

OBSERVA Y ABSORBE,
INQUIETA.

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Bellas Artes

Alumna: Federica Furbelli
Tutora: Sabina Gau Pudelko

Universidad de La Laguna
Facultad de Humanidades
Sección Bellas Artes 2017/2018

Fig.1

“El más elevado de los propósitos es no tener ninguno. Esto nos pone en armonía con la naturaleza, con su modo de operar”¹

John Cage

LLAMATA COTANDA, Rafael. *La actitud creativa: Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad*. Madrid: Narcea ediciones, 2006, p. 219

Resumen P.4

Introducción p.6

Objetivos p.10

Referentes p.12

Trayectoria académica p.29

-primeros antecedentes p.29

-últimos antecedentes p.33

Contextualización p.37

-lugares, no-lugares p.37

-la sociedad del cansancio p.41

-filosofías irracionales p.45

PROYECTO ACTUAL p.49

Proceso creativo p.55

Obras finales p.82

Proyecto anexo p.96

Proyecto expositivo p.102

Conclusiones p.104

Índice de imágenes p.105

Bibliografía y Webgrafía p.109

"Necesitamos de campesinos, de poetas, gente que sabe hacer el pan, que ama los árboles y reconoce el viento. Más que el año del crecimiento, se necesitaría el año de la atención. Atención a quien se cae, al sol que nace y que muere, atención también a un lampión sencillo, a un muro desgastado. Hoy ser revolucionarios significa quitar más que añadir, ralentizar más que acelerar, significa dar valor al silencio, a la luz, a la fragilidad."2

Franco Arminio

2ARMINIO, Franco. *Cedi la strada agli alberi, poesie d'amore e di terra*. Roma: Chiarelettere, 2017, p.34

Fig.3

"Cuando uno está delante de algo, tiene que sentir para poder reflejarlo; lo intangible es lo que queda en uno".

Carlos Muñoz de Pablos

Fig.4

En este proyecto y proceso creativo mi interés principal es generar paisajes paradisíacos acercándome a la abstracción. Tratar pequeñas visiones de la naturaleza e invitar a la contemplación de estas imágenes en peligro de extinción para analizar, detrás de estas manchas de color, una profunda reflexión acerca de la crisis de valores.

Mi obra cuenta un viaje a Indonesia, tiempo quitado a la naturaleza primitiva, a la expresividad individual, a las emociones frente a la superficial homogeneización urbanita de nuevos nativos digitales, en un mundo cada día más occidentalizado. Estas pinturas cuestionan el monopolio del racionalismo como único método de generar conocimiento. Mi trabajo presenta una reflexión acerca de la psicogeografía, el condicionamiento de la vida de los seres en la urbe, y el espacio natural, los paisajes, donde la vida humana se desarrolla profundamente.

Pintura, paisaje, expresión, naturaleza primitiva, espacios idílicos.

Fig.5

Mientras pasan los días me doy cuenta de la importancia del observar. Más se observa más se absorbe, más se absorbe, más se reflexiona. Todo empezó con diferentes cambios de hogares, entre diferentes metrópolis e islas que todavía conservan algo puro. Iba desarrollando mi vida en diferentes hábitats, veía cómo el entorno influenciaba la manera de ser de las personas que vivían en él, y esto creó en mí un gran interés. Un conjunto de aspectos característicos de la sociedad moderna occidental es lo que me lleva hoy en día a optar por lo opuesto: la naturaleza con sus "imperfecciones".

Este proyecto de creación artística plantea una propuesta pictórica de experimentación: mi trabajo, a partir de fotografías, se caracteriza por un progresivo distanciamiento de la realidad a través de la abstracción. Alejarme de la mimesis paisajística me lleva a un espacio definido por manchas cromáticas.

La tendencia a la abstracción y el proceso pictórico intuitivo de este trabajo están estrechamente relacionados con el cuestionamiento del racionalismo. Debido a la fuerte influencia que tiene en el mundo occidental, en el que vivo actualmente, atendiendo a las formas de tratar la tecnología, la consciencia, el mundo sensible, aquello que va más allá de la ciencia y la razón, queda devaluado. Por lo que para mí la intuición y el proceso, son las partes más importantes. Mi obra nació como una reflexión acerca del paralelismo entre urbe y naturaleza y en mi proyecto pictórico actual quiero centrarme en el estudio del mundo vegetal.

