

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Escuela Superior de Arte

**Análisis artístico de la exposición “La Gioconda revisitada”
Del artista Rogelio Barillas, inspirado en la Mona Lisa
de Leonardo Da Vinci**

**Trabajo de tesis presentado por
María Fernanda Rodríguez Barrios**

**Previo a obtener el grado académico de
Licenciada en Artes Visuales con especialización en pintura**

**Asesora
Lic. Andrea Jimena Soto Colchín**

Guatemala, julio2019

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Msc. Arq. Edgar López Pazos

Director

Lic. Maugdo Vásquez López

Secretaria

Lic. Gretchen Fabiola Barneond Martínez

Dirección General de Extensión Universitaria
Dra. Verónica de Jesús Paz Castillo de Brenes

Decano de la Facultad de Humanidades

Lic. Walter Ramiro Mazariegos Biolis

Representante de egresados

Representantes estudiantiles

Br. Danny Augusto Chaclan Montenegro

Tribunal Examinador

Lic. Leonel Gustavo Del Cid Díaz

Lic. César Corado Cartagena

Licda. Anilú Consuelo Morales Sandoval

Licda. María Eugenia Valdés Tock

Asesor de tesis

Lic. Andrea Jimena Soto Colchín

REF AP-16-2018
Guatemala 28 de septiembre 2018

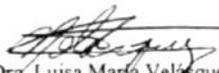
Aprobación de punto y nombramiento de asesor

Estudiante
Maria Fernanda Rodriguez Barrios
Carné 2012 10746
DPI 2343 86738 0101

Por este medio se le informa que, conforme a lo establecido en el Normativo de Elaboración de Tesis para Obtener el Grado de Licenciatura, Capítulo II, Artículo 25, el punto de tesis titulado "Análisis artístico de la exposición La Gioconda revisitada, del artista Rogelio Barillas, inspirado en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci" ha sido aprobado el día de hoy veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Se nombra como Asesor de Tesis a la licenciada Jimena Andrea Soto Colchin, colegiado activo 27255, quien expresamente se compromete a dar seguimiento y asesoría al trabajo de investigación antes mencionado en carta de fecha septiembre del 2018.

Sin otro particular me suscribo

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Dra. Luisa María Velásquez
Coordinadora
Unidad de Tesis
Escuela Superior de Arte
Universidad de San Carlos de Guatemala

USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela Superior de Arte

REF. NR-05-2019
28 de febrero 2019

Nombramiento de revisores

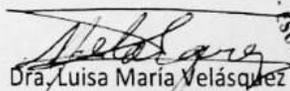
Estudiante
María Fernanda Rodríguez Barrios
Carné 2012 10746
CUI 2343 86738 0101

Por este medio se le informa que, conforme a lo establecido en el Normativo de Elaboración de Tesis para Obtener el Grado de Licenciatura, Capítulo II, Artículo 35, se nombra como revisores al licenciado Leonel Gustavo del Cid Dias y la licenciado Cesar Corado Cartagena del trabajo de tesis titulado: *"Análisis artístico de la exposición La Gioconda revisitada, del artista Rogerio Barillas, inspirada en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci."*

Las reuniones para revisiones y correcciones serán el 15 y 29 de marzo del año en curso; ambas a las 13:00 en las oficinas de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Sin otro particular me suscribo

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Dra. Luisa María Velásquez

Coordinadora

Unidad de Tesis

Escuela Superior de Arte

Universidad de San Carlos de Guatemala

Carta de autorización de tesis asesor(a)

Guatemala, 28 de febrero 2019

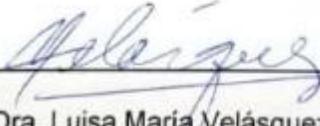
Lic. Maudo Vásquez López
 Director
 Escuela Superior de Arte
 Universidad de San Carlos de Guatemala

Por este medio hago de su conocimiento que el (la) estudiante: **María Fernanda Rodríguez Barrios**, con carné 2012 10746 CUI 2343 86738 0101, ha cumplido con los requerimientos establecidos en el Normativo de Tesis vigente de la Escuela Superior de Arte, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo cual rindo dictamen favorable al informe final de tesis titulado: *Análisis artístico de la exposición La Gioconda revisitada, del artista Rogelio Barillas, inspirada en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.*

Por lo que solicito continuar con los trámites correspondientes. Sin otro particular me suscribo atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

(f)

 Dra. Luisa María Velásquez
 Asesoría unidad de tesis
 No. de personal 2010 0549

Guatemala, 22 de abril de 2019

Licenciado
Maugdo Vásquez López
Director
Escuela Superior de arte
Universidad de San Carlos de Guatemala

Respetable director:

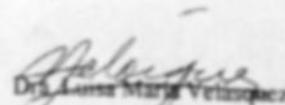
Nos dirigimos a usted para informarle que se ha realizado el proceso de revisión del proyecto de graduación titulado "*Análisis artístico de la exposición La Gioconda revisitada, del artista Rogerio Barillas, inspirada en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.*"

Dicho proyecto de graduación ha sido presentado por la estudiante de la Licenciatura en pintura con especialización en pintura, **María Fernanda Rodríguez Barrios** quien se identifica con el **Carné: 2012 10746, CUI 2343 86738 0101**. La estudiante ha completado el proceso de revisión de tesis y se encuentra pendiente sólo de rendir examen privado para continuar los trámites de graduación.

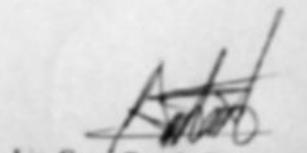
Sin otro particular, nos suscribimos atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Lic. Andrea Jimena Soto Colchin
Asesora

Dra. Lina María Velázquez
Asesoría unidad de tesis

Lic. Leonel Gustavo del Cid Díaz
Revisor

Lic. Cesar Corado Cartagena
Revisor

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

USAC ES ARTE SE-142/2019gb
Guatemala, 10 de junio de 2019

Estudiante
Maria Fernanda Rodriguez Barrios
Licenciatura en Artes Visuales
Escuela Superior de Arte
Ciudad

Estimada estudiante Rodriguez:

Para su conocimiento y efectos correspondientes, transcribo el PUNTO DÉCIMOSEGUNDO del Acta No 12-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela Superior de Arte, el 30 de mayo del 2019

"DÉCIMOSEGUNDO: Solicitud aprobación de trabajo de tesis de la estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, con especialización en pintura: Maria Fernanda Rodriguez Barrios, carné 201210746. 12.1 Se da lectura a la solicitud presentada por la Dra. Luisa Maria Velásquez, para aprobación de trabajo de tesis de la estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, con especialización en pintura Maria Fernanda Rodriguez Barrios, carné 201210746. El Consejo Directivo ACUERDA: 12.2 Aprobar la solicitud."

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Lidia Gretchen Fabiola Barneond Martínez
Secretaria de Escuela I
Escuela Superior de Arte

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

Ref. Dirección E.S.ARTE-166/2019
2 de julio de 2019

El Director de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de haber cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos exigidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, para obtener la aprobación del trabajo titulado "**Análisis artístico de la exposición "La Gioconda revisitada" Del artista Rogelio Barillas, inspirado en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci**", sustentado por la estudiante Universitaria **María Fernanda Rodríguez Barrios**, Carnet No. 201210746, Código Único de Identificación –CUI- No. 2343 86738 0101, como requisito para obtener el grado Académico de Licenciada en Artes Visuales con especialización en Pintura, se emite la presente orden de **IMPRÍMASE**.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Lic. Maugdo Vásquez López
Director

c.c. Archivo
MVL/vg

Agradecimiento

Como todo proyecto, el mío inició con un sueño, el sueño de lograr mis metas, el sueño de realizar mis proyectos, el de conocer a personajes importantes sin los cuales este proyecto de tesis no hubiese llegado a su culminación. En este caminar, estoy eternamente agradecida con Dios, quien ha sido guía, motivación y fuerza , al darme salud y entendimiento, es mi agradecimiento también para mis padres, entes de fuerza y empuje, quienes han estado ahí cuando mis fuerzas han flaqueado, agradezco también a mis Catedráticos, personajes inspiradores en mi carrera, muchos de ellos han sido ejemplo a seguir, modelo a copiar, para ellos y muy en especial al Maestro Rogelio Barillas, por permitirme atisbar en su obra , y conocer más de cerca los colores de su paleta hecha vida , colores llenos de experiencia, amistad y momentos agradables que quedan grabados con mucha alegría.

Agradezco por último a amigos, familiares y todas esas personas que hicieron posible la elaboración de esta tesis, la cual queda escrita como un tributo a los artistas de la plástica Guatemalteca, deseando que después de esta, sigan muchas tesis más, producto de la investigación e inspiración de las futuras generaciones, ya que son ellas las responsables de transmitir y traer al presente a nuestros artistas para que sus colores, obras y etapas sean conocidas en el mundo entero.

Dedicatoria

La presente Tesis de investigación está dedicada con mucho cariño y respeto al maestro Rogelio Barillas Contreras, quien fue un gran apoyo durante el tiempo en el cual realice este documento. Es un sencillo homenaje que le presento a tan valioso representante de la plástica Guatemalteca, con el cual pretendo dar a conocer al público la grandeza de su obra, su temática peculiar y sobre todo la importancia que tiene dentro del ámbito artístico.

**Los criterios vertidos en la presente tesis
son responsabilidad exclusiva de la autora**

Índice general

I.	Introducción.....	1
1.1	Biografía de Rogelio Barillas.....	5
1.2	La Gioconda revisitada.....	6
1.3	Selección de obras.....	7
1.4	Muestra pictórica.....	8
1.4	Los tres factores artísticos.....	9
1.5	Catálogo virtual.....	10
II.	Planteamiento del problema.....	13
2.1	Objetivos.....	13
2.1.1	Objetivo general.....	13
2.1.2	Objetivos específicos.....	13
2.2	Variables.....	14
2.3	Definición de variables.....	14
2.3.1	Definición conceptual de variables.....	14
2.3.2	Definición operacional de variables.....	16
2.4	Alcances y límites.....	16
2.5	Aporte.....	17
III.	Método.....	19
3.1	Sujeto y elementos de investigación.....	20
3.2	Instrumentos.....	21
3.3	Procedimiento.....	22
3.4.	Tipo de investigación.....	23
IV.	Presentación y análisis de resultados.....	25
4.1	Rogelio Barillas y su obra.....	26
4.2	Gioconda niña.....	28
4.3	Gioconda paseando.....	31
4.4	Ella.....	33
4.5	Gioconda con gato.....	35
4.6	El espejo.....	37
4.7	El artista.....	40
4.8	El abrazo.....	42
4.9	La cita.....	45
4.10	El encuentro.....	48

4.11 Paisaje brumoso.....	51
4.12 Análisis de las fotografías virtuales	54
4.13 Análisis personal de la obra documentada	55
V. Discusión	57
VI. Conclusiones	61
VII. Recomendaciones	63
VIII. Referencias bibliográficas.....	65
Anexos	67

Índice de anexos

Anexo 1	
Ficha que se utilizará para analizar las obras de arte.....	66
Anexo 2	
Transcripción de entrevistas.....	67
Anexo 3	
Carta de consentimiento de entrevista.....	71
Anexo 4	
Hoja de vida de Rogelio Barillas.....	72
Anexo 5	
La obra de Rogelio Barillas en la pluma de expertos en arte.....	73

Índice de figuras

Figura 1	
Gioconda niña.....	28
Figura 2	
Gioconda paseando.....	31
Figura 3	
Ella.....	33
Figura 4	
Gioconda con gato.....	35
Figura 5	
El espejo.....	37
Figura 6	
El artista.....	40
Figura 7	
El abrazo.....	42
Figura 8	
La cita.....	45
Figura 9	
El encuentro.....	58
Figura 10	
Paisaje brumoso.....	51

Índice tablas

Tabla 1	
Ficha Gioconda niña.....	30
Tabla 2	
Ficha Gioconda paseando.....	32
Tabla 3	
Ficha Ella.....	34
Tabla 4	
Ficha Gioconda con gato.....	36
Tabla 5	
Ficha El espejo.....	38
Tabla 6	
Ficha El artista.....	41
Tabla 7	
Ficha El abrazo.....	43
Tabla 8	
Ficha La cita.....	46
Tabla 9	
Ficha El encuentro.....	49
Tabla 10	
Ficha Paisaje brumoso.....	52

Resumen

La Gioconda revisitada de Rogelio Barillas es conocida internacionalmente por la temática de personajes robustos y técnica de óleo en tela, inspirada en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci la inspiración del artista nace del amor profundo que le profesaba a su esposa, de la misma manera que Leonardo se enamoró de su obra. En esencia la muestra pictórica que forma parte del presente estudio está conformada por diez cuadros que en conjunto forman una pequeña historia de la inspiración que causa la musa en el artista, iniciando con la Gioconda niña que desde entonces lleva en su mano a quién más adelante la haría famosa, la relación sigue hasta llegar al encuentro entre artista y musa, en el fondo se ubica el paisaje, siempre es el mismo, nunca cambia, permanece inmutable, es el mismo a través del tiempo; es el mismo en la pequeña historia de la Gioconda revisitada.

Las obras de arte de Rogelio Barillas han sido vendidas en países como: México, Francia, Alemania y Turquía; cuyo principal distintivo es la técnica utilizada por el artista, definida como óleo sobre tela quién trabaja de manera cuidadosa, detallista y al poner en cada cuadro el corazón se logra ver la inspiración y el amor por el arte.

I. Introducción

El artista Rogelio Barillas, es conocido por la temática de personajes robustos que utiliza en sus obras, lo que rompe con la tradicional figura estilizada. Es por eso que la siguiente investigación llevará por título, *Análisis artístico de la exposición «La Gioconda revisitada» del artista Rogelio Barillas, inspirados en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci*. Esta serie de obras llamada *La Gioconda Revisitada* es una exposición de 30 obras exhibidas al público en el año 2015, las obras tienen como tema central la Mona Lisa y su creador Leonardo Da Vinci.

La investigación analiza artísticamente cada obra seleccionada, así mismo identificar el motivo que llevó al artista a tomar de inspiración a un personaje antiguo como lo es la Mona Lisa, documentar por medio de fichas y fotografiar este proyecto. Es fundamental saber que esta temática de personajes robustos es única en Guatemala, es por eso que será como homenaje hacia el artista, así mismo dejar información para las futuras generaciones sobre artistas académicos que aún viven.

El objetivo general de la tesis es investigar la obra pictórica que conforma la muestra seleccionada de *La Gioconda revisitada* del artista Rogelio Barillas por medio de los tres factores artísticos: funcional, estético y material. Para identificar técnicas y temáticas utilizadas por el artista Rogelio Barillas.

Para documentar las obras pictóricas se tomó como referencia la investigación realizada por Barrera (1991) titulada: *Efraín Recinos, arquitectura, escultura y pintura*, el objetivo principal es estudiar la obra de Recinos en todos los ámbitos. Para su desarrollo fue necesaria la recolección de información por medio de entrevistas realizadas al mismo artista. La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala. Y en base a esto se puede concluir que el artista fue polifacético, es necesaria la recopilación de todas las obras realizadas por él, para las futuras generaciones.

En la siguiente investigación de Escobar (1993), titulada: *Documentación de obras*. Uno de los objetivos es diseñar un formato para la identificación de obras de arte que pueda implementarse con su respectivo manual, también contribuir con el mejoramiento de documentación de las obras, identificando y registrando correctamente la información. Para llevar a cabo esta investigación se apoyó con instituciones privadas y estatales relacionadas con el arte y con artistas como Isidro Canel y Guillermo Grajeda Mena. Este proyecto se llevó a cabo

en Guatemala (Escobar, 1993). La principal recomendación es la creación de un sistema de documentación de obras de arte que permita recopilar clasificar y almacenar de forma eficiente cada obra existente.

La investigación titulada: *Catálogo de Recopilación de Obras Arquitectónicas y Escultóricas del Maestro Efraín Recinos* realizada por Robledo (2004) realiza un catálogo sobre la vida de Efraín Recinos, considerado uno de los más formidables artistas de Latinoamérica, cuyo estilo ha sido impreso en la cultura de Guatemala, es por ello que se realiza el estudio para aprender de la vida del autor, derivado que para poder entender el arte no basta con mirar sino también desarrollar un sentir, expresa el autor para brindar la importancia de abordar el tema.

El objetivo general descrito por Robledo (2004) es: Elaborar un catálogo de apoyo que pueda proporcionar información sobre las obras de arquitectura y escultura elaboradas por el Arquitecto Honoris Causa e Ingeniero Efraín Recinos. La metodología que incluye la técnica documental por medio de recursos bibliográficos, iconográficos, magnéticos y cibernéticos. Mientras que la investigación de campo fue realizada mediante entrevistas, observación y ficha de análisis de obra.

La investigación titulada: *Grupo de pintoras Kaqchikeles de Comalapa, su obra como medios de expresión* realizada por Monterroso (2005) pretende valorizar y reconocer la labor artística de la mujer indígena, quien aporta elementos culturales para la historia del país. El trabajo está basado principalmente en entrevistas personales que realizó la autora a cada una de las integrantes del Grupo de Pintoras kaqchikeles de Comalapa, y también se llevó a cabo una investigación hemerográfica y bibliográfica, con relación a diversos temas de orden pictórico, tales como iniciación en el campo de la pintura, técnica, temática, color, valores culturales, cosmovisión, signos, símbolos, comercialización de las obras de arte, capacitación, tradición familiar, estilo, participación en exposiciones nacionales e internacionales, entre otros.

El objetivo principal de la investigación fue estudiar y analizar la pintura popular de la mujer indígena especialmente del Grupo de Pintoras kaqchikeles de Comalapa, como parte importante y significativa del arte pictórico autóctono y como una variante artística de las escuelas (estilos y tendencias) de la pintura que actualmente se realiza en Guatemala, así también, contribuir con la valorización que le corresponde a la pintura de la mujer indígena. Asimismo, señala como objetivo la pretensión de documentar la historia del Grupo de Pintoras, incluye sus características

propias, tales como la técnica empleada, temática, color, valores culturales, cosmovisión y sincretismo.

