

Trabajo Final De Egreso

EL INTERIOR DEL GABINETE

Estudiante : *Juan Manuel Gorgoroso Umpierrez - 5.499.504-3*

Tutor: *Marcos Umpiérrez*

Lic. en Dibujo y Pintura, FARTES, UdelaR, Mayo 2025, Montevideo Uruguay

Agradecimientos

Quiero agradecer profundamente a las personas que fueron un sostén fundamental durante todo este proceso.

Agradezco profundamente a Marcos, mi profesor tutor, quien aceptó acompañarme en este proyecto de un día para el otro, sin dudar, y se puso al hombro cada etapa del proceso. Su compromiso, paciencia y generosidad fueron clave: me ayudó a escribir, a corregir, a ordenar mis ideas cuando todo parecía un caos. Nunca cuestionó mi propuesta, al contrario, me animó a confiar en ella y me ayudó a darle forma, sin apagar su esencia. Su apoyo fue un impulso enorme en este camino.

A mi papá, que no solo me ayudó a maquinar y aterrizar la idea, sino que corrió conmigo, me apoyó en cada paso de la construcción y me guió en todo lo que no sabía, enseñándome a usar herramientas nuevas como una escuadra o un nivel.

A mi novio Sebastián, por ser uno de mis pilares más importantes: por acompañarme, sostenerme y bancarme en todas.

Gracias también a mi amiga Milena, por leerme ayudarme en este recorrido con el proyecto desde el comienzo al final y a mi amiga Gaby, por el soporte emocional incondicional. Con ella compartimos este camino del TFE como un proceso común, de ida y vuelta, donde nos sostuvimos mutuamente.

También quiero agradecer a mis amigos Estefania, Martin, Cami, Ana y Marian, que siempre estuvieron felices de ver mis nuevas pinturas, compartiendo con entusiasmo cada avance. Supieron desde el principio lo importante que era este proyecto para mí, y me acompañaron con cariño y paciencia durante todo el proceso. Me bancaron en cada momento de estrés, y su presencia constante fue un refugio que valoro profundamente.

Extiendo mi agradecimiento a mis amistades más cercanas. Porque no solo me apoyaron durante la realización de esta tesis, sino a lo largo de toda la carrera. Me ayudaron a resolver problemas, a conseguir materiales que muchas veces estaban fuera de mi alcance —ya sea por distancia o por lo económico—, me abrigaron cuando tuve frío y, de una forma u otra, siempre se las arreglaron para darme fuerzas sin las cuales no hubiera llegado a esta instancia. Ya fuera con un caramelo, un abrazo o una palabra justa en el momento indicado, su compañía fue un sostén esencial.

Gracias, en primer lugar, a mi familia, que me apoyó desde el primer momento en mi decisión de viajar todos los días a la capital para estudiar arte. Nunca dudaron de mí ni de lo que soñaba, y ese voto de confianza fue un motor enorme para seguir adelante.

A las chicas de la Sekta, a mis niños del maíz que me cuidan siempre, y una vez más a Sebastián, por estar ahí en todo momento. Todos sabían el esfuerzo que me costó terminar esta carrera, lo agotado que llegaba cada fin de año y todo lo que tuve que dejar de lado para poder cumplir con este recorrido. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida, y también una de las que más agradezco haber tomado.

Este proyecto no fue solo una tesis: fue un acto de amor, de esfuerzo colectivo y de confianza en lo que soy capaz de construir.

ÍNDICE:

Resumen:	3
Introducción	3
Objetivos	7
Metodología de trabajo	7
Visualización de la idea y Moodboard	7
Orígenes y evolución del proyecto artístico	9
Desarrollo del proyecto	14
Construcción y composición en la obra:	15
Simbolismo de la obra	16
Proceso de Creación Física	16
Composición interna: cuadros y estructura	18
Contenido pictórico	20
Construcción visual de los cuadros	21
Instancia Final: Proyecto Concluido	22
Galería fotográfica del proyecto	23
Obras centrales	27
Registro audiovisual del proceso creativo	31
Conclusiones:	32
Bibliografía	33
ANEXO	35
Entrevista a Jimena (comunicación personal, 20 de abril de 2025)	35
Entrevista a Ruth (comunicación personal, 15 de abril de 2025)	37

Resumen:

El presente trabajo es una reflexión sobre mi recorrido personal y artístico, desde una práctica autodidacta impulsada por el ensayo y error hasta mi formación en la Facultad de Artes, donde pude profundizar y expandir mis búsquedas. A partir de esta experiencia surge mi trabajo final de egreso: una instalación artística que sintetiza mi tránsito entre el aprendizaje, la exploración y la creación.

El arte, entendido como medio de expresión personal y herramienta de autoconocimiento, atraviesa todo este proceso. La instalación se presenta como una galería portátil que reúne obras pictóricas y recuerdos visuales, enlazando fragmentos del mundo real con mi universo imaginario.

Introducción

Creer en el arte en mi caso siempre fue un desafío de prueba y error, en mis comienzos nunca tuve la costumbre de buscar información de cómo comenzar con un proyecto artístico, siempre fue algo más visual e instintivo. Mis primeros acercamientos al arte fueron impulsivos y entusiastas, guiados más por el deseo de crear que por el conocimiento técnico. Esa libertad inicial me permitió experimentar sin miedo, combinando técnicas y materiales de forma espontánea.

Este proceso de aprendizaje puede vincularse con la noción de "ensayo y error", entendida como "un método heurístico para obtener conocimiento, tanto proposicional como procedimental. Consiste en probar una alternativa y verificar si funciona. Si es así, se tiene una solución. En caso contrario —resultado erróneo— se intenta una alternativa diferente" (Wikipedia, s.f.).

Siempre remarco lo hermoso que es encontrar lo que te gusta desde pequeño, ya que hacer lo que disfrutas con tiempo y ganas tiene una frescura difícil de explicar. Cuando era más chico, no pensaba en aprovechar mi tiempo libre después de las clases o en las horas libres del trabajo, simplemente creaba y disfrutaba el momento sin las preocupaciones que vienen con la adultez. El lápiz y papel en la mano sumado a unos padres que permitían y acompañaban esta experiencia fue una combinación perfecta y dejó que mi conocimiento y creatividad se ampliarán libremente.

Tuve y tengo la fortuna de contar con el acompañamiento constante de mi familia en este camino artístico, especialmente el de mis padres. Siempre procuraron, dentro de sus posibilidades, brindarme los recursos y materiales necesarios para que pudiera seguir explorando, aprendiendo y creciendo en estas prácticas que tanto significan para mí. Desde pequeño alentaron mi interés por la pintura, inscribiéndome en talleres donde pudiera recibir el acompañamiento de personas con mayor experiencia. En ese sentido, la pintura ha estado presente en mi vida desde mis primeros años; no se trata solo de una vocación o un pasatiempo, sino de una forma de expresión que siempre me ha acompañado. De forma

inconsciente, desarrollé una profunda dependencia emocional con la pintura, que con el tiempo se transformó en una compañía constante en mi vida.

El crear dibujos, pinturas o bocetos para mí, ha sido un espacio personal donde me he sentido libre para expresarme. No lo considero un camino que siempre me lleva a una emoción determinada sino más bien un medio de exploración de mis pensamientos.

Siempre lo he visto como un método de escape, no de mi realidad o problemas, sino hacia otros mundos. Mi fascinación por la fantasía, tanto en historias escritas como en representaciones visuales, fue lo que me impulsó a crear. Me motivaba la idea de cómo me vería en esos mundos imaginarios, cómo actuaría, cómo me vestiría y quiénes serían los personajes que conocería.

Uno de mis mayores impulsos para dibujar siempre fue el deseo de pertenecer a esos universos. Quería ser parte de esas aventuras: montar un dragón, portar una espada, corretear por un cementerio con fantasmas. En aquel momento, el dibujo se presentaba como la posibilidad más factible; me permitía materializar lo que imaginaba, transformarlo en algo tangible, visible y realizable. No se trataba únicamente de ideas que quedaban en mi mente, sino de pensamientos que tomaban forma y se convertían en una realidad física que podía experimentar y disfrutar plenamente.

Los tiempos cambian demasiado rápido. Ahora necesito mis dibujitos como crónica. Como objeto cargado de memoria y emociones. Se guarda en un cajón y no en un disco duro. Existe. Está fechado. Firmado. Y tiene una ventaja: los dibujitos no se olvidan. Las fotos sí. (López, 2014)

Este recorrido fue el que dio pie a que quisiera formarme profesionalmente, y es el que me llevó hasta este punto, donde estoy frente a mi Trabajo Final de Egreso, luego de un camino duro donde experimenté todo lo posible y crecí como artista de la mano de toda la institución de Bellas Artes.

Honestamente fue una charla complicada conmigo y con mi familia el anotarme en Bellas Artes, el estigma social y la crítica siempre te ponen en una especie de pelea mental entre la supuesta búsqueda de una estabilidad económica o la pasión que te impulsa a vivir. Luego de formular muchas teorías en mi cabeza decidí seguir mi formación artística y luchar ante cualquier complejo social para cumplir mi sueño. Admito que fue muy duro el camino y muchas veces pensé en renunciar debido al cansancio o lo largo de la carrera. Al no residir en la capital, el hecho de viajar seis horas diarias implicaba un desgaste considerable tanto físico como mental. Sin embargo, sentía que valía la pena. Aunque el cansancio muchas veces me vencía, y con frecuencia llegaba con los pies mojados tras correr bajo la lluvia desde Avda. Uruguay hasta 18 de Julio, siempre me encontraba con un ambiente cálido, rodeado de docentes y compañeros dispuestos a compartir su conocimiento y acompañarme en el proceso de aprendizaje.

La carrera me ayudó a conocer que me gusta y que no me gusta hacer y me abrió la cabeza de una manera que creo que solo los que experimentamos bellas a fondo lo podemos describir. Mi manera de ver el mundo ahora es diferente, veo todo con más color, puedo percibir mas brillo, mas sombras y desarrolle una sensibilidad que agradeceré por siempre,

incluso en clase, descubrí el arte de percibir: esa práctica que yo ya solía hacer de forma natural, el detenerme, observar a fondo, prestar atención a los detalles tenía un sentido, un propósito. No era solo una costumbre mía, sino una herramienta fundamental dentro del arte.

Según Sabater (2020), “la percepción que nace del corazón es aquella que sabe ir más allá, es la que siente, la que percibe, la que sabe escuchar sin juzgar, mirar sin filtros [...] y tocar la realidad para experimentar todas sus texturas”.

Como mencioné en mi pre-entrega, la cuarentena representó un cambio significativo en mi forma de trabajar y al mismo tiempo abrió un abanico de posibilidades. En mi caso particular, esta etapa me permitió experimentar mucho más, ya que disponía del tiempo y la motivación para hacerlo sumado a la guía de los profesores de manera virtual.

