

RODRIGO COLL. PINTOR. Obra y registro

RODRIGO ALFONSO COLL OLIVARES
ORCID: 0009-0001-8874-9758

Universidad de Valparaíso
Facultad de Arquitectura
Revista Márgenes
Archivos, Colecciones,
Colectivos y Museos
Rodrigo Coll. Pintor.
Obra y registro.
2025. Vol 18. N° 29
Páginas: 292-296

<https://doi.org/10.22370/margenes.2025.18.29.5368>

Soy Rodrigo Alfonso Coll Olivares, chileno, pintor autodidacta y melómano.

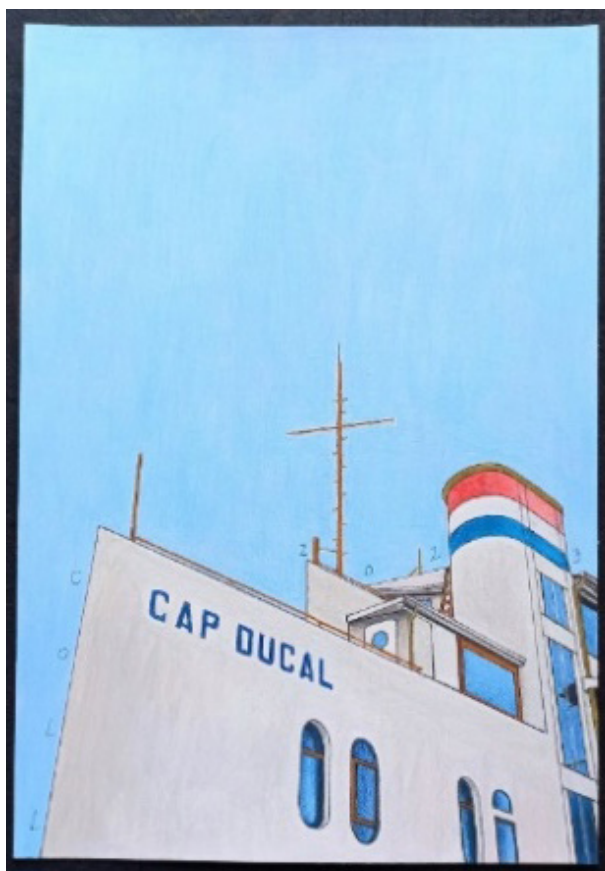
Mi trayectoria artística comienza a principios de los noventa, en el primer «taller» que tuve en Santiago y, también, con la posibilidad de participar en la creación del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Tener un espacio propio (una casona compartida con arquitectos que preparaban su proyecto de título) fortaleció el impulso creativo vital que desde antes sentía, además de un compromiso total de dedicación al arte. Por otra parte, el Mural #2 que pintamos con alumnos de la P.U.C.V., liderados por Francisco Méndez, en el cerro Bellavista del puerto, marca el inicio de las numerosas actividades culturales en las que he participado y a las que asisto periódicamente en Valparaíso. En ese lejano 1991, durante varios meses, arriba de un alto andamio, realizamos una reproducción a gran escala de una obra donada por la pintora Gracia Barrios. Lamentablemente, hoy no existe, ya que la muralla donde estaba (Escalera Pasteur) se derrumbó en el 2019.

Ser un autodidacta define lo que pinto y he pintado a través del tiempo. He seguido un camino personal, sin referencias evidentes ni escuela, que se constituye y evoluciona con el “hacer”. Un permanente «hacer», explorando en profundidad todas las posibilidades de «el color de la materia» y «lo formal», con la misión de desarrollar un estilo de expresión plástica original, entre «lo abstracto» y «lo figurativo». La música, por otra parte, ha sido como el «corazón» o sistema primario principal que permite unir ambas instancias creativas, una fuente inagotable de inspiración y de acción, como un rítmico motor que me impulsa a avanzar.