La investigación titulada: *Luis Álvarez, maestro de la plástica y restaurador* realizada por Sagastume (2005) cuyo objetivo es acercar al estudiante de arte y de historia, así como al público en general al valioso aporte de un artista paisajista representante de la pintura neo impresionista guatemalteca y pionero de la restauración en Guatemala, cuya extensa obra pictórica ha sido reconocida tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La importancia del estudio es que analiza la labor que el maestro Álvarez que realizó en cuanto a restauración, es importante para la historia del arte guatemalteco, ya que a través de su labor se han rescatado valiosas piezas del patrimonio nacional. Utilizó las técnicas antiguas de restauración, las cuales requieren la dedicación de mucho tiempo por el proceso lento y minucioso en el que se brinda atención a las delicadas obras que se tratan. Monseñor Mariano Rossel y Arellano, Arzobispo de Guatemala de 1933 a 1964, le encargó trabajos de talla y restauración en diversos templos. Esta labor permitió, sin quererlo, el nacimiento de una escuela que actualmente utiliza las técnicas coloniales en la restauración de valiosas piezas del patrimonio de los guatemaltecos. La importancia del estudio de Sagastume (2005) para la presente investigación radica en el estudio que realiza sobre la plástica y la temática para analizar obras de arte.

La investigación titulada: *Análisis de la evolución artística y aportes plásticos en la obra de la artista guatemalteca, Isabel Ruiz* realizada por Velásquez (2005) destaca la importancia de estudiar las facetas de Isabel Ruiz como madre, esposa, educadora y artista, así como la forma que plasmaba dichas facetas en sus obras. El aporte plástico del análisis es la construcción de la obra, el concepto, parte de las vivencias y experiencias de la artista, que enlaza en la temática, combinada con la técnica, que hacen de la obra coherente, en todas sus partes.

La importancia de abordar el estudio sobre la artista señala Velásquez que se deriva a la contextualización como el estilo pictórico de Ruiz como el expresionismo y la evolución que ha integrado otros estilos con tendencia abstracta, hasta llegar actualmente a experimentar con el arte minimalista. Los objetivos del estudio se enfocaron para realizar un análisis de la corriente expresionista y elementos de otras corrientes artísticas y visualizar el denominador común en la obra. Se identificó la evolución del estilo, técnicas y aportes plásticos que particularizan cada etapa de la vida artística. Además, se elaboró el catálogo con algunas obras y se recopiló

información para elaborar su biografía. Dichos objetivos fueron logrados mediante el estudio de las obras de Isabel Ruiz y de esta forma Velásquez (2005) dio respuesta a las preguntas generadoras de la investigación.

Existe otra tesis llamada: *Desarrollo de material gráfico digital para la promoción por internet del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida*, Villatoro (2007). El objetivo principal es brindar apoyo de comunicación visual por medios digitales para contribuir a promocionar al Museo Nacional. (Villatoro, 2007). Para la elaboración de este proyecto se tomó como muestra diseños de otras páginas de museos realizados en el exterior. Este proyecto se realizó en la Escuela de Diseño Gráfico. El resultado fue positivo, ya que el museo quedó satisfecho con el trabajo realizado. La recomendación principal es que la Escuela de Diseño siga con la realización de estos proyectos con distintas instituciones.

La investigación titulada: *Estudio semiológico de algunas piezas de la obra ética y estética de Fernando Valdiviezo* realizada por Gatica (2017) realiza el estudio semiológico de los dibujos de Fernando Valdiviezo, la problemática del estudio es descubrir el significado del mensaje estético de dichos dibujos.

El objetivo general de la investigación de Gatica (2017) es Analizar cuatro de las obras de la colección Hablando en Plata de la sección Ética y estética de Fernando Valdiviezo. Los objetivos específicos son: Describir los signos que poseen los dibujos del artista guatemalteco Valdiviezo y separarlos. Encontrar las connotaciones y la relación que existe entre los dibujos, que componen las obras del artista guatemalteco Fernando Valdiviezo. Verificar que mensajes envía Valdiviezo a través de sus dibujos.

Como resultados del análisis logró descubrir que, con la aplicación del modelo, semiológico en los dibujos del artista guatemalteco Valdiviezo se estableció que dichas imágenes manifiestan parte del pasado. Ética y Estética, de la serie hablando en plata, es una reflexión sobre la iconografía del papel moneda de Guatemala, que manifiesta lo sarcástico y lo irreverente de la realidad. Y reconstruir a través de la meditación individual y la toma de conciencia sobre nuestro papel en la sociedad. Los instrumentos de la investigación de Gatica (2017) señala son las fuentes bibliográficas sitios de internet y exposiciones de artistas y periódicos.

De acuerdo a la tesis realizada por Canteo (2017) titulada: *Diseño de libro electrónico para preservar y difundir la obra gráfica de Roberto González Goyri*. El objetivo principal es difundir y preservar la obra gráfica del maestro mediante un libro electrónico que contenga la

recopilación de su obra gráfica. La muestra que se tomó fueron 29 ilustraciones de libros culturales y de historias de amor, 51 tarjetas navideñas y sociales y 35 portadas de revistas con todo tipo de contenido cultural, artístico y político. (Canteo, 2017). El lugar donde se realizó la investigación fue en la ciudad de Guatemala. Una de las principales conclusiones fue dar a conocer la etapa de donde hizo labor de diseñador y no de artista plástico. La recomendación principal que se dio fue la de generar un vínculo con la institución que tiene en su poder obras del artista Goyri y así transmitir sus técnicas a las nuevas generaciones de artistas.

Dentro de la siguiente investigación titulada: *Rolando Ixquiac Xicará, recopilación y análisis de sus obras representativas por décadas de 1970 al 2010*, realizada por Menchú (2018), se observa el reconocimiento del aporte artístico del pintor Xicará al arte guatemalteco, este proyecto se llevó a cabo por medio de entrevistas al artista y personajes cercanos a él. (Menchú, 2018). Gracias a esta información aportada por el mismo artista, se integra a Guatemala antecedentes históricos necesarios para el análisis de dichas obras seleccionadas. Tras analizar las obras de arte se puede llegar a la conclusión que algunos de los temas trabajados por el maestro fueron la exaltación de la comunidad de negros, a discriminación cultural y contenido social histórico. Este trabajo tuvo como fin el de reconocer el trabajo del artista, al hacer un registro histórico de sus obras de las últimas décadas.

1.1 Biografía de Rogelio Barillas

Artista nacido en la Ciudad de Guatemala, el 24 de junio de 1962, demostró desde niño un talento para el dibujo y por el arte, ha pintado toda su vida, señala Méndez (2010), estudió en la Escuela de Artes Plásticas y con el tiempo obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha participado en más de doscientas exposiciones colectivas y trece individuales, con una trayectoria artística reconocida nacional e internacionalmente.

Ha tenido muchos premios en concursos de pintura dentro de los cuales se puede mencionar el Concurso nacional de pintura Dante Alighieri (1989), Salón Nacional de la Acuarela (1999), Certamen permanente centroamericano 15 de septiembre (1993). Rogelio Barillas demuestra interés especial por exponer en la Antigua Guatemala, ya que dicha ciudad colonial posee encanto y misterio.

De sus creaciones artísticas, *La Gioconda Revisitada* ha sido una de las exposiciones más célebres del artista Rogelio Barillas ya que nace de un sentimiento profundo, el amor verdadero

hacia una mujer, un símil que tenía Leonardo con su obra, así como él la tuvo con su esposa. Es por eso que toma de inspiración a La Mona Lisa o llamada también La Gioconda, ya que es un símbolo de belleza, feminidad y enigma. La muestra pictórica cuenta con más de 15 nuevas obras de las cuales la mayoría resalta la exótica belleza de La Gioconda

1.2 La Gioconda revisitada

La Gioconda, reconocida internacionalmente como la Mona Lisa por ser el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, es una obra del italiano renacentista Leonardo Da Vinci Akal (2007) señala que fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado Francés. Se halla exhibida en el Museo del Louvre de París.

Es una pintura al óleo sobre tabla de álamo de 77x52 cm, considerada como un ejemplo de la técnica de Leonardo Da Vinci que señala Akal (2007) fuera de lo que la mayoría piensa desde la juventud Da Vinci no era un joven pintor solitario, sino que, por el contrario, conocía una espléndida cultura florentina y dedicaba tiempo al estudio de geometría, cosmografía, música y gramática que desde el principio dilató por la ignorancia del latín.

Es la técnica de la Gioconda que la convierte en una de las obras más estudiadas de la historia del arte, convirtiéndose en un tema de interés para aquellos que desean aprender sobre pintura. Considerada un retrato que no pasa de moda y tanto en la antigüedad como en la actualidad guarda enigmas, la técnica utilizada por Leonardo Da Vinci brinda la impresión para algunas personas de parecer ser observados desde diversas perspectivas, para algunos estudiosos de la obra consideran que es una muestra del conocimiento científico del artista.

Algunas réplicas han sido realizadas para intentar imitar la obra de arte, pero no han logrado el fin deseado, ya que la mezcla de colores que realizó Leonardo Da Vinci con la combinación de la técnica del sfumato [utilizada para realizar perspectivas en obras de arte, que tengan un toque suave] realizado en el fondo de la pintura son irreplicables, a pesar que muchos lo han intentado, los especialistas conocen la obra maestra de que reúne aparte de todo esto, la característica sonrisa de la Mona Lisa.

Actualmente el colorido original de la Gioconda es menos perceptible por el oscurecimiento de los barnices. El cuadro está protegido por múltiples sistemas de seguridad y ambientado a temperatura estable para su preservación óptima, y constantemente es verificado para corroborar

algún deterioro. Se le puede considerar el cuadro más famoso del mundo y el enigma que le rodea ha creado diferentes versiones sobre el origen y factores motivantes de Da Vinci, varias han sido las historias recreadas entorno a la pintura y eso la hace más atractiva, actualmente es visitada en el museo diariamente por varias personas.

1.3 Selección de obras

Seleccionar una obra de arte, se trata de escogerla dentro de una gama de obras, pueden ser de un autor o diferentes autores, pero el punto es extraer estas obras para la realización de los objetivos planteados es por ello que dicha selección debe acompañarse de un *criterio de selección* predefinido que indica las características que debe tener la selección de obras.

Esta toma de muestra es un proceso que conlleva abordar aspectos relevantes del área que se estudie, por ejemplo, para los arquitectos la selección de obras debe cumplir con lineamientos específicos arquitectónicos mientras que el artista visual definirá los criterios de diferente manera. Granjean (1994) señala la importancia de tener en cuenta en todo momento la finalidad y objetivos del estudio ya que de ello dependerá en mayor medida los criterios de selección que se deban establecer, de lo contrario es probable que la elección no satisfaga las necesidades del estudio.

Los criterios de selección deben considerar algunos supuestos que hasta no estudiar la muestra formalmente no serán corroborados, ya que existe variedad en las obras y es importante resaltar que existe un factor visual que otorga referencia a elegir obras de arte que produzcan atractivo visual, según considera Robles (2012) las obras de arte son cómo las personas, la diversidad entre ellas es infinita. Y así como se eligen amigos y compañeros, se debe elegir obras de arte que produzcan mejores impresiones. Cada obra de arte responde a un propósito. Algunas pretenden entretener, otras transmitir mensajes o describir situaciones y paisajes. Estos propósitos se buscan igualmente con obras de tipo figurativo o abstracto.

Es por ello que los criterios deben ser planeados previamente y tomar en cuenta cada variable del estudio que guió la clasificación, es decir, tener claros los objetivos, de no ser así las obras de arte seleccionadas no lograrán el objetivo deseado. El criterio define la selección y la selección es de suma importancia para la interpretación de las obras de arte; para que cada factor sea analizado debe tener coherencia entre la selección y los objetivos.

La planeación y definición de los objetivos guiará el estudio que se desea analizar, para ejemplificar, se puede señalar que sí el objetivo es estudiar las diferentes técnicas del autor es importante elegir obras que ejemplifiquen dichas diferencias ya sea por temática o por evolución, lo importante es seleccionar las obras que permitan lograr los objetivos planteados.

1.4 Muestra pictórica

La muestra pictórica es aquella tomada como parte de un todo relacionado a la pintura, el término que detalla Chilvers (2007) para definir pictórico no lo vincula directamente con la pintura sino con el arte al indicar que es relacionado a las obras donde se puede incluir símbolos o monumentos En esencia se puede definir que lo pictórico hace referencia a lo que se encuentra pintado en la obra de arte y puede incluir símbolos más que palabras.

El concepto de pictórico debe tener claro lo qué significa pintura Escobar (1993) señala que históricamente muchas superficies fueron el soporte de la pintura prehispánica, vasos, muros, cortezas vegetales, cerámica y otras que probablemente estaban elaborados de material perecedero. Esta manifestación alcanza su mayor apogeo y esplendor en el llamado periodo clásico, numerosos ejemplos muestran la policromía y la técnica alcanzada en los diseños sobre cerámica, que incluía diferentes utensilios, desde fuentes y vasos hasta incensarios y figurillas o joyas; y se relaciona con temas que tratan desde la figura humana en diferentes actividades hasta inscripciones conmemorativas o históricas, desde ese periodo histórico hasta la fecha la pintura es una expresión artística de gran valor.

El arte pictórico es conocido como aquellas manifestaciones expresivas que se desarrollan con pintura, que llevan soporte pictórico como un lienzo, mural o madera. El artista esparce sobre estos soportes la obra pictórica. Furió (2002) un retrato pictórico es el tipo de pintura que busca reproducir el rostro de una persona, muy conocidos en la antigüedad cuando no existía la fotografía por la particularidad de permitir inmortalizar la apariencia física de las personas, objetos o paisajes gracias a la creatividad del pintor.

En relación a la muestra se refiere a la elección de los cuadros que son parte de la obra de arte del artista Rogelio Barillas que serán la unidad de análisis del estudio, Hernández, Fernández y Baptista (2010) la define como un subgrupo de la población, utilizadas por lo general para la

economía de tiempo y recursos, pueden ser individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, animales, plantas u objetos, esto depende del estudio que se realice.

La muestra pictórica es el subgrupo de la población elegible y representativo que es delimitado tras definir la unidad de análisis, que contienen los signos, señales o figuras cuya temática se analizará.

1.4 Los tres factores artísticos

También conocidos como elementos son aspectos que se deben tomar en cuenta para la apreciación de obras de arte, que deben ser analizadas desde los aspectos: funcional, estético y material. Wright (1995) señala que dichos elementos son importantes derivado que la apreciación artística se concibe como un proceso en el que están implicados una obra única y original con ciertos atributos y diferentes tipos de espectadores en busca de valoraciones, experiencias significativas y sentidos. Una perspectiva más profunda del fenómeno de la apreciación del arte, llevan a considerar que tanto la obra artística como los espectadores o público, están inmersos en una cultura que condiciona los modos de expresión y apreciación de las artes.

El aspecto funcional es conocido como la sustancia que el espectador aprecia en la obra artística, al ser el tema la imaginación, es decir la temática quiso plasmar en la obra; lo estético aprecia la forma de la obra de arte la estructura expresada a partir de principios que ordenan signos en tiempo y espacio; finalmente el factor material también conocido como la técnica ya que aprecia más allá del material o métodos utilizados, sino la forma y sustancia de la creación original.

Para realizar una descripción de la valoración de cada factor de apreciación la Wright (1995) otorga la siguiente descripción para cada uno:

- **La sustancia:** Es el tema que el artista trata de comunicar; su concepción o su sueño, los aspectos de la vida que desea subrayar o expresar, las emociones, sentimientos, estados de ánimo o ideas que quisiera compartir con su público. El valor artístico de esta sustancia se mide por su originalidad, su verdad, su cualidad imaginativa y su sinceridad.
- **La forma:** Es utilizada para proyectar o transmitir sentimientos o ideas. Sólo mediante una forma determinada se podrá proyectar la sustancia. Ésta puede ser un poema, un

cuento, una danza, un drama u obra teatral, o cualquier tipo de expresión artística. La forma es el producto tangible del artista, incluye determinadas reglas, fórmulas, pautas, convenciones o esquemas, cualquiera que sea el término que seleccionemos, la historia ha demostrado muchas veces que las convenciones de una forma cambian y que las reglas o principios no deben limitar el arte: aunque cada arte constantemente crea reglas.

- **La técnica:** Consiste en ajustar o combinar la sustancia y la forma. Constituye el método personal del artista para lograr el fin personal e implica la selección y el arreglo de los materiales para conseguir un efecto determinado. La técnica es además es el elemento que distingue la obra de un artista de otro; a menudo se le llama su estilo o calidad personal, porque se trata, en esencia, de la auto proyección del artista realizado en la obra de arte.

1.5 Catálogo virtual

Un catálogo es un apoyo que proporciona información sobre las obras de arte y así lograr guardar información visual que contiene la fotografía la obra pictórica con la descripción de ciertos datos importantes que están contenidos en la ficha. Robledo (2004) indica que un catálogo se utiliza como referencia teórica e histórica para las obras de arte.

Los catálogos cumplen un objetivo específico y han funcionado como un elemento que agrega valor a la obra de arte para Silberleib (2018) “una obra de arte publicada en un catálogo acrecienta su valor de mercado tanto para las instituciones como los coleccionistas” (párr. 4). Es una forma de ordenar y mostrar en digital o físicamente las obras de arte de determinado artista.

Los catálogos digitales pueden tener diferente apoyo como fotografías, medios audiovisuales o sonoros, así como información que describa la obra incluye temática y técnica, así como algunos datos que ayuden para la apreciación y valoración de la obra, en ocasiones se le otorga gran valor a la historia detrás del artista que motivó la creación. Los datos contenidos en su mayoría dependen de la necesidad que fue denotada por el creador del mismo.

Los catálogos son de gran importancia como fuente documental para el estudio de las obras de arte, así como para la conservación, difusión y localización, es por ello que se considera una herramienta importante para el control, la recopilación y el estudio de las obras de arte como un método bibliográfico.

