

Viaje de vuelta

MATÍAS PARRA SALGADO

Santiago, Chile

2021

SEMINARIO DE ESCRITURA Y VISUALIDAD

MATÍAS PARRA SALGADO

Memoria para optar a título de Artista Visual

Profesor guía: Paz López

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO

ESCUELA DE ARTE

Santiago, Chile

2021

Tabla de contenidos

- Tabla de contenidos (pág. 3)
- Introducción (pág. 4)
- I. Antecedentes y medios
 - a) Collage y fotomontaje (pág. 5)
 - b) Recopilación y reinterpretación (pág. 10)
 - c) Arte, comedia y memes (pág. 16)
 - d) Interés por el imaginario europeo (pág. 19)
 - e) La importancia de los medios como materiales codificadores (pág. 22)
 - f) Reflexiones matéricas (pág. 24)
- II. Viaje de ida
 - a) Tiepolo el máximo ser humano (pág. 28)
 - b) El delivery como el nuevo caballero andante (pág. 30)
 - c) La relación con la cita (pág. 34)
- Conclusión (pág. 38)
- Bibliografía (pág. 39)
- Tabla de índice e ilustraciones (págs. 40 - 41)

Introducción

El arte ha sido algo fundamental durante toda mi vida, considerándolo siempre como un hobby, hasta entrar a la universidad, donde le tomé el verdadero peso de lo que significaba estudiar arte: desvelarse trabajando, ser disciplinado y tener que aguantar las críticas hacia mis trabajos, algo que me llevó inconscientemente a “despersonalizar” mi propia obra. Sin embargo eso sería un mal sólo de los primeros dos años de universidad, siendo tercero, un año con un período mucho más autoral que me llevaría conectar nuevamente con mi trabajo.

Esta memoria es un tributo a mi mismo, una retrospectiva de cómo ha ido evolucionando mi trabajo. Con una escritura pensada con el fin de revisar las metodologías, técnicas, ideas y artistas con los que mi obra ha ido evolucionando hasta desembocar en mi más reciente y último trabajo “ Viaje de ida”

Antecedentes y medios:

a) *collage y fotomontaje*

Para hablar sobre el fotomontaje y el collage en el siglo XX, es necesario conocer el contexto histórico por el cual se atravesaba, además de la relación del dadaísmo con esta técnica pictórica y algunos artistas relevantes respecto al medio.

El fotomontaje nace de la mano de Henry Peach en 1857 con la fotografía "Fading Away". Sin embargo, como término, viene desde los dadaístas alemanes, los cuales, inmersos en medio de la Primera Guerra Mundial. Plantean un Statement anárquico respecto al arte de la época, funcionando como un movimiento antiartístico y contestatario donde estos no-artistas se comunicaban con un lenguaje visual provocativo, escandaloso, irónico y satírico.

(Figura 1)

Como menciona la página artesvisuales31, *“Para los dadaístas el uso del collage consistió en la agrupación dinámica de fragmentos de imágenes en la que aparecen por azar nuevas estructuras, cuyo sentido estético no procede de la suma de los componentes, sino de la totalidad que se logra con él”*, siendo el collage un nuevo medio de exploración de las imágenes donde la fotografía no tiene el deber de ser fidedigna, sino que el collage y el fotomontaje, plantean un nuevo y dinámico universo de imágenes, creando escenas ficticias a partir de fragmentos de realidad.

(Figura 2)

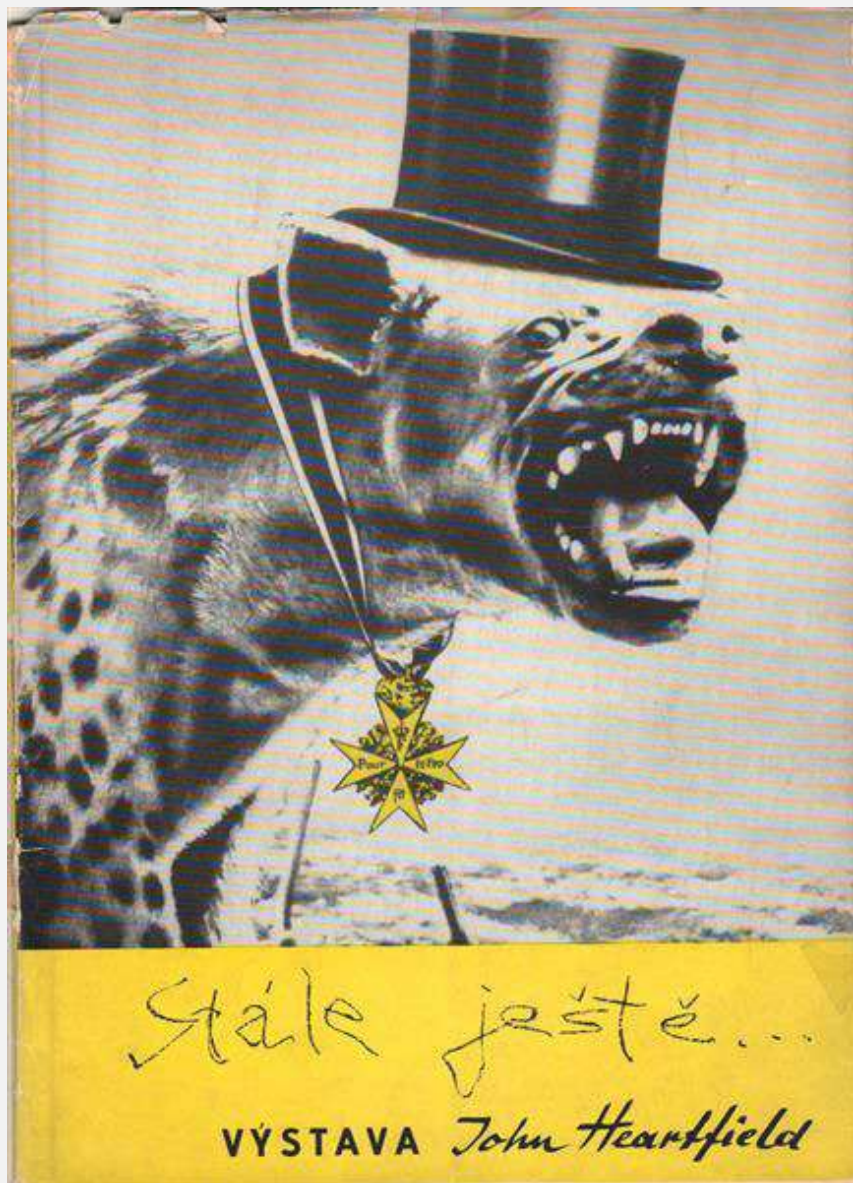

(Figura 3)

Es necesario destacar el hecho de que el collage y el fotomontaje no son lo mismo, aunque si tienen un gran grado de similitud, que sería la superposición de imágenes dentro de un mismo plano. Sin embargo, el acto del collage, consta de añadir y quitar elementos sobre la pieza final, mientras que el fotomontaje convierte en una fotografía, la sobreposición de imágenes hechas anteriormente, dejando de lado la materialidad presente en el collage, para centrarse en el aspecto fotográfico.

