

Óleos Tintas y Caprichos

Tesis de dibujo

Mariana Hidalgo

Año 2011

*“Si no hacemos lo que queremos en la pintura,
¿dónde diablos lo vamos a hacer?” Jorge de la Vega*

En Óleos Tintas y Caprichos presento nueve cuadros, que pueden agruparse temáticamente en cuatro series: **“Las recortadas”**, **“Las lavanderas”**, **“Esa ventana”** y **“Los pescadores”**. Sin embargo, desde la técnica, busqué que todos los trabajos encontraran una armonía: están realizados con diferentes pinturas mezcladas entre sí – óleos, acrílicos, tintas de zapatería – también se mantiene una paleta en particular, participan activamente los blancos de la tela virgen y hay una definición general, dada por diferentes líneas en lapicera.

Para empezar a trabajar, usé como disparador uno de los cuadros de “Las recortadas”, “Lasrecortadas1”.

“Lasrecortadas1”

técnica mixta

1x80

año 2010

Y en paralelo hice una lista caprichosa de lo que tenía ganas de dibujar, motivada por su forma, su significación, su textura visual, sus colores, etc. Una mezcla de imágenes que me interesaba retratar, y las ubiqué en un dibujo complejo (1er boceto) bocetando y pensando mucho en cómo ubicar todo esto que quería incluir, para jugar con la lectura del espectador, usando varios puntos de fuga (en la luna por ejemplo, todo va hacia ahí), qué personaje te mira, quién te da la espalda, los grupos sentados en círculos, diferentes zonas, cuadros dentro de cuadros, las guitarras que forman un triángulo...

Primer Boceto

Mi primera idea fue hacer ese primer cuadro y partir de él para hacer diferentes series. Pero durante el seguimiento de la tesis, mis profesores, tanto Alejandro Ravassi como Carolina

Migliora, me recomendaron comenzar al revés, desde los dibujos aislados. Además Carolina, desconociendo mi interés por el muralismo, pero descubriéndolo en el dibujo, me acercó un libro – de grandes y variados murales realizados en Estados Unidos, lejos de los típicos murales mexicanos que yo conocía - que me ayudó mucho en general a desprenderme un poco de los límites de la temática. Que fue y sigue siendo, en realidad, para mí la motivación principal para dibujar: qué quiero decir con éste lenguaje que practico, y que está relacionado con mis primeras inclinaciones hacia la plástica, realizando murales en la escuela secundaria.

También me fue útil hacer una retrospectiva de mis trabajos en serie de los últimos años, entender desde dónde partí en cada uno:

En el año **2008**, realicé la serie “**Laberintos**”, cuadros en los cuáles mujeres buscaban en sí mismas, escribiendo sobre sus propios cuerpos, una salida. Sobre tablas de fibrofácil, variaban las técnicas, manteniendo una paleta de sienas. El disparador era sin duda la **temática**.

1 x 70

Técnica mixta sobre fibrofácil

Año 2008

1 x 45

Técnica mixta sobre fibrofácil

Año 2008

En el año **2009**, decido iniciar la búsqueda desde otro lugar: correrme de lo que le sucedía a los personajes (que por lo general están presentes en mis dibujos) y dedicarme a su **entorno**. De allí surge la serie "**Bares**", donde el lugar es el protagonista, aunque las personas que se encuentran en él, encontraron también su fuerte lugar en la escena. También trabajé con una paleta de sienas, usando tintas chinas y fuertes marrones dados por la pintura asfáltica, y ya aparecía la mancha combinada con la lapicera, como forma de trabajar.

Serie Bares

3 x 85

Técnica mixta

Año 2009

Entonces, ya habiendo trabajado mucho, a partir de la temática y también desde su entorno, quise probar - casi inconscientemente- empezar ésta nueva serie "**Óleos, Tintas y Caprichos**" desde la **técnica** y el "capricho" de dibujar todo lo que quisiera.

Ésta vez dibujé sobre bastidores, para cambiar y también porque me di cuenta de lo importante que es cuidar los soportes, si uno se quiere dedicar a desarrollar una carrera artística. Siempre me costó y hasta me frenó preparar las hojas o maderas para exponerlas. En cuanto a los colores, aparecieron definitivamente por mi actividad como artesana, (arteenelespejo.blogspot.com), que si bien me consume mucho tiempo y ganas de proceso creativo, fue agrandando a la fuerza mi paleta de colores, porque si bien dibujé en el 2010, estuve todo el año combinando colores y buscando en la calle, en todos lados, tonalidades que me gustaran en conjunto. Y de a poco lo voy poniendo en práctica en mis dibujos.

“Las recortadas”

Ésta serie está compuesta por: “Lasrecortadas1” y “Lasrecortadas2”. El Primero (ver pág 2), tiene más de un año y fue un intento de pintar al óleo, pero sentí la necesidad de dibujar también con lapicera y quedó una mezcla que me pareció interesante. Además aparece ésta idea de “cuadro dentro de cuadro” (hay una escena en la esquina izquierda superior, que se aísla pero al mismo tiempo no pierde la relación con el resto). Es el cuadro que motivó la onda general de la tesis.

