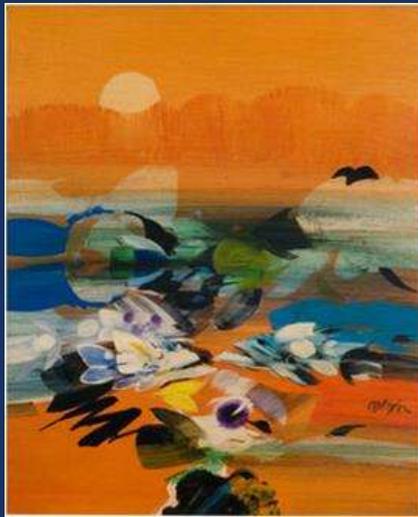

LA VIDA EN EL AGUA

JKC423

INTRODUCCIÓN:

Para el siguiente trabajo se analizarán tres obras distintas, cada una perteneciente a un autor diferente y que provengan de tres lugares distintos del mundo. Su respectivo análisis se llevará a cabo a partir de un tema central: **LOS CUERPOS DE AGUA Y SU BIODIVERSIDAD**. Se escogió además que contengan paisajes en los cuales figure algún tipo de cuerpo de agua, tales como ríos, mares, océanos, estanques, lagos, entre otros, y los animales que se encuentren dentro de ellos. En esta medida, se evaluarán de manera detallada las tres obras tomando en cuenta las cualidades formales de estas y sus contextos, así como las tres en conjunto desde las diferencias y similitudes.

Título: Atardecer Marino
Autor: Alejandro Obregón
Fecha: 1983
Técnica: Acrílico sobre lienzo
País de creación: Colombia
Ubicación actual: Desconocido
Movimiento artístico: Arte Moderno Colombiano

Título: Taiwanese Blue
Autor: Iris Scott
Fecha: 2018
Técnica: Óleo sobre lienzo
País de creación: Estados Unidos
Ubicación actual: Colección privada
Movimiento artístico: Instintualismo.

Título: Melissa's Garden II
Autor: Vanessa Barragão
Fecha: 2019
Técnica: Crochet (gancho-ganchillo)
País de creación: Portugal
Ubicación actual: Galería Casa Cuadrada
Movimiento artístico: Arte Contemporáneo

LAS OBRAS Y SUS CONTEXTOS HISTÓRICOS

Alejandro Obregón
(1920 - 1992)

Iris Scott
(1986 - actualidad)

Vanessa Barragão
(1992 - actualidad)

- El siglo XX inició con el fin de la guerra de los Mil Días.
- Las primeras 5 décadas fueron esquivas frente a la modernidad artística. Para Marta Traba (crítica del arte), la modernidad comenzó con la pintura de Alejandro Obregón, y antes de él había una falsa modernidad. Traba también dijo que Obregón llegó a ser el mejor paisajista colombiano.
- En el arte se recibieron influencias de las tendencias Europeas (impresionismo- pos impresionismo).
- Influencia del Muralismo Mexicano- Latinoamericano.
- Contexto de las dos guerras mundiales.
- Fundación de las grandes escuelas de artes: Escuela Nacional de Bellas Artes y Escuela de Artes y Oficios.
- Fue una época marcada por la violencia.
- Esta época finalizó con la oleada de la violencia, marcada por la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.

- Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial después de la segunda guerra mundial.
- El arte contemporáneo empieza a surgir como reflejo de nuestra sociedad actual, tomando las obras realizadas desde la mitad del siglo XX.
- Los años 80s representaron diversidad artística, pues había una gran cantidad de prácticas artísticas. Se vuelve al arte figurativo y a estrategias pictóricas auténticas.
- El arte abstracto llamaba la atención cada vez más, volviéndose muy subversivo.
- Se busca que los trabajos artísticos sean más originales y que apelen al público. El arte se vuelve cada vez más popular en el mundo del negocio.
- La década del 2000 fue esencial para las artes visuales. Los postmodernistas buscan generar más impacto con instalaciones, videos, graffitis, etc., asociándose de una forma u otra con el conceptualismo.
- Se enfoca en la manera en que el artista se comunica con su audiencia por medio de sus obras, y la idea que se comunica es más importante que la obra en sí.

- Su sistema político es conocido como una República Democrática Semi-presidencialista. Cuenta con cuatro órganos de soberanía, los cuales son el presidente, la asamblea de la república, el gobierno y los tribunales.
- La cultura de este país se ha visto influenciado por África, América y Asia.
- Es famoso por su arquitectura y patrimonio de espacios y edificios sagrados, así como por algunos poetas bastante reconocidos.
- En verano, las fiestas tradicionales están en furor, con festivales de rock, jazz, música étnica y demás.
- En el ámbito de la gastronomía, se buscan combinar platos y sabores contemporáneos con recetas modernas, creando platos únicos y que llaman bastante la atención tanto de turistas como locales. Algunos de los íconos de su gastronomía son: el pescado, la *cataplana*, el vino, y el pastel de nata.
- El arte en Portugal ha sido influenciado por lo románico desde las invasiones por la Península Ibérica en el siglo V.
- El estilo arquitectónico manuelino es símbolo de Portugal, desarrollado en el reinado de Don Manuel I entre 1495 a 1521, pero no recibió ese nombre hasta el siglo XIX. Asimismo, los azulejos y los fados son únicos y se encuentran por todo el país, pues los adoptaron como ningún otro país europeo.
- En el siglo 21, las corrientes más vanguardistas siguen usando el azulejo en el arte, alusivos a costumbres, paisajes y tradiciones.

TÉCNICAS

CROCHET

- Etimología: *croc* o *croché* del francés, o *krokr* para los nórdicos.
- Se usa hilos o lana para realizar los trabajos.
- No se sabe con exactitud la fecha y lugar de inicio de la técnica del *crochet*.
- Según ciertas fuentes, en Italia se conocía desde el 1500 bajo el nombre de “trabajo o cordón de la monja”, y era trabajado por monjas para distintos textiles de la Iglesia.
- El *crochet* como se conoce hoy en día fue desarrollado en el siglo XVI, y se conocía como encaje de ganchillo en Francia o encaje de cadena en Inglaterra.
- Ciertas investigaciones indican que el *crochet* nace a partir de una costura china conocida como *tambouring*, lo cual se conoce ahora como bordados, y que también existía en Turquía, India, Persia y África del norte. Después del siglo XVIII, se dejó de lado el tambor del bordado y se comenzó a utilizar solo el hilo, a lo cual los franceses llamaban “*crochet en el aire*”.
- Según el investigador Lis Paludan, tiene tres teorías del inicio de esta técnica:
 - Arabia: surgió aquí y se expandió a España, Tíbet, y otros países mediterráneos.
 - Suramérica: una tribu primitiva usaba el *crochet* en ritos.
 - China: muñecas tridimensionales en *crochet*.
- Madeimoselle Eleonore Riego de la Branchardière suele ser llamada como la madre del *crochet* moderno o pionera del *crochet* Irlandés, con libros muy influenciadores del siglo XIX. Su primer libro fue publicado en 1846, llamado “*Knitting, Crochet and Netting*”. Diseñó patrones que pudieran ser duplicados fácilmente, que además añadió en sus libros.