Grandes referentes del fotomontaje y collage son: Raoul Hausmann, Hanna Höch, John Heartfield y Johannes Baader.

Pasado el tiempo, ya a finales del siglo XX, el collage comenzó a ser utilizado por otros medios fuera del mundo artístico, como la publicidad, masificando esta técnica. Paralelo a esto están los avances tecnológicos, dando pie a poder crear collages y fotomontajes digitales, pudiendo lograr resultados que dejaban de lado la plasticidad del collage.

(Figura 4)

(Figura 5)

(Figura 6)

(Figura 7)

Llegando el collage a la era contemporánea, donde cualquiera con acceso a cualquier software de edición de imágenes puede armar un collage, volviéndolo un medio de creación de imágenes muy accesible y versátil. Ganando el prejuicio de que este medio se ha desvirtuado respecto al arte, y en cierta forma si se ha ido por caminos que se desvinculan del campo artístico, como podrían ser los medios comerciales de la publicidad, los memes, etc. Pero el fotomontaje y el collage como medios inicialmente contestatarios al arte de su época, no deberían restringirse exclusivamente al contexto artístico actual, ya que, condicionarlos encerraría la posibilidad de estos medios de explorarse en su totalidad, perdiendo la variedad de contenido que pueden abordar estas técnicas pictóricas, como medios de creación y exploración de espacios virtuales

b) *Recopilación y reinterpretación*

Desde niño me ha gustado copiar, dibujar y recopilar imágenes que me llaman la atención, pensando siempre en un futuro, donde voy a reutilizarlas para crear mis propias cosas. Transformando esta práctica que nacía naturalmente durante mi infancia en mi práctica artística actual, siendo la recopilación y reinterpretación, acciones primordiales de mi trabajo.

(Figura 8)

Durante mis primeros años universitarios (2018-2019), intenté dejar de lado esta práctica de recopilación y reinterpretación, porque la encontraba un poco nociva, en el sentido de que en ese momento me interesaba explorar nuevos horizontes, donde no sea necesario revisar la obra de otros, sino que tener una actitud más creativa y fuera de mi zona de confort.

En torno a finales de 2019 estaba cansado de tanta exploración y quería instruirme más en alguna técnica en concreto, dando la casualidad de que ocurre el estallido social y en taller central, me dan la opción de poder pintar por primera vez, (ya que por el camino en el que se dirigían las clases, se me había imposibilitado pintar en todo el semestre) aprovecho la oportunidad y hago un díptico llamado *“La justicia guiando al pueblo”*, citando claramente la obra de Delacroix, recuperando esta práctica que había dejado de lado.

(Figura 9)

El origen de la idea de poner una referencia del mundo de la pintura en mi trabajo, es justamente al primer ejercicio que considero primordial en mi obra. La recopilación, como mencionaba antes, desde siempre he tenido un poco del “mal de Diógenes” con las imágenes, tengo variadas carpetas llenas de todo tipo de contenido que me llama la atención; ilustraciones, collages, fragmentos de cómics, tomas de películas, fotografías antiguas, pinturas de varios períodos, catálogos de museos, memes, artbooks de juegos, etc.

(Figura 10, arriba)

Considerando el hecho de que tengo gran catálogo mental de referentes con los que trabajar, mis inicios con el díptico “*La libertad guiando al pueblo*”, caen en citar una obra famosa con el fin de conservar parte del mensaje revolucionario de su obra original, buscando hacer un paralelismo entre los movimientos sociales que ocurrieron en Chile en octubre de 2019 con la revolución francesa de julio de 1830, sólo que readaptando algunos elementos y formas que lo transporten a una contemporaneidad, este concepto iría evolucionando a lo largo del tiempo, hasta que mis referentes quedasen como un esqueleto o como una cita sobre la cual se ciernen mis propias imágenes.

(Figura 11, abajo)

(Figura 12)

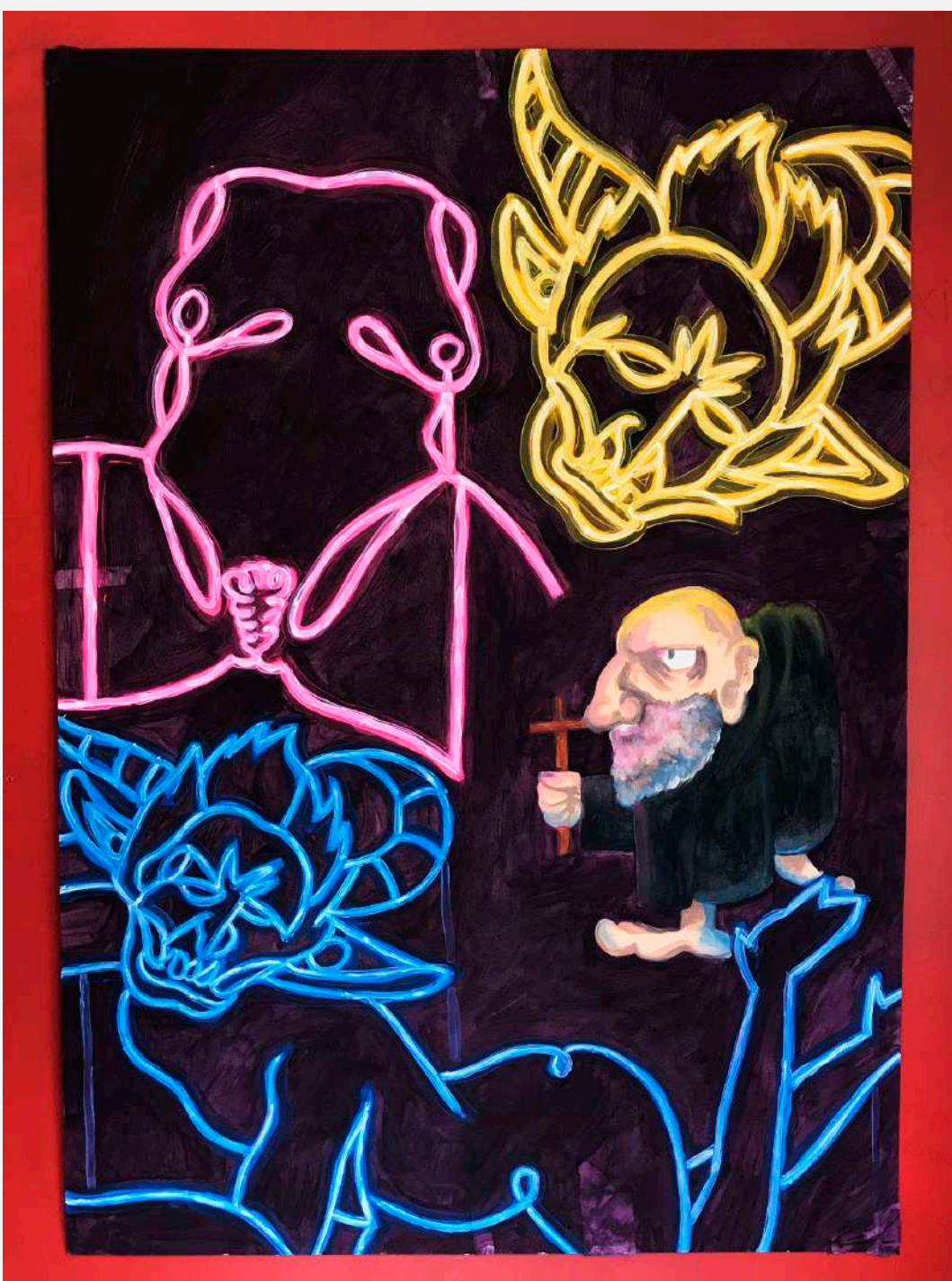
Transformando mis reinterpretaciones en unas carroñeras, que como dije anteriormente utilizan otras pinturas, para plantarles ideales políticos y satíricos, teniendo un poco del alma rebelde de Juan Dávila, como en mi obra “20140020” donde mediante el collage, creaba escenas similares a los memes, donde interactúan personajes reales en un espacio ficticio atemporal, dándose situaciones imposibles, mezclando frescos del Quattrocento italiano con la escena política chilena de las últimas décadas o en “Las luces de San Antonio” donde mediante la pintura, trabajé la temática clásica de las tentaciones de San Antonio, sólo que en este caso el santo caricaturizado se encontraba con las representativas luces neón de Las Vegas.

