

ZAPATOS DE CHAROL
Evanescencia Acrílica del Recuerdo

SILVIA SUSANA ESPINEL JASBÓN

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006

ZAPATOS DE CHAROL
Evanescencia Acrílica del Recuerdo

SILVIA SUSANA ESPINEL JASBÓN

Trabajo de grado para optar al título de
Maestra en Bellas Artes

DIRECTOR
JOSÉ GERMAN TOLOZA HERNÁNDEZ
Maestro en Bellas Artes

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006

Este trabajo ha sido dedicado con el mayor de mis afectos a mi padre, por todos los recuerdos que dejó en mi memoria, a mi adorada hija, Ana María Echeverry Espinel, quien me ha apoyado emocionalmente durante toda su vida y me ha hecho saber siempre que no estamos solas.

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto no hubiese sido posible sin la participación de la familia Espinel Jasbón, Sandra Catalina Rodríguez y Juan Manuel Echeverry; quienes me motivaron a iniciar la carrera y otorgaron los recursos necesarios para su culminación.

Agradezco también al programa de Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander, UIS y a Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, por su tiempo, conocimiento y dedicación durante todo el proceso.

Finalmente, quiero agradecer a los maestros que han guiado mi proceso artístico, mis compañeros, amigos y todos aquellos que creyendo en mi desarrollaron mi pasión por el arte y en especial a mi director de proyecto por hacer de la pintura la expresión de mis sentimientos.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	17
3.1 OBJETIVO GENERAL	17
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
4. MARCO TEÓRICO	18
5. PROCESO	30
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO	30
5.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	42
6. CONCLUSIONES	48
BIBLIOGRAFÍA	49
ANEXOS	50

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. Jean Michel Basquiat : Sin Título. Acrílico sobre lienzo, 100 x 50 cm. Colección Alvery, Malmoed. Foto Schmitz-Fabri, Colonia. 1981	20
Figura 2. Jean Michel Basquiat: El Nilo. Acrílico y crayón de óleo sobre lienzo montado en soporte de madera, tres paneles. Colección privada. Enrico Navarra. 1983	21
Figura 3. Francesco Clemente: Parábola. Acuarela sobre papel, 137 x 132 cm. Colección Douglas B. Andrews. Ministerio Degli Affari Esteri, Roma. 1993	23
Figura 4. Enzo Cucchi: Música ebria. Óleo y aluminio sobre tela, 190 x 200 cm. Colección Guntis Brands, Suiza. 1982	24
Figura 5. Jo Wilmot: Preciosa Mañana. Óleo sobre lienzo. 2005	24
Figura 6. Jo Wilmot: Sin Título. Óleo sobre lienzo. 2006	25
Figura 7. Marc Desgrandchamps: Sin Título. Óleo sobre lienzo. 2004	26
Figura 8. Marc Desgrandchamps: Sin Título. Gouache. 2005	27
Figura 9. Fabrice Hybert: Los equilibristas. Óleo y carboncillo sobre lienzo, 150 x 150 cm. Cortesía de la Galería Jérôme de Noirmont, París. 2005	28
Figura 10. Fabrice Hybert: Riesgo. Óleo, carboncillo y collage sobre lienzo, 200 x 200 cm. Cortesía de la Galería Jérôme de Noirmont, París. 2006	29
Figura 11. Silvia Espinel: Viaje a Mogotes. Lápices acuarelables sobre papel, 25 x 35 cm. 2006	30
Figura 12. Silvia Espinel: Venganza. Lápices acuarelables sobre papel, 25 x 35 cm. 2006	31
Figura 13. Silvia Espinel: Alibombo. Lápices acuarelables sobre papel, 35 x 25 cm. 2006	32

Figura 14. Silvia Espinel: Boceto de Memoria Olfativa. Óleo sobre lona, 90 x 60 cm. 2006	33
Figura 15. Silvia Espinel: Boceto Zapatos de Charol. Lápices acuarelables sobre papel, 35 x 25 cm. 2006	34
Figura 16. Silvia Espinel: Boceto II Zapatos de Charol. Tinta china sobre Lona, 90 x 60 cm. 2006	35
Figura 17. Silvia Espinel: Boceto del Bosque de la China. Lápices Acuarelables sobre papel, 25 x 35 cm. 2006	36
Figura 18. Silvia Espinel: Boceto II del Bosque de la China. Óleo sobre tela, 70 x 50 cm. 2006	37
Figura 19. Silvia Espinel: Boceto de Juanita Banana. Lápices Acuarelables sobre papel, 35 x 25 cm. 2006	38
Figura 20. Silvia Espinel: Boceto II de Juanita Banana. Acrílico sobre Lona, 90 x 60 cm. 2006	39
Figura 21. Silvia Espinel: Boceto Sarita. Tinta china, ecolin y acrílico sobre lona, 60 x 40 cm. 2006	40
Figura 22. Silvia Espinel: Boceto libertad. Lápices acuarelables sobre papel, 35 x 25 cm. 2006	40
Figura 23. Silvia Espinel: Victoria Road. Acrílico sobre lona, 120x180 cm. 2006	41
Figura 24. Silvia Espinel: Memoria Olfativa. Acrílico sobre lona, 180 x 120 cm. 2006	42
Figura 25. Silvia Espinel: Zapatos de Charol. Acrílico y Óleo sobre lona, 180 x 120 cm. 2006	43
Figura 26. Silvia Espinel: Sarita. Acrílico sobre lona, 120 x 180 cm. 2006	44
Figura 27. Silvia Espinel: El bosque de la China. Acrílico sobre lona, 180 x 120 cm. 2006	45
Figura 28. Silvia Espinel: Juanita Banana. Acrílico sobre lona, 180 x 120 cm. 2006	46
Figura 29. Silvia Espinel: Victoria Road. Acrílico sobre lona, 120 x 180 cm. 2006	47

LISTA DE ANEXOS

	pág.
Anexo A. Resina y acrílico	50
Anexo B. Formato	51
Anexo C. Sydney-Australia	52
Anexo D. La casa de la opera	53
Anexo E. Ana María en Manly	54
Anexo F. Como harán pipi?	55
Anexo G. Diario de campo en el bosque	56
Anexo H. Movimiento y composición	57
Anexo I. Gesto y textura	58
Anexo J. Color y decisión	59
Anexo K. Pintura y pasión	60

GLOSARIO

COLORES VIBRANTES: Aquellos colores que saltan a la vista o llaman la atención, que no son opacados por los otros colores que se encuentran al lado, a veces llamados como colores *escandalosos* y catalogados por los fabricantes como tonos brillantes o luminosos.

COMPOSICIÓN: La forma en que se agrupan los elementos pictóricos en un espacio determinado para generar el recorrido de la lectura del cuadro.

EVANESCENCIA: Rebajar los tonos de una composición o parte de ella, principalmente los contornos para lograr una sensación de inmaterialidad, de algo que se esfuma y que pierde su permanencia.

IMAGINARIO: La recopilación de imágenes, que tenemos en nuestra consciencia o en el inconsciente, sobre cosas reales o ideales

IRONÍA: Una persona irónica es aquella que dice todo lo contrario de lo que piensa, pero para poder explicar la ironía en el arte se requiere de un ejemplo: pintar una persona común y corriente como lo era pintado un personaje de la realeza sería irónico, siempre y cuando la pintura no parezca una simple copia del cuadro real.

LENGUAJE PICTÓRICO: Forma en que se ejecuta la acción de pintar.

PINTURA: Lenguaje subjetivo dirigido a nuestras emociones, a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento y a nuestro gusto.

PINTURA GESTUAL: Aquella pintura que se hace con un gesto espontáneo o la espontaneidad al realizar los trazos, al mover las manos, brazos o cuerpo al pintar. Aquella pintura que tiene que ver con el dibujo libre.

PÚBLICO: Cualquier persona que este en el lugar de espectador de una obra de arte sin importar si posee conocimientos o estudios en el campo que domina la exposición.

RESUMEN

TITULO: ZAPATOS DE CHAROL
Evanescencia Acrílica del Recuerdo *

AUTOR: ESPINEL JASBÓN, Silvia Susana **

PALABRAS CLAVES: Gestual, chorreado, espontáneo, recuerdo, expresivo, desvanecimiento, eclecticismo, postmoderno.

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto esta formado por seis obras pictóricas que narran diferentes momentos de la vida colegial, la música que transporta a la infancia, la evocación a través de los sentidos, vivencias en una ciudad multicultural, como respuesta a una necesidad interior de evocar recuerdos significativos que han dejado huella.

El placer de evocar todos aquellos recuerdos solo es posible en el momento en que la pintura se apodera de los sentimientos, para plasmarlos de forma plástica y lograr que perduren no solo en la mente sino materializarlos a través de formas fragmentadas, pintura chorreada y fantasmagórica, elementos pictóricos que nos vinculan al pasado.

En esta época de revolución tecnológica y diversidad en las expresiones artísticas, el proyecto entra en el terreno de la postmodernidad, permitiendo tomar elementos pictóricos de diferentes periodos de la historia del arte fusionándolos para dar origen a un gesto, a un dibujo rudimentario, espontáneo, de pintura acrílica, aguada y expresiva, integrada a la vez con algunas palabras en caligrafía personal, logrando crear una atmósfera, a veces irónica, del desvanecimiento relacionado con la pérdida de los recuerdos, como si estuvieran regresando a través de la pintura o se perdieran en el lienzo.

* Proyecto de Grado

** Universidad Industrial de Santander, INSED, Programa de Bellas Artes. TOLOZA HERNÁNDEZ, José German

SUMMARY

TITLE: **SHINING SHOES**
Acrylic Evanescence of Memories*

AUTHOR: **ESPINEL JASBÓN, Silvia Susana****

KEYWORDS: **Gestural, spout, spontaneous, memories, expressive, fading, eclecticism, postmodern.**

DESCRIPTION:

This project is built by six pictorial works telling different periods of the student childhood life, music being able of taking someone to infancy, evocation through the senses, experiences in a multicultural city, as consequence of an inside need to evoke significant memories that have left track.

