

FEMELINA

JENNIFER CAROLINA CRISTANCHO CASTILLA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2015**

FEMELINA

JENNIFER CAROLINA CRISTANCHO CASTILLA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de:

Maestra en Bellas Artes

Directora:

ANDREA LILIANA REY SANDOVAL

Maestra en Bellas Artes

Universidad Industrial de Santander

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

PROGRAMA DE BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
2. JUSTIFICACIÓN.....	12
3. OBJETIVOS.....	13
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	13
3.2 OBJTIVOS ESPECIFICOS	13
4. PROCESO.....	14
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	14
4.1.1. Habitaciones	14
4.1.2. Diorama	15
4.1.3 Literatura gatuna.....	18
4.1.4. El gato, su personalidad y yo.	19
5. DESCRIPCIÓN FORMAL.....	23
5.1 Apropiaciones gatunas	23
5.2 . Antecedentes “Femelina”	26
5.3 . Femelina.....	27
6. CONCLUSIONES	34
BIBLIOGRAFIA.....	35

LISTA DE FIGURAS

	Pag.
Figura 1. La locura del Louvre alrededor de la Mona Lisa, figuritas coleccionadas, 2013.....	15
Figura 2. “Cámaras- recamaras”. Proyector de madera, luz, dos lentes. 2007.....	16
Figura 3. Fairy Ring with Dandelions, 2010 – 2012.....	16
Figura 4. Diosa Bastet, dimensiones desconocidas. Dinastía XXVI reinado de psamético I, 664- 610 a.c.....	20
Figura 5. Balthus. Therese soñando(Metropolitan Museum of Art. N.York).1937.....	21
Figura 6. Les somnambules, poliéster, acrílico, 195x 142x 70cm, 192x 148x 70cm, 195x 130x 70cm. riel inoxidable (L92 m) sistema eléctrico. 2002.....	22
Figura 7. “Yo, mi ego y mi otro yo” óleo sobre lienzo. 2011.....	23
Figura 8. “gatos”. Yeso, pintura esmalte. 22x15x18 cm. 2011.....	23
Figura 9. “mau” inspirado en gatos, felpa, tela gamuza.....	24
Figura. 10 Habitación quimérica, pequeña maqueta en madera cubierta totalmente y tres orificios para tener acceso visual, muebles de pasta, hilos, luz negra de neón. 2013.....	25
Figura 11. Bocetos de exploraciones de los diferentes dioramas y ubicación de objetos.....	25
Figura 12. Prueba de diferentes materiales como el cabello y la porcelana.....	26
Figura 13. Boceto del lente en el ojo gatuno para mirar a través de ellos.....	27
Figura 14. Proceso de elaboración.....	27
Figura 15. Lugar de Intervención sala de exposición Macaregua. Sede UIS Bucarica.....	28
Figura 16. Una de las cabezas de gato. Con interior iluminado.....	28

Figura 17. Interior de las cabezas.....	29
Figura 18. Pre montaje.....	29
Figura 19. Vista del interior a través de los ojos del gato.....	29
Figura 20. Acción del espectador con la obra “femelina”.....	30
Figura 21. Escultura de cada cabeza terminada.....	30
Figura 22. Fotos del montaje final.....	31

RESUMEN

TITULO: FEMELINA*

AUTORA: JENNIFER CAROLINA CRISTANCHO CASTILLA.**

PALABRAS CLAVES: Arte, escultura, diorama, gatos, femenino, habitación, intimidad.

DESCRIPCIÓN:

“*Femelina*” es un proyecto artístico cuyo tema se desarrolla a partir de la convivencia e indagación respecto al gato, el cual se resuelve con esculturas de cabezas felinas en cuyo interior se encuentran recreadas escenas de la vida cotidiana acompañadas de una figura femenina, es decir, exponiendo ese vínculo que tengo con el gato, generando curiosidad por descubrir pequeñas habitaciones sutiles, que el espectador encontrará a través de los ojos de cada gato.

Esta propuesta busca que el espectador se sumerja simbólicamente en la mente de los gatos, dando a conocer de manera plástica el imaginario que se recrea desde el arte a partir de experiencias y fascinaciones propias respecto a cómo se cree está configurada la visión del mundo de los felinos, un pequeño mundo donde podrá evocar algún momento armonioso e ingenuos contrastado con una sutil sensualidad. Transmitiendo de esa manera la visión del mundo felino doméstico concebida desde una experiencia de convivencia con ellos. En pequeños espacios de la intimidad.

Se emplearon diferentes materiales para la realización de la obra, como madera, espuma de poliuretano, porcelana fría, estuco, telas y resinas para la realización de las esculturas externas como los gatos y la miniatura interna en la cabeza de los gatos, comprendiendo el diorama como elemento artístico para la creación de la propuesta plástica.

Este texto presenta el proceso teórico y plástico desarrollado durante el transcurso creativo de la obra, abordando referentes artísticos y visuales.

* Trabajo de grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa Bellas Artes. Directora: REY SANDOVAL, Andrea.

