

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE ARTES

“ANAMNESIS”

LA PINTURA Y EL MENSAJE
VISUAL: SEMIOTICA Y
REPRESENTACIÓN

En la modalidad de Elaboración de texto

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTA

ISRAEL SANTIAGO REGALADO

ASESOR

MTRO. RAMIRO DE JESUS JIMENEZ CHACÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mayo de 2021.

INDICE

CAP	PÁG
Introducción.....	3
Agradecimientos.....	4
Planteamiento.....	5
Justificación.....	8
Objetivo general y específicos.....	10
Capítulo 1 IMAGEN: El sentido de la imagen.....	11
1.1 Pintura.....	13
1.2 El pintor y la pintura.....	17
1.3 Composición de una imagen suficiente - Lucían Freud.....	21
1.4 Arde la imagen - Georges Didi Huberman (Proceso y Creación Visual).....	24
1.5 Pintura y condición humana, sentirse vivo - Jenny Saville	27
Capítulo 2 Semiótica de la imagen.....	31
2.1 Significaciones visuales.....	34
Capítulo 3 Representaciones.....	36
Conclusión.....	48
Bibliografía.....	49

Introducción

La pintura tiene una posición muy importante en el arte, quien conoce qué hay arte sabe qué hay pintura, es un medio por el cual puedo interpretar situaciones, digamos que es una vía que a través de iconos y símbolos se convierte en algo que comunica, en un discurso visual que es también un discurso que expone o evidencia una serie de motivos. A partir de la pintura busco reivindicar el sentido de las representaciones visuales, más allá de una manera técnica de realizarse, atender desde la creación visual el sentido de lo que se realiza.

Este proyecto se conforma de investigaciones y experiencias personales sobre la importancia de las significaciones visuales en la pintura, aunado a ello, realizamos reflexiones sobre el trabajo del pintor tras la pintura, es decir, del acto consciente que es de realizarse antes, durante y después del proceso de creación pictórica.

Palabras clave: anamnesis, diagnóstico, pintura, mensaje, representaciones, semiótica, reflexión, Artes Visuales.

Cuando no encuentre a donde ir buscaré en tu mirada,

el sentido de los días y el lenguaje del sol

para leer como tú con los ojitos cerrados

Israel, a mi hermano menor Jonathan

Agradecimientos

A Dios y la fortaleza de mi familia, a mi madre por su amor y confianza, mi padre y mis hermanos que en mi corazón habitan con el ejemplo de persistencia, en especial dedico este documento a mi hermano menor Jonathan quien ahora ausente reivindica la manera de situarme ante las Artes y la vida misma para hacer de ambas un acto honesto, responsable y sobre todo amoroso.

Planteamiento

Hace más de cinco años que me dedico a la producción artística en la pintura al óleo, abordando el tema de las emociones y el discurso en la figura. Al principio fue solo un gusto y ahora pintar me es más que una necesidad, también una manera de subsistir en sociedad; esta vez aquí, quiero llamarlo oficio, este oficio me ha dado de todo y me refiero a las experiencias, me apresuro a un vago ejemplo; una vez una señora de unos cuarenta y tantos (en edad) se acercó a mi mientras pintaba un rótulo en el centro de la ciudad, (de esos que me han tocado hacer cuando no tengo ni dinero ni trabajo, era una tienda de abarrotes) me preguntó si podía pintarle una “virgencita” en un cuadro sencillito y pequeño, algo así, fácil, (dijo mientras figuraba una pequeña medida con las manos).

- 250 pesos (le respondí) era una señora que aparentaba no tener mucho dinero y no me negué porque no tenía trabajo y porque ella me inspiró a seguir trabajando con gusto, los ánimos de encontrar a alguien que valorara y disfrutara de la pintura aun siendo lo que sea, me fueron suficientes, una razón maravillosa para pensar en el ¿por qué alguien quiere una pintura? ¿acaso eso la hace feliz? Era una Virgen María que tendría colgada en uno de los muros de su casa, ella quería una pintura ¿Para qué más, si no para verla a diario y sentir compañía o fuerzas, Fé o lo que fuera? Ella sentía que la quería, era su necesidad.
- Me adelantó \$50 pesos y unos días después se la entregué, dijo que no tenía dinero y que por favor regresara en otro momento para poder pagarme.

Jamás volví.

Ahora realizo este proyecto para analizar lo que hago a través de reflexiones en cuanto a mi pintura, sobre la necesidad de ver o tener un cuadro: una pintura, me refiero a la interpretación del arte, claro, desde lo que hago día con día, pintar.

En sentido estético Ernst, Gombrich refiere al Arte que: No hay nada de malo en que nos deleitemos con la pintura de un paisaje porque nos recuerda nuestra casa o en un retrato porque nos recuerda un amigo, ya que como hombres que somos, cuando miramos una obra de arte estamos sometidos al recuerdo de una multitud de cosas que para bien o para mal influyen sobre nuestros gustos (Gombich, 1995)

ANAMNESIS

El título viene del querer ser un médico antes de haber tomado la decisión de estudiar Artes y de mi necesidad de realizar una especie de introspección a mis intenciones como artista, un diagnóstico personal y más en objetivo un análisis de lo que realizo ahora.

En muchas ocasiones me he visto sin más que pintar cosas que para mayoría de las personas es más convincente para comprar, porque una pieza extraña que puede (para ellos) hasta tornarse una imagen desagradable, es difícil de consumir, claro que nunca ha sido algo que me de la comodidad como pintor, siempre busco hacer cosas nuevas basadas en sucesos interesantes de mi vida aunque a veces termine en un ejercicio errado de exploración. Pinto retratos que se basan en la representación de la figura humana gestual (en ocasiones me gusta pintar animales porque en ellos también encuentro una intensa emoción evidenciada en sus caracteres) tratando de hacer piezas que veo como espejos que de manera metafórica hacen que pueda mirarme través de ellas, cuando pinto no estoy muy atento de lo que sucede a mi alrededor, me encuentro cautivo entre pinceles, colores, ideas, técnicas y demás que hasta cansarme me dejan ir con intranquilidad a casa. Espero que indagar en estas aventuras de un pintor como yo pueda ayudar a otro de alguna manera, es difícil saber para qué sirve una pintura, un pintor o pintar y el proceso de dedicarse a ello puede ser demasiado frustrante, por eso aquí encontraremos un poco de mí, queriendo ser para siempre un “artista”.

El primer acercamiento al arte que tuve fue en el 2014 cuando asistí a una exposición en la ciudad de donde soy originario, era una presentación de pintura y escultura de artistas muy reconocidos en el estado de Oaxaca. Esa vez comprendí que Juchitán era cuna de grandes pintores, escritores, poetas y de más gente agremiada en el arte mexicano.

Gente venía y se iba de punta a punta en aquella sala de exhibición, convivían en charlas sobre el artista y su obra, precios, potencial, belleza, estética, e.t.c; otros sin embargo acudían solo para ver que había entre tanta gente, entraban y se paseaban desorientados y después sin más, se iban. Esas personas siempre me han preocupado por su falta de interés, interés en el consumo visual, no solo de querer comprar o ver una pieza sino del i-n-t-e-r-é-s de relacionarse con lo que un artista realiza para eso, para ser visto por quien estuviera cerca de ella. Creo que lo que les hace falta son motivos familiares a ellos, algo íntimo, cercano a su cotidianidad, algo humano, pienso en algo carnal... Hago retratos y pintura un tanto figurativa porque pienso que es una forma de visualizarse en lo que se representa, de situarse en lo visible o hasta tangible en ocasiones. Por eso pinto, mi pintar es un medio por el cual me analizo como persona y esto la primera necesidad de este proyecto.

