

ALEJISMO

LUIS ENRIQUE GUERRERO RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2016

ALEJISMO

LUIS ENRIQUE GUERRERO RODRÍGUEZ

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAESTRO
EN ARTES VISUALES

ASESOR

MAESTRO JUAN CARLOS CONTO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2016

Alejismo

Luis Enrique Guerrero Rodríguez

Universidad de Nariño
Facultad de Artes
Maestría en Artes Visuales
San Juan de Pasto
2016

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

Artículo 1 del acuerdo No. 324 de Octubre 11 1966 emanado por Honorable Concejo Directivo de la Universidad de Nariño

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy y lo que he logrado, en mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo al cumplir mis metas y sueños.

DEDICATORIA

A mí amada novia Alejandra, por su apoyo y ánimo incondicional brindado en este proceso para lograr mis metas, tanto profesionales como personales.

RESUMEN

La finalidad de este trabajo, fue tomar de referencia las diferentes tendencias artísticas que se generaron en el siglo XX, para realizar una serie de pinturas y dibujos, donde la modelo o musa fue la protagonista.

Para el logro de este objetivo, fue importante tener en cuenta la experiencia amorosa que el autor tiene con la modelo o musa, pues esta experiencia fue lo que dio paso para la realización de este trabajo.

Las obras artísticas se realizaron en varias técnicas, se buscaba la experimentación de materiales y el uso de varios soportes (cartón, lino, lona, lienzo, papel, etc.), haciendo de este trabajo una evolución artística que el dibujante y pintor compartió.

Palabras clave: musa, modelo, tendencias artísticas, evolución artística.

ABSTRACT

The purpose of this work, it was to take of reference the different artistic trends that were generated in the 20th century, to realize a series of paintings and drawings, where the model or muse was the protagonist.

For the achievement of this aim, it was important bear in mind the loving experience that the author have with the model or muse, since this experience was what gave step for the accomplishment of this work.

The artistic works were realized in several techniques, there was looked the experimentation of materials and the use of several supports (carton, linen, canvas, linen, paper, etc.), doing of this work an artistic evolution that the draftsman and painter shared.

Key words: muse, model, artistic trends, artistic evolution.

Contenido

1. INTRODUCCION.....	12
2. CONCLUSIONES.....	39
3. RECOMENDACIONES.....	40
4. BIBLIOGRAFÍA.....	41

LISTA DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1. Mil Colores (2015)</i>	2
<i>Ilustración 2. El futuro sueño (2014)</i>	2
<i>Ilustración 3. Expresiones (2016)</i>	2
<i>Ilustración 4. Paciencia (2016)</i>	2
<i>Ilustración 5. Mascaras (2016)</i>	2
<i>Ilustración 6. Crucificados (2016)</i>	2
<i>Ilustración 7. Enjaulados(as) (2016)</i>	2
<i>Ilustración 8. Isismaria (2016)</i>	2
<i>Ilustración 9. Sagrado Corazón (2016)</i>	2
<i>Ilustración 10. Las mil y una Alejandras I (2015)</i>	2
<i>Ilustración 11. Las mil y una Alejandras III (2015)</i>	2
<i>Ilustración 12. Las mil y una Alejandras II (2015)</i>	2
<i>Ilustración 13. Mírame Diferente (2016)</i>	2
<i>Ilustración 14. Las Encantadoras (2016)</i>	2
<i>Ilustración 15. Fina caja negra (2016)</i>	2
<i>Ilustración 16. Retrato de Alejandra (2014)</i>	2
<i>Ilustración 17. Retrato de Alejandra Acostada (2016)</i>	2
<i>Ilustración 18. Alejandra esta de mal genio (2016)</i>	2
<i>Ilustración 19. Retrato de Alejandra (2016)</i>	2
<i>Ilustración 20. Retrato de Alejandra a blanco y negro (2016)</i>	2

GLOSARIO

A

Alcaloides

Sustancia organica similar a los álcalis por sus propiedades, como la morfina, la atropina, etc. - 22

B

Banales

Trivial, vulgar. - 19

Bizarros

Valiente, esforzado. - 23

C

Canon

Norma que establece las proporciones ideales del cuerpo humano. - 35

Circundan

Cercar, rodear. - 22

Collage

procedimiento contemporaneo de composicion plastica, musical y literaria que consiste en introducir en una obra elementos preexistentes heterogeneos, creadores de contrastes inesperados. - 30

Consciente

Que tiene conciencia, conocimiento. 2 Dicese de un nivel de la estructura de la personalidad en que se tiene conciencia de los fenomenos siquicos. - 13

D

Diagramado: Realizar una maqueta de una revista, libro, etc. - 30

Dualidad

Caracter de lo que es doble en si mismo. - 24

E

Enajenada

Loco. 2. Persona que sufre enfermedad o deficiencia persistente de caracter psiquico que le impide gobernarse por si misma. - 24

Esencia

(lat. essentiam). Naturaleza propia y necesaria, por la que cada ser es lo que es. - 12

Esotérico

Oculto, reservado. - 21

Estético

Artístico o bello. 2. Teoría de la belleza en general y del sentimiento que despierta en el hombre. - 35

F

Fisionomía

Aspecto particular del rostro de una persona que resulta de la combinación de sus facciones. - 35

I

Inconsciente: Que se hace sin auténtico dominio de la voluntad. · 14

Inherente

Que es esencialmente inseparable de aquello a lo que está unido. · 13

M

Metafísicos

Abstracto y difícil de comprender. · 23

Mitin

Acto público de propaganda, especialmente sobre cuestiones políticas o sociales, en el que intervienen uno o varios oradores. · 18

Musa

Fuente de inspiración artística · 12

O

Oníricos

Relativo a los sueños. · 22

P

Parajes

Lugar, principalmente el lejano o aislado. · 23

Prejuicio

Acción y efecto de prejuzgar. · 17

Psicoanálisis

método de investigación psicológica que tiene por objeto dilucidar el significado inconsciente de la conducta y cuyo fundamento se encuentra en la teoría de la vida psíquica formulada por Freud. · 21

Psique.

Conjunto de las funciones sensitivas, afectivas y mentales de un individuo. · 14

Pueriles: Relativo a la puericia, a la infancia. · 14

R

Recapitulando

Resumir breve y ordenadamente algo dicho o escrito anteriormente con más extensión. · 13

Retrato

Representación del rostro o de la figura entera de una persona mediante el dibujo, la pintura, la escultura o la fotografía. · 12

S

Superponiendo

Sobreponer, añadir una cosa o ponerla encima de otra. · 29

V

Vedado

Acotado y cerrado por ley u ordenanza. · 13

Vicisitudes

Suceso, accidente que suele provocar un cambio brusco y repentino en la marcha de algo. · 16

Y

Yuxtaponiendo

Poner una cosa junto a otra o poner dos cosas juntas. · 29

*“Muchos artistas, ven el mundo a través de los ojos
De su “mujer perfecta”, yo no soy la excepción”.*

1. INTRODUCCION

Uno de mis grandes afanes a la hora de comenzar a escribir mi tesis, era entender realmente la relación que existía entre el artista y su musa. Me inquietaba esa necesaria presencia femenina en la vida del artista que a veces ni siquiera era física, pues algunos seguían utilizando a sus mujeres como fuente de inspiración pese a que esta ya había fallecido. Otros, en cambio simple y sencillamente idealizaban la imagen de una mujer, que a veces ni siquiera era real, era producto de su imaginación, o de su necesidad creativa.

Pero más que hablar sobre la relación que los artistas a través de la historia han tenido con sus musas, es explicar cómo una mujer que llegó a mi vida, se convirtió en ese motor que de una u otra forma me ayuda a crear. Como a través de ella busco una forma diferente de expresarme.

En este proceso, es importante tener en cuenta al género pictórico del retrato, pues es a través de este que me expreso; mi objetivo es Alejandra, conocerla, hablar con ella a través de una obra plástica, dejar una sensación o emoción plasmada en un lienzo.

Con este trabajo pictórico, quiero mostrar la esencia natural de la persona, lo que identifica su ser. Con la musa, pretendo exponer el proceso creativo por el que he pasado a través de las diferentes tendencias artísticas que se generaron en el siglo XX, mostrando mis características en el trazo y en la paleta de colores que empecé a usar y el cambio que esta ha tenido y que de una u otra forma me definen.

Definir el concepto de arte es muy complejo por todo lo que ello implica. Todos lo hacen desde su procedencia; unos contemplan su aspecto social e histórico. Yo intento definirlo a partir de mi práctica artística.