ABSTRACT

TITLE: "femelina"

AUTHOR: Jennifer Carolina Cristancho Castilla

KEYWORDS: art, sculpture, diorama, cats, female, room, intimacy.

DESCRIPTION:

"Femelina" is an artistic project whose main concern is carried out from the coexistence and inquiry as to cats, which issue is solved through feline heads, in the inside it contains scenes from the daily life along with a female figure, that is, presenting the bond between cats and woman, by creating curiosity for discovering subtle rooms, which the spectator will find by looking through the eyes 'cat.

This proposal seeks for the spectator to submerge in cats 'minds symbolically, expressing the imaginary in a plastic way which comes from typical experiences and fascinations as to how a feline vision of the world is configured, a small world which evokes an harmonious and naïve moment.it is contrasted to a subtle sensuality by showing the domestic feline vision conceived from living with them. In little intimacy room.

Different materials were used to the making of this work of art, such as wood ,polyurethane, cold porcelain, stucco, fabric and resins for the external parts of the sculpture and the inner part of the cats 'heads including the diorama as an artistic element for the making of this plastic proposal

This text presents the theoretical and plastic process by which this project was carried out, it includes some artistic and visual references through it.

* Degree Project

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa Bellas Artes. Artist Director: REY SANDOVAL, Andrea.

INTRODUCCIÓN

El siguiente texto se presenta como soporte teórico de la obra "*Femelina*", la cual por medio de la escultura y la miniatura representa las vivencias personales con los gatos, acontecidas en mi hogar, actividades íntimas que se comparte con las mascotas, sin sentir pudor con la presencia de ellos, en este caso los gatos.

Abordo algunos conceptos que se relacionan tanto en la parte plástica como teórica, entendiendo el diorama, la escultura e instalación para la materialización del proyecto. Utilizo distintas fuentes de exploraciones, como la literatura y algunas investigaciones científicas, pictóricas y escultóricas que relacionan el comportamiento del gato con el de la mujer; esa afinidad que en algunos casos hacen notorios sus parentescos corporales como el andar ondulante y su mirada insinuante no directamente de seducción, ya que, en diferentes ocasiones estas expresiones se dan espontáneamente.

De igual manera a lo largo del texto se presentan diversos referentes artísticos que son afines a mi proceso plástico, que ayudan a la comprensión de las diferentes técnicas usadas en la elaboración del proyecto. La utilización de diversos materiales para realizar cada elemento simbólico ubicado dentro de cada diorama evoca un ambiente hogareño de confort.

Por último se hace una descripción formal del proceso de creación para la consecución de cada una de las piezas creadas: tres cabezas de gato instaladas en la pared cuyo interior se vale de la miniatura para recrear mi experiencia cotidiana con los felinos.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“Deseo escribir algo tan misterioso como un gato”

Edgar Allan Poe

Durante la historia el ser humano ha dejado registro de sus actividades, como evidencias pictóricas, escultóricas, grabados, grafías; rastreando en algunos casos, su relación con los animales, sea para su dominación o domesticación. Estas evidencias presentan las actividades de tiempos remotos que hoy día se conservan, siendo de interés personal el acto de domesticar. Por ejemplo, en el arte rupestre se encontraban tres tipos distintos de representaciones pictóricas, entre ellos las representaciones zoomorfas expresaban su experiencia con los animales que convivían.

Durante el pregrado se experimentó con diversos medios, materiales y propuestas plásticas donde fue evidente incluir la figura animal como respuesta a la necesidad de una temática. Realizando contrastes entre la ingenuidad y sensualidad de los animales, especialmente del gato, comprendiéndolo como un ser misterioso, inteligente, curioso, ágil y afectuoso. Estas conclusiones surgen después de la convivencia con estos animales; convirtiéndose el gato, en una compañía presente en momentos íntimos y cotidianos.

Mi convivencia y observación de los gatos me llevaron a imaginar sobre su visión del mundo como mascota, para lograr por medio de la expresión plástica comunicar el imaginario personal que se tiene sobre cómo estos felinos perciben su cotidiano. Así, se formula la siguiente pregunta para dar a conocer mi visión hacia los gatos:

¿Cómo desarrollar una propuesta plástica que emplee la escultura y la miniatura donde transmita la visión del gato doméstico concebida desde una experiencia de convivencia con los felinos partiendo de su comportamiento habitual?

2. JUSTIFICACIÓN

La realización de este proyecto implica la inmersión en el mundo felino desde una percepción subjetiva de convivencia con los gatos. Alguna de estas experiencias se retrata a través de una obra plástica que representarán los pensamientos del gato proyectado desde la imaginación. Estos supuestos están acompañados de una lectura bibliográfica para no desconocer otras simbologías que el gato pueda reflejar desde la visión del ser humano.

Este proyecto busca que el espectador visualice desde mi propuesta la mente de los gatos, dando a conocer de manera plástica el imaginario que se recrea desde el arte. A partir de experiencias y fascinaciones propias respecto a cómo se cree está configurada la visión del mundo de los felinos. Se quiere dar una impresión agradable a la hora de apreciar la pieza, en la medida que genere una sensación de bienestar exhibiendo esos momentos de intimidad y confort hogareño.

