

Patricia Aguilera Inostrosa

[patriciaguilera.com](http://patriciaguilera.com)

## Declaración de artista

Mi trabajo aborda experiencias de mi percepción a través de la pintura y el dibujo. Las relaciones cromáticas generan atmósferas sensoriales de imágenes mentales, pensamientos y alucinaciones. Analizo la noción de experiencia y estados de ánimo en la percepción.

Mi obra cuestiona la percepción y la frontera entre realidad e imaginación. En mis obras exploro la relación entre el cuerpo y el espacio en la percepción. Trato de transmitir la incertidumbre e inquietud que condiciones como la psicosis generan en personas con percepción alterada a través de series como *Una Realidad Imaginaria (2022)*, que presenta retratos y paisajes cotidianos provenientes de mi memoria. Por otro lado, en otros trabajos como, *Edge (2023)*, pretendo volver accesible experiencias sensoriales por medio de estructuras de color y forma. *Before Daybreak (2024)* accede a los pensamientos, sueños y memorias que de manera particular forman mi percepción.

Mi objetivo es plasmar descripciones con imágenes, visualizar sensaciones y caracterizar lo intangible. Desarrollo mi trabajo a través de la improvisación. Empiezo jugando libremente con los colores y definiendo las figuras reconociéndolas en el lienzo. Doy sentido a las imágenes aparentemente aleatorias que aparecen en mis cuadros. Recojo sensaciones a través de la memoria y traduzco la composición en una narración. Llamo a este proceso "visualidad imaginaria", que me permite transmitir y mediar mis ideas. Del mismo modo, recojo experiencias y pensamientos y los transformo en imágenes.

El contenido real de mi obra se encuentra a través del proceso por el que surge la forma. Mi objetivo es mezclar lo imaginario con lo objetivo, reflejando mis experiencias asimiladas. Desarrollo mi obra orgánicamente a través del proceso, garantizando una estructura lógica. Trabajo tanto a pequeña como a gran escala, extrayendo el orden de intensas capas de color. Mis cuadros captan la síntesis de mis sensaciones y las transforman en abstracciones.

Busco que el arte sea el mediador de mis experiencias, considerando canales sensoriales específicos como motivos para la pintura. Para mí, ser artista es transitar entre sentidos. En relación a mi trabajo, algunas influencias funcionan como relación entre dos o más sentidos: auditivo – visual; visual – tacto; temperatura - visual, donde el medio funciona como una extensión de mi conciencia. Creo que una función elemental es la exploración personal en el trabajo porque abre posibilidades y permite panoramas mediante la imaginación.

Interpreto que la naturaleza utiliza el color como una especie de estructura. En un sentido amplio, lo entiendo como un mapeo: una representación gráfica de las partes de un todo. Asocio cada cosa, cada experiencia con el color. Para mí, se trata de la construcción del significado en mi vida cotidiana, así como en la pintura. A mi parecer, la lectura de una imagen pictórica es producto de la improvisación mental, resultado de las asociaciones, sujetas a la mente del intérprete, pero a fin de cuentas consensuadas desde el imaginario colectivo, la cultura, el contexto histórico y condicionadas a la experiencia personal individual.

Before Daybreak

*Luna de Fuego, 2024*

Óleo sobre tela  
174.5 x 114.5 cm  
\$40,000 MXN

'Luna de Fuego' muestra un paisaje en llamas, con tres figuras que caminan en la misma dirección conectadas con su entorno. Mi interés es crear un fuerte sentido del lugar explorando la relación entre la humanidad y el entorno.



Before Daybreak  
*Darkest Hour, 2023*  
Óleo sobre tela  
57 x 36 cm  
No Disponible

"Darkest Hour" muestra un recuerdo de mi hermano. Profundizo en temas de nostalgia, esperanza y percepción. Recuerda una de las noches más desgarradoras que he vivido, la oscura paleta de colores de esta obra capta la profunda noche que precede al amanecer, cuando el cielo está más negro.

Obra enmarcada



Before Daybreak

*I'm No Longer The Creature From My Dream, 2023*

Óleo sobre tela

55 x 36 cm

\$10,620 MXN

"I'm No Longer the Creature From My Dream" se refiere a la superación de una auto percepción a partir de un sueño. La obra retrata a dos figuras: un niño y una figura antropomorfa: mitad humana y mitad lobo. Caminan en direcciones opuestas, señalando una ruptura.

