

Pavel Hernández
Eudave

breviario

PORTAFOLIO

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

“Breviario”

Proyecto de trabajo de titulación en la modalidad de
“**titulación por portafolio de trabajo**” para obtener el
grado de Licenciado en Artes Plásticas presenta:
Pavel Hernández Eudave

Directora de proyecto:
Mtra. Cecilia Margarita Rodríguez Anguiano

AGRADECIMIENTOS

A los profesores y amigos que siempre creyeron en mí y me dieron su apoyo.

A mi Madre, **Laura Eudave Velasco**, por su soporte incondicional, pero sobre todo por su paciencia.

A **Claudia López** por creer en mí y empujarme a ser y hacer siempre más. Sin su ayuda no hubiese sido posible.

A mi Padre, **Fco. Javier Hernández Torres (†)** y a **Luis Antonio Serrano Espinoza (†)** quienes, de estar aquí, estarían tremendamente enojados y orgullosos.

ÍNDICE

Justificación conceptual	3
Semblanza	5
Pintura al óleo	6
El comienzo	7
El comienzo 2	9
Proceso 1	13
Proceso 2	19
Arte digital	21
Proceso digital 1	22
Conclusión	28

JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL

El portafolio artístico por desarrollar funcionará como una compilación representativa de mi trayectoria en las disciplinas de pintura y arte digital, con el objetivo primordial de documentar y contextualizar mi obra al tiempo que será crucial para destacar y promover mi trabajo. Este proyecto tiene como meta consolidar una síntesis visual y conceptual que refleje la evolución de mi trabajo hasta la fecha, actuando como un punto de partida definitorio para una nueva etapa de producción. En esencia, se convertirá en una carta de presentación y un testimonio visual y conceptual que no sólo plasme mi pasado artístico, sino que también sirva como plataforma para mi proyección y desarrollo a futuro.

El propósito fundamental de este documento es lograr una comprensión integral de mi producción artística. La revisión exhaustiva de la obra en su conjunto permitirá identificar patrones, tendencias y áreas de oportunidad que contribuirán al crecimiento y evolución de mi labor creativa. En resumen, estas obras pueden ser interpretadas como una reflexión sobre la complejidad del cuerpo humano y la identidad, además de una oportunidad para explorar estas ideas y presentar una visión más amplia y matizada de la psique y la figura humana.

“

Todos morimos. La meta no es vivir para siempre. El objetivo es crear algo que si lo haga.

Chuck Palahniuk

”

SEMBLANZA

Pavel Hernández Eudave, artista y docente.

Soy un artista figurativo mexicano con una notable influencia de artistas como Jenny Saville, Francis Bacon o Arturo Rivera así como del expresionismo. Amante de la música, el cine, el anime y la ciencia ficción.

Nacido en la Ciudad de México en 1983. Criado en la ciudad de Irapuato, Gto. Después de graduarme como técnico en computación me traslado a la ciudad de Guanajuato para estudiar Artes Plásticas. Tuve la oportunidad de cursar un año de la carrera en la Universidad Politécnica de Valencia, España.

He tomado varios talleres de narrativa gráfica, cuento con varias exposiciones individuales, así como colectivas de las que se destacan las inclusiones en la *Muestra de la Plástica Irapuatense* en varias de sus ediciones, así como dos participaciones en el *Premio Federico Ramos* obteniendo una mención honorífica en la primera ocasión.

En 2016 se editó el libro *"Santita, El Caballero de Morado y otros bichos de teatro para niños"* de David Eudave. Una recopilación de obras de teatro para niños que fue ilustrado por mi. El libro fue presentado en la Feria Nacional del Libro de León en mayo del 2016.

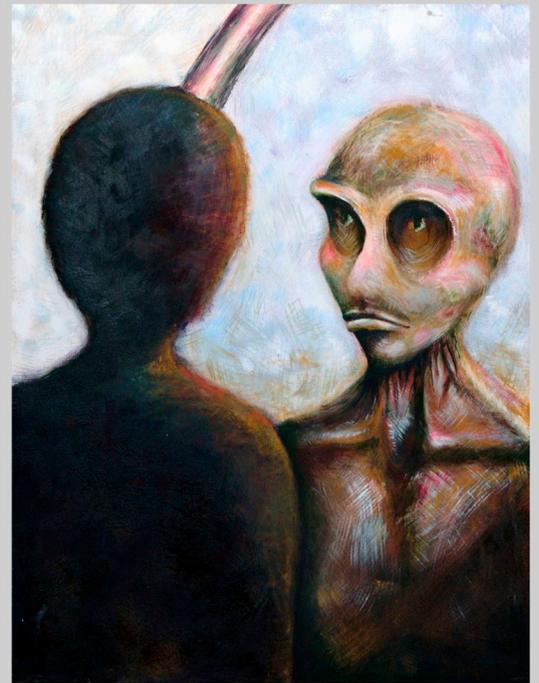
Actualmente además de pintar en cada oportunidad que tengo, ejerzo como profesor en la Casa de la Cultura de Irapuato, en la Universidad Instituto Irapuato y en el CREA (Centro Regional de Expresión Artística) donde he impartido talleres de dibujo, pintura y cómic para jóvenes y adultos, así como las asignaturas de apreciación artística e historia del arte.

