista alimentándose de una fuente de investigación que da paso a la creación y maduración de una idea artístico.

INICIANDO EL CAMINO

El observar el proceso de elaboración de un bodegón al óleo, y así mismo, el ser consciente de como el color proporcionaba vida a ese cuadro, generó en mí atracción hacia la pintura, y fue así como está se convirtió en la principal motivación para estudiar Maestría en Artes Visuales en la Universidad de Nariño, ya que nunca antes había tenido un contacto tan cercano con una técnica artística que me cautivo.

Durante los primeros semestres era notoria la gran dificultad para emplear las técnicas artísticas del dibujo y la pintura, ya que hasta ese momento, no las había empleado hábilmente en alguna situación, a diferencia de la mayoría de mis compañeros que tenían experiencia con estas técnicas y por ende una habilidad ya desarrollada. En la vida siempre existirán adversidades de todo tipo, depende de nosotros concebirlas como oportunidades para un cambio y así enfrentarlas y superarlas, o simplemente quedarse en ellas. Haciendo referencia a este tema citaré un fragmento de una carta de Vicent Van Gogh a su hermano Theo:

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

Un pájaro enjaulado en primavera, sabe muy bien que existe algo para lo que serviría. Siente con fuerza que debe hacer algo, pero no puede hacer. ¿Qué es? No lo recuerda bien; tiene una vaga idea, y dice: ¡los otros pájaros hacen sus nidos tienen hijos y crían la nidada! Y se golpea el cráneo contra los barrotes de la jaula. Pero la jaula sigue aquí y el pájaro enloquece de dolor.

“Vaya un holgazán”, comenta un pájaro que pasa: ¡una especie de rentista! Con todo, el prisionero vive, sin morirse; nada se trasluce fuera de lo que pasa en su interior, tiene buen aspecto, y se alegra relativamente cuando nota un rayo de sol. Pero llega la época de migración, y cae en la más negra melancolía. “pero si no le falta nada” dicen los niños que le cuidan de su jaula. El pájaro mira hacia el cielo, henchido, cargado de tempestad, y se rebela contra la fatalidad dentro de sí. ¡Estoy preso, preso y decís que no me hace falta nada, imbéciles! tengo todo lo que me hace falta ¿Y la libertad? ¡por favor, dejadme ser un pájaro como los otros! (Van Gogh, 2002: 45).

Muchas veces lo desconocido nos causa temor en cuanto al no saber a qué nos estamos enfrentando y cómo afrontarlo, este sentimiento es natural en el ser humano y lo sentí en el momento en que decidí aprender a dibujar, basándome en: tutoriales, revisión de obras de maestros y libros, pero sobre todo en la voluntad que yacía en mí. La primera obra propuesta relacionada con el retrato, tiene una motivación muy singular, ya que con ella pretendía sorprender a una persona que me gustaba. Obviamente no llegaría con un retrato mal hecho, por esto, el proceso implicó un esfuerzo que conllevó la repetición y corrección de la obra, tomando consejos ofrecidos por el maestro y los compañeros de formación, hasta llegar a un punto en el cual sentía gusto, pues entendí que para dibujar, solo hay que aprender a observar.

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

Este fue un dibujo que demostró, como lo dice el adagio, “lo que se quiere se logra”. A partir de este proceso surgió una gran satisfacción por el trabajo realizado, lo cual generó motivación por perfeccionar la técnica a partir de la práctica. A su vez surgían interrogantes acerca del retrato, los cuales serían los preconceptos de la idea aquí desarrollada. Este dibujo es la muestra inicial del proyecto y de la visión del artista, teniendo en cuenta que la obra es un fiel reflejo de su forma de observar y del cómo interpreta al mundo que lo rodea.

Al igual que grandes maestros como Pablo Picasso, quien en sus primeras obras, como Ciencia y caridad de 1897, expone un estilo realista clásico, en comparación con su auto retrato cubista de 1907, en el que se hace evidente un cambio por el dominio y conocimiento de una técnica artística que se modifica, evolucionando con el concepto, a causa del trabajo continuo que permite llegar a una madurez artística.