El hecho de no tener que viajar diariamente a la sede, sumado a la imposibilidad de salir, se transformó en un disparador creativo. Contaba con tiempo para materializar aquellas ideas que había postergado durante mucho tiempo y que anhelaba plasmar en lienzo. Además, el encierro me permitió profundizar mis conocimientos; pude investigar nuevos contenidos a través de internet y contaba con el espacio necesario para ponerlos en práctica.

Sé que fue una época oscura para el mundo en general, pero no puedo explicar lo bien que le hizo a mi cuerpo y mente frenar un poco. Venía de cuatro años de viajar sin parar y, además de eso, trabajar mucho para poder costear los viajes y materiales de la universidad.

Frené, me conocí y también me abrí a posibilidades que tal vez antes no tenía y que, sobre todo, no disponía del tiempo. Yo experimenté todo este encierro solo con mi padre en Parque del Plata, que había quedado desolado y golpeado por la enfermedad que se llevó a muchos queridos vecinos. Fue una época muy dura para todos, obviamente, pero en mi caso intenté centrarme en cómo podría sacarle provecho tanto para mi salud mental que venía muy golpeada como a mi profesión, que estaba un poco abandonada.

De a poco fui sanando a través del arte y reflexionando mucho, de la mano de la lectura, que también fue una muy buena compañía. En lo profesional, fui armando herramientas para seguir creciendo a futuro, aceptando cuánto trabajo podía y empezando a construir mi portfolio, que fue otro gran motivante para crear.

En esos dos años que duró la cuarentena, conseguí una oferta laboral muy buena en el área del cómic internacional, que a futuro me permitió ahorrar para terminar la carrera más relajado. Además de eso, pude anotarme en otra carrera que enriqueció muchísimo lo que hago en mi parte de dibujo y pintura digital.

Todo esto desemboca en este trabajo final, donde mi cuarto, ese mundo personal apartado de los problemas y refugio constante cobra un rol fundamental. Este espacio íntimo no solo funcionó como lugar de descanso, sino también como el entorno donde crecieron mis ideas y deseos.

La propuesta nace del conocimiento y las experiencias acumuladas entre estas paredes, que siempre me recibieron como un refugio creativo. Mi intención es reflejar cómo me siento

en este lugar, y espero que quienes interactúen con la instalación puedan conectar con esa sensación y sentirse, de algún modo, acompañados

Este trabajo final simboliza el cierre de una etapa y la materialización de todo mi proceso personal y artístico. Más que una instalación, es una invitación a entrar en mi mundo interior, con la esperanza de que otros también puedan verse reflejados en él.

Pequeños espacios de mi habitación.

Fotografías tomada por Juan Gorgoroso.

Objetivos

Mi objetivo con este trabajo final es poder mostrar todo el proceso de búsqueda, investigación y desarrollo que fui construyendo a lo largo del tiempo. Me gustaría que se entienda claramente la idea que lo sostiene, pero también que se vea reflejada mi forma de trabajar, mi sensibilidad artística y una parte de mi mundo interior. Al mismo tiempo, siento que este proyecto es una manera de cerrar una etapa y dejar registro de mi pasaje por la Facultad de Artes.

Metodología de trabajo

La metodología adoptada para este proyecto es cualitativa y exploratoria, basada en la reflexión sobre vivencias personales, el uso del dibujo como medio de expresión temprana y el reconocimiento del arte como motor vital. La exploración incluyó también el análisis de referencias teóricas y artísticas que me ayudaron a fundamentar las decisiones estéticas y técnicas. El diseño del soporte fue desarrollado en colaboración con un carpintero, a partir de bocetos y especificaciones propias, integrando criterios de movilidad, funcionalidad y simbolismo.

A nivel de producción artística, utilicé técnicas mixtas que combinan medios digitales y tradicionales. Cada obra fue conceptualizada primero digitalmente, para luego ser trasladada al plano físico sobre soportes de lienzo o madera. El diseño de la instalación se fue ajustando mediante simulaciones digitales, permitiendo prever la disposición de las obras en el espacio expositivo.

Visualización de la idea y Moodboard

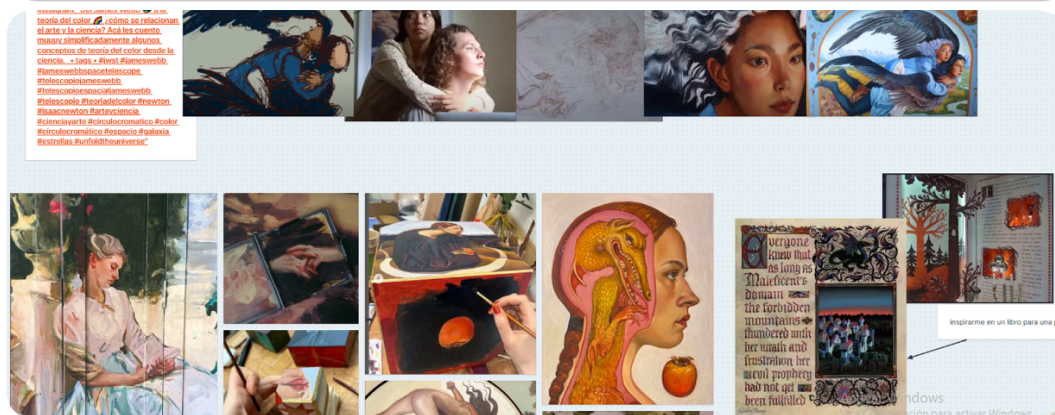
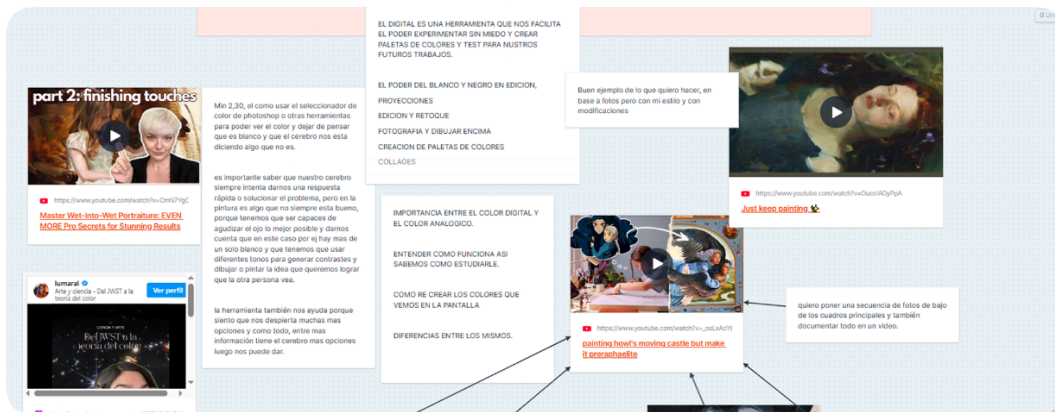
La creación de un *moodboard*, o tablero de inspiración, fue una parte fundamental del proceso. Ya tenía en mente ciertas referencias e influencias que quería incorporar al proyecto, así que me enfoqué en recopilar imágenes y videos que pudieran servirme como guía visual y conceptual.

Si bien mis tableros no siguen un orden estricto, funcionan como una herramienta de exploración: una forma de organizar ideas, experimentar con estéticas y mantenerme alineado con el tono que quería lograr. Más que un esquema rígido, son un mapa libre que me acompaña mientras doy forma a lo que quiero contar.

Suelo usar la plataforma *Milanote*¹¹ para crear mis tableros de inspiración. Es una herramienta que me permite organizar contenido digital en un espacio visual que puedo compartir y editar libremente.

¹¹ Milanote. Disponible en: <https://www.milanote.com> (consultado el 27 de mayo de 2025).

—

Captura de pantalla tomada por Juan Gorgoroso desde Milanote.

Orígenes y evolución del proyecto artístico

La idea de este proyecto nació del deseo de ir más allá de simplemente pintar cuadros; quería crear una instalación, una estructura que condense una parte esencial de quién soy. El impulso de construir un soporte físico surgió también a partir de artistas que admiro profundamente y que han influido en mi forma de concebir el arte.

- *Formación académica.*

Es fundamental involucrar mi paso por Bellas Artes en este recorrido que es mi trabajo final, no solo por el hecho de que este trabajo es un cierre de mi formación artística sino que sobre todo en este proyecto estoy incorporando el conocimiento adquirido a través de mis docentes y compañeros.

Desde el primer día en la Facultad hasta el último fueron momentos donde me lleve un aprendizaje tanto del lado técnico como el sentimental. No solo aprendí a armar un color o como imprimir un bastidor, sino que me ayudó a conectarme con mi arte y desarrollar un vínculo sentimental con lo que puedo crear, sobre todo es lo que intento plasmar en esta obra algo más que solo una demostración pictórica.

En Bellas Artes aprendí a no apegarme a una idea ni aferrarme a un dibujo perfecto. Entendí que siempre puedo mejorar, qué mis límites son solo los que yo mismo me impongo.

Sobre todo, me impulsó y motivó a crear cosas que tal vez pensaba que no eran posibles para mí o que no serían de mi agrado, descubrí que sin importar la forma de arte, siempre puedo encontrar mi voz y mostrarla al mundo para que otros la vean.

Este proyecto representa un desafío grande y ambicioso para mí, pero siento que es una forma de devolver algo de todo lo que recibí en la Facultad. No sólo crecí como artista, sino también como persona, y este trabajo busca ser un agradecimiento a esta institución

No solo me llevé una habilidad pulida y cuidada por los docentes, también me llevé amigos que aún me acompañan y que me ayudaron en este camino, desde cuidarme una silla hasta ayudarme a conocer la ciudad, que para mí era algo totalmente nuevo.

Todo este esfuerzo, que espero se refleje en mi proyecto, tiene como propósito cerrar un ciclo increíble de mucho trabajo, incontables horas en el bus, camisetas manchadas y todas las creaciones que me han ayudado a crecer como artista y como persona. También es una manera de dejar, tal vez, una pequeña huella; de demostrar que estuve, que estoy y que seguiré estando en Bellas Artes. Y, sobre todo, que los docentes puedan conocerme más allá de lo que vieron en clase.

