

Trabajo Final de Graduación

Año 2023



*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

Titular de la cátedra:

Morgante Pablo

Profesores:

Boer Gabriela

Giambelluca Vanesa

Poggio Santiago

Resumen:

Me interesa la narrativa de la propia historia y la de mis antepasados, develar la mística a través de la selección de objetos que como "frascos" resguardan aquellos momentos genuinos de nuestro paso por el mundo.

“El retrato familiar” es un grito, un grito que pide por sanación, se materializa en él, el deseo infantil quizás, de unión familiar, de honra hacia aquellos que ya partieron de este plano material pero que paradójicamente están presentes, muy presentes a través de sus pertenencias, de lo que dejaron atrás, de aquello que no pudieron llevarse.

Palabras clave: Pintura - Árbol genealógico - Fotografía familiar - Objetos - Bodegón - Intimidad - Identidad - Retrato - Ropa Interior - Hiperrealismo

Fundamentación:

Al mirarme al espejo veo en mi reflejo a una artista coleccionista; desde que tengo memoria siempre coleccioné objetos, mis favoritos suelen ser aquellos que pertenecían o se vinculan a seres muy queridos e importantes de mi vida. Me fascina ampliar mi colección y visualizar en porciones minúsculas momentos, sentires, olores del pasado, que me recuerdan el camino transitado hasta llegar a ser quien soy hoy. Pienso a los objetos con cualidades cuasi humanas, que constituyen un recorte temporal de la historia y de mi historia en particular.

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.

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.

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 qué 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 quise 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 estas prendas se vincula directamente a mi familia, a recuerdos felices de navidades de la infancia donde todos nos

reuníamos y una vez al año poníamos pausa a la vorágine diaria para simplemente celebrar la compañía, los abuelos, la mesa compartida. En estas fechas particularmente significativas las abuelas y tías nos obsequiaban bombachas rosas y blancas, para supuestamente atraer el amor, la armonía y la tranquilidad.

Referentes:

En mi paso por la facultad e impulsada por la materia Historia de las Artes Visuales sentí una gran atracción por el bodegón barroco holandés, y entre sus principales precursores Willem Claesz Heda, y Pieter Claesz. Admiro el virtuosismo que muestran a la hora de representar distintas texturas, destacando la luz y su incidencia en los objetos. En sus pinturas podemos apreciar este ordenamiento espacial de los objetos, esta puesta en escena que también menciono en mis obras.

Si hablamos de temática encuentro una relación con Frida Kahlo, ya que en sus obras realizó un recorrido por toda su vida, su familia, sus amores, sus luchas, desafíos y sus orígenes. La considero referente porque como ella 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, ya que le gusta iniciar la obra a partir de una fotografía. Se destaca la figura humana, pero también la aparición de distintas telas, por las cuales encuentro una profunda fascinación, en el tratamiento pictórico de ellas y cómo acompañan la figura, destacándose y casi siendo el personaje principal, acompañadas de la luz y sus múltiples reflejos.

Finalmente me gustaría mencionar los bodegones de Mariano Ristori Morakis, en cuanto a la elección de objetos de la cotidianeidad que elige pintar y la obra "Schoenen" (1887) de Vincent Van Gogh, donde el artista pinta un par de viejos zapatos gastados. Tomo esta pintura como referencia debido no solo a la elección de retratar un objeto tan particular sino a la historia que se esconde

detrás de los mismos, a quienes pertenecieron, los pasos que esos zapatos recorrieron, la historia detrás de estas piezas.

Producción, simbolismo y montaje:

Mi proyecto final consiste en un cuadro, realizado con óleo y aguarrás sobre fibrofácil entelado. Mide 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.

El proceso de trabajo consistió en la recolección de prendas íntimas que pertenecen a distintos familiares. La idea era que el cuadro estuviera habitado por quince prendas: dos corresponderían a mis padres, cuatro a mis abuelos, ocho a mis bisabuelos y una a mí. Si bien me hubiera encantado tener conservadas de forma verídica al menos una prenda de cada familiar, hubo casos en los que fue imposible, porque no es habitual atesorar ropa íntima de personas que ya fallecieron, y también porque el lapso temporal que transcurre desde que ese familiar murió es muy amplio. En esos casos acudí a otras personas con las cuales no comparto lazos sanguíneos, tíos postizos, abuelos políticos, etc, pero siempre debían ser de alguien a quien tuviera profundo aprecio, afecto y respeto.

Me tomó mucho tiempo seleccionar cada prenda porque quería que la parte que representara a la familia materna se distinguiera de la paterna a través del color de dicha ropa interior. Una vez realizada la selección pertinente coloqué una tela roja de satén que serviría de soporte, de sostén al resto de bombachas y calzoncillos. La elección de la misma no es azarosa, este material me acompañó en cada paso que di en la facultad, en cada trabajo de pintura/dibujo siempre la tuve muy presente. En cuanto a su aspecto formal me interesaba el color rojo porque no solo me recuerda al telón de una función, lo cual está estrechamente ligado a esta idea de "puesta en escena", sino que también quería hacer referencia a los lazos de sangre.

La coloqué de manera tal que se pudieran visualizar muchos pliegues, zonas de luz y sombra, reflejos, y por encima me dispuse a colocar cada una de las prendas. En el centro de la composición puse mi bombacha, a mi derecha la de mi mamá y toda la familia materna, a mi izquierda la de mi papá y toda la familia paterna.

