

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de Textos

**Sombras en el Jardín:
El conejo como representación
simbólica del terror en
situaciones contemporáneas**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

JOSEFINA RAMOS PÉREZ

ASESOR

Dr. Marco Antonio Rangel González

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Diciembre de 2025

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
10 de noviembre de 2025

C. JOSEFINA RAMOS PÉREZ

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Sombras en el Jardín:

El conejo como representación simbólica del terror en situaciones contemporáneas

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Mtro. Robie Espinosa Gutiérrez

Mtra. Ninfa Torres Lagunes

Dr. Marco Antonio Rangel González

Firmas:

[Firma]
[Firma]
[Firma]

c c p. Expediente

Pág. 1 de 1
Revisión 1

ÍNDICE

Justificación del tema.....	5
Objetivos.....	6
Objetivos Específicos.....	9
Preguntas de Investigación.....	10
Criterios de análisis	11
Casos de estudio.....	12

Capítulo I: La dualidad del conejo en diferentes presentaciones del Arte Contemporáneo

La imagen del conejo en la religión y el arte renacentista.....	18
Literatura y fabulas: La transformación simbólica del conejo.....	21
El surrealismo y lo absurdo dentro de Alicia.....	22
El conejo como representación de lo irracional: Jan Svankmajer y su versión de Alice	25
Joseph Beuys y el conejo como símbolo de muerte	29
Lo familiar y lo extraño, el conejo como figura aterradora dentro del inconsciente colectivo	33
Conejos y su asociación con el miedo y la deshumanización.....	40
El impacto cultural y artístico del conejo como símbolo de lo aterrador.....	41

Capitulo II: Caratula de eventos: el arte como maestro del disfraz

Referentes Artísticos	44
Referentes Históricos	113
Referentes Visuales.....	115
Evolución Artística.....	118

Capitulo III: Procesos de mi Obra y mis piezas

Bocetería.....	129
Proceso Creativo	135

Obras concluidas.....	143
Reflexiones Finales	151
Referencias bibliográficas.....	152

Justificación del tema

El conejo que directamente fue relacionado con la fertilidad, la inocencia y el aspecto de lo vulnerable ha sido un símbolo que muy frecuentemente ha aparecido en la historia del arte y en el arte visual. Desde tiempos antiguos en distintas culturas hispanohablantes y en el arte contemporáneo, la forma en la que lo representan ha ido cambiando abruptamente adquiriendo nuevos significados y lecturas, así como diversas interpretaciones visuales, ya sea como símbolo o figura fantástica.

Lo que en algún momento se consideró como bandera de pureza y de renovación o resurrección, fue cambiando en el imaginario artístico para ilustrar situaciones que se podrían considerar complejas, las cuales se pueden describir siempre como contextos humanos, siempre con el fin de compararnos con otra criatura para suavizar una perspectiva cruel o bien para que pudiera ser más fácil de comprender en muchos casos, ya sean inquietantes o aterradores, incluyendo el miedo a la muerte o el existencialismo y en pocas palabras sucesos en los que se ven involucrados aspectos de la vida “real” tales como el peligro o la violencia que en este caso pasan por circunstancias de flujo corriente, es decir, naturalmente. Me quisiera enfocar más que nada en ciertos aspectos que analizan cómo el conejo ha sido utilizado como símbolo de lo “aterrador y en algunos casos situaciones siniestras, de manera en la que ilustre de forma gráfica acontecimientos en las que este se vea comprometido de forma latente o forzosa, abordando su metamorfosis en obras literarias y su presencia en el arte actual y contemporáneo. Anteriormente representado en los márgenes de manuscritos iluminados, a menudo en escenas humorísticas o satíricas, donde los conejos invertían roles y se rebelaban contra sus cazadores humanos.

Esta metamorfosis de estructuras y cambios de perspectivas naturales desarrolló una nueva visión revolucionaria añadiéndola a su iconografía, un primer vistazo del potencial simbólico del conejo para reestructurar las expectativas y provocar duda e incertidumbre. Conforme avanzaba la historia del arte, también empezó el conejo a darse a conocer en trabajos del Renacimiento y Barroco, donde se empleó como icono religioso, muy frecuentemente en escenas de la Virgen María, simbolizando la pureza y la resurrección, el nacimiento de la vida y el milagro. Sin embargo, esta perspectiva que

se tornaba ideal fue reconstruida para y por representaciones que podrían tomar diferentes significados en donde el conejo por ser delicado y frágil, se transformó para representar en ciertos aspectos la vida y la muerte, dejando así una manera completamente distinta de ver las cosas, que a su vez lo conectaban con significados más sombríos y profundos.

Darle un cambio de aires a este tipo de temas sin duda es algo complicado por el hecho de la apariencia, en ella vemos algo frágil, que al ser tan claro y basto como la sensibilidad de los colores que lo adornan, retorcerlo resulta difícil porque, pensamos a simple interpretación ¿Cómo puede ser siniestro y tenebroso algo tan suave como eso? Pero no me refiero al conejo como un símbolo de miedo, quiero explicar ampliamente que al desbastar y profundizar en el contexto general de una criatura como esta, da un “repelús” saber que te puedes encontrar un significado tan salvaje y primitivo, quisiera por un momento decir que analicemos un poco las situaciones con él típico “ponerte en los zapatos del otro” y con ello tratar de entender el comportamiento de este en escenas de peligro, muerte y persecuciones que a menudo vienen acompañadas de miedo y desesperación que enfrentamos día con día; colocarlo en una cima de fantasías donde el mismo conejo se encuentra como guía hacia lo desconocido, hacia la desesperanza, la supervivencia y problemas que a menudo tienen una solución complicada. quiero tomar de ejemplo obras literarias como *Alicia en el País de las Maravillas* de Lewis Carroll, donde el Conejo Blanco introduce a Alicia en un mundo caótico y descontrolado. Esta imagen de un conejo que guía al protagonista a un mundo extraño y perturbador fue retomada por el arte surrealista del siglo XX. Artistas como René Magritte y Salvador Dalí emplearon la figura del conejo en sus obras para subvertir las expectativas del espectador, introduciendo elementos absurdos y desconcertantes. En el arte contemporáneo, el conejo ha sido utilizado por artistas como Joseph Beuys y Mark Ryden para explorar temas de caos, muerte y deshumanización, mostrar una verdad en la que el ser humano siendo un personaje participante de este escenario caótico puede mostrarnos el verdadero agujero en donde podemos tocar fondo, no de manera literal, si no de forma metafórica que desvelan acciones llenas de salvajismo, un salvajismo que muchas veces puede ser cruel e innecesario. Beuys, en su performance *How to Explain Pictures to a Dead Hare*, reconfiguró el símbolo del conejo como un ser inerte,

asociándolo con la muerte y el silencio, mientras que Ryden incorpora conejos en sus pinturas de estética infantil para contraponer la inocencia con lo grotesco y lo siniestro; siniestro tal como lo gráfico de la esencia, lo natural que puede resultar el “picar” una herida abierta, lo natural que puede resultar que la sangre corra en diferentes direcciones e incorporar la inocencia. Pretendo examinar cómo el conejo ha sido utilizado para representar situaciones humanas, eventos desafortunados, situaciones caóticas, sentimientos confusos, abuso, violencia explícita, connotaciones complejas, y cómo su representación ha evolucionado para reflejar tensiones sociales y culturales, como problemáticas personales y surrealistas esto con ayuda de situaciones fantásticas que tengan como significado una problemática que sucede con frecuencia, o bien, significados esotéricos que ayuden a la interpretación en el ámbito espiritual, social, artístico, literal etc. mediante el estudio de obras fundamentales de diversas épocas históricas, y analizar las maneras en que los artistas han utilizado el conejo para evocar sentimientos de inquietud, temor y confusión, alterando su simbología convencional y generando nuevas narrativas visuales sobre este animal.

Objetivos:

Objetivo General

Serie de siete obras pictóricas que ilustren al conejo como un elemento usado en el terror en la realidad, explorando su evolución en obras literarias y visuales y cómo ha sido utilizado para reflejar temas de vulnerabilidad, caos y miedo en la vida cotidiana.

Objetivos Específicos:

Estudiar los cambios en la iconología del conejo en el arte para analizar cómo pasó de ser un símbolo de pureza y de fertilidad a una figura con la que representan situaciones aterradoras e inquietantes.

Identificar patrones que han sido utilizados en la iconografía del conejo dentro del arte visual, analizando como este ha sido re construido en pinturas y performances que tienen como resultado sentimientos de inquietud, e incertidumbre en los espectadores y como su rol ha sido usado para representar situaciones extraordinarias que contienen sentimientos de ansiedad, miedo y desesperación.

Analizar el uso del conejo en el arte surrealista y contemporáneo, destacando obras artísticas en los que fue utilizado como las de René Magritte, Joseph Beuys y Mark Ryden, donde es utilizado como recurso visual para provocar sensaciones de desasosiego y reestructurar las expectativas del espectador.

Examinar la influencia del conejo en la cultura visual del cine y el arte formativo occidental de los siglos XX y XXI. Analizando como ha sido reconstruido desde la inocencia y convertir eso en un icono de caos y despiste en obras como Donnie Darko y How to Explain Pictures to a Dead Hare de Joseph Beuys.

Preguntas de investigación

¿Cómo ha ido evolucionando el icono del conejo y que factores artísticos, culturales y sociales ha influido en esta transformación?

¿De qué forma se ha representado al conejo y como su iconología ha sido motivo de cambio desde el contexto moral y religioso hacia un reflejo complejo y ambiguo?

¿De qué forma la figura del conejo es integrada en el arte y el cine, como representación del caos, vulnerabilidad y confusión y como transformó nociones tradicionales de inocencia?

¿Cuáles son los factores recurrentes en la iconología del conejo y como estos ayudan a generar sentimientos de ansiedad o perturbación en el espectador?

¿Como se adapta la figura del conejo en obras de artistas contemporáneos como Mark Ryden y Kiki Smith para ambientar situaciones entre la inocencia y lo grotesco y como impacta en la visualización de sus obras?

¿En qué forma cambio la perspectiva del conejo para infundir sensaciones de perversión, asombro y perturbación?

Criterios de Análisis

1. Estilo visual (realista, surrealista, conceptual).
2. Técnica artística (pintura, escultura, instalación, performance).
3. Simbolismo del conejo en cada obra (inocencia, muerte, caos, vulnerabilidad).
4. Relación del conejo con otros elementos visuales en la obra.
5. Impacto visual en el espectador y el contexto cultural en el que se produjo la obra.

Casos de estudio

- El uso del conejo en la obra "**How to Explain Pictures to a Dead Hare**" de Joseph Beuys (1965).
- La representación del conejo en "**Donnie Darko**" (2001), como símbolo de caos y predestinación.
- Las pinturas de **Mark Ryden**, donde los conejos contrastan la inocencia con lo grotesco.
- El Conejo Blanco en "**Alicia en el País de las Maravillas**" como símbolo de lo absurdo y lo desconocido.

Capítulo I: La dualidad del conejo en diferentes presentaciones del Arte Contemporáneo

A lo largo del trayecto artístico se ha visto como distintos iconos que resaltan y dan significado a conceptos complejos, han cambiado al pasar de los años, dando así, diferentes visiones de lo que se quiere dar a entender aparte del significado real del personaje, así mismo, el conejo ha tomado un rol de víctima que se ha hecho de conocer en distintos medios del arte, tales como cine, literatura, escritura, pintura, etc. Esto con el fin de simplificar el medio de entendimiento de situaciones perversas, complejas, difíciles, tensas y de gran violencia, ya sea fantástica o de origen humano.

Uno de los recientes ejemplos es:

JUDAS ISCARIOT:

Que relata la historia de cuando Yeshua fue condenado a estar en la cruz junto con otros pecadores que al igual que él blasfemaron. En este pequeño filme nos relata todo desde la perspectiva dolorosa y quebrantada de Judas, y como este se arrepiente de haberle traicionado a pesar de que Yeshua supiera que así pasaría por la fuerza. Judas que, al ser un conejo, se muestra débil y arrepentido cual víctima de los sucesos, y muestra como este es perseguido por sus demonios y al ser llamado putrefacto es frágil por su culpa. La culpa que lo conlleva a suicidarse poco después.

Fragmento extraído de Judas Iscariot en YouTube: Autor CLICKER, 20 abril 2025

Fragmento extraído de Judas Iscariot en YouTube: Autor CLICKER, 20 abril 2025

Fragmento extraído de Judas Iscariot en YouTube: Autor CLICKER, 20 abril 2025

DEVIL MAY CRY

Víctima de abusos y violencia, explotación y desdicha, es un personaje sufrido, el cual desciende a las profundidades del infierno para encontrar un hogar lejos del abuso infantil que recibió y la explotación por parte del orfanato, el humano antes de ser conejo blanco crea una comunidad en el inframundo que se ve amenazada por las circunstancias del mismo, este al escapar nuevamente a la tierra humana se encuentra de nueva ocasión en peligro pero esta vez con sus familiares quienes mueren todos a manos de la DEA, y las fuerzas armadas anti demonios, como bien es sabido, logra escapar para después planear venganza en contra de la raza humana por destructora, y logra camuflajearse tomando la piel de un conejo y cosiéndola a su piel, tomando las características del conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas (personaje por el cual tenía aflicción desde pequeño).

Fragmento extraído de “Devil May Cray” Adaptación, Autor Ady Shankar Año 3 de abril de 2025

Fragmento extraído de “Devil May Cray” Adaptación, Autor Ady Shankar Año 3 de abril de 2025

Save Ralph

Es un cortometraje en donde Ralph, un conejo de pruebas explica alrededor de su trayecto, lo mucho que ama su trabajo, y de cómo este a pesar de ya no ver de un ojo ni escuchar de un oído, le gusta hacer lo que hace por que ayuda a las personas que son más importantes que ellos a llevar productos a la comodidad de sus manos, como desde su papá, su mamá, sus hermanos, sus abuelos, han trabajado por años y que resignadamente le toca lo mismo.

*Fragmento extraído de cortometraje Save Ralph en YouTube **Spencer Susser 2019, cortometraje de 4min.***

Escapa de los instintos:

Este pequeño corto relata la situación que vive un lobo al encontrarse consigo mismo cazando a una liebre, este a pesar de tener hambre y la rabia al límite, decide quedarse un momento para observar al conejo al lado de él, quien, para recalcar, llevaba una mordida del lobo en un costado del cuerpo, poco después este termina matándolo de una mordida y tiempo después se muestra arrepentido y solitario por ello.

Fragmento 1/3 de cortometraje-Sketch "Dear Rabbit" en YouTube Autor Frumpy Doggie Año 2014

Fragmento 2/3 de cortometraje-Sketch "Dear Rabbit" en YouTube Autor Frumpy Doggie Año 2014

Fragmento 3/3 de cortometraje-Sketch "Dear Rabbit" en YouTube Autor Frumpy Doggie Año 2014

A partir de ello muchas animaciones y proyectos de artistas han visto la manera de redirigir al conejo no solo como un animal tierno y encantador como siempre lo es, sino que también lleno de manchas, cicatrices y abusos, que a su vez demuestran crueldad y situaciones siniestras que de alguna manera implican más que sentimientos complejos y una imagen completamente alterada por la metamorfosis del ojo humano.

La imagen del conejo en la religión y el arte renacentista

Durante el Renacimiento, un período marcado por el interés y por la antigüedad clásica y la búsqueda de representaciones realistas de la naturaleza, la imagen del conejo fue frecuentemente utilizada en el arte religioso y simbólico. En este contexto, el conejo adquirió nuevas reinterpretaciones relacionados con la inocencia, la pureza y, nuevamente, la vulnerabilidad

El conejo fue reconocido como una representación de resurrección y religión en consecuencia se relacionó con las festividades de la pascua, la cual es clave del cristianismo. En varias representaciones como la virgen en (***La Virgen del Conejo de Tiziano ca. 1530***). el conejo blanco es símbolo de pureza, asociada directamente con la iconografía de María, lo cual refuerza nuevamente la idea del renacimiento espiritual y larga vida.

En otros casos, el conejo también significaba lo frágil del hombre frente a las tentaciones pues el hecho de que el conejo sea un individuo frágil lo hacia una representación perfecta del humano como un ser vulnerable a las tentaciones, este símbolo dual fue nuevamente engrandecido en la pintura de la era renacentista en donde el conejo podía ser utilizado para representar algo divino o algo del ámbito terrenal.

En la época renacentista surgió un interés notorio por representar ampliamente la naturaleza y es entonces cuando el conejo era retratado junto con estudios de fauna y flora, a su vez, los artistas como Alberto Durero captaron la esencia del conejo con gran detalle en su famosa acuarela (*Joven liebre* 1502), lo que resalta la pasión renacentista por el estudio de la naturaleza. En la obra se refleja la metamorfosis del arte medieval hacia el enfoque del renacimiento que esta más centrado a la observación científica. Por su puesto la religión seguía siendo el centro del pensamiento y la vida diaria en Europa, en ese contexto la simbología de los animales eran usadas para representar conceptos religiosos y los valores cristianos y aunque el conejo no era una iconografía predominante tenía diversos significados que podían resaltar con relativa facilidad, ligadas a las creencias y las reinterpretaciones medievales, por eso fue que se vinculó con el resurgir de la vida, claro, no desmeritando a su capacidad para reproducirse en grandes masas. Es por ello y de igual forma que se le asocio rápidamente con la pascua, festividad que representa el resurgir de cristo. Aunque en la tradición del conejo de pascua no se oficializó hasta siglos después, la biblia menciona al conejo pocas veces, pero sus referencias influenciaron en el porvenir cristiano.

por ejemplo:

- En el Antiguo Testamento, específicamente en el Levítico 11:6, se menciona que los conejos eran impuros para el consumo porque “rumian, pero no tienen la pezuña hendida”. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, los conejos no son rumiantes en el sentido estricto, aunque su comportamiento de ingerir sus heces (coprofagia) pudo haber llevado a esta clasificación en la antigüedad.

En los textos bíblicos todavía influían en la dieta y la cosmovisión de muchos cristianos, Aunque la mayoría de los cristianos no seguían las leyes alimentarias judías, algunos teólogos y pensadores seguían discutiendo sobre la “impureza” de ciertos animales según las Escrituras, pero A pesar de la mención en *Levítico*, los conejos no fueron ampliamente representados como símbolos de impureza en el arte cristiano del Renacimiento, De hecho su presencia en obras religiosas sugiere que su asociación con la fertilidad, la pureza y la resurrección era más influyente que la idea de impureza dietética.

- En las homilías cristianas del Renacimiento, los predicadores frecuentemente utilizaban la figura del conejo como símbolo de vulnerabilidad y humildad, recordándoles a los creyentes la importancia de depositar su confianza en Dios para su salvaguarda. En realidad, los predicadores frecuentemente representaban al conejo como un animal diminuto, desprotegido y susceptible a los depredadores, lo que lo transformaba en una metáfora ideal para representar la fragilidad humana y la urgencia de protección divina Algunas características fundamentales en esta interpretación incluyen:

El conejo y la huida ante el peligro: En la naturaleza, los conejos dependen de su velocidad y astucia para escapar de los depredadores. Los sermones usaban esta imagen para recordar a los fieles que, en tiempos de dificultad o tentación, debían buscar refugio en Dios, de la misma manera que un conejo corre a su madriguera.

La comparación con el alma cristiana: Así como el conejo se esconde en sus madrigueras, los creyentes debían refugiarse en la fe y en la oración para estar a salvo de las influencias malignas del mundo.

Literatura y fábulas: La transformación simbólica del conejo

el conejo comenzó a transformarse en un símbolo más complejo en la literatura y las fábulas, donde adoptó roles tanto de astucia como de vulnerabilidad. Este período marcó una transformación en la forma en que se percibía al conejo, pasando de ser una figura pasiva y puramente simbólica a un protagonista activo en historias que reflejaban aspectos de la naturaleza humana.

En las historias provenientes de Europa, más exactas las del escritor francés Jean de La Fontaine la liebre es representada como un personaje sumamente inteligente, que frecuentemente usa su inteligencia para escapar de situaciones complicadas En la fábula (***La liebre y la tortuga, Esopo 620 y 560 a. C.***) por ejemplo, la liebre simboliza la arrogancia y la falta de tenacidad, en oposición a la tortuga, que representa la paciencia y la constancia. Aunque aún se considera vulnerable al conejo, su ingenio y destreza también le otorgan un cierto dominio sobre sus oponentes.