ACRÍLICOS

- Los acrílicos contienen los pigmentos del óleo y acuarelas pero diluidos en una resina sintética creada a partir del ácido acrílico.
- Son solubles al agua, resistentes a la oxidación, y además de secado rápido.
- Fueron presentados en la década de 1940.
- No se agrieta ni desvanece, diferente a los óleos y las acuarelas.
- Muchos artistas lo prefieren por versatilidad en el uso: desde trazos delgados, a capas espesas, o directamente desde el tubo/contenedor.
- Se adhiere a superficies no grasas: madera, lienzo, papel, piedra, textiles o vidrio.
- Por su rápido secado, suelen arruinar pinceles.
- El creador de la resina acrílica fue el químico alemán, Dr. Otto Rohm, cuyo invento se aplicó a las pinturas por Bocoar Artists Colors, Inc.
 - El invento fue una gama limitada de acrílicos diluidos en trementina, que podía ser mezclada con aceites.
- Fue más desarrollada en la década de los 50s y 60s, captando la atención de muchos artistas famosos de la época.
- Fue utilizada en primer lugar por muralistas mexicanos.

ÓLEOS

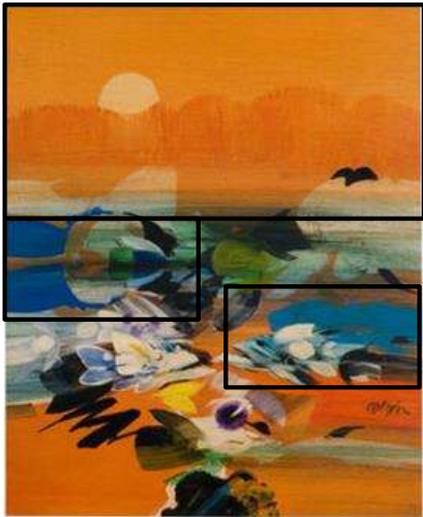
- Etimología: *óleon* en latín (aceite).
- Es una mezcla de aceite vegetal con aglutinante y pigmento.
- La intensidad de los colores y sus matices sobre la pintura son muy favorecidos con esta técnica.
- Se puede utilizar en tablas, lienzos e incluso muros.
- Se creía que fue descubierta por el pintor flamenco Jan Van Eyck (1370-1440), pero realmente fue quien contribuyó a su difusión por Europa. No obstante, era conocida y utilizada desde la Edad Media, aunque no se pueda estipular una fecha concreta.
- Antes del óleo, se había buscado una técnica que facilitara la fusión de colores, pues se utilizaba agua-cola y yeso con huevo como aglutinante, lo cual hacía que se perdiera gracia y color. Se buscó un método adecuado que cumpliera con las expectativas de los pintores de la época, mezclando el temple con otros colores y barniz líquido, pero no surgió un buen resultado.
- Van Eyck logró el barniz que se había buscado por tanto tiempo al mezclar aceite de linaza y de nuez, al ser estos dos los más secantes, junto con otros ingredientes de sus mezclas. Al juntar los colores con este aceite, se volvían más intensos y brillantes, y además contaban con mayor solidez y resistencia al agua.
- Esta pintura se seca por oxidación, pues su aceite (de linaza, por lo general) reacciona químicamente con el oxígeno y posteriormente se endurece.
- La flexibilidad, gama y profundidad del color que aporta esta pintura es una ventaja frente a otras.

COLORES COMPLEMENTARIOS

Scott utiliza en su mayoría el azul y como complementario el naranja, presente en los peces Koi y nenúfares, lo cual resalta estas figuras.

Estas dos obras aplican el contraste por colores complementarios, utilizando el naranja y azul para resaltar, dar brillos y sombras a ciertas figuras o elementos.

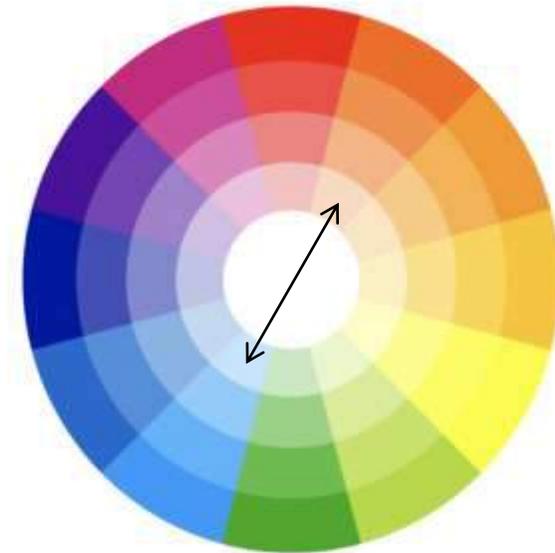

Obregón utiliza el naranja como color principal y el azul como complementario.

Los colores complementarios son aquellos que se encuentran en el lado opuesto en el círculo cromático. Por ejemplo, el naranja y el azul, el violeta y amarillo, y rojo y verde.

Este tipo de contraste cuenta con efectos fisiológicos en la forma en que procesamos la información visual, lo cual hace que nuestro cerebro se sienta “cómodo” con esto.

El contraste que otorga esta mezcla es ideal para acentuar, destacar o equilibrar elementos y formas.

ACERCA DE LOS ARTISTAS

- Tanto Vanessa como Iris desarrollaron el gusto por las artes tras ser influenciadas por su familia. La primera es de padres y tías artesanos, y además su abuelo es carpintero. Por otro lado, el padre de Scott es ebanista, le presentó lo admirable de trabajar con las manos, mientras que su madre, por medio de la música, le enseñó la importancia de ser constante y practicar.
- Ambas le otorgan gran importancia a su taller, estudio o espacio de trabajo, pues buscan un lugar en el cual puedan no solo estar cómodas, pero también que puedan inspirarse de su entorno.
- El mar Caribe representan gran importancia tanto para Obregón como para Barragão, y ha sido fuente de inspiración para obras de ambos, incluso para *Atardecer Marino*.
- Los tres artistas pudieron acceder a una educación formal en universidades o institutos de arte.
- La naturaleza y los distintos ecosistemas son uno de los temas principales de sus obras. En el caso de Barragão, específicamente, es el único tema.
- Barragão y Scott han tenido ventajas cuando se habla de promocionar y vender sus obras gracias a las redes sociales, algo a lo que Obregón, por obvias razones, no pudo acceder. En esta medida, los medios y el mercado virtual ha facilitado el trabajo de las artistas, tanto para entrevistas como para comisiones, divulgación de sus obras, envíos internacionales, y hasta galerías virtuales, contando con la comodidad de las redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, Obregón se valía del voz a voz y las exposiciones que pudiese hacer de forma presencial, así como de menciones en periódicos.
- Debido al tema que trata Barragão en sus obras, se puede decir que cuenta como activismo por el medio ambiente y su conservación, pues ella no solo muestra la belleza de los corales, pero también el fenómeno de la decoloración de estos debido al cambio climático.

BIOGRAFÍA

- Alejandro Jesús Obregón Rosés fue un artista colombo-español nacido el 4 de junio de 1920 en Barcelona, España.
- Marcó una época en el mundo del arte (la modernidad), logrando que la pintura colombiana fuera más reconocida a nivel internacional.
- Falleció el 11 de abril de 1992 en Cartagena, Colombia, debido a un tumor cerebral.