Obra enmarcada



Before Daybreak

*Meditation on a Full Moon, 2023*

Óleo sobre tela

55 x 36 cm

No Disponible

La obra explora las imágenes utilizadas en una meditación guiada. Me interesa la capacidad mental de transitar entre sitios. El rostro de la figura aparece difuminado, indicando una presencia parcial. El reflejo de la figura en el agua simboliza el viaje hacia uno mismo.

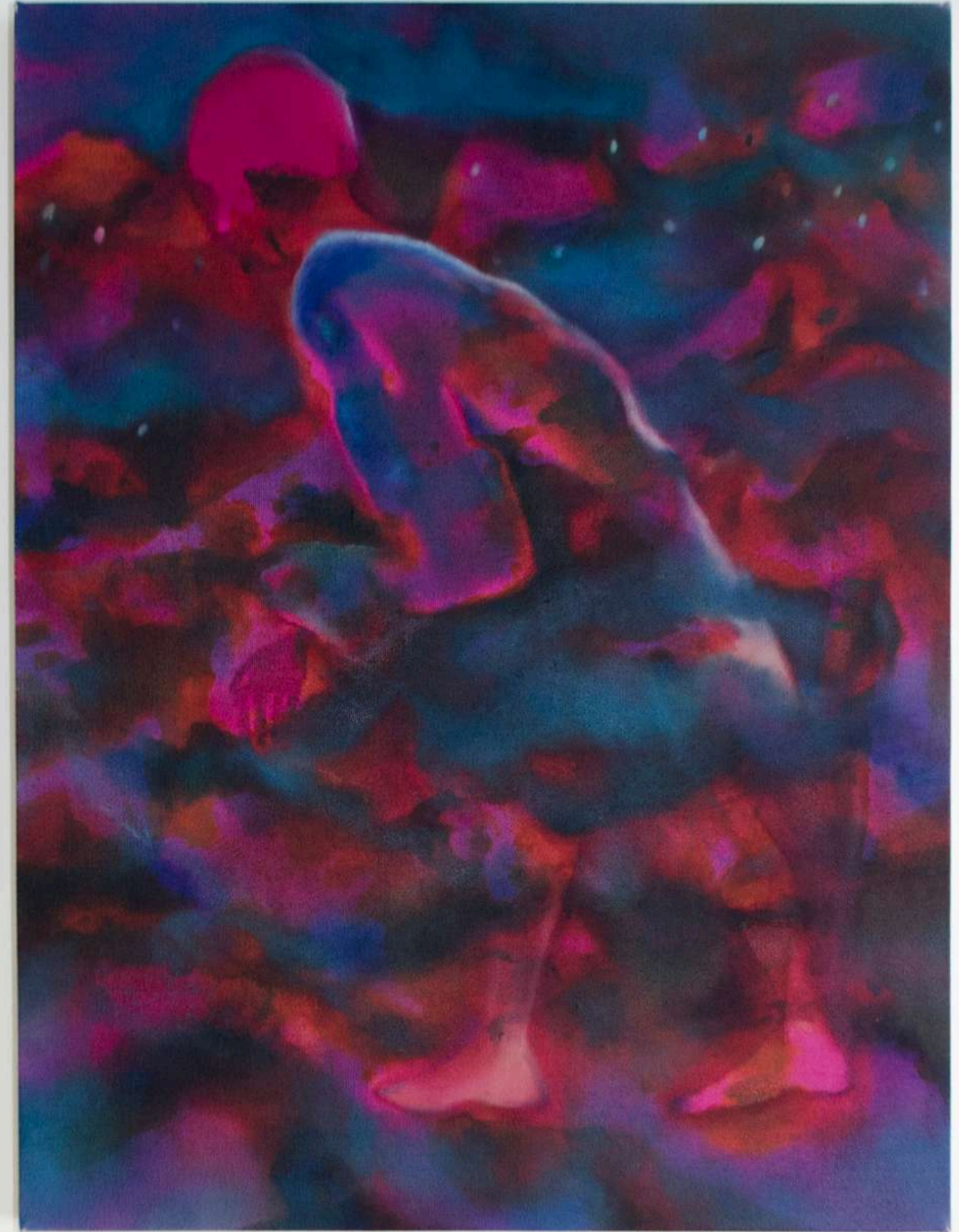
Obra enmarcada



Before Daybreak  
*Sleepwalker, 2023*  
Óleo sobre tela  
54.5 x 41.2 cm  
\$10,820 MXN

"Sleepwalker" retrata una figura caminando entre la niebla en un paisaje nebuloso. Hilos de color saturado envuelven a la figura, creando un mundo onírico que acentúa la sensación de irrealidad. La imagen transmite a la vez incertidumbre y valentía.