La información obtenida a partir del material recogido señala Herrera (2015) es útil para la elaboración del repertorio bibliográfico, se pueden analizar aspectos como las materias, los editores, las características y diseño de los catálogos, su relación con otros tipos de publicaciones sobre las obras de arte. Es por ello que dentro del trabajo se debe recorrer las fases metodológicas de cualquier trabajo científico, es recomendable realizar un trabajo bibliográfico, que consiste en efectuar la búsqueda de materiales mediante la consulta de fuentes de información, la identificación de estos materiales mediante la comprobación de la existencia de ellos y de la descripción, para adoptar una normativa adecuada.

La forma concreta de llevar esta tarea dependerá de los objetivos que se deseen lograr con el catálogo, esto guiará la tarea bibliográfica que debe llevar los siguientes pasos: investigar, identificar, describir y clasificar los documentos incluidos en el repertorio bibliográfico. Para Herrera (2015) es importante que la búsqueda no se realice de manera improvisada, se debe seguir un método riguroso y adecuado al tipo de repertorio que se desea confeccionar. Identificar supone proporcionar, según normas precisas la rigurosa identidad del texto. Describir es poner de relieve los datos internos y externos que individualizan cada obra. Clasificar consiste en distribuir el material que se recoge y presentarlo ordenado, atiende a determinados principios de clasificación

II. Planteamiento del problema

La investigación tiene como objetivo analizar la temática utilizada en la obra pictórica de la exposición La Gioconda revisitada, este tema surgió a partir del deseo de recuperar la historia del arte académico utilizado por artistas guatemaltecos como Rogelio Barillas, ya que después de visitar las galerías que existen en Guatemala y ver el tipo de arte que se maneja, es necesario el conocimiento del arte académico que es la base de todo. El proyecto tendrá como base de investigación los factores requeridos para analizarla obra pictórica. La temática utilizada por el artista es única en Guatemala, y se realizará una documentación por medio de fichas y fotografías. Con esta investigación se pretende traer al presente el arte académico, y demostrarlo a través de la obra pictórica de Rogelio Barillas y la valorización de este tipo de arte que ha surgido años atrás pero que con el tiempo fue olvidado y que por medio de este documento se conserve la información

Analizar las obras pictóricas del artista Rogelio Barillas es una forma de exaltar el arte guatemalteco, ya que han tenido gran importancia a nivel nacional e internacional por la forma peculiar de su arte por lo que es importante descubrir ¿Cuál es la técnica y temática utilizada por el artista Rogelio Barillas en las obras pictóricas de la exposición La Gioconda revisitada?

2.1 Objetivos

Dar a conocer la importancia de las obras pictóricas del artista Rogelio Barillas pertenecientes a la exposición La Gioconda revisitada como obra de arte valorable en Guatemala.

2.1.1 Objetivo general

Investigar las obras pictóricas de la muestra La Gioconda revisitada del artista Rogelio Barillas por medio de los tres factores artísticos: funcional, estético y material. Para identificar técnicas y temáticas utilizadas por el artista Rogelio Barillas.

2.1.2 Objetivos específicos

- Indagar en la vida del artista Rogelio Barillas para identificar el contexto de las obras pictóricas de la exposición La Gioconda revisitada.

- Analizar las obras seleccionadas para identificar las técnicas utilizadas en cada uno de ellas.
- Catalogar las obras pictóricas de La Gioconda revisitada para realizar una ficha por cada una de las obras seleccionadas y crear un archivo virtual de los mismos.

2.2 Variables

La variable es definida conceptualmente por Hernández, Fernández y Baptista(2010) como “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse... El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida” (p. 93), según lo anterior se pueden definir como variables de la presente investigación la técnica, temática, contexto de la exposición, ficha y archivo virtual las cuales serán definidas conceptual y operacionalmente.

2.3 Definición de variables

Las variables deben ser definidas de dos formas conceptual y operacionalmente. La definición conceptual o constitutiva se trata de definir la variable con otros términos. Kerlinger (2002) Rojas (2001) citados en Hernández, Fernández y Baptista (2010), indican que “se tratan de definiciones de diccionarios o de libros especializados” (p. 110), la descripción de la esencia, características y objeto de las variables es una definición real.

Para señalar la diferencia con la definición operacional que se refiere directamente al contexto de la variable dentro de la investigación “Conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 111).Tras la definición teórica y comprensión de la definición de variables, se abordará la conceptualización y operacionalización de las mismas dentro de la presente investigación.

2.3.1 Definición conceptual de variables

La técnica es la metodología del artista define Velásquez (2005) cada cual utiliza diferentes técnicas para realizar la obra de arte. En algunas ocasiones la técnica y la temática son una sola y no puede desarrollarse sin la otra, y en otras ocasiones el artista puede cambiar la técnica y temática o solo una de las dos. Ruiz citada en Velásquez (2005) opina que la técnica

puede ser acuarela, grabado, óleo u otras. La técnica es el recurso abierto por el cual el artista puede recurrir a buscar otros elementos o medios para crear innovación, razón por la cual se observan nuevos elementos integrados en cada acuarela, por lo que cada cuadro presenta evolución dentro de la técnica, diferencias que representan parte de su estilo personal. Con ello se puede evidenciar que la técnica del artista puede evolucionar o cambiar por completo a través del tiempo, derivado que es parte de la esencia del artista y de la temática que se desea representar.

La temática es definida por Monterroso (2005) como el estilo para pintar y la manera particular de percibir el entorno cultural, por lo que no existe una norma establecida para escoger una temática específica en el momento de la creatividad, se puede considerar que practican un sentido de libertad cultural para crear y exponer el arte de la pintura popular.

Temática, señala Velásquez (2005) es el tema o expresiones que provienen del interior del artista y que expresa dentro de la obra de arte, puede ser diversa y tener orígenes con la vida del artista desde sueños, recuerdos, vivencias; cada una de ellas forma parte importante en la naturaleza y orígenes de las pinturas.

El contexto de la exposición está formado por dos palabras, por lo cual es necesario definir las para conceptualizar el término, se inicia con el contexto que según la Belcher (1994) es el ámbito de la exposición dentro del museo, siendo este el lugar donde el público aprecia el arte, para comunicar y proyectar diferentes sentimientos que son acordes a la apreciación. Con ello se puede identificar que el contexto de la exposición es el entorno o situación alrededor del artista en el momento de la realización y presentación pública de la obra de arte.

La ficha es conocida como una forma esencial para recopilar información de manera resumida a manera de contener datos esenciales e importantes, para Monterroso (2005) se debe elaborar una ficha de datos para determinar donde se encuentran ubicadas las obras pictóricas, los datos esenciales que debe contener son el nombre del autor, título de la obra, técnica, medidas, adicional a esto la información que se considere prioritaria según sea el estudio, por ejemplo si se desea ubicar las obras, dichas fichas deben contener el nombre y datos del comprador así como el costo, fecha y lugar de la venta. Cada estudio necesitará que la ficha contenga los datos según información necesaria para analizar.

El archivo virtual formado por dos palabras que deben ser contextualizadas para lograr la definición de la misma, la RAE (2018) define archivo como el conjunto ordenado de documentos

que una persona, sociedad, institución, etc., produce en el ejercicio de las funciones a actividades, mientras que virtual hace referencia a digital o que se puede almacenar de forma electrónica.

2.3.2 Definición operacional de variables

La técnica es el estudio sobre los diferentes métodos que utiliza el artista Rogelio Barillas en cada uno de los cuadros que forman parte de la muestra pictórica que será analizada, de la obra pictórica se recopilará la técnica utilizada.

La temática es el estilo y la creatividad particular que utiliza el artista al pintar cada una de las obras, que ha sido reconocida por la singularidad de la obra pictórica y por el contenido tan diferente de otras obras similares, de toda la muestra pictórica estudiada se analizará la temática del artista.

El contexto de la exposición es todo el entorno o situaciones que giraban en la vida del artista Rogelio Barillas y sirvieron de inspiración para la temática de la obra pictórica que forma parte de la muestra de la investigación que se realizará.

La ficha será el instrumento que contendrá datos para la realización de la investigación sobre las obras que forman parte de la muestra pictórica tomada de la Gioconda revisitada. El formato se encuentra en el Anexo B del presente documento y contiene los siguientes datos: Identificación de la obra, nombre del artista nombre de la obra, fecha que se realizó, función de la obra, descripción de la obra, rasgos característicos que identifican con el autor y la influencia que tuvo en la obra. El archivo virtual será el catálogo que contendrá información de la muestra pictórica seleccionada según especificaciones de cada una y contenido de la ficha.

2.4 Alcances y límites

El alcance fue brindar datos inéditos sobre la obra del artista Rogelio Barillas, descubre las experiencias y vivencias que le inspiraron, entiende la relación directa entre el artista y su obra conformada por la muestra pictórica elegida sobre la Gioconda revisitada.

El objetivo principal de la investigación fue analizar artísticamente cada obra seleccionada, para identificar el motivo que llevo al artista a tomar de inspiración a un personaje antiguo como

lo es la Mona Lisa, el proyecto fue documentado por medio de fichas y registro fotográfico. Es fundamental saber que esta temática de personajes robustos es única en Guatemala, es por eso que se considera como homenaje hacia el artista, así mismo dejar información para las futuras generaciones sobre artistas académicos que aún viven.

La investigación se limitó al estudio de los cuadros que componen la muestra pictórica elegida, puede considerarse una limitante para la investigación el hecho que se tomó en cuenta únicamente los datos otorgados por el artista Rogelio Barillas donde brindó información inédita del contexto o ámbito en el cual fueron realizadas las obras, aunque el estudio no constituye una biografía sino es el análisis de la muestra pictórica, es importante señalar que se puede considerar una restricción que el artista no brinda detalles sobre la vida privada, ya que resalta únicamente la obra.

Aunque se debe destacar que existe relación directa entre el artista y su obra, se considera para la investigación que el éxito de Rogelio Barillas es asociado a la fama que adquirió la Gioconda revisitada como obra maestra del artista.

Es importante destacar que la presente investigación no debe ser tomada como un análisis comparativo ya que ese no es el alcance del mismo, sino un estudio exploratorio de un tema novedoso y en ningún momento se pretende comparar la obra de Rogelio Barillas con algún otro artista.

2.5 Aporte

La investigación otorgó un aporte en el aspecto académico respecto a la contribución realizada mediante la elaboración de un catálogo que recopiló obras artísticas de Rogelio Barillas, se brinda registro fotográfico, así como datos específicos de las obras de la muestra pictórica, que además formaron parte del análisis realizado en el capítulo final del presente documento, en el cual cada una es analizada dentro de los tres factores;; así como la descripción que el artista realiza dentro de las sesiones de entrevista, siendo información novedosa porque nunca antes se había realizado análisis del arte de Rogelio Barillas, a pesar de ser un artista reconocido internacionalmente por la temática de sus pinturas, que han sido vendidas en países como Turquía, Francia, Alemania y México.

Es aporte para la Universidad de San Carlos de Guatemala derivado a la calidad contenida en la información inédita que recopiló, siendo parte de la historia del arte guatemalteco que, a través

de los años, artistas como Rogelio Barillas han plasmado su huella a nivel internacional que permitió lograr el reconocimiento por la calidad y atractivo de las obras, en el caso particular del tema estudiado es derivad a la temática del artista.

La investigación es un aporte para la Escuela Superior de Arte ESA-USAC porque realiza un estudio con base metodológico que formará parte de la labor investigativa como estudiante de dicha Escuela.

III. Método

El método de investigación fue de tipo cualitativo derivado que este tipo de estudios son ideales para fenómenos poco estudiados que pueden generar nuevas investigaciones a partir del primer acercamiento es por ello que deben ser dirigidos mediante preguntas que guiarán la investigación Hernández, et al. (2010) sobre los estudios cualitativos señalan que se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, asimismo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. Dichas particularidades son las que le hacen idóneo para el estudio que se realizara.

La investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de recolección y análisis. Se debe recordar que es interpretativa, ya que el investigador hace su propia descripción y valoración de los datos. El planteamiento se enfoca en ciertos temas de acuerdo con la información recabada según detallan Hernández, Fernández y Baptista (2010). La presente investigación realizó proceso de recolección y análisis que es el centro del método cualitativo. Los mismos autores indican que plantear un problema desde la óptica cualitativa es importante que primero se defina el concepto central del estudio y los conceptos que se vinculan con él, es por ello que se abarcaron otros autores que también tuvieron de inspiración a la Mona Lisa.

Es importante recordar que la investigación cualitativa incluye seis factores “Objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de esta, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 523), para dar respuesta a lo planteado al inicio de la investigación derivado que los estudios cualitativos dejan espacio para nuevas investigaciones, es por ello que son guiados mediante directrices para enfocar el estudio.

La investigación cualitativa es inminentemente inductiva, por esta razón se realizarán planteamientos para investigar mediante método inductivo el cual partirá de datos particulares

para llegar a la conclusión general. Se proyecta realizar una inducción completa, porque se pretende conocer a exactitud todos los elementos que forman parte del estudio.

3.1 Sujeto y elementos de investigación

El sujeto de la investigación fueron las obras del artista Rogelio Barillas quién fue el informante dentro de la entrevista a profundidad que sigue el modelo de plática entre iguales y proporcionó la información necesaria para la investigación por ser el autor de las obras de arte que forma la muestra pictórica investigada, Taylor y Bogdan (1987, p. 101) señala que son reiterados encuentros en la modalidad cara a cara entre el investigador y los informantes, lo que se puede definir como reuniones orientadas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de las vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan los autores con sus propias palabras.

Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que ayudan a aproximarse a los fenómenos sociales, entre estas la entrevista en profundidad juega un papel importante, ya que se construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del investigador y los informantes, indica Robres (2011) que también señala que el objetivo es adentrarse en la intimidad y comprender la individualidad de cada uno

Asimismo, dentro del mismo enfoque Robles (2011) señala que para Cicourel (1982) es un espacio donde no hay intercambio formal de preguntas y respuestas, se plantea un guion sobre temas generales y poco a poco se aborda con el informante, es en esta parte donde Rogelio Barillas como informante es el sujeto de la investigación que brindó datos fidedignos, novedosos y únicos.

Dicha información fue proporcionada por el artista Rogelio Barillas sobre los elementos de investigación que son las diez obras pictóricas pintadas con la particularidad de personajes robustos que tiene inspiración como tema la Mona Lisa y en otras a Leonardo Da Vinci, constituye la muestra de la investigación que para los autores Hernández, et al. (2010) la define como un subgrupo elegible de la población, pueden ser individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, animales, plantas u objetos.

Los elementos de investigación serán fueron estudiados desde la perspectiva y relación entre obra y artista, así como la técnica y temática utilizada; en Guatemala Rogelio Barillas es el único artista que maneja la temática de personajes robustos, de los cuales las diez obras seleccionadas

fueron sugeridas por el artista ya que en conjunto relatan una pequeña historia que inicia con la infancia de la Gioconda.

3.2 Instrumentos

Se utilizaron los instrumentos del fichaje y el resumen para la técnica documental, Abril (2007) señala que las fichas y el análisis documental [resumen] como instrumentos, son utilizados por diversas técnicas para lograr recopilar información y con ello adquirir conocimiento para la elaboración del informe final. Hernández, et al. (2010) proponen la técnica documental como la manera de adentrarse en la investigación.

Para la recolección de datos el instrumento de la entrevista guiada, se tomó la entrevista cualitativa a profundidad que según los autores Taylor y Bogdan (1987) la consideran un contraste a la entrevista estructurada, ya que estas son flexibles y dinámicas, su característica es que no son directivas, no son estructuradas, no son estandarizadas, sino son abiertas convirtiéndose en un diálogo que tiene a bien recabar información profunda del asunto a estudiar, los encuentros entre el investigador y el informante deben ser cara a cara, y más que una relación lineal, debe ser dinámica y fluida. Señala Abril (2007) que la entrevista guiada al igual que la guía de encuesta sirve de apoyo al investigador para direccionar la investigación sin que éste se pierda, dentro del presente estudio la guía de entrevista fue utilizada para recopilar la información sobre el contexto que el artista Rogelio Barillas realizó las obras que pertenecen a la muestra pictórica estudiada, para llevar a cabo una relación dinámica en la que se proporcionen los datos necesarios para entender el contexto, de esta manera se recopilaron datos inédito que otorgó el artista.

La ficha de resumen fue utilizada como instrumento de recolección de datos idóneo para recopilar la información de obras que componen la muestra pictórica Gatica (2017) indica que puede ser utilizada para citas, personas, entrevistas o información sobre obras de arte a través de recopilar los signos, técnica, temática y demás aspectos que se consideren importantes dentro de las obras de arte. Es conocida como una forma para recopilar información exacta y necesaria que contenga contener datos esenciales e importantes.

Desde la perspectiva de Monterroso (2005) la ficha de resumen debe contener todos los datos relevantes de la obra en esencia la mayoría contienen el autor, la temática, la técnica, y dependiendo el análisis necesario. Dentro de la investigación la ficha (contenida en anexo 2) se

recopilaron los siguientes datos: identificación de la obra, nombre del artista, nombre de la obra, fecha en que se realizó la obra, función de la obra, técnica, temática, rasgos característicos que identifican al autor y la influencia que tuvo en la obra, estos dos últimos datos para distinguir la relación entre obra y artista.

Se creó una página web que permitió obtener una dirección electrónica para ubicar la página electrónica que dio lugar a tener acceso al catálogo de las obras de Rogelio Barillas, donde se detalla cada obra de arte con el año, técnica y la descripción. Incluyendo las diez obras objetos de estudio y cinco obras más que fueron resaltadas por el artista.

3.3 Procedimiento

Se procedió a analizar la selección de obras, sin embargo, previamente se brinda una breve reseña sobre la totalidad de obras de la Gioconda revisitada, mientras que el análisis a profundidad fue sobre la muestra pictórica, de las cuales se analizó la técnica y temática utilizadas por el artista.

Para la recopilación de la información por medio de la guía de entrevista se realizaron sesiones con el artista Rogelio Barillas que brindó los datos necesarios sobre el contexto en que fue producida la obra pictórica del artista, así mismo dentro de estas sesiones se recopiló información sobre los tres factores para el análisis de cada obra, de esta forma se comprendió el contexto de la exposición, siendo la relación entre artista y obra.