>> Figura 1: Foto del autor. Fuente: <https://costamagazine.cl/explorando-el-poder-creativo-del-color-a-través-de-la-pintura/>

Comencé pintando obras abstractas. Sencillas composiciones en colores primarios y fuerte contraste. Utilizaba óleos sobre tela o pasteles grasos sobre papel. Luego, agregué elementos geométricos (círculos, líneas) a la composición para obtener un resultado más complejo. Después de un tiempo, exploré las posibilidades de transformación de «la mancha». Además, me interesó el contrapunto entre lo que brota espontáneo, incontenible y lo trabajado en detalle, rigurosamente. Y decidí que la «experimentación» sería básica y fundamental en mi trabajo. Descubrí que, cambiando el óleo por los acrílicos, la mancha se podía transformar en un brillante «trazo»: deslizándolo con presión una espátula sobre un «soporte» liso. Y que los distintos tamaños de las espátulas producen diferentes tramas que reflejan perspectiva y volúmenes. De esa manera, realicé series de obras monocromáticas y policromáticas y pinté sobre papel profesional de ilustración, madera y telas preparadas (lisas). Al poco tiempo, se concretaron mis primeras exposiciones, individuales y colectivas, en Valparaíso y Santiago (galerías, centros culturales y muchos «otros»). Luego, fui derivando desde el expresionismo abstracto (volumétrico) a lo figurativo, al pintar, con la técnica antes expuesta, sobre un dibujo previo. También me interesó el arte pop, las ilustraciones y la gráfica en general, por lo que desarrollé otra línea de trabajo en ese sentido, pintando (con lápices acuarela sobre papel o acrílicos sobre tela) coloridos dibujos/escenas protagonizadas por personajes, paisajes, flora/fauna y símbolos/signos.

>> Figura 2. Título: CAP DUCAL, técnica: lápices acuarela sobre papel (2023). Fuente: Elaboración propia.

>> Figura 3. Título: Camino Reñaca/Concón; técnica: lápices acuarela sobre papel (2020). Fuente: Elaboración propia.

En 1995 decidí, por primera vez, realizar un registro fotográfico de las pinturas, con la mejor calidad posible, es decir, «película» formato 120mm, de diapositivas 6x6. Esta noble alternativa análoga permite obtener una reproducción real; observable a simple vista, de una obra determinada. Como el resultado (diapo) es tan bueno, establecí una dinámica metodológica de acción: pintar una serie de obras, después, hacer el «registro» respectivo (en estudios de fotógrafos, mediante la modalidad de «canje») y, al final, exponer.

En forma paralela, conseguí escribir reseñas musicales para diarios y revistas, con el fin de comentar el «álbum destacado del mes», el cual iba a buscar, religiosamente, a los más importantes «sellos» de la industria discográfica. Cómo publicaba todos los meses en «medios impresos» tuve la suerte de establecer un contacto cercano con nuevos fotógrafos profesionales.

Con la llegada de la tecnología a la fotografía, las «sesiones» adquirieron un doble carácter: análogo (revelado) y digital (reproducciones almacenadas en CDS, editadas in situ en un computador, en alta o baja resolución). En total, diez productivos años, en los que logré juntar un numeroso archivo visual.

En la actualidad, me gusta trabajar diferentes estilos de pinturas abstractas, donde, además de las «estructuras volumétricas» antes mencionadas, trato de crear coloridos espacios plásticos sicodélicos, dinámicos, sugerentes y rítmicos que invitan a «adentrarse» en la obra o seguir atentamente las reverberaciones de la trama presentada. También, desarrollar series de arte geométrico. Siempre he buscado que el detalle de la terminación (acabado) sea fino, minucioso e identifique a su autor. En lo figurativo, pinto expresivas escenas con tintes pop surrealistas, además de paisajes y retratos realistas, cómo primerísimos primeros planos, de personas y animales. Para concluir, debo destacar que los dos pilares fundamentales que sostienen mi obra son el color en un amplio espectro, vibrante, cálido y brillante, a máxima luz, nitidez y alto contraste, y el primer plano, que es mi manera de presentar los trabajos.