La experiencia de convivencia con los gatos lleva a comprender y expresar por medio de la plástica la simpatía que se siente por ellos. Utilizando el arte como objeto para hacer evidente este interés hacia los animales manifestado de diversas maneras para materializar un sentimiento. Este trabajo me implica un mayor acercamiento y mayor comprensión de los comportamientos felinos, a su vez, es importante realizar una obra artística capaz de ser comprendida por el espectador, donde las pequeñas piezas miniatura narran esa intimidad que tengo con los gatos. Esta percepción no es implícitamente individual ya que algunas personas se sentirán identificadas con mi propuesta plástica.

Este proyecto propone un acercamiento a los animales a partir de la creación plástica. Imaginando de esta manera el comportamiento del gato doméstico, y su relación que tiene lo femenino con lo felino, involucrándome directamente dentro de la vida y el diario vivir de estos gatos.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta plástica que emplee la escultura y la miniatura donde transmita la visión del gato doméstico concebida desde una experiencia de convivencia con los felinos partiendo de su comportamiento habitual.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- investigar el vínculo entre mujer y gato, teniendo en cuenta las características que relacionan ambas especies. Humana y animal.
- Identificar referentes visuales y artísticos que relacionen la figura femenina con lo felino.
- Explorar desde la plástica diferentes soluciones bidimensionales y tridimensionales para la consecución de la pieza artística.
- Comprender el diorama como elemento artístico para la creación de una propuesta plástica.

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

A continuación se presenta diferentes ítems con su concepto. Primero menciono las habitaciones: entendiéndolas como lugares de intimidad y cotidianidad en los cuales convivo con el gato. Luego, el diorama: entendiéndolo como una técnica o medio artístico para la realización de la propuesta. Después, literatura gatuna: en el cual citaré algunos textos donde el gato ha sido gran inspiración para estos personajes, cerrando este aparte con, el gato, su personalidad y yo: una breve explicación sobre el comportamiento de los pequeños felinos, su relación con la mujer y mi inclusión en la propuesta plástica.

4.1.1. Habitaciones

“Leer una habitación, tiene sentido, puesto que habitación y casa son diagramas de psicología que guían a los escritores y a los poetas en el análisis de la intimidad”¹

Para Bachelard la habitación se convierte en un espacio donde la persona realiza actividades que se transforman en acciones íntimas y privadas, en la medida que son espacios cerrados. La habitación, se convierte en un lugar cohabitado, donde cada parte de la casa, el baño, la cocina, el dormitorio, la sala de estar, se ha destinado para cierta actividad. En mi hogar conviven varios gatos, siendo esta su vinculación con el proyecto, entendiéndolos como animales observadores de las acciones que allí se ejecutan. Estas actividades son realizadas generalmente sin compañía de un humano, algunas requieren momentos de soledad, pero los gatos están presentes y han convertido estos lugares en su espacio cotidiano, y las personas no llegamos a sentir pudor en presencia de la mascota como en mi caso, el gato cuándo está observándome. Por lo tanto, recreo las imágenes que los gatos han querido registrar en su mente como resultado de la convivencia y

¹ BACHELARD Gastón, la poética del espacio, “casa y universo” 1957.

extrema curiosidad, queriendo representar la lectura que los gatos realizan sobre dichos espacios y momentos.

La convivencia con los gatos hace suponer que son seres territoriales, demarcan y se apropian de determinados lugares, percibiendo que el gato está pendiente y atento a cualquier alteración del lugar y su cotidiano. El gato se convierte en un guardián de las habitaciones, donde observa la intimidad del ser humano y comprende lo que allí debe suceder.

La derivación entre interior y exterior hace referencia al espacio interno de este proyecto, formulado de la siguiente manera; lo íntimo está relacionado con una habitación, cuyas actividades que compartimos con un determinado grupo de personas son fraternales; pero a la hora de estar en nuestra intimidad en escenas como: estar en la sala medio desnuda, bañarse en una tina con la cortina entreabierta, dormir o descansar en la habitación, son actividades donde la desnudez es un aspecto principal de intimidad. Al no sentirme observada por otras personas, son actos que se realizan en la privacidad, con excepciones de estar con una mascota, ya que este grado de sentir pudor es muy escaso en presencia de una mascota. Pero el mecanismo de mi proyecto induce al espectador ser un tanto voyerista, al observar estas actividades insinuantes pero de un modo sutilmente ya que no son explícitas sexuales, sino que el espectador puede darle una lectura erótica.

4.1.2. Diorama

El diorama es una representación tridimensional de algún espacio generalmente inexistente, recreado para sumergir al espectador dentro del lugar idealizado por la persona que lo creó². Generalmente el diorama representa escenas que acontecen en determinado contexto, donde el creador dispone con miniaturas diferentes personajes en un cajón abierto en su parte frontal para permitir la visibilidad de lo que allí sucede y se representa. El diorama busca sin pretensiones realistas la escenificación de lo que se imagina, que maneja como boceto de

² Terminó descrito en la página web <http://es.wikipedia.org/wiki/Diorama>

escenas teatrales, algunos artistas plásticos han empleado como vehículo la realización de propuestas artísticas presentadas en el arte contemporáneo.