Todo empezó con un viaje a Indonesia y el estudio sigue en el lugar en el que actualmente vivo, donde se conservan bastantes fondos naturales. Vivimos completamente influenciados por todo lo que nos rodea, y a día de hoy, nuestra atención esta distraída por diferentes factores estrechamente relacionados con el progreso y con la urbe. Tal vez, estos recursos han llegado en a partes del mundo más lejanas y primitivas, en las que nosotros hemos creado desorientación, al fijar nuestro modelo occidental como el único, el verdadero.

Mi proyecto nace de la necesidad de recuperar la observación, la atención hacia las cosas pequeñas, la importancia del tiempo, de las emociones y de cualquier atardecer. La pintura tiene la gran capacidad de reproducir las apariencias, de aquí su utilidad para promover una profunda reflexión sobre nuestro entorno. En un mundo actual caracterizado por una cultura visual llena de contradicciones, este medio puede servir como un punto de subjetividad que las resalta o las matiza. Poética de la mirada, la recuperación de la observación, la sutil contemplación sensible, la necesidad de muchos más amaneceres, en un contexto que empuja hacia una racional ceguera de los sentidos, en un vivir afectado por el entorno en el que vivimos.

Fig.6

Este trabajo se compone de diferentes apartados. Al principio se definen los objetivos a alcanzar, plasmar a través de la pintura emociones totalmente irracionales ligadas a un paraíso perdido. El segundo apartado será dedicado a los referentes que inspiraron mi obra, desde el punto de vista pictórico y temático. El tercer apartado tratará el cambio de mi trayectoria académica muy estrechamente vinculada a la producción actual. El cuarto apartado analizará el contexto desde el que surgen mis críticas y mis reflexiones. En el quinto apartado se describirá el proceso creativo desde el punto de vista plástico y emotivo. El trabajo acabará con las obras finales, las conclusiones, el índice de las imágenes y la bibliografía.

"Que no nos quiten la soledad."

