

Caja de gatos

El cartón como superficie pictórica

ALISON MONSALVE LOPEZ

Memoria para optar a título de Licenciada en Artes Visuales

Profesora guía: Nathalie Goffard Bascuñán.

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO

Santiago, Chile

2021

Índice

Índice de imágenes.....	2
Introducción.....	3
Capítulo 1: Casa de gatos.....	4
I Convivir con trece gatos.....	4
II Observación salvaje/doméstico.....	6
III La curiosidad mató al gato.....	8
Capítulo 2: El cartón como material artístico.....	9
I La función contenedora.....	9
II El cartón como superficie.....	11
III Transformación del material.....	12
Capítulo 3: Proceso pictórico.....	15
I Capas de cartón y de pintura.....	15
II La progresiva abstracción de la forma.....	15
III Lo lineal y lo pictórico.....	19
Conclusión.....	21
Bibliografía y sitios web.....	22

Índice de imágenes

Imagen 1, Sin título. 2019. Monsalve. A. Látex y óleo sobre cartón.

Imagen 2 Gato en la bañera, 2019. Monsalve. A. Lápiz scripto sobre papel.

Imagen 3 Sin título, 2019, Monsalve. A. Óleo sobre tela.

Imagen 4, Cavernas de Lascaux, Francia. Fotografía.

Imagen 5 Olympia, 1863. Manet. E. Óleo sobre tela.

Imagen 6 Título desconocido, Tsuguharu Foujita.

Imagen 7 Dog Days, 1998, David Hockney, Fotografía.

Imagen 8 Sin título, 2021, Monsalve A. Latex sobre cartón.

Imagen 9 Sin título, 2021. Monsalve A. Latex sobre cartón.

Imagen 10 Sin título, 2021. Monsalve A. Latex sobre cartón.

Imagen 11 Sin título, 2021. Monsalve A. Latex sobre cartón.

Imagen 12 Sin título, 2021. Monsalve A. Latex sobre cartón.

Imagen 13 Detalle, Sin título, 2021. Monsalve A. Latex y óleo sobre cartón.

Imagen 14 Cajitas rectangulares, 2018, Enrique Flores.

Imagen 15 Hombre cavernícola, 2002, Thomas Hirschhorn, instalación.

Imagen 16 Pruebas de montaje, Monsalve A. Fotografía.

Imagen 17 Montaje final “La caja de gatos”, 2022, Monsalve A, Latex sobre cartón.

Imagen 18 Proverbios, 1852, Utagawa Kuniyoshi.

Imagen 19 Bocetos, 2021, Monsalve A. Lápiz scripto sobre papel.

Imagen 20 Sin título, 2021, Monsalve A. Latex sobre cartón.

Imagen 21 Título desconocido, 2021, Ignacio Gumucio.

Imagen 22 Título desconocido, 2020 Natalia Babarovic.

Imagen 24 Detalle, Monsalve A. Látex sobre cartón.

Imagen 25 Detalle, Monsalve A, Látex sobre cartón.

Introducción

Durante el desarrollo de esta memoria expondré los distintos factores que me llevaron a la realización de la última serie de pinturas en las que estuve trabajando durante el presente año universitario. En ella mostraré el proceso de investigación y aprendizaje respecto al cartón como soporte pictórico, el proceso de transformación de este material y la influencia de la pintura en mi vida y mi trabajo, así como también los principales referentes respecto al material y a la pintura. Mi trabajo comienza desde lo biográfico, con una vida rodeada de gatos, donde prevalece la rutina y la tranquilidad, basándose en la convivencia permanente rodeada de estos animales, que llevan consigo durante lo largo de su historia ciertos prejuicios y mitos acerca de su personalidad, comportamiento y espiritualidad. Además de la convivencia con el cartón como material artístico, en la que pude conocer sus posibilidades y que me permitió dar un salto desde la pintura de soportes más tradicionales a una en la cual pude experimentar diversas maneras de tratar ambas cosas, lo que deriva en un progreso significativo para mi desarrollo pictórico, buscando de esta manera relacionar los tres elementos principales que son la pintura, el cartón y los gatos.