PINTURA AL ÓLEO

El Comienzo

El origen de estas obras se remonta a los últimos semestres de la especialidad de pintura durante mi transcurso académico. Al ingresar a la carrera, mi principal influencia provenía del arte surrealista y de ilustradores de fantasía, como Boris Vallejo y H. R. Giger. Aunque en la obra de estos artistas la figura humana ya se mostraba como un elemento esencial. Inicialmente, lo que captaba mi atención eran los paisajes y las atmósferas oníricas plasmadas en sus trabajos. Este enfoque pronto experimentó un cambio debido a las lecciones aprendidas en mis primeros años de formación académica. Perdí el interés en el surrealismo y comencé a apreciar a artistas con un estilo más vigoroso y contundente. Comprendí que el impacto no radicaba únicamente en la estética superficial de la obra, sino en la intención del artista. Esta percepción se hizo evidente al contemplar por primera vez, en persona, una pintura de Mark Rothko.

Aunque no me incliné por el arte abstracto, reconocí que la pintura podía generar un impacto más profundo y significativo (una "experiencia religiosa", si se me permite la expresión).

En aquel momento, mi profesor, el finado Randy Walz, desempeñaba un papel fundamental. Aunque algunos podrían asumir que su influencia me llevaría hacia el expresionismo abstracto (como ocurrió con muchos compañeros), en realidad, mi dirección fue distinta. Aunque no recuerdo las instrucciones exactas, desde el principio opté por explorar la figura humana. En mi justificación, explicaba cómo utilizaba estos personajes para expresar mis propias emociones, representando estos, de alguna manera a mí mismo. La respuesta de Randy fue reveladora y lapidaria: "¿Por qué no te decides de una vez por un autorretrato?". Esta frase transformó mi enfoque artístico y ha influido en mi práctica hasta la fecha.

Título: S/T (Autorretrato 1)

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 100 X 70 cm.

Fecha: 2008

Título: S/T (Autorretrato 2)

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 100 X 70 cm.

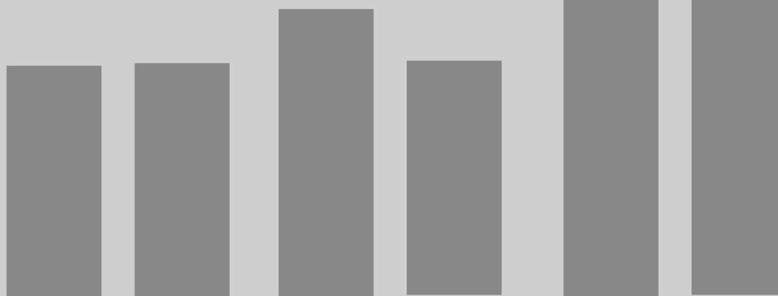
Fecha: 2008

Una vez establecido el reto, lo primero era luchar contra el miedo. Hasta ese momento no sabía que era capaz de realizar una pintura realista, pero al no tener más opciones, me propuse a afrontar el reto.

Tomé algunas fotografías de las cuales escogí las que servirían de referencia y comencé a trabajar. En las primeras dos piezas el trazo lo hice a mano alzada, posteriormente implementé herramientas como la cuadrícula o el proyector para poder acelerar el proceso de trazado y comenzar a aplicar la pintura sobre el lienzo lo antes posible.

Llegó la fecha de entrega y con algo de desconfianza presenté mis primeros trabajos al profesor Randy, que era bien conocido por no guardarse ninguna crítica y esta vez no fue la excepción, sin embargo, junto a las críticas y correcciones expresó palabras de aliento, orgullo y satisfacción, llegando a señalar que se notaba la influencia de unade las artistas que, para ese momento ya se había convertido una de mis favoritas: Jenny Savile.

Para mí era un reto superado, pero se transformaría en el inicio de una exploración artística que continúa hasta la fecha. Se habían acabado los pretextos, los “no puedo”.

El miedo persistía, un poco el miedo al lienzo en blanco que tengo cada vez que comienzo un proyecto nuevo, pero también era miedo a no saber cómo continuar. No obstante ya no había vuelta atrás ya que era evidente que se acababa de abrir la puerta a nuevas posibilidades.

El resto de la carrera hice varios retratos con los que me fue razonablemente bien, pero lo más importante: me había gustado hacerlos. Me había enamorado de la pintura figurativa y sus posibilidades estéticas e incluso simbólicas.