Giacomo Albanese

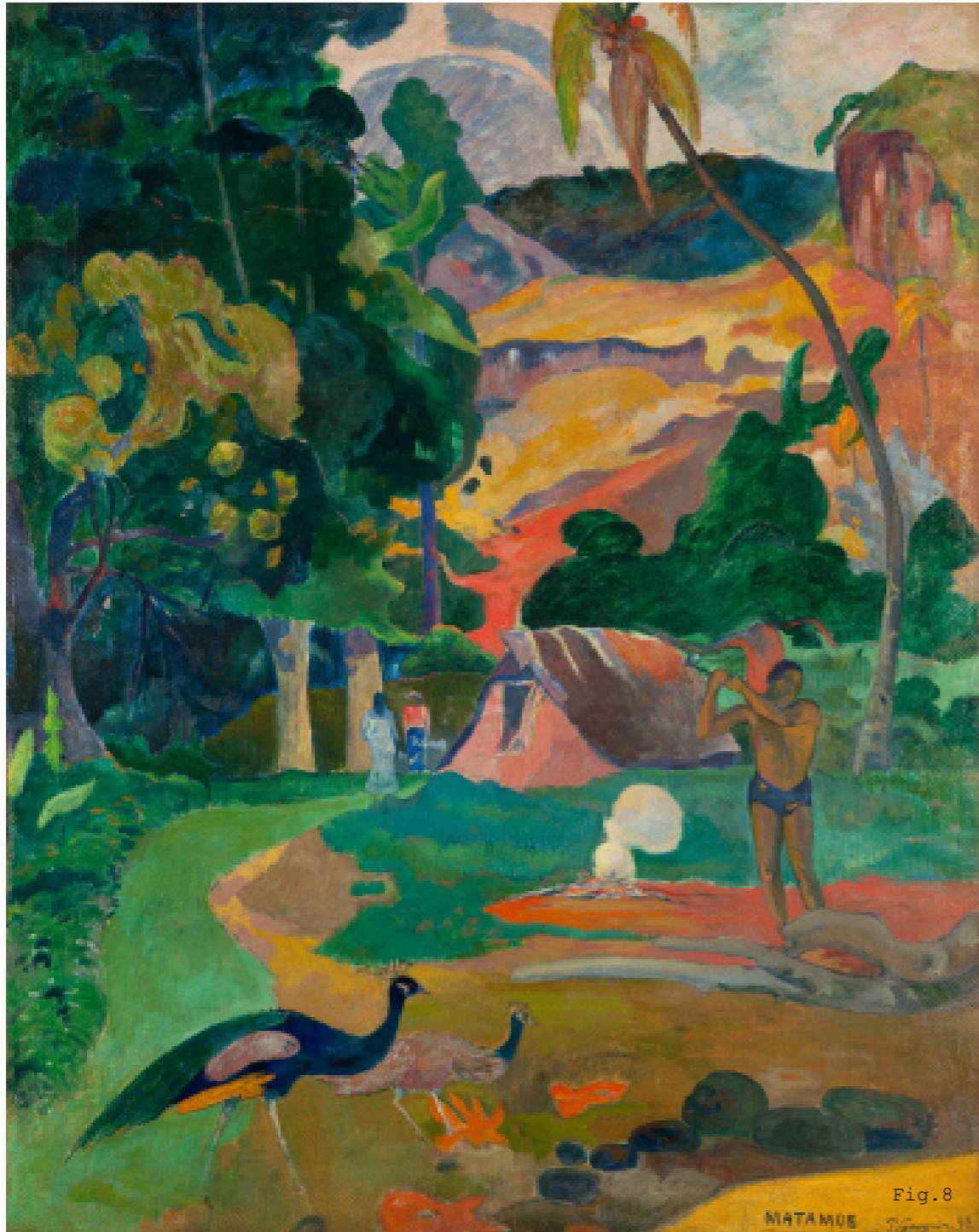

El objetivo principal es generar la sensación subjetiva que me trasmite estar cerca del mundo vegetal, creando en primer lugar espacios idílicos de color.

Asociar el mundo irracional, sensible, a la suavidad de una hoja, a los matices de una fruta, invitando con ello a la contemplación y a la reflexión y el acercamiento a lugares interiores y exteriores puros, paraísos perdidos entre manos urbanitas.

Crear siempre de manera intuitiva. Construir y de-construir, entender como la mente y las emociones, cada día, pueden influir en la acción de pintar. En mis ojos están presentes las imágenes de una Indonesia ya no primitiva, que intento plasmar a través únicamente de grandes manchas de color, creando así ese idilio, como una reivindicación que requiere de la abstracción. La inestabilidad, la búsqueda inacabable. Experimentación plástica. Mezclar diferentes códigos con variadas herramientas, para crear un espacio en el que el ojo subjetivo siempre mantiene la atención, capturado por las infinitas posibilidades de representación que existen. Líneas expresivas y rotas con cera, trazos de spray, contornos de carbón que se distancian del contenido, chorros de pintura y masas planas con rodillo.

Me di cuenta que a pesar de la influencia de cada época histórica, los artistas siempre han tenido un hilo conductor, algo de lo que hablar que era común entre ellos. Esto fue enriquecedor en mi proceso creativo, tanto a nivel plástico, como a nivel de discurso, porque ha significado una gran apertura de la mirada a través del arte.

La filosofía teoriza acerca de la vida, la poesía describe acerca de la vida, el arte visibiliza acerca de la vida. Me fascina ver cómo a través de los cuadros, una imagen bidimensional y nada más, se puedan intuir vidas, emociones, frustraciones, quejas, y potentes cambios históricos. Tratando de hablar de referentes, hay un conjunto de artistas, poetas, y filósofos que han influido decisivamente en mi obra, cada uno con sus colores, formas, lenguajes o simplemente la manera de estar en el mundo. Me dejo inspirar por cada uno. Me emociono un poco más teniendo en mi mente diferentes referentes ya sean a nivel compositivo, cromático o temáticos. Y también tomé como referencia en mi obra movimientos pictóricos enteros, por sentir tan plenamente cómo una época histórica entera puede influir en personas, a través del arte.

“No eran los temas de Gauguin, sino sus colores, lo que apuntaba al futuro. Los colores de Tahití eran brillantes, y aunque él nunca había sido un colorista inhibido, ahora era capaz de darle a su paleta una aún más violenta y resonante intensidad. Al igual que los simbolistas, creía que el color podía actuar como las palabras; que entrañaba una exacta contrapartida para cada emoción, cada matiz del sentimiento [...] Su tarea no era describir, sino expresar. De esta forma, el color podía reivindicar su propia libertad de pensamiento.”³

³HUGHES, Robert. *El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX*. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores S.L., 2000. pp. 129-132

Fig.10

Ella sabe imaginar. Tiene la gran capacidad de parar y observar, valorar lo no-perfecto y crear un mundo propio a través de la sombra de una palmera. Se deja emocionar, siempre. Ella que adora los reflejos.