Seguidamente se realizaron fichas para cada obra que contienen la identificación de la misma, nombre del artista y de la obra; así como la fecha, función, descripción de la composición y de los materiales utilizados de esta manera se creó un catálogo o archivo digital con todas las especificaciones necesarias según está contenido en la ficha para lograr los objetivos de la investigación.

Posteriormente con la información recabada se desarrolló el informe final de investigación, siendo este la tesis que como último capítulo contiene el análisis de resultados que con toda la información recabada dentro del trabajo de campo.

Tras la redacción del informe final de investigación fue revisado y aprobado por el asesor de tesis quién extendió carta para otorgar la autorización de la tesis, posteriormente se llevaron a cabo sesiones con los evaluadores para la respectiva autorización del informe final de investigación, previa revisión y correcciones realizadas. Finalmente se solicitó fecha para llevar a

cabo el examen privado para la defensa de la tesis, mediante la realización de exposición a los integrantes de la comisión evaluadora quiénes aprobaron el tema, y extendieron la autorización correspondiente.

Posteriormente se realizó un catálogo con las obras de arte de Rogelio Barillas que brinda la descripción de cada una y mediante archivo PDF fue cargado en página web creada mediante la página Wix, donde se registró el usuario y se visualizó instructivo para crear la página, posteriormente se cargaron las imágenes y cambiaron los textos para diseñar la página.

3.4. Tipo de investigación

La investigación fue de tipo descriptiva, ya que descubrió tras indagar todos los componentes de la realidad, lo cual fue obtenido mediante instrumento de recolección de datos. La investigación descriptiva es conceptualizada por Danhke (1989) en Hernández et al, (2010) señala que los estudios descriptivos son como una meta que usualmente es frecuente para el investigador y consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, para detallar la forma que éstos se manifiestan, buscan especificar propiedades y características del fenómeno estudiado, que pueden ser: personas, grupos, comunidades, procesos, objetos. La utilidad de la investigación descriptiva permite mostrar con precisión la situación analizada, tal cual se pretende dentro del presente estudio.

Esto permite enmarcar la investigación que se realizó dentro de este contexto, derivado que se analizó la obra dentro de la perspectiva del artista, de esta forma se estudió la relación entre la obra y Rogelio Barillas y como es proyectada en la temática de la muestra pictórica, que recopila una pequeña historia de la Gioconda revisitada; cada fenómeno, situación y evento indicado fue descrito dentro de la investigación, se especifica el fenómeno dentro del análisis para de esta manera relacionar al artista con la obra y dar a conocer el análisis artístico de la exposición.

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar desde diferentes perspectivas un fenómeno analizado, de la misma manera la investigación analizó las diferentes visiones que inspiraron al artista Rogelio Barillas a realizar con cierta técnica y temática definida los cuadros pertenecientes a la muestra pictórica, constituyéndose como una obra de arte única en Guatemala.

De esta manera el estudio recopiló toda la información inédita mediante testimonio del informante que será Rogelio Barillas y los diez cuadros que forman la muestra pictórica de la Gioconda revisitada.

IV. Presentación y análisis de resultados

Para lograr los objetivos plateado dentro de la investigación se inició por abordar al artista Rogelio Barillas en tres sesiones, cada una duró aproximadamente veinte minutos, dentro de ella otorgó información de la muestra pictórica, las sesiones dentro de la modalidad de entrevista cualitativa a profundidad fueron libres, con una pequeña guía de la entrevistadora que en su mayoría se dedicó a escuchar lo relatado por el artista.

La primera sesión se llevó a cabo el 23 de agosto del año 2018 a las 09:00 de la mañana, se inició con la respectiva presentación de la entrevistadora en ese primer encuentro que duró aproximadamente una hora, sin embargo, la mayor parte fue abordada por la entrevistadora para presentarse personalmente y realizar una breve exposición del tema de tesis, así como el objetivo general y específicos de la investigación, se indicó al informante que todos los datos proporcionados serían única y exclusivamente utilizados para el tema de estudio.

Dentro de la primera sesión el artista Rogelio Barillas brindó las fotografías de la muestra pictórica de la cual se realizó en análisis, siendo diez cuadros que en conjunto forman una pequeña historia. En general todos los cuadros tienen la misma técnica, siendo óleo en tela, mientras que la temática son personajes robustos inspirados en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, que guardan una relación intrínseca entre ambos. En el fondo se ubica el paisaje, siempre es el mismo, nunca cambia, permanece inmutable, es el mismo a través del tiempo; es el mismo en la pequeña historia de la Gioconda revisitada.

Las diez obras que forman parte de la muestra pictórica son las siguientes:

1. Gioconda niña	6. El artista
2. Gioconda paseando	7. El abrazo
3. Ella	8. La cita
4. Gioconda con gato	9. El encuentro
5. El espejo	10. Paisaje brumoso

Se inició con Gioconda niña, quién lleva en su mano un pequeño muñeco de peluche, éste pequeño muñeco había sido elaborado por su madre y era Leonardo Da Vinci, desde la infancia conocía que sería la musa de inspiración; que en adelante desarrollaría una relación que la

llevaría a la fama, cada una de las diez obras es parte de esa pequeña historia donde artista y musa viven un encuentro de inspiración, así se llegó al retrato que hizo famosa a la Gioconda revisitada.

4.1 Rogelio Barillas y su obra

La Gioconda revisitada nace como cualquier obra de arte mediante un sentimiento, este sentimiento puede tener diversas raíces como dolor, tristeza, amor, etc. Pero de todos esos sentimientos el amor es en esencia lo más grande y fue la fuente de inspiración de Rogelio Barillas. El artista señala que amaba profundamente a su esposa, quién fue su inspiración, el motivo de dibujar la Gioconda revisitada.

La esposa de Rogelio Barillas aún estaba con vida y pudo disfrutar y gozar de las obras de arte, la relación entre el artista y su esposa es comparada por él mismo con el amor extraño y platónico que tenía Leonardo Da Vinci con su obra, ya que de pronto se enamoró de una manera profunda y trascendente.

En el caso personal de Rogelio Barillas, su esposa estaba presente, pero tenía problemas de salud que eran complicados y eso le inspiró aún más el sentimiento, el amor fue la fuente suprema de inspiración para el artista e hizo que surgiera la serie de cuadros de la Gioconda revisitada. Se señala que no fue la inspiración de la temática, es decir, que no fue ella quién le motivó a pintar personajes robustos porque de hecho no tenía la complexión física de sus cuadros, sino señala una inspiración de relación, de amor, como la de Leonardo Da Vinci y su obra, un sentimiento profundo que tiene raíces en el amor. Las obras cuentan una pequeña historia que de pronto puede ser real, es una historia personal del artista con la musa de su inspiración, puede ser interpretada de la mejor manera o de la peor manera “El arte tiene diferentes puntos de vista, si usted le quiere ver partes positivas lo puede hacer y si la quiere despedazar también lo puede hacer. Pero se debe recordar que no son fotografías, el arte debe ser apreciado desde diferentes perspectivas” (Entrevista 2, párr. 11 21/11/2018).

De la obra de arte de Rogelio Barillas se han realizado diferentes tributos, incluyendo un libro editado por un autor de nacionalidad estadounidense que realizó una compilación de diferentes artistas que han pintado la Gioconda revisitada, tomó de las obras de Rogelio Barillas a la Gioconda niña, derivado que captó su atención el hecho que en la mano llevará a Leonardo Da Vinci y vaticinará que sería el quién más tarde por medio de una pintura la volvería famosa, para

dar un ejemplo claro de la imaginación del artista y como refleja la inspiración por medio del arte.

Las diferentes obras de arte de Rogelio Barillas han sido vendidas y se encuentran en varios países del mundo como: México, Turquía, Alemania, Portugal y Francia; han sido cotizadas en dólares y el precio depende de las medidas de los cuadros; la mayoría de compradores quedan impactados por la técnica del artista, conocida por la antigüedad de la práctica *óleo en tela*, que ha sido motivo de solicitudes personales de pinturas con temática a preferencia del comprador pero con la técnica del artista, entre ellos tenía clientes judíos a quienes les realizaba pedidos con diferente temática, siempre con la misma técnica, compraban de dos a tres cuadros al mes.

Señala Rogelio Barillas que buscaba con su obra plasmar la fuente de su inspiración, su intención no era dejarse llevar o buscar promociones que lo lanzaran a la fama en otros países, aunque tuvo algunas propuestas, él únicamente deseaba vender sus obras de arte, sin buscar salir de Guatemala a promocionarlas, es decisión del comprador el país si desea exponerlas, para él es mejor vender las obras y acaba la relación. En entrevista de fecha 21 de noviembre del año 2018, expresó:

Siempre han adquirido mis obras en diferentes partes, a veces han adquirido entre cuatro o cinco obras. Una experiencia importante que fue muy buena dentro de mis vivencias, fue con el promotor del grupo [creo que ya desapareció] el nombre era Magneto, el promotor compró muchas obras mías en una Galería cercana al Centro Comercial Géminis 10, ya que quedaba cerca del hotel donde se hospedaba. Tenía mis obras en su oficina dentro de la empresa Televisa, cada vez que venía compraba mis obras y enmarcaban perfecto en México con el estilo barroco. (Entrevista 2, párr. 3 21/11/2018).

El arte para Rogelio Barillas debe ser gozado, se debe cuidar cada detalle, no hacerlo flojo por salir del paso, sino con el corazón, con amor. Técnicamente la obra de Rogelio Barillas es según lo expresa el artista realizada de manera clásica, sin sorpresas o algo que de repente quiera llamar la atención, pintura al óleo sobre tela, de manera antigua. Derivado que le encanta la pintura antigua sin alteraciones, tradicional, el tema amerita una paleta limitada sobre un dibujo preciso previamente para no estar de pronto corrigiendo o modificando, esa es la técnica.

4.2 Gioconda niña

La historia inicia con la Gioconda niña, obra que por cierto fue incluida en una compilación de un autor estadounidense, sorprendentemente ya usaba el traje oscuro, el tocado que se ponía en el hombre, el peinado. Lo más increíble es el muñeco que tiene en sus manos, que es un Leonardo que incluso tiene una paleta en sus manos que ha dejado tirada por el viento, el muñeco fue hecho por su madre y desde entonces Gioconda ya sabía que sería la inspiración de toda una serie de obras de arte. (Entrevista 3, párr. 1, 23/11/2018).

Prefigura algo que sucederá en el futuro, tiene en sus manos al artista que en el fondo la hará famosa, en adelante sigue esperando ese encuentro tan añorado que iniciará la relación entre artista y obra. En el fondo del cuadro se puede observar siempre es el mismo, no cambia es inmutable, permanece igual a través del tiempo.

Figura 1. Fotografías de la obra de Rogelio Barillas de la obra *Gioconda Niña*
Fuente: Galería de Rogelio Barillas

A continuación se detalla la tabla 1 que contiene los datos brindados por Rogelio Barillas sobre la descripción del cuadro titulado *Gioconda niña*, siendo la primera de las diez obras que componen la muestra pictórica; la ficha contiene los siguientes datos: título de la obra, tipo de obra, autor, fecha, técnica y descripción.

Tanto el tipo de obra, autor, técnica y año son los mismos en las fichas que brindó el artista; mismos datos que son contenidos en el catálogo. Todas las obras que forman parte de la muestra pictórica son de tipo pintura, realizadas en el año 2015 y la técnica es óleo sobre tela.

En relación específica a *Gioconda niña*, el autor señala dentro de la descripción que mide 21.5 X 27 pulgadas y fue presentada en la Galería de Antigua Guatemala, toda la historia que contiene es una secuencia coherente desarrollada en el amplio lenguaje de la ficción; siendo una representación de inocencia, candor que convierte a Rogelio Barillas en cómplice de ternura e ingenuidad. El artista finaliza la descripción de la obra con la indicación que es el paisaje brumoso al fondo que se hace uno con la *Gioconda Niña* y con toda la historia que se representa con las diez obras que precisamente finalizan con el paisaje brumoso que eterniza una fusión perfecta con la musa de inspiración, que transmite con delicadeza formal la nostalgia, etapa que se desvanece en un momento que durará para siempre.

Tabla 1Ficha *Gioconda Niña*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: Gioconda niña			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
<p>La Gioconda niña es una serie de cuadros al óleo sobre tela de 21.5 x 27 pulgadas, presentados en la Galería de Antigua en el año 2015. Fueron producidos tomando personajes universalmente conocidos. Todo traducido en el amplio lenguaje de la ficción, creando una lectura visual totalmente imaginaria. Pueden ordenarse en una secuencia coherente o dejarse como piezas autónomas y libres.</p> <p>La Gioconda Niña es la presentación de la inocencia, el candor en su rostro nos hace cómplices de su ternura e ingenuidad. Su primoroso vestido aún no muestra el dispendioso drapeado que le caracterizará en la adultez. Un listón rojo talla su cintura y el moño por detrás asomo con no disimulada timidez. El candor de las mallas y los zapatitos blancos adornados con listones de seda rosa nos invitan a su mundo infantil, donde no hay penas ni angustias. Habita ese espacio físico que nos parece conocido. Las columnas como guardianas de su espacio, la pared a medias le protege del mundo exterior, y el piso desconocido y caprichoso de colores le acompañan. Es determinante la figura que a modo de juguete sostiene con ternura con su mano izquierda, prefigura con sus características al autor que en un tiempo la hará sin pretenderlo, conocida en el mundo. La pequeña paleta en el suelo a manera de atributo nos da un indicio de la pertenencia artística del personaje. El paisaje brumoso al fondo se hace uno con ella, y se eternizan en una fusión perfecta, resuelta con delicadeza formal, transmitiendo eficazmente la nostalgia etapa que se desvanece para siempre.</p>			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.3 Gioconda paseando

Un encuentro entre el artista y la obra, un encuentro personal, que crea una unión para dar a conocer la esencia del artista. En la obra titulada Gioconda paseando, Lisa se dirige a ese primer encuentro con el artista, ese encuentro que marcará la historia en definitiva de ambos, que más adelante convertiría a la musa que inspiraría obras enteras y la lanzaría a la fama.

Lisa está nerviosa, pensativa, aún no sabe lo que el destino le depara, lo desconoce, pero está segura que se dirige hacia un importante encuentro, el paisaje se mantiene siempre con las montañas distintivas y ella porta la hermosa sombrilla que le cubre de la brisa, del polvo, de la lluvia; simplemente la cubre en ese hermoso paisaje. Mientras la Gioconda pasea muestra parte de su figura que representa la temática del artista, ella luce como siempre, con el rostro distintivo y característico de las obras, guarda las vestiduras de su niñez y el distintivo peinado que desde niña le caracterizaba, esta vez se dirigía al casting o probablemente a la primera sesión, por fin conocería al artista que desde niña sabía que algún día la pintaría y se convertiría en su musa.

Figura 2. Fotografías de la obra de Rogelio Barillas de la obra *Gioconda paseando*
Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla número 2 contiene la segunda ficha que Rogelio Barillas brindó para el análisis de la obra, contiene información de *Gioconda paseando*, el tipo de obra, fecha, autor y técnica se mantienen como en la anterior y las siguientes. Esta vez, el artista continúa con el relato donde Gioconda ya creció y se dirige a lo que probablemente sea el estudio de Leonardo.

Ella se muestra tranquila y serena, con un rostro de candidez dentro de la visión de fantasía del autor, la musa se ha liberado de la prisión eterna, nuevamente la imagen entre la musa y el paisaje se hace eterna; para finalizar la descripción indica que la sombrilla portada por Gioconda es del color exótico de la nostalgia haciendo hincapié en la pregunta ¿le protege acaso de los fisgones que no existen? o tal vez de los espíritus de las montañas?

Tabla 2

Ficha *Gioconda Paseando*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: Gioconda paseando			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
<p>En esta visión de fantasía se ha liberado de la prisión eterna; el taller, la habitación o su aposento personal. Nuestra dama se dirige al “casting”, o quizás va con cierto retraimiento a la primera sesión de modelaje. Puesta en escena respira tranquila, haciéndose parte del paisaje, el cual quiere sentir, vivirlo, recorriéndolo o gozándolo. Subiendo y atravesando el pequeño puente, que ahora ya no es lejano. Disfrutó recorriendo el sinuoso caminito que se pierde en la nada. Ha sido cómplice de las extrañas montañas y ha hecho fiesta al verse reflejada en esas aguas que no van a ningún lado. No ha olvidado su sombrilla de exótico color de la nostalgia, ¿le protege acaso de los fisgones que no existen?, o tal vez de los espíritus de las montañas.</p>			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.4 Ella

Lisa se encuentra de frente en espera que el artista regrese, ha guardado por largos momentos la misma posición, espera sin fatiga y con encanto, posa para el artista, muestra parte del muslo con la pierna descubierta, la espera ha sido larga pero no le importa, sabe que al regresar nuevamente inspirará esa pintura que reflejará el amor desarrollado por el pintor.

El paisaje siempre el mismo, al fondo se visualizan las montañas, ese camino que ella recorre para llegar al encuentro con el artista, donde antes llevaba la sombrilla que cubriría su rostro, ahora ya en el estudio se encuentra de frente, sin sombrilla, cubriéndola únicamente la

vestimenta característica desde su niñez y siempre con la misma expresión en el rostro; se encuentra serena, tranquila y en espera, puede esperar todo el tiempo necesario porque conoce al artista y sabe que vale la pena, que la inspiración que despierta producirá una genuina obra donde quedará plasmada la esencia de ella y del amor idílico de Leonardo.

Figura 3. Fotografías de la obra de Rogelio Barillas de la obra *Ella*

Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla número 3 corresponde a la ficha tres de la obra denominada *Ella* mantiene las mismas especificaciones generales; siendo la descripción que detalla un escenario diferente, esta vez la musa de inspiración se encuentra de frente segura de sí misma, se ha mantenido en ésta posición por largas horas mientras es retratada por el artista.

Rogelio Barillas se forma el escenario en la imaginación sobre los pensamientos de Gioconda mientras espera el retorno del artista ¿Piensa en Francesco?, ¿Piensa en la lentitud fatigosa del maestro? Es retratado mostrando parte de su anatomía, resaltando la peculiaridad de su silueta que es el centro del escenario.