En (***Watership Down 19 de octubre de 1978 (Reino Unido)***) la historia presenta a un pequeño grupo de conejos. Aunque viven en su habitat salvaje natural, son humanizados y poseen su propia cultura, lenguaje, poesía y mitología. Tocando temas épicos, la novela sigue a los conejos mientras escapan de la destrucción de su madriguera y buscan un lugar para establecer un nuevo hogar (la colina de Watership) encontrando peligros y tentaciones en el camino. A pesar de que el texto es calificado como narrativa infantil, lo cierto es que es un reflejo de la sociedad y las complejidades humanas, una metáfora literaria sobre el comportamiento y la ambición humana, muy en la línea de Rebelión en la granja, de George Orwell.

Peter Rabbit (***Beatrix Potter The Tale of Peter Rabbit 1902***) protagonista de una serie de libros para niños escritos por Beatrix Potter. Su primera aparición fue en The Tale of Peter Rabbit (El cuento de Perico, el conejo travieso) en 1902. Como otros conejos, es

dibujado de manera realista y visten ropas humanas, destacando su brillante abrigo azul y sus zapatillas.

Historia de un hoyo (**Kelly Carby, año 2019**) Es la historia de Carlitos quien encuentra un hoyo en el suelo y se lo mete en el bolsillo. Luego se da cuenta de que tener un agujero en el bolsillo es un problema, así que lo mete en la mochila, donde ve que también lo es. Intenta encontrarle un nuevo dueño, pero nadie lo quiere: ni el propietario de una tienda de arañas y reptiles, ni un constructor de barcos, ni una modista, ni un jardinero, preguntándonos porque entretanto un conejo sigue a Carlitos, página tras página, observando atentamente lo que hace. La historia se cuenta con eficaces ilustraciones de trazos «sueltos», con acuarelas y lápices de colores. Las figuras son amables, los escenarios están bien descritos, el fondo blanco facilita la legibilidad etc.

En el siglo XVIII, con la llegada del Siglo de las Luces y el auge del pensamiento ilustrado, el conejo comenzó a aparecer en la literatura como un símbolo de astucia y, a veces, de burla hacia la autoridad. Se le atribuyeron características humanas, convirtiéndose en un vehículo para criticar las jerarquías sociales o la moral de la época. Esta transformación del conejo en un símbolo más ambivalente reflejó los cambios sociales e intelectuales de la época, puesto que los cambios en la cultura artística no dejaban en que desear con nuevos movimientos que promovieran las ideas nuevas y de una forma sutil introducirlas en el pensamiento colectivo de las personas.

El surrealismo y lo absurdo dentro de Alicia

El conejo blanco en Alicia, se considera como un personaje que está inmerso en el concepto de lo absurdo, en la narrativa de Lewis Carroll, el conejo adquiere una personalidad ansiosa y preocupada por llegar a tiempo al castillo de la reina roja, ya que como presentador teme a ciegas lo que pueda ocurrirle, entre vueltas y desesperación, termina en el mundo de Alicia, que, para él, resulta bastante normal, pero para Alicia su imaginario resulta bastante extraño. Estas representaciones resuenan en el ámbito del surrealismo, un movimiento que significaba liberar el pensamiento de la lógica y el orden, explorando los sueños y el inconsciente. En Alicia el surrealismo es un empuje y

abrepuestas que ayuda al conejo blanco y a Alicia a diluir la realidad y su imaginario pueda fluir de manera más suave, colocando pequeñas anécdotas y metáforas que conforme avanza la historia los personajes van desmenuzando.

Esta imagen del conejo como guía en un mundo ilógico lo convierte en un símbolo de lo irracional y lo perturbador en el arte moderno. Irracional por el hecho del método empleado en la narrativa y el ambiente amplio y diverso que se encuentra en el mundo de Alicia, como las flores que cantan y se menean con la música, los gemelos que al encontrarse con Alicia se muestran reacios e irracionales, el gato sonriente que se demuestra efímero, relajado y egocéntrico, la oruga que al charlar con Alicia demuestra conocimiento y tranquilidad, por otro lado en lo tenebroso tenemos como concepto algo lúgubre y sombrío que recubre la trama con un ligero manto de inocencia que esconde a los ojos del espectador con elementos visuales llamativos para distraer un poco de la atención hacia ellos, podemos decir que lo desconocido y la recubierta que lleva por detrás de todo ello es de por sí algo perturbador por aquello que no lleva una explicación consigo, por ejemplo Alicia experimenta un trastorno clínico alarmante que se caracteriza por episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos, así como el transcurrir del tiempo.

Otra cosa que podemos recalcar era la breve depresión que Alicia llevaba consigo al sentirse inquieta con la vida que llevaba, aburrida y ansiosa, decide lanzarse por un agujero en el suelo a un mundo desconocido, con criaturas extrañas y desconocidas sin saber si podía o no causarle daño alguno.

Alicia en el País de las Maravillas en el cine: Variaciones y reinterpretaciones del conejo

La figura del conejo en *Alicia en el País de las Maravillas*, adaptada varias veces al cine, es uno de los ejemplos más conocidos de cómo este animal se ha convertido en una representación del absurdo y lo surrealista. Desde la adaptación animada de Disney en

1951 hasta versiones más oscuras y complejas como la de Tim Burton (5 de marzo de 2010), el Conejo Blanco ha sido constantemente reinterpretado.

- **Versión animada de Disney (1951):** En esta adaptación clásica, el Conejo Blanco es un personaje frenético, obsesionado con el tiempo, que simboliza la ansiedad y la velocidad de la vida moderna. Aunque sigue siendo una figura relativamente inocente, su preocupación por llegar tarde introduce a Alicia en un mundo que desafía la lógica y la razón.
- **Versión de Tim Burton (2010):** En la versión de Tim Burton, el Conejo Blanco adopta un tono más sombrío y amenazante. Aunque mantiene su obsesión por el tiempo, su figura es más ambigua y sugiere un trasfondo más perturbador. Burton, conocido por sus universos góticos y oscuros, acentúa los aspectos surrealistas y ligeramente siniestros del conejo, convirtiéndolo en un símbolo del desorden que caracteriza al País de las Maravillas.
- **Jan Švankmajer y su versión de *Alice* (1988):** El cineasta checo Jan Švankmajer ofrece quizás la interpretación más perturbadora del Conejo Blanco en su película *Alice*. Aquí, el conejo es un animal taxidermizado, una marioneta inquietante que simboliza la muerte y la descomposición. Su aspecto físico y su comportamiento errático reflejan un mundo grotesco y surrealista donde la frontera entre la vida y la muerte es borrosa.

La Ansiedad del conejo y el paso del tiempo

El conejo en *Alice in wonderland* también simboliza el aspecto de la ansiedad en cuanto al tiempo ya que él siempre está preocupado y ansioso por el tiempo, revisando que no se le fuera a hacer tarde dando pasos torpes en su camino y mostrándose acelerado, algo que sin duda es una conducta procedente del ser humano también, convirtiéndose en una metáfora cruel y recurrente en la vida diaria en donde a menudo las personas se sienten atrapadas entre la inquietud de cumplir sus propias expectativas, mismo que significa estrés y ansiedad que provoca la misma consecuencia de vivir, vivir en un mundo acelerado en el que estamos

atrapados y dispuestos a sobrevivir y no ser tragados por la misma aflicción de ser devorados por nuestras propias expectativas, cosas que a menudo suceder con un cambio de aire, lo que nos deja desorientados y en caos.

El conejo como representación de lo irracional: Jan Švankmajer y su versión de *Alice*

Jan Svankmajer, es un cineasta surrealista que elevó la representación del conejo a un grado de perspectiva diferente en su película *Alice* (1988), una versión modificada de Alicia en el país de las maravillas, en el film Svankmajer los conejos son retratados como seres inquietantes por la apariencia poco usual a la que suelen utilizar, en este filme, los tonos rojos resaltan en su traje y los ojos del conejo se tornan un poco fuera de sus cuencas, lo que lo hace ver un poco extraño, también en él se puede observar elementos y movimientos que resultan absurdos al ojo del espectador, haciendo que se vea fuera de lo común.

El conejo en *Alice* es un concepto absurdo y siniestro, pero su presencia también provoca una profunda sensación de ansiedad. Al utilizar un personaje infantil y convertirlo en una figura rara, resalta la habilidad del conejo para relacionarse con la brecha entre lo conocido y lo inusual, conduciendo a los espectadores a una vivencia de terror psicológico y surrealismo visual.

El conejo como símbolo de lo perturbador en el arte visual

Nos referimos a perturbador como algo alborotador, revoltoso, y fuera de lo habitual, por ello combinando esto con la figura del conejo podemos sencillamente mostrar aquello que no es bien agraciado por el ojo colectivo, en algunas ocasiones por que es algo fuera de lo común para representar etapas de la vida cotidiana, poniéndonos a nosotros mismos en el papel del conejo y colocando los peligros como el acechador, que a menudo suele ser el perseguidor, que violenta injustificadamente y hacer que los peligros externos nos consuman, el miedo y el horror nos atrape y nos coloquemos en una sociedad que si bien esta comandada por normas, muchas de ellas colocan limites

devastadores que no podemos explicar, justo como un enorme rebaño indefenso que se ve obligado a obedecer sin oponer resistencia.

Es muy fácil comparar la sociedad con una jungla, colocarla en un puesto como cadena alimenticia en donde los depredadores son por razones lógicas, los dominantes, abusadores de poder que sin duda se encargan de ocultar, rasgar, asesinar, restringir y prohibir para mantener una paz falsa y efímera. Me parece que muy frecuentemente preferimos el vivir en un mundo lleno de reglas ocultas e incompreensión porque es más fácil de procesar y mejor dejarlo a la interpretación del imaginario, hay tanta confusión en la percepción colectiva que empezar a incorporar un arte crudo que muestre vísceras y órganos que desvelen la verdad de la ansiedad que es vivir parece casi lejano.

Ha habido historias y relatos muy populares que narran casos de asesinatos, abuso, violencia, agresión y violaciones que son representados con animales:

My Little Goat

Mi pequeña cabra es un cortometraje animado de stop-motion japonés de 2018 del director Tomoki Misato, producido por la Universidad de las Artes de Tokio. Una fantasía oscura inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm, es una versión moderna de (***El lobo y las siete cabritas* 1812 Wilhelm Grimm, Jacob Grimm**)

La historia inicia por el final, con la muerte del lobo y el rescate de las cabritas. Pasa el tiempo y el supuesto hermano perdido regresa. La mamá tiene que salir por comida y advierte a sus hijos cuidarse del lobo.

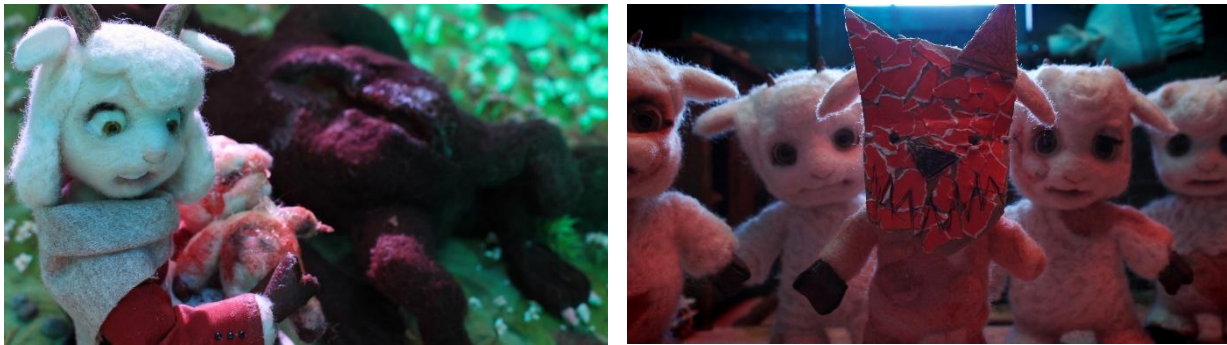
Mientras están en la casa, una de las cabritas se mira en el espejo por primera vez en mucho tiempo, al verse herida, lastimada y diferente comienza a llorar, y el resto de sus hermanos, también heridos, la consuelan. Un hecho muy estremecedor, ya que, la pequeña se da cuenta del daño que tiene su cuerpo a consecuencia de los ataques del lobo.

Pasa un rato y el depredador llega, entra y ataca al supuesto hermano mayor de las cabritas, que al desprenderse de su capa nos enteramos de que es un niño humano,

cuyo cuerpo está lleno de cicatrices al igual que el de las cabritas. El agresor resulta ser su padre y termina siendo asesinado por la madre.

El lobo murió y con el tiempo, las cabritas recuperaron su bella y suave lana, pero a pesar de eso, las cabritas no son libres, continúan encerrándose para protegerse.

Capturas extraídas en YouTube del cortometraje stop-motion "My Little Goat" Año 2018, director

Tomoki Misato

Capturas extraídas en YouTube del cortometraje stop-motion "My Little Goat" Año 2018, director

Tomoki Misato

Save Ralph.

(Spencer Susser 2019, cortometraje de 4min)

La organización Humane Society International, que trabaja contra la crueldad animal, estrenó en abril de 2020 un anuncio llamado **Save Ralph**, que busca denunciar e invitar a la reflexión sobre las pruebas de productos, de belleza y limpieza, en animales.

Save Ralph muestra la vida de un conejo que trabaja como animal de testeo en un laboratorio. En un estilo documental, nos van mostrando cómo es un día de vida de este animal, que es ciego de un ojo y solo puede oír un zumbido en su oído derecho. Además, tiene su cuerpo lleno de quemaduras químicas, que hacen que moverse sea doloroso.

A pesar de todo, el protagonista se siente orgulloso de su trabajo y cuenta que lo que hace es importante para los humanos, porque estos son seres superiores. Con un tono de humor negro, Ralph va contando los horrores que enfrenta al ser un conejo de laboratorio. El mismo conejo asegura durante su narración que su trabajo es "esencial" y que "las pruebas son lo que hace felices a los conejos". Y mientras lo vemos a él junto a otros conejos de laboratorio que piden ayuda y que gritan que no quieren morir.

Fragmento adjuntado de YouTube, Save Ralph (**Spencer Susser 2019, cortometraje de 4min**)

Joseph Beuys y el conejo como símbolo de muerte

Como explicación rápida, El artista conceptual alemán Joseph Beuys utilizó al conejo en su famosa performance *How to Explain Pictures to a Dead Hare* (1965), en la que llevó un conejo muerto mientras caminaba por una galería, explicando el significado de las obras de arte a la criatura. Para Beuys, el conejo muerto representaba tanto la muerte como la incompreensión, simbolizando la desconexión entre el arte y la sociedad.

El conejo en el arte per formativo: *How to Explain Pictures to a Dead Hare* de Joseph Beuys

Para profundizar, ***Cómo explicar cuadros a una liebre muerta*** es una performance, un tipo de representación artística donde intervienen distintas disciplinas y el artista “actúa” o genera su arte frente al público. Y dentro de la historia de la performance, ésta es una de las más impactantes y famosas, al punto que es recreada en 2005 por Marina Abramovic, probablemente una de las más grandes de todos los artistas de esta disciplina.

Beuys es parte de Fluxus, un movimiento de los años sesenta definidos como “neo-dadá”, que busca sacar el arte de su elitismo para volverlo accesible, des intelectualizándolo y haciendo que “fluya” (de ahí el nombre “Fluxus”): que todas las personas produzcan arte todo el tiempo.

Una de las claves de esta obra es, justamente, la crítica a la intelectualización del arte. La idea de Beuys es ir contra la racionalización de todo, para destacar la importancia de otras maneras de comunicarse, a partir de la imaginación y de la intuición. El artista declara: *“Incluso un animal muerto conserva más capacidad de intuición que algunos seres humanos con su obstinada racionalidad”*.

El mismísimo Beuys, quien protagoniza la performance, está dentro de una galería de arte donde cuelgan de las paredes cuadros dibujados y pintados por él. El público observa desde afuera, a través de las ventanas. El artista tiene la cabeza y el rostro cubiertos de miel y láminas de oro (la obra está llena de elementos simbólicos, esenciales, que conectan al ser humano con el mundo, que son “conductores de energía vital” -elementos que no sería lógico que intelectualicemos demasiado para no ir en

contra del concepto de la obra). Beuys pasea de un cuadro al otro la liebre muerta en sus brazos, y le susurra en sus orejas de liebre la explicación de cada uno.

La obra es una especie de ritual. Y en ese ritual, Beuys oficia de chamán que busca una conexión del público con el arte de una manera intuitiva, más espiritual que racional, trascendiendo los límites de las convenciones con las que evaluamos las cosas.

No es necesario comprenderlo todo. No es imprescindible vivir en el confort de la lógica. La vida es milagro y es misterio.

performance representada por el artista alemán Joseph Beuys el 26 de noviembre de 1965 en la Galerie Schmela.

Se convierte en una meditación sobre la muerte, el conocimiento y el límite de la interpretación humana por ello ha sido profundamente transformada en la cultura moderna, pasando de ser un símbolo natural incorruptible, a algo que se ha modificado constantemente como manifestación de la mente.

Mark Ryden: lo inocente y lo siniestro

Mark Ryden quien es un artista contemporáneo es muy conocido por su estilo, el cual combina lo kitsch con el surrealismo y esto es debido a que en sus obras ha utilizado diversos elementos, como muñecas, animales y figuras, entre ellas el conejo para explorar la tensión entre lo inocente y lo surrealista. En varias de sus pinturas, los conejos como elemento participativo, aparecen rodeados de cosas infantiles, pero con escenarios completamente contrastantes, es decir, inquietantes en donde la inocencia se mezcla con lo siniestro. Normalmente Mark Ryden juega con la imagen del conejo para crear un sentido hilarante, ambiguo y emocional esto porque en este caso, la simbología del conejo sugiere algo más inquietante e incómodo, lo que da un sentido diferente del habitual, busca ser crudo, busca ser explícito, pero sigue conservando su forma original.

Mr. Bunny Marion Peck postal Año 1963, Autor Mark Ryden

Cloven Bunny, Año 2003 Autor Mark

El conejo en la obra de Kiki Smith y Patricia Piccinini

Tanto Kiki Smith como Patricia Piccinini han usado al conejo en sus esculturas e instalaciones para abordar temas relacionados con lo frágil del cuerpo y la extrañeza.

Kiki Smith: En sus obras, el conejo suele transformarse en un emblema de la delicadeza de lo femenino, o sea una metáfora de fragilidad del cuerpo humano y de la vida. En su trabajo las representaciones simbólicas del mismo están más apegadas a la fragilidad de la vida y el significado de lo efímero, tratando asuntos como la muerte y metamorfosis

Fotografías 2/2 Bosquejos y Sketch de Kiki Smith sobre la Fragilidad del cuerpo.

Patricia Piccinini:

Piccinini, se centró más en la tecnología y la conexión que genera lo natural y lo artificial entre sí, utiliza a los conejos en sus obras, para cuestionar lo raro y lo común. Sus seres quienes suelen ser híbridos, se ven a menudo como conejos, que provocan sentimientos suaves de empatía y familiaridad por el contexto en el que se encuentran. En sus obras suelen haber narrativas que al percibirles se entienden de manera clara y concisa.

Fragmento de la fotografía "Exposición de las obras de la autora Patricia Piccini" Piel Sintética Año 2003

Lo familiar y lo extraño: el conejo como figura del inconsciente colectivo

dentro del ámbito del inconsciente el conejo ha sido transformado desde los mitos y narrativas que han sido compartidos en diversas culturas. (**Carl Jung, 26 de julio de 1875, Kesswil, Suiza**) quien implementó una teoría, sugiere que diversas características de los símbolos se repiten al pasar el tiempo, ya que representan arquetipos universales, es decir elementos que diversas culturas comparten en su imaginario.

El conejo puede ser visto como un arquetipo que transita entre lo familiar, lo inusual y lo real. Generalmente desde siempre se ha hecho a la imagen de ser algo frágil y vulnerable, astuto y fértil, pero en contextos actuales, se transformó en la representación de significados más profundos. En películas, artes visuales y fábulas el conejo muy frecuentemente se ve representante de nuestros miedos y ansiedades, esto porque se le ha comparado múltiples veces con el ser humano por ser al igual que el, algo que es fácil de vulnerar.

Por consecuente se manifiesta en la mente y percepción del ser humano como símbolo de dualidad, un ser frágil, indefenso y un reflejo de los sucesos más oscuros e inquietantes del ser, alguien que sin duda no posee mascarar al mostrar emociones ni su sentir, una criatura dispuesta a hacer lo que sea para vivir en un mundo lleno de caos y sentimientos pesados. En obras actuales como las de **(Jan Švankmajer 4 de septiembre de 1934 (edad 90 años), Praga, Chequia)** y artistas como Mark Ryden, (**62 años (20 de enero de 1963)**) el conejo es una figura ambigua, a menudo cargada de peso simbólico que desafía las percepciones convencionales de lo seguro y lo peligroso.