Figura 1.

Nombre:

Técnica: dibujo a lápiz

Año: 2011

EL BLANCO DE UN LIENZO

El blanco, de por sí, es el primer color de nuestro lienzo, el cual invita a iniciar un dialogo consigo mismo, en donde participan nuestras emociones y pensamientos. Este color refleja más que luz, puesto que se torna en dialogo puro y sincero con el individuo que busca la reinterpretación de su mundo, y a su vez, trazarla sobre el blanco de un lienzo.

Después de estas palabras, quisiera recordar el miedo que sentí la primera vez que me enfrenté ante el blanco, porque estaba dispuesto a pintar una obra que saliera del imaginario (por así llamarlo), o de una fuente de inspiración y fugas. Pero he aquí una gran enseñanza, que me dio el arte: una obra nace cuando se quiere y a su vez se va ilustrando de un conocimiento previo, que da paso a la obra. Como dice Pablo Picasso (citado en Barriga, 2011) la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, siendo esto para mí la única forma de plasmar sobre el blanco. Al no conocer lo anterior el bloqueo mental al que me llevo el blanco fue inminente, pero seguía en la búsqueda de ideas que aportaran a mi proceso. Fue en este momento cuando encontré una frase citada en el 2009 por Liliana Porter, en el Pueyrredón de Buenos Aires: *“uno toma como referencia lo primero que observa y sobre eso compara todo lo demás”* (Youtube^{co}, Artistas del hambre,2009). A

partir de esta frase surgen interrogantes acerca de ¿qué es, lo que referencia mi vida?, y la respuesta la encontré en cuatro pilares que han influido en mí: Dios, familia, vallenato y mi ciudad. Fusionando estos temas logré hacer una composición, a la cual considero como mi punto de partida de una obra consciente, dado que no era, pintar por pintar.

Figura 2.

Nombre: Lo que soy

Técnica: óleo sobre mdf

Año: 2012

EXPLORANDO MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN

En la búsqueda de creación de una nueva obra, y teniendo como tema el autorretrato, consulté algunos referentes artísticos que han trabajado el tema, así pues me he encontrado una gran variedad de técnicas, unas expresionistas, contemporáneas, clásicas, todas debidamente conceptualizadas y válidas según sea el objetivo del artista. Entre todos los artistas, Francis Bacon me marcó, ya que fue más allá de la apariencia, de un simple retrato buscando el “*ser*”, a partir de romper con las convenciones del retrato mismo y preguntándose: “¿qué hay detrás de la apariencia?, ¿si ahí no está, que hay?” (Deleuze, 1996, p.198). La mencionadas son algunas de las preguntas que el artista se hacía.

Otro artista que ha llevado a una controversia sobre que es el retrato es: Miguel Barceló, en 1994 pinta doble retrato la cual es la imagen de dos papayas contrapuestas, donde juega con el título de la obra que identifica a estas dos como retrato. Observando esto decidí jugar con

mi propia imagen, quería ir más allá de la mimesis de los rasgos físicos y permitirme el explorar la imagen con el concepto.

Figura 3. Autorretrato, Francis Bacon, 1971

Figura 4. Doble retrato, Miguel Barcelo, 1994

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

Así, poco a poco, iba entendiendo y observando que los límites del arte son los del artista; esto relacionado con una frase del Maestro Pablo Picasso que afirma: “*el arte es una mentira que te acerca a la verdad*” (Koszla-Szymanska, 2006, p.85).

El arte es algo abstracto, no es una verdad absoluta, pero es la abstracción del reflejo que hay en nuestro ser, buscando así ser descifrada por el ser mismo, generando un dialogo a través de la técnica artística consigo mismo.