(Figura 13)

(Figura 14)

(Figura 15)

(Figura 16)

(Figura 17)

c) Arte, comedia y memes

(Figura 18)

Mi relación con cada uno de estos conceptos es bastante distante, considerando a los memes y lo cómico como conceptos más cercanos y coloquiales, en contraste con mi actitud hacia el arte donde existe una relación totalmente asimétrica, por el hecho de encontrarme en una situación de formación y de constantes críticas a mi trabajo.

Llevándome a tomar distancia del arte por el hecho de evitar considerar las correcciones como un ataque personal, separando aspectos de mi vida personal con mi obra en general, dejando que mi ejercicio artístico sólo sea relacionable conmigo por medio de la ideología satírica que comparto con mi trabajo.

Siendo este un método efectivo académicamente, ya que me permite aceptar de mejor forma los comentarios y poder tener un poco de perspectiva con mi trabajo, pero al mismo tiempo contraproducente, por el hecho de que el arte aparte de ser un medio de comunicación verbal y no verbal, también es un medio de expresión personal, tanto ideológica como emocionalmente. Y algo que sentía que creaba una barrera con el espectador, es la falta de un factor emocional o biográfico que le diese la oportunidad al espectador de conectar de alguna forma con mi trabajo y pasen a ser algo más que sólo enciclopedias de información condensadas en imágenes.

Con el fin de romper esta separación tan marcada del “arte con el artista”, busqué conectar mis trabajos con formas de expresión que fuesen afines con el mensaje que quería dar y mi forma de ser, llevando inevitablemente a la comedia y al meme. Debido a mi falta de contenido reflexivo, personal y dramático, me sumergí completamente en el contenido satírico, crítico y ligeramente mainstream para poder finalmente superar esta barrera imaginaria que me mantenía en un conflicto personal.

(Figura 19)

(Figura 20)

Donde la combinación de mi ejercicio artístico con la comedia un gran acierto, presentándome un gran desafío al momento de traducir obras de la gran historia de la pintura europea en un tono cómico, sumado al hecho de que la crítica política funciona más eficazmente de la mano de la sátira, dando origen así a “2014020” un trabajo que pecaba por mi inexperiencia dándole densidad y riqueza al contenido visual, llevando a las piezas de la serie a convertirse en algo más cercano a un meme por la velocidad de lectura de la obra.

Ya finalmente un punto conclusivo que considero destacable a propósito de los comentarios que recibí por “20140020”, es la relación conflictiva que existe entre arte y el meme, donde las imágenes son exclusivas de un género o del otro, creo yo que es debido a la competencia de valores discursivos, en el sentido de que la imagen llega a ser vista desde un punto de vista diferente dependiendo de su contexto, encasillando al meme como algo superfluo y al arte como transgresor, a pesar de que sustancialmente el meme no está tan alejado del arte por el ejercicio de buscar provocar una reacción de catarsis en el receptor.

(Figura 21)

d) Interés por el imaginario europeo

Un constante cuestionamiento sobre mis trabajos es ¿Por qué el frecuente interés por el imaginario visual europeo y no por las imágenes americanas? ¿Mediante qué medios relaciono esto con la escena contemporánea?

Siendo esta pregunta un constante punto de reflexión durante mucho tiempo, y si tuviese que darle una respuesta habría que abordar dos causales que siento que me llevan constantemente al imaginario europeo, la primera sería un tema de compromiso con mi investigación, por lo que no es que no me llamen la atención las imágenes latinoamericanas, sino que considero mucho más pertinente para mi trabajo continuar con la investigación sobre las imágenes de un milenio olvidado como fue el Quattrocento o explorar la basta variedad pictórica del período barroco, en vez de sumarme a las expediciones de los artistas latinoamericanos para encontrar fragmentos de un pasado interrumpido, poniendo fronteras con las imágenes del viejo continente.

(Figura 22)

Además del hecho de evitar sumarme a las encrucijadas por rescatar las imágenes latinoamericanas, durante el último período de mi trabajo he estado analizando constantemente la tradición pictórica europea con el fin de poder adquirir conocimiento por medio de la constante revisión de las obras de viejos maestros, buscando formas de resolver asuntos técnicos de la pintura en cuanto a temas de composición, tratamiento de la luz y la mejor forma de usar el contraste tanto en valores de colores como en el uso de la pasta en el caso del óleo.

El punto en que convergen todos estos intereses (la recopilación y el interés por el imaginario europeo) es en mi obra, poniendo sobre la mesa asuntos como la convivencia de la tradición pictórica del pasado con elementos contemporáneos por medio de la reinterpretación de imágenes, creando un lenguaje visual llamativo donde conviven temas clásicos de la pintura con sátira política o social.

(Figura 23)

Después de aprender la técnica para comunicarse con sus abuelos, Aws Oudah, de 5 años, creó un canal de YouTube para enseñar en su país los conceptos básicos del lenguaje de señas.

En "Ruta de escape", el autor británico desentraña la vida de Otto Wichter, un oficial nazi que mandó a matar a miles de personas y que murió en Roma en 1949 en extrañas circunstancias, justo cuando se disponía a escapar a Suiza.