- En Colombia, es considerado una de las personas más importantes en las artes plásticas en el siglo XX.
- Conocedor directo de las vanguardias
- Vive en España desde 1920 hasta 1926. Luego, llega a Colombia, en donde reside hasta 1929. Se devuelve a España en 1930, pero fue enviado a Inglaterra en donde estudia en un internado de sacerdotes jesuitas. Después de abandonar el colegio, lo envían a Boston para continuar con su secundaria desde 1934 hasta 1936, y por último regresa a Barranquilla.
- Decide ser pintor en 1936 y estudia en The Museum School of Fine Arts por 4 años.
- En su paso por Nueva York, montó dos exposiciones en el MOMA (Metropolitan Museum of Modern Art).
- Sus años en Barranquilla fueron los más importantes de su proceso artístico y su carrera. Cuenta con una exhibición en pequeño formato en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla.
- Eduardo Serrano, crítico del arte, lo consideraba como lo mejor que ha dado el arte colombiano.
- En su estilo resaltan los símbolos, los colores, la poesía, y las figuras.

Al principio contemplaba una fase artística naturalista y expresionista, explorando también el cubismo. Pintaba en óleos, pero su última etapa fue en acrílicos. Como puede ser evidenciado en la obra analizada en este documento, *Atardecer Marino*.

- La historia colombiana y la naturaleza siempre fueron elementos importantes en todas sus obras, caracterizando sus trabajos por tener fuertes críticas a la violencia política y social.
- Debido a su paso por distintos países a lo largo de su vida, establece muchas influencias de los diversos entornos en los que estuvo, para así configurar sus percepciones del mundo desde su infancia.
- Realizó tantas pinturas y murales que no se sabe exactamente cuántas obras le pertenecen. Además, no era cuidadoso llevando el registro de estas.
- Después de su muerte en el 92, Luis Fernando Pradilla, su último galerista, se propuso a dejar un catálogo completo de su trabajo (con la autorización de su familia); estas obras son un legado para la historia del arte en Colombia. Se dedicó a organizar una exposición por los 100 años de Obregón con sus obras, muchas de las cuales le llegaron de repente por coleccionistas que buscaban venderlas. La exposición muestra el desarrollo del artista a lo largo de los años, definiendo su estilo, pincelada, los temas y el desarrollo del simbolismo.
- Obregón sigue siendo un artista reconocido e importante para el mundo del arte colombiano. Actualmente, se sigue escribiendo sobre él y conmemorándolo.

CUALIDADES FORMALES

Título: Atardecer Marino
Autor: Alejandro Obregón
Fecha: 1983
Técnica: Acrílico sobre lienzo
País de creación: Colombia
Ubicación actual: Desconocida
Movimiento artístico: Arte Moderno Colombiano.

No se encuentran fácilmente figuras fijas. Los elementos protagonistas pueden oscilar entre la flora y la fauna, puesto a que esto es lo principal de la composición de sus obras.

Esta obra es la representación de un paisaje natural en el cual podemos observar diferentes figuras que hacen alusión a un ecosistema acuático.

El sol es el punto de interés o centro visual de esta obra, y el elemento más importante de la composición. Este marca el origen de la "luz" en la obra; esta emana de la propia pintura y es determinada por este elemento. Además, es la diferenciación con los demás colores de la obra, pues marca un punto distinto en el tercer plano que no contiene la cantidad de tonos que están en otros lugares de la obra.

Tercer plano.

Segundo plano.

Primer plano.

Uno de los animales que más pintaba Obregón era la barracuda, la cual puede ser apreciada en esta obra. Es un pez de color verde plateado con brisos azules en su mayoría, aunque puede cambiar para confundirse con su entorno. Obregón solía pintar animales que representaran a la biodiversidad colombiana; en esta medida, la barracuda recuerda al Caribe, lo cual hace alusión al propósito de esta obra.

Siendo la abstracción lo contrario de lo figurativo, Es una obra abstracta, y por lo tanto se basa en su mayoría en una forma de ver los objetos que no es fiel de la realidad, por lo que se muestra la forma en que Obregón percibe la realidad y los elementos dentro de esta, así como la interpretación que logra otorgarle.

Se encuentran colores oscuros en su mayoría, desde tonalidades de azul claro hasta negro. Debido a los colores y al tema de la obra como tal, se puede deducir que esta parte de la obra representa el mar a la lejanía. La combinación de los colores permite mostrar lo que sería un atardecer en el mar y su reflejo. El color es el elemento principal en las obras de Obregón; los matices de esta abarcan el naranja y amarillo para el fondo, y el negro, blanco, azul, morado y verde para las abstracciones.

BIOGRAFÍA

- Iris Scott nació el 26 de mayo de 1984 en Maple Valley, Washington.
- Sus padres planearon que naciera en su propia casa con ayuda de una partera.
- Creció en una micro granja junto con sus padres hippies y su hermana, en donde criaban animales y tenían numerosas mascotas.
- Su madre le enseñó la importancia de la práctica pues era profesora de piano, mientras que su padre, un ebanista, le mostró lo magnífico de trabajar con las manos.
- Para ella siempre fue importante perseguir sus sueños y lo que ama hacer, antes que elegir una carrera financieramente más prometedora.
- Scott asistió a la Universidad Estatal de Washington, donde también obtuvo una licenciatura en Bellas Artes en el 2006.
- Además de pintar, le apasiona viajar. Iris considera que un tiquete de avión a cualquier parte del mundo cura los bloqueos creativos.