1

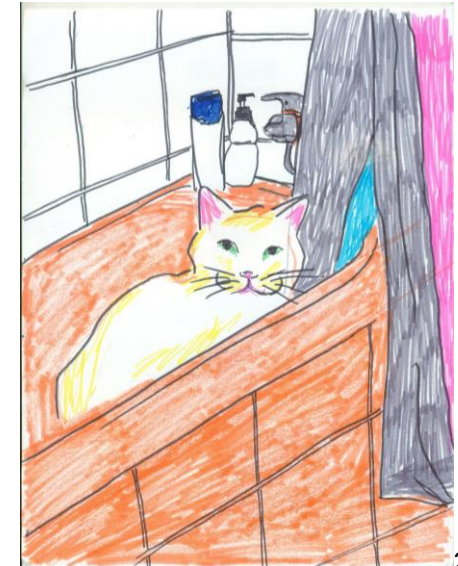
Capítulo 1: Casa de gatos

1.1 Convivir con trece gatos (cotidiano)

Cuando digo que tengo más de diez gatos la gente siempre se imagina un caos. Sin embargo, mi casa es muy tranquila, a pesar de vivir más de trece almas bajo el mismo techo. Hace un poco más de diez años tuve mi primer gato, se llama Jackie, lo adoptamos por la posibilidad de tener una mascota. A decir verdad, yo quería un perro, pero mi casa es pequeña y por temas de espacio no podía, entonces lo adoptamos en la feria un día domingo, por exceso de cariño creció mucho y ahora es un gato grande y hermoso que se cambió de casa donde una vecina y a veces, viene a darse una vuelta. No tanto tiempo después me encontré una gata abandonada, estaba sucia y con los ojos infectados. Recuerdo a mi madre gritándome por la ventana que deje al gato donde lo encontré, pero ya no podía. Después por casualidad encontrábamos gatos en mal estado o enfermos y no podíamos irnos sin llevarlos con nosotras. Fue así como comenzó a aumentar el número, encontrábamos algunos en camino a la casa, llegaban solos e incluso nos dejaron algunos afuera. Por esta misma dinámica han pasado muchos gatos por mi casa, han llegado y se han ido, ya sea a otra casa o a otra vida. De hecho mi primer acercamiento con

la muerte ha sido a través de mis gatos. Por todo esto los gatos han sido un tema que ha cambiado mi vida.

Llevamos con mi familia un estilo de vida adaptado a ellos, donde ya es costumbre los pelos y olores, el abrir y cerrar puertas y ventanas cada vez que quieren entrar o salir. También, cada uno tiene sus propios hábitos y manías: para comer, dormir y hasta para tomar agua (algunos prefieren en pote, otros en la ducha, en la cocina).

2.

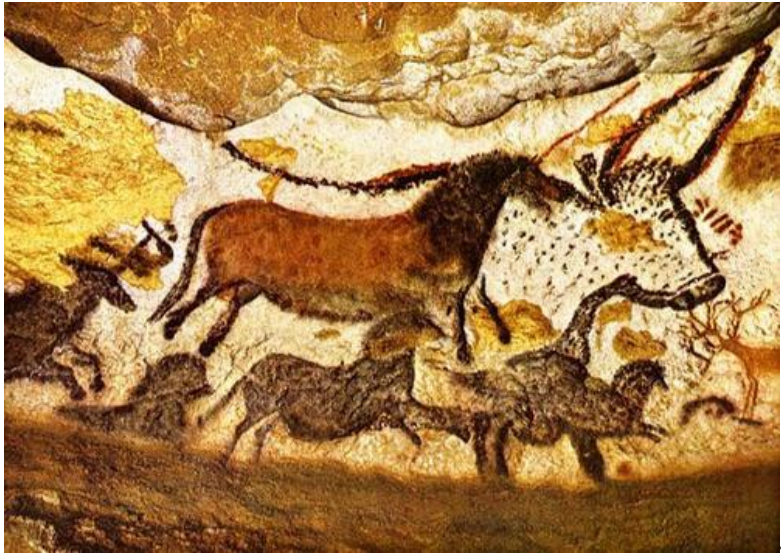

3.