El arte es esencial para mi vida y se debe expresar libremente. En el hacer diario el artista reflexiona y hace pensar respecto al asunto de su interés; así el arte asume responsabilidad con la sociedad y la vida, pues busca plasmar libremente sus ideas, manifiesta inteligencia y busca integrar al individuo que se ve reflejado en la obra, pues se afana por comunicar.

Como el arte es inherente a la sociedad, buscó conectar al hombre en su tiempo con la idea para que se convierta en una manifestación social.

La realidad a través del arte toma mil formas y colores, nada le es vedado pues refleja nuestra conciencia sin límites. Se va en contra de las leyes que el mismo ser humano se ha encargado de imponer y genera otras.

Como el objetivo es la búsqueda de la esencia de un ser trascendiendo lo material, accidental e incidental y ello resulta de la reflexión diaria con el sujeto de la obra. Termine cuestionándola para preguntarme lo propio de su ser. Y Superando la dificultad que las dudas me generaban, en mi reflexión, llegue a tomar una decisión con respecto a lo que debía o no pintar.

Acudí a maestros que habían logrado su objetivo. Logre abordar el tema entre la relación musa y artista, y todos los matices que se presentan entorno a esta, siempre me inquietó saber esa necesaria presencia femenina en la vida del artista que a veces ni siquiera era física, pues algunos seguían utilizando a sus mujeres como fuente de inspiración pese a que esta ya había fallecido, como por ejemplo el poeta, escritor y acuarelista norteamericano Edgar Allan Poe, *“cuyos testigos más relevantes del dolor de su pérdida fueron sus obras. El artista llevado por la angustia y el alcohol decidió inmortalizar a su amada Virginia pintando su rostro en acuarela, usando su cadáver como modelo”*¹. Como todo esto me ha permitido entender la necesidad que tengo de Alejandra y por qué decidí expresarme a través de su rostro. En algún momento se me interrogo por qué había decidido pintar solo retratos de Alejandra. Inicialmente no acerté a dar una respuesta clara, objetiva, quizá porque no era en ese momento consciente de los verdaderos motivos de mi decisión; recapitulando al respecto empecé a recordar textos leídos, al igual que películas que había visto en los que me había llamado mucho la atención la relación de los artistas con sus novias, esposas, amantes o amigas (Dalí de Ignacio Gómez de Liaño, documental sobre Rene Magritte del director Henri de Geriache, Modigliani del director Mick Davis, El Amor en los Tiempos del Cólera de Gabriel García Márquez, El banquete de Platón, en fin.) y cómo todos estos vínculos estaban envueltos en un entorno complejo, lleno de muchas situaciones, entre estas también psicológicas.

Más allá de intentar explicar la relación, musa-pintor, es exponer de forma directa la inquietud que tiene el artista de expresarse de forma diferente, quizá única,

¹ Tapia, Fernanda. 2015. *Cltra Clctva*. Recuperado de <http://culturacolectiva.com/el-escandaloso-amor-de-edgar-allan-poe-y-virginia-clemm/>, (Consultada el 04 de junio de 2016)

buscando motivar al observador a través de la obra. El artista de una u otra forma manifiesta su entorno, sus experiencias a través de su existir, para ser tomado en cuenta.

A pesar de esto algunos creían ver un estado emocional de simple enamoramiento, otros contemplaban el aspecto psicológico acusándome de obsesivo, la simple verdad es que empecé a descubrir toda la realidad a través de ella. En algún momento de la relación ella dejó de ser, la novia y amante, para ser mi puente con mi realidad artística. Alejandra se fue convirtiendo en mi única confidente, una persona con quien podía hablar de muchos temas sin temor, una persona a quien podía escuchar y entender, porque detrás de su rostro descubrí a una mujer inteligente y comprometida, interesada en el proceso de transformación que constantemente sufría nuestro entorno. Es asunto notable ver cómo influye ella en el desarrollo de la obra, notar su marcada influencia de forma casi inconsciente, sentir su solidaridad y compromiso con la misma. Como dije anteriormente es el contacto directo con muchas cosas, pues más allá del ámbito emocional ella me complementó espiritualmente, de ahí más que retratarla, es dibujar su expresión intentando calar hasta su psique.

Fue para mí un proceso complicado escribir mi tesis, casi como una biografía de Alejandra. Pero con el transcurrir del tiempo me di cuenta que después de conocerla todo lo que dibujaba y pintaba tenía que ver con ella de forma directa e indirecta, dentro de este asunto hablar de Alejandra y su influencia que ha sido clave para que mi proceso de desarrollo artístico tenga un nuevo significado, una nueva forma de manifestarse, es diría yo la columna vertebral de mi tesis.

Con ella y a través de ella he viajado por la mayoría de movimientos artísticos, los que a mi modo de ver son los más relevantes para mi proceso creativo. En este transcurrir aprendí a respetar sus ideas, sus conceptos más radicales, la forma como ve al mundo con sus ojos tempranos, siempre manifestó carácter y compromiso a la hora de hablar del mundo. Así pues compartir con ella este proceso lleno de inspiración, tiene como lazo sujetador su profunda sensibilidad, la capacidad de transportarme y colocarme frente a diversas situaciones.

Si bien ella influye en mí de forma total, no se pierde en la obra mi intención, que es reflejar la sociedad agresiva e indiferente llena de contrastes, donde el artista está llamado a la protesta, abandonando sus sueños pueriles a cambio de la realidad, para eso me valgo de ella, de su voz y de su mente.

Para poder trabajar en esto y lograr el objetivo deseado me valgo del conocimiento adquirido fruto de la experiencia que he tenido con las diferentes técnicas y sus representantes a través de mi proceso de aprendizaje en la Universidad y de artistas que han hecho de sus mujeres algo más que una compañera de vida; nos enfocaremos en exponer lo importante que es la presencia y no de la musa en las artes plásticas, el rol que en el artista, en sus sentimientos y sobre todo en sus lienzos representaron.

Los artistas vemos el mundo con otros ojos, para nosotros la sociedad tiene una forma diferente de expresión, muchas veces angustiante y solitaria, la alegría no solo tiene que ver con el compartir con otras personas. La compañía no significa

quien está a tu lado en tus peores momentos, si no quien en tus peores momentos te estimula para poder desarrollar tu obra.

Muchos artistas pasamos por momentos de depresión, algunos por soledad, otros porque no encuentran como expresar lo que quieren al mundo, nos sentimos vacíos, aun teniendo mucho que decir.

En mi caso ella me ayuda a recuperar la visión objetiva de mi entorno cuando no veo por donde continuar, hemos desarrollado un vínculo muy íntimo, una comunicación perfecta donde ella complementa fácilmente mis ideas pictóricas, a veces solo la miro y deduzco una imagen lejana, que tiene que ver con la naturaleza, el concreto y la gente, y como a través de esas imágenes yo la represento a ella y su forma de ver el entorno donde vive.

Vale la pena agregar que el artista está en constante evolución, generando nuevos conceptos que le permiten expresar etapas diferentes a través de su vida, en los que tal vez se prescindiera del modelo y se enfoque en una nueva forma de pintura libre de los vínculos emocionales, algo que a mi modo de ver sería la lógica evolución de él.

No podemos olvidar que la musa está dotada de decisión propia y en cualquier momento puede abandonarlo, pues como todos ella también tiene un propósito que a veces es como el del artista y a veces no.

Respecto a esto me gustaría mencionar a aquellos para quienes la musa no fue necesaria, o fue más que una inspiración gráfica, un apoyo psicológico que le permitió atravesar sus épocas grises llenas de necesidades y constantes contradicciones que son tan frecuentes en ellos y los limitan, a veces hasta los anulan totalmente, un ejemplo claro de esto es el artista estadounidense, Jackson Pollock (1912-1956) y su esposa Lee Krasner (1908-1984) a quien nos referiremos brevemente; *“Probablemente fuera Lee Krasner, la primera en reconocer la verdadera valía de la obra de Pollock. Se casan en 1945, comenzando a partir de ese momento una nueva vida para ella que decide dedicar en cuerpo y alma al éxito de su marido”*².

*“Su relación, era más parecida a la de madre e hijo que a la de pareja, incluso ella no quiso tener hijos con él porque decía que no podía asumir más responsabilidades de las que él le creaba. Jackson por su parte estaba traumatizado por su madre Stella, matriarca dominadora, quién le privó de atenciones emocionales durante su niñez. La psicoanalista de Jackson supo enseguida que Lee la sustituiría porque “a Jackson le atraían las mujeres como refugios emotivos”*³.

