

INSTANTE EVANESCENTE

EL DESEO DE LO IMPOSIBLE

SONIA RUIZ FERNÁNDEZ

TRABAJO FIN DE GRADO
FACULTAD DE BELLAS ARTES. ULL.
DEPARTAMENTO DE PINTURA. 2014.

TUTOR: NARCISO HERNÁNDEZ

ÍNDICE

RESUMEN / ABSTRACT	1
I. INTRODUCCIÓN.....	2
Justificación Personal	4
II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO Y REFERENTES	5
Referentes Artísticos	6
Referentes de Contenido	9
Antecedentes Académicos	14
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA ..	17
Objetivos	17
Aspectos Técnicos	19
Metodología	22
Cronograma	23
IV. DESARROLLO Y RESOLUCIÓN....	24
Estudios preliminares	25
Proceso creativo	27
Obras	29
Fotografía de la obra finalizada	35
V. CONCLUSIONES.....	37
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	38
VII. FICHA DE EXPOSICIÓN	39

RESUMEN / ABSTRACT

Como temática, planteo una reflexión en la que abordo un estado de desasosiego, a través de un sujeto difuso desde el punto de vista formal.

El trabajo se centra en fragmentos del cuerpo humano y rostros, que a su vez, parezcan expresar lo fugaz de la apariencia de las cosas. No pretendo llevar una representación dramática de lo visual, sino más bien manifestar el sentimiento de vacío desde el interior hacia el exterior.

La intención es generar un pensamiento de inestabilidad de lo visible, y crear una connotación emocional que determine nuestras actitudes ocultas ante la realidad.

PALABRAS-CLAVES

Pintura, asfixia, imposibilidad, frustración, vacío, soledad, inestabilidad.

Sensación difusa, desenfoque, fragmentación.

As a topic of discussion , I would like to introduce a reflection which addresses the anxiety, through a diffuse subject from a formal point of view.

The project focuses on fragments of the human body, which in turn, seem to express the fleeting appearance of things. The visual representation isn't meant to be a dramatic expression, rather the feeling of emptiness from the inside to the outside.

My intention is to generate a thought of instability of the visible, and create an emotional connotation which determine our hidden attitudes before reality.

KEYWORDS

Painting, asphyxia, impossibility, frustration, empty, loneliness, instability.

diffuse feeling, blur, fragmentation.

"Es curioso que todos los recuerdos que evocamos tengan dos cualidades. Siempre están llenos de silencio; es su característica más acusada, y aunque en la realidad fuese lo contrario, no por ello dejan de producir esa impresión. Y son apariciones mudas, que me hablan con miradas y gestos, sin recurrir a la palabra, silenciosamente. [...] Son silenciosas porque, precisamente, el silencio es para nosotros un fenómeno incomprensible. [...] El silencio es la razón por la que las imágenes del pasado despiertan en nosotros menos los deseos que la tristeza, una melancolía inmensa y desatinada. Esas cosas han sido, pero no volverán a ser jamás. Son cosas pasadas; forman parte de otro mundo extinguido para nosotros."¹

Este planteamiento artístico surge desde una experiencia anímico-personal basada en el uso de la metáfora de "lo imposible" a través de la asfixia.

El nuevo sujeto aparece en un estado de ansiedad en el que predomina una impotencia absoluta a su alrededor. Atrapado en sí mismo, surge una decadencia y disolución personal a partir de su libertad individual.

Desde que nacemos comenzamos una búsqueda de algo que no sabemos, pero que a su vez, nos causa una gran angustia y perturbación al no poder encontrar esa pieza interior que nos falta y hace sentirnos *fragmentados*, al igual que cuando se trata de una pérdida de un ser querido, o alguna tragedia que marca nuestra vida para siempre.

Sentimos máxima *frustración* cuando tratamos de "lo imposible", y generalmente impedimos que suceda lo posible. Nos invaden pensamientos que hacen reflexionar sobre la *soledad* y la impotencia ante la *imposibilidad* de comunicarnos con el mundo que nos rodea...

---

1 Remarque, Erich M, Sin novedad en el frente, Ed. Orbis S.A 1985. Barcelona. p.84

Es una identificación humana y personal, que trata de transmitir un debate de estados psicológicos importantes, adentrándose en esta época tan crítica por la que estamos pasando. El Proyecto parte del concepto de Modernidad líquida¹ , que define Bauman².

La vida aparece como un estado transitorio, donde el compromiso a largo plazo parece una carga insostenible. También un buen referente es esa Imposibilidad Kafkiana³ , de comprender lo posible y para expresar ese ``no puedo'', de la sucesiva degradación de la persona como miembro de la sociedad, de la familia y finalmente, y sobretodo, como individuo.

---

1 Término acuñado por el sociólogo contemporáneo Zygmunt Bauman, extraído de su libro Tiempos líquidos. En su planteamiento, la búsqueda de la identidad es la tarea y la responsabilidad vital del sujeto. [<http://www.observacionesfilosoficas.net/zygmuntbauman.html>]

2 Zygmunt Bauman. Poznan, Polonia, 1925. Sociólogo, filósofo y ensayista. [http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman]

3 Franz Kafka. Praga, Austria 1883- Kierling, Austria 1924. Escritor y abogado. El adjetivo "Kafkiano" se utiliza para describir situaciones en las que un sujeto se enfrenta a un mundo complejo, donde hay reglas desconocidas o incomprensibles. En sus obras, a menudo sus protagonistas se encuentran en situaciones similares. Kafka en sus cuadernos íntimos habla de derrumbamiento, desamparo, soledad y agobiante observación de uno mismo. [http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka] [<http://www.1de3.es/2011/10/25/situacion-kafkiana/>]

"...A veces una muerte te impulsa a buscar sus huellas".¹

La pérdida de mi madre me impulsó a buscar sus huellas. ¿Por qué? No se trata de hallar una respuesta, sino de exponer el sentido que tiene muchas de mis pinturas.

Querer pintar su rostro, el cual jamás me atreví, me llevó a un abismo frustrante. Por tanto, el origen del tema surgió de los recuerdos que guarda esa etapa de mi vida y aquello que le falta a uno.

