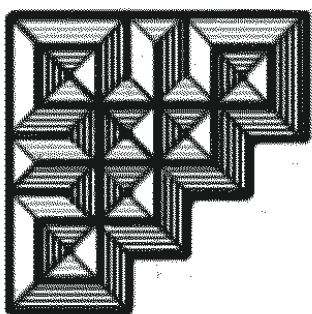

Trabajo de Graduación de Licenciatura en Artes Plásticas
con orientación en Pintura:

DESTELLOS DEL INCONSCIENTE. IMÁGENES FANTÁSTICAS DE MI MUNDO IMAGINARIO

Francisco Heredia

DNI: 41580424

Legajo: 78376/3

Correo electrónico: franfranheredia@gmail.com

Profesores a cargo: Gabriela Boer, Vanesa Giambelluca y Santiago Poggio

Cátedra del Taller de Producción Plástica, Pintura.

Titular: Pablo Morgante

Año: 2021

Resumen

El concepto de mi proyecto se basó en la creación de una obra que representa un universo imaginario al que se accede desde lo visual, y que fue construido por medio del estudio de conceptos e imágenes emergentes del propio subconsciente. Las imágenes definitivas surgen de un proceso de decantación donde, a partir de la creación de un gran número de bocetos se muestran los conceptos que emergieron del inconsciente. Finalmente al materializar los conceptos en pinturas, terminan de racionalizarse.

El trabajo tenía como búsqueda indagar sobre lo que yace en niveles más profundos de la mente, encontrando conceptos arquetípicos y manifestándolos en imágenes, creando una serie de pinturas que se vuelven personalmente simbólicas.

Palabras clave: Inconsciente, Inconsciente Colectivo, Consciente, Arquetipos, Imaginación, símbolo, psiquismo,

Fundamentación

Científicamente se sabe que el inconsciente es parte del conjunto de capacidades cognitivas que es la mente, y que ocupa una amplia porción de esta. Es donde se almacenan experiencias y pensamientos que se ocultan de la mente consciente, además de cumplir funciones vitales para poder vivir nuestro día a día. Sin embargo, desconocemos su profundidad y gran parte de sus mecanismos, lo que nos lleva a darle un carácter metafísico, filosóficamente hablando, relacionándola a lo simbólico y los significados ambiguos, intrincados, ocultos.

Tenemos como referencia el trabajo de la Psicología, como fue el aporte de Sigmund Freud y sus investigaciones en la interpretación de los sueños, o el trabajo de Carl Gustav Jung; pionero del concepto de Psicología Profunda, que toma este concepto de su mentor transformando y expandiendo su alcance y relevancia.

Particularmente Jung creía en la necesidad de buscar símbolos, señales, significados ocultos; pero con la diferencia de que le atribuyó al Inconsciente el carácter de experiencia colectiva.

Basándose en el estudio de simbologías y religiones de varias culturas sin conexión entre sí, Jung descubrió que muchos símbolos, temas y estructuras de desarrollo de las historias míticas, poseían las mismas características en diferentes culturas de todo el mundo y a lo largo del tiempo. Lo que nos lleva a pensar que nuestra mente individual se relaciona y se encuentra vinculada en algún nivel con la de toda la humanidad y crea a partir de este espacio o “mente común”, conceptos “arquetípicos”.

Partiendo de estas ideas me ví inspirado e impulsado a dibujar las cosas que aparecen en mi imaginación, o en el plano de lo onírico, sin un origen aparente

dentro de los estímulos concretos, y que parecen guardar similitud con conceptos simbólicos.

Representan personajes con atributos significativos y particulares, objetos específicos, animales, lugares, etc. Esa inspiración me genera la motivación necesaria para plasmar estas ideas, exteriorizarlas, materializarlas. Creando un tipo de producción simbólica, ya que es un proceso de simbolización del mundo interior.