Received: 15 May 2021; Accepted: 17 May 2021; Published: 18 May 2021

Ad • TRÁGICO ACCIDENTE:
Leonardo Farkas lo pierde todo...

(Figura 25,
derecha)

En "Ruta de escape", el autor británico desentraña la vida de Otto Wächter, un oficial nazi que mandó a matar a miles de personas y que murió en Roma en 1949 en extrañas circunstancias, justo cuando se disponía a escapar a Sudamérica.

Approved For Release 14 MAY 2021 10:11:47

"La informalidad digital en el sector comercio se disparó en el último cuarto de 2019 pasando de un 9% a un 15% de las transacciones y desde ahí que no ha logrado bajar", detalló Silva.

Safe America. MAKE SURE.

ESTE obbligo tiene origen en la
 parte la que al quite, en una
 la me se confusión de repartida, ha
 confusión a un vago y a la
 la origen, por medio de un
 el fono en confusión con el c. d.

← Bocca

"SABRANA Familia y sacayelen"
350 x 300 cm
Gianni Battista Tiepolo

e) La importancia de los medios como materiales codificadores

Los medios en el arte más allá de ser un soporte material de la obra, son parte del lenguaje codificador de esta, obligando a la obra a obedecer o desobedecer ciertas reglas establecidas por el medio al que esté sujeto, siendo desde un primer momento muy importante la decisión de con qué medios trabajar y cómo estos van a afectar el lenguaje reflexivo y técnico de la obra.

En lo que respecta a mi trabajo, creo que mis obras son afines al medio, en el sentido de que no presentan una actitud contestataria respecto a su materialidad, donde prima la importancia del contenido visual sobre el material.

(Figura 26)

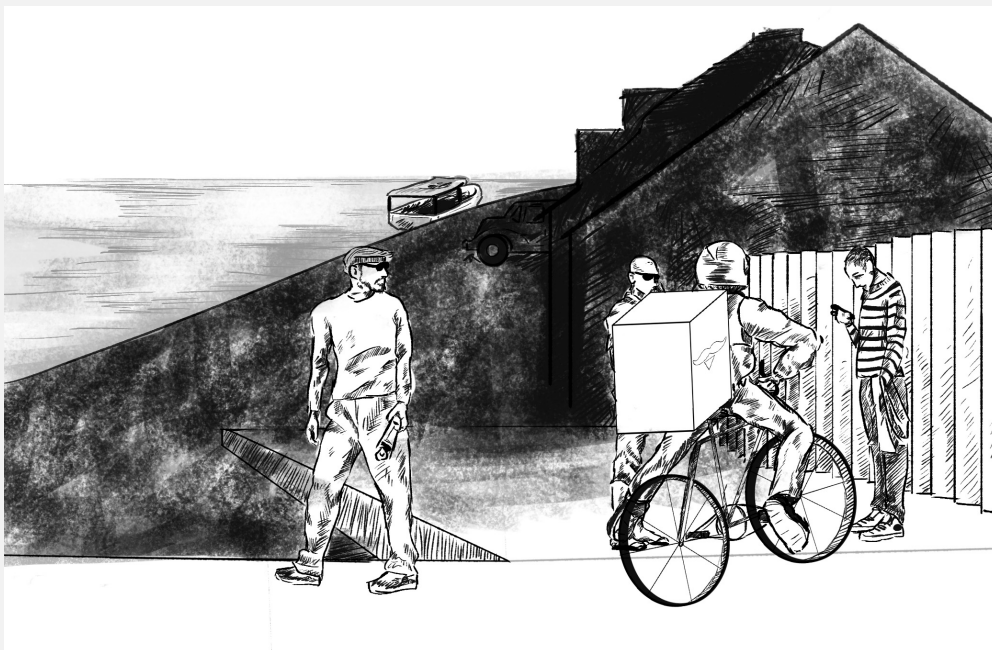
(Figura 27)

Supongo que por su “falta de nobleza”, por el hecho de que cualquier error se puede deshacer como si no hubiese pasado nada, sumado a mi consumo constante de contenido digital. Relacionando inconscientemente los medios digitales, como lo que daría forma a mis posteriores pinturas, quitándole su valor como herramienta artística, que puede ser capaz de tener sus propias imágenes y no ser sólo el paso previo a algo más grande.

Creando una constante tendencia y necesidad por los medios bidimensionales, como la pintura, el collage y el dibujo, optando por ellos principalmente gracias a la familiaridad técnica y metodológica, que me gusta tener al momento de trabajar.

Aunque estos medios no responden a un mismo respeto por mi parte, ya que, a pesar de mi favoritismo por la pintura, todavía le guardo mucho respeto y un poco de miedo, al momento de pintar y enfrentar el lienzo, cosa que no pasa en cuanto a medios digitales.

(Figura 28)

f) Reflexiones matéricas

Mi último proyecto “viaje de ida”, es una obra que trabaja mucho con la reinterpretación de pinturas, ya que busca crear una narrativa que conecte escenas particularmente anecdóticas con repartidores de los servicios de Delivery. Este proyecto consta de dos partes, la primera fue una bitácora digital y la segunda es una serie de pinturas al óleo.

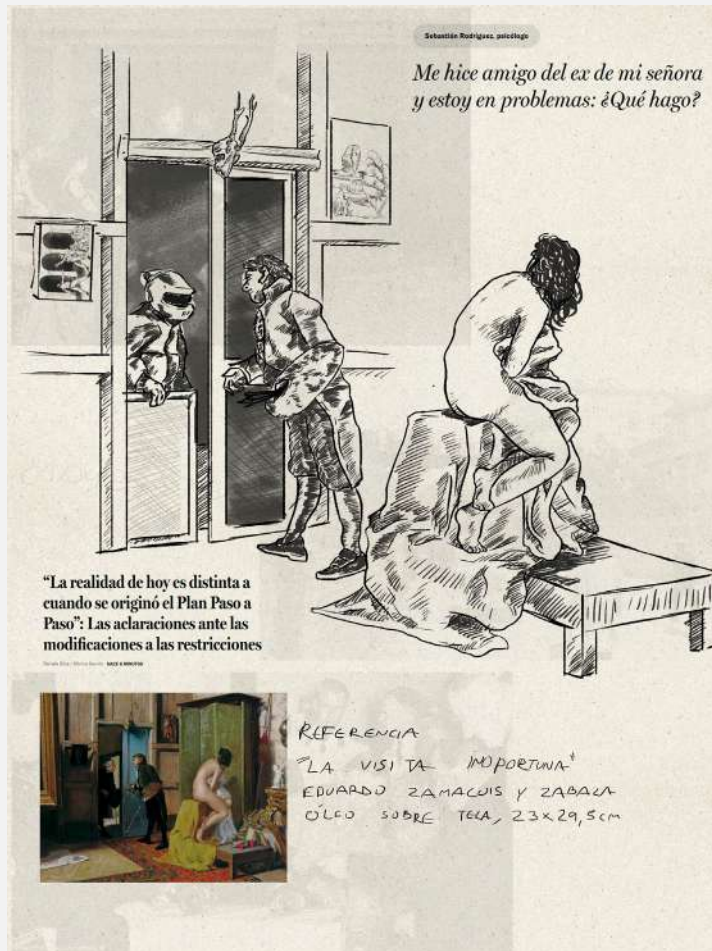
Esta dicotomía con los medios presenta un factor reflexivo bastante rico en términos de traducción de imágenes, donde en primera instancia las pinturas que buscaba reinterpretar tenían que ser traspasadas al lenguaje gráfico del dibujo digital con el fin de poder representar más fielmente las proporciones de los personajes y los espacios, sin embargo este ejercicio de traducción, también significaría la pérdida de elementos propios de la pintura que no podrían ser traspasados al dibujo digital, lo que transformaría aún más las imágenes codificándolas materialmente, de manera que si uno ve la obra original pudiese reconocer los elementos que fueron rescatados en la reinterpretación, pero si uno no tuviese la imagen de referencia es difícil encontrar la base del dibujo que se visualiza, creando así el primer obstáculo respecto al reconocimiento de las pinturas base, donde mi deseo no era esconderlas, pero estas de forma inconsciente fueron quedando atrapadas entre las diferentes traducciones pictóricas que tuvieron a lo largo del proceso de trabajo.

