

Bitácora de
Maria Paula (M)

Artes Visuales

2025 - 1

Proyecto de grado

Bitácora, Proyecto de grado (Enero - junio 2025)

Referentes / Chiharu Shiota

- Ahogo

- Medias veladas = transparencia, peso, vulnerabilidad

- Hilos, telas, remiendos

- Dibujos claros / iluminados / detallados → saturados - oscuros

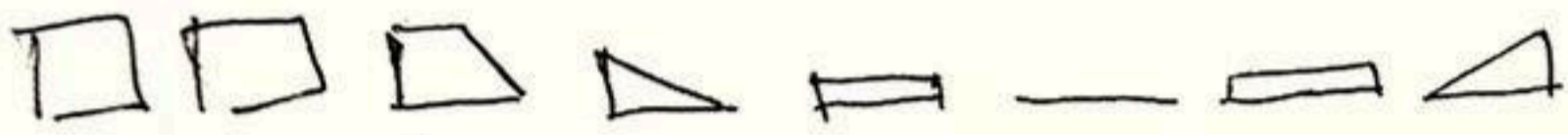
Quiero transmitir peso mediante algo ligero.

Cúmulo de cosas, cosas, sin escapatoria

- Reprimido, dependiente

Protección → Agobio

fotografía, dibujos → Animación — Arrastrar

secuencia:

Grupo focal / entrevistas / Representar situaciones

Palabras clave

Agentes que atraen un grupo

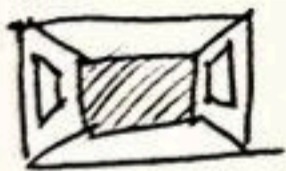
- Texto relatos de personas

- Metáfora

(fusionar fichas técnicas con dibujos)

La libertad nace a la poesía

Juicio

Paralelo

Ver cómo resolverlo / dibujos e instalación

No repetir recursos

- Ejercicios
- medias veladas

Tensión, saber > Ruptura, fragilidad

Entendimiento — Trabajar de metáfora

¿Cómo quiero representar el ahogo / tensión / peso? Agobio culpa

Yo debería...

Columna / desmoronar pilar

Proyecto de grado
Culpa - Auto castigo

Dibujos

Tensión, peso, auto compresión

- Serie → Amarrados
- Funnel Franco 1994
- Buscar: Rafael Lotano Lemme
- Ana Meudiet
- José Horacio Martínez
- Palabras clave - Belio
- Madriguera

Vestigio de los tigamientos
Cuerpos amarrados - fotografías

Medios velados / Estirar

- Art 21 (página) visitarla

Sombras

Colgar - paudar

Control

Buscar solución

Bondage / Siberia

• Sumisa / Portarse bien

Permanecer

Emocionalmente permanente

Huellas invisibles

Marcas en la piel - Desaparecer

Imposiciones

Proceso

Métodos de impresión

Presencia de agobio

video
fotos

= Cuello en tensión

¿Que pasa si se rompe?

Estirar, Impresiones del dolor

Fotos - dibujos

Crear intimidad de relatos de mis amigos / Aproximación plástica

Culpa / recordamiento

Represión y oblio

• Monos de padres

• Buscar referentes / Buscar / Sillas / Soledad / tripas

• Lo (NO) transparente (mentiras, ocultar)

• Medias - Piernas - piso

• superficie, sostén

• transparencia - ocultar / revelar

soltar y recoger → vulnerabilidad, destruir y construir

¿Desaparecer? esconder

Permanencia.

peso

dentro de las medias

Sueltas pero recogen. Recogen la piel

Recogen las piernas. el soporte

Suelta peso dentro de ellas

soltar en transparencia

Atrapa. Protege. Revela. Demuestra. Íntimo. Expuesto

• Ernesto Neto

Estabilidad, juntar, acumular, reunir

Romper, tirar

discurso de tensión, tender, colgar. Se recoge la piel o el peso y lo suelta, aún recogiendo.

No sabes soltar

Abrumar, reprimir

Observar

Transformar la piel

Crear lenguaje reflexivo. Tensionar la transformación del cuerpo

Visceral - cuerpo

Deformar

Recoger pedruzcos de la figura humana y soltar su peso

Tela. Remendar

Retazos, trozos, destrucción, desprendimiento

Soltar

- Intervenir el papel de formas distintas
- Efímero - reacción
- La sombra del papel

Colgar

Bolanta

Diferentes papeles

Representación de etapas } explorar con losas
 Elementos personales y sensaciones
 Producto a una obra

Equilibrar

Retratos con máscaras - crear obra en
 colectivo? De los papeles formar algo?
 o retratos acompañados de esos papeles
 Medias veladas

centrado

Juego de tensiones

De formar ← la imagen

Camisa oscura, fondo negro (Rostro)
 Boca abierta, lenguaje corporal

Girar la cabeza
 fotografíar

Otras personas / Ángulos

Dibujar fotografías

Algo = Sensación / gesto
 Explorar con amigos

Medir color piel

• Traducir imagen con tonos adecuados

Encontrar ya solución

- Ejercicio con Elías / instalación (Encontrar dibujos)
- Usar las medias desde la gestualidad

Peluches dentro de las medias

- Retoques en Editor

- Pintar sobre papel negro

Dibujar ya

- Explorar papel negro
- papeles y retratos

• Hacer dibujo conmigo y grupo focal

• Trabajar asunto del peso con Elías / elementos

Estabilidad — Cuando va a estallar) Animación

Fusión ← problema clave

↓
Ahogo
flexibilidad

video
Tensión

- vaso que se cae
- ~~Red~~ Globo
- Gotas que cae
- contrapeso
- Fluir

- 1) fotos
- 2) editar
- 3) Dibujar

> Ahogo (dibujos en medias con diferentes propetes)

- 1) video
- 2) elemento suspense
- 3) animación

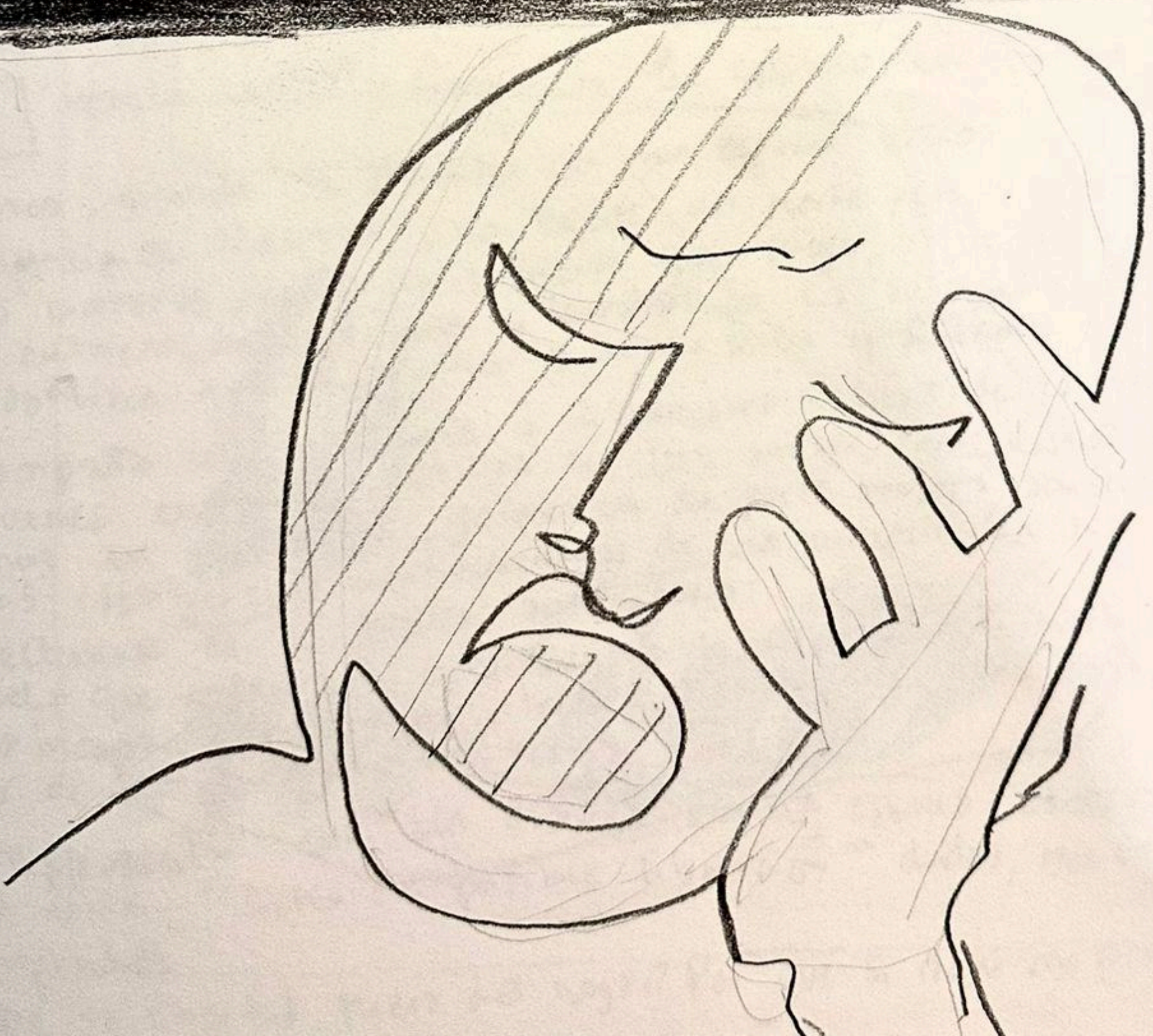
> Tensión

- 1) instrucción
- 2) colgar
- 3)

> Inseguridad / dependencias

Sarah Lucas → Referente medias
Chocitos en venta

El uso del caballo como metáfora de la sobreprotección familiar

La sugerencia como representación de manera simbólica
figura indomable / vitalidad, libertad y potencial

Contraste con ser domesticada, controlada, limitada

- Sobreprotección / domesticación (?)