Obra enmarcada



Before Daybreak

*Divine Help, 2023*

Óleo sobre tela

57 x 36 cm

\$10,000 MXN

Pinceladas de verde viridiano y amarillo crean un paisaje fluido en "Divine Help". Los rostros estilizados y las figuras aladas son a la vez humanos y angelicales, y evocan un momento de apoyo.

Obra enmarcada





Before Daybreak  
*Time Knows No Lies, 2023*  
Óleo sobre tela  
57 x 36 cm  
\$10,000 MXN

Muestra un paisaje fragmentado en líneas y formas geométricas. La luz cae sobre el mar, dividiendo las olas en rayas de luz. Para mí, la obra muestra una fragmentación del tiempo en el paisaje.

Obra enmarcada



Edge

*Sin título (I)*, 2022

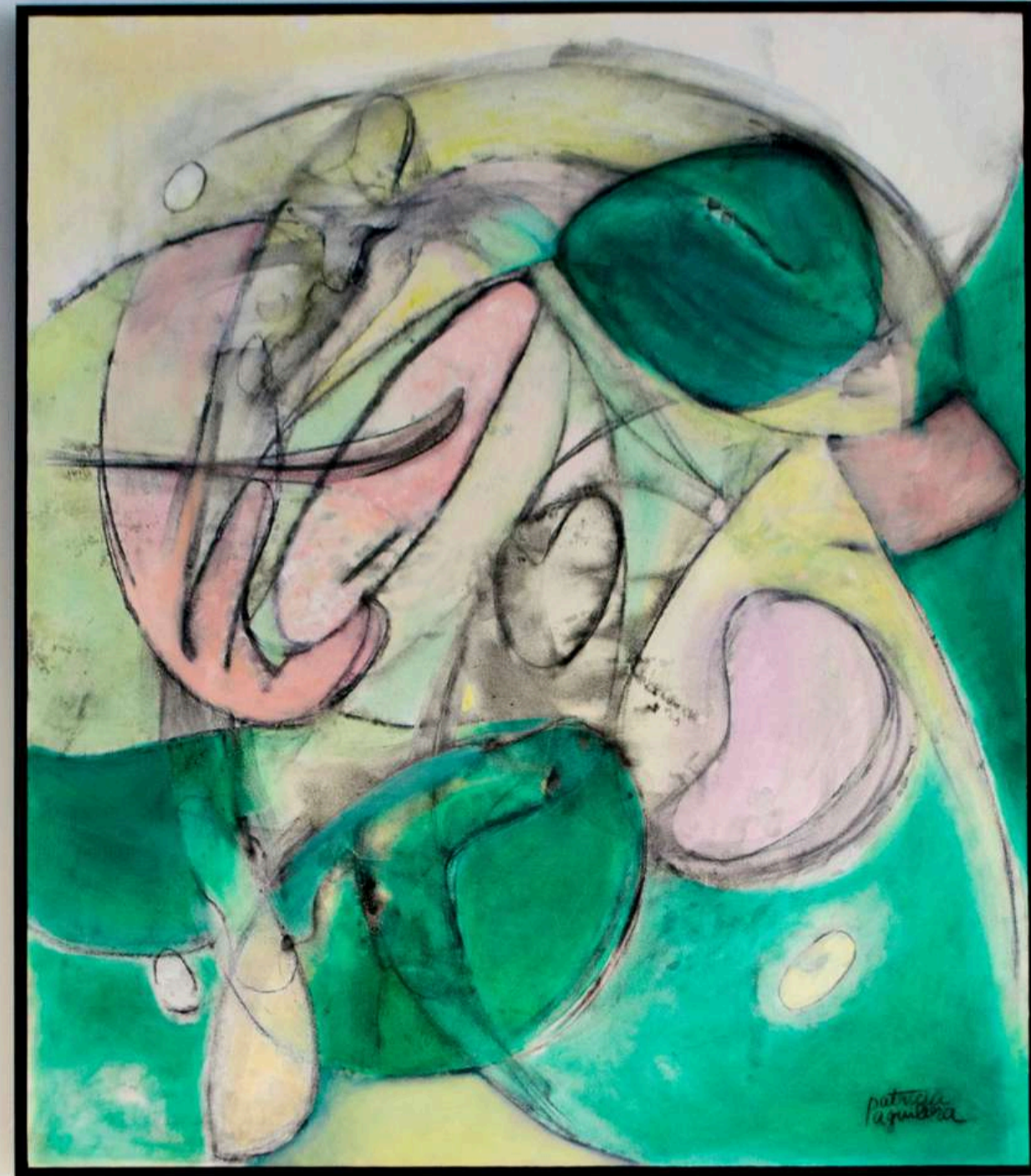
Óleo y carboncillo sobre tela

116 x 101 cm

\$37,674 MXN

En un momento de percepción alterada en el que el entorno interviene en la obra, exploro temas específicos de la forma y las emociones subyacentes a mis ideas. Durante el proceso de esta obra, mi imaginación se cruzó con mi percepción y me llevo a atribuir nuevos significados a la figuración y al color.

Obra enmarcada





Edge

*Sin título (II), 2022*

Óleo y carboncillo sobre tela

97.5 x 181 cm

\$28,999 MXN

Mi experiencia con la meditación me permitió coordinar aspectos estéticos y semánticos de la forma, llevándome a asignar nuevos significados a la figuración y al color. Las obras que forman parte de "Edge" exploran el color y la forma, y muestran algo que yo llamo "anillos perceptivos".

Obra enmarcada

Edge

*Resiliencia, 2023*

Óleo sobre tela

107 x 84 cm

\$23,000 MXN

Trazos y tonalidades forman el motivo principal de "Resiliencia". La obra se desarrolla en torno a la idea de resiliencia, teniendo en cuenta mis emociones en un momento de afrontamiento de un conflicto en mi vida.

Obra enmarcada



Edge

*Silly*, 2023

Óleo sobre tela  
107 x 84 cm  
\$22,000 MXN

En esta obra me interesa expresar el color como estado de ánimo y destacar lo absurdo como sensación. Es la representación de un sentimiento de alegría. Sus pinceladas enérgicas envuelven un movimiento malabar.



Edge

**Gratitud, 2023**

Óleo sobre tela

107 x 84 cm

\$20,184 MXN

En "Gratitud", capas translúcidas de pintura captan la sensación de abundancia. Ondas de pasteles y puntos aparecen por el lienzo, creando un aura donde los trazos muestran campos de energía.