Por esta misma rutina y cotidianidad del convivir con tantos gatos, me hizo asumir su existencia sin prestarles mayor atención, ignorando su potencial al momento de escoger modelos o temas para pintar. Nunca me detuve a contemplarlos tanto como un motivo pictórico, al menos no con tanto énfasis. No fue sino hasta este año en el que estos pasaron a tomar protagonismo con la excusa de seguir pintando, al interesarme principalmente por las formas que podían llegar a tener, más allá de las características y los símbolos con los que los asociamos o, por los cuales son reconocidos generalmente.

Durante los siglos que nos hemos acompañado de animales hasta llevarlos a la domesticación, nuestra relación con ellos van desde la contemplación de ciertas especies, donde no buscamos interferir en su ritmo de vida hasta el otro extremo de un intento de humanización de los animales o como en mi caso sea tal la convivencia que adquieren un lenguaje para intentar comunicarse.

Los animales han sido un tema importante en la pintura y en la historia del arte en general, los podemos ver desde las pinturas rupestres, el primer motivo pictórico, hasta el panorama actual en el arte contemporáneo, en el cual muchas veces es cuestionado su uso por motivos de conciencia respecto al respeto hacia los animales. A pesar de eso los animales siempre han sido cargados de símbolos, como por ejemplo la paloma representada como un símbolo de paz, el perro de lealtad y el toro de fuerza.

4.

5

En la pintura vemos animales desde sus inicios, tal como vemos en la imagen 6 de la caverna de Lascaux los animales

(uno de los primeros motivos pictóricos) eran representados en un modo de relatar su entorno rodeados de diferentes especies de animales, en cambio, en la pintura de Manet varios siglos después vemos un animal ya domesticado utilizado en la pintura como un símbolo relacionado a lo sexual, a la lujuria y a la promiscuidad acompañando a esta mujer dedicada al trabajo sexual que mira sin pudor al espectador, aportándole una connotación a la obra con su presencia.

1.2 Observación salvaje/ doméstico

Hay muchos prejuicios en torno a los gatos ya que históricamente se les han atribuido diferentes características y símbolos según la sociedad a la que han pertenecido. Han gozado de distintos tipos de fama desde su domesticación, en la antigüedad (Egipto, Grecia y la antigua Roma) fueron considerados como criaturas vinculadas a la buena fortuna. En cambio, durante la Edad Media se relacionaba al gato por parte de la iglesia católica como criaturas demoniacas y se creía que traían mala suerte (en especial los gatos negros) por su comportamiento perezoso, independiente y sexual, (además de ser mal visto que el gato fuese el único animal que podía pasear por toda la casa). Por esto, prefiero referirme a los gatos como

seres individuales, ya que luego de muchos años de domesticación de este animal, ahora hay más conocimiento acerca de su personalidad, como por ejemplo se dice que los gatos blancos suelen ser más nerviosos y los negros más tranquilos, aunque sus personalidades van mucho más allá de sus características físicas y puede ser debido a diferentes estímulos ambientales que reciben durante su vida y otros factores, como el genético y la alimentación (especialmente en los primeros meses de vida).

Por otro lado, a las representaciones populares en torno al gato han ayudado a crear un estereotipo de ellos, se le atribuyen características más bien negativas, generalmente astutos, solitarios y un poco egoístas, como por ejemplo el gato Tom (Tom y Jerry), Silvestre, Garfield, El gato Félix, hay excepciones como en toda generalización como Hello Kitty, Doraemon, Marie (Los Aristogatos), pero estas representaciones han ayudado a crear la imagen colectiva que tenemos acerca de su comportamiento y personalidades, polarizadas entre una personalidad “pilla” o tierna, sin matices. Puede ser que la personalidad de los gatos tan indomable e impredecible provoca tantos mitos en torno a ellos.

Es diferente usar animales para representaciones de conceptos a través de simbolismos a involucrarte emocionalmente y retratar a los animales con los cuales convives en tu cotidiano, como una forma de relatar tu propia vida, y que se basa principalmente en la observación, por esto otro referente importante para mi trabajo fue el pintor japonés Leonard Tsuguharu Foujita que dedicó gran parte de su obra a retratar gatos, ya que al igual que yo, vivimos rodeado de ellos, me interesa de su obra la forma en la que logra crear un lenguaje pictórico propio y reconocible, al ser un japonés nacionalizado francés logra mezclar la cultura pictórica de la pintura europea y del oriente, este tipo de hibridajes permiten un amplio conocimiento de técnicas y lenguaje pictórico además de producirse desde lo biográfico y de plasmarse en la obra.