The pleasure to evoke all those memories is possible just as the paint seizes the feelings in order to express them as in plastic format, and therefore, make them last not only in minds but being able to materialize them through fragmented figures, spouted and phantasmagoric painting, pictorial elements that connect us to the past.

During this technological revolution and diversity period seen on artistic expressions is the time in which the project enters into postmodern grounds allowing pictorial elements of different art history periods to be taken and to join them together in order to produce a gesture, an spontaneous and rudimentary drawing, painted with expressive watered down acrylic paint, all them, integrated at the same time with some words in personal calligraphy, managing to create an atmosphere, some times ironic, of the fading related to loss of memories, as if they were coming back through the paint or loosing into the canvas.

* Thesis project

** . Universidad Industrial de Santander, INSED, Fine Arts Program. TOLOZA HERNÁNDEZ, José German

INTRODUCCIÓN

Zapatos de charol, evanescencia acrílica del recuerdo, nace de la necesidad de expresar sentimientos y recuerdos represados en la mente, de la búsqueda de un mecanismo con el cual podamos retener aquellos momentos que hemos perdido. “Lo que intentamos en nuestra relación con el mundo y en nuestros esfuerzos creativos -formando o coparticipando en el juego de las formas- es de retener lo fugitivo”¹

Sin embargo la práctica de la plástica no se ocupa solo de buscar respuestas personales y diferentes medios de comunicación; el arte siendo aun más complejo, genera duda frente a la composición, los medios, colores y texturas que se emplean en ese ir y venir de la creación de las obras pictóricas.

Es así como la obra *Zapatos de Charol*, comienza evocando imágenes autobiográficas, revisando las pinturas realizadas hasta el momento y los trabajos de clase, identificando elementos pictóricos en referentes desde los años 70 hasta aquellos que podemos ubicar en un contexto postmoderno.

Con la lectura de este trabajo usted podrá disfrutar del proceso creador de un lenguaje propio en una pintura expresiva y gestual, gozando de un dibujo espontáneo y rudimentario, de chorreados y evanescencias en una variada gama de colores en acrílico.

¹ GADAMER, Hans-Georg. La Actualidad de lo Bello, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1977. p. 112.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Mientras que la modernidad se caracterizó por la constante ruptura de lenguajes, técnicas y conceptos en el arte, dando origen a las diferentes vanguardias, la postmodernidad recoge la experiencia de los diversos procesos obtenidos en los pasados movimientos artísticos y toma elementos y conceptos para revisarlos y aplicarlos en la nueva obra de arte.

Esta nueva experiencia se refiere a la sociedad de la comunicación en la cual vive el individuo y la importancia del arte en la búsqueda de un medio para entablar un dialogo consigo mismo y con los demás; en el documental *La Desazón Suprema*, el escritor Fernando Vallejo entrevistado por el cineasta Luis Ospina, dijo para el canal colombiano City TV: “escribía sobre lo que había vivido y como hace rato que no vivo nada, ya no escribo nada”*, de esta forma en una perspectiva purista no se puede hacer arte si no se tiene nada que decir y no se puede pintar sin un lenguaje propio de expresión. Como el escritor, el artista plástico busca apoderarse de el, para comunicarse, para ver el mundo desde otro ángulo y sentirse más humano.

La pintura genera un medio para poderse comunicar y para compartir sentimientos, sin embargo, ¿cómo se puede tener coherencia entre lo que se plasma sobre un lienzo con lo que se quiere decir?, ¿existe relación entre los colores y las emociones?, ¿de qué forma se deben ordenar los elementos dentro de una pintura?, entre tanto, se debe llegar al igual que muchos artistas a considerar la pintura como una manifestación directa de su propia individualidad expresiva para crear imágenes de carácter emocional con total libertad y espontaneidad como respuesta a una necesidad interior.

¿Cómo estructurar elementos plásticos de la pintura de forma coherente, que permitan generar o construir un sentido y una estrategia de expresión propia, haciendo productivos y relevantes a nivel del arte y la experiencia humana, aquellas historias o asuntos de memoria que integran el imaginario personal?.

* ENTREVISTA con Fernando Vallejo, Escritor. Bogotá, 16 de abril de 2006

2. JUSTIFICACIÓN

Buscar un mecanismo propio de expresión, un lenguaje para comunicarse, es también ir en busca de respuestas, de conocerse a si mismo, de un reconocimiento en tanto que pintar, dibujar o escribir su historia, implica un situarse frente al otro y frente a uno mismo.

En el desarrollo psíquico del individuo se reconoce que: el mundo exterior penetra en el ser humano en forma de impresiones (visuales, olfativas, auditivas, gustativas y táctiles) que al ser percibidas producen efectos agradables o desagradables según su naturaleza y estas se asocian formando un conjunto de sensaciones, lo que se denomina una idea, el conjunto de ideas forman los conceptos y el conjunto de conceptos originan el lenguaje, el cual, en un comienzo se presenta de forma gestual, articulado o escrito; sin embargo antes de formarse un idioma (lenguaje codificado) existen muchas formas de lenguaje que son las expresiones del arte (lenguaje pictórico, escultórico, dramático, la danza y la música).

No solo es importante crear un lenguaje propio, también es fundamental aquello que se quiere comunicar. La mayoría de las sociedades han utilizado el relato y la materialización de los recuerdos a través del arte como una forma de transmisión cultural, así lo expresan múltiples estudios sobre la invención del yo, "La memoria, considerándola de la manera más abstracta posible, es uno de los tres modos en que se puede transmitir el pasado humano. Los otros dos modos son a través de los genes...y a través de la cultura...hoy en día, el foco de interés está en los mecanismos de moldeamiento de la mente por los que la cultura se perpetúa a sí misma"², para dar un ejemplo de memoria en la que el arte como lenguaje es un factor determinante, podemos citar las cavernas de Altamira, la capilla Sixtina y el parque arqueológico de San Agustín, en cada una de ellas encontramos lenguajes, signos y símbolos que expresan conceptos e ideas que nos enseñan a conocer la cultura del hombre de esas épocas y desde ese punto de vista el arte nos permite conocer el pasado, o sea la memoria.

Por esta razón materializar un fragmento de la historia personal a través de imágenes, se convierte en algo esencial ya que "el placer del recuerdo es de esos que no alcanzan todo su sabor sino cuando son compartidos"³, como necesidad

² OLSON, David & TORRANCE, Nancy. Cultura Escrita y Oralidad, Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., 1995, p.183

³ MAY, George, La Autobiografía, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p.57

interior por expresar pictóricamente los recuerdos más poderosos que se guardan en la mente para romper con el caos y la desesperación del presente.

Realizar pictóricamente la obra *Zapatos de Charol* permitiendo expresar los recuerdos de la memoria y liberar la emoción hace primordial la utilización del trazo espontáneo, rudimentario y la pintura gestual, razón por la cual se acude a los movimientos artísticos como la Transvanguardia Italiana, la Figuración Libre y el Neoexpresionismo; cuyos representantes desarrollaron nuevos lenguajes que permitieron este tipo de expresión más libre.

El lenguaje pictórico de artistas contemporáneos como Marc Desgrandchamps, puede ser estudiado en la realización de *Zapatos de Charol*, ya que los cuerpos transparentes y fantasmagóricos, evocan el pasado, el desvanecimiento de las imágenes en la memoria, la fragmentación y superposición de imágenes como si se fueran acumulando en el recuerdo. Del pintor Fabrice Hybert se pueden retomar elementos como el uso de la caligrafía personal, el movimiento y la apariencia de boceto en cada una de sus pinturas como aquellos recuerdos inacabados del imaginario personal.

Finalmente, la creación de un nuevo lenguaje pictórico es importante, para corroborar tal afirmación nos permitimos citar al filósofo Hans Georg Gadamer "...nos apropiamos históricamente un vocabulario que resulta evidente en el lenguaje del pasado para que lo aprendido intervenga en el encuentro con el arte, y que, por otro lado, haya que empezar a deletrear un vocabulario nuevo y desconocido, que hay que ir acrecentando hasta que se pueda leer"⁴, ya que de esta forma se crearía una nueva mentalidad frente al arte contemporáneo en nuestra sociedad.

⁴ GADAMER, Op. Cit., p. 114

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta pictórica, utilizando imágenes de la memoria personal mediante la utilización de un dibujo espontáneo, rudimentario y una pintura de carácter expresivo y gestual para de esta forma buscar la creación de un lenguaje propio en la pintura.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Hacer una revisión reflexiva sobre memorias personales para hacer conscientes aquellas impresiones que van formando el carácter de las personas y hacerlos productivos y participes de la propuesta a realizar.

Realizar bocetos de las imágenes construidas a partir de la memoria personal.

Identificar elementos pictóricos comunes, en los trabajos de artistas contemporáneos, que puedan ser considerados como aporte fundamental al nuevo lenguaje artístico.

Definir elementos importantes hacia la construcción de un lenguaje pictórico propio. (Segmentación de las figuras, texto caligráfico personal, transparencia en la materia).

Lograr que la utilización de los materiales, color, textura y composición constituyan un criterio consciente dentro de la labor pictórica.

4. MARCO TEÓRICO

Se considera de gran importancia, en la realización de la obra *Zapatos de Charol*, concretar el termino **Eclecticismo**, ya que se puede tomar como sinónimo de postmodernismo, Lyotard define el eclecticismo como grado cero de la cultura general contemporánea: “Oímos **reggae**, miramos un **western**, comemos un **MacDonald** a mediodía y un plato de la cocina local por la noche, nos perfumamos a la manera de París en Tokio, nos vestimos al estilo retro en Hong Kong, el conocimiento es materia de juegos televisados”⁵, de esta forma se puede tomar el eclecticismo como la conciliación de diferentes elementos pictóricos que pueden ser tomados de diversos periodos de la historia del arte.