Representar diversas situaciones humanas de sucesos cercanos a mi estado emocional actual es una de las intenciones de mi pensar y mi pintura, pretendo realizar una serie de representaciones visuales (obra pictórica) pero...

¿Para qué hacer una pintura?

Justificación

En la actualidad ser artista o bien dedicarse al arte es complicado, asumirse artista ahora significa atender desde las técnicas y los medios de creación y manifestación visual las circunstancias que atraviesan nuestro entorno social desde lo más cercano a uno mismo hasta la totalidad de los espacios del mundo imaginar fronteras, es un oficio realmente difícil en México y en el proceso de estudiar artes visuales o de hacerse en producción empírica al arte es una tarea con muchas adversidades por atravesar, esto puede llegar a ser la causa del fracaso o del error de hacer algo que no aporte al arte verdad y utilidad, las frustraciones son el pan de cada día para un joven que pretende hacerse de una vida como artista, el circuito del arte y el consumo del arte a veces está muy lejos de nuestra obra. Espero que este proyecto sirva a otros jóvenes que como yo estamos en busca de este sueño maravilloso que es vivir del arte y no morir en el intento, que a través de mis experiencias y reflexiones cotidianas puedan encontrar una manera más sencilla de sobrellevar las situaciones del arte, no trató de resolver un mercado o de abrir una brecha entre las ventas y los canales mercantiles del arte, vender obra no es el objetivo de esto que ahora realizo, me refiero a La paz y comodidad del pensamiento creativo y del artista.

¿Qué hacer por el Arte?

¿Cómo representar nuestras ideas?

¿Para qué hacer pinturas?

Y...

¿Cuál es la razón de materializar nuestras ideas en un objeto de artístico?

Son preguntas a las que podemos aquí encontrar una respuesta a través de escritos, pensamientos y experiencias desde la perspectiva de autores que han promulgado del arte diversas cosas y de la experiencia misma como pintor.

Objetivo General:

Reflexionar en torno al sentido de las imágenes pictóricas como representaciones visuales en el arte a través de una producción artística personal

Objetivos Específicos:

- Reflexionar sobre la imagen y el sentido de la imagen en el Arte
- Analizar la razón y el objetivo del proceso de creación visual en el arte:
semiótica
- Indagar sobre las representaciones y significaciones visuales en una serie
pictórica

IMAGEN: El sentido de la imagen

“La misión del Arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla!” (Didi-Huberman, 2007)

Figura 1

“Ceci n’est pas une pipe”

Nota: La pipa de Magritte de 1929. Tomada de (Lampkin, 2016)

La imagen de una pipa nos ayudó a prestar más atención a lo que miramos, a cuestionar el sentido de lo que vemos y a interpretar de diversas maneras una imagen. En la pintura sucede que cuando miramos, a simple vista entendemos si es o no una imagen agradable para sí mismo, si es o no algo que aceptemos consumir (porque la imagen también se consume) si es interesante, atractivo o simplemente por la popularidad que se le asume se vuelve un objeto digerible. Más la esencia de la imagen radica en eso, en el interés que pueda despertar en las personas cuando se tiene una imagen enfrente, pero una imagen objetiva que es meramente para verse es por eso que en las galerías, museos o en casa las imágenes se enmarcan o se

presentan en soportes especiales, con la finalidad de ser apreciadas o de alguna forma exponerse a un discurso que tiene que ver con el espacio y la intención.

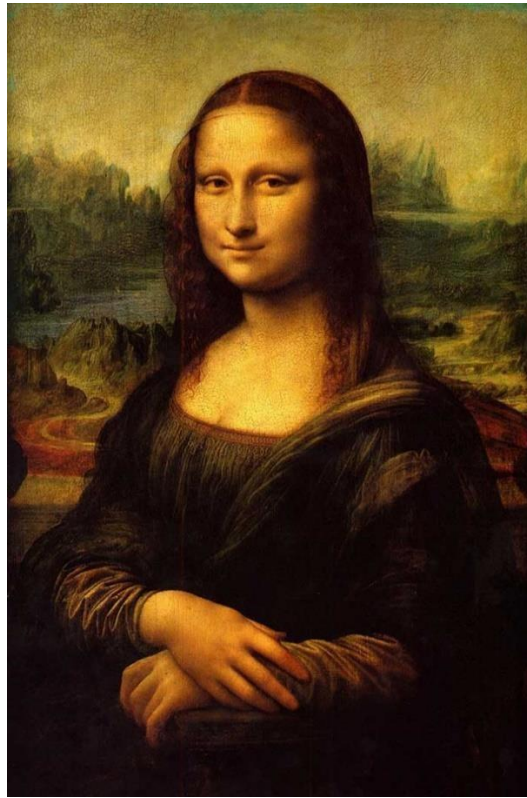
Un cuadro colgado en la pared significa que está ahí para mirarse. Cuando pinté un gallo no pensaba en cosas relacionadas a las aves o lo pinté por mi pasión a las especies cómo esta, hice el retrato de un gallo pensando en su naturaleza, su postura y caminar, sus colores y la mirada misteriosa que tiene cuando espera a ser ahuyentada, sigilosa, valiente.

¿Pero cómo imaginar todo esto a través de una simple pintura de un gallo?

Pintura

Figura 2

Mona Lisa

Nota: Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Tomada de (Gombrich, 1995) [Pintura]

De las grandes pinturas se sabe mucho en la actualidad gracias a la historia del arte que se ha encargado de mostrarnos (no importa de dónde seamos) una especie de arte mundial que como se dice demasiado el arte verdadero viene de Europa. De ahí los grandes maestros con sus inconmensurables y majestuosas obras de Arte, por ejemplo Leonardo Da Vinci con la famosísima Mona Lisa (La Gioconda) una imagen que ha rebasado las fronteras del arte,

proveniente de Italia, a la “Mona Lisa” se le ha implantado un montón de ideas en relación a su expresividad.

¿Quién es el personaje? ¿Qué está haciendo? ¿Realmente sonrío en la imagen? Y más preguntas similares a estas se encuentran inundando hasta hoy en día la misteriosa razón o sentido a La Gioconda.

En este cuadro, la Mona Lisa, supone ser el retrato de boda de Lisa Gherardini, esposa de Il Giocondo.

¿Será entonces que la Mona Lisa sonrío? ¿O es que en realidad está amargada? Bueno, esto es básicamente lo que Leonardo quiso que quede en nuestras manos. En su Tratado de la Pintura, describe que un pintor puede definir la personalidad del retratado a través de las líneas de expresión, por ejemplo, alrededor de los ojos y alrededor de la boca. Resulta que en el caso de la Gioconda, son dos zonas que el gran genio ha dejado indefinidas. Tal vez esta dama florentina que nos observa directamente, sea cual fuere nuestro ángulo, se alegra al recibir nuestra visita (Rondina, 2020)

Imaginemos que todo el contexto de la Mona Lisa, las historias y de más cosas que se le atribuyen a tal pieza no existieran, pensemos en estar ahí, digamos en una exposición de Da Vinci frente la pintura de un personaje femenino titulada “La Gioconda”.

