

TFG

“IL POST AMORE”

Victoria Noelia Zamudio Marino.

Tutor: Narciso Rodríguez.

Facultad de Bellas Artes, Ámbito de
pintura, 4º de grado.

2017-2021

Universidad
de La Laguna

Esto es para ti porque estoy creando esto
para superarlo, para olvidarte y para que
sepas que te odio (porque aún te quiero).

“cuidado con el arte, sirve para contar
la verdad, pero no es la verdad”-
(Ferrero, 2018, pág. 58)

RESUMEN/ABSTRACT

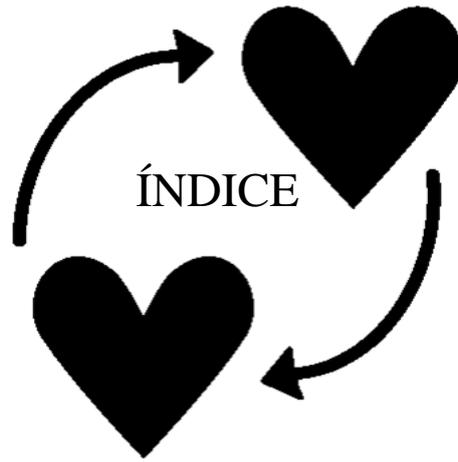
Artistic work focused on painting that deals with the parallel between iconography related to the use of a kitsch aesthetic, considered tasteless, corny or tacky and at the same time treating a painful subject but that dilutes the barriers of the aesthetic in a burst of forms and colors to create a joyful chaos that starts from a base related to collage. On the other hand, the process of artistic production is described, highlighting the evolution of the practice developed, from visual references, to the final result, Each work will appeal to a momentary interpretation related to the phases of disharmony making use of aesthetic elements that are emerging as the work is composed.

Trabajo artístico enfocado en la pintura que trata el paralelo entre la iconografía relacionada con el uso de una estética kitsch, considerado de mal gusto, cursi o hortera y a su vez tratando un tema doloroso pero que diluye las barreras de lo estético en un estallido de formas y colores para crear un alegre caos que parte de una base relacionada con el collage. Por otro lado, se describe el proceso de producción artística, destacando la evolución de la práctica desarrollada, desde las referencias visuales, hasta el resultado final, cada obra apelará a una interpretación momentánea relacionada con las fases del desamor haciendo uso de elementos estéticos que van surgiendo según se compone la obra.

PALABRAS CLAVE: Kitsch, collage, espontáneo, duelo, color, pintura.

KEYWORDS: Kitsch, collage, spontaneous, duel, color, painting.

- RESUMEN/ABSTRACT Y PALABRAS CLAVES	P. III
- ÍNDICE.....	P. IV
- INTRODUCCIÓN.....	P. V
-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.....	P. VI
-ANTECEDENTES personales.....	P. VII
- CONTEXTUALIZACIÓN del trabajo y REFERENTES.....	P. XIII
-METODOLOGÍA.....	P.XXII
-TEMPORALIZACIÓN.....	P. XXIII
- PROCESO DEL TRABAJO.....	P. XXIV
- OBRA FINAL.....	P. XLIX
- CONCLUSIONES.....	P. LXI
-BIBLIOGRAFIA.....	P. LXII

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende mostrar los conocimientos adquiridos en Bellas Artes, profundizando en un estudio psicológico personal, estableciendo una comparativa entre lo personal, diferentes opiniones y desarrollando una obra pictórica tanto de una buena calidad como coherente, con el fin de obtener un resultado óptimo profesionalmente y de agrado general.

En su mayoría las obras parten de un proceso artístico que va desde la escenografía fotográfica hasta la pintura, con adiciones en algunos casos.

Está caracterizado por la fuerte saturación de colores, las pinceladas sueltas y repetitivas junto a una gran influencia kitsch¹ mezclada con un trasfondo sentimental. Las fotografías empiezan siendo simples pero calculadas y en el lienzo se desarrolla un proceso de cambio y color.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

- El primer objetivo es un proceso terapéutico que poco a poco vaya derivando en conflictos de identidad mezclados con la alienante sociedad de consumo que nos prepara para ser una copia unos de los otros y que nos ayuda a establecer un gusto estético general, todo ello con una base a partir de las experiencias personales vividas el último año relacionadas con el desamor.
- El juego aparece como elemento que nutre el proceso y permite abrirse a técnicas y materiales que son expresados a través de la espontaneidad, teniendo una relación con las iconografías de modas y la cultura pop popular.
- El segundo objetivo consiste en validar el “mal arte” asumiendo su carácter de producción y reproducción masiva y comercial, inscrita dentro de un canon de estilo que se establece socialmente como una base que es en si misma el objetivo. Proyectando y transmitiendo a través de la cultura de masas y la iconografía popular contemporánea, con una influencia vinculada con la estética vaporwave ² procedente de los años 70 y 80 generando una serie de pinturas que formen un conjunto coherente y evolucionando artística y emocionalmente para mostrar un trabajo de forma profesional y satisfactorio a nivel personal.
- Como último objetivo nace la necesidad de transmitir el sentimiento del tema tratado y mostrar la conexión entre artista y modelo por medio de la expresión del dibujo y el color, en este caso es el duelo y está relacionado con la pérdida del amor, la idea es representar las fases tanto buenas como malas. El espectador debe ser consciente de que este es un proceso natural y temporal, que le ayudara a crecer como persona ya que avanzar no es lineal, debemos mirar atrás para poder aprender y sanar, el tiempo nos ayudara a progresar y si aceptamos que todo cambia y nada es eterno nos será mucho más fácil para poder superar el mal momento. La idea es plasmar algo malo como lo es el desamor como algo inevitable, las emociones que genera el arte son percibidas de manera intensa porque cuando se está frente a una representación artística esta se concibe como algo real, es decir se vive en primera persona.

ANTECEDENTES personales

Como trabajos previos podemos encontrar el mismo patrón de trabajo que se llevara a cabo en la memoria, en los cuales se juega con el fondo y la figura, alternando diferentes elementos para formar una especie de mundo interno que solo se entiende dentro de un contexto específico, el artístico, formando así un mundo onírico donde la figura principal y el fondo se entremezclan estableciendo una alegre composición de figuras y colores equilibrados para una buena composición ligada a un discurso doloroso.

En este caso tenemos una composición más propia del collage, pero sin salir de la pintura, pasando por la edición fotográfica en la que se hizo uso de más elementos de lo normal, propios de la cultura de masas y las modas.

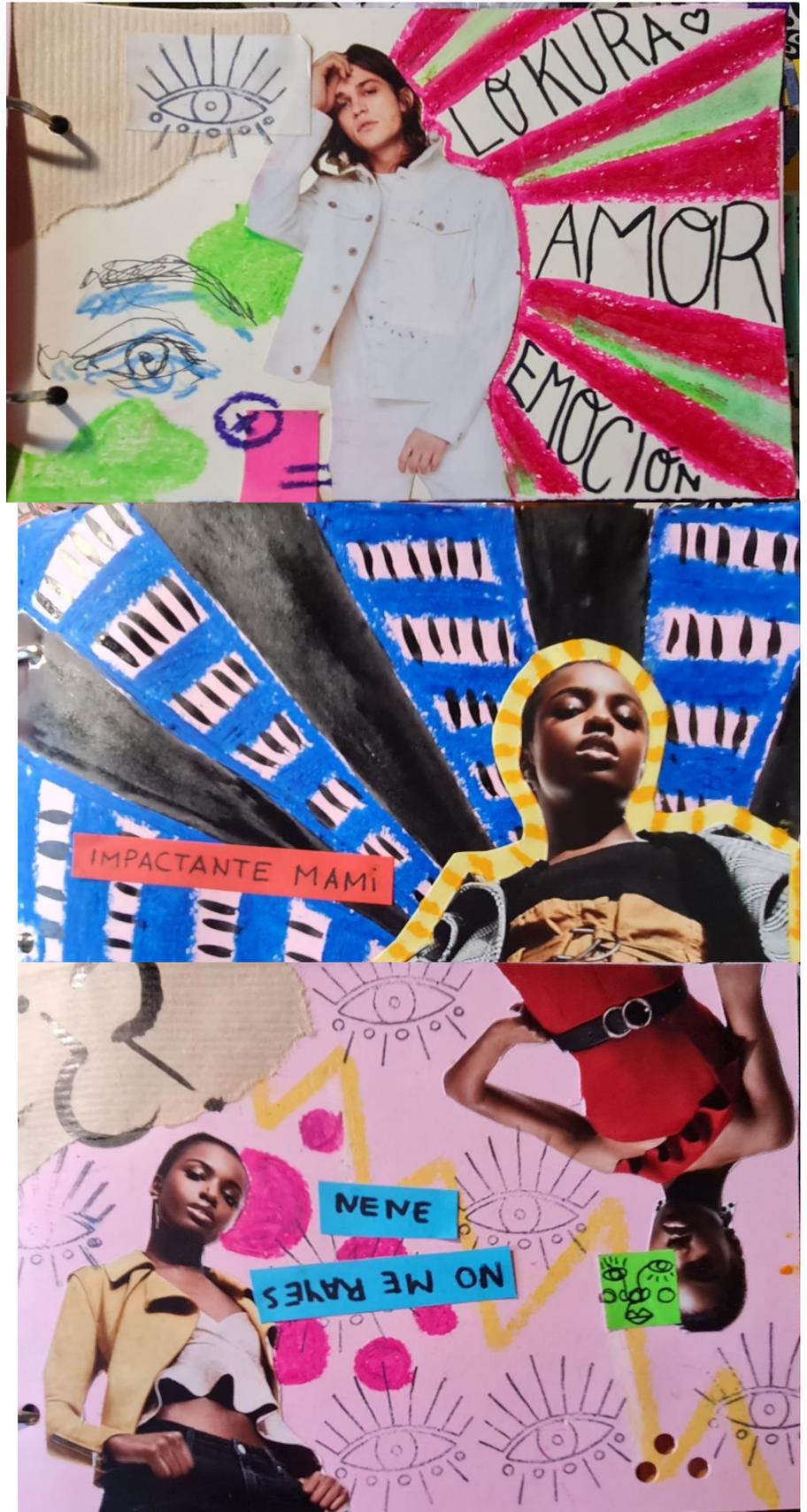
Estos bailan por el soporte en forma de juego, que nace para nutrir la composición y el resultado.

F25, 81 x 65 cm, 2018

En este caso volvemos a ver un juego con el fondo, pero en este caso es un collage elaborado este último año para la asignatura de Taller de técnicas y tecnologías V, realizado en concreto para el libro de artista. En el que se van mezclando diferentes materiales como pasteles a base de aceite o tinta china a su vez que se hace uso de recortes, estampaciones o dibujos con tipografías que nos cuestionan el discurso y que nos motivan a ver más obras en forma de proceso de fabricación relacionadas con la iconografía de modas y estableciendo una serie que junta se complementa.

Todas: A5, 14,8 x 21 cm, 2021

En este caso, tenemos un dibujo hecho con acuarelas y en donde la figura principal no viene dada de ninguna fotografía, sino que el retrato principal este hecho a partir de mi propia mente, de todas formas, es un buen ejemplo del juego que se establece con el fondo y tiene relación directamente con la estética kitsch y la espontaneidad que queremos transmitir.

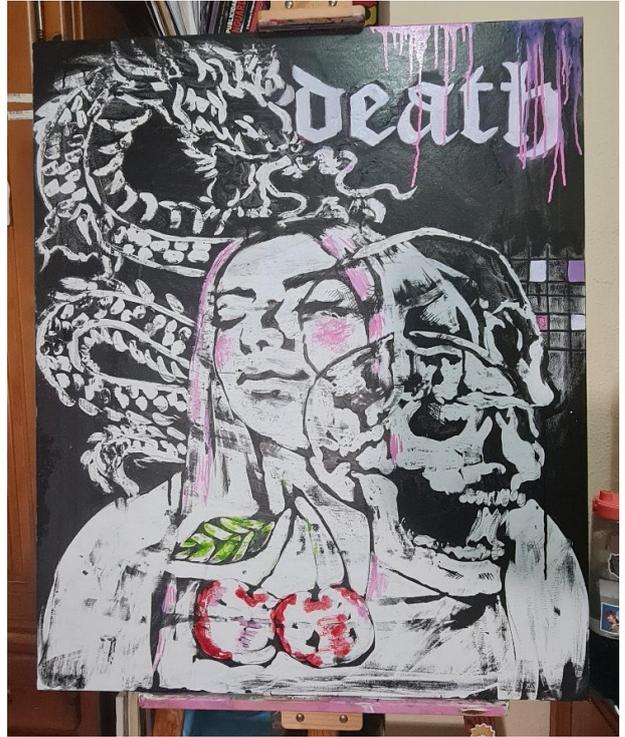
A3, 29,7 cm x 42 cm, 2020

Dicho de otra forma, el estímulo del efecto kitsch se produce dentro del campo cultural donde el arte se constituye no como técnica a una serie de operaciones diversas, sino como forma de conocimiento operada a través de una normatividad emprendida por uno mismo que en este caso con la ayuda de varios materiales, pide la contemplación desinteresada de la obra, no asume funciones de conocimiento, interviene solo para reforzar el estímulo sentimental, por ello es esta estética la idónea para representar un hecho amargo y doloroso puesto que lo único que hará será reforzar e intensificar los sentimientos retratados.

A lo largo del curso 2019-2020, realice muchos cuadros que me serian de inspiración a lo que sería más tarde los indicios del TFG, y que mezclados con los hechos ocurridos el último año serían el detonante para crear obras con el suficiente peso argumentativo, que era lo que le faltaban a las anteriores, y que aun así las podemos relacionar directamente con la estética y la forma de proceder.

Cuadro realizado para
Taller de técnicas y
Tecnologías V, Monotipo,
2021, 100 x 81 cm.