- **Referentes**

Anexo 1: Entrevistas completas

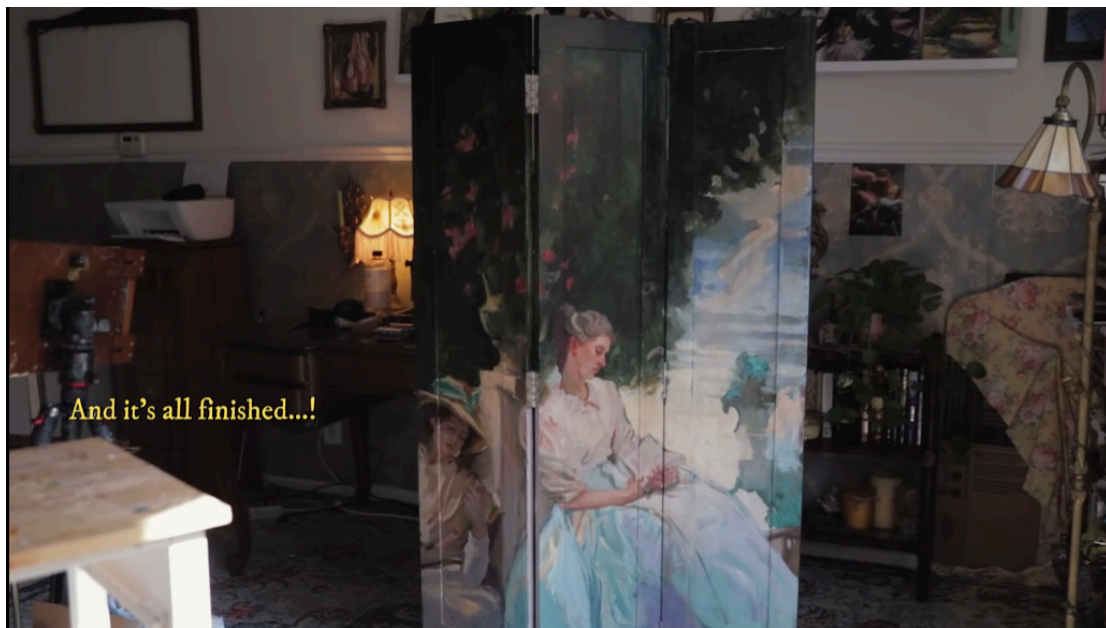
Una de las artistas que más me ha influenciado y que tiene mucho que ver con el desarrollo de este proyecto es Jimena Agra , Es una de mis mayores referencias en la pintura y también una de las razones porque me anote en bellas artes.

Es una artista y pintora de óleo radicada en Los Ángeles, California. Su estilo impresionista se inspira en la naturaleza, la luz y los cuentos folklóricos, creando obras que evocan una sensación de nostalgia y fantasía. Entre sus influencias se encuentran Velázquez, J.S. Sargent y J. Sorolla.

Me siento muy conectado con el trabajo de Jimena. Además de ser una talentosa pintora, ella comparte su proceso creativo a través de su canal de YouTube, donde muestra el paso a paso de sus obras y mismo uno de sus videos fue el que abrió esta puerta a hacer un soporte de madera, en ese entonces no tenía mucha idea de que hacer pero ver su video me inspiro hacer una instalación.

El video titulado *Painting a Room Divider (In the Garden, Corfu)* fue una fuente de inspiración clave para el desarrollo de mi tesis. En este video, ella muestra su proceso creativo y su técnica al pintar un divisor de habitación, lo cual me ayudó a estructurar y entender cómo abordar mi propio proyecto de diseño, integrando tanto elementos artísticos como funcionales en el mobiliario.

Fotografías recopiladas del sitio web de la artista Jimena Agra.

El video me ayudó a entender cómo preparar una estructura antes de pintar, no solo sentarme a pintar. Jimena muestra cómo preparar la madera y cómo usar fotos de la pintura para no perder detalles ni abrumarse. Aunque ella hacía una réplica de Sargent², la misma técnica puede aplicarse a algo que ya tengamos diseñado, lo que me abrió la mente a nuevas ideas

Jimena ha sido una constante fuente de inspiración en mis proyectos personales, especialmente porque he aprendido mucho de su técnica para crear mi estilo de pintura y soltarme más al pintar. En sus obras se evidencia una sensibilidad particular hacia lo cotidiano, que se traduce en escenas íntimas atravesadas por una atmósfera nostálgica y con pequeños toques de fantasía. Todo su trabajo en general me permitió entender cómo transformar lo real en algo completamente distinto y me enseñó a estudiar a los pintores impresionistas de una manera totalmente diferente, no como seres con un talento supremo el cual no podemos alcanzar, si no como maestros que nos dejaron sus obras para aprender su técnica y cómo aplicarla de la manera que nosotros querramos.

Es importante que ella sea una parte fundamental de mi tesis porque a lo largo de los años fui creciendo inspirándome en su trabajo y en todo lo que nos comparte para poder seguir creciendo, siento que su talento es muy grande y así como estudio a los maestros de la pintura también estudió su trabajo ya que lo considero de una sensibilidad y talento extremo.

3

Obras "I love thee true" y "Ida's dream" recopiladas del sitio web de la artista Jimena Agra.

² John Singer Sargent (1856–1925) fue un pintor estadounidense conocido por sus retratos de estilo realista, con una técnica suelta y elegante que influenció fuertemente a generaciones posteriores de artistas.

³ Fotografías tomadas del sitio web de la artista Jimena Agra: <https://www.jimenaagra.com/>

Sobre todo porque su técnica es una gran fuente de inspiración para mí a la hora de crear mis cuadros. Por eso tuve el placer de entrevistarla, y me parece fundamental compartir algunas de sus respuestas, que utilizaré como base para seguir creando, tanto en este proyecto como en los que vengan.

Otra de mis referentes y en la cual me ayudó a moldear la idea y ver opciones de creación del soporte y a ampliar mi pensamiento fue Ruth Speer.

Ruth Speer es una artista germano-estadounidense nacida en Inglaterra en 1996. Actualmente divide su tiempo entre Londres y Oregón, y trabaja en pintura y escultura. Su arte se caracteriza por retratos oníricos que fusionan elementos de folclore, simbolismo y referencias históricas, creando narrativas visuales que exploran la identidad y la introspección.

Su trabajo de maestría me ayudó mucho a descubrir nuevas ideas y pensar no solo en las pinturas como objeto único, me fascino la idea de una escultura pintada que tuviera un movimiento o invitara a una interacción, me hizo pensar en escenografía antiguas de teatros y darme cuenta que había mucho que podía estudiar y observar para enriquecer mi proyecto y que no solo sean cuadros en un espacio flotando.

“Pienso en mi trabajo como una serie de cuentos populares personales, una combinación de utilidad extraña, selecciones de escenas y alegorías de algo verdadero”
Ruth Speer.

Obra “Ruth was Here ” recopiladas del sitio web de la artista Ruth Speer

Siempre admire mucho el trabajo de Ruth y como ella puede crear mundos y meterse con facilidad en tierras medievales y traer tanta textura y color al lienzo, es fascinante e inspirador. Es de mis primeras referencias al enfrentar un cuadro o planear una idea, sobre

todo por su método de trabajo de fotomontaje y realidad, su técnica es maravillosa y su dibujo es increíble, la mezcla entre el realismo y la fantasía es perfecto y es algo a lo que aspiro a llegar y uso como motivante para seguir creando y mejorando.⁴

Tanto Jimena como Ruth son pilares de este trabajo final y pilares de mi creación cotidiana y estilo, son mis referentes modernos más cercanos y en los que más me referencio al crear.

Obviamente tengo referentes que no son tan contemporáneos, como Sargent, Ingres, Waterhouse, Velázquez o Millais⁵, entre otros. En mi caso particular, siento que el estudio es la base de todo. No sé si es algo que me pasa solo a mí, pero me gusta sentirme respaldado por algún tipo de teoría o conocimiento que me ayude a crear

Obra "GoodSpeed" recopilada del sitio web de la artista Ruth Speer

Sé que existe esa idea romántica del artista que no sigue reglas y deja que el pincel lo guíe, pero para mí, se trata de un equilibrio entre el conocimiento y la libertad creativa. Quiera o no, siempre vuelvo a mirar mis cuadros favoritos, a observarlos con atención, y a preguntarme qué puedo aprender todavía de ellos.

"Al estudiar a los maestros de la pintura, podemos obtener una visión más profunda sobre su proceso creativo, su enfoque artístico y las decisiones que tomaron en su carrera. Esto nos permite ampliar nuestro propio conocimiento y perspectiva artística. Además, conocer la vida de los maestros de la pintura nos ayuda a comprender el contexto histórico, cultural y social en el que vivieron. Esto nos permite apreciar más profundamente sus obras y

⁴ Fotografías tomadas del sitio web de la artista Ruth Speer: www.ruthspeer.com

⁵ John Singer Sargent (1856–1925), Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867), John William Waterhouse (1849–1917), Diego Velázquez (1599–1660) y John Everett Millais (1829–1896) fueron destacados pintores de distintas épocas, cuyas obras abarcan desde el retrato académico hasta el romanticismo y el prerrafaelismo, influyendo profundamente en la historia del arte occidental.

entender el impacto que tuvieron en su época y en el desarrollo del arte en general” (Maestros Creadores, 2024).

Ruth no es muy cercana a las redes y suele estar más desconectada que conectada, por lo que contactarla no fue sencillo. Aun así, tuve el enorme privilegio de poder entrevistarla por correo electrónico, y respondió a todas mis preguntas con una generosidad y profundidad que agradezco profundamente.

Desarrollo del proyecto.

El proyecto artístico que presento se materializa en una instalación compuesta por un mueble cuyas puertas se abren para revelar dos mundos: uno arraigado en la memoria personal y otro surgido de la ficción, inspirado en libros, películas y creaciones propias. El mueble funciona como un portal, tanto literal como simbólico, invitando a adentrarse en el interior del artista.

Esta estructura mide un metro por un metro con setenta centímetros cuando está cerrada, y dos metros al abrirse, con una profundidad de diez centímetros. Está construida en MDF y recubierta con vinilo blanco. Las puertas, además de cumplir una función práctica, poseen un valor simbólico: representan el paso entre la realidad vivida y la realidad imaginada.

Las obras internas están distribuidas siguiendo un esquema de "caos organizado", un concepto que se articula con mi impronta como artista con el modo en que mis ideas y recuerdos se entrelazan visualmente. En un lado del mueble se alojan obras que remiten al mundo cotidiano y emocional, construidas a partir de fotografías personales intervenidas digitalmente. En el otro se exponen composiciones inspiradas en mundos ficticios y personajes imaginados, algunas basadas en referencias y otras completamente inventadas.

Cada obra está acompañada por elementos adicionales que contextualizan su creación, incluyendo textos, objetos personales o fragmentos audiovisuales que registran el proceso creativo. Esta decisión busca intensificar el carácter narrativo de la instalación, construyendo una lectura secuencial y emocional de mi vida e imaginario.