6.

1.3 La curiosidad mató al gato

La curiosidad es una característica popular de los gatos, les encanta explorar y están muy atentos a lo que pasa a su alrededor, es por esto que les encantan los objetos donde puedan esconderse como las cajas de cartón porque es un objeto con límites en el cual se sienten seguros, les encanta meterse adentro y rascarse las uñas, dormir jugar, o simplemente amoldar su cuerpo dentro de la caja. La curiosidad es una de las muchas características que tenemos en común con los animales, en especial con nuestras mascotas, podemos verlo en características estéticas o físicas, por ejemplo las

mascotas que se parecen a sus dueños, sin embargo, ambos provenimos de la naturaleza y hemos evolucionado juntos ya varios siglos, siempre ha existido la necesidad humana de compartir su vida con animales. La convivencia con animales no es algo moderno

“Los animales servían de mediadores entre el hombre y sus orígenes porque son a la vez semejantes a él y diferentes”. “Por qué mirar a los animales” Berger, J. O. H. N. (1977). *Por qué miramos a los animales*.

Tal como expresa John Berger, el interés de los humanos por acercarse a los animales puede asociarse como un acercamiento a la naturaleza, teniendo un mismo origen pero una diferente forma de vida y necesidades.

7

Por lo ya mencionado me parece interesante la relación del artista con sus mascotas y su manera de retratarlos influenciados por la convivencia con los animales a través del arte, la serie de David Hockney mostrada en el libro Dog Days fueron de importante inspiración ya que además de inspirarme por su espíritu artístico e intenso trabajo, es una serie hecha claramente desde el cariño y es también un amplio estudio de formas a través de la observación, convivencia y la pintura, además de toda la referencia pictórica que me ha entregado toda su obra en términos de color y composición.

8

Capítulo 2: El cartón como material artístico.

2.1 La función contenedora

Mi interés por el cartón se acentúa en el contexto de pandemia, si bien había tenido acercamientos a este material no había un mayor involucramiento con él, utilizándolo solo como soporte por comodidad, pero luego me vi un poco obligada por el contexto pandémico a buscar nuevos soportes y materiales que fueran más económicos y accesibles.

La principal razón por la que solemos conocer las cajas de cartón es por su función de contener objetos de mayor valor que el material que los contiene, proteger algo generalmente frágil que se encuentra en su interior, asociamos las cajas a un objeto que es producido en serie, que es propio de la sociedad del consumo, la mayoría de cosas del retail vienen embaladas en ellas, desde refrigeradores hasta pequeñas piezas de objetos en las cuales la caja viene dentro de otra caja, derivando casi siempre ambas en la basura, que es donde principalmente he recolectado las cajas de cartón utilizadas en mi trabajo. Veo en mi trabajo la función contenedora al contener gatos en la realidad y también en la pintura. De todas formas una de las características más relevantes del cartón es su fragilidad momentáneamente resistente porque está destinado igualmente a morir, a desgastarse con el tiempo, los traslados, situaciones accidentales e incluso en reposo se desgastan por el ambiente, el cartón me proporciona una dureza y a la vez una fragilidad que no encuentro en otros materiales, sigue manteniendo su precariedad antes y después de su paso por la pintura. Durante el primer semestre todo iba más ligado a lo biográfico, y los sellos y letras que venían en las cajas también lo utilizaba como un recurso compositivo. En este trabajo actual los sellos desaparecen para dejar el cartón en su color natural,

la función contenedora de las cajas vuelve a aparecer conteniendo a los gatos en la pintura y también en el despliegue del cartón en el montaje final que remite a la idea de la caja y su función contenedora.

9

10

2.2 El cartón como superficie

En mi trabajo de alguna manera los gatos reflejan la naturaleza (animal) que se contrapone o contrasta con el material que es un objeto industrial (1817) directamente relacionado con la ciudad y el mercado pero siendo la basura de una sociedad que vende todo envasado, en plástico o en cartón.