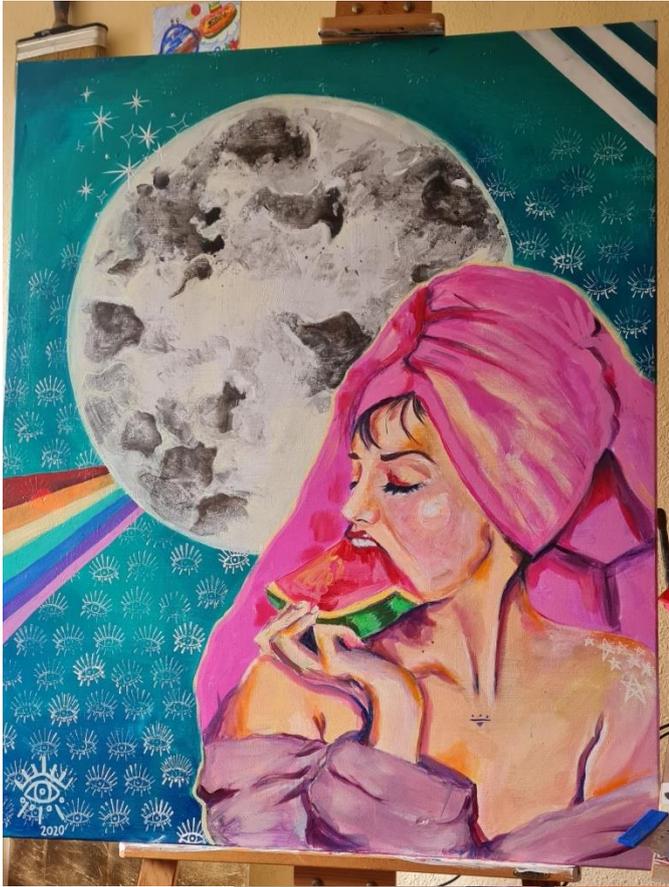

Cuadro realizado para
Creación Artística III,
Acrílico sobre madera,
2021, 200 x 150 cm.

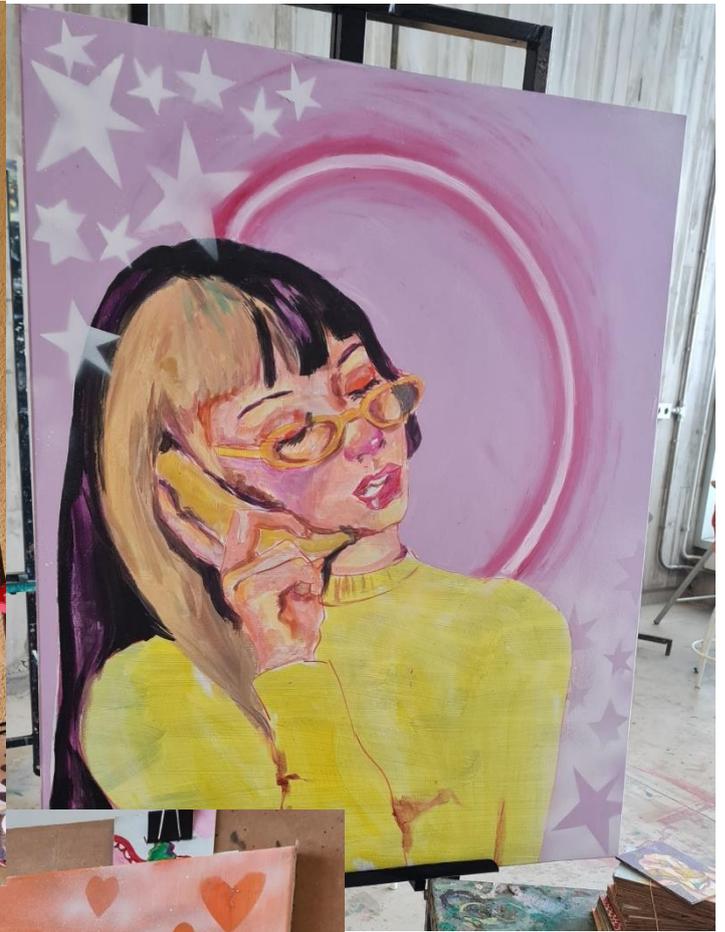

Cuadro realizado para Creación Artística III, Acrílico sobre madera, 2021, 200 x 120 cm.

100 x 81 cm

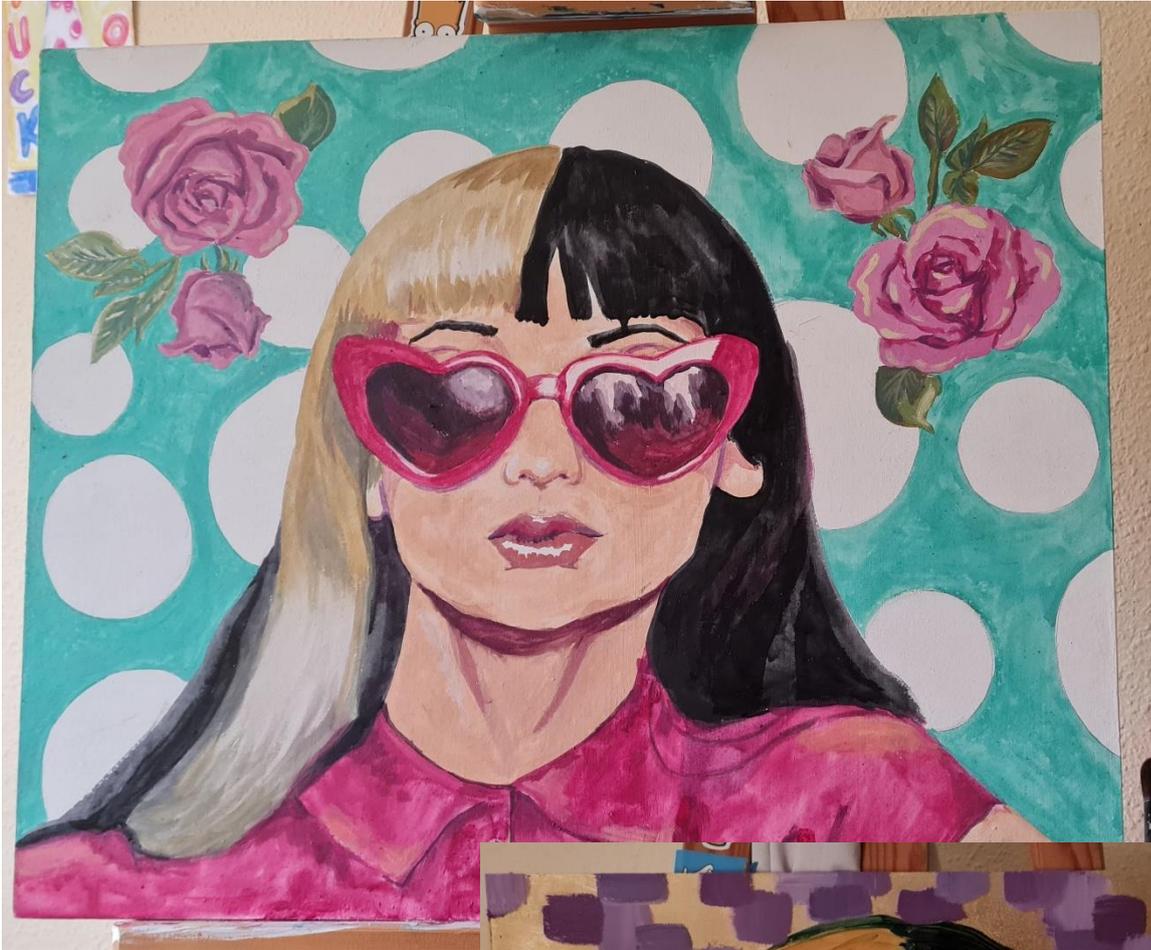
100 x 81 cm

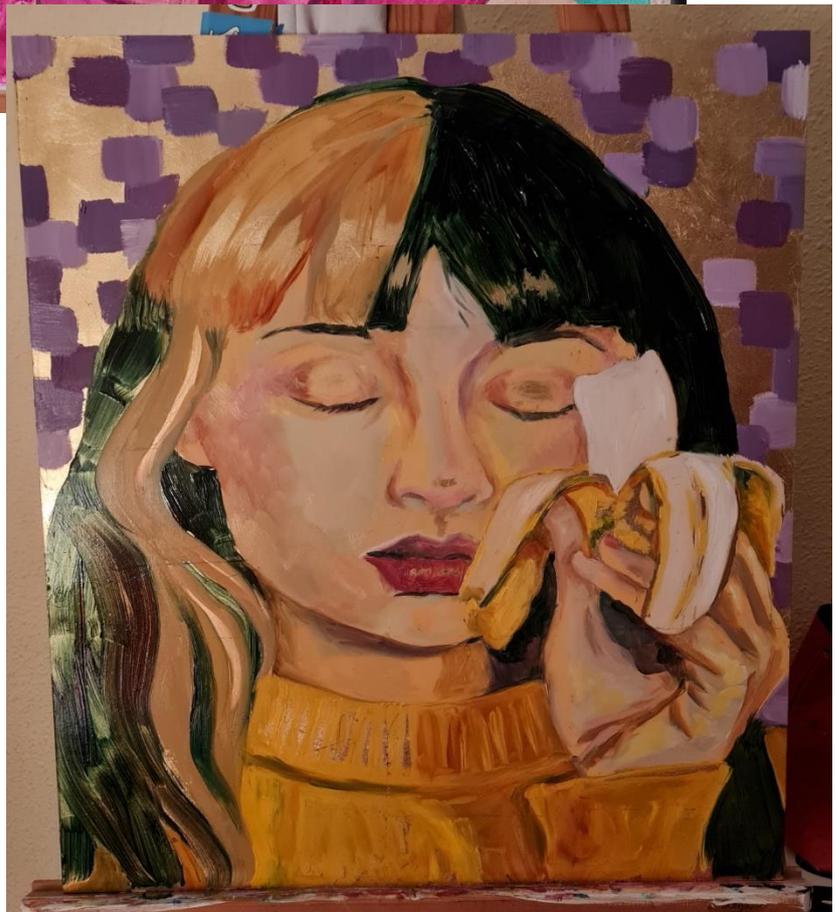
Cuadros realizados para
Creación Artística III,
Acrílico sobre lienzo, 2021

116 x 89 cm

Cuadro realizado para Taller de técnicas y tecnologías IV, Goma arábica sobre madera, 2021, 61 x 50 cm

Cuadro realizado para Taller de técnicas y tecnologías IV, Oleo sobre pan de oro, 2021, 61 x 50 cm

CONTEXTUALIZACIÓN y REFERENTES

¿Qué es el duelo?

El duelo es una reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento que cuando un vínculo afectivo se rompe, se establece un proceso normal con componentes psicológicos físicos y sociales con la intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida.

Una separación no mortal deja siempre abierta la esperanza de reencuentro físico, la muerte, jamás.

En el campo científico, según la antropóloga e investigadora estadounidense Helen Fisher, “el amor es una necesidad fisiológica, un instinto animal y el resultado de una reacción química cerebral.” (Fisher, 2004)

Este atraviesa ciertas etapas, cada una de ellas durante un periodo de tiempo establecido, dependiendo de la fecha de expiración o vencimiento de este.

La intensidad y el dolor de la pérdida no depende de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que le damos nosotros mismos con nuestras emociones.

Las relaciones humanas son el pilar de inspiración para cualquier artista, las experiencias vividas por medio de la interacción con otras personas, las emociones, comportamientos y sentimientos ahí generados conllevan a una necesidad de expresión.

"El amor no es sólo un sentimiento. Es también un arte"
(Riso, 2008, pág. 5)

A lo largo de la historia el amor siempre ha sido un tema recurrente para tratar, ya sea de forma explícita o adornado con temas mitológicos, de todas formas, el desamor entra dentro del campo del arte que se crea por y para transmitir, cuando hablamos del duelo de perder a una persona amada, aunque este quiera significar lo contrario al amor, este sigue entrando en la ecuación, ya que para perder el amor primero debemos experimentarlo.

Francesco Hayez, El beso, 1859, Pinacoteca de Brera, Milán, foto vía Wikimedia Commons

Así mismo el desamor es una transformación inevitable que nos nutre para cambiar y mejorar psicológicamente, esta nos prepara y sana para volver a ser personas enteras y olvidar la dependencia emocional o los problemas que podamos haber tenido con nuestro ser amado.

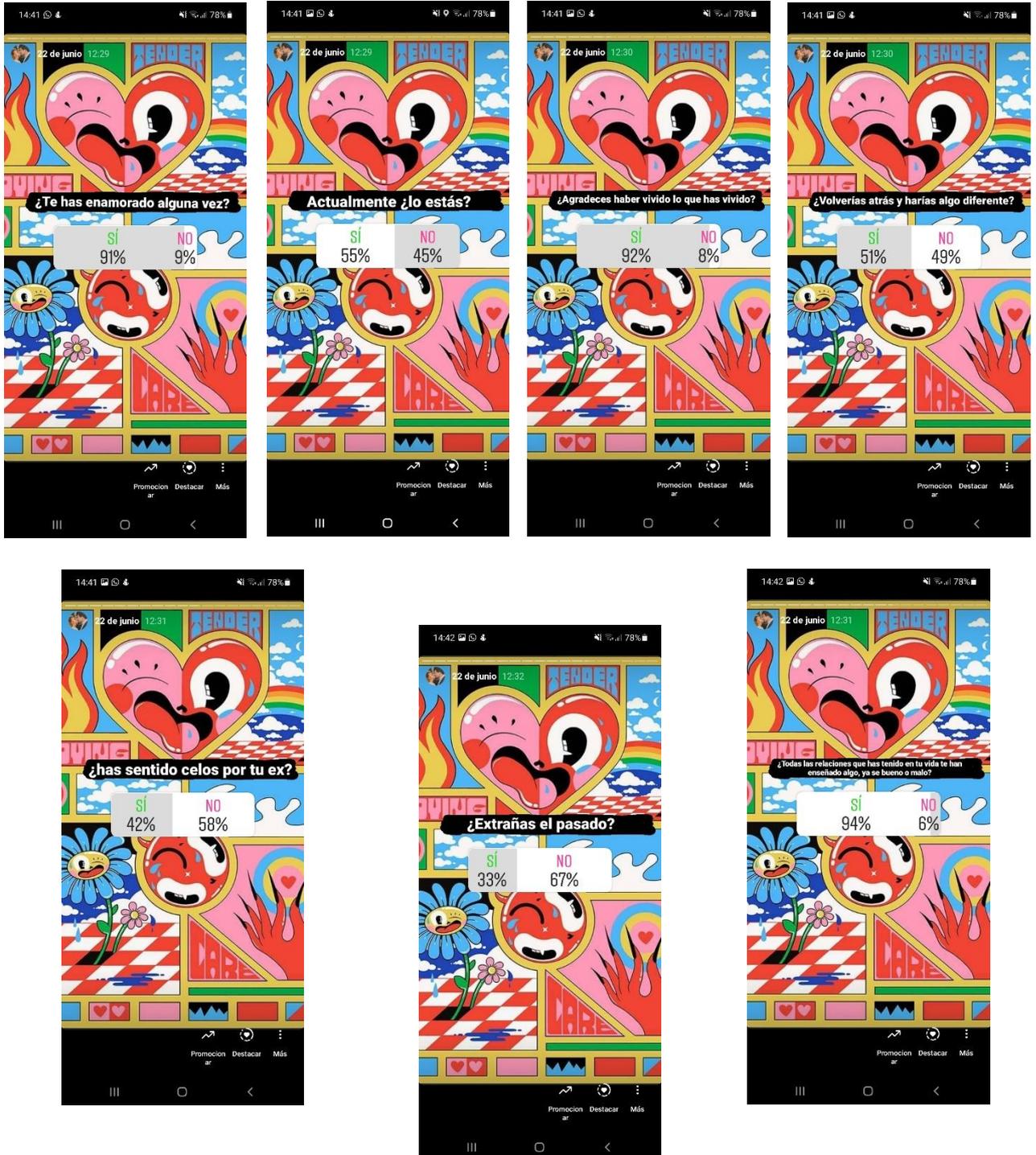
Porque no dejamos de amar cuando nos vamos, lo hacemos cuando dejamos de mirarnos, por eso es por lo que una relación no termina cuando dos se separan, una relación termina cuando uno de los dos ya no ama. Todo desapego tiene un duelo, no te niegues ese tiempo para ti, pero tampoco dejes que se extienda demasiado y no gastes tu energía en retroceder, gástala en estar mejor.