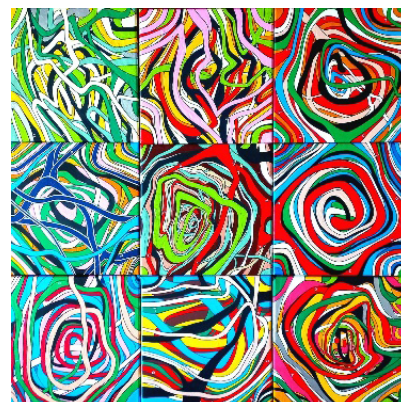
Escucho música desde muy niño en un plan de inagotable búsqueda de mayor conocimiento, explorando músicos que no conozco para potenciar mi diaria labor creativa. Analizando en profundidad rock alternativo, avant garde, experimental, dark folk, garage, industrial, doom instrumental, slow core, sad core, no wave, noise, post rock, math rock, proto punk, post punk, shoegaze, space rock, sicolodia, stoner rock y drone. También música electrónica experimental, originaria y actual, ambient, DUB, IDM, tecno, minimal, d&b, y deep house, además de las subdivisiones y fusiones. También me gustan las bandas sonoras de películas y soy socio del Cine Arte de Viña del Mar. Ya no colecciono música en formato físico original, pero sí creo listas a mi nombre «rodrigoalfonsocoll» (475, siempre en aumento y abiertas para todos los usuarios de Spotify),

con los mejores temas de los más de novecientos músicos (discografías completas) que sigo en dicha plataforma.

Fui dos veces jurado en el Concurso Nacional de Arte Joven, de la Universidad de Valparaíso, y expuse pinturas en distintas salas del activo circuito regional. Finalmente, aunque hago el registro fotográfico de las obras que voy terminando en forma personal (ventajas tecnológicas inmediatas disponibles) el book de diapositivas que logré reunir lo cuido como «hueso santo».

Actualmente, parte de mi obra se puede ver en:

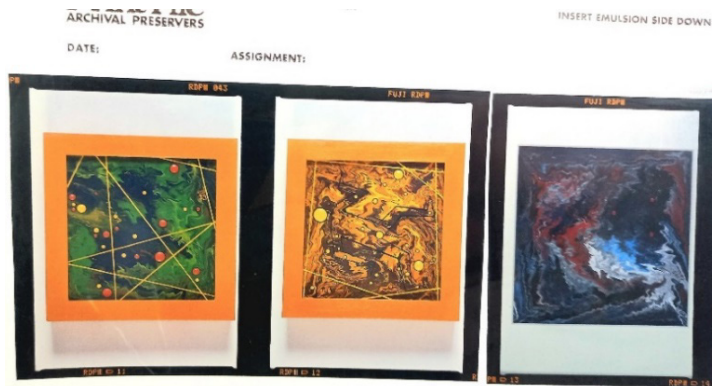
<https://www.instagram.com/byrcoll/>

>> Figura 4. Título: 4 tramas volumétricas; técnica: acrílicos sobre papel (espátulas). (2025). Fuente: Elaboración propia.

