

ABSENTIA

Carmen Luisa López Mateo

Tutora:
Susana Guerra Mejías

Universidad de La Laguna
Facultad de Humanidades
Grado en Bellas Artes
2019-2020

ÍNDICE

Resumen / Abstract	01
Palabras clave	02
Introducción	03
Objetivos	06
Fundamentación	08
Contextualización	10
Referentes artísticos	15
Antecedentes propios	21
Metodología	25
Catálogo	42
Conclusiones	52
Bibliografía y webgrafía	54

ABSENTIA

RESUMEN

El presente Trabajo de Fin de Grado es un proyecto académico muy personal y autobiográfico cuyo objetivo es plasmar lo que queda tras la muerte de una persona que amamos. Para ello, se plantea la importancia de la muerte desde las primeras civilizaciones y su reflejo en el arte, además de reflexiones.

La pintura, ámbito al que pertenece el trabajo, tiene como objeto materializar sensiblemente en obras pictóricas los recuerdos y las emociones que permanecen a pesar de la ausencia y que son tan volátiles como la vida, pero que sobreviven en la memoria. Se realizan mediante figuras geométricas y líneas, que como elemento orgánico de las creaciones, dan forma a la evolución de los sentimientos como si se tratase de un viaje.

Este proyecto enfatiza que aunque la ausencia sea dolorosa y una muerte sea trágica, es un hecho natural. Se invita a una reflexión en un intento de evitar la tristeza. Donde hay muerte significa que una vez hubo vida.

-Palabras clave: Vida, Muerte, Memoria, Recuerdo, Olvido, Presente, Pasado, Ilusión, Vacío, Cambio, Línea, Polígono, Geometría, Abstracto.

ABSTRACT

This Degree Final Project is a very personal and autobiographical academic project whose objective is to analyze what remains after the death of a person we love. To this end, the importance of death from the earliest civilizations and its reflection in art is exposed, as well as reflections.

Painting, to which the work belongs, aims to materialize noticeably in pictorial works the memories and emotions that remain in spite of the absence and that are as volatile as life, but that survive in memory. They are made by geometric figures and lines, which as an organic element of the creations, shape the evolution of feelings as if it were a journey.

This project emphasizes that although the absence is painful and a death is tragic, it is a natural fact. It invites reflection in an attempt to avoid sadness. Where there is death it means that once there was life.

-Keywords: Life, Death, Memory, Remembrance, Oblivion, Present, Past, Illusion, Void, Change, Line, Polygon, Geometry, Abstract.

PALABRAS CLAVE

KEY WORDS

Este Trabajo de Fin de Grado está ordenado de una forma específica que se explica a continuación.

Se comienza enumerando los objetivos del presente proyecto. Es decir, las razones por las que se lleva a cabo y los resultados que se buscaron conseguir una vez finalizado. A continuación se localiza la fundamentación, en ella se explica la importancia personal que tiene este proyecto y la razón fundamental de su elaboración.

En la contextualización se hace un recorrido sobre la temática del proyecto a lo largo de la historia. Es de gran importancia entender que la inquietud por la muerte radica desde el inicio de la humanidad. También se presentan artistas específicos que se expresan sobre el tema, con lo que se pone de manifiesto la particular visión de cada individuo y las formas de expresión tan diferentes en torno a un tema común.

A continuación se encuentran los referentes artísticos. Hay diferentes tipos de referentes en este trabajo por lo que se dividen en dos partes: La primera, los que han servido de inspiración en cuanto a la emoción que provocan y la segunda, en cuanto a la resolución pictórica y el estilo artístico.

Posteriormente, en los antecedentes propios, se muestran y explican trabajos que he realizado con anterioridad en relación con la temática actual: Dibujos y pinturas con diferentes técnicas, pirotabados sobre madera y un corto documental.

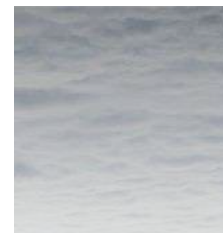

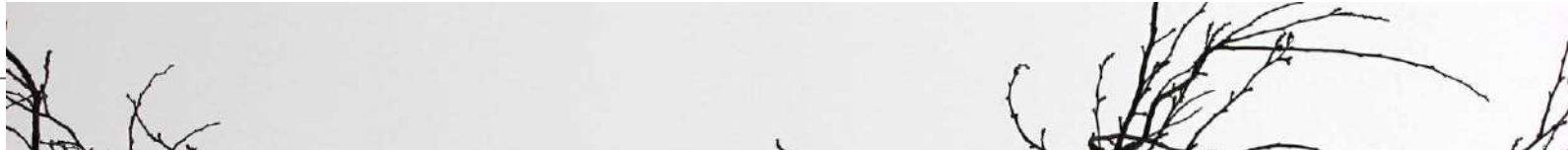

La metodología es el siguiente apartado técnico. Al ser muy amplio se divide en varias fases comenzando por el desarrollo de la idea en donde se estudia la concreción del proyecto, lo que se quiere conseguir y el título elegido. Posteriormente se encuentra la recopilación de imágenes fotográficas en donde se adjuntan capturas realizadas en referencia a la ausencia y con especial significado emocional. A continuación, se expone la creación e investigación de las composiciones, en donde se desarrolla el propósito pictórico del proyecto, las formas y los colores elegidos para éste. En los medios y soportes, el apartado siguiente, se enumeran los materiales utilizados, el tipo de pintura elegida y se especifican los soportes. Y, por último, la explicación del proceso creativo llevado a cabo.

Seguidamente, se encuentra el catálogo, en donde se presentan los cuadros realizados en el ámbito de la pintura al que pertenece este trabajo.

Y, con las conclusiones finaliza este proyecto. Se explica lo aprendido, las reflexiones a las que ha dado lugar la elaboración de éste, si se han conseguido los objetivos previamente establecidos y la importancia, para mi viaje universitario, la finalización con esta producción así como para mi crecimiento personal.

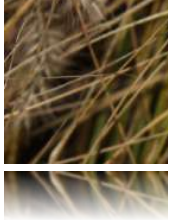

Significados de **ausencia** según la Real Academia Española:

1. f. Acción y efecto de ausentarse o de estar ausente.
2. f. Tiempo en que alguien está ausente.
3. f. Falta o privación de algo.
4. f. *Der.* Condición legal de la persona cuyo paradero se ignora.
5. f. *Med.* Supresión brusca, aunque pasajera, de la conciencia.
6. f. *Psicol.* Distracción del ánimo respecto de la situación o acción en que se encuentra el sujeto.

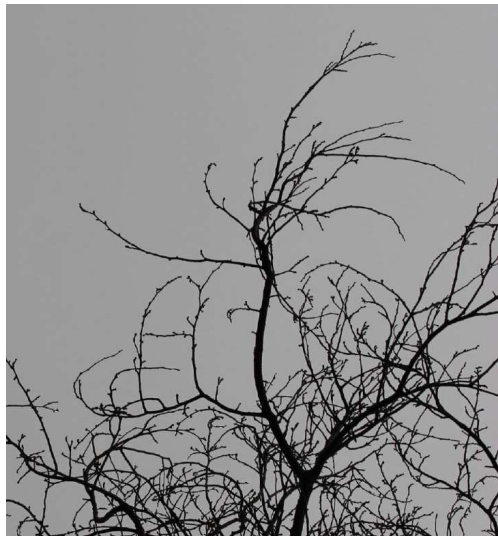
El objetivo último de mi trabajo es analizar la ausencia a través de diferentes ópticas.

1. Reflexionar sobre el concepto de ausencia y analizando cómo el arte, aunque sea entendido como la forma de representar el mundo, a su vez representa la ausencia.
2. Investigar sobre la representación de la muerte a lo largo de la historia.
3. Atrapar los sentimientos y dichos conceptos en las producciones artísticas creando imágenes abstractas que actúen como filtro de las emociones.
4. Incitar a reflexionar sobre el verdadero valor de la vida y de los recuerdos.
5. Concluir un viaje de gran aprendizaje y experimentación en el Grado de Bellas Artes de la ULL con este proyecto académico.

