El arte
en los detalles

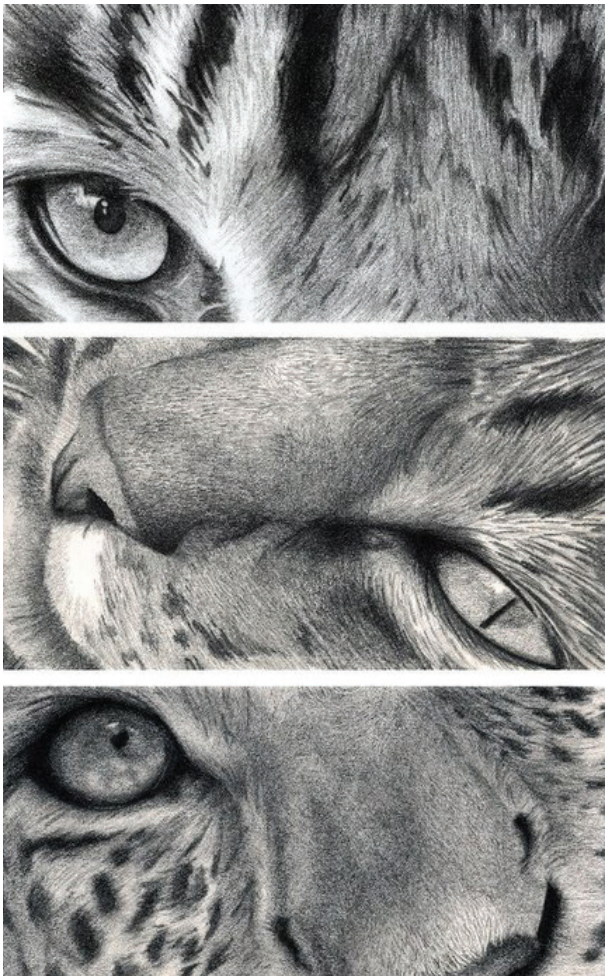
Por Gio Geremia

Toda mi vida ha sido arte, creo que no es algo por lo que me haya apasionado en algún momento específico, desde niña he estado rodeada de él; mis bisabuelos, abuelos, tíos, padres han sido artistas, ya sea pintando, tomando fotografías, escribiendo música, bailando, cocinando, y muchos de los primeros recuerdos que tengo sobre mi vida son dibujando mis caricaturas favoritas o creando algo. Mis programas favoritos eran Bob Ross, Cositas y Art Attack, y los fines de semana los pasaba jugando con mis colores, pinturas y plastilinas. Comencé a tomarme más en serio el arte visual cuando tuve que elegir mi carrera, no me imaginaba dedicándome a algo que no estuviera relacionado con algo artístico y elegí Diseño gráfico porque me gustaba la idea de aprender a comunicar a través de la imagen.

Foto: Olga Laris

Versión original de la autora

Ilustraciones: Gio Geremia

Mi carrera profesional ha estado llena de sincronicidades y se ha ido dando de manera muy intuitiva; mi interés por la fotografía me llevó a conocer a un amigo fotógrafo con el que me asocié para crear una agencia de diseño y una de mis actividades favoritas era retocar, comencé a estudiar nuevas técnicas de postproducción en canales de Youtube y con el dinero que lograba ahorrar compraba cursos con fotógrafos de alto nivel. Siempre he sido una persona muy perfeccionista en cuanto a mi trabajo, enfocada en los detalles y con mucha paciencia por lo que el retoque era una actividad perfecta para mi, lo disfrutaba mucho y eso, con el tiempo, me hizo ir destacando en el mundo de la fotografía.

Trabajé un par de años como retocadora en una agencia fotográfica en la Ciudad de México a la cual le tengo mucho cariño y le estoy muy agradecida por todas las amistades y el conocimiento que adquirí ahí, además de que fue la que me permitió hacerme de un buen portafolio con el que pude comenzar a trabajar por mi cuenta. El principal motivo por el que decidí independizarme fue porque me gusta estar en constante evolución, expandir mis retos y crecimiento laboral, además de que valoro mucho la libertad de mi tiempo. Trabajé de manera independiente, durante cuatro años, para editoriales de moda y publicidad y desde hace un par de años me dedico únicamente a retocar books familiares, a restaurar fotografías antiguas y a realizar obra artística.