La premisa dominante en este trabajo es el choque de mundos: mi realidad, donde vivo todos los días que coexiste con el mundo físico y mi otra realidad que es ficticia donde escapó dentro de un libro para ser otra persona y acompañar a aventureros en grandes proezas que en cierto modo es también un mundo artístico donde puedo ser y crear cuanto me plazca.

En mi exploración del tema me tope con un artículo que me llamó mucho la atención el cual dice que :

Puede ser que todos tengamos con nosotros mismos un grado de ficción que se encarga de que soñemos despiertos, de inspirarnos e incluso de trastornarnos, y puede ser que el arte sea su forma de activarlo. De hecho, me encanta pensar que esa es, precisamente, su finalidad; dentro de todos los posibles usos —prácticamente inagotables—, el fin esencial

del arte debería conseguir que nuestra realidad ponga a funcionar sus mecanismos ficticios (García García, 2016).

En resumen es una especie de alter ego el cual usó para escapar de la realidad y buscar inspiración en otros mundos donde todo es posible.

Los alter egos promueven la escritura creativa como un reflejo de tu yo profundo, al eliminar los bloqueos conscientes y subconscientes que dan forma a tu personalidad en la vida real. [...] Este tipo de personajes asumen una identidad donde se borra la línea limítrofe de cualquier categorización específica, desdibuja binarismos porque no se ubica específicamente en ninguno de ellos (Etxebarria, 2024).

Mi proyecto no se trata solo de escapar de la realidad a un mundo ficticio , sino de cómo mi vida y mi fantasía coexisten con mi arte. La idea del choque de mundos busca mostrar el tránsito de un mundo a otro para crear arte, y cómo mis experiencias enriquecen mi fantasía.

El objetivo principal es demostrar cómo las vivencias me marcaron a ser como soy y como me ayudaron a crear lo que amo. La realidad crea la ficción y para eso tenemos que vivirla y sentirla para poder representarla. Intentar recrear la suavidad de una almohada al óleo o la dureza de una ola chocando contra las rocas solo se puede hacer desde la vivencia y sentir cuanto podamos para poder expresarlo de la manera más fiel que encontremos. La memoria y los recuerdos son mi más grande fuente de inspiración, es en lo que más confío al crear ya que intento recrear los sentimientos que tengo o tuve en cada color y pincelada.

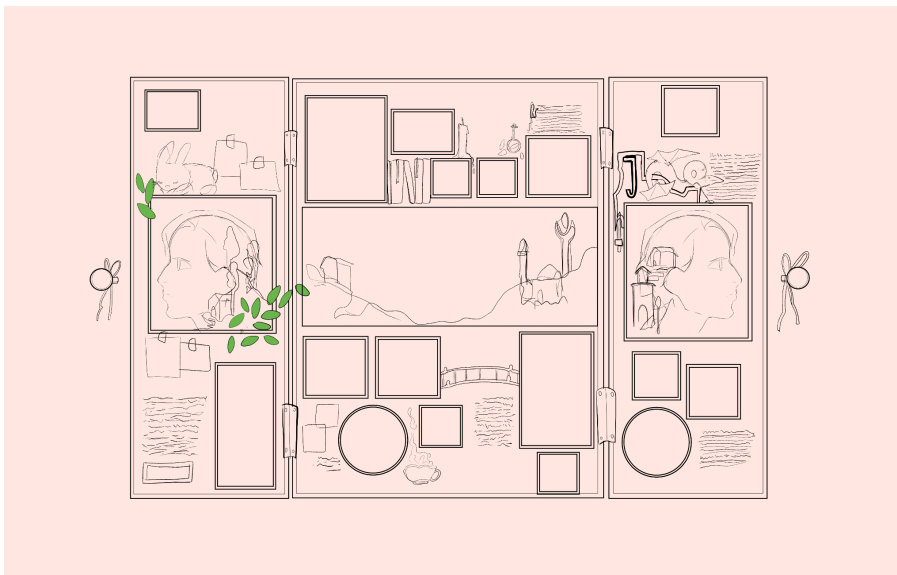
Arrieta Gutiérrez (s.f.) menciona que:

La imaginación y la memoria provienen del mismo lugar del cerebro, y cada vez que recordamos actualizamos el hecho, lo reconstruimos a través de la emoción presente. Ficción y realidad parecen existir al mismo tiempo en la vida de las personas y de una sociedad, indivisibles, inseparables

y es exacto lo que quiero reflejar en mi soporte, mundos que se relacionan para crear nuevas ideas y dar vida a viejas memorias.

Construcción y composición en la obra:

Soporte diseñado como galería portátil.

Captura de pantalla tomada por Juan Gorgoroso desde Clip studio.

Esta estructura fue diseñada para ser liviana y fácil de transportar. Su profundidad de diez centímetros permite almacenar y exhibir obras pictóricas, evocando un mueble hogareño que guarda objetos personales y recuerdos.

Elegí estas dimensiones para poder organizar todo con libertad, sumar recuerdos y anotaciones sin preocuparme por el espacio o por tener que elegir qué dejar afuera.

Simbolismo de la obra.

Las puertas son los conectores de todo el proyecto, simbolizando el acceso entre dos mundos y son las que invitan a conocer mis dos lados, el alter ego donde buscar inspiración en las cosas que me gustan y mi persona terrenal, la cual vive y convive con el mundo. A través de estas puertas, se revela el encuentro entre lo interno y lo externo, lo imaginario y lo real.

La idea del soporte es que esté fijo pero también tenga su movilidad. El gesto de abrir las puertas es una invitación a un mundo ajeno. Es una referencia a la vida misma donde abrimos un libro para buscar información, una puerta para entrar a un lugar o una ventana para que entre la luz.

El centro del soporte es cómo conviven los dos mundos en una sola persona, la parte creativa y sin límites y mi lado sensible personal donde las emociones y recuerdos me hacen ser quien soy, como actúo y sobre todo como veo el mundo y lo siento.

Mi intención es que quien la recorra pueda detenerse a observar con atención, descubriendo en cada obra fragmentos significativos de mi historia: recuerdos felices, objetos queridos y aquello que me impulsa a seguir creando.

Proceso de Creación Física

El ensamblaje físico fue realizado por un carpintero pero en base a mi diseño. Trabajar con un profesional ayudó a que el diseño sea más estable y que cumpla la idea de movilidad y firmeza, su asistencia ayudó a darle pequeños toques que ayudaban con la composición final.

Decidimos añadir patas a las puertas para dar estabilidad sin aumentar la altura del soporte. La colaboración con un profesional fue clave: me ayudó a resolver detalles técnicos como ubicar las bisagras por fuera para no interferir con la visual, y ocultar uniones o tornillos. Esta experiencia amplió mucho mi visión y conocimientos.

Forma física del proyecto

Fotografías tomadas por Juan Gorgoroso.

Composición interna: cuadros y estructura.

El soporte está compuesto en su interior por una serie de cuadros pintados a mano, desarrollados íntegramente por mí. Cada obra responde a la premisa de mostrar la articulación entre el trabajo con medios tradicionales y digitales. Para acompañar cada pintura, se incluirá un recurso audiovisual que documenta el proceso de creación, mostrando cómo las herramientas digitales fueron utilizadas en la planificación, composición y desarrollo de las piezas.

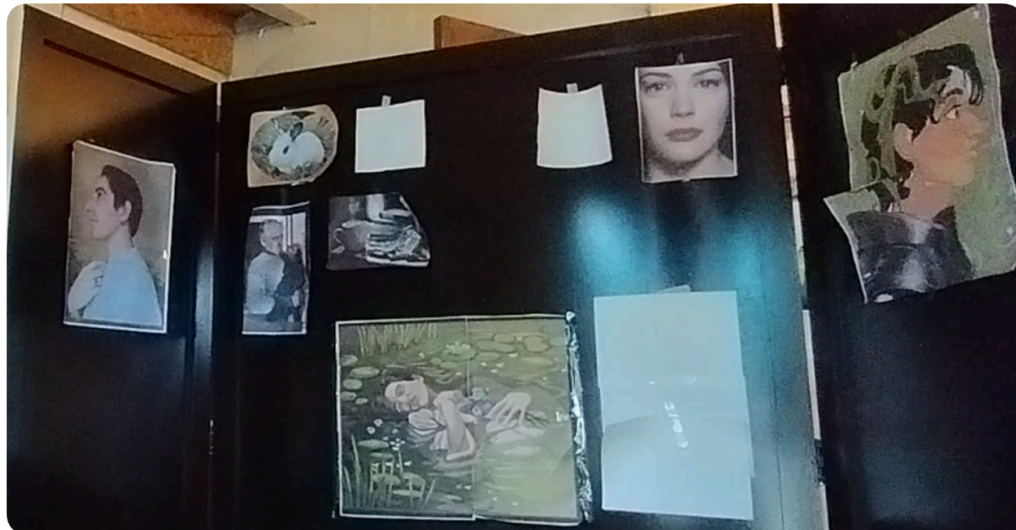
No todas las piezas fueron diseñadas con la misma complejidad o de la misma manera pero si se utilizaron recursos tecnológicos como apoyo para la creación ya sea desde una foto o generar un fotomontaje de referencia.

Las obras están dispuestas para encontrarse en el centro del soporte. Si bien parten de dos ejes el lado derecho vinculado a lo ficticio y el izquierdo a lo personal, no siguen un orden estético fijo. La composición invita a ser recorrida libremente, sin una lectura preestablecida.

Captura de pantalla tomada por Juan Gorgoroso desde Clip studio.

- Pintado y maquetado.

Fotografías tomadas por Juan Gorgoroso.

Fui planificando cómo iba a componer todo dentro del soporte en base a las medidas de los lienzos y del mueble. Como ya tenía esas dimensiones, pasé todo a digital e hice un collage para ver cómo podría organizarlo. A partir de ahí lo fui ajustando hasta encontrar la distribución que mejor funcionaba para lo que quería mostrar.

Contenido pictórico

Los cuadros son una representación física de mi ser y mis gustos, en los mismos quiero inmortalizar tanto recuerdos como ideas, quiero navegar dentro de mí e intentar seleccionar memorias importantes o gustos personales.

Las obras fueron realizadas sobre bastidores de madera con lienzo blanco. El proceso comenzó de forma digital, lo que me permitió experimentar con medidas, colores y composición con mayor libertad. Esta etapa previa fue clave para construir una obra más sólida, cuidada y pensada desde lo visual..

- *Mitad personal :*

En mi planificación estuvo el indagar en mis infinitas galerías de fotos y seleccionar memorias que quería plasmar en cuadros. La intención no fue copiarlas tal cual, sino otorgarles un nuevo significado: aportarles frescura, exagerar ciertos momentos o incluso modificarlos para embellecerlos o resignificarlos.

