

Abigail Gutiérrez

La artista mexicana **Abigail Gutiérrez** nos cuenta sobre las profundas motivaciones a la hora de crear arte, su "burbuja" cuando está pintando y cómo crecer en el mundo del arte

¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte?

Desde pequeña he presentado cierto apego y atención con las caricaturas, después me daban ganas de dibujar lo que veía, aunque todavía no tenía tanto desarrollo motor con mi mano para dibujar, pero sí me llevé más por ese lado que quería plasmar lo que veía, lo que me gustaba, empecé desde los 3 años, mis papás veían mi hobby, veían que tenía esa fascinación por seguir dibujando, dibujaba muchos animales. Mis familiares, se asombraban de lo persistente que era. En algún punto me salió muchísimo mejor que otras personas de mi escuela, ahí identificaron que iba por el camino de las artes.

¿Qué es lo que te motiva a hacer arte?

Lo que realmente me motiva son las ideas que a veces puedo tener; puedo estar en mi vida diaria o viendo videos y de repente quiero plasmar, la amistad que tengo con mi mejor amiga, representar los gustos que tenemos en común, la conozco desde los 8, entonces ambas conectamos bastante, una de las cosas que siempre nos gustaba dibujar eran ponis, pues entre ella y yo intercambiamos dibujos. Era como que gusto por hacer algo con lo que ambas nos identificamos, ya sea por el diseño o la trama, a nosotras nunca nos ha dejado de gustar

el dibujar, una motivación pueden ser los vínculos amistosos, el cómo me gusta expresarles mi afecto que les tengo con dibujos, me gusta investigar a la gente, ¿qué les gusta?, ¿qué esperan de mí?, o sea, en hacer esos detalles, que se dirijan a un lado más personal, plasmar mis ideas, compartirlo con todos, me gusta ser notada y también que consideren ellos lo que hago y lo que soy. Muchas veces es, por lo que veo, escucho y quiero representar, mis sentimientos o las cosas que imagino. Son puntos de vista que tengo a la hora de querer dibujar.

¿Cuál es tu proceso creativo? Me estabas contando que cuando estás en tu vida cotidiana, de repente te entran las ganas de querer dibujar, o te entra alguna idea ¿tienes alguna costumbre antes de empezar a dibujar?

Agarro un espacio libre o un momento en donde estar físicamente cómoda, sentarme en un lugar donde me pueda estirar, tener la espalda recargada, odio encorvarme o tener esa posición de camarón. Me gusta estar recta, tener el dibujo más cerca porque, cuando tenía unos 13 o 14 veía muy bien, pero con el paso del tiempo empecé a batallar en ver de lejos, aprendí que debo tener una muy buena iluminación, tener el dibujo cerca para no tener problemas a la hora de querer hacer un trazo grande poderme separar de la hoja y calcular bien. Me gusta poner mis cosas a como yo las identifique para poder hacer mi mugrero en paz, tremendo desastre que termino haciendo en el proceso dependiendo de la técnica, ya sea pintura, marcadores o gises. Utilizo diferentes métodos para cada material, pero siempre hago bocetos chiquitos en otro cuaderno, bocetos simples de lo que a mí me gustaría hacer para que pueda tener una idea de la perspectiva. Si la quiero desde arriba o desde abajo, para sentirme segura de lo que voy a plasmar, organizo mis ideas y veo las opciones para elegir la que más me guste. Cuando tengo problemas en la estructura, busco fotografías porque normalmente las ilustraciones ya están simplificadas o no te dan el panorama completo como tú tienes que aprenderlo. Paso muchas horas viendo los colores, cuando termino de hacer el boceto en grande, voy viendo el color base, el color secundario que tiene la luz, ¿por dónde está la luz? ¿por dónde está la oscuridad? Escucho música, para sentirme mejor, tener un buen estado de ánimo donde yo pueda estar dibujando por 7 horas que sí me las he aventado así, dibuje y dibuje hasta que ya lo acabo en un día, es una inversión de horas, de seguir con el ánimo a todo lo que da, desde que empiezas, te sientes que estás en tu propia burbuja. Se siente, así como que nada más estás tú, tus papeles, tus lápices, haciendo lo que más te gusta, aprovechando el momento para disfrutar.