Tratar de definir el termino **postmoderno**, puede ser muy difícil puesto que se encuentran muchas definiciones al respecto, por ejemplo, Octavio Paz, dice que postmodernidad “es una palabra hueca, sin sentido. Lo postmoderno sería lo ultramoderno y luego lo ultra-ultramoderno, y después del postmodernismo el pos-postmodernismo”⁶. Sin embargo, a la pregunta ¿qué es postmoderno?, Jean François Lyotard responde “es sin duda parte de lo moderno...una obra puede ser moderna sólo si antes es postmoderna. Lo postmoderno, así entendido, no es lo moderno en estado póstumo, sino en estado naciente y este estado es constante”⁷, el mismo autor en el libro *La postmodernidad* dice que la obra de un artista postmoderno, no esta gobernada por reglas ya establecidas y no puede ser juzgado por medio de un juicio determinante ni por la aplicación de categorías conocidas, por el contrario, dichas reglas y categorías son lo que la obra investiga. La discontinuidad del modernismo, la tendencia a la fragmentación, alejarse de los temas puros y los medios específicos del modernismo para abordar un conocimiento y métodos de trabajo nos hace pensar que: “La tarea del postmodernista crítico no sea hacer algo, ni captar una semejanza, sino, literalmente, aprehender cosas”⁸, entonces el artista postmoderno desarrolla un nuevo lenguaje combinando formas históricas y modernas con referencias internacionales y regionales sin limitación; el artista se expresa ahora como desea, con entera libertad.

⁵ LYOTARD, Jean-François. *La postmodernidad*. Barcelona: Gedisa S.A., 2005, p.17.

⁶ PAZ, Octavio, citado por LÓPEZ, Héctor. *El mito de la modernidad*. Bogotá: Ediciones Horfe, 1997, p.211

⁷ LYOTARD, Jean François. *Postmodernismo para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente SRL., 1999, p.20.

⁸ MOSQUERA, Gerardo. *Del Pop al Post*. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1993, p.639.

Otro concepto del contexto de postmodernidad es el **público**, para el cual, el crítico e historiador de arte Leo Steinberg⁹ señala como el rol que las personas, incluyendo a los artistas, representan cuando se enfrentan a una obra de arte, es decir, que público no es un grupo de personas en particular, así como no se puede afirmar que los pintores académicos son quienes rechazan un nuevo lenguaje pictórico, ya que cualquiera se vuelve **académico** respecto a lo que rechaza.

La obra *Zapatos de Charol*, no se ocupa del problema de la representación, pero sí del **imaginario**, el cual se refiere a que solo existe en la imaginación, la representación de imágenes de cosas reales o ideales expresadas a través del alma: “Facultad por la cual las percepciones habidas anteriormente pueden ser presentadas de nuevo ante la conciencia en forma de imágenes (imaginación reproductora) y que posibilita la reorganización de estas mismas imágenes en ordenes distintos (imaginación productora)”¹⁰, por esta razón las imágenes tomadas de los recuerdos pueden estar distorsionadas por la percepción de la realidad y del pasado que tenga cada individuo.

Finalmente, *Zapatos de Charol* pretendiendo ser una obra en el marco de una sociedad postmoderna considera que la **originalidad** “es una asunción activa resultado de la repetición y la recurrencia”¹¹, por lo cual se da la libertad de recurrir a elementos tomados de sus referentes sin dejar de ser un lenguaje pictórico propio.

Además de la originalidad, el público forma parte del tema de la postmodernidad. Es así, como el artículo del crítico de arte Leo Steinberg “El arte contemporáneo y la confusión de su público”¹², aborda el punto en que la obra rompe las reglas, configurando unas nuevas para que el público interprete y la obra logre la finalidad de ser interpretada, pero si por el contrario, el público no logra dicha interpretación, causará una sensación de inconformismo o fastidio ya que éste siente desvalorada toda la experiencia que posee, el conocimiento adquirido no le sirve para valorar la obra que esta observando, puesto que al ser algo desconocido no posee normas para ser criticado; esta ansiedad que genera en el público confusión es parte de la función del arte moderno, el cual busca todo aquello que destruya un arte que ha dejado de ser original, ya posicionado y valorado por el público.

⁹ STEINBERG, Leo. El arte contemporáneo y la confusión de su público. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1993. En: *Ibíd.*, p. 87

¹⁰ AV. Enciclopedia Salvat Diccionario, tomo 7. Barcelona: Salvat Editores, S.A. 1971, p.1786

¹¹ KRAUSS, Rosalind E. La Originalidad de las Vanguardias y Otros Mitos Modernos. Madrid: Alianza Forma, 2002, p.171

¹² STEINBERG, Op.cit., p. 86

Sin embargo el descontento del público ha sido una constante en cuanto los artistas crean un nuevo movimiento, y lo podemos observar en el curso de la historia del arte, al situarse en los años 70's surgía en Estados Unidos un movimiento artístico llamado *Nueva Imagen* o el mismo expresionismo figurativo que en Alemania llamaban *Neoexpresionismo*, en Italia *Transvanguardia* y *Figuración Libre* en Francia, todos ellos recurrieron a fuentes de la historia del arte para inspirarse en diferentes artistas y escuelas, muchas veces contradictorios, del pasado para realizar sus obras. *Zapatos de Charol* se basa en algunos de sus representantes que lograron rescatar la pintura de la deshumanización y encontraron su propia identidad.

El artista, **Jean Michel Basquiat**, es el primer referente en el proyecto por contribuir al renacimiento de la pintura en Estados Unidos y por ser uno de los máximos representantes del neo-expresionismo, así como la pintura de *Zapatos de Charol* pretende revivir algunas experiencias, Basquiat utilizó palabras, colores e imágenes de su vida y las mezcló en un collage adelantándose a un lenguaje pictórico postmoderno.

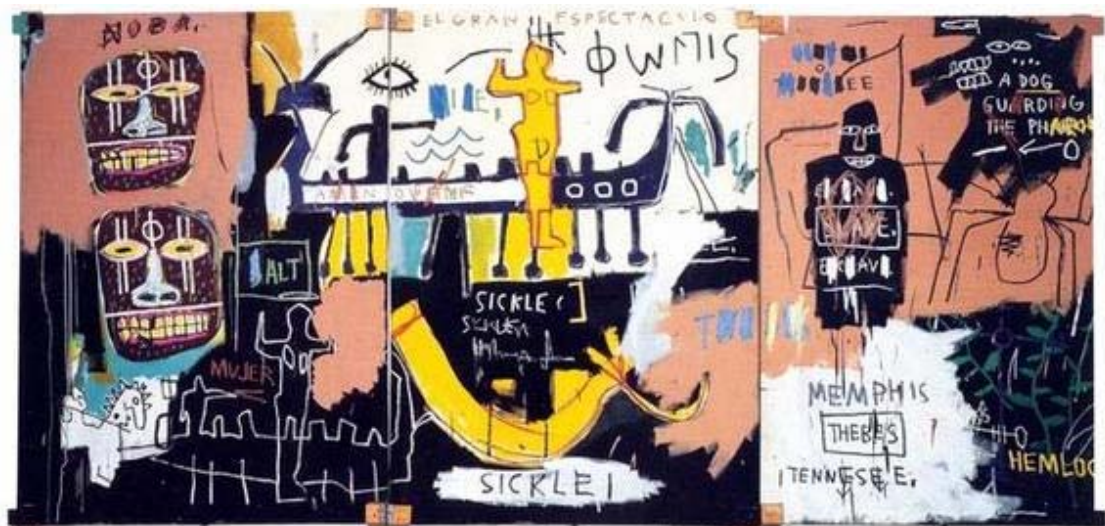
El arte de Basquiat se conoció a partir de los graffitis, los cuales él firmaba con la palabra *SAMO* (la misma mierda de siempre). Sin embargo, su carrera artística comienza con pintura acrílica sobre bastidores y los temas estaban relacionados con vivencias new-yorkinas del artista. Cuando niño fue atropellado por un carro y su madre le regaló un libro *Anatomía de Grey*, más tarde sus cuadros llevaban accidentes automovilísticos y esqueletos, cráneos que había sacado del libro que lo había acompañado como recuerdo no solo del accidente, sino de la figura materna.(Figura 1)

1. Jean Michel Basquiat : *Sin Título*. 1981

Cada dibujo en esta etapa pictórica está relacionado con sus recuerdos o con tradiciones afro americanas, sobreponiendo unas figuras a otras para formar un lenguaje que muchas veces no era fácil de leer por el espectador.

La siguiente etapa pictórica de Basquiat demuestra su búsqueda por conocerse así mismo, lo que en *Zapatos de Charol* es situarse frente al otro y frente a uno mismo, esta identidad la expresa en sus obras con bastidores divididos en franjas verticales o haciendo pinturas segmentadas en varios paneles en los cuales incorporaba la escritura y el **collage**. Jean Michel Basquiat utilizó acrílico y crayón de óleo sobre el lienzo para escribir las palabras en sus cuadros, no se preocupó por hacer legibles las figuras en su lugar le escribía el nombre, pero la caligrafía no la utiliza solamente con este propósito sino que forma parte de lo que se llama poesía visual, la combinación poética y rítmica de palabras e imágenes, de esta forma muchas veces las palabras eran más importantes que los dibujos dentro de sus pinturas y en forma repetida como si quisiera acentuar en el texto. (Figura 2)

2. Jean Michel Basquiat : El Nilo. 1983

Sin embargo la caligrafía no es el único gesto característico de la pintura de Basquiat, la utilización de la barra de óleo, el acrílico, a veces chorreando el bastidor e imágenes impresas en serigrafía, lo identifican. Así como la palabra SAMO, la letra C dentro de un círculo (como la de derechos de autor) y la corona para señalar a sus héroes dentro de la realeza.

Finalmente, para hablar de la composición en las pinturas de Jean Michel Basquiat, la improvisación se puede confundir con el ritmo acelerado que crea combinando líneas, colores, palabras e imágenes como lo hizo con la música del

grupo al cual el artista pertenecía*. El **hip hop** y el **jazz** van generando composiciones dinámicas, mientras que en Alemania, el bullicioso **rock** rompe con el mínimal y el arte conceptual del momento, creando el neoexpresionismo con colores chillones, figuras pintadas de forma descuidada, caricaturescas y muchas veces grotescas.

