

Scientific
Decompose

Marcela Bolivar
photomontagist

"Something is always losing its original color or leaving a place, decomposing its form, disappearing or ceasing to be perfect. So, I must say that what really inspires me is this sense of transformation and disappearance of the moments, ideas and more ephemeral entities which are the ones that urge to be revived"

by
Monique Pucciarelli

First I'd like to say that I really like your work, it's absolutely fantastic. Now tell me a bit about of how you started and discovered your talent?

Primero me gustaría decirte que me encanta tu trabajo, es fantástico. Ahora cuenta un poco de cómo empezaste y descubriste tu talento y quién es Marcela Bolívar.

Muchas Gracias! No sé si el talento se descubra, o si sea una idealización en todos los casos, pero creo que desde muy temprano tal vez a los nueve, diez años sentí la necesidad de contar historias y expresar ideas y con ello vino mi interés por la expresión visual y el arte durante toda mi adolescencia. Ahora soy diseñadora gráfica y me dedico a la ilustración a partir de fotografías, técnica en la que he experimentado por al menos 7 años.

---Thanks! I don't know if talent is discovered, or if it is an idealization in all cases, but from very early on, maybe at nine or ten years old, I felt the necessity to tell stories and express ideas, and with this, came my interest for visual expression and art, during my adolescence. Now, I am a graphic designer and dedicate myself to illustration through photography, a technique which I have experimented with for at least seven years now.

Q- Your style is based in photo manipulation, how important is Photography in your work?

-Tu estilo se basa especialmente en la foto manipulación qué tan importante es la fotografía en tus trabajos?

A- Es por supuesto la esencia de todo lo que hago. Pero no me comporto a la hora de capturar imágenes como un fotógrafo profesional lo haría, siempre al registrar un cuerpo un objeto o un lugar sé que será el fragmento que encajará en otro mundo compuesto artificialmente después.

---It is of course, the essence of all that I do, but at the moment in which I capture an image, I don't act as a professional Photographer would. Always, when registering the human body, object or a place, I know this will be the fragment in which later, will fit in another world composed artificially.

Q- Aside form Photography for your art, do you dedicate yourself to Photography?

-Aparte de usar fotografía para tus obras, te dedicas a la fotografía?

A- No, no me considero fotógrafa aún.
---No, I don't consider myself a Photographer yet.

Q- Te interesa seguir la fotografía profesional en un futuro cercano? En qué ramo?

A- Claro que sí, me gustaría tener más control sobre eso. Por ahora me interesa mucho el retrato.
---Of course, I would like to have more control over this. For now I am interested very much in portraits.

Q- In your mind, you must have constant visual images that come and go. How do you capture these images before they disappear from your mind?
En tu mente debes de tener constantes imágenes visuales que van y vienen, como haces para capturar esas imágenes antes que desaparezcan de tu mente?

A- Siempre tengo una libreta conmigo, así sea en palabras o en bocetos no dejo pasar lo que pienso. Claro que algunas ideas mueren rápidamente, otras persisten incluso después de años.
---I always have a booklet with me and whether it be in words or sketches, I don't let pass what I think. Of course some ideas will die rapidly, others persist, some for years.

Q- What inspires you, what motivates you?
-Que te inspira, que te motiva?

A- Como muchas otras personas creativas me inspiro en muchas otras formas de arte (cine, literatura, música etc.) es difícil aun así identificar y saber qué es lo que te va a motivar o inspirar a hacer una próxima imagen, pero tiendo a expresar soledad en mis imágenes, alienación, transformación. Algo siempre está perdiendo su color original o dejando un lugar, descomponiendo su forma o desapareciendo, dejando de ser perfecto. Así que debo decir que lo que realmente me inspira es este sentido de transformación y desaparición propio de los momentos, ideas y entidades más efímeras, que son las que más urgen por ser revividas.

---Like many other creative people, I get my inspiration from many other art forms (movies, literature, music etc.), even so, it is difficult to identify and know what it is that will motivate or inspire you to

create your next image, but in my images, I tend to express solitude alienation, transformation. Something is always losing its original color or leaving a place, decomposing its form, disappearing or ceasing to be perfect. So, I must say that what really inspires me is this sense of transformation and disappearance of the moments, ideas and more ephemeral entities which are the ones that urge to be revived.

Q- Your photos pass through a very intense and heavy transformation process. Can you describe the process from beginning to end?

A- Tus fotografías pasan por un proceso de transformación muy pesado e intenso. Nos puedes describir el proceso desde principio a fin?

A- Todas las imágenes pasan por procesos distintos pero la mayoría nace con un boceto básico

de la idea, luego hago una lista de los elementos que necesito fotografiar y con una vaga idea de la atmósfera en la que los imagino controlo la iluminación, a veces escaneo texturas, y después compongo en el computador la composición, mi último paso casi siempre es la coloración de las obras, siempre es más importante para mí cómo quiero iluminarlas.

---All images pass through a different process, but the majority are born with a basic sketch of the idea, then I make a list of the elements I will need to photograph and with a vague idea of the atmosphere in which I imagine them I control the lighting. Sometimes I scan textures and then compose the composition in the computer. My last step always is the coloring of the images, it is always more important to me how I want to illuminate them.

