

2. Sobre Mi Obra

2.1 Símbolos y Formas Recurrentes

Símbolos mitológicos tocan y alborozan centros de vida más allá del alcance de vocabularios de razón y coerción.

Carl Jung

A lo largo de mi proceso artístico, algunas figuras han llegado a mis bastidores con formas alternas. Haré comparaciones entre mi obra actual y la anterior, para analizar, y justificar su aparición metamorfoseada. Cada pintura muestra mi percepción de una situación precisa, en ese instante justo, pero aun así vislumbramos la esencia de ideas que integré en trabajos anteriores. Hace cinco años, pinté en óleo y con bastidores de al menos un metro cuadrado, una serie de peras, con perlas y columnas vertebrales. Quizás no asociaríamos de inmediato obras de esta serie (figuras 12 y 13), junto a una de *Fragmentos de mi Universo*, pero existe la misma idea detrás de ambas. En Sin título (Fig. 12), intento comunicar un cuerpo de mujer, voluptuoso, puro, y vulnerable. La perla en el centro de la fruta posa como una semilla; es un punto preciado de energía que

comenzó como un grano de arena. En *F. Kundalini* (fig. 14), percibimos la esencia de un cuerpo femenino en posición fetal. Esta posición es usualmente adoptada cuando necesitamos sentirnos seguros. Retomo la vulnerabilidad; gracias al trazo suave del lápiz, se transmite lo frágil. Los puntos negros situados en la columna, y el círculo pequeño sobre el cóccix, señalan puntos claves por donde pasa la energía, es la metamorfosis de la perla. Y así símbolos nacen y reaparecen debido a un insistente interés por los temas que exploran. A continuación se explicara en breve sobre el significado de algunos elementos que pinté en esta serie.

El Cuerpo Humano

El cuerpo esta casi siempre representado en mi obra. Nuestra figura, no corresponde a la imagen que visualizo de cuerpo, ésta se acercó más, en su momento, a la plasta en *Angustia Corporal* (fig.2) El cuerpo humano me maravilla en cuanto a su diseño y funcionalidad. Sin embargo, creo que la importancia de tenerlo no esta en sí mismo, sino en lo que éste nos da acceso a vivir. En las figuras 15 y 16, muestro un collage de fotografías de pieles, que forman un cuerpo con esencia humana. Los recortes que forman estos cuerpos, podrían ser intercambiados, y un nuevo ente, con una nueva identidad completamente distinta se formaría. Así entonces demuestro que el cuerpo es solo un contenedor que nos transporta a vivencias, una masa de materia. Encontrar lo valioso de alguien requiere tomarlo por quien es, hacer a un lado los cánones de belleza que la sociedad nos impone, y ver mas allá de las ilusiones de la mente. Por eso encuentro impreciso pintar un cuerpo anatómicamente correcto, prefiero dejarme llevar por la sensación que me causa y traer eso a esta realidad.

Los cuerpos en la mayoría de mi obra tienden a parecer femeninos. Quizás porque me identifico mejor con ellos así, o porque lo conozco más a fondo. Pero por sobre todo, porque aprecio la fuerza de la mujer en su papel dentro de la sociedad y la vida. En la serie mencionada anteriormente, la silueta de la pera y su carnosidad blanca hacen alusión al cuerpo de una mujer. En *Primordial*, se percibe una metamorfosis de esta pera. Vemos un dibujo que nos remite al desnudo de una mujer, sin embargo es solamente una figura más bien abstracta, formada por un conjunto de líneas. Al igual que la pera, la figura a lápiz parece comenzar con dos glúteos en la extrema derecha, después las líneas se van cerrando más, hasta formar un cuello angosto. La mancha negra en la misma obra, también tiene esas cualidades. Me gustaría añadir que al haber terminado esta mancha negra, me sorprendió ver su silueta parecida a la de una concha, ya que en el periodo que hice los grabados de peras, también estaba trabajando con ostras (fig 17) Es como si esa información se hubiese quedado en mi mente, y el trazo, que yo pensaba era al azar, realmente tomó su propio mando conducido por imágenes pasadas y revividas, remarcadas en esos momentos.

En esta serie, el cuerpo no es solo carne, ni se representa con algo que conocemos. Toma aspectos distintos en cada obra, es la imagen que visualizo de cuerpo para ese instante. Al hablar de un tema específico, cada lienzo reveló su necesidad y especificaciones de cuerpo. En *De mujeres* (fig. 10), el cuerpo del rincón izquierdo está pintado en una posición que su contorno tiene semejanza con la silueta de la flor, la asimetría es parecida. En *Retazos de amor* (fig. 9), encontramos dos cuerpos, uno supuestamente masculino y el otro femenino, pero en realidad no hay manera de demostrar esto. Aquí represento el cuerpo como abstracciones del humano yuxtapuestas con imaginación y sentimientos de relaciones pasadas.