Esta búsqueda, que en un principio tenía el objetivo de una especie de cura psicológica, fue materializada en una serie de obras.

Poco a poco, fui guardando dentro de mí a mi madre y centrándome en ciertos aspectos en los que me gustaba recrearme en esos cuadros, el silencio, *la imposibilidad, el vacío* como ausencia, la ansiedad, y fui eliminando elementos superfluos y detalles que no fuesen necesarios.

Aquel retrato que pintaba continuaba estando en mi mente, a modo de un retrato *evanescente* y sin rostro, pero ya sólo como un secreto.

---

1 Nota: Reflexion personal. Sonia Ruiz, 2014

II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO Y REFERENTES

Partiendo de lo mencionado anteriormente, este proyecto se desarrolla en la línea del cuerpo humano, concibiéndolo como vía de observación.

Analizo las imágenes por *fragmentos*, como si se tratase secuencias o de pequeños fotogramas que establecen paralelismos entre la imagen cinematográfica y la imagen pintada. Para ello ahondo en el estudio previo del *desenfoque* y en la importancia de la técnica al elaborarla.

Una vez situado en la actualidad, centramos el foco de atención en diferentes artistas que sirven como referencia técnica y de contenido, dadas sus características como tales.

Los referentes artísticos que expongo a continuación responden a criterios relacionados con los recursos expresivos como el color y técnica.

Considero a Gerhard Richter , como referente inicial, en su etapa más figurativa, ya que pretendía introducir en mis pinturas atmósferas de sensaciones con un leve *desenfoque* o borrosidad. Richter lleva esta técnica al terreno de la pintura, convirtiéndolo en un "desenfoque pictórico", en un "barrido de pintura".

Otro referente es Luc Tuymans , por su reducida paleta, la desaturación del color y sobre todo por esa ambigüedad de sus imágenes. Imágenes pálidas casi fantasmagóricas que son la pátina de algo ya pasado. La vaguedad, lo apenas insinuado y el recuerdo como aspectos de su obra que la hacen tan sugerente para este trabajo.

Tanto Richter como Tuymans caminan hacia la disolución de la imagen dificultando y entorpeciendo nuestra visión, habiendo exigiéndonos un esfuerzo para interpretar lo que se nos cuenta -contenidos que sí esconden un sentido-, y habiendo imaginar más allá de esa atmósfera nebulosa.

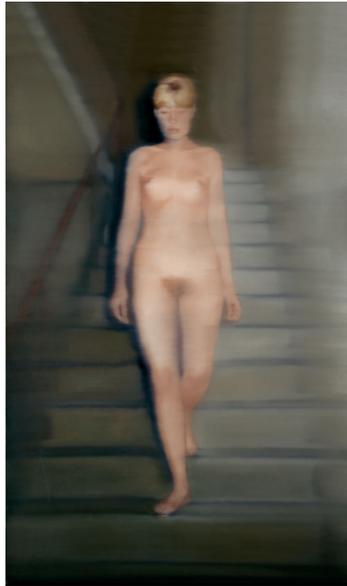
Gerhard Richter.

1

2

3

Dresde, Alemania 1932. Artista. Considerados por muchos como el pintor viviente más importante del mundo en la actualidad.

La obra de Richter es muy extensa pero la parte a destacar, y de la que a su vez se nutre mi obra, se centra en las pinturas de las primeras décadas que registra los cuerpos desenfocados, difuminando el contorno de las cosas y proyectado en una atmósfera grisácea o directamente a una paleta monocroma.

1. *Brigid Polk (Baader-Meinhoff series)*, 1971. Óleo sobre lienzo (175x175cm). National Gallery of Scotland.
[http://www.gerhard-richter.com/art/paintings/photo_paintings/detail.php?paintid=4776&catID=27&p=2&sp=32].

2. *Aunt Marianne (Tante Marianne)*, 1965. Óleo sobre lienzo. Yageo Foundation, Taiwán.
[<http://www.artishock.cl/2011/12/gerhard-richter-panorama/>].

3. *Emma-Desnudo bajando las escaleras*, 1966. Óleo sobre lienzo (200x130cm), Ludwig Museum, Colonia.
[http://www.gerhard-richter.com/art/paintings/photo_paintings/detail.php?5778].

Luc Tuymans.

Prisoners of War, 2001. Óleo sobre lienzo.

[http://replica21.com/archivo/articulos/s_t/335_springer_tymans.html]

Antwerp, Bélgica 1958. Pintor. Su obra constituye un enorme depósito de datos, tomados de la fotografía, la televisión y el cine.

Al igual que Richter, Tuymans alude a ese interés común y concreto por la borrosidad. Caminando hacia la destrucción de la imagen en su obscenidad descriptiva.

Tal vez mi pintura no sobrepasa el nivel de borrosidad, pero observar sus obras ha sido una pequeña matriz para adentrarme en la técnica.

En mi inconsciente, flotan pensamientos antropológicos y filosóficos, cuestiones a cerca del cuerpo como metáfora del universo, los aspectos psicológicos y el individualismo. Incluso puedo penetrar en el erotismo, dramatizar y rozar lo *imposible*. Pero sobretodo, crear es mi vía para poder expresar de esta manera mis inquietudes interiores.

Jugar con lo absurdo de algunas acciones cotidianas para tratar de revelar el sentimiento de *vacío*, es algo que me atrae bastante.

Pienso que el poder o la fuerza del *vacío* interior existen y que éste puede ser representado. Es por ello, que me inspiran referentes con los que comparto mismas búsquedas y frustraciones.

Los siguientes referentes, despiertan en mí gran interés por sus temáticas. La búsqueda de algo incesante, la incomprensión de la vida, el *vacío existencial*, las ausencias, el cuerpo como objeto encapsulado, representativo y experimental.

1

2

3

Amanda Davies.

Amanda Davies, 1968 Born Melbourne, Australia. Esta artista evoca el poder de la pintura para presentar experiencias reales y ficticios. Su temática captura un intérprete en solitario incapacitado y atrapado en recuerdos de la atención médica y la restricción ; lo inesperado e incierto.