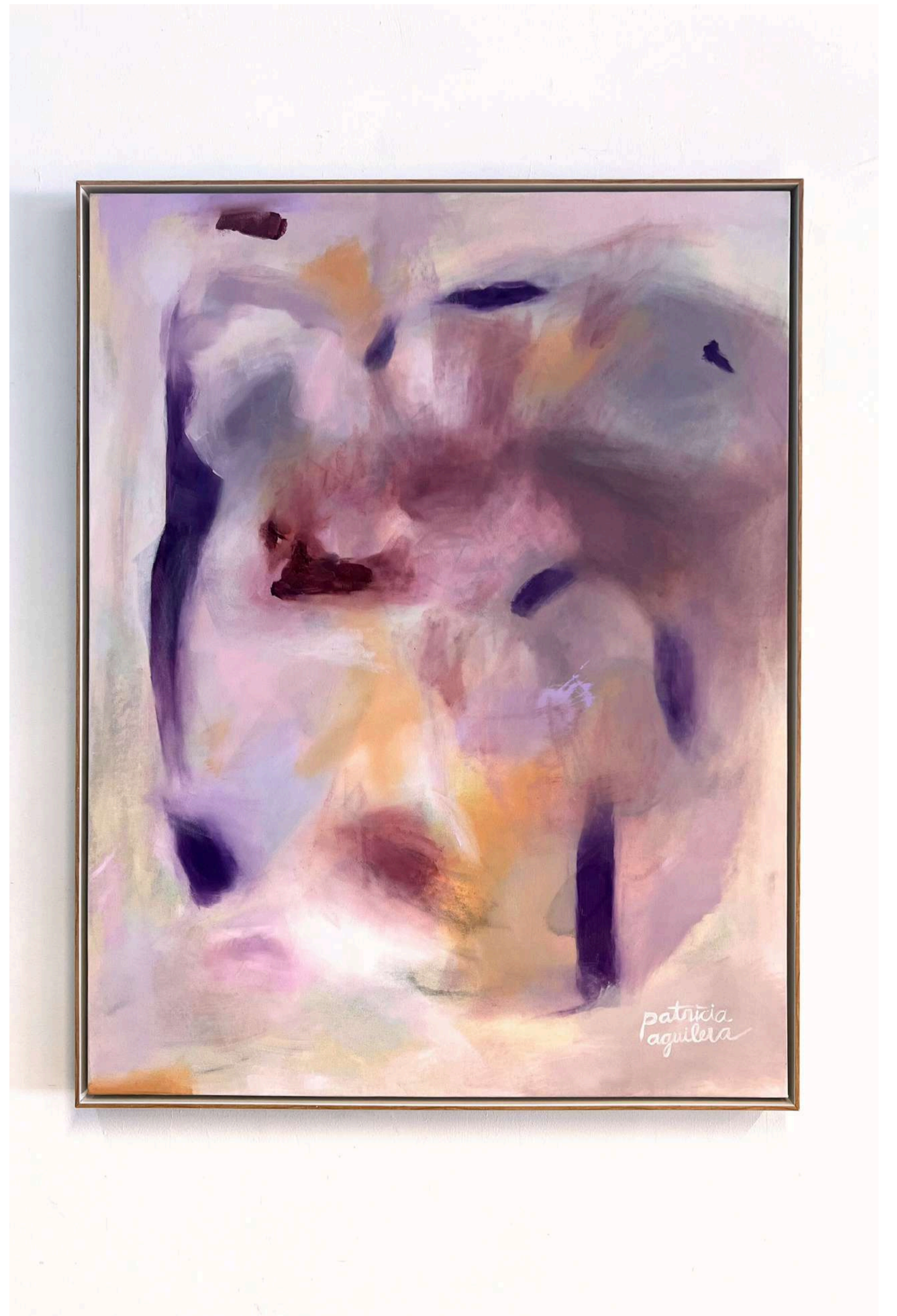
Obra enmarcada

Edge

***Combustión, 2023***

Óleo y carboncillo sobre tela  
107 x 84 cm  
\$22,550 MXN

En esta obra mi interés es plasmar la sensación de agotamiento de la materia con el humo del fuego. Para mí, la sensación de agotamiento se transforma en una sensación de significado.



Obra enmarcada

Edge

**Génesis, 2023**

Óleo sobre tela

107 x 84 cm

\$17,890 MXN

"Génesis" presenta el movimiento de elementos que caen en su lugar. En mi percepción, esta obra representa un principio en movimiento de una idea.



