

Universidad Nacional de Rosario

Facultad de Humanidades y Artes

Licenciatura en Bellas Artes

“La representación de animales en la pintura de fines del siglo XX y comienzos del
siglo XXI.”

Madelaine Rojas

Directora de tesina Profesora Anabel Solari

Rosario, 29 de noviembre de 2019.

Índice	
1 Introducción	Pág. 3
2 Fingerpaint	Pág. 5
3.1 Artistas que trabajan con esta técnica	Pág. 6
3.2 Iris Scott	Pág. 7
3.3 Chiara Magni	Pág. 18
3.4 Lucie Schrimpf	Pág. 27
4 Texturas en pinturas de Van Gogh	Pág. 32
5 Breve resumen de la aparición de animales en la pintura en la historia del Arte.	Pág. 35
6 Producción personal	Pág. 42
7 Conclusión	Pág. 61
8 Anexos	Pág. 62
9 Bibliografía	Pág. 71

1-Introducción

Desde muy pequeña me ha llamado la atención la naturaleza y el modo en que las reglas de la misma se encargan de ordenar y organizar cada ambiente, relieve y clima de este planeta. Yo creo que la naturaleza es creación de Dios y es debido a mis creencias y mi fe que siento un fuerte respeto y apreciación por la misma.

Antes de comenzar la carrera de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario estaba convencida de que iba a estudiar Ciencias Biológicas en la Patagonia de nuestro país. Buscaba realizar una licenciatura en Biología Marina ya que recuerdo que con mi madre pasábamos horas viendo documentales sobre el fondo marino. Creía que mi pasión por la naturaleza se correspondía con buscar un conocimiento científico sobre la misma, pero me di cuenta con el tiempo que no buscaba conocer sus reglas y características, sino que me sentía fuertemente atraída por como la percibía a través de documentales, de fotos y en persona. Años más tarde me regalaron una cámara de fotos y desde ese momento siempre llevo mi cámara para retratar paisajes y animales que observo en mis viajes. Mi contacto con el medio ambiente cambió desde ese día ya que puedo pasar horas frente a una playa, un paisaje, parque nacional o áreas protegidas tomando fotografías y observando como se ve modificada con el clima, la luz, las sombras y el viento.

He recorrido varios paisajes de las provincias de nuestro país, pero la Patagonia es sin dudas mi lugar favorito. En ella puedo sentir como la naturaleza tiene más protagonismo que la ciudad y las construcciones urbanas. Admiro el modo en que los animales que la habitan dominan el territorio adaptándose al clima seco y a los fuertes vientos. Recuerdo de pequeña que al viajar por las largas y vacías rutas de la Patagonia quedaba perpleja al ver por la ventanilla del auto el paisaje y sus animales.

En estos años transitados por la facultad tuve la posibilidad de conocer obras de diversos artistas. Artistas que trabajan con distintos materiales, soportes y temáticas. De todos ellos los que más han captado mi atención son los que toman para retratar en sus obras la naturaleza y los animales. Esta temática también es la que intento seguir,

buscando conocer y practicar nuevas técnicas y materiales para lograr así una mejor representación para mis trabajos.

Siempre he preferido realizar dibujos, pinturas o ilustraciones de animales o paisajes antes que otros géneros. En la escuela primaria recuerdo que en la materia de Dibujo siempre dibujaba a mis mascotas o animales que me gustaría conocer. Buscaba fotos en enciclopedias que mi mamá tenía e intentaba copiarlas y colorearlas. Luego de adolescente iba a un taller de arte y le pedía a la docente a cargo que me enseñe a lograr dibujar animales con más detalles y experimentando con otros materiales. Allí buscaba fotos en la computadora, las imprimía y las dibujaba hasta que me salieran lo más parecido a la foto. Luego las pasaba al bastidor y las pintaba con acrílicos u óleos.

Cuando estaba finalizando la carrera de Profesorado en Bellas Artes ya tenía que elegir una orientación y opté por Pintura. En Taller de Pintura I realicé unas pinturas con acrílicos y lápices sobre bastidor entelado de animales que me hubiesen gustado conocer. Posteriormente en el Taller de Pintura II la docente a cargo me propuso continuar con esta temática de animales, pero esta vez debía ilustrar animales que yo haya visto o conocido personalmente. En esta ocasión decidí dibujar la silueta y algunos detalles de los animales con lapicera blanca sobre tablas previamente pintadas con rodillo de un solo color.

Puede decirse que a lo largo de mi recorrido y experiencia con la pintura y el dibujo siempre opté por retratar animales, buscando diferentes materiales y soportes para lograr así diversos resultados a través de distintos procedimientos y búsqueda de mejores resultados. Es por ello que cuando finalicé el cursado de la carrera seguí experimentando con la pintura de animales y con otras técnicas, buscando sentirme conforme con los resultados obtenidos en mis bocetos y trabajos finales. De esta manera, investigando y buscando nuevas posibilidades conocí el fingerpainting y comencé a practicar con esta técnica, quedando fascinada con esas texturas logradas.

2-Fingerpaint

Finger painting [pintura con los dedos] es una técnica que consiste en aplicar la pintura con los dedos. Ésta busca dejar de lado el pincel, las espátulas, esponjas y/u otras herramientas para lograr así una textura en la pintura mediante la manipulación de la misma con los dedos y manos. Pueden utilizarse acrílicos u óleos dependiendo del acabado y la textura que el artista busque obtener. En ocasiones se toma el material directamente del pomo o tarro, o se coloca sobre una superficie y se mezcla allí, sin utilizar pinceles o espátulas.

Esta técnica busca dejar la huella del trazo de los dedos realizando el recorrido del material sobre el soporte. Es por ello por lo que los artistas que la practican optan por emplear óleos ya que su textura les permite lograr la maleabilidad adecuada que se busca lograr en los resultados finales.

Gran parte de los artistas que realizan sus obras empleando esta técnica se inspiraron en las texturas logradas en las pinturas de artistas impresionistas y postimpresionistas. Allí podemos observar también la huella del material empleado sobre el soporte, aunque se utilizaba el pincel. Podemos observar en la obra de Van Gogh características similares a las obras de fingerpaint. Por ejemplo: el trazo marcado, los colores puros y saturados, el recorrido del material sobre el bastidor y distintas direcciones del trazo para diferenciar objetos o figuras de la pintura.

Comúnmente en la escuela primaria o en los jardines de infantes son los niños los que pintan en sus hojas utilizando sus dedos y sus manos. Se busca que los niños puedan manipular la pintura a través del tacto de los materiales para lograr un mayor desarrollo de la motricidad. Es común ver que los niños prefieran “tocar” con sus dedos la pintura para descubrir el material que van a utilizar.

En mi experiencia como docente de Plástica en escuelas primarias de nuestra provincia se busca fomentar al niño a descubrir distintos modos de utilizar la pintura y otros materiales, así como experimentar con distintos soportes, técnicas y temáticas. Son los niños los que se sienten más cómodos utilizando sus dedos para pintar antes que el pincel.