↓ La libertad personal del "hijo" donde sus decisiones son subordinadas al control y protección de los padres.

- Caballo como metáfora

se transmite la lucha interna de quienes crecen en un ambiente sobreprotector / privación de autonomía
Sin embargo asegura comodidad y protección

- tensión enriquecedora de símbolos con un animal
Libre, salvaje y reprimido.

Vulnerabilidad, sensibilidad y soto

Ideas: Exposición de caballos / serie de dibujos donde

 imagen central / representa 1 caballo en fondo

blanco, grande y perdido en un espacio vacío.

"Ausencia de libertad", no existe un norte pese a romper estas barreras, vacío existencial que surge al crecer en un entorno dependiente y controlado. La ausencia de fondo hace que el caballo se luzca solo y aislado.

- Acompañar con una serie a diferentes etapas de caballos
los cuales enfocaen detalles en los meses, con atención al control en el hogar, golpes en su parte trasera aludir a los castigos y consecuencias de no cumplir con las expectativas de la figura autoritaria.

La tela que cubre los ojos sugiere la carencia de visibilidad o la incapacidad de ver otras opciones en la vida más allá de lo enseñado en "casa".

- Complementar con un dibujo de un caballo observando una cerca. "Acto de posible liberación" dudas, miedos, inquietudes.

¿Estará la libertad fuera del hogar? Por qué si aquí me protegen?
Debería salir y saltar?

Titubear, lentitud, miedo, incompleto, atrapado.

Agregar instalación o mimación o ambas

Posible instalación: Cabezitas realizadas con medias veladas rellenas de algodón sintético industrial, pendientes de una cadena / Racimo de caballos

Sobrepasar la metaform de la contención y el control mediante juguetes. Infancia infantil - fácil acceso.

Contraste entre juguetes tiernos con apenas una figura vaga de lo que se cubre por caballo, colgados y enredados de una cadena

Recreación: Tiro al blanco

Limitación, dimensión de presión emocional desde la niñez

Las cadenas que sujetan al caballo son los lazos emocionales que atan al individuo en un ciclo de dependencia

El psicoanálisis / frases clave

"La madre que asfixia y alimenta"

"La domesticación"

"La comida es vida y muerte"

"La huella mnémica"

} controlar es
protección pero
proteger no es
controlar

fragilidad / Ese "alimento" llega al hijo / manipulación
Representación del ombligo y la cerca.

El uso del color, se piensa utilizar para jugar con esos elementos psicológicos

Idea principal / Borrador

Los objetos de domesticación o represión serán exhibidos con rojo; contrastando ese rojo → yago

Lo demás en escala de grises / acromático

Wilfred Bion

↓
Experiencias emocionales pueden dejar huellas en lo psíquico
"La madre que asfixia pero alimenta" representa esa tensión entre lo suave (protección) y lo doloroso (sometimiento)
poder y control impuesto.

Explorar texturas

Materialidades que se estiren, enroscuen, tensión

Dificultad para salir / falta flexibilidad.

Ciclos con animación
Caballos corriendo sin comienzo ni fin
No hay salida, o eso parece transmitir la imagen.
Costumbre, encierra

Expectativas en el hogar y domesticación

El caballo salvaje vive en manadas
Buscar sobre caballos / Representación a lo largo del tiempo
Connotación humana

Lazos
Vínculos
Arnés / montura roja
"La familia es primero" manada / dueño

Obediencia
Reflexo, repetición
Domesticación

Saltar la cerca
Dejar la manada
Carne amarrada / Dolor

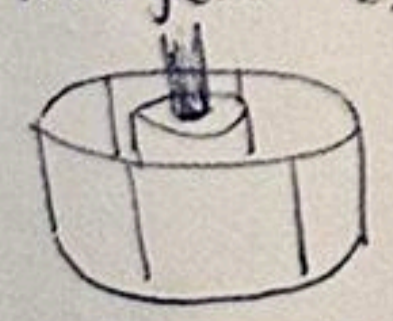
Montaje, papel grueso
Escondido
Pequeño / espacio vacío
Caballo detallado
Fuste

Personificar en un animal

Abuelo caballos
Niños instalando / animación
Dibujos y
Generalizar

Falso animación

Instalación
Imagen estática

emular movimiento

No va a
ninguna
parte / No me
Sale

Animación
tradicional

vidrio delgado
materiales ligeros

Descargar base de pinterest
Mesa que gire, rote
Antipadre

Enmarcar → IKEA, tamaño de cuadros
HÖRNY

5 marcos. Dibujos enmarcados de caballos atrapados
4 pliego de caballo

Ideas para marcos

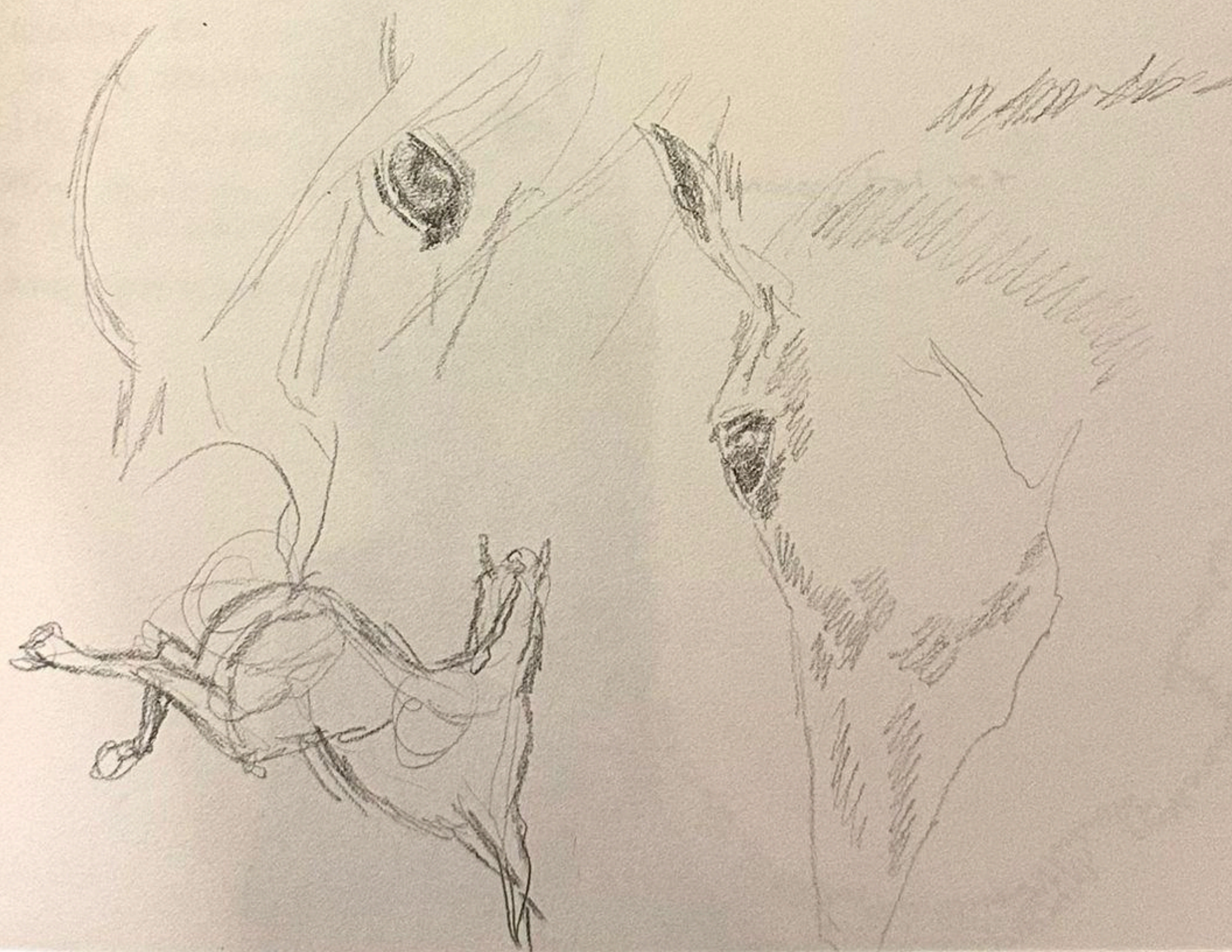
1

2

3

Siempre me dieron miedo los
caballos cuando era pequeña
casi me mata uno porque
su pata pisó cerca
de mi rostro pequeño
por poco cae el
destigurando lo
no les ve tenid
a confinas
des de
cut

no les
tengo fe a
mis habili
dades natu
rales me
genera resisten
cia a un p
a una h
grande e intimidante
me genera susto creer
que podría levantarme
de nuevo y herirme
esta vez voy rondando mi
vida yo yo no quiero
arriesgarme más est
oy cansada de expo
nerme y hacerme da
ño quisiera no herirme
e otra vez y de serria
quidar mi cuerpo podría
hacerlo a través de
los caballos pero que
ellos me protegerían o

le
tuyo
miedo
a lo grande
a lo intimi
dante a cambio
o a los procesos
a los desafíos todo
lo grande me da
susto y eso me a
no no me siento
a de mostrar que
detener el tiempo y
sermimo de nuevo tengo
incertidumbre del mañana
y tengo susto de todas las par

Son animales que pueden ser muy representativos con situaciones que nos pasan en la vida.