Puntos clave y la columna vertebral

Haciendo una revisión de mi obra, noto que generalmente cuando trabajo con figura humana, hago énfasis en ciertas partes del cuerpo. Mi interés por la columna vertebral, aparece cuando identifico que ahí nace la sensación intensa de varios sentimientos. Hace algunos años comencé a practicar Yoga y meditación, por primera vez sentí la total extensión y capacidad de mi cuerpo. Puedo visualizar cada vertebra de mi columna, y esto me da estabilidad y balance, por eso lo proyecto en mi obra. Utilicé el Yoga como medicina alternativa para derribar una depresión. Aprender Yoga fue una revelación que me llevo a indagar sobre la filosofía India². Investigué un poco sobre como funciona la columna vertebral y las conexiones tan importantes que tiene con el cerebro. Este campo de medicina queda lejos de mi entendimiento total, sin embargo lo poco que conosco me parece meramente increíble.

En *Kundalini II* (fig. 18) vemos la columna vertebral con claridad. En las pinturas de *Fragmentos de Mi Universo*, encontramos siempre un punto que cruza sobre el espacio por donde pasaría la columna vertebral de la figura principal, si ésta tuviera una. Estos puntos clave aparecen en toda la serie a manera muy obvia. Aparte de hacer

² La filosofía India, asegura que todas las actividades de la vida las efectúa la sushumna. Sushumna es la más importante de 720 millones de nadis o nervios. Se encuentra localizado en el centro de la columna vertebral, desde la base de la espina dorsal hasta la parte superior de la cabeza. Los chacras están situados en la Sushumna, por donde se eleva la Kundalini o energía. La Sushumna se extiende sin interrupción desde la morada de Parashiva, en el Sahasrara hasta el asiento de Kundalini, en el muladhara. Sahasrara, es el centro espiritual mas alto, o loto de mil pétalos, localizado en la parte superior de la cabeza. Se dice la morada de Parashiva porque es el asiento de Shiva, el gurú supremo. Cuando Kundalini shaktri se une a Shiva en el Sahasrara, el yoghi alcanza un estado de realización del ser. Muladhara es el chacra de la base de la columna vertebral donde Kundalini yace enroscada como una serpiente. Desde su asiento en el Muladhara, Kundalini controla todas las actividades del cuerpo sutil a través de 720 millones de nervios sutiles o nadis.(Muktananda, 1979: 21-22)

referencia al kundalini, en estas pinturas, son puntos que infligen presión o la dispersan. El punto puede parecer relativamente pequeño, pero en realidad es un espacio infinito, una puerta o ventana que está cargada de energía potencial.

Fragmentos de Flores

Las flores pueden llevar un sin fin de simbolismos. Me gustan por su fragilidad, vitalidad y su relativamente corto, pero grandioso periodo de vida, además son de diseño perfecto. Sin embargo, en mis trabajos anteriores no encontraremos flores, solamente veremos destellos de lo que éstas me invitan a pensar, como por ejemplo: la reproducción. La pera es el fruto de la flor. En la serie *Fragmentos de mi Universo*, encontramos la esencia de flores. Me interesa no dibujar la flor exacta, por dejar espacio para la ambigüedad ya que en mi mente no hay flores exactas. En *F. Hermafroditos (fig.19)* vemos una flor tricolor dentro de un círculo. Parece ser un Pensamiento (*Viola* sp.), pero analizando cuidadosamente veremos que la mancha amarilla que esta flor usualmente lleva en la punta inferior del pétalo, a crecido formando pequeños pistilos o estambres que no existen en la flor verdadera. (Alonso de La Paz, 2000: 31) El nombre de este cuadro hace referencia a la cualidad hermafrodita que tiene esta flor. En la mitología Griega Hermafrodito es un joven que fue transformado por los dioses en mitad mujer mitad hombre, por haber rechazado el amor de una ninfa, quien rezó para quedar unida a el por siempre. El termino hermafrodito se refiere a aquello que tiene

características tanto femeninas como masculinas³. Se puede encontrar en humanos, y algunos vegetales o especies animales como violetas, ostiones y esponjas (Martín, 1996: 220)

³ *In the banquet written by Plato (IV c.) Aristophanes explains that in the origins there existed three types of human beings, some with two men bodies some with two women bodies and the third with women-men bodies or androgynies. Because of their soberbity they attempted to assault the Olympus and where punished by Zeus who split them in half's. Since then man has been looking for its other half. These complex origins let us understand why in the literature tradition, bisexuality appears to be sometime a painful anomaly and others a trait of superiority. The figure of hermaphrodite is often object of scandal and is wrongly converted into a synonym of homosexuality. In "Maupins Lady" (1836), a novel by Theophile Gautier, the heroin is "belonging to the third sex" in which the body and soul of a women are fused with the character and the power of a man. But beyond being and advantage, this makes her unhappy, because she will never find a man to whom she may unite. (Proust Sodoma and Gomorra 1921). (Martín, 1996: 221)*