3-1: Artistas que trabajan con esta técnica.

Dentro de esta técnica encontramos distintas maneras de trabajar sobre el soporte. Puede tomarse la pintura con los dedos y de esta manera dibujar y pintar sobre el lienzo o soporte (Iris Scott, Chiara Magni, Lucie Schrimpf) o también se puede pintar sobre las propias manos y así transferir esta huella sobre otro soporte, como realiza Russell Powell.

Además, con las nuevas tecnologías se dibuja sobre tablets o celulares mediante aplicaciones utilizando los dedos a modo de pincel digital, como por ejemplo Seikou Yamaoka. Tanto Powell como Yamaoka centran su producción en figura humana y retratos, pero Iris, Chiara y Lucie realizan paisajes, personas, animales, flora, fauna y paisaje urbano.

Dentro de esta técnica logramos observar pinturas donde se representan animales pertenecientes a Iris Scott, Chiara Magni y Lucie Schrimpf. Estas tres artistas utilizan la técnica de Fingerpaint para realizar gran cantidad de sus obras, ya sean en pequeños formatos o en grandes escalas. En estas producciones podemos destacar la paleta de colores vibrantes y saturada, los contrastes entre figura y fondo destacando colores cálidos y fríos; y también la maleabilidad del material logrando que el espectador perciba el recorrido del óleo sobre el soporte.

3-2: Iris Scott

Iris Scott es una artista estadounidense. Sus pinturas pueden encontrarse en galerías como Filo Sofi Arts en la ciudad de Nueva York, Adelman Fine Art en San Diego (California) y en Horizon Fine Art en Jackson (Wyoming).

Iris nació el 26 de mayo de 1984 en Maple Valley, Washington. Vivió su infancia en una granja junto a sus padres. Su madre daba clases de piano y su padre construía gabinetes. Desde muy pequeña tenía contacto con muchos animales y con el paisaje debido a que su casa estaba rodeada de ello. En su tiempo libre visitaba la biblioteca y tomaba libros sobre técnicas de dibujo. Pasaba horas practicando, dibujando y copiando de fotos, ya que era el consejo de sus padres.

Iris es Licenciada en Bellas Artes. Obtuvo su título en la Universidad del Estado de Washington. Luego Obtuvo una maestría en enseñanza K-8 en la Western Governors University.

Sus artistas favoritos y los que considera que son de gran influencia en su obra son Klimt, Van Gogh y Picasso.

En sus entrevistas ella cuenta como descubrió este tipo de pintura con los dedos, y comenta que un día estaba realizando unas pinturas con óleos de flores de color amarillo y al darse cuenta de que todos sus pinceles estaban sucios decidió continuar su creación

utilizando nada más que sus dedos. Le resultó una forma de pintar muy cómoda y se sorprendió al ver que tenía una gran habilidad para esta técnica. Desde ese día realiza una gran cantidad de pinturas solo utilizando óleos y sus dedos, protegidos con guantes de látex.

En sus comienzos creaba sus obras a partir de fotografías de viajes, copiando con su técnica estas fotos. Luego comenzó a experimentar con la meditación para encontrar otras formas en sus pinturas. Podríamos dividir sus obras en grupos dependiendo de su temática. Allí encontraremos pinturas con temática urbanas, flora y fauna, perros y nuevas producciones.

Pinturas urbanas:

Para realizar sus pinturas con la temática urbana, Iris tomaba fotografías en las ciudades que recorría en sus viajes que luego serían utilizadas en su taller como modelo para luego copiar sobre el lienzo. En estas pinturas observamos contrastes de colores cálidos y fríos empleando colores saturados y puros, obtenidos directamente del pomo de óleos. También puede observarse el rastro que deja el dedo sobre el lienzo y la mezcla que se logra entre estos colores directamente sobre el soporte. Puede observarse el recorrido del dedo sobre el soporte en distintas direcciones para diferenciar un objeto de la pintura de otro. En ocasiones incorpora personas en sus pinturas urbanas. Es fascinante el modo en que escoge los colores que permiten observar un fuerte contraste entre colores cálidos y fríos.

Symmetry Street, 121 cm x 60 cm

Norm's Dog Bar, 60 cm x 91 cm

Vista de estudio, 76 cm x 76 cm

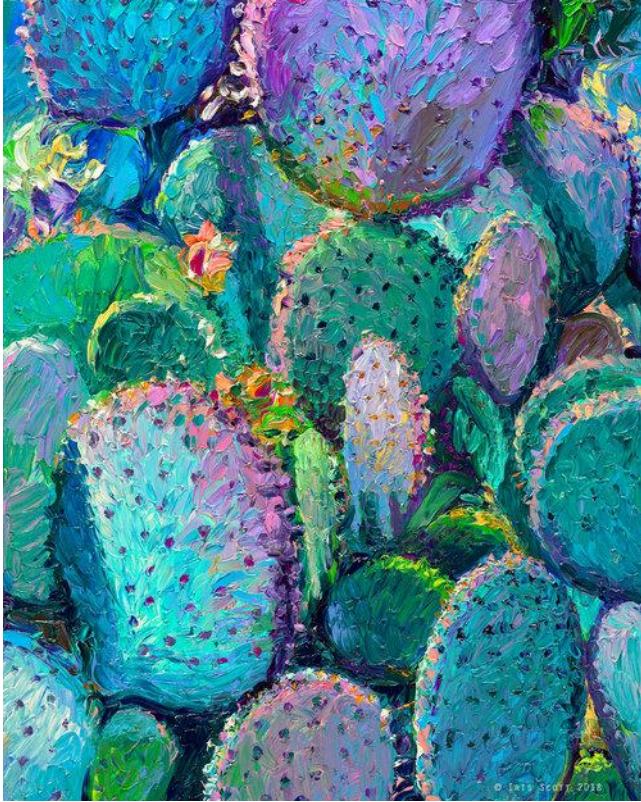
Flora y fauna:

En estas pinturas donde se representan animales y plantas, Iris busca fotografías en la web sobre algunos animales. También compra plantas para observarlas en directo y luego retratar o incluir en sus representaciones. Su gato también es protagonista de sus obras y también fue retratado en una de sus pinturas. En su cuenta de Instagram puede observarse en sus historias al gato siempre acompañándola a la hora de trabajar en su taller. Para retratar estos animales observa fotos y animales en directo. Incorpora además texturas y formas para completar su composición, así como círculos, líneas y ondas que pasan a formar parte del fondo de sus obras.

Además, para dibujar las flores observa ramos o plantines jugando un poco con los colores puros y los contrastes de colores que puede realizar, así también las texturas obtenidas.

Tabby's Star, 2017.101 cm x 152 cm.