Curiosamente hay muchas películas, canciones, series sobre equinos resolviendo conflictos.

Un ser fuerte que debe de afrontar siempre están — para servir, considerados emblemas, animales relevantes ya que las mejores historias tienen un caballo.

"Un jinete del cubo" 1917 - Franz Kafka

Cubos y caballos. Dominación. Esquinas. Barreras. Limitación

Es absurdo pensar un cubo como caballo, siendo este animal símbolo de fuerza, poder y vitalidad. Ahora reemplazado por un objeto utilitario, un contenedor de esquinas, vacío. ¿Estamos domesticados por necesidad?

Contenemos la fuerza que tenemos para reprimir deseos y encerrar. encerramos las figuras iguales. Los

Se reduce a un es de súplicas y depend deseos tan imitan recuperar lo que fue propio o se nos otros a ridiculizado líneas y cuadr lo montan caballo sus se la pérdida ncia, la desr simbólica de no hay otra Solo un sus es ese yo mism el otro yo y ideas para Este jinete se sus pulsiones sinsentido del hom vital

Estos deseos se se replazan del yo dep en busca de aprobaci de color, una transform crecimiento. Aún persisten encierro. una libertad temerosa pero con formista o reestrada por corrientes de color incapaces de sostener sus deseos de libertad pero ansiosas de imponerlos y perpetuar el modelo de jinetes sobre cubos demandando sus yo calientes que no tienen cobida en un mundo desalmado lleno de cubos

todo infantil encia. Este table de alguna vez fue feliz pa hora es por falsas ados que jinetes. El nte entati a de pote porción

Si mismo mal salvaje tituto que oque reprime castra sus Cober en otras. desconecta de Se limita a l

bre por vivir. Ya no hay energía vuelven grotescos e inútiles endiente social y huelen con geometría carenle daion o puesta a l los estructuras de ese y clausrofobia yugos otros

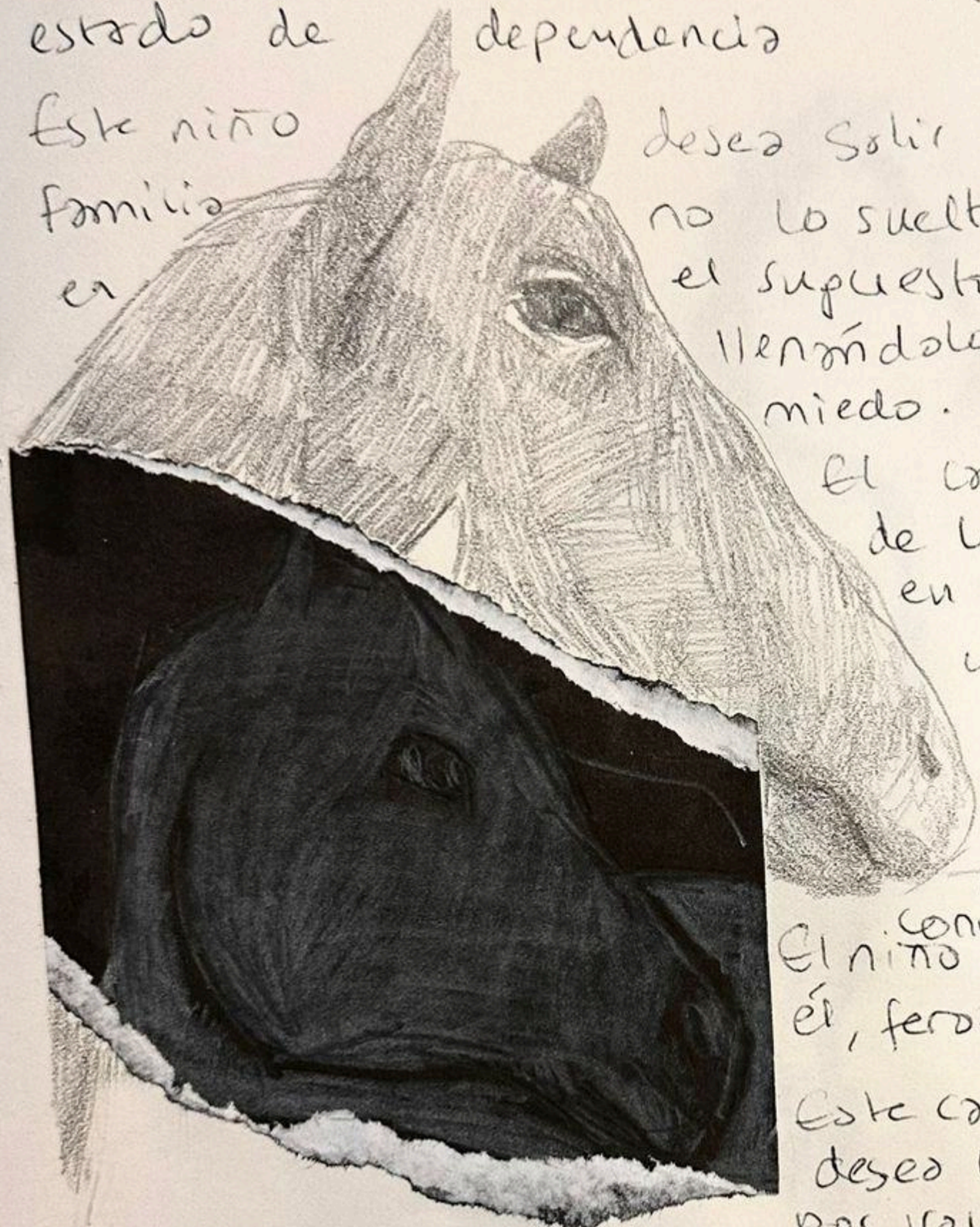
Cuando el cuidado se convierte en un control

El niño no desarrolla autonomía, tolerancia al riesgo, deseos propios

El sujeto queda encerrado en un entorno aparentemente cálido pero en verdad limitante, que lo mantiene en estado de dependencia

Este niño familia en

desea salir al mundo pero su no lo suelta. Agarra y encierra el supuesto de protección llenándolo de culpa y miedo.

El caballo siendo símbolo de libertad se transforma en una figura domesticada

un niño monta el caballo de juguete En contextos sobre protectores

ese caballo es domado, encerrado o incluso convertido en juguete El niño quiere ser libre como él, feraz, valiente, salvaje

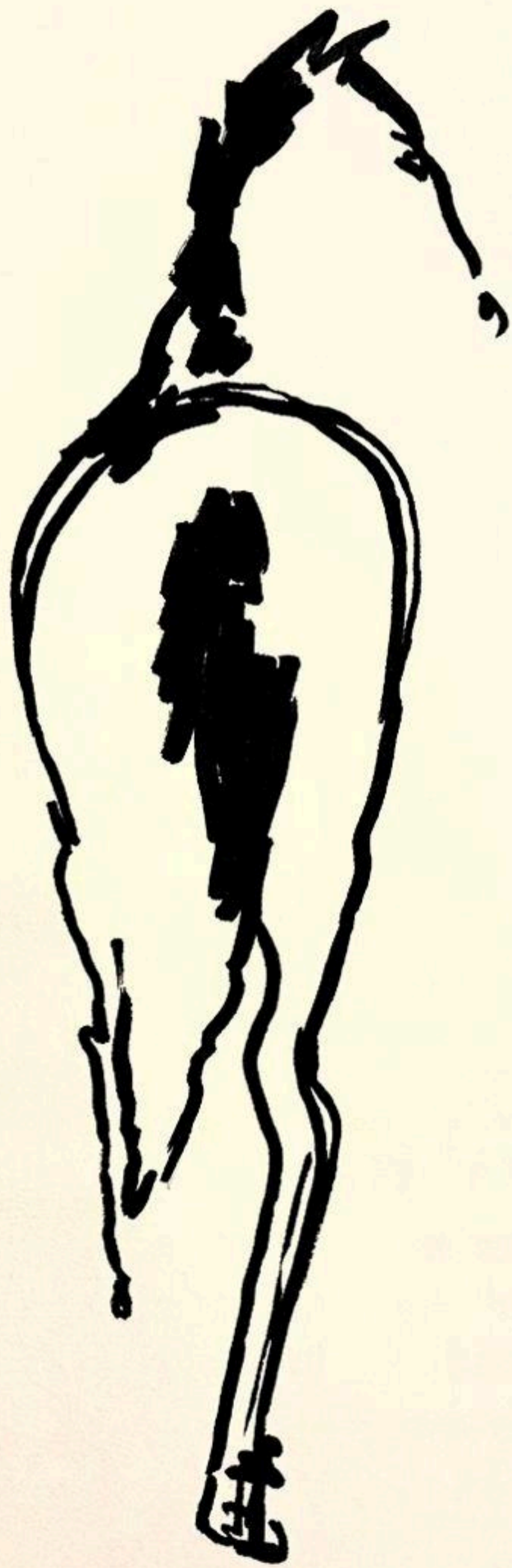
Este caballo no es real desea los deseos del padre por validación

Vive para satisfacer los deseos del adulto y no los propios.