Los artistas comprometidos con el neoexpresionismo tomaron motivos de la historia del arte para presentarlos invertidos a través de la parodia, escenas crudas, sexuales, tortuosas, figuras fragmentadas y deformadas que denotan dolor.

Sin embargo, es la representación de objetos de modo intuitivo, sin tener en cuenta la perspectiva y la profundidad, así como la figuración no imitativa a base de formas esquemáticas de carácter emocional y expresivo, lo que se remite al trabajo pictórico de *Zapatos de charol*. Por esta razón no se podría dejar de lado la Transvanguardia Italiana, movimiento que adoptó su nombre gracias al crítico de arte Achille Bonito Oliva¹³, quien lo definió como una catástrofe o accidentalidad no planificada, que hace que cada obra sea diferente de la otra, aunque existan rasgos comunes, como la mezcla de materiales, de diferentes técnicas y la utilización de grandes formatos.

Sandro Chia, Nino Longobardi, Mimmo Paladino, Paul Maenz, Francesco Clemente, Enzo Cucchi fueron algunos de los integrantes de la transvanguardia Italiana, que se revelaron ante el discurso de la muerte de la pintura por la vieja generación de artistas en su época. Zdenek Feliz afirma en el capítulo de Ironía, parodia y burla:

Puesto que el objetivo de este arte es ante todo establecer una relación directa entre el sujeto (entre el yo del artista con sus anhelos, sus deseos, sus sueños y su fantasía) y el objeto (el resultado material, es decir el cuadro, el dibujo, etc). Puesto que el uso del cuerpo al pintar, el movimiento de la mano en el tratamiento del pincel o el lápiz satisface el deseo espontáneo de ejecutar de inmediato una idea, de materializar un pensamiento, pudiendo así servir como portador de las sensaciones del artista.¹⁴

* Se pueden escuchar los temas del grupo Gray, "palabras con ritmo", "Drum conversation", "Bongo Bop", "Ornithology", "Now's the time", Museo de Brooklyn, New York. disponible en Internet. <http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat/>. 22 de julio de 2006, 22:18.

¹³ BONITO OLIVA, citado por HONNEF, Klaus. Arte Contemporáneo. Alemania: Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1993, p. 87.

¹⁴ *Ibid.*, p.90.

Francesco Clemente es el pintor más complejo del grupo de artistas de la transvanguardia italiana y tiene en común con éste proyecto el tema de sus obras que en la mayoría de las veces son motivos personales y obsesiones espirituales. Su lenguaje plástico va evolucionando hasta ser considerado un eclecticista, paradójico e inexplicable en su arte. Se puede observar el dominio técnico que tienen sobre el material, en sus hermosísimas acuarelas sin entrar a identificar el mensaje de sus narraciones ya que el artista niega cualquier interpretación de sus obras. (Figura 3)

3. Francesco Clemente: Parábola. 1993

No solo la ironía y la parodia fueron parte de los elementos de la transvanguardia italiana, el pintor **Enzo Cucchi** integra una gran dosis de misterio en sus obras, siendo la figura humana una constante en ellas, sin embargo no se preocupa por el virtuosismo anatómico y su dibujo tiene un gesto fresco y libre. El dinamismo de sus pinturas se obtiene a través del color, manejando una paleta de tonos sombríos, el negro y una mezcla de amarillo con rojo brillante, dando una sensación luminosa y apocalíptica en sus cuadros. (Figura 4)

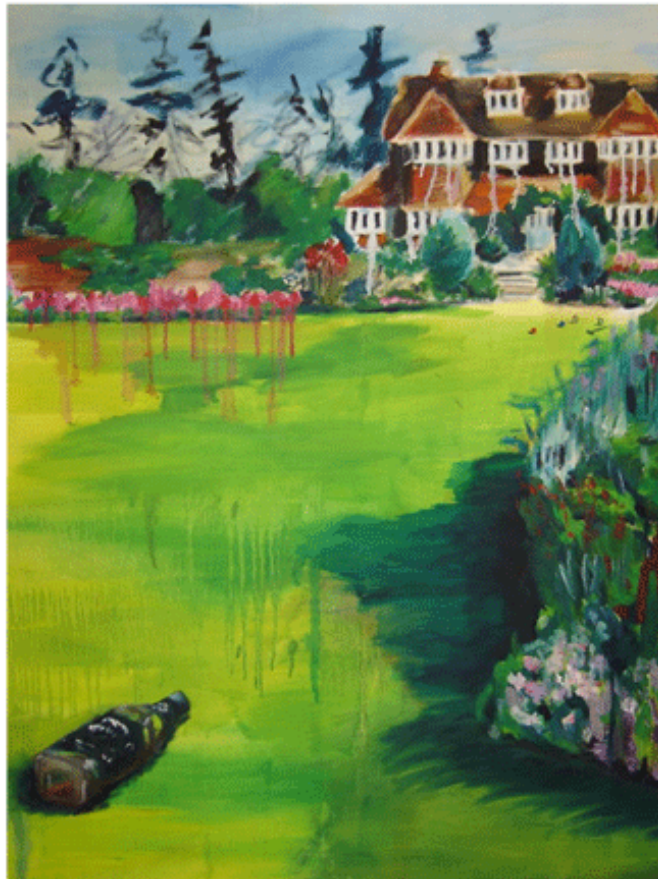
4. Enzo Cucchi: Música ebria. 1982

La inclinación hacia la narración no fue característica únicamente de Basquiat, los expresionistas o los artistas de la transvanguardia italiana, que han tomado la narración entre otros elementos para la elaboración de sus obras pictóricas. Es así como el siguiente referente es el artista inglés, **JO Wilmot**, quien terminó su especialización de Bellas Artes, en Goldsmiths Collage en el 2005. (Figura 5)

5. Jo Wilmot: Preciosa Mañana. 2005

En su gesto pictórico sobresale la seguridad de los trazos, sin dejar de lado la experimentación que hace con chorreados de lujuria generando la duda entre una bella atmósfera o una escena siniestra. En consecuencia, la narrativa queda abierta al público, con algunas pistas como figuras bien definidas, perspectiva lineal y de colores vibrantes que facilitan la lectura de cada obra. (Figura 6)

6. Jo Wilmot: Sin Título. 2006

Uno de los principales referentes de *zapatos de charol* es el pintor francés **Marc Desgrandchamps**, ya que no solo se relaciona con el tema al trabajar sobre los recuerdos, la reminiscencia y los sueños sino que posee elementos pictóricos relacionados como las transparencias, los velos que se superponen y los chorreados en sus pinturas.

Desgrandchamp, estudio en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Aix en Provence y en **Ecole S. de Beaux Arts** de Paris, su obra ha pasado de la figuración libre hasta el arte contemporáneo como resultado de la evolución obtenida de exposición en exposición sin quedarse en una sola fórmula pictórica. (Figura 7)

7. Marc Desgrandchamps: Sin Título. 2004

La obra de Desgrandchamps está fuertemente influenciada por el expresionismo abstracto originando una composición geométrica, planos sin definir que podemos ver en las franjas horizontales de color, también por el surrealismo al emplear siluetas inacabadas que parecen estar añadidas o suspendidas en el espacio pictórico.

Sus cuadros más recientes están compuestos por varios bastidores y juega con la sobre posición de imágenes como lo hacía Jean Michel Basquiat. Sin embargo la figura humana se presenta de forma monumental, fragmentada, con apariencia fantasmal, evanescente y de inmaterialidad como resultado del uso de veladuras, chorreados y contornos difuminados. (Figura 8)

En cuanto al pigmento, Desgrandchamp pasó del óleo al acrílico, utilizando colores vivos en algunos detalles y colores sombríos e intensos, de forma muy

diluida y transparente, ocre y grises para los fondos hasta llegar a zonas sin pintar para que el blanco actúe como luz y una ampliación del espacio. Las áreas de azul intenso en la parte superior del cuadro parecen prolongar el espacio donde probablemente pueden habitar ciudades, sistemas montañosos o simplemente hacen referencia al azul de Yves Klein.

Para Desgrandchamp el placer del dibujo se consigue en la pintura cuando se trata de un gesto libre y espontáneo y describe su último trabajo sobre papel como una ventana a la libertad.

8. Marc Desgrandchamps: Sin Título. 2005

En contraste con las pinturas de Marc Desgrandchamp, las cuales parecen imágenes detenidas en el tiempo, las obras del artista francés, **Fabrice Hybert**, se caracterizan por su afán de demostrar el movimiento, en un lenguaje de proliferaciones, híbridos y constantes deslizamientos entre los campos del dibujo, la pintura, la escultura, la instalación y el vídeo. (Figura 9)

Los proyectos artísticos de Hybert son llamados Prototipos de Objetos de trabajo (POF). En 1989, un proyecto arquitectónico fue desarrollado a través de una serie de dibujos y modelos en los que proponía bajar el nivel del mar para unir los

continentes en una sola masa de tierra. Otro de ellos reunía 300 clases diferentes de agua mineral del mundo para crear una base de datos de la tierra.

9. Fabrice Hybert: Los equilibristas. 2005

En sus pinturas escribe los cálculos matemáticos para descifrar la densidad de la tierra y otros asuntos de carácter científico y ecológico. Fabrice Hybert dice que si hubiera sido matemático no se podría dedicar al arte mientras que como artista es también matemático. Además de tratar el tema de la naturaleza, le apasiona el de la comunicación asociada con las relaciones humanas, todo en un continuo movimiento.