(Figura 29)

En cuanto al dibujo, no tuve muchas reflexiones sobre de qué forma dibujaría y el sentido de cada trazo, simplemente dibujé antojadizamente y de la manera que me fuese más cómoda, al fin y al cabo, eran los bocetos. Sin embargo, terminaron siguiendo una línea estética en particular, llevando a dignificar los bocetos y transformándolos en su propia cosa, más allá de sólo una parte estructural del trabajo final.

(Figura 30)

(Figura 31)

(Figura 32)

(Figura 33)

Por su parte, la pintura constaría de un mayor tiempo de trabajo, ya que me tomaría alrededor de cuatro meses poder terminar la serie, lo que inevitablemente llevaría un proceso reflexivo que iría de la mano con el proceso material. Siendo un primer punto, la forma de enfrentar la pintura, ya que hasta septiembre de 2021, mi acercamiento con la pintura no había sido tan extenso y tenía varios vacíos que se dieron por la falta de trabajo constante, por lo que el comienzo del proyecto fue un poco aterrador y temía que en la serie de pinturas se diese un problema material, debido a la notable evolución de la mano a la hora de pintar, denotando una gran diferencia técnica entre la primera y la última pintura, por eso al momento de proceder a pintar, evité trabajar en un orden secuencial y opté por trabajar de forma aleatoria con el fin de saltar ese problema técnico que consideraba que traería conflictos que no necesitaba la obra.

Lo segundo que considero importante en el proceso práctico de la pintura, fue la instrucción constante del pintor Pablo Ferrer con el cual estuve haciendo la pasantía, quien por buena voluntad mantuvo un ritmo de corrección bastante frecuente y gracias a eso pude mantener un ritmo constante de trabajo, creando el hábito de pintar casi todos los días. Y además de eso hablábamos mucho sobre pintura, visitando la obra de diferentes artistas de variados periodos y sobre la forma en que enfrentaban la pintura en cada aspecto, como matar la tela, el contraste en valores lumínicos y de materia, etc avivando un interés y una voracidad por consumir contenido visual del cual pudiese rescatar mucho más que recursos narrativos o estéticos para crear mis propias imágenes, sino que ahora con conocimiento sobre el medio, dándome una nueva perspectiva sobre cómo ver la pintura, añadiéndole una riqueza infinitamente mayor a cada imagen y donde los aspectos que anteriormente no me llamaban la atención, ahora los considero casi tan relevantes como el contenido que buscan comunicar las imágenes.

Sembrando la semilla para un nuevo entendimiento de la pintura, donde mediante el trabajo constante, la aplicación de los consejos metódicos y sobre todo el frecuente interés por observar la forma de resolver problemas pictóricos, podrían llevar a mi obra por nuevos caminos para explorar en un corto y largo plazo.

Viaje de ida:

a) Tiepolo el máximo ser humano

Para comenzar a hablar sobre “viaje de ida” es necesario presentar al artista que inspiró en gran medida la mayoría de mi trabajo en este año, Giovanni Domenico Tiepolo, artista que me introdujo Pablo Ferrer.

Un antecedente necesario para entender la obra de Domenico Tiepolo, es conocer a su padre Giovanni Batista Tiepolo, un gran maestro de la pintura del siglo XVIII considerado como el último gran pintor del barroco, quien trabajaba mucho con grandes formatos y poseía un entendimiento increíble respecto a la forma de ordenar el espacio y sus elementos. Debido a la cantidad de trabajo que tenía Batista Tiepolo colaboraba constantemente con su hijo Domenico, el cual por ayudar en la obra de su padre aprendió el oficio de la pintura, sin embargo, a pesar de tener el conocimiento técnico de la pintura, no pudo desarrollar su propia línea autoral debido a estar sometido al trabajo de su padre.

(Figura 34)

