

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

*Intimidades, objetos y secretos:
“El retrato familiar”*

Licenciatura en Artes Plásticas, Orientación Pintura

Sequeira Nazarena

DNI 41096818

Legajo 81251/4

Tel: 2345447704

Mail: nazasequeira@hotmail.com

Profesores:

Boer Gabriela

Giambelluca Vanesa

Poggio Santiago

Titular de la cátedra:

Morgante Pablo

FUNDAMENTACIÓN

Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis¹, fue el pionero en el estudio de la psique², y sostuvo que cada individuo posee un inconsciente, que si bien no puede ser percibido actúa a través de él. Su discípulo Carl Gustav Jung amplió el concepto instalando la noción de que el inconsciente no solo es personal sino también colectivo.

Si de inconsciente colectivo se trata no hay nada más certero que hablar del árbol genealógico, puesto que la construcción de mi presencia en el mundo no se consigue en el aislamiento. A través de la fotografía, la familia encontró el medio más amplio de validación, y una forma de inmortalizar algunos momentos significativos de la propia historia. Estas imágenes suelen ser conservadas cuidadosamente, y están reservadas para ser vistas en la intimidad del hogar. En algunos casos suelen producir felicidad y nostalgia por el tiempo pasado o por ver reflejado en ellas a aquellas personas que han abandonado este plano material. En otras ocasiones, sin embargo, suelen ser anclas, un recordatorio permanente de aquello que conscientemente queremos olvidar, puesto que quienes están fotografiados pueden asociarse a momentos dolorosos o violentos.

Así como el fotógrafo dirige una escena familiar escogiendo que lugar debería ocupar cada integrante de la familia al tomar una fotografía grupal, yo como artista a la hora de realizar un cuadro pienso en la disposición de los objetos también como una puesta en escena. Para mi trabajo final de grado quiero acercarme a la pintura tradicional, en cuanto a la mimesis, a la representación pictórica realista, ya que me obsesiona el proceso de realización de cada objeto, poder reflejar lo más fielmente posible el sombreado y coloreado, y la incidencia de la luz en los mismos. Considero que puedo generar una irrupción en el género bodegón, al representar objetos con historia, identidad y no inanimados, con una vuelta de tuerca, no sólo escogiendo trasladar al lienzo objetos que en un principio y desde el origen de este género no eran tan habituales, sino también al fusionar el bodegón y el retrato, para hacer retratos ausentes, sin rostros, pero simbolizados, materializados en los objetos.

Con mi producción artística quiero invitar a reflexionar acerca de qué modo se puede representar la intimidad, lo íntimo, a partir de la elaboración de una pintura pretendo evocar una metáfora visual, un símbolo tangible que refiere acerca de los lazos familiares y de la historia personal. La ropa íntima que utilizamos a diario no es azarosa, conforma parte de la construcción de la propia identidad. La elección de las mismas se vincula directamente a mi familia, a recuerdos felices de

¹ Doctrina y método creados por Sigmund Freud, médico austriaco, para investigar y tratar los trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes.

² Conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana.

navidades de la infancia donde se nos obsequiaban estas prendas, para supuestamente atraer el amor, la armonía y la tranquilidad.

METODOLOGÍA:

Mi proyecto final constará de un cuadro, se realizará con óleo y aguarrás sobre fibrofácil entelado (100cm x 70cm), estas medidas representan una ruptura con mi producción artística habitual ya que suelo trabajar en formatos más pequeños. El cambio de formato/tamaño busca en determinada forma "exponer" estas prendas, que están arraigadas a determinadas personas que forman parte de mi árbol. Todos los objetos van a estar reunidos en un mismo lienzo, y con-viviendo en un mismo espacio.

Mi proceso de trabajo será el siguiente: colocaré como base y soporte una tela de color rojo (intentando hacer alusión a los lazos de sangre). Elijo esta prenda porque ha sido un material que me acompañó a lo largo de toda la carrera, y la utilicé en múltiples trabajos. Sobre ella voy a ir colocando una a una cada prenda. Finalmente para comenzar a pintar voy a tomar, para utilizar como boceto, una fotografía con un plano cenital, que me invite a sumergirme en la tela y hacerme uno con ella. De esta forma pretendo invitar al espectador a introducirse en mi mundo íntimo y personal.

REFERENTES:

Me gusta el virtuosismo del bodegón barroco holandés a la hora de representar distintas texturas. Destaco a los artistas Willem Claesz Heda, y Pieter Claesz la puesta en escena, el ordenamiento espacial de los objetos en sus obras, no comparto la elección monocromática de tonos grises y pardos.

En cuanto a temática selecciono a la artista Frida Kahlo, ya que en sus obras realiza un recorrido por toda su vida, sus orígenes, sus amores, sus luchas y desafíos. Yo también encuentro en el arte, una manera de reflexionar acerca de mis dolencias, de darles voz, y sanarlas al volcarlas en el lienzo.

Del artista Ricardo Celma tomo como referencia su proceso previo a la hora de iniciar un cuadro, así como también el tratamiento pictórico de las telas en ellos. Finalmente destaco la obra "Schoenen" (1887) de Vincent Van Gogh, donde el artista pinta un par de viejos zapatos gastados. Tomo esta pintura como referencia debido a la elección de retratar un objeto tan particular y la historia que se esconde detrás de los mismos, a quienes pertenecieron.

Bibliografía:

Freud, S. (1917). *Conferencias de Introducción al Psicoanálisis*. Buenos Aires, Amorrortu.

Leni Cordero, V. (2021). *Tarot Genealógico, como leer las trampas y los tesoros transgeneracionales y enmendar las heridas de nuestro clan familiar*. Penguin House Grupo Editorial.

Jodorowsky, A. Costa, M. (2011). *Meta genealogía, el árbol genealógico como arte terapia y búsqueda del Yo esencial*. Buenos Aires.

García, M.A. (2022). *Tercer ojo: Colección Constantini en Malba*. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Malba.

Referentes:

Willem Claesz Heda:

<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/heda-willem-claesz/4944c904-8c29-41cc-b5be-21e6ceba278a>

Pieter Claesz:

<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/claesz-pieter/2106eec0-0fae-476f-8a82-d694e03379c0>

Frida Kahlo: <https://www.museofridakahlo.org.mx/>

Ricardo Celma: <https://www.instagram.com/ricardocelma/?hl=es>

Mariano Ristori Morakis: <http://ristorimorakis.blogspot.com/>

Obras:

Heda, W.C. (1631) *Breakfast Table with Blackberry Pie* [Óleo sobre madera]. Gemäldegalerie, Dresden.

Claesz, P. (1631) *Het Monochrome Banketje* [Óleo sobre lienzo]. Staatliche Kunstsammlungen, Kassel.

Kahlo, F. (1932) *Henry Ford hospital* [Óleo sobre lámina metálica] México, museo Dolores Olmedo.

Celma, R. (2013) *Siesta bajo las parras* [Óleo sobre lienzo]

Ristori Morakis, M. (2001) *Naturaleza muerta con frutas* [Óleo sobre tela]. Colección privada.

Van Gogh, V. (1886) *Schoenen* [Óleo sobre lienzo]. Museo Van Gogh, Amsterdam.