Reflexión: Me encuentro allí viendo una mujer de aspecto tétrico un tanto aburrido, rígido y formal rodeada de un paisaje lejano, ligeramente cruzando las manos, tranquila aunque con una mirada cargada de misterio. Parece que ser simplemente una señora retratada, de esos retratos que se realizan por conmemorar algo, la edad por ejemplo, me recuerda a la pieza de la Reina Isabel pintada por Lucían Freud aunque esta me parece más atrevida pues el pintor realiza una pieza importante de un personaje importante y nos sorprende con un formato extremadamente pequeño, como si se olvidara de la grandeza del poder o del estatus social que obviamente ostenta una Reina (gobernante).

Figura 3

Sin titulo

Nota: Lucian Freud pintando a la Reina Isabel II. Tomada de (T., 2011) [Fotografía]

En fin, la importancia de las cosas visuales gira alrededor del contexto o trasfondo que se le asume aunque casi todo el tiempo las obras famosas vienen ya ubicadas a una idea que pretenderá ser consumida hasta construir su supuesto y es ahí cuando una pieza puede llegar hasta ser poco discursiva, porque no habrá más en que pensar cuando ya conocemos de que se trata, termina siendo poco interesante (a mi parecer). El sentido de la imagen estará sujeta en todo momento a una razón propia que será sin más el verdadero objetivo de las piezas visuales, cuando miro una pintura me fijo en lo que hay ahí y sin rodeos me enfrento a ella.

Para reflexionar la pintura:

“Comprendí de mi pintura una manera de situar la vida”

Cuando perdí a mi hermano pensé en las veces que lo pinté un par de años antes de su partida. En las primeras, hice unos retratos de él mientras dormía porque me causaba mucha paz mirarlo descansar porque parecía estar tranquilo y siendo sincero esa paz jamás la había sentido antes, después nunca imagine que un día de su corta vida ese descanso se volvería eterno, real. Pero me dolía verlo así tan inerte sin el entusiasmo que siempre nos contagiaba, entonces decidí hacer un nuevo retrato de él hecho de los recuerdos más sinceros que guardé de las experiencias que en vida compartimos, era bromista, juguetón y casi en todo momento hacía gestos para evitar miradas que lo cuestionaran, Tenía un suéter amarillo y un gorro negro de estambre que una vez me regaló.

Con mucho amor dediqué tiempo a esta nueva pintura y durante el proceso me sentí feliz, en paz de verlo armonioso envuelto en un ambiente de luz y eso me ha brindado la tranquilidad que buscaba, una estabilidad emocional que el retrato necesitaba. Así me gusta porque me transmite lo que era él y en su pintura no tiene que ser diferente. Aquí veo y siento que vive en una imagen rememorando los gestos más profundos de su espiritualidad, me da risa, me tranquiliza y me conforma.

1.1. El pintor y la pintura

Figura 4

Gilberto Aceves Navarro

Nota: Una fotografía del pintor. Tomada de (IMBAL, 2020)

Cuando conocí el trabajo del pintor mexicano Gilberto Aceves Navarro aún no sabía nada sobre pintura, ni el arte, fue en internet que encontré una obra que llevaba un título en alusión a Adán y Eva, se figuraban dos cuerpos en tonos rojos terrosos situados un ambiente sucio, entre ocre y azules que hacían fondo a los dos obesos.

Figura 5

Adán y Eva

Nota: Esta es una pintura de Gilberto Aceves Navarro. Tomada de (Aristegui, 2019) [Imagen]

Años después investigué sobre él y supe que tiene una serie basada en un grabado de Rembrandt, sí, eran Adán y Eva y aunque este grabado tiene más antigüedad e historia la obra del mexicano me causó más intriga, meditando en ambas imágenes encuentro en ese par de siluetas obesas una mayor fuerza, agresividad, parecen estar asustados y el temor es inevitable, ahí están, los dos personajes que iniciaban nuestra historia como hombre y mujer en el mundo según la biblia, el pecado, la condena y el temor a Dios.

Figura 6

Adán y Eva

Nota: Un grabado de Rembrandt Van Rijn (1638). Tomada de (Tobar, 2010)

A lo que voy es que cada pintor tiene una manera distinta de representar o de hacer significar los motivos, la historia de Adán, Eva, una serpiente y una manzana la conocemos a una edad temprana y se nos comparte la religiosidad que termina como patrimonio familiar, es decir una herencia. Cada uno como individuos nos conformamos distintamente y nuestro razonamiento e imaginación se manifiesta de acuerdo a la configuración del cual nuestro pensamiento se conforma. También es necesario meditar en que al igual que los pintores

tenemos distintas formas para representar nuestras ideas, el individuo espectador tiene un distinto sentido de percepción y por efecto una interpretación que siempre será cambiante, a lo mejor me agrada más la obra de Gilberto porque es más cercana a mi tiempo y geografía, supongamos que la calidez de tal obra se me hace más familiar que la el fino grabado de Rembrandt, me agrada pero me aburre un poco situarla en mi presente y tal vez porque en el siglo que nos corresponde las novedades nos resultan más atractivas, un poquito rebelde, poco canónicas.

A veces uno como pintor no imagina con responsabilidad que una pieza hecha por él puede llegar a permanecer en un espacio y discursar para su entorno y visitantes un mensaje, por eso se debe cuidar lo que se presenta en una obra, pienso, es necesario reivindicar nuestro pensamiento siendo un poco sinceros y honestos para nuestra sociedad, ser un tanto humanos cuidando lo que planteamos al pintar. El trabajo de un pintor es complejo cuando se hace con formalidad porque esta, nos hará políticamente importantes, digamos que nuestras ideas o nuestra manera de ver la vida, el mundo o lo que sea, será no solo nuestra cuando alguien más se acerca a ella, puede ser adoptado por otras personas y eso poco a poco irá construyendo un nuevo futuro en muchos aspectos sociales.

Composición de una imagen suficiente - Lucían Freud

Figura 7

Retrato de Lucían Freud

Nota: Imagen del video Pintura con el alma. Tomada de (Soriano, Dr. Francisco, 2018)