Quiero evocar la idea de una galería de mi vida o de al menos lo que considero que representa mi vida o representa mi personalidad.

Las mismas son intervenidas por medios digitales, modificando colores, haciendo collages o estudiando su estructura y color para pasar posteriormente al lienzo.

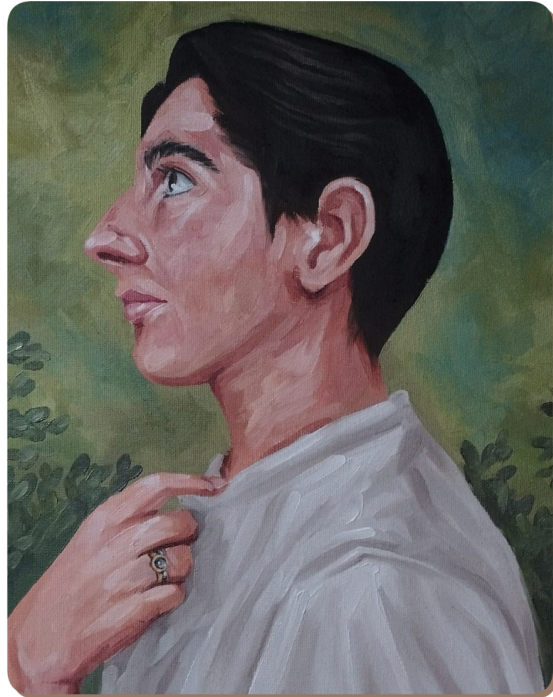
- *Mitad Alter Ego*

Esta parte del proyecto representa mi costado imaginario, no solo ligado a lo fantástico o medieval (aunque esos elementos aparecen con frecuencia), sino también a formas más personales de ficción. Me sumerjo en escenas de películas, algunas cotidianas y otras más soñadas, y a partir de ellas construyo situaciones nuevas, casi como un mundo paralelo.

Algunas obras surgen de referencias existentes, pero muchas otras nacen de mi propio universo: personajes, historias y escenarios creados por mí. Es una manera de contar quién soy a través de lo que imagino, de lo que me inspira y de cómo lo transformo en algo propio.

Construcción visual de los cuadros

Para este proyecto estoy intentando usar, en su mayoría, referencias reales. Parto de una o varias fotos, que luego modificó digitalmente para armar la idea y tener una base sólida. En este ejemplo se puede ver cómo la suma de fotografías da lugar a una obra terminada y unificada, más allá de un simple collage. Mis dibujos suelen tener un estilo más infantil y animado, por eso, cuando pinto, busco algo más fiel a la realidad, especialmente si voy a representarme a mí mismo o a alguien que amo

Fotografías tomadas por Juan Gorgoroso.

Instancia Final: Proyecto Concluido

No me considero especialmente hábil con la fotografía, por lo cual, además de las imágenes, decidí realizar un video que permite mostrar el proyecto de una forma más cercana y detallada. Me interesaba que se pudiera percibir mejor la escala, los materiales y el vínculo entre las obras y el soporte, algo que a veces las fotos no logran transmitir por completo.

LINK DEL VIDEO : 📺 Gabinete, Tfe Juan.G.mp4

EL INTERIOR DEL GABINETE

TRABAJO FINAL DE EGRESO- JUAN GORGOROSO

Tutor: Marcos Umpiérrez

Lic. en Dibujo y Pintura, FARTES, UdelaR, Mayo 2025, Montevideo Uruguay

Fotografía tomada por Juan Gorgoroso.

Galería fotográfica del proyecto

Enlace a la galería de fotos del proyecto : [Fotos Tfe- Juan Gorgoroso](#)

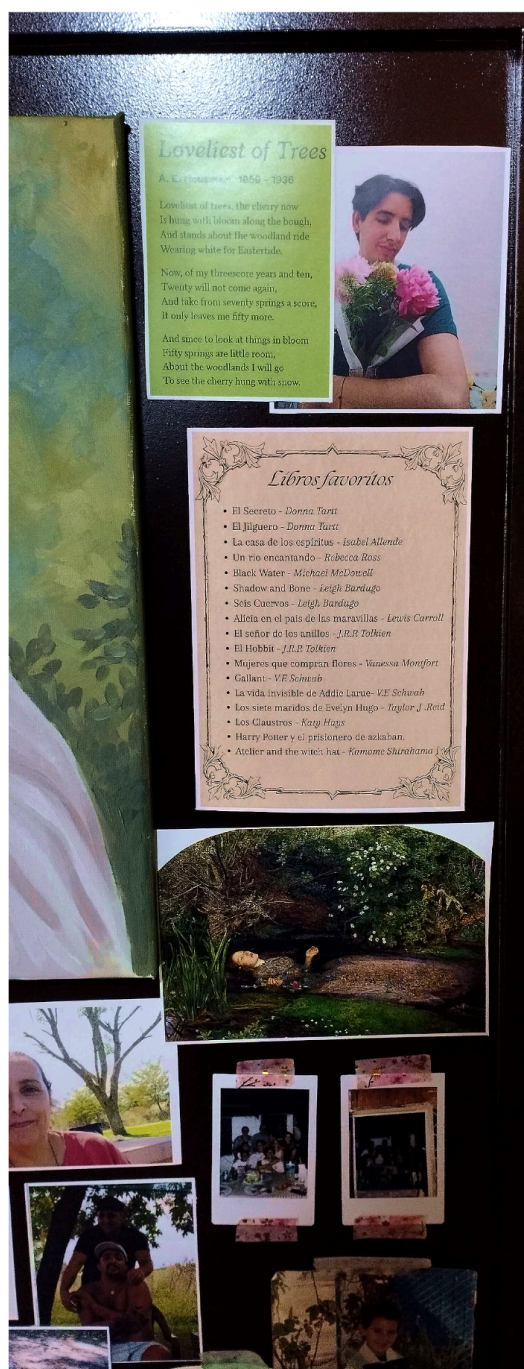
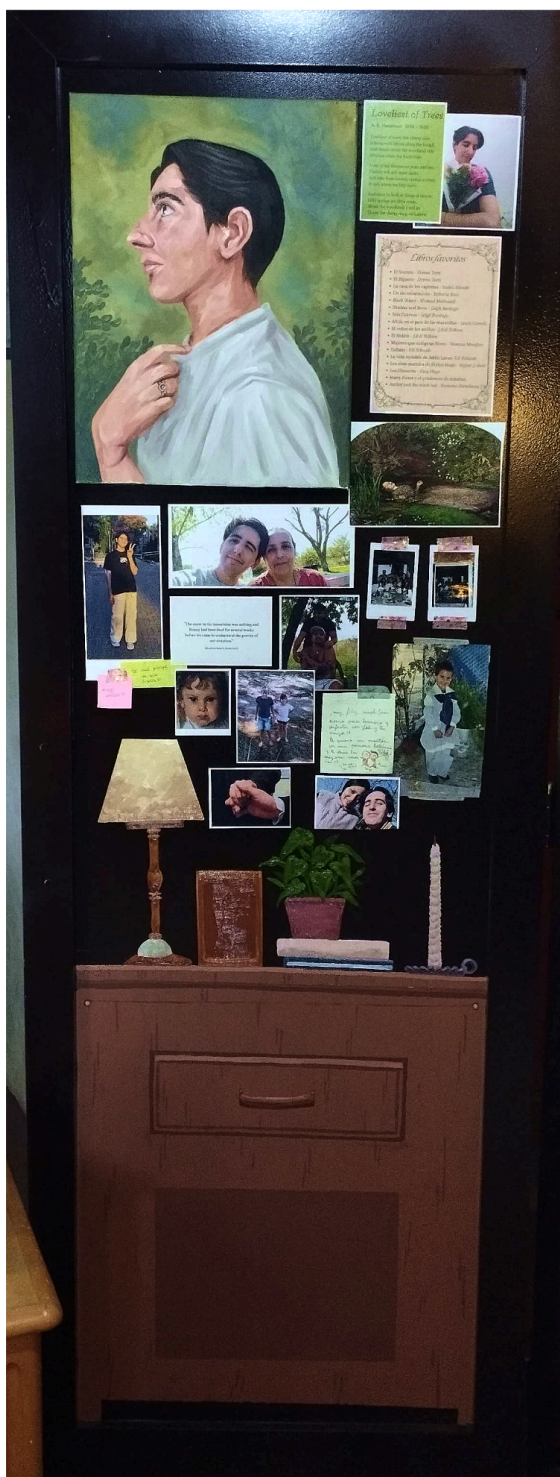
A continuación, presento el registro fotográfico del proyecto final, resultado de un proceso de investigación, creación y reflexión personal desarrollado a lo largo de mi recorrido en la universidad. Estas imágenes documentan tanto el diseño y construcción del soporte como la disposición de las obras que lo integran

Fotografías tomadas por Juan Gorgoroso.