El vínculo que me surge con esta pintora tal vez se debe al impacto de sus imágenes como una evocación a una especie de realidad psíquica.

Querer representar al sujeto encapsulado en sí mismo, bien sea por cualquier elemento, en este caso el plástico, puede parecer un juego absurdo pero a mi parecer, es un recurso ambiguo que oculta un lenguaje mucho más allá de lo visual.

1 *Malady II, Serie Purge*, 2011. Óleo sobre lienzo, 36x36cm
[<http://www.crossart.com.au/index.php/purge-recent-paintings-by-amanda-davies.html>]

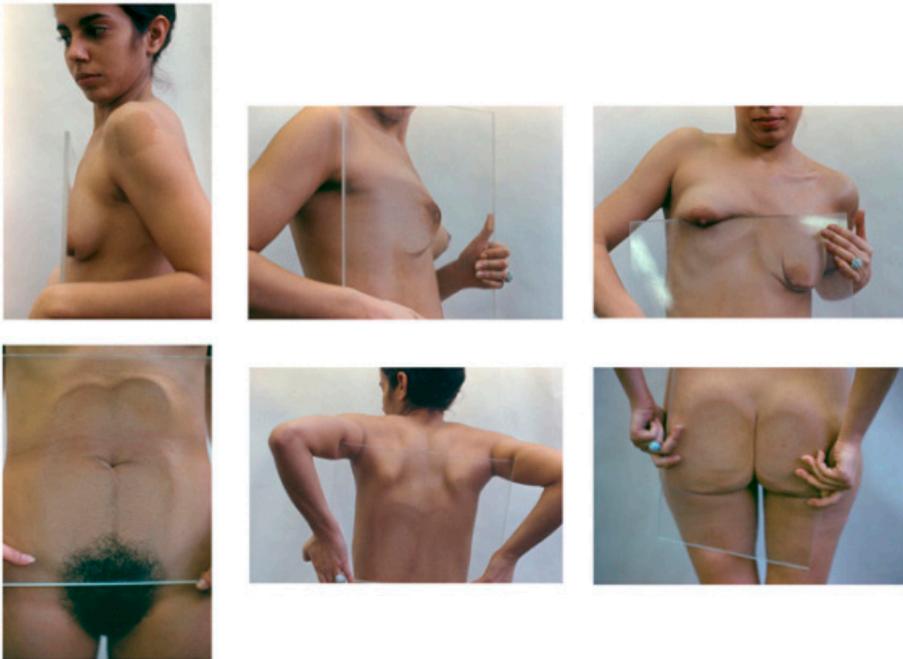
2 *Untitled 2011*. Óleo sobre lienzo, 51x51cm.
[<http://www.amandajanedavies.com>]

3 [<http://artodyssey1.blogspot.com.es/2013/11/amanda-davies.html>]

Ana Mendieta.

Ana Mendieta (1948-1985). Fue una artista, escultora, pintora y videoartista cubana.

Sus trabajos tienden en torno al tema del cuerpo. La obra que más me interesa, quizás por cierta semejanza a mis pinturas, es su obra "Glass on body Imprints", porque juega con las deformaciones y muestra como el cuerpo es material moldeable.

Untitled (Glass on Body Imprints), 1972, Ohne Titel (Körperabdrucke auf Glas), 1972, Serie von 6 C-Prints, 50,7x40,5 cm, Courtesy Daros Latinamerica Collection.

[<http://unafabricadenubes.blogspot.com.es/2014/03/ana-mendieta.html>]

[<http://www.museumdermoderne.at/en/exhibitions/current/details/mdm/la-mirada/>]

Lucía Cristóbal Marín.

1

2

Segovia, 1984. Su pintura no sólo exige un tema, sino también una narración, una historia cotidiana y dramática¹.

De Lucía, me atrae la fragmentación de sus obras, y cómo mitifica para entenderlo. Comparto recursos como querer expresar el vacío, lo instantáneo y el silencio.

1 *Abschnitt*, Serie, 2012 Óleo sobre lienzo, 40x40cm.
[<http://luciacristobal.com/abschnitt.html>]

2 *Documents*, Serie, 2012. Óleo sobre lienzo, 30x30cm.
[<http://luciacristobal.com/documents.html>]

---

1 [http://luciacristobal.com]

"[Pienso en Caspar David Friedrich y en cómo ante su conocida obra El monje frente al mar, de 1809, el público se quejaba porque no podía ver nada. La escasez de elementos -la bruma, el mar y una duna sobre la que el monje piensa- tornaban sublime la imagen. La figura, desamparada y solitaria, flota en la inmensidad...], [...Imponiéndose a la profundidad, a un fondo sin puntos de fuga, como aquella niebla que abría la imaginación de Friedrich. Otra vez es como si la imagen hubiese desaparecido. En Friedrich, la niebla es una dificultad que actúa de opaca cortina¹...]
David Barro.

Nota: En este caso, la cortina es una bolsa de plástico que actúa como barrera, y el afán por desdibujar o difuminar los contornos será un recurso que trate de conseguir que algunas cosas se expresen mediante la sensación de una instantánea pausada, al igual que menciona David Barro en los textos sobre la pintura de Alain Murrutia,

"... La pretensión no es decirlo todo sino hacer visible un enigma."

---

¹ Texto y cita de David Barro, extraídos de "El paraíso Extraído de la pintura" de Alain Murrutia:
[<http://www.alainmurrutia.com/texts/spanish/el-paraiso-perdido-de-la-pintura/>]

Nº1 Serie Imposibilidad Absurda, 2012.
Óleo sobre lienzo, 200x180 cm.
Introducción a la Creación Artística

Nº2 Serie Imposibilidad Absurda, 2012.
Óleo sobre lienzo, 200x180 cm.
Introducción a la Creación Artística

Desde siempre el cuerpo humano ha sido motivo de contemplación; es algo hacia lo que no siento indiferencia y que me invade durante mi vida diaria. Lleva siendo asunto de mis pinturas desde el segundo curso de la carrera.