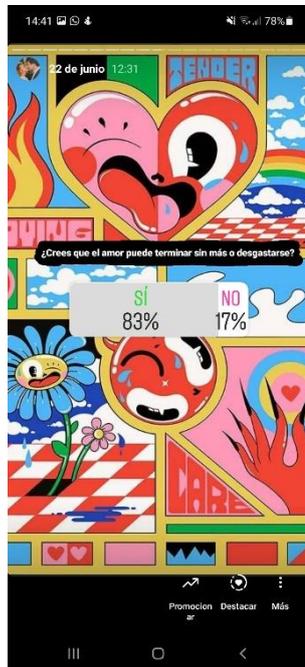
No idealices el pasado, los humanos tenemos la mala costumbre de idealizar lo ausente, en el pasado no hay nada que te sea útil.

Enfócate en el nuevo presente y lo que vendrá después.

Tenemos diferentes etapas dentro del proceso de duelo que de forma progresiva irán pasando, de todas formas, se establece una generalización, pero cada vida, cada relación y cada persona son un mundo, por lo tanto, esto no se debe tomar como una realidad, sino como una aproximación que se establece a partir de experiencias propias y encuestas hechas a diferentes personas a través de Instagram.

En base a las encuestas realizadas se estableció una división de 5 fases diferentes por las que pasamos durante el periodo de duelo, estas nos servirán como punto de partida para realizar un contenido artístico directamente vinculado a cada emoción y reflejado en la pintura.

1

Melancolía, negación que se convierte en una especie de shock emocional que no nos permite procesar la información y aceptar los hechos vividos, rechazamos el dolor y aunque esta sea una separación definitiva en este punto, todavía creemos que puede volver a haber contacto.

2

Ira o tristeza proporcional a nuestras emociones, en algunos casos se establece un proceso de autodestrucción que puede darse de diferentes formas, como el consumo de sustancias nocivas para la salud, la autolesión, malos hábitos alimenticios, o fomentar esta misma situación para hundirnos en nuestros pensamientos. Como dice el dicho, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, así que debemos evitar caer en un bucle.

3

La culpabilidad surge cuando ya tienes una visión más objetiva que te ayuda a ver lo sucedido desde otra perspectiva. Esa reflexión es necesaria para entender y aceptar lo sucedido. Normalmente en este punto intentamos buscar otro tipo de relaciones que nos aporten otro tipo de experiencias, es ahí donde nace la lujuria y la culpabilidad por igual.

4

Aceptación, en este punto ya somos conscientes de lo sucedido, y es aquí donde debemos asimilar y aprender a querernos sola como dueña de tus emociones, es aquí donde volvemos a conectar con la realidad y surge una especie de renacimiento.

5

Recuperación, nuevo amor y vuelta a la normalidad, volvemos a ser nosotras, a estar bien, pero debemos ser conscientes de que, aunque volvamos a ser nosotros mismos, nunca volveremos a la normalidad de antes, puesto que el paso del tiempo cura, pero solo avanza y va hacia delante, debemos aprender de lo que hemos vivido y agradecer todas las experiencias quedándonos tanto con las cosas buenas como con las cosas malas que hayamos sacado sin mirar atrás.

La idea de esta memoria es representar algo amargo como lo es el desamor como algo bonito e inevitable, pero de mal gusto, la cultura de masas se da como resultado de la transición que sufre la cultura popular por convertirse en una cultura contemporánea adaptada a las modas.

Sin embargo, este ejercicio de lo masivo se ha gestado lentamente desde lo más usado y explotado hasta el punto de que la crítica literaria y social ha catalogado la cultura de masas (en el peor de los casos) como un proceso de vulgarización y decadencia de la cultura culta, es por ello que considero esta estética adecuada al tema tratado, ya que posee la capacidad de gustar a un público más joven y amplio, y no debemos olvidar que el Kitsch es lo exageradamente ornamentado, lo exageradamente dulzón, lo exageradamente conmovedor ya que aunque sea una forma de vulgarizar el arte, esta ofrece una infinidad de opciones que nos ayudara a darle a las obras un carácter más espontaneo y contrastado con el trasfondo de la obra , además de ser en lo personal una forma de introspección y análisis propio psicológico por que como dijo Oscar Wilde “La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro, y sólo en el cerebro, donde se cometen los grandes pecados.” (El Retrato de Dorian Grey, 1890, págs. 30-31)

Como referentes podemos separarlos en dos puntos, uno de ellos hace uso de una gran influencia camp⁴ y kitsch que trascienden las barreras de la fotografía, la pintura o la técnica que se este tratando, así mismo también podemos nombrar aquellos artistas que tratan el desamor en sus obras, algunos de ellos con un carácter más oscuro y otros metiéndose en el surrealismo.

Como primer ejemplo a destacar, tenemos a Pierre Comroy y Gilles Blanchard, conocidos como Pierre et Gilles, son dos artistas franceses, pareja sentimental y artística que realizan fotografías únicas y altamente

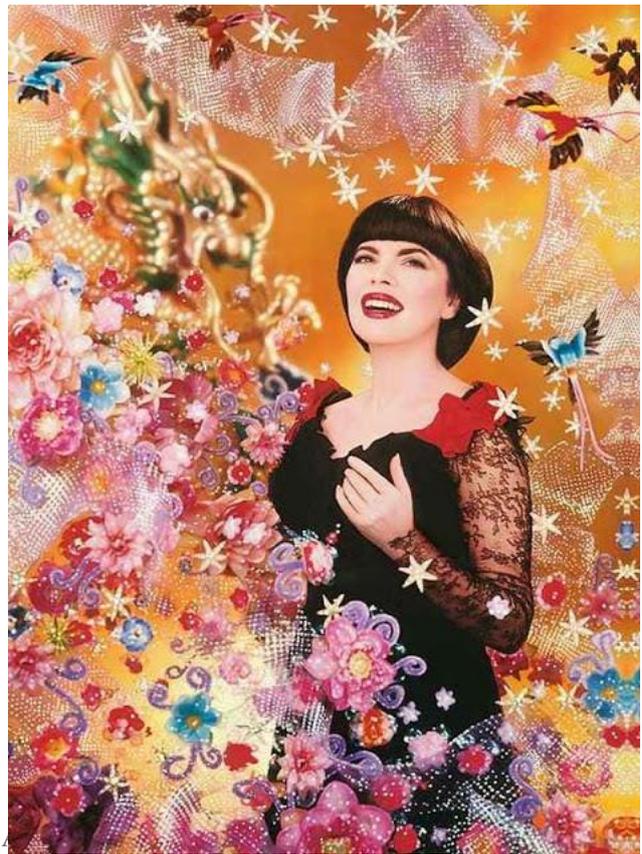

La poupée merveilleuse, (modelo: Zahia Dehar) fotografía pintada, única, 2012 (92x73 cm sin marco) (Pierre et Gilles - Cortesía de Daniel Templon, Paris et Bruxelles)

4- Camp: tipo de sensibilidad estética del arte popular que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración.

estilizadas, construyen sus propios escenarios y vestuarios a mano retocando sus fotografías con pintura. Sus trabajos incluyen imágenes de la historia del arte, la cultura popular, la religión y la cultura gay incluyendo pornografía. De estos artistas se pueden tomar como una gran referencia el carácter fotográfico, escenografiado, haciendo uso de vestuarios, mezclando fondos y estampados, accesorios, diferentes elementos que aportan peso a las obras y que serán clave a la hora de pintar.

PIERRE & GILLES: an analytical portrait by Maxime Chanson

Betty la Nera (2010). Serie Pin-up.

También como una buena referencia de estética kitsch tenemos a Felipe Cardaña, un artista callejero, conocido por estampados florales, figuras de arte pop y collages modernos, muchos de los cuales está dirigidos a desafiar a la sociedad de consumo, se trata de una artista que se ha volcado en su proyecto Flower Power, donde se encuadran todos los collages haciendo uso del horror vacui y la exageración pictórica.

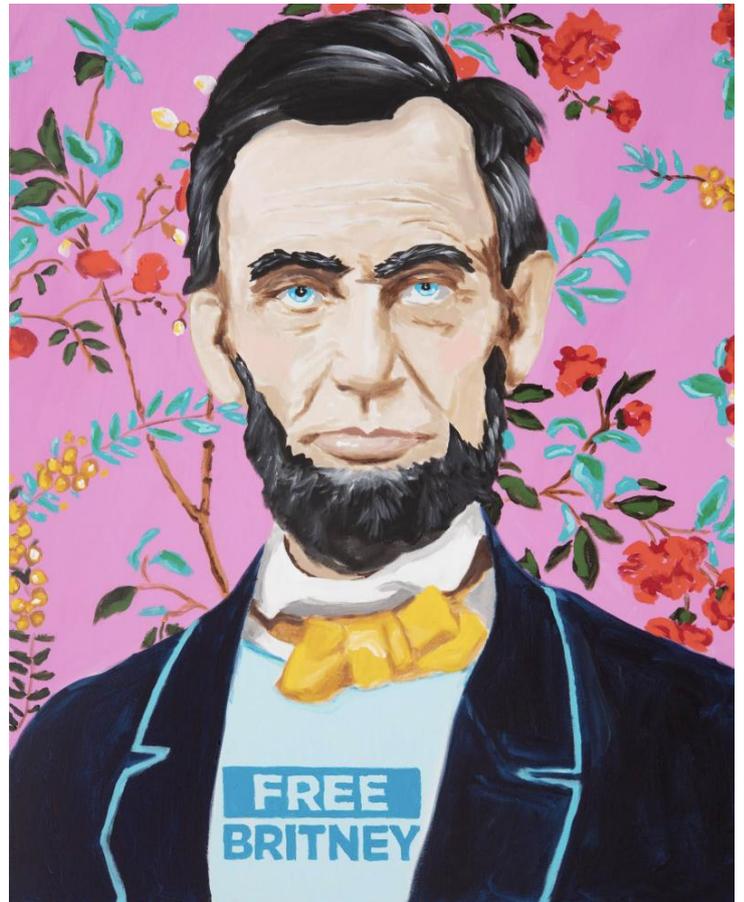
Sarah Ashley Longshore es una pintora y empresaria. Es la propietaria de la Longshore Studio Gallery, ubicada en Magazine Street en Nueva Orleans. El arte de Longshore se centra en la cultura pop, el glamour de Hollywood y el consumismo estadounidense, en este caso, la referencia viene dada automáticamente, ya que sus obras se basan en pinturas compuestas, una especie

de collage que se compone con la pintura hace uso de tipografías, de colores complementarios y una fuerte predilección por los retratos.

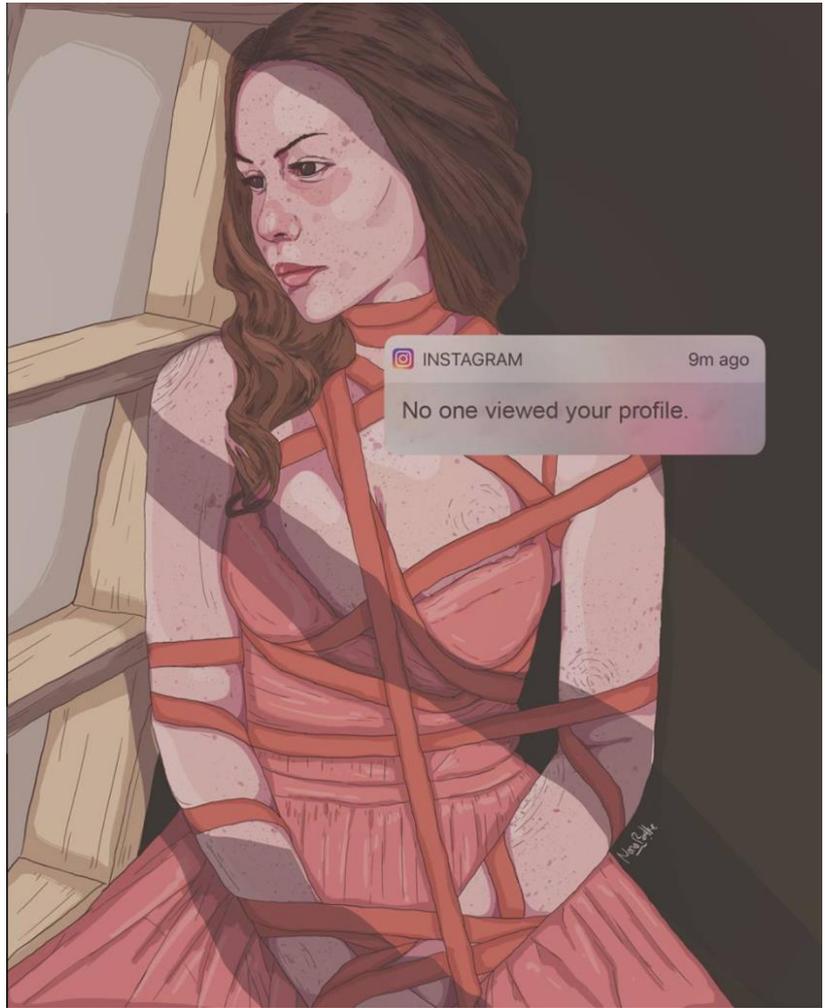

"The Disco Between the Rock and the Sun" 96 x 72in | 243.84 x 182.88cm, Acrylic on Canvas

"Free Britney" 60 x 48, Acrylic on Canvas

Nono Astro Irareza es una ilustradora que trata en sus obras temas como el desamor o las relaciones toxicas, en ellas vemos un carácter melancólico y romantizado que podemos asociar directamente con el trasfondo de mis obras, y que se relaciona directamente con la índole sentimental y emocional que quiero transmitir , en mi caso sin llegar a ser todas del mismo sentimiento de melancolía y pasando por otros extremos.