Cada artista propondría su propio dialogo, con sus propios signos y significados, expandiendo el significado de arte a cada artista, siendo ilógico el tratar de encasillar el arte, pues se vuelve un juego entre significante y significado si lo vemos desde la semiología como lo afirma Hall (2007): “*aunque pueden existir numerosas relaciones entre un significante y un significado ; hay dos aspectos de estas relaciones que destacan especialmente: uno de ellos es que un mismo significante puede tener varios significados. El otro es que puede haber distintos significantes.*” (p.10)

Significado, hay dos aspectos de estas relaciones que destacan especialmente: uno

Figura 5.

Nombre: Más allá de la imagen

Técnica: grabado

Año: 2012

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

Significante		significado
Manzana	significa	tentación
Manzana	significa	saludable
Manzana	significa	fruto

En los tres ejemplos siguientes, por el contrario, diferentes significantes (dependiendo de si la lengua utilizada es el castellano, el francés o el inglés) dan lugar al mismo significado:

Significante		significado
Manzana	significa	manzana
Pomme	significa	manzana
Apple	significa	manzana

Según Hall (2007), teniendo en cuenta las dinámicas mencionadas: *“el significante varía su significado según el entorno en que se aplique y con ello el mensaje y su llegada al receptor.* (p. 176).

PIENSO COMO OBSERVO U OBSERVO COMO PIENSO

El pensar y observar son dos interrogantes que nacen en la necesidad de querer saber, como cualquier ser humano. Aristóteles en su libro *la Metafísica* reafirma que: *“todos los hombres por naturaleza desean saber, ver, entender a saber e interpretar el mundo y saber que significan las cosas”*. (García, 1990, p. 1). Desde pequeños nos han habituado a solo recibir conocimiento, más no a deducirlo ni a producir, perdiendo la capacidad de observar, analizar y pensar, volviéndonos a una rutina tal, que la vida misma se vuelve una rutina.

La realidad de como la miramos parte de una interpretación de la misma, por ende pueden existir múltiples realidades personales. Observándome frente al espejo quise jugar con esto, sobre poniendo a la imagen reflejada, mi imagen mental que puede variar a la imagen reflejada, siendo algo totalmente autónomo, e irrefutable, dando así un paso a una verdad la

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

cual nace en el imaginario, poniendo en duda la realidad del sujeto que a su vez, nos ayudará a encontrar una verdad, como lo afirma Rene Descartes (s.f) en su teoría de la duda metódica.

De la reflexión anterior nace esta nueva obra, donde se plantea un juego entre la imagen y las figuras geométricas, generando con ellas una distorsión de la imagen al sobreponer la imagen mental.

Al terminar esta obra, sentí una gran felicidad, ya que se evidencia la evolución, tanto a nivel técnico, como conceptual. Esto me motivó a seguir trabajando en la técnica e inquietudes, que en mí dan paso al concepto.

Figura 6.

Nombre: Yo, frente al espejo

Técnica: óleo sobre lienzo

Año: 2013

RETRATOS DE EMOCIONES ENMASCARADAS

(Final de un comienzo)

Este proceso nació en la búsqueda de distintos temas a través del retrato, donde se quiere mostrar el contraste que puede haber entre imagen y sujeto, dado que muchas veces nos escondemos tras una imagen aparentada, por miedo al rechazo y/o exclusión social. Los seres humanos por su naturaleza no quieren mostrarse débiles ante los demás, por ende tratan de adoptar emociones o sentimientos contrarios, en situaciones que podrían parecer débiles o rechazados, por ejemplo: se piensa que si se demuestra tristeza ante la sociedad, ésta es símbolo de debilidad; o si se muestra sentimientos de odio, se producirá rechazo de los demás hacia el

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

sujeto que lo siente; en cambio si se demuestra alegría en las relaciones sociales y en los vínculos afectivos cercanos y lejanos, la gente va a querer compartir más experiencias para sentirse contagiado de esta emoción que se la cataloga como positiva.