Se siente, como que nada más estás tú, tus papeles, tus lápices, haciendo lo que más te gusta, aprovechando el momento para disfrutar.

¿Por qué no entraste a artes visuales?

Me di cuenta de que también me gustaba hacer presentaciones de Canvas o de PowerPoint, escoger la tipografía, darle un enfoque diferente a las presentaciones, el cómo presentar la información, cómo acomodarla en temas de investigación de la escuela, qué colores usar, también hacer videos, porque en pandemia aprendí a hacer videos de cómo hago mis dibujos desde cero. Aprendí intuitivamente a cómo editar, poner audios, animaciones, me gusta transmitir con palabras, no solamente una composición visual, sino que tenga escrito lo que quiero comunicarle a la gente. Mis papás, me hicieron despertar desde muy pequeña el hecho de que, no todo el tiempo solamente vas a dibujar y ya, tienes que planear una forma de vender tu trabajo, porque te pueden notar por tu trabajo, pero lo que vas a vender también son tus propuestas, tienes que hacerte oír, hacerte visible ¿quién eres tú? ¿de qué habla tu trabajo?, al principio se me complicó un poco, pero después fui perdiendo ese miedo en lo que me dicen mis papás, hacerte notar, que hablen de ti, que te recuerden, que siempre te tomen en cuenta, la capacidad que tienes, eso me lo dijeron desde que entré a secundaria porque en primaria llegué a participar en concursos, eso me motivó muchísimo a seguir en las artes plásticas, después me encargaron hacer letreros, pintar murales de 3 metros en la secundaria, hacer los bocetos. Después entre al Madonnari el cual gané 2 veces, ya cuando se atravesó la pandemia decidí empezar mi negocio porque también disfruto de complacer a la gente, les gustaba lo que hacía en mi estilo de dibujo, en cómo proponía ideas, tratar de entenderlas, porque yo sé que no muchos saben plasmar la idea imaginaria que tienen en su cabeza pero a mí me gusta ayudarles a aclarar un poco sus ideas o comprenderlas, entonces esos fueron mis comienzos, me gusta vender todo lo que yo hago, también vender lo que ellos me piden que haga, tenía muy en cuenta lo que querían, lo que les gustaba, porque

“No muchos saben plasmar la idea imaginaria que tienen en su cabeza pero a mi me gusta ayudarles a aclarar sus ideas.

era lo que ellos necesitaban. Me gustaría aprender sobre mercado, estrategias de ventas, para empatizar con la gente en cómo piensa y cómo llamar su atención.

Antes vendías tus obras a un precio muy bajo ¿A qué se debió esto?

No muchos pagarían por algo que solo lo ven como un dibujo, si es un dibujo, pero lo que representa son las ganas de tener esa imagen en tu posesión, ¿te gusta lo que yo hago?, pues lo puedes obtener, pero dándome algo a cambio, que es lo que a mí me ha costado hacer, he conocido gente que dice “a mí me gustaría tener algo tuyo”, y yo digo “sí, pero a cambio me gustaría que me dieras dinero para que pueda ampliar lo que yo puedo ofrecer a la gente”, si puedo hacer una técnica en acrílico, pues quiero más pinturas, necesito dinero, pero sí los vendía baratos porque no estaba tan desarrollada mi habilidad de dibujar cosas complicadas batallaba en algunas partes de la anatomía humana, también me costaba hacer fondos, tenía ese miedo a que me lo fue-

ran a pedir y que no saliera como ellos lo imaginaban o no les terminara gustando, muchos dicen “seguro sabes más cosas, ya dibujas muy bien deberías ya de haber aprendido eso”, pero no porque sepas de anatomía necesariamente tienes que saber de fondos o viceversa. Siento que a veces no cumplo con la expectativa de la gente en cómo me ve, cómo he hecho algunas ilustraciones, claro que lo puedo hacer, pero denme tiempo.

¿Cuáles son tus principales influencias artísticas?