"El recuerdo de las cosas pasadas no es necesariamente el recuerdo de las cosas tal y como ocurrieron."

Marcel Proust

A continuación se presenta un trabajo autobiográfico con gran carga emocional. Se trata de explicar diferentes cuestiones en relación a la forma de entender la muerte y la ausencia como hecho natural. La razón de éste radica en la importancia que tiene a nivel personal y lo que ha marcado mi vida.

El sentido autobiográfico del proyecto se sitúa el marco de una pérdida familiar, que aunque no ha sido la primera, sí la más difícil de superar con diferencia. En consecuencia, es un momento de mi vida plagado de reflexiones metafísicas, sobre el verdadero valor de las cosas, de lo que somos en realidad, de lo que dejamos y el valor de los recuerdos. Todo esto da lugar a una serie de sentimientos y reflexiones, a veces contradictorias, englobados en este trabajo en forma de pintura abstracta.

Cuando un ser querido se va, algo en nosotros se apaga. El apego emocional a quienes queremos provoca que la naturaleza de la muerte se nos advierta dolorosa. Ésta no se entiende tanto como hecho inevitable parte del proceso de la vida, sino como un obstáculo por superar en quienes sufren ese dolor y con el que cargarán hasta su final. Los procesos de adaptación a la nueva forma de vivir se tornan grises y los recuerdos de un tiempo ya pasado, serán la vía de escape a la que aferrarse.

La mayor parte de las reflexiones y recuerdos que se presentan se sitúan en marco del viaje que realizo desde la infancia y con frecuencia para ver a mis seres queridos, hacia un lugar con peculiaridades inmutables a pesar de los años, lleno de buenos momentos desde la niñez y ahora marcado por los cambios. Esto es debido a una diferencia fundamental que hizo de punto de inflexión: *La ausencia / No-presencia* de quien antes siempre estaba ahí y llenaba ese lugar de vida. Las emociones y sentimientos subyacentes a este hecho son la base de este proyecto cuyo título recoge todo su significado, *Absentia*, que en latín, significa ausencia.

La muerte de un ser querido es un hecho que viven todas las personas en algún momento de su vida pero que siempre termina por sorprendernos llegado el momento, aunque aquella estuviera enferma o fuera un desenlace anunciado existe una esperanza antinatural a aferrarnos a lo que no queremos perder. Sin embargo, está presente desde que hubo vida y tras evolucionar durante millones de años seguimos sin asumir con naturalidad este hecho resultando algo doloroso, trágico e injusto. Casi siempre nos sobrecoge y nos asombra, como si no estuviéramos preparados para asumirla como hecho inevitable parte de un proceso inmutable. Es por esto que desarrollé este proyecto pictórico, también como parte de un proceso de investigación y de crecimiento personal.

Algo imprescindible para entender la ausencia es comprender la presencia. Es decir no existe la una sin la otra por lo que tener un sentimiento de tristeza por alguien que ya no está implica que en algún momento sí lo estuvo y generó de alguna forma sentimientos en los que le rodean (alegrías, tristeza, cuidados, lecciones...) Y en algún momento, el origen de lo que ahora son recuerdos dejó de ser presente y se convirtió en invisible a los ojos y visible a la memoria.

Con el tiempo y durante el proceso artístico llevado a cabo, mediante la realización de las fotografías y la creación de las composiciones pictóricas, pude comprobar cómo cambian los modos de ver y sentir el lugar y los objetos a los que estaba vinculado el ser querido. El lugar físico que aquella persona ocupaba, poco a poco se transforma y se termina convirtiendo en un *no-lugar*, que sigue existiendo, pero que nadie vuelve a experimentar del mismo modo, porque se construye con recuerdos.

Se puede pensar que el objetivo del arte es, precisamente, evitar la ausencia de las cosas al mostrarnos el mundo en sus diferentes interpretaciones, formas y épocas. Pero con la obra de arte también persiste la ausencia y se representa, en primer lugar en la ilusión de capturar una realidad que jamás se puede llegar a sustituir.

La realidad en la que vivimos además no es algo absoluto, se recrea a través de momentos que transcurren, de recuerdos intrínsecos a las personas que visualizan el mundo y de emociones, por lo que no abarca únicamente lo que se ve sino también lo que no y por tanto, lo ausente deja su huella una vez más y hace que cada persona experimente el mundo de diferente forma.

La ausencia se refleja del mismo modo en el arte en el propósito de hacer presente aquello que no lo está, no solo por la necesidad de comunicar, sino también por hacer constar físicamente nuestra impronta a lo largo del tiempo como si el arte fuera una suerte de memoria y las obras artísticas innumerables recuerdos de diferentes momentos específicos.

Estando la ausencia tan presente en nuestra realidad y en el arte, muchos artistas han tratado cuestiones como ésta en su obra, el sentimiento de vacío, la fugacidad de la vida, el sufrimiento y similares. Cada uno tiene su forma particular de hacerlo, mi propósito fue crear la mía en particular.

La búsqueda de respuestas y el interés por plasmar la muerte ha dado lugar al nacimiento de grandes obras a lo largo de la historia en todas las modalidades artísticas, desde el *Libro de los Muertos* egipcio como por ejemplo en la música la *Traviata* de Verdi o Wagner y la *Muerte de Isolda*, entre muchas más.

La representación de la muerte comienza en los primeros tiempos de la existencia humana, con un gran carácter arquitectónico basado en la necesidad de un sitio adecuado para el enterramiento, entonces aparecen los primeros lugares de culto asociados a la muerte. En el neolítico ya se encuentran monumentos funerarios en forma de grandes megalitos como por ejemplo el Stonehenge, cuya primera piedra fue erigida en torno al año 2400 y el 2200 a.C.

En las civilizaciones del antiguo Egipto, sin embargo, ya se concibe la muerte con un significado supravital. Dedicaban su vida a ésta para que en el momento de la muerte pudieran alcanzar la vida eterna. Para conseguirlo realizaban rituales, construcciones de tumbas magnánimas repletas de simbología y llevaban a cabo procesos de embalsamamiento a los difuntos. Se creía que cada ser humano tenía un ente físico y un “ka”, lo que entenderíamos actualmente por el alma, que permanece una vez que el cuerpo ha perecido. El rito funerario no es entendido como el punto final a una vida, sino la posibilidad de comenzar otra distinta. En esta misma idea se basan las formas posteriores de entender los ritos funerarios de persas, griegos, micénicos y romanos hasta las sociedades actuales, que varían según las distintas creencias y religiones pero todas se relacionan en que la vida no finaliza con la muerte.

Aun así muchos personajes a lo largo de los tiempos, siguiendo los pasos de los grandes faraones, quisieron dejar constancia en la historia el recuerdo de lo que un día fueron. La tónica dominante fue el hieratismo, posteriormente los temas evolucionaron y, junto con la representación del difunto, fue habitual encontrar la presencia de alegorías, o iconografías específicas, que a lo largo del barroco fueron recurrentes en las grandes tumbas de personalidades relevantes.

En la representación artística de la muerte tuvo gran impacto Andreas Vesalius (1514-1564) considerado como el fundador de la anatomía moderna. Muchos artistas se basaron en sus estudios para visualizar con rigor la forma de un esqueleto humano y sus músculos, de ahí que en los siglos siguientes, sobre todo el el XVII, la pintura y escultura barrocas utilizaran el esqueleto como la forma de aludir a la muerte, aunque ya se hiciera puntualmente desde mucho tiempo antes.

En este siglo, dichas alusiones tienen gran carga simbólica, se encuentran rodeadas de relojes de arena o flores marchitas que hacen referencia al paso del tiempo y la caducidad de la vida.