“El retrato se lo utiliza con el fin de aludir siempre al modelo ausente cuya presencia debe ser sentida en la imagen” (Azara, 2002, p. 24 Teniendo en cuenta esta afirmación y los aportes ya mencionados, se busca mostrar en el retrato todo lo relacionado con el individuo, específicamente en relación a las facciones físicas y las emociones que expresa y especialmente las que enmascara. En coherencia con lo anterior, se plasmó un retrato, que con la técnica, hiciera visible algo tan secreto y oculto como son los sentimientos del individuo. Desde la obra se buscó romper con el formato clásico, esto mediante la fragmentación de la imagen misma, centrándose más en el ser de la persona. Es así como se invita al espectador a observar el por qué, no solo quedándose on la primera impresión que esta nos deja.

Figura 7.

Nombre: Un día normal
Técnica: óleo sobre mdf
Año: 2013

Una vez terminado el cuadro observé algunas falencias, gracias a los aportes que me dieron los maestros, a partir de esto empecé una nueva obra en la cual planeaba mejorar todos los errores, uno de ellos era la emoción que está plasmada de una forma que en titula la obra, mas no, hace parte del sujeto. Decidiendo en este nuevo proyecto fusionar esta parte, y manteniendo como constante la fragmentación, tonos grises y el fondo de color, manteniendo el contraste tanto en la composición a nivel sujeto fondo y emoción sujeto.

La emoción se encuentra plasmada dentro del sujeto de una forma difusa casi imperceptible al espectador normal.

Terminado la obra empecé a sentir una gran emoción, que a su vez se iba transformando en preocupación e impotencia, al pensar en que el tema del retrato, que desde el principio de la carrera había escogido e iba evolucionando a buen ritmo, pareciera que llegaba a su final. Final que mostraba a nivel técnico una gran mejoría en la experiencia pictórica, en cambio a nivel de concepto, sentía que no había avanzado más que la imagen que seguía siendo el retrato superficial, incluso llegando a pensar en un cambio de tema, puesto que, no percibía evolución de mis procesos, fue así como decidí alejarme del tema y de la pintura, sin saber por cuanto tiempo.

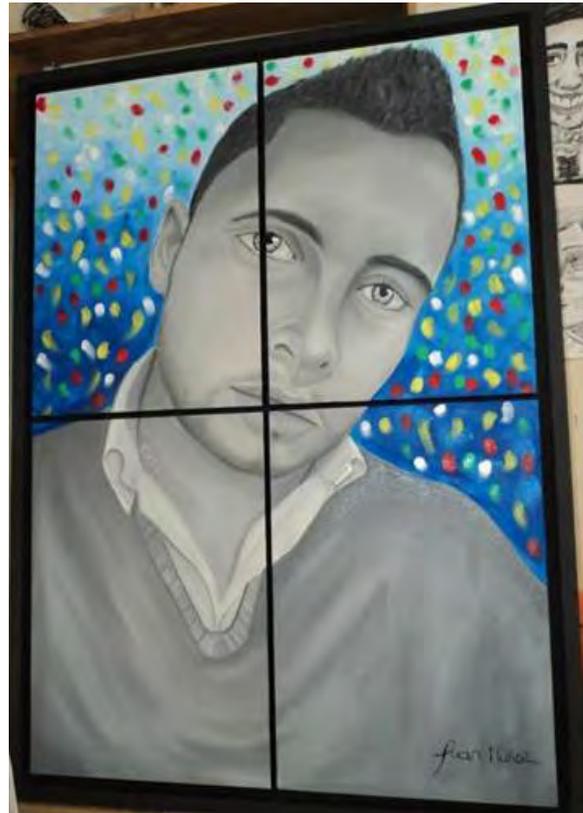

Figura 8.