"Me convertí en ~~ser~~ un ser sumiso, pero lleno de odio interno: el caballo que no relincha, pero tiembla".

Se aprende a odiar

Buscando la autonomía desde el engaño y las fachadas El niño ya no doma ese supuesto caballo de juguete.

Clarice Lispector: "El búfalo", 1960
lucha entre el "ello" y el "yo"

Mujer domesticada por el amor, la maternidad, la civilización.

El zoológico representa la domesticación, la pauta, la norma. El deseo de odiar de la protagonista impulsa a romper con ella, desde los símbolos.

Representación de una figura vendida como fuente reprimida. Animales potentes, capaces de cargar, romper, resistir. Querer desde domesticarse. Querer liberarse. Querer soplotar. Querer a frontar. Querer quereri sin miedo a la represión. Querer libertad de instinto.

El cuerpo femenino es un campo en constante batalla "lo que no puede ser dicho" que rota con lo animal, lo instintivo, lo prohibido.

"Ser salvaje no es femenino" Ruptura del yo condicionado y el yo atrapado.

Crisis existenciales por ejercer actos atribuidos socialmente a lo indivulgable para una mujer desde usar pantalones, cortarse el pelo o meter cucarachas. Experiencias que conectan con contactos del cuerpo, del quiebre de un lenguaje social. De construcciones cargadas de "sentidos" anticuados. Este animal se interpreta como el paralelismo, empatía y reflejo del encierro. De lo que el cuerpo calla pero ansía, se ven como montan los caballos desde lejas.

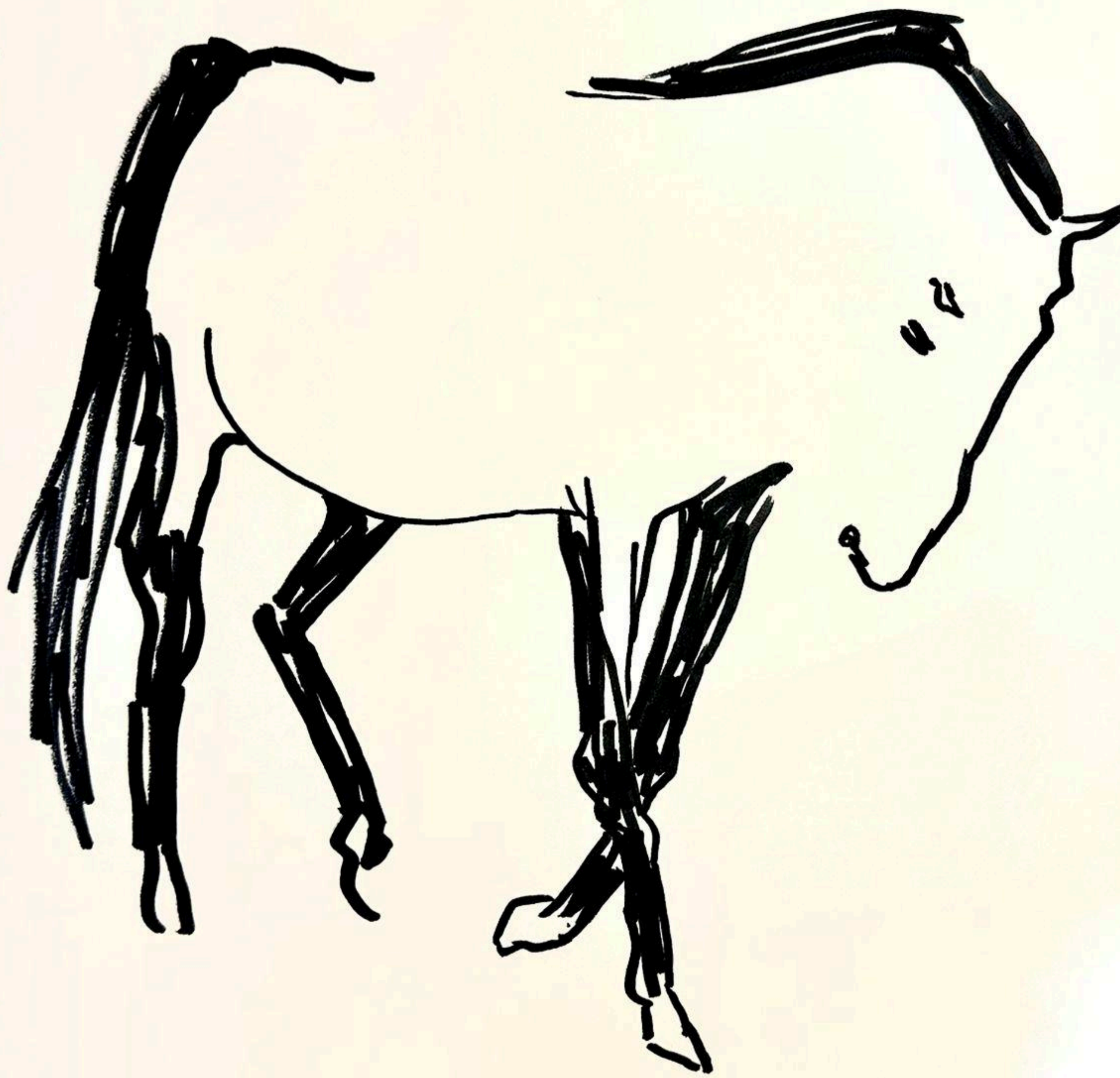
Es ese animal que no está ya que se entiende más por un adorno, carga o sueño infantil.

Permitirse la energía de ser y no encasillarse en lo que debería de.

Luchar para ser liberación desde el búfalo.

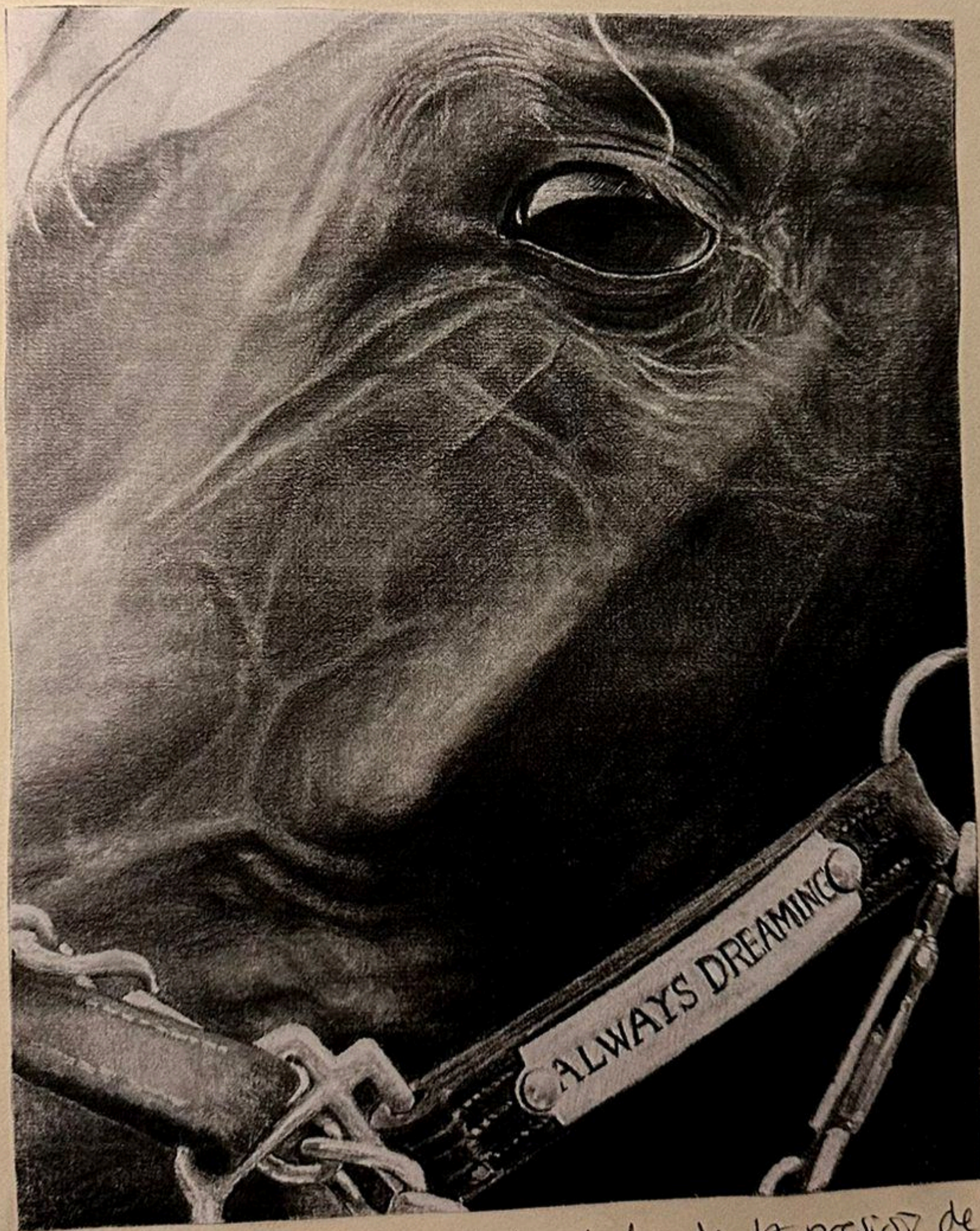
Gracias por venir a mi cubo.