“Sujeto indómito, verdad autónoma, religión, marco de pensamiento y modo de ver. La pintura es capaz transgredir el imaginario colectivo. Capaz de re-significar, es un rito necesario para apropiarnos de la realidad proponiendo otra posibilidad en el soporte de lo real.”

Paula Calavera

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Fig.17

Fig.18

"El arte es una experiencia, no un objeto."⁴

Robert Motherwell

⁴<https://line25.com/inspiration/artist-quotes-that-will-ignite-your-inspiration> [Acceso 11/01/2018]

TRAYECTORIA ACADEMICA

PRIMEROS ANTECEDENTES

Mi interés hacia los entornos de los individuos ya empieza unos años atrás en mi supervivencia en Barcelona, de allí mi arrastre en el estudio de los espacios relacionados con las vidas. Los primeros lugares que llamaron mi atención, tan impresos en mi memoria pasada, fueron contextos industriales y urbanos, con una mirada más nihilista, en un futuro con poca esperanza.

Las piezas que considero más cercanas a este proyecto, una serie de intervenciones en el entorno urbano, desde la carcelería, pintura mural y hasta fragmentos de acción poética, nacen de la necesidad de crear dudas en el imaginario colectivo cotidiano, generando pensamientos, utilizando los mismos medios de las imágenes predominantes.

Las imágenes que se utilizan tienen la finalidad de detener un momento solo el espectador, y mover algo.