“Lasrecortadas2”, es el primero que realicé para la tesis, luego de decidir tomar el boceto inicial sólo como referencia. Entonces, quise continuar con la temática del “recortadas1”. Busqué combinar la fuerza del color, la determinación de la línea y la combinación de ambos para crear texturas visuales. Hay también una intención de inquietar a quien lo enfrente ¿cuál es el lado correcto? ¿Cuál es el vínculo entre esas mujeres, quizás la misma? ¿Por qué la obsesión de recortar esas siluetas? ¿A dónde lleva esa ventana? Naturaleza, guitarras, mujeres, tijeras.

“Lasrecortadas2”

técnica mixta

1 x 80

Año 2011

“Las lavanderas”

Volviendo al boceto inicial, elijo dibujar a la lavandera que aparece a la izquierda de la luna. Surgen así, después de muchos bocetos y fotos, éstos cuatro cuadros que tienen una relación entre sí, aunque creo que funcionan también por separado. En mi forma de plantearlos y ubicarlos, cada uno tiene su lugar y su altura. De ésta manera las lavanderas más grandes, las del primer plano, te invitan a hacer un recorrido desde la primera del primer cuadro, que tiene su cuerpo hacia afuera y la mirada hacia sus compañeras, pasando por las de abajo y volviendo a subir hasta que te hacen salir por la última mujer del cuarto cuadro. Por detrás un cielo amozaicado, (más de la observación en las calles) y los broches que dinamizan la escena. Aparecen también escenas sueltas en los blancos de abajo, cuadros dentro de cuadros. La temática tiene que ver con una simpatía personal que tengo por lavar la ropa, por ese trabajo en silencio, personal, en el que haces las cosas medio de memoria, dejando la mente en blanco, aunque enseguida se llena de pensamientos. ¿Cuántas cosas más se lavan, al lavar la ropa? Me gusta también la sensación de ver el cordel lleno, limpito, secándose.

Hay una milonga que me acompañó en los primeros bocetos, “Ropa Blanca” de Homero Manzi, aunque decidí finalmente no escribirla explícitamente en los cuadros. Mantuve los colores y las ubicaciones del principio, pero en cuánto a las lavanderas en sí, me imaginaba alguna actitud que otra... pero para trabajar mejor los cuerpos y gestos corporales recurrí a mi mamá y a sus amigas que enseguida colaboraron para que les tome algunas fotos en el cordel. Y esto fue lo que enriqueció realmente todo, mis bocetos mostraban a mujeres algo nostálgicas, pero las fotos y la tarde de éstas chicas de Benito Juárez transmiten unas ganas y unas sonrisas que me conquistaron, y es lo que quise transmitir.

“Las lavanderas1”

Técnica mixta

90 x 60

“Las lavanderas2”

Técnica mixta

1 x 1

“Las lavanderas3”

Técnica mixta

1.60 x 70

“Las lavanderas4”

Técnica mixta

1 x 80

“Esa ventana”

Otra vez volví al dibujo inicial y elegí ésta vez tres cosas que quise relacionar: la ventana de rejas con fondo azul, los faroles, la presencia de una amiga y la de mi perro. Trabajé en simultáneo con “Esa ventana1” y “Esa ventana2”, en el primer caso sólo utilicé óleos, que era un desafío para mí, porque siempre termino definiendo las pinturas con el dibujo encima y quería que en éste caso no sucediera. Trabajé con la textura visual de la ventana, elegí una zona, la volví cielo, textura. Ya no eran las rejas. Aunque si la reproduzco tal cuál en “esaventana2”, pero la vuelvo a deshacer en sus alrededores. Me gustó lo que transmitían el turquesa apagado y mi perro durmiendo, algo sereno entre tanta rayas, entre la noche de los faroles. Y la actitud de Victoria en las fotos, algo misteriosa, que siempre me gustó retratar (es también la chica que aparece debajo a la derecha en “Lasrecortadas1”).

“Esa ventana1”

Óleo sobre tela

35 x 50

Año 2011

“Esa ventana2”

Técnica mixta

35 x 50

Año 2011

“Los Pescadores”

En los pescadores me dejé llevar por las ganas de combinar azules, dorados, rojos. De retratar pájaros, peces. De usar líneas horizontales, de elegir sus espacios (siempre utilizo las verticales), el horizonte, el mar.... Y aparecen así los pescadores, los navegantes, entrando en el cuadro, junto al que lo mira. Trabajé con cinta, acrílicos, tintas y lapicera. Me gustó en particular hacer los cardúmenes en movimiento, ya que con el sólo hecho de hacer las pinceladas para el mismo lado, no fue necesario mucho más. El efecto estaba hecho.

“Los pescadores”

1,20 x 1,20

Técnica mixta

Año 2011