El interés por pintar además a individuos y querer ver en ellos su psique envuelta de sus problemas y *frustraciones* apareció inconscientemente y, a lo largo de estos años, he intentado comprender el porqué de mi afán por pintar o reflejar ese lado oscuro y/u oculto, hasta comprender que quizás era un medio para exponer los míos.

Llegado a este punto creo que el motivo es mostrar, a través de mis cuadros, las sensaciones que por su naturaleza, cualquier persona se pueda sentir reflejado.

"Figures are the only thing that I've ever painted. I'm interested in the human need or desire to represent itself. I'm fascinated with human narcissism and obsessions with bodies."
Cecily Brown.

"Lo único que he pintado siempre son personas. Me interesa la necesidad o el deseo de representarlo. Me fascina el narcisismo de los cuerpos"
Cecily Brown.¹

---

¹ [<http://goldenmemoirs.tumblr.com/post/10594372013/dangerouslydebonair-figures-are-the-only-thing>]

Nº1 Serie Asphyxia, 2013. Óleo
sobre lienzo, 65x54 cm.
Creación artística III

Nº2 Serie Asphyxia, 2013. Óleo
sobre lienzo, 73x60 cm.
Creación artística III

N°3 Serie Asphyxia, 2013.
Óleo sobre tela, 260x194cm.
Creación artística III

N°4 Serie Asphyxia, 2013.
Óleo sobre tela, 260x194cm.
Creación artística III

OBJETIVOS

El objetivo inicial es situar al observador ante la necesidad de identificarse con el sujeto abatido, perdido e impotente.

Entender que hay una persona atrapada en un medio, no solo físico, sino a nivel emocional, que es lo que el plástico está representando, pudiendo hacer que el receptor empatice con la imagen y sienta que está atrapado en sí mismo, que su cuerpo ha quedado invadido por una sensación de saturación existencial.

A partir de éste proyecto, manifiesto artísticamente una búsqueda vivencial que he ido madurando hasta el punto de impulsar una aproximación de algo que buscaba. Como si se tratase de una terapia artística-personal.

*"El arte es una forma de autoayuda".
Jeff Koons.¹*

---

1 Cita extraída de: [http://litarco.blogspot.com.es/2012/04/15th-contemporary-artists-jeff-koons.html]

Durante el proceso de idear la obra tuve claro que mi primera intención era crear una imagen estructurada de manera ambigua y auto-reflexiva, en otras palabras, una imagen donde poder plasmar cuerpos humanos, perdidos entre el plástico y el *desenfoque* que creo con la pincelada; además el color también será una parte primordial en mi obra, ya que en un principio, probé con la monocromía en escala de grises, pero no funcionaban de la manera que deseaba.

Desde el primer momento, la propuesta ha abogado por un ambiente *difuso* que deje constancia de lo *evanescente*, de lo poco insinuado y lo no evidente.

A lo largo de un proceso de trabajo es inevitable la continua experimentación que nos ayuda a una mayor y desarrollada evolución. En este caso, mientras probaba a pintar en distintos formatos, comprendí que algunos planteamientos sobre las dimensiones debían ser en formato pequeño, pues a la hora de representar *fragmentos* aislados del cuerpo, tenían mayor fuerza visual y conceptual.

En un principio la propuesta consistía en una serie de pinturas al óleo sobre lienzos industriales de formato pequeño, que finalmente desembocaría en una única obra de gran formato (F.80 aprox.).

Por un momento, descarté esa idea, para continuar con los *fragmentos*, y mantener el formato pequeño, siendo el resultado final un políptico compuesto por un conjunto de 24 obras de 24x18cm¹.

Este proyecto está planteado para que todas sus obras funcionen de manera conjunta, de lo contrario, no se sobreen tendería el concepto. No obstante, más adelante seguiría practicando e investigando sobre la realización de una nueva obra que consistía en la realización de un fragmento a mayor escala extraído de una de las fotografía seleccionadas.

Esta última obra fue más bien un ejercicio para poner en practica el funcionamiento de la técnica del barrido en un soporte mayor de 65x54cm², e intentar resolver las dificultades que ello supondría.

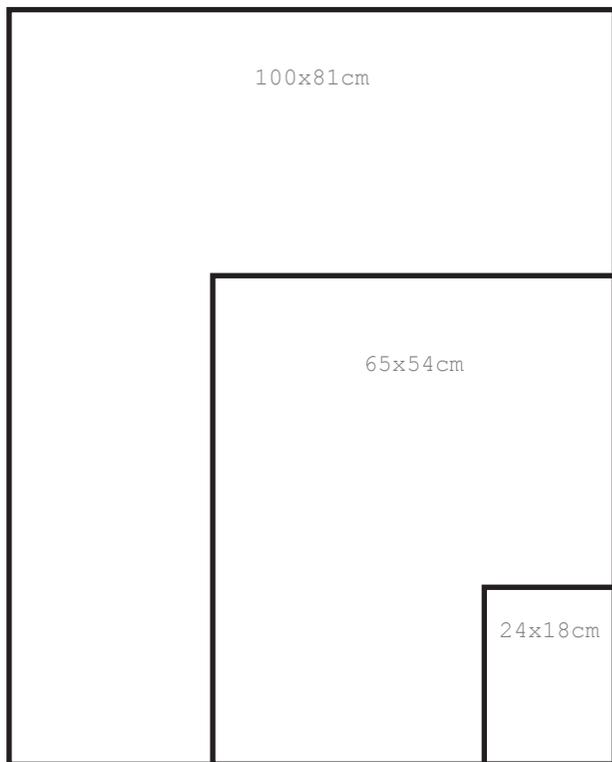
El resultado fue interesante, por lo tanto, me atreví a repetir el mismo ejercicio aunque esta vez no sería un fragmento sino una imagen completa y en un formato mucho mayor de 100x81cm³. Con esta última obra, cierro el ciclo de todo este trabajo de Investigación.