Arte del Antiguo Egipto
(3100 a. C. - 332 a. C.)

Memento mori, mosaico pompeyano (siglo I a. C.)

De humani corporis fabrica.
Vesalius. 1543

El martirio de San Lorenzo.
Tiziano. 1558

In Ictus Oculi. Juan de Valdés
Leal. 1672.

Más adelante, el Neoclásico incorpora la idealización dentro de las representaciones de la defunción, dejando libre el paso a románticos, realistas, prerrafaelitas y un largo etcétera, que alcanzará desde Goya hasta Picasso con temáticas sobre la guerra y otros posteriores. Sin embargo hay que destacar la forma de aludir a la muerte por parte de los surrealistas en los que las representaciones son provocadoras y rozan el erotismo, creando un juego llamado *cadavre exquis* o cadáver exquisito, como exaltación del automatismo, los aspectos fuera del control y relacionado con teorías freudianas sobre el inconsciente. Se dice que la muerte es la hermana del sueño y Salvador Dalí (1904-1989) plantea la pintura como si ésta fuera la representación de uno, quizás eterno. García Lorca, íntimo amigo de Dalí, llevaba a cabo acciones en las que, según la biografía de Ian Gibson: *Federico García Lorca, De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936)*, le gustaba hacerse el muerto durante mucho tiempo como si fuera una suerte de *performance*.

Otro personaje con forma peculiar de retratar la muerte es Frida Kahlo (1907-1954), Su obra es en general autobiográfica y gira alrededor de la soledad y el sufrimiento físico que tuvo que experimentar a causa de un grave accidente en la juventud, también sobre la muerte, muy arraigada en la cultura mexicana. Para ella, la muerte fertiliza la tierra dando lugar a un nuevo ciclo.

La muerte de Marat.
Jacques-Louis David. 1793

La muerte de Sardanápalo.
Delacroix. 1827

Doña Isabel la Católica dictando su testamento. Eduardo Rosales. 1864

La persistencia de la memoria.
Salvador Dalí. 1931.

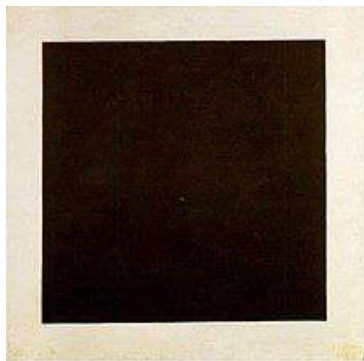

Niña con máscara de muerte. Frida Kahlo. 1938

Kazimir Malévich (1879-1935) concibe su pintura abstracta también reflexionando sobre este tema y creando obras icónicas del siglo XX, pertenecientes al suprematismo, vanguardia que el mismo inventó: *Cuadrado negro*, *Cruz blanca sobre fondo blanco*, o *Cruz negra sobre fondo blanco*. Pero no se quedó ahí, llegó más allá y organizó su propia muerte. En ella, deseaba ser colocado una vez difunto debajo de su cuadro como si fuera una instalación artística.

El sentido del arte fue cambiando y dejó de querer representar lo bello en el arte moderno y centrarse en la fealdad, como por ejemplo lo hacían Manolo Millares (1926-1972), Antonio Saura (1930-1998) y Antoni Tàpies (1923-2012). Ellos, con su lenguaje informalista expresaron el sufrimiento y el terror. Al mismo tiempo, en el expresionismo abstracto se encontraba Rothko (1903- 1970) que con sus pinturas oscuras buscaba hacer partícipe al espectador de una experiencia mística debido al sentido religioso del que dotaba a sus obras.

También quiero destacar a Jean Tinguely (1925-1991) y su nuevo realismo en el que lo que más destaco es *Homenaje a Nueva York* (1960) una escultura que se autodestruye, o *Estudio No.2 para un fin del mundo* (1962), que detonó enfrente del público. Estas obras de arte no perduran en el tiempo, se crean y se destruyen intencionadamente.

Cuadrado negro.
Kazimir Malévich. 1915.

Grito n.º7.
Antonio Saura. 1959.

Cuadro 61.
Manuel Millares. 1959.

Capilla Rothko. Estados Unidos.
Fundada en 1971

Los referentes artísticos utilizados para este trabajo han sido muy extensos con el fin de lograr una mejor concreción de la idea de mi obra y como quiero representarla. Esta selección se puede clasificar en dos partes:

1. En cuanto a inspiración, por la emoción que transmiten al espectador.
2. En cuanto a la representación, por la forma en la que busco basarme para ejecutar mi trabajo plástico.

La obra de Edward Hopper (1882-1967) se relaciona con el sentimiento de ausencia. Fue uno de los grandes pintores americanos del siglo XX y sus obras inspiraron gran parte de la cultura pop que conocemos en la actualidad.

En ellas se representa una sociedad americana, que tras una prosperidad muy efímera se encontraba marcada por el Crack de 1929 y la posterior Gran Depresión.

Así que, aunque no está directamente relacionado con la ausencia, plasma reflexivos personajes transmitiendo una gran melancolía por el tiempo pasado mediante las posiciones de las figuras y la atmósfera solitaria.

Por otro lado, Albert Gyorgy (Transilvania, 1949) artista plástico y escultor, con esta obra consigue inmediatamente hacer sentir al espectador lo que se propuso.

La escultura, en una posición de desesperanza y tristeza invita a realizar un proceso de introspección y reflexión con el fin de que nos paremos a pensar en las cosas realmente importantes de la vida, ya que nos encontramos inmersos en la vorágine del mundo en el que vivimos y, a veces, al final el vacío se encuentra en uno mismo.

Edward Hopper, *Sol de la mañana*.

Albert Gyorgy, *El vacío del alma*.

José Manuel Ballester (Madrid, 1960) en su colección *Hidden spaces* interviene piezas artísticas icónicas de la historia del arte con el fin de alterar la secuencia temporal que se representaba en ellas eliminando los elementos narrativos de los cuadros. Así juega con los espacios vacíos, y con las huellas que dejan las personas en el lugar, ahora ausentes en sus obras. De este modo, se puede observar cómo se reconfigura el espacio al no encontrarse habitado.

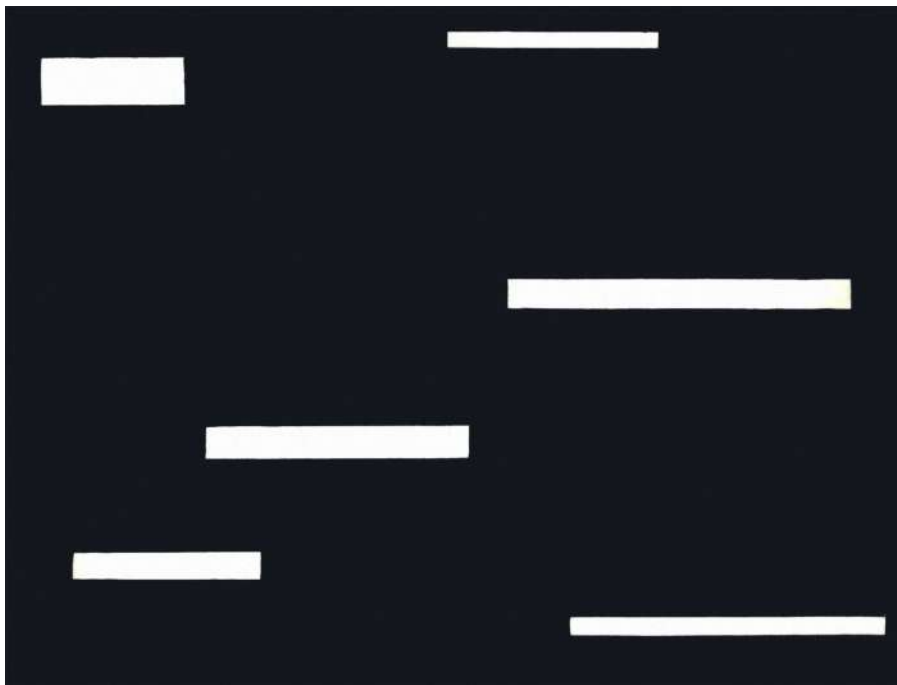

Diego Velázquez, *Las Meninas*.