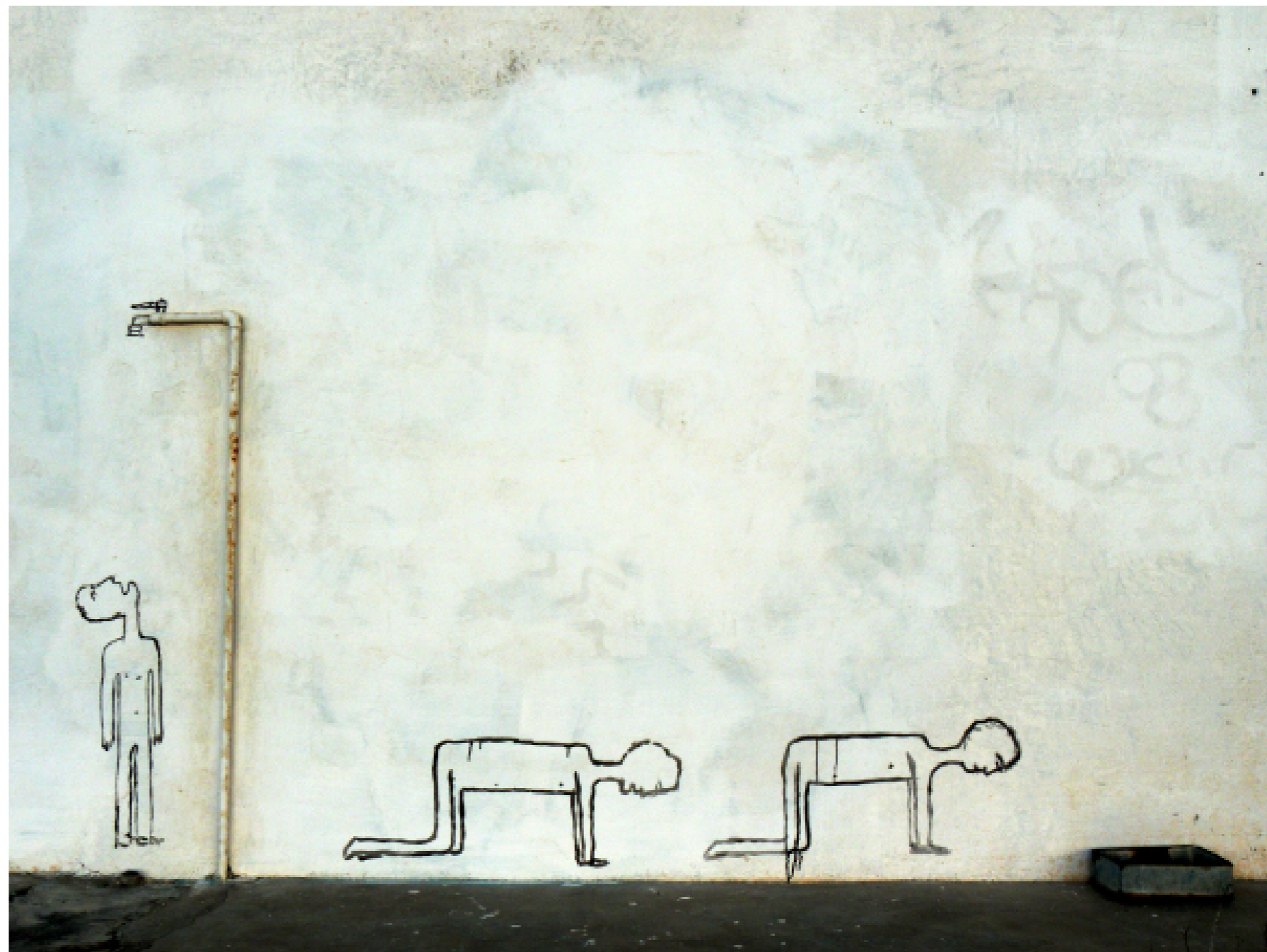

Fig.20

Fig.21

Fig.22

"Hemos adoptado el lenguaje de los sistemas binarios. En lo binario solo hay un sí y un no, ningún estado intermedio, lo que excluye los procesos biológicos y orgánicos: la emoción."⁵

Darren Almond

⁵HOLZWARTH, Werner. *Art now! Vol 3*. Berlin: Taschen, 2008, p.156.

ÚLTIMOS ANTECEDENTES

Mientras mi vida iba desarrollándose de manera siempre más intensa en las Islas Canarias, empecé a dejar los espacios industriales para empaparme de los espacios naturales, lo que todos los días tengo a mi alrededor.

Las últimas piezas determinan una transición desde una visión más escéptica a una más esperanzadora. La pieza VERDE define mi apogeo del cambio, describiendo un color en un cartel publicitario.

Aquí mi concepción del entorno cambió, viendo que aunque la industria de la construcción sigue inexorablemente levantando sus monstruos, hay lugares más alejados que siguen conservando algo puro, en sus paredes, mares, frutas y personas.

En el último año mis piezas, empezaron a tener un enfoque diferente, una visión limpia, un estudiar y crear nuevos espacios de color. Plasmar pequeñas visiones de la naturaleza, e invitar a la contemplación de estas imágenes en peligro de extinción. La emoción propia de lo efímero. Tan solo un fenotipo en un mundo cambiante.

Fig.23

Fig.24

CONTEXTUALIZACIÓN

Para entender el contexto en el que se crea esta propuesta es necesario describir la visión de tres autores cuya formulación acerca del urbanismo y de la crisis de los valores me parece perfecta para situar el problema.

LUGARES, NO-LUGARES

Retratos de periferias vinculadas a la industria de la de-construcción, la velocidad y la invisibilidad despersonalizante de lo no-lugares. Una reflexión sobre los espacios donde las funciones y las percepciones se desvían en relación con los lugares comunes donde la vida humana se desarrolla profundamente. La imagen de la ciudad moderna ha sido siempre una herramienta provocadora que contiene tanto el mensaje de la utopía del habitar moderno, como la distopía de la infernal demolición que implica su materialización. La urbe y sus periferias con olor a combustible quemado inquietan y dan de comer cemento y gasoil a sus intrépidos usuarios minando secretamente las sintaxis entre los individuos y las proyecciones físicas de sus estados de ánimo. En este contexto estamos sujetos a una racionalización de la vida urbana, donde todo el acontecer urbano de la ciudad moderna queda determinado a partir de funciones básicas: trabajar, residir, desplazarse y descansar.

El urbanismo y sus espacios son reflejo de las mentes humanas, con sus proyectos hechos para crear nuevas necesidades de consumo, acelerar las operaciones cotidianas y distraer. Espacios en los que millones de individualidades se cruzan sin nunca llegar a relacionarse, una defensa que rescata al espectador del enfrentamiento directo con la profundidad. Queda excluida cualquier manifestación espontánea de entropía.