Prickly Pear Elsewhere, 2018. 40 cm x 50 cm

Big Sky Small Sunflowers, 2017. 60 cm x 40 cm

Whitetail Deer. 91cm x 121cm

Licorice, 2016. 60cm x 60cm

Perros:

Una de sus producciones más divertidas, y más populares en las redes sociales, son las de perros sacudiéndose el agua de sus cuerpos y algunos jugando con pelotas. Iris en estas pinturas coloca al animal en movimiento, empleando líneas para lograr este efecto de movimiento y sacudida del perro. Luego incorpora manchas de agua que realiza con puntos o chorreado. En su cuenta de instagram podemos observar ejemplos de cómo realiza estos efectos.

Fishtail Creek, 2016. 121cm x 243cm

El malabarista, 2017. 152cm x 121cm

Paisaje:

Al observar las pinturas de paisajes que ella realiza es inevitable no recordar a Vang Gogh. Puede notarse en estas producciones una gran influencia de uno de sus artistas favoritos ya que apreciamos en el movimiento de las texturas del óleo, unas formas similares a las que el pintor famoso realizaba. En varias entrevistas ella ha declarado que Vang Gogh es una de sus influencias favoritas. Podemos notar el recorrido del dedo, el color y el movimiento al momento de aplicar la pintura sobre el soporte, pareciendo más un material maleable como si fuera arcilla. Además, la cantidad de pintura utilizada puede percibirse fácilmente ya que ella emplea grandes cantidades sobre la misma, logrando un volumen de materialidad interesante para el ojo observador.

Big Sky Small Sunflowers, 40cm x 40cm

Orange. 76cm x 121cm

Glen Glen, 2016. 91cm x 121cm

Últimas producciones:

En sus últimas producciones ha comenzado a jugar un poco más recurriendo a nuevos métodos para componer sus pinturas. Por ejemplo, imprime varias obras suyas y recorta diferentes texturas que empleó en trabajos anteriores. Luego arma un collage creando nuevas composiciones, lo escanea e imprime logrando una nueva imagen que luego pintará en su bastidor. Además, mediante la meditación y la introspección hacia el subconsciente comienza a pintar sin boceto o idea previa, hasta luego descubrir formas y nuevas composiciones y temáticas.

Stormy Splendor Dragon Ember, 2018. 604cm x 167cm

Regresa sofia, 2018. 182cm x 182cm

3-3: Chiara Magni

Chiara Magni es una artista italiana. Nació en Desenzano del Garda, Italia. Pasó su infancia en un pequeño pueblo ubicado junto al lago de Garda. Desde que era muy pequeña comenzó a interesarse por el arte y la expresión plástica. Comenzó a pintar antes que a escribir. Pasó toda su infancia en el pueblo donde nació y aún hoy continúa viviendo en el mismo lugar junto a su esposo y a su gato Papillon. Es la única artista en su familia.

Es una artista impresionista contemporánea especializada en fingerpaint. A pesar de dominar y conocer otras técnicas en la pintura, en el año 2015 comenzó su acercamiento hacia esta técnica. Comenzó a experimentar y practicar con la pintura con los dedos y nunca ha dejado de emplear esta técnica en sus obras. Desde sus comienzos busca aportar una contribución al mundo, mejorándolo a través del arte mediante colores y composiciones que transmitan alegría. A pesar de dedicarse a esta técnica ha vendido muchas de sus obras utilizando otros materiales y otras técnicas.

Sus artistas favoritos son Van Gogh, Sorolla, Monet y Dalí. En sus obras podemos observar la gran influencia de estos artistas en sus composiciones destacando las texturas logradas y la maleabilidad del material en el soporte.

Compone sus imágenes en su pequeño taller ubicado en su casa mientras se inspira escuchando música metal logrando crear asombrosas composiciones. Sus pinturas son muy coloridas y transmiten emociones alegres al espectador. Utiliza el color puro empleado directamente desde el pomo de óleo. En sus obras predominan los tonos azules, turquesas y verde azulado. Utiliza mayormente óleos, resina, brillos y oro.

Es una de las artistas de este estilo más reconocida en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En sus obras predominan temáticas como naturaleza, cuerpos femeninos, animales, la vida cotidiana y paisajes. Busca transmitir escenas de la vida cotidiana dándoles su propio punto de vista, guiando al espectador a través de sus ojos, sensaciones y emociones.

Pasa muchas horas al día componiendo y realizando sus pinturas. Hay producciones que le llevan muchas semanas para finalizarlas, ya que sus obras son de distintos tamaños. En la actualidad está realizando una pintura que aún no ha terminado llamada "Un tiempo para recordar". Su obra favorita se llama "Fuego". Para componer sus imágenes toma fotografías o las busca en internet, las edita en la computadora cambiando colores, proporciones e incluso agregando o quitando partes hasta obtener algo parecido a lo que busca pintar.

En el 2018 ha vendido 60 obras. A través de su página web uno puede ver sus obras, comprar originales o impresiones, dándoles la opción al público de encargarse de pinturas. En septiembre de 2018 ha sido nombrada "Artista del año" en Italia por la Maison d'Art.

Su crecimiento artístico se encuentra siempre en evolución, aprendiendo de sus errores y desafiándose a mejorar y a enfrentar nuevos desafíos. Considera que la pintura es una puerta a otras dimensiones donde uno puede sentirse mejor y conocer un sitio mejor.

Dentro de sus producciones podemos dividir sus pinturas en paisajes, humanos, animales, flores, desnudos y huellas dactilares. Actualmente se incorpora otra categoría que es arte para vestir.

Paisajes:

En los paisajes pintados por esta artista podemos observar una paleta de colores saturada, donde la misma emplea colores puros dejando una huella y un movimiento del color muy marcado. Me recuerda a las texturas que empleaba Van Gogh en sus paisajes, mostrando la maleabilidad del material utilizado, guiando la visión del espectador hacia donde el artista quiere llevarlo.

África, 30cm x 40 cm

El Nevado de Toluca, 50cm x 70 cm

Ojo de pez de ciencia ficción, 80cm x 80 cm

Nubes y estrellas, 50cm x 40 cm

Personas:

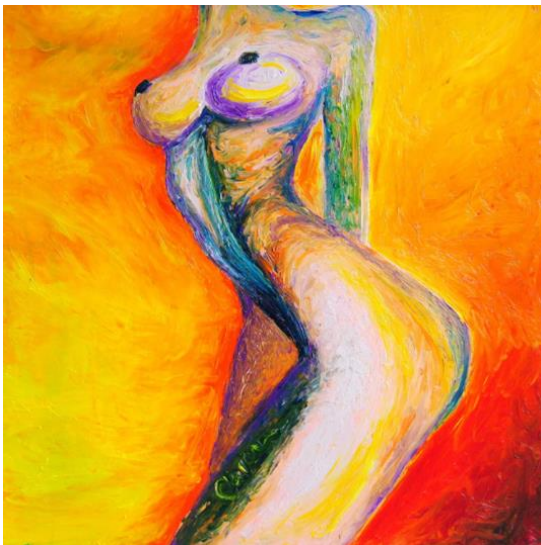
Dentro de esta categoría podemos dividir sus obras en humanos y en desnudos. Una de las categorías favoritas de Chim es la representación del cuerpo humano. Podemos observar el modo en que representa al ser humano en distintos aspectos de la vida cotidiana, realizando actividades rutinarias. En cuanto a los desnudos destaca las curvas y las proporciones del cuerpo empleando una paleta de colores saturada.