Ella se muestra sensual y con profundos secretos, al fondo se hace visible el paisaje mientras que la mirada de la musa desafía el tiempo que se agota y ella sabe que dejará el estudio del artista.

Tabla 3

Ficha *Ella*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: <i>Ella</i>			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
Lisa mira de frente, segura de sí misma, el intermedio se hace presente después de largas y agotadoras horas en la misma postura. Sabe que el artista retornará de nuevo, toma el tiempo entre tanto para reflexionar. ¿Piensa en Francesco?, ¿piensa en la lentitud fatigosa del maestro? Despreocupada se asoma parte de su generosa anatomía, haciendo a un lado los remolinos de seda. La composición le hace un homenaje a sus formas, que toman el control de la atmósfera, su grácil silueta abarca y llena el espacio apenas visible. La solemnidad predominante reviste de lirismos que armoniza su sensualidad etérea, que arropa en complejos drapeados sus profundos secretos. La luz es cambiante y la atmósfera se ilumina haciendo visible el desconcertante y mítico paisaje. Su mirada desafía el tiempo que se agota inclemente.			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.5 Gioconda con gato

Lisa se encuentra nuevamente en el estudio posa para el artista, parece inmutable con la tranquilidad que la ha caracterizado en la espera, nuevamente está a la espera del maestro, esta vez posa en el mismo estudio, pero no en la misma habitación, ahora su pose está enmarcada en dos columnas que matizan perfectamente con sus vestiduras. Se encuentra sentada en el sofá rojo carmesí, que sostiene su figura mientras sus piernas permanecen descubiertas de las rodillas para abajo, permitiendo al artista captar su belleza.

La musa ha perdido la noción del tiempo que ha esperado, que ha permanecido inerte, repentinamente sin captar la atención de alguna persona en el estudio entra un pequeño gato que también desea aparecer en la obra maestra, por lo que se coloca sigilosamente al lado de ella. Al fondo se aprecia nuevamente el paisaje distintivo que siempre recorre la Gioconda para llegar al estudio, las montañas que le acompañan en el fondo de los cuadros para los cuales ha posado, ese paisaje penetrante con su historia.

Figura 4. Fotografías de la obra de Rogelio Barillas la obra *Gioconda con Gato*
Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla 4 contiene la cuarta ficha que detalla la obra denominada *Gioconda con gato*, siendo una pintura del año 2015 cuya técnica es óleo sobre tela; ésta vez la musa se encuentra dentro del estudio nuevamente con una mirada serena que supera los tiempos y continentes, se encuentra a la espera nuevamente durante horas mientras posa para el artista.

Rogelio Barillas resalta la belleza natural de Gioconda en esta obra donde es suficiente su rostro lozano y fresco que no necesita coloretos o carmines. Es dentro de esta escena que de repente ingresa un gato al escenario para también ser retratado, esto sin que el artista y Gioconda lo noten.

El artista finaliza la ficha indicando que ella no está sola, sin darse cuenta entró un robusto minino que en complicidad del silencio le acompaña, dejándose iluminar por las pinceladas que entran si preguntar.

Tabla 4

Ficha *Gioconda con gato*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: Gioconda con gato			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
Desde la penumbra de la perfumada habitación emerge con su no disimulado portento y distinción, su mirada serena ha superado todos los tiempos, todos los continentes. Ha encontrado su destino más allá de su presencia física. La silla de hechura perfecta vestida en su asiento de carmesí acariciable, contiene y acoge sus formas preciosas. Dos columnas de piedra le hacen el marco magnífico que la revisten de magia y candor. En armonía sus formas equilibran el todo, sus piernas bañadas de luz la culminación de la lectura visual.			
Lisa espera al autor de prodigios y de ilusiones. Ha perdido la cuenta, cuantas horas, cuantos días, en la misma postura, en el mismo lugar. Ya no sabe si está triste o está feliz, la sonrisa brota de la nada. No necesita de aderezos, coloretos o carmines, su belleza natural le basta. No está sola, sin darse cuenta entró un robusto minino que en complicidad del silencio le acompaña, dejándose iluminar por las pinceladas que entran si preguntar.			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.6 El espejo

El paisaje tan penetrante en la historia de la Gioconda, ésta vez pasa a ser el centro que ha llamado la atención de la musa, y posa para el artista cuando aprecia dicho paisaje, observándolo únicamente por medio de un espejo que sostiene su mano derecha. En completa desnudez fuera de todo prejuicio se encuentra Lisa con su hermosa cabellera larga y zapatos de tacón que luce

mientras observa por el espejo al artista. Su rostro transmite paz y amor, refleja las horas de espera que ha posado sin decir una sola palabra, únicamente refleja sus sentimientos mediante una mirada. Luce su hermosa figura entre las montañas y volcanes, entre la brisa y los puentes que en el fondo asoma, no importa soportar dicha brisa o viento porque sabe que al final el artista hará su obra maestra, logra plasmar cada detalle de ella en la pintura, incluyendo sus sentimientos reflejados el rostro que visualiza mediante el espejo.

Figura 5. Fotografía de la obra de Rogelio Barillas de la obra *El Espejo*
Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla 5 corresponde a la quinta ficha que Rogelio Barillas brindó para sustento de la investigación, al igual que las anteriores y las siguientes son incluidas en el catálogo; el artista señala como la pintura refleja a la musa sin prejuicios y con desolación reinante ella posa desnuda en el paisaje que se hace eterno con ella. En la mano derecha toma un espejo que refleja su rostro, la muestra libre de ropajes ella se muestra fuera de prisiones dentro de la ficción del artista. Dentro de la historia, Rogelio Barillas desarrolla las ideas que rondan en la mente de Gioconda mientras posa en el paisaje ¿Acaso el maestro terminó ya la obra? ¿Está libre de las infinitas sesiones, que en gesto de ofrenda acepto? Ella espera nuevamente con el rostro sereno.

Para finalizar la ficha de la obra denominada *El Espejo*, Barillas señala que ella se encuentra libre, no sospecha que ese rostro permanecerá por siempre, gravita entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. El largo cabello peculiar en todas las pinturas, como un canto que evoca la Cabellera de Berenice, surca y acaricia su delicada espalda.

Tabla 5

Ficha *El Espejo*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: El Espejo			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
Despojada de prejuicios, en arrobamiento con sí mismo y con la naturaleza en medio de la desolación reinante, confirma su belleza e identidad en el pequeño espejo que sostiene con la mano derecha. Está libre de sus encantadores ropajes, que el tiempo se encargó de pintar en sus vivificantes memorias, como cazadora de sentimientos. La barandilla y la columna no la aprisionan. Sola en el silente y eterno paisaje que la rodea. La rotunda hermosura se funde en perfecta armonía con el intrigante paisaje. La omniabarcante presencia se posa sensual en el saliente rocoso que se le brinda generosamente. ¿Acaso el maestro terminó ya la obra? ¿Está libre de las infinitas sesiones, que en gesto de ofrenda acepto? Libre, se contempla, no sospecha que ese rostro permanecerá por siempre, gravitando entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. El largo cabello como un canto que evoca la Cabellera de Berenice, surca y acaricia su delicada espalda. Sueña en constelaciones infinitas que abundan en placer y admiración.			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.7 El artista

Esta vez se puede apreciar poco de Lisa, por primera vez en esta pequeña historia aparece el artista hecho persona fuera de aquel muñeco de peluche que tenía la Gioconda niña, realiza el retrato de su musa, quién nuevamente posa para él. Sin embargo, esta vez no podemos apreciar mucho de ella únicamente su hermosa cabellera larga y suelta, así como un poco de sus ropajes que se cuelan debajo del tablero, ella se encuentra en una tarima entre las dos columnas que ya habían sido una vez el fondo de su retrato. Esta vez se pueden ver las cortinas que cubren el lugar y como siempre, al fondo se ve el paisaje que ha estado en la historia de la Gioconda.

En el lienzo se puede visualizar el bosquejo que el artista pinta de Lisa, con su mano derecha encima de la izquierda permanece sentada a la espera que termine la obra. El artista porta en su mano derecha la paleta de colores mientras sostiene el pincel con la mano izquierda de manera firme y seguro; con la visión puesta en el lienzo que más adelante tendrá el retrato de la musa de inspiración.

El artista está sentado en un pequeño banco de madera con la cabellera blanca y larga que desde años atrás cuando Lisa era niña portaba en su mano aquel pequeño muñeco de peluche que era en apariencia igual al artista, con la distintiva cabellera. La boina roja que enmarca perfecto y encuadra en el fondo de la escena, la mirada fija ya que se encuentra concentrado y al mismo tiempo nervioso, sabe que su arte volverá famosa a la musa de inspiración que le ha regalado largas sesiones y permanece en espera.

Las vestiduras son de un artista que viste de colores acorde al escenario donde se encuentra, nuevamente dibujará a Lisa con aquel paisaje al fondo que ha sido parte de la historia, ese paisaje donde algún día también la dibujó en medio de montañas y volcanes. La obra denominada el artista deja en evidencia la inspiración del mismo, como se concentra en el lienzo para captar la esencia de la musa.

Figura 6. Fotografía de la obra de Rogelio Barillas de la obra *El Artista*

Fuente: Galería de Rogelio Barillas.

La tabla número6 corresponde a la sexta ficha que contiene los datos de la obra denominada *El artista*, donde el centro de la atención sigue siendo Gioconda, sin embargo, muestra al frente al artista que pinta lo que será su obra perfecta de la musa.

El artista muestra su rostro, la mano izquierda firme y segura, como le enseñó su viejo maestro Verrocchio. Al igual que ella luce su hermosa cabellera siempre, el artista muestra su cabellera y barba como olas de sabiduría. Dentro de la pintura muestra un pequeño frasco de aceite de linaza que simboliza los demás elementos de su profesión. Mientras que el pincel es sostenido por el artista, dispuesto a transmitir el conocimiento que le impregna quién lo sostiene y al fondo del taller se muestra el paisaje que guarda el misterio y encanto.

Tabla 6
Ficha *El Artista*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: El artista			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
El rostro adusto, la mano izquierda firme y segura, como le enseñó su viejo maestro Verrocchio. El atavío de artista le da esa poderosa presencia de creador de nuevos mundos. Los cabellos y la barba como olas de sabiduría le revisten de prodigioso encanto. El gorro y el manto de fieltro rojo marcan su jerarquía. La paleta de acecho, en espera generosa para ofrendar sus colores al trémulo lienzo que espera unas nupcias perfectas. El pequeño frasco de aceite simboliza los demás elementos de su profesión. El pincel en ristre dispuesto a transmitir todo el conocimiento del alma prodigiosa que lo dirige. A la distancia, en una tarima, la modelo asume imperturbable su papel de renovada Campaspe. El atardecer con su luz dorada entra por la ventana, pintando el taller con su encanto y misterio.			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.8 El abrazo

Las sesiones han terminado y dentro de la pequeña historia esta vez el artista toma en sus manos a la musa de su inspiración, Lisa acepta con dulzura los brazos del artista y corresponde a quien por horas le ha observado finamente y captado cada detalle de su esencia. El paisaje nuevamente al fondo, ésta vez el espectador es el amor que han forjado ambos en las sesiones atrás, y ahora se materializa en el abrazo, las dos columnas del estudio enmarcan la escena de la Gioconda con el artista.

El artista luce su cabellera blanca y suelta, el ropaje distintivo que le caracteriza, sostiene firmemente entre los brazos a su musa, a su amor idílico y ambos se observan serenamente, mientras ella coloca su mano derecha sobre sus hombros, mientras él la sostiene con la dulzura que se merece. Lisa viste su ropaje negro distintivo, porta su diadema alrededor de la hermosa y larga cabellera negra mientras deja ver su pierna izquierda, es sostenida en brazos por el artista, ambos están perdidos, mientras los segundos pasan ella con dulzura corresponde el abrazo.

Figura 7. Fotografía de la obra de Rogelio Barillas de la obra *El Abrazo*
Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla 7 contiene la séptima ficha de la obra denominada *el abrazo*, esta muestra al maestro que ha terminado la obra y aún guarda vivos los recuerdos y momentos de cada sesión. Es quién admira a su musa, le provee y apoya en cada momento mientras ella ha recorrido grandes distancias para llegar al palacio del rey.

A pesar de estar cansado y con el tiempo agotado señala Rogelio Barillas que dentro de la pintura se encuentra el artista en pleno vigor al lado de su amada, quién es su obra más preciada. También identifica como a los oídos llegan los dulces sonidos que más ha querido; la lira de plata, la viola y el laúd, son el mejor bálsamo en su lecho. Las manos del artista se aferran a su mayor tesoro, su amada.

Tabla 7
Ficha *El Abrazo*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: El abrazo			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
El maestro ha terminado su obra. En su mente están vivos los momentos de cada sesión. Resolver la idea, estudiar la composición, buscar el mejor ángulo, el mejor encuadre, los colores adecuados y la técnica perfecta.			
Ha recorrido grandes distancias, y en sus haberes lleva y protege su mayor tesoro. Ha llegado, está en el Palacio que llenó de entusiasmo, le acoge generosamente en sus últimos años; el Rey que le admira le provee y le apoya. La sombra de la parálisis lo acecha, el tiempo va develado sus límites; el final de su andadura está a punto de abrazarlo. Las fiebres lo llevan a mejores tiempos; en pleno vigor al lado de su amada, la obra más preciada. A sus oídos van llegando los dulces sonidos que más ha querido; la lira de plata, la viola y el laúd, son el mejor bálsamo en su lecho. El abrazo es ahora parte del baile. La frottola con sus compases lejanos lo acompaña en su último aliento. El Rey le cierra los ojos, El calor se aleja de su cuerpo, y sus manos se aferran, se abrazan a su mayor tesoro, su amada, su obra perfecta, en una tabla de álamo.			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.9 La cita

Muestra al artista con Lisa enmarcados en el estudio dentro de las dos distintivas columnas que al fondo enmarca el paisaje. Ambos visten el ropaje acostumbrado, ésta vez él porta la boina roja, con un brazo descubierto y el otro abrazando a Lisa que se encuentra frente a él. Ella lo mira fijamente coloca su mano derecha sobre el hombro del artista, con los distintivos tacones que le caracterizan, muestra la pierna derecha por completo y parte de la izquierda. Mientras el artista permanece con postura firme de frente dentro de la cita que es un encuentro entre ambos.

Señala Rogelio Barillas en entrevista del 21 de noviembre de 2018

La cita es para una sesión de arte, aunque no necesariamente, de pronto entramos a lo que en apariencia es el estudio de Leonardo, pero puede ser, tiene el modelo del caballo sforza en una esquina y unos bocetos que se cayeron al ver entrar a la Gioconda, mientras una ráfaga de viento entró al estudio, mientras al vestido liviano no le favoreció el viento. El vínculo entre el artista y la obra donde supuestamente existió aunque se carece de una conciencia plena. (Rogelio Barillas, entrevista 21 de noviembre 2018, párrafo 1).

Es una cita entre el artista y la musa que le inspira, posterior al abrazo que ya han vivido, cada vez se acercan un poco más; él luce la gran barba blanca que le caracteriza. Los bosquejos que asoman en la columna parecen volar por el viento, parecen contener una historia profunda. La figura de la Gioconda está casi al descubierto, el viento ha levantado el vestido y ha volado los bosquejos.

Figura 8. Fotografía de la obra de Rogelio Barillas de la obra *La cita*

Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla 8 contiene la octava ficha de la obra denominada *la cita* que logra plasmar la cercanía entre el artista y la musa, que tiene como escenario el taller, mientras el maestro luce la larga cabellera y la distintiva barba de profeta y ella sus hermosos cabellos que le cubren la espalda, dentro del taller vuelan por el viento los bosquejos del caballo de bronce, proyecto que dejó de lado desde que concentró sus fuerzas en la musa.

La ilusión del artista proyecta el hermoso paisaje que se hace uno con la musa, ella muestra sin temor la hermosura de sus piernas. La descripción de la ficha finaliza cuando señala que el sueño de haciendas y topacios ya no tienen importancia, es momento de empezar; la ilusión fragante está servida, de esta forma termina Rogelio Barillas la ficha de *la cita*.

Tabla 8

Ficha *La cita*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: La cita			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
<p>El estudio está a punto, las hojas con bosquejos llenan el taller. El proyecto del caballo en bronce que no pudo ser, yace olvidado en un rincón. Es la hora excelsa, el maestro no espera mucho, luce sus vestiduras de artista, y su barba le da ese encanto de profeta. Lisa entra sigilosa, con no disimulado retraimiento. Su alma palpitante llenará de fuego esas horas que serán cómplices y refugio de el canto sublime de la creación.</p> <p>La búsqueda perfecta de la mejor postura con gracia y discreción será una ofrenda para la historia. El roce del pincel bañado en arcoíris hará sortilegios en el lienzo. La piel tersa como pétalos es regalo de lisa para el arte. El viento en forma de arrebató entra con sus dedos invisibles, dejando a la vista secretos más hermosos. El sueño de haciendas y topacios ya no tienen importancia, es momento de empezar; la ilusión fragante está servida.</p>			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.10 El encuentro

Dentro del paisaje aquel que sesiones anteriores Lisa posó en desnudez para el artista, se encuentran ambos cercanamente, ese paisaje que ha sido parte de la historia entre ambos, que ha observado como la inspiración del artista plasmó cada detalle en las pinturas. Leonardo toma a Lisa por la cintura de una manera tierna, amorosa y ella de manera recíproca toma sus manos.

Ambos se encuentran en la montaña dentro de aquel paisaje que significa tanto para ellos, esta vez él no porta su boina pero si luce una capa color rojo, con las vestiduras acostumbradas y su cabellera blanca al viento en conjunto con el bigote. Entre ambas manos lleva al amor, a la inspiración, a Lisa.