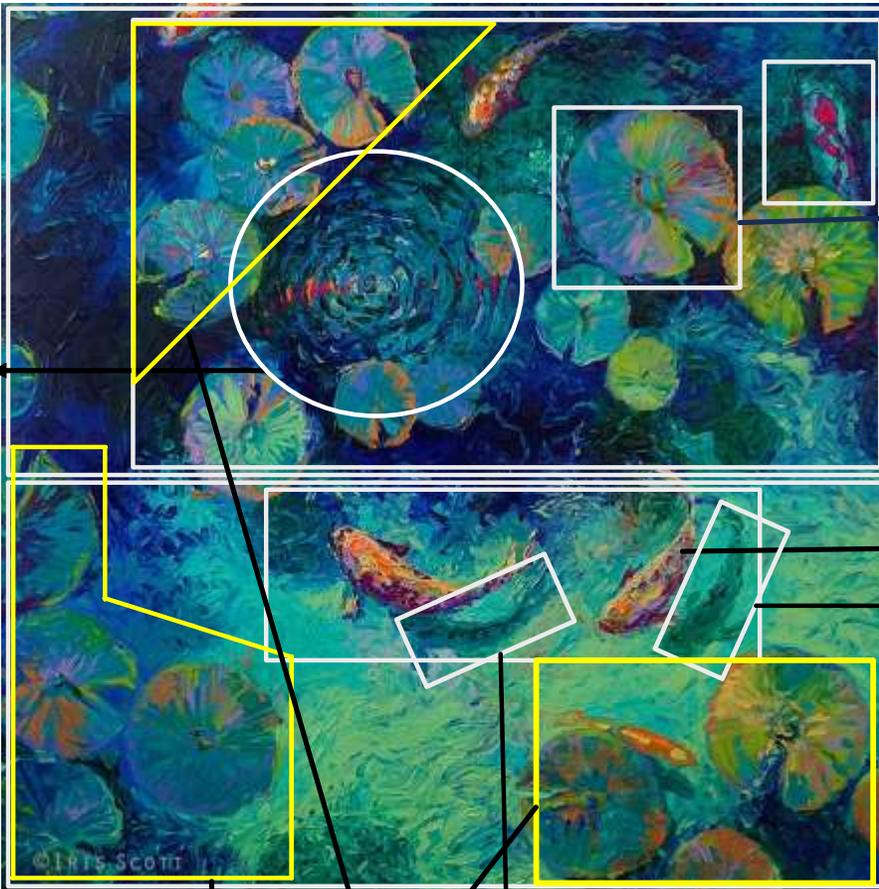
- Tuvo formación sobre el arte clásico en Florencia, Italia, cursando su tercer año en la Accademia Italiana.
- Después de graduarse, se tomó un año y se fue a Taiwán, lo cual inspiró muchas de sus obras.
- Iris estuvo dictando clases por un tiempo, pero se empezó a ocupar mucho con su trabajo como para continuar. Sin embargo, tiene un libro llamado *Taller de fin de semana de pintura con los dedos*, así como un vídeo en su página web. Por el momento, está trabajando en un libro de tres partes sobre dibujo, pintura, y mercadeo.
- La artista se destaca por su maravillosa técnica impresionista que logra pintando solo con sus dedos, técnica que comenzó después del 2010. Antes de esto, disfrutaba estudiar y trabajar con acrílicos, acuarelas, arcilla, carbón y los pasteles.
- Hace comisiones que empiezan en US \$8100 en lienzos de tamaños a partir de 90x90 cm, y hasta las dimensiones que el cliente solicite. Para esto, se debe pagar 50% de depósito para ser añadido a la lista de espera, pero puede ser reintegrable en cualquier momento. El trabajo puede ser cancelado en cualquier momento tanto por el cliente como por la artista. Si no es reclamado, será puesto al mercado o expuesto en su galería. La artista da al cliente la libertad de elegir dimensiones, tema y paleta de colores, aunque no tome todas las sugerencias ella siempre escucha lo que quiere el cliente, y toma las ideas y las transforma a su gusto y estilo. La obra final resulta una sorpresa tanto para Iris como para el cliente.
- A pesar de no ser la primera artista en explorar técnicas de pintura sin pinceles, es la primera en dedicar su carrera exclusivamente a esto.
- Trabaja más que todo con óleos.
- Los artistas que han influenciado su trabajo son Gustav Klimt, Vincent Van Gogh y Pablo Picasso (en su periodo azul), y aspira algún día emular las obras de John Singer Sargent.
- Vivió en un antiguo edificio de una fábrica en Brooklyn entre el 2014 y el 2019.
- En agosto del 2019, se mudó a Nuevo Mexico junto con su gato Foxy y su pareja, Sasha. Decidió que necesitaba estar más conectada con el planeta, y estar en un ambiente silencioso que le permitiera inspirarse. En donde vive ahora, no hay ruidos de autos o de los vecinos, solo escucha la naturaleza.
- Cuando se dedica a pintar, su proceso creativo comienza con su celular, en el cual escribe una nota para sí misma, y luego pasa a Photoshop para hacer un boceto digital lleno de colores en forma de collage, el cual luego imprime y prepara un canvas con los óleos de su elección diluidos, Holbein. Mientras trabaja, siempre la acompañan 120 óleos de colores, música y su gato a sus pies. Cuando se seca la capa de base, enseguida comienza a pintar con los dedos, usualmente iniciando en la esquina izquierda superior y finalizando en la esquina derecha inferior.
- La mayoría de sus obras requieren que se dedique entre 8 a 10 horas por varios días seguidos. Se puede tomar un par de días planeando, y semanas pintando.
- Se considera como la creadora de un movimiento llamado *instintismo*. Esto se refiere a deleitarse con la belleza y el color, no tener concepto y dejarse llevar por la experimentación. También, es permitir que la obra hable contigo.
- La artista considera que se necesita mantener una conexión con nuestro niño interior, y de esta manera encontrarnos con el instinto natural por la belleza, alegría, los colores y el juego que los niños tienen.

CUALIDADES FORMALES

Título: Taiwanese Blue
Autor: Iris Scott
Fecha: 2018
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 90 x 90 cm
País de creación: Estados Unidos
Ubicación actual: Colección privada
Movimiento artístico: Instintismo

A pesar de que la dirección que tiene el color respecto al agua, esta parte de la obra ayuda como el punto a partir del cual se ubica la dirección y movimiento del agua. Asimismo, el movimiento de la obra también se da por la simulación de las ondas en el agua y la posición de los peces, los cuales pareciesen estar nadando.

La fuente de luz es natural pues no se encuentra en el mismo cuadro, y se puede inferir que es una vista desde arriba del cuerpo de agua. De una forma técnica, se dice que es observada desde un ángulo cenital. Además, tiene armonía y balance por el uso de las paletas de colores, contrastantes y no pertenecientes a una misma gama, desde el azul al naranja pasando por el verde.

Se aplican las leyes de composición: de gestalt, semejanza y proximidad. Esto es debido a que, por la composición de la obra, el cerebro es capaz de agrupar las figuras que son semejantes o próximas (que se encuentran unas al lado de las otras). De esta forma, la artista distribuye el peso de la obra, aplicando esto en su mayoría a los nenúfares, y así se puede recorrer toda la obra con facilidad sin centrarse en un punto en específico. Además, los espacios que se encuentran vacíos ayudan a que los ojos descansen, logrando que la obra sea armoniosa y equilibrada.

Por la posición de la sombra en estos peces, se evidencia que la luz proviene de la parte de arriba, mostrando además lo cristalina del agua.

La obra está compuesta por algunos elementos, tales como los nenúfares, el cuerpo de agua y los peces koi. Casi todos los elementos se encuentran en la parte de arriba, pues se observa mayor cantidad de nenúfares.

Los nenúfares tienen colores fríos en su mayoría, tales como el azul y el verde, con algunos brizos de naranja o amarillo. Estos están definidos con líneas abiertas asociadas al movimiento de los dedos, pues se puede ver el contorno en ellos, lo cual le da un orden a la pintura, delimitando los elementos dentro de ella.

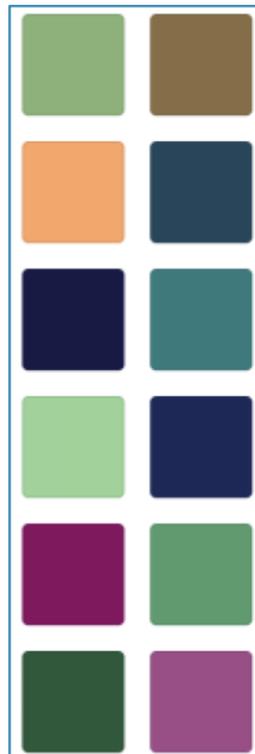

El primer plano de la obra es la profundidad, efecto que se da por el contraste de colores oscuros en la parte de arriba. Por otro lado, el segundo plano es la superficie.