La artista colombiana Elsa Zambrano emplea el diorama interviniendo y recreando con miniaturas, jugando con las imágenes creadas por los artistas del siglo pasado. En sus dioramas, la artista coloca frente a reproducciones de obras de arte como pinturas en miniatura, objetos y juguetes que se relacionan con el artista o el concepto de la imagen, coleccionando diferentes personajes y objetos dispuestos en el mercado para crear su propio museo entre imágenes del pasado y productos del presente, luego, realiza e imagina su propio museo a través de una curaduría que la lleva a repensar los objetos encontrados, siendo la obra seleccionada la que dinamiza las escenas construidas.

Figura 1. La locura del Louvre alrededor de la Mona Lisa, figuritas coleccionadas, 2013.

Fuente: <http://www.pulzo.com/entretenimiento/elsa-zambrano-y-su-museo-imaginario-con-figuritas-miniatura-32656>

Angélica Teuta también emplea el diorama como soporte para sus creaciones plásticas. En su proyecto titulado “*Recámaras*” emplea el diorama para la recreación de prototipos que simulan espacios arquitectónicos abandonados, resultados de su ejercicio como fotógrafa. Sus dioramas no se presenta de manera tradicional, ya que, para su visualización interior emplea lentes encerrando la escena creada, con esta obra llama al acercamiento del espectador para la visualización de la arquitectura representada. Atrae la atención de este referente en la medida que el diorama pierde su vista abierta, y el lente pasa a

transformar la escena creada por la artista, convirtiendo a través de la fotografía una imagen tridimensional; donde el reciclaje, las cajas, lentes y bombillos funcionan como medio para el trabajo fotográfico.

Figura 2. “Cámaras- recamaras”. Proyector de madera, luz, dos lentes. 2007.

Fuente: <http://ateuta.wordpress.com/>

Patrick Jacobs realiza miniaturas de paisajes e interiores arquitectónicos, esculpiendo y pintando la escenografía recreada. Este artista evade el convencionalismo del cubo para el diorama, ya que los instala dentro de las paredes del lugar de exhibición, permitiendo que sus creaciones sean visualizadas por medio de un lente circular que termina formando parte de la arquitectura, entendiéndose el diorama no como una pieza separada y móvil sino integrándola con la totalidad del lugar de exhibición.

Figura 3. Fairy Ring with Dandelions, 2010 – 2012.

Fuente: <http://www.patrickjacobs.info/>

El diorama es un medio para recrear un entorno con personajes imaginarios, un medio generalmente empleado para recrear escenas históricas y de la naturaleza

con fines educativos, sirve hoy día como medio de expresión para los artistas plásticos y visuales.

4.1.3 Literatura gatuna

La literatura ha abordado a los gatos de una manera poética, a continuación cito algunos apartes literarios que de alguna u otra manera tiene relación con el proyecto artístico desarrollado. Gabriel García Márquez en su cuento “*Eva está dentro de su gato*”

*“Pero era difícil resignarse a vivir olvidada para siempre. ¿Por qué tenía que sentir deseos de comerse un ratón? ¿Quién primaría en esa síntesis de mujer y gato? ¿Primaría el instinto animal, primitivo, del cuerpo, o la voluntad pura de mujer? La respuesta fue clara, cristalina. Nada había que temer. Se encarnaría en el gato y se comería su deseada naranja. Además sería un ser extraño, un gato con inteligencia de mujer bella. Volvería a ser el centro de todas las atenciones... Fue entonces, por primera vez, cuando comprendió que por sobre todas sus virtudes estaba imperando su vanidad de mujer metafísica”.*³

Este aparte de García Márquez se vincula con “femelina” en la medida que, en los dioramas realizados, muestro una relación íntima entre el gato y yo, ya que comparto mayor parte con ellos y esto me hace sentir parte de su mundo, al mismo tiempo considero que ellos ven a su amo como un padre o madre gigante que alimenta y cuida de ellos. Si García Márquez hizo tal relación, considero que mi percepción sobre los gatos puede ser un problema más general, existiendo otras mujeres que a partir de su convivencia con los gatos puedan despertar los mismos sentimientos, de sentirse felina con esa destreza, agilidad y su ser provocador al juego gatuno, pero conservando su voluntad e inteligencia humana.

El trovador francés Guillermo de Aquitania⁴ también se refirió a los gatos en su época, en un corto párrafo describe sus sensaciones hacia los felinos, este párrafo

³ GARCIA marques Gabriel, *Eva está dentro de su gato*, 1948.