¿Cuándo podemos decir que una pieza está terminada? Esta interrogante es constante y frecuente para quienes nos dedicamos al arte y con toda honestidad nunca le he logrado dar una respuesta certera. En mi caso cuando tengo una pintura con avance de un par de sesiones o días la dejo cierto tiempo para desprenderme de ella, lo hago para no sobrecargar la metería con la que estoy trabajando que por lo regular es óleo, también he visto de amigos que inician una obra de 8:00 am y la “terminan en su totalidad” a las 5 pm, en cuestión de horas. El factor

más importante para la solución de una obra de cualquier tipo es la composición, dependiendo de esto será el tiempo o el grado de trabajo que se le aplicará. Es decir que cuando se piensa en una obra de manera automática se pensará en el proceso y en las necesidades de sus exigencias, para realizar un trabajo al óleo habíamos comentado en el capítulo anterior que se prepara un soporte, esto es para acondicionar el espacio a intervenir y así nuestro soporte sea resistente al empleo matérico que se le ha pensado a la pieza. Una vez resuelto lo del soporte inicia el trabajo compositivo, aquí estaremos adjuntando y resolviendo a manera fragmentada la obra. Los elementos visuales que sean necesarios para completar nuestro discurso visual, serán las rutas del espectador para acercarse a la idea planteada, entonces, es necesario cuidar nuestros métodos compositivos y situar rígidamente nuestras intenciones. Lucían Freud era un pintor demasiado agresivo en cuanto a sus composiciones, no saturaba con diversos elementos en su obra pero si de materia, las cargas del óleo empastado lucían como la carne humana lastimada, El Dr. Francisco soriano en el video (pintura con el alma) que dedica a Freud en su canal de YouTube hace un relato interesante sobre una serie de cuadros que realizó teniendo como modelo a un personaje que comenta estaba infectado del virus del VIH, el artista dedicado al performance resultó para los ojos de Freud bastante atractivo y lo pinta. Nadie quería las pinturas de Freud en ese entonces pues era poco conocido y con las pinturas catalogadas como feas para ese momento, en lo absoluto era un pintor sin éxito hasta que llega un coleccionista y le adquiere varias de las pinturas diciendo que le habían parecido obras sumamente valientes.

Figura 8

Retrato Leigh Bowery

Nota: Pintada en 1991 por Freud. Tomada de (Soriano, Dr. Francisco, 2018)

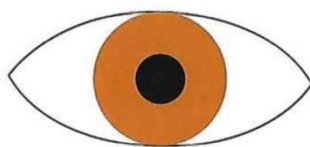
La suficiencia de una obra estará situada en la honestidad del artista, existen distintos tipos de composición (técnicamente hablando) se aprenden, se ponen en práctica, se cambian y solucionas una pieza, sin embargo, la verdadera suficiencia se encontrará en el convencimiento propio, dicho de una manera romántica, una buena pintura sucederá de la cantidad amor dedicada al oficio. Las composiciones deben ser, a mi parecer, revolucionarias.

Arde la imagen- Georges Didi Huberman (Proceso y Creación Visual)

Las siguientes figuras servirán como ejemplo básico sobre el proceso de creación visual en el arte, partiendo desde la ilustración tomada del libro Arde la imagen he intervenido la portada deformándola en dos sesiones:

Figura 9

Sin Titulo

NOTA: (Didi-Huberman G., Arde la imagen [Ilustración], 2012)

Figura 10

Construcción de una imagen

Un ojo, una mirada cálida, “ardiente” así se ilustra esta portada...

Tal vez nos sea imprudente partir desde el texto de Didi-Huberman para hablar de la creación pictórica, porque no es si quiera un ensayo sobre pintura. Sin embargo dedico este apartado a ello porque es necesario plantear, aquí, que ver una pintura no es más que mirar una imagen y que esta posee una serie de significaciones que nos indican las rutas de contemplación hacia la verdad de lo que se ha representado, es como un rompecabezas, algunos son más sencillos que otros y nos evidencian a simple vista casi la totalidad de la imagen, pero hay otros que nos resultan imposibles de completar porque las piezas (los caracteres de la imagen) son demasiado pequeños, confusos y podríamos demorar la mitad de nuestras vidas en descifrar el resultado final. En el proceso de creación de una pintura ocurre exactamente lo mismo, pero con más posibilidades que en un rompecabezas (pues esta ya tiene una dirección, un objetivo, armarse) porque cuanto más sepamos de técnicas pictóricas más posibilidades de representación tendremos para pintar, y en contexto, mientras más información tengamos de lo que queremos tratar en la obra (conceptos) mayor será nuestra riqueza discursiva para nuestras obras. Sobre las maneras de mirar Didi-Huberman asume que hay personas que realmente miran, contemplan con atención y dice: Existen personas más proclives a mirar, a observar e incluso a contemplar. Atribuyen a las formas una verdadera fuerza. Piensan que el movimiento es más real que la inmovilidad, que la transformación de las cosas está más cargada de enseñanzas que, quizá, las cosas mismas”.

Para que una pintura sea importante se necesitan personas que declaren que realmente lo es, que la bauticen como arte y crean en lo que ven, No solo en sentido estético sino que atribuyan a la obra una significación que de convicción de poseer una razón o algún sentido, así entonces, la imagen se proclama con el empoderamiento necesario para ser una buena obra, una pintura importante. Uno, desde las trincheras de pintor debe saber que es necesario saber que pintar antes de iniciar una pieza, puedo decir que casi el 50% de la obra debe atribuirse a la idea y a su construcción intelectual y es difícil predecir el éxito al concluirla pues durante el proceso de ejecución pueden surgir o cambiar las intenciones de lo pensado, es decir, el 50% faltante de la obra estará siempre sujeta a cambios. Entonces pienso que la pintura es muy bonita manera de trabajar en la construcción de uno mismo, me refiero a una

espiritual personal, por eso hago de mi vida, una vida en la pintura, porque la pintura siempre me hace errar mis ideas y cuestionarme, gracias a ello puedo decidir mejor el sentido a mis días, mis intenciones como pintor para lograr ser bueno en ello, lo cual espero lograr en algún momento.

Resulta que cuando se crea una imagen estamos haciendo desde la pintura un discurso visual y esto es producto de nuestra inteligencia, hacer obras inteligentes es un trabajo cargado de responsabilidad. Vamos a llamarle proceso al trabajo que se realiza tras una pintura (imagen) desde la elaboración del soporte por ejemplo, ahí podríamos seccionar unas cuantas etapas del trabajo como la elección y el armado del soporte, la preparación del espacio a intervenir, imprimaturas, aplicación de medios para la durabilidad de la pieza, e.t.c. Después viene el trabajo creativo, pensar en que vamos a ilustrar, pintar, dibujar o lo que sea; aquí no es tan sencillo pues es donde uno se hace de una postura para la representación y decide cuáles serán los elementos técnicos y visuales que darán posibilidad a la pieza, es decir la solución absoluta.

Pintura y condición humana, sentirse vivo – Jenny Saville

Conocí la obra de Saville vagando por el internet y me ha parecido una estupenda pintora, se acerca mucho a donde quisiera llevar mi obra y esta parte del proyecto está dedicado a lo que yo siento de su pintura, es decir lo que me remite al conocer su trabajo y producción.

La siguiente figura es de mis piezas favoritas de Saville, pinta tres cuerpos en gran formato cubriendo el lienzo casi en su totalidad de forma y carne humana, después, al investigar un poco más a fondo comprendo que uno de sus referentes pictóricos es Lucian Freud quien en su apogeo pintaba figura humana pensando en la carnalidad como instrumento emotivo. Saville es capaz de visibilizar la brutalidad del ser, abriendo una ventana directa a una especie de morgue de óleo y empastes. Así es la pintura, una vía donde se cruzan ideas desde el pensar de un pintor que funge como el actor principal en la incomodidad de su existencia hasta la cotidianidad aligerada que rodea a la sociedad, personas que se acostumbran a las atrocidades de la carne, es el público al que cautiva la pintura de Jenny.