Los peces Koi son repetitivos en varias de sus obras; tanto así que solo 2 de la totalidad de sus obras de "Agua" no cuentan con ellos. Aquí, se puede ver que la base de sus colores es el naranja, utilizando también morado y amarillo. Así como los nenúfares, están delimitados por líneas abiertas, lo cual permite identificar fácilmente el orden de las figuras y las partes que la componen para darnos a entender que se trata de peces.

Puede ser dividida en dos partes; en la primera (la parte de arriba) tiene en su mayoría los colores oscuros. Por otro lado, la segunda (la parte de abajo) cuenta con las tonalidades más claras. La mayoría de colores son fríos como las distintas tonalidades de azul presentes en su mayoría en la parte de arriba de la obra y en las esquinas, con algunos cálidos como el verde, naranja y amarillo presentes en los peces y los contrastes de los nenúfares. Tal como fue observado en la obra de Obregón, se evidencia el contraste por colores complementarios, tales como el azul y el naranja.

La obra cuenta con una composición clásica, pues predominan elementos que buscan equilibrio y simetría. Tiene formas figurativas pues se pueden identificar con facilidad las formas presentes a pesar de la gran variedad de colores, siendo estas los peces Koi y los nenúfares. El contraste de estos colores permite que haya una ilusión de movimiento del agua, así como de profundidad.

Se puede hablar de un posible influencia de estilo del pintor francés Claude Monet debido a los nenúfares, que resultan ser recurrentes en varias de las obras de ambos artistas.

BIOGRAFÍA

- Vanessa Barragão nació el 14 de mayo de 1992 en un pueblo costero llamado Albufeira en el sur de Portugal.
- Creció en una familia de artesanos, rodeada de la naturaleza y el océano, y se inspiró a partir de este.
- Su abuelo era carpintero, y de niña observaba con fascinación a sus abuelas expertas en el arte de tejer y coser.
- Desde su infancia creaba cosas con las manos, tales como castillos de arena o ropa para sus muñecas.
- Al comenzar la escuela a los 6 años, se dio cuenta de la pasión por las cosas hechas a mano y lo mucho que significaban para ella.

- Sus primeras formas de expresión y relajación fueron el dibujo y el crochet. Su filosofía se basa en dejar cero desperdicio de material. Es más, muchos de los hilos que utiliza son reciclados de las grandes industrias Portuguesas de tapicería. Desde niña deseaba crear sin afectar a la naturaleza.
- Sus proyectos, temas y materiales son enfocados a la conservación de la naturaleza, y crear consciencia sobre los efectos de la polución en la sociedad. Defiende que la protección de la naturaleza está basada en aspectos de nuestra vida cotidiana, tales como la comida, el transporte, la ropa, la energía y demás.
- A los 18 años, se mudó a Lisboa para iniciar en la universidad y obtener una maestría estudiando diseño de moda por 6 años. Vanessa considera esta etapa como una muy importante en su vida, pues le ayudó a crecer como persona y profesionalmente como artista.
- Al terminar la universidad, decidió enfocarse en explorar las áreas textiles y los procesos ancestrales hechos a mano, en lugar de seguir en la industria de la moda.
- En el 2016 se mudó a Oporto, en donde la industria textil es más fuerte. Trabajó 4 años ahí como una diseñadora textil de alfombras artesanales en una fábrica, y al mismo tiempo en sus proyectos personales. En el 2018, se dio cuenta de que necesitaría su propio estudio debido a la gran cantidad de comisiones. El último año viviendo en Oporto, decidió enfocarse en su trabajo y abrir un estudio en el centro de la ciudad, trabajando tiempo completo en él. Además, podía recolectar más restos para sus obras y tener más espacio para piezas más grandes.
- A inicios del 2020, decidió volver a Albufeira y abrir su estudio ahí. Siente que ahora puede estar más conectada consigo misma, estar cerca del ambiente que la inspira y con su familia.
- Su estudio de arte textil está enfocado en técnicas artesanales y ancestrales. Sus obras son creadas a partir de desechos para resaltar la importancia de reciclar para conservar el planeta. Sin embargo, todos los hilos son sometidos a un proceso de limpieza y selección antes de utilizarlos.
- Su proceso creativo es lento y requiere dedicación y paciencia. La pieza varía dependiendo del estado emocional de la artista, y por lo tanto el resultado es siempre desconocido y sorprendente.
- Las técnicas que utiliza se basan en prácticas textiles ancestrales, tales como el crochet, tejido, bordado, gancho de seguridad y el macramé.
- Su inspiración nace a partir de los viajes que hacía con su familia al Caribe. En Jamaica fue en donde vio los colares por primera vez, experiencia que marcó su vida y quedó en su mente como una fotografía. La impresionaron los colores y la vida que emanaban de ellos, pues eran totalmente distintos a los que veía en su país. Con el paso del tiempo, empezó a notar que cada que volvía al Mar Caribe el color de los corales se iba degradando, perdiendo sus colores vivos. Además, la biodiversidad no era la misma, lo cual le causaba una inmensa tristeza. La industria textil genera muchos desechos, puesto a que utiliza una gran cantidad de químicos en el proceso de teñir las fibras, además de la maquinaria que resulta dañina para el planeta. Al final, la cantidad de desechos es inmensa. Por ello, busca que su trabajo tenga un bajo impacto ambiental negativo, y por eso recicla los desechos de las fábricas.
- Su primera pieza vendida fue de 450 euros.
- El color blanco de sus piezas representa los corales muertos.
- Su primera exhibición fue en el 2017 en Sydney y, desde entonces, es conocida desde Colombia, a China, a Italia, y Los Ángeles.
- Su cliente principal es los Estado Unidos, y su trabajo ha sido adquirido hasta por la familia real de Abu Dhabi.

CUALIDADES FORMALES

Título: Melissa's Garden II
Autor: Vanessa Barragão
Fecha: 2019
Técnica: Crochet
País de creación: Portugal
Dimensiones: 145 x 120 cm
Ubicación actual: Galería Casa Cuadrada
Movimiento artístico: Arte Contemporáneo.

Para este trabajo, utilizó el crochet (gancho y ganchillo).

Las formas definidas que se presentan en mayor cantidad son las que se encuentran en los recuadros negros, siendo estas un tipo de tubo pequeño de distintos colores y tamaños que sobresalen de la pieza.

Esta pieza es parte de una colección de tapices llamada "Melissa's Garden". Es inspirada en un viaje realizado a un lugar de buceo llamado El jardín de Melissa, en Raja Ampat (un archipiélago en Indonesia). Se inspira en los corales llenos de colores y la gran variedad de vida marina presente en este lugar.

Las distintas formas, modalidades y/o estilos del crochet dentro de la obra hacen que parezca más llena o con mayor volumen.

Los gama de colores que utiliza es bastante amplia, pasando tanto por los fríos (azul y verde y sus distintos tonos) como los cálidos (rojo, naranja, amarillo, y sus distintos tonos), pues busca resaltar la variedad de colores presentes en los distintos corales. Además, se encuentran unos colores más claros como el gris y el blanco; con estos, la artista busca resaltar el impacto ambiental que generamos que blanquea los corales, un mensaje que se encuentra en todos sus trabajos.