Como vemos, el artista en evolución requiere una motivación constante, una persona tras bambalinas que influya de forma consciente e inconsciente su

² Lee Krasner. *Blogspot*. 2013. Recuperado de <http://mujeresalasma.blogspot.com.co/search/label/Lee%20Krasner>. (consultado el 28 de junio de 2016)

³ Ramírez De Arellano, Irene. *broadly.vice*. 2016. Recuperado de <https://broadly.vice.com/es/article/lee-krasner-artista-pollock> (consultado el 28 de junio de 2016)

evolución artística, no necesariamente una musa que llene sus expectativas emocionales, más bien lo que el busca es solo un complemento, una imagen permanente que aleje a la soledad que a muchos los ha llevado a acabar con su vida, un ejemplo de esto es el gran pintor impresionista Vincent Van Gogh (1853-1890), él llevado por su enfermedad, y la depresión decidió quitarse la vida en los campos de Auvers-sur-Oise disparándose en el pecho, muriendo dos días después en brazos de su hermano Theo (1857-1891).

Quizá había olvidado mencionar que Alejandra es música, así que para ella todo tiene una explicación desde ese punto de vista. Los artistas somos supremamente contradictorios, difícilmente aceptamos o damos la razón, siempre vemos las cosas desde nuestro punto de vista, convencidos que esa es nuestra forma única de expresarnos, intentando generar un estilo propio. Sin olvidar que el artista está convocado, a expresar una razón que no es la de él, porque el artista expresa su entorno, expresa emociones que pareciesen propias pero que hacen parte de la sociedad en la que vive, en este punto vale la pena agregar que ayudarme de Alejandra para expresar las emociones de mi entorno fue simplemente una forma de entrar en la sociedad con una imagen a través de la cual se me reconozca o eso es lo que yo quiero.

En mi obra la mujer es el impulso, el puente conector, el polo a tierra; Alejandra no posa para una foto; pinto o dibujo su rostro mientras expresa diferentes opiniones relacionadas con todo, al pintarla quiero ir más allá de lo superficial, alguna vez Guayasamin, pintando a Paco de Lucia dijo: *“al empezar un retrato, estoy más bien sin mirar el rostro, estoy más bien dibujando, la conformación craneal del individuo, porque esto es lo más trascendental de la persona”*⁴. De igual manera, busco en Alejandra no solo la apariencia, si no trascender sus palabras, cada gesto, cada opinión del mundo que le rodea y de su forma personal de verlo. Capto en un instante su inquietante silencio, su mirada perdida que narra a veces alegre otras triste las vicisitudes de su vida reflejo de su entorno, revelo de ella algo que no se conoce, plasmo la realidad en un lienzo a través de lo que yo llamo mi polo a tierra.

De esa manera mi camino como pintor se compromete más, pues se asume de forma personal y espiritual el contexto, la responsabilidad de mostrar al mundo el mundo.

En la historia del arte la mujer ha simbolizado una inspiración permanente en los artistas, ha sido un motor a la hora de crear e inspirarse, llevándolas a estas a la glorificación y dándoles importancia según la época en la que estas fueron pintadas. Muchos de ellos lograron captar su alma y su personalidad para darle a sus obras un sentido relevante; las situaciones y lugares variaban de acuerdo al estilo que el pintor manejaba, un ejemplo de esto fueron los impresionistas que pintaban al aire libre y las mujeres eran retratadas en situaciones cotidianas, pero

⁴ La televisión. *latvecuador*. 2014. Oswaldo Guayasamín y Paco de Lucia 1994 (Archivo de Video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=NNELLW0d52Y> (Consultado el 9 de abril de 2016)

siempre con la dulzura y sencillez que ellas evocaban. Dejando de lado todas las contradicciones psicológicas que en la vida real las embargaba porque no podemos negar que la relación de la musa con el artista no siempre es la mejor, debido al mismo temperamento que normalmente posee el artista, en esto vemos la búsqueda ciega del pintor de una musa y como este se enreda emocionalmente con ellas, y digo ellas porque normalmente el espacio del artista está lleno de muchas musas.

Los impresionistas no fueron la excepción podemos citar por ejemplo a Pierre Auguste Renoir (1841-1919), *“Considerado como uno de los pintores más importantes y célebres de las artes plásticas francesas —en particular del Impresionismo es ampliamente conocido por sus óleos de niñas, flores, escenas plácidas y, sobre todo, de voluptuosos cuerpos femeninos. Pero, ¿qué hay detrás de este pintor que retrataba sobre todo a mujeres? (...) encontró sujeto perfecto para sus pinturas. Fue así como se ganó su reputación dentro de los impresionistas: «más que nada, pintor de mujeres», desde Retrato de Romaine Lascaux (1864) hasta El juicio de París (1913-1914).”*⁵

La conexión con la musa persiste más allá de todo prejuicio y de toda técnica, su presencia marca al pintor de forma permanente aun sin ser su modelo. Y en eso hay una herramienta que fue supremamente importante, tan así que llevo a algunos a prescindir de la modelo en vivo, la fotografía. Muchos pintores la han utilizado para crear su obra, se podría decir que los primeros en hacerlo fueron los impresionistas, decían; *“La fotografía permitía captar con total fidelidad las luces efímeras de los paisajes y el quehacer cotidiano de la gente. Pero la pintura de los impresionistas explotaba las cualidades del medio, como el color, que la fotografía de la época no podía igualar.”*⁶

Vale la pena anotar que mis primeros retratos de Alejandra fueron hechos en base a fotografías, de las que ella solía subir a la red. Empezaba a trabajar sobre ella en mi cuaderno de bocetos, no buscando algo o yendo más allá de la superficialidad o el parecido como se dice, tomaba esas fotografías y los dibujos que realizaba como una práctica, sobre todo del retrato, no sé cuánto tiempo me tomo dibujarla bien o encontrarle el parecido que era lo que en ese momento buscaba. Sabemos que la fotografía ayudo mucho a los impresionistas sobre todo en sus composiciones o en la luz. Los dibujos o pinturas que realizaba de Alejandra tomadas de fotos siempre busque ponerles color como se observa en la siguiente imagen, a veces eran colores primarios, donde la mezcla de estos me daba el color secundario o el terciario, incluso con las fotos de ella buscaba componer diferentes situaciones en las que yo también estuviera involucrado.

⁵ Libros, Algarabía. *Algarabía*. 2014. Recuperado de <http://algarabia.com/algarabia-libros-3/renoir-pintor-de-mujeres/> (consultado el 27 de junio de 2016)

⁶ Impresionismo. *Fcalzado*. (s.f.). Recuperado de <http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/02impr/02c.html> (consultado el 27 de junio de 2016)

Ilustración 1. Mil Colores (2015)

¿Qué hay de tras de la mirada? Un todo, el alma, las lágrimas, la soledad, en fin. Una infinidad de emociones que hacen que la musa pintada en el lienzo pase a ser el emisor de diferentes emociones.

Fue una época llena de mucho color, pues su rostro y la ayuda fotográfica me daban no solo ideas si no también me llevaba a explorar la técnica mixta en busca de mi identidad como artista, sin olvidar que él se compromete con la sociedad, convirtiendo al arte en un manifiesto político y social que es lo que vemos en los pintores realistas, dicha tendencia se esforzó en retratar a la sociedad lo más fiel posible técnicamente hablando, dejo a un lado a la nobleza y burguesía y se encargó de mostrar el entorno de una forma objetiva, a veces cruda, sin disimular sus defectos más simples y mostrando los más relevantes, el realismo busca conectarnos con la gente común, con la plaza pública, nos lleva de la mano al mitin y a la protesta, nos agobia con la mirada perdida de los menos favorecidos, a veces nos inserta en un plano psicológico volviéndonos parte obligados de un partido político, o movimiento popular, sobre todo en Latinoamérica, donde para mí la imagen de Alejandra está más cerca aun, pues ella siempre manifestó compromiso social abiertamente, haciéndome notar lo relevante que era pintar a la clase obrera desempeñando sus labores cotidianas, al mendigo o a la anciana en una grada de la iglesia. Corbeta dijo de la pintura *que "es un arte esencialmente concreto y sólo puede consistir en la presentación de cosas reales y existentes"*⁷. Aprendí a tomar conciencia de los problemas de la sociedad en la que vivía junto con Alejandra pues ella siempre mostro preocupación por la forma como nuestra

⁷ Rodríguez, Cinthya. *Monografías*. (s.f.) Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos89/arte-realismo/arte-realismo.shtml> (Consultado el 10 de junio de 2016)

sociedad evoluciona, había pertenecido junto a otros compañeros a la asamblea estudiantil, siendo una de las promotoras de ideas para ir en contra de los que querían cerrar su institución. Al ingresar al grado 11, Alejandra ingreso a la OCE (Organización Colombiana de Estudiantes), siendo parte de paros y manifestaciones que por esa época se dio en nuestra ciudad, fue así como los compañeros de su colegio y ella formaron el grupo Primero de Mayo. Abrumado por la realidad que ella me mostraba empecé a descubrir todas las falencias sociales a través de sus ojos, de sus palabras de la forma como se exaltaba cuando tocaba el tema, y ya que ella me había mostrado la realidad quise rendirle un homenaje a su compromiso, pintando su retrato cuando todo esto le afectaba. Y es que la mujer en el realismo abandona su papel de musa, se funde con el paisaje y asume un ideal social, buscando reivindicaciones.