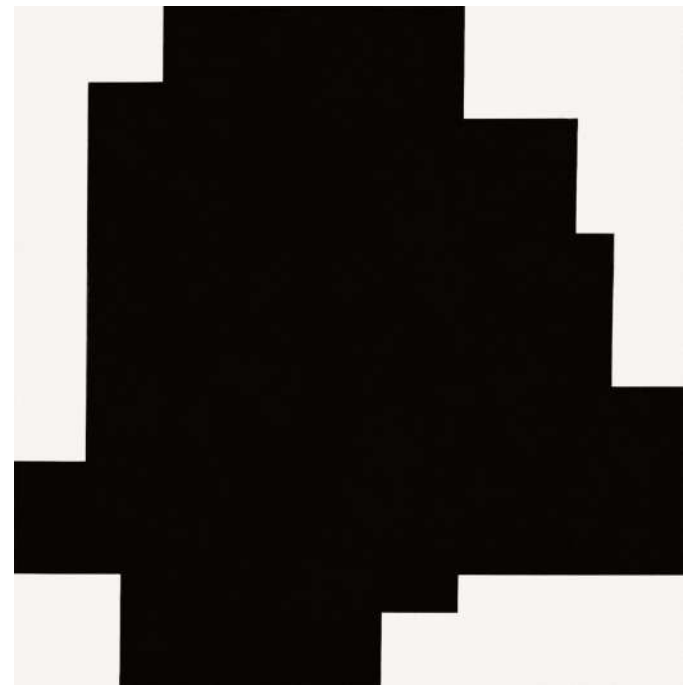

José Manuel Ballester, *Las Meninas*.

En referencia al estilo artístico, de todos los existentes como el expresionismo, el realismo o el cubismo, el que más se aproxima a mi forma de representar la ausencia, el recuerdo, la memoria y el olvido entre otros conceptos de mi proyecto, es la abstracción geométrica, éstas son algunas obras sobre las que me he inspirado.

Composición # 27.
Carl Buchheister. 1927

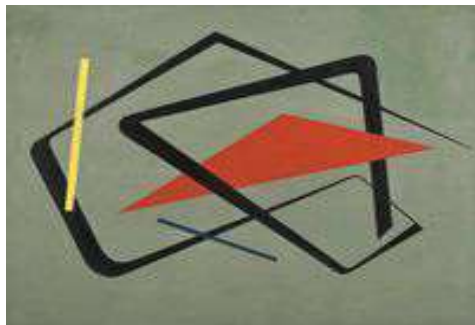
Estructura de silencio # 4.
Aurélie Nemours. 1982

Rythmical Composition with Red.
Saloua Raouda Choucair. 1951

Untitled (Orange Stripe).
Demetrios Papakostas. 2015

Sin título. María Freire. 1954

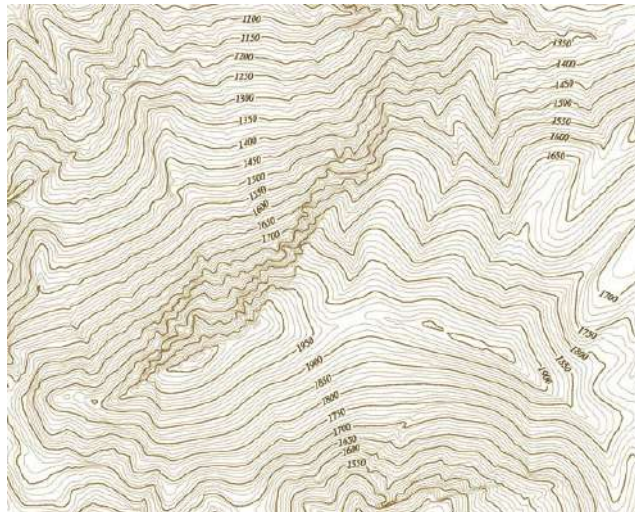

Para la parte de las líneas en mi proyecto decidí no tomar muchas referencias porque, mi objetivo no era influenciarme sino, por el contrario, dejarlas fluir en paralelo a mis sentimientos. Sin embargo, sí hay algunas obras que me inspiraron.

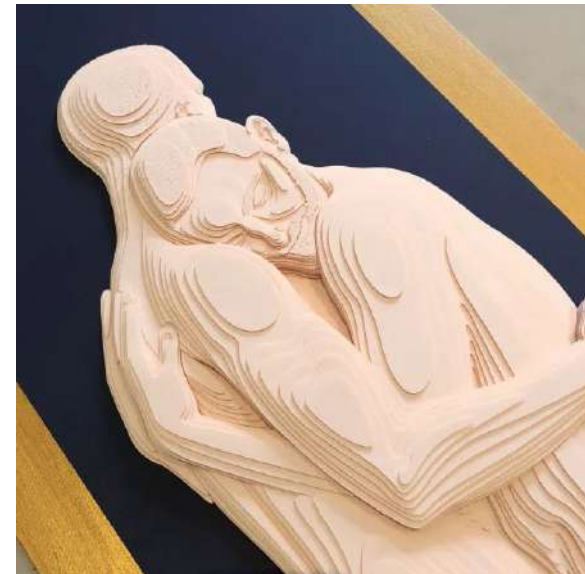
Hace un tiempo descubrí que mis trabajos anteriores con líneas tienen parecido con mapas topográficos, representaciones gráficas precisas del relieve, generalmente mediante curvas de nivel. Los mapas topográficos se elaboran a partir de imágenes aéreas. Mi influencia inconsciente quizás fueran los mapas que desde pequeña siempre veía en casa. Posteriormente, investigando para este proyecto descubrí a Ale Rambar (Costa Rica, 1989) diseñador y arquitecto que unió el arte y la topografía.

Continuidad interrumpida.
Enio Iommi.1948

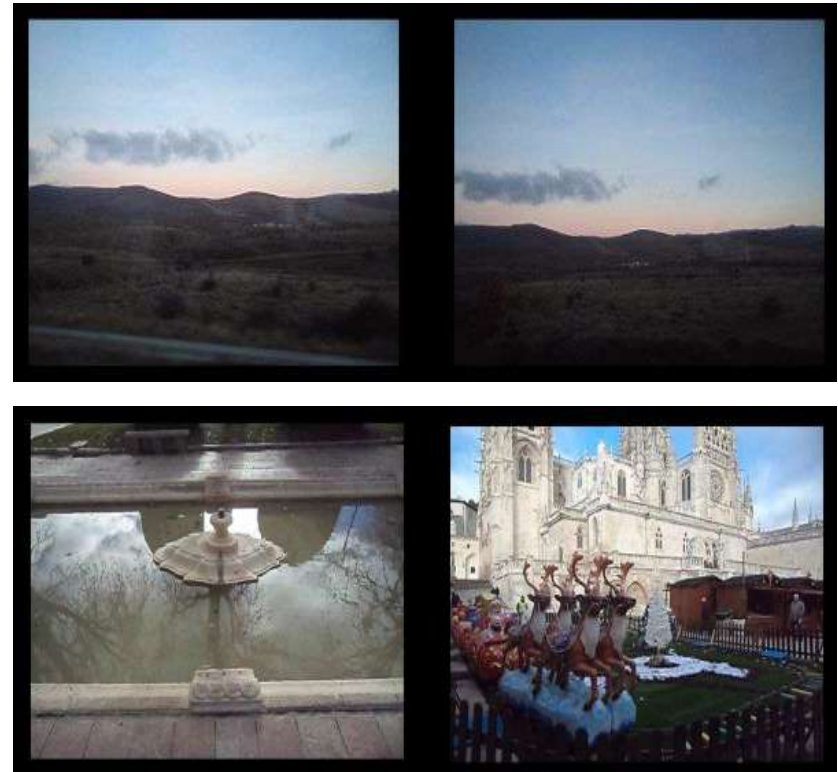
Altimetría en un mapa topográfico.