Somos infinitos, 80cm x 80 cm

Eva, 50cm x 40 cm

Fuego, 60cm x 60cm

Flores:

Al observar esta categoría es inevitable no recordar a Monet y a sus representaciones de los jardines de nenúfares. Se destaca la paleta de colores saturados, los contrastes por colores y la textura táctil y visual representada.

Sombra en el agua, 50 cm x 40 cm

Plena floración, 20cm x 20 cm

Animales:

Debido a su convicción de respeto hacia la vida animal, Chim nos muestra una colección donde representa animales destacando su pelaje o plumaje. Resalta las figuras mediante el contraste de figura y fondo con el color y la textura. Emplea una paleta saturada y de colores puros. Nos muestra a cada animal en un aspecto alegre y de espíritu libre.

Amante latino, 70cm x 70 cm

Alejandro, 70cm x 70 cm

Peek-a-Boo, 70 x 70 cm

Gordon, 70 x 90 cm

3-4: Lucie Schrimpf

Lucie es una artista autodidacta impresionista francesa que emplea la técnica de Finger Paint para crear sus composiciones. Esta artista trabaja en su estudio personal utilizando óleos que se colocan sobre el soporte solo empleando sus dedos. En ocasiones utiliza el óleo directamente del pomo, y otras veces lo mezcla en la paleta con otros colores para obtener otras variantes.

Esta artista desde muy pequeña ha tenido un acercamiento al arte comenzando con pintura en porcelana, dibujo, ilustración en acuarela, pintura, origami y cerámica. Aprende diversas técnicas observando la obra de los artistas que le gustan y las técnicas que emplean.

A diferencia de otros artistas especializados en finger painting, Lucie mezcla los colores con espátula sobre la paleta y posteriormente con el dedo las coloca sobre el soporte.

Dentro de sus producciones podemos destacar distintas categorías entre ellas encontramos algunos paisajes, flora y fauna, y también otra categoría fuertemente marcada por elementos mágicos y fantasiosos como hadas y duendes.

Mágicos:

En esta categoría podemos observar paisajes realizados con la técnica fingerpainting pero la artista incorpora personajes mágicos fantásticos como hadas y duendes. Completa la composición paisajística o la flora con pequeñas representaciones de los personajes.

Espíritu de caída. 73 x 54 cm

Duende. 41cm x 33cm

Animales:

En su cuenta de Instagram podemos observar algunas producciones de la artista donde representa algunos animales, destacando su pelaje o plumaje empleando óleos colocando el material sobre el soporte con los dedos. Destaca los contrastes de tonos cálidos y fríos, resaltando detalles con tonos saturados.

Sin nombre.

Flora:

También podemos observar algunas producciones donde Lucie realiza flores o plantas resaltando las figuras del fondo mediante contrastes de colores cálidos y fríos, o colores saturados. Se puede observar la maleabilidad del óleo colocado sobre el soporte, lograda gracias a las texturas realizadas con los dedos.

Colección exótica. 10cm x 10 cm

Perlas de septiembre. 70cm x 80cm

Paisajes:

Dentro de esta categoría podemos observar y destacar la textura empleada por la artista en sus composiciones paisajísticas, es decir la huella otorgada mediante el recorrido del material colocado sobre el dedo. De esta manera se logra diferenciar un árbol, de otro árbol, una hoja de otra hoja, etc. También en cuanto al empleo del color podemos destacar el fuerte contraste entre tonos cálidos y fríos, saturados y desaturados.

Abundancia. 60cm x 90cm

4- Texturas similares con Van Gogh

Un elemento en común que encontramos en las producciones de estas artistas que trabajan con la técnica de Fingerpaint, es que tienen como artista referente principal a Vincent Van Gogh.

Si observamos algunas pinturas de Van Gogh, sobre todo las últimas que realizó, y las comparamos con las composiciones de Iris Scott, Chiara Magni y Lucie Schrimpf podemos notar que tienen en común varios aspectos. Entre ellos la intensidad cromática de la paleta que emplean, destacando fuertes contrastes de temperatura del color en sus composiciones.

Van Gogh. *Cangrejo, acostado boca arriba*. 1887, 38 x 46,8 cm.

Otra característica es, podría decirse, que transmiten sentimientos de alegría con un enfoque alegre y colorido a los ojos del espectador en sus obras. Sus obras no tratan temas que provoquen sentimientos de angustia o desconsuelo, sino que nos muestran

paisajes, retratos de personas o de animales en su entorno cotidiano empleando colores y contrastes bien definidos.

Van Gogh, *Jardín de Arlés*. 1888, 73 x 92cm.

Otro aspecto que cabe destacar, son las texturas logradas en sus obras. Estas texturas son empleadas para diferenciar figura de fondo y para destacar la materialidad empleada a través del movimiento del pincel o dedo sobre el soporte. Es intención de estos artistas que el espectador pueda observar el recorrido que realiza el material sobre la composición, logrando así diversas texturas mediante la superposición de colores y de recorridos del material. De esta manera buscan experimentar con el color y con la forma.

Van Gogh. *La noche estrellada*. 1889. 73,7 x 92,1 cm.

Van Gogh, *Trigal con cipreses*. 1889, 73,2 x 93,4 cm.

Van Gogh. *Paisaje con gavillas de trigo al amanecer*. 1889, 72 x 92cm

5-Breve resumen de la aparición de animales en la pintura en la historia del Arte.

En la historia del arte podemos notar que en la gran mayoría de las pinturas realizadas por diversos artistas se observa la presencia de animales, pero sin protagonizar la pintura, es decir, en su mayoría estos animales retratados solo aparecen como complemento del personaje principal o los personajes. Años atrás se utilizaban para complementar el fondo o para destacar las capacidades de trazos y precisión del artista. Algunos artistas, y de épocas más contemporáneas, retratan al animal solo y es el protagonista de su pintura. Pero si observamos en la historia del arte en la pintura podremos comprender y apreciar distintos ejemplos y distintas funciones de estos animales.

Cueva Altamira, España

La cueva de Altamira se encuentra en España y fue descubierta por Modesto Cubillas en 1868. Se trata de una cueva perteneciente al periodo del paleolítico. En ella se encontraron numerosos dibujos, pinturas y grabados realizados por hombres primitivos.