Los autorretratos se volvieron un tema recurrente en gran medida debido a que yo era el modelo que tenía más a la mano.

*"Hablo de mí porque es el hombre
que tengo más a mano"*

Miguel de Unamuno

Título: S/T (Autorretrato 3)

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 80 X 60 cm.

Fecha: 2008

Título: S/T (Autorretrato 4)

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 100 X 90 cm.

Fecha: 2008

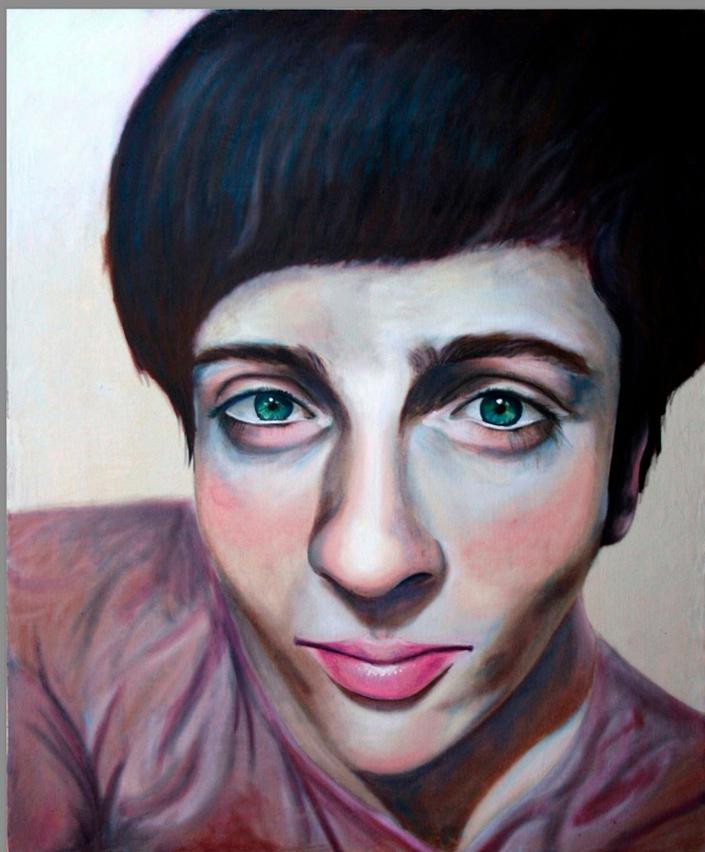

Título: Alicia

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 100 X 90 cm.

Fecha: 2009

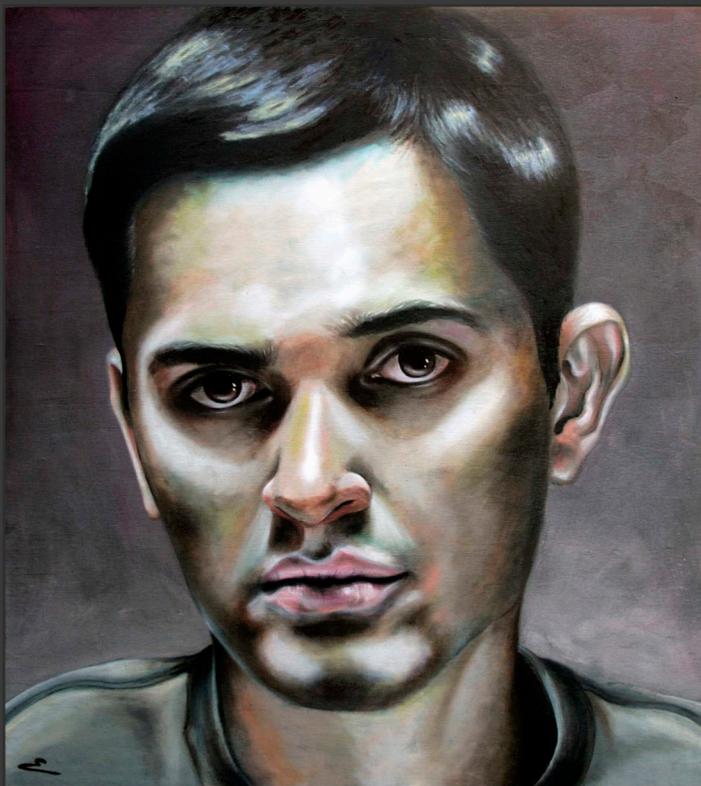

Título: Anika

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 100 X 90 cm.

Fecha: 2009

Título: Omar Hidrogo
Técnica: Óleo/madera
Medidas: 100 X 90 cm.
Fecha: 2012

Título: Chano Barrera
Técnica: Óleo/madera
Medidas: 100 X 90 cm.
Fecha: 2012

Aunque las horas hábiles invertidas en la totalidad de mi obra no han sido tantas como desearía, han sido las suficientes para que se pueda apreciar una evolución en la misma. Algunos pasos han sido más conscientes que otros, pero todos han aportado información importante acerca de lo que quiero y lo que no quiero en mi trabajo.