Intertwined. Ale Rambar. 2018

la temática de la muerte y la ausencia, la abordé por primera vez con una serie de fotografías en blanco y negro y un corto-documental titulado *Esencia* en el que, con motivo de un viaje familiar, se realizan una serie de reflexiones sobre la muerte y la vida después de un suceso doloroso.

En el corto se observa cómo cada miembro de la parentela viaja desde diferentes lugares para reencontrarse, como cada año, por Navidad. Este se convierte en un período ansiado durante todo el año y lleno de felicidad para todos ellos, sin embargo, en esa ocasión falta alguien muy importante para todos.

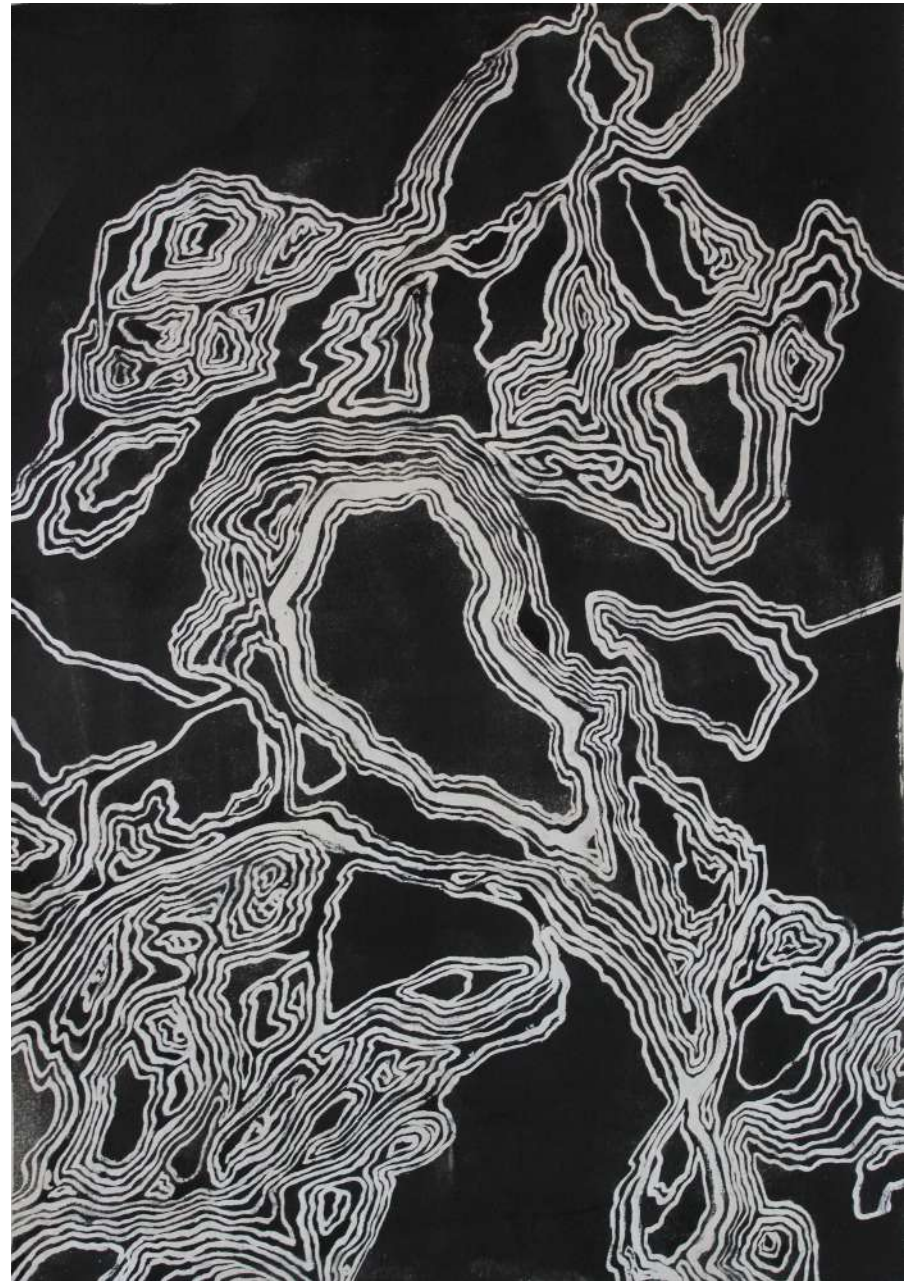

Escenas del cortometraje: *Esencia*

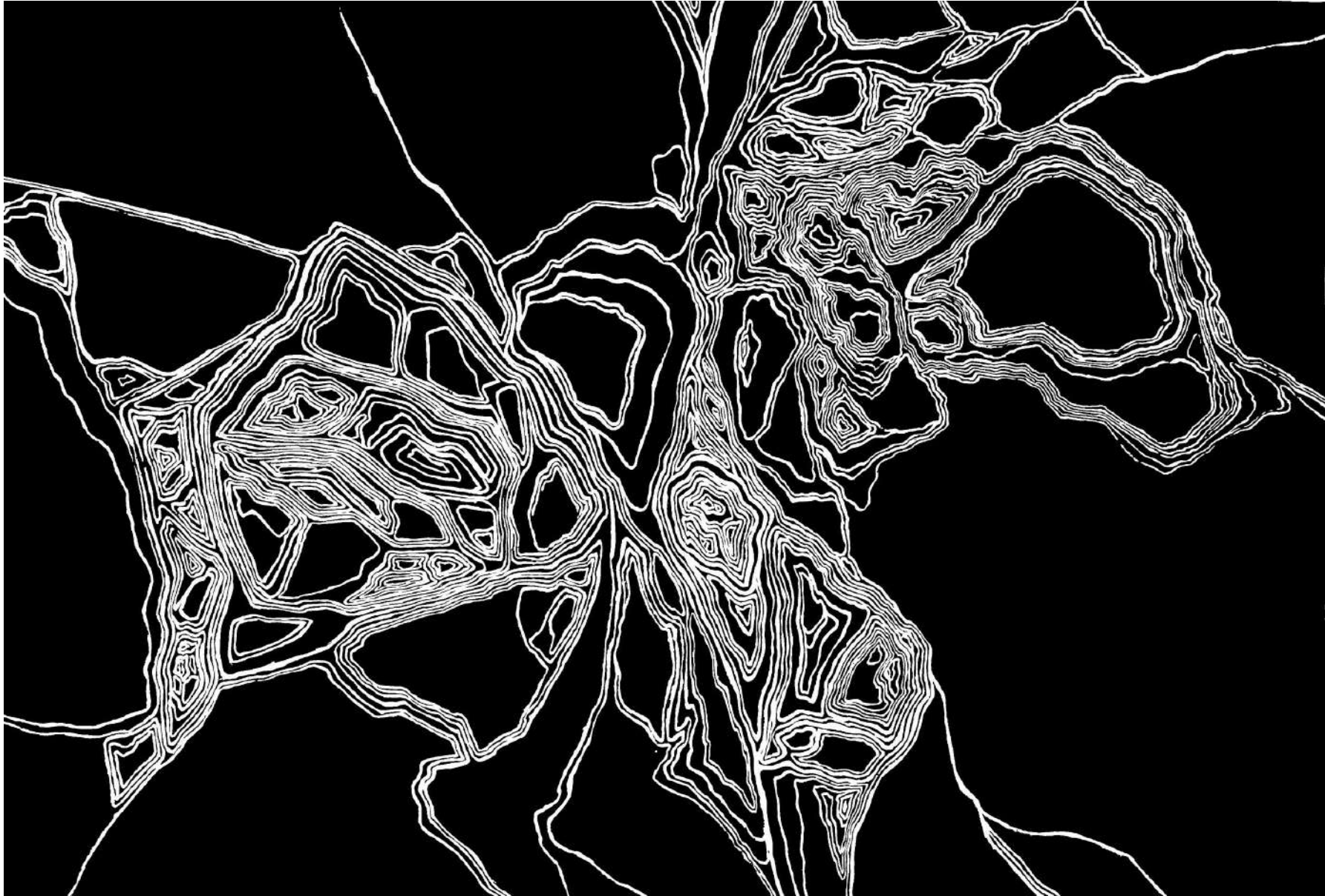
Por otro lado, comencé a trabajar las líneas con esta serie titulada *Fortunate*.