Desde hace tiempo existe una infinita cantidad de soportes pictóricos así como también materiales que pueden transformarse en un soporte ideal, desde la pintura en bastidores hasta el grafiti en espacios públicos. Se puede

experimentar la pintura sobre distintas superficies, ya sea para mejorar o para probar las distintas cualidades que te ofrece cierto material, también para unir de manera conceptual el soporte con lo que se pinta o busca representar. Si bien en un comienzo se utilizaban soportes no tradicionales por su complejidad de conseguirlos (como la madera, el cartón y derivados de estos) por dinero o por la singularidad del material, luego se comienza nuevamente a recurrir a soportes no tradicionales como una manera de disrumpir la academia y las normas establecidas de la pintura más clásica, actualmente la pintura se adapta a cualquier soporte u objeto. En mi caso busco el punto de encuentro entre la caja de cartón, con todo lo que representa, (su fragilidad, su función contenedora y su cotidianidad) y darle un sentido a través de los gatos y sus gustos por las cajas, manifestándolo a través de la práctica de la pintura.

Relaciono algunas ideas de mi trabajo con el Arte povera, en él los objetos pierden su valor tanto como su funcionalidad pasando a ser un objeto estético, la relación de la naturaleza, el arte y la vida generando un nuevo punto de vista de una realidad. Una de estas ideas es el uso de materiales de fácil obtención y su reutilización, y también en el sentido artístico de esta acción apelando a lo intuitivo y a la espontaneidad a través

de manipulación y observación de cómo se comporta el material.

11

12

13

2.3 Transformación del material

Cuando se va transformando la idea desde lo biográfico a los gatos de manera más particular decidí utilizar el reverso de las cajas para involucrarme directamente con este material, es similar a trabajar con basura (para algunas personas lo es) y después de habitar constantemente con este material, donde el proceso comienza con la búsqueda del cartón, viendo las diferentes texturas, el peso, el color, la temperatura del color, las formas y tamaños, todas estas variables me hacían pensar

constantemente en como comenzar y en las posibilidades que me ofrecía o hacia dónde llevaría la idea de la pintura, la cual se concreta después de bocetos, pruebas y descarte de otras ideas. Ya más familiarizada con el material siendo un soporte, pasa este a un segundo plano utilizando la pintura desde lo que me proporciona el material. Este proceso es similar al proyecto que muestra Waste Land de Vic Muniz, en el cual podemos ver como la transformación de la basura al arte y el involucrar a las personas en estas acciones y contextos tan distintos como lo es el trabajar en un basural al pertenecer al mercado del arte, y como esto además de transformar el material transforma también la realidad de las personas y con ello sus ideas.

Llega un punto donde el cartón se comienza a resignificar al cambiar la forma de utilizarlo, pasando desde la caja como un juguete para ellos y objeto cotidiano a luego estar representados en el mismo objeto que es capaz de contenerlos actuando como una superficie pictórica.

La transformación similar de este material lo podemos ver en esta imagen de la exposición colectiva del proyecto “cajitas rectangulares” del artista nacional Enrique Flores, que consistió en entregarle una caja común y corriente a diferentes artistas chilenos con total libertad de trabajarla, generando de esta

manera diferentes obras entre sí, y donde cada uno ve diferentes posibilidades al relacionarse con este material.

14

Otra obra que relaciono a mi proceso de trabajo es El hombre cavernícola de Thomas Hirschhorn, esta obra consiste en la realización de una caverna hecha de cartón, cinta de embalaje y diferentes materiales, esta obra es un buen ejemplo del uso de la precariedad de los materiales para crear obras de arte, de materiales que se caracterizan por su poca estabilidad o duración y como en este caso puede crear una gran estructura que permite sumergirte en la experiencia del material, es

también un desafío para mi desplazar la pintura fuera del
caballete y soportes clásicos.