Los procesos para este proyecto de grado han sido segmentados.
van por partes, dando comienzo a los dibujos
se pensaron en blanco y negro enfatizando las luces y sombras
Las tonalidades
jugar con los espacios, los negativos, el aprisionamiento

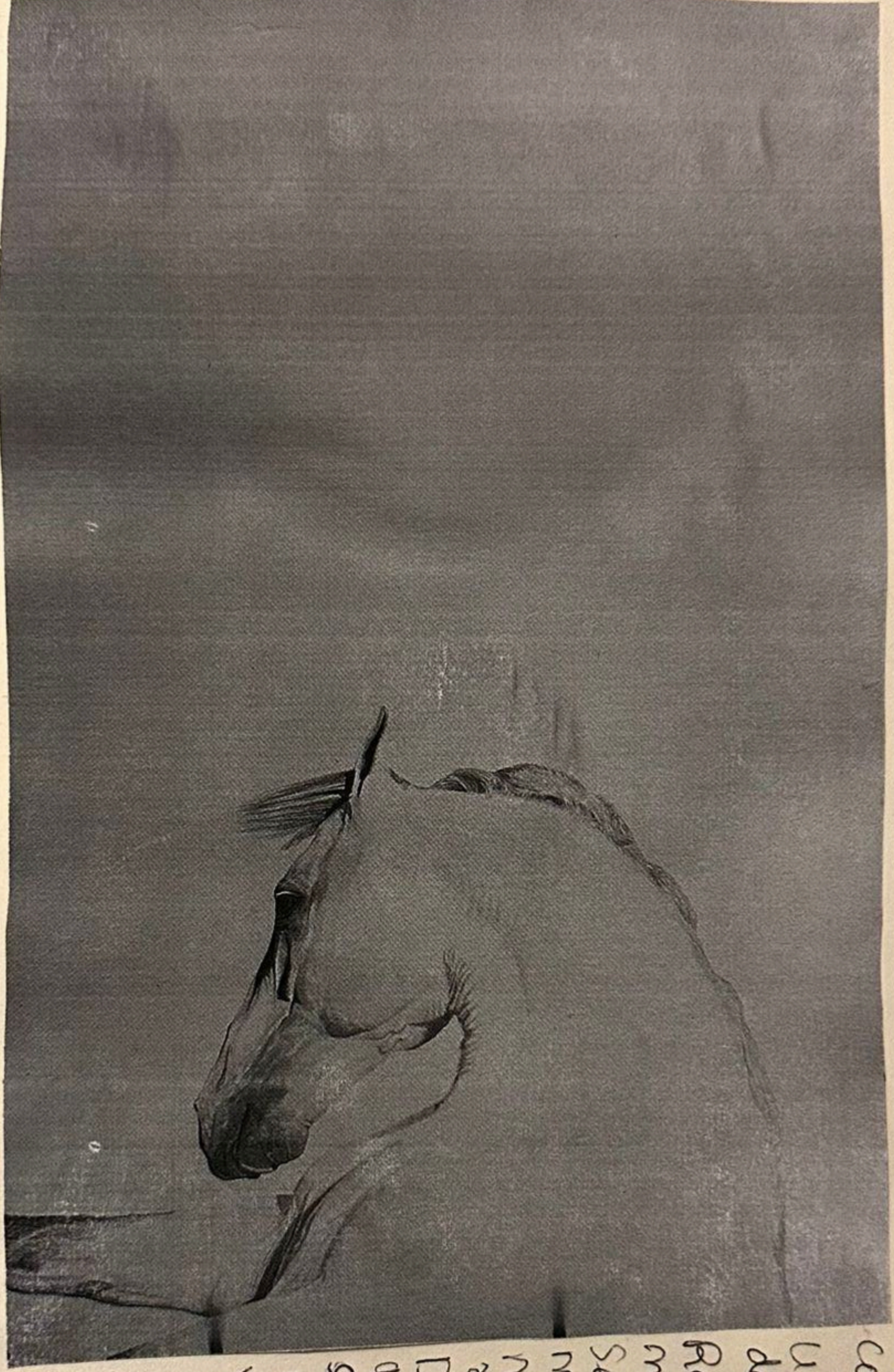
En esta enfoca el ojo del caballo. el reflejo de la luz en sus pestañas,
las pestañas, hebras de cabello, capas de piel, venas, pliegues, iluminación

La textura de su pelaje, piel brotada de la presión de sangre,
el consorcio presenciado en la torsión de sus músculos faciales,
una mirada afligida acompañada de unas correas con el nombre
grabado en ellas. "Siempre soñando" se lee en el primerísimo plano de
una fracción del rostro de un caballo entre correas y cadenas.

La inmensidad

Aquí Juego con el espacio. con lo vasto del blanco, lo crítico, tenso, colérico.

contaminado

Un aislamiento, cárcel de deseos.

Re presión de los mismos

Se inclina ante la magnitud de la nada, del todo, de ambos.

De lo que nose sabe qué pens está.

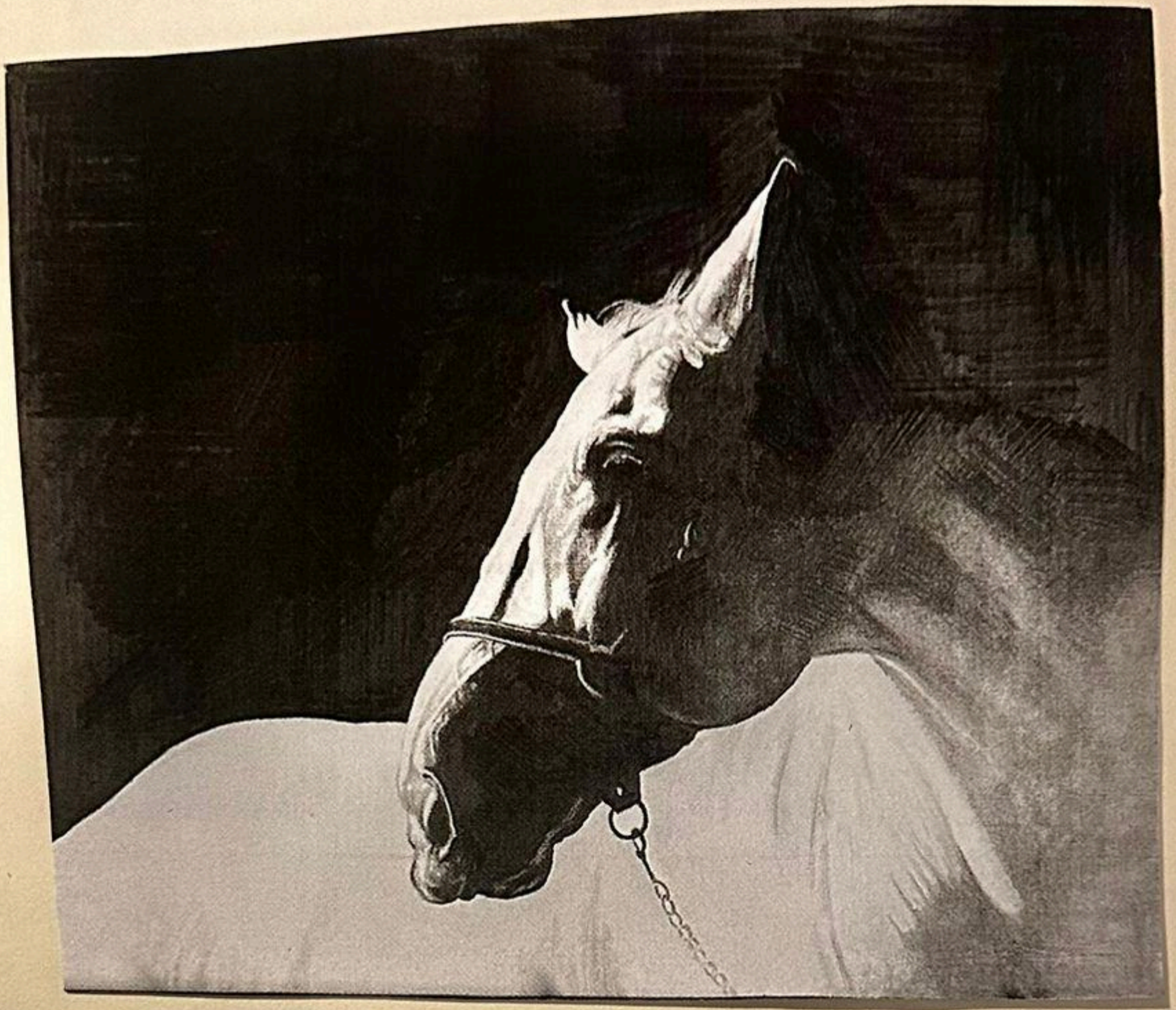
Sumisión.