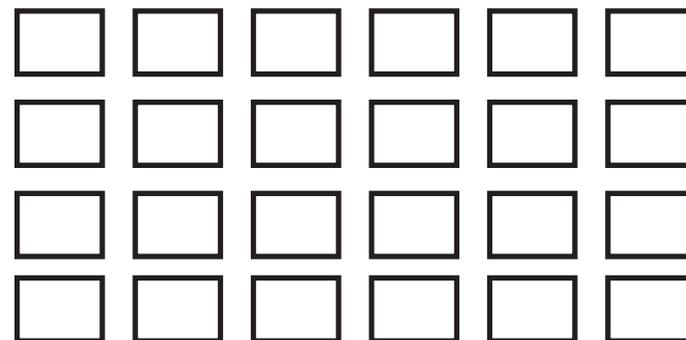
1 Véase pág. 20

2 Véase pág. 20

3 Véase pág. 20

Ejemplo de medidas lienzos en la elaboración de la obra.

Ejemplo de políptico , compuesto por 24 lienzos de 24x18cm.

Antes de comenzar, fue necesario entender cómo y qué intención quería que tuviese la obra, así que lo primero, fue determinar la técnica con la que se iba a pintar, y desde luego analizar qué formatos funcionaban para conseguir el objetivo de la obra, teniendo presente la idea principal que pretendía llevar a cabo.

El procedimiento técnico que utilizo es el óleo, por la poética y la materialidad plástica que nos aporta. También empleo trementina como diluyente con adición de pequeñas cantidades de aceite de linaza para la aplicación de veladuras, transparencias, efectos más brillantes y lograr una textura lisa en los colores. Hay que ser cauta con el aceite de linaza, porque si su uso es exagerado nos conduce a un tiempo de secado muy lento, y la pintura se vuelve viscosa y amarillea con el tiempo.

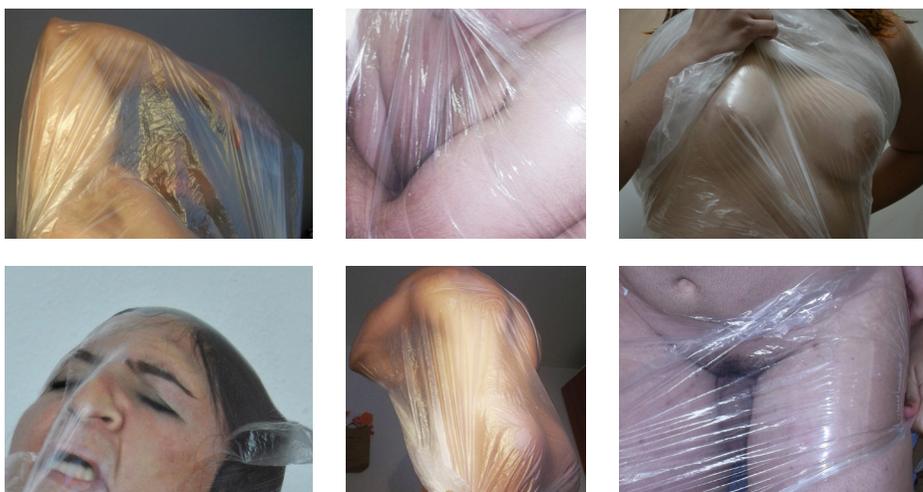
En cuanto a los formatos, creo que la elección de las dimensiones siempre está relacionada con el tema a pintar. Al abordar un tema tan fugaz opté por un formato pequeño, para que no desvirtuase el sentido de la obra, ya que lo que busco es que sea algo pequeño, como un secreto.

La ejecución del proyecto, a nivel estético, ha dependido de un proceso de búsqueda y elaboración que permitieran dar a la obra la importancia sobre dos puntos fundamentales en ella:

En primer lugar, el cuerpo desnudo y las formas, el estudio de la anatomía ha sido muy relevante, ya que era necesario entender, por un lado, y saber mostrar, por el otro, el movimiento y cómo funciona cada uno de los músculos contra el plástico que no les permite moverse, aspecto primordial para la realización de las obras.

Y en segundo lugar, he desarrollado un proceso de incesante estudio de la pincelada de barrido y sus diversos grados de enfoques sutiles que, por una parte marcan el plástico sobre la piel, de manera que es perceptible, y por otro lado, crean una atmósfera que puede crear una ambigüedad entre la realidad o irrealdad, que envuelve al sujeto y su cuerpo.

La planificación del trabajo consistió en la organización cronológica del proyecto en fases que se conservaron individualmente en el proceso de cada cuadro.

Algunas de las fotografías que no fueron seleccionadas.

El siguiente paso fue la construcción y creación fotográfica realizadas por mí. La intención era conseguir diferentes encuadres y perspectivas que dieran lugar a una composición interesante en la ejecución pictórica, centrándome especialmente en fragmentos ambiguos e interesantes, que diesen una sensación de confusión, en otras palabras, fragmentos que al espectador le costase reconocer al instante, tanto por su colocación a la hora de exponerlo como por el juego del plástico con la piel.

Más tarde seleccioné aquellas fotos que resultaban más relevantes y menos explícitas. Todas las fotografías se editaron con Photoshop para modificar el encuadre o alterar levemente algunos colores, formas, y para aplicarle el filtro de desenfoque en movimiento. De ésta manera, comencé a realizar una serie de bocetos en formatos pequeños, que acabaron funcionando satisfactoriamente y que en su mayoría, pasaron a convertirse en obras finales.

Algunas obras en un principio partían de una paleta de colores monocromos, no obstante, a medida que los iba percibiendo como obras finales, cambié la paleta monocroma y la amplié a la gama de color aunque con tonos no muy saturados, es decir, a pasteles y colores matizados, pues otorgaban mayor resultado a las imágenes.

CRONOGRAMA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Planteamiento del proyecto						
Documentación						
Estudios previos						
Memoria escrita						
Ejecución de obras						

Las primeras obras que pinté en torno a este tema fueron rostros y algunos fragmentos del cuerpo, todos ellos envueltos en un plástico. Son obras monocromas como mencioné anteriormente y de formato pequeño. En ellas se presencia la sensación de asfixia. (Imágenes 1-2-3-4 pág. 25).

La realización de estas obras sirvió como una investigación de la técnica del desenfoque que podía llevar a cabo y sus limitaciones. Los primeros estudios acerca del barrido dieron resultados positivos, aunque había que mejorarlo hasta llegar a controlarlo.