En los comienzos de la historia el hombre primitivo, el que vivía en las cavernas o cuevas, comenzó a retratar lo que observaba en la naturaleza. Con pigmentos que el mismo creaba con lo que su entorno le proporcionaba como plantas, flores y tierra con los que luego dibujaba sobre las paredes de las cuevas acciones de su vida cotidiana. Entre esas acciones encontramos la caza de animales para su supervivencia. Entre los dibujos de animales se destacan bisontes, caballos y ciervos. Estos dibujos no presentaban un orden determinado, es más se observa la superposición de esos animales dibujados, sin un orden del espacio “esos cazadores primitivos creían que con solo pintar a sus presas- haciéndolo tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra- los animales verdaderos sucumbirían también a su poder.” (Gombrich, 1997, p.42).

Con el transcurrir de los años en el antiguo Egipto podemos observar algunas tumbas donde aparecen representaciones de animales. Los artesanos tomaban apuntes directamente de la naturaleza ya que buscaban la perfección en sus representaciones. Realizaban estudios y dibujos sobre distintos animales.

El jardín de Nebamun, h. 1400 a.C. Pintura mural en una tumba de Tebas, 64 x 74,2 cm.

En esta pintura mural podemos observar peces y patos en un estanque. Estos animales fueron representados de perfil, pero como si fuesen observados desde arriba.

Pude observarse que los pintores respetaban las leyes de representaciones que existían en esa época.

Con el transcurrir de los años los animales aparecían solo en los fondos que enmarcaban las situaciones de las escenas de la vida ya que el hombre era el objeto principal de interés del artista.

Paisaje, Siglo I. Pintura mural; Villa Albani, Roma.

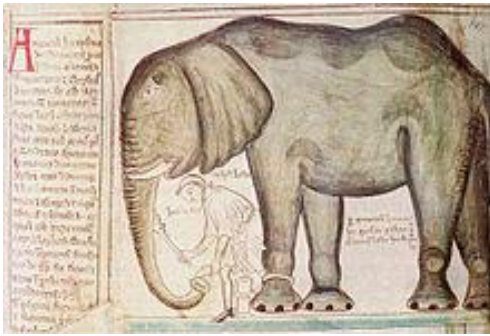
Ya en el período helenístico se descubre el encanto de la vida sencilla de los pastores, y esto podía observarse en las pinturas. Aquí podemos ver la tranquilidad de la vida y del trabajo de los pastores con sus ganados. El animal pasa a formar parte de la composición para completar la pintura, pero sigue siendo un personaje secundario.

Liu Ts'ai (atribuido) *Tres peces*, h.1068-85. Hoja de álbum; tinta y color sobre seda, 22,2 x 22,8 cm.

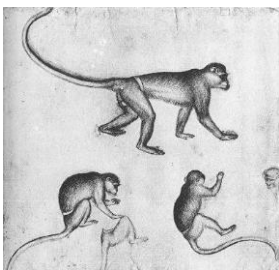
En el arte chino entre los años 1060 y 1090 se encontraron unas pinturas realizadas con tinta china correspondiente a un estudio de la silueta de peces en un estanque. Se representaban temas sencillos de la naturaleza, pero siempre a modo de estudio y no de retratar al animal que se observaba.

En el siglo XIII se encontraron manuscritos con dibujos pertenecientes a Matthew Paris, donde se representa un elefante y un criado. Este animal había sido regalo del rey de Francia a Enrique III en el año 1255. Como se trataba del primer elefante en Inglaterra, el ilustrador quería demostrar el tamaño del animal frente al ser humano. Los animales se dibujaban como acompañamiento en ilustraciones de libros. Por ejemplo, los textos sagrados se acompañaban con una escena de la vida cotidiana, y el ilustrador copiaba formas del natural.

Matthew Paris. *Un elefante y su cuidador*, h. 1255. Dibujo de un manuscrito.

El artista ahora debía realizar estudios del natural para incorporar a sus pinturas, para ello tomaba apuntes, realizaba esbozos de plantas y animales. Es decir, el artista ahora debía prepararse aún más en el estudio de la naturaleza para acompañar sus obras.

Antonio Pisanello. *Apuntes de un mono*, h. 1430. Página de un cuaderno de apuntes; punta de plata sobre papel, 20,6 x 21,7cm.

Jan van Eyck. *El matrimonio Arnolfini*, 1434. Detalle. 81,8 x 59,7 cm.

Paolo Veronese. *Las bodas de caná*. 1562-1563. Detalle.

Para mediados del siglo XVI y siglo XVII el artista incorpora mascotas a la composición de sus retratos con una precisión asombrosa y de gran cantidad de detalle. Pero aun el animal no era protagonista, sino un elemento más en la composición. Era un modo del artista de demostrar su capacidad y precisión a la hora de copiar elementos de la naturaleza. Otros artistas también incorporaban animales en sus pinturas como Velazquez en *Las meninas* de 1656. Se trataba de una búsqueda de la perfección en la imitación de la realidad.

Diego Velázquez. *Las meninas*, 1656. Detalle. 318 x 276 cm.

Gustave Courbet. *El encuentro, o Bonjour, Monsieur Courbet*. Detalle 1854. 129 x 149cm

En la actualidad podemos encontrar diversos artistas que retratan animales, pero ahora si destacando al animal representado como figura principal de la obra y ya no más como un complemento a la obra misma. Podemos observar distintas técnicas, distintos tamaños, distintos materiales y disciplinas donde se representan animales.

Es ejemplo de este género artistas como Gabriel Eduardo Villar García, que retrata felinos, cocodrilos, elefantes, y otros con la técnica de pintura hiperrealista.

Gabriel Eduardo Villar García. *Bajo un sol brillante*, 120x90cm

En estas obras podemos observar al animal en su entorno natural, libre y salvaje. Con unos asombrosos detalles de luces y sombras nos permite contemplar la hermosura de la vida salvaje.

En el presente siglo encontramos numerosos artistas en todo el mundo que se dedican a retratar animales en su obra. Si bien en los siglos pasados solo se trataba de pintar al animal para demostrar destreza del artista, o simplemente como un complemento sin mayor protagonismo que el hombre, es ahora cuando el animal es el personaje principal de la pintura.

6-Producción personal.

Desde mi comienzo y experiencia con la pintura siempre me ha gustado retratar animales, empleando distintas técnicas y materiales. Entre ellos realizaba ejercicios y bosquejos con lápices de colores, acuarelas y acrílicos. En los primeros años de la carrera de Bellas Artes realicé algunas pinturas donde retrataba algunos animales que no pertenecían a nuestro territorio. Algunos los ilustraba de cuerpo completo y otros solo un fragmento. Por ejemplo, peces, leones, tigres, zebras y elefantes.