La naturaleza que tengo en mente y veo constantemente en paseos, en el atardecer, mediodía, noche, en los diferentes ecosistemas, los animales que los habitan. Los artistas que pude conocer gracias a los videos de YouTube, conocerlos y ver su forma de ser, sus estilos de dibujo, lo que transmitían con su estética visual. Las maravillas de los cuentos o novelas, como echan a volar tu imaginación, sientes esa inspiración en como poder plasmarlo en físico, mis recuerdos tan lindos, sobre esas personas y la música.

¿Cómo describirías tu estilo artístico, en pocas palabras?

Bueno, mi estilo es muy detallado, pero al mismo tiempo es llamativo en el aspecto de los colores, me gusta que tenga ese efecto de Impresionismo, juego con la luz

“ Muchas veces no existe nadie que te guíe en esos momentos, sientes una profunda tristeza, te transformas tu mismo en una piedra en tu camino.

y estructura como en el semi realismo y lo combino con el estilo Cartoon o anime.

¿Te has fijado que algunas personas tienen miedo de dibujar? ¿qué les dirías a la gente que tiene ese miedo a dibujar?

Sí, me he fijado bastante ahora que tengo un mes de experiencia con mis compañeros, sé que no es requisito, pero es una herramienta muy básica, entiendo que no todos tengan esa habilidad desde pequeños, pero siento que solo es de perder el miedo de enfocarse en ellos mismos, lo que he aprendido es que nunca te fijes en la vida de los demás, porque puede que te sientas menos, ellos no son tú, sé que puede llegar a ser frustrante que tus dibujos no se vean tan buenos como los demás, pero lo importante es reconocer la habilidad que tienes, saber cuál es tu límite y cómo manejarlo para seguir mejorando. Muchas veces no existe nadie que te guíe en esos momentos, sientes una profunda tristeza,

te transformas tú mismo en una piedra en tu camino por eso es fundamental solucionar esos problemas emocionales. Es importante la humildad, porque cuando hay alguien mejor que yo, nunca es el caso de que tenga envidia, me sorprende, me dan ganas de preguntar ¿cómo lo hiciste? quiero saber, me encanta investigar el arte de la gente.

¿Cómo aprendiste a usar las técnicas de Acuarela?

Prueba y error, porque las acuarelas son muy intuitivas; le pones mucha agua, no hay mucho color, le pones poca agua y sale mucho, hacía pruebas en hojas aparte, experimentaba con mis primeras ilustraciones, veía dibujos ya hechos para estudiar sobre el uso de los colores

¿Has tenido bloqueos creativos? ¿Cómo los superas?

Si los he tenido, ahora un poco más en mi carrera, pero siempre procuro ver desde antes los proyectos para tener el tiempo de tener esas ideas que me motivan

a realizarlas, siempre teniendo en cuenta el trabajo que piden que cumpla, así igual con el objetivo que quiero cumplir de poco en poco en mis ilustraciones, en su composición, tomando un descanso en ver películas, videos, platicar con mis amigos sobre mi frustración, e ir tomando mi propio espacio para intentar otras cosas aunque sean pequeñas, que me ayuden a volver a mi objetivo principal, no es fácil, pero hago que lentamente fluya el paso de la inspiración

¿Tienes algún consejo para artistas que apenas van comenzando en este mundo?

Que siempre se motiven en lo que más les llame la atención e identifiquen qué punto fuerte destaca en ellos para poder explotarlo, que en ellos tengan la ambición de mejorar, investigando técnicas y modos de expresión para ver como transmitirlo a la gente, perder un poco el miedo del fracaso que es muy útil para después

ver que si se necesita entender los puntos débiles que tuviste, al igual que para extender tu panorama creativo es ver varios temas sociales.

Que ayuden a complementar esa pieza que te falta en tu camino, en desarrollar ese talento que no has podido descubrir tú mismo, al igual que, la ayuda de alguien, donde te muestre esos detalles que perfeccionen tus objetivos a corto plazo, y así ir alcanzando más en el futuro.

¿Hay algún ejercicio de dibujo que recomiendes para mejorar?

Dibujar cosas pequeñas, lo que más te llame la atención ilustrar o bocetear, pero con el uso de referencias fotográficas para poder practicar las estructuras de objetos, como lo es la figura humana, experimentar con los colores y sus armonías, por último recomiendo muchísimo estudiar lo que más te intrigue aprender, para poder aplicarlo hasta dominarlo en su totalidad.