

III. PROYECTO

ANTECEDENTES

PROYECTO EN PINTURA AVANZADA CON EL MAESTRO CARLOS ARIAS

En el curso de Pintura Avanzada, realicé una serie de retratos de todos mis compañeros del salón, del profesor y el director de la carrera de Artes Plásticas. Hice 12 retratos de óleo sobre tela, de 70 x 70 cm, éstos fueron muy diferentes a los que había realizado con anterioridad, porque fueron de frente y cada uno de ellos fue modelando en sesiones de 20 minutos. También me apoyé en fotografías de ellos. El uso del color fue monocromático en tonos ocres.

TALLER DE PRODUCCIÓN CON MARNA BUNELL Y TESIS I

En la clase de taller de producción decidí que quería trabajar con retrato como tema de mi tesis, pero no tenía definido a quién y como lo iba a retratar. Aquí realicé algunos bocetos de una persona con la que he convivido todos los días desde hace 17 años, ella trabaja en mi casa, tengo excelentes relaciones con ella y la conozco muy bien; pero yo deseaba hacer mi tesis sobre alguien que no conociera tan profundamente para incluir en mi proyecto la investigación del entorno del retratado, por lo que descarté esta idea.

Paralelamente hice 9 cuadros de 50 x 50 cm al óleo en tonos terrosos, retratos amigos cercanos tomados de fotografías de tarjetas de identificación. Esto no resultó satisfactorio porque las fotografías al ser digitales eran deformadas, además que en sus gestos no demuestran emoción alguna.

PROYECTO EN PROCESO

Tras haber realizado varios experimentos con retratos llegué a la conclusión de que mis representaciones carecían de contexto, no decían mucho de la personalidad del sujeto. Esto fue señalado por el profesor Joaquín Conde en la clase de escultura donde realicé un retrato donde esto era evidente.

En mi experiencia personal, he notado que para realizar un retrato y lograr el parecido es necesario haber tratado, convivido o haber tenido una relación con quién voy a retratar; tener un conocimiento más profundo de su personalidad y carácter.

Al realizar retratos me he apoyado en fotografías o en la observación directa; pero he constatado que el proceso se me facilita más si conozco a la persona. Puedo afirmar que la convivencia, la misma cultura, todo el entorno común que rodea a los seres humanos de determinado grupo los lleva a tener afinidades, que pueden llegar a ser desde mismos gestos, actitudes, manera de maquillarse o modas, etc. Estamos hablando de un halo especial y característico de un grupo determinado que llega a formar parte común de la esencia de los integrantes.

DESARROLLO DEL PROYECTO

En la clase de dibujo me surgió la necesidad de hacer un retrato distinto al que realizábamos al dibujar al modelo. Quería que mi retrato no sólo incluyera la figura humana o la composición sino que reflejara un entorno detrás de lo que fuera en ese momento un simple modelo, que reflejara una vida y personalidad.

Me propuse hacer el retrato de la persona y es por eso que me acerqué a entablar una conversación con él. En esa ocasión nos presentamos. Para ese entonces solo sabía que era “Don Alex, el modelo que trabajaba en mantenimiento”. Pero eso no me bastaba para lograr mi objetivo. En ese momento mi percepción era inconclusa para lo que yo quería realizar, no deseaba ver a don Alex únicamente como modelo.

Al entrevistarlo, platicar e intercambiar opiniones con él pude percibir más a fondo aquellas características que yo deseaba conocer para poder plasmarlas en mi

trabajo y surgieron varios bocetos, los cuales fui complementando al realizar varias visitas a su casa.

Quise conocer más de él y encaminé la charla a conocer aspectos de su vida cotidiana, le pregunté acerca de lo que hace además de ser modelo, a lo que él respondió que se dedicaba a vender productos de limpieza en la unidad habitacional en la que vivía. Le pedí que describiera su lugar de trabajo, reflejó cierta emoción al escuchar esta pregunta y con mucho entusiasmo respondió detallando las características del lugar. Fue ahí cuando tuve un avance para lograr mi objetivo, visualicé un entorno de acuerdo a su estilo de vida y realicé un boceto de la idea que tenía en la mente.

Mientras hacía el boceto la charla avanzaba y describía con más detalles su negocio, me indicó en que lugar se encontraba el mostrador, que tenía una Virgen de Guadalupe sobre una maqueta de una cascada que él mismo construyó. Todo esto lo fui plasmando en mi boceto. Y empecé el primer cuadro.

EL PROCESO

La primera visita a su casa y negocio la realicé el día 28 de febrero del 2006. La llevé a cabo una vez finalizada la clase de pintura, donde él me modeló por primera vez para el primer cuadro de la nueva serie.

Al llegar a su domicilio, lugar donde se encuentra su tienda, me emocioné por haber hecho bocetos que concordaban con lo que él me describió. Para la realización del retrato sólo elegí algunos elementos que consideré más importantes definir la composición de dicho retrato. Es así como concluí el primer cuadro.