La paleta de colores monocromos era mas acertada a la hora de emplear la técnica de desenfoque, puesto que no había tantas posibilidades de ensuciar la pintura como cuando usas una gama amplia de colores.

Posteriormente pinté una serie compuesta por cuatro lienzos de formato pequeño, que simulaban pequeños fotogramas (imágenes 5,6,7,8 pág. 26). En este caso, se amplió la paleta a colores no muy saturados. Se perseguía la misma intención que en las obras anteriores, intentando hacer evidente la sensación de desasosiego que quería transmitir.

Encontré dos grandes inconvenientes, el primero fue que el barrido no resultaba tan claro en la nueva paleta de color como en la anterior, consiguiendo solo una leve atmósfera desenfocada. Si se insistía mucho en el barrido de la pintura, la mancha parecía sucia. Y para conseguir transparencias y desenfoces a su vez, el proceso fue más lento debido a su minuciosidad y superposición de veladuras.

Por otro lado, reiterar excesivamente la situación de asfixia, estaba desvirtuando aquello que realmente quería contar. La verdadera intención era transmitir algo más simple y sutil, mas espontáneo y, por supuesto, menos evidente.

Detalle 1. Obra monocroma.

Detalle 2. Obra a color.

1

25x25 cm.

2

25x25 cm.

3

30x24 cm.

4

30x24 cm.

5

6

7

8

Serie. Óleo sobre lienzo. 30x24 cm.

PROCESO CREATIVO

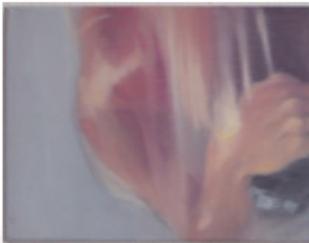

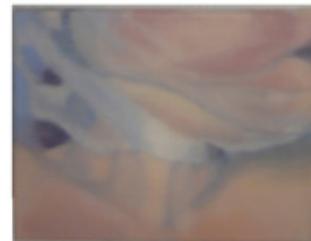
Óleo sobre lienzo.
24x18 cm.

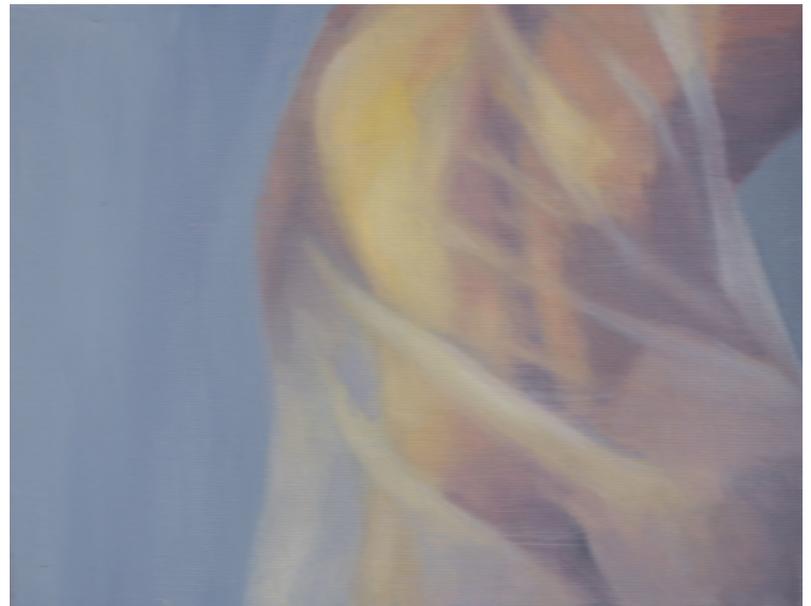
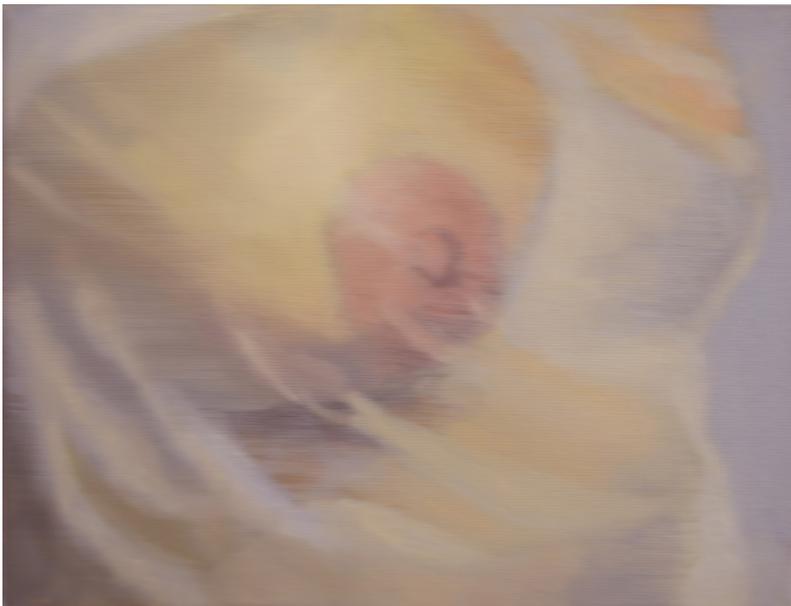