Obra enmarcada





***Sobre la percepción, 2020***

Óleo sobre tela  
130 x 160 cm  
\$34,600 MXN

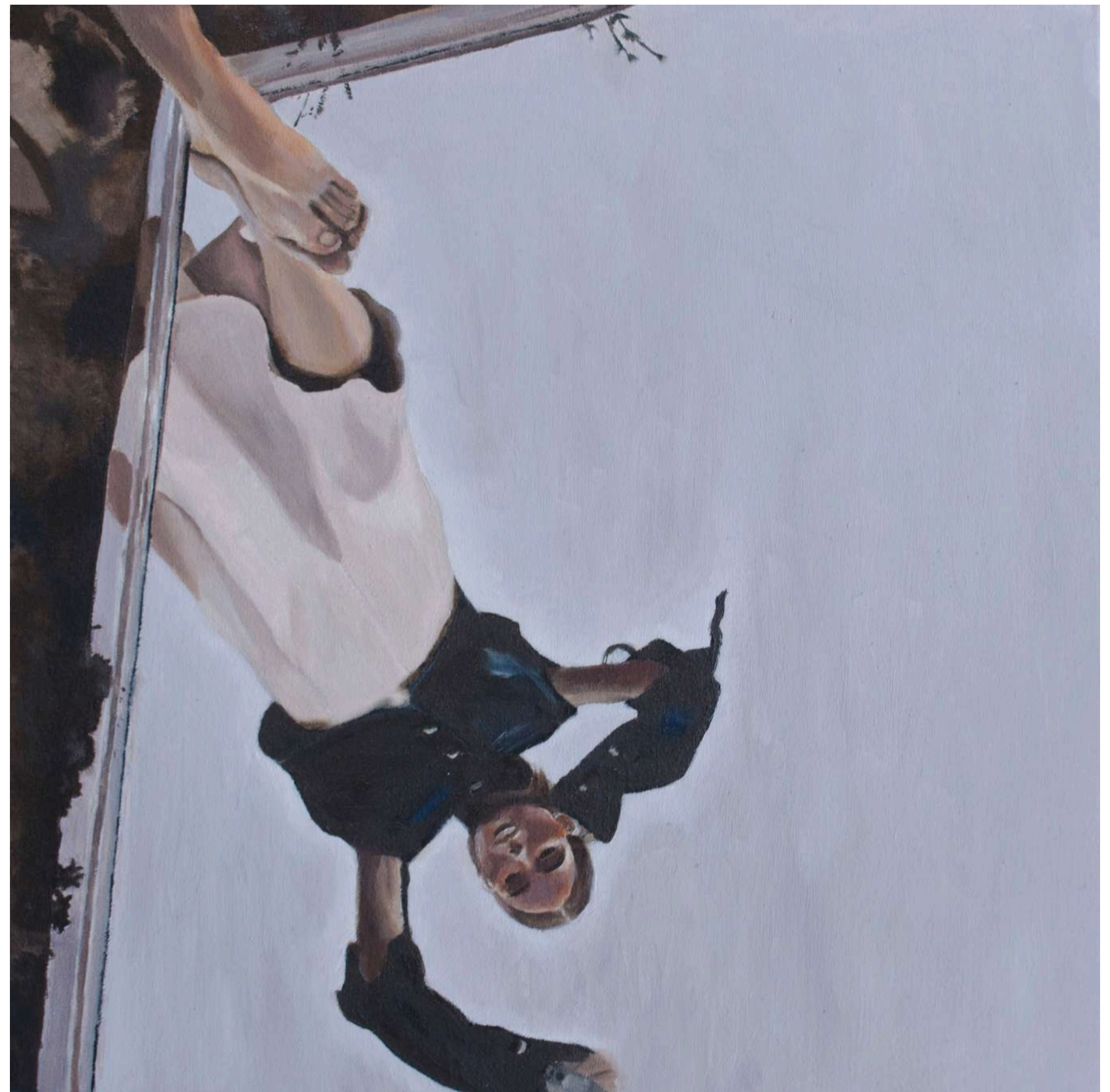
Creado durante un periodo de aislamiento, esta obra sumerge al espectador en un paisaje sombrío. Al principio de la pandemia, luchaba por diferenciar entre la realidad y el pensamiento. El deseo de situarme en la realidad culminó en esta obra, que explora el tiempo y la percepción.

*Killed My Old Self, 2018*

Óleo sobre tela  
40 x 40 cm  
\$9,273 MXN

La obra es una reflexión sobre el concepto del yo y la ruptura con el yo. Es una reinterpretación personal de "Tres de mayo" de 1814 de Francisco Goya.

Obra enmarcada





*Cumpleaños, 2020*

Óleo sobre tela  
40 x 40 cm  
\$5,980 MXN

Esta obra amplía mi exploración del color en la serie "Livin' Color", que incluye imágenes de mi infancia.



*Cuernavaca, 2022*

Acrílico sobre tela

95 x 66 cm

\$9,900 MXN

Esta obra explora la construcción del hogar desde la memoria.

Una Realidad Imaginaria

***Migrantes, 2022***

Pastel sobre papel

70 x 100 cm

\$7,000 MXN

Esta obra es una extensión de mi exploración del color en mi serie "Una Realidad Imaginaria". Muestra a dos figuras que esperan en una estación de tren, vistas desde la perspectiva de un observador desde de una mesa.