⁴ “se convierte en compañero de tus horas de soledad, melancolía y pesar. Permanece veladas enteras en tus rodillas, ronroneando satisfecho, feliz por hallarse contigo, y prescinde de la compañía de animales de su propia especie. Los gatos se complacen en el silencio, el orden y la quietud, y ningún lugar les conviene mejor que el escritorio de un hombre de letras. Es una labor muy difícil ganar el afecto de un gato; será tu amigo si siente que eres digno de su amistad, pero nunca tu esclavo” DE AQUITANIA Guillermo, primer trovador francés siglo XI. Disponible en un

guarda relación con las letras de García Márquez, puesto que pone en evidencia una relación íntima y necesaria entre el gato y el humano para lograr la confianza del felino. Estas palabras envuelven el porqué de mi gusto hacia los gatos, un animal que después de un juego de seducción amistosa se entrega de la manera más sutil y silenciosa a su dueño, convirtiéndose en un ser de compañía a la hora de realizar las actividades cotidianas del hogar. Los gatos representan la posibilidad de entrar en un momento de tranquilidad y quietud, disfrutando de su compañía de su presencia silenciosa y delicada.

Antes de concluir con los referentes literarios vale la pena rescatar una corta frase del poeta Gautier: *“La elegancia miró a la mujer y tras adorarla, quiso superarla, lo logró al cobrar líneas y cabellos, ojos de cristal y convertirse en gato, el ser más bello”*⁵ Esta cita la encuentro afín con mi obra dado que identifica al gato como un ser de naturaleza elegante, elegancia que envuelve a cada una de las escenas recreadas en los dioramas.

Las anteriores citas logran ilustrar la percepción que la literatura tiene sobre el felino, encontrando estas descripciones apropiadas para comprender el porqué de mi atracción hacia los gatos, justificado ahora en diversas experiencias que pudieron atravesar los escritores para relacionar de esa manera a los felinos.

4.1.4. El gato, su personalidad y yo.

La especial relación que tengo con los gatos se ha fortalecido a medida que voy conociendo y comprendiendo su personalidad, a través de la compañía íntima junto a su silencio intrigante, dándome cuenta de su extrema curiosidad de querer saber, oler, mirar y tocar todo; lo cual me lleva a recrear minuciosamente escenas miniatura que se relacionen con su singular personalidad. El vínculo que tiene la mujer con el gato se ve expuesta dentro de la propuesta artística, causando la curiosidad para descubrir pequeñas habitaciones sutiles, mis espacios de cohabitación con los gatos.

sitio web sobre amantes de los gatos que compila frases relacionadas con los gatos.
<https://historiasdegatos.wordpress.com/tag/frases-celebres/>

⁵ GAUTIER Teóphile, poeta, novelista, crítico literario y fotógrafo francés (1811-1872). Disponible en la misma página web: <https://historiasdegatos.wordpress.com/tag/frases-celebres/>

De acuerdo con el escritor Allan Percy “esos animales de ojos astutos y andar sigiloso, ha estado siempre envuelta en un halo de misterio. Son muchos los rasgos de su comportamiento que a veces esquivan las explicaciones: su naturaleza curiosa e inquisitiva, su conducta enigmática, su singular sentido de la privacidad, sus reacciones en apariencia caprichosa su afinada sensibilidad”⁶ son características propias que se evidencian en el proyecto “femelina”

Según Dorothy Gracey quien participó en el estudio de personalidades e influencia entre el gato y las personas realizado por Discoverynews, “las relaciones entre los gatos y los humanos involucran atracción mutua, compatibilidad de personalidades, desarrollando relaciones complejas de mutuo entendimiento”⁷. Por medio de este experimento, se pudo observar que los hombres puede tener buena relación con su gato, sin embargo, las mujeres tienden a captar más fácilmente las pequeñas señales de afecto que un gato les ofrece como un ronroneo o un movimiento de cola, por lo tanto esta afinidad entre el gato y la mujer vienen de un tema más profundo analizado científicamente⁸. El comportamiento femenino se encuentra así más próximo a la personalidad de un gato, por ello dicha afinidad y relación.

Respecto a la relación de femenino con lo felino surge de la asimilación de caracteres similares, por ejemplo, lo femenino nace de un comportamiento aprendido desde la cultura de un estereotipo llamado feminidad⁹, este es comprendido como un conjuntos de características como ser sutiles, afectuosa, cuidadosa, y suaves; estos atributos igualmente identifican el comportamiento de los gatos al ser limpios, delicados, suaves y sutiles.

⁶ PERSCY Allan, La magia de los gatos, 2009. Disponible en Promo Xengezabal revista pdf. Pag 11. http://issuu.com/jabo1/docs/promo_xelgezabal_revista_pdf

⁷ Dorothy Gracey, periodista y coautora del estudio realizado por Discovery news. Disponible en la página web: <http://news.discovery.com/animals/zoo-animals/cats-humans-pets-relationships-110224.htm>

⁸ Estudio realizado por Discovery news disponible en la misma página anterior: <http://news.discovery.com/animals/zoo-animals/cats-humans-pets-relationships-110224.htm>

⁹ Termino descrito en la página web: <http://es.wikipedia.org/wiki/Feminidad>

En el transcurso de la indagación, hallé el siguiente párrafo donde describe la razón de querer hacer esa síntesis de lo femenino dentro de mi propuesta, de acuerdo con el escritor, psicoanalista Edward c. Whitmont “La forma femenina de conciencia es global, está orientada al campo de lo concreto y al proceso de cambio. Es funcional más que abstracta o conceptual. Queda al margen de la dicotomía estricta de interior-exterior o mente-cuerpo”¹⁰ ya que mi propuesta aborda los aspectos femeninos como el sentimiento, la intuición, y el ser más perceptible a los pequeños cambios y expresiones que nos ofrece la naturaleza propios aspectos de la feminidad, así como los gatos perciben cualquier cambio de su entorno. Por lo tanto, en ese espacio donde me entiendo con los gatos se percibe una armoniosa compañía.