Figura 11

In The Flesh: Fulcrum

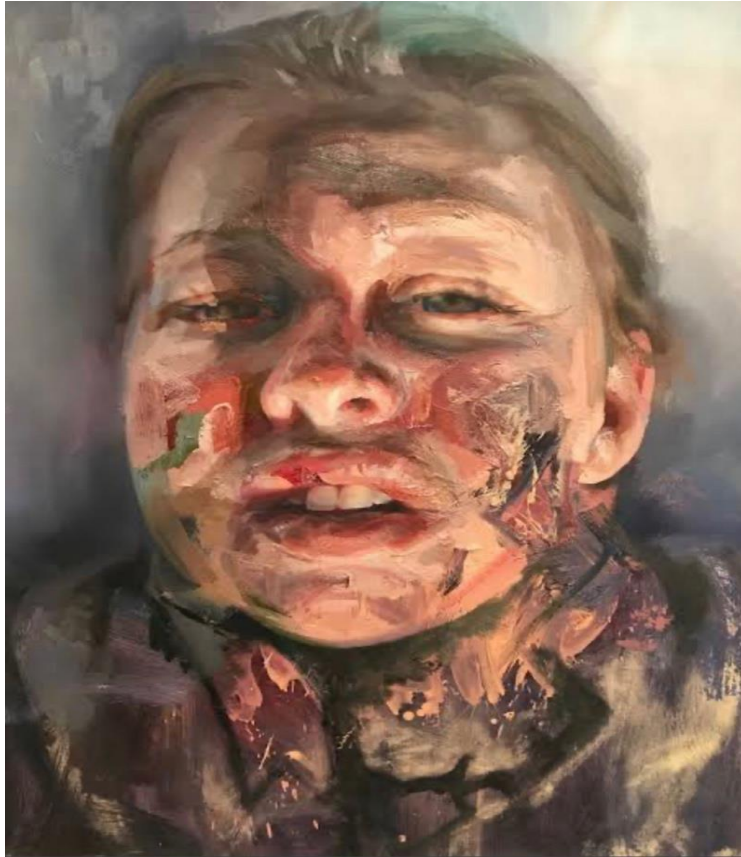

Nota: Obra de Jenny Saville (1998). Tomada de (Luke, 2015)

El autorretrato, Jenny se pinta con miedo y parece ser que ahora también yo me temo a mi mismo, tal vez como ella hoy también me siento lastimado, quien sabe. Las pinturas cargadas de oleo me transmiten una energía que en primer lugar me lleva a sentirme no más que un pedazo de carne humana, un pedazo caminante, pensante y quizás esa es la intención de esta autora librarse de todo lo que le hace sentir insignificante, compartiendo su experiencia y estado emocional con sus espectadores, quiere sentirse viva, pero sus lienzos son mayores a sus pensamientos, bueno al menos a mí me sucede que cuando pinto algo emotivo alguien viene a comentar algo mayor a mis intenciones, no es que uno no sepa realizar bien las piezas o que no sepa hacer bien su trabajo, la realidad es que nuestras intenciones sobrepasan nuestro propio pensamiento. En cada detalle hay un discurso que se fragmenta para conformar más de un a idea por eso es importante aprender a mirar y sentir para lograr hacer lo consecuente; transmitir.

Figura 12

Self-Portrait (after Rembrandt)

Nota: Una Obra de Jenny Saville. Tomada de (Dawson, 2019)

En esta pieza Jenny se encuentra abordando el claro oscuro desde su referente principal que es el Pintor barroco Rembrandt Van Rijn combinando su obra a un estilo carnal como el de Francis Bacon o directamente pareciera estar sujeta a una pincelada de la mano de Freud, estos pintores buscaban acercarse a la idea que la figura humana se pintaba pensando en carne más que en la espiritualidad o e los enfoques románticos o renacentistas del periodo del que venía la mimesis pictórica, Van Rijn buscaba el romance entre la idea y la pincelada pues al parecer era lo bello en sus retratos era digamos lo que le daba vida a sus oscuros lienzos, esas texturas de empaste también nos

acercaba a pensar y sentir como carne pero no de manera directa digamos que ese no era su principal objetivo sin embargo lo provocaba

SEMIÓTICA

Semiótica en la imagen

La semiótica es la ciencia que plantea para la comunicación entre individuos sistemas de signos o códigos que servirán para la facilidad de comprensión en diversas situaciones, incluso, hay un sistema básico que en la internet se encuentra con facilidad donde en la mayoría de las publicaciones se dice que es el método de comunicación social; se habla del mensaje entre dos o más personas; como en la pintura por ejemplo, para que una obra sea conocida se necesita compartirla, en exhibiciones tal vez y lo otro es la interpretación y la crítica, ahí, existe de manera implícita el método semiótico. Para abordar este apartado semiótico visual es importante puntualizar que no existe la semiótica como razonamiento pictórico, sin embargo adjunto este capítulo para reflexionar el uso del carácter simbólico para la ejecución de una obra visual o más bien para hacerse de una disciplina pensada en la significación.

Figura 13

Sin titulo

Nota: obra de Francisco Toledo. Tomada de (Luna J. L., 2016)

Sabiendo esto me atrevo a plantear para nuestro arte y producción que para discursar a través de la pintura es necesario valorar que alguien más verá lo que presentamos y las ordenes de comprensión visual serán un tanto complejas porque las personas no están acostumbradas a interpretar las imágenes y menos las pinturas que ahora adaptamos a nuestro gusto y parecer pues nuestras hazañas como artistas actuales no son nada comunes, son bastante contemporáneas, nuevas bastante imprescindibles. Pensar en el sentido que le daremos a una pieza más en nuestra producción artística es un acto de voluntad pero también de mucha responsabilidad y valentía yo recuerdo una vez que presentaba el Maestro Francisco Toledo una exposición de cerámicas titulada “Duelo”, hacía alusión a la vida y la muerte pero más a muerte que a vida o bien la vida

en la muerte misma, eran piezas que es su mayoría teñidas de pigmento rojo (policromado tal vez) nos incitaba a pensar en la sangre, en violencia y el espectro entre la terracota y el tizne bastante negro me parecía bastante humanizado, como recordando lo que se dice que somos seres de tierra provenientes de la misma hizo de aquellas piezas para mí algo muy familiar, de una sola naturaleza.

Significaciones visuales

Dentro del campo semiótico enfocado a las artes que planteo en este capítulo es necesario también indagar en la significación de carácter creativo para pasar al siguiente apartado sobre mi obra y las representaciones pictóricas, pues, no hay nada en las imágenes que no se puedan interpretar, y sobre eso es lo que se trata al hablar de significación visual. En la pintura, existen muchas corrientes y etapas estipuladas en la historia mundial de las artes, inclusive en estado cronológico se denota la evolución del pensamiento artístico, ha habido diversas maneras de representación o visión para el oficio del pintor de los que a manera de ejemplo directo podemos mencionar a Picasso y Dalí quienes exponen claramente lo mencionado, así ahora existen también especulaciones contemporáneas de lo que seguramente será de las artes y los artistas en etapas siguientes. Todo esto me lleva a pensar en la cultura visual que se conforma de las distintas cosas que nos rodean tiempo y espacio) como la manera en la que Picasso abordaba temas de la cotidianidad de su tierra y su condición universal que nos llega desde el Guernica con una exposición de caracteres lastimosamente atroces dentro de una sola pieza, claro, con la peculiaridad sorpresiva con la que Picasso realizaba sus pinturas, manifestaba de diversas maneras iconos de significación visual por ejemplo que la pieza casi en su totalidad es gris (como una vez que el artista Gerhard Richter presentó y ganó una bienal si no mal recuerdo con una pieza de gris total argumentando que tal pintura era la guerra por que las guerra son grises como el lamento, es tristeza) por una parte en una de los fragmentos del Guernica hay una madre con lo que aparentemente es su hijo en brazos, muerto, llora a torbellino enfurecido y triste. Todas estas ideas de reflexión me hacen meditar mucho en que los lienzos son de punta a punta y de pies a cabeza un medio por el cual podemos lograr manifestaciones de ideas gigantes que pueden aportar a la humanidad gran peso hacia cualquier situación que se plantee, saber pensar es entonces un acto de mucha responsabilidad y más en estos tiempos que nos hemos vuelto personajes del todo, de las revoluciones masivas que se están levantando en el mundo.