Ilustraciones digitales, sin título y viralizadas por internet.

METODOLOGÍA

Con el fin de transmitir y exponer las diferentes fases a través de la expresividad pictórica, se hará uso de retratos que otorgaran peso a la obra haciendo mucho más fácil que el espectador haga una rápida lectura de esta y sea capaz de percibir las emociones transmitidas con total claridad, también optimizando los factores que influyen en el rostro para que el espectador capte los sentimientos y qué condiciones se han de tener en cuenta para que esto ocurra es de especial relevancia, en mi caso intentare centrar el foco de expresividad en la mirada.

Para realizar nuestros objetivos, lo más eficaz es retratar a personas cercanas de nuestro entorno familiar y amigos, en este caso que estén pasando por una situación parecida, para que sea lo más fiable y real posible y capaz de transmitir el sentimiento de desdicha procedente del tema tratado.

El color se muestra mezclando tonos pastel y fuertes saturaciones. Pues transmiten armonía y naturalidad cuando los combinas con concordancia. Además, la composición utilizada es de medio cuerpo, para centrar la atención en el rostro alterando el entorno de la figura con el fondo y jugando con colores complementarios y elementos estéticos aún sin definir que aportaran equilibrio a la composición cromática, también haciendo uso de otros materiales, como colas, medios...etc que nos permitirán ir actuando a medida que las obras se vayan componiendo y tomando decisiones según nos vaya otorgando un resultado u otro, dándole así la espontaneidad deseada y creando una especie de juego que me permitirá tener la motivación necesaria para tratar un tema tan personal y doloroso.

El procedimiento pictórico principal es el acrílico. Se trabaja a partir de técnicas como veladuras, estampaciones, pinceladas sueltas repetitivas que nos ayudaran a conseguir un efecto más expresivo. Asimismo, dicha técnica se combina con otras como el uso de rotuladores POSCA.⁵

Teniendo en cuenta las fases de las que hablamos anteriormente, se pintaran 5 cuadros, cada uno de ellos perteneciente a cada fase y representando una emoción, conflicto interno o vivencia proporcional.

“En términos generales, el arte es el esfuerzo de uno por comunicar a otros su propia reacción emocional ante la vida y el mundo” (Hopper, 2012, pág. 29)

TEMPORALIZACIÓN

El horario semanal consistía en trabajar en el taller ,situado en la Universidad de La Laguna, una media de 3 horas diarias, de lunes a jueves, variando según me iba organizando, en algunas ocasiones más y en otras menos, pero casi siempre de 2 de la tarde hasta las 5, aun así a partir de julio empecé a trabajar en casa, lo que me permitió no fijar un horario, sino intervenir en la obra a la hora que quisiera y otorgándole flexibilidad a la práctica así como tratar el tema de una forma más relajada.

	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre
Selección de ideas y planteamiento de trabajo								
Fotografías, edición y recopilación de materiales								
Encajado y elaboración de pruebas								
Prácticas en taller y elaboración de memoria								
Prácticas en taller y elaboración de memoria								
Prácticas en casa y elaboración de memoria								
Prácticas en Casa y elaboración de memoria								
Arreglo de últimos detalles, entrega y presentación.								

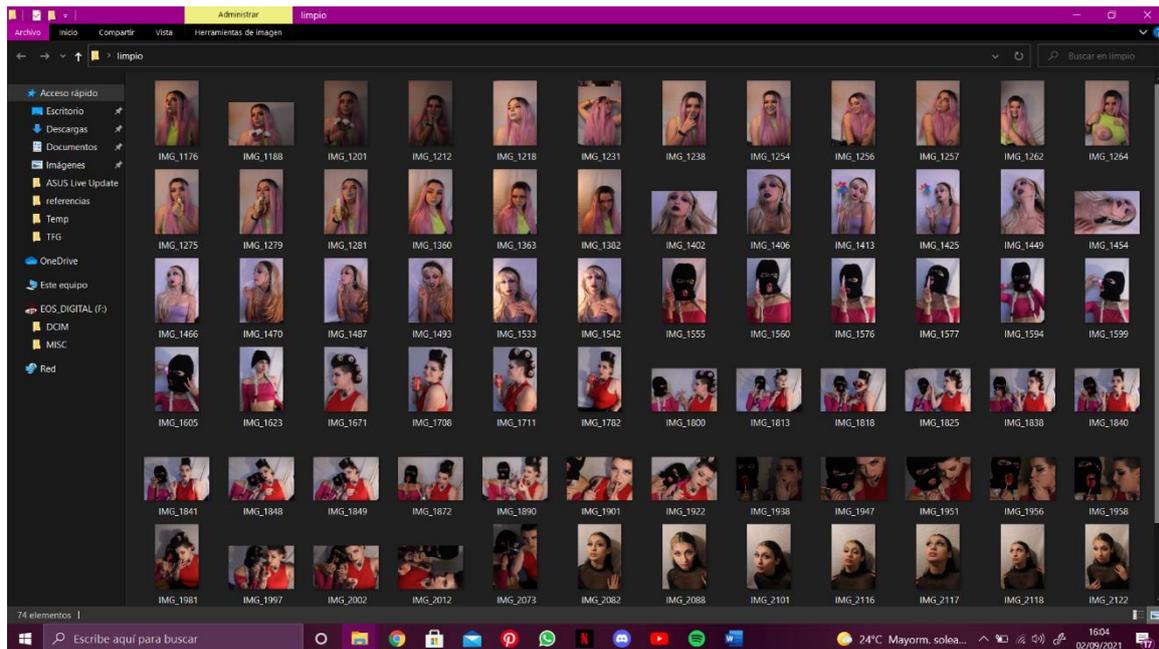

PROCESO DEL TRABAJO

Mis obras en su gran mayoría proceden de fotografías escenografiadas, haciendo uso de accesorios, pelucas... etc, pero que no son la parte más crucial del proceso ya que estas se someten a un proceso de cambio y color cuando llega a la pintura.

Una vez hecho el proceso de selección de ideas, conjuntos de ropa, y cuantos tipos diferentes de fotografías habrá, procedo a organizar a las modelos y a maquillarlas para que aporten una gran potencia a la mirada ya que las obras consistirán en su mayoría en retratos que constan una parte fundamental del proceso artístico al que se someten.

Tan pronto como tenía hechas las fotos toca elegir cuales son las mejores y de esas 80 se establecen las ultimas 5 que serán las seleccionadas para las obras grandes, también separo algunas que me gustan mucho y que merecen que haga algunas pruebas para darles el beneficio de la duda y no cerrarme en una sola idea.

“La única cualidad que perdura en el arte es una visión propia del mundo. Los métodos son pasajeros: la personalidad es imperecedera.” (Hopper, 2012, ⁶ pág. 30)

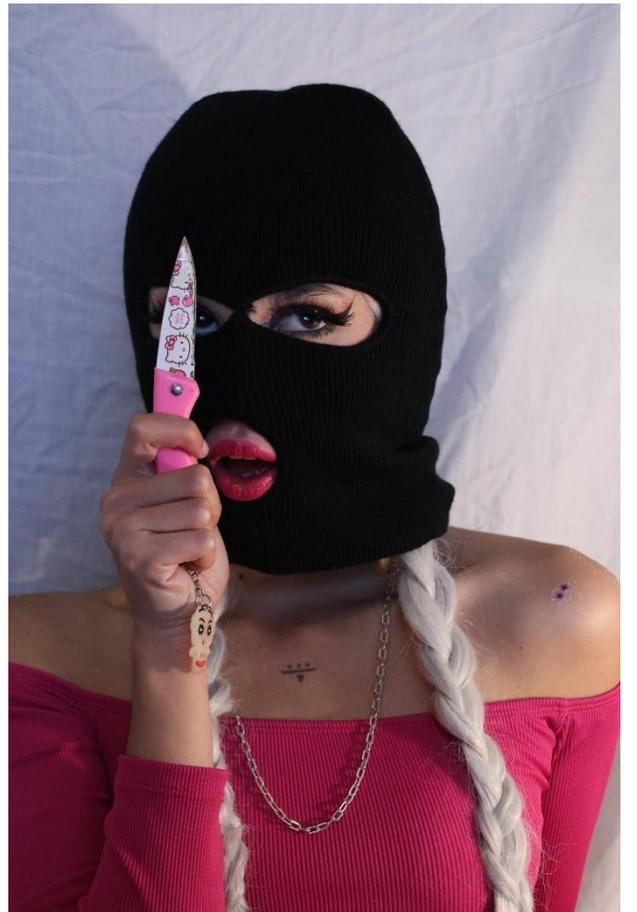
Fotos seleccionadas para obras

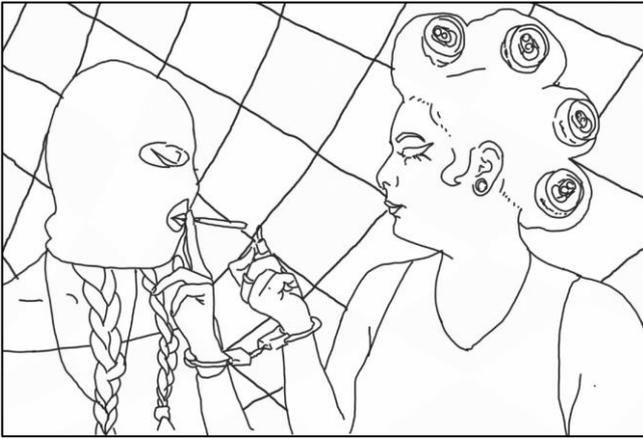

Pruebas

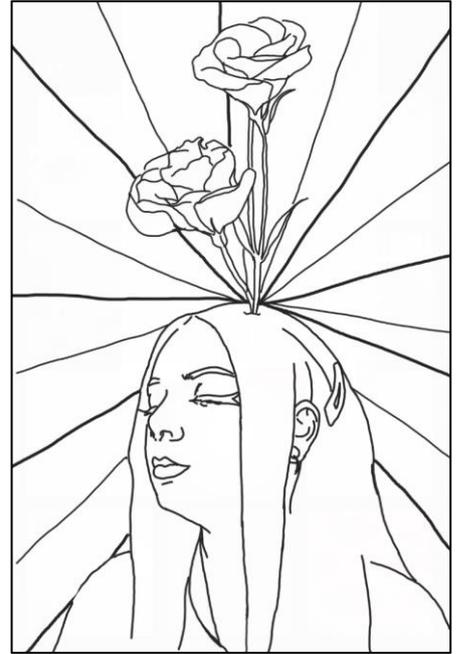

Algunos descartes.

Una vez hechas las fotos, hice una selección de diferentes fondos estampados

que podrían combinar adecuadamente con las figuras, y que me permitirán abrirme a la espontaneidad y el color, para probar como quedaban las diferentes ideas.

Se hacen diferentes bocetos en líneas (digitalmente) para que a su vez sea mucho más fácil de actuar sobre el lienzo más tarde y tengamos una línea de trabajo más clara, además de agregar o quitar diferentes elementos.

Se realizaron 3 pruebas diferentes que consistían en tomar algunas fotos que habían quedado aparte en la selección de imágenes y hacer algunas pruebas más pequeñas de estas, sometiéndolas al mismo proceso, pero evidentemente sin llevarlos hasta el último nivel de complejidad.