Siempre mostrándose extraño, misterioso, con un aire poco común que gira en torno a su realidad absurda y convencional

Fragmento (fotografía del set) de la película Stopmotion por Jan Švankmajer de "algo de Alicia") 1988 con una duración de 86 minutos.

Autor Mark Ryden. Rosie's Tea Party. Óleo sobre Lienzo, Año 2005.

Conejos y vulnerabilidad: La representación de miedos contemporáneos

En la historia y la narrativa siempre ha sido motivo de representación divina, de suerte y de astrología si pudiésemos decir. a lo largo del tiempo se ha visto como la representación de métodos de ilustración ha sufrido grandes metamorfosis y todas han ido enfocadas directamente al hombre, ya sea para narrar tragedias, sucesos consecuentes, muertes o nacimientos, todos ellos llenos de sentimientos complejos de depresión e inquietud, con el fin de simplificar su entendimiento.

Cada vez más, ocurre que la creación de algún proyecto artístico o cinematográfico es acerca de eventos desafortunados y desastres que se asemejan a experiencias humanas, y se han usado diversos personajes para explicar las complejidades de la vida y lo duro que es desglosarlas y entenderlas desde el punto del espectador, ya que muchas personas suelen sentirse identificadas y cierta parte de ellos, recurren a

reinterpretaciones sobre esto, por ello el sin fin de significados que alientan a las demás perspectivas a cambiar una simbología como metáforas, algunos ejemplos de ellos son:

La colina de Watership:

La novela trata de una comunidad de conejos, y de sus peripecias para establecer una sociedad dotada de atributos propios de las comunidades humanas: cultura, lenguaje, mitos... La fecha de publicación original (1959) nos retrotrae a un momento histórico de posguerra que requería de un cierto utópico optimismo, en cierto sentido antagónico a la distópica *Rebelión en la granja* de Orwell (1945). Nos muestra a lo largo de la novela como deben de pasar por ciertos peligros naturales, y como huyen de ellos entre el estrés, la furia, la tristeza y la pérdida, pero, sobre todo, el miedo y extrañeza de cambiar su hogar y cuestionar sus elecciones por comodidad.

Bojack Horseman

Esta serie trata de humanos y animales antropomórficos viviendo en un mundo aparentemente normal, la trama se centra en Bojack, un caballo de mediana edad quien es actor de televisión, a lo largo de la serie nos demuestra como aparte del mundo del espectáculo, este tiene problemas con el alcohol y los excesos que suelen sacarlo de su realidad y la verdad de sus trastornos neurológicos que diariamente suelen hacerle frente a el y su depresión. También nos dicen como al pasar los años tuvo una pésima relación con sus padres y como los traumas que logró acumular sin esfuerzo afectaron su vida diaria y sus relaciones sociales y amorosas y como sus acciones perjudican a otros personajes que giran en torno a su contexto social y laboral.

Rabbit Run

La novela retrata tres meses de la vida de Harry "Rabbit" Angstrom, un exjugador de baloncesto de instituto de 26 años, atrapado en un matrimonio sin amor y un aburrido trabajo de ventas, e intenta escapar de las limitaciones de su vida. Harry "Conejo" Angstrom, ex estrella del baloncesto en el instituto, tiene ahora 26 años y trabaja vendiendo un aparato de cocina llamado MagiPeeler. Está casado

con Janice, que era dependienta en la tienda donde trabajó, y que ahora está embarazada. Viven en Mount Judge, Pensilvania, a las afueras de Brewer, y tienen un hijo de dos años llamado Nelson. A Harry le resulta insatisfactoria la vida familiar de clase media y, en un impulso, deja a su familia y conduce hacia el sur en un intento de "escapar".

El conejo como un guía a lo desconocido: En (*Alicia en el País de las Maravillas* año 1865), el Conejo Blanco es un icono del inicio de un viaje hacia inquietante en el sueño de Alicia, que es tanto extraño y sinsentido.

(Lewis Carroll, *Alicia en el país de las maravillas*,
Ilustración Adaptado por Emil - John Tenniel
(1832-98))

También ha sido reutilizada en el cine actual, como en la mencionada (*Donnie Darko*, 26 de octubre de 2001) donde el conejo Frank actúa como un guía inquietante hacia la autoexploración y el desmoronamiento de la realidad del protagonista. Ya que al igual que en *Watership*, Donnie tiene visiones del futuro que lo llevan por un camino predestinado y a dejar que ocurra un accidente que intentó prevenir al inicio de la historia, dejando claro que hay un bucle temporal en su vida y que el accidente debía pasar para acabar con el bucle, aclarando que forzosamente tenía que acabar con su vida desde un inicio.

Fragmento extraído del Filme Adaptación Donnie darko, min 1:08:07 Autor Richard Kelly año 2001

Impacto visual del conejo en el cine de horror:

En las películas de horror es bien sabido que los animales tanto protagonistas como elementos secundarios, siempre son participantes de algún evento importante, ya sea onírico y religioso, o bien canónicos en el avance de la trama, en *The Witch* A medida que el cristianismo se afianzaba en Europa, las liebres y los conejos, tan firmemente asociados a la Diosa, empezaron a ser vistos con menos favor - se les veía con recelo como familiares de las brujas, o como brujas mismas en forma animal. Numerosos cuentos populares hablan de hombres que se extravían por liebres que en realidad son brujas disfrazadas, o de viejas que se revelan como brujas cuando son heridas en su forma animal. En una historia muy conocida de Dartmoor, un poderoso cazador llamado Bowerman interrumpió un aquelarre de brujas que practicaban sus ritos, por lo que una joven bruja decidió vengarse del hombre. Se transformó en una liebre, condujo a Bowerman a través de una ciénaga mortal, y luego convirtió al cazador y a sus perros en montones de piedras, que aún se pueden ver hoy en día.

Captura extraída de la película, The witch 2015 escrita y dirigida por Robert Eggers

Conejos y su asociación con el miedo y la deshumanización

Uno de los ejemplos poco reconocidos es *Us* (2019), dirigida por Jordan Peele, los conejos juegan un papel clave en la simbología de la película, apareciendo en numerosas escenas y cargados de un profundo significado. Cuando empiezan los créditos iniciales de la película, vemos una toma de los conejos en jaulas y, a medida que se aleja la cámara, te das cuenta de que hay muchísimos más conejos blancos.

Creo que eso representa la población de Estados Unidos, que es muy dominada por blancos. Sólo hay unos pocos conejos negros, marrones y mestizos (negro y blanco) para mostrar la minoría de negros, asiáticos, hispanos y mestizos. Creo que Peele escogió esos conejos a propósito (no usó conejos grises o color arena). No los conté, pero estoy segura de que, si alguien lo hiciera, representarían los porcentajes de la sociedad.

Además, el dicho "se reproducen como conejos" se usa para describir algo incontrolable, como los problemas de la sociedad: las tasas de natalidad, la violencia, el sistema de salud, etc. Los conejos pueden empezar a reproducirse a los 3 meses, su embarazo dura sólo 30 días y pueden reproducirse después de dar a luz. O sea, una camada por mes. Uno de los aspectos más inquietantes del uso de la liebre es como se convierte muy seguido en una metáfora visual, también, los conejos encerrados en las jaulas representan una sociedad que ha perdido el contacto con su humanidad y los que están sueltos, como antes mencioné, representan el descontrol y sobrepoblación.

*Fragmento fotográfico de la película
US Dirigida por Jordán Peele en el
año 2019*

El impacto cultural y artístico del conejo como símbolo aterrador

El uso de la liebre y sus diferentes connotaciones positivas, rapidez y fertilidad, supervivencia y suerte en libros, cuentos y relatos sobre temas religiosos, ha sido utilizado en el arte como concepto que provoca empatía y desasosiego. Los cambios que ha sufrido lo han llevado a ser un símbolo de constante de desarrollo y crecimiento a través de su capacidad para habitar zonas ambiguas: entre lo familiar y lo extraño, lo adorable y lo inquietante.

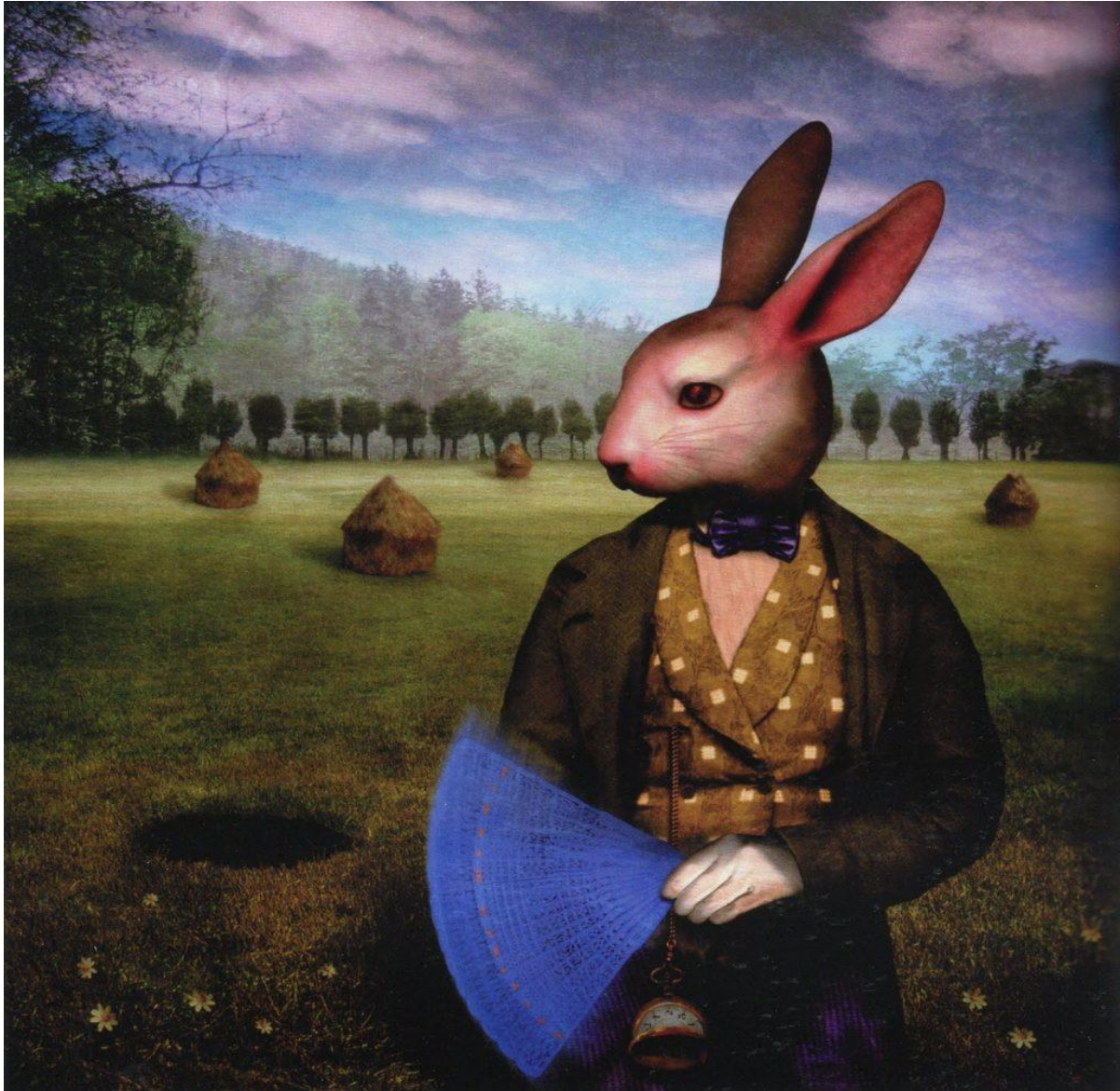
Quiero aclarar nuevamente que el conejo no es el elemento siniestro ni aterrador aquí, quiero dejar en claro que el entorno en el que esta contextualizado y los diversos significados oníricos que pueden ser re interpretados de diversas formas son las que distorsionan la imagen, el icono, la simbología, el conejo o la liebre, solo es un elemento más para lograr una reinterpretación de lo que podría ser algo más perturbador, anexo algunos ejemplos de los autores ya mencionados:

Conejo engullido

Autor Mark Ryden. Alicia

270x270cm

Maggie Taylor.
It All seemed Quite Natural,
Año 2006

El autor: Julio Cortázar.

Sketch

El sentimiento de lo fantástico.

El simple hecho de que la sociedad en el mundo artístico use la metáfora de la liebre para victimizarse y para lograr explicar la vida, demuestra ya de por sí lo desconectado que está en el mundo del entendimiento visual, siendo corrompida por elementos inusuales que tienden a alienarnos de cierta manera en el diario vivir. La liebre es solo uno de los elementos usados actualmente para explicar el psique complicado del ser.

Las personas tienen una marca severa con el arte, pues todas reaccionan a al menos una expresión artística y la metamorfosis que ha sufrido ha llevado a desarrollar movimientos culturales que sin duda han cambiado el contexto social y han mejorado, aunque sea un poco la ansiedad que provoca vivir y crecer.

Capítulo II: Caratula de eventos: el arte como maestro del disfraz

Referentes artísticos

Jan Svankmajer

Reconocido por su estilo único y surrealista. Su obra ha ejercido una gran influencia en el cine experimental y la animación, y ha sido un referente importante para artistas como Tim Burton, los hermanos Quay, y Terry Gilliam. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el cine de animación, donde destaca por su uso de stop-motion, la combinación de elementos reales con objetos inanimados, y la capacidad de transformar lo cotidiano en algo profundamente inquietante.

Principales Obras de Jan Švankmajer

1. "Alice" (1988)

Una de sus obras más conocidas, *Alice* es una reinterpretación oscura y perturbadora del clásico de Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas*. En esta película, Švankmajer utiliza marionetas y técnicas de stop-motion para crear un mundo surrealista donde la frontera entre lo real y lo fantástico es borrosa. El conejo de peluche en *Alice* es una de las representaciones más siniestras de la obra, evocando la descomposición y lo grotesco.

Fotografías tomadas durante el rodaje de la adaptación de Alice como bitácora fotográfica para la observación de colores, materiales y composición, Año 1998.

2. "Faust" (1994)

Esta película es una adaptación libre de la leyenda de Fausto, mezclando actores reales con animación stop-motion. En *Faust*, Švankmajer mezcla elementos del teatro, el cine y la pintura para crear una versión modernizada y surrealista de la historia de la condena y el poder. Su estilo de stop-motion, a menudo inquietante, se utiliza aquí para explorar la lucha interna de Fausto y los temas del deseo, el poder y la manipulación.

Fragments of key elements, taken from the stop-motion film Faust in the year 1994

3. "Little Otik" (2000)

Basada en un cuento folclórico checo, *Little Otik* cuenta la historia de una pareja que no puede tener hijos y adopta una raíz de árbol que toma vida y se convierte en un monstruo. Este filme combina de manera ingeniosa lo grotesco con lo poético, una característica común en las obras de Švankmajer.

Autor Svankmajer "Little Otik" minuto 00:35 año 2000

"Conspirators of Pleasure" (1996)

Este largometraje sin diálogos explora los deseos ocultos de varios personajes a través de la manipulación de objetos cotidianos, lo que da lugar a situaciones surrealistas. Švankmajer usa la animación y las acciones absurdas para expresar las pulsiones humanas más profundas, a menudo de una forma inquietante y perturbadora.

CCCCINEMA D'ESTIU: SPIKLENCI SLASTI (1996)

DIMENSIONS OF DIALOGUE 1982 UPSCALED

Paleta de Colores en la Obra de Švankmajer

La paleta de colores en las películas de Švankmajer es deliberadamente apagada, con predominancia de tonos tierra, colores deslavados y materiales naturales. Estos colores a menudo reflejan el ambiente opresivo y distópico de sus historias, subrayando la naturaleza grotesca de los personajes y los escenarios. Los tonos sepia, marrones y grises son recurrentes, lo que da a sus obras un tono envejecido y sombrío, como si pertenecieran a un mundo alternativo de pesadillas.

Švankmajer también utiliza colores vivos de manera puntual para crear contraste, como en los objetos mágicos o en las criaturas fantásticas, lo que intensifica la sensación de inquietud en el espectador. Este contraste entre lo apagado y lo vibrante resalta lo extraño y lo perturbador en su narrativa visual.

Fotos del set, proyección de colores, durante el rodaje en 1994 “Comprobación de colores”

Fragmentos de elementos claves del filme stopmotion de Fausto en el año 1994

Pestaña de Historia Natural de Jan Švankmajer. 7

Aguafuerte, acuarela,
1973-2012
64 x 49 cm

Pestaña de Historia Natural de Jan Švankmajer

Aguafuerte, acuarela, 1973-2012

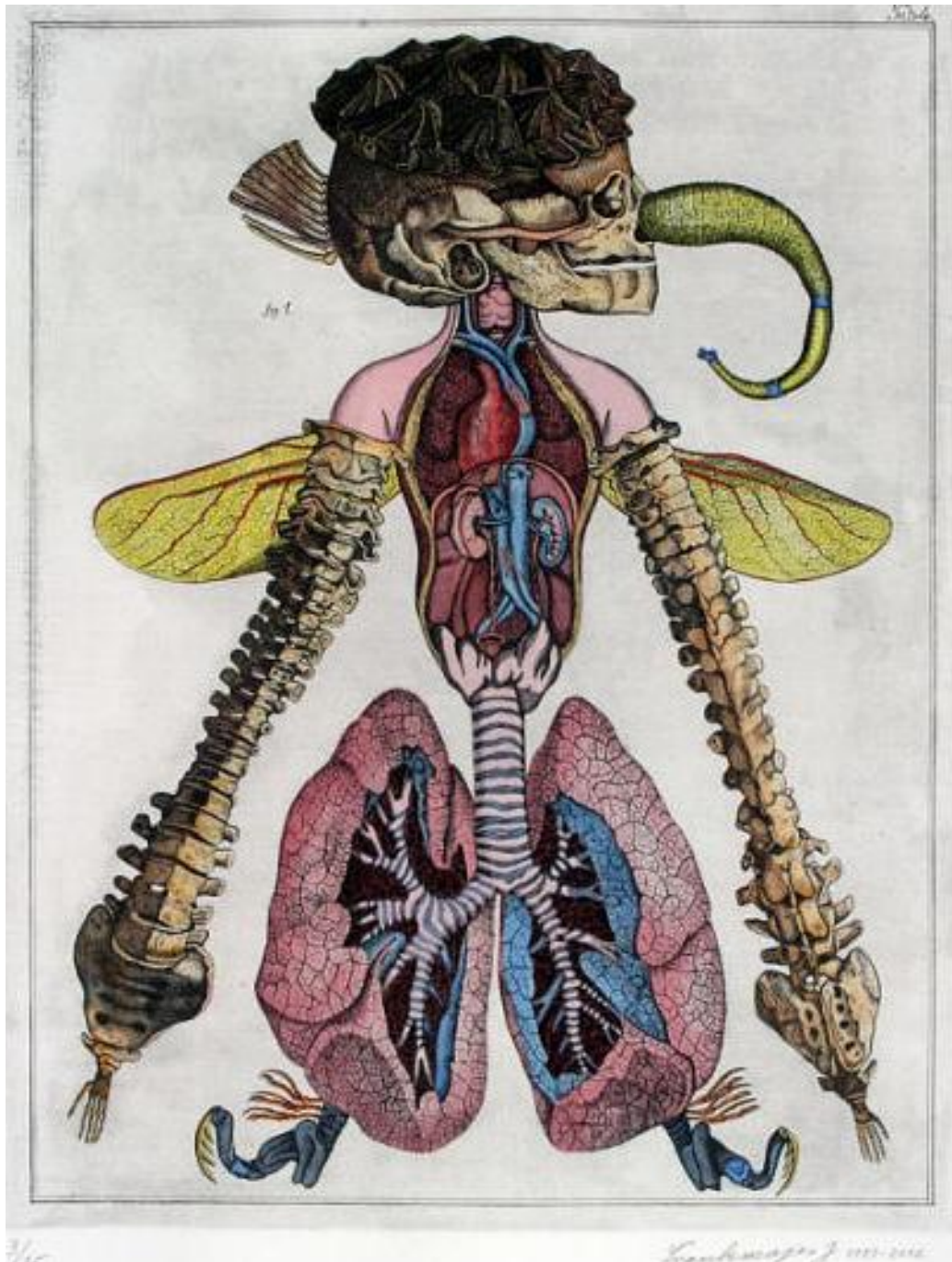
64 x 49 cm

Manera de Dibujar y Técnica Visual

Aunque Švankmajer es más conocido por su trabajo en cine y animación, también es un talentoso artista visual. Su estilo de dibujo y diseño tiende a ser oscuro, grotesco y surrealista, reflejando su interés en los sueños y el inconsciente. A menudo combina elementos de lo orgánico con lo mecánico, creando criaturas híbridas que desafían las expectativas visuales del espectador.