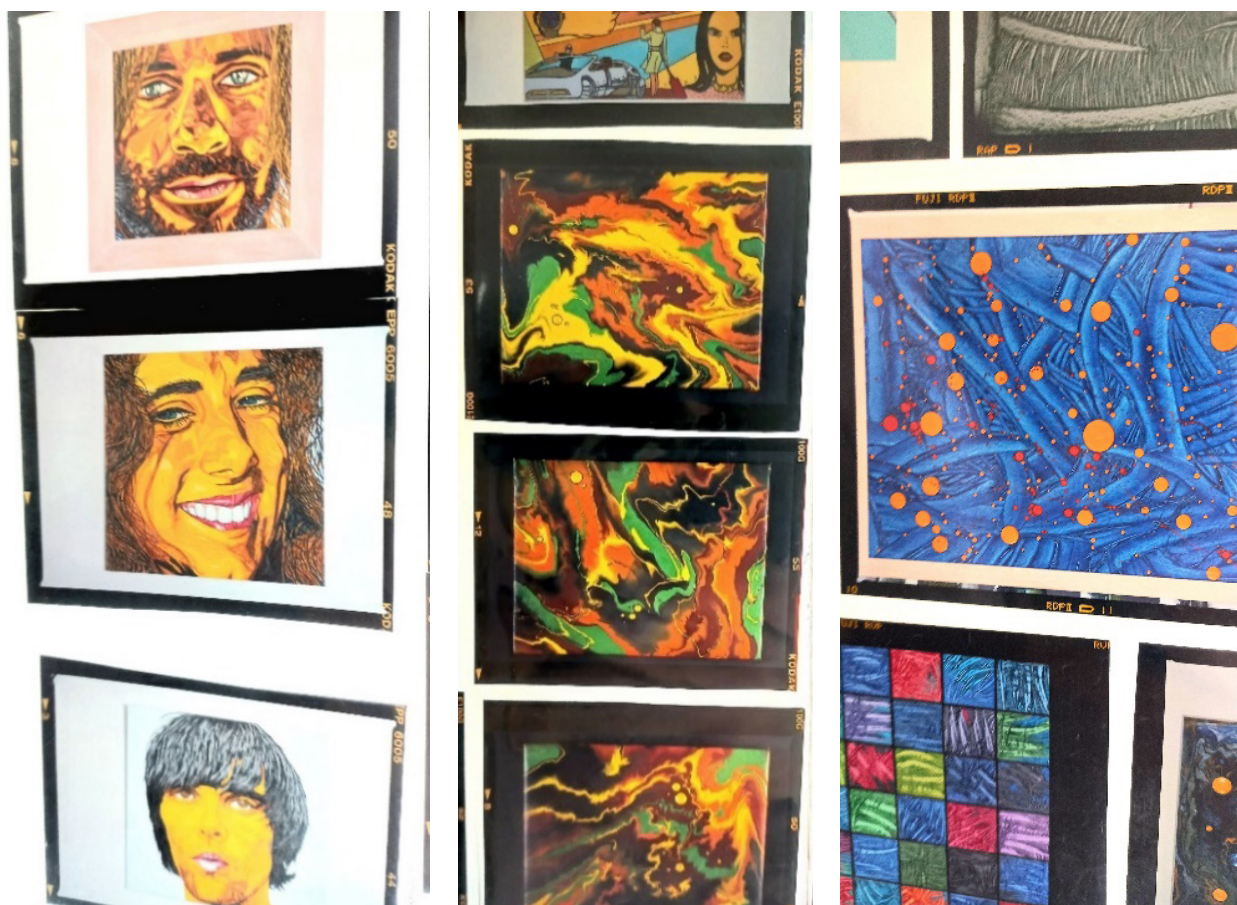
>> Figura 5. Título: 4x4=16; técnica: acrílicos sobre papel (2025). Fuente: Elaboración propia.

>> Figura 6. Título: 9 reverberaciones; técnica: acrílicos sobre tela (2022). Fuente: Elaboración propia.

>> Figura 7. Registro colección de archivos fotografiados. Fuente: Elaboración propia.

>> Figura 8. Película Diapositiva FUJI RDP II, formato 120 mm, en tamaño 4,5x6 cm., año 2005. Fuente: Elaboración propia.

>> Figura 9. Película Diapositiva KODAK EPP 6005, formato 120 mm, en tamaño 6x6 cm. año 2002. Fuente: Elaboración propia.

>> Figura 10. Película Diapositiva KODAK EG 100, formato 120 mm, en tamaño 4,5x6 cm., año 2006. Fuente: Elaboración propia.

>> Figura 11. Película Diapositiva FUJI RDP II, formato 120 mm, en tamaño 4,5x6 cm., año 1997. Fuente: Elaboración propia.