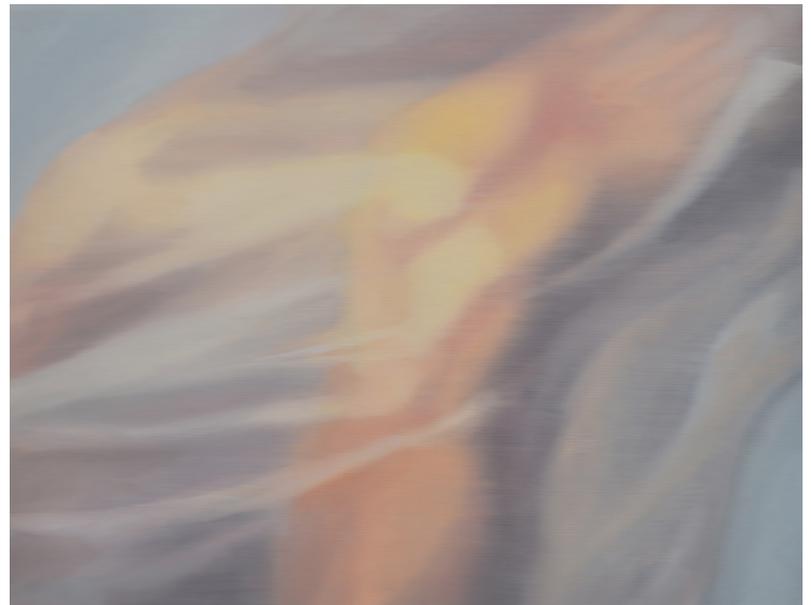
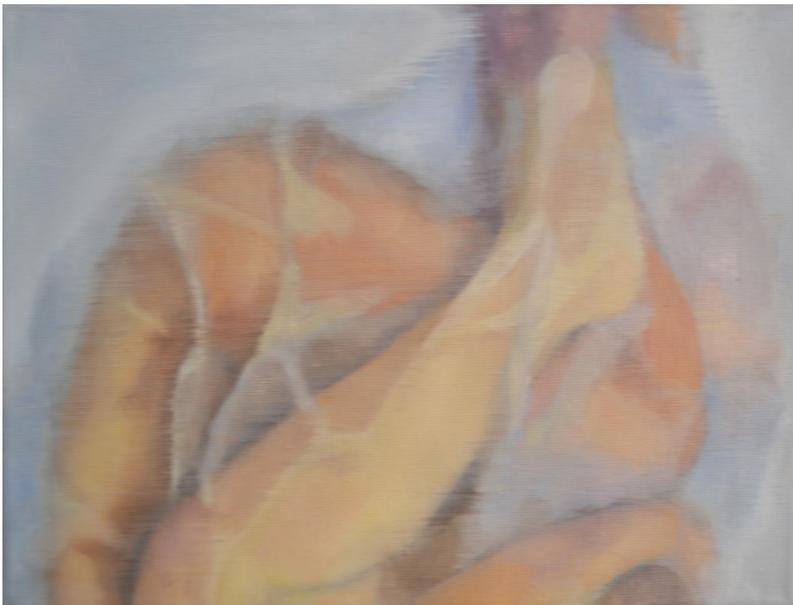
Óleo sobre lienzo.
65x54cm.