Ilustración 2. El futuro sueño (2014)

En el realismo la mujer pierde su belleza pues atraviesa todas sus edades en busca de los derechos y escasamente la vemos en posiciones frívolas, más bien lleva los ropajes de la manifestación y a veces guía al pueblo o se sienta a vender frutas o lleva flores sobre su espalda. Para el realismo no hay temas banales o de menor importancia todo es relevante en la búsqueda de la expresión de ideas y derechos, la necesidad de que la sociedad acepte a cada individuo indiferente de sus características, sexo, raza, color o nacionalidad es lo básico. En la obra el

futuro sueño, Alejandra, se sentía atormentada, estresada, cansada, pues su batalla tenía que ser firme y resistente, al igual que la de sus compañeros, el futuro sueño es eso lo que todos queremos y nos proponemos, muchas veces lo hacemos despiertos u otras dormidos; la mujer aparece con rasgos cansados, como si ya estuviera durmiendo, sin darse cuenta que la retratan, su boca quiere sonreír, pues tal vez sueña el logro de su lucha. Esto me recordó mucho a los pintores latinoamericanos que en su evolución asumen el realismo, como una manera de expresar inconformidad sobre una situación determinada, se busca cambiar o por lo menos mejorar el entorno.

Latinoamérica ha sido a mí pensar el mayor exponente del realismo, pues con artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Oswaldo Guayasamin, José Clemente Orozco, Antonio Berni, entre otros, quienes se esforzaron por hacerle ver al mundo la realidad latinoamericana; los gobiernos usaron el realismo para la formación cultural del pueblo a través de los grandes murales y grabados. Como es el caso de México. Las imágenes del mural le permitía a la gente identificarse a sí misma, asumiendo roles variados de acuerdo a lo que el artista había representado. Y es que la necesidad de transmitir a través de la pintura la realidad de la gente es algo que ya habíamos experimentado en Europa con la segunda guerra mundial.

Pienso que los artistas realistas al plasmar la sociedad de su tiempo, se los puede embarcaban en el camino del expresionismo, pues la tristeza, la angustia, el dolor, en fin. Gran cantidad de sentimientos mostrados en un lienzo, los retratados a veces distorsionados, dan pie para hablar del expresionismo, un ejemplo de este fue y es Vicent Van Gogh (1853-1890) pintor post-impresionista, precursor del fauvismo y expresionismo. Su obra muestra a un pintor preocupado por la situación precaria de la gente. Buscando llamar la atención sobre la clase obrera en su medio desarrollando su rol, quizá por esos es que su obra no fue tomada muy en cuenta por los marchantes de su época. El expresionismo no solo se centró en mostrar el exterior del ser humano o de lo que ocurría a su alrededor, si no que quiso ir más allá, este se adentró en el interior del ser, el expresionista pinta la realidad de una manera cruda buscando que la gente reaccione ante la injusticia social, un ejemplo claro lo podemos encontrar en esta frase *“el artista expresionista transfigura, así, todo el espacio. Él no mira: ve; no cuenta: vive; no reproduce: recrea; no encuentra: busca”*. (De Micheli, 2006, p.88). Así es como busco en Alejandra la realidad en sus palabras, sus emociones a través de un gesto, su ser a través de su comportamiento y como todo ese conjunto de emociones influyen en mi obra, volviéndola cada vez más una con el entorno donde vivo. En cada pincelada o en cada trazo, busco el YO colectivo a través de un rostro.

El artista expresionista es un analista del ser. El expresionismo se centra en la psicología del individuo y del colectivo, en su afán de descubrirlos íntimamente como lo hicieron Egon Schiele y Oscar Kokoshka a través de sus obras quienes realizaron numerosos retratos centrándose en la psicología del personaje (Marcelo, 2015). Siempre he sido un gran seguidor de los artistas expresionistas y de esta tendencia artística por supuesto, es por eso que en cada obra busco plasmar, no solo el rostro del retratado, si no dejar en el lienzo lo que siente, lo

que piensa, su alma enfrentada constantemente con su necesidad de ser, de existir.

Mi afán es expresar una realidad interior a través de una obra plástica, que más que el retrato de Alejandra, es el retrato de la sociedad que hábito, donde camino día a día, mi obra busca mostrar el alma de mi entorno a través del alma de Alejandra.

Para poder entender la obra de un expresionista debemos sobre pasar los límites del plano racional, acudir al contexto esotérico del ser humano al psicoanálisis, a la forma de pensar de todo el mundo.

Ilustración 3. Expresiones (2016)

La musa expuesta, vista desde diferentes ángulos, buscando entender sus diferentes estados de ánimo, en esta obra se busca que el espectador se detenga a observar y observarse, que se sienta identificado, pues Expresiones no es solo el título de una obra, y la persona retratada no es solo Alejandra. A través de la mirada podemos no solo ver el mundo real, si no que podemos soñar con nuevos mundos, con cosas mejores, los ojos son la ventana del alma, a través de ellos

nos conocemos y conocemos a los demás. El arte en este caso es un retrato del alma de cada ser humano a través de los ojos de una mujer. Dentro de este ámbito podemos sugerir también los mundos oníricos que nos mostró el surrealismo.

La búsqueda constante de esos mundos interiores que no se ven pero que se presienten me llevo a buscar integrarme a Alejandra a través del surrealismo, pues este busca esa expresión, la expresión del inconsciente, la necesidad de percibir el alma y las imágenes que la circundan, esos mundos oníricos solo accesibles a través del sueño o del uso de algunos alcaloides, son espacios perfectos donde el artista puede encontrar un sinfín de objetos y personas casi sin sentido con los que llena sus cuadros.

En alguna ocasión tuve un sueño muy particular, en el vi a Alejandra, su estómago era un lago, el agua estaba supremamente limpia, sus manos se entrecruzaban y servían de asiento a un pescador al que no le pude ver el rostro, no supe si era yo, pero este personaje estaba a la espera de algo, quizá con su caña quería pescar su corazón, o tan solo quería disfrutar en paz de la soledad y pureza que el ambiente le brindaba.

Ilustración 4. Paciencia (2016)

Días después empecé a pintar dicho cuadro, buscaba mantenerlo en mi memoria para que fuera lo que había soñado. Paciencia, busco pacientemente entenderle, aceptar su forma de ser, en este proceso evolutivo y surrealista busco en su interior pescar una luz, que tal vez tarde toda una vida encontrar, pues el ser humano es una galaxia donde se encuentran muchos mundos, y en esto el artista es solo un astronauta en busca de nuevas aventuras.

Esta obra no solo es un sueño donde represento a Alejandra como un lugar pacífico o tormentoso, estoy representando a la gran mayoría de mujeres. La mujer es un ser complejo, lleno de muchos interrogantes, contradictorio. Pero aun con todo esto es para mí un ser perfecto, un gran complemento a la hora de entablar un relación personal, amigable o amorosa, un día escuche a un familiar decir *“la mujer hace al hombre”*, esta frase me quedo sonando en la cabeza; hoy entiendo a que se refería, pues yo soy testigo de dichas palabras.

El inconsciente es un mecanismo tan poderoso del ser humano que conocerlo y formarlo parte de una obra artística, no solo satisface la necesidad del pintor, sino también la necesidad del alma. En el sueño sublimar algo o alguien solo se hace real a través del arte.

“Freud consideraba que en todo proceso creador el artista pone en juego mecanismos inconscientes, fantasías inconscientes, aún sin que el artista se lo proponga y en esto tiene mucho que ver el concepto de sublimación. Tratar que un sueño quede reflejado en una obra de arte, es un acto consciente, porque lo que es inconsciente es el mismo sueño. Si tomamos como ejemplo al cine surrealista, sus imágenes oníricas son “como si” fueran un sueño, pero no es un sueño por lo tanto sus leyes son distintas”⁸.