2010

2010

2014

2014

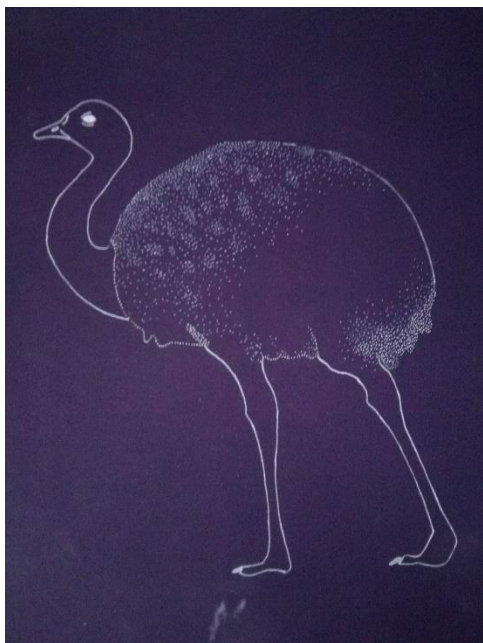

2014

Posteriormente retraté animales que viven en nuestro territorio tales como la llama, choique, pingüino de Magallanes, armadillo o tatú mulita, ballena franca austral, zorro.

2015

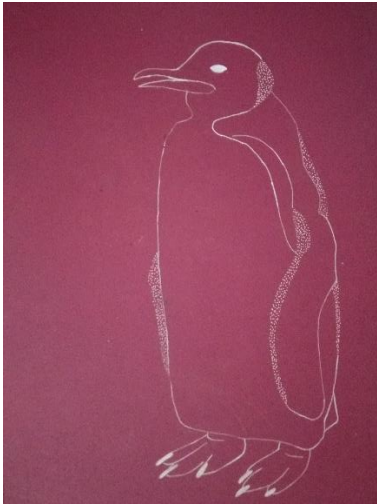
2015

2015

2015

2015

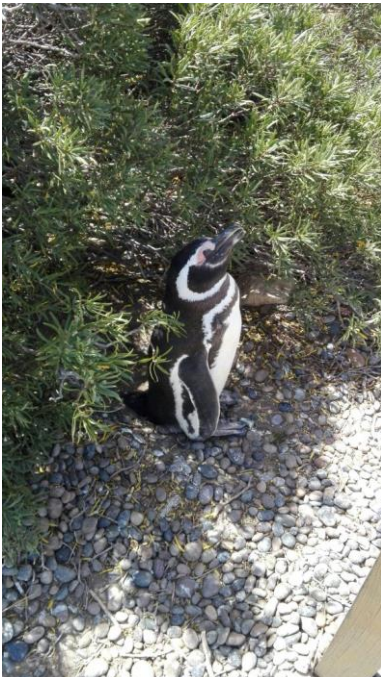

2015

Mi búsqueda personal al momento de pintar siempre estuvo reflejada por buscar técnicas que permitan lograr resaltar textura y color. Para ello observe pinturas de diversos artistas impresionistas y expresionistas, analizando las paletas de colores, materialidad, texturas visuales y/o táctiles. El artista que captó más mi atención fue Van Gogh, ya que en sus obras pude observar las texturas logradas por el mismo para diferenciar figura y fondo, el recorrido del material sobre el soporte y los colores empleados.

Al recordar mis viajes por la Patagonia pensé en los animales que captan más la atención tanto de turistas como de locales. Entre ellos encontramos la Ballena Franca Austral, el Choique y el Pingüino de Magallanes. Estos animales pude verlos personalmente en su entorno natural. Pude observar detenidamente sus colores, su piel, pelaje o plumas y la textura de su cuerpo. Para recordarlos tomé fotografías de cada uno de ellos.

Fotografías que sirvieron como referencia:

Decidí retratar estos tres animales resaltando su textura. Por tal motivo comencé a experimentar y buscar qué material sería el adecuado para representar la textura de su cuerpo. Primeramente, comencé a realizar bocetos con acuarelas para posteriormente intervenir con fibrones y lápices de colores, pero consideraba que no era el material adecuado para representar estos animales ya que en formato pequeño no podría hacer notable mediante texturas visuales su piel y detalles.

Luego sobre pequeños bastidores intente pintar con acrílicos, pero no quedaba conforme con el acabado ya que al ser pequeños no se resaltaba lo más destacado de cada animal. Fue así como comencé a investigar cual sería el modo de lograr una textura visual que me permita construir la forma de cada uno de los animales que buscaba representar. Primero me di cuenta de que el principal error era trabajar en pequeñas dimensiones, por lo tanto, debía ampliar la escala buscando bastidores más grandes y materiales que me permitan trabajar sobre estas dimensiones. Busqué bastidores de un metro por un metro y el material escogido serían óleos ya que me permitirían trabajar durante un período más largo de tiempo sobre cada uno de los trabajos.

Realicé una breve investigación sobre distintos artistas que hayan trabajado realizando retratos o representaciones de animales y entre ellos encontré obras de Iris Scott, Chiara Magni y de Lucie Schrimph. Lo que más llamó mi atención de estas tres artistas fueron sus obras en escalas mayores a 70cm en sus bastidores y además la textura que lograban en sus obras retratando animales. Además, el empleo del color puro mezclándose en el bastidor, dejando una huella y un movimiento logrando así una textura interesante. El empleo de paletas de colores saturados y contrastes de cálidos y fríos. Por tales motivos decidí que quería realizar estas pinturas en una escala mayor y empleando la técnica del fingerpainting, ya que era la técnica que me permitiría realizar detalles en grandes formatos.

Además, comencé a observar detenidamente los detalles de las texturas logradas en las pinturas de Vincent Van Gogh y Claude Monet. Captaron mucho mi atención el recorrido del material que se puede observar en sus pinturas, logrando detalles y maleabilidad del material, principalmente en Van Gogh. También observe obras de Seurat donde destaco la técnica del puntillismo empleada, donde pude observar la forma en que emplea los colores puros para lograr efectos de luces y de sombras.

En cuanto a la composición comencé por buscar fotografías de mis viajes a la Patagonia donde estos animales puedan observarse con claridad. Allí encontré fotos de pingüino de Magallanes y de Choiques, pero no de ballenas de cuerpo completo. Luego busqué en la web más fotografías para lograr observar detalles que en mis fotos no se percibían claramente. Al observar varias fotos de estos animales comencé a realizar bocetos y a pensar cual posición sería la correcta para retratarlos realizando varios bocetos hasta elegir uno. Luego realicé trazos en los bastidores de un metro por un metro hasta observar que la composición era la deseada.

En cuanto a la paleta de colores busqué oleos de tonos amarillos, rojos, ocre, verdes, azules, violeta, blanco y negro. Las tres pinturas están realizadas con esta paleta de colores, mezclando los colores directamente sobre el bastidor, aunque en ocasiones opte por probar mezclando algunos colores sobre la paleta, para posteriormente colocarlas con los dedos sobre los bastidores.