Ella luce el acostumbrado traje negro, la diadema que le caracteriza y siempre la cabellera suelta, el viento levanta el vestido, con ambas piernas al descubierto, deja ver únicamente los zapatos de tacón que luce flamantemente. Indica Rogelio Barillas en entrevista del 23 de agosto del año 2018

Las obras escogidas son una pequeña historia de la musa, es una ficción que de pronto pudo suceder, siempre vemos ese paisaje extraño desolado fantástico en el fondo de ese panel de la Gioconda, pero que pasa si ella no está dentro de la habitación sino que ella forma parte de ese entorno, ella lo está disfrutando en una cima en lo más alto, que sucede si de pronto llega Leonardo y amorosamente la toma de la cintura y empieza a acariciarla y ella muy condescendiente con él. Están felices. Es el encuentro entre el artista y su obra. (Rogelio Barillas, entrevista 23 de agosto de 2018, párrafo 1).

Figura 9. Fotografía de la obra de Rogelio Barillas de la obra *El Encuentro*
Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla 9 contiene la novena ficha de la obra denominada *el encuentro* que es la inspiración del autor desarrollada dentro del paisaje con niebla profunda y brisa, que pinta un hermoso puente que nadie cruza; en la cumbre del paisaje se encuentra la musa entre los brazos del amado, es el encuentro de dos almas gemelas que han pertenecido desde siempre una a la otra.

Dentro de la ficha se detalla como Lisa, la musa pertenece a todos los tiempo, su hermosura ha roto el reloj de arena y se integra perfectamente con el maestro, sincroniza las almas dentro de un ambiente hechizante hasta el delirio.

Es la penúltima obra que forma parte de la pequeña historia y es la última donde se observa al artista y la musa juntos, pero esta vez es un encuentro más cercano que se inmortaliza en la memoria de ambos con ese deseo añorado y que tanto han ansiado.

Tabla 9

Ficha *El encuentro*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: En encuentro			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
Las montañas emergen cuasi fantasmales de la niebla profunda, que ni el sol, ni la brisa alcanza a disolver. Las aguas con sus insólitos desniveles se aquietan o corren a ninguna parte. La mano del hombre alteró la naturaleza; y donde no había, ahora atraviesa un tramo el puente que nadie usa. El serpenteante sendero cortó la milenaria serranía, dándole una singular presencia. Y en la cumbre más elevada, dos almas se encuentran. En plenitud creadora la polímata maestra, con sus cabellos volando en dirección al mundo de los sueños, y su manto de sabio hacia la dirección del continente de la utopía. Lisa pertenece a todos los tiempos, su hermosura ha roto el reloj de arena. La integración es perfecta, el maestro y su obra se funden en el crisol de la perfección. La sincronización en alturas infinitas es hechizante hasta el delirio.			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.11 Paisaje brumoso

El último cuadro de la historia le pertenece precisamente a ese paisaje que ha sido observador y parte de la historia entre Leonardo y Lisa, es un paisaje con bruma, montañas, volcanes y el puente que al fondo capta la atención de todo aquel que le admira. Pareciera que Lisa no se encuentra en el paisaje, sin embargo, ahí está ella; su presencia no puede pasar desapercibida solitaria admira la belleza del paisaje.

Las mismas vestiduras cubren a la Gioconda, ella permite que la atención esté fija en el paisaje para que se puede deleitar en la hermosura de sus montañas, la bruma se aprecia en el fondo, lo que parece un lago o un reflejo, sólo deja de manifiesto la grandeza de esa vista que tiene el artista y ha sido partícipe de la historia.

Así termina la pequeña historia que Rogelio Barillas pintó como Gioconda Revisitada, inspirada en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, que inicia con la niñez de Gioconda y finaliza con el paisaje brumoso, poniendo fin a la pequeña historia que cuentan las diez obras de arte.

Figura 10. Fotografía de la obra de Rogelio Barillas de la obra *Paisaje Brumoso*
Fuente: Galería de Rogelio Barillas

La tabla 10 contiene la décima ficha, que el artista denomina *paisaje brumoso* siendo ese fondo que siempre ha permanecido inmortal en los cuadros con la peculiar bruma y el puente que nadie cruza, esta vez se observa únicamente a Lisa observa dicho paisaje. Los montes, picos y montañas surgen del horizonte a pesar de un caos aparente y sin sentido.

El paisaje contempla ese puente que es el paso de la realidad a la fábula desbordante, a ese territorio de ilusión; fue ese puente que Lisa cruzó hace tiempo cuando se dirigía por primera vez al taller del artista, pareciera que fue ayer ese primer encuentro donde Lisa estaba nerviosa y ansiosa.

Rogelio Barillas terminó la ficha tras señalar que Lisa se encuentra en un rincón, pretendiendo no ser vista, deja ver que por esta vez el protagonista y centro de atención sea ese fragmento de lugar y tiempo indescifrable.

Tabla 10

Ficha *Paisaje brumoso*

Ficha de análisis de obra			
Título de la obra: Paisaje brumoso			
Tipo de obra	Pintura	Autor	Rogelio Barillas
Fecha	2015	Técnica	Óleo s/ tela
Descripción			
La bóveda celeste y diáfana en su magnífica hechura, cambiante en sus colores y en sus horas, enaltece y ennoblece a todo cuanto abarca; y cual proscenio se presta generosa para la puesta en escena que la naturaleza extiende ante los ojos. Los montes, picos y montañas surgen del horizonte en orden, a pesar del aparente caos sin sentido. Visible todo con delirio, lleva cada elemento un cariz de espejismo. Es este el país de la quimera o de la nada. ¿Alguien lo conoció o estuvo ahí? Por el puente se pasa de la realidad a la fábula desbordante, o quizás al territorio de las ilusiones perdidas. El camino ondulante entre idas y retornos, se pierde entre picos rocosos de caprichosas formas. Las aguas desconcertantes no saben si son río o pronto serán mar. Las montañas se transfiguran y bostezan de hastío. La soledad reina y abraza, y el silencio es cómplice. En un rincón, pretendiendo no ser vista está Lisa, dejando que por esta vez el protagonista y centro de atención sea ese fragmento de lugar y tiempo indescifrable.			

Fuente: Información Rogelio Barillas, sistematizada por la autora

4.12 Análisis de las fotografías virtuales

La obra de Rogelio Barillas está conformada por diferentes cuadros que conservan la misma técnica, óleo sobre tela, respecto a la muestra pictórica las fotografías de la galería personal del artista, guardan la misma temática de personajes robustos inspirados en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci muestra una relación entre la obra y Rogelio Barillas; es una serie de cuadros que relatan una pequeña historia, también pueden ser analizados individualmente.

Las obras de arte han sido vendidas por separado en diferentes países, aunque Rogelio Barillas guarda las fotografías de la pequeña historia que cuenta el amor entre el artista y la musa que le inspiró. El relato inicia desde la niñez de Gioconda que poco a poco se va dirigiendo hacia el estudio de Leonardo y llega a la primera sesión donde es retratada por el artista.

Luego se desencadena el amor entre ambos y lo que al inicio era una relación entre musa y artista llega al plano amoroso que se desarrolla con el mismo paisaje al fondo que es testigo del amor entre ambos.

Las fotografías de la muestra pictórica son parte de la galería personal de Rogelio Barillas, quién no guarda recuerdo de todas las obras que ha pintado, sin embargo, la pequeña historia tiene un valor sentimental para el artista que le asocia directamente a su esposa.

Cada fotografía en particular guarda un sentido siempre de la relación entre el Leonardo y Gioconda en la mayoría de ellas se encuentran dentro del estudio donde él la retrata y en ocasiones salen al paisaje que ha sido parte de la historia, ya que ella camina ahí por primera vez cuando se dirige al primer encuentro, siendo el inicio de la relación de amor que se desarrolla entre ambos.

Las fotografías en conjunto llevan el hilo del relato, sin embargo, cada cuadro por separado guarda la propia historia que inspiró a Rogelio Barillas, aunque cada una de ellas se encuentran en diferentes países [El autor no cuenta con catálogo de venta para verificar específicamente el país donde se encuentran las obras] todas fueron creadas con la intención de ser la historia entre artista y musa.

El catálogo virtual se encuentra disponible en la página web <https://jan01mafer48.wixsite.com/misitio-1>

Donde se encuentra público para que sea consultado para visualizar algunas de las obras de Rogelio Barillas.

4.13 Análisis personal de la obra documentada

El artista Rogelio Barillas tiene una diversidad de obras de arte, cuadros que han sido pintados en tela al óleo con la temática de personajes robustos, desde el punto de vista personal mantener esta clásica técnica ha sido parte del éxito del artista, además del salir del contexto habitual que se encuentra en las pinturas usualmente.

Todas las obras de Rogelio Barillas tienen profundidad, estilo y sentimiento; al visualizarlas físicamente los cuadros se puede distinguir el brillo que permanece a pesar del tiempo con los rostros que parecen pertenecer al entorno en el que fueron pintados, donde se convierten en uno solo representando el personaje.

Los personajes en sus cuadros parecen permanecer en el tiempo y trasladar al observador al momento y lugar que conceptualizan y que fue diseñado por Rogelio en la imaginación, la diversidad de entornos deja visible la variedad de diseños que tiene en la mente el artista y la forma que el contextos histórico ha marcado los recuerdos y le brinda armas para plasmar.

La colección de Rogelio Barillas se puede considerar peculiar y singular por la temática y técnica considerando que es el único artista guatemalteco que brinda estas obras de arte.

V. Discusión

Rogelio Barillas es un artista guatemalteco conocido por la temática de sus pinturas, inspirado en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci desarrolla una serie de cuadros con personajes robustos que cuentan diferentes historias, la inspiración del artista fue su esposa, quién en vida pudo visualizar las obras con la calidad que fueron realizadas, cuidando cada detalle de la técnica, óleo sobre tela, para el autor la inspiración que le motivó es comparable con el amor de Leonardo por sus obras, es entonces que se entiende la temática de la historia.

Dentro de la investigación se recopilaron sesenta y seis obras de arte que fueron pintadas por Rogelio Barillas con la técnica de óleo sobre tela, seis de ella son con lápiz y tinta. Dentro de ellas se incluyen las diez obras parte de la muestra pictórica del presente estudio que en conjunto cuentan una pequeña historia de la Gioconda revisitada. Las sesenta y seis obras se encuentran compiladas en el catálogo realizado, que también contiene las diez obras del presente estudio, se otorga una breve descripción de ellas.

Inicia la historia con la Gioconda niña que en su mano posee un pequeño muñeco de peluche que es probable su madre le hizo, coincidentemente es Leonardo, ella vaticinaba que el sería el artista que la volvería famosa, curiosamente desde entonces ya tenía el mismo traje negro que porta en el resto de cuadros, un vestido hermoso que resalta su figura; de igual manera luce la diadema que sostiene la larga cabellera negra que en todas las obras luce suelta.

Señala Rogelio Barillas en entrevista del 21 de noviembre de 2018:

Las obras escogidas son una pequeña historia de la musa, es una ficción que de pronto pudo suceder, siempre vemos ese paisaje extraño desolado fantástico en el fondo de ese panel de la Gioconda, pero que pasa si ella no está dentro de la habitación, sino que ella forma parte de ese entorno, ella lo está disfrutando en una cima en lo más alto, que sucede si de pronto llega Leonardo y amorosamente la toma de la cintura y empieza a acariciarla y ella muy condescendiente con él. Están felices. Es el encuentro entre el artista y su obra.

Un encuentro entre el artista y la obra, un encuentro personal, que crea una unión dando a conocer la esencia del artista. De esta forma reconoce Rogelio Barillas la inspiración, lo que para él significa Gioconda revisitada; entender el motivante del artista para realizar la obra permite descubrir la razón de la delicadeza en los detalles, así lo describe en la misma entrevista.

Gioconda Revisitada como toda obra de arte nace de un sentimiento [yo creo que no hay un arte que nazca del fondo del corazón de una vivencia, un dolor una tristeza, o del amor] que en esencia es lo más grande, eso fue lo que me motivó. Mi esposa aún estaba con vida y ella pudo disfrutar y gozar de este trabajo, no porque tuviera la complexión física de la Gioconda Revisitada, sino más bien fue una inspiración, es un símil [que no cabe] pero yo lo comparo con el amor extraño o platónico que tenía Leonardo Da Vinci con su obra, de pronto se enamoró de su obra, era que no existía, en el caso personal mi esposa estaba presente pero tenía problemas de salud complicados y eso inspiró más el sentimiento, el amor fue lo que hizo que surgiera la serie.

Es por ello la inspiración, no significa que Rogelio Barillas se inspirara en su esposa por la complexión física del personaje de la Gioconda, sino es más bien una relación de amor platónico, el amor que Leonardo tiene por la obra que realiza, y después dentro de la pequeña historia se materializa.

Después de la Gioconda niña, la segunda obra *Gioconda paseando* demuestra a Lisa paseando por el paisaje tan importante en la historia, porque es el mismo en todos los cuadros. Así lo señala Rogelio Barillas en entrevista del 21 de noviembre del año 2018 “En el fondo el paisaje siempre es el mismo, no cambia es inmutable, permanece igual a través del tiempo”. Es ese paisaje donde ella camina y se dirige al casting o lo que puede ser la primera sesión donde ella posará para el artista.

Así llega el tercer cuadro *Ella* en el se muestra a la modelo a la espera de ser retratada por el artista, no le importa cuántas horas deba esperar, lo que ella sabe es que él regresará y tomará la mejor pose para plasmarla en el lienzo. Inicia en esta pequeña historia ese amor entre musa y artista, esos encuentros en las sesiones que desencadenarán una historia personal.

El cuarto cuadro es *Gioconda con gato* nuevamente la musa espera en el estudio a ser retratada por el artista, pero esta vez en el silencio de ambos llega un pequeño gatito que se coloca a la par de Lisa y espera también ser retratado. Después de ello, la sesión ya no es en el estudio, la musa sale del entorno y muestra su desnudez al artista dentro del paisaje el cuadro se denomina *El espejo*, porque dentro de la desnudez donde únicamente porta sus hermosas zapatillas de tacón, Lisa visualiza al artista por medio de un pequeño espejo que sostiene en la mano derecha.

El sexto cuadro se llama *El artista* y por primera vez dentro de la historia Lisa no es el centro, ella aparece al fondo en una pequeña tarima mientras que Leonardo la retrata en el lienzo,

sosteniendo firmemente el pincel en una mano y la paleta de colores en otra, mientras ella se pregunta si existirán mas encuentros entre ambos.

El séptimo cuadro *El abrazo* es el acercamiento entre ambos, salen de las largas sesiones y Leonardo sostiene entre sus brazos a su amada, con firmeza y amor, se ve materializado en la pequeña historia el acercamiento entre ellos. En adelante *La cita* muestra al artista de frente y la musa de lado, en el estudio donde el viento levanta algunos bosquejos y el vestido de ella.

El penúltimo cuadro denominado *El encuentro* coloca a Lisa entre los brazos de Leonardo, pero esta vez fuera del estudio, el escenario es el paisaje que ha sido testigo de la historia y es el cuadro final llamado *Paisaje brumoso*, para cerrar la historia Rogelio Barillas le brinda auge al paisaje que ha sido espectador de la historia, al que vio a Gioconda desde la infancia y ahora en este último cuadro ella se encuentra en una esquina apreciando el mismo.

Es así como los diez cuadros pueden apreciarse juntos como historia o separados, todos ellos tienen la misma técnica óleo sobre tela y la temática de la Gioconda, la colección de la Gioconda revisitada ha sido comprada por diferentes personas que la han llevado a diversas partes del mundo. En la historia del artista ha trabajado diferentes temáticas acordes a solicitudes de clientes quienes se han interesado en la técnica, por la delicadeza de la misma, y es que para Rogelio Barillas el arte debe ser cuidado y apreciado. En entrevista del 21 de noviembre del año 2018 señaló que *Creo personalmente, que los que se dedican al arte visual deben tomar el ejemplo de los que se dedican a la música clásica. ¿Cuántas horas le dedica el violinista a su práctica? ¿Cuántas horas le dedica el pianista a practicar su instrumento? No se trata de rayar, eso no vale no es aceptable.*

El arte tiene diferentes puntos de vista, si usted le quiere ver partes positivas lo puede hacer y si la quiere despedazar también lo puede hacer. Pero se debe recordar que no son fotografías, el arte debe ser apreciado desde diferentes perspectivas. Se argumenta sobre la técnica que utilizó y la preferencia de la misma, respondió en entrevista del 23 de noviembre del año 2018. *Técnicamente la obra es la manera clásica, sin sorpresas o algo que de repente quiera llamar la atención, pintura al óleo sobre tela, de manera antigua. Me encanta la pintura antigua sin alteraciones, tradicional, el tema amerita una paleta limitada sobre un dibujo preciso previamente para no está de pronto corrigiendo o modificando, es la técnica*

El arte visual es elaborado con amor, dedicación, pasión, entrega e inspiración y es todo ello que cabe en las obras de Rogelio Barillas que demuestra esa entrega entre él y la obra que realiza.

VI. Conclusiones

Las obras pictóricas de Rogelio Barillas son de importancia para el arte guatemalteco derivado al aporte de una temática única y una técnica antigua con acabados y detalles cuidadosos, el arte de Rogelio Barillas ha sido vendido en diferentes partes del mundo como: México, Alemania, Francia, Portugal y Turquía. Sus cuadros han llamado la atención de diversos compradores que adquieren el arte y lo trasladan a sus países de origen.

La temática de personajes robustos y la técnica de óleo en tela son la particularidad del artista Rogelio Barillas que ha realizado a la Gioconda revisitada inspirada en un sentimiento de amor, como cualquier obra de arte que nace de un sentimiento, así es el motivante del artista quién fue inspirado por su esposa ella le motivó y despertó el deseo de realizar la obra, no porque la complexión física fuera similar sino más bien por la relación entre él y ella; y entre Leonardo y su obra, esa relación de amor, al igual que Leonardo amaba su obra, Rogelio amaba a su esposa, quién aun en vida logró visualizar el arte que inspiró.

Todas las obras de la muestra pictórica tienen la técnica de óleo en tela y la temática de personajes robustos, cambia el contexto de los cuadros; es una pequeña historia que cuenta la historia de Leonardo y Lisa, inicia cuando ella era niña y tenía en su mano un pequeño muñeco de peluche que era Leonardo, vaticina que en años la haría famosa y finaliza la historia con el paisaje brumoso que ha sido testigo de la historia entre ambos, el mismo paisaje aparece en cada escena observa en silencio el desarrollo de la historia, dicho cuadro tiene un valor para Rogelio Barillas, quién con sumo cuidado dibuja un puente que nadie cruza pero está presente siempre.