En el surrealismo la musa forma parte de la imaginación, a veces intencionalmente nos metemos en la cabeza de nuestro(a) modelo e intentamos ver a través de ella, usando sus palabras que en su cotidianidad maneja para describirnos cosas. El surrealismo necesita comunicación no solo con la modelo sino con el entorno inconsciente, cualquier objeto particular puede ser motivo de inspiración, más aun una persona como Alejandra que es tan especial para mí, con estos nuestra mente divaga por los parajes más sorprendentes sin movernos del puesto, conectándonos de una manera fácil con nuestro inconsciente, aunque no lo parezca o quizá no se haya entendido mi obra desde este punto de vista refleja un estado de mi conciencia motivado por su imagen o sus palabras, cada línea intenta transportar al espectador a otro lugar donde toda la realidad se mezcla con la fantasía sumiéndonos en un estado dual, pues todos los parajes o lugares son metafísicos, las experiencias oníricas son perfecto modelo de este movimiento y la mezcla de la realidad con los sueños es lo que genera las imágenes que a veces parecieran no tener sentido. Soñar a Alejandra en diferentes situaciones es algo que solo el inconsciente logra hacer y que el consciente lo mantiene vivo para volverlo una obra plástica.

El artista se vale del conocimiento psicológico de la modelo o del entorno, para poder lograr crear un mundo onírico donde la pinta en diferentes formas junto con los animales fantásticos, bizarros propios del lugar. En ese mundo donde lo

⁸ Basile, Hugo. (2007). *Abraxas magazine*. Recuperado de <https://abraxasmagazine.wordpress.com/2007/03/21/surrealismo-y-psicoanalisis/> (Consultado el 10 de Junio de 2016)

increíble existe pues la mente del artista es infinita, puede este pintar con absoluta verdad las figuras que a veces nos grita una mente enajenada.

Dentro del surrealismo realice obra tomando como término la dualidad esta manifiesta no solo en el texto, si no en la obra plástica que en este caso es lo importante. La dualidad está latente en nuestra mente como dos fuerzas que giran una en sentido contrario a la otra en este caso la dualidad se manifiesta a través de Alejandra de forma consciente e inconsciente, esto quiere decir que tomo de las dos partes para poder construir un escenario dentro y fuera de la realidad donde poder desplegar mi obra.

Ilustración 5. Mascaras (2016)

Muchas veces queremos parecernos a los otros, incluso a nuestros familiares, queremos ser aceptados en la sociedad de una u otra forma e inconscientemente asumimos papeles que no nos tocan. Aceptamos todo, damos nuestra opinión pero la vemos invalida; cuando se pinta un cráneo, no estoy pintando a Alejandra, estoy pintando a los demás, pues este no distingue raza, ni sexo, ni nacionalidad, es un cráneo, y dentro de este están todos.

El ser humano ha tenido una fascinación por los sueños, estamos buscando constantemente saber su significado, de una u otra manera estos nos interesan. En el caso del artista este recrea sueños personales y ajenos, experiencias propias que tienen que ver con el mundo donde vive, muchas veces mire en la

relación que llevo con Alejandra un cierto miedo, a veces sentía como si cargara una cruz, pues ella es un poco complicada y tiende a mostrar estados de ciclotimia⁹. Entenderla me ayudo a llenarme de paciencia, no solo con ella, si no con las demás personas. Retomando el tema, mi relación con Alejandra ha pasado por muchos obstáculos, uno de ellos la diferencia de edades, y fue de una u otra manera como quise representarlo. “(...) *el pintor transforma en obra de arte la concepción de su experiencia.*” (Kirchner, s.f., citado por De Micheli. Pag.93). De esta experiencia realice una obra, pues más que algo mío es algo de una sociedad, muchas veces escuchamos la frase, “esa es la cruz que le toco cargar”.

Ilustración 6. Crucificados (2016)

Emociones abstractas sobre mi relación con ella que no fue bien aceptada por la diferencia de edades, que en nuestra sociedad ocurre muy a menudo.

Me afanaba intensamente entender el comportamiento ciclotímico de Alejandra, en ese proceso recurrí a la psicología y los diferentes test como el test de los animales, el dibujo libre y el test del árbol, eso me acerco aún más al inconsciente de ella. los resultados posteriores nos ayudaron también en lo que refiere el aspecto familiar, logre entender que a su familia, sobre todo a sus padres no les afectaba de la manera que a ella muchas de las cosas que sucedían en su entorno, caí en cuenta también que sus cambios de humor son constantes y que a

⁹ Perturbación mental en la que se suceden estados de agitación y depresión.

diferencia mía que me ocupo de distraerla para sacarla de ese estado, sus padres esperan simplemente a que le pase, sin preguntarle si está bien o no, no quiere decir esto que no les interese, pero la “conocen” más que yo, y creen saber cómo tratarla.

Alejandra me permite a través de esto ir hasta su inconsciente y contemplar ahí toda clase de imágenes que sus emociones generan. No busco de ella solo la compañía femenina que todo hombre quiere de una mujer, si no ese ser delicado, frágil y fuerte a la vez; la otra parte de mí, y que en ella está, Alejandra es la obra que llena vacíos con aportes no solo emocionales si no racionales.

Siguiendo con el tema y tocando un poco los pensamientos sociales que Alejandra tenía en las conversaciones que tocábamos, quise realizar un homenaje a esa fuerza que le impregnaba a sus decisiones y a sus pensamientos, Alejandra veía en la libertad algo hermoso, decía que le gustaría ser como un ave, salir volando y recorrer cada océano, cada continente, decía que los aventureros más grandes son las aves, pues su casa tiene muchos rincones.

Ilustración 7. Enjaulados(as) (2016)

Ansiando la libertad, la búsqueda de espacios abiertos donde poder manifestar libremente nuestra inconformidad contra el maltrato animal, la falta de expresión y demás situaciones que callan al ser humano. Enjaulados es un grito hacia la expresión artística en todas las manifestaciones, es el pensamiento y la vivencia de muchos de nosotros. La obra es el pensamiento de una mujer con respecto a una situación viviente.

Dentro de este tema, me parece interesante también tocar el simbolismo, pues no solo pinto a Alejandra en un retrato o como para llegar a su inconsciente, si no que le doy un toque diferente, llevándola a lo sacro, muchas veces autorretratándome pero con ella siempre ahí, busco que una imagen sea más humanizada y Alejandra me da esa posibilidad, el simbolismo toco muchos temas donde la mujer fue su fiel protagonista, como se afirma a continuación. *“La mujer brota del mundo del inconsciente y para huir de la realidad adopta forma de esfinge, de sirena, de araña o de genio alado. Los seres que aparecen en ese mundo de sueño serán incorpóreos.”*¹⁰ Como observamos en este párrafo, el simbolismo va de la mano del surrealismo de una u otra forma, pues los artistas se valieron del inconsciente y de la mujer para mostrar su realidad, la realidad religiosa, sueños, situaciones, en fin.

Ilustración 8. Isismaria (2016)

Isismaria es la mitología expresada de forma realista, la obra representa la delicadeza, la sencillez y también lo que una mujer puede llegar a significar dentro la sociedad y/o de la vida del hombre, a nuestro alrededor siempre nos topamos con la mujer que sale adelante, la que amamanta a su hijo y nos regala con esto una imagen inocente de cariño. En el contexto sagrado la Virgen María representa la madre de todo y todos, la protectora, la madre ejemplar. En Isismaria quise no solo hacer un homenaje a las mujeres, pues se lo importante que son ellas para

¹⁰ Simbolismo. (2006). *Arte España*. Recuperado de <http://www.arteespana.com/simbolismo.htm> (Consultado el 27 de Julio de 2016)

Alejandra; esta obra es mi punto de vista acerca de Alejandra, yo la veo como algo sagrado, inmaculada. A mi parecer la mejor forma de representar esto fue a través de esta obra.

Retomando el tema de lo sagrado y como he venido diciendo es importante para mi hacer que esto se los vea de una manera humanizada, es así como un autorretrato fue importante, mostrando no solo mi rostro y mi neutralidad con respecto a la religión y al ateísmo.

Ilustración 9. Sagrado Corazón (2016)

Al pintar este Sagrado Corazón no estoy buscando llamar la atención, tampoco burlándome de la religión o de los creyentes, como dije en el párrafo anterior, solo busco expresar mi neutralidad en una obra, Alejandra en este caso se convierte en esa parte que todo lo equilibra espiritualmente. La pintura simbólica me permite una conexión con mi interior, buscando un camino que me lleve a entender la necesidad de la fe en nuestra sociedad, que es tan permanente en Alejandra y tan ausente en mí.