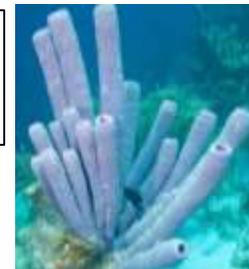
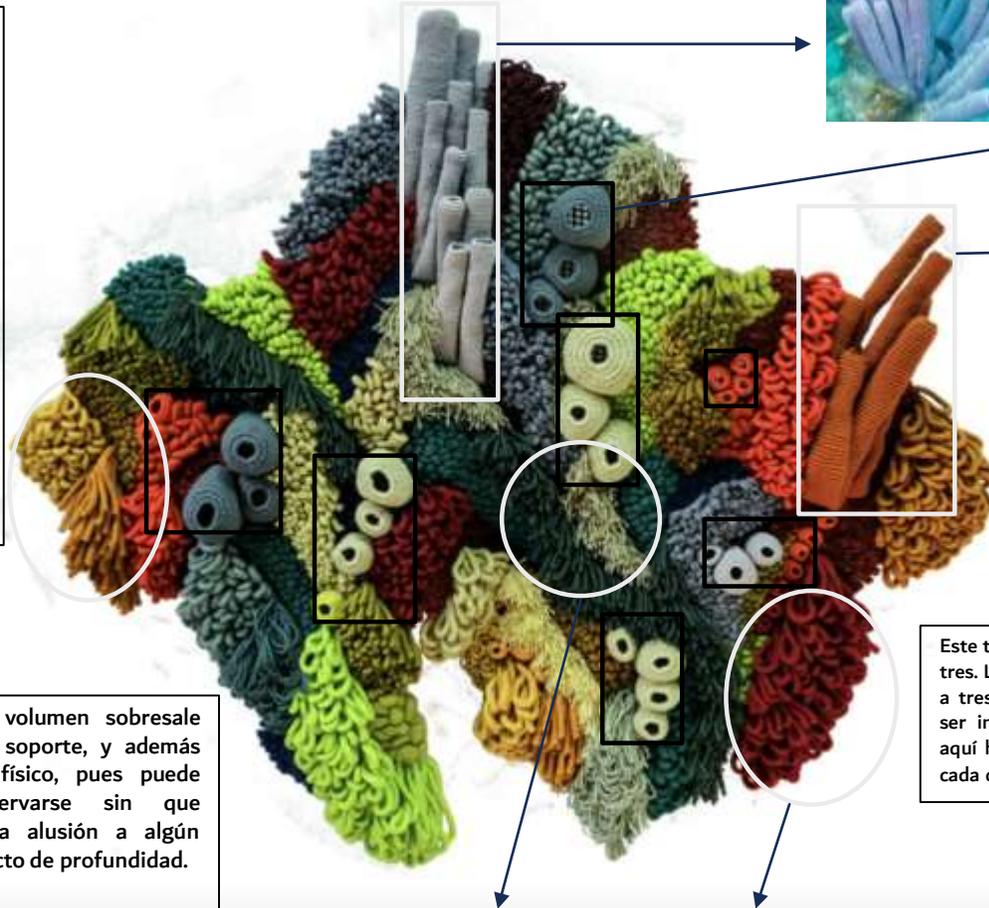
A diferencia de las alfombras, los tapices (como este) van colgados en la pared.

Su textura es visual y táctil, pues no solo se puede percibir pero también tocar debido a la técnica y volumen que contiene. No obstante, es bidimensional, pues cuenta con un solo frente.

Su volumen sobresale del soporte, y además es físico, pues puede observarse sin que haga alusión a algún efecto de profundidad.

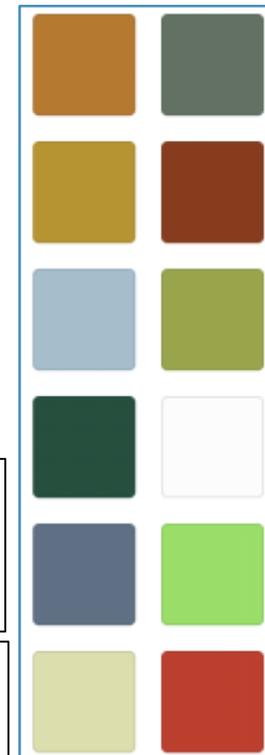
Estos retazos que se puede decir que son en forma de aros colgando de la pieza, algunos completos y otros que han sido recortados para que se vean como hilos o partes más compactas.

Dentro de la composición de la obra se identifican tres formas o símbolos (las cuales son los tres tipos de corales). De resto, son formas o retazos que buscan darle volumen.

Es equilibrada pues no se ve recargada, y permite que el ojo recorra toda la obra sin quedarse centrado en un punto específico.

Este tapiz cuenta con la técnica de agrupación de por tres. Las formas y colores se presentan en grupos de a tres para aportar armonía y balance. Esto puede ser intencional de la artista o instintivo. Además, aquí hay varios colores y casi la misma cantidad de cada color.

ATARDECER MARINO - TAIWANESE BLUE

- Dentro de la gama de colores de ambas obras se encuentra el color naranja. Asimismo, los colores azul y verde se pueden evidenciar en ambas.
- Existe mucho contraste entre los colores presentes en las obras.
- Cuentan con contraste por colores complementarios.
- Hay efecto de luz y sombra en ambas, lo cual permite evidenciar profundidad.
- En ambas se encuentran animales, específicamente peces.

SIMILITUDES

- La gama de colores en las tres obras es muy amplia, pasando tanto por los colores fríos como por los cálidos; los que más se encuentran en las tres son el naranja, el verde y el azul.
- Su función es mostrar la belleza de los ecosistemas marinos.
- A pesar de que Obregón pinta un paisaje abstracto, se puede evidenciar en todas que la mayoría de las formas son fáciles de identificar.

DIFERENCIAS

- Atardecer Marino y Taiwanese Blue son pinturas sobre un lienzo, mientras que Melissa's Garden II es una obra textil.
- Obregón muestra en su obra 3 planos, y parece un paisaje que fue pintado desde el frente, tal y como Barragão hizo su obra para ser entendida desde el frente, mientras que Scott representa un cuerpo de agua (lago, laguna, estanque) por medio de un ángulo cenital.
- A pesar de que tanto Obregón y Scott pintan peces, el primero se basa en una composición libre o abstracta que, aunque se identifica, es difícil encontrarlo a simple vista, mientras que Scott pinta con formas figurativas, facilitando la identificación de estas dentro de su obra. Por otro lado, la obra de Barragão no contiene peces.
- Tomando el punto anterior, la pintura de Obregón en su totalidad fue hecha con una composición libre o abstracta, mientras que Scott y Barragão presentan formas figurativas.
- Ni Scott ni Obregón pintan los corales, mientras que Barragão sí. Los primero dos se enfocan más en peces o el paisaje que se encuentra más cerca de la superficie, mientras que la última muestra el paisaje submarino.
- La fuente de la luz se encuentra en distintas partes; en Atardecer Marino es el sol (pues es el punto de la pintura), mientras que en Taiwanese Blue está por fuera de la obra, lo cual se infiere por la sombra de los peces. Por otro lado, Melissa's Garden II, siendo una obra textil (tapiz), tampoco se encuentra dentro de la misma pero del ambiente o lugar en que sea ubicada.