Figura 14

El Guernica

NOTA: Obra de Pablo Picasso. Tomada de (Trudel, 1994)

REPRESENTACIONES

Las palabras y las cosas

Figura 15

La Última Cena

Nota: De Leonardo Da Vinci (1445-1448). Tomada de (Gombrich, 1995)

Después de hablar de las significaciones visuales, los motivos y la simbología pictórica como recursos para una pintura es prudente saber que hay muchas maneras de representar las figuras o los elementos que se desean abordar. La pieza de arriba está de mas describir que es lo que sucede en ella, es una de las pinturas mas famosas en la historia del arte y el cristianismo pero la coloco en este apartado para recordar su composición y reflexionar sus intenciones de representación. Primero tenemos que en la pieza se figura al centro de todo al protagonista pero no solo está ahí sino también tiene un gesto a propósito, es noble y natural, humilde al parece, estos detalles tan

peculiares son los que le dan cuerpo a cada uno de los 13 personajes ahí representados, cada uno tiene un nombre y actitud en la historia, aquí Da Vinci fue el encargado de darle color y cuerpo a cada una de las ideas de tal escena y es un trabajo de suma importancia porque nos implanta una visión de lo que un personaje tan importante fue, es y será importante para el mundo.

Otro ejemplo de interpretación de representaciones lo he dispuesto en el arte surrealista del cual se sabe Salvador Dalí es el mayor pionero de esta corriente artística, incluso quien promulga un manifiesto llamado así, “El manifiesto surrealista” donde se encontraran puntualizadas las ideas y conceptos del nuevo arte de la temporada, se busca exponer a manera fantástica los sueños y reivindicar el sentido a los mismos. Esta pieza se titula “Las tentaciones de San Antonio” una obra que el realizó para el año de 1947 donde se representa la escena donde pinta a San Antonio desnudo frente a figuras animales alargadas de las piernas y con una notable desproporción en su físico, lo regodea un paisaje con nubes oscuras que nos indican un cielo aparentemente nublado, todo varado en un plano desértico, donde no hay más que ver si no a los personajes y sus grandes bestias. Así Dalí integra diversos elementos visuales para representar una versión propia que le brinda el carácter y estilo al pintor que hizo de la historia del arte una caja de sorpresas para su momento.

Figura 16

Los Pecados de San Antonio

NOTA: Obra de Salvador Dali. Tomada de (Santos, 2020)

Son Dos ejemplos de grandes aristas de distintas épocas pero de la misma historia que hasta hoy en día conocemos como artes visuales, dos maneras de representación que nos hace comprender que cada uno como creador de ideas y de composiciones somos sumamente diferentes a veces nos acercamos a intenciones muy similares pero nunca (en el arte que trasciende) debe ser con intención de replicar tal cual lo que ya está hecho...

Figura 17

Gallino

Regalado, I (2019), Gallino en la pared [Fotografía] Elaboración propia.

Figura 18

Primera regla para seguir soñando

Regalado, I (2017) [Pintura] Elaboración propia

Figura 19

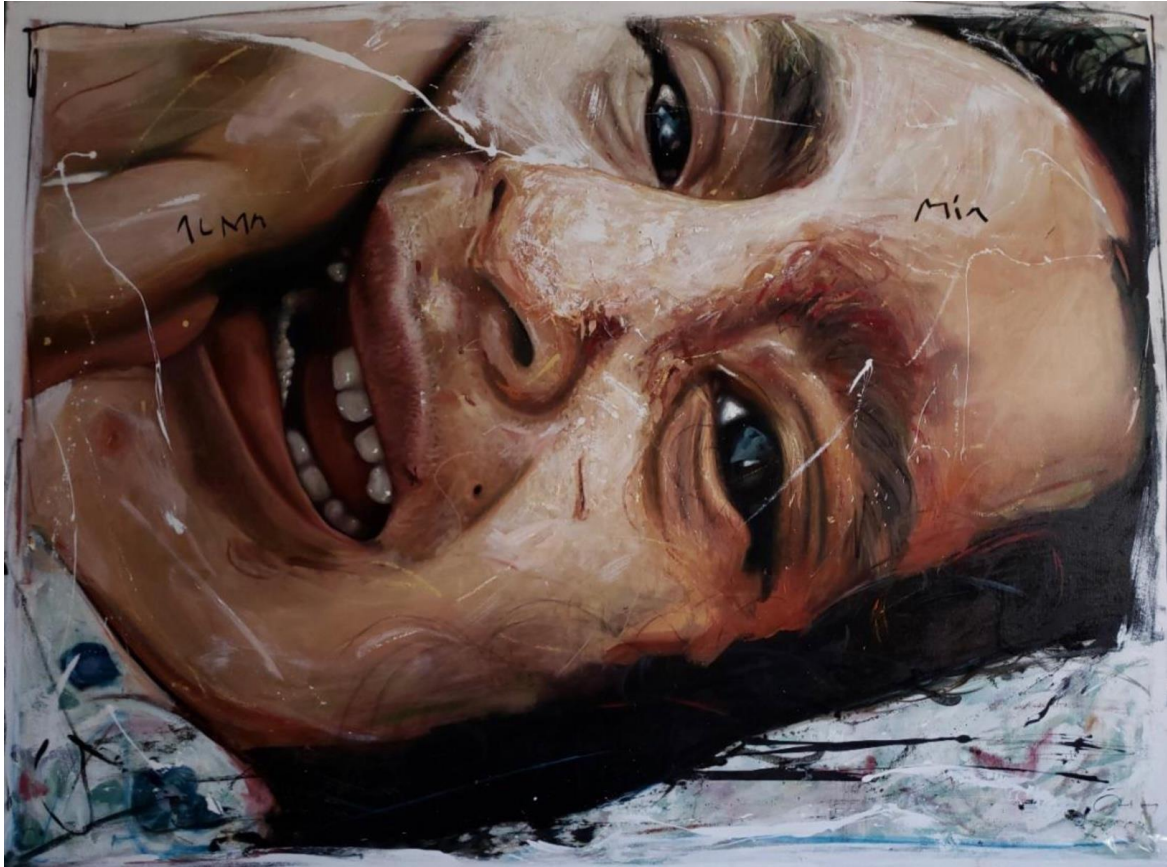
Jonathan

Regalado, I (2021) [Pintura] Elaboración propia.

Figura 20

El alma de Eliza

Regalado, I (2020), Eliza [Pintura] Elaboración propia.