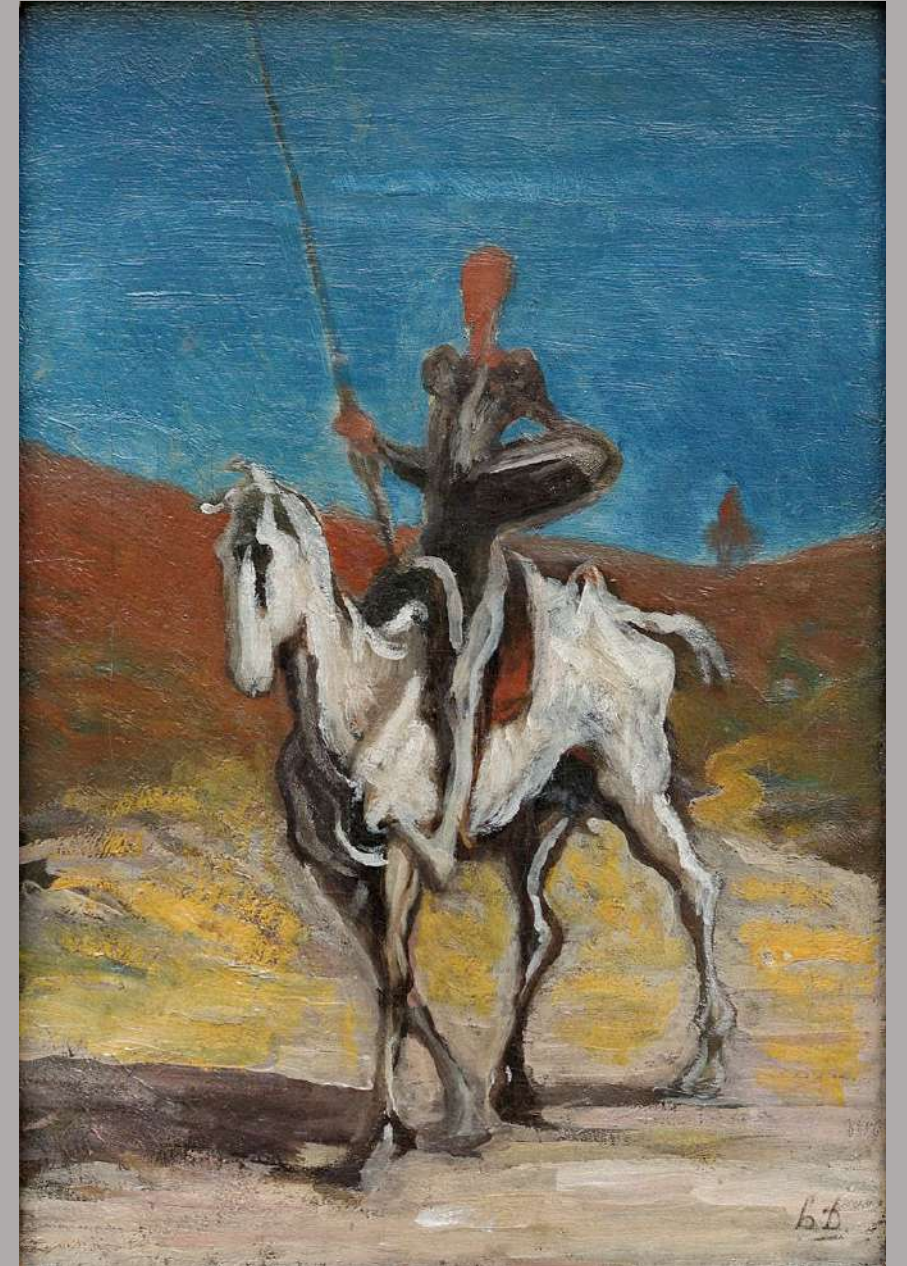
La obra de Domenico póstumo a la muerte de su padre, toma un rumbo muy diferente, denotando un particular interés en las escenas de género y con una discursiva mucho más centrada en lo cómico y lo humano, abandonado la grandeza pictórica con la que trabajaba Batista. Dando paso a una de sus obras más emblemáticas, los dibujos de Pulcinella un personaje teatral que rescata de las conocidas comedias del arte. Las características principales de Pulcinella serían que es un personaje burlesco, jorobado, gordo, con traje blanco y una máscara oscura con profundas arrugas y una gran nariz. Prácticamente el modelo ideal para Domenico Tiepolo quién necesitaba un actor pertinente con el tono satírico que buscaba plasmar en sus obras, utilizando a este personaje como un canalizador de diversas situaciones comunes de la vida cotidiana del siglo XVIII, creando 100 dibujos y un par de pinturas sobre la vida cotidiana invadida por los Pulccinellas.

Fascinándome la obra de Domenico Tiepolo, tomé como ejemplo a seguir su obra de Pulccinellas, rescatando principalmente el hecho de usar un personaje en particular que posea ciertas cualidades, tanto estéticas como reflexivas, que le permitan interactuar en un mundo virtual.

b) El delivery como el nuevo caballero andante

En lo que respecta a “Viaje de ida” en un primer momento mi figura de estudio era la obra de Cervantes “Don Quijote” debido a que leí un poco del texto de Mijail Bajtin “La cultura popular en la edad media y el renacimiento” donde mencionaban frecuentemente al quijote como un personaje que mantenía de cierta forma el grotesco medieval y lo llevaba a su propia época, generándome la necesidad de leer nuevamente la historia del Quijote. De esa relectura de la primera mitad de Don Quijote pude rescatar varios conceptos que consideraba muy atractivos y que fueron en conjunto con la obra de Tiepolo, el alma de esta obra.

Uno de los principales elementos que rescaté de la obra de Cervantes es la forma de narrar la historia, es decir sin una narrativa lineal donde haya un inicio, desarrollo y conclusión, sino que me fascinó el hecho de contar una historia que se sostenga sobre los hombros de sus personajes moralmente ambiguos y sin una finalidad en particular, donde el relato es prácticamente una suma de historias auto conclusivas que dan a los autores la oportunidad de poder tratar una amplia gama de temas en un mismo relato y donde esto depende meramente de, en qué situación se inmiscuyan los personajes que llevan el relato.

(Figura 36)

(Figura 37)

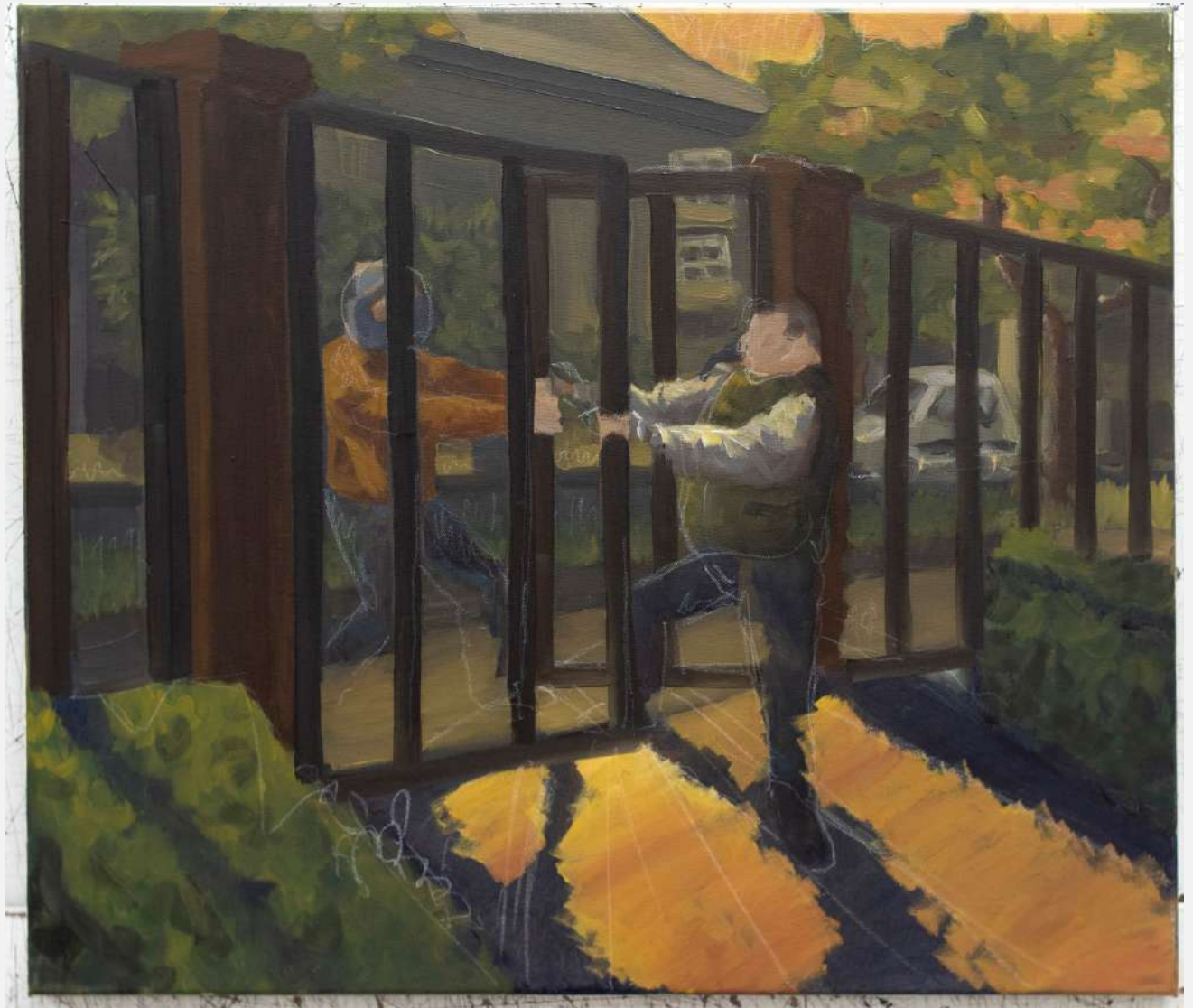
En base a lo mencionado anteriormente, para poder empezar el trabajo fue necesario traducir la figura itinerante que representaba el Quijote, buscando elementos que fuesen sintéticos para reconocer al personaje fácilmente y que también tuviese elementos similares a una armadura en honor al Quijote, lo que me llevó a llegar rápidamente a la figura del repartidor.