Durante los primeros años de la carrera, tanto la profesora Edna García como la profesora Alicia Miragaya me enseñaron los fundamentos de la teoría del color y la composición, aunque nunca antes había utilizado estos conocimientos para este tipo de trabajo, así que simplemente traté de aplicar lo aprendido. Una de las cosas más importantes que aprendí y que inmediatamente supe que me iba a resultar útil fue la capacidad de observación, en particular de los diversos colores que se pueden encontrar en superficies como la piel. En este sentido, cada persona tiene colores distintivos producto de la pigmentación, de la transparencia de la piel, del color de las venas, así como del color de la luz del ambiente, lo que provoca por ejemplo, que en el rostro de una persona podamos encontrar rastros de azul, verde, amarillo, etc.

Decidí prestar mucha atención a estos detalles y exagerarlos un poco. El resultado llegó más lejos de lo planeado. En esos momentos debido a mis horarios escolares y laborales, gran parte del proceso de pintura lo realicé en mi casa, donde las condiciones no eran precisamente las más adecuadas. Específicamente la luz era bastante pobre y amarilla lo que alteró mi percepción inicial de los colores. El producto, una vez visto con una iluminación adecuada, fue un tanto inesperado, pero mucho mejor de lo que habría podido esperar de un accidente. Los pequeños matices del color resultaron un poco más exagerados de lo previsto y el contraste entre la luz y las sombras terminó siendo más marcado de lo esperado. Dichos resultados imprevistos me gustaron más de lo que había imaginado inicialmente y el trabajo también fue bien recibido por el profesor Randy Walz. Ahora me veía en la situación de replicar conscientemente los mismos resultados.

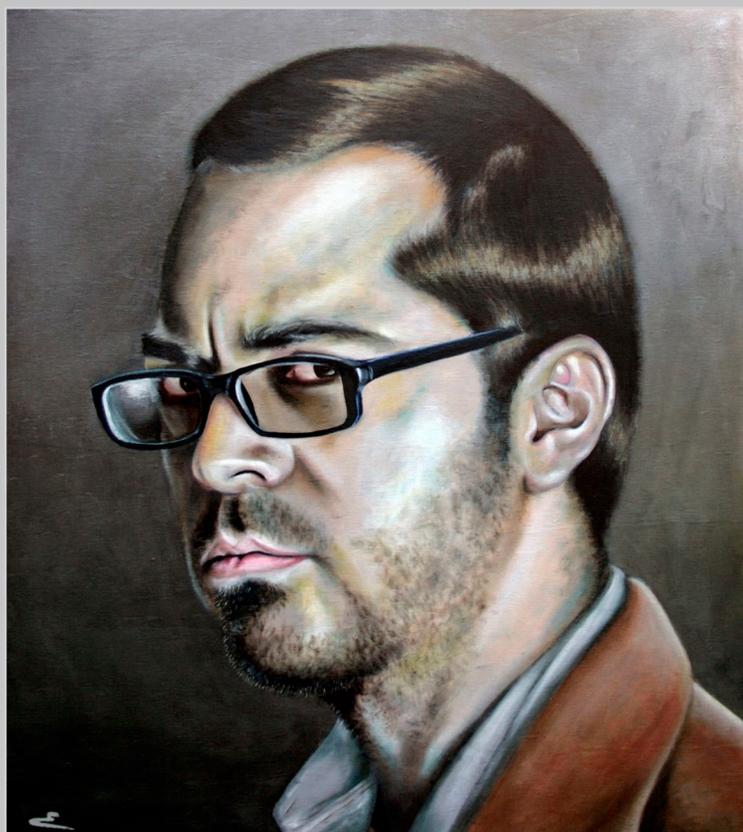

Título: Matilda

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 100 X 50 cm.

Fecha: 2019

Título: Autorretrato

Técnica: Óleo/madera

Medidas: 100 X 90 cm.

Fecha: 2012

Título: Cosecha nacional

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 90 X 100 cm.

Fecha: 2018

Título: Cosecha nacional 2

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 90 X 150 cm.