Una experiencia necesariamente premonitoria ligada a la porosidad táctil de lo destruido.⁶

Los no-lugares son productos de la sobremodernidad, son espacios para el anonimato. Se pueden definir como destinos de transición, sitios donde las personas pasan y no dejan ningún rastro personal. Un aeropuerto, un cuarto de un hotel, una autopista o un centro comercial.

Desde la urbe, la tecnología viene como el progreso, desde el progreso viene la crisis de valores y frente a la crisis de valores venimos nosotros: las sensaciones, los seres.

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional ni como histórico, definirá un no-lugar. Un mundo donde se nace en la clínica y donde se muere en el hospital, donde se multiplican, en modalidades lujosas o inhumanas, los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales, donde se desarrolla una apretada red de medios de transporte que son también espacios habitados, donde el habitué de los supermercados, de los distribuidores automáticos y de las tarjetas de crédito renueva con los gestos del comercio “de oficio mudo,” un mundo así prometido a la individualidad solitaria [...]”⁷

⁶OCAMPO FAILLA, Pablo. *Periferia: la heterotopía del no lugar*. Santiago de Chile: Ediciones A+C, 2002. P.20

⁷AUGE, Marc. *Non-Lieux. Introduction a une anthropologie de la surmodernité*. Barcelona: Gedisa, 2017, p. 41

Fig.25

"La crisis temporal solo se superará en el momento en que la vida activa, en plena crisis, acoja de nuevo la vida contemplativa en su seno."

"Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose."

Byung-Chul Han

En el ensayo la sociedad del cansancio Han expone una de sus tesis principales: la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma, un exceso de positividad que está conduciendo a una sociedad del cansancio.

"Lo pulido, lo liso, lo impecable, son la señal de identidad de nuestra época. Son lo que tienen en común las esculturas de Jeff Koons, los smartphones y la depilación. Estas cualidades ponen en evidencia el actual "exceso de positividad". ¿Por qué hoy en día gusta tanto "lo pulido"?

Porque no daña, no ofrece resistencia. Lo bello digital constituye un espacio pulido y liso de lo igual, un espacio que no tolera ninguna extrañeza, ninguna alteridad, ninguna negatividad. Lo bello natural se ha atrofiado en lo liso y pulido de lo bello digital. Hoy nos hallamos en una crisis de lo bello en tanto que se lo satina, convirtiéndolo en objeto del «me gusta», en algo arbitrario y placentero, que se mide por su inmediatez y su valor de uso y de consumo."8

La era del progreso, de la velocidad, de la hipercomunicación. Ya no podemos estar solos.

Ahora el ser se convirtió en aparentar, los libros en películas, el imaginar en ver, ver algo ya masticado es la cultura visual. ¡Qué no nos quiten la soledad!

La pérdida de los valores, en el ciclo acelerado del capital, está influenciada por la tecnología de la información y de la comunicación. La cantidad aplastó a la calidad. El disfrute de la paz en una larga playa de arena, se convirtió en una foto compartida al instante, retocada, impulsada por necesidad de llenar lo que nos falta.

"Los tiempos en los que existía el otro han pasado, dando paso a lo igual, lo perfecto. La proliferación de lo igual es lo que, haciéndose pasar por crecimiento, constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo social. Lo que enferma a la sociedad no es la alienación, la sustracción, la prohibición ni la represión, sino la hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumo."9

En la era de la expulsión de lo distinto.

8HAN, Byung-Chul. *La salvación de lo bello*. Barcelona: Herder editorial, 2015, p.27

9HAN, Byung-Chul. *La expulsión de lo distinto*. Barcelona: Herder editorial, 2015, p. 43

Fig.26

"El hombre necesita ahora, para salvarse, una cosa: abrir su corazón al goce."¹⁰

Bertrand Russel

Todas las filosofías irracionales, subjetivas u objetivas, tienen unos supuestos de partida distintos del racionalismo, son sencillamente, otros métodos de conocimiento, otras formas de amor a la sabiduría. Ojo, esto no es absolutamente un ir en contra de la razón, sino en contra del monopolio racionalista de las formas de conocimiento, que radicaliza el racionalismo hasta convertirlo en un modo de autoritarismo mental. Todas estas filosofías irracionales, reflejan la lucha del *underground* contra la razón convertida en gendarme al servicio de las clases dominantes; dominación mucho más perversa y sutil que la física, que no necesita de policías ni cárceles, porque está en el interior del propio cerebro. Su reivindicación se debe al fracaso de la filosofía racionalista para dar un propósito a la sociedad y unos valores que subordinen los medios tecnológicos a los fines humanos, lo cual ha llevado a la búsqueda de otros métodos de utilización de la mente distintos del racionalismo.