La relación entre la mujer y el gato se ve reflejada desde el año 2100 a.c pero 5 siglos más tarde se hizo evidente en el antiguo Egipto con la aparición de la diosa Bastet representada con la figura de un gato, en su forma semi-humana cuyo cuerpo de mujer y cabeza de gato simboliza la guardiana del hogar y la fecundidad amorosa.

Figura 4. Diosa Bastet, dimensiones desconocidas. Dinastía XXVI reinado de psamético I, 664- 610 a.c

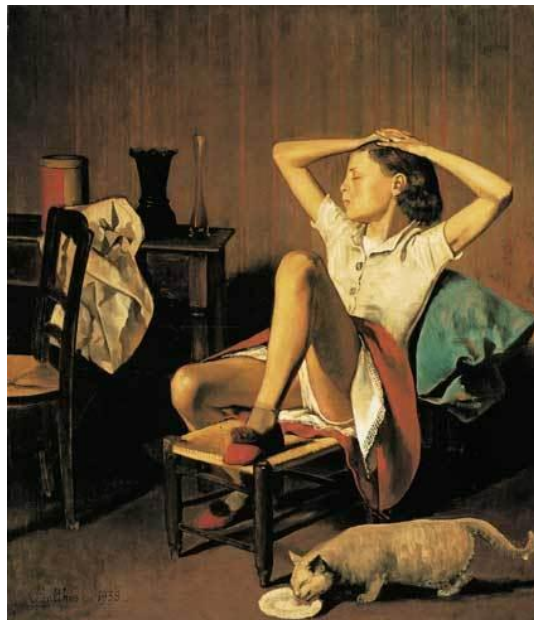

Fuente: <http://rosaleonorenespanol.blogspot.com/2011/02/bastet.html>

¹⁰ WHITMONT edward c. , El retorno de la diosa: el aspecto femenino de la personalidad, 1982. Pag 92.

Teniendo en cuenta las razones científicas citadas anteriormente que relacionan al gato con la figura femenina, es importante señalar la relación e influencia existente con la obra pictórica de Balthus (1908-2001), dado que este artista incluye en sus composiciones niñas o chicas con gatos, relacionando de dicha manera la figura femenina con el felino. Algo sensual y sutil que se apoya en el uso de colores pasteles y una desnudes no explicita. Balthus coloca en sus pinturas dos figuras que aparentan ser provocadoras, pensando que sus cuadros son de carácter voyerista donde realmente está poniendo en relación la actitud del gato frente a la mujer y viceversa. Siendo pinturas que rozan con lo erótico, por lo tanto, en su época provocaron crítica y escándalo frente a los sectores conservadores. Mi experiencia de convivencia con los gatos me permite realizar una lectura más afín con el comportamiento representado por Balthus, donde sin ningún morbo encuentro en sus pinturas una relación poética entre la pureza de la niña o mujer desnuda y la presencia del gato como compañero silencioso y observador. Para Balthus las niñas eran ángeles y él quería representar aquella pureza, en algunas obras acompañadas de gatos. De igual manera, considero mi relación con los gatos algo inocente, donde me encuentro frente a ellos diariamente sin ninguna pretensión provocadora.

Figura 5. Balthus. Therese soñando (Metropolitan Museum of Art, N.York). 1937.

Fuente: <http://tallerdeencuentros.blogspot.com/2010/09/balthus-el-arte-seducitor.html>

Por último cabe señalar la obra del artista Alain Séchas, quien representa a los gatos dentro de un universo alegre pero subversivo, transforma la imagen de un animal suave, tranquilo y cauteloso en algo ansioso e irreverente y pretende hacer una mirada crítica de la sociedad, convirtiendo a los juegos infantiles algo narcisistas. En la obra de Alain Séchas está presente el cuerpo femenino con cabeza felina, colores planos y rasgos caricaturescos, encontrando una afinidad temática con la propuesta plástica “Femelina”. Algunos de sus trabajos artísticos incluyen sistemas eléctricos para lograr el concepto de cada obra, en este caso, “*les somnambules*” está formado por rieles eléctricos donde cada pieza escultórica se desplaza a través del museo, un museo donde hay diferentes habitaciones intervenidas con luces de neón. (figura 5).

Figura 6. Les somnambules, poliéster, acrílico, 195x 142x 70cm, 192x 148x 70cm, 195x 130x 70cm. riel inoxidable (L92 m) sistema eléctrico. 2002.