Nombre: Más allá de una imagen

Técnica: óleo sobre lienzo

Año: 2014

RENACIENDO EN EL ARTE

Puedo asegurar que el arte es una de las cosas más bellas que existe en el mundo, puesto que enseña el verdadero sentido de la vida, y a su vez, poder manifestarlo de una forma estética buscando tocar y despertar la parte humana que todos llevamos por dentro, lo que genera un cambio lento e imperceptible, pero radical en el ser humano. Este cambio lo descubrí en un momento de crisis frente al proyecto de grado, el cual me llevo a hacer una retrospectiva de los trabajos, observando la evolución tanto en la técnica como en el concepto, pero lo más importante un cambio a nivel personal de cómo observaba, pensaba y analizaba la vida. Así

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

mismo, logré comprender que el arte no es una carrera más de la Universidad, ya que se necesita de: amor, dedicación y tiempo para lograr comprender que es el arte.

Los tres puntos clave de esta obra son: sujeto, mirada y descentralización de la imagen. El sujeto es un ser normal que lleva una vida sin sentido, sin saber quien es, ni a donde ir, acoplado al modelo de vida rutinaria globalizado, sin saber, que al igual que narciso, posee una gran belleza, pues somos poseedores de un gran potencial para trascender como seres vivos. El ser humano si cree en él no tendrá limites, pero todo parte de algo tan simple como la mirada, aprender a observar mas que con los ojos, aprender a mirar lo intangible, empezando a borrar barreras, adentrándonos a un mundo quizá de verdad, locura, o felicidad. En esta obra parto del sujeto y de la mirada ante el reflejo que me brinda el espejo, reconociéndome, no como imagen sino, como ser vivo y pensante, puesto que la imagen en el momento de reconocerse se descentraliza casi que anulándola, dándole paso así, a la memoria, los sentimientos y al descubrimiento de sí mismo.

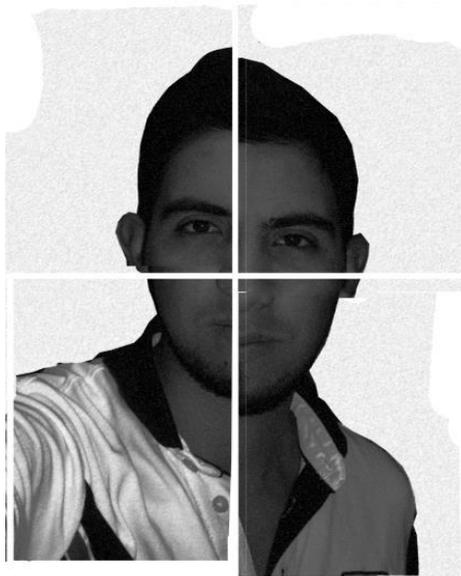

Figura 9.

Boceto: Frente al espejo

Técnica: grabado en espejo

Dimensión: 70 cm * 100cm

PRINCIPIO DE UN AUTO RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO

Es una serie de cuadros donde empecé a reconocirme como ser vivo, con emociones, pensamientos y sentimientos, tanto negativos como positivos, dejando como huella un tríptico donde plasmo los diferentes tipos de emociones que a su vez juntos generan mi ser.

En el proceso de auto reconocimiento y redescubriendo a sí mismo, como también del entorno que lo rodea de una forma cualitativa, sintiéndose parte de un todo, al igual que la vida es una perfecta sincronía. Hoy en día, hemos perdido la noción de ser gracias a la rutina de modelo de vida preestablecido, regido por la lógica, donde lo irracional es para locos, donde todo esto dicho en la educación, la cual se basa en aprender y ejecutar, más no en pensar, donde ya no tiene valor el estudiar las ciencias humanas. Sentimos, hoy más que nunca, ganas de escribir sin libreto, de pintar sin boceto, de pensar sin pensar, la libertad se ha transformado en un hobby de un instante, puesto que nos da miedo salir de lo preestablecido y expandirnos a múltiples realidades.

Esta nueva serie nace del resultado de auto reconocimiento en el cual me doy cuenta que uno es parte de una macro sincronía inexplicable, donde en el solo acto de moverme influyen factores como espacio y tiempo que son una constante en el movimiento; el pensar en esto me da a entender que podemos llegar a morir sin sentir la vida. Este auto reconocimiento, convirtiéndolo a una reflexión artística, es plasmar un ser más allá del frío instante, adentrándonos en el constante movimiento de un ser que vive y siente.