Švankmajer tiene una tendencia a incorporar texturas pesadas y rugosas en sus obras, tanto en sus ilustraciones como en sus esculturas y animaciones. Esto le da un sentido táctil a sus creaciones, lo que refuerza la sensación de que sus mundos están hechos de materia real y tangible, aunque distorsionada. Usa el collage y la mezcla de materiales en sus dibujos y animaciones, combinando huesos, marionetas de madera, partes humanas y objetos cotidianos para dar vida a escenarios extraños y oníricos.

En la animación, su uso del stop-motion se caracteriza por la manipulación de objetos reales, como comida, juguetes y muebles, que parecen cobrar vida en sus manos. Este enfoque de "lo inanimado animado" es una de las señas distintivas de su estilo, que crea una atmósfera de lo siniestro y lo irracional.

Pestaña de Historia Natural de Jan Švankmajer

Aguafuerte, acuarela, 1973-2012

64 x 49 cm

Estaña de Historia Natural de Jan Švankmajer

Aguafuerte, acuarela, 1973-2012

64 x 49 cm

Influencias y Estilo

El trabajo de Jan Švankmajer está profundamente influenciado por el surrealismo, especialmente por artistas como Salvador Dalí y Luis Buñuel, y escritores como André Breton y Sigmund Freud, aunque este último más desde su perspectiva psicoanalítica de los sueños. También está influenciado por el arte barroco y las técnicas del teatro de marionetas checo, lo que añade una cualidad teatral y artesanal a su cine.

Su enfoque único combina lo poético y lo grotesco, el arte de la animación y el teatro, creando una narrativa visual cargada de significado simbólico, donde los objetos cotidianos se transforman en entidades extrañas y poderosas. Esta capacidad para usar lo mundano como un vehículo para lo fantástico es lo que convierte a Švankmajer en un maestro del cine surrealista y experimental.

Joseph beuys

Beuys es conocido por su exploración de temas relacionados con la política, la ecología, la espiritualidad y la transformación social, a menudo vinculando sus obras a una visión amplia de la "escultura social", en la que el arte debía ser un agente de cambio social y cultural.

El fieltro y la grasa se convirtieron en materiales recurrentes en su obra, cargados de significado simbólico. Beuys también fue profesor en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf y un ferviente defensor de la democratización del arte. Su máxima "todo ser humano es un artista" refleja su creencia en el poder transformador del arte en la sociedad.

Principales Obras de Joseph Beuys

1. "How to Explain Pictures to a Dead Hare" (1965)

Una de sus performances más icónicas, *Cómo explicar cuadros a una liebre muerta*, es una obra que explora el misterio del arte y la comunicación. En esta performance, Beuys se cubre el rostro con miel y pan de oro, y sostiene una liebre muerta, mientras deambula por una galería, susurrando a la liebre sobre las obras de arte expuestas. Esta pieza simboliza el misterio de la creación artística y el papel del artista como intermediario entre lo mundano y lo espiritual.

performance representada por el artista alemán Joseph Beuys el 26 de noviembre de 1965 en la Galerie Schmela.

performance representada por el artista alemán Joseph Beuys el 26 de noviembre de 1965 en la Galerie Schmela.

2. "I Like America and America Likes Me" (1974)

En esta obra, Beuys fue trasladado directamente desde el aeropuerto a una galería de Nueva York, donde pasó tres días en una habitación con un coyote salvaje. Esta acción representaba un intento de reconciliación entre la naturaleza (representada por el coyote) y la civilización moderna. También fue una crítica a la cultura estadounidense y a la destrucción de la naturaleza y los pueblos indígenas.

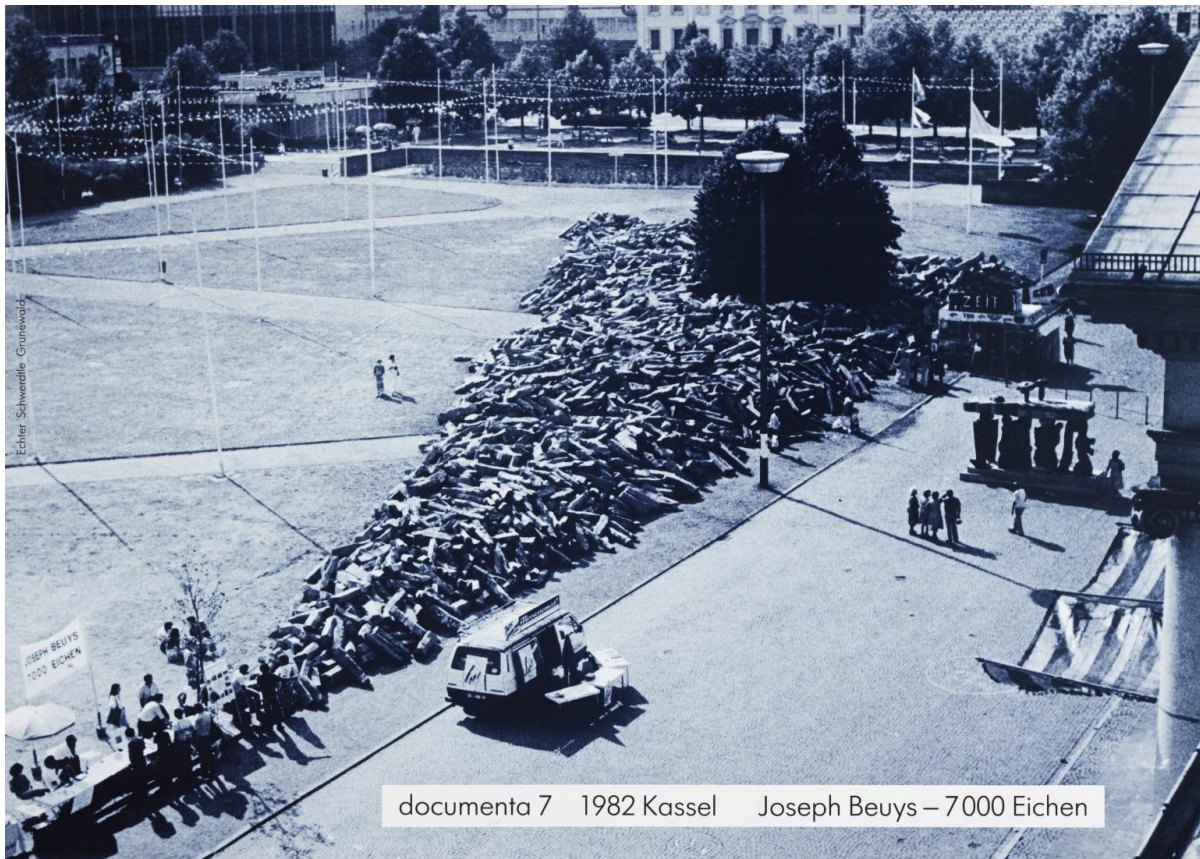
I Like America and America Likes Me, Foto extraída del performance de Beuys con el Coyote en 1974

I Like America and America Likes Me, Foto extraída del Performance de Beuys con el Coyote en 1974

3. "7000 Oaks" (1982)

Este proyecto monumental se presentó en la Documenta de Kassel y consistió en la plantación de 7000 robles acompañados de pilares de basalto en toda la ciudad. *7000 Oaks* fue un llamado a la reforestación y a la regeneración del medio ambiente, además de ser un ejemplo de su concepto de "escultura social", en el que el arte y la vida cotidiana se entrelazan para transformar la sociedad.

Fotografía panorámica del performance "7000 oaks" Autor Joseph Beuys 1982

Paleta de Colores en la Obra de Beuys

La paleta de colores de Joseph Beuys es muy limitada, a menudo se compone de tonos apagados y terrosos, como marrones, grises, y verdes oscuros, que evocan lo orgánico y lo crudo. Estos colores están profundamente conectados con los materiales que usaba, como la grasa, el fieltro y la madera. El gris del fieltro y los

tonos amarillentos o marrones de la grasa se combinan para crear un lenguaje visual sobrio, centrado en lo elemental. Beuys también empleaba colores metálicos, como el oro (en su performance *How to Explain Pictures to a Dead Hare*), para simbolizar lo espiritual y trascendente, creando contrastes con los colores terrosos y cotidianos. Aunque su paleta es restringida, su capacidad para infundir significado a través de la textura y el material le daba a su obra una rica dimensión visual y simbólica

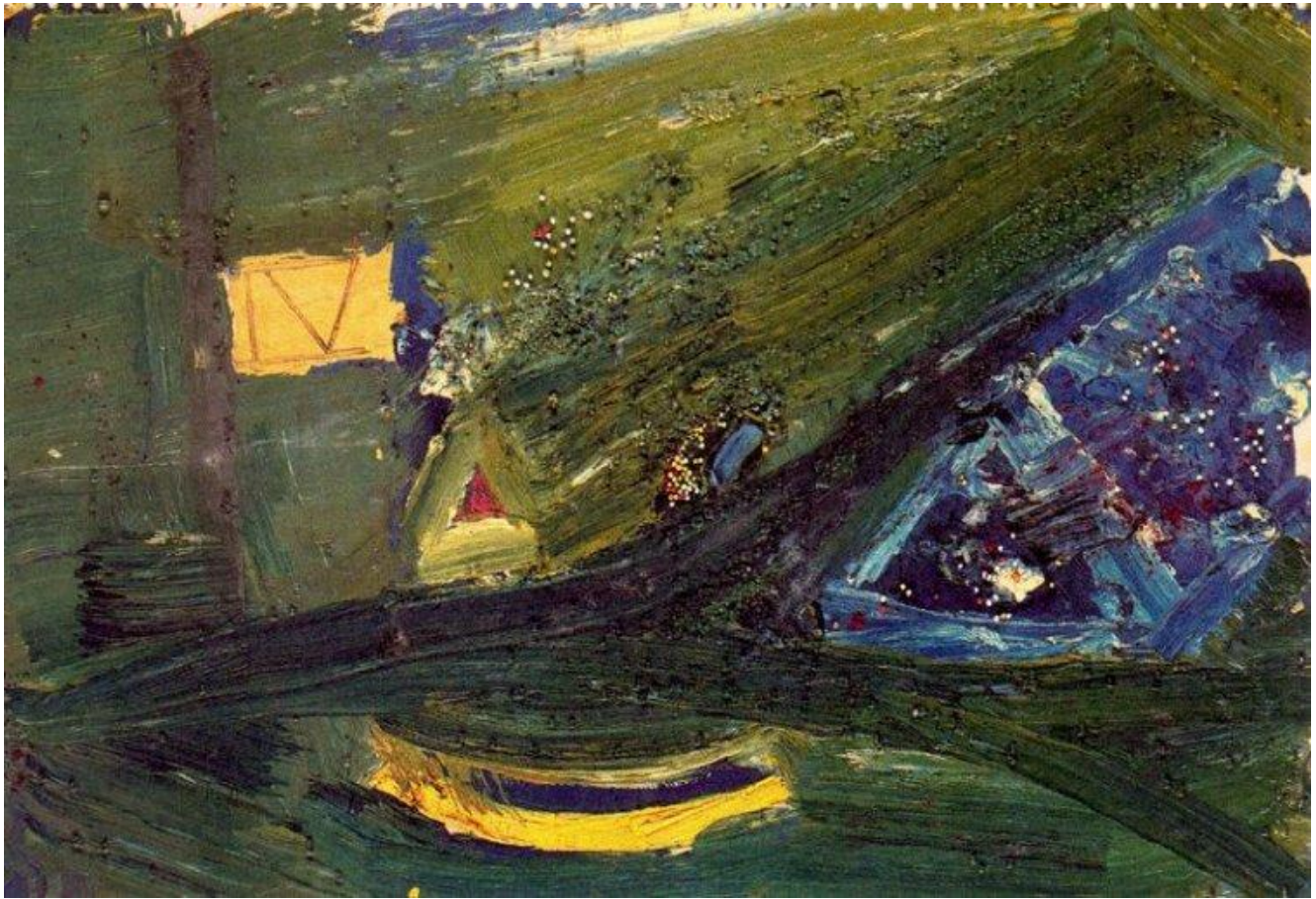
1952 | 31 años

Brujas dormidas

Acuarela sobre papel.

Colección particular

21.2 x 29.5 cm.

1957 | 36 años

Tatarenhäuser auf der Krim

Óleo y lápiz sobre papel.

Colección particular

22.5 x 32.5 cm.

1958 | 37 años

Tumba de Khan

Acuarela y bronce sobre papel.

Colección particular

20.8 x 29.6 cm.

1957 | 36 años

Grab des Dschingis

Óleo y cera sobre madera contrachapada.

Colección particular

63.9 x 35.3 cm.

Manera de Dibujar y Técnica Visual

El dibujo fue una parte fundamental en el proceso creativo de Beuys, tanto como registro de ideas como medio de expresión directa. Su estilo de dibujo es generalmente suelto, gestual y esquemático, a menudo más interesado en el concepto y el proceso que en la representación precisa. Utilizaba lápices, crayones y otros medios simples para crear trazos energéticos que, en algunos casos, parecen bocetos o diagramas.

Muchos de sus dibujos reflejan una obsesión con lo orgánico y lo metamórfico, representando formas que sugieren animales, humanos o elementos naturales, siempre con una cualidad abstracta. Sus dibujos pueden parecer crudos, con líneas rápidas y fluidas que sugieren movimiento o transformación, elementos recurrentes en su obra. Al igual que en su escultura y sus performances, Beuys prestaba gran atención a los materiales en sus dibujos, combinando papel reciclado, óxidos o materiales no tradicionales. Esta relación con el material era clave para él, ya que creía en la capacidad del arte de cambiar el mundo físico y espiritual a través de la acción creativa.

Óleo sobre lienzo
Bocetería de aprox 30x18cm
Estilo de técnica libre.

Óleo sobre lienzo
Bocetería de aprox 30x18cm
Estilo de técnica libre.

Óleo sobre lienzo
Bocetería de aprox 30x18cm
Estilo de técnica libre.

Influencia y Estilo Artístico

Beuys estuvo profundamente influenciado por el pensamiento antroposófico de Rudolf Steiner, que veía al ser humano como parte de un cosmos espiritual en constante evolución. Esto permea su trabajo, ya que buscaba un equilibrio entre lo material y lo inmaterial. A través de sus performances y esculturas, intentó conectar al ser humano con fuerzas naturales y espirituales que él creía que habían sido olvidadas por la modernidad.

Su uso de materiales como el fieltro y la grasa no solo tenían una función simbólica, sino también física, ya que ambos materiales tienen propiedades aislantes, lo que para Beuys simbolizaba tanto la protección como la transformación energética. Esta relación entre material y significado es central en su trabajo.

Además, su concepto de "escultura social" desafía las nociones tradicionales del arte, proponiendo que cada acción humana es una forma de arte, y que la sociedad misma puede ser esculpida y transformada a través de la acción colectiva. Beuys veía su obra como un medio para estimular el pensamiento crítico y la acción en el mundo, fusionando arte, política y vida en un todo indivisible.

Mark Ryden

Es un pintor estadounidense y una de las figuras más importantes del arte pop surrealista o *lowbrow*. Su trabajo es conocido por mezclar elementos de la cultura popular con iconografía clásica, religiosa y esotérica. Su estilo es un cruce entre el surrealismo y la estética de los cuentos de hadas, pero con un toque inquietante, lo que crea una tensión entre la inocencia y lo macabro.

Su obra se caracteriza por personajes que parecen salidos de cuentos de hadas o fantasías infantiles, pero con elementos perturbadores, como miradas vacías, animales disecados y símbolos ocultistas. Este enfoque lo ha llevado a ser catalogado como "el padrino del pop surrealista".

Principales Obras de Mark Ryden

1. "The Meat Show" (1998)

Esta serie de pinturas explora la relación entre la carne, la espiritualidad y el consumismo. Las imágenes de niños pequeños y figuras angelicales rodeados de carne cruda son perturbadoras e inquietantes. Ryden yuxtapone la fragilidad de la niñez con la crudeza de la carne, creando una fuerte disonancia entre lo inocente y lo visceral.

Estilo: Lowbrow
 Arte Surrealismo
 Series: The Meat Show
 Media: Lienzo, tela
 encerada
 resolución: 950x673px
 Año: 1997

El Conejo Carnicero Autor:
 Mark Ryden
 Óleo sobre tabla, 2000
*"The Gay 90's Special
 Invitation"*, 2010
 Cartel litográfico impreso
 Sobre papel grueso
 Medidas: 9.6 x 5.75 x 5.75
 in (24.38 x 14.61 x 14.61
 cm)

Medidas, pulgadas: 9.6 x
5.75 x 5.75 in (28.38 x 14.61
x 14.61 cm)

The gay 90's special
invitation

Año: 2010

Cartel litográfico impreso
Sobre papel grueso

resolución: 638x950px

Fecha: 1997

Estilo: Lowbrow

Arte, Surrealismo

Series: The Meat Show

Género: figurative

Medio: Lienzo, tela
encerada

resolución: 950x792px

Año: 1998

Estilo: Lowbrow Art, Surrealismo

Series: The Meat Show

Género: Figurativo

Media: lienzo, tela encerada

2. "The Tree of Life" (2007)

En esta pintura, Ryden representa un árbol sagrado con una niña en el centro, rodeada de animales y símbolos esotéricos. El cuadro refleja su interés por el misticismo y la religión, y es uno de sus trabajos más conocidos por su detallado simbolismo y su técnica minuciosa.

Año: 25/04/2019

Ultima edición: 6 Jun, 2019 por
xennex

resolución: 648x950px

Date: 2006

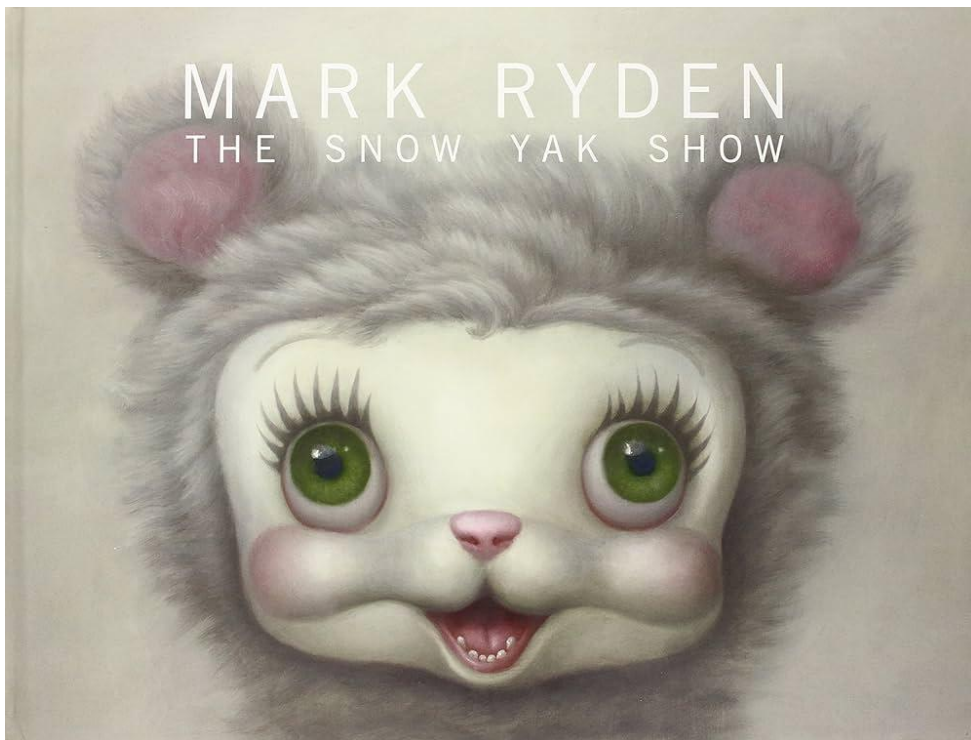
Estilo: Lowbrow Art

Género: Figurativo

Medio: Óleo sobre lienzo

3. "The Snow Yak Show" (2009)

Esta serie de pinturas presenta paisajes nevados y criaturas míticas, como los yaks, acompañados por figuras infantiles. Las obras transmiten un sentimiento de tranquilidad y misterio, con un enfoque en lo sublime y lo fantástico. Este trabajo marcó una transición hacia paletas más suaves y frías, alejándose de los colores vibrantes de sus primeros trabajos.