Rendición.

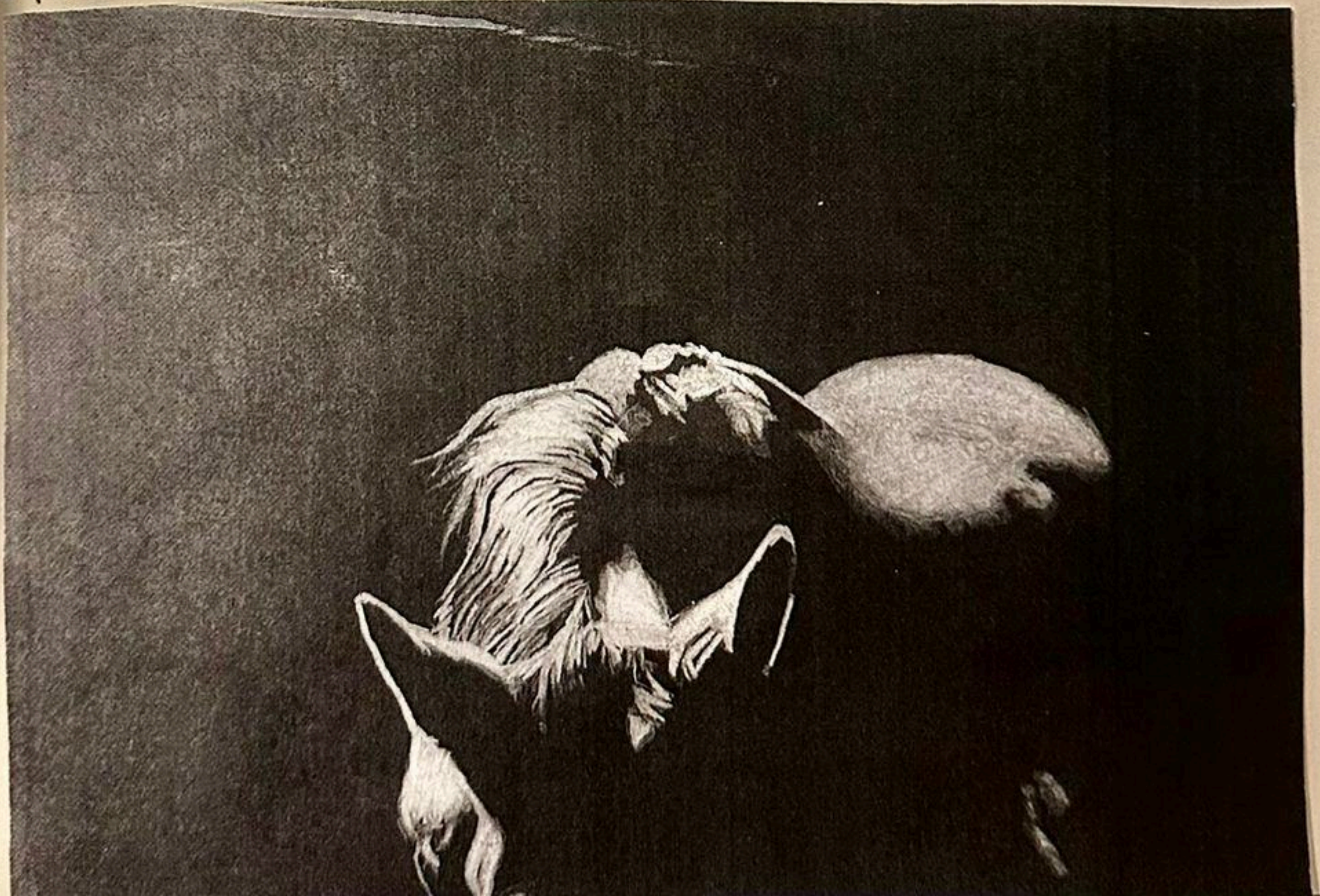
Vencido.

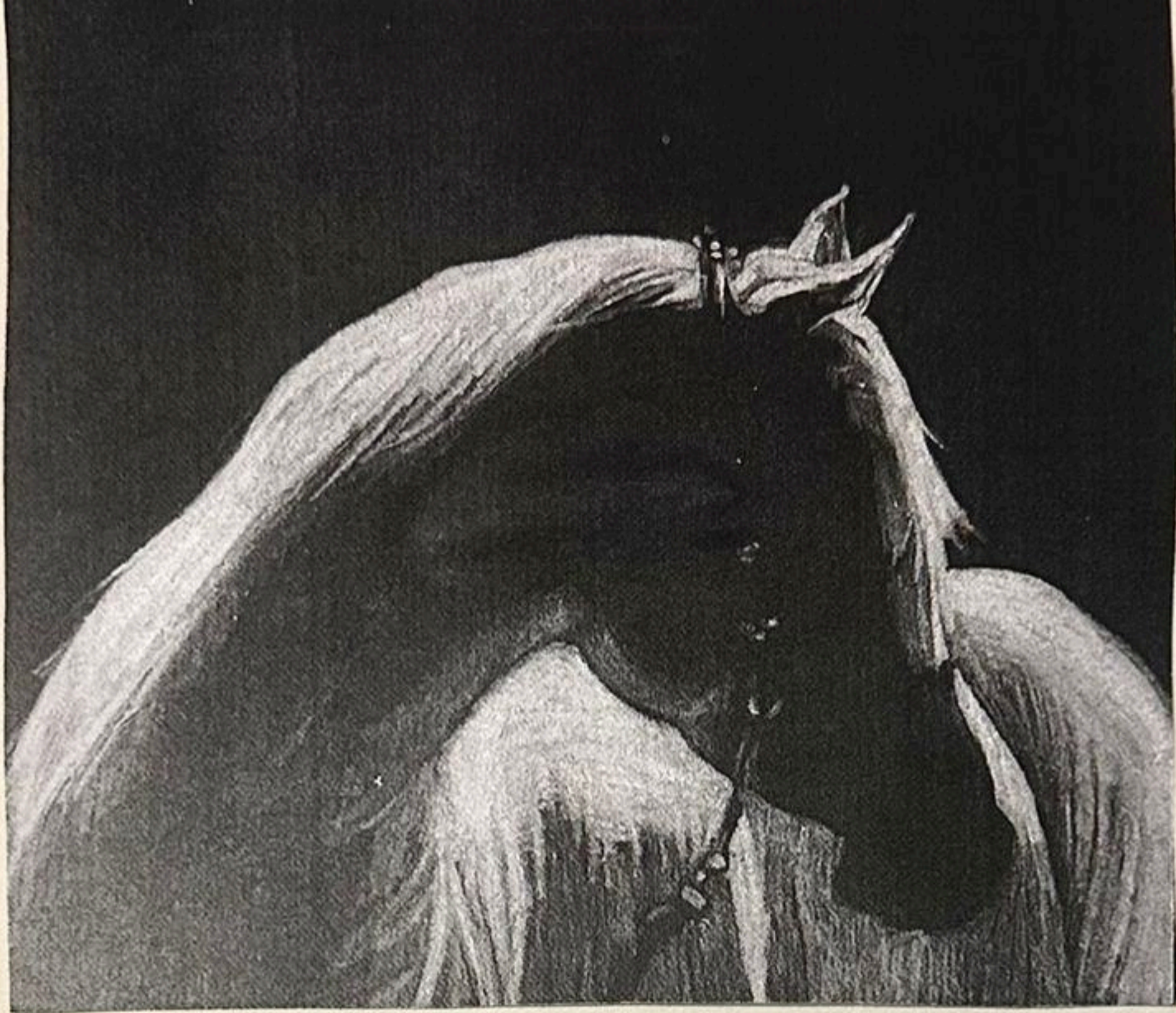
Poco flexible

"Me rindo"