ATARDECER MARINO - MELISSA'S GARDEN II

- Ambas obras utilizan una gama amplia de colores tanto fríos como cálidos, tales como el naranja, azul y verde.
- Se hace referencia a los temas sobre ecosistemas marinos; Por un lado, Obregón muestra de una manera abstracta animales en el segundo y tercer plano, y un paisaje en el primero, mientras que Barragão lo que se encuentra dentro del mar como tal, siendo estos animales los corales.
- Ambas obras se basan en la pasión del artista por representar paisajes marinos.
- Tanto Obregón como Barragão plasman en sus obras la biodiversidad de su país, siendo estos Colombia y Portugal respectivamente. De esta manera, se transmite un mensaje sobre la importancia de la naturaleza y cómo se representa a través del arte, así como

TAIWANESE BLUE - MELISSA'S GARDEN II

- La gama de colores se encuentra entre los cálidos y fríos con los azules y el verde.
- En ambas se muestran animales, y su composición ayuda a identificarlos fácilmente, pues las formas figurativas permiten distinguir los elementos; los corales en la obra textil de Barragão y los peces Koi en la pintura de Scott.
- El propósito de ambas obras es mostrar la belleza que tienen los ecosistemas que hacen parte de un cuerpo de agua, y los organismos que los componen.
- A pesar de que las técnicas son distintas, se evidencia que hay volumen en ambas; la obra de Barragão es más evidente, puesto a que es una técnica textil que sobresale del primer plano. Por otro lado, Scott logra el efecto de luz, sombra y profundidad por la gama de colores y el efecto de los peces.

CONCLUSIONES

Por medio de estas obras, se ha buscado representar la belleza de la naturaleza desde distintas perspectivas de cada artista, ya sea figurativo o abstracto. Personalmente, considero que una obra jamás logra captar en su totalidad lo hermoso y magnífico de un ecosistema, sino una parte de este. El planeta cuenta con infinidad de colores y de maravillas que el ojo humano ni se alcanza a imaginar, y que el cerebro no puede representar.

No obstante, el arte ha resultado muy útil al momento de plasmar la composición física de una especie, ya sea animal o planta, para así poder pasar el conocimiento a futuras generaciones, y además estar en la capacidad de comprender el funcionamiento interno de lo que se ilustra.

La relación positiva entre las artes y la ciencia deja de existir en el momento en que se extraen elementos naturales no renovables para la creación de obras, tales como aquellos seres vivos que tienen consciencia y cuyo desprendimiento de su hábitat resulta dañino para este. Debe existir un equilibrio en el cual haya un buen aprovechamiento de estos recursos, así como un respeto hacia la naturaleza y los seres vivos. Además, se debe recordar que jamás será ético retirar un animal, por ejemplo, un coral, de su hábitat, para la creación de una obra de arte. En esta medida, se deben buscar materiales que reemplacen la idea o silueta de este, sin impactar al medio ambiente.

Por ello, se ha creado el *arte sostenible*, teniendo en cuenta no solo el mensaje e impacto que se busque transmitir, pero también que las obras sean creadas a partir de materiales respetuosos con el medio ambiente, lo cual, en muchos casos, implica el aprovechamiento de recursos reciclables o reutilizables.

Finalmente, de estas obras pude aprender que la naturaleza se puede reflejar en el arte de distintas formas, y siempre dependerá de la manera en que el artista la perciba y decida representarla con distintas técnicas, ya sea por medio de una pintura, tapiz o escultura. Además, escogí este tema pues buscaba resaltar el impacto positivo de aquellos artistas que toman estos temas, así como de los que, como Vanessa Barragão, buscan generar consciencia sobre la importancia de los ecosistemas marinos, específicamente los corales, y su valor tanto para la vida animal como humana.

Esta indagación me enseñó el papel tan importante que puede tener el arte si se promueve de forma positiva, así como que cuenta con un mayor alcance del que se imagina, tal como la conexión que tiene con otras áreas como las ciencias naturales. Por último, aprendí que para mostrar la biodiversidad de nuestro planeta no es necesario diseñarlo tal cual es, pero que es posible mirar más a fondo y así encontrar la belleza oculta que en esta se encuentra.