Pude tomar fotos de cada cosa y cada detalle que encontraba interesante para lo que iba a realizar. Don Alex mostraba cierta curiosidad por saber más sobre mi proyecto, y fue ahí cuando le di a conocer lo que tenía en mente a lo cual él respondió de manera positiva y con cierta emoción ya que nadie dentro de los estudiantes de la universidad se

había interesado en él en su vida cotidiana fuera de la máscara que utilizaba como modelo.

La segunda visita la realicé el día 9 de marzo del mismo año. Llegué de improviso a su tienda y él me condujo a su tan acogedor hogar en el que me sentí bienvenida y recibida con gusto, de parte de su esposa quien se encontraba desayunando y acompañada de una viejecita.

Desde el momento de mi entrada percibí un olor a mole poblano y manteca con arroz. Este momento quedó grabado en mi mente a través de mis sentidos. Recuerdo que el sillón en el que me senté tenía una textura aterciopelada y era de color café, noté que había “puras chácharas” encimadas sin orden alguno en repisas. El cuarto era de color azul eléctrico y aunque había otros tonos en la habitación este era predominante y se grabó fuertemente en mi memoria de ese lugar.

Con el afán que él tenía de contribuir y respondiendo a mi petición de permitirme ver algunas fotos para conocer más de él y su familia, el accedió y me mostró sus álbumes. Mientas yo los observaba, él me comentaba que estuvo trabajando en la marina donde realizó varios viajes.

Realicé muchas otras visitas donde fui conociendo más de sus actividades diarias y me platicaba acerca de su familia y vida personal. Me presentó a su hija y a su suegra.

A partir de estas experiencias pude realizar la serie de retratos. A continuación describiré cada uno de ellos.

Detrás del mostrador, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

(Anexo n°1)

Este cuadro es una representación simbólica ya que utilizo elementos que tienen una significación especial para don Alex y forman parte de su vida cotidiana constituyendo un retrato de él y de su entorno. Es una representación del retrato de don Alex detrás del mostrador de su tienda. Utilicé los colores primarios, rojos, azules y amarillos como se puede ver en los productos de limpieza que también utilicé para la figura humana, donde por medio de manchas y pinceladas logré uniformar la composición cromática del cuadro.

También se pueden observar los reflejos luminosos tanto en las botellas como en el cristal de sus lentes y las transparencias de lo que representa la camiseta. La figura no está exactamente ubicada al centro sino ligeramente cargada hacia la izquierda. Lo que representé como el mostrador que es una línea debajo de la representación de don Alex se puede interpretar como una barrera entre él y yo, pues todavía no lo conocía en su vida privada. Esto no fue intencional a la hora de hacer el cuadro sino fue advertido después de analizarlo con detenimiento.

Este cuadro lo realicé en tres sesiones, la primera fue el boceto a partir de su narración, detallándome, por ejemplo, que había un mostrador con jabones, tenía en el lado izquierdo una Virgen de Guadalupe con una cascada que él mismo había construido y del otro lado un estante con productos de limpieza.

En la segunda sesión me modeló para terminar la figura. Posteriormente fui a su lugar de trabajo y me di cuenta que con la visita y registro de fotografías no eran necesarios tantos elementos que observé en ese lugar, para mí fueron suficientes los que él me había descrito. Durante la tercera sesión y en base a estas conclusiones terminé los últimos detalles de esta pintura.

De marinero, 2006

Mixta

100 x 80cm

Este cuadro representa a don Alex saliendo de la escotilla en una época de su vida cuando era marinero. A diferencia de la mayoría de los otros cuadros, esta es una representación de una etapa de su vida pasada, y me basé en una fotografía publicada en un periódico. Utilicé una gama de colores ocre y recurrí al uso del temple y del pastel seco.

En la parte superior y ocupando un lugar importante se encuentra representada su mano en acción de saludo, utilicé esta proporción para enfatizar este detalle de una manera importante. En la parte derecha represento el texto impreso para aclarar que se trataba de un periódico.

Su esposa, 2006

Temple sobre madera

100 x 80cm

En este cuadro estoy representando a su esposa. Aquí utilicé la proporción áurea para tener una mejor composición y se pudieran distinguir los elementos que para mí eran importantes y deseaba resaltar. La línea diagonal inferior que representa el mostrador está muy pronunciada, sale de un punto áureo y le da mejor proporción al cuadro.

La figura está cargada hacia el lado derecho y juegan un papel importante la posición de las manos y la mirada vaga que fueron de mis principales percepciones al conocerla. Su rostro no me era tan importante como los demás elementos que incluí en la composición, no quise lograr el parecido simplemente enfocarme en los gestos y el lenguaje corporal. La composición incluye una representación de fotografía de Don Alex tomada como modelo en otro de los cuadros.

Leyendo el periódico, 2006

Temple sobre madera

100 x 80cm

(Anexo n° 2)

Este cuadro es una representación de don Alex leyendo el periódico en una actitud que realiza cotidianamente y que lo muestra en una posición tranquila y concentrado en lo que está leyendo. En la composición está situada la figura de lado derecho y lo que representa el periódico está en la parte inferior.