Esta búsqueda cristalizó, en las condiciones objetivas favorables de la década de los sesenta, en un movimiento de amplia repercusión cultural que se ha denominado *underground*. En estos años se produjo una imprevista confluencia cultural, de la cual emergió el *underground*, donde sobrevivían soterradas, un conjunto de fuerzas, las cuales, al unirse y actuar simultáneamente, dieron lugar al movimiento.

¹⁰RACIONERO, Luis. *Filosofías del underground*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1977, p.8

Se utiliza el término *underground* por tener una connotación más exacta que el de contracultura. El término contracultura es una desafortunada traducción castellana del inglés *counter culture*. En inglés se diferencia entre *counter* y *against*; *against* es contra, en cambio *counter* significa contrapeso, equilibrar por compensación. En este sentido, el término inglés contracultura significa el intento de equilibrar la cultura occidental compensándola en aquellos aspectos cuya carencia está provocando su declive, pero no ir contra ella.

Hay diversas corrientes de pensamiento que confluyen en el movimiento *underground*. Se consideran tres afluentes principales: las filosofías de tipo individualista, románticas, anarquistas y amorales que culminan en Hesse; las filosofías orientales y, por último, las filosofías psicodélicas, nacidas de los experimentos realizados con sustancias que cambian las conexiones cerebrales y que confirman la existencia de diferentes estados de conciencia, planteando un relativismo de la realidad en contra del dogma positivista de la immaculada percepción.¹¹

"El sistema ortodoxo, cuando tiene que elegir, tiende a dar preferencia a los derechos de propiedad sobre los derechos personales; a las necesidades tecnológicas sobre las humanas, a la competencia sobre la cooperación, a la violencia sobre la sexualidad, a la concentración sobre la descentralización, al productor sobre el consumidor, a los medios sobre los fines, al secreto sobre la apertura, a las formas sociales sobre la expresión personal, al esfuerzo sobre el goce."¹²

¹¹RACIONERO, Luis. *Filosofías del underground*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1977.

¹²SLATER, Philip. *The pursuit of loneliness*. Whakatane: Beacon, 1990. p. 100.

PROYECTO ACTUAL

Cuando llegué de Barcelona, tuve una percepción rara, como de integridad al tener menos cosas alrededor, una inmensa sensación de plenitud, asombrosa totalidad al contemplar el océano, estar en armonía con el todo, con solo vacío alrededor.

¿Qué gran incoherencia parece verdad? Aquí empezó mi reflexión: ¿qué es el todo y qué es la nada?

En las metrópolis hay de todo, están saturadas absolutamente de todo, nunca vas a estar solo y siempre hay algo que hacer. Mientras aquí hay menos. Menos distracciones, menos actividad, menos personas, pero más tiempo, más espacio, más árboles, más soledad. ¿Quizás haya más verdad? El vacío que producen las distracciones nos aleja de la esencia, de la plenitud y de la verdad. El contexto donde me encuentro a día de hoy son las islas Canarias, algo lejano de los olores grises que me rodeaban años atrás, y es aquí donde por el momento decidí quedarme, un instante más.

Muchos fueron los cambios de lugares que se vieron sujetos a enriquecer mi obra a lo largo de los años, viajes entre pequeños pueblos y rascacielos, trajes y primitivos desnudos, un cambio de hogar, desde la urbe a unas islas más alejadas, un viaje en una Indonesia indo-budista.

Fig.27

Fig.28

Este proyecto sigue una reflexión que se concentra en ojos que ven el cielo fragmentado, en una pequeña parcela entre edificios, y en ojos incrédulos que, desde su corta altura, veían el cielo amplio, detrás del inflarse de una vela mayor, desde la hoja de una plumería veían todo el cielo, por completo.

Veían el todo.

Las últimas piezas, consisten en la representación, acercándose a la abstracción, de diferentes plantas tropicales. Es el espejismo de un pensamiento, un viaje en la humildad de una Asia en creciente cambio.