LISTA DE FUENTES

- "Biblioteca Digital Mundial." *World Digital Library Home*, www.wdl.org/es/sets/us-history/timeline/#62.
- The Editors of Encyclopedia Britannica. (2018). Cold War | Causes, Facts, & Summary. In *Encyclopædia Britannica*. <https://www.britannica.com/event/Cold-War>
- Otten, Liam. "American Art of the 1980s: The Source: Washington University in St. Louis." *The Source*, 13 Jan. 2016, source.wustl.edu/2003/12/american-art-of-the-1980s/
- Barnes, M. (2009, December 28). *Art: 2000 - 2009 retrospective*. The National. <https://www.thenational.ae/arts-culture/art/art-2000-2009-retrospective-1.548867>
- "History of Art Origins and Evolution of Visual Arts." *History of Art: Origins, Evolution of Visual Arts*, www.visual-arts-cork.com/history-of-art.htm.
- Taggart, E. (2019, August 6). *Artist Spends 520 Hours Reimagining World Map as a Giant 20-Foot-Wide Tapestry*. My Modern Met. <https://mymodernmet.com/botanical-tapestry-vanessa-barragao/>
- "Www.visitportugal.com." *En El País De Los Azulejos*, www.visitportugal.com/es/content/en-el-pa%C3%ADs-de-los-azulejos.
- "Www.visitportugal.com." *Descubrir El Estilo Manuelino*, www.visitportugal.com/es/node/73866.
- "Resumen Historia Del Arte En Portugal - US." *StuDocu*, 2015, www.studocu.com/es/document/universidad-de-sevilla/historia-del-arte/summaries/resumen-historia-del-arte-en-portugal/447428/view.
- Chico, C. (2011, December 1). *Mirada de artista / ARTE*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-1086664>
- Fiorillo, Heriberto, and El Espectador. "La Grandeza De Obregón, o Su Locura." *ELESPECTADOR.COM*, Heriberto Fiorillo, 22 Aug. 2008, www.elespectador.com/node/33811/print.
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Alejandro Obregón. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/obregon.htm> el 28 de mayo de 2020.
- "Alejandro Obregón." *Presidencia De La República De Colombia*: 22 June 2009, web.archive.org/web/20090622002903/web.presidencia.gov.co/asiescolombia/cultura_pint_2.htm.
- Banco de la República. "La Red Cultural Del Banco De La República." *La Red Cultural Del Banco De La República*, Enrique Santos Molano, 1992, www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-172/el-siglo-xx-colombiano-cien-anos-de-progreso-y-violencia-sin-fin.
- Semana. (2018, November 3). *Una exposición para conocer a Alejandra Obregón a fondo*. Semana.Com. <https://www.semana.com/cultura/articulo/empieza-la-exposicion-de-alejandra-obregon-en-la-galeria-el-museo/589347>"Huesos
- De Mis Bestias (La Barracuda)." *Museo La Tertulia*, www.museolatertulia.com/museo/artista/alejandra-obregon/artista-alejandra-obregon/.
- "FAQ: IRIS SCOTT FINE ART." *IRIS SCOTT*, www.irisscottfineart.com/faq.
- Redacción Cromos. (2014, July 15). *ELESPECTADOR.COM*. ELESPECTADOR.COM. <https://www.elespectador.com/cromos/cultura/iris-scott-la-artista-que-pinta-con-los-dedos-14876>
- Becker, N. (2019, February). *Iris Scott Talks To Noah Becker About Her Paintings*. Whitehot Magazine of Contemporary Art. <https://whitehotmagazine.com/articles/noah-becker-about-her-paintings/4153>
- "IRIS SCOTT." *Filo Sofi Arts*, filosofiarts.com/artist-iris-scott.
- RC, Dhruba. "Iris Scott, The Fine Art Finger Painter: An Interview with the Artist." *Lucky Compiler*, 15 Jan. 2018, luckycompiler.com/the-fine-art-finger-painter/.
- Real, C. (2019, June 11). *Iris Scott: The World's Finest Finger Painter*. Art Summit. <http://www.art-summit.com/19/>
- Livi, Alessandra. "Textile Art and Sealife: Vanessa Barragão." *ArteMorbida*, 2 Dec. 2019, www.artemorbida.com/textile-art-and-sealife-vanessa-barragao/?lang=en.
- Marks, R. (2019). *Crochet Guild of America*. Crochet.Org. <https://www.crochet.org/page/CrochetHistory>
- M, R. M. (2019, August 20). *La historia de Mademoiselle Riego de la Branchardière*. Dehilycrochet. <https://dehilycrochet.com/2019/08/20/la-historia-de-mademoiselle-riego-de-la-branchardiere-2/>
- Coldiron, R. (2018, March 29). *Meet Eleonore Riego de la Branchardière, the Mother of Modern Crochet*. Martha Stewart. <https://www.marthastewart.com/1527206/meet-eleonore-riego-de-la-branchardiere-mother-modern-crochet->
- HA! (n.d.). *Acrílico*. HA! Retrieved October 26, 2020, from <https://historia-arte.com/tecnicas/acrilico>
- Collins, N. (n.d.). *Pintura acrílica: historia, técnicas, ventajas de los acrílicos*. Gallerix.Ru. Retrieved October 25, 2020, from <https://es.gallerix.ru/pedia/acrylic-painting/>
- González, J. (2016, May 9). *El nacimiento del acrílico y su influencia en la pintura del s.XX*. Tamayo.Com. <https://www.tamayo.com/2016/05/1166>
- Banco de la República. (2017). *La pintura al óleo - Enciclopedia | Banrepcultural*. Banrepcultural.Org. https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/La_pintura_al_%C3%83leo#:~:text=de%20diferentes%20clases-
- Gallerix. (n.d.). *Pintura al óleo: historia, pinturas famosas en aceites*. Gallerix.Ru. Retrieved October 26, 2020, from <https://es.gallerix.ru/pedia/oil-painting/>
- Semana. (2003, November 10). *El camino de la modernidad*. Semana.Com. <https://www.semana.com/especiales/articulo/el-camino-modernidad/61781-3>
- Turismo en Portugal. (n.d.). *Régimen Político en Portugal*. Www.Turismoenportugal.Org. Retrieved October 28, 2020, from <https://www.turismoenportugal.org/regimen-politico-portugal>
- Visit Portugal. (2020, October 1). *Los Top 10 de la cultura en Portugal*. Www.Visitportugal.Com. <https://www.visitportugal.com/es/node/231670>
- Sostenibilidad para Todos. (n.d.). *Arte y sostenibilidad*. Www.Sostenibilidad.Com. Retrieved October 29, 2020, from <https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/arte-y-sostenibilidad/>

IMÁGENES

- Obregon, Alejandro. "Atardecer Marino, 1983 - Alejandro Obregon." *Www.wikiart.org*, Unknown, 1 Jan. 1983, www.wikiart.org/en/alejandra-obregon/atardecer-marino-1983.
- "Taiwanese Blue." *IRIS SCOTT*, www.irisscottfineart.com/other/j5qlw6lz6gwm7mq35aj8tn5lq8ea.
- "Melissa's Garden II." *Studio Vanessa Barragão*, www.vanessabarragao.com/html/gallery.html.
- "Instagram: @vanessabarragao_work." *Login • Instagram*, www.instagram.com/p/BLTgAalAZIV/.
- Freepik. "Portugal Free Vector Icons Designed by Freepik." *Flaticon*, www.flaticon.com/free-icon/portugal_202928.
- Barragão, Vanessa. "Instagram: @vanessabarragao_work." *Login • Instagram*, Vanessa Barragão, 17 July 2019, www.instagram.com/p/B0BLiRdAjhy/.
- Freepik. "United States Free Vector Icons Designed by Freepik." *Flaticon*, www.flaticon.com/free-icon/united-states_202950.
- Freepik. "Colombia Free Vector Icons Designed by Freepik." *Flaticon*, www.flaticon.com/free-icon/colombia_203041.
- "Barracuda." *EcuRed*, www.ecured.cu/Barracuda.
- Cruises, Paul Gauguin. "Diving - m/s Paul Gauguin: Animales Acuáticos, Animales, Mundo Marino." *Pinterest*, www.pinterest.co.kr/pin/399905641905528687/.
- "Fotografía y Diseño Gráfico." *Fotografía Digital y Diseño Gráfico*, www.fotonuestra.com/.
- "Wallmonkeys Color Wheel 96 Colors Peel and Stick Wall Decals WM20111 (36 in H x 36 in W) -- You Can Get Additional Details at the Im...: Теория Цвета, Цветовые Схемы." *Pinterest*, 23 May 2020, www.pinterest.es/pin/850547079598968545/.
- Gardeners, BBC. "How to Plant a Water Lily." *BBC Gardeners' World Magazine*, 14 Nov. 2019, www.gardenersworld.com/how-to-grow-plants/how-to-plant-a-water-lily/.
- Blazenhoff, R. (2018, June 12). *Fine art finger painter Iris Scott talks about being "gifted"*. Boing Boing. <https://boingboing.net/2018/06/12/fine-art-finger-painter-iris-s.html>
- República, S. C. del B. de la. (2020, June 2). *La Red Cultural del Banco de la República*. Www.Banrepcultural.Org. <https://www.banrepcultural.org/noticias/el-banco-de-la-republica-se-une-la-celebracion-de-los-cien-anos-del-natalicio-de-alejandra>
- *Creative Construction: How to make Tube Coral | Coral reef craft, Weird animals vbs, Ocean vbs*. (2011, January 14). *Pinterest*. <https://www.pinterest.com.mx/pin/492299802999317147/>
- Galería Casa Cuadrada. (2019). *Vanessa Barragão | Melissa's Garden Tapestry I (2019) | Artsy*. Www.Artsy.Net. <https://www.artsy.net/artwork/vanessa-barragao-melissas-garden-tapestry-i>
- Tatis Guerra, G. (2020, June 4). *100 años del natalicio de Alejandro Obregón, 72 instantes de su vida*. Www.Eluniversal.Com.Co. <https://www.eluniversal.com.co/cultural/100-anos-del-natalicio-de-alejandra-obregon-72-instantes-de-su-vida-CN2924994>