Las fichas fueron realizadas por cada una de las diez obras parte de la muestra pictórica en la descripción guardan el sentido que el autor Rogelio Barillas otorga de cada una de ellas, él quién las creo con amor señala cada detalla de la obra, y así lograr recrear la historia y dándole vida a través de los cuadros.

En ocasiones se ha acusado a la obra de Rogelio Barillas copia de Botero por la coincidencia en temática, sin embargo, dicho argumento no es válido ni verídico, las similitudes en ambas obras no son un argumento de copia sino la misma inspiración de la Gioconda de Leonardo Da Vinci.

VII. Recomendaciones

El éxito de Rogelio Barillas ha sido como él lo indica ser cuidadoso en cada detalle al pintar, porque el arte se trata de amor, inspiración y detalles. Es por ello importante que todos los artistas que se dediquen al arte visual sepan que no se trata de rayar, se trata de pintar, se trata de precisar cada color, cada trazo dentro de un lienzo que dará vida a la obra que antes solo existía en la imaginación del artista.

El arte puede ser interpretado a preferencia del observador, es factible construir o también destruir; lo que el espectador haga con la obra será decisión del mismo. Sin embargo, es importante que dentro de las artes visuales se construya para apoyar la trayectoria artística y que el gremio crezca de esta manera se prestará soporte a un sector que necesita apoyo y debe ser más valorado en el país.

Es importante que todo artista cuente con un catálogo de sus obras, dicho catálogo debe poseer especificaciones del arte realizado, ya que en ocasiones los cuadros son vendidos y el autor no puede guardar ni siquiera una foto de recuerdo. Dicho catálogo debe contener datos diferentes que los realizados por los museos o casas de arte. En la presente investigación se realizó catálogo con las obras que Rogelio Barillas guarda en archivo de galería, con énfasis en las que forman parte de la muestra pictórica que contienen parte de la ficha, esto permitió tener un documento único que es producto del estudio, como prueba de la importancia que representa para el artista contar con este importante instrumento.

Finalmente se puede argumentar, que es importante para el artista realizar una ficha con los datos de cada obra realizada, de esta manera se logrará tener datos al día, recuerda la inspiración y motivante que al momento de realizarlo desencadenó ese cúmulo de sentimientos.

VIII. Referencias bibliográficas

- Akal (2007) *Leonardo da Vinci Tratado de Pintura*. 6ta. ed. Madrid: Ediciones Akal
- American Psychological Association (2010) *Manual de Publicaciones* México: Manual Moderno.
- Abril, V. (2007) *Técnicas e instrumentos de la investigación*. México. Universidad Autónoma de México.
- Barrera, C. (1991) *Efraín Recinos, Arquitectura y Pintura*. [Tesis de licenciatura] Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala USAC.
- Belcher M. (1994) *Organización y diseño de exposiciones: Su relación con el museo*. España: Edintta
- Canteo, E. (2017) *Diseño de libro electrónico para preservar y difundir la obra gráfica del maestro Gonzáles Goyri*. [Tesis de licenciatura] Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala USAC.
- Chilvers, I. (2007) *Diccionario de Arte*. España: Alianza editores.
- Escobar, L. (1993) *Documentación de Obras de arte*. [Tesis de licenciatura] Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. USAC.
- Furió, V. (2002) *Ideas y formas en la representación pictórica*. 2da. ed. España. Universidad de Barcelona.
- Gatica M. (2017) *Estudio semiológico de algunas piezas de la obra ética y estética de Fernando Valdiviezo*. [Tesis de licenciatura] Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
- Grandjean, G. (1994) *Problemas de selección de obras para la observación táctil*. En Dialnet. ISBN 84 – 87277 – 40 – 3. pp. 123 – 128.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) *Metodología de la Investigación*. 5ta. ed. México: Mc Graw Hill.
- Herrera, J. (2015) *Catálogos de exposiciones de Bellas Artes, Propuesta metodológica para su estudio a partir de la elaboración de un repertorio bibliográfico*. España. Universidad de Extremadura.
- Robes, W. (2012) *La elección de la obra de arte* En Nave del Arte. Recuperado el 20/11/2018 de http://www.navedelarte.com/la_eleccion_de_la_obra_de_arte.htm
- Menchú, L. (2018) *Rolando Xicara. Recopilación y análisis de sus obras representativas por décadas de 1970 al 2010*. [Tesis de licenciatura] Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala USAC.

- Méndez, E. (2010) *Rogelio Baillas*. Recuperado el 16/10/2018 de <http://emendezbiografia.com/2010/08/artista-del-mes-rogelio-barillas-eso-es.html>
- Monterroso, C. (2005) *Grupo de pintoras Kaqchiqueles de Comalapa, su obra como medio de expresión*. [Tesis de licenciatura] Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
- Real Academia Española RAE (2018) *Diccionario. Definición de vida*. Recuperado el 16/10/2018 de <http://dle.rae.es/>
- Robledo, V. (2004) *Catálogo de Recopilación de Obras Arquitectónicas y Escultóricas del Maestro Efraín Recinos*. [Tesis de licenciatura] Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
- Robles, B. (2011) *La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico*. Vol. 18. No. 52. En *Métodos cualitativos de investigación*. México ISSN 0185 – 1659.
- Sagastume, I. (2005) *Luis Álvarez maestro de plástica y restaurador*. [Tesis de licenciatura] Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
- Silberleib, N. (2018) *Catálogo de arte: la gestión editorial de los museos*. En Fandom. Recuperado el 29/10/2018 de http://gestioncultural.wikia.com/wiki/Cat%C3%A1logos_de_arte:_la_gesti%C3%B3n_editorial_de_los_museos
- Taylor, S.J y Bogdan R. (1987) *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
- Universidad Autónoma de México UNAM (2018) *Elementos de la apreciación artística*. En Escuela Nacional Preparatoria ENP. Recuperado el 13/10/2018 de http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/elementos_ap
- Velásquez, M. (2005) *Análisis de la evolución artística y aportes plásticos en la obra de la artista guatemalteca, Isabel Ruiz*. [Tesis de licenciatura] Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
- Villatoro, A. (2007) *Desarrollo de material gráfico digital para la formación por internet del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida*. [Tesis de licenciatura] México. Universidad Autónoma de México
- Wright, E. (1995) *Para comprender el teatro actual*. España. Fondo de Cultura Económica.

Anexos

Anexo 1

Ficha de análisis de obra

Ficha de análisis de obra	
Título de la obra	
Tipo de obra	Autor
Fecha	Técnica
Descripción	

Fuente: Gatica (2017) y Velásquez (2005) modificada por la autora

Anexo 2

Transcripción de entrevista

La presente entrevista tiene la modalidad de ser cualitativa a profundidad y pretende indagar datos inéditos sobre la obra del artista Rogelio Barillas, el contenido detallado a continuación es expuesto según requerimiento del informante, así como cierta parte es omitida a requerimiento del mismo.

Las entrevistas fueron tres sesiones de aproximadamente 20 minutos cada una, dentro de las cuales, derivado a la modalidad de charla, se abordaron temas fuera del tema estudiado, en consecuencia no son transcritas por preferencia del informante.

Entrevista No. 1								
Lugar de la entrevista				Fecha	23 agosto 2018			
Entrevistada(o)	Rogelio Barillas			Iniciales	RB			
Entrevistadora	María Fernanda Rodríguez			Iniciales	MFR			
Duración	HH		MM	23	SS	58	Año	2018

Inició la entrevista con una breve presentación de la entrevistadora, detallando el objetivo de la investigación y dando a conocer al artista la manera específica que serían utilizados los datos brindados.

Fue el primer acercamiento y en esencia el artista proporcionó las obras parte de la muestra pictórica, relacionando como cada obra forma parte de una pequeña historia de la relación entre *artista* y *musa*. Iniciando con la Gioconda niña que lleva en la mano un pequeño muñeco de peluche de Leonardo Da Vinci, probablemente elaborado por su madre, quién desde niña sabía que sería su musa de inspiración y la volvería famosa.

Entrevista No. 2								
Lugar de la entrevista				Fecha	21 noviembre 2018			
Entrevistada(o)	Rogelio Barillas			Iniciales	RB			
Entrevistadora	María Fernanda Rodríguez			Iniciales	MFR			
Duración	HH		MM	28	09	58	Año	2018

Inició la entrevista, se extendió el cordial saludo al entrevistado y en adelante la entrevistadora solicita que proporcione información sobre la obra.

No.	Iniciales	Transcripción
1	RB	<p>Gioconda Revisitada como toda obra de arte nace de un sentimiento [yo creo que no hay un arte que nazca del fondo del corazón de una vivencia, un dolor una tristeza, o del amor] que en esencia es lo más grande, eso fue lo que me motivó. Mi esposa aún estaba con vida y ella pudo disfrutar y gozar de este trabajo, no porque tuviera la complejidad física de la Gioconda Revisitada, sino más bien fue una inspiración, es un símil [que no cabe] pero yo lo comparo con el amor extraño o platónico que tenía Leonardo Da Vinci con su obra, de pronto se enamoró de su obra, era que no existía, en el caso personal mi esposa estaba presente pero tenía problemas de salud complicados y eso inspiró mas el sentimiento, el amor fue lo que hizo que surgiera la serie.</p> <p>Las obras escogidas son una pequeña historia de la musa, es una ficción que de pronto pudo suceder, siempre vemos ese paisaje extraño desolado fantástico en el fondo de ese panel de la Gioconda, pero que pasa si ella no está dentro de la habitación sino que ella forma parte de ese entorno, ella lo está disfrutando en una cima en lo más alto, que sucede si de pronto llega Leonardo y amorosamente la toma de la cintura y empieza a acariciarla y ella muy condescendiente con él. Están felices. Es el encuentro entre el artista y su obra.</p> <p>Un encuentro entre el artista y la obra, un encuentro personal, que crea una unión dando a conocer la esencia del artista. La historia inicia con la Gioconda niña, obra que por cierto fue incluida en una compilación de un autor estadounidense.</p>
2	MFR	¿Cuénteme, tiene esa obra?
3	RB	<p>Por cierto, no me envió el ejemplar del libro que escribió sobre la obra, le llamé y pregunté quedó en enviármelo [es una persona ya grande], el autor del libro sobre mi historia lo editó, pero no me envió el documento. Es una compilación de varios artistas que han trabajado sobre la Gioconda, La obra incluida de mi autoría fue el de la Gioconda niña, obra que le llamó la atención, porque en su mano lleva un peluche de Leonardo, vaticinando que la haría famosa en el futuro. Es una inspiración, de importancia en la imaginación del artista y como la obra refleja la inspiración.</p> <p>A mi vida han llegado diferentes proyectos, algunos los he aceptado y otros desechado, pues en ocasiones se sabe que las intenciones no pueden ser las indicadas en el primer contacto [brinda una experiencia personal de hace 8 años, que prefiere mantener en fuera de la exposición] He tenido diferentes acercamientos con personas de diferentes nacionalidades, entre ellas: mexicanas, turcas y de otras; con interés en mis obras, pero el ofrecimiento no ha sido de mi interés.</p> <p>Siempre han adquirido mis obras en diferentes partes, a veces han adquirido entre cuatro o cinco obras. Una experiencia importante que fue muy buena dentro de mis vivencias, fue con el promotor del grupo [creo que ya desapareció] el nombre era Magneto, el promotor compró muchas obras más en una Galería cercana al Centro Comercial Géminis 10, ya que quedaba cerca del hotel donde se hospedaba. Tenía mis obras en su oficina dentro de la empresa Televisa, cada vez que venía compraba mis obras y enmarcaban perfecto en México con el estilo barroco de su oficina.</p>
4	MFR	¿En algún momento le interesó que lo representará algún tipo de promotor?
5	RB	Es difícil, las opciones anteriores que le mencioné me presentaban una promoción similar, tal

		vez lo hubiera considerado porque era más conocido, pero dejarse llevar es difícil. Es mejor vender las obras y se acaba la relación. Había personas judías que me compraban muy seguido, en ocasiones hasta dos o tres cuadros al mes.
6	MFR	¿Qué cansado para usted?
7	RB	Imagínese
8	MFR	¿Cuál era la temática?
9	RB	<p>Temas judíos, por ejemplo: interiores, familias, pero con el estilo de la Gioconda, ese era el interés de ellos, que tuvieran el mismo estilo de mis obras con la temática que ellos eligieran. Cuando pintaba familias debía resaltar la kipá, o sea la gorrita,</p> <p><i>Anécdota.</i> En una ocasión me solicitaron una pintura sobre <i>la cena del shabat</i> debía estar el candelabro y los siete brazos. Toda la familia alrededor de la mesa, hice varias medidas y formatos, era un cuadro grande en particular, el papá está en oración, la mamá encendiendo la velita.</p> <p>Pero el error era precisamente que en la cena, la mujer nunca enciende la vela sino es el padre. Entonces decidí cambiarle el cuadro, aunque sería una odisea por lo que significa retocar el cuadro que en cierto punto por la técnica es preferible hacer otro. Sin embargo, ellos eran muy accesibles, y la señora me dijo lo siguiente: <i>como es arte, dejémoslo así. Solo ahora por favor pínteme otro donde el papá encienda la vela.</i> Entonces me compraron dos cuadros. Eran clientes frecuentes que amaban mi arte, y yo lo hacía de la mejor manera posible, cuidando cada detalle. El arte debe ser gozado, se debe cuidar cada detalle, no hacerlo flojo por salir del paso, sino con el corazón, con amor. La obra de Vermeer, es contada. ¿La ha visto?</p>
10	MFR	Sí, efectivamente.
11	RB	<p>El hizo muy pocos cuadros, era contemporáneo de Rembrandt. Incluso algunos cuadros de Rembrandt han sido atribuidos a Vermeer. Los expertos han comprobado que son de Vermeer únicamente uno 12 o 15 cuadros, pero él trabajaba minuciosamente.</p> <p>Creo personalmente, que los que se dedican al arte visual deben tomar el ejemplo de los que se dedican a la música clásica. ¿Cuántas horas le dedica el violinista a su práctica? ¿Cuántas horas le dedica el pianista a practicar su instrumento? No se trata de rayar, eso no vale no es aceptable. El arte tiene diferentes puntos de vista, si usted le quiere ver partes positivas lo puede hacer y si la quiere despedazar también lo puede hacer. Pero se debe recordar que no son fotografías, el arte debe ser apreciado desde diferentes perspectivas.</p> <p>La ronda nocturna de Rembrandt es un mural, cada figura es de tamaño natural y hace 15 o 20 años, entró un loco con un cuchillo y cortó la obra. De hecho, la han atacado varias veces y tiene varios remiendos, imagínese, todo el tiempo que invirtió Rembrandt en la obra para que en minutos la destruyeran.</p>

Entrevista No. 3								
Lugar de la entrevista				Fecha	23 noviembre 2018			
Entrevistada(o)	Rogelio Barillas			Iniciales	RB			
Entrevistadora	María Fernanda Rodríguez			Iniciales	MFR			
Duración	HH		MM	19	SS	23	Año	2018

Inició la entrevista, se retomó la sesión con la siguiente obra para que el artista la describiera.

No.	Iniciales	Transcripción
1	RB	<p>La cita es para una sesión de arte, aunque no necesariamente, de pronto entramos a lo que en apariencia es el estudio de Leonardo, pero puede ser, tiene el modelo del caballo sforza en una esquina y unos bocetos que se cayeron al ver entrar a la Gioconda, mientras una ráfaga de viento entró al estudio, mientras al vestido liviano no le favoreció el viento. El vínculo entre el artista y la obra donde supuestamente existió aunque se carece de una conciencia plena.</p> <p>Sorprendentemente La Gioconda niña ya usaba el traje oscuro el tocado que se ponía en el hombre, su peinado. Lo más increíble es el muñeco que tiene en sus manos, que es un Leonardo que incluso tiene una paleta en sus manos. Prefigura algo que sucederá en el futuro, tiene en sus manos al artista que en el fondo la hará famoso. En el fondo el paisaje siempre es el mismo, no cambia es inmutable, permanece igual a través del tiempo.</p> <p>Técnicamente la obra es la manera clásica, sin sorpresas o algo que de repente quiera llamar la atención, pintura al óleo sobre tela, de manera antigua. Me encanta la pintura antigua sin alteraciones, tradicional, el tema amerita una paleta limitada sobre un dibujo preciso previamente para no está de pronto corrigiendo o modificando, es la técnica</p>
2	MFR	¿Los cuadros son en bastidor o?
3	RB	Es óleo sobre tela, esas es mi técnica.
4	MFR	¿Antes de las pinturas cura el lienzo?
5	RB	<p>Hace años yo lo preparaba, sin embargo, recientemente compro el lienzo ya preparado. Existen diferentes telas que dan buen resultado y tienen tratamientos. Por ejemplo, la artillera la utilizan los escolares o el brin, tela de cáñamo o de costal de azúcar o de café.</p> <p>Es un material tosco, no lo recomiendan mucho para pintar porque si no tiene lugar húmedo se corrompe se destruye entonces se debe saber cómo utilizarlo, se le aplica los medios ya conocidos y da buen resultado. Anteriormente tenía el tejido más cerrado, ahora es más abierto, creo lo traen de la India, es un material tosco pero rico para pintar, aunque depende de la tierra, esta es para empastado.</p> <p>Finalmente, Rogelio Barillas brindó una descripción exacta por escrito de cada una de las obras parte de la muestra pictórica. La entrevistadora agradeció la colaboración y apoyo.</p>

Anexo 3

Carta de consentimiento de entrevista

USAC
 TRICENTENARIA
 1823-2023

**Carta de consentimiento
 para participar en el trabajo de graduación para sustentar el grado de:
 Licenciada en artes visuales con especialización en pintura**

Yo, María Fernanda Rodríguez Barrios, estudiante de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos Guatemala, con carné 201210746 y CUI 2343-86738-0101, estoy realizando mi investigación de tesis de pregrado, titulada: *Análisis artístico de la exposición "La Gioconda revisitada" Del artista Rogelio Barillas, inspirado en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.*

A continuación, explico y solicito su participación para esta investigación:

El pintor guatemalteco Rogelio Barillas es conocido internacionalmente por la técnica y temática de su obra, basada en personajes robustos. Por lo que la información proporcionada es realmente importante ya que es el autor de las obras analizadas dentro de la investigación.