Título: The Snow Yak Show

Publicado: Last Gasp of San Francisco

Año de la publicación: 2010

Edición: 1st Edición

Título: The Snow Yak Show

Publicado: Last Gasp of San Francisco

Año de la publicación: 2010

Edición: 1st Edición

4. "The Gay 90's: West" (2010)

En esta serie, Ryden explora la estética victoriana y la nostalgia por una era idealizada, combinando figuras angelicales con referencias culturales contemporáneas. El resultado es una mezcla fascinante de lo kitsch y lo serio, en la que lo banal se transforma en lo sublime a través de su detallado realismo.

Tamaño del libro: 14-3/4"

x 11" x 1-1/2"

Páginas: 366

Tamaño de la edición:
200

Año: 2013

Firmado y numerado

ISBN: 978-3836541602

Porterhouse Ítem

Número: P111

Paleta de Colores en la Obra de Mark Ryden

La paleta de colores de Mark Ryden es amplia, aunque tiende a usar tonos pastel suave y colores vibrantes que recuerdan a los cuentos infantiles. En muchas de sus obras tempranas, utilizaba colores intensos, como el rojo sangre, el rosado y el azul celeste, que contrastaban con los tonos carne y los elementos oscuros, creando una atmósfera onírica e inquietante.

Con el tiempo, su paleta ha evolucionado hacia colores más apagados y etéreos, especialmente en series como *The Snow Yak Show*, donde predominan los blancos, grises y tonos fríos que evocan la serenidad de paisajes nevados. En otras series, como *The Gay 90's*, utiliza colores cálidos y nostálgicos que recuerdan la época victoriana, con marrones, dorados y verdes apagados.

Sus colores a menudo crean una atmósfera que se mueve entre lo infantil y lo macabro, lo que refuerza la sensación de ambigüedad emocional en sus obras.

Mark Ryden, *The Meat Train (No. 23)*, 2000.
Óleo sobre lienzo, 17 x 23 en. Privado
Colección. © Mark Ryden.

Edición limitada Impresión: Litografía en papel grueso Tamaño: 26x38 in | 66x97 cm Edición: De la edición de 500

Manera de Dibujar y Técnica Visual

Mark Ryden es conocido por su detallado y preciso estilo de dibujo. Influenciado por los antiguos maestros, utiliza una técnica meticulosa que da a sus pinturas una calidad hiperrealista y Están representados con un realismo detallado que contrasta con lo absurdo y surrealista de las escenas. Ryden trabaja principalmente con pintura al óleo sobre madera, lo que le permite lograr una suavidad en las transiciones de color y una nitidez en los detalles que es difícil de alcanzar en otros medios. Sus pinceladas son suaves, y sus figuras parecen casi flotantes debido a la precisión de su técnica. A menudo comienza sus obras con bocetos detallados, lo que muestra su fuerte base en el dibujo. Estos bocetos son elaborados y le sirven para planificar la composición final de las pinturas. Luego, realiza múltiples capas de óleo en su trabajo, lo que le permite crear una textura rica y una calidad luminosa en la piel de sus personajes y otros elementos.

Pretty Yak (#139)

Marco de madera tallado al óleo sobre panel, 2019

Tamaño: 14 3/4 x 13 3/4 x 1 1/2 Pulgadas, 37.5 x 34.9 x 3.8 cm

Enmarcado: 20 x 16 Pulgadas, 50.8 x 40.6 cm

Wood Meat Dress

Realizada en madera, busca el autor un paralelismo con la madera/árbol, una pieza de las mismas dimensiones que bien pudiera tener un árbol (2,44 metros por 91,5 cm)

Influencia y Estilo Artístico

El estilo de Ryden se enmarca en el pop surrealismo, pero también tiene influencias claras del simbolismo, el surrealismo clásico, el arte renacentista y el arte victoriano. Su trabajo está lleno de referencias a la cultura de masas, la religión, la ciencia, el ocultismo y el arte histórico, todo filtrado a través de una lente nostálgica y a veces irónica. Uno de los temas recurrentes en su obra es la infancia, a menudo representada de manera perturbadora o ambigua. Las figuras infantiles en sus pinturas suelen tener expresiones enigmáticas o vacías, y están rodeadas de elementos perturbadores como carne cruda, animales disecados o símbolos esotéricos. Esta yuxtaposición entre lo inocente y lo grotesco es una de las marcas distintivas de su estilo. La técnica precisa y detallada de Ryden, junto con su iconografía compleja y su capacidad para evocar emociones contradictorias, lo han convertido en uno de los artistas más importantes y reconocidos dentro del pop surrealismo. Su obra invita al espectador a sumergirse en un mundo donde lo fantástico y lo inquietante se entrelazan, creando una atmósfera de ensueño perturbador.

Kiki Smith

Smith fue parte del movimiento artístico que emergió en el East Village de Nueva York durante los años 80, en un momento en que los artistas comenzaron a cuestionar las representaciones tradicionales del cuerpo y la identidad. Su trabajo tiene un enfoque feminista y ha sido celebrado por su capacidad para representar lo humano desde una perspectiva íntima y personal. A lo largo de su carrera, Smith ha abordado también temas como la naturaleza, la mitología y las tradiciones culturales, explorando la relación entre lo humano y lo animal.

Principales Obras de Kiki Smith

1. "Untitled (1990)"

Esta obra, compuesta por una figura humana hecha de cera y resina que parece sangrar, es una representación cruda del cuerpo. La figura está despojada de cualquier idealización, mostrando al cuerpo como algo vulnerable y efímero. Esta pieza refleja la fascinación de Smith por la mortalidad y la fragilidad del cuerpo humano.

Kiki Smith, Sin título, 1990

Cera de abejas y cera micro cristalina

2. "Lilith" (1994)

Lilith es una escultura de bronce que representa a la figura mitológica suspendida en una posición extraña, como si estuviera trepando por una pared. La figura es inquietante y poderosa, con los ojos de vidrio mirando hacia atrás de manera penetrante. Lilith es una figura mitológica compleja, asociada con la feminidad, el poder y la rebelión, y Smith la reinterpreta como una presencia tanto física como espiritual.

Título de la obra: Lilith

Nombre artístico: Kiki Smith

Fecha de creación 1994

Materiales de Silicio medio,
bronce y vidrio

Dimensiones 33 in. x 27 1/2
in. x 19 in. (83.82 cm x 69.85
cm x 48.26 cm)

Fecha adquirida 2005

3. "Rapture" (2001)

En esta obra, Smith representa a una mujer saliendo del vientre de un lobo, una imagen que evoca la historia de Caperucita Roja o el mito del nacimiento simbólico. La pieza fusiona lo humano y lo animal, simbolizando una transformación o liberación. La escultura toca temas de metamorfosis, regeneración y conexión con la naturaleza.

Kiki Smith, Título: *Rapture*, 2001, bronce, 67 1/4 x 62 x 26 in., foto de Richard Max-Tremblay, © Kiki Smith, cortesía de Pace Gallery

4. "Born" (2002)

Una de las piezas más representativas de su perspectiva sobre la feminidad, *Born* muestra a una mujer desnuda que parece estar naciendo de un animal, combinando de nuevo lo animal y lo humano en una imagen de nacimiento y creación. Es un ejemplo de cómo Smith usa la figura femenina para explorar ciclos de vida y muerte.

Edición de bronce: 2/3 más 1 prueba de artista

Medidas

generales: 39 x 101 x 24 pulgadas (99,06 x 256,54 x 60,96 cm)

Colección Crédito del Museo de Arte Buffalo AKG

Fondo Sarah Norton Goodyear, 2002

Paleta de Colores en la Obra de Kiki Smith

Kiki Smith tiende a trabajar con una paleta de colores apagados, orgánicos y terrosos, que evocan la naturaleza y la materialidad del cuerpo humano. En sus esculturas, el uso del bronce, la cera y el papel refleja esta paleta sobria, dominada por tonos neutros como grises, marrones, beige, y tonos de piel que sugieren vulnerabilidad y fragilidad. A menudo elige materiales que añaden una textura sensorial a sus obras, como la cera en las figuras humanas, que aporta una sensación visceral y carnal.

En sus trabajos bidimensionales, como grabados y dibujos, utiliza una gama más restringida de colores, favoreciendo el blanco y negro o gamas monocromáticas. Estas elecciones refuerzan el carácter introspectivo y simbólico de su obra. Sin embargo, también ha utilizado colores más intensos en algunos trabajos, especialmente en sus series de vidrieras, donde el azul y el rojo pueden aparecer con más fuerza.

La suavidad de sus colores refuerza el tono íntimo y reflexivo de su arte, que a menudo trata sobre la vulnerabilidad física y emocional.

Kiki Smith

Piscina de Lágrimas 1

2000

Hoja: 22 x 24 3/4 pulgadas. (55,9 x 62,9 cm)

Lamina: 14 3/4 x 17 3/4 pulgadas. (37,5 x 45,1 cm)

Friend

Grabado con coloración a mano

66 x 54 13/100 in | 167.6 x 137.5 cm

Edición de 30

Manera de Dibujar y Técnica Visual

Kiki Smith es una artista muy versátil, y su técnica visual varía según el medio que utiliza. En el dibujo, tiene un estilo deliberadamente crudo y directo. Sus trazos suelen ser delicados pero firmes, con una fuerte atención a los detalles anatómicos y una expresividad que comunica emociones profundas. El cuerpo humano es el tema central de sus dibujos, y a menudo lo representa en estado de fragmentación o metamorfosis.

Sus dibujos, como sus esculturas, tienen una cualidad orgánica y naturalista, con líneas que parecen evolucionar de manera fluida, como si estuvieran creciendo en la página. Smith utiliza técnicas como el grabado, el dibujo sobre papel y la impresión, todos ellos medios en los que se puede sentir la textura y la sensibilidad del material.

Cuando trabaja en escultura, Smith prefiere materiales como la cera, el bronce, el yeso y el vidrio. La cera, en particular, le permite capturar la fragilidad del cuerpo humano, mientras que el bronce le proporciona una durabilidad y peso que refuerzan la conexión con la historia y la mitología. Sus esculturas suelen tener superficies que evocan lo táctil y lo visceral, enfatizando la conexión entre el cuerpo y la naturaleza.

Influencia y Estilo Artístico

Ha sido influenciada por una variedad de fuentes, incluyendo el arte medieval, la mitología, la ciencia, y el feminismo. Su obra se enmarca dentro del arte contemporáneo, pero también tiene resonancias con el arte clásico en su representación del cuerpo y el uso de símbolos universales.

Un tema recurrente en su obra es la conexión entre lo humano y lo animal, y entre lo mortal y lo trascendente. Utiliza figuras mitológicas, bíblicas y folclóricas para cuestionar las nociones tradicionales de poder y vulnerabilidad, sobre todo en relación con el cuerpo femenino.

Smith también ha sido influenciada por el arte del Renacimiento y la Edad Media, especialmente en su atención a la representación detallada del cuerpo y el simbolismo religioso. Sin embargo, su enfoque es decididamente contemporáneo, abordando cuestiones de género, identidad y cuerpo desde una perspectiva crítica y personal.

Patricia Piccinini

Su arte se centra en cuestión a temas de bioética, ingeniería genética y las relaciones entre las especies, proponiendo un mundo donde las criaturas resultantes de la hibridación entre humanos y animales existen. Piccinini ha desarrollado una estética muy singular al crear figuras de aspecto hiperrealista que evocan sentimientos de empatía, ternura y repulsión. Sus criaturas representan seres con características humanas y animales que desafían las nociones tradicionales de belleza y lo que consideramos natural.

A través de su trabajo, Piccinini invita al público a reflexionar sobre el impacto de la ciencia en la vida moderna y las posibles consecuencias éticas de la manipulación genética y biotecnológica.

Principales Obras de Patricia Piccinini

1. "The Young Family" (2002-2003)

Esta obra es una de las más emblemáticas de Piccinini y representa a una criatura híbrida que parece ser una mezcla entre un cerdo y un ser humano. La criatura está rodeada de sus crías, que también tienen rasgos de ambas especies. La obra explora temas como la maternidad, la ingeniería genética y la moralidad detrás de la creación de seres híbridos.

Silicona, fibra de vidrio, cuero, cabello humano y contrachapado

33 1/2 x 59 x 47 1/4 in | 85,1 x 149,9 x 120 cm

2. "The Bond" (2016)

Esta escultura muestra a una mujer acurrucando a una criatura peluda y grotesca, que podría ser vista tanto como una mascota o como un ser completamente diferente. La obra es un ejemplo de cómo Piccinini cuestiona la relación entre lo humano y lo no humano, provocando una reflexión sobre la ética del cuidado y la aceptación de "lo otro".

Escultura

Silicona, fibra de vidrio, cabello humano, ropa

Tamaño de obra
162.0 x 56.0 x 50.0 (cm)

63.8 x 22.0 x 19.7 (pulgada)

3. "The Skywhale" (2013)

The Skywhale es una obra monumental en forma de un globo aerostático que representa una criatura mitad ballena, mitad ser extraterrestre, con múltiples pechos que cuelgan de su cuerpo. Esta escultura volante fue encargada para conmemorar el centenario de Canberra, Australia. Representa una extensión de las criaturas mutantes de Piccinini, sugiriendo un vínculo maternal y de cuidado, aunque a una escala sorprendente.

El globo aerostático Skywhale volando sobre Yarra Glen en el valle de Yarra, Australia,

4. "The Carrier" (2012)

En esta escultura, Piccinini presenta a un anciano siendo llevado por una criatura que parece un híbrido de humano y animal. La obra habla de la fragilidad humana y la interdependencia entre especies en un futuro potencial, donde las criaturas modificadas ayudan a los humanos en sus debilidades.

The Carrier, (2012). Fibra de vidrio, silicona, cabello humano, ropa.

5. "The Long Awaited" (2008)

Esta escultura muestra a un niño abrazando a una criatura híbrida con características animales y humanas. La obra sugiere una relación de afecto entre especies y explora la posibilidad de que, en un futuro, estas criaturas sean parte de nuestra vida cotidiana.

Piccinini, *The Long Awaited*, 2008 *Fibra de vidrio, silicona, cabello humano, ropa.*

Paleta de Colores en la Obra de Patricia Piccinini

La paleta de colores en la obra de Patricia Piccinini tiende a ser naturalista, con tonos suaves y terrosos que refuerzan la sensación de realismo en sus esculturas. Utiliza principalmente tonos de piel, marrones, beige, rosas y grises, los cuales imitan los colores de la carne, la piel y el pelo, haciendo que sus criaturas parezcan sorprendentemente reales.

Además de los colores naturales, Piccinini introduce sutiles tonos de azul o verde en algunas de sus criaturas, lo que les da un aspecto ligeramente "alienígena" o mutante. Esta mezcla de naturalismo con elementos extraños resalta el carácter híbrido de sus figuras y refuerza la tensión entre lo familiar y lo perturbador.

En sus esculturas, el uso de colores neutros permite que el espectador se enfoque en los detalles táctiles de las obras, como la textura de la piel o el pelo, aumentando la verosimilitud y el impacto emocional.

Manera de Dibujar y Técnica Visual

Aunque Patricia Piccinini es conocida principalmente por sus esculturas, sus dibujos también son parte integral de su proceso creativo. Sus bocetos preliminares a menudo presentan a las criaturas híbridas que luego materializa en sus esculturas. Su manera de dibujar es detallada y tiene un enfoque casi científico, donde cada parte del cuerpo es cuidadosamente estudiada y diseñada antes de ser llevada al proceso tridimensional.

En sus esculturas, Piccinini utiliza una técnica hiperrealista. Trabaja con materiales como la silicona, el cabello humano y la fibra de vidrio, lo que le permite crear figuras increíblemente realistas. Cada detalle, desde los pliegues en la piel hasta las uñas y el vello corporal, es minuciosamente trabajado para provocar una respuesta emocional en el espectador. Estas criaturas suelen parecer extremadamente vulnerables y, al mismo tiempo, perturbadoras, lo que desafía al público a reflexionar sobre sus propios prejuicios en cuanto a la apariencia física y la empatía.

A través del modelado y la escultura, Piccinini crea una relación íntima entre sus criaturas y el espectador, forzándonos a enfrentar lo extraño como algo potencialmente merecedor de compasión. Sus figuras parecen atrapadas entre lo humano y lo animal, lo biológico y lo artificial, lo que refleja su interés en las fronteras y los límites de la vida.

Influencia y Estilo Artístico

Patricia Piccinini ha sido profundamente influenciada por la ciencia, la tecnología y la biotecnología, pero también por el arte renacentista y barroco, especialmente en su representación detallada de la anatomía. La idea de "lo sublime" en su obra refleja un cruce entre lo bello y lo grotesco, lo familiar y lo extraño.

Temas como la maternidad, la crianza y la interdependencia son centrales en su obra, explorando la idea de que las criaturas biotecnológicamente modificadas pueden no solo existir, sino que podrían ser amadas y cuidadas como parte de una nueva realidad. Su enfoque artístico busca hacer preguntas éticas sobre el futuro de la ciencia y la humanidad, mientras desafía las ideas tradicionales sobre lo que es "natural".

Lewis Carroll

Conocido principalmente por sus obras literarias **"Alicia en el País de las Maravillas" (1865)** y **"Alicia a través del Espejo" (1871)** Carroll escribió una amplia variedad de obras que incluyen poesía, relatos y ensayos, pero es más conocido por su creación de mundos oníricos y surrealistas. Su estilo literario se caracteriza por la lógica paradójica, el juego con las palabras y la construcción de realidades absurdas. Estos elementos hicieron que sus obras no solo fueran populares entre los niños, sino que también capturarán la imaginación de los adultos, al explorar temas filosóficos y psicológicos más profundos.

El personaje del **Conejo Blanco** en "Alicia en el País de las Maravillas" es un elemento clave que representa tanto el tiempo como la ansiedad y lo irracional, y ha sido un símbolo recurrente en la cultura y el arte posteriores.

Principales Obras de Lewis Carroll

1. "Alicia en el País de las Maravillas" (1865)

Esta novela sigue las aventuras de una niña llamada Alicia que cae por una madriguera y se encuentra en un mundo extraño y mágico lleno de criaturas

excéntricas y situaciones absurdas. Este clásico de la literatura infantil está repleto de referencias matemáticas, juegos de lógica y un sentido del humor surrealista. Los personajes como el Conejo Blanco, el Sombrero Loco y la Reina de Corazones se han vuelto icónicos.

Género: Novela

Subgénero: Literatura infantil,
cuento de hadas y literatura sin
sentido

Tema(s) Ensueño

Idioma Inglés

Texto original: Alice's Adventures in
Wonderland

Ilustrador: John Tenniel

Editorial: Macmillan Publishers

País Reino Unido

Fecha de publicación: 26 de
noviembre de 1865 y 1865

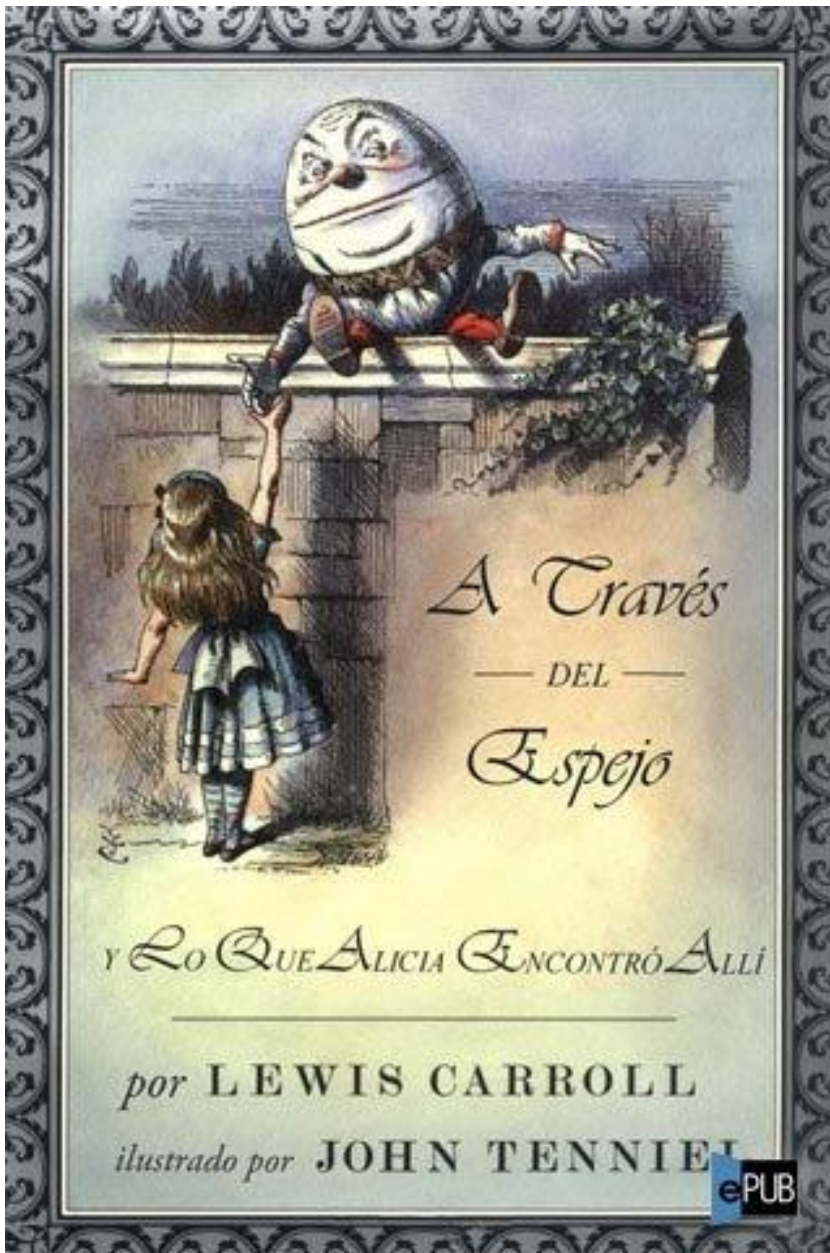
Premios Kate Greenaway Medal
(1999)

Ilustración, medidas 1200 x 1411. Recuadro del cuento de Alicia en el país de las maravillas, momento en el que el conejo la guía por la puerta más pequeña. Año 1999.