Foto: Slava Samoilen.ko

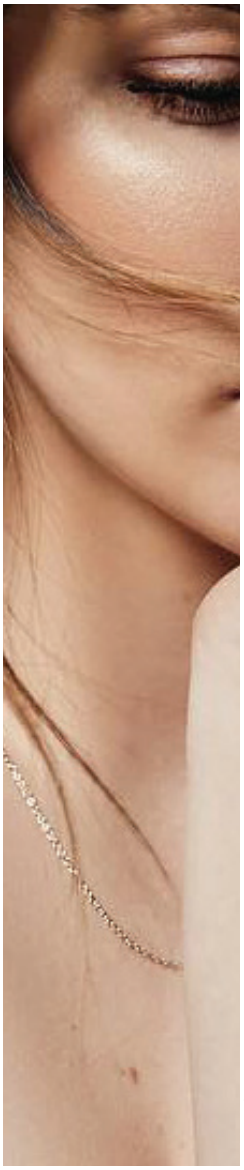
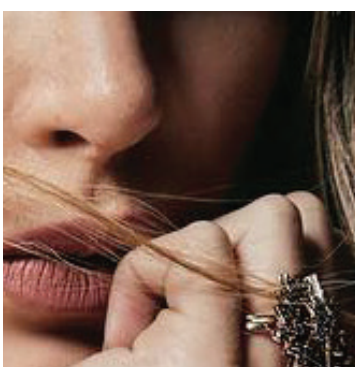

Foto: Carlos Ruizc

Al igual que todo en nuestra vida, el mundo del diseño está en constante evolución, siempre vamos a tener ideas nuevas e increíbles para comunicar y herramientas mucho más avanzadas para lograr decir lo que queremos, por lo que pienso que actualizar nuestros conocimientos es indispensable para lograr que nuestro trabajo sobresalga, así como también me parece indispensable no olvidarnos nunca de las bases que nos hicieron apasionarnos por lo que hacemos; de los colores, las pinturas, las plastilinas ni de Bob Ross con los abuelos los domingos por la mañana.

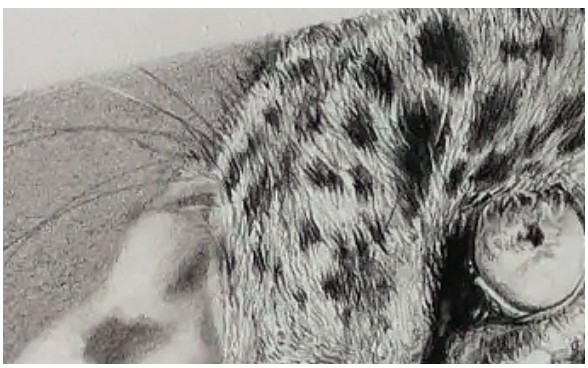

ACTUALIZAR NUESTROS CONOCIMIENTOS ES INDISPENSABLE PARA LOGRAR QUE NUESTRO TRABAJO SOBRESALGA

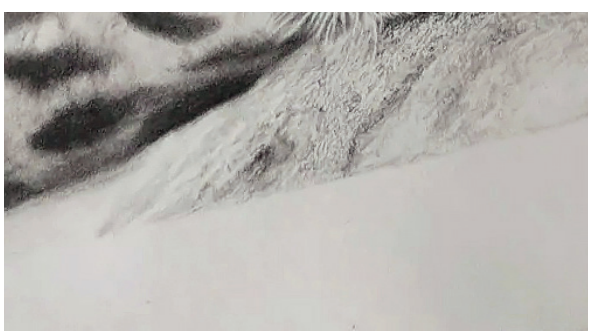
Pienso que todo lo que experimentamos, las personas que conocemos, los trabajos por los que pasamos, etc, nos hacen obtener aprendizajes y herramientas clave para lograr cumplir nuestro propósito y depende de nosotros, mucho de lo que queremos experimentar. En lo personal, creo que la vida no tendría sentido sin la pasión que provoca el querer aprender, y crear cosas nuevas en cada uno de sus aspectos: la carrera profesional, las relaciones personales, la salud, la abundancia económica, etc.