CONCLUSIÓN

En 5 años de formación artística, he logrado comprender la gran magnitud que encierra ser un artista. No sé cuántos me tomé para llegar a serlo. Por ahora quiero abrir mi mente y corazón para escuchar el silencio, ver lo desapercibido y sentir cada segundo de mi vida, reviviendo ese lado humano, que se encontraba perdido en un mundo superficial, en donde le damos más relevancia al dinero que al agua, a la esclavitud que a la libertad, en un mundo que nos ha enseñado que la felicidad se encuentra en terceros (personas, objetos, drogas etc.,) y no en nosotros mismos, donde el pensar se ha vuelto el condicionamiento de una tarea y el vivir en una rutina de la sociedad.

Al igual que el etnógrafo de Jorge Luis Borges, los artistas son portadores de un gran secreto que lo han aprendido a lo largo de su camino y como la tribu del cuento, no revela el secreto pero muestra el camino a través del arte. El arte te abre una puerta de conocimiento, sin importar la técnica, ya que el arte es un oficio en el cual no solo el talento basta, se requiere de un gran trabajo para llegar a comprenderlo.

Esta comprensión, nos muestra un mundo nuevo, donde se empieza a descubrir las prioridades verdaderas de la vida, como también las manipulaciones globales de la vida misma, ayudando a crecer a nivel personal, espiritual y conceptual, con el propósito de generar obras que contribuyan al crecimiento del ser humano. El arte es una de las ciencias humanas, o como dice Dilthey (1956), el estudio de las ciencias humanas o “ciencias del espíritu” es la interpretación de la experiencia personal en un entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión natural de los gestos, las palabras y el arte. La reflexión es la acción más humana que nos acerca a nuestro ser, ya que sin esta capacidad seríamos otro animal más. Es así como el arte se torna en un modo de reflexión a través de la estética. Cada día que paso frente a un cuadro, se convierte en un espacio para la reflexión intrapersonal, a partir de la cual consolide la enseñanza de que lo único constante de la vida es el cambio, y el único límite del arte es el artista.

Referentes

- Azara, P. (2002). *El ojo y la sombra. Una mirada del retrato en Occidente*. Barcelona: Gustavo Gili Editores.
- Barriga, M. (2011). La investigación creación, en trabajos de pregrado y posgrado en educación artística. *El artista*, 8, 317 – 330.
- Deleuze, G. (1996). *Francis Bacon. Lógica de la sensación*. Argentina: Arena Libros.
- Descartes, R. (s.f). *El discurso del método*. Bogotá: Lito Imperio.
- Dilthey, W. (1956). *Introducción a las ciencias del espíritu*. Madrid: Alianza Editorial.
- Eisner, E. W. (2004). *El arte en la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- García, V. (1990) (Trad.). *Aristóteles. Metafísica*. Madrid: Editorial Gredos.
- Hall, S. (2007). *Esto significa esto. Esto significa aquello*. Barcelona: Editorial Blume.
- Jean Luc, N. (2006) *La mirada del retrato*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Koszla-Szymanska, M. (2006). *De lo proverbial de Francisco Goya a lo poético y sentencioso de Pablo Picasso*. Polonia: Universidad de Varsovia. En Saz, M. (Ed.) (2007), XLI Congreso 125 años del nacimiento de Picasso en Málaga (pp. 77- 87). Málaga: Actas XLI Publicaciones de la Asociación Europea de Profesores de España (AEPE).
- Kundera, M. (2009). El gesto brutal del pintor: sobre Francis Bacon. *Claves de la Razón Práctica*, 192, 56-59. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2974843>
- Van Gog, V. (2002). *Cartas a Theo*. Adriana Hidalgo (Ed.). España: Editor.

Auto retrato: punto de partida para un camino artístico

Youtube^{co}, Artistas del hambre (canal oficial). (2009, Enero, 31). *Liliana Porter parte 1 2009* (archivo de video), Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=gxt8Dvj9mQk>