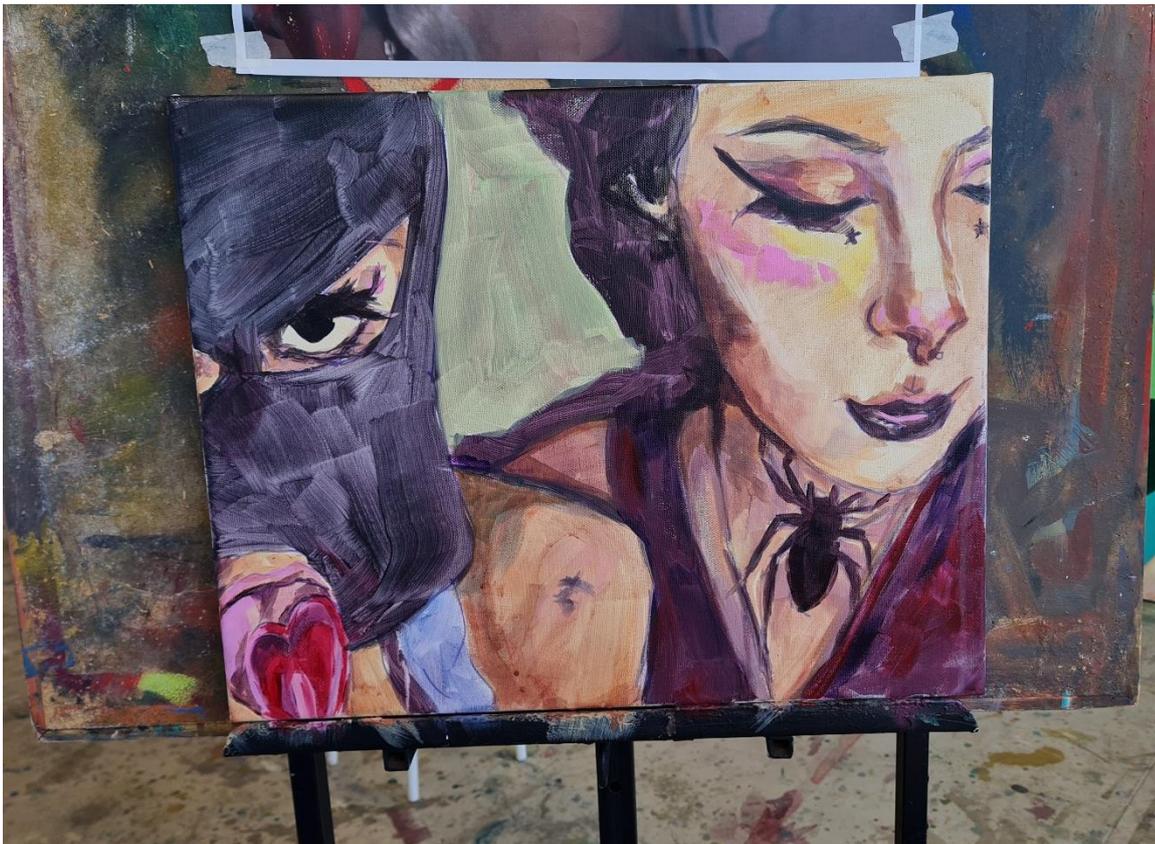
20 cm x 20 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

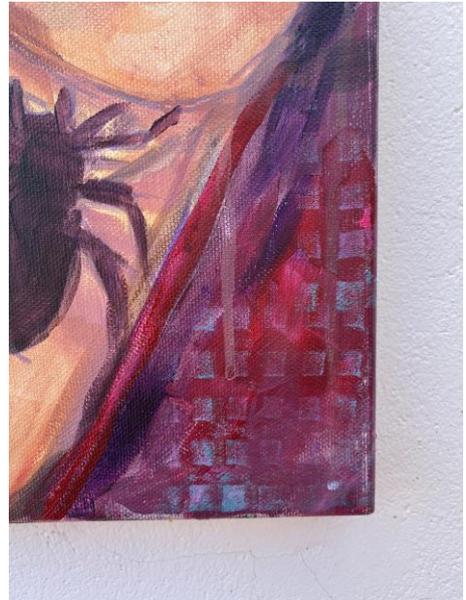
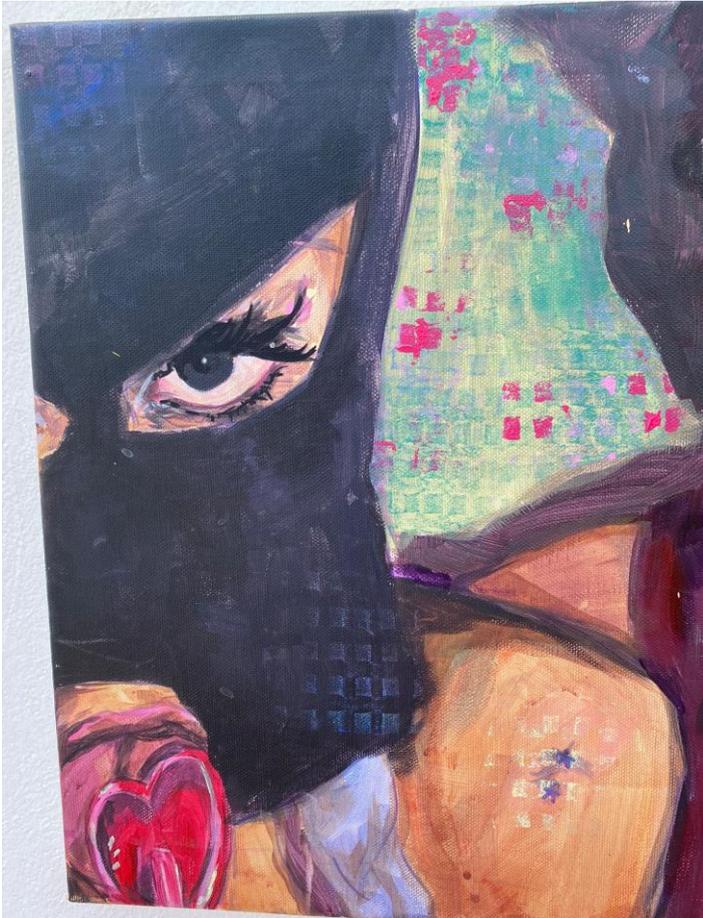
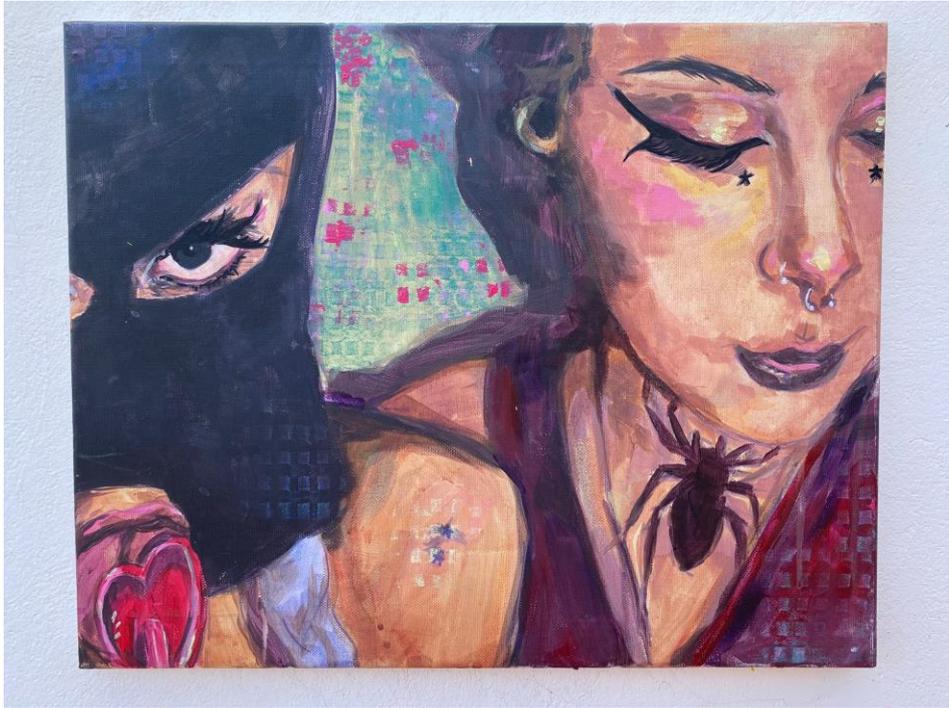
20 cm x 20 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

En algunos casos use rotuladores a base de acrílico para hacer detalles o utilizar tonos muy poco diferenciados, además de usar rodillos con diferentes texturas para crear una falsa estampación que se funde con el fondo y superponer unos colores con otros creando así una falsa sensación de disparidad.

50 cm x 40 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

El orden por el que empecé los cuadros varía, es decir, no es necesariamente paralelo a las fases que se describen de forma progresiva, sino que iba interviniendo a medida que lo creía oportuno, cada vez que una idea rondaba mi mente, hacia una prueba en un pedazo del lienzo y si me gustaba lo llevaba a cabo en su totalidad, además se fue interviniendo, saltando de una obra a otra para facilitar el proceso y que no se volviera tedioso ni repetitivo.

Se tratará el proceso de los cuadros en orden cronológico, es decir a medida que se iban haciendo y no según el orden en el que se dirige el discurso de las obras, aun así, se especificara en cada uno a que fase hace referencia y en que parte del proceso de duelo estaría situado.

Primer cuadro:

Con la primera obra que hace referencia a la 4 fase, es decir el momento de **renacimiento** antes mencionado. empecé Haciendo una aguada violeta para matar el blanco del lienzo y que fuera más fácil ir tapando el lienzo en su totalidad, una vez seca empecé a tratar el retrato que sabía que era en cierta forma era lo más elaborado del cuadro.

Primero hice un claro-oscuro en toda la parte de la piel para establecer una línea de trabajo y que luego fuera más fácil ir sacando matices, como hemos hecho siempre en clase para todo tipo de cuadros.

Mas adelante empecé a pintar las flores que estaban en el boceto inicial y tuve que retocar la cara y hacer correcciones en blanco para que el mentón quedara de forma más proporcionada.

Más adelante dividí el cuadro con líneas rectas para hacer separaciones de colores y que cada franja fuera de un color sin mezclar.

También me di cuenta de el desequilibrio que había en la composición ya que se estableció todo el peso del cuadro en la parte baja y quedaba descompensado, así que decidí cambiar la flor, por una planta de naranjas, además de hacer un tono más entre cada color del fondo, es decir hacer una mezcla entre un color y otro y ponerlo en medio como otra franja más, para hacer una variación de color un poco más progresiva.

Luego para seguir equilibrando la composición hice puse unas manos llevándose las naranjas haciendo referencia a alguien recogiendo el fruto de tu progreso personal, es decir una forma de hacer florecer tus emociones y dejar que otras personas nuevas te ayuden, y quieran.

IL POST AMORE- Victoria Noelia Zamudio Marino

Una vez más ajusté el equilibrio de la composición para que no se hiciera un triángulo en la composición y no fuera tan simétrico, así que volví a tomar otra foto y baje la mano de la izquierda para romper la simetría.

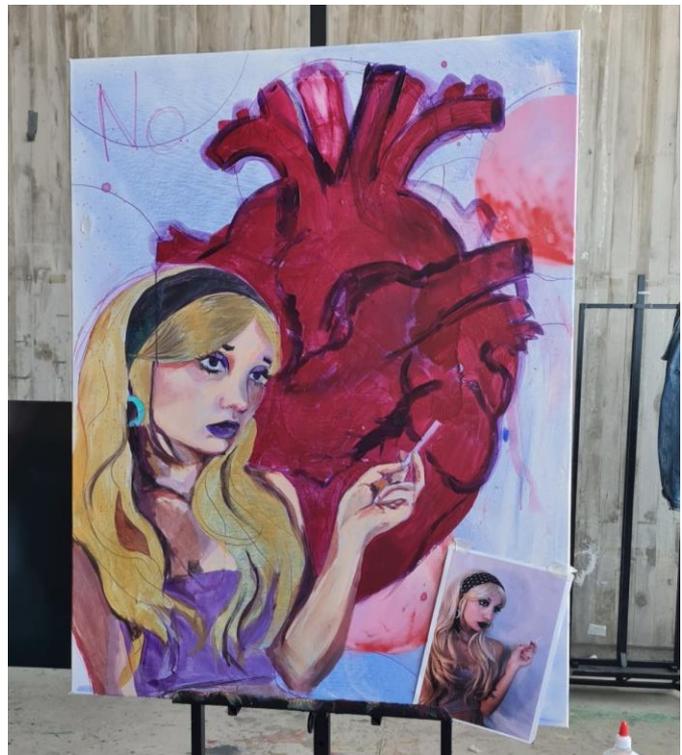

Segundo cuadro:

El segundo cuadro hace referencia a la 1 fase de la que hemos hablado, **negación**, esta puede que sea la más desdichada de los momentos que representaremos, pero creo que también uno de los más potentes.

Al principio como con el cuadro anterior hice una aguada azul para matar el blanco y dibujé el corazón que para sorpresa mía luego tuve que corregir por que estaba al revés.

También intente pintar los lunares del fondo con spray por abrir el listado de materiales pero no me gustó nada asique no seguí insistiendo en esa técnica, pinte la cara para quitarme la parte más tediosa de encima, más adelante seguiría ajustándola, incluido el cuerpo para que sus hombros queden en proporción con su cabeza y que la peluca que llevaba la modelo parezca más natural en la pintura, también le subí las cejas para que se hiciera presente el sentimiento de tristeza.

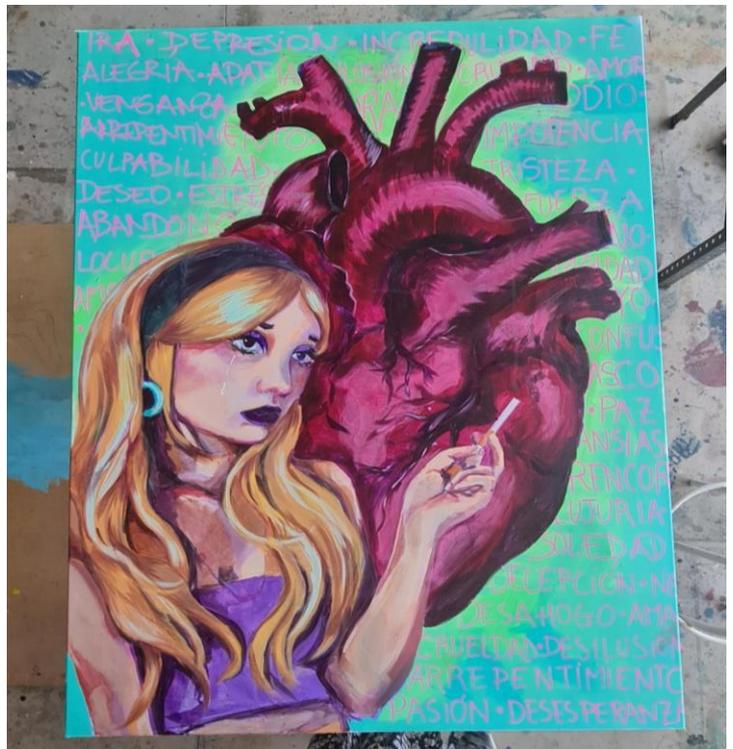
El delineado del corazón está hecho con rotuladores recargables, rellenos con pintura acrílica y agua.

Pinte el fondo con un difuminado que hiciera destacar el corazón, elegí unos tonos de verde bastante saturados, también le di en escasos sitios con el rodillo que utilice en las pruebas.

Decidí llenar el fondo de diferentes sentimientos, tanto buenos como malos, para poder soltar un poco de descontrol encima del lienzo y que, aunque tenga especial importancia se camuflen con el fondo, también agregue volumen al corazón.