Lo peculiar de la elección de este personaje es el hecho de que lo elegí por un sentido estético, pero a medida que se desarrollaba el proyecto, este personaje me parecía cada vez más complejo, primeramente, por su traducción como caballero itinerante contemporáneo donde la figura del repartidor recorriendo las calles ya es parte del imaginario colectivo de la ciudad. Sumado esto a una observación que me dio Javier Gonzales en el examen de primer semestre de 2021, donde mencionaba que el hecho de reemplazar a todos los participantes de las pinturas por repartidores marcaba la historia con un sentido de comunidad y donde el individuo no tenía relevancia, algo que me hizo mucho sentido, ya que la obra completa busca explorar el exterior desde la perspectiva de una comunidad, debido al encierro obligatorio que supuso la pandemia.

(Figura 38)

Como anécdota conclusiva, una vez elegido el personaje y aún atrapado con la idea de Don Quijote, investigué un poco sobre Cervantes y resultó ser que durante el periodo que escribió la primera parte del Quijote, estaba preso. Cosa que me pareció bastante graciosa, por la coincidencia de la condición de encierro en la que nos encontrábamos, Cervantes preso por falsas acusaciones de que se había quedado con parte de los impuestos que recaudaba y en la actualidad atrapados por cuarentenas interminables.

(Figura 39)

c) *La relación con la cita*

Para poder terminar el desglose de mi trabajo, falta mencionar el trabajo con la cita pictórica que busca tener la obra, ya que me parece bastante relevante una parte del Statement que dice: “Viaje de ida nace del deseo de poder contar un relato que conecte sensibilidades artísticas del pasado con personajes contemporáneos, a través de la apropiación y reinterpretación de pinturas (...)” particularmente en el hecho de buscar conectar sensibilidades artísticas del pasado con personajes contemporáneos.

(Figura 41)

(Figura 40)

Esta idea de buscar conectar con sensibilidades pasadas ya la mencioné en un texto anterior, pero ahora me gustaría detenerme en la relación de contemplación/análisis que estuve desarrollando con la obra de Ronald Kitaj, un artista que tenía una metodología similar a la mía, trabajando mucho con las citas y las reinterpretaciones de variadas fuentes, ya que este pintor se basaba en una gran cantidad de fuentes (textos, fotografías, dibujos y pinturas) con un particular gusto en material intelectual muy rebuscado y de eruditos, cosa que escapaba del imaginario visual mainstream del espectador, sin embargo no dejaba de lado al ojo no experto en su obra, ya que solía acompañar sus pinturas con un texto que señalaba los elementos que utilizaba en sus pinturas.

El punto de unión que me llevó a conectar su obra con mi trabajo, fue un ejercicio de pintura donde mezclaba escenas de la película “El ataque de los tomates asesinos” con la forma de representación del drollery medieval, creando una pintura que por tener ideas fuera del imaginario común fue bastante difícil hacer que el espectador relacione rápidamente la representación de mi pintura con el material original, algo que llevaba mucho tiempo buscando lograr, comentándole este logro personal a Pablo Ferrer quién me mostró la obra de Kitaj, donde desde entonces quedé muy interesado en su trabajo, rescatando en particular la forma en que codificaba la cita bajo la epidermis pictórica.

Apuntando a una autocrítica considero que el problema que encontraba en mis obras previas a “Viaje de ida” es el hecho de codificar la cita, trabajando alrededor de imágenes muy emblemáticas y reconocibles, creando imágenes con una lectura demasiado rápida por la familiaridad con los elementos pictóricos. Aunque nunca busqué crear un misterio sobre cuál era el material base, la presencia de la cita inmediata supuso una capa de contenido que evitaba que trabajo satírico pudiese salir a la luz y se convirtiese más en algo anecdótico dentro de mis propias imágenes, acercando más mis pinturas al meme que a una imagen reflexiva y con una postura crítica relevante.

(Figura 42)

(Figura 43)

Buscando evitar crear un meme sobre repartidores en “Viaje de ida” estuve frecuentando la obra de Kitaj, rescatando varios elementos, siendo el primero lo que mencionaba anteriormente de la distancia del espectador con las citas complejas, lo que crea una primera capa de interés en lo que respecta al reconocimiento de la estructura de la pintura, lo que da tiempo al espectador para poder sumergirse en la obra y que no encuentre un fondo inmediato, sino que el ejercicio de comprender sea un trabajo mental un poco más denso, aunque el ejercicio inmersivo no debe ser demasiado ambicioso porque puede generar una ausencia de interés en la propia imagen y transformar la pintura en un misterio.

Sumado al interés inicial de la cita, una enseñanza que considero vital de la obra de Kitaj es, la forma de codificar la pintura, poniendo énfasis en el valor material de la pintura sobre el contenido, como en el caso de “Erasmus Variations” donde el trabajo con la pintura es muy rico y personalmente creo que logra crear una dicotomía entre el interés material de la pintura con el contenido que esta representa.