Figura 21

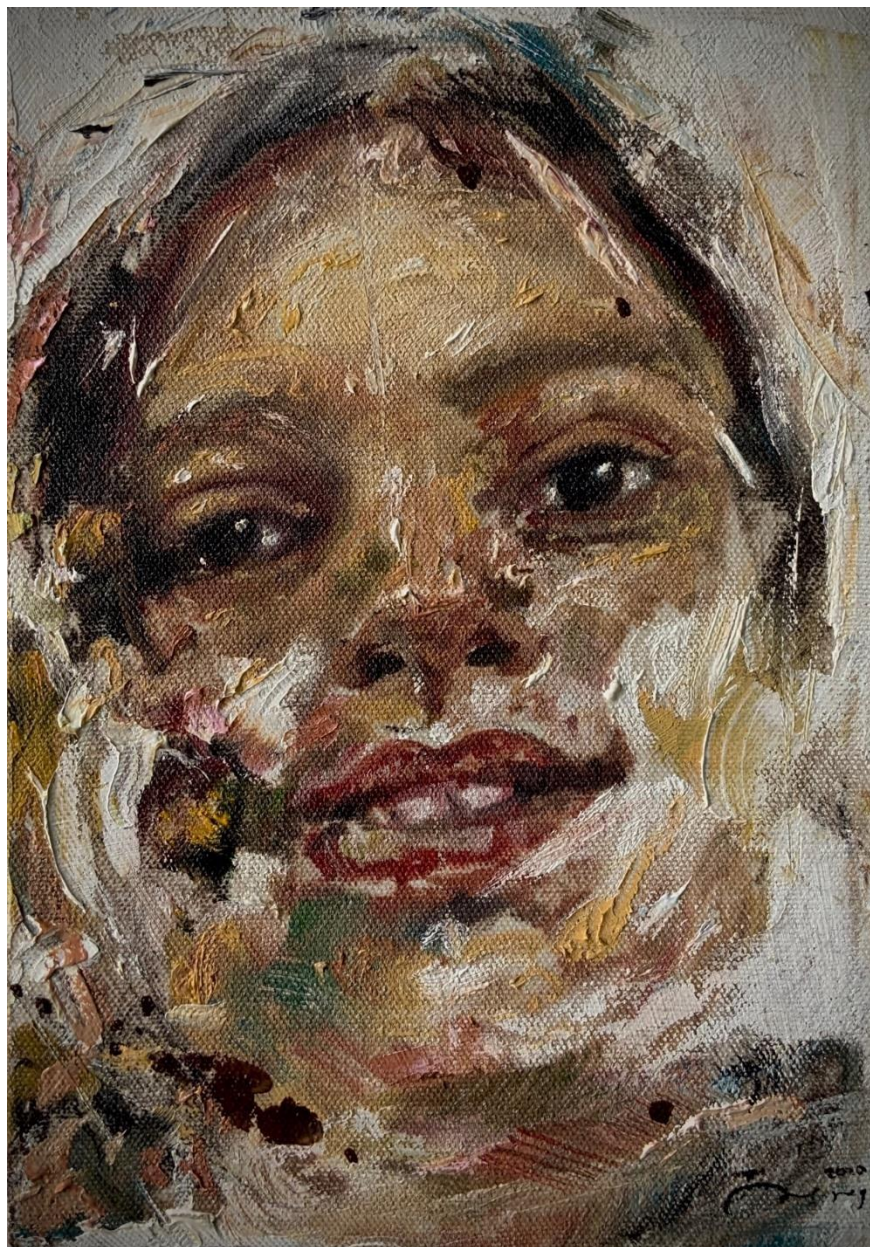
Femenina después del fuego

Regalado, I (2020), Femenina después del fuego [Pintura] Elaboración propia.

Figura 22

Femenina II

Regalado, I (2020), Femenina II [Pintura] Elaboración propia.

Figura 23

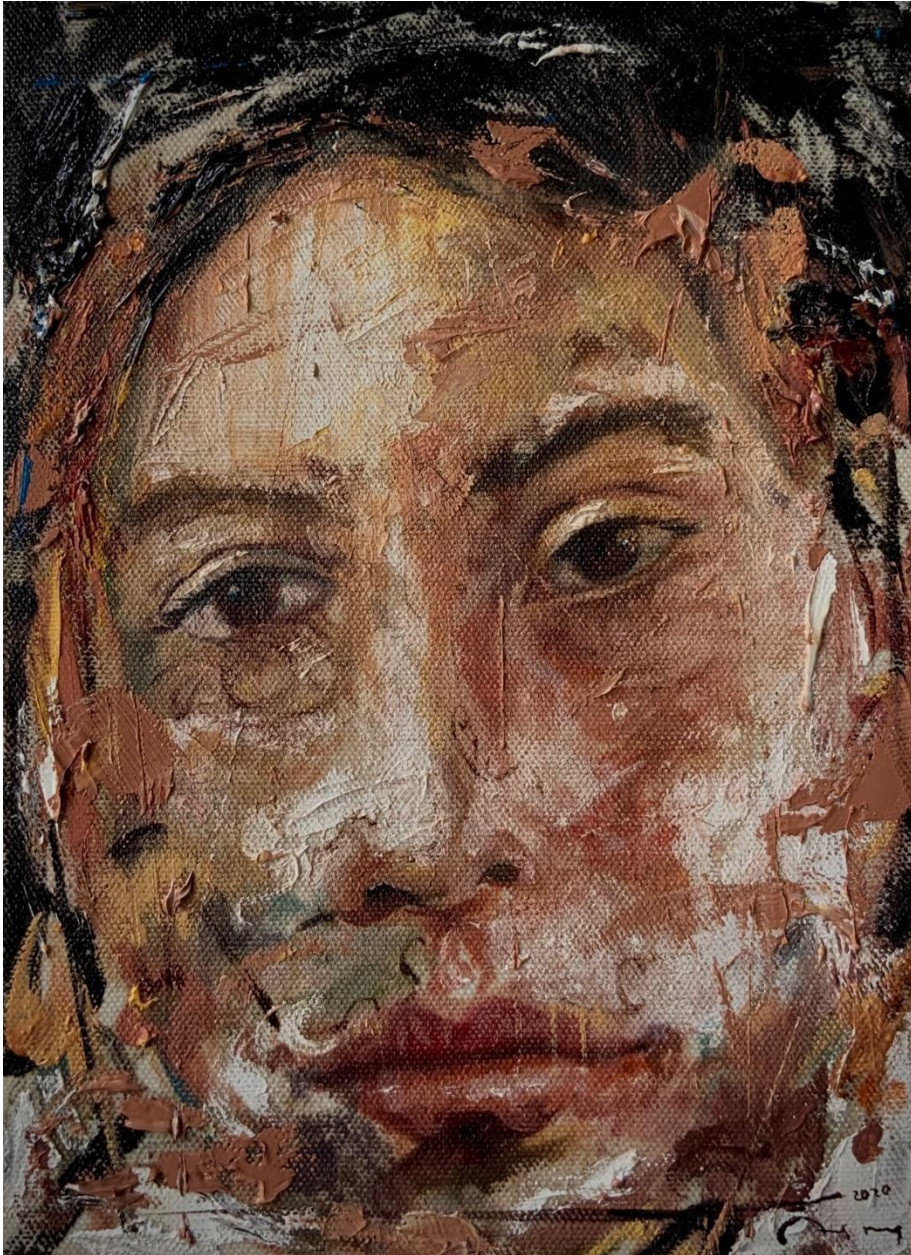
Retrato con pena

Regalado, I (2020), Retrato con pena [Pintura] Elaboración propia.