Fecha: 2018

Título: Pies rosas
Técnica: Óleo/lienzo
Medidas: 50 X 40 cm.
Fecha: 2018

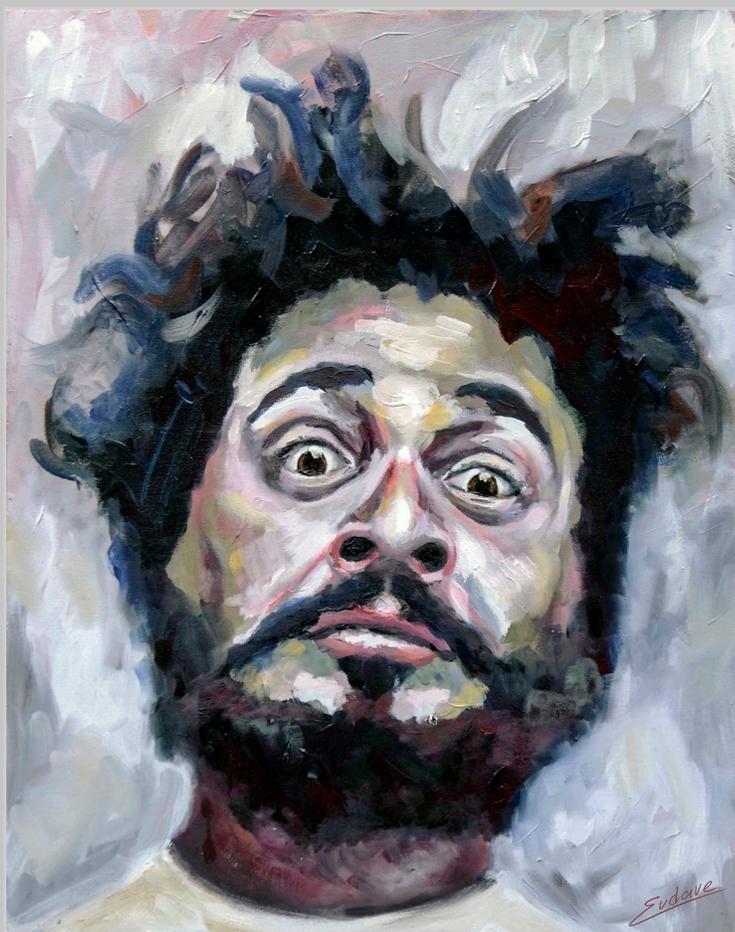
Título: Pies de bailarina
Técnica: Óleo/lienzo
Medidas: 50 X 40 cm.
Fecha: 2018

Título: Una mirada
Técnica: Óleo/lienzo
Medidas: 40 X 50 cm.
Fecha: 2018

Título: Chaz Lucas
Técnica: Óleo/lienzo
Medidas: 50 X 40 cm.
Fecha: 2018

Título: En bandeja
Técnica: Óleo/lienzo
Medidas: 40 X 50 cm.
Fecha: 2018

Título: Napoleón
Técnica: Óleo/lienzo
Medidas: 100 X 90 cm.
Fecha: 2022

En la parte plástica sucedió otro inconveniente inesperado. Parte del resultado en los primeros retratos se debió en gran medida a un trabajo intuitivo y hasta cierto punto accidental, pero en el transcurso perdí el miedo inicial dando paso a un proceso mucho más planificado y detallista. Sin embargo, este nuevo nivel de minuciosidad no era algo consiente sino el producto de una personalidad observadora y obsesiva. Esto derivó en retratos más pulidos y detallados pero que se empezaban a alejar de los resultados iniciales que tanto me habían sorprendido y gustado. Me alejaba también del estilo de pintura que realmente deseaba hacer.

El camino de “regreso” o la búsqueda de una pincelada más tosca y un proceso más inmediato y de primera intención con cierta similitud a la técnica *alla prima* fue mucho más difícil que los obstáculos iniciales. Poco a poco fui recuperando una mayor gestualidad en el trazo a la vez que los colores en mi paleta fueron mutando.

Si bien no modifiqué demasiado la paleta, sí fui cambiando las proporciones en las que usaba los colores a la vez que fui incorporando más grises en ciertas zonas de la obra. Aun cuando, temáticamente no me he complicado la existencia y he mantenido como principal interés el rostro humano, la figura humana en general y “la carne” tienen un gran impacto en mi trabajo. Normalmente estos temas me atraen sobre todo desde su aspecto estético dejando en segundo lugar el subtexto y el discurso. Durante estas exploraciones alrededor de la figura humana he llegado a tocar temas con una reflexión social. Tal es el caso del díptico “Cosecha nacional”, al que normalmente acompaño con el subtítulo “Carne de cañón”.

El último experimento en mi proceso creativo ha sido trasladar al lienzo parte de la estética y la intencionalidad lograda en una serie de bocetos dibujados con tinta, incorporando la gestualidad de las obras que le preceden sin dejar de lado el rumbo establecido desde las piezas “En bandeja” y “Chas”.

Título: Hacia el abismo

Técnica: Óleo/lienzo

Medidas: 50 X 40 cm.