Mi intención fue retratar estos animales en su entorno natural recreándolos en distintas escalas y acercamientos basándome en las fotografías propias e imágenes obtenidas de la web. Al realizar las pinturas busqué que el espectador pueda percibir al animal en armonía con el entorno al que pertenece.

Proceso de producción de obras:

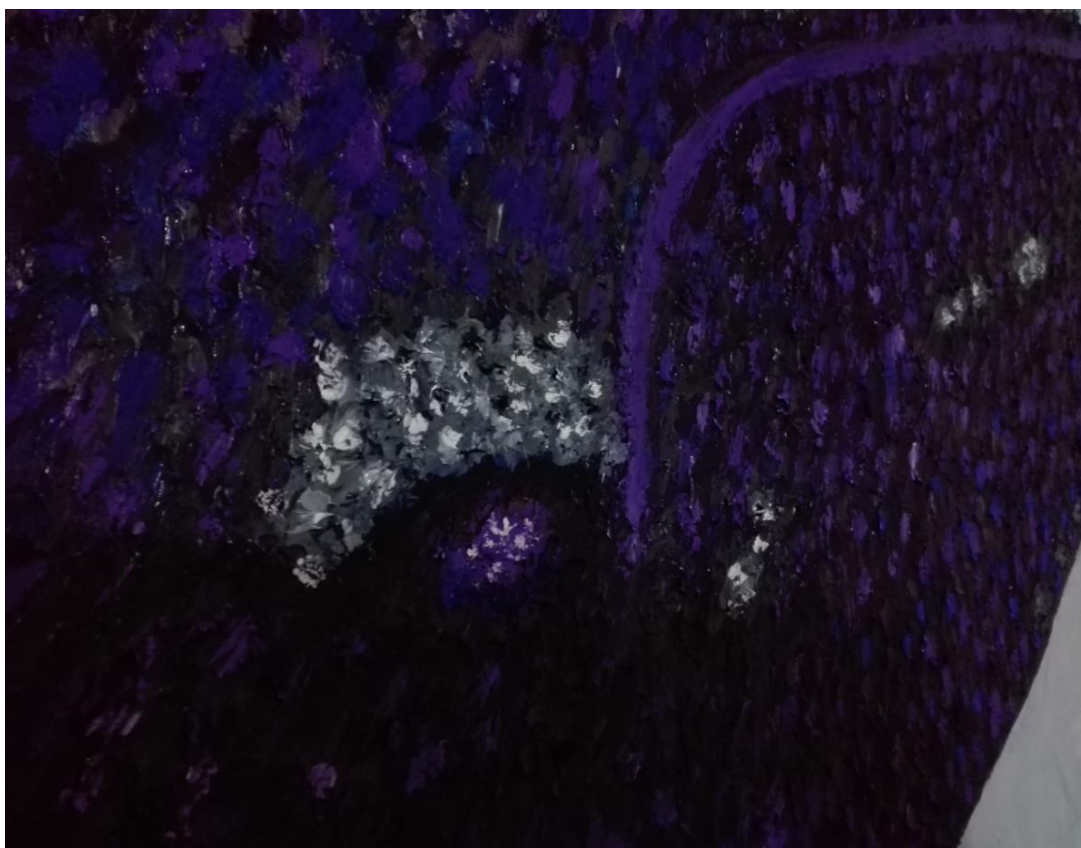

Detalles de las texturas obtenidas:

Obras finalizadas:

Ballena Franca Austral, 100cm x 100cm.

Choique, 100cm x 100cm.

Pingüino de Magallanes, 100cm x 100cm.

7-Conclusión

La naturaleza, tanto la flora como la fauna de nuestro planeta nos asombra con imágenes y vistas únicas en el universo. Estamos rodeados de numerosos paisajes y animales con detalles y colores que nos transmiten un sentimiento de paz y alegría. Algunos artistas nos transmiten esos sentimientos a través de sus pinturas de animales colmadas de colores, texturas, tramas. Pero para llegar a este punto hemos visto que a lo largo de la historia del arte el animal quedó siempre relegado a formar parte de la obra solo apareciendo en el fondo de la pintura, con menos significancia que el personaje principal (hombre). También, solo se lo tomaba como modelo a la hora de practicar técnicas de dibujo y pintura, nunca como protagonista de la obra.

En la actualidad numerosos artistas optaron por cambiar este paradigma pasando a representar a los animales como personajes principales de la obra. De esta manera ellos pintan lo que admiran y aman del mundo, representando a los animales como seres bellos, libres y que merecen nuestro respeto y admiración, ya no formando parte solamente de bocetos de prácticas de dibujo y pintura sino como personaje de la obra.

Observando obras de pintores impresionistas y postimpresionistas, especialmente Van Gogh, podemos percibir el empleo de los colores puros y de los trazos marcados sobre el soporte, tal como en la técnica de finger paint, a diferencia de que se reemplaza el pincel por los dedos.

En pinturas de animales con la técnica investigada podemos observar el vínculo logrado entre las texturas visuales y táctiles que nos permite realizar esta técnica y el recorrido del material sobre el soporte. Es una técnica que nos permite lograr destacar los detalles de los animales transmitiéndonos sentimientos de alegría gracias al empleo de los colores puros aplicados sobre el soporte.

En cuanto a mi producción personal he encontrado en la técnica de finger Paint y en la pintura de animales lo que buscaba lograr en mi producción hace varios años: destacar al animal en la obra mediante la textura y el empleo de colores puros sobre el soporte permitiendo al espectador observar el recorrido del material y de los colores sobre la superficie sin buscar ocultar la técnica.

8-Anexos

Original Interview with Chiara Magni

Entrevistadora: Rojas Madelaine

1- What is your full name?

Chiara Magni

2- Where were you born?

Desenzano del Garda, Italy

3- Where you grew up?

In a small town by the Garda Lake

4- Where do you live now?

Same as 3

5- How is your family composed?

Me my husband and my cat Papillon

6- Are there artists in your family?

No

7- When did your training or approach to art begin?

When I was a small kid, I've begun painting before I was able to write

8- How did your life continue as an artist after that training?

My artistic journey is always evolving and I consider every painting I make part of my training. I learn from my mistakes and I am happy when something comes out exactly how I wanted it to be. I never settle down and I always put myself against new challenges!

9- What inspired you to become an artist?

The inner urge of giving a contribution to this World, trying to make it better by the

means of art, adding colors and joy to it

10-What is the concept of art for you?

The idea that we are all dreamers, that a painting is a gate to another dimension where you can just walk in and find a better place

11-When and how did you know this finger painting technique?

I've mastered many many mediums and techniques and in 2015 I've come across finger painting, I've tried it and never let it go ever since

12- What inspires you when you are going to paint?

Metal Music! Hahahaha

13-What is the color palette that you use the most or that you like to make your paintings?

Blues, turquoise and teal

14-What are your favorite artists or the artists that influenced your work?

Van Gogh, Sorolla, Monet, Dalí,

15- Where do you get the inspiration to paint?