Hybert niega la galería y el museo, aludiendo que este debe ser un buen representante del comercio, debe ser por esto que sus exposiciones pictóricas se despojan de formalismo y como si se trataran de bocetos en papel, pegados sobre los muros, sus pinturas de apariencia inacabada, gozan de un dibujo espontáneo y de la caligrafía del artista. Así mismo, teoriza un color con el nombre de *Verde*

Hybert el cual ha posicionado entre el público de sus obras con estrategias publicitarias empleadas también para toda su creación artística no solo en Francia sino a nivel internacional. (Figura 10)

10. Fabrice Hybert: Riesgo. 2006

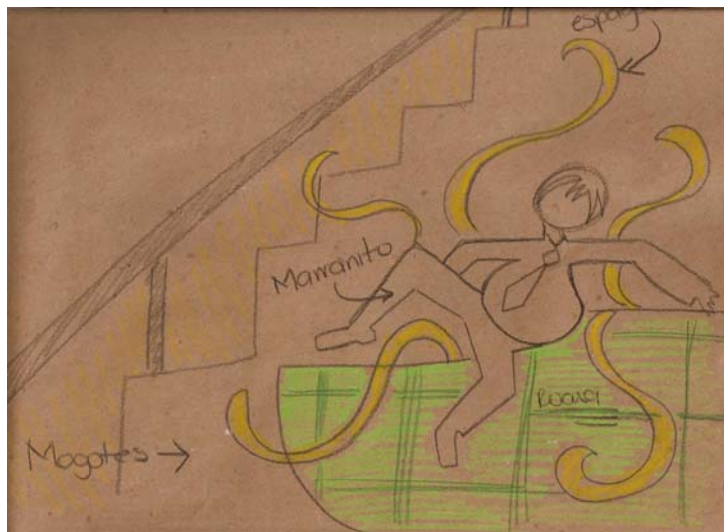
Finalmente y como referente nacional, el artista **Oswaldo Maciá** trabaja el tema de la memoria, pero no a través del sentido visual, para él es más importante el auditivo, pues las sensaciones que dejan los recuerdos cuando son relatados no los puede comparar con cualquier imagen que se saquen de ellos, por esto, para Maciá la memoria es sobre todo memoria de la voz. Ha diferencia del trabajo de *Zapatos de charol*, las historias de Oswaldo pertenecen a 120 mujeres del caribe que contaron cuál era el recuerdo más feliz de sus vidas donde lo más interesante era la forma como ellas habían contado la historia y la calidad irreplicable de la voz. Sin embargo, muchos de sus trabajos se basan en la capacidad que un estímulo visual tiene para causar una respuesta auditiva u olfativa o viceversa llamada sinestesia y que es en definitiva lo que lleva a que el público de una obra se sienta identificado.

5. PROCESO

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

Los recuerdos se desvanecen como las aguadas en la pintura. He tratado de repetir una y otra vez en mi mente aquellos momentos que aun tengo guardados para no perderlos definitivamente, es así como nace la idea de realizar un inventario de recuerdos, podrían ser infinitos por que a medida que perdemos los más antiguos, nuevos ocupan la mente.

La primera etapa en el proceso de mi obra comprende una revisión de recuerdos que conforman mi imaginario personal, con el fin de realizar bocetos que los describan, utilizando elementos que ya vienen siendo identificables en la forma de pintar que hasta el momento he venido utilizando.

11. Silvia Espinel: Viaje a Mogotes. 2006

En este boceto (Figura 11) se puede observar un dibujo rudimentario y espontáneo, buscando integrar texto, líneas en diagonal y curvas en diferentes ritmos.

Al parecer era un viaje de trabajo, sin embargo mi papá viajo a Mogotes, junto con mi mamá, mi hermano Jorge Enrique y yo; estando allí amigos de la familia nos convencieron de pasar la noche en el pueblo, recuerdo que fuimos a un almacén a comprar cepillos de dientes, ropa interior, un Vick Vaporub, que en esa época era una lata redonda de medio centímetro de espesor y una ruana a cuadros de color

verde que terminaba en bolas de lana, como árbol de navidad. En la noche, los abogados se habían quedado dormidos por doquier y para subir al dormitorio tuve que caminar, cogida de la mano de mi hermano, por encima de la panza de un hombre que apodaban marranito y al día siguiente el almuerzo fue un desastre, las pastas parecían tomar vida y envolver aquel hombre que simplemente estaba enguayabado.

Otro recuerdo que tiene que ver también con mi hermano Jorge Enrique, fue el día que me dio una palmada en la cola, obviamente no recuerdo el motivo por el cual me gane el castigo, lo que si recuerdo es haber llorado cada vez que levantaba el vestido y encontraba la mano marcada en mi piel, al finalizar el día me dirigí al patio de la casa para tomar la tranca de la puerta que luego solté en la cabeza de mi hermano mientras él se encontraba sentado en el piso, fue entonces, cuando la marca roja se desvaneció como el llanto y el dolor pasó. (Figura 12)

Este boceto puede generar múltiples interpretaciones, ya sea la del castigo o ser la imagen de un suceso erótico.

12. Silvia Espinel: Venganza. 2006

Para la realización de otros bocetos tomé dos canciones *En un bosque de la china* (del cual hablaré más adelante) y *Alibombo* del disco de Enrique y Ana, ya que la música también nos transporta a otros momentos de nuestra vida. El boceto de *Alibombo* tiene dos platillos voladores que giran sin saber de donde vienen o para donde van, se hace evidente la fragmentación de la figura humana en la composición al igual que las diagonales formadas por los soportes de los platillos que junto con las flechas refuerzan el movimiento y el dinamismo del boceto. (Figura 13)

13. Silvia Espinel: Alibombo. 2006

Así mismo, seguí reconstruyendo varios recuerdos que se convirtieron en bocetos sobre papel Craf y con la observación de las obras de los referentes mencionados en el marco teórico, comencé el trabajo sobre tela de algodón (Lona Costeña) en diferentes formatos, esta fue una etapa experimental, donde buscaba que los materiales y las texturas utilizadas estuvieran acorde con el tema evanescente de los recuerdos y la forma de integrar los elementos pictóricos de mi interés.

Tomé un bastidor de 30 x 40 cm. Con imprimatura en Invercristal (base acrílica de la marca Hoechts) y comencé a dibujar con barra de carbón, solo recordando aquella vez cuando era solo una niña jugando en el Parque de las Palmas, mi lonchera era roja y acumulaba semillas que caían de las palmas. Aquel olor característico de las semillas como el armario de Narnya que me transportan a la época, al parque, a mi casa. Estoy en un primer plano, pero llego al último a través de una rama de la palma, en el que se encuentra la semilla, aquella que expela el olor,

como si el mismo recuerdo manipulara la composición de aquel boceto que estaba realizando. (Figura 14)

14. Silvia Espinel: Boceto de Memoria Olfativa. 2006

Comencé a pintar con óleo, me daba la confianza, podría equivocarme y corregir fácilmente, pero ¿Qué sería una equivocación? ¿Quién estaba aquí para juzgar y decir si estaba bien o mal? ya no se trataba de una clase de pintura, ni estaba pintando para una tutoría... estaba pintando para mi y eso me empezaba a cautivar, había que esperar a que seicara y mientras tanto escribía sobre un pedazo de papel Craft "cuando observo la forma como cae la pintura, los caminos que se forman solos, las pequeñas raíces que se forman mezclándose en el

siguiente color, como si la pintura estuviera viva, sin depender del pincel ni de la mano”*.

No sabría escribir poéticamente pero si se que poesía es aquello que observo, cuando las gotas de pigmento cargadas de aceite y trementina van cayendo como si se dirigieran al principio del bastidor, como si bajaran al interior de mis recuerdos, allí donde quiero estar, es allí donde la pintura me hace transportar.

Sin embargo tenía la necesidad de seguir ensayando con otros materiales; pues el rastro del carboncillo sobre la lona no era el ideal, como el óleo estaba tan diluido alcanzaba a manchar, entonces comencé a ensayar con tintas chinas, sus colores eran mucho más vibrantes pero seguía manchando el carboncillo. Fue entonces cuando tome el siguiente boceto. (Figura 15)

15. Silvia Espinel: Boceto Zapatos de Charol. 2006

* DIARIO DE CAMPO de Silvia Susana Espinel Jaspón, estudiante del Programa de Bellas Artes de la UIS. Bucaramanga, 4 de agosto de 2006

Y comencé a trabajar con tintas chinas sobre la tela; parecen ser una buena opción, se obtienen ricas transparencias facilitando la superposición de figuras, una vez se encuentra seca permite volver a pintar y la capa anterior no se corre, al contrario del Ecolin (un tipo de acuarela diluida) que también tiene colores vivos pero las capas anteriores se corren al humedecer nuevamente la lona y por lo cual ha quedado descartado.

En la composición busco elementos que pueda ubicar en diagonal, como el zapato de charol fragmentado, para agregar más movimiento y buscar una ruptura entre las horizontales y verticales que forman los chorreados de mi pintura y el control del pigmento sobre el soporte húmedo se vuelve un reto en este paso del proceso, el brazo de la niña esta inconcluso, lo mismo que el pie derecho y la cabeza, creando incertidumbre en el ambiente. La cuadrícula que se forma, en el fondo, hace alusión al ambiente de colegio, quizás a la trama de la tela de uniforme, en las medias encontramos la búsqueda de transparencias con la experimentación del material. (Figura 16)

16. Silvia Espinel: Boceto II Zapatos de Charol. 2006

La búsqueda siempre lleva a encontrar algo, así como la tinta se puede aplicar a través de un pincel, se puede hacer por medio de un marcador y en este caso no dejo la evidencia del carboncillo, así que ¿Por qué no remplazar la tinta china por

pinturas acrílicas?, en una nueva marca pude encontrar tanto los colores convencionales como colores nuevos con nombres como:

Rojo de Cadmio Medio, Oscuro y Naphtol Carmesí, Tierra de Siena Natural, Amarillo de Marte, de Cadmio Oscuro, Verde Permanente Claro y Oscuro, Verde Agua Brillante, Azul Cerúleo, Plata y Negro de Marte, los cuales corresponden a la marca **Liquitex**, calidad estudio. En la marca **Pebeo** utilizo los colores Azul Turquesa y Violeta de Cobalto Oscuro. El color Blanco Titán pertenece a la casa de **Lukascryl Studio** y finalmente el Azul de Phtalo, el Amarillo de Cadmio y la Tierra de Siena Tostada son de la marca **Daler-Rowney**.

El boceto que corresponde a la canción de Enrique y Ana, mencionado anteriormente *En un Bosque de la China*, (Figura 17) es el de una luna fragmentada y animada que divide el espacio con una diagonal, acompañada de textos que narran la historia de la canción, los cuales se colocan con flechas sobre el papel Craf, despreocupadamente en su calidad de boceto.