2. "Alicia a través del Espejo" (1871)

En esta secuela de "Alicia en el País de las Maravillas", Alicia atraviesa un espejo para entrar en un mundo donde las reglas del ajedrez dictan las acciones y el movimiento de los personajes. Este libro profundiza en temas como la identidad, el tiempo y las paradojas.

Subgénero: Literatura fantástica

Idioma: inglés

Título original: Through the Looking-Glass, and What Alice Found There

Ilustrador: John Tenniel

Editorial: Macmillan Publishers

País: Reino Unido y Reino Unido de Gran Bretaña

Fecha de publicación: 1871

Alicia a través del espejo, año 1871

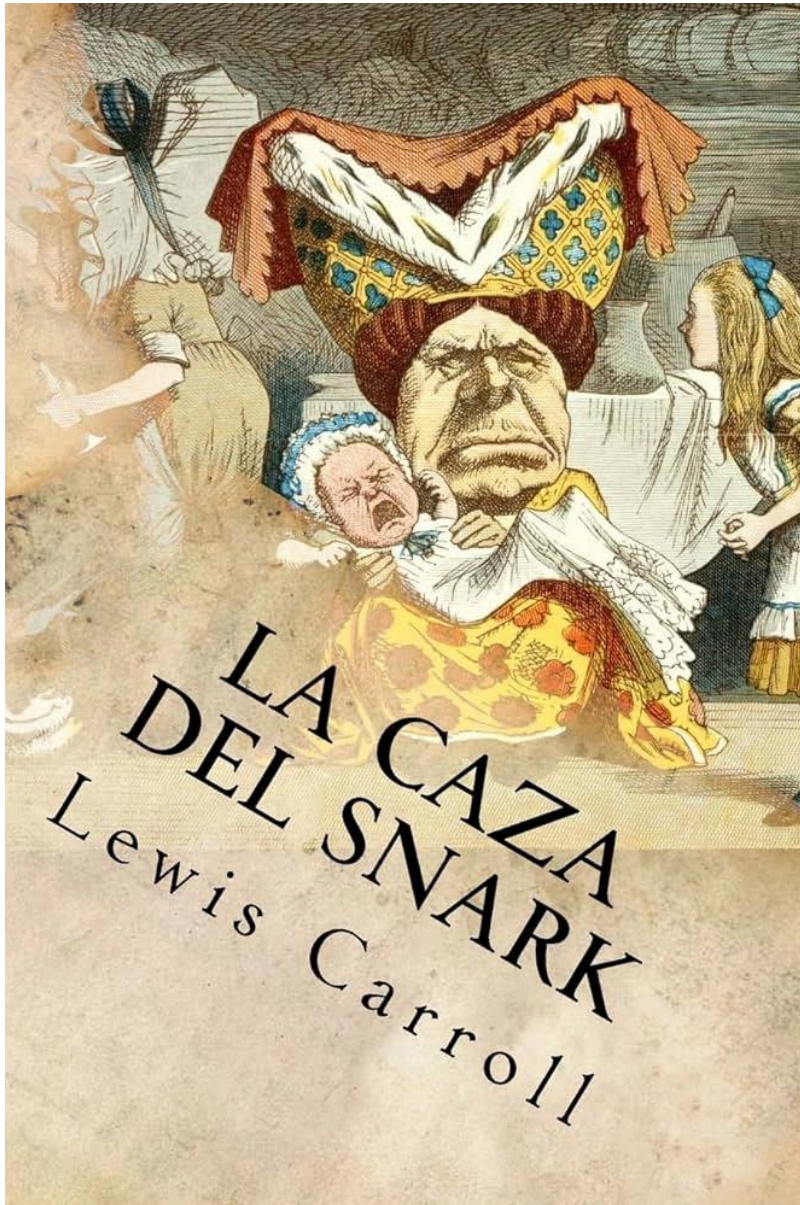
Ilustrador: John Tenniel

Editorial: Macmillan

Dimensiones: 1500 x 1350

3. "La caza del Snark" (1876)

Este poema narrativo absurdo cuenta la historia de una tripulación que busca una criatura mítica llamada Snark. La obra es otro ejemplo de la imaginación ilimitada de Carroll y de su habilidad para entrelazar juegos de palabras con situaciones ilógicas.

Género Poesía

Subgénero Poesía sin
sentido

Idioma Inglés

Título original The Hunting of
the Snark

Texto original The Hunting of
the Snark

País Reino Unido

The Beaver brought paper, portfolio, pens

ilustración de Henry Holiday para el poema sin sentido de Lewis Carroll, *The*

Hunting of the Snark (La caza del Snark)

Dimensiones; 413x599 píxeles

4. "Silvia y Bruno" (1889 y 1893)

Estas dos novelas menos conocidas de Carroll combinan una narrativa fantástica con realidades cotidianas. Aunque no tuvieron tanto impacto como las obras de Alicia, presentan los mismos juegos de palabras y situaciones extravagantes que lo caracterizan.

Género Novela

Subgénero Literatura fantástica

Título original Sylvie and Bruno

Ilustrador Harry Furniss

Editorial Macmillan Publishers

País Reino Unido

"Silvia y Bruno" (1889 y 1893) Bocatería de portafolio

aproximadamente de 45cmx 29cm

Técnica: tinta sobre papel

Paleta de Colores en la Obra de Lewis Carroll

Si bien Lewis Carroll no era pintor ni ilustrador, las ilustraciones que acompañan sus obras, especialmente las de **John Tenniel**, el ilustrador original de *Alicia en el País de las Maravillas*, influyen profundamente en cómo el público visualiza sus historias. La paleta de colores en las ediciones originales era limitada debido a las técnicas de impresión de la época, siendo mayormente en blanco y negro.

ilustración del libro clásico de Lewis Carroll, *Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas* (1865). La escena representa la famosa fiesta del té con el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo.

Sin embargo, en las ediciones posteriores, los artistas que han reinterpretado su obra han utilizado colores brillantes y vibrantes para capturar el surrealismo y el carácter onírico de los mundos que Carroll creó. En muchos casos, los colores de las reinterpretaciones visuales de Carroll tienden a ser fuertes y contrastantes, como los tonos rojos y negros de la Reina de Corazones, o los tonos dorados y marrones del Conejo Blanco, que representan el tiempo y la ansiedad.

Manera de Dibujar y Técnica Visual

Lewis Carroll, aunque no era conocido principalmente como artista visual, sí mostró un interés en la fotografía. Fue un fotógrafo aficionado prolífico y capturó imágenes de sus amigos, niños y paisajes.

Su estilo de fotografía era sobrio y clásico, trabajando principalmente en blanco y negro, siguiendo las técnicas de la fotografía victoriana. A menudo fotografiaba a niñas jóvenes, entre ellas Alice Liddell, quien fue su musa para "Alicia en el País de las Maravillas".

Sesión de fotografías de Lewis Carroll, en ella se encuentra Alice Liddell, quien fue inspiración para la imagen de Alicia.

Alice Liddell, retratada en esta imagen por Charles Dodgson, fue quien inspiró al autor a escribir Alicia en el país de las maravillas

En cuanto al dibujo, Carroll no era particularmente conocido por sus habilidades en este campo, ya que se apoyaba en artistas profesionales como John Tenniel para ilustrar sus libros. Sin embargo, sus bocetos ocasionales muestran una tendencia hacia lo simple y esquemático, enfocándose en lo conceptual más que en la destreza técnica. Carroll estaba más interesado en las ideas y los conceptos detrás de las imágenes que en la representación visual en sí misma.

Influencia en la Cultura Visual

La obra de Lewis Carroll ha inspirado a innumerables artistas, cineastas y escritores a lo largo de los siglos. Desde la película animada de **Walt Disney (1951)** hasta las versiones más modernas de directores como **Tim Burton (2010)**, "Alicia en el País de las Maravillas" ha sido reinterpretada una y otra vez, con colores, imágenes y personajes que oscilan entre lo encantador y lo perturbador.

René Magritte

Su obra es icónica dentro del surrealismo por su enfoque conceptual y su habilidad para usar imágenes cotidianas de manera que generen asombro y desconcierto.

Su estilo y filosofía creativa emergieron al unirse al movimiento surrealista, donde desarrolló su interés en cuestionar las apariencias y la realidad. Magritte creía que el arte debía invitar a la reflexión más que impresionar visualmente, lo cual se aprecia en sus cuadros, que suelen presentar escenas ordinarias con elementos absurdos o inusuales que invitan al espectador a cuestionar lo familiar.

Principales Obras de René Magritte

1. "La Traición de las Imágenes" (1929)

Esta obra es una de sus más famosas y representa una pipa con la frase en francés "Ceci n'est pas une pipe" ("Esto no es una pipa"). Con esta obra, Magritte cuestiona la relación entre el objeto y su representación, sugiriendo que una imagen nunca es la cosa misma sino solo su representación.

La traición de las imágenes: Esto no es una pipa (1929) de René Magritte 18x12 30x20 y 36x24
Envoltura de lienzo con calidad de galería

2. "Los Amantes" (1928)

En esta pintura, Magritte muestra a dos figuras que se besan, pero con sus rostros cubiertos por telas. La imagen transmite un mensaje de separación y misterio, y ha sido interpretada como una metáfora de la barrera entre la realidad y lo que percibimos.

Título original: Les Amants

Colección particular

Técnica: Óleo (54,2 x 73 cm.)

Escrito por: Miguel Calvo Santos

3. "El Hijo del Hombre" (1964)

Esta es una de sus imágenes más reconocidas, en la que un hombre con un sombrero de bombín tiene su rostro oculto detrás de una manzana verde. La obra simboliza el ocultamiento de la identidad y la naturaleza inescrutable del ser humano.

Título original: Le Fils de l'Homme

Colección particular

Técnica: Óleo (116 cm x 89 cm.)

Escrito por: Miguel Calvo Santos

4. "La Llave de los Campos" (1936)

Esta obra representa una ventana rota cuyas piezas de vidrio se convierten en fragmentos del paisaje de fondo, cuestionando la barrera entre el mundo interior y exterior, y explorando temas de percepción y realidad.

Óleo sobre lienzo. 80 x 60 cm

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Paleta de Colores en la Obra de René Magritte

Magritte emplea una paleta de colores sencilla pero precisa, que se caracteriza por tonalidades frías y bien definidas. Usa una combinación de azules, verdes y grises en sus cielos y paisajes, contrastados con tonos cálidos de marrones y rojos en los elementos que suelen representar lo cotidiano (como edificios o interiores). Esta paleta le permite crear atmósferas de serenidad y, al mismo tiempo, añadir un matiz de misterio a sus obras.

El uso de colores contrastantes en sus composiciones facilita la percepción de elementos incongruentes, como un cielo diurno sobre un paisaje nocturno. Además, Magritte emplea sombras y luces con suavidad, manteniendo las superficies limpias y casi planas, lo que enfatiza la naturaleza conceptual de sus obras.

Manera de Dibujar y Técnica Visual

La técnica de Magritte es meticulosa, y aunque no busca el hiperrealismo, sí cuida los detalles de sus elementos, los cuales suelen tener un aspecto pulido y preciso. Su enfoque se centra en representar objetos y figuras con una claridad fotográfica, pero colocándolos en contextos surrealistas, lo que crea una sensación de extrañeza. La simplicidad es clave en su estilo, ya que reduce sus composiciones a lo esencial y evita detalles innecesarios que puedan distraer al espectador.

Magritte trabaja principalmente con óleo sobre lienzo y emplea un enfoque casi gráfico, debido a su trasfondo en publicidad y diseño. A través de perspectivas simples y fondos lisos, presenta objetos cotidianos en situaciones imposibles, usando su técnica para enfatizar lo conceptual y provocar una ruptura en la percepción común.

Influencia y Estilo Artístico

René Magritte ha sido una figura clave en el desarrollo del surrealismo, y su obra influyó a otros movimientos artísticos como el arte pop y el conceptualismo. Su enfoque intelectual y sus escenas provocativas y llenas de paradojas llevaron a que sus obras se convirtieran en símbolos culturales. Magritte alentó a los espectadores a ver el arte no solo como una representación de la realidad, sino como una pregunta sobre nuestra percepción de ella, y su estilo ha sido reinterpretado y homenajeado en numerosos medios a lo largo de los años.

Referentes históricos

1. Albrecht Dürer (1471–1528) – “Joven Liebre” (1502)

Este famoso dibujo en acuarela muestra la representación realista de una liebre. La obra de Dürer, reconocida por su detallismo, captura la esencia de la liebre y ha sido considerada como un estudio meticuloso de la naturaleza en la época del Renacimiento, enfocándose en la belleza y precisión del mundo natural.

2. Hieronymus Bosch (1450–1516) – “El Jardín de las Delicias” (1490-1510)

Aunque el conejo no es un protagonista en esta compleja obra, algunos animales menores, incluidos conejos, aparecen en escenas de jardín que aluden a lo salvaje y lo prohibido. Bosch explora temas religiosos y morales, usando animales en un contexto alegórico más amplio.

3. John Tenniel (1820–1914) – Ilustraciones de “Alicia en el País de las Maravillas” (1865)

Las ilustraciones de Tenniel en "Alicia en el País de las Maravillas" representan al conejo blanco de forma icónica. Su trabajo refleja el imaginario fantástico de la literatura victoriana y las alusiones a lo absurdo y lo surreal, capturando el carácter único de los personajes de Lewis Carroll sin buscar una interpretación psicológica directa.

4. George Stubbs (1724–1806) – Estudios de animales en el siglo XVIII

George Stubbs es conocido por sus estudios anatómicos de animales y su especialización en retratos de caballos. Aunque no centró su obra en conejos, sí desarrolló un enfoque que dignifica a los animales en el arte, abordándolos con un realismo idealizado que eleva la representación de criaturas del diario en el arte del siglo XVIII.

5. Pieter Bruegel el Viejo (1525–1569) – Escenas campestres

En las escenas de la vida rural y paisajes de Bruegel, los conejos aparecen como elementos dentro de la vida cotidiana, representando el contexto natural y la vida campestre de la Europa del siglo XVI. No hay intención de una carga psicológica, sino una observación social del entorno humano.

Referentes Visuales

Lyrascry User 414 x 1414

Año 2018

Digital, Twitter

Xue Jiye 600 x 708

año 2015

Deviantart

Transmigration of souls 920x920

@welderwings

Año 2020

Frangmento de The thing

Año 1982

Crimes of the future
Red Brand
Año 2022

Yosuke Ishikawa
año 2021
Hand Creature 736 x 736

Evolución Artística

practica no. 1 tinta sobre papel. 17x21cm

Quisiera hablarles un poco de lo que fue mi proceso antes de llegar hasta aquí. Al entrar a la carrera realmente me sentía cohibida pues nunca le había enseñado a nadie lo que hacía y realmente todo eso era muy privado, tenía la ligera noción de lo que podría ser el arte, pero al cien por cien, nunca lo usé para expresarme, siempre para dibujar lo que me gustara. He de admitir que fue difícil expresarme y encajar,

pues no soy muy buena haciendo amigos y la distimia de cierta manera me traicionaba, fue entonces cuando empecé a experimentar más con pinturas que con colores, yo sabía que la caricatura y el comic era para mí, pero no saber hacer realismo me lastimó un poco. No hay una manera exacta en la que podamos

aprender a dibujar o a pintar y eso es lo más complicado, saber a qué manera de progresar te adaptas más.

Al empezar tenía una manera de avanzar un poco rígida y también algo mediocre a mi parecer, pues generalmente para hacer pinturas un poco más serias, seguía trabajando en opalinas y con acuarelas y colores, que al principio admito, no se veía muy profesional de mi parte, pero me daba temor tomar formatos más grandes.

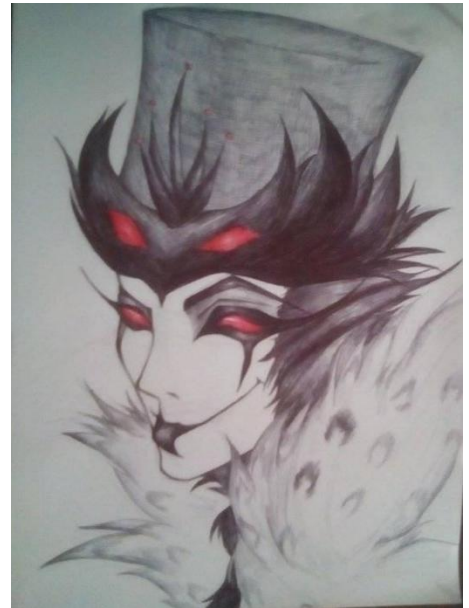
Practica No. 2 Tinta sobre papel 17x21cm

Estaba muy apegada en ese entonces a dibujar comics, ya que era un estilo que a mi parecer tenía una estética muy bonita y linda. En su mayoría usaba pinceles delgados rotuladores y tinta china para lograr entonces un acabado de historieta.

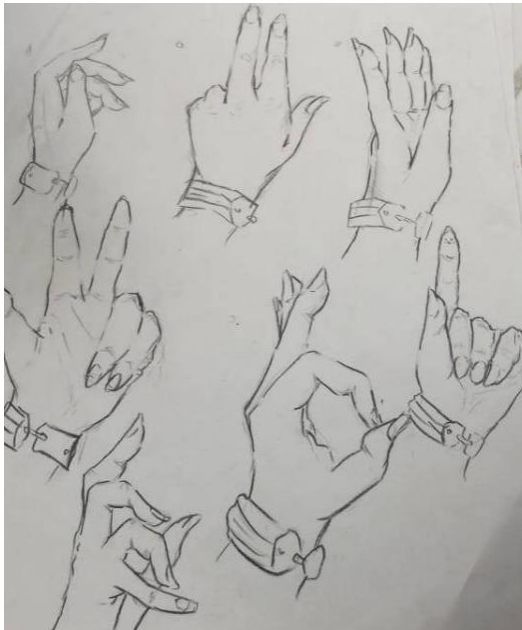
Practica No.3 Stolas, Lapicero 27x31cm

No diré que hacía trabajos mal hechos pues gracias a la práctica con el comic aprendí a proporcionar mis rostros y más o menos los cuerpos, pues no era muy buena con la anatomía.

Algo que me molestaba mucho también, eran los espacios en los que, hacia mis dibujos, refiriéndome a la dimensión de la hoja, pues al platicar con algunas personas decían que mis prácticas y mis dibujos se veían en su mayoría encerrados o ahogados en cuestión al poco espacio.

Practica No. 1 cera, Manos 35x48cm

Intenté cambiar de formatos y estilos muchas veces, porque sentía que me quedaba atrás, tomaba las obras de mis compañeros como algo lejano y difícil de alcanzar porque, sobre todo, sentía que me quedaba detrás de ellos.

Poco a poco intentaba salir de mi confort, creando cosas nuevas, tomando colores que no solía usar, pero aun así sentía que no era lo mío, sin importar lo que hiciera, pero, dentro de ello me daba cuenta que era porque no intentaba con diferentes materiales, e intentaba progresar y dominar algo que ya dominaba, quizá no en su cien por cien, pero al menos era algo que ya conocía.