Fuente: <http://www.alainsechas.com/index.php>

5. DESCRIPCIÓN FORMAL

5.1 Apropiaciones gatunas

Para realizar “femelina” se elaboró una revisión del proceso plástico ejecutado a lo largo de la carrera, donde se fueron explorando distintos campos a nivel escultórico y pictórico que ayudaron a resolver el tema principal de la propuesta plástica. A continuación se describe algunos trabajos de clase. Relacionados con los gatos:

Con el trabajo “Yo, mi ego y mi otro yo” tomé la iniciativa para incluir a los felinos en mi proceso plástico. Con esta pintura de tonos pasteles y un poco kitsch, sirvió como plataforma para expresar mi reservada fascinación hacia los gatos.

Figura 7. “Yo, mi ego y mi otro yo” óleo sobre lienzo. 2011

Fuente: archivo personal de la autora.

Simplemente “Gatos”, fue la obra plástica que realicé para expresar la elegancia y el orden de mis mascotas, jugando con el ritmo y la repetición en la medida que se pintaron tres gatos blancos, tres negros, tres negro-blanco y tres blanco negro.

Figura 8. “Gatos”. Yeso, pintura esmalte. 22x15x18 cm. 2011.

Fuente: archivo personal de la autora.

Para concluir con las propuestas relacionadas con lo felino-femenino, llegó el momento preciso para realizar una pieza “textil escultórica”. Al momento de elaborar dos diseños uno inspirado en las telarañas y el segundo inspirado en los felinos, siendo el segundo diseño “mau”, uno de los proyectos característicos de los gatos, personificándolo en una modelo femenina de piel clara para hacer el contraste de tonos, felpa negra y piel blanca.

Figura 9. “mau” inspirado en gatos, felpa, tela gamuza.

Fuente: archivo personal de la autora.

En relación al diorama como medio de expresión plástica, cabe señalar el trabajo realizado en el año 2013, donde se experimentó con líneas de luz de neón e hilo en un cuarto oscuro para resaltar el dibujo de cada objeto propuesto. Esta propuesta fue llamada “La habitación quimérica”. Con esta exploración académica entró en juego la mecánica de mirar a través de un orificio y descubrir lo que hay dentro. Este trabajo fue el detonante para indicar que quería seducir al espectador para que pudiera interactuar con la propuesta plástica en la medida que es preciso acercarse completamente a la obra para conseguir su completa apropiación.

Figura 10. Habitación quimérica, pequeña maqueta en madera cubierta totalmente y tres orificios para tener acceso visual, muebles de pasta, hilos, luz negra de neón. 2013.

Fuente: archivo personal de la autora.

5.2. Antecedentes “Femelina”.

Con el fin de concretar la realización del proyecto de grado se pensó realizar una obra relacionada con los gatos. El proceso de investigación de diferentes referentes, los trabajos realizados a lo largo del pregrado y posibles formas de hallar el concepto de la propuesta plástica, me llevó a desarrollar el proyecto descrito a continuación.

Así se comenzó con la experimentación, realizando bocetos y exploraciones de diferentes materiales tales como la madera, porcelana fría, espuma de poliuretano, distintas telas, texturas, resinas y finalmente comprender el uso del diorama fusionando la escultura con la miniatura para resolver “Femelina”, en la medida que se diseñaban diferentes escenarios donde los gatos y yo éramos los protagonistas.

Figura. 11. bocetos de exploraciones de los diferentes dioramas y ubicación de objetos.

Fuente: archivo personal de la autora.

Figura 12. Prueba de diferentes materiales como el cabello y la porcelana.

Fuente: archivo personal de la autora.

5.3. Femelina

A continuación se describirá cada proceso realizado, finalizando con la descripción del montaje de la propuesta plástica.

- Dioramas:

Para la elaboración de los diferentes dioramas utilicé madera liviana, los objetos miniatura están contruidos en porcelana fría, resinas y diferentes textiles. Para la visualización del diorama fue necesaria una luz interna y emplear el voltaje adecuado para los pequeños bombillos de led ubicados en cada caja.

Del mismo modo se diseñó un boceto de un ojo de gato cuyo iris estaría dilatado y así permitir la visualización del diorama con un lente convexo negativo en los ojos

de cada gato, aquí vale citar la leyenda irlandesa “Los ojos del gato son ventanas que nos permite ver a otro mundo”¹¹ ya que al asomarse el espectador por los ojos de cada gato, podrá descubrir y sumergirse simbólicamente dentro de ese pequeño mundo de intimidad que quise plantear en mi propuesta.

Figura 13. Boceto del lente en el ojo gatuno para mirar a través de ellos.

Fuente: archivo personal de la autora

- Gatos :

Para la elaboración de los gatos en su estructura se empleó madera liviana, espuma de poliuretano tallada, modelado en porcelana fría, y el acabado con estuco plástico. Se realizaron diferentes cabezas de gatos cuyo interior es una cajita del mismo tamaño aproximadamente igual al diorama para que ambas piezas, tanto el diorama con la cabeza encajaran perfectamente.