Me interesó la perspectiva que tiene Jung sobre el arte, en el que el artista es mediador entre el inconsciente y la conciencia. En consecuencia en estas obras me dediqué a establecer un diálogo con el inconsciente, explorando nuevas ideas a través de dibujos y rescatando ideas anteriores que iba registrando en bocetos “aleatorios” que se fueron acumulando sin un orden lógico durante varios años.

Encontré relación en este aspecto con diferentes técnicas como las psicografías, el automatismo psíquico y la imaginación activa (desarrollada por el mismo Jung y los primeros surrealistas), un método para la exploración de contenidos inconscientes con el objetivo de llevarlos a la luz para que sean aprovechados.

Haciendo esto me topé con conceptos que se repetían o ideas persistentes y las relacioné con formas arquetípicas. Los arquetipos funcionan como conceptos o estructuras que afectan nuestra manera de pensar y actuar, que representan formas ideales, modélicas y o universales; surgen como patrones de imágenes y símbolos recurrentes. Y, tal y como creía Jung, aparecen de diferentes formas en todas las culturas, mitos y religiones.

Con la idea de materializar estas ideas volqué los conceptos, obtenidos de los bocetos, en pinturas, relacionándolos y agrupándolos para crear una imagen más significativa, condensada y sincrética.

Estos trabajos representan eventos, personajes, objetos, artefactos, espacios y otros elementos de un mundo metafísico, que se asemejan a la fantasía, el esoterismo, los sueños, los mitos y las leyendas

Al crear cada imagen, el proceso no es netamente inconsciente ya que implica una selección y filtración de ideas y bocetos que uso como banco de imágenes. Son bocetos hechos rápidamente sin razonar demasiado, como una forma de sacar lo que está “dando vueltas en mi cabeza” en ese momento.

Al final son procesados con un criterio más consciente, intentando descubrir una lógica propia al combinarlas y concretarlas en una imagen definitiva. Para ello siempre es necesario, primero, buscar similitudes, congruencias o coherencias entre ellos y rescatando las características que quiero conservar.

Decidí plantearlo no como una serie con un número definido de cuadros, sino como lo que es, una forma de establecer un diálogo con el inconsciente a través de imágenes, continuo y mutable, con todos los atributos que se le pueden dar al pensamiento sincrético. Es el principio de una gran serie o un trabajo que puede durar toda la vida.

A lo largo del desarrollo de las imágenes se manifiesta, entre los conceptos, un hilo conductor que conecta las escenas, que con la aparición de nuevos trabajos creará la idea de que se plantea una narrativa, relacionándose entre ellos aspectos visuales y ficcionales.

Por tanto, propongo una narrativa que emerge en la obra mostrando personajes que van apareciendo recurrentemente en las diferentes imágenes, y que a medida sigan surgiendo más imágenes, irán interactuando entre ellos, manipulando los mismos objetos, transitando los mismos espacios y sugiriendo una evolución de ellos mismos.

De esta forma se construye una manera de relato a través del conjunto de imágenes, que las asocia y las identifica como serie. Sin embargo la narrativa no se presenta como una historia explícita, sino como una forma de añadir temporalidad a los conceptos, para hacerlos evolucionar y establecer una conexión entre ellos.

El significado de mi producción va más allá de una explicación escrita o oral, considero que la producción trasciende la posibilidad de condensar de manera

“correcta” la cantidad de sentidos que pueden encontrarse. Entiendo las imágenes como una forma de autoconocimiento, de exploración y descubrimiento que me llevan a conocerme mejor y aprender más sobre uno mismo.

Abordé la pintura con un estilo naturalista estilizado, mi interés está en generar una descripción “correcta”, pero interesante, de los elementos, materiales y personajes que aparecen en la imagen, mi referente en este sentido fué Kristin Kwan. La luz varía según el tono, hora, tiempo e iluminación específicos, propios de cada imagen. La luz, a la que no puede atribuírsele un origen concreto o natural, fue utilizada con el fin de atraer la mirada a puntos concretos, exaltar lo representado y generar una atmósfera particular. Mi referente en este sentido fue Alessandro Sicioldr.