17. Silvia Espinel: Boceto del Bosque de la China. 2006

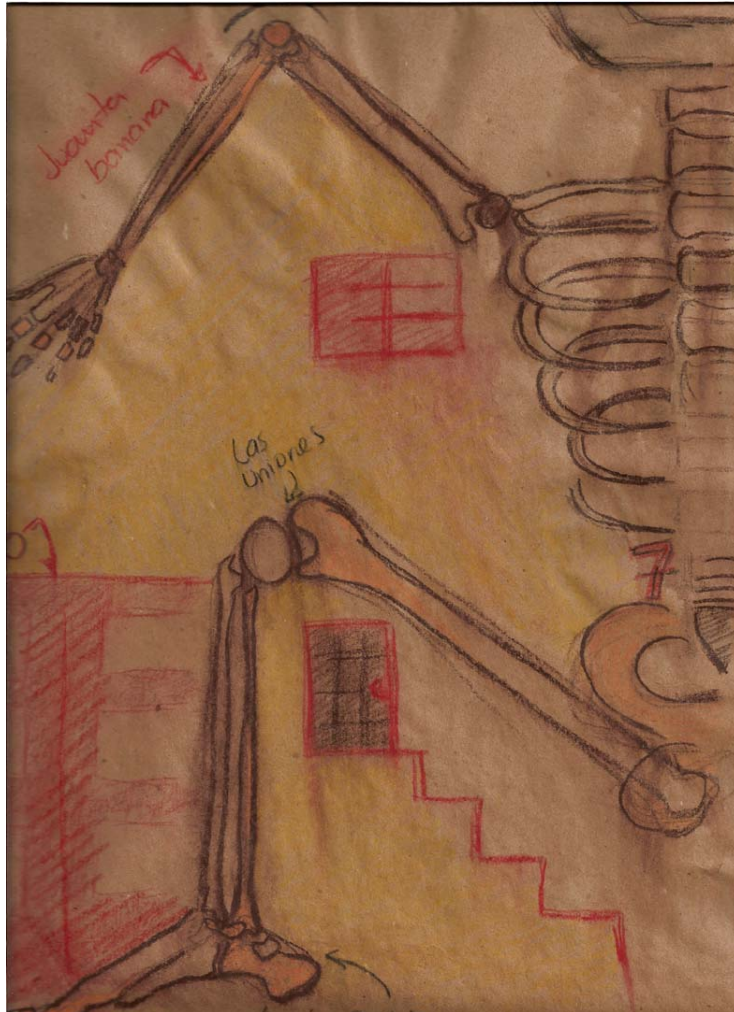
Al pasar a trabajar sobre tela de algodón, en la etapa experimental del proceso, la composición de la pintura cambio, considerablemente, el bosque en el extremo inferior izquierdo y la luna en el superior derecho, en lados opuestos cada uno;

ahora los árboles se dejaban a capricho de los chorreados de pintura que caían sobre un fondo azul oscuro de la tela de **Jean** que tenía el bastidor, solo que estaba trabajando sobre un soporte pequeño y la luna había quedado fragmentada en los dos extremos perdiendo movilidad. Sin embargo el gesto pictórico es muy espontáneo y los chorreados cada vez toman más fuerza dentro del lenguaje pictórico. (Figura 18)

18. Silvia Espinel: Boceto II del Bosque de la China. 2006

Para pasar al proceso de otra de las pinturas es preciso recordar que el Palacio de Justicia no tenía las cariátides que protegen la plaza hoy en día, pero desde entonces permanece Juanita Banana, un esqueleto que ha vivido más de muerta que de viva. En el despacho del Magistrado de la corte penal, mi padre, cada sábado, al acompañarlo a su trabajo Juanita Banana, como la conozco desde que tengo memoria, jugaba conmigo, se contorsionaba y me llenaba de secretos, cuentos de hadas a partir de un muerto que divertía y no asustaba. (Figura 19)

19. Silvia Espinel: Boceto de Juanita Banana. 2006

En este boceto, encontramos palabras escritas, como lo he hecho desde el inicio del proceso pictórico durante mi formación académica, integrado el texto a la imagen, convirtiéndose en un elemento más como el color y la textura dentro del lenguaje del proyecto *Zapatos de Charol*.

En el siguiente paso del proceso he tomado la decisión de trabajar con acrílico sobre la Lona Costeña, logrando los chorreados como se desean y las capas delgadas y fluidas de pintura, los colores y la textura deseada con relación a la sensación de los recuerdos, fondos evanescentes y trazos rudimentarios en el dibujo. Como puede verse en la Figura 20 el juego de color de las letras con las líneas en la parte derecha inferior, la figura fragmentada del esqueleto y la sonrisa evocando la ironía y conservando la narración del boceto inicial.

20. Silvia Espinel: Boceto II de Juanita Banana. 2006

Cuando yo hablo de mi pintura estoy hablando del sentimiento con el cual se realizó el cuadro, con los colores que se sintieron, por esta razón transcribir un boceto a otro tamaño, carece de sentido, pues toda la gestualidad obtenida en el primer cuadro se perdería al ser repetida en el siguiente, esto tiene que ver con el tiempo utilizado en la realización del cuadro.

En la Figura 21, podemos observar el boceto de Sarita, fue una gata que me acompañó en un tiempo en que mi hija se encontraba viviendo fuera de la ciudad, por el contrario a querer remplazar el amor de un hijo por el de una mascota, llamó mi atención por lo enigmático que puede ser un gato, su contemplación me hacía pensar en la vida, en el pasado y en lo que estaba viviendo actualmente, pero sufrió un accidente en el apartamento y una matera rompió su columna vertebral,

todo ocurrió en un instante, aun recuerdo ese grito y la conexión que habíamos logrado; transmitía su dolor a través de sus ojos. He recordado con tristeza otras mascotas que he tenido, un pato que dormía conmigo, el pollo que sacaba a pasear en el parque y por que no, los peces que libere del encierro del acuario por que pensaba que irían al mar buscando su libertad, aquella que tanto he ansiado en mi vida. (Figura 22)

21. Silvia Espinel: Boceto Sarita. 2006

22. Silvia Espinel: Boceto libertad. 2006

La última etapa del proceso consistió en trabajar sobre un bastidor mucho más grande, en formato horizontal 180 x 120, buscando con esto mayor impacto con la pintura. La obra *Victoria Road* se fue gestando en el mismo lienzo, paso a paso,

cada capa de acrílico hacia historia para obtener un resultado final, los únicos bocetos previos los podemos observar en los Anexos C, D, E., dibujos espontáneos que al final se dejan sin hacer, como si la obra en un punto pidiera su final.

En la Figura 23 se puede ver como el fondo rojo inacabado va pidiendo el azul de la casa de la opera que veremos en la obra final (Figura 29) y el amarillo de la avenida demuestra su ansiedad por chorrear sobre el fondo y así los colores cobran más protagonismo que las mismas figuras.

23. Silvia Espinel: Victoria Road. 2006

En *Zapatos de Charol*, cada pintura pidió un tiempo diferente, cada trazo de acrílico tomo su tiempo para escurrir y secar, a veces un segundo trazo, a veces otro color se dejaba caer para mezclarse con el primero y formar uno nuevo, a veces con el fin de dominar pero a la vez dejar ver el anterior, cuando éste ya estaba seco. Cada chorreado tomo su tiempo, cada gota secó en el lugar que solo ella pretendía hacerlo, la pintura fluyó por si sola como si yo solo hubiese colocado el pincel sobre la lona y el pigmento en un impulso creador corriera sobre la superficie y dejara ver su alma desnuda, como si mi mente acudiera al tiempo pasado para traer el recuerdo convertido en materia. Así van transcurriendo capa sobre capa, dejando ver el interior del cuadro, sin importar el tiempo, deteniéndolo como una fiesta pictórica, apropiándose de él y del espacio, los chorreados corren por la tela sin importar su tamaño, unos más, otros menos, todos llegan al lugar que deben llegar, algunos se ocultan, otros quieren vibrar y no se dejan tapar, un color llama al otro, son suaves y no se agraden, se aceptan y comparten, todos quieren hablar con su forma y su textura.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En la obra **Memoria Olfativa** podemos observar tres planos de color con diferentes expresiones que van avanzando hacia un gesto más libre, en la parte superior la sensación de un fondo que se desvanece, contiene el tallo de una palmera inconclusa, la cual desprende una rama, cuya curvatura se encuentra levemente cubierta por el plano verde de la composición sin restarle movimiento, la semilla que se encuentra en la parte superior izquierda es el fruto de la palma, de la vida, se encuentra señalada por una flecha con la palabra **olor**, haciendo referencia al aroma de una infancia alegre, solitaria y misteriosa. El amarillo brillante se desprende poco a poco desde el verde a través de chorreados sutiles haciendo que la composición en círculo regrese a la figura fraccionada de la niña en el primer plano como si tomara el control de la narrativa. (Figura 24)

24. Silvia Espinel: Memoria Olfativa. 2006

De la misma forma que en la obra anterior, **Zapatos de charol**, se encuentra realizada en un formato vertical de 180 x 120, en la que se destacan verticales y horizontales que forman delicados chorreados de pintura, generando una sensación de calma y dignidad, que a la vez hacen referencia al imaginario colegial, la trama de la tela de uniforme y también la que encontramos en la

cerámica de los baños se altera con el rojo del interior del zapato, rompiendo con las suaves tonalidades y obligando la mirada a seguir el recorrido dentro de la composición triangular terminada con la pierna derecha que reposa sobre el grifo.

Es así como la pintura de *Zapatos de Charol* nos narra un acontecimiento en un baño de colegio, la curiosidad de la niña no es solo tema de la infancia, pertenece a un imaginario colectivo que se expresa en la figura fragmentada, creando cierta duda sobre el espacio en la que se encuentra y abriendo una ventana a la libre interpretación del público.