Vemos en este camino artístico y de búsqueda constante que la mujer es un motor creador, el pintor posee dos vidas, la de sus pinturas y la de su musa, vive para crear lo inimaginable, para recrear la realidad a través de algo o alguien, el artista observa detenidamente cada sujeto, cada situación, la estudia y empieza a realizar una obra de arte. Más allá de todo, mi creación artística tiene que ver con un homenaje en vida a la mujer, demostrándole mucho respeto, cariño y demás

sentimientos encontrados en mí, con esto me he identificado de cierta manera con la siguiente frase, “el amor es el impulso de la actividad creadora”. (Ernst Kris y Otto Kurz, 1982, citado por María Dolores Arroyo Fernández). El arte y el artista, sobre todo el segundo están evolucionando su forma de pintar, pues buscan dejar un legado que no sea olvidado, muchas veces experimentamos técnicas diferentes. Entre esos quehaceres del artista, me encamine por varias técnicas como he venido explicando, en la cual entró también el cubismo, esta tendencia artística nos mostró la realidad a través de sus formas geométricas en ausencia total de la perspectiva y el detalle, los cubistas buscaban descomponer las formas naturales usando líneas rectas buscando mostrar varios ángulos al mismo tiempo sobre el lienzo o el papel. El cubista replantea la obra y en ella el movimiento, el volumen, el espacio, el color, creando un nuevo lenguaje pictórico buscando llamar la atención del espectador. Siempre me pareció que los cubistas buscaban con afán desligarse de las demás corrientes artísticas, creando un espacio propio y generando nuevas tendencias no solo en la pintura sino en la literatura y la fotografía. Con todo esto vemos que el cubismo revoluciono la forma de ver el arte.

Tratando el tema de mi evolución artística, el cubismo me permitió pintar a Alejandra desde diferentes ángulos, inquietando al espectador queriendo mostrar diferentes facetas de ella al mismo tiempo. Hay que resaltar que en cierto momento el cubismo en mis obras implementa el collage, es así como valiéndome de varios bocetos empiezo a plasmarla yuxtaponiendo y superponiendo su imagen.

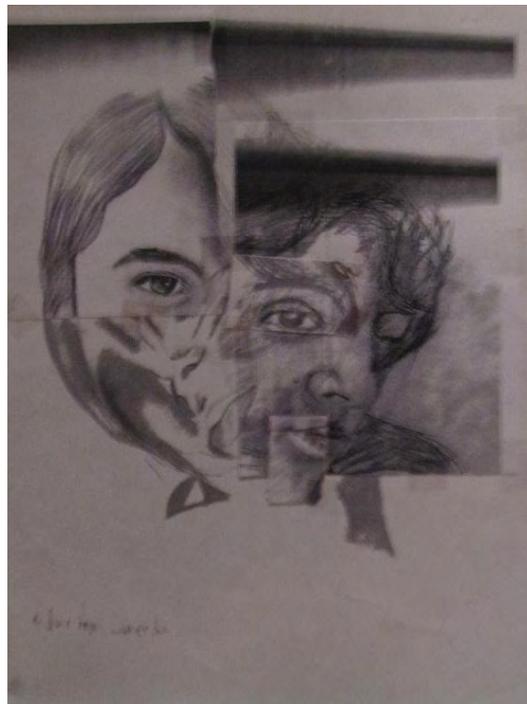

Ilustración 10. Las mil y una Alejandras I (2015)

En mi obra, no solo he manejado el collage. En la parte pictórica he llevado el cubismo a un punto donde lo mezclo equilibradamente con el realismo, es así como tomo varios retratos en diferentes estados emocionales de Alejandra y los coloco en el lienzo en diferentes caras, lo que permite contemplar su esencia, esta tendencia me dio acceso a todos sus mundos a la vez.

El collage fue muy importante en mi búsqueda y exploración de diferentes técnicas y tendencias, entre mi búsqueda encontré al artista David Hockney (1937), “A finales de los 70, David Hockney (pintor ya reconocido) comienza a trabajar con fotografías, descomponiendo la realidad en múltiples partes y permitiendo que el ojo juegue a recomponer y “entender” aquello que ve”.¹¹ Las composiciones que nos ofrece Hockney tienen mucha fuerza, pues ayudándose del collage compone no solo retratos, si no también, paisajes y bodegones, este artista nos impregna un mundo diferente, distorsionándonos, haciéndonos ver diferentes formas dentro de un lienzo con ayuda de la fotografía. Seguí un poco la idea de este artista, realizando un retrato de Alejandra sobre hojas calcantes, a los que le pegaba fotografías de las personas y cosas que ella más quería.

En la realización de mis obras en collage la ayuda de la fotografía fue muy mínima, aunque hubiese sido lo más factible a la hora de realizar obra con esta técnica, pues siempre ha sido importante seguir utilizando mis dibujos y bocetos para experimentar la variedad de técnicas que mi oficio ofrece.

Collage cubista rostro de la musa diagramado y cortado, para realizar con estos, varias caras en diferentes ángulos como lo hizo el cubismo.

Ilustración 12. Las mil y una Alejandras II (2015)

Ilustración 11. Las mil y una Alejandras III (2015)

¹¹ David Hockney. (2012). *graphia.wordpress*. Recuperado de <https://graphia.wordpress.com/2012/03/06/> (Consultado el 04 de Agosto de 2016)

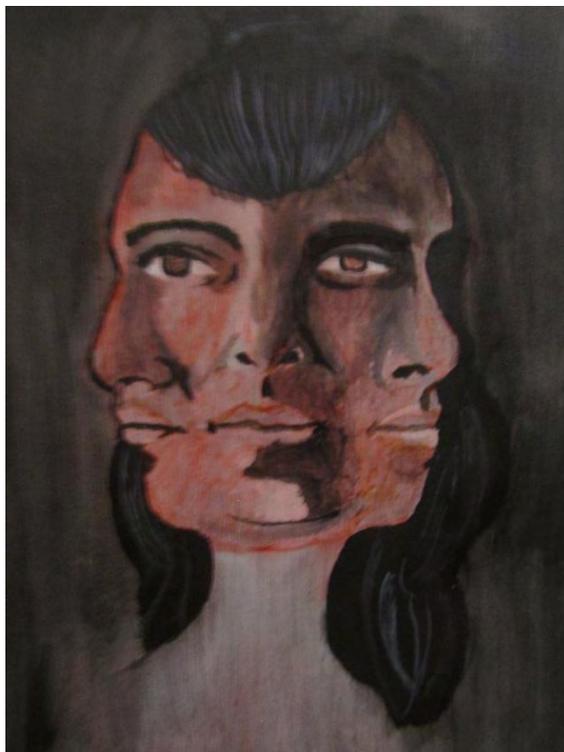

Ilustración 13. *Mírame Diferente* (2016)

En la obra *mírame diferente*, podemos observar como el rostro de la musa es visto de diferentes puntos de vista, haciendo que el observador componga los rostros que él quiere ver.

Cuando el espectador observa un retrato con la paciencia que este se merece, descubre muchas cosas de la persona que está retratada, pues bien se sabe que el retrato se usó inicialmente como una forma de demostrar poder, pues eran los nobles quienes se hacían retratar, para dejar algo vigente no solo a su familia, sino a la historia, como lo expresan las siguientes líneas. *“El retrato es un fiel reflejo de cada época, la riqueza, la pobreza, el poder, la guerra, todas las personas individuales que conjuntamente forman la sociedad de cada momento”*. El arte del retrato no es superficial pues los pintores buscamos captar el Yo, el Súper Yo y el ello¹² a la vez.

¹² Luego de terminar la primera tópica Freud advirtió que existían tres instancias operativas, a las mismas las denominó: Ello, Yo Y Súper-Yo.

El Yo. Es la parte del aparato psíquico que reconoce la propia persona el ¿Quién soy? Se dice que es la instancia ejecutiva de la personalidad. Es un organizador que a través de la percepción conoce las necesidades externas e internas.

El Ello. Es la instancia que alberga las pulsiones instintivas regidas por el principio de placer y que aflora en forma directa en las manifestaciones antisociales. Su hábitat en las personas socialmente integradas sería el mundo inconsciente, es decir, que todos los impulsos o contenidos del ello son inconscientes.

El Súper-Yo. Es la voz de la conciencia moral, producto de la internalización de las normas y valores transmitidos por los padres a través de la educación. Su función es poner freno al ello y convertirse a veces en amigo del yo, a través de valoraciones positivas que hace de su conducta.

Cuando hablamos de cubismo no podemos dejar de nombrar a los artistas que hicieron posible este movimiento artístico, Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque, entre otros.

Picasso (1881-1973) y Braque (1882-1963) fueron los artistas que empezaron con el cubismo. Como he venido diciendo el artista siempre está en evolución constante, buscando nuevos cambios en su pintura, en Picasso recordamos las etapas rosa y azul por las que él paso, a través de estas etapas nos mostró un Picasso realista y con mucha expresión. El artista de una u otra forma siempre quiere ir más allá y él lo hizo, cuando pinto las Señoritas de Avignon abriendo un puente hacia esta nueva corriente. Picasso representó el cubismo con la figura humana, él que fue un hombre rodeado de mujeres, y busco de alguna manera mantenerlas vivas, lo hizo a través del arte; *anuncia "Cada vez que cambio de mujer, debería quemar la anterior"*¹³. Como si al pintarla una vez, ella ante él hubiera perdido su capacidad de ser. Todo artista busca constantemente inspiración en la mujer, algunos nos concentramos en una sola y otros como Picasso no se limitan. Picasso conto con muchas mujeres como Fernande, Eva, Olga, María Teresa, Dora, François, Jacqueline haciendo de cada una de ellas una obra nueva, un sinfín de nuevas ideas y proyectos que lo llevarían a trabajar en su taller día y noche.