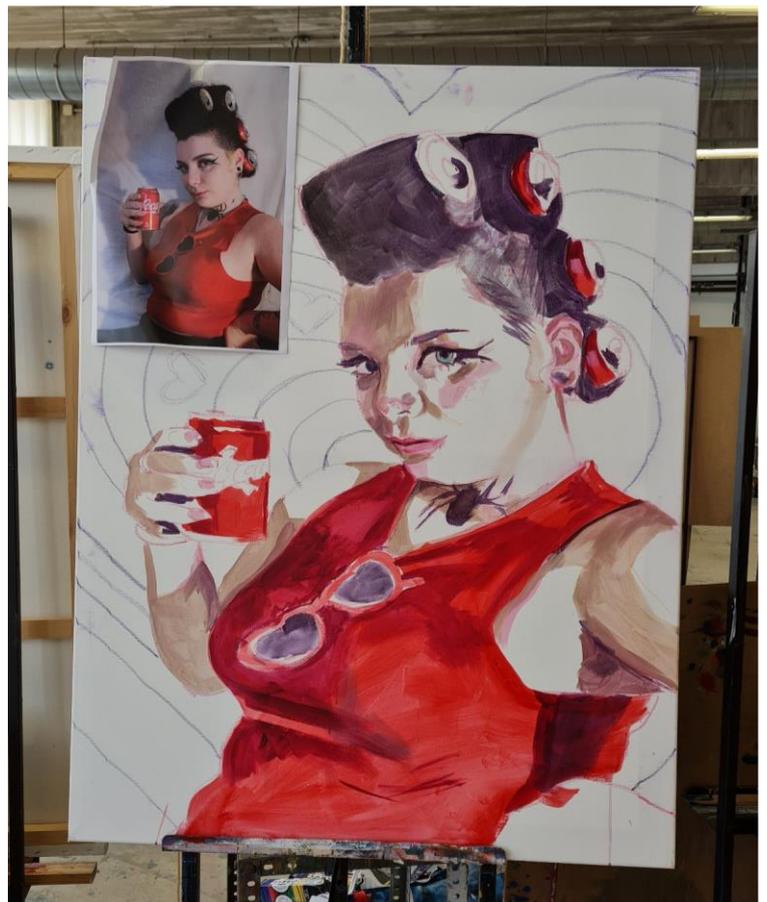
Luego hice algunas correcciones al pelo y al movimiento del torso de la modelo, para que tuviera más soltura con un rotulador blanco, además de agregar nuevamente unas aguadas al corazón para que tengo más brillo y más volumen, además de inventarme el humo del cigarrillo para que la escena sea más natural.

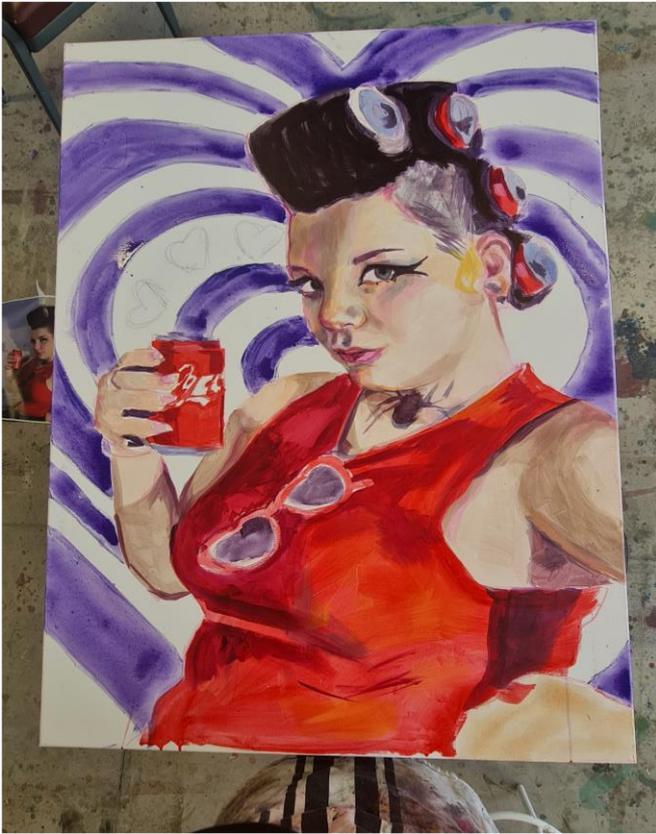
Además de con un rosa más claro delinear la parte derecha de todas las letras del fondo para que sean más legibles.

Tercer cuadro:

Luego empecé a pintar el tercer cuadro que hace referencia a la última (5) de las fases, **la vuelta a la normalidad**, al nuevo amor, este marca el final de proceso de curación.

Como en este caso la cara tenía tonos muy claros preferí hacer el claro-oscuro del rostro sobre el lienzo y más adelante hacer una aguada exclusivamente para el fondo.

En este caso no tuve que hacer muchas correcciones como en los casos anteriores puesta la composición y las proporciones eran más acertadas.

Para la zona de la camisa quise dejarlo en

capas más finas y aguadas porque me gusta la combinación entre capas lisas y planas y

aguadas y expresivas.

Mas adelante hice un difuminado en los colores violetas del fondo y en la parte más clara hice detalles con rotulador plano, también hice separaciones blancas para los diferentes tonos de rosa a los más oscuros le puse una aguada amarilla para dinamizar el color un poco más.

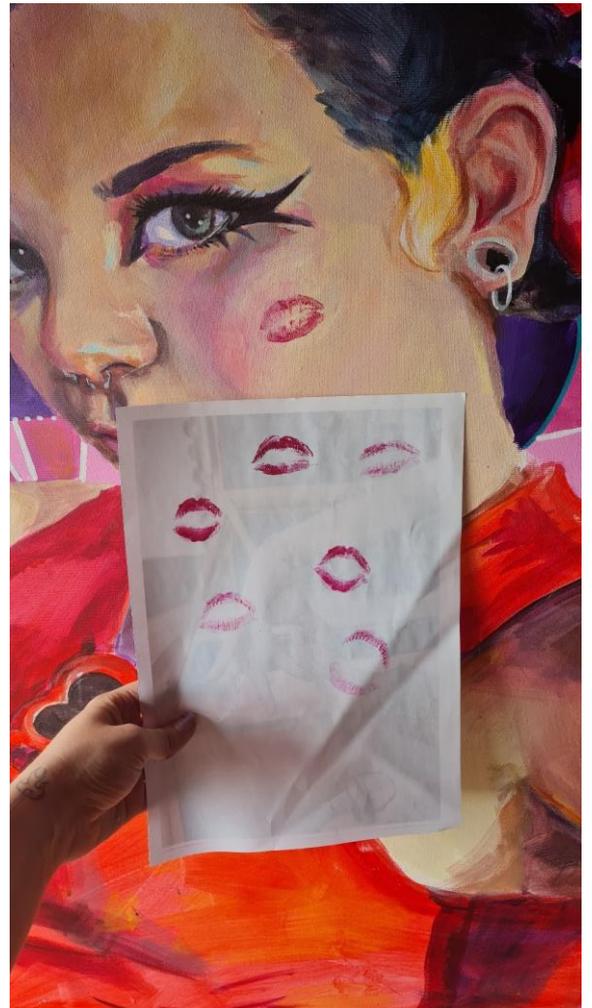

Por último, decidí hacerle una marca de beso en el moflete para hacer una referencia un poco más literal al “nuevo amor”.

Hice algunas pruebas primero en un folio y luego lo estampé en el lienzo.

Además, tape el tatuaje que tenía la modelo en el cuello ya que había perdido demasiada importancia y ya no me parecía relevante.

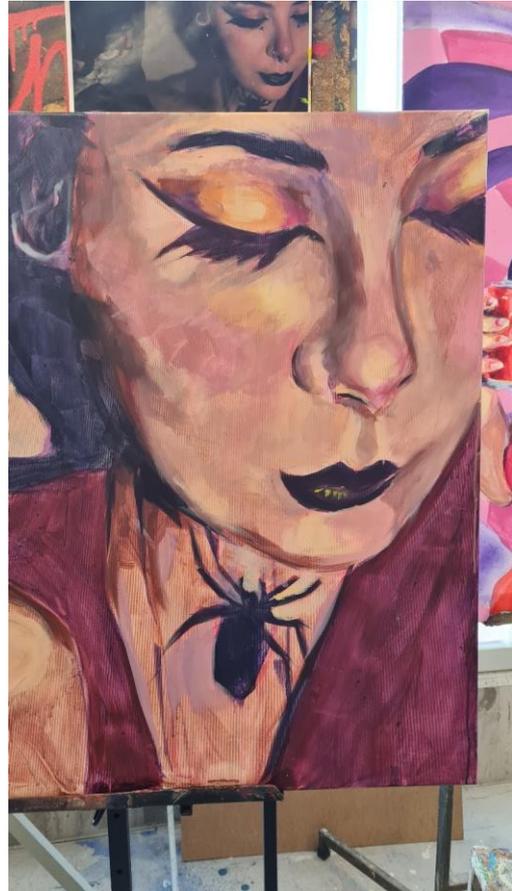
Cuarto cuadro:

Este cuadro hace referencia a la fase 3 en la que pretendía hacer visible, **la lujuria**, y el descontrol, cuando empezamos a buscar relaciones con varias personas, y a su vez surge la culpabilidad.

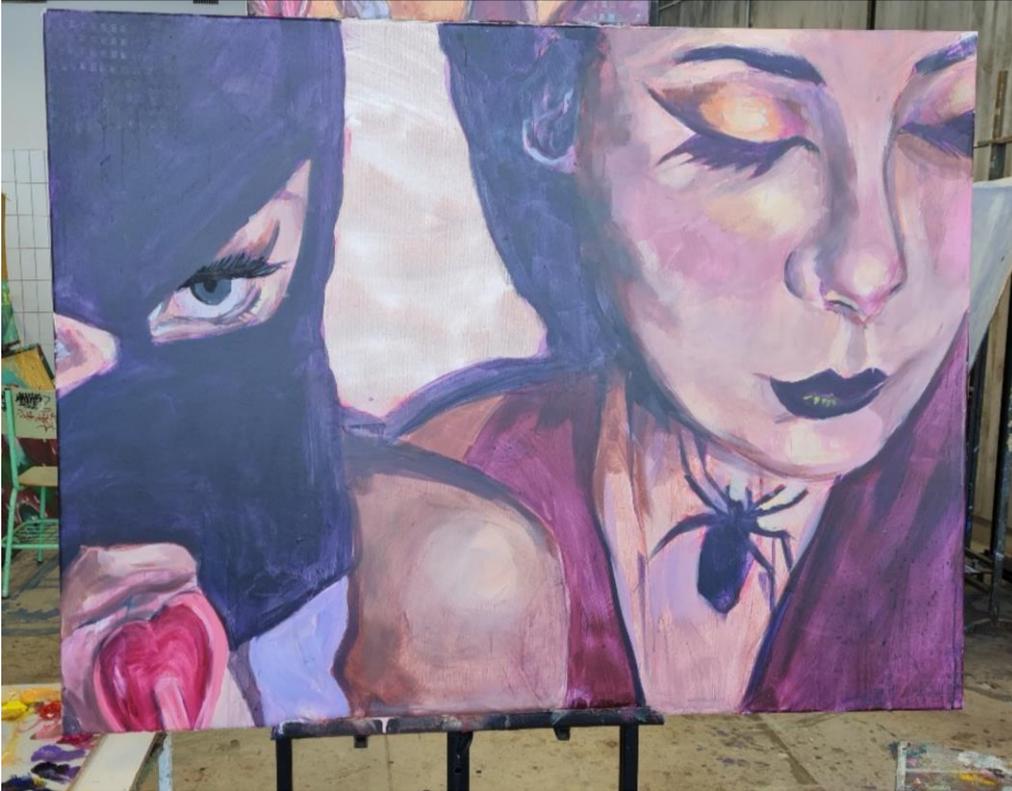
Al principio empecé tratando el cuadro como estaba en el boceto, realice una primera mancha y mas adelante bajo la recomendación de mi tutor me sugirió que cambiara de imagen y que realizara en grande una de las fotos que había seleccionado para las hacer pruebas.

Asique deseche la idea inicial y empecé la propuesta para representar esta fase de nuevo.

Me di cuenta de que los rodillos para hacer texturas eran demasiado pequeños para este lienzo y que no iban a quedar bien así que busque otra forma de estampar cuadrados y conseguir un resultado parecido o mejor.

Realicé las estampaciones con corcho blanco y me gusto bastante el resultado, además de hacer algunos chorretes por el lienzo para agregar espontaneidad a la composición.

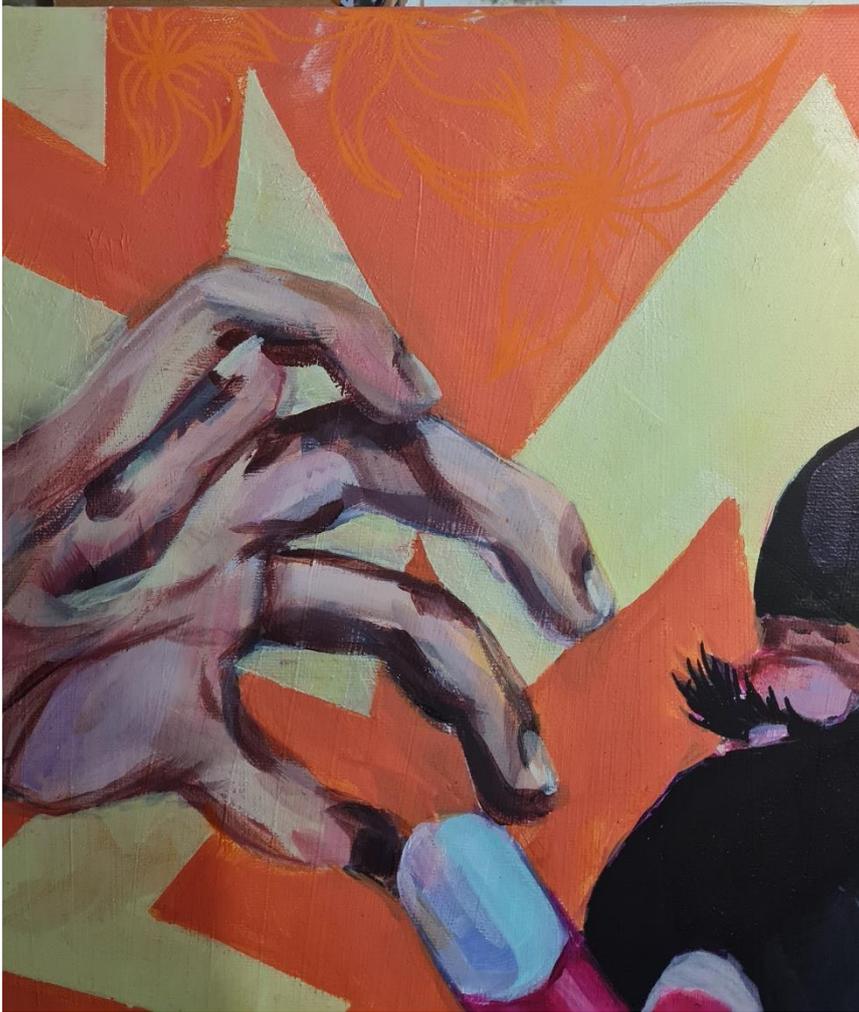

Quinto Cuadro:

Este último cuadro hace referencia a la 2ª fase, que hace semejanza a **la autodestrucción** del sujeto siendo esta la fase más dañina física y emocionalmente dependiendo de la persona.