La sensación desvanecedora es lograda con acrílico muy diluido, manejando la humedad del lienzo tal y como se hace con la acuarela, capa tras capa van formando la piel y la ropa de la niña con la cabeza fragmentada y el brazo inconcluso creando incertidumbre en el ambiente. Esta sensación evanescente alude también a las transparencias logradas en algunas zonas como en la ropa interior que llama la atención por descubrir los colores fluidos en su interior.

Finalmente cabe denotar la parte superior, donde encontramos figuras delimitadas simplemente con negro, integradas al fondo verde con el enigma de querer ser vistas y a la vez quedar desapercibidas, como el motivo de la narración, la curiosidad del **voyerista** en un baño de colegio. (Figura 25)

25. Silvia Espinel: Zapatos de Charol. 2006

La Figura 26 pertenece a la obra “**Sarita**” la cual mezcla dos recuerdos, uno es de la infancia cuando se pretendía la libertad de los peces de acuario al verterlos por el excusado y el otro recuerdo más reciente, la perdida de la gata Sarita, literalmente la curiosidad mató al gato, pues en un intento por salir por el balcón del apartamento, una matera se volcó sobre ella partiendo su columna vertebral de lo que nunca se pudo recuperar, esta fusión hace que la parte izquierda del cuadro tenga un color brillante de la esperanza de alcanzar la libertad frente a uno oscuro y triste. La narrativa se apoya en una composición con movimiento y la palabra libertad inscrita en el extremo superior izquierdo del cuadro. ¿Acaso no somos libres aun cuando morimos?.

26. Silvia Espinel: Sarita. 2006

La obra **El bosque de la china**, (Figura 27) se encuentra en un formato vertical de 180 X 120. Nos narra el recuerdo de una canción de la infancia, de Enrique y Ana, el acrílico blanco del fondo, deja ver el chorreado azul de la imprimatura del bastidor creando la noche, en la parte inferior una diagonal recrea el horizonte.

La luna se encuentra fragmentada en el extremo superior derecho del cuadro, de color Amarillo Cadmio, vibra en la parte superior del cuadro y a la vez esta desfasada con la silueta negra que logra desprenderla del borde del bastidor para darle movimiento. El bosque se encuentra en el lado opuesto de la luna, formado por sucesivas aguadas que refuerzan el imaginario de la noche, los árboles son

creados con chorreados yuxtapuestos de diferentes tonos en acrílicos verdes, azules y naranjas, tomando cada vez más fuerza dentro del lenguaje pictórico.

Oculto en medio de los árboles se encuentra la silueta de *una chinita* con una inscripción que dice “y en el bosque la chinita se perdió”, mientras que los chorreados de la luna se hacen cada vez más evidentes, creando una atmósfera de cuento de hadas, como si se quisiera pasear en medio de esta noche.

26. Silvia Espinel: El bosque de la China. 2006

Juanita Banana es una obra que trae el recuerdo paternal y el significado de hogar que nace en el despacho del Magistrado de la corte penal, Juanita Banana, se contorsionaba y llenaba de secretos, cuentos de hadas a partir de la ironía de un muerto que divertía y no asustaba. Esta mezcla de huesos y diversión, chorreados que evocan recuerdos que se desvanecen en la memoria. (Figura 27)

El triangulo que forma el brazo del esqueleto significa protección por parte de un esqueleto que ha vivido más de muerta que de viva, hace parte del dinamismo de las diagonales de esta composición, llena de un dibujo libre y espontáneo pero que refleja la calidez de una casa con recuerdos de infancia, el espacio libre en la parte inferior izquierda es rico en atmósfera evanescente de un Verde Oliva armonizando los colores tierra, ocres y violeta.

27. Silvia Espinel: Juanita Banana. 2006

La obra **Victoria Road**, goza de una composición exacta con respecto a las formas y a los colores, los cuales generan no solo movimiento, sino el ritmo que marca el río Parramatta desde la parte posterior de la Casa de la Opera hasta llegar a la Avenida de color amarillo, vibrando con el fuerte rojo del fondo, estos colores son utilizados por los aborígenes australianos y la composición del cuadro pertenece al mapa de mis recuerdos obtenidos cuando viví en Sydney, sabía de antemano que mi estadía no sería tan larga, por lo cual ese año trate de memorizar al máximo los lugares que marcaron mi vida, lugares donde se tomaron muchas decisiones y como el río, el camino que tomaría en mi vida una vez llegara a Colombia. La forma de la Casa de la Opera es evidente y aunque el azul no es su color real, funciona muy bien en la composición de la pintura, rico en chorreados hace alegoría al mar donde se encuentra verdaderamente. Esta pintura tiene bocetos sobre papel (Anexo C, D, E) que no se incluyeron en el lienzo para dar cabida a libres interpretaciones.

29. Silvia Espinel: Victoria Road. 2006

6. CONCLUSIONES

La pintura a menudo, no se ocupa de la representación, por el contrario cada obra es una narración de experiencias o escenas que el artista siente la necesidad de plasmar en un cuadro, siendo una unidad viva que requiere un tiempo determinado, los gestos en cada obra son irrepetibles y tienen la función de encapsular el tiempo y retener lo fugitivo.

Cada mente contiene un álbum de recuerdos, imágenes auténticas que no se repiten de una persona a otra, aunque se trate del mismo hecho histórico, por esta razón cada obra de arte debe dar libertad en la lectura por parte del público, quien interactúa con la pintura interpretando lo que el artista expresa o bien relacionándolo con su propia experiencia.

Para poder tomar conciencia del acto pictórico, la textura del material, el gesto con que se pinte y demás elementos deben estar acorde con el concepto que maneje la obra y aquello que quiere expresar el artista a través de su propio lenguaje.

La caligrafía en el arte, a diferencia de las otras prácticas, no necesita ser legible, descriptiva o racional, puede ser enigmática u obedecer al capricho del artista, quien debe integrarla en la pintura de una forma espontánea y fluida, para que entre a formar parte del juego pictórico, convirtiéndose en un elemento más como el color y la textura.

BIBLIOGRAFÍA

- ESCOBAR O, Sylvia y SANTANA, Manuel. Color Reflexiones. Cuaderno temático No. 4 de la Facultad de Bellas Artes. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2003
- GADAMER, Hans-Georg. La Actualidad de lo Bello. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1977. 124 p.
- HONNEF, Klaus. Arte Contemporáneo. Alemania: Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1993. p. 87-133.
- KRAUSS, Rosalind E. La Originalidad de las Vanguardias y Otros Mitos Modernos. Madrid: Alianza Forma, 2002
- LÓPEZ A. Héctor Fernando. El mito de la modernidad. Bogotá: Ediciones Horfe, 1997. p. 211-257.
- LYOTARD, Jean François. La Posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa S.A., 2005. 123 p.
- _____ Postmodernismo para principiantes. Buenos Aires: Era Naciente SRL, 1999. 176 p.
- MOSQUERA, Gerardo. Del Pop al Post. Una antología sobre la plástica y la arquitectura occidentales de los últimos 25 años. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1993. 641 p.
- OLSON, David & TORRANCE, Nancy. Cultura Escrita y Oralidad. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., 1995
- RUSSELL, Dale. Biblioteca del Color. Barcelona: Editorial Gustavo Pili, S.A., 1990
- VATTIMO, Gianni. En torno a la postmodernidad. España: Anthropos Editorial, 2003. 169 p.

Anexo A. Resina y acrílico

inveocryl → Sin la resina acrílica los colores se opacan → les da vida

Resina acrílica para impermeabilizar la lona y pintar sobre ella

Como la que hay sobre este papel, deja una superficie satinada y el acrílico pinta muy bien sobre ella

en algunas ocasiones se utiliza sobre la pintura

Lo rico del acrílico es que ninguna pincelada se pierde, es un trabajo en el que cada capa tiene su lugar, cada vez que se cubre algo es un dialogo entre lo que se va pintando con lo que ya estaba algo nuevo.

arriba

Si comienzo a pintar de arriba a abajo, voy borrando las marcas de la pintura que va chomendo para pintar alguna que en la que quedo dejando las marcas de los chomones...

Si pinto de abajo a arriba los chomones van quedando sobre la superficie ya pintada y van quedando.

Abajo

Anexo B. Formato

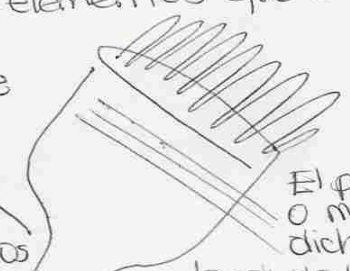
Estoy frente a dos bastidores de 1.20 x 1.80, están vacíos, la tela cubre, me llaman a pintar y miro mis bocetos, luego el vacío, pienso en los recuerdos de aquel año en que viví en Parramatta y solo los colores azules y tierras vienen a mi mente y me invade la ansiedad, aquella que sentía en el paradero de autobús frente a "Victoria Road", miedo por el espacio y es que no es fácil

El formato Grande

cambiar de formato. siento miedo de comenzar a pintar y a la vez se vuelve un reto.

Miedo de volver a Colombia y elegir un camino. Comence a estudiar bellas artes, ahora el olor de la madera me tranquiliza y se que comenzaré a pintar en el formato horizontal, como el formato de mi recuerdo. Victoria Road es una avenida larga, igual que el río Parramatta que conduce al centro de Sydney, ya no es tan monstruoso el bastidor, y comienzo a pensar en los elementos que deben estar en él.

Las brochas de pelo suave de marca Longnickel no me gustaron porque dejaron muchos pelos sueltos sobre los bocetos y aunque no les presté atención, decidí cambiar por unas brochas Loew-Cornell, hechas con Nylon que no han soltado pelos hasta el momento.

El problema o mejor dicho el tema del formato también involucra el tamaño del pincel, ya no es conveniente trabajar con los mismos pinceles de los formatos de bocetos que había realizado anteriormente, ahora se necesitan brochas más grandes.

Anexo C. Sydney-Australia

Anexo D. La casa de la opera

Al agrandar el formato, la primera impresión que da es la de ampliar las formas, pero me doy cuenta que la intención, aunque es la de sorprender y llamar la atención con figuras más grandes, es también la de trabajar el espacio en el cual se mueven o reposan las figuras que vemos en el formato más grande.