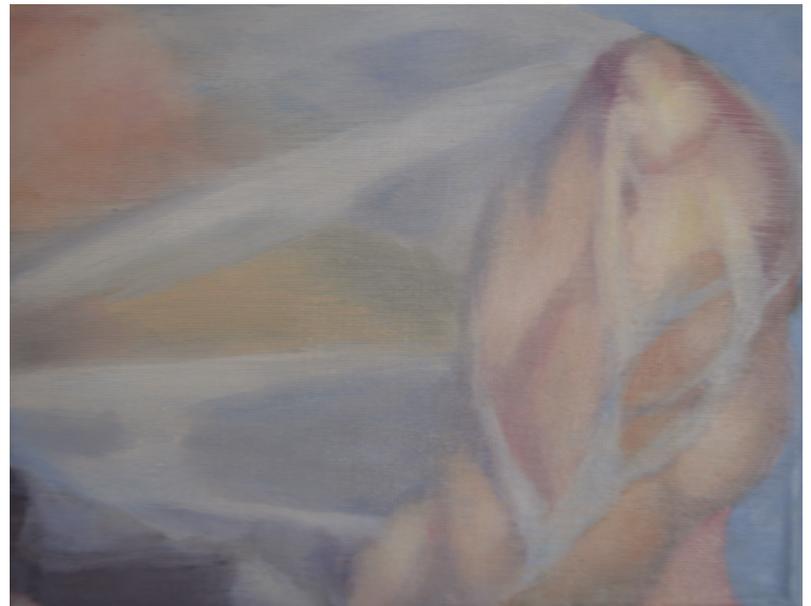

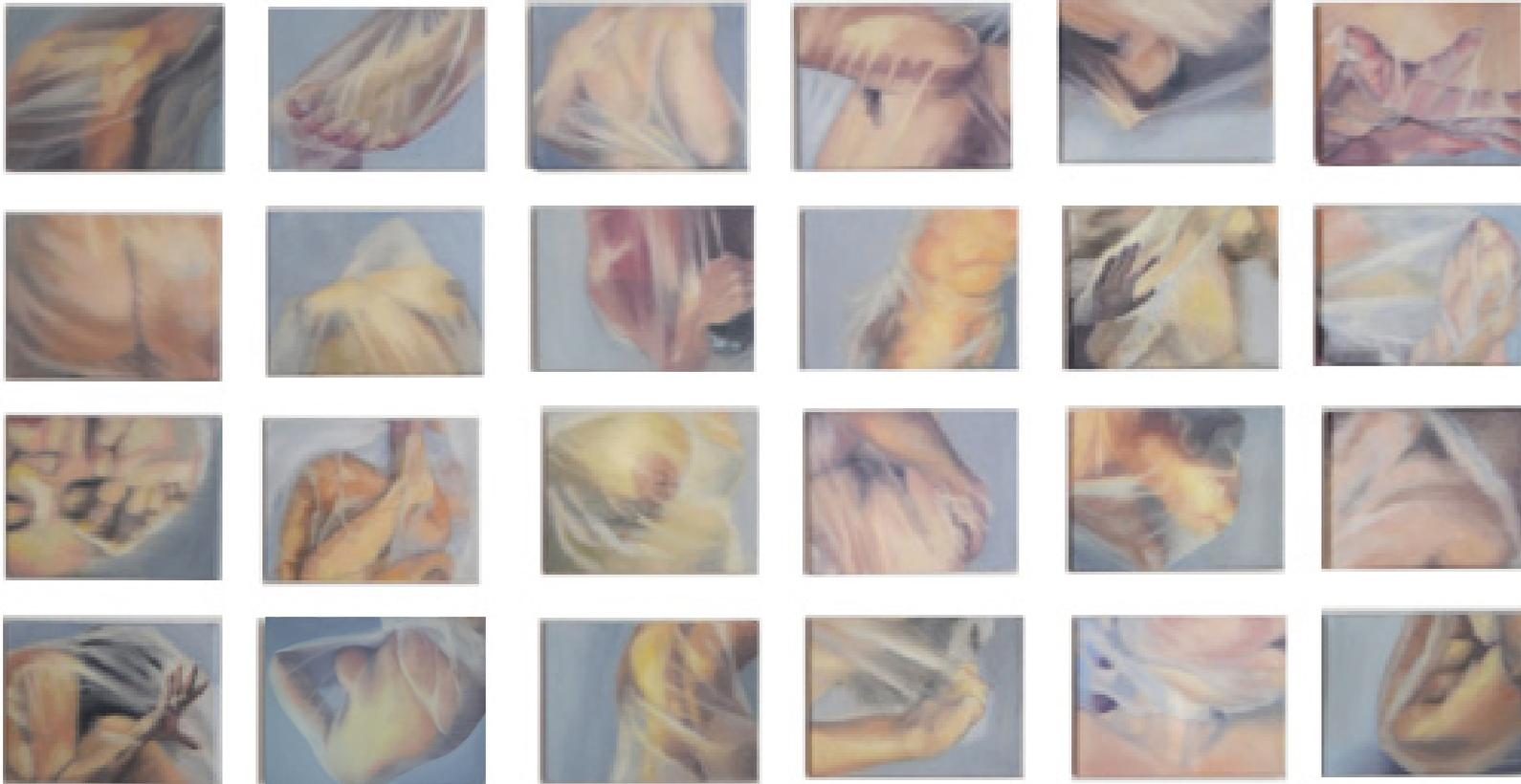

Todo el proyecto es un pasaje, un tránsito interesante en el sentido de que parte de un tema personal, donde la matriz es el anhelo de un recuerdo. Cada reflexión que he tenido deja paso a otra cosa, y ha sido difícil no distraerse.

Tenía claro desde un principio la temática; no tuve que buscarlo muy lejos porque eso estaba dentro de mí. Creo que la pintura más intensa es la que parte de una experiencia vital, y en este caso lo ha sido, pero fue bastante complejo cómo hacerlo. Comencé replanteándome qué suponía para mí pintar algo que guardo con cierto dolor y nuevamente no pretendo buscar respuestas, solo necesitaba desprenderme de ello de alguna manera.

El arte siempre ha estado ahí como mi vía de desahogo y para cumplir la función de expresar aquello que no se ve ni se dice, pero que se siente..., digamos que es una experiencia mística.

He tratado el tema de la *asfixia*, *imposibilidad*, *frustración* y el *vacío*, jugando con la ambigüedad del lenguaje oculto y la estética de lo *difuso*. También he buscado una síntesis conceptual y pictórica para intentar plasmar la *evanescencia* de mi temática.

Tomé como referentes algunos pintores, escritores y filósofos que comparten aquellos aspectos que intento reflejar en mi pintura, como el silencio y una cierta tensión a causa de ese "no puedo" e incapacidad que tal vez -para muchos- no define nada con absoluta claridad.

Este TFG ha supuesto replantearme muchas cuestiones en torno a mi trabajo como pintora, pero toda esta investigación me ha ayudado sin duda alguna a madurar las ideas sobre lo que quería expresar.

- Bauman, Zygmunt, Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, Ed. Tusquets 2010. Barcelona.
- Moorhouse, Paul. Gerhard Richter, Portraits: Painting Appearances. Ed. Yale University Press 2009. National Gallery London.
- Meneguzzo, Marco, El siglo XX: arte contemporáneo (Los siglos del arte). Editorial: Electa. 2006. Barcelona.
- Remarque, Erich M, Sin novedad en el frente, Ed. Orbis S.A 1985. Barcelona.
- Sánchez Trujillo, Guillermo. El juego de Kafka, desciframiento de El Proceso. UNAULA, 2011. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana.

<http://artodyyssey1.blogspot.com.es/2013/11/amanda-davies.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka

http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman

<http://goldenmemoirs.tumblr.com/post/10594372013/dangerouslydebonair-figures-are-the-only-thing>

<http://luciacristobal.com>

http://replica21.com/archivo/articulos/s_t/335_springer_tymans.html

<http://sindromedestendhal.com/2012/12/12/gerhard-richter>

<http://unafabricadenubes.blogspot.com.es/2014/03/ana-mendieta.html>

<http://www.alainurrutia.com/texts/spanish/el-paraiso-perdido-de-la-pintura/>

<http://www.amandajanedavies.com>

<http://www.artishock.cl/2011/12/gerhard-richter-panorama/>

<http://www.crossart.com.au/index.php/purge-recent-paintings-by-amanda-davies.html>

http://www.escuelapsicoanalitica.com/enclave/en_clave_n_01/PDF/EduardoBraierLO-KAFKIANO.pdf

<http://www.gerhard-richter.com>

<http://www.museumdermoderne.at/en/exhibitions/current/details/mdm/la-mirada/>

<http://www.observacionesfilosoficas.net/zygmuntbauman.html>

<http://www.picassomio.es/luc-tuymans.html>

<http://www.1de3.es/2011/10/25/situacion-kafkiana/>

Sonia Ruiz Fernández

Sonia-ruifer@hotmail.com

<http://soniaruifer.wix.com/soniaruiz>

<http://soniaruiz.tumblr.com/>

El objetivo es situar al observador ante la necesidad de identificarse con el sujeto atrapado en sí mismo, donde surge una reflexión en la que aborda un estado de desasosiego, a través de un sujeto difuso desde el punto de vista formal.

El trabajo se centra en fragmentos del cuerpo humano y rostros, que a su vez, parezcan expresar lo fugaz de la apariencia de las cosas.

No pretendo llevar una representación dramática de lo visual, sino más bien manifestar el sentimiento de vacío desde el interior hacia el exterior.