En este caso y siguiendo el boceto, ubicamos la figura a la derecha y centramos el punto de interés en la píldora.

Una vez tratada la figura, que en este caso no tenía muchos matices ni vueltas ya que la cara esta tapada por un pasamontaña, empecé con el fondo dándole varias capas de pintura y usando un medio perlado en las zonas amarillas para que destaquen de forma sutil, también en la parte naranja use los mismos rotuladores que anteriormente y lo convertí en una especie de estampado a base de flores que dibujo de hace años.

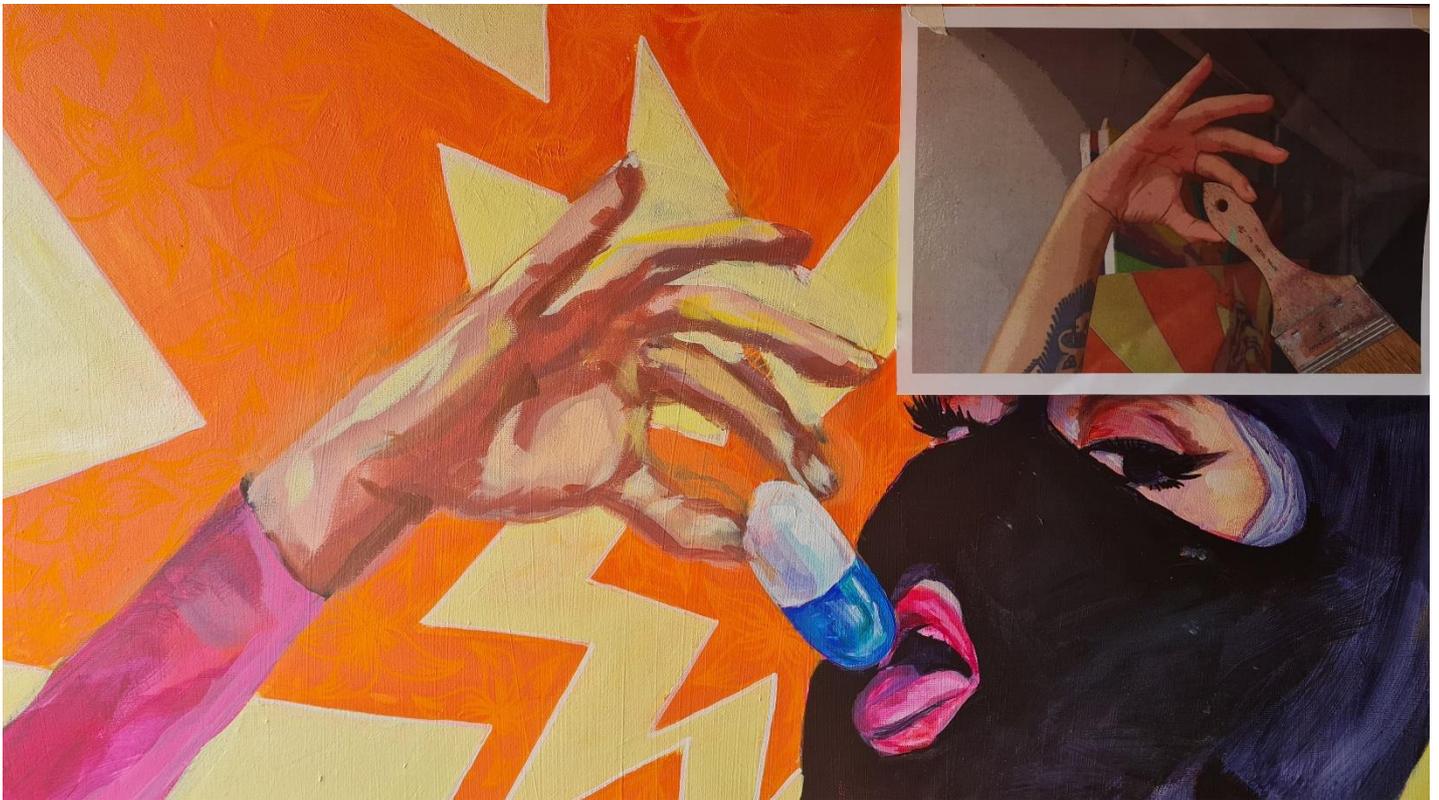

También me di cuenta de que la mano no funcionaba, ya que se encontraba en una postura bastante confusa para que se entendiera en el lienzo, puesto que el meñique estaba en escorzo en relación con el resto de la mano, así que decidí sacar una foto nueva como referencia para ajustar dicha mano al cuadro y que tuviera una lectura más simple.

También decidí cambiar el color de la píldora, que, aunque en la foto original era rosa, me gustó la idea de que fuera azul, para que destacara con el fondo en relación a los colores complementarios (azul-naranja) y que también fuera un color diferente al de la boca y la ropa.

Luego delinee con rotuladores la división que existe entre el color naranja y amarillo que está en el fondo para que diera una impresión de un acabado más limpio.

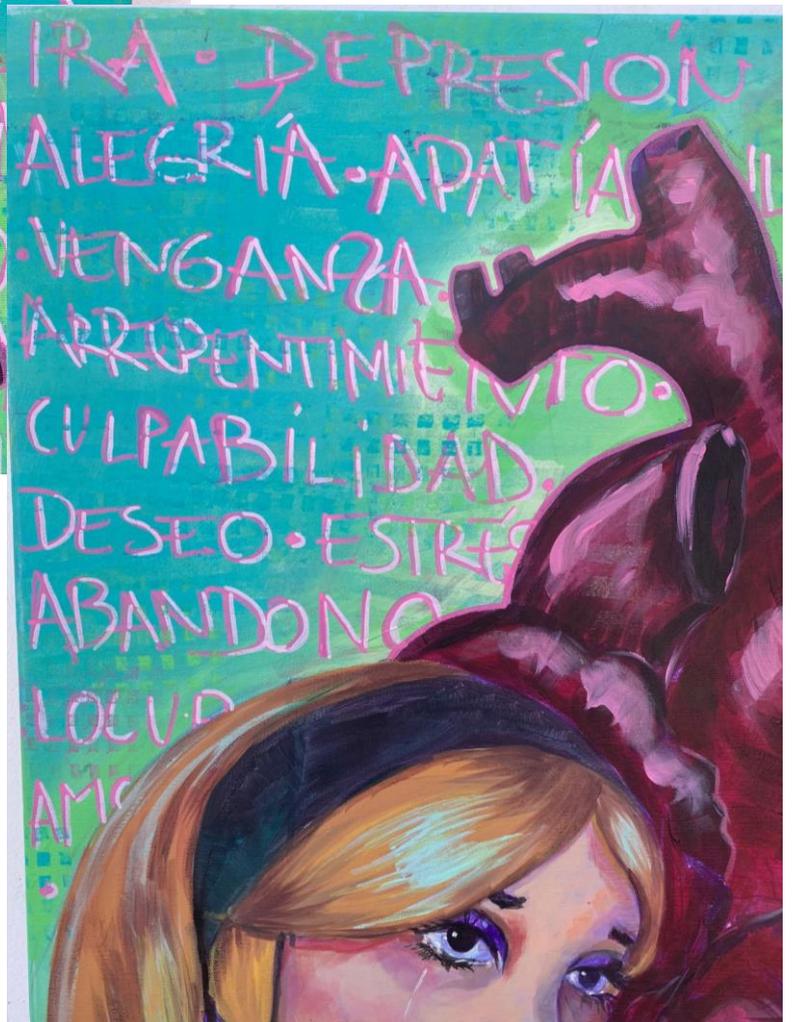

Fase 1: Negación.

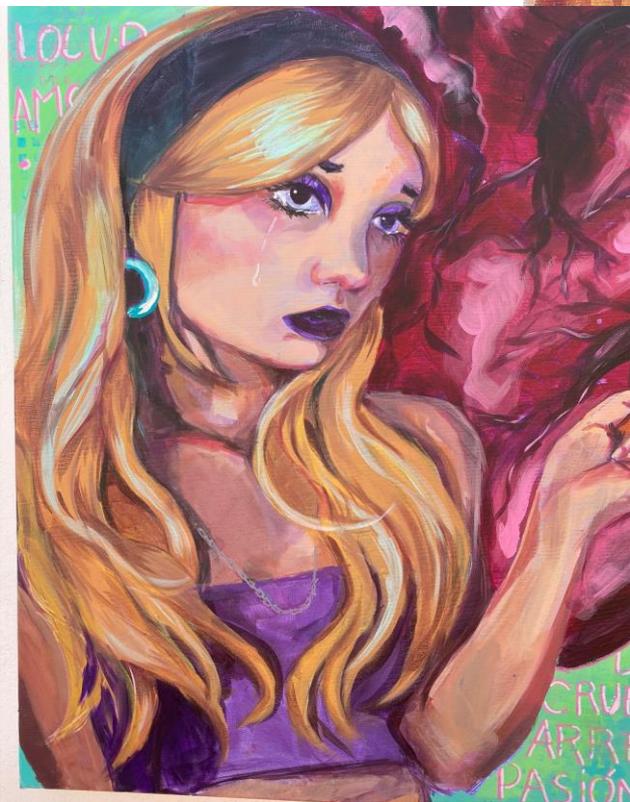
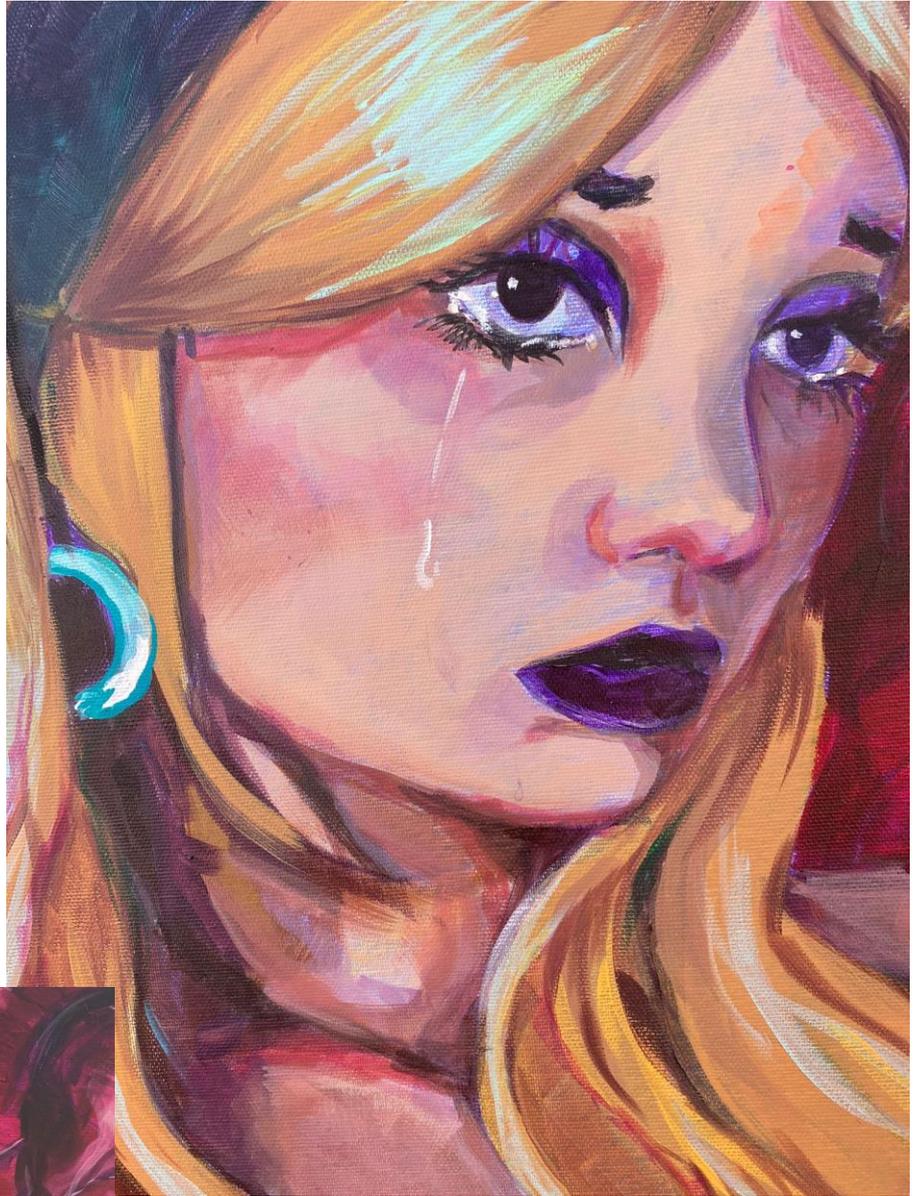

