

Valentina

CADENA
FAJARDO

El arte puede explicar cosas que muchas veces se no pueden explicar con palabras. Decidí utilizar el arte como medio para expresar sentimientos y pensamientos, relacionados con la famosa pregunta ¿quién soy yo? En mis obras utilizo mayormente la técnica de pintura; utilizo colores blanco y negro, para después utilizar sutilmente otros colores más llamativos, como el azul y el rojo, para que resalten más dentro de la obra. Sin embargo, también decidí no enfocarme en una sola técnica. Dado que quiero comunicar diferentes aspectos para cada obra, me acomodé en cada una a la técnica que pueda comunicar mejor lo que quiero transmitir; de modo que, también he utilizado otras técnicas como escultura, técnica en yeso, cosido sobre tela, y fotografía mixta.

Como hilo conductor, me enfoqué en la identidad individual del humano. Pude explorar cómo lo que me define, también es algo que puedo encontrar dentro de cualquier otra persona; es una identidad individual que a la vez se puede encontrar dentro de todos. En mi proceso, puedo entender por qué me comporto, pienso y siento de una manera u otra. Por medio de la elaboración de mis obras, he aprendido que dentro de cada uno hay una historia detrás que nos hace ser quien somos; los estereotipos que se forman solo definen lo que se aparenta ser, mas no es la historia completa. Al estereotipar, también limitamos lo que una persona puede llegar a ser; realmente se es capaz de hacer cosas increíbles dependiendo de la situación en la que está y si se tiene la motivación para hacerlo.

Utilicé como referentes artísticos, principalmente a Ivana Besevic y a Loui Jover. Utilizan una técnica diferente para comunicar diferentes conceptos e ideas. Utilicé a Ivana Besevic como referente, al enfocar sus obras en la expresión de mujeres, comunicado a través de la técnica de pintura con textura de manchas. Besevic me motivó a plasmar aquella expresión de transparencia, vulnerabilidad y profundidad de las mujeres, en mis obras. Mientras tanto, Loui Jover, demuestra la libertad de la mujer en sus obras; no solo lo utilicé como referente para mi primera obra, mostrando que la libertad es

una parte fundamental de cualquier persona, sino que me desarrollé más en mi perspectiva de exponer lo que va en contra de los estereotipos impuestos por la sociedad, visto en todas mis obras. Añadiendo, utilicé la técnica tanto de Besevic como de Jover para la elaboración de mis obras, como herramienta para comunicar ideas sobre la libertad y el expresionismo. Aunque, no se deja de lado que también presenté problemas con la técnica, por ejemplo, la tinta china, siendo tan fácil para manchar, en mi primera obra se derramó un tarro de tinta china negra; para arreglar el inconveniente, incluso viéndose como una oportunidad, utilicé ese derrame como simbología: la tinta se derrama sobre la mujer, empapándola con todos los estereotipos e ideologías de la sociedad, como evidencia de suprimir su libertad.

Elaborando mis obras, pude percatarme que no se puede definir la identidad individual en un solo aspecto. Entonces, las obras abordaron los siguientes conceptos de la identidad individual: la libertad, la espiritualidad/alma/energía que llevamos dentro, la mente y los recuerdos, la espontaneidad del individuo a veces abolida por la identidad colectiva, los dos opuestos dentro de un mismo ser, como el Ying y el Yang, nuestra inevitable construcción del ser destinada a ser desprendida de su forma en algún momento, y las dos caras oscuras y brillantes de cada uno.

Por último, solo queda decir que mi experiencia dentro de la clase me ha hecho avanzar no solo en las técnicas que empleo, sino en ideas y conceptos importantes de expresar en el arte. Me he arriesgado con cada obra, para retarme en cada paso, dándome cuenta cuando miro atrás, todo lo que he avanzado y logrado, queriendo siempre ir más lejos. Con todo lo que he aprendido sobre mí misma y la importancia de lo que hace único a cada individuo, pero a la vez ser identificado dentro de los otros, lo pude transmitir por medio de cada una de mis obras a través de diferentes técnicas; se captura la atención del espectador sobre lo que hay detrás de lo que uno aparenta ser.

ARTĒA
2021