Fecha: 2023

Sketchbook 2018 - 2022

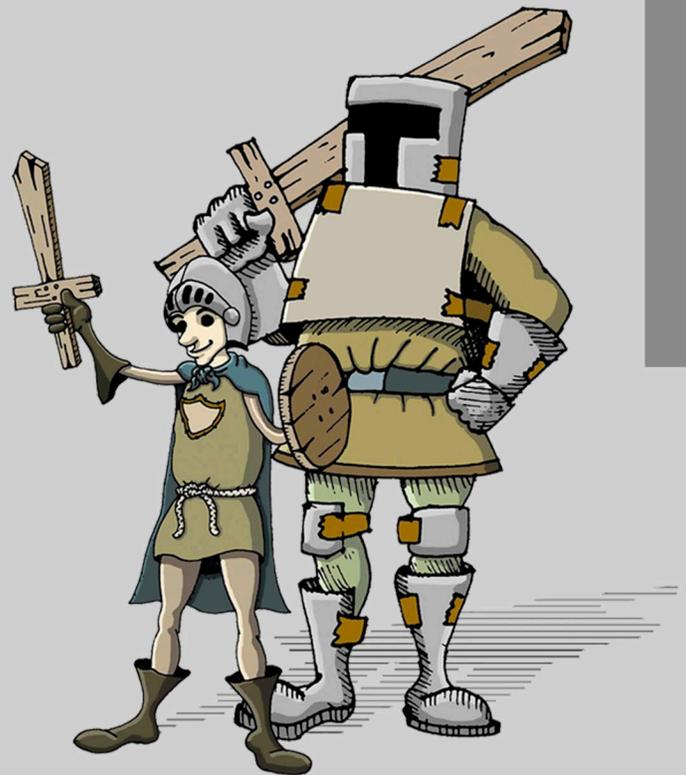
Boceto - Dic. 2022 - Tinta /papel

ARTE DIGITAL

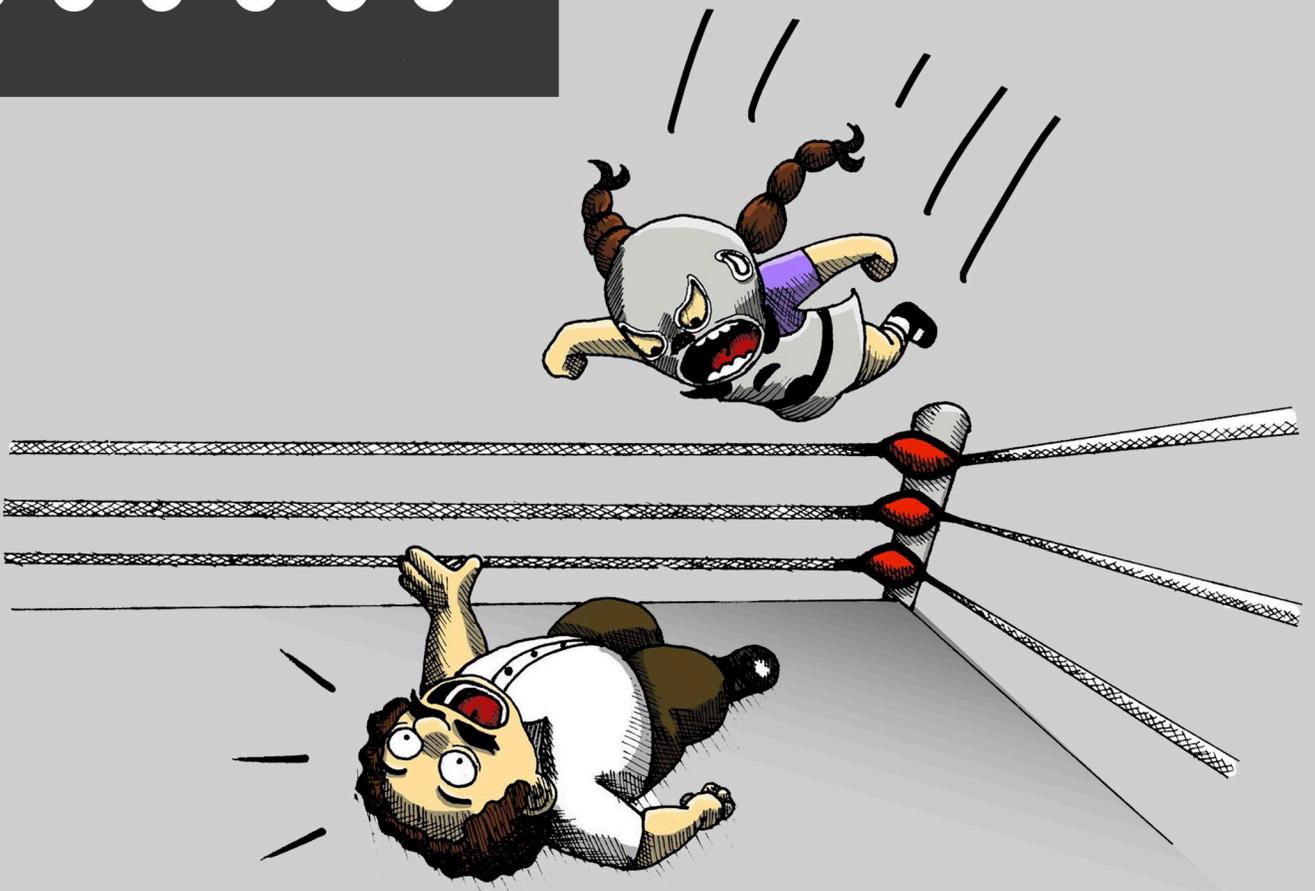
Si bien no es la primera vez que hago uso de herramientas digitales en mi ejercicio artístico, sí es la primera vez que quedo plenamente satisfecho con los resultados. Normalmente el uso de la computadora lo tenía reservado para elaborar y/o editar las referencias que uso para mi pintura, así como para mantener un registro de mis obras, experimentos y bocetos. También llegué a realizar algunos experimentos para ver las posibilidades del medio, pero sin mucho ahínco.