Practica No.1 Carboncillo

35x46cm

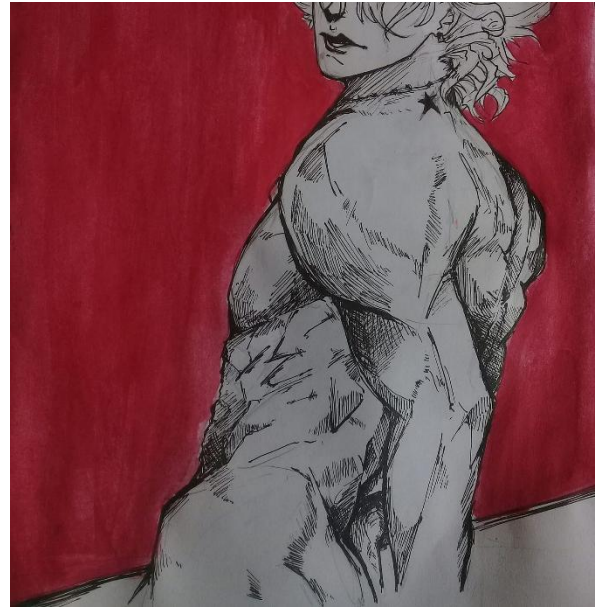

Practica No. 2 cera, varus 35x48cm

Fue entonces cuando empecé a cambiar de material y comencé a perfeccionar otras cosas, partes del cuerpo que no dominaba, como las piernas, manos, dedos, perspectiva y cuerpo. Por ejemplo, anteriormente me inclinaba más por los lapiceros, carboncillos y lápices de cera. Usar otros formatos, usar otros tamaños y otros materiales, me ayudaron a explorar diferentes maneras y técnicas de usarlos.

Me empezaba a sentir cómoda con mi proceso y mis ganas de explorar me llevaban a pintar y usar más técnicas, aunque aún tenía un problema y me molestaba en gran medida, no sabía cómo usar los colores, sabía como hacerlos pero no sabía dominarlos al menos un poco, me desanimé nuevamente por que me sentía estancada con mi proceso, aún seguía usando tintas, aún seguía usando acuarelas y cada vez mis dibujos me disgustaban, cambiaba de material pero

Practica Acuarela 17x21cm

seguían siendo

hojas delgadas que no me dejaban trabajar algunas técnicas, porque se rompían y quedaban irremediables, seguía usando fondos blancos, y Hacia en cierta manera que el foco principal de mi practica se viera vacía y sin chiste a mi perspectiva.

Al ritmo de Stell ball run

17x21cm tinta sobre papel

Here's Jairo 10x9cm plumones sobre opalina

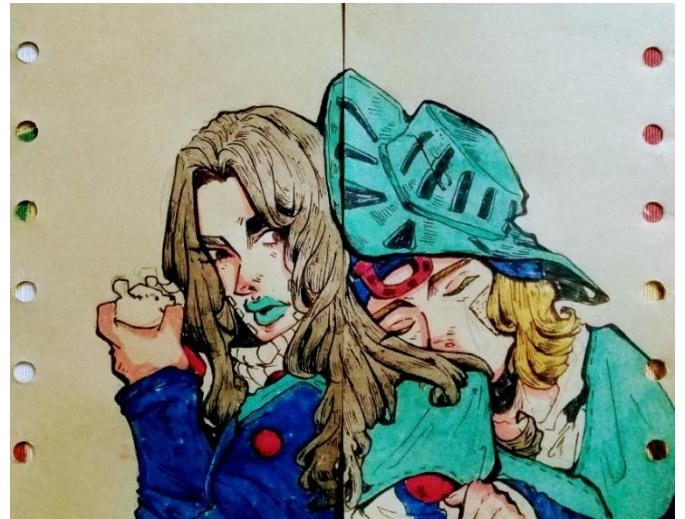

Por un tiempo temí que cambiar de mis tintas al acrílico me llevaran a fracasar, así que seguí trabajando con plumones y tintas durante un buen rato, claro, seguí dibujando diferentes cosas para practicar el estilo de caricatura y comic que quería conservar, empecé a ver videos sobre cómo controlar el paso delgado de la línea y el expresionismo que le daba al dibujo, hacia que se viera distinto y que enfocara más, los elementos que lo adornaban por dentro y sin duda destellaban.

Nuevamente volví a los formatos pequeños, pero

esta vez empecé a usar más colores y a practicar mi estilo, sentía que iba por buen camino por que me empezaban a gustar como los trazos que había aprendido a hacer con diferentes plumines le daban otra vista a mis pinturas y mis prácticas.

Plumones sobre opalina 10x9cm

Me incliné más por dibujar hombres, me gustaban las expresiones que manejaban en ellos y por su puesto me encantaba el tipo de rumbo que tomaba mi proceso en ese momento.

Dio's come here 18x21 cm

Kaneoya sachiko Acuarela 18x21cm

Fue entonces también que decidí lanzarme directamente y empezar a trabajar con acuarelas. Seguía usando formatos pequeños y enfocándome más en rostros porque sentía que darle el detalle a la expresión del personaje y del elemento no necesitaba nada más, pues también pensaba ¿Qué más puede necesitar alguien para expresarse, si ya tiene su rostro? Entonces comencé a practicar bustos, directamente me enfocaba en la cabeza y los hombros, con ellos la ropa y el tipo de coloreado que quería darle. Tenía todavía

algunos obstáculos para dimensionar bien el espacio y las extremidades, pero nada que no se pueda resolver.

Me la pasé toda la cuarentena practicando en mis cuadernos pequeños, estaba agotada y triste por el primer año, no podíamos salir ni podíamos distraernos, las cosas en mi casa empeoraron por abusos de mi madre, fue entonces cuando mi distimia empeoró y comencé a deprimirme más.

Me fui de la casa para poder estar con mi papá, pero el cambio abrupto de aires y la soledad que vivía conmigo en casa de mi papá me hizo regresar con mi mamá.

Elias Einsworth

Acuarelas 18x21cm

Tiempo después cuando volví a practicar con acuarelas, decidí que era tiempo de tomar los acrílicos y cambiar mis formatos de ensayo, forraba mis cuadros con madera e imprimaba para poder tener un mejor acabado en ellos y que los colores no se vieran afectados por el lienzo, desde entonces fue que aprendí a dominar un poco más los acrílicos en madera. Fue una época muy dura en la que me perdí, no en el tema artístico, si no en el ámbito personal, al no querer tomarme en cuenta mi tiempo con la pintura aumentó por las tareas y encargos que nos dejaban en el taller.

Kishibe Rohan Acrílicos 18x21cm

Eso me preocupaba un poco, pues pintaba y pintaba, pero no conocía ningún taller de pintura ni asesorías sobre ellos, así que no estaba segura si avanzaba de forma correcta ya que nunca fui a ningún curso ni taller que se le pareciera a eso. Conforme avanzaba la pandemia comencé a combinar estilos, a trabajar más con las extremidades, los rostros, los detalles y también combinar la acuarela, plumones y tintas con los acrílicos que estaba aprendiendo a usar, para ver qué tal se veía mi progreso con todo lo que había estado usando.

Dio dinosaur 18x21cm Acrílico con acuarela

Hanzo Acrílicos con acuarela 18x21cm

Poco después mi avance con los acrílicos mejoró mucho, ya tenía mejor control con los tonos piel y la acuarela ya no era más una técnica predominante, si no una compañera de ayuda que me complementaba a veces los dibujos, ayudándome con los fondos y las

sombras en ciertas partes de la ropa y el cuerpo. El que ya pudiera trabajar con el fondeo en cada dibujo, aunque solo fueran colores, hacia que me motivara para aprender. Después de que el encierro me enfermara y el COVID me pegara, mis trabajos comenzaron a bajar en la calidad con la que tanto esfuerzo había logrado, ya no tenía ganas de dibujar, pues me dio un bloqueo horrible por lo mismo y con ello secuelas. Me enfermaba más fácil y parecía sentirme mal de ánimos todo el tiempo, mal del cuerpo y también de mi imaginario. Decidí entonces que no podía seguir así o moriría rotundamente de alguna manera al no ayudarme con mi depresión y la debilidad que cargaba mi cuerpo.

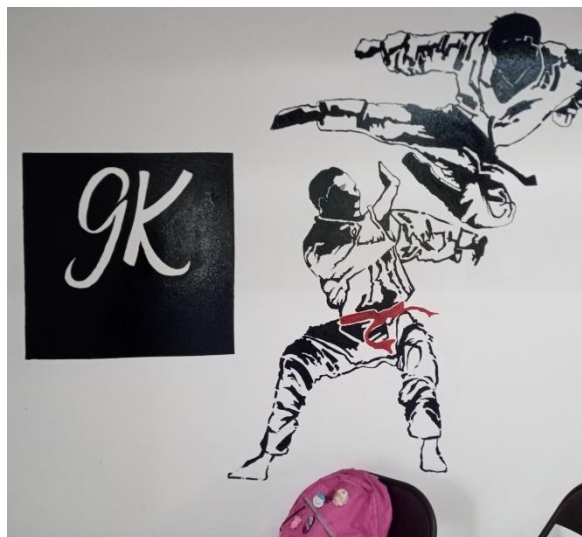

Viktor acrílicos con acuarela 18x21cm

Universe of madness, tinta 18x21cm

Por suerte eran los últimos tiempos de pandemia y fue entonces cuando empezamos a llegar de a poco a la escuela, comencé a participar más en exposiciones, lo cual me ayudaba mucho a salir de casa y distraerme, también a pintar y detallar obras un poco más complicadas.

Mural Dojo GK, Pintura de aceite

Mi dominio con las tintas, los acrílicos y los colores había mejorado en gran medida, ya me sentía más cómoda con lo que hacía y empecé a hacer trabajos de rótulos y murales por los que me pagaban muy bien.

Arpía Devilman 35x47cm acrílicos

Ese dinero me servía para poder comprarme más material y poder conservar mi optimismo, empecé a mostrar más mis obras ya llevarlas a exposiciones en donde me hacían sentir mucho mejor, porque en ellas veía el esfuerzo de horas de trabajo y como la gente les tomaba fotos, solamente me hacían sentir avergonzada y muy feliz. Dibujar mujeres ya no era complicado, pues me sentía en sintonía con mis obras y mi proceso, sentía que ya no era tan complicado avanzar.

Daredevil Born again 40x32cm acrílicos

Comencé a practicar cosas un poco fuera de lo común ósea, de lo que yo haría, por ejemplo, el cambio de perspectiva, el foco de iluminación, y a ocupar un poco menos el delineado en mis obras, ya que quería dejar de usarlo para practicar la evolución que tendrían mis pinturas, sin él. Fue cuando decidí aprender a usar las luces y sobras en mis prácticas, quiero decir, si las usaba, pero no mucho y al hacerlo se veía raro, una sombra difuminada que no tenía lugar y pues me daba miedo que quedara mal. Y fue cuando me incliné a cambiar a los plumones de acrílico, aún estoy

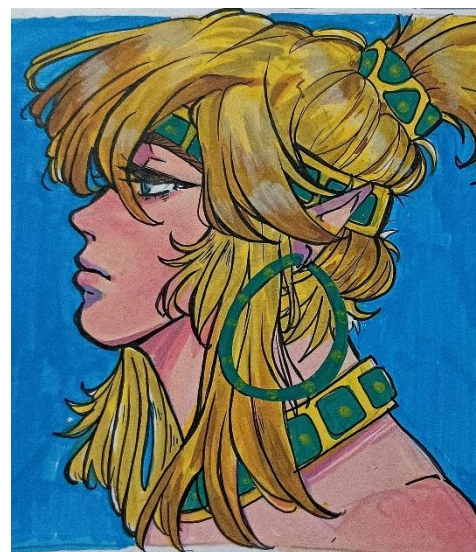
aprendiendo a usarlos, la primera vez por supuesto fue un desastre inminente y me hizo reflexionar si debía cambiar de técnica tan pronto, me daba mucho temor el no poder dominarla, como anteriores veces me había pasado, y si, sucedió que el resultado se veía fatal, así que lo arregle con acrílicos normales.

Despues de eso, deje de pintar unos meses por que me di de baja, no sabia que hacer, estaba a punto de salir, pero senti demasiada presion y eso solo me deprimia más, decidi salirme de casa definitivamente por que ese ya no era mi lugar.

Corintios, 40x32cm Plumones de acrílico con acrílicos

Anteriormente cuando tenia 18 estuve rodando en casa de mis familiares, no encajaba en ningun lugar y el irme cuando tenia 21 solamente me hacia tener dudas por que pensaba que fracasaria inminentemente y pues si... lo hice pero en la universidad, el intento de documento con el que queria titularme estaba lleno de huecos y dudas que solo reflejaban mi fracaso. Las pinturas no concordaban en nada y decidi darme de baja y trabajar 2 años para poder sostener mi vida personal. Afortunadamente funcionó, mi relacion con mi mama mejoró al menos un poco y yo logre estar en paz despues de tanto ruido que habia en mi y tambien terapias. Logre retomar los plumones nuevamente y el resultado iba mejorando poco a poco:

Serie de prácticas de Josefina ramos Pérez Plumones de acrílico 40x32cm

Esto me ayudó realmente a definir mejor mi estilo y después de medio año logre tener un documento mejor estructurado en el que me veía involucrada de una mejor manera. Dentro de ello también pude definir mejor mi tema y usar algunas de las experiencias que tuve para poder crear mis obras. En ellas quise que las tonalidades fuertes estuvieran presentes, ya sean en el fondo o en los detalles, esto a manera de que pudieran resaltar mejor junto con el foco de atención, ellas quiero que se vea la agresividad del concepto escogido, la violencia y los golpes a manera de colores fuertes. Esto también ayuda a que los elementos principales destaquen en el conejo,

siendo un elemento de color claro, oscuro o gris, las tonalidades fuertes golpean en su débil matiz y hace que resalte más como elemento. Quiero que en mis obras se logre utilizar al conejo como un elemento que es usado a modo de metáfora para disfrazar elementos agresivos, situaciones devastadoras y de índole violenta, que sirva como mascara para parafrasear la violencia de situaciones desafortunadas.

Capítulo III: Procesos de mi Obra y mis piezas

Bocetería

A grandes rasgos, no tenía idea de qué hacer con mi obra, pero algo de lo que tenía claro era que quería que fuera algo frágil, quebrantado y peligroso a su manera, un animal metafóricamente en cuanto al instinto de supervivencia, que al estar tan débil y transparente al dolor, mostrase determinación por el abuso y la sencillez de la vida, que en sus ojos hablase por sí mismo el tono de la crueldad y el desentendimiento con el concepto de existir y que eso fuera motivo suficiente para poder representar el aspecto más complicado y pútrido con respecto a la muerte y los instintos humanos.

Practica 1 de Dia de muertos 2021
S/N 13x21cm

Comencé por bocetar animales híbridos que tuvieran parentesco con la figura humana, esto claro con el concepto del terror en mente, queriendo que a su vez tuviera un aire tenebroso y que pudiesen interpretarse como marionetas de la muerte. Quería tomar un estilo algo sencillo con colores específicos y con estética de

miedo, una ambientación algo apagada que ayudara al foco de atención a tener un mejor fondo, muñecos de carne que representaran un aspecto del miedo y el horror que ocurrían en situaciones de la vida y vincularlas con ello, vincular una característica de ello con la pintura y que por sí solo hablase de la aflicción de existir con eso.

Practica No. 1 Historia sin nombre, 13x13cm

Aunque conseguí en su momento el tipo de estética que quería, el elemento no era suficiente para representar algo que deseaba, no quería pintar personas, quería pintar animales pues para mí siempre han sido víctimas de las circunstancias y las injusticias del propio ser y existir, es verdad que siempre han estado presentes, ellos tanto como la muerte y el miedo, el sentirse asechado y sentirse irreal.

Pronto cree un personaje específicamente para la historia, un depredador de la sociedad, un Conde llamado Vladimir que se estipulaba dentro de la burguesía alimentándose de la misma, tanto del estatus social como de las personas que le conformaban.

La temática consistía en una serie de cuadros a modo de viñeta que relataran la historia de él y Caín, un híbrido de dragón que coexistía con él, y observaba la

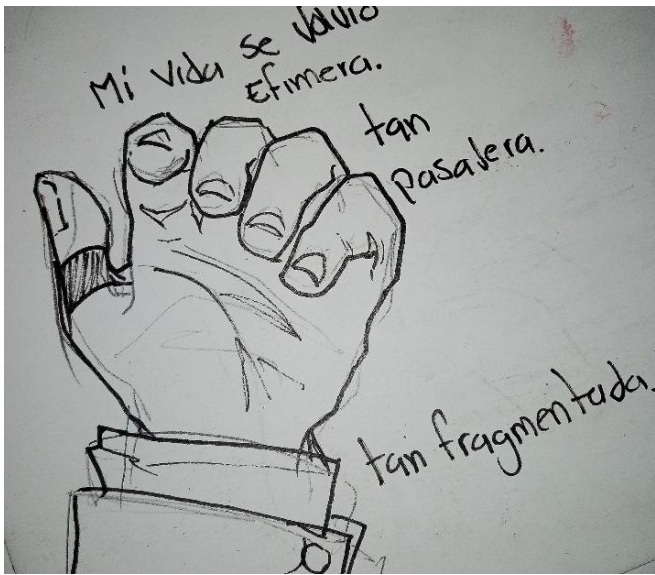

efímera vida de su existencial compañero de treinta y tres siglos de edad.

A medida que avanzaba su vida, se veía como este por lastima y cortesía hacia el amor, desarrollaba una fuerte anemia, y por crueldad de la vida inmortal que poseía se tornaba débil y frágil, deprimido por no consumir alimento, llegó a él, una pequeña sirvienta que cuidó por años de su vida tan endeble.

Practica 2 continuación Historia sin nombre 13x13 cm

Practica 3 continuación Historia sin nombre 13x13 cm

Pronto él comenzó a morir por dentro de sí, y por si no fuera poco, Magdalena la sirvienta de quien se había enamorado, traicionó su eternidad, dejándolo morir solo.

Así Vladimir comenzó a tener episodios de depresión crónica y deseos de suicidio, Caín solo podía ver el desvanecer de su compañero de vida puesto que no sabían cómo tratarle, siendo que estar a kilómetros de una

sociedad y a días de llegar a algún lugar seguramente provocaban una catástrofe.

Practica 4 continuación Historia sin nombre 13x13 cm

Nuevamente con el corazón en la mano, este se tornó débil y triste, pensando como un depredador tan grande y poderoso, podría dejarse vencer por el existir de su miserable enfermedad.

La idea de la muerte en mi obra debía estar presente, no como aceptación, si no como desesperación hacia el miedo, el quebrantado del valor y sin duda, la idea de ansiedad en el aire.

En este punto del proceso era evidente que la idea del terror y el existencialismo estaban

presentes de alguna manera, pero tomar al hombre humano como una expresión del mismo, se me hizo algo trivial y ya desgastado por la idea. Representar miedos y situaciones desafortunadas con una persona no dejaba nada en claro, refiriéndome a que, son causantes por consecuencia que pasen sucesos inesperados y de alguna manera se pueda encontrar arreglo de ello.

Practica 1 Bocetería "practica de conejos"
10x10cm

Fue entonces cuando pensé en los conejos, al ser un animal tan frágil y sin culpa de las circunstancias humanas, pensé entonces que usarlo para representar casos de la vida diaria seria irónico, tanto como, representar la grandeza y la sutileza de los problemas con elementos sencillos pero eficaces dentro del contexto salvaje de la crueldad y el

deseo de vivir y morir a su vez.

relacionar a las personas con la idea de ellos como liebres y conejos era una idea que me dejó pensando. Era el elemento endeble que buscaba, la magnitud de los problemas era más sencilla de procesar, puesto que al pintarse como algo que en concreto es abundante y fácil de comprender, el peligro era más sencillo de representar, las consecuencias y las circunstancias representadas eran más claras, tocar temas como el asesinato y el abuso sexual eran un contraste completamente más visible, puesto que como se sabe, el conejo es abundancia y buena suerte, es

Practica 2 Bocetería "practica de conejos" 10x10cm

nacimiento y ciclo infinito de reproducción, y para ello debía de construir la imagen de este, con situaciones personales algo fuertes, "mis experiencias" en las que siempre ha estado presente el deseo de suicidio y el desentendimiento, temas explícitos que pudiera reflejar con depredadores y depredados.

Practica 1 Pintura propuesta "Atropello" 35x40cm

La primera idea que tuve fue un atropello, algo que sin duda una liebre no causaría pero que se ve que le hicieron injustamente. En ella se ve las marcas en su cuerpo desnudo, cortadas y una herida de la que se puede observar son sus entrañas, algo íntimo del esqueleto yaciendo en el suelo muerta y viva a la vez, y de su cuerpo muerto saliendo los fragmentos del alma que la conforman.