15

16

17

Capítulo 3: Proceso pictórico

El proceso que he llevado consiste en la contemplación de los animales, de su forma y a la vez de su esencia, por esto decidí trabajar croquis con lápices al alcohol (scripto) para no borrar y lograr una mayor sinceridad al dibujar, Luego me dedico a pensar y probar ideas de composición de acuerdo a las posiciones y formas de los gatos, además de incluir algunos objetos de manera sutil como un recurso compositivo también. La composición de la pintura siempre va a depender del cartón con el que haya decidido trabajar, especialmente de sus tonalidades y forma del soporte armado, la vinculo también con el espacio donde realmente ellos se desenvuelven, una traducción de la realidad, me interesa este paso de la realidad a la pintura ya que se genera una nueva imagen, una nueva representación del gato, que no se genera desde la imitación de la realidad y tampoco desde la imaginación.

3.1 Capas de cartón y de pintura

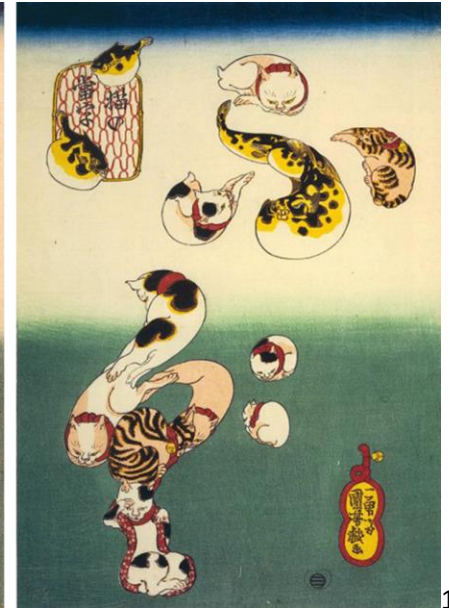
Cuando comencé con el cartón solía trabajar la pintura más aguada, usando mucho la mancha acuosa, pintando capa sobre capa lo que me permitía también poder equivocarme ya que las formas se iban ajustando después de pasar varias

veces por el mismo lugar, la textura del cartón también va cambiando de acuerdo al espesor de la pintura, cuando es más acuosa se acentúan las formas onduladas del cartón. Un concepto referencial fue el término de palimpsesto, que se refiere a manuscritos en los cuales se borra de manera que aún se ve el escrito anterior para luego escribir nuevamente, lo veo desde un sentido de la insistencia a través de primero, la acción de desplegar cajas e ir armando un soporte a la segunda parte del proceso en la cual entra la pintura con el mismo método de capas, pero permitiendo borrar a través de la superposición de más capas de pinturas y también de mas cartón, utilizando el error como algo que permite y queda como parte del resultado esto se refleja en las capas y borrones como técnica característica de mi práctica en mi trabajo donde no necesariamente una nueva capa agregada tapa la anterior sino que es utilizada para la continuación de la pintura, manteniéndose esta en constante cambio.