Figura 24

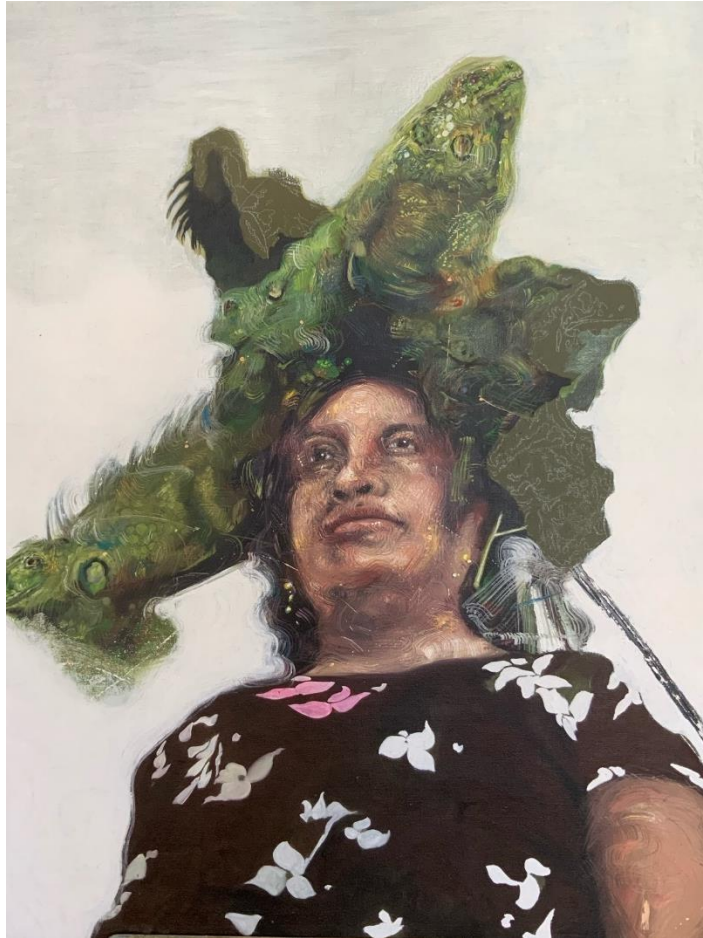
Femenina I

Regalado, I (2020), Femenina I [Pintura] Elaboración propia.

Figura 25

Nueva Señora de las iguanas

Regalado, I (2021), Nueva Señora de las iguanas [Pintura] Elaboración propia.

Conclusiones

Este proyecto ha sido el resultado de una idea muy personal que quise compartir abiertamente, es más que un archivo de investigaciones un acercamiento a la cotidianidad de un estudiante, artista y ser humano. Platicar sobre mis experiencias y reflexionar sobre la creación artística desde mi quehacer pictórico y mis artistas favoritos de la historia del arte es el principal pretexto de mi documento. Espero pueda inspirar a alguien quien como yo le resulte interesante imaginarse una vida en la pintura, como pintor, me es grato compartir estos pensamientos sin más que el pretexto de superación personal, un sueño.

Las adversidades de la vida de un estudiante seguramente podrán aportar algo de amor a quien esté por el mismo camino, diviértanse y disfruten mucho de las artes (que seguiremos construyendo) y por sobre todo, luchen por conseguirlo y amen lo que hagan, solo así valdrá la pena...

Bibliografía

- Aristegui. (21 de 10 de 2019). *"No tengo una razón para convertir a la muerte en una obsesión" Gilberto Aceves Navarro [Pintura]*. Obtenido de Aristegui Noticias: <https://aristeguinoicias.com/2110/libros/murio-el-artista-plastico-gilberto-aceves-navarro/>
- Dawson, D. (06 de 09 de 2019). *Jenny Saville, [Pintura]*. Obtenido de Gagosian, Gallery: <https://gagosian.com/news/2019/09/10/jenny-saville-david-dawson-talk-royal-academy-of-arts-london/>
- Didi-Huberman, g. (2007). *La pintura encarnada* (1a ed.). Valencia]España: Pre-textos.
- Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la imagen*. Oaxaca de Juarez, Oaxaca, México: serieve.
- Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la imagen [Ilustración]*. oaxaca: Serieve.
- Gombich, E. H. (1995). *Historia del Arte*. México D.F.: Diana México.
- Gombrich, E. H. (1995). *La Historia del Arte [Pintura]*. México: Diana México.
- IMBAL. (20 de 10 de 2020). *La Obra de Gilberto Aceves Navarro, de lo Efímero a lo Monumental [Fotografía]*. Obtenido de Secretaria de Cultura: <https://inba.gob.mx/prensa/14693/la-obra-de-gilberto-aceves-navarro-de-lo-efimero-a-lo-monumental->
- Lampkin, F. (30 de 12 de 2016). *La Traición de las Imágenes [Pintura]*. Obtenido de HA!: <https://historia-arte.com/la-traicion-de-las-imagenes>
- Luke, B. (15 de 01 de 2015). *Jenny Saville: For the love of Rubens [Fotografía]*. Obtenido de Evening Standard: <https://www.standard.co.uk/culture/exhibitions/jenny-saville-for-the-love-of-rubens-9979500.html>
- Luna, J. A. (13 de enero de 2016). *la jornada*. Obtenido de la jornada: <https://www.jornada.com.mx/2016/01/13/cultura/a05a1cul>

- Luna, J. L. (13 de enero de 2016). *la jornada*. Obtenido de lajornada :
<https://www.jornada.com.mx/2016/01/13/cultura/a05a1cul>
- Rondina, N. (01 de Julio de 2020). *La Gioconda Sonrisa de Mona Lisa*. Obtenido de HA!
<https://historia-arte.com/obras/la-gioconda>
- Santos, M. C. (07 de 06 de 2020). *Revista HA!* Obtenido de Historia Del Arte:
<https://historia-arte.com/obras/la-tentacion-de-san-antonio-dali>
- Soriano, Dr. Francisco. (15 de 01 de 2018). Opinión: LUCÍAN FREUD. Pintura con el alma [Captura]. Youtube. Obtenido de <https://youtu.be/GgAjzYOzAe8>
- T., E. (22 de 06 de 2011). *Psicoanálisis, Cultura, Arte, Pensamiento [Fotografía]*. Obtenido de Más allá del diván:
<http://masalladelprincipiodeldivan.blogspot.com/2011/07/isabel-ii-y-lucian-freud.html>
- Tobar, A. G. (20 de 01 de 2010). *REMBRANDT/Protégeme de lo que deseo [Imagen]*. Obtenido de Zona tórrida y crítica:
<http://zonatorridaycritica.blogspot.com/2010/01/rembrandt-protégeme-de-lo-que-deseo.html>
- Trudel, M. R. (1994). *PICASSO*. Madrid: Globus Comunicación.

anamnesis

*La pintura y el mensaje visual: semiótica y
representación*