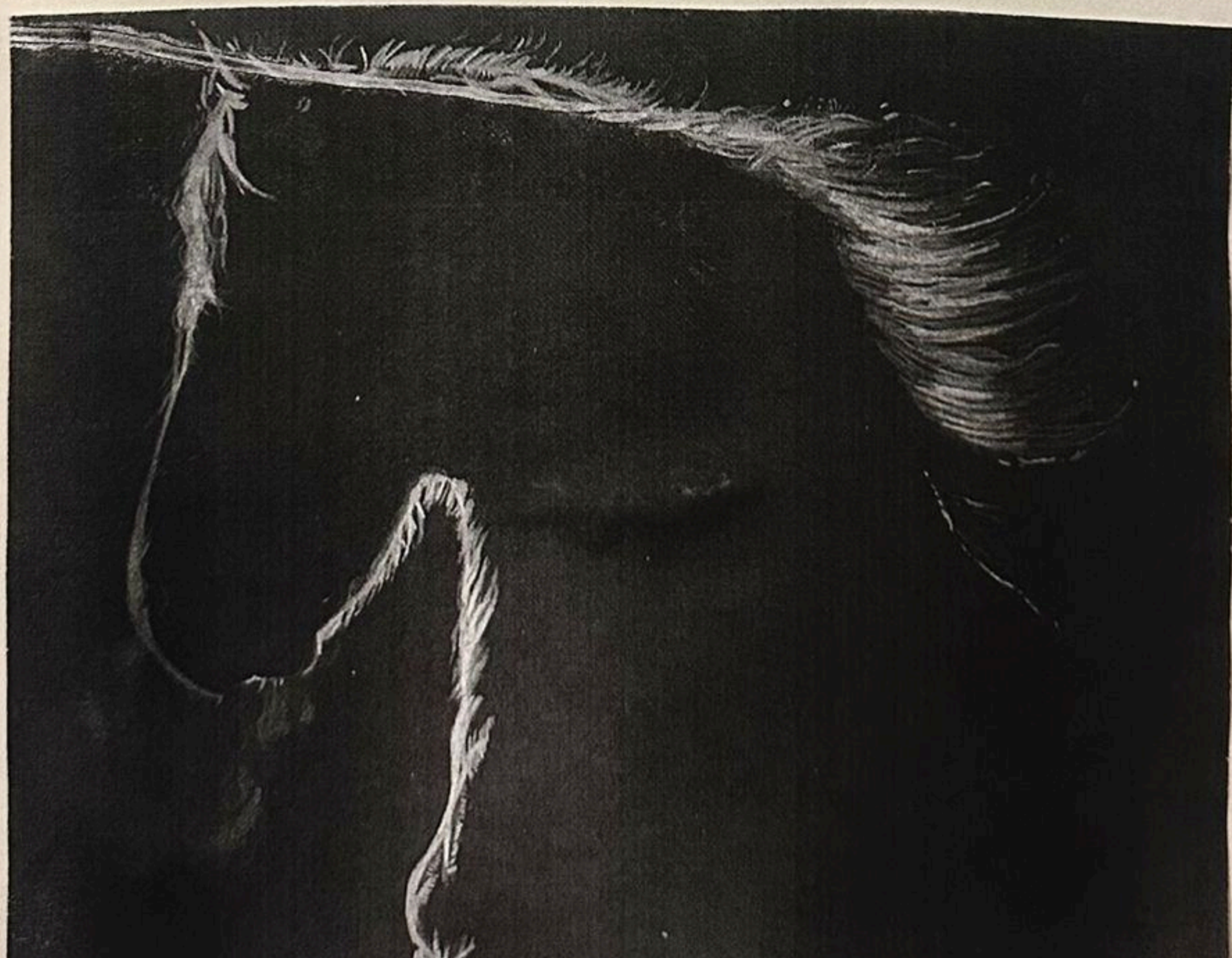

Se juega con la iluminación evocando misterio, desahío por parte del caballo. A dónde mira? Por qué agacha la cabeza? Se intuye una conversación del caballo y sus dudas, su fijación, su miedo. Esa oscuridad sin respuestas que le rodea

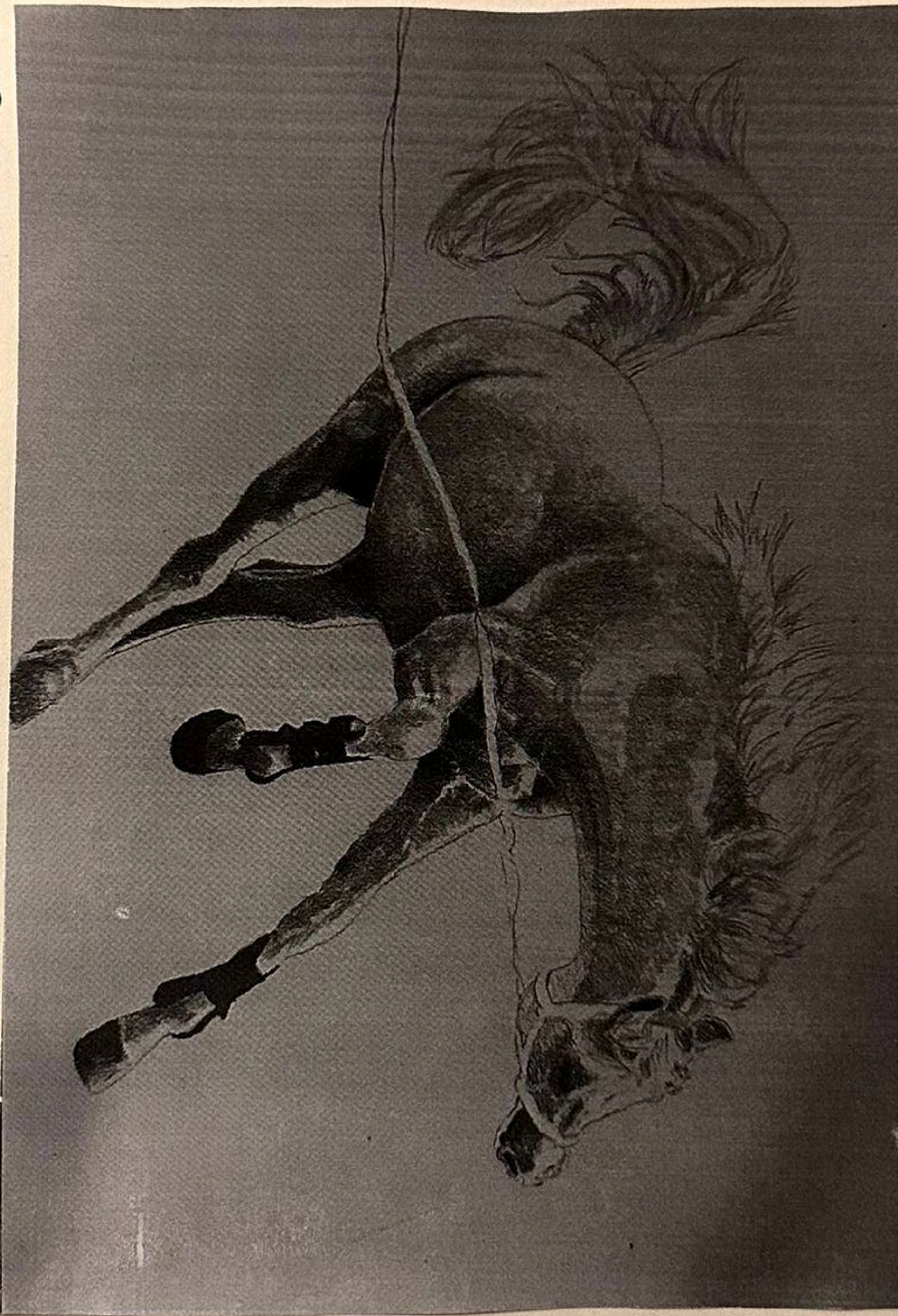

Aquí el ejercicio y la dirección de la mirada
se sostiene. Se juega desde un papel negro y
lípicos blancos para lograr estas sombras que
con pocos trazos nos transmiten una imagen
distante. Esa ausencia es lo que coexiste el
Coballo