Como vemos cada mujer que rodea al artista es un mundo diferente y ese mundo es el que el pintor desea explorar y el arte brinda una infinidad de maneras. En mi caso Alejandra es una galaxia de la cual se desprenden muchos mundos, y yo estoy explorándolos poco a poco, no solo para esta tesis si no para mi futuro proceso creativo. Quiero aclarar que para conocer a Alejandra no solo es estar con ella sentimentalmente, el conocimiento va más allá, siempre hemos compartido momentos juntos, que han sido maravillosos, de eso han surgido conversaciones a veces efímeras, pero que siempre nos dejaran algo el uno en el otro, para ser más claro relataré algo resumido como es pasar una tarde con ella.

Las tardes con Alejandra, siempre se llenaban de muchos colores, abordábamos todos los movimientos pictóricos mientras mi mente recordaba a esos grandes maestros que a través de sus colores nos transmitieron gran sensibilidad, le pedía a Alejandra sentarse en la silla. Ella me observaba mientras tomaba las medidas de su rostro para pasarlo al lienzo, no sé cuántos lienzos, ni tampoco cuanto tiempo me tomo retratarla, debo decir que lo hacía a lápiz para después en un momento de explosión llenar de color cada trazo que realicé anteriormente. Mientras estaba pintando, ya llenando de color los pequeños lienzos, pinto en el lienzo la mirada perdida, la niña concentrada, la adolescente que pasara a ser mujer, quiero pintar la madurez de Alejandra frente a su contexto, y la pintura, el dibujo y sus diferentes movimientos me lo dejan ver desde diferentes ángulos.

¹³ Gilot, Nous. (2013). *Picasso y la mujer*. Recuperado de <http://nousgilot.blogspot.com.co/2013/05/psicologia-y-relaciones.html> (consultado el 09 de junio de 2016)

Ilustración 14. Las Encantadoras (2016)

Las encantadoras, busca esa composición uniendo imágenes de rostros que al hacerlo nos muestren un ángulo y una visión diferente. Podemos observarlas de perfil, de frente, de arriba o abajo y la obra siempre nos mostrara una cara distinta.

Ilustración 15. Fina caja negra (2016)

Fina caja negra es el comienzo y final de un retrato compuesto por varias fotos donde se interviene la música, los amigos, la familia, la relación emocional, en fin.

“La función del arte, es captar el alma del mundo, y el retrato me concedió esa hermosa posibilidad”.

El retrato ha sido a lo largo de la historia del arte, la base para que muchos artistas se muestren a la sociedad, pues desde siempre el creador está ligado al mundo que le rodea y la mejor forma de involucrarse ha sido a través del retrato, pues los grandes mecenas, reyes, príncipes y demás, han encargado que su rostro sea inmortalizado en un lienzo o en un papel. Muchas veces el artista en su camino de evolución siempre está buscando algo nuevo, en el retrato no solo es pintar a personajes históricos o mecenas, también se busca retratar ese otro pedazo de la sociedad, la gente que sufre, y todo lo que sucede en nuestro entorno; muchos optaron por mostrar la verdadera cara del mundo, pues bien sabemos que el pintor Francisco de Goya (1746-1828), él no solo pintó a la realeza, sino también al mundo oscuro que en su tiempo gobernaba y lo hizo de la forma más perfecta, cruda y real que nadie jamás imaginó. Ese es el artista, pues nosotros tenemos la función de pintar para los demás.

Siguiendo con este tema del retrato y de las grandes personalidades que se han hecho retratar de la mano de los grandes maestros, podemos nombrar a Jacques Louis David (1748-1825) quien retrató al famoso Napoleón Bonaparte (1769-1821), cuando se encontraban en plena Revolución Francesa, y aquí tomare a los románticos como base, pues el retrato no solo tiene que ver con pintar o dibujar a una persona en sí, sino también de como a través de esa persona mostramos el mundo, o como retratamos el mundo en el que vivimos como lo hicieron estos románticos, un claro ejemplo de esto fue Eugène Delacroix (1798- 1863) quien mostro al mundo no solo la cara de la revolución francesa, a mi pensar él dio un grito contra esta y todas las guerras al pintar *La Libertad Guiando al Pueblo*, como el mismo decía: —«*He emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella.*»¹⁴

Siempre tuve una gran fascinación por el retrato, con el quería hacer algo diferente, ese era el objetivo. Para realizar mis primeros retratos, me ayudaba de revistas, periódicos, libros y de imágenes de internet que me sirvieron de guía. No tenía un conocimiento previo de lo que este busca. Poco a poco le fui cogiendo cariño, ya no solo dibujaba a modelos o personalidades que salían en las revistas, en los periódicos o las que se pueden encontrar en internet, sino también a mis familiares; estuve practicando, llene muchos cuadernos y hojas, incluso tuve que pegar algunos en las puertas para que no se me dañaran.

¹⁴ Aragón Moreno Clara. (2013). *La libertad guiando al pueblo – Eugène Delacroix* [archivo Word]. Recuperado de <http://mupart.uv.es/ajax/file/oid/1083/fid/2270/La%20libertad%20guiando%20al%20pueblo.docx>.

En la facultad, conocí libros y demás herramientas que me podían ayudar en mi búsqueda con lo que estaba desarrollando, investigaba y seguía paso a paso lo que en estos decía, los libros no solo me dieron una noción de canon y demás, si no también me enseñaron muchas cosas que desconocía.

Alejandra, no fue en principio un objetivo estético; el tiempo pasó y un día decidí pintarla en mi taller, al principio no me se parecía como se muestra en este retrato que fue uno de mis inicios con Alejandra (2014), me interesaba el parecido más que la expresión, realizaba cada retrato con ayuda de fotografías, para mí en ese momento era la manera más fácil de hacerlo, aunque hoy en día yo prefiero otra manera. Poco a poco fui cayendo en cuenta que detrás de un rostro hay algo más, que cada ser humano esconde algo dentro de sí. Aun haciendo un desnudo, busco que el retrato sea lo más perfecto posible, pues ahora entiendo que este no solo es belleza exterior como en algún momento lo llegue a pensar, si no que se iba más allá. Como se afirma en la siguiente frase, “*Se trata de una obra cuyo tema o motivo principal es un ser humano concreto, que se le reconoce en su dimensión física, y dentro del campo subjetivo en su dimensión psíquica, todo ello en un espacio intemporal*”¹⁵. Desde ese momento decidí centrarme en la expresión psicológica de Alejandra. Así seguí dibujándola hasta me aprendí su fisonomía y su canon. Con el tiempo de práctica, empecé a centrarme en la expresión de la retratada, busco dibujarla en sus momentos de felicidad, tristeza, angustia, pues en el oficio del arte y del pintar. Hay que trascender la apariencia.

Ilustración 16. Retrato de Alejandra (2014)

¹⁵ Amo Vázquez Juan. (1989). *Una Teoría Sobre El Retrato*. [Archivo PDF]. Recuperado de www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista3/r3a14.pdf

Explore y sigo explorando técnicas que me permitan expresarme a través de su rostro; en esta búsqueda artística y de identidad, inicie con retratos de Alejandra a color, buscando armonía en el lienzo, utilice técnicas como la acuarela, el lápiz de color y óleo, la intención siempre ha sido encontrarme a mí mismo dentro del mundo del arte. En ese momento, Alejandra ya no era solo la fotografía, su colaboración fue tan comprometida, que posaba para ser retratada, como en la obra retrato de Alejandra acostada. Realice algunos bocetos rápidos a la acuarela y lápices de color, usando como soporte los exámenes que Alejandra me había obsequiado del colegio.

Mi trabajo siempre fue extenso, muchas veces pasaba la madrugada explorando lo que quería para mi obra y para mí, use el color, pero no me sentía cómodo, no llenaba mis expectativas con respecto a lo que quería mostrar. Aunque a Alejandra siempre le ha gustado cada obra que realizo, ella siempre ha sido un poco más flexible con respecto a mi trabajo artístico. Pero a diferencia de ella, mi forma de ver el arte es diferente, el artista hace un camino cuando encuentra su forma de expresión, ya tenía una es claro, Alejandra, pero necesitaba la parte pictórica que me llevara a combinar a la perfección lo que yo deseaba en ese momento.