No fue sino hasta mayo del 2016 que fui invitado por el dramaturgo David Eudave a ilustrar "*Santita, el caballero de Morado y otros bichos de teatro para niños*", un pequeño libro compuesto por cuatro obras de teatro para niños. Para dicho encargo disponía de un tiempo bastante limitado por lo que más allá de bocetar sobre papel, decidí realizar el resto del proceso en la computadora. Las ilustraciones fueron bien recibidas por el equipo editorial y el autor y se publicaron acompañando al texto.

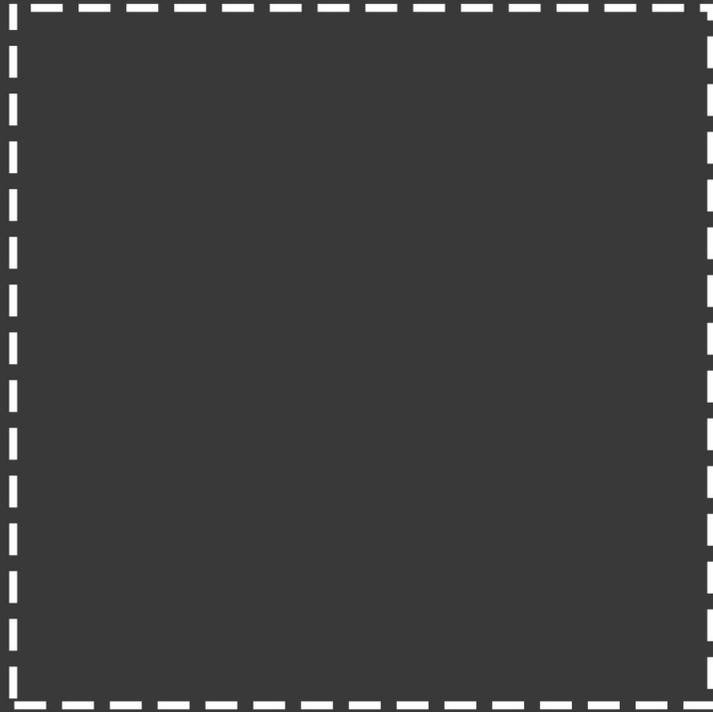
De mi colaboración con Sara Muñoz nace "*Presencia ausente*", que es una serie de imágenes inspiradas en un cuento, donde la premisa y el contexto tanto en la ficción como en la realidad fue la cuarentena impuesta durante la pandemia del COVID-19 y las consecuencias sociales y psicológicas que este trajo a las personas que lo vivimos, de esta manera dotando a la obra de una atmósfera de soledad, depresión, abandono, nostalgia y anhelo.

Estas imágenes, realizadas durante la pandemia, están inspiradas por esta misma haciendo énfasis en la soledad y el encierro resultantes de esta situación.

Estas piezas han sido elaboradas con Corel Painter® y Adobe Photoshop®, partiendo de un collage digital que funge como boceto. A partir de ahí se realiza por capas un proceso de dibujo y pintura digital que terminan incorporándose en un producto final en escala de grises. El resultado se imprime sobre papel de algodón de alta gama utilizando la técnica de piezografía, que utiliza tinta de alta calidad a base de carbón vegetal. Las obras de esta serie son de formato medio, teniendo la pieza más grande dimensiones de 35 x 50 cm, mientras que las más pequeñas responden a formatos cuadrados de 35 x 35 cm.

PRESENCIA AUSENTE

Título: Presencia ausente 7

Técnica: Piezografía

Medidas: 35 X 50 cm.

Fecha: 2022

Título: Presencia ausente 5

Técnica: Piezografía

Medidas: 45 X 35 cm.

Fecha: 2022

Título: Presencia ausente 8

Técnica: Piezografía intervenida

Medidas: 35 X 55 cm.