Cada uno de estos regresando y volviendo al cuerpo después de muerta, como si no pudiesen abandonar al cadáver. Quise resaltar en ella la mirada perdida que tendría, pues al ser víctima de violencia, este a pesar de representar dolor, se le vería confundida y débil, sin poder mover el ojo hacia otro lado.

Demostrando así la debilidad del cuerpo y la delicadeza del limbo en el que esta se encuentra.

Los colores, Cian, azul, rojo y amarillo representan en si, partes vividas del alma de la liebre, que ahora no tienen a donde ir.

Practica 1 Pintura propuesta "Atropello" 35x40cm

Esta segunda propuesta era una continuación de la primera, puesto que, quería darle un cierre a la idea que se quedó de la muerte de la liebre.

Relata una pequeña escena en la que el espíritu ya descendido trasciende y los fragmentos del alma del cuerpo, regresan al espíritu para conformar nuevamente un ser completo y reencarnar, la idea era algo fantasiosa y esotérica, pero... no quedaba muy en claro que es lo que se quería interpretar, puesto que

para entender la pintura se debía tener un contexto previo de la anterior y después de esta para tener todas las piezas.

Descarté completamente la idea, puesto que el terror no estaba presente, no quiero decir que quería asustar a las personas con mis obras, pero si quería hacer algo grotesco y tenebroso, que tuviera un significado, pero que fuera igual de agresivo que él. algo que conservé en la idea de estas propuestas fue el color rojo y las liebres y conejos con ojos perdidos, en señal de desentendimiento.

Significado que aborda el desapego de la culpa y el rostro inexpresivo que dice que, a pesar de vivir una situación traumática, no se doblega, pero tampoco lo supera, solo esta inerte ante la experiencia.

Proceso Creativo

Fotografía y avance del cuadro No. 1
40x40cm, técnica de Acrílicos.

Para el primer cuadro, la verdad estaba en blanco, la idea de pintar no era una opción pues estaba en un bloqueo gravísimo del que no había pintado en meses, la idea estresante de pensar en el terror solamente fue darle entrada a la ansiedad.

Para ello pensé en mí como ejemplo, ya que de primera instancia iba a tratar sobre situaciones personales, era más sencillo buscar, pero interpretar no tanto. Tomar al conejo para deconstruirlo era algo complicado, ya varias personas se habían preguntado cómo iba a hacer eso, ¿pintar sangre y vísceras? No era una opción, sobre todo porque no va en mi estilo hacer demasiado explícito el contenido, la intimidad de la obra, refiriéndome a lo que no puede verse, y el sentido interpretativo, es lo que habla verdaderamente de la exquisitez del ser específico y explícito. Por ello pensé en tomar temas algo fuertes y complicados que hubiera vivido anteriormente y con ello llevar mi proceso a revivirlo nuevamente de forma momentánea para poder representar en ello un escenario catastrófico. Fui nuevamente a buscar, investigar, rascar algo de artistas que conociera, que tuvieran que ver con el body horror y el abuso del templo corporal.

Para mi segunda propuesta había pensado en meter otro elemento que no fuese el conejo, ya que tenía que meter aparte de él, agresividad de otro ser que fuera un detonador de miedo, y que su personalidad fuese una bomba de tiempo al encontrarse con instintos de supervivencia.

Fue entonces que decidí añadir lobos, tanto abusadores como abusados, para ir intercalado pieles entre ambos y explicar la dualidad del depredador y la presa. En este caso, el lobo siendo una figura fuerte y demandante iba a ser objeto de violencia y ferocidad, decidí sobre todo implementar el color rojo o vino, para dejar más clara la idea de la agresividad y dividir conceptos entre la liebre y el lobo.

Fotografía de avances pintura No. 2
40x40 cm técnica de acrílicos

En este caso usé a una criatura fantástica, llamada El **jackalope**, es un animal mítico del folclore norteamericano (una de las conocidas como "criaturas temibles") descrito como una liebre con cuernos de antílope. Realmente un engaño, puesto que son conejos con una infección del virus de papiloma Shope. Esto para darle un aspecto más abrasivo, La combinación de colores fue un desastre al principio, pues no sabía cómo abarcar un color sombrío, más allá del color vino. Los tonos cafés quedaban de sobra a mi parecer y reintenté muchas veces en días distintos denotar un detalle más suave sin la necesidad de las sombras.

Para mi tercer cuadro pensé en algo más agresivo, esta vez con el conejo como víctima de la situación, dejando en claro una situación irreversible y algo delicada.

Resaltar más el color rojo para dar a entender un ambiente hostil, y los ojos amarillos hambrientos de los lobos, juntar todas las cabezas es una idea que me vino después, para dar a entender que es un mismo individuo con el aura amenazante, un abusador, tanto en palabra como en acción.

Tarde horas en hacerlo, no se me ocurría como podía impactar en el tema que quería, trate de ser explicita sin serlo y tarde horas viendo la pintura y dando detalles al azar a los lobos para que el enfoque visual no estuviera en el conejo esta vez, fue entonces cuando se me ocurrió hacer del lobo un disfraz, y colocar un mentón humano entre la boca del lobo del medio, esto para resaltar que no necesariamente estoy hablando solo de animales, y recalcar que quiero usar al conejo como herramienta de fachada para disfrazar circunstancias pasadas.

Fotografía de avances pintura No. 3
40x40 cm técnica de acrílicos

Fotografía de avances pintura No. 4

40x40 cm técnica de acrílicos

Para este he de admitir que tarde demasiado, no por que fuera complicado, sino porque no tenía idea de nueva cuenta, quería que el sentimiento se sintiera, tanto en el fondo como en los colores y la postura del personaje, la tonalidad de sus ropajes y sus zapatos lustrados, tomé referencia del conejo de Alicia, colocándole algo sutil en cuanto a la vestimenta y tratar de conservar ese aire de ansiedad, tratar de denotar que el paso del tiempo es irreversible y quizá también tratar de hacer notar la

soledad en el cuadro, siendo el un solo elemento en la pintura.

Quise cambiar el color al pelaje, ya que como bien dije anteriormente quería deconstruir al conejo, no quería directamente copiar al conejo de Alicia solo ahí estando deprimido, por ello le cambié el color blanco al negro, por aquello del luto.

Quiero recalcar en este punto que, la pintura puede ser tomada de dos maneras, la primera es, la ansiedad, la desesperación y depresión, la soledad que invaden los cuerpos solitarios en la habitación, al estar solamente con el sonido de los latidos o también la escena de un asesinato furtivo, la escena de un abandono descarado de los sentimientos placenteros que bien podrían aliviar el descuido del ser. Por ello quise pintar la pared de un tono rojizo más claro, un tono apagado y opaco, que reflejara como bien mencioné “un descuido” y a su vez la pintura que escurre, para denotar el paso de los años y el desgaste de lo material en ello.

Fotografía de avances pintura No. 5
40x40 cm técnica de acrílicos

Para esta idea, tuve que hacerme de varias referencias, sobre todo porque no iba a ser un solo lobo, y por supuesto, la ambientación tenía que ser agresiva también.

En esta pintura me guie más hacia lo esotérico, lo religioso, por aquello del roll de víctima en los sacrificios dando nuevamente protagonismo al lobo, haciendo que este fuese realmente un animal que no solo es visto para devorar, sino también para ser más devoto a modo de burla y como hasta los salvajes, siguen protocolos de obediencia.

Con ello quise resaltar los aspectos que más suelen verse en él, colmillos enormes, orejas grandes, el hocico más alargado y el mentón anormalmente abierto, sobre todo para compensar el hecho de que “abarca más” para sí mismo. En cambio, con los lobos de los costados, quise ser un poco menos justa, puesto que solo están como coprotagonistas carroñeros que ven y alaban al más grande con el fin de aprovecharse de ver al conejo más que como una presa, verla como un trofeo o algo que desear, y de este modo estar satisfechos solamente al observar. Debo decir de nueva, que no sabía cómo hacer al lobo más hombre, cada vez era más complicado indagar sin ser explícita, esta relación de conejo con abusador era repulsiva, sobre todo por la grandeza del lobo, así que sin más opción, tuve que otorgarle rasgos físicos enormes, en sí para que se entendiera quien era el líder y el foco de atención que estaba ligado al conejo, colocar a los otros lobos solamente como aduladores de este fue desalentador, aunque he de decir que cada uno conforma un papel tanto de abusador como el arrepentido.

Fotografía de avances pintura No. 6
40x40 cm técnica de acrílicos

Para esta pintura, decidí tomarme el tiempo de resaltar detalles que ambos tienen en común tanto la fiera de la vida en sus cálidos contextos, como la agresividad de cada uno en distintas situaciones, decidí dejarla en tonos neutros y concentrar toda la atención en el color rojo alrededor de las encías, ya que eso era lo que conectaba a cada uno, y la idea era

representar algo en común con los dos, la simpleza de la convivencia mutua y obligatoria.

Aquí la liebre tiene la misma expresión que el lobo, solo que uno más confundido que el otro, logrando entre ambas especies una metamorfosis, lo que en pocas palabras indica, auto entendimiento mutuo y nuevamente obligatorio.

Quería resaltar como en ambos es diferente la comprensión de la vida a través de sus expresiones, como el conejo ve al lobo, atento y sin quitarle la vista de encima y como el lobo irracionalmente desea huir y al mismo tiempo resignado reflexiona, ambos combinados haciendo metamorfosis no como enemigos, ni como presas, si no como dos seres que están obligados a coexistir uno del otro a pesar de sus diferencias y lo complicada de la relación.

Fotografía de avances pintura No. 7
20x40 cm técnica de acrílicos

Para esta pieza decidí convertir a ambos seres, tanto víctima como victimario en un complemento homogéneo que coexiste dentro del ser deconstruido y el complemento natural de la cadena tributaria de la naturaleza.

Hablando a fondo de como se compone tanto del lobo que en este caso podría interpretarse como la esencia salvaje y luego está el conejo, que se interpreta como el socio más débil del concepto de supervivencia.

Decidí que el cuadro no llevaría color, pues quería que fuera como una continuación del título de metamorfosis en la que el conejo actúa como huésped y afectado de su propia muerte. Por lo tanto, aquí integré al conejo dentro del factor salvaje, como parte del concepto englobado en la violencia bruta, recalcando una cadena interminable de sucesos inamovibles y la tregua de una criatura al ser derrotada, teniendo como protagonista el desgano, la confusión y la depresión

Fotografía de avances pintura No. 8
40x50 cm técnica de acrílicos

Para esta pieza quise pensar en dar un final alternativo, quitando de primera instancia al conejo y dejando como protagonista al lobo, convirtiéndolo así en un villano sin escrúpulos, remarcando su rostro ganador y sus ojos perdidos en dicha y la excitación banal.

En este cuadro el lobo representa directamente una muerte salvaje, brutalidad y burla, dejando al conejo con conceptos como, la ansiedad, el deseo, la violencia y la rendición forzada, probando de una vez por todas que la convivencia pacífica del ser violentado, no puede coexistir con el deseo de una vida tranquila, huyendo de deseos como construcción o mejora del campo contextual y dejándonos con la ansiedad y el deseo burdo de desaparición, suicidio, muerte y un bucle interminable de autocompasión que no nos deja otra más que sentir lastima por la vida que vivimos.

Obras concluidas

Metamorfosis

40x40cm

Acrílico sobre lienzo

Esta obra se centra en la dualidad y la metamorfosis del ser, la despersonalización y la duda del ser humano, el existencialismo y la ansiedad de no saber a dónde pertenecer, la inmadurez y la incertidumbre de crecer, ojos perdidos, miradas de sufrimiento y victimización que llevan a un ser sórdido a evolucionar con el paso de sus pasos, sobre el rose de cada experiencia y sobre la ansiedad y la inquietud del existencialismo humano que rebosa de sufrimiento.

Hipocresía

40x40cm

Acrílico sobre lienzo

Esta pieza se permite explicar el faso contenido de cada vasija, ese que con esmero trabajas y con cuidado confías, carece de inocencia y con alma y navaja de doble filo desfila sobre tus ojos. Permite explicar las apariencias que te mienten, que se permiten bailar ante uno de los tuyos, pero que poseen alquitrán por voz, fuego por cuerpo y garras por huellas.

Tic tac del reloj

40x40cm

Acrílicos sobre lienzo

En esta pieza podemos perpetuar el vacío de un hombre, herido, desgarrado y desolado que sobre sus piernas yace el cadáver de lo que es su ahora ansiedad, ansiedad que pesa sobre el tiempo que pierde, cosa que con arduo sufrimiento lloriquea por su refugio, un refugio roto que grita cruelmente el pasar del reloj, que canta desgracia y discursos de ingratitud.

Sobre el disfraz

40x40cm

Acrílicos sobre lienzo

En este lienzo yace la inocencia que por minuto lamentas y que fugazmente se tortura, una inocencia que se arrebató injustamente y que con lágrimas sollozas ante un perpetuador cruel, carece de alma, pero con piel de lobo anda, con garras de bestia se arrastra y con hocico de monstruo te endulza.

Sacrificio, sacrilegio

40X40cm

Acrílico sobre lienzo

En esta escena se narra una muerte inocente que sin deber ni temer fue arrebatada por manos sucias y hostiles. Participantes que robaron de ti pensamientos puros y sentimientos suaves, ladrones que ante el aplauden y aclaman sangre, audiencia que de ti roba tu energía y tu niñez. Niñez que recuerdas con fugaz anhelo de saber y como efímero que es el viento del norte, no volverá, pero seguramente tu imaginario entierra en lo más profundo del dulce inconsciente para proteger tu bello corazón.

Dual convivencia

40x40cm

Acrílico sobre lienzo

En esta obra que narra el bello contexto hostil en el que te manejas, te escondes del peligro, peligro que es refugio también y que en ella yace una bestia, bestia con quien compartes alma, sangre y vida que dentro de ti habita de igual manera.

Monstruo con el que estas obligado a convivir y que de ti toma, de ti violenta y de ti acaricia, falacias te dice, mentiras repite y con gran miedo y ansiedad bajas la cabeza y asientes a la vez.

Deconstrucción del ser

20x40cm

Acrílico sobre lienzo

Esta obra narra la tregua y el desgano del superviviente, convirtiéndolo en parte del ser salvaje, explica y relata que tanto el ser violento como el abusado están destinados a vivir en una cadena de naturaleza violenta sin fin, representando el lobo las ansiedades, violencia y persistencia bruta en el sentido mas natural y salvaje y convirtiendo al conejo en la débil criatura, frágil, pequeña y dichosa que siempre está destinada a huir de la vida efímera, concluyendo en una cadena interminable de sucesos inamovibles y la tregua de una criatura al ser derrotada, teniendo como protagonista el desgano, la confusión y la depresión

Muerte Fatal ganadora
50x40cm

Acrílico sobre lienzo

Esta pieza nos relata una tregua, un tratado de rendición, en la que el lobo es el ganador. El lobo, representando la fiera del ser, pisa por encima de todo, la vida, quien sin más solo se deja aplastar. El conejo quien representa la vulnerabilidad, fue vencido, siendo solamente una consecuencia del orden natural injusto, dejándonos con la muerte, el suicidio y las circunstancias, como los verdaderos herederos.

Reflexiones Finales

Al empezar este proyecto no tenía idea de cómo empezar, por redundante que parezca puesto que ya había pasado por tres anteriores que había dejado por lo confusa que estaba, al principio y conforme más avanzaba siempre me hacían la misma pregunta ¿Cómo un conejo puede ser aterrador? Y por ello, creo que el título se entendía mal, estaba dando vueltas en mi cabeza, como podía usar un conejo para poder plasmar el terror y el miedo, queriendo por supuesto que este formara parte de una metáfora para expresarlo.

Otra cosa que se me dificultó fueron las ideas para las obras, no tenía la más mínima idea de cómo hacer que un concepto fuera explícito, en el camino me perdí muchas veces y había muchas reinterpretaciones de la misma idea. Fue ahí cuando me dije a mi misma que ¿Por qué no usar factores de tu sentir para eso? Pues quien sabe mejor que nadie como se siente si no eres tú, lo difícil ahora era que los demás pudiesen darle la misma interpretación que yo, quizá no con la misma pasión ni con la misma fiereza, si no al menos con una idea de lo que podría ser la esencia de la pintura.

Al vagar mucho tiempo sobre mis letras, me di cuenta que este proceso me ayudo a ver cuánto he avanzado y que he mejorado fervientemente para expresarme y desarrollar mis ideas, que he adquirido, aunque sea un poco de habilidad para poder plasmar mis sentimientos en mis pinturas. La violencia y el miedo a la muerte permanecen de forma tan persistente en mí y en muchos otros quizá, el abuso del templo mental y la decadencia es algo que también siguen presentes y es difícil al menos un poco, representar esa degradación y demostrar con trazos y manchas cuan duro es disfrazar este tipo de retroceso y maduración con un animal tan noble y sencillo como lo es la liebre o el conejo, por supuesto es algo duro, pero mientras haya arte para hablar y percepción que puedas cambiar, diferentes corrientes artísticas y diversas personas estarán dispuestas a escucharte y a sentirte a través de ello.

Referencias bibliográficas

El conejo en la Literatura y cuentos Creado por: Judith Vicente de Vera Gómez (De la Época Victoriana) para ASNAC (Marzo ´13)

<https://www.asnac.es/est%C3%A1ndares-de-razas/curiosidades-sobre-los-conejos/el-conejo-en-la-literatura/>

(19/04/2022 Jordi Mat Amorós i Navarro)

<https://www.cineyliteratura.cl/ensayo-donnie-darko-de-la-ambivalente-adolescencia-y-la-farsa-del-mundo/>

(Lewis Carroll Publicado por Ediciones del sur En Abril del 2003)

<https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Carroll.AliciaEnElPaisDeLasMaravillas.pdf>

(Meisterdrucke Art Fione Austria año 2004)

<https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Albrecht-D%C3%BCrer/100764/Liebre-joven.html>

(José Fernández Martínez, 16-04-2023)

<https://historia-arte.com/obras/el-imperio-de-la-luz>

(Libros olvidados El Templo#1 (diciembre 2007) Por Pablo C. Reyna

(Cronista) <https://www.eltemplodelasmilpuertas.com/critica/colina-watership/73/>

marzo 31, 2013 Rabbits: el macabro secreto de Lynch Publicado por Elias C.P.)

<https://lectormetalico.blogspot.com/2013/03/rabbits-el-macabro-secreto-de-lynch.html>

(Guía para entender ‘Nosotros’, la nueva película de terror de Jordan Peele
Por Mireia Mullor Actualizado: 24/10/2022)

<https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a26921100/nosotros-pelicula-jordan-peelee-explicacion/>

Exposicion de Van Eyck A Magritte 10 de junio al 15 de septiembre de 2013

<https://www.museothyssen.org/exposiciones/miradas-cruzadas-6>

La traición de las imágenes Escrito por: Fulwood Lampkin

<https://historia-arte.com/obras/la-traicion-de-las-imagenes>

Exposición de Kiki Smith Untitled por Emily Brown año del 2012

<https://www.sartle.com/artwork/untitled-kiki-smith>

Artículo sobre la pintura de René Magritte Escrito por Miguel Calvo Santos,
26-09-2018

<https://historia-arte.com/obras/el-hijo-del-hombre>

Artículo sobre la obra de patricia piccinini “the Carrier” Subido el 29 de julio
de 2014 por Hillary Teichman

<https://arthur.io/art/patricia-piccinini/the-carrier>

Galería digital, fotos de Patricia piccini Subido por Tolarno en 29 de febrero
de 2012

<https://www.tolarnogalleries.com/2012/02/29/patricia-piccinini/>

**Publicación n.º 128: «Patricia Piccinini: Mágica y extraña» — Por J. Walters
(Blog: Canadian Art Junkie) – The Red Box**

<https://canadianartjunkie.com/2019/02/10/patricia-piccinini-magical-bizarre/>

**El globo aerostático Skywhale volando sobre Yarra Glen en el valle de Yarra,
Australia**

Por Clarissa Sebag-Montefiore 17 de octubre de 2018

<https://www.nytimes.com/2018/10/17/world/australia/skywhale-patricia-piccinini-yarra-valley.html>

Galería de fotos de Kiki Smith por Kerry Anne Searle el 11 de mayo de 2024

<https://medium.com/@chezanne197/kiki-smiths-rapture-fed4bd73bc32>

El libro de la exposición "La Gay 90's" Editorial Rizzoli año 2013

<https://www.markryden.com/the-gay-90s-exhibition-book>