Una Realidad Imaginaria  
*Lenguas Intérpretes, 2022*

Acrílico y pastel sobre papel  
42 x 29.7 cm  
\$1,500 MXN

Esta obra apunta a un momento durante una crisis personal, donde mi núcleo familiar estuvo presente conmigo en un momento de trance. Muestra el lugar del diálogo y sugiere la sensación de vacío. El color alude a la división del espacio y el tiempo en relaciones binarias y a una perspectiva de introspección mental-personal.



Obra enmarcada

Una Realidad Imaginaria  
*The Rejoining, 2022*  
Acrílico sobre papel  
42 x 29.7 cm  
\$1,500 MXN

Esta pieza es una reflexión sobre la muerte y la vida. La vista en primera persona de una figura descansando en el campo explora los temas del cuerpo, la impermanencia y la muerte.



Obra enmarcada

Una Realidad Imaginaria

*O-María, 2022*

Óleo sobre tela

42 x 29.7 cm

\$1,500 MXN

Este cuadro trata de un momento en el que me acerqué a mi madre en un estado de psicosis. Se basa en las palabras escritas por Isabella Baumfree, activista por los derechos de la mujer, y Sojourner Truth en su Carte de Visite: "Vendo la sombra para sostener la sustancia".

Obra enmarcada





Una Realidad Imaginaria

*Ramón, 2022*

Acrílico sobre papel

42 x 29.7 cm

\$1,500 MXN

Este retrato es una exploración del color en la energía de la persona y del cuerpo. Elijo el color basándome en criterios intuitivos del color en la gama energética.

Obra enmarcada





Dark Energy

***Quintaesencia, 2019***

Óleo sobre tela

120 x 160 cm

\$24,418 MXN

La energía oscura es la abreviatura de la expansión acelerada del universo debida a una masa de energía. Esta pieza está hecha de trazos de luz. Interpreta la forma de la energía oscura y utiliza el color para representar las relaciones espaciales. Quintaesencia es una hipótesis sobre la energía oscura que afirma su materialidad.

## Patricia Aguilera Inostrosa CV

n. 1994- Torreón, México

### Estudios

- 2022 Licenciatura en Arte, Universidad de Monterrey (UDEM). Monterrey, México.
- 2019 Diplomado en Arte Contemporáneo, Central Saint Martins. Londres, Inglaterra.

### Exposiciones

- 2024 *F-A-M-A*, Monterrey, México.  
  
*Contemporáneas*, Pinacoteca del Museo Casa del Cerro. Torreón, México.
- 2023 *Feria de Artes Gráficas, Fotografía y Diseño*, Museo Arocena. Torreón, México.  
  
*Conexión Coyote: Festival Internacional de Arte, Música y Performance*, Hotel Galicia. Torreón, México.
- 2022 *Una Realidad Imaginaria*, Centro Roberto Garza Sada. Monterrey, México.  
  
*Espacio FAMA, F-A-M-A* Monterrey. Monterrey, México.

## Semblanza

Patricia Aguilera Inostrosa nació en Torreón, Coahuila, México en 1994. Estudió la Licenciatura en Arte en la Universidad de Monterrey (UDEM) y realizó un diplomado en Arte Contemporáneo en la Universidad de Central Saint Martins, Londres, Inglaterra. Ha participado en exposiciones como *F-A-M-A* 2024, Monterrey, México, *Contemporáneas* 2024, Pinacoteca del Museo Casa del Cerro, en *Conexión Coyote: Festival Internacional de Arte, Música y Performance* 2023 y en la *Feria de Artes Gráficas, Fotografía y Diseño* 2023 en el Museo Arocena en Torreón, México, así como en *Espacio FAMA* 2022 en *F-A-M-A* Monterrey, México, y su serie pictórica *Una Realidad Imaginaria* 2022 en el Centro Roberto Garza Sada, Monterrey, México.

## **Contacto**

Patricia Aguilera Inostrosa  
Calzada Paseo de la Rosita 437  
Col. Campestre La Rosita  
Torreón  
México  
(+ 52 ) 871 264 98 44  
[contact@patriciaguilera.com](mailto:contact@patriciaguilera.com)  
[www.patriciaguilera.com](http://www.patriciaguilera.com)  
[instagram: @patyaguilera\\_](https://www.instagram.com/patyaguilera_)