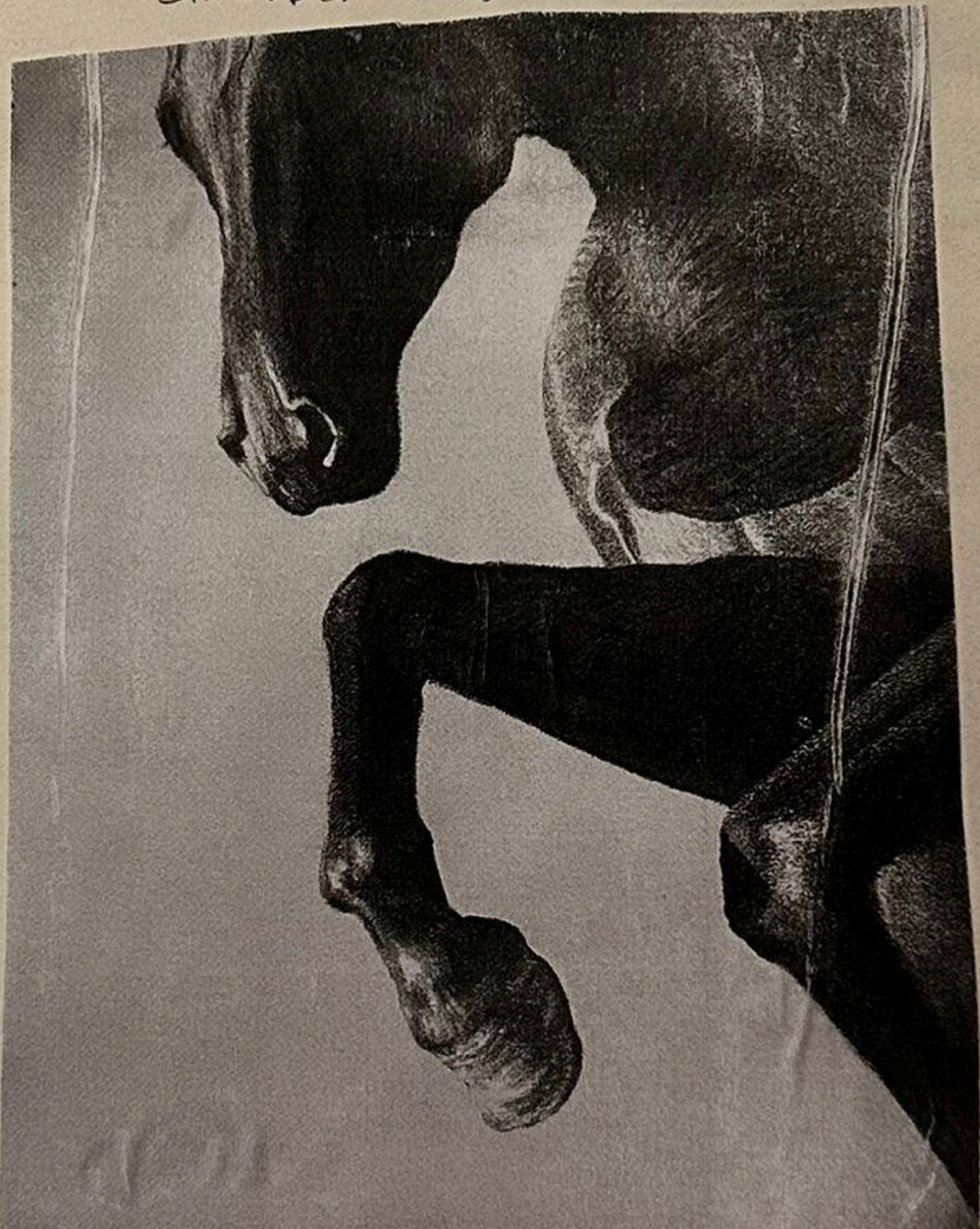

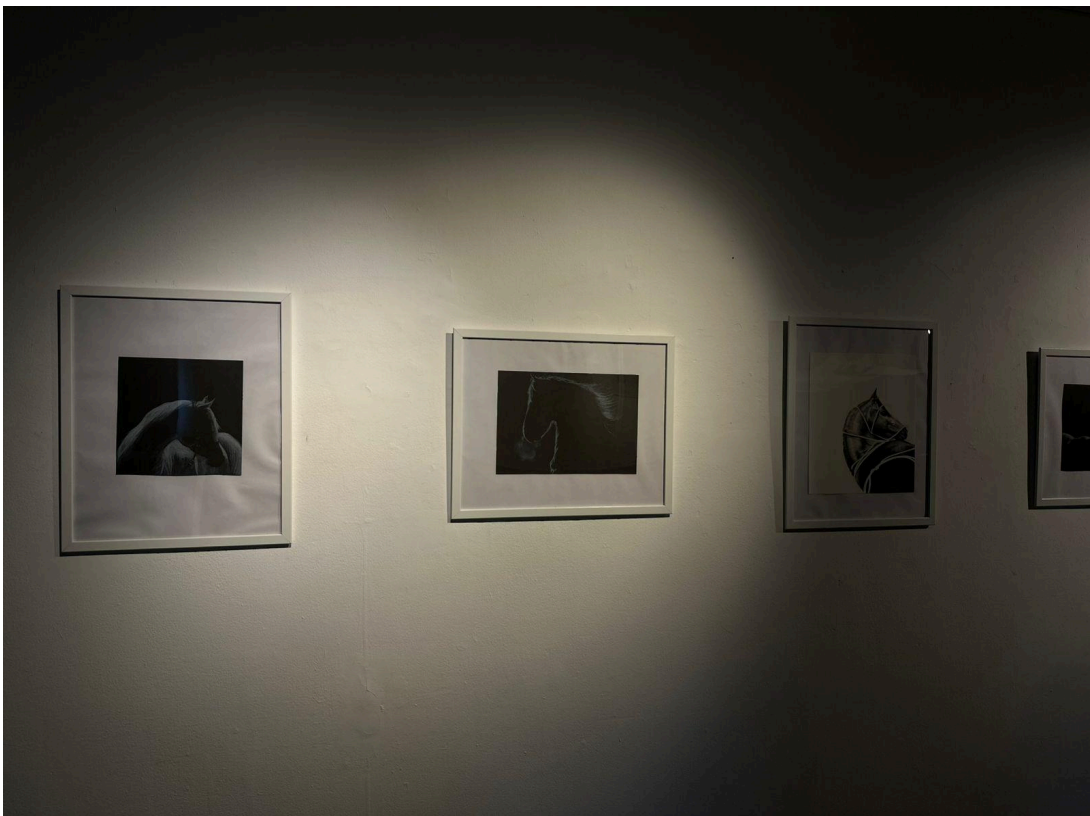

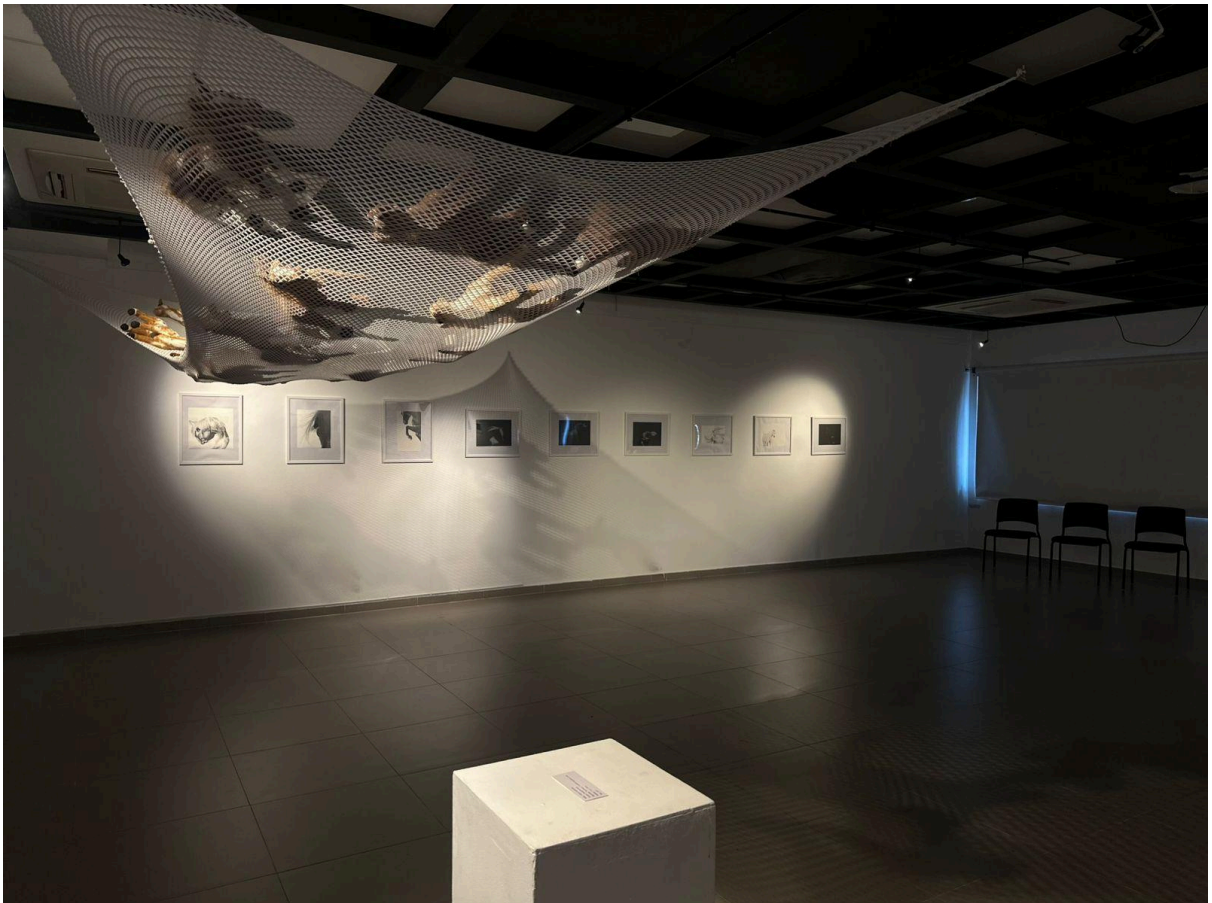
Aquí persisten las otodurias. Simbolismo de los vestigios tras una reprensión vivida. No se ve el inicio del colar, quizá hola, ni detalles de esta. Solo la figura feroz leyendo. Escapando buscando libertad.

Aquí se recorta el
formato del dibujo
original pero es en una
hoja blanca amplia donde
se exhibe un caballo en la
esquina superior derecha saltando
con 1/3 de cuerpo expuesto entre
luzes y sombras. Salta hacia
lo desconocido determinado
un movimiento osado, seguro
sin saber hacia dónde se irá.

Mostraraz doméstico
Del abrigo al sofoco

Desde tiempos remotos, el caballo ha sido símbolo de libertad, fuerza y movimiento. En esta exposición, esa figura potente y salvaje se convierte en un espejo emocional para hablar de algo más íntimo: el tránsito afectivo de la infancia, donde la protección se transforma, a veces imperceptiblemente, en encierro.

"Mostraraz doméstico" toma su nombre de una contradicción: lo indomito y lo domesticado, lo libre y lo contenido. Esa tensión atraviesa todo el proyecto, que parte de una pregunta personal y expandida:
¿Cuándo el cuidado comienza a pesar más que a cuidar?

En conjunto, las obras construyen un relato visual sobre las tensiones del hogar como refugio y como límite. El caballo, figura proyectiva, encarna esa experiencia del hijo o hija sobreprotegida: alguien que corre en círculos, vigilado con amor, pero sin espacio para elegir el camino.

Esta instalación no busca condenar el abrigo, sino mostrar el umbral donde se convierte en sofoco. Es un acto de memoria emocional, pero también un ejercicio de emancipación simbólica.

Maria Paula Martínez Romero