Exploré diferentes composiciones teniendo en cuenta que es lo más importante del concepto de cada imagen y me interesé por la obra de Edward Povey por este motivo. Encuentro riqueza en el detalle y lo utilizo como lenguaje visual y personal. Las obras de Peter Ferguson y de Michael Whelan me gustan por esa razón.

El color lo abordé como forma de establecer relaciones y diferencias entre pinturas, formando diferentes atmósferas. También experimenté en cada cuadro usando distintos tipos de paletas, intentando usar el color a conciencia, dejando la saturación para puntos claves de la imagen, en este sentido fueron referentes las obras de Zdzislaw Beksinski y Peter Ferguson.

En cuanto a la exposición, fue realizada en un edificio en construcción, en un cuarto pequeño y simétrico. Mi objetivo fue el de generar un ambiente misterioso o tal vez mágico. Para ello usé una luz tenue utilizando solo una lámpara de luz cálida como iluminación principal y luego, como iluminación secundaria, varias velas diseminadas puntualmente a modo de recorrido en la instalación. Junto a las pinturas, en tres mesas de diferentes alturas y tamaños, estaban los bocetos que llevaron al resultado final. También coloqué una escenografía con objetos que

guardaban relación directa o indirecta con las obras y que ayudaban a generar la idea de narrativa.

Conclusión

Con esta producción logré un mayor entendimiento de la pintura al óleo, agilizando el trabajo y volviéndolo más eficiente. Además me dió otra perspectiva desde la cual encarar el trabajo, mostrándome a la vez mis debilidades y fortalezas. Enseñándome a ser más confiado en mis pinceladas y a valorar aún más a mis referentes. Aprendí desde usar nuevas herramientas o perfeccionar el uso del color hasta sobre cómo iluminar el lienzo a la hora de pintar.

En cuanto a la muestra, si bien me quedé conforme con cómo se dió, planeo llevarla a un nuevo nivel ampliando el concepto, el espacio y la cantidad de obras. Esta vez fue una muestra cerrada, porque invité a un grupo reducido de personas a verla.

Creo que la idea de la muestra funcionó bien con las obras, ya que, con la escenografía, se nutrió el concepto de narrativa. La puesta en escena estableció la idea de que alguien utilizó los objetos con algún fin. Además se integraba, los bocetos mezclando partes del proceso con el resultado final.

Desde lo personal creo que logré con este proyecto el comienzo de una producción más amplia que profundiza en lo ya planteado. Creo que el resultado es un simbolismo personal, atravesado por mis experiencias que puede tener o no una relación con el simbolismo general. Creo que cada mente se nutre del cúmulo de estímulos, experiencias y contextos que la construyen y que en mi recorrido me atraviesan, pero que se gesta de ellos un imaginario que lo trasciende creando algo que va más allá de lo propio. Creo también que se puede trazar un paralelismo con estas ideas arquetípicas que con los ejemplos que nos ofrece la historia, se

evidencia en mi obra y en la de otros los esquemas simbólicos que fuimos construyendo como humanidad.

Desde un principio supuse que se podría establecer una relación con símbolos ya establecidos, ya que veía que algunos aparecían múltiples veces en los bocetos. Los mismos persistieron y quedaron plasmados en el resultado final. Símbolos como la llave, el arco, la cueva, entre otros, pueden verse en mis pinturas, y las mismas pueden interpretarse siguiendo su significado simbólico.

Finalmente creo que mi producción, como la de muchos, es parte de una producción colectiva impulsada de la necesidad como humanos de dejar plasmados aquellos conceptos que circulan en nuestra mente, que tal vez no entendemos en su totalidad, pero que nos atraen por algún motivo.

Bibliografía:

-Entrevista a Carl Jung en agosto de 1957

-Entrevista a Carl Jung en diciembre de 1978

-Arte y psicología analítica, una interpretación arquetipal del arte, María del Pilar Quiroga Méndez - Facultad de Psicología. Universidad Pontificia de Salamanca (2010)

-<https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-inconsciente-carl-jung>