Q- What image manipulation programs do you use?
-Que programa usas para manipulación de imagen?

A- Photoshop.

Q- Any tips on how to create those effects?
-Algunos tips para crear los efectos?

A- Usar recursos propios, tomar texturas, hacer pinceles personalizados, e iluminar con máscaras es lo que más hago.

---Use my own resources, take textures, personalize brushes, illuminating with masks, is what I do most.

Q- How important is Photoshop for your final images?
-Que tan importante, es Photoshop en tus imágenes finales?

A- Es vital. Es la plataforma en la que transformo todo.
---It is vital. It is the platform in which I transform

everything.

Q- Which tool in Photoshop do you use the most?
-Cual herramientas de Photoshop usas mas?

A- Layer modes, free transform y máscaras.
---Layer modes, free transform and masks.

Q- Do you use any special techniques and tools, such as a tablet, or is it mainly the mouse doing all the work?

-Usas alguna herramientas en especial, como la tableta, o es el mouse que hace todo el trabajo?

A- Sí, uso una tableta gráfica.
---Yes, I use a graphic tablet.

Q- What do you shoot with? Do you use film?
-Cual Camara usas? Usas Film?

A- Uso una Nikon d5000. No, no uso rollo.
---I use a Nikon d5000. No, I don't use film.

Q- What equipment/software would you love to have that you don't right now?

-Cual equipo/software te encantaría tener en este momento que aun no tienes?

A- Suelo adaptarme bien a la falta de equipos, pero quisiera más lentes para mi cámara por ahora.

---I usually adapt very well to the lack of equipment, but for now, I would like more lenses for my camera.

Q- Technology is changing very fast and we are only beginning to see where these new creative tools can lead us. What do you predict for the next five years in photography and Graphic Design?

-La tecnología está cambiando demasiado rápido y solo estamos empezando a ver dónde nos llevarán las herramientas creativas. Que predicciones tienes para los próximos cinco años en la fotografía, diseño Gráfico?

A- Los programas seguramente serán más intuitivos y el hardware más integrado al cuerpo humano, a veces quisiera que los programas leyeran en mi mente la herramienta perfecta que quiero usar, tal vez, en un futuro :)

---The programs will for sure be more intuitive and the hardware more integrated to the human body, sometimes I would like the programs to read my mind, know the perfect tool that I want to use, maybe, in the future :)

Q- Anyone dead, you would have loved to photograph and why?

-Alguien que ya haya muerto, a quien te hubiese encantado fotografiar? Por qué?

A- Nunca lo había pensado pero ahora se me ocurre a Leni Riefenstahl en la época de "La luz azul" (Das blaue Licht), justo en esa película tiene un aspecto misterioso y una belleza lejos de ser clásica, casi salvaje e inconsciente de sí misma.

---I had never thought of this but now it occurs to me, Leni Riefenstahl, during the era of "The blue light" ((Das blaue Licht), right in that movie, there is a mysterious aspect and a beauty far from being classic, almost wild and unconscious of itself.

Q- If you could, where in the world would you be, and what would you be shooting?

-Si pudieras estar en cualquier lugar del mundo, donde irías y que estarías fotografiando?

A- Hay muchos lugares del país donde vivo (Colombia) que quisiera conocer, siempre se encuentran las plantas más extrañas y atractivas, y cualquier cantidad de aves nuevas en diferentes regiones. De todas formas hace poco vi este lugar en Polonia: <http://news.discovery.com/earth/polands-crooked-forest-mystery-110628.html> definitivamente me gustaría tomar algunas fotos ahí!

---There are many places in the country where I live (Colombia) that I would like to know, you can always find the strangest and attractive plants, and any number of new birds in different regions. Anyway, not too long ago, I saw this place in Poland:<http://news.discovery.com/earth/polands-crooked-forest-mystery-110628.html> definitely, would love to take some images there!

Q- Where do you see yourself in 10 years?

-Adonde te ves en diez años?

A- Seguramente dedicándome a la expresión visual todavía.

--Surely still dedicating myself to visual expression

Q- Any advice for readers using Photoshop?

-Algun consejo para los que usen Photoshop?

A- Tomar Photoshop como una plataforma y no como el ejecutor de la imagen, es una herramienta que puede ser mal usada cuando se simplifican y automatizan procesos.

---Take Photoshop as a platform and not as an executor of images, it is a tool that can be misused when simplifying and automating processes.

Q- What are your three favourite websites related to Photography or Art?

Tus tres websites favoritas relacionado a Fotografía y Arte?

A- En estos momentos:

The Cabinet of the Solar Plexus <http://dolorosa-reveries.blogspot.com/>

Coilhouse <http://coilhouse.net/>

Turn of the century:

<http://turnofthecentury.tumblr.com>

Tu website/blog: Your website/blog
<http://graydecay.com>

-Quieres agregar algo más? Would you like to add anything else?

Muchas gracias Punto Magazine.
Thanks to Punto Magazine.

-Marcela