

Autobiografía a papel y lápiz

Paola Saldaña

Si hay algo que destaca en la obra de Paola Saldaña es su carácter íntimo y autobiográfico. Valiéndose de distintas técnicas, la artista plasma retratos, no de instantes encapsulados, sino de emociones y estados del alma. En sus imágenes, las figuras femeninas extienden sus límites y se fusionan con el entorno para hacerlo parte de su piel y pensamiento. Estas mujeres de largos cabellos coinciden en numerosas ocasiones en el gesto de colocar las manos sobre el pecho o el rostro, señal inequívoca de un viaje al interior, del reconocimiento de una identidad propia que se abraza y se vuelca sobre el papel.

Tonos ocres, pasteles y grises nos llevan de la mano por una exploración de las texturas, cada una con la capacidad de disparar en el observador los recuerdos y añoranzas que despiertan en nosotros los objetos cotidianos, mudos testigos de las alegrías familiares, de las aventuras de la infancia y de quienes amamos e hicieron imperecederos esos días. Quizá nacida de tales memorias encontramos una pequeña niña que anima con su vivacidad algunos cuadros, transportándose y llevándonos consigo en un viaje a bordo de una burbuja capaz de contener las ilusiones que alimentaban nuestras fantasías a esa tierna edad.

En ese mismo tenor, encontramos una nostalgia de la naturaleza que se plasma en imágenes zoomorfas, cuyo silencio no hace más que devolvernos a los ecos de la tierra y los seres que la habitan. Zorros, venados, peces, ballenas, mariposas y aves encuentran su hogar al lado de las mujeres de los retratos, acompañando su descanso, sugiriendo una interesante fusión entre lo humano y lo animal en medio de una atmósfera bucólica y onírica. La presencia del mar y sus habitantes nos sumerge también en esas fosas abisales que simbolizan los misterios que, a veces insinuándose, pero sin dejarse ver del todo, palpitan en el corazón de la artista.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Invierno azul (2021). Técnica mixta sobre papel: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Paola Saldaña cultiva también su propio jardín inundado de flores y hojas que remiten a una estética *vintage* y configuran una especie de desgastados tapices, marco perfecto que abraza sin palabras esos rostros que miran a lo lejos en sus cárceles de tela y papel, perdiéndose en ensoñaciones o, quizá, pensándose y pensándonos mientras los espiamos desde nuestros asientos. Un juego especular se desata en esos ojos que nos contemplan desde el lienzo. Somos en la medida en que los demás nos observan y nos nombran, afirmación que bien puede extrapolarse al terreno del arte, donde el espectador dota de sentido a la obra, pero la obra también le presta significación, escenario que cuestiona y reinventa lo que conocemos como alteridad.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

La artista propone también un desgarramiento de la realidad que cobra sustancia mediante técnicas que permiten la tridimensionalidad. Con ello, deja en claro la existencia, detrás de cada imagen, de uno o muchos trasfondos complejos, capas de sentido que bien pueden representar distintos momentos del pasado, una amplia gama de impresiones, vivencias y expectativas o, sencillamente, los infinitos matices del sentir y el pensar. De esos mismos estratos surge también una cartografía del deseo, mapas amarillentos sobre los que se dibuja una figura humana que, con los ojos cerrados, una bicicleta en la mente y en el corazón una brújula, reinventa paisajes de latitudes conocidas o por conocer.

Los cuadros de Paola Saldaña están poblados por mujeres libres cuyos cabellos rebeldes, enredados en ideas o semejantes a la cola de una sirena, se funden con las mariposas y se enganchan a los cuernos de la luna, símbolo de un espíritu que se niega a permanecer sujeto a las leyes de la gravedad y opta por convertir sus pinceles en alas para emprender el vuelo por atmósferas cargadas de quimeras y esperanzas, ambientadas en su propia música interior.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