In my day to day life. I observe a lot and I try to add my own view point to what I see and then I paint it.

16-Do you have a workshop to paint?

I've a studio in my home

17-What materials do you use?

Oil paint

Resin

Glitters

Gold

18-How much time do you dedicate to a work?

Many many hours a day every day

19-How long does it take to complete a painting?

Depends upon the size. Sometimes 6/8 of non stop work sometimes weeks

20-How do you compose your images?

I take pictures with my camera or look for them on the internet. Then I edit them with the computer. I change, colors, proportions, I add stuff etc till I see on the screen what I have in mind and then I paint it!

21-Do you sell your original works ?, and copies of your works?

Yes original and prints

Since 2016 I have sold 85 paintings. In 2018 alone I ve already sold more than 60

22-The public can commission paintings?

Absolutely yes!

23- What has been the painting that you consider more difficult? And your favorite?

The more difficult one is one that is not released yet. I ve just finished it. It is a huge portrait called "a time to remember". My favorite is a nude called "Fuego"

24- Did you consider painting using other techniques or materials?

Yes! I have sold many abstracts in the past done with stucco, resin, matallic paint etc

25- Where are your works displayed?

Online and in my studio

26- Have you received awards for any of your paintings?

Yes I was awarde "Artist of the year" last September here in Italy by the Maison d'Art

27- What is your job today?

Painter (not sure what you meant here)

28- Do you have any advice for young or new artists?

Find your path. Make sure your works communicate and idea and sometimes to say.

Keeps on painting and drawing and improve your skills, be a little harsh on yourself but recognize and acknowledge every little or big improvement you make!

Ciao

Chiara

Traducción al español de entrevista a Chiara Magni

1- ¿Cuál es tu nombre completo?

Chiara magni

2- ¿Dónde naciste?

Desenzano del Garda, Italia

3- ¿Dónde creciste?

En un pequeño pueblo junto al lago de Garda.

4- ¿Dónde vives ahora?

Igual que 3

5- ¿Cómo está compuesta tu familia?

Yo mi esposo y mi gato papillon

6- ¿Hay artistas en tu familia?

No

7- ¿Cuándo comenzó tu entrenamiento o acercamiento al arte?

Cuando era una niña pequeña, comencé a pintar antes de poder escribir

8- ¿Cómo continuó tu vida como artista después de ese entrenamiento?

Mi viaje artístico está en constante evolución y considero que cada pintura que formo parte de mi formación. Aprendo de mis errores y me siento feliz cuando algo sale exactamente como quería que fuera. ¡Nunca me establezco y siempre me enfrento a nuevos desafíos!

9-¿Qué te inspiró para convertirte en artista?

El impulso interior de aportar una contribución a este mundo, intentando mejorarlo por medio del arte, añadiéndole colores y alegría.

10-¿Cuál es el concepto de arte para ti?

La idea de que todos somos soñadores, que una pintura es una puerta a otra dimensión donde puedes caminar y encontrar un lugar mejor.

11-¿Cuándo y cómo conociste esta técnica de pintar con los dedos?

He dominado muchos medios y técnicas, y en 2015 me he encontrado con la pintura con los dedos, lo he probado y nunca lo he dejado ir desde entonces.

12- ¿Qué te inspira cuando vas a pintar?

¡Música metal! Jajajaja

13-¿Cuál es la paleta de colores que más usas o que te gusta hacer para tus pinturas?

Azules, turquesas y verde azulado.

14-¿Cuáles son tus artistas favoritos o los artistas que influyeron en tu trabajo?

Van Gogh, Sorolla, Monet, Dalí,

15- ¿De dónde sacas la inspiración para pintar?

En mi vida cotidiana. Observo mucho e intento agregar mi propio punto de vista a lo que veo y luego lo pinto.

16-¿Tienes algún taller para pintar?

Tengo un estudio en mi casa

17-¿Qué materiales usas?

Pintura de aceite

Resina

Brillos

Oro

18-¿Cuánto tiempo dedicas a una obra?

Muchas horas al día todos los días.

19-¿Cuánto se tarda en completar una pintura?

Depende del tamaño. A veces 6/8 de trabajo sin parar a veces semanas

20-¿Cómo compones tus imágenes?

Tomo fotos con mi cámara o las busco en internet. Luego los edito con la computadora. Cambio, colores, proporciones, agrego cosas, etc., hasta que veo en la pantalla lo que tengo en mente y luego lo pinto.

21- ¿Vendes tus obras originales y copias de tus obras?

Sí originales y estampados.

Desde 2016 he vendido 85 pinturas. Solo en 2018 ya he vendido más de 60.

22- ¿El público puede encargarse de pinturas?

¡Absolutamente sí!

23- ¿Cuál ha sido la pintura que consideras más difícil? Y tu favorito?

El más difícil es el que aún no se ha lanzado. Acabo de terminarlo. Es un retrato enorme llamado "un tiempo para recordar". Mi favorito es un desnudo llamado "Fuego".

24- ¿Consideraste pintar utilizando otras técnicas o materiales?

¡Sí! He vendido muchos resúmenes en el pasado hechos con estuco, resina, pintura metálica, etc.

25- ¿Dónde se muestran tus obras?

Online y en mi estudio.

26- ¿Has recibido premios por alguna de tus pinturas?

Sí, fui "Artista del año" el pasado septiembre aquí en Italia por la Maison d'Art.

27- ¿Cuál es tu trabajo hoy?

Pintor (no estoy seguro de lo que quisiste decir aquí)

28- ¿Tienes algún consejo para artistas jóvenes o nuevos?

Encuentra tu camino. Asegúrate de que tus obras se comunican e idea y en ocasiones decir. Sigue pintando y dibujando y mejore sus habilidades, sea un poco duro consigo mismo, ¡pero reconozca y reconozca cada pequeña o gran mejora que haga!

Chau

Chiara

9-Bibliografía

- BORGHINI, Simonetta; PETRUSCHANSKY, Hugo; TROVARELLI WERTHEIN, Ana. *El impresionismo*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina S.A., 1975.
- CRESPI, Irene; FERRARIO, Jorge. *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires, 1995.
- FRICKE, Cristine; HONNEF, Klaus; RUHRBERG, Karl; SCHNECKENBURGER, Manfred. *Arte del siglo XX*. Tomo 1. Barcelona: Taschen, 1999.
- GOMBRICH, E.H. *La historia del arte*. Londres: Phaidon, 1997.
- JANSON, H.W; ROSENBLUM, Robert. *El arte del siglo XIX , "1870-1900"* . Madrid: Akal, 1992.
- MEXTORF, Olaf. *Van Gogh*. Paris: Konemann, 2018.
- SEXE, Néstor. *Diseño.com*. Buenos Aires: Paidós, 2001.
- SPRAVKIN, Mariana. *Educación Plástica en la escuela: un lenguaje en acción*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2007.