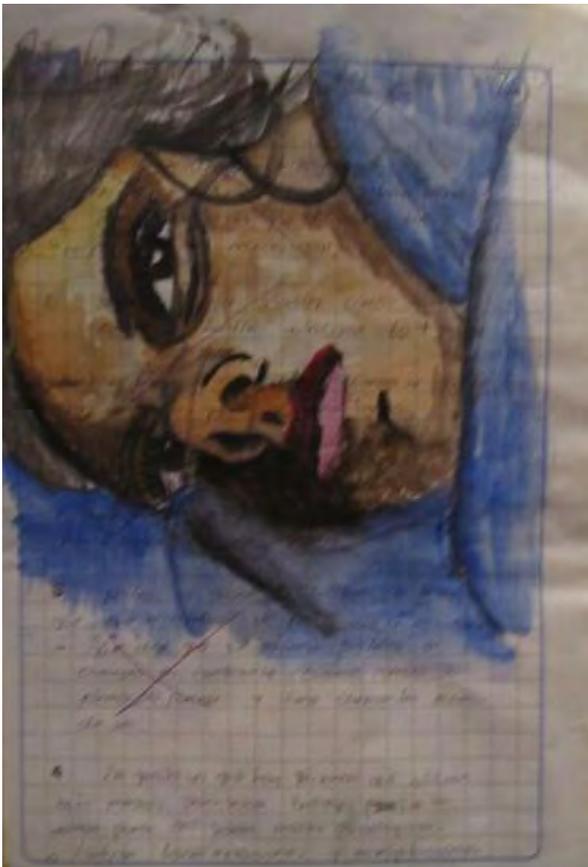

Ilustración 17. Retrato de Alejandra Acostada (2016)

Ilustración 18. Alejandra esta de mal genio (2016)

Ilustración 19. Retrato de Alejandra (2016)

Tiempo después en mi cuaderno de bocetos, utilice el carboncillo, el lápiz, los vinilos blanco y negro y los oleos de la misma tonalidad. Sentía miedo, no lo niego, pues sabía que si no usaba de la forma correcta el negro podía arruinar el dibujo. Para mi nueva exploración, Alejandra no poso por unas pocas sesiones, pero sin embargo me enviaba fotografías a mi celular, fue así como empecé dibujaba con lápiz inicialmente para luego pintarlas, no recuerdo cuantos realice, pero siempre busque que esto me quedara perfecto. En esta nueva técnica del blanco y negro y con ello la gama de grises, lo realice de dos maneras. Para pintar con vinilos o temperas, mezclaba los colores en el papel o lienzo; al utilizar el óleo lo hacía en la paleta, así buscaba lograr un gris que de verdad me hiciera sentir conforme.

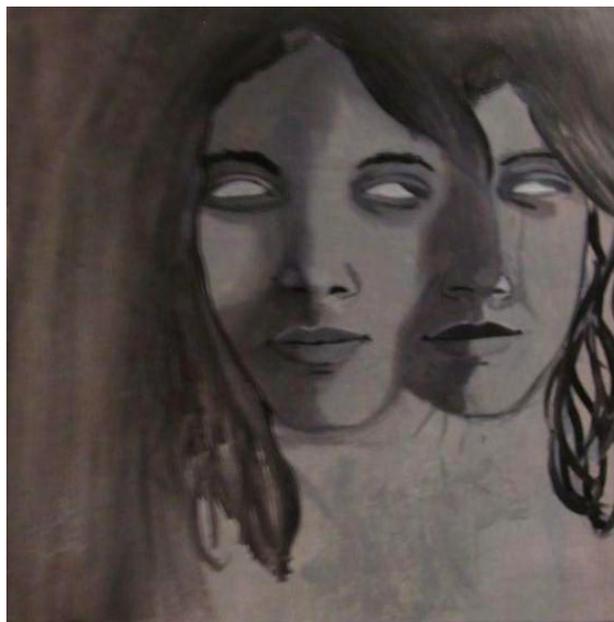

Ilustración 20. Retrato de Alejandra a blanco y negro (2016)

Dentro de esta técnica, también intervino el carboncillo y en algunas ocasiones la sanguina para seguir con mi búsqueda, siempre ayudándome de las tendencias que a mi parecer son las más relevantes y aquellas en las que más cómodo me siento para seguir día a día con mi trabajo artístico.

Hoy en día aún sigo con mi obra y explorando técnicas que me permitan reforzar más mi trabajo. Alejandra es como mi diosa inspiradora a quien le debo todo mi trabajo artístico, pues dentro de esta, el rostro de ella cabe a la perfección a la hora de expresarme.

2. CONCLUSIONES

De acuerdo a todo lo que se estudió, investigo y demás, se llega a la conclusión de que en un momento de la historia del arte, la mujer fue el centro de inspiración artístico de la mayor parte, por no decir todos los pintores del siglo XX.

Las diferentes escuelas artísticas, y su aporte a las artes plásticas y visuales, sin olvidar también el aporte que realizó la fotografía en muchos de estos artistas y del siglo XX hasta nuestros días.

Con este trabajo me di cuenta de lo importante que es Alejandra en mi proceso creativo, y como el arte de pintar o dibujar es mejor cuando se tiene alguien que impulsa la parte creativa que se lleva dentro.

3. RECOMENDACIONES

Dentro de este proyecto, se espera que haya una continuidad para lograr encontrar el camino artístico que identifique al pintor y dibujante. Se seguirá teniendo presente la musa o modelo, quien ha sido clave no solo para este trabajo sino también para la continuidad del mismo.

La exploración de técnicas, tendencias, serán de gran importancia a la hora de evolucionar artísticamente, pues siempre debe existir una base en la cual sostenerse, hasta lograr lo que el pintor quiere.

4. BIBLIOGRAFÍA

De Micheli, Mario. (2006). *Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Madrid. Alianza Forma

Marcelo. (21 de 01 de 2015). *youtube*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=XjgWzw30dss>

Tapia, Fernanda. (2015). *Cltra Clctva*. Recuperado de <http://culturacolectiva.com/el-escandaloso-amor-de-edgar-allan-poe-y-virginia-clemm/>, (Consultada el 04 de junio de 2016)

Lee Krasner. *Blogspot*. (2013). Recuperado de <http://mujeresalasombra.blogspot.com.co/search/label/Lee%20Krasner>. (Consultado el 28 de junio de 2016)

Ramírez De Arellano, Irene. *broadly.vice*. 2016. Recuperado de <https://broadly.vice.com/es/article/lee-krasner-artista-pollock> (consultado el 28 de junio de 2016)

La televisión. *latvecuador*. (2014). Oswaldo Guayasamín y Paco de Lucia 1994 (Archivo de Video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=NNELLW0d52Y> (Consultado el 9 de abril de 2016)

Libros, Algarabía. *Algarabía*. (2014). Recuperado de <http://algarabia.com/algarabia-libros-3/renoir-pintor-de-mujeres/> (consultado el 27 de junio de 2016)

Impresionismo. *Fcalzado*. (s.f.). Recuperado de <http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/02impr/02c.html> (consultado el 27 de junio de 2016)

Rodríguez, Cinthya. *Monografías*. (s.f.) Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos89/arte-realismo/arte-realismo.shtml> (Consultado el 10 de junio de 2016)

Basile, Hugo. (2007). *Abraxas magazine*. Recuperado de <https://abraxasmagazine.wordpress.com/2007/03/21/surrealismo-y-psicoanalisis/> (Consultado el 10 de Junio de 2016)

Simbolismo. (2006). *Arte España*. Recuperado de <http://www.arteespana.com/simbolismo.htm> (Consultado el 27 de Julio de 2016)

David Hockney. (2012). *graphia.wordpress*. Recuperado de <https://graphia.wordpress.com/2012/03/06/> (Consultado el 04 de Agosto de 2016)

Gilot, Nous. (2013). *Picasso y la mujer*. Recuperado de <http://nousgilot.blogspot.com.co/2013/05/psicologia-y-relaciones.html> (consultado el 09 de junio de 2016)

Arroyo Fernández, María Dolores. (S.F.). *Musa y esposa: la inspiración del artista*. Recuperado de <http://www.arteyciudad.com/arte2o/documentos/doloresarroyo.htm>

Aragón Moreno, Clara. (2013). *La libertad guiando al pueblo – Eugéne Delacroix* [archivo Word]. Recuperado de <http://mupart.uv.es/ajax/file/oid/1083/fid/2270/La%20libertad%20guiando%20al%20pueblo.docx>.

Amo Vázquez, Juan. (1989). *Una Teoría Sobre El Retrato*. [Archivo PDF]. Recuperado de www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista3/r3a14.pdf