3.2 La progresiva abstracción de la forma

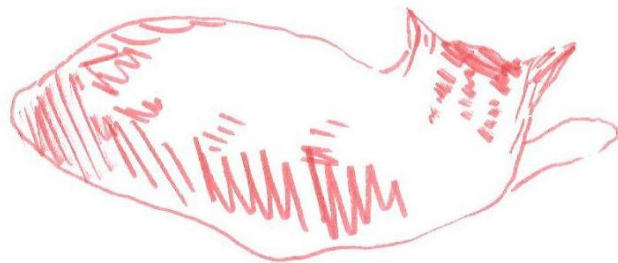
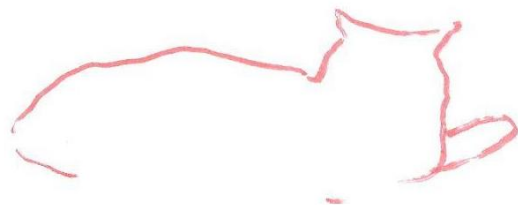
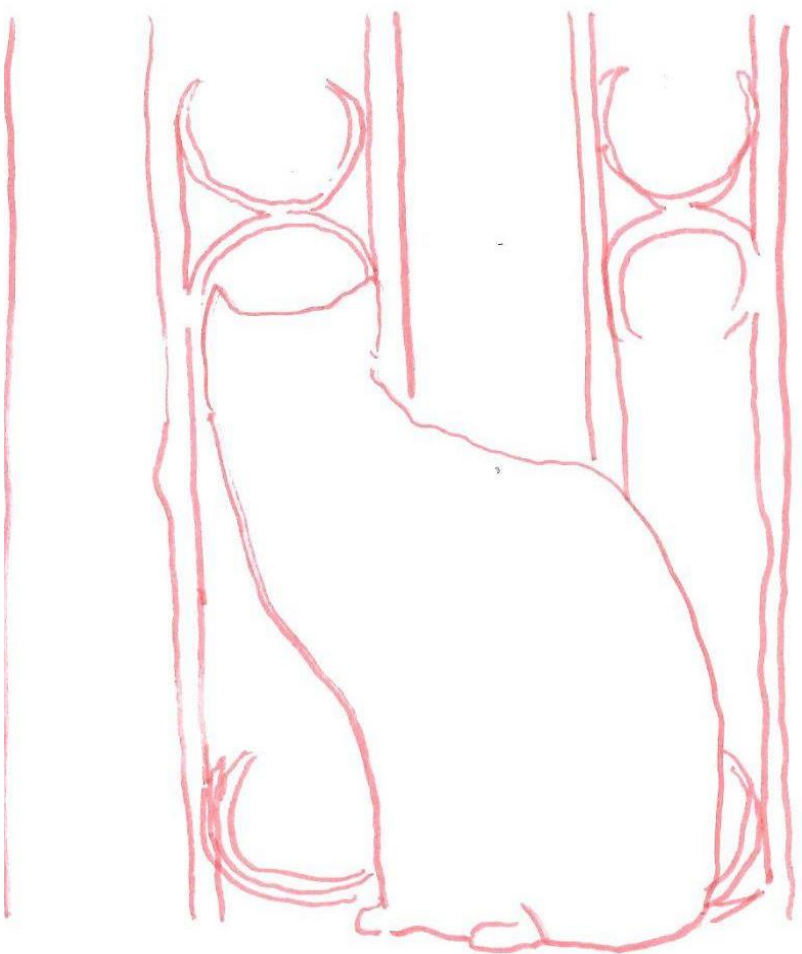
A partir de la observación voy dibujando los gatos rápidamente con lápiz scripto, con esto no me daba la opción de borrar lo que me permitía más soltura en los trazos, en un principio me

costaba mucho desligarme de la idea preconcebida que tenía de los gatos como icono, con la forma que asociamos siempre con orejas, la cola y con formas del animal parado o sentado, por lo que a medida que más iba soltando la mano en el dibujo también me permitía dar cuenta de que se generaba una pérdida de la forma en los cuerpos que también ocurre en el dibujo en el cual luego no daba cuenta de que era un retrato de un gato, pasaba a ser cualquier cosa, una figura sin cola, sin orejas, esto me llevaban progresivamente a la deconstrucción de la forma y del gato. Un referente que influyó en el trabajo de la versatilidad de la forma de estos animales fue el grabador japonés Utagawa Kuniyoshi que al igual que yo convivió con varios gatos en su vida y lleva su cariño por los gatos al grabado, generando varios estudios de su forma y diferentes poses, en las cuales también pierden la forma por la que los reconocemos, el artista utiliza esto y se toma la libertad de ir modificando los cuerpos y uniéndolos para formar letras y proverbios japoneses, podemos ver poses recurrentes como a veces las formas llegan a ser imposibles, este trabajo y tratamiento de las formas y del gato como modelo pictórico me inspiran el espíritu de los gatos que también percibo en mi cotidianidad en el cual los veo juguetones revolcándose, durmiendo, cazando.

18.