Pretendo hacer una analogía con el retrato familiar, por este motivo quería que al observar el cuadro pudiera sentir que en realidad estaba mirando una fotografía en la que está presente todo mi árbol. Siento una conexión muy grande con mi familia materna, por eso la coloqué a mi derecha. No solo el posicionamiento nos sugiere que hay dos clanes combinados en un mismo árbol, sino que también ciertas características (bordado, encaje) de las bombachas se repiten, así como también las etiquetas de los calzoncillos. Esto es una alusión al inconsciente genealógico o familiar, donde ciertas conductas, manifestaciones, e historias que ocurrieron en el pasado se replican en las nuevas generaciones.

Una vez que organicé donde debía ir cada prenda tomé una fotografía que me sirvió de boceto para trasladar la imagen al lienzo. La misma está capturada desde un plano cenital, para que de cierta forma me invite a sumergirme en la tela y hacerme uno con ella. Así pretendo invitar al espectador a introducirse en mi mundo íntimo y personal.

A la hora de materializar la imagen en el bastidor decidí comenzar por la tela roja del fondo, y luego una a una fue emergiendo cada prenda. El color adquiere protagonismo, cada una de las ellas lleva parte del color de la anterior, es decir, parte de la mezcla que sobraba a la hora de pintar una prenda, la utilizaba para la siguiente, y así todas estaban conectadas. En la mitad izquierda prevalecían los tonos azules, purpuras, violetas; en la derecha los amarillos, naranjas, grises, sienas.

En cuanto al montaje de la pintura en la exhibición en el Centro Cultural Malvinas, la pared de emplazamiento fue lijada y pintada de blanco, ya que quería que se viera "impoluta", para que se asemejase a un museo y así destacara el cuadro. El mismo se sostuvo en la parte posterior con dos soportes de chapa circulares, atornillados sobre el fibrofácil y conectados por

una tanza de gran grosor. Para unirlo a la pared se colocaron otros 4 soportes para espejo en formato L que estaban atornillados a la misma.

Conclusión:

La idea principal de mi proyecto se enfocaba en realizar dos cuadros, porque quería trabajar la intimidad desde dos aristas que considero opuestas y complementarias a la vez. En este otro lienzo quería que habitaran otros objetos que estuvieran relacionados a la parte más oscura de mi árbol genealógico, objetos que representaran los vicios, los malos hábitos y la violencia intrafamiliar. Por una cuestión de tiempo y que paradójicamente me tocó transitar la pérdida de varios familiares este año, no llegué a realizar el segundo cuadro. Ese cuadro que no estuvo se sustentaba a raíz de un trabajo que realice para la materia de Dibujo en el año 2022, y que a “fuerzas” quería transicionar en la materialidad y poder realizarlo con óleos. Si bien considero que la contraposición de estos dos cuadros hubiera ayudado a construir ese relato familiar, pienso que mi obra no quedó incompleta, al contrario, me quedé con lo bueno y abracé a mi árbol. Esta pintura podría ser el preámbulo para la creación de muchas otras inscriptas bajo el mismo tema, para seguir explorando, y realizando una búsqueda personal por aquellos objetos que aún guardan nuestra esencia.

Esta experiencia me enseñó acerca de cuán importante es el lugar de emplazamiento, de la relevancia que tiene visitar el sitio, tomar medidas, evaluar las producciones que rodean nuestra obra, ver cuánto se vinculan entre ellas o no. Con esta obra aprendí a no subestimar el tiempo de producción, que requiere calma, sobre todo cuando se está cursando el último año de la carrera y tantos pensamientos inundan el alma. También aprendí que no siempre es necesario priorizar el objeto, y sus cualidades, y a poner en foco el valor que posee el color para materializar ciertas metáforas, por ejemplo, solo utilicé el pigmento púrpura quinacridona en la bombacha mía, la de mi abuela paterna y la de mi papa, debido a que gran parte de mi carácter, proviene de esa rama del árbol.

Aunque nuestras obras puedan pensarse, construirse y deconstruirse en nuestra mente muchas veces, aunque tomemos muchas decisiones a la hora de producir, es en realidad en la conexión con el público cuando la obra se pone en valor, y despliega su esencia. Durante la apertura de la muestra estuve dialogando con muchas personas, si bien en cuanto a tecnicismo y utilización del óleo recibí muy buenos comentarios, adquirí consciencia de que mucho del trasfondo del cuadro, de la historia que oculta, no puede deducirse aun cuando hay un cuerpo escrito que acompaña a la obra. Considero que, si bien en ciertas ocasiones es válido que como artistas nos apropiemos, nos guardemos esos simbolismos para nuestro entorno próximo, también es valioso dar apertura a la obra, para que el resto también pueda ser partícipe de la propia historia, que en mi caso solo pudo lograrse en el contacto directo, conversando e intercambiando opiniones con el público.

Es por este motivo que dejo escrito aquí cada una de las decisiones formales que tomé como artista para contar aquello que a simple vista se esconde detrás del "Retrato familiar". Si bien era consciente de los alcances que puede tener el arte, gracias a la pintura pude canalizar todos aquellos encuentros y desencuentros que rodean mi árbol, dejarlo que sane, que cierre las heridas, para que los frutos venideros sean más rebosantes, no solo se lo debo a quienes me acompañan hoy día físicamente, sino sobre todo a quienes partieron sin poder despedirse.

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.