

Ma. José

UMAÑA CAÑIZARES

En los últimos dos años el arte se ha convertido parte de mi, este me permitió expresarme, se convirtió en mi forma de comunicar mis pensamientos.

Aprendí que el arte va mas allá de lo visual, comprendí que a través de diferentes técnicas puedo transmitir sentimientos y lo mas importante es un medio que me permite conectarme con los demás.

El hilo conductor de mis obras es el background del amor, se podría decir que es lo mismo que las caras del amor ya que representa esas etapas que hacen parte del estar enamorado, el amor aparenta ser perfecto ya que toda persona quiere encontrar el verdadero amor, esa alma gemela que lo complementa y logra explotar la verdadera felicidad, pero nunca se muestra o se tiene en cuenta esa otra parte que se conoce como “lo malo del amor”, el amor puede llegar a traer mas consecuencias negativas de lo que uno cree. Por esto, mis obras representan todas esas etapas que se presentan en una relación amorosa. Se podría decir que hay tres principales etapas, la primera es la etapa del amor romántico en el que todo es considerado perfecto, donde hay una atracción emocional y sexual infinita con esa persona con la que se quiere tener una vida en común. Luego empieza la segunda etapa en la que la relación empieza a consumir y se presenta lo que es conocido como la toxicidad, donde empieza afectar negativamente la relación ya que ambas partes son incapaces de llegar a un punto medio, por lo que una parte empieza a “aprovecharse” de la otra siendo el único que recibe algún beneficio. Finalmente, la tercera etapa que son los recuerdos de la relación, lo que fueron las risas, lagrimas y demás sentimientos que posteriormente navegan en el mar de la memoria.

Durante este proceso tuve la oportunidad de experimentar diferentes técnicas como: dibujo, escultura, fotografía, pintura, instalaciones, performance, entre otras. Lo que me permitió utilizarlas y profundizar mi habilidad con las diferentes técnicas, hasta el punto que utilice técnicas mixtas en las que combine herramientas para lograr una composición mas compleja y

ARTĒA 2021

completa. Para la realización de las obras fue necesario hacer una investigación a fondo respecto al tema para lograr el resultado final, ya que los materiales y lo que se buscaba transmitir tienen que tener alguna relación que permita establecer la intención de la obra y por ende un efecto en el espectador. Como en todo proceso, también se presentaron errores y dificultades, fue necesario hacer una experimentación con los materiales y la composición para poder llegar a la obra final. El problema mas recurrente que tuve fue definir las etapas, ya que el amor cuenta con miles de etapas y era necesario centrarme en que no se perdiera lo que busco transmitir ni el impacto que quiero generar, pero que al mismo tiempo el sentido de la obra se pudiera entender sin que se tuviera que explicar.

Para la creación de estas obras se tuvieron en cuenta varios referentes, entre estos hubo tres esenciales. El primero fue Like Old Friends Meeting de James R Eads, la cual es una ilustración expresiva que habla sobre el amor de la humanidad centrándose en las relaciones amorosas, el verdadero amor, la fusión espontanea y natural de dos almas que conectan espiritual y cósmicamente, lo que es conocido como el alma gemela. El segundo fue los clictogramas de Janaina Mello, a través de un sistema de hilos interconectados busca representar la interconectividad e interdependencia de trayectorias individuales en la construcción de un sistema total. Por último, Lorenzo Quinn con su obra Building Bridges, una escultura que representa la conexión humana a pesar de la distancia, muestra temas de amor y conexión humana a través de su recreación expresiva de formas figurativas y manos humanas. Se podría decir que este fue el referente principal debido a la relación que tiene con mis obras, no solo por el hecho de tratar el tema de la conexión humana sino por ser una escultura, siendo esta la técnica predominante dentro de mis obras. Finalmente, se podría decir que esta experiencia refleja aprendizajes que van relacionados con el producto final al que se llego.