3.3 lo lineal y lo pictórico

En el proceso de esta serie fue primordial la observación y la contemplación tanto del material como de los gatos en todas sus actividades cotidianas, por eso el proceso comenzaba con dibujos rápidos que luego de pruebas de composición eran llevados a mayor escala pasando de lo lineal a lo pictórico, mi forma de pintar comienza a veces desde la mancha y otras veces desde el dibujo, al igual que los gatos la pintura sigue la lógica del gato como una especie de desparrame de su cuerpo sobre el cartón. El uso de colores, sombras y veladuras con el látex es diferente a otros tipos de pintura, ya que por su opacidad es difícil llegar a brillos o altos niveles de saturación. Un referente importante durante todo mi proceso fue la obra de Ignacio Gumucio, que además de usar materiales de bajo costo para pintar, como esmalte al agua, látex, madera, cartón, pasta muro, entre otros, trabaja la representación mezclando elementos de la fotografía y fuera de ella, tocando los límites entre lo lineal y pictórico, utilizando recursos del dibujo y también propios de la pintura, el dibujo lo podemos ver en la deformación espacial o de elementos que a través del dibujo pierden su forma convencional pero se vuelve a formar gracias a recursos pictóricos como la luz y por la propia materia de la pintura utilizada.

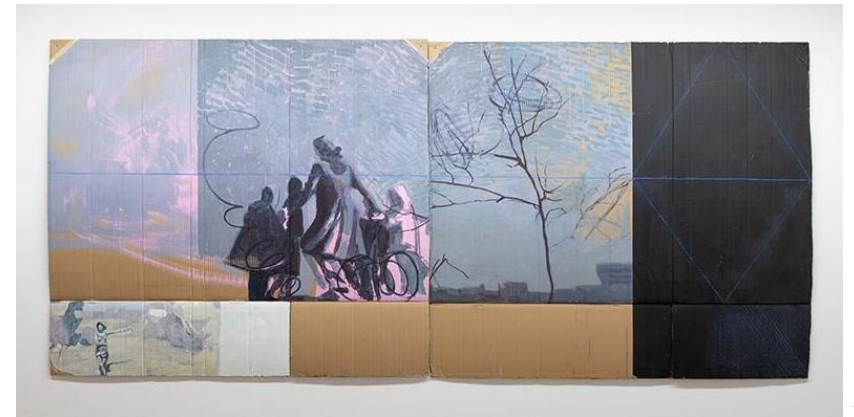
Otra artista que ha sido un referente durante este último tiempo es Natalia Babarovic, en especial sus trabajos sobre cajas de cartón, ella utiliza la pintura de manera que deja ver el material al desnudo en ciertos lugares utilizándolos como un recurso compositivo, entre otras cosas que me influenciaron esta el tratamiento de la pintura y del color, ya que trabaja las imágenes en las cuales el dibujo si bien aparece a veces como un guía de la composición, luego desaparece para formarse la imagen a través de manchas superpuestas, las cuales son reconocibles dependiendo de la distancia del espectador. Ambos tienen diferentes uso de la pintura de manera, mi trabajo muestra una pintura más líquida que permite mayor desliz y también chorreo y exceso de pintura.

20

21

22

Conclusión

Durante el proceso de esta memoria y el trabajo en el taller durante este y los últimos años, lo más esencial que he concluido es que me gusta pintar por diversión, y que definitivamente eso es lo más importante al momento de pintar, también el ensayo y error de la pintura cualquiera sea el motivo solo la practica me llevara a mejorar, en términos de la investigación teórica, los referentes vistos fueron una motivación por la unión de arte y vida, especialmente por la convivencia con los animales y ser vistos como seres de inspiración. Además a través del trabajo de recolección y convivencia con el material pude progresar mucho en la práctica y la investigación de obras y referentes tanto relacionados al material como a la pintura. Y por ultimo la transformación del material cotidiano a un objeto artístico me abre de ahora en adelante muchas mas posibilidades de seguir explorando otros materiales y soportes.

23

24

Bibliografía

Guash, Anna Maria. (2009). Autobiografías visuales.

iconografía e iconología, Erwin Panofsky

Volver a mirar, Norman Bryson

Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Max Doerner.

¿Por que mirar a los animales?, Jhon Berger.

Sitios web

<http://aticogalactico.blogspot.com/2011/09/thomas-hirschhorn-el-hombre-cavernicola.html>

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pobre

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_gato

<https://saltaconmigo.com/blog/2016/01/arte-rupestre-francia-cueva-de-lascaux/>

<https://www.ttamayo.com/2019/02/arte-impresionista-olimpia-manet/>