Este proyecto de pintura en formato grande reflejaba las formas de la naturaleza así como los cambios adheridos a esta, mediante líneas curvas que le dotan del aspecto orgánico.

Posteriormente y con la misma temática utilicé diferentes técnicas y materiales a modo de experimentación intentando un acercamiento, de forma crítica, a lo esencial.

Falso Grabado.
35 x 50 cm.

Falso Grabado.
35 x 50 cm.

Transfer sobre madera.
12,00 x 16 cm.

Transfer sobre madera.
12,00 x 16 cm.

Técnica mixta sobre papel.
35 x 50 cm.

Técnica mixta sobre papel.
12,00 x 16 cm.

Pirograbado sobre madera.
8,50 x 16,00 cm.

Falso Grabado.
24,5 x 35 cm.

Falso Grabado.
24,5 x 35 cm.

METODOLOGÍA

1.DESARROLLO DE LA IDEA

2.RECOPIACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

3.CREACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS COMPOSICIONES

4.MEDIOS Y SOPORTES

5.PROCESO CREATIVO

1. DESARROLLO DE LA IDEA INICIAL

Desde el principio supe cual sería la temática del proyecto aunque su desarrollo fue más complejo, por un lado mi deseo era trabajar sobre un tema personal en el que pudiera desnudar mi alma siendo la primera opción la temática de la ausencia. He de reconocer que tuve un cierto recelo sobre hacer un trabajo académico sobre un tema tan íntimo. Supe que tenía que abrirme y para ello tenía claro lo que no quería para este proyecto: que resultase obvio al entendimiento, que con ver la obra se entienda el significado. Mi propósito era el contrario, no quería obviedad en las creaciones sino representar la complejidad y los matices que surgen tras la falta de un ser querido, al tratar de comprender lo que queda después de la muerte. La intuición y la sensibilidad debían formar parte de mi trabajo como instrumentos de creación y para el posterior entendimiento de las obras. En ellas la abstracción y la parte teórica se conjugan para la total comprensión.

Con estas ideas claras, la lectura de diferentes pintores, poetas y filósofos, así como la búsqueda y recopilación de obras de otros artistas, poco a poco el proyecto fue cogiendo fuerza, al que titulé:

A B S E N T I A

2.RECOPIACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

Las fotografías realizadas forman parte de un estudio personal sobre el tema en el que se retratan paisajes, en especial el cielo con entramados de ramas y elementos que expresan la soledad y el vacío. También se fotografían momentos cotidianos en un intento de valorizar lo que se tiene, con un atisbo de añoranza y comparación con el pasado.

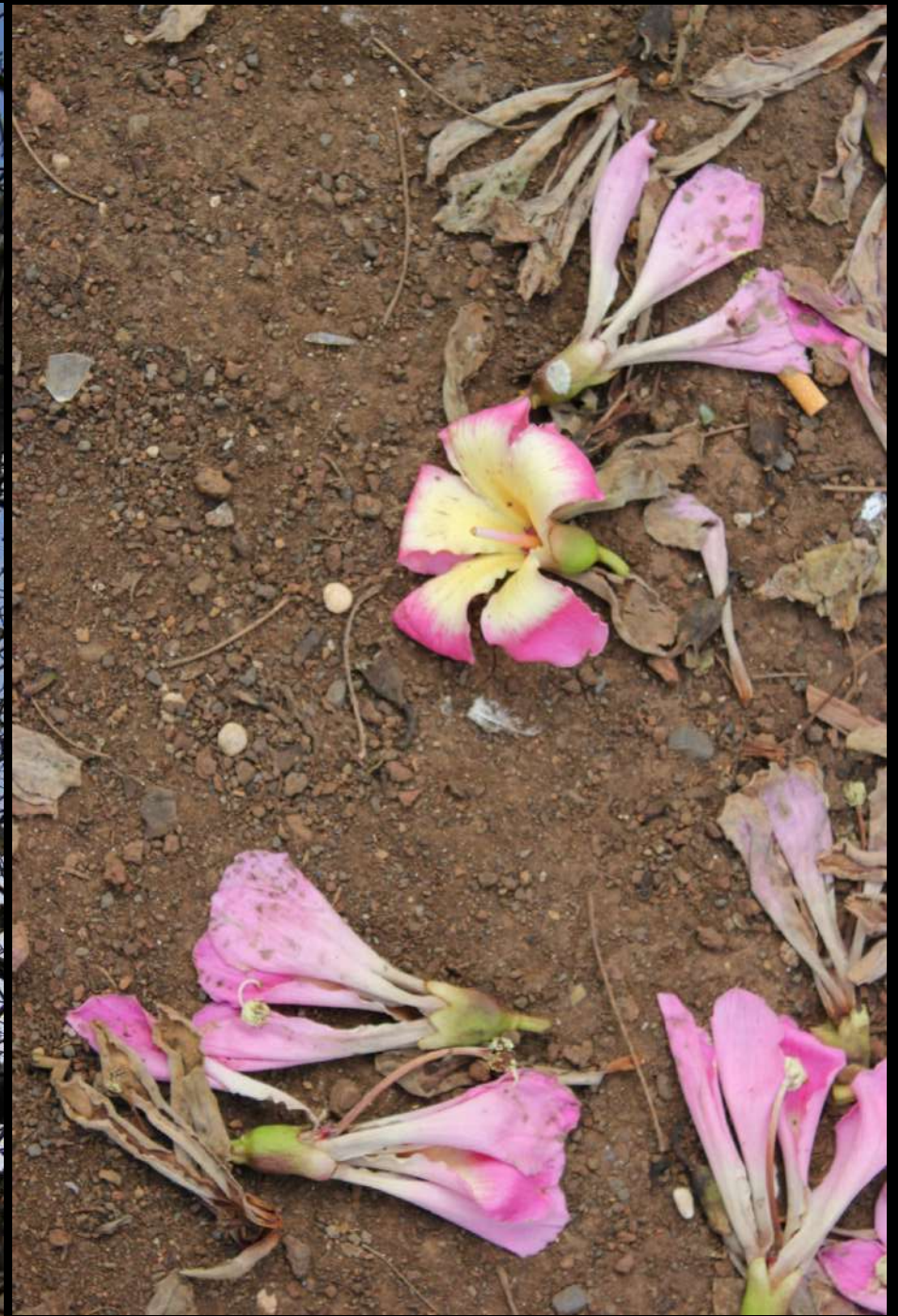
Estas instantáneas ayudaron al proceso creativo y a su vez, las ramas de árboles fueron un referente para la ejecución de las líneas que componen mi trabajo.

Estas imágenes se presentan sin ningún proceso de edición posterior con el fin de no mutar el origen y el instante en el que fueron tomadas. Tienen mucha sensibilidad implícita e importancia para mi porque fueron capturadas tanto en el lugar donde se originaron los recuerdos, como en el lugar en el que ahora me encuentro, lejos del primero.

3. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS COMPOSICIONES

Teniendo de base las fotografías realizadas, los referentes artísticos y recuerdos específicos en mente, se ejecuta una formalización plástica para este proyecto basada en elementos abstractos como: *El recuerdo, La memoria, El tiempo, El vacío*. Para llevar a cabo estas composiciones decidí romper desde una base geométrica con la volatilidad que aportan las líneas curvas. Representando así, con las formas regulares la rigidez y con las curvas los sentimientos, ya que se consideran las portavoces de un significado más profundo, según la psicología de las formas, relacionadas con emociones de cambio.

La intención de unir estas formas es que surjan preguntas sobre la relación entre el caos contra el orden, la realidad contra la voluntad, la precisión contra la evasión... En resumen, resaltar la severidad de una muerte en relación con la flexibilidad y volatilidad de la vida y los sentimientos.

En cuanto a los colores utilizados se encuentran muy ligados también a los recuerdos de este ser querido: En general encontramos los azules en referencia al cielo y a la calma, también a los divertidos momentos que pasábamos en el mar y cómo le gustaba la brisa. Verdes en cuanto a que ese color estaba muy ligado a ella, le gustaba vestir de verde porque así hacía juego con sus ojos. Naranjas por la energía que desprendía y los atardeceres junto a ella. Blanco como símbolo de pureza y negro porque es el color que vemos cuando cerramos los ojos y relacionado con tristeza. Las obras presentan diferentes tonalidades y van desde colores vivos a colores apagados.

En cuanto a la investigación de las composiciones según las formas utilizadas:

Existen polígonos regulares con cualquier número de lados, desde un mínimo de tres hasta infinitos. La forma rectangular es una forma sólida, de base fuerte y robusta que crea un espacio seguro. Refleja racionalidad y estabilidad. Por eso decidí que representase la memoria entre otros. Las formas geométricas cuadradas, que transmiten descanso y paz por sus medidas idénticas, y rectangulares son las más utilizadas en este proyecto.

Cuando el número de lados de un polígono regular es infinito, tiende a convertirse en un círculo, porque sus lados pasarían a convertirse en un solo punto en el espacio, que estarían a la misma distancia de su centro. Por eso elegí esta forma para el recuerdo. Representa el infinito, al contrario de la vida que si tiene un fin, el recuerdo permanece. Además el círculo es señal de movimiento, como el recuerdo que es mutable y también, representa un refugio ya que no tiene vértices sino sólo presenta zonas cómodas.

El rombo es un cuadrado a 45 grados que puede representar incertidumbre y temporalidad. Esta figura en el proyecto representa el tiempo y se divide en dos cuadros similares pero no idénticos. El rombo en este cuadro se compone de dos partes triangulares. El cuadro del triángulo que apunta hacia arriba representa la persistencia, lo que permanece y el del triángulo que apunta hacia abajo representa el olvido. En conjunto adquieren la forma romboidal con la peculiaridad de que si esta posición cambia y cada cuadro se coloca a la inversa, forman un reloj de arena.

4. MEDIOS Y SOPORTES

Este trabajo consta de cinco cuadros y en total se presentan cuatro piezas. Los soportes son los siguientes: Dos de tamaño F50 (116 x 89 cm.) cada uno, uno F40 (100 x 81 cm.) y dos F25 (81 x 65 cm.)

En referencia a los medios para llevar a cabo la pintura, tuve que improvisar instrumentos para realizar con precisión las formas geométricas de gran tamaño de mi composición. Por ejemplo una de las mayores dificultades se me planteó al realizar el círculo para el que necesitaba un compás muy grande por lo que, tras realizar las mediciones del centro y dibujar sobre el lienzo el cuadrado en el que iría inscrito, desarrollé un compás más grande partiendo del mío y atando una cuerda del tamaño deseado a la que iría sujeto un lápiz, dibujando así la resultante forma circular.

El material utilizado fue pintura acrílica debido a su rápido secado y con ello, la posibilidad de llevar a cabo más capas en menos tiempo. Además, al contrario que el óleo, no emite olores por lo que, para realizar estas obras en un espacio cerrado, tiene muchas ventajas. Los colores utilizados son, en diferentes medidas y mezclas son los siguientes: Azul ultravioleta, azul cyan oscuro, azul turquesa, verde de ftalocianina, verde vejiga, verde amarillento, carne, amarillo cadmio, amarillo óxido de hierro, bermellón, rojo de cadmio, rojo de cadmio oscuro, rojo óxido de hierro, blanco titanio y negro marfil. Para las líneas utilicé gouache color blanco.

5.PROCESO CREATIVO

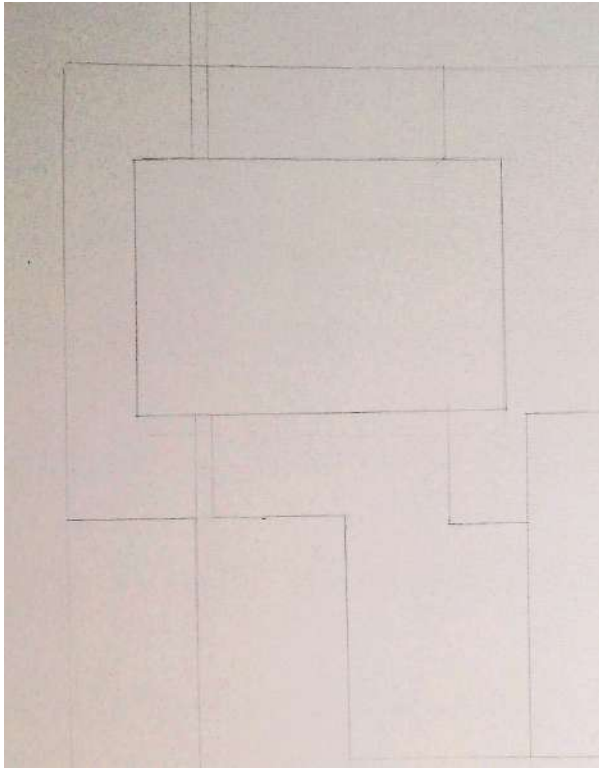
El proceso de la elaboración de las obras comienza con la preparación del espacio de trabajo, los materiales y utensilios a utilizar. Después, y tras el estudio y planteamiento de la obra en bocetos, se comienza realizando las mediciones pertinentes con reglas, escuadras y cartabones para realizar el encajado de las figuras geométricas sobre el lienzo con tizas de colores claros o lápiz.

Se aplica, una vez terminado este paso, la pintura acrílica. En ocasiones para ello se utilizan puntualmente rodillos y espátulas para las primeras capas de pintura de los fondos y cinta de carroceros en ciertas zonas. El proceso incluye la realización primero de las formas geométricas tras la que, se continúa haciendo las líneas curvas como resultado de las emociones y sin estar antes bocetadas por este hecho.

Para pintar las líneas curvas se utilizaron pinceles redondos y de tamaños variables aunque pequeños, también se utilizó gouache por su apariencia opaca y luminosa, mezclado con pintura acrílica en el caso de querer realizarlas con algún color específico. Sin embargo, las formas geométricas se llevaron a cabo con pinceles planos desde el número 6 al 24. En conclusión, la diferencia que se buscaba reflejar en cuanto a la rigidez y la estabilidad de lo geométrico y la volatilidad y el movimiento de las líneas llegó a diferenciarse también en el proceso de la pintura de ambas cosas, siendo cada una diferente a la otra en muchos aspectos como los citados o la forma de aplicación de cada uno, siendo lo geométrico un proceso más controlado y medido de antemano, mientras que lo orgánico dependía de mi espontaneidad.