- Lado Izquierdo – Lo Vivido

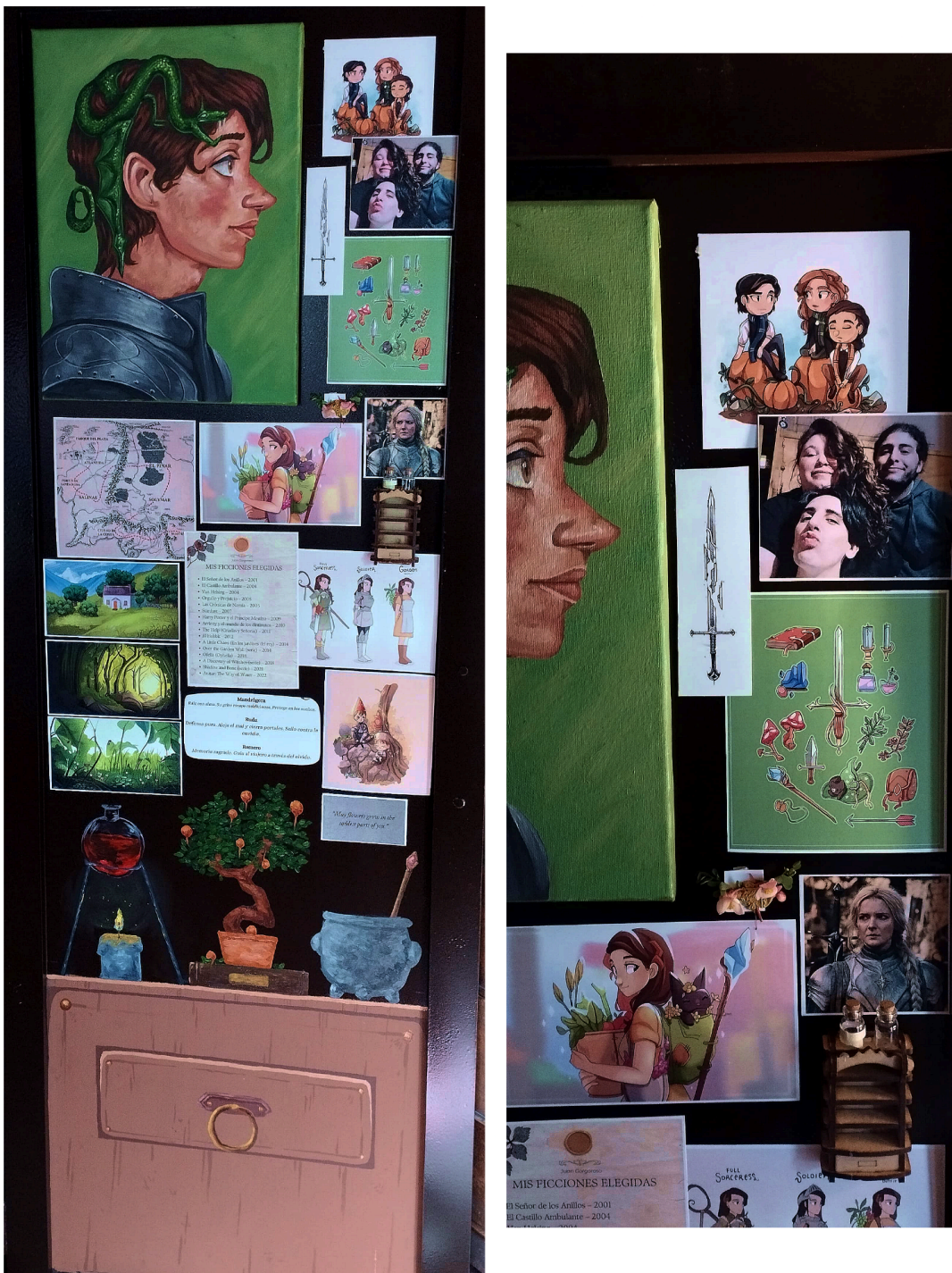
En este lado se despliegan fragmentos de mi vida, de mi recorrido real y emocional. Son escenas íntimas, construidas desde la memoria, la rutina, los vínculos y los objetos que me rodean. Cada cuadro es un reflejo de mi entorno, de mi historia, de lo que soy en este plano.

Fotografías tomadas por Juan Gorgoroso.

- *Lado Derecho – Lo Imaginado*

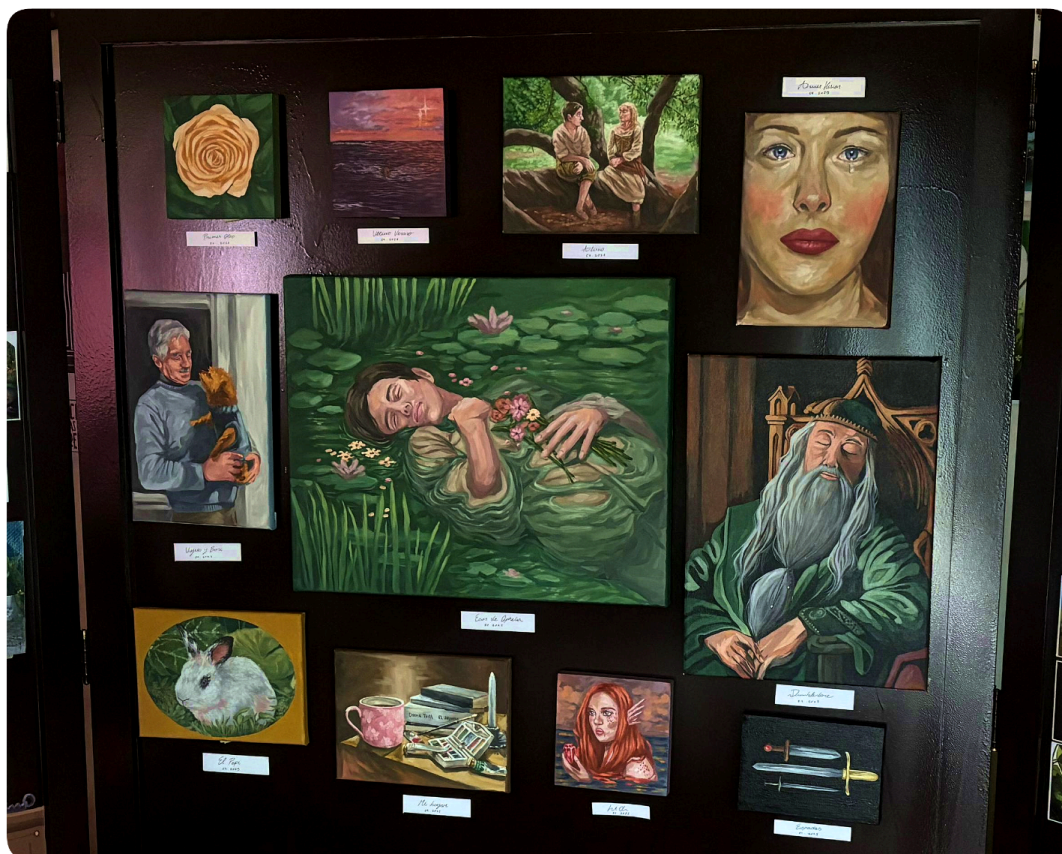
Este lado representa mi universo ficticio, ese espacio donde la fantasía y la ficción se entrelazan con mi identidad. Aquí habitan escenas nacidas de libros, películas y sueños personales; mundos que inventé y personajes que me acompañan desde siempre. Algunas obras toman elementos reconocibles de la cultura visual, otras emergen directamente de mi imaginación.

Fotografías tomadas por Juan Gorgoroso.

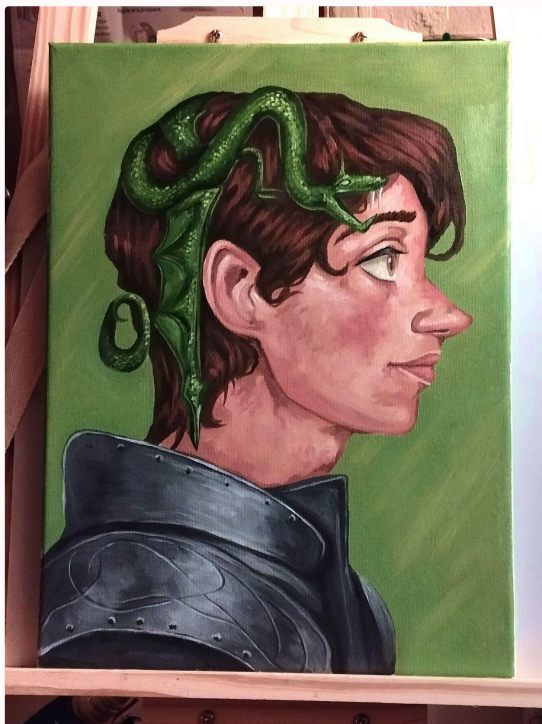
- Núcleo – El Punto de Encuentro

Este núcleo no es solo una unión física, sino simbólica: representa cómo el arte me permite transitar entre dos planos, saltar del mundo tangible al universo interior sin perderme en ninguno. Es aquí donde mi obra cobra sentido completo, donde mi identidad se revela como un puente entre ambos extremos.

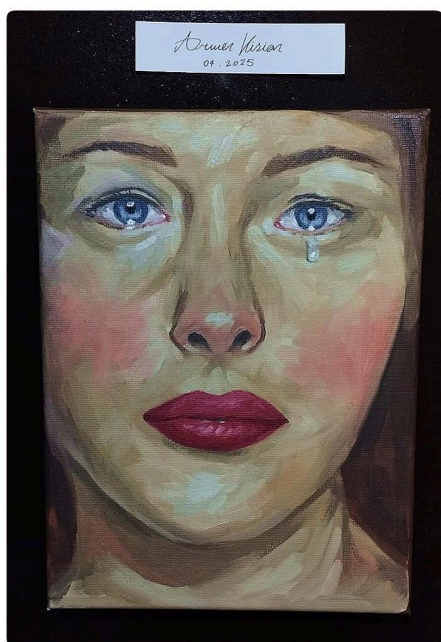
Fotografías tomadas por Juan Gorgoroso.

Obras centrales

Petrova - 04.2025

Pinté este cuadro como representación de mi alter ego, una figura que viaja a ese mundo imaginario que tantas veces habité en mi mente. En él, se embarca en aventuras que reflejan mis propias búsquedas internas y deseos de explorar otras realidades.

Visión de Arwen , 04.2025

Pinté a Arwen porque su melancolía siempre me conmovió profundamente. Su belleza serena, su fortaleza silenciosa y esa idea del amor que trasciende el tiempo y el sacrificio me parecen simplemente increíbles. A través de ella, quise rendir homenaje a esa sensibilidad que admiro y que tantas veces me inspiró.

Alivio , 03.2025

“Alivio” está inspirado en la película *A Little Chaos*. Tomé de ella esa atmósfera de contención y belleza serena, donde el jardín y el arte se vuelven refugio. La obra busca evocar ese instante en que el caos se apacigua y lo emocional encuentra forma a través de la creación

Lia , 05.2025

Lia es mi sirena, un personaje que me acompañó a lo largo de la universidad. La usé en muchos trabajos para explorar ideas, emociones y estilos que forman parte de mi camino artístico.

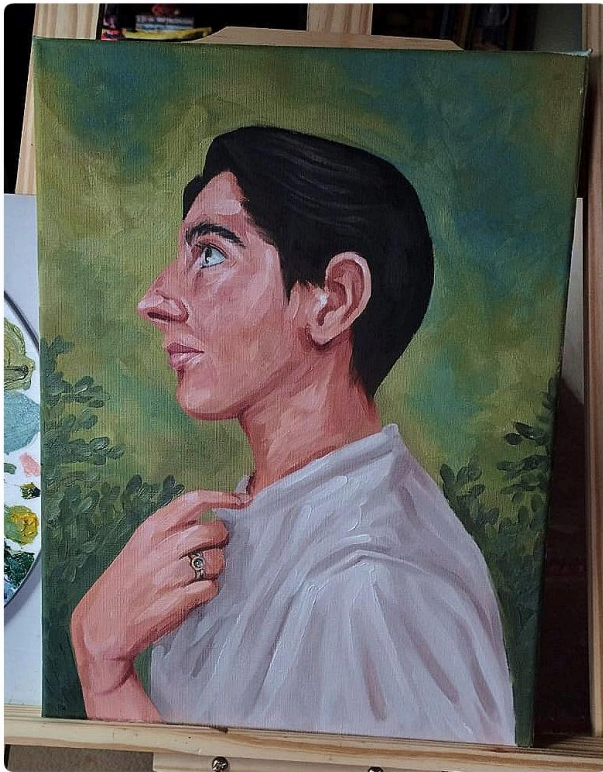
Dumbledore , 04.2023

Dumbledore es una obra que me acompaña desde hace mucho. Marcó un quiebre en mi forma de trabajar y es uno de esos cuadros que todos destacan. Le tengo un cariño especial y mucho orgullo.