Utilicé los colores complementarios en tonos pastel como sucede en su vestimenta donde contrasté el color violeta con el amarillo. En lo que respecta al tratamiento del rostro se puede ver claramente la solución por medio de manchas para lograr transparencias en la pintura.

Retrato familiar, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

Este cuadro es un típico retrato familiar. Esta basado en una fotografía de su archivo de hace algunos años. Aunque la foto originalmente era a colores decidí realizarla en blanco y negro para enfatizar el hecho de que la imagen fue tomada de una fotografía antigua.

Utilicé líneas, manchas, y no quise definir claramente los rostros ya que no conocí personalmente a los demás integrantes de su familia. Logré darle más importancia al personaje central dentro de la composición del cuadro aunque estuviera en un plano secundario con relación a los demás.

Cocinando, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

(Anexo n°3)

Aquí estoy representando a don Alex en la cocina ya que me platicó su gusto por ayudar en estas tareas. En este cuadro se puede observar un contacto más cercano con su vida personal, gustos y aficiones. También la figura está de lado derecho pero esta vez se ve mostrando su perfil, ya que anteriormente lo había representado de frente.

Unidad habitacional san Bartolo, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

(Anexo n°4)

En este cuadro represento lo que percibí al llegar al lugar donde trabaja y vive. Utilicé el elemento del ladrillo en distintos planos causando un efecto de movimiento. También se puede leer un poco de la tipografía que identifica su tienda a la derecha. De lado izquierdo muestro la representación de un graffiti que es lo que observé en mi primera visita al lugar.

Esperando el camión, 2006

Temple sobre madera

100 x 80cm

(Anexo n°5)

En este cuadro vertical represento la figura de don Alex esperando el camión. A diferencia de los otros retratos la figura está representada en el exterior y muestra un cambio en las proporciones de ésta con el formato ubicándola mucho más pequeña.. En su composición hay una línea horizontal en medio del cuadro que ayuda a distribuir los diferentes planos. La figura muestra una sombra a manera de aura que le da mayor importancia a la figura.

La casa azul, 2006

Mixto

100 x 122cm

(Anexo n°6)

Este cuadro es una representación del interior de la casa de Don Alex inspirada en la primera impresión que tuve de ella. Es lo que recuerdo en cuanto a características, donde me acuerdo de la textura aterciopelada de los sillones cafés.

Autorretrato con don Alex, 2006

Mixta

100 x 122cm

Consideré importante dentro de éste proyecto hacer un autorretrato con mi modelo. Don Alex está representado de lado con su clásica camiseta blanca y actitud de modelo. Yo estoy de lado superior derecho con una actitud pensativa observando un cuaderno de dibujo. En el fondo se puede observar una interpretación difusa de el escudo de la universidad pues considero que éste elemento representa el punto de unión que tuvimos.

BIOGRAFÍA DE DON ALEX

Alejandro Rodríguez y Soto nace en la ciudad de Puebla el 26 de febrero del año 1945. La primaria la realiza en la escuela Oficial número 23 Pacheco y Henning ubicada en la 36 Pte. 906. La secundaria en el Instituto Particular José Ignacio Márquez ubicada en la 5 de Mayo N°. 14 en San Pablo Apetatitlán. Tiene una hermana Rosa María Rodríguez.

Estuvo trabajando como ayudante de un electricista.

El 19 de marzo de 1965. Forma parte de la Marina Naval en Salina Cruz, Oaxaca. Y se da de baja el 11 de marzo del año de 1966.

Se casó con Feliciano Zavala Martínez el 13 de abril. Con ella tuvo dos hijos, David de Jesús y Montserrat Alejandra.

Entra a trabajar a la Universidad de las Américas Puebla en el departamento de mantenimiento, dos años después, en 1995 entra a trabajar como modelo en las clases impartidas por los Maestros José Lazcarro y Gerardo Ramos Brito.

Abre una tienda de productos de limpieza llamada “Hope” en enero del 2006. Nombre elegido por sus hijos por su significado.

FICHAS TÉCNICAS

1. Torso del modelo, 2001

Yeso pintado

40 x 30 x 20cm

2. Bocetos de la serie *Más allá del modelo*, 2006

Mixta sobre papel

Medidas diversas

3. *Detrás del mostrador*, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

4. *De marinero*, 2006

Mixta

100 x 80cm

5. *Su esposa*, 2006

Temple sobre madera

100 x 80cm

6. *Leyendo el periódico*, 2006

Temple sobre madera

100 x 80cm

7. *Retrato familiar*, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

8. *Cocinando*, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

9. *Unidad habitacional san Bartolo B-12*, 2006

Temple sobre madera

80 x 100cm

10. *Esperando el camión*, 2006

Temple sobre madera

100 x 80cm

11. *La casa azul*, 2006

Mixto

100 x 122cm

12. *Autorretrato con don Alex*, 2006

Mixto

100 x 122cm