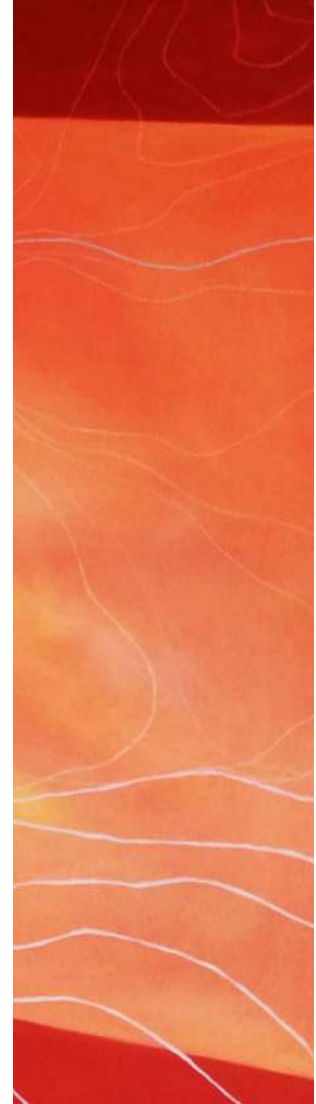

Imágenes del proceso I

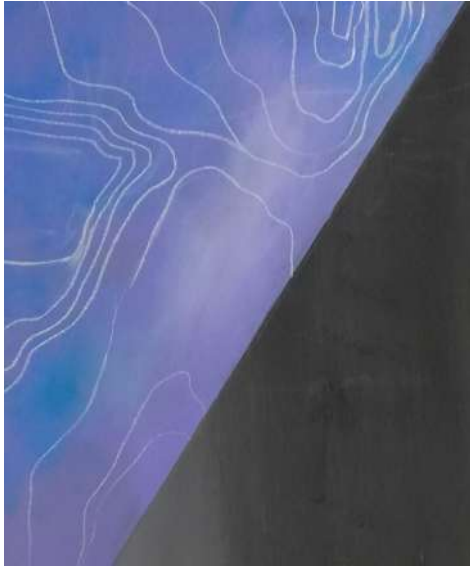

Imágenes del proceso II

Imágenes del proceso III

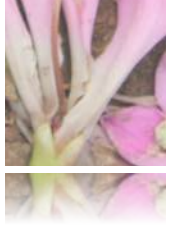
Imágenes del proceso IV

El proceso de pintar se convierte en algo muy vivo y en constante cambio sobre todo cuando parte de los sentimientos más profundos producidos por recuerdos, una fotografía, el olor de una comida clavada en la mente o un objeto concreto.

El objetivo fue plasmar mis emociones ante el lienzo, rememorando recuerdos concretos y expresando mis sensaciones mediante los colores, las pinceladas y otros elementos parte del proceso, que van variando en mayor agresividad o sutileza dependiendo de las características de cada recuerdo y momento. El énfasis de cada color y su transmisión al lienzo forma parte de un lenguaje repleto de matices en el que las emociones más intensas como el dolor y la calma cohabitan en una misma pieza como lo hacen en uno mismo.

La problemática de las reacciones a los recuerdos me resultó por un tiempo un callejón sin salida, porque si bien un día me inspiraba felicidad (hasta llegaba a reirme), otras veces, el mismo recuerdo, me sumergía en una tristeza absoluta. Fue ahí cuando realmente me di cuenta de la importancia del sentimiento en mi trabajo y la gran utilidad de línea curva para su expresión.

A continuación se exponen los trabajos realizados.

El recuerdo. Acrílico sobre lienzo. 116 x 89 cm.
Carmen Luisa López Mateo.
2020.

Tu imagen. Acrílico sobre lienzo. 116 x 89 cm.
Carmen Luisa López Mateo.
2020.

La memoria. Acrílico sobre lienzo. 100 x 81 cm.
Carmen Luisa López Mateo.
2020.

El tiempo: La persistencia y el olvido. Acrílico sobre lienzo.
81 x 65 cm. cada uno.
Carmen Luisa López Mateo.
2020.

Tras la investigación sobre obras de arte que tratan de la muerte, concluí que aunque en la historia se haya tratado el tema de la muerte de innumerables formas diferentes, ésta no tiene una naturaleza representable al igual que no la tienen los sentimientos. Por lo que elegir este tema, en diferentes momentos me resultó un callejón sin salida. Cada persona vive y siente de una manera y la forma de aludir a ésta varía y se convierte en algo muy subjetivo y a veces difícil a la hora de resolver mi proyecto pictórico.

Y es que, el tema de la muerte se ha tratado desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad y todavía no hemos evolucionado y aprendido a asumir la ausencia de un ser querido pero, aunque resulte dificultoso revivir momentos que fueron felices y vivirlos de diferente modo, aprender a adaptarse es fundamental. Además, elaborando este trabajo comprendí la importancia de valorar el presente por si acaso éste se haga más difícil y tener al menos, recuerdos dichosos almacenados en la memoria porque decidimos disfrutar del momento y de las oportunidades de ser felices que se nos brindan. Porque aunque parezca absurdo recordarlo, a veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, dejando para mañana un beso, un abrazo y pequeños gestos que dejan lleno el alma.

Para hablar de la muerte y la ausencia tuve que hacer un ejercicio de retrospectiva de emociones en el que volví a recorrer un camino donde el tiempo ya había dejado su huella apaciguadora y volví a desembalar recuerdos que estaban descansando en mi memoria. Aunque eran muy felices, fui consciente de que mirar hacia atrás para hacer este trabajo conllevaba un riesgo. Para llevarlo a cabo era imprescindible una introspección de la que saque significativas conclusiones, sobre todo a nivel personal.

Autores como Leming y Dickinson (2007) dicen que *“la experiencia de muerte de alguien más, es una experiencia de crecimiento”*. Así que, una vez transcurrido este episodio de mi vida, simbolizar y tratar un tema tan importante para mí al principio me costó mucho. No soy una persona de expresar fácilmente mis sentimientos, intento ser fuerte y que la gente que me rodea me vea bien, por lo que, para elaborar este trabajo de manera fiel tuve que quitarme la sonrisa y eliminar las superficialidades.

Sabía que debía hacer este Trabajo de Fin de Grado, y con él, culmino mi Grado en Bellas Artes así que es muy importante para mí en todos los sentidos. Supone mucho para mi crecimiento personal por el tema elegido y porque con él finaliza una etapa académica muy especial y me llena de ilusión. Además, durante el proceso he de decir que me conocí más, y he de reconocer que el camino no fue fácil, porque suele ser uno mismo el más exigente con su obra y sobre todo cuando se ven implicadas emociones tan sustanciales. Pero finalmente, mi proyecto *ABSENTIA* me hace sentir muy orgullosa, tanto del resultado como del aprendizaje que éste supuso, consiguiendo los objetivos del proyecto y, con éste, otro objetivo de la vida.

Arfuch, L., (2012). Memoria e imagen. *Educ. Real.*, 37, (2), 399-408.

Baudrillard, J. (1980). *El intercambio simbólico y la muerte*. Barcelona, España: Monte Avila Editores.

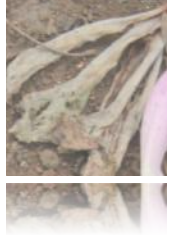
Caycedo, B., y Ligia, M., (2017). La muerte en la cultura occidental: antropología de la muerte. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 36, (2), 332-339.

Cirlot, L., y Manonelles, L. (2016). *Muerte y transfiguración en el mundo artístico contemporáneo*. Barcelona, España: Edicions Universitat Barcelona.

Holzapfel, C., (2011). Fenómenos existenciales fundamentales de Eugen Fink: juego y muerte. *Revista de Filosofía*, (67), 201-214.

Muñoz, R. (2006). Una reflexión filosófica sobre el arte. *Thémata*, (36), p. 239-254

Rodríguez, D.F., (2016). *Arte y subjetivación del duelo*. Programa de Psicología, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

ABSENTIA