El procedimiento para la recopilación de la información será a través de una entrevista, cabe aclarar que su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y sin fines de lucro.

He leído, analizado y aclarado las dudas surgidas en el presente documento. Consiento voluntariamente participar en la entrevista solicitada y autorizo a la estudiante María Fernanda Rodríguez Barrios a: (marque con una X la opción que mejor le parezca:

X (a) mencionar mi nombre
 (b) cambiar mi nombre por un seudónimo haciendo la aclaración que ha sido cambiado, pero sin revela
 (c) permanecer en el anonimato

Llene todos los espacios si marcó la opción (a), de lo contrario solamente el 3 y 4

1. Nombre del Participante: Rogelio Barillas

2. Institución que representa: Persona Individual

3. Firma de autorización: [Firma]

4. Fecha: 17 Febrero 2019

He sido testigo de la lectura del presente documento de consentimiento y el informante ha tenido la oportunidad de aclarar sus dudas. Confirmando que el informante ha firmado a su entera libertad.

Nombre de la investigadora: María Fernanda Rodríguez Barrios

Firma de la investigadora: [Firma]

Fecha: 17 Febrero 2019

Anexo 4

Hoja de vida de Rogelio Barillas

ROGELIO BARILLAS CONTRERAS

Artista Guatemalteco, Licenciado en Artes Visuales.

ESTUDIOS

Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Licenciado en Artes Visuales.

Apreciación artística y cultural en Colombia y Panamá.

En Estados Unidos en los siguientes museos:

Los Angeles County Museum of Art

Norton Simon Museum of Art Pasadena.

Hammer Museum, Pasadena.

The J. Paul Getty Museum, Malibú.

The Huntington Art Collections.

Timken Museum of Art San Diego.

San Francisco Museum of Modern Art.

The Museum of Forest Lawn, Glendale.

The Metropolitan Museum of Art New York.

Desde 1977 ha participado en más de doscientas exposiciones colectivas

EXPOSICIONES PERSONALES

(1984) Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

(1990) "PERSONAJES", Instituto de Cultura Alejandro Von Humboldt.

(1991) "TENTACIONES", Galería de Arte Contemporáneo Sol del Río.

(1991) "CONQUISTADORES", Galería de Arte Estípito, Antigua Guatemala.

(1992) "EN TORNO AL AMOR", Galería de Arte el Sereno, Antigua Guatemala.

(1994) "DE LA HISTORIA Y LO COTIDIANO", Galería el Sereno, Antigua Guatemala.

(1999) "PASADO Y PRESENTE", Don Martín, Antigua Guatemala.

(2000) "SAGRADO Y PROFANO", Alianza Francesa.

(2001) "TIEMPO INMUTABLE", La Antigua Galería de Arte, Antigua Guatemala.

(2004) "SAUDADE", La Antigua Galería de Arte, Antigua Guatemala.

(2006) "AÑORANZA Y OLVIDO", La Antigua Galería de Arte, Antigua Guatemala.

(2008) "INTERIORES", La Antigua Galería de Arte, Antigua Guatemala.

(2010) "ETERNO RETORNO", La Antigua Galería de Arte, Antigua Guatemala.

(2013) "ANTROPOS", La Antigua Galería de Arte, Antigua Guatemala.

(2015) "GIOCONDA REVISITADA", La Antigua Galería de Arte, Antigua Guatemala

PREMIOS

(1989) Primer Lugar y Mención Honorífica, Primer Concurso Nacional de Pintura Dante Alighieri.

(1990) Mención Honorífica en los Juegos Florales del Cuatricentenario de la Imagen de la Inmaculada Concepción del Templo de San Francisco.

(1991) Primer Lugar Concurso de Dibujo Conmemorativo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, promovido por el Banco de Guatemala.

(1991) Primera Mención Honorífica, Décimo Salón Nacional de la Acuarela.

(1992) Mención Honorífica Concurso Nacional de Pintura "Encuentro de Dos Mundos", Sociedad Dante Alighieri.

(1992) Primero y Segundo Lugares, Primer Concurso de Afiche de la XXII FERIA Municipal del Libro.

(1992) Primer Lugar, Doceavo Salón Nacional de la Acuarela.

(1993) Primer Lugar, Dibujo, Certamen Permanente Centroamericano 15 de Septiembre.

(1995) Primera Mención Honorífica, Catorceavo Salón Nacional de la Acuarela.

(1997) Primer Lugar, Diseño de Mascota, XX Juegos Deportivos Nacionales CDAG.

OTROS

(1996) Jurado Calificador Concurso de Afiche, XXVI FERIA Municipal del Libro.

Sus obras se encuentran en colecciones privadas en Guatemala, Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos, Finlandia, Honduras, Italia, México, República Dominicana.

Anexo 5

La obra de Rogelio Barillas en la pluma de expertos en arte

Me complace sobremanera esta oportunidad. Manifestar, por escrito y a modo de introducción a la más reciente colección de pinturas de Rogelio Barillas, lo que me ha rondado desde hace rato por las vueltas del cerebro, es —para mí— un golpe de suerte.

¿Tiene Botero el registro de marca al pintar figuras descomunales? Aparentemente, sí. Sus personajes son desbordantes, frescos, como extraídos de un cuento perennemente contado a través de una prodigiosa creatividad. Sin embargo, no hace falta tener un ojo muy bien entrenado para advertir la similitud entre las piezas del pintor colombiano y las figuras “naif” de Rousseau. Tampoco hace falta haber dedicado una vida al estudio de las obras de arte “para descubrir a Picasso en un buen número de pintores del siglo XX. Vasari cuenta que, entre los pintores del Renacimiento, copiar era un oficio y no un maleficio. Y qué decir del manierismo, vilipendiado por muchos críticos y posteriormente valorado, con justicia, porque incluso siendo un estilo “a la manera” de otro, a él pueden adscribirse Arcimboldo, El Greco y Bronzino... Además, ¿Hemos olvidado que la tradición nace justamente de la sabia concatenación de propuestas? Y quién no recuerda aquello de que “no hay un solo verso suelto”... Todos los versos pertenecen a un poema o a la correntada literaria que lo precede y circunda... “El talento de cada artista no es sino el resultado de su propia inspiración y de su propio estudio de la tradición pasada”, diría Courbet a un grupo de posibles estudiantes.

Alegar absoluta originalidad en el arte resulta pueril. Como pueril también resulta condenar a un pintor porque se atina a advertir la semejanza entre sus obras y las de otro. La semejanza — - no implica copia y la afinidad de lenguajes siempre es factible, posible y aceptable.

Si de aclarar diferencias se trata, ya que las similitudes son explícitas, las figuras de Botero raras veces aparecen de perfil, en cambio las de Barillas muestran el ángulo de sus-pequeñísimas narices con mayor regularidad. Además, la expresión de los rostros boterianos es conseguida en la amplitud de la cara, Barillas caracteriza, da vida y expresión a sus personajes, juntando las facciones. El gusto de Barillas por los montajes escénicos, incluidos los telones y la aparición lateral de personajes le distingue particularmente. Por otra parte, su referencia a los clásicos (Tiziano, Leonardo, Velasquez, Holbein) que también hace Botero, denota justamente su inserción en la tradición y su interpretación de la misma. Y, pe si de reinterpretaciones se trata vemos que la sonrisa de la Mona lisa de Botero pe DpeES capa y forzada, la de Barillas sonrío con los ojos y la expresión entera en lo naif, Barillas es más "clásico".

En fin, si las comparaciones son odiosas en cualquier materia, lo son más en el arte, pues cada artista es quién es y es como es. No obstante, no puedo dejar de abrir mi diálogo con la mayoría de colegas y aficionados a la pintura ofrecer mi opinión en torno a la originalidad: ésta consiste en el sesgo, en la sutileza, en la nueva modalidad con que se aborda lo de siempre.

Admiro la obra de Barillas porque exalta la belleza de un desnudo hoy para nada canonizable: propone la antítesis, saturada de humor, a los cánones del built up y de la anorexia. Porque le apasiona el detalle, cosa que se nota particularmente en su serie de los momentos del día (noche, alba, día, tarde), porque su técnica es impecable, porque habla del amor, de la nobleza y del candor siempre posibles en la género humano. Y, además, porque su obra es netamente “made in Guatemala”.

s. herrera u.

Febrero 2004

SOBRE LAS " TENTACIONES " DE ROGELIO BARILLAS

La lenta y laboriosa de ROGELIO BARILLAS desmiente muchos prejuicios del arte contemporáneo. A la inmediatez y desmesura del color y la expresión opone un oficio meditado que se complace en recrear la sólida opacidad de los cuernos y en buscar medidas y proporciones que eleven lo real a lo ideal. Al mismo tiempo, su imaginación creadora, eludiendo la moderna compulsión de originalidad, interpreta de una forma muy personal el eterno mito adánico de la tentación.

La total concordancia entre técnica e intención expresiva caracteriza a una obra que, más que motivo de análisis, se ofrece como objeto de contemplación. En efecto, la atmósfera íntima, tenue y envolvente que emana de sus cuadros es el resultado del procedimiento clásico de pintura indirecta: sutiles veladuras que cubren y descubren profundidades insondables y crean esa penumbra sensual donde las figuras principales viven, ajenas al espectador, un drama fundamental.

Igual que la sombra, la luz es también acariciante y se desliza con lentitud definiendo suavemente la voluptuosidad sin culpa en los cuerpos de los amantes primigenios.

No obstante lo familiar que parezca el tema de la pintura de BARILLAS, sus personajes permanecen, sin embargo, lejanos e inalcanzables, como si, abstraídos en su drama, ignorasen que son objeto de una mirada emocionada. Es tal su naturalidad que deben considerarse como encarnaciones de la intimidad absoluta, de la cual el pudor es el principal atributo. Sin embargo, son las meditadas construcciones de un artista. El término construcción no es arbitrario: tales personajes tienen, por un lado, una presencia tan definida que se acercan a lo escultórico, a una escultura monumental y heroica; por otro lado, su expresividad resulta de la aplicación de unas proporciones rigurosas que las alejan de los accidentes de lo real y si en ellos prevalece el cuerpo sobre la cabeza es porque el drama que representan es más bien sensual que intelectual.

Atendiendo al significado, podemos afirmar que las Tentaciones de ROGELIO BARILLAS recrean con lucidez el mito adánico. Sin embargo, su particular interpretación es más profunda y, lo que es bien importante, anterior a la noción de culpa, pero también, a pesar de la atmósfera sensual, ajena a lo placentero. Se trata, quizás, de la fecundidad, ese encuentro de contrarios de donde brota la vida. En ese sentido la fruta ofrecida -sandía-sexo, sandía., luna, más que símbolo de la lujuria, es la promesa de una renovación y de un florecimiento. Aquí nuevamente nos invade la penumbra que emana de los cuadros y a la intimidad se añade la ambigüedad del misterio.

Hace un año tuve la oportunidad de presentar la obra de ROGELIO BARILLAS en otra exposición. Me complace que su tenaz aplicación al trabajo confirme, en esta nueva ocasión, mi sincera apreciación de que se trata de un artista de talento singular.

Juan B. Juárez

Julio de 1991.

Pasado y presente

(Memorias del tiempo)

La creación del artista se expande por callejones inesperados, proveyendo con su visión un sinnúmero de perplejidades asombrosas conductoras de esa particularidad emocional que nos transporta a un mundo de sensaciones que rara vez se manifiesta en un estado común y contemplativo.

Cuando el artista capta a su espíritu y le da forma a su pincel a un determinado estilo de expresión, trata de comunicarnos la sensibilidad de su mundo interno y vasto a través de esa imaginación creadora capaz de enrostrarlo hacia trechos inimaginables que ni él mismo sospecha. Si hemos de aceptar una pintura como la de ROGELIO BARILLAS alejada de toda simplicidad, saturada de finísimos trazos que rompen un esquema preciso, bien podría decirse que estamos en frente a un pintor genial que en la grosura de sus personajes trasciende una expresión más allá de toda percepción natural. Rostros y perfiles de una pureza detallada dentro de las formas voluminosas, proporcionan un significado de expansión de lo que cada cuadro encierra, más bien, un trascender omniabarcante que pulsa y desdibuja la figura en sí, para dar cabida a otras variantes de inalcanzable proyección.

La memoria histórica de “PASADO Y PRESENTE” va desde el origen Cristificado del hombre hasta la sensualidad desbordadora que caracteriza nuestra época. Pasajes intermedios de la Madre Tierra personificada en la Eva de todas las Evas, seguida del amanecer como el “Mahavantara” que revienta a la vida por medio de las aguas parturientas de la luna. Luego personajes santos que con su fe activa trastocaron la incredulidad humana conduciéndola hacia otros derroteros donde siempre brilla la esperanza. Posición imperante de la conquista de la época española con su influjo apabullante. La pujanza de inicio del siglo XX como un niño robusto y plético a las conquistas de la época.

Etapas posteriores genealógicas de un principio de siglo sorpresivo en su avance y a la vez doliente como la carta del amado que no volverá y la impavidez de soledad que la misma vida implanta.

Noche de bodas con el ensueño de la mirada, más flores marchitas y estrujadas por el suelo de la desilusión; seguida del ayuntamiento amoroso y procreador; sigue la atracción de los sexos en actitud provocativa y sensual; cabe preguntarse: ¿Qué tanto pues se malinterpreta la voluptuosidad del goce sexual, cuando la pareja perfecta con su amor y sexo forma al ser ideal?, Seguidamente la religión como freno y a la vez castrante de la condición natural del ser humano: su amor y sexo. Por último las evasiones propias ante la encrucijada de la vida.

Algo muy particular de esta singular colección “PASADO Y PRESENTE” de ROGELIO BARILLAS, es la marcada influencia femenina; fluye la hembra como dadora de vida y pasión en cada pose y gesto característico. Puede decirse que – aparte del santo y hombre de Castilla- que la belleza y fuerza femeninas, deducen la importancia del género en todo su esplendor y magnificencia. Al indagar y observar detenidamente cada figura, resalta la mujer como principal basamento de la creación. Es ella la sublime Sophia, Deméter, Isis, como la manifestación de la divina madre; el eterno femenino en sus tres aspectos fundamentales: Madre Cósmica, Madre Tierra y Madre Interna -Las Tres Marías-.

Memoria del Tiempo en un Pasado y Presente que nos envuelve y a la vez nos eterniza. Nada más significativo que observar en detalle la composición de cada figura, para adentrarnos en la sutil belleza de sus líneas así como el colorido que caracteriza esta genial obra pictórica.

Gloria Antonieta Sagastume

Guatemala de La Asunción, Mayo 1998

Interiores, cerca de una ventana o de un horizonte, parcialmente velado como representación simbólica del alejamiento de una realidad, las bañistas nos muestran generosamente su cuerpo. Aunque no presentan evidencia de encontrarse al aire libre, en contacto con la naturaleza a la orilla de la playa, o de río. ¿Bañistas en interiores o con una escenografía preparada? ¿Están los hechos de la vida cotidiana aprisionados en una concepción de la historia rígida, prefabricada?

De allí lo enigmático: del arte al cual nos aproximamos a partir de nuestras propias y limitadas percepciones.

Nada más anónimo que la niñez, "porque, con contadas excepciones, se accede a la categoría de Personaje histórico cuando se es adulto, participando en los juegos de poder de una sociedad determinada. Ello está plasmado en el cuadro El futuro conquistador, en el cual Pedro de Alvarado, niño anónimo, prefigura en el atavío al personaje histórico posterior.

Pero dejemos aquí estas líneas, y concluyamos que Rogelio Barillas artista joven, pero maduro en su creación pictórica, nos presenta hoy una magnífica serie de pinturas, a las cuales me aproximé imbuida de mi quehacer a lo largo de muchos años como maestra e investigadora en el campo de la historia.

Dejemos que cada quien busque su propio camino de acercamiento a una obra que se perfila como valiosa y profunda, en la producción artística de nuestro país.

Licenciada,

Norma Rosa García Mainieri

Rogelio Barillas y el Eterno Retorno

Rogelio Barillas supera todas las expectativas del Arte contemporáneo guatemalteco. Y su Eterno Retorno es, en síntesis, reaparecer con más brillos en sus lienzos que van a significar una eternidad en el Arte Universal.

No es necesario presentarlo, él lo hace solo, con esa magia inherente en sus pinceles y en sus lienzos que nos sonríen cómplices de saberse observados, admirados, queridos, ¿y por qué no? A veces rechazados.

Detrás de ese universo, surgen rostros redondos, cargados de nostalgia y timidez. -Rostros y cuerpos que arrastran el lastre de no querer enseñarse, porque lo hacen iracundos diciendo; Aquí estamos, mírenos, somos bellos y estamos cautivos en un lienzo en una obra de arte que quiere universalizarse para pasar a la historia, a la historia de la plástica de este pueblo soñador, y lo está consiguiendo en una carrera despiadada.

Eso es Barillas, un soñador, un poeta en su Eterno Retorno, porque solo soñador y poeta nos puede mostrar estas figuras maravillosas que surgen de renglones de la historia y los vuelve cotidianos y he allí el Eterno Retorno: su Gioconda, su Menina, su Rapto, etc. Figuras que surgen del pasado y que se vuelven nuestras, nacionalizadas en el país de la Eterna Primavera.

Volver siempre sobre sus pasos ha sido su increíble solidaridad con el tiempo: y allí se asoman cinco señoritas preparadas para un concurso de belleza, y otras tantas protegidas con parasoles para librarse de los rayos gama. So Lar mágicas para que la luz no las atrape. Es increíble la magia que llevan sus lienzos y es increíble el tiempo que el Artista les dedica para hacerlas nuestras.

Rogelio Barillas significa para la plástica guatemalteca un artista de tiempo completo; y gracias Rogelio por guatemalteco y por ser nuestro.