El bastidor se debe colocar en un caballete o sobre la pared pero nunca sobre el piso o mesa de manera que pueda escurrir la pintura a medida que se van aplicando una a una las capas.

The opera house

Con el fin de hacer más evidente los cambios que el acrílico va haciendo de forma natural, voy delineando estos con marcador una vez se seque la capa de pintura.

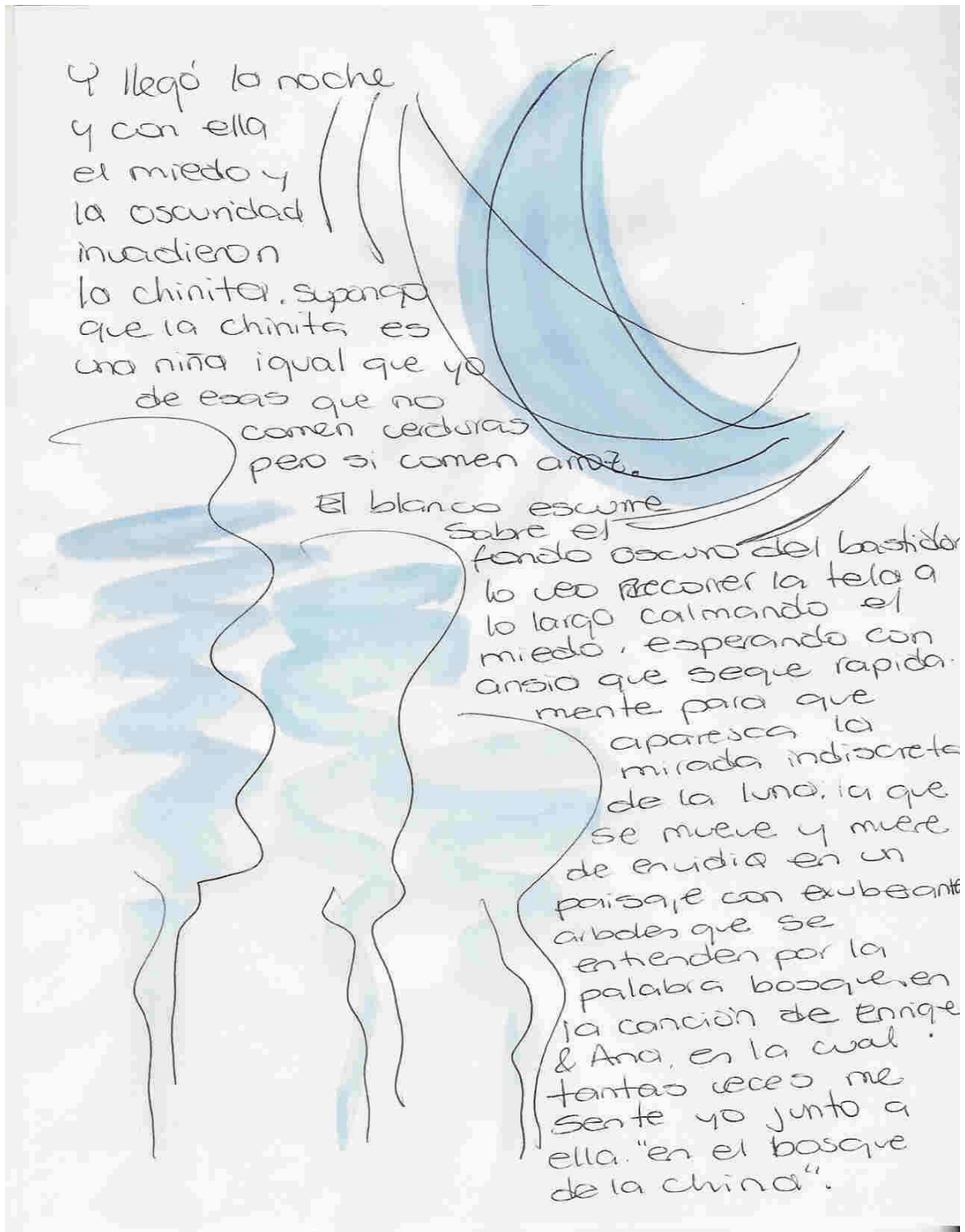
Los mejores marcadores son los permanentes, pues de otra forma al esparcir pintura sobre ellos se corre como me ocurrió cuando probe con el esmalte

Anexo F. Como harán pipi?

Anexo G. Diario de campo en el bosque

Anexo H. Movimiento y composición

La libertad de las manchas
sin delimitar como mapas
queda una textura más rica
en la pintura

→ No delimitar los
chromas

Si dejas de utilizar
el marcador...
¿cómo haces
las letras?

Utilizar una
grosor más suelta

tengo problemas
con la gráfica.
• Con pincel x q'
la pintura se
agota y no es
continua

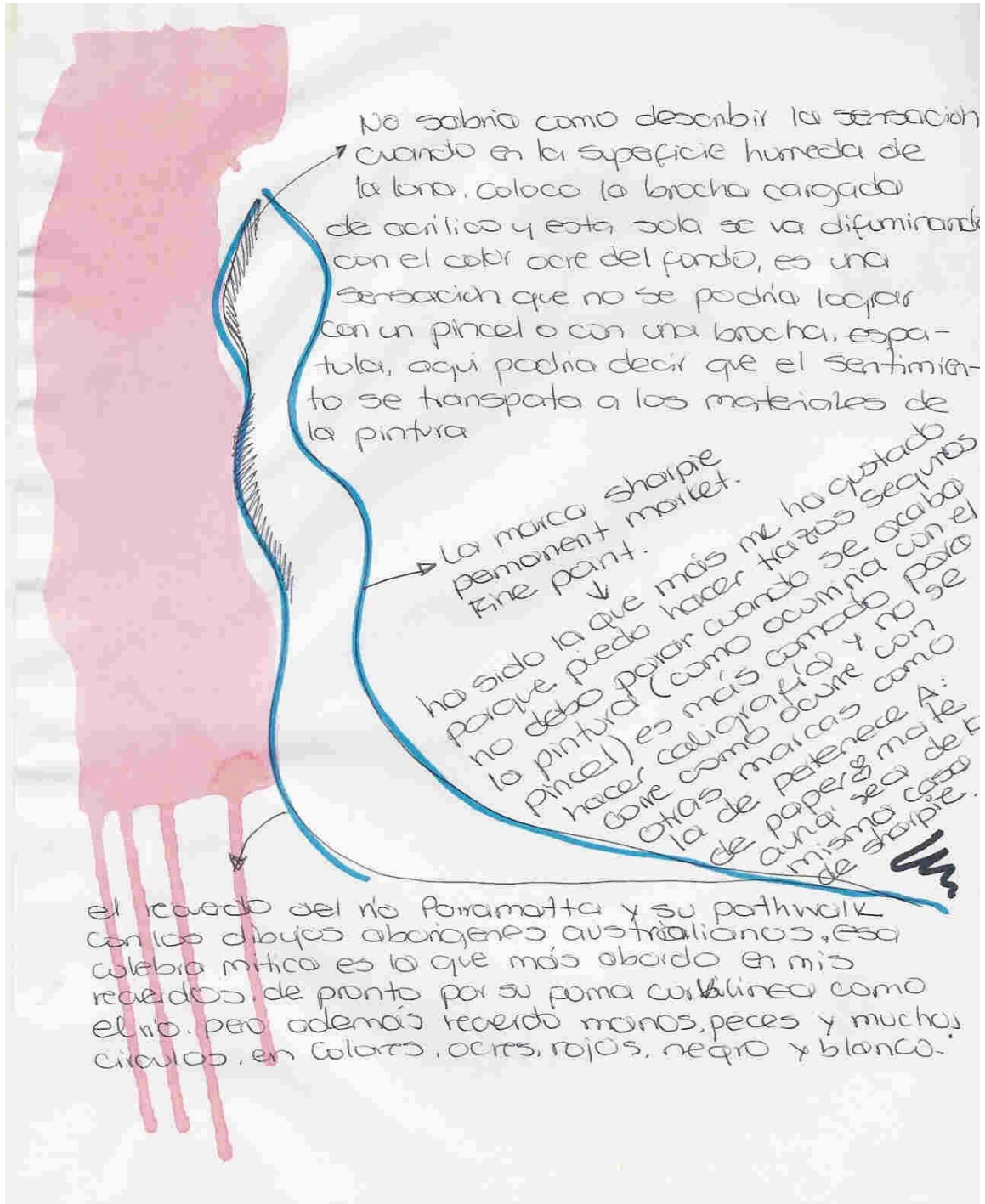
Composición - suelta

incluir elementos o rasgos que
hagan que el mensaje sea más
claro.

Soltar la luna x que al
estar catada en ambas
partes queda muy rígida
con la intención de darle
movimiento.
Hay que tener más cuidado
con las figuras fraccionar-
das.
Resaltar el fondo oscuro
la noche del bosque

Anexo I. Gesto y textura

Anexo J. Color y decisión

del color

Del cuadro del zapato de charol es importante que el negro sea brillante que oscuro pero que tenga la sensación que produce el charol. ¿Acaso no tuvimos un par de estos zapatos en nuestra infancia?

Los colores ocres & tierras tienen armonías modernas, hay que buscar colores más vibrantes y contemporáneos, tomados de prontos de la publicidad, morados metalizados, el verde agua brillante incluir algunos colores oscuros que me traigan al primer plano para romper con el aplastamiento del cuadro que lo hace ver muy plano.

Cuestión me acerca del uso del marcador, su durabilidad y lo pertinente en el delineado de la pintura charreada que le quita la libertad y la vuelve más rígida.

Volver a la barra de óleo o de carbón utilizada en el cuadro del bosque de la china para amarrar figuras conectar figuras.

Ojo! los reverdos deben servir para evocar en el espectador vivencias generales en las personas

De lo personal a lo UNIVERSAL.

↓
que no sea una solución 100% pictórica, sino que se comparta entre el mensaje y la pintura.

Anexo K. Pintura y pasión