Fecha: 2022

Título: Presencia ausente 6

Técnica: Piezografía

Medidas: 35 X 50 cm.

Fecha: 2022

Título: Presencia ausente 5

Técnica: Piezografía

Medidas: 35 X 35 cm.

Fecha: 2022

Título: Presencia ausente 4

Técnica: Piezografía

Medidas: 35 X 35 cm.

Fecha: 2022

CONCLUSIÓN

Este documento es más que una simple recopilación de mi trabajo; es un reflejo de mi trayectoria artística, mis intereses e influencias. Representa un punto de inflexión en mi camino, pues marca mi intención de profesionalizar mi producción artística y darle continuidad. En mi obra ya están presentes los elementos fundamentales: temas, colores, técnicas... Pero esto es solo el comienzo. Al revisarlo y analizarlo, pude identificar áreas de mejora, explorar nuevas posibilidades y fortalecer mi identidad artística. Sobre este cimiento, seguiré construyendo y añadiendo elementos. Cada paso será una oportunidad para aprender y crecer como artista, construyendo un futuro creativo aún más sólido y significativo.

Esto no es solo una compilación de obras o una carta de presentación, sino también una herramienta fundamental para mi propio crecimiento como artista. Es un diario visual que narra mi viaje por el mundo del arte. A través de cada pincelada, cada capa digital, se revela un fragmento de mi identidad artística, de mis pasiones y de las inquietudes que me impulsan a crear. En este recorrido, he transitado por diversos caminos, desde mi inclinación por el surrealismo hasta la exploración de un estilo más personal y vigoroso. He aprendido de grandes maestros, he tenido la fortuna de contar con el apoyo y la guía de otros artistas, mentores y críticos. Su retroalimentación ha sido invaluable para mi desarrollo, permitiéndome aprender de las experiencias de otros. No obstante, en este camino también he descubierto mi propia voz, mi propia forma de interpretar y plasmar mi realidad.

Este portafolio es una retrospectiva, pero también una declaración de intenciones. A partir de aquí, me embarco en el camino hacia la profesionalización, buscando convertir mi pasión en una carrera sostenible y fructífera. El camino por delante está lleno de retos y oportunidades. Continuaré aprendiendo, experimentando y perfeccionando mi técnica. Me abriré a nuevas corrientes artísticas, buscaré la colaboración con otros creadores y me esforzaré por llevar mi obra a otros públicos. Al igual que las obras que componen este portafolio, mi camino como artista no tiene un destino final. Es un lienzo en constante evolución, donde cada nueva experiencia, cada nuevo aprendizaje, deja su huella. Es solo un punto de partida, un vistazo al artista que soy hoy, para poder entender al artista que seré mañana. Lo que me depara el futuro es incierto, pero estoy seguro de que continuará siendo un viaje apasionante, lleno de creatividad, crecimiento y satisfacción personal. La creación artística es un proceso continuo, un viaje sin destino final. Queda patente el compromiso a seguir explorando, experimentando y creando, siempre con la búsqueda de la excelencia y la autenticidad como guías.

BIBLIOGRAFÍA

- Morán Turina, J. M. (2002). Autorretratos en busca de la eternidad. Descubrir el arte, 39, 62-71.
- Calvo, E. F. (n.d.). Autorretrato En México: Años 90: Sala José Juan Tablada, del 6 de Julio Al 27 de Octubre, Museo de Arte Moderno, México, D.F.
- Aliaga, J. V. (2005). Autorretrato: el yo y su representación en el arte contemporáneo. Cendeac.
- Noelia Báscones Reina . (2013). "Concepto actual del autorretrato en la obra del artista contemporáneo y la búsqueda de la identidad en la práctica artística". Universidad de Valladolid
- Báscones Reina, N. (2019). El concepto actual del autorretrato en la obra del artista contemporáneo y la búsqueda de la identidad en la práctica artística [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].
- Gómez Basulto, G. M., Patiño García, C., & Rodríguez Carranza, R. L. (2020). Creatividad y arte. Creación, producción y pandemia. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa. ISBN: 978-607-547-949-1.
- Título del artículo: La creatividad artística en tiempos de pandemia. Autores: Slink Víctor Dueñas Silva. Revista: TecnoHumanismo. Revista Científica. Volumen: 2. Número: 2. Páginas: 145-157. ISSN: 2710-2394.
- Ibarra Montes de Oca, P. (2022). El autorretrato como acción más que representación. Metáforas al aire, 8, 7-16. ISSN: 2594-2700.
- Arte al día. (2019, 7 de mayo). Autorretrato: la imagen y la palabra
- González Álvarez, E. (2021, August 26). Así fue la pandemia para los artistas plásticos. Directo Bogotá3

Contacto

+52 4624841100

@eudave_studio

@eudaveart

eudaveart@gmail.com

www.paveleudave.art

Eudave

breviario