116 cm x 89 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

L

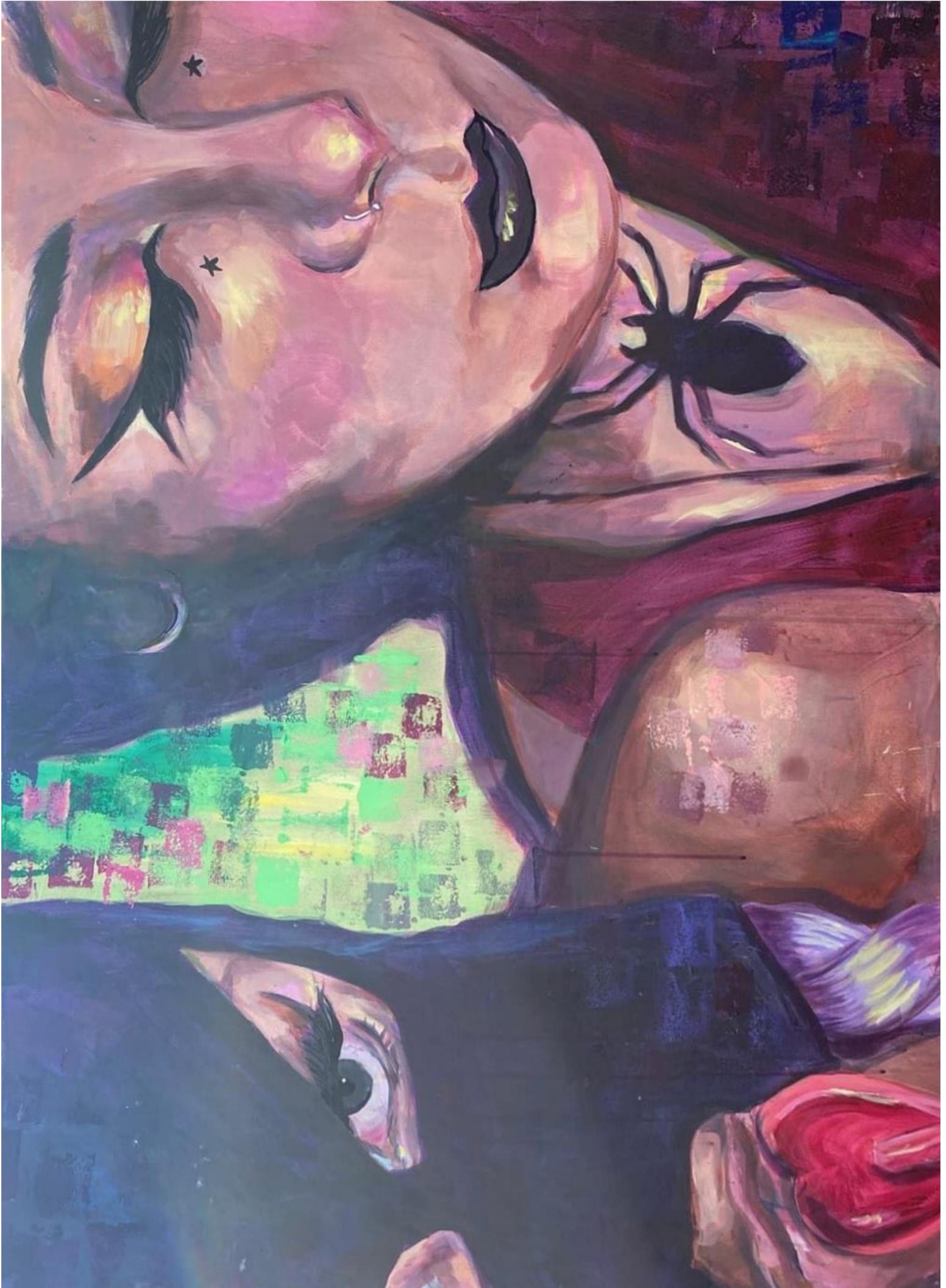

Fase 2: Autodestrucción.

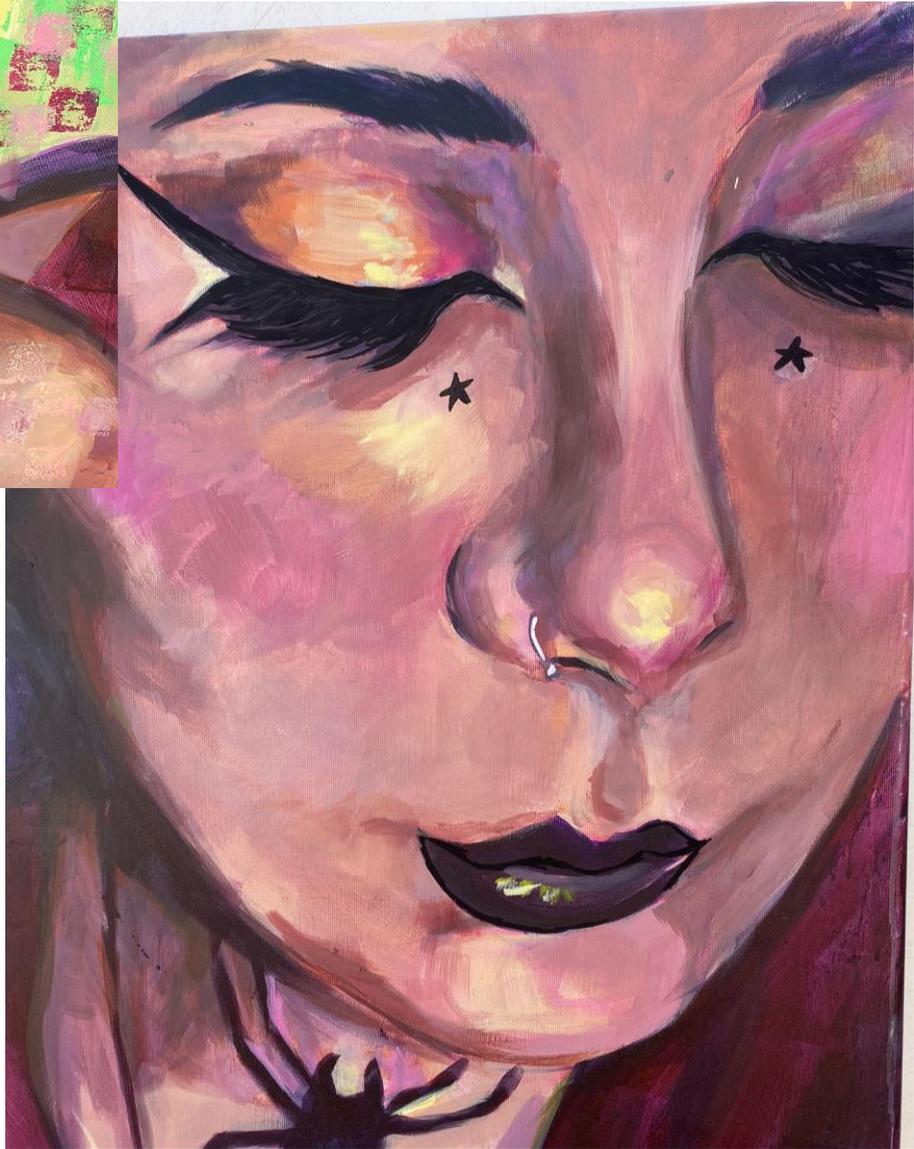
116 cm x 89 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

Fase 3: Lujuria.

116 cm x 89 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

Fase 4: Renacimiento

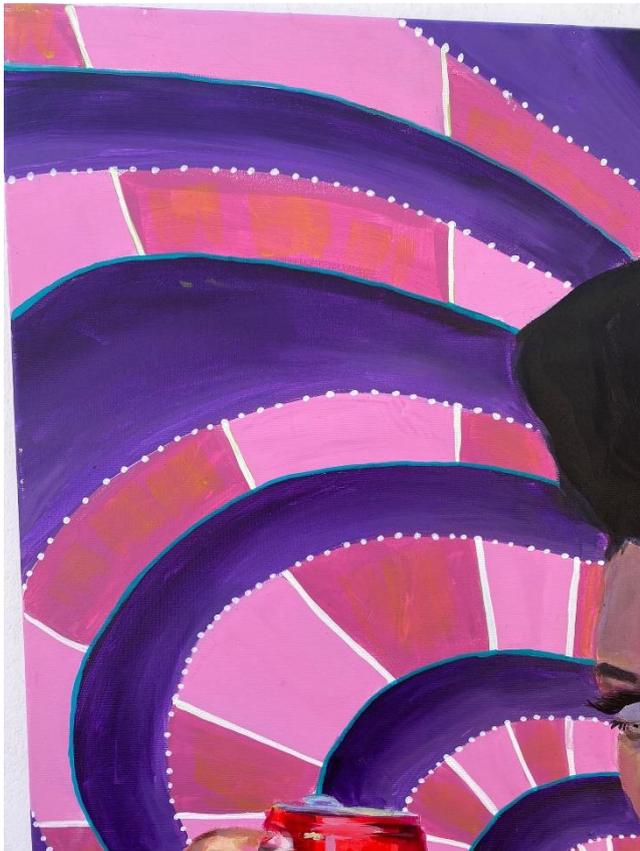
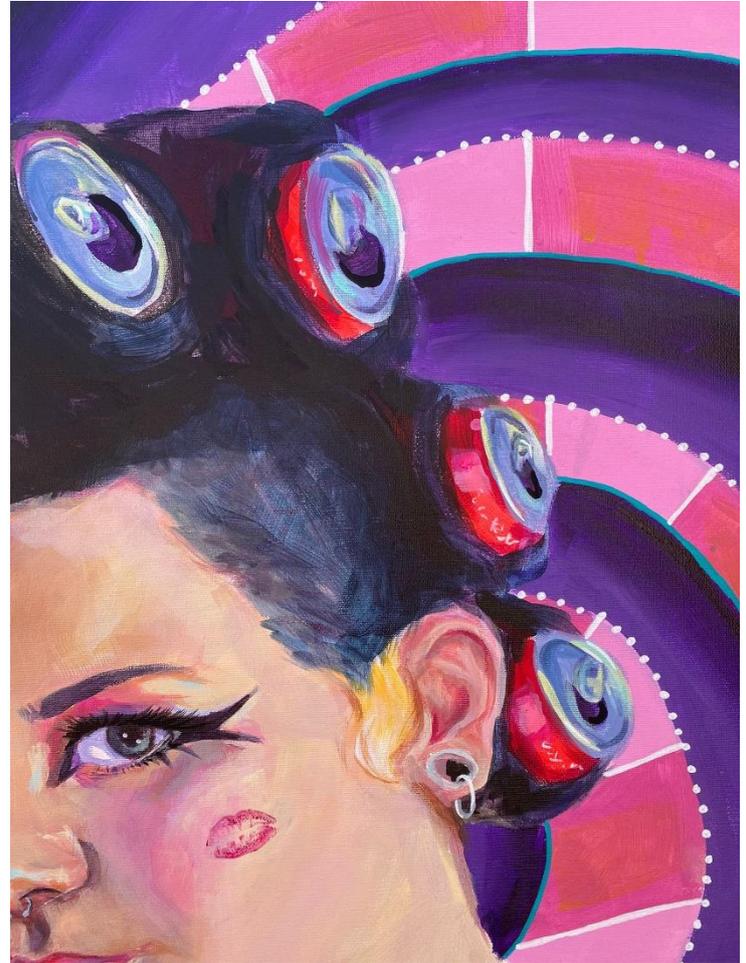

116 cm x 89 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

Fase 5: Vuelta a la normalidad

116 cm x 89 cm, acrílico sobre lienzo, 2021

- CONCLUSIONES

Como conclusión general podemos destacar la dificultad para tratar un tema emocionalmente tan pesado como este y que en lo personal (aunque fuera una elección propia) fue duro, por lo que quiere significar y por la pesadez de revolcarme en mi propio dolor siendo algo reciente y con muchas dudas.

En cierta forma me ha ayudado, me ha ayudado a aceptar el dolor, a procesarlo y a aprender de él, a agradecer el pasado y crear a través de lo que siento, como en la antigua tradición Kintsugi⁶ que consiste en hacer arte a través de las cicatrices, aprendiendo de la vida y nuestras vivencias independientemente de si estas son buenas o malas. La verdadera perfección, tanto estética como interior, puede surgir de la imperfección y las heridas. Algunos estudiosos han llamado a esta técnica "el arte de aceptar el daño", en el que no se debe avergonzar ni ocultar las heridas, sino realzarlas.

El dolor, la tristeza, la euforia o cualquier emoción que podamos vivir en nuestras vidas son temporales, no debemos reprimirlas, pero tampoco dejar que nos consuman, debemos tratar de obtener algo de una experiencia negativa, así de esta manera podemos mejorar y comenzar de nuevo más fuerte que antes.

6- Kintsugi: antigua práctica japonesa que consiste en usar oro o plata líquida para reparar objetos de cerámica. El oro se usa para soldar los fragmentos, lo que hace a la pieza final más valiosa, no solo por la presencia del metal precioso sino por la singularidad del objeto resultante.

BIBLIOGRAFÍA

- Ferrero, L. (2018). *El amor despues del amor*. España: BRIDGE.
- Fisher, H. (6 de junio de 2004). Entrevista Helen Fisher. *Magazine*. Obtenido de <https://www.elmundo.es/magazine/2004/245/1086186650.html> el 13/09/2021
- Hopper, E. (2012). *Escritos*. Barcelona: Elba.
- Riso, W. (2008). *¿Amar o depender?* Argentina: Planeta.
- Wilde, O. (1890). *El Retrato de Dorian Grey*. Buenos Aires, Argentina: Lippincott's Monthly Magazine.
- Madriz Flores, K. (2013) *Las dos caras del "kitsch": arte del mentir o mentira artística de la revista de Lenguas Modernas, N° 18, 2013.*
- Broch, H. (1886-1951) 1979. *Kitsch, vanguardia y el arte por el arte, Editorial: Tusquets Editores, colección Cuadernos Marginales, n° 11, segunda edición, Barcelona*

Referencias de las imágenes:

Pág. XIII- Contexto y referencias.

Pierre et Gilles: <http://losgrandesfotografos.blogspot.com/2017/02/pierre-et-gilles-195053.html>

Felipe Cardeña: <https://www.singularart.com/es/artista/felipe-cardena-13721>

Sarah Ashley Longshore: <https://www.ashleylongshore.com/>

Nono Astro Irareza: <https://www.catorze.cat/passadis/amor-toxic-3-88179/>

Todas las páginas web fueron consultadas por última vez el 13/09/2021.