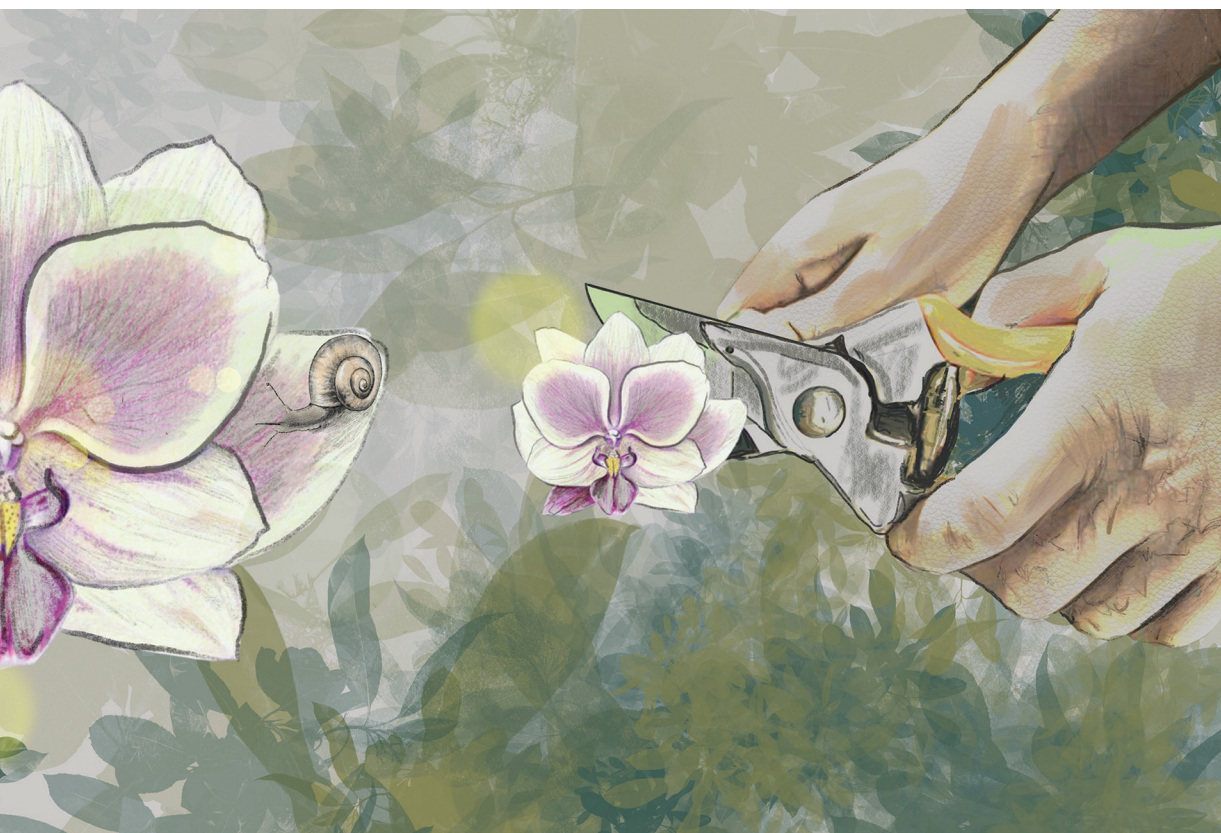

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Sin título (2021). Técnica mixta: Paola Saldaña.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Los trabajos de la joven mexiquense constituyen también un homenaje al propio proceso creativo. Manos iluminadas por luces y sombras, una serie de trazos que simulan las teclas de una máquina de escribir y el desbordante destello de energía de unas flores que remiten a los glifos del lenguaje nos hablan de la necesidad imperiosa de dar forma a aquellos vuelos de paloma que agitan el pecho de quien sueña con lápiz, tintas de colores y papel.

PAOLA SALDAÑA (Toluca, Estado de México, 1991). Licenciada en Artes Plásticas por la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Su trabajo se centra en el dibujo, la pintura y la creación de objetos tridimensionales, en las cuales expone las interrelaciones entre diferentes tiempos, afectos y vivencias, donde cada trazo tiene la pretensión de poner al descubierto la estructura del sujeto. Sus obras representan, principalmente, retratos melancólicos que sugieren el inicio de una historia, evocando presencias humanas congeladas en la memoria. Su trabajo más reciente se centra en el concepto de vorágine (mezcla de sentimientos muy intensos que se manifiestan de forma desenfundada) y se compone de una serie de dibujos y pinturas donde nos presenta un encuentro entre la belleza de la naturaleza, en contraste con los miedos, instintos y pulsiones humanas.

Recibido: 2 de mayo de 2022

Aprobado: 5 de junio de 2022