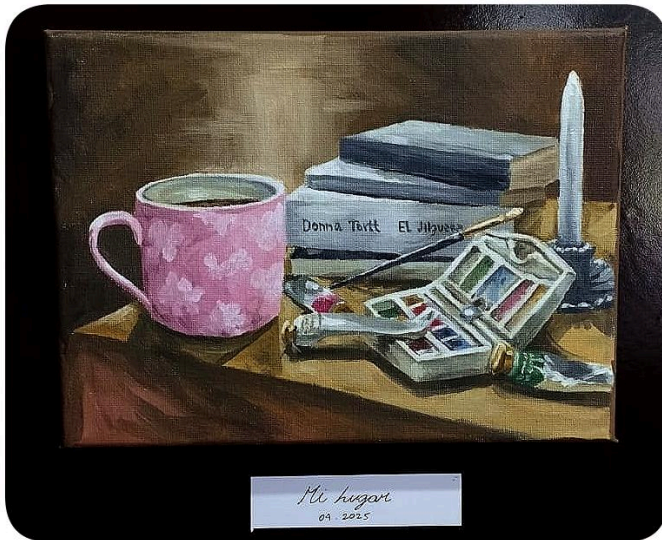
Espadas , 02.2025

Es un pequeño cuadro que, sin saberlo en su momento, marcó el inicio de una nueva etapa en mi obra. A partir de él, comencé a explorar con más profundidad lo medieval y lo fantástico para este proyecto.

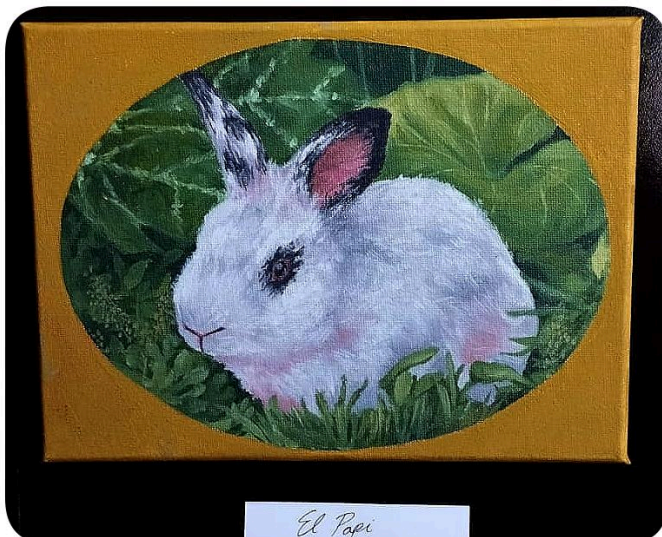
Juanito , 04.2025

Este cuadro representa mi realidad. Soy yo, en este momento de mi vida, habitando el presente con todo lo que implica: lo vivido, lo aprendido y lo que aún está por venir. Es una obra sin disfraces ni metáforas, un reflejo sincero de quién soy y de cómo transito esta etapa.

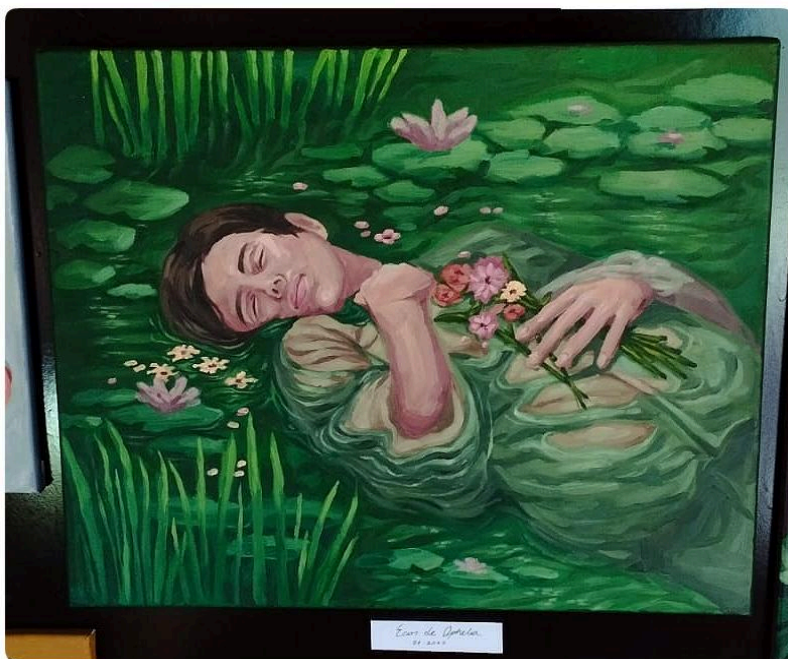
Mi lugar , 04.2025

Es una imagen íntima de mi cotidiano, una forma de rendir homenaje a esos objetos que me acompañan y que, en su sencillez, construyen mi espacio de calma y pertenencia.

El Papi , 03.2025

Este cuadro es un retrato de Nino, mi conejo, al que le digo "Papi". Es un compañero muy especial para mí. Tiene su carácter, pero también es muy mimoso. Lo pinté porque es parte importante de mi día a día y quería incluirlo en este proyecto porque es la luz de mi vida.

Ecos de Ophelia, 05.2025

un homenaje a uno de mis cuadros favoritos, y al mismo tiempo una proyección de mi parte más sensible. No siempre me resulta fácil expresar lo que siento; suelo guardarme muchas emociones, y esta obra nace precisamente de esa necesidad de soltar. Pintarla fue una forma de liberar lo que a veces no puedo decir con palabras, con la esperanza de que, al dejarlo salir, algo dentro de mí también cambie.

Último verano 04.2025

Este cuadro surge de una foto tomada por mi amiga Estefanía, durante un verano que marcó un cambio en mi vida. Pinté dos estrellas en representación de ella y Martín, sus figuras simbolizan el vínculo y apoyo de mis mejores amigos.

Primer Óleo 03.2022

Este cuadro marcó un antes y un después en mi forma de trabajar: fue la primera vez que experimenté con óleo sobre madera, y desde entonces no volví al acrílico. Siempre había estado muy ligado a esa técnica, pero este cambio me abrió nuevas posibilidades y se volvió parte fundamental de mi proceso.

Registro audiovisual del proceso creativo

Una vez presentada la obra final, sentí la necesidad de compartir también este registro en video. No como explicación técnica, sino como una forma de dejar constancia de todo lo que pasó detrás: las horas de trabajo, las pruebas, las pequeñas decisiones que dieron forma a este proyecto.

Este video no es solo una muestra del hacer: es también una memoria sensible de todo lo que no se ve. Documenté el proceso porque quiero que se vea que todo esto realmente sucedió entre las paredes de mi cuarto. Ese cuarto que intento transportar con este proyecto a todos los lugares donde llegue.

Quiero que se vea cómo la luz de la tarde me acompaña mientras pinto, y cómo, cuando cae la noche, me refugio en mis veladoras para seguir creando. Esta es mi manera de abrir la intimidad del proceso, de dejar que quien mire también entre un poco en mi mundo.

Ojalá este registro logre reflejar algo de mi intimidad, de ese universo que fui construyendo en silencio y con dedicación. No quise dejar solo pinceladas sobre un lienzo o un soporte; quise dejarme a mí mismo en cada trazo, en cada decisión, en cada imagen. Les comparto algo profundamente personal, y lo hago con la esperanza de que puedan vivirlo y disfrutarlo con la misma emoción con la que lo creé. Este proyecto es mi cuarto, mi refugio, mi mundo abierto.

Ver video completo en el siguiente enlace: [🏠 El Comienzo del Gabinete .mp4](#)

Conclusiones:

Realizar este proyecto fue un enorme desafío que me transformó, no solo como artista, sino también como persona. Me enfrenté a decisiones complejas: desde diseñar una estructura desde cero hasta construirla físicamente, y luego crear una serie completamente nueva de obras que hoy se muestran por primera vez. Todo ese proceso con sus momentos de estrés, incertidumbre y también de emoción genuina se resume en una pieza que siento profundamente mía. Un trabajo que, con todas sus capas, representa lo mejor que pude dar.

Este Trabajo Final de Egreso representa una síntesis del camino recorrido: desde una práctica artística autodidacta e intuitiva hasta una propuesta más consciente y compleja, atravesada por la formación que recibí durante mi paso por la Facultad de Artes. Aprendí a mirar mi obra con otros ojos, a construir desde lo personal sin perder el diálogo con lo técnico y lo conceptual, y a confiar en ideas que a veces parecían poco convencionales, pero que encontraron forma y sentido en este proyecto.

También fue un ejercicio de gestión, escritura, edición, reflexión crítica y trabajo en conjunto. Cada etapa me empujó a salir de lo conocido y a sostenerme en la búsqueda. A nivel personal, encontré nuevas formas de expresarme, y a nivel artístico, consolidé caminos que venía explorando desde hace tiempo.

La instalación final busca ofrecer una experiencia inmersiva, sensible y honesta. Un cruce entre memoria, realidad e imaginación. Un espacio donde el arte funciona como refugio, expresión y posibilidad de conexión con otros. Espero que este proyecto no solo refleje mi recorrido, sino que también pueda abrir preguntas, resonancias o identificaciones en quienes lo vean.

Muestro con orgullo este trabajo, y con la certeza de que esto es solo una parte de un camino que quiero seguir construyendo.

Bibliografía

Todas las entrevistas personales se encuentran completas en el Anexo 1. Las imágenes utilizadas con fines referenciales están debidamente acreditadas en el cuerpo del texto o bajo las imágenes correspondientes.