(Figura 44)

Retomando “Viaje de ida” en esta serie no busca ser precisamente tan compleja como una pintura de Kitaj, pero si buscaba conectar períodos no coetáneos mediante la pintura, buscando atar cabos desde los elementos presentes en la pintura, como reemplazar los participantes originales por repartidores, hasta la forma de trabajar la luz, donde mediante el trabajo de claro oscuro se establece una relación implícita con el trabajo de la clásica tradición pictórica europea. Todo esto sostenido sobre los hombros del trabajo de artistas como: Giovanni Batista Tiepolo, Giovanni Domenico Tiepolo, Ilya Repin, Briton Riviere, Ferdinand Georg Waldmuller, Los hermanos Lenain, etc.

(Figura 45)

Conclusión

Como punto de cierre me gustaría tomar esta memoria como el fin de un ciclo, pero como el inicio de otro, donde me quedan muchas ideas en el tintero y que gracias a estos cuatro años de proceso formativo tengo las herramientas para poder seguir desempeñándome como artista.

Donde la memoria hace honor a su nombre, sirviéndome como un medio para poder reflexionar con detenimiento sobre mis trabajos pasados, por qué me interesan ciertos temas y cómo se estructura mi metodología de trabajo, otorgándome la perspectiva que sólo el tiempo puede dar.

Y ya con un norte claro pero no fijo, espero poder continuar explorando el arte y la comedia mediante la anacronía de lo clásico y contra lo contemporáneo.

(Figura 46)

Bibliografía

- Enzo Villa y Giovanni Carlo Federico Villa, “TIEPOLO”, 2013
- Itzel Rodríguez Mortellano (2007), El fotomontaje: artesvisuales31, <http://artesvisuales31.blogspot.com/2007/09/el-fotomontaje.html>
- Miguel de Cervantes Saavedra, “Don Quijote de la Mancha”, 1605
- Mijail Bajtin, “La cultura popular en la edad media y el renacimiento”, 2003
- Mike rugnetta, “El meme como arte”, 2021
- Ossian Ward, “Volver a mirar cómo aproximarse a los artistas clásicos”, 2019
- Richard Morphet, “R.B. Kitaj”, 1994

Índice de imágenes

- Figura 1, Henry Peach “Fading Away”, 1857, fotomontaje
- Figura 2, Andrés Duran “Escena mitológica”, 2014, fotografía digital intervenida
- Figura 3, John Heartfield “5 finger hat die hand”, 1928, fotomontaje, 93x66 cm
- Figura 4, John Heartfield “Still again and again”, 1934, fotomontaje
- Figura 5, John Heartfield “Concerning the german state- the cross wasn’t heavy enough yet”, 1933, fotomontaje, 11,8 x 11,3 cm
- Figura 6, Hanna Höch “Aus der Sammlung: Aus einem ethnographischen Museum”, 1929, collage fotomontaje, 26 x 17.5 cm
- Figura 7, Matías Parra, 2020, fotografía digital intervenida
- Figura 8, Eugene Delacroix “La libertad guiando al pueblo”, 1830, pintura al óleo, 260 x 325cm
- Figura 9, Matías Parra “La justicia guiado al pueblo”, 2019, óleo sobre tela, 60 x 100cm c/u
- Figura 10, Mel Brooks (Director), 1974, “Young Frankenstein” (película), Michael Gruskoff
- Figura 11, “Where the water tasted like wine” (versión de pc), 2018, Good shepherd enterainment
- Figura 12, Matías Parra “20140020”, 2020, collage digital
- Figura 13, Matías Parra “20140020” (detalle), 2020, collage digital
- Figura 14, Matías Parra “20140020” (detalle), 2020, collage digital
- Figura 15, Matías Parra “Las luces de San Antonio” 2020, óleo sobre cartón forrado, 100 x 70cm
- Figura 16, Matías Parra “Las luces de San Antonio” (detalle) 2020, óleo sobre cartón forrado, 100 x 70cm
- Figura 17, Matías Parra “Las luces de San Antonio” (detalle) 2020, óleo sobre cartón forrado, 100 x 70cm
- Figura 18, Drollery que aparece en el Gorleston Psalter, autor desconocido, fecha estimada siglo XIV
- Figura 19, Matías Parra “Sin título” 2021, óleo sobre cartón forrado, 35 x 35cm
- Figura 20, Matías Parra “20140020” (detalle) 2020, collage digital

- Figura 21, meme anónimo subido a página web de radio cooperativa, https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/hasta-ella-se-sumo-evelyn-matthei-compartio-memes-que-se-rien-de-su/2019-11-07/155832.html#gal_id&slide=foto_5
- Figura 22, Matías Parra Detalle de “La muerte de Jacinto” 2021, dibujo digital
- Figura 23, Matías Parra “La matanza de los inocentes” 2020, óleo sobre cartón forrado, 70 x 60cm
- Figura 24, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 25, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 26, Banksy “Girl with Balloon” 2017, aerosol y acrílico sobre lienzo
- Figura 27, Matías Parra, boceto previo de la pintura “La justicia guiando al pueblo” 2019, collage digital
- Figura 28, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 29, Ronald Kitaj “Variaciones Erasmus” 1970 aprox, técnica y dimensiones desconocidas
- Figura 30, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 31, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 32, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 33, Matías Parra “Viaje de ida: Delivery VI” 2021, óleo sobre tela, 60 x 70cm
- Figura 34, Giovanni Batista Tiepolo “Inmaculada Concepción” 1767 – 1769, óleo sobre lienzo, 281 x 155cm
- Figura 35, Giovanni Domenico Tiepolo “Pulcinella in love” 1793, fresco, 147 x 196cm
- Figura 36, Honoré Daumier “Don Quijote y Sancho Panza” 1868, óleo sobre lienzo, 52 x 32,6cm
- Figura 37, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 38, Matías Parra “bitácora viaje de ida” (detalle) 2021, dibujo digital
- Figura 39, Matías Parra “Viaje de ida: Delivery IX” 2021, óleo sobre tela, 60 x 70cm
- Figura 40, Matías Parra “Viaje de ida: Delivery III” 2021, óleo sobre tela, 60 x 70cm
- Figura 41, Ronald Kitaj “If not, not” 1975 – 1976, óleo sobre tela
- Figura 42, Matías Parra “Viaje de ida: Delivery II” 2021, óleo sobre tela, 60 x 70cm
- Figura 43, Ronald Kitaj “Variaciones Erasmus” (detalle) 1970 aprox, técnica y dimensiones desconocidas
- Figura 44, Ronald Kitaj “Variaciones Erasmus” (detalle) 1970 aprox, técnica y dimensiones desconocidas
- Figura 45, Matías Parra “Viaje de ida: Delivery IV” 2021, óleo sobre tela, 60 x 70cm
- Figura 46, Eduardo Zamacois y Zabala “The decorative Painter (too much blood)” 1868, óleo sobre tela, 56,2 x 37,8 cm