Figura 14. Proceso de elaboración

¹¹ Cita extraída de una página que compiló diferentes proverbios populares sobre los gatos.
<http://petscancun.com/gatos/proverbios-sobre-los-gatos/>

Fuente: archivo personal de la autora.

Estos gatos estarán instalados en la pared, de tal forma que al ser vistos simulen estar incrustados o saliendo de ella. La cabeza de cada gato estará ubicada aproximadamente a la estatura promedio de 150cm de altura. La pared estará intervenida en tono pastel para dar al espectador la sensación de pertenecer a la obra. Ya que estos tonos están dentro de cada diorama y al entrar y observar el diorama en conjunto a la sala de exposición será evidente esta yuxtaposición entre interior y exterior.

Figura 15. Lugar de Intervención sala de exposición Macaregua. Sede UIS Bucarica.

Fuente: archivo personal de la autora

Para concluir con la descripción de “Femelina” se empleó la pintura acrílica para dar características diferentes a cada gato, teniendo en cuenta los tonos de distintos tipos de raza. Para lograr una apariencia brillante y pareja se optó el aerosol como fijador.

Figura 16. Una de las cabezas de gato. Con interior iluminado.

Fuente: archivo personal de la autora.

Figura 17. Interior de las cabezas.

Fuente: archivo personal de la autora.

Figura. 18. Pre montaje

Fuente: archivo personal de la autora.

El tono pastel de la pared se oscureció un poco para hacer juego con el tono del piso del lugar de exposición llevándolo a un tono más cálido.

Figura. 19 vista del interior a través de los ojos del gato

Fuente: archivo personal de la autora.

Figura 20. Acción del espectador con la obra “femelina”

Fuente: archivo personal de la autora.

Figura 21. Escultura de cada cabeza terminada.

Fuente: archivo personal de la autora.

Figura 22. Fotos del montaje final

Fuente: archivo personal de la autora.

6. CONCLUSIONES

“Femelina” , permitió explorar y desarrollar diferentes técnicas escultóricas basadas en una idea principal, al mismo tiempo, lograr extraer el convencional cuadrado del diorama e incorporarlo dentro de una escultura.

Plásticamente este proyecto me permitió enriquecer mis conocimientos escultóricos. Referente al tamaño, anteriormente no había tenido la posibilidad de experimentar simultáneamente estas dos diferentes medidas, lo pulcro de cada pieza grande, y el detalle minucioso de cada objeto en el interior. Dos grandes retos que resultaron de manera positiva.

En el desarrollo del proceso investigativo, pude aclarar aspectos personales, plásticos y teóricos respecto a la relación felino-femenino y la afinidad que tengo con los pequeños felinos. A través de cada pieza escultórica se logró manifestar la convivencia con los felinos dentro de las acciones más íntimas en el hogar

Por otra parte, se consiguió hacer esa yuxtaposición entre el interior y exterior para involucrar al espectador a la obra y conseguir sumergirlo simbólicamente en la mente de los gatos alejándolos de los problemas personales y sociales para hacerles evocar un ambiente hogareño y confortante.

Los distintos referentes literarios, pictóricos y escultóricos fueron un gran aporte tanto formal como conceptual, debido a que envuelven la interpretación entre la obra, el espectador y artista.

La realización de femelina generó un amplio conocimiento a la hora de realizar un proyecto profesional en el campo artístico.

BIBLIOGRAFIA

BACHELARD Gastón, la poética del espacio, casa y universo, 1957. Leído en 2012

CORTAZAR Julio, queremos tanto a Glenda, 1980. Leído en marzo 2014

DE VEGA Lope, La Gatomaquia, 1634. Leído en marzo 2014.

HERNANDEZ Rodrigo (1991) "dioramas y terrenos" modelismo práctico"

JACOBS Patrick, dioramas, catalogo fotográfico visto en junio 2014 disponible en:
<http://www.patrickjacobs.info/work>

LOPEZ francisco, la tierra de los faraones (en línea) 2014 disponible en internet
<URL: <http://www.egiptologia.org/mitologia/panteon/bastet.htm>

NERET Gilles, Balthus Basic Art, 2003. Leído en abril 2014.

PERSCY Allan, La magia de los gatos, 2009.

POE Edgar Alan, el gato negro, publicado en el periódico Saturday Evening Post de Filadelfia 19 de agosto de 1843.

WAIN Louis, pintor e ilustrador de gatos. Arte oscuro Catalogo fotográfico leído en septiembre 2014. Disponible en: <http://art.vniz.net/en/wain/>

WHITMONT Edward C. , El retorno de la diosa: el aspecto femenino de la personalidad, 1982. Pag 92.

YAMAMATO yoskay, escultura, catálogo de la artista leído en septiembre de 2014 en: http://yoskay.com/section/296842_sculpture.html

YUXTAPOX, Blogg de Tumblr, catalogo fotográfico agosto 2014, leído en septiembre 2014. Disponible en línea: <http://la.juxtapoz.com/erotica/cats-that-look-like-pinup-girls>