En cuanto a mi obra, me inspira cómo El Universo se comunica con nosotros a través de cada detalle de todo lo que nos rodea, creo que cada mirada, cada pelo, pluma, poro, vena, tiene algo para decirnos. Me gustaría en algún punto de mi vida lograr tener la capacidad de interpretar aunque sea sólo un poco de lo que Dios ha querido que sienta y sepa a través de su Creación, y para ello tendría que comprender primero la mía y cada trazo que pongo en ella. Pienso que el crear "la realidad" a una pequeña escala a través del arte me ayuda a comprenderla mejor a gran escala. Me inspira la música.

La mayoría de mis dibujos son animales o algo relacionado con la naturaleza; soy fan de los felinos, probablemente a ellos los dibuje toda la vida, pero en general, cada animal que elijo dibujar representa las características espirituales que me gustaría tener o con las que me identifico en cada etapa de mi vida, siento que cada animal que nos atrae, nos regala un mensaje importante en cada una de ellas.

Como parte de mi proceso creativo, indago en la emoción que me genera y quiero transmitir a quien va dirigida la obra, busco referencias dependiendo lo que quiero comunicar y a partir de ahí se desprende lo que voy a dibujar y la técnica a utilizar. La técnica que más utilizo es el lápiz de grafito y en ocasiones me gusta experimentar con acuarela o lápiz de color.

Dibujar es todo un ritual para mi, me gusta meditar antes de comenzar para despejar la mente y preparar mi espacio con buena música, inciensos y cuarzos para atraer energía creativa mientras trabajo. El tiempo que me toma hacerlo depende mucho del tamaño del dibujo y de la dificultad de lo que voy a dibujar, también de mi estado de ánimo y de lo que acontece en mi vida en ese momento, ya que a veces tengo mucho trabajo de retoque, o se atraviesan temas personales, pero aproximadamente un dibujo me toma entre una semana y un mes.

El año pasado, tuve el honor de ser invitada por la Facultad de Arquitectura y Diseño como conferencista y tallerista a la celebración por los 35 años de las carreras de Diseño Gráfico e Industrial, lo que me permitió compartir algunas de mis experiencias de vida, las cuales me han ayudado a evolucionar y a abrirme caminos de manera profesional y personal.

Lo que más me gusta compartir en este tipo de espacios es la importancia de tomarnos el tiempo para descubrir qué es lo que venimos a hacer a la vida, lo que más nos apasiona y a partir de ello, crear soluciones para los demás. Pienso que es esencial para lograr cumplir nuestro propósito y éxito laboral, que nos conozcamos a fondo, que indaguemos en las historias de nuestros ancestros, ya que la sabiduría y talentos de ellos viven en nuestro ADN, que escuchemos a nuestra intuición en todo lo que hagamos, en el fondo, cada uno de nosotros sabe cuál es el camino correcto para llegar a la meta, que hacerlo es posible siendo fieles a nuestras creencias y no a las impuestas por los demás, así como lo indispensable que es el salir de nuestra zona de confort a pesar de los miedos. Las mejores experiencias y oportunidades de mi vida, las he tenido cuando me he atrevido a seguir a mi corazón.

Foto: Carlos Ruizc

Foto: Carlos Ruizc

LAS MEJORES EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MI VIDA LAS HE TENIDO CUANDO ME HE ATREVIDO A SEGUIR A MI CORAZÓN

Gio Geremia es egresada de la Licenciatura de Diseño Gráfico, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Se ha dedicado al retoque fotográfico publicitario en editoriales como Vogue, Harpers Bazaar, Grazia, Cosmopolitan, Elle, Vanidades y Quién. Ha trabajado para campañas publicitarias para marcas como Nike, Bvlgari, Gucci, Samsung, Jack Daniels, Swarovsky, Liverpool y Cloe. Actualmente se dedica de tiempo completo a reenfocar su carrera hacia el arte con propósito.