Agra, J. (2023). *Painting a Room Divider (In the Garden, Corfu)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xmxf2TN1fw>

Agra, J. (s.f.). Sitio oficial. <https://www.jimenaagra.com>

Arrieta Gutiérrez, P. (s.f.). *Los límites de la realidad o por qué la ficción*. Palabra Pública. <https://palabrapublica.uchile.cl/los-limites-de-la-realidad-o-por-que-la-ficcion/>

Blanco, M. (2012). Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos. *Andamios*, 9(19), 15–34. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000200004

Etxebarria, L. (2024, febrero 1). *Literatura, arte, psicología y el poder del alter ego*. The Objective. <https://theobjective.com/opinion/2024-02-01/literatura-arte-psicologia-alter-ego/>

García García, J. (2016). *Realidad y ficción, ¿dos mundos diferentes?* The Lighting Mind. <https://www.thelightingmind.com/realidad-y-ficcion-como-dos-mundos/>

Kristin Hjellegjerde Gallery. (s.f.). *Ruth Speer – Overview*. <https://kristinhjellegjerde.com/artists/445-ruth-speer/overview/>

La Nación. (2014, octubre 31). *El dibujo como refugio en la era del exceso*. (M. López). <https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-dibujo-como-refugio-en-la-era-del-exceso-nid1739954/>

La Mente es Maravillosa. (2020, abril 1). *Percibir: el mágico arte de no pasar por el mundo sin utilizar los sentidos*. (V. Sabater). <https://lamenteesmaravillosa.com/percibir-magico-arte-no-mundo-utilizar/>

Maestros Creadores. (2024, febrero 15). *¿Cuál es la importancia de estudiar y conocer la vida de los maestros de la pintura?* <https://maestroscreadores.com/pintura/cual-es-la-importancia-de-estudiar-y-conocer-la-vida-de-los-maestros-de-la-pintura/>

Miro. (s.f.). *¿Qué es un moodboard?* <https://miro.com/es/moodboard/que-es-moodboard/>

Quora. (s.f.). *Caos organizado*. <https://www.quora.com>

Rhea. (2022, abril 29). *Improve your art by using visual references*. 21 Draw. <https://www.21-draw.com/es/improve-your-art-by-using-visual-references/>

Speer, R. (s.f.). Sitio oficial. <https://www.ruthspeer.com>

Wikipedia. (s.f.). *Ensayo y error*. Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 18 de febrero de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_y_error

ANEXO

Anexo 1: Entrevistas completas

Entrevista a Jimena (comunicación personal, 20 de abril de 2025)

1. ¿Cómo comienza tu proceso creativo? ¿Tienes alguna rutina que sigues antes de empezar una nueva obra?

Jimena:

¿Una pintura? Pues no todas son iguales, la verdad. Hay veces que tengo una idea muy clara en mente. Por ejemplo, esta mañana estaba pensando que me encantaría pintar una sirena, así que empiezo a buscar referencias y cosas que me inspiran. Normalmente empiezo así, con ideas, referencias... A veces incluso creo una paleta de colores, visualizo cómo quiero que se vea, y luego hago un mini boceto. Pero muchas veces lo hago directamente sobre el lienzo. Prefiero enfrentarme a la pintura dentro de la pintura. Sé que hay personas que siguen procesos mucho más estructurados, con bocetos pequeños, estudios de color, etc., pero para mí es más divertido lanzarme directamente a la acción.

2. Sé que para muchos artistas las redes sociales pueden ser tanto una bendición como una maldición. ¿Cómo logras mantenerte fiel a tu estilo y no dejarte llevar por lo que los demás esperan de ti?

Jimena:

Es una pregunta muy buena. Yo creo que ahora mismo todo el mundo lidia con esto. Cada vez que me junto con alguna amiga que también pinta, sobre todo quienes lo hacen full time, siempre hablamos de este balance tan difícil. Llevo muchos años en redes, como YouTube e Instagram, y siento que recién hace un par de años logré no solo estar estable, sino a gusto conmigo misma, con lo que hago y cómo lo presento. Pinto lo que me pide el corazón, lo que me pide el alma. A veces sé que hay cosas que no se van a vender, y no pasa nada. Y hay otras que sí se venden más, quizás por ser más comerciales o por alguna razón. Pero creo que lo más importante es ser fiel a lo que realmente te gusta. Al principio cuesta encontrar al público, pero si hacés algo con pasión, la gente lo nota. Y aunque a veces una se sienta presionada por las tendencias o el contenido viral, siempre termino volviendo a lo que realmente me gusta hacer. No todo puede ni debe ser viral.

3. En un mundo donde constantemente salen nuevas ilustraciones y pinturas digitales, ¿sientes alguna presión por la rapidez con la que se crea arte hoy en día? ¿Te afecta el hecho de que, como artista de lienzo y óleo, tu proceso es más lento en comparación con el arte digital?

Jimena:

Sí, me siento súper atrasada. Siempre siento que cuando veo algo ya es tarde, ya no es tendencia. Me cuesta engancharme a cosas nuevas. Siempre lo hablo con mis amigas, es una carrera donde parece que nunca llegás. Por eso intento enfocarme en cosas más atemporales. A veces hago fan arts, como de *Lord of the Rings* o *The Hobbit*, o algo que esté de moda, pero si te dejás llevar por eso todo el tiempo, es una carrera donde nunca vas a alcanzar nada. No es como yo trabajo. Prefiero hacer cosas *timeless*, con profundidad. Sé que también está bueno hacer algo trendy de vez en cuando porque eso te puede ayudar a llegar a más gente, y luego se quedan por el resto de tu obra.

Siento que ahora estoy en mi mejor momento, no porque pinte como Miguel Ángel ni nada por el estilo, sino porque llevo muchos años haciéndolo. Todo ese recorrido me dio fuerza para confiar en mí, me gusta lo que hago, sigo aprendiendo, y no pasa nada si no hago lo que hacen los demás.

4. Si pudieras elegir un solo consejo para un joven artista que busca encontrar su voz propia, ¿qué le dirías?

Jimena:

Intentá aprender todo lo que puedas, porque la pintura es un lenguaje, y hay una parte técnica que es necesaria para poder expresar lo que querés. Me acuerdo que al principio me frustraba mucho tener en la cabeza lo que quería pintar, pero no tener la técnica para hacerlo. Si te gusta el arte más figurativo o realista, es bueno buscar lugares donde enseñen eso que querés aprender, ya sea una academia, un atelier, lo que sea.

Siempre estar abierto a nuevas experiencias. Para pintar hay que vivir la vida. Aprender de todo lo que se pueda. Yo siempre tuve miedo al fracaso, a no hacerlo bien, y creo que si te quitas ese miedo y cometés errores y seguís y seguís, vas a llegar lejos. El miedo es algo que te paraliza.

Tomé algunas preguntas de la entrevista, que duró una hora y se convirtió en una charla de artista a artista, donde descubrimos muchos puntos en común. Lo que más me quedó del encuentro es cómo Jimena insiste en la importancia de seguir lo que nos hace bien y nos motiva a crear. Recalca que lo esencial es pintar lo que nos hace felices, sin dejar que las redes sociales definan nuestro trabajo, siendo fieles a nuestro estilo, esté o no de moda. Esta entrevista me hizo entender que, aunque la admire profundamente, ella también es una persona que busca crecer y enfrenta desafíos como yo. Esa conexión es, quizás, la mayor enseñanza que me llevó, justo en este momento en que estoy por salir al mundo profesional. Tal vez algún día, mi trabajo también logre conmover a otros, como el de Jimena lo hace conmigo.

Entrevista a Ruth (comunicación personal, 15 de abril de 2025)

1. ¿Cómo fue tu formación académica y cuál consideras que fue la lección más significativa que aprendiste durante ese proceso?

Más allá del conocimiento técnico, ¿crees que tu paso por la academia te permitió establecer vínculos personales importantes, como amistades que enriquecieron tu recorrido artístico y tu crecimiento personal?

Ruth:

Hice mi carrera de grado en una universidad privada pequeña, donde estudié arte y también historia del arte. Años después, realicé mi MFA en Londres, en la Slade, especializándome en pintura. Mi experiencia de grado fue útil no tanto por lo técnico que aprendí, sino porque fue la primera vez que formé amistades con un grupo de otros artistas, y aprendí a hablar sobre el trabajo y a sostener una práctica de forma sostenible. Fue en ese momento cuando comencé a exponer en galerías y a dedicarme a esto como profesión.

Al principio no pensaba volver a una escuela de arte después de recibirme, pero tras trabajar algunos años a tiempo completo como pintora, me di cuenta de que había un lugar al que quería llevar mi obra y que no podía alcanzar sola, con mi propio pensamiento. Quería crear un trabajo que fuera más profundo, de algún modo, que lo que venía haciendo, y sentía que necesitaba pasar tiempo en un programa excelente, rodeada de personas mucho más inteligentes que yo. Mis dos años en la Slade fueron increíblemente valiosos: por las amistades que hice, por los profesores de los que aprendí, y por las conversaciones donde no solo hablábamos de qué hacer, sino de cómo hacerlo de la mejor manera posible para decir lo que queríamos decir. ¡La crítica es un regalo!

2. ¿Podrías describir cómo suele comenzar tu proceso creativo?

¿Sigues alguna rutina o práctica particular antes de empezar una nueva obra?

Ruth:

Casi siempre, una pintura comienza con una emoción —o una combinación de emociones— que quiero representar. A partir de eso, busco una forma narrativa de contar la historia de esa emoción a través de personajes y fondos, como si estuviera escribiendo, diseñando y dirigiendo una obra de teatro.

3. En mi proyecto de tesis exploro la idea del arte como refugio y como una forma de reconectar conmigo mismo.

¿Sentís que el hecho de crear también te ofrece ese espacio seguro, un lugar personal que existe más allá de presiones o expectativas externas?

Ruth:

En cierta forma, sí, aunque esto se equilibra con el hecho de que otras personas van a ver la obra. Así que tuve que encontrar la manera de hacer un trabajo que sea un lugar seguro

para expresar cosas muy privadas, pero con las que igual me sienta cómoda sabiendo que otros las verán.

4. ¿En qué medida la tecnología contribuye a tu proceso creativo?

En tus videos se ve que incorporás fotografía y dibujo digital como parte de tu flujo de trabajo.

¿Dirías que las herramientas digitales son esenciales en tu práctica, o las considerarás un complemento de los métodos tradicionales?

Ruth:

Son sin duda útiles para ahorrar tiempo. En general, dentro de mi práctica, cuando estoy creando una pintura, uso herramientas digitales para realizar tareas que, si fuera necesario, podría hacer con mis propias manos y mi mente (como combinar fotos de referencia, diseñar una composición, etc.), pero que con lo digital resultan mucho más rápidas, lo que me permite dedicar más tiempo y detalle al proceso de pintura en sí.

5. ¿Qué consejo le darías a alguien que está haciendo la transición de estudiante a profesional en el mundo del arte?

¿Cómo puede afrontar los desafíos de este nuevo camino?

Ruth:

Definitivamente, seguir cultivando un grupo de artistas con quienes puedas hablar sobre tu trabajo, incluyendo todos los sentimientos y desafíos nuevos que aparecen al salir de la escuela. Las relaciones son fundamentales cuando se trata de hacer arte, porque puede ser una ocupación muy solitaria, y las conexiones humanas y las emociones son, en última instancia, de lo que se trata el arte.