Allí fue donde mis creencias acerca del urbanismo y de las consecuencias sociales en la era del cemento se asentaron todavía más. Fue donde pude ver todavía una reserva de pureza en los habitantes, aunque siempre más movidos por una creciente copia de un modelo occidental. Una aspiración que nosotros les hicimos creer que podría ser el objetivo más importante, de ahí su desorientación. Quise pintar lo que sentí después de varios días de reflexiones en medio de la naturaleza, intentando captar este brillo que en algunos lugares del mundo sigue intacto.

En mi trabajo del paisaje se encuentran todas las emociones, en un universo quizá secreto para unos y obvio para otros, donde la pieza final sólo es una superficie.

Al tercer día de travesía, el cuerpo empezaba a estar un poquito más cansado, navegando entre amañeceres, ultramar y delfines, mis ojos mirando el radar veían el pequeño barco todavía muy cerca de las Islas Canarias, algunas millas nos separaban de las Islas Salvajes. Allí lancé una pregunta al Capitán. Salió tan sincera, casi como abrir la boca y respirar: "¿Todavía estamos en medio de la nada?" - su respuesta fue tranquilizadora - "No. Estamos en el medio del todo."

PROCESO CREATIVO

El gran secreto del arte es poder dar una forma visible y tangible a lo que realmente no se puede ver con los ojos. Moldear sentimientos y refugiarnos en nuestra propia creación, poética y plástica.

Desde este el comienzo traté de acercarme a la pintura abstracta e investigar y experimentar siguiendo esta obsesión por las sensaciones visuales, y de su caducidad.

Como las flores.

Realmente lo que me interesa, lo que no me da paz, son las emociones y el dominio de ellas sobre la mente humana. Me doy cuenta de la importancia del cuerpo, de las huellas, de los movimientos exteriores, pero siempre me inquieta lo increíbles que son las percepciones, y lo mucho que influyen en nuestra vida, de manera determinante.

Estamos hechos por átomos y moléculas, aunque lo que lo mueve todo no se puede medir científicamente si no bajo el nombre de sinapsis. Cada día nos despertamos, y cada uno en su mundo viaja con la mente hacia algo que no tiene forma, límites ni contenidos. En mi trabajo artístico me gustaría conseguir reflejar estos

instantes, ser capaz de congelar y dar forma a estos momentos cambiantes, a este flujo. Desde aquí se hace presente mi interés por la fotografía analógica, ya que es la que me permite, a través de una rara alquimia, inmortalizar algo que se desvanece.

La diversidad de mi propuesta artística, no reside tanto en el resultado formal de la obra sino, más bien, en el trabajo mental y personal contenido en el proceder, en el proceso que me acaba llevando a considerar una obra como tal, como acabada.

Vaciar la mente, enfrentarse a un lienzo en blanco sin pensar en ningún resultado formal, es enfrentarse de manera gestual, visceral y emotiva. Consciente de la complejidad de nuestra visión ya adulta, corrupta y llena de imágenes referentes que saturan nuestro inconsciente en la

Empecé mi proceso creativo con unas pinturas más figurativas, queriendo crear espacios donde se podía reconocer una situación ya vivida, sumergirse en ella, hasta que me di cuenta de lo complicado que era para mí volver a meter mano a una obra ya empezada, a una escena pasada, en un día diferente, siendo una persona diferente, sintiendo emociones diferentes.

Iba respetando los colores de las escenas fotografiadas, quería respetar los matices que la naturaleza misma crea y armoniza por sí sola, para conservar quizás un poco más la esencia de aquel momento.

En mis manos siempre tenía un pequeño cuaderno que viajó conmigo. Allí conservaba apuntes, bocetos, impresiones plasmadas en palabras y dibujos. También tenía fotos, llenas de colores, pétalos y perfumes.

Solo en un primer momento realicé bocetos, como trabajo de campo entre islas, para inspirarme, para volver a empaparme de naturaleza, volviendo a utilizar el viaje como forma de creación.

"Las rarísimas flores, mezclando sus olores con vagas bocanadas de ámbar, los cielos rasos pintados, los insondables espejos, el esplendor del Oriente...todo eso hablará, en secreto, con nuestras almas, en su dulce lenguaje. Allí, todo es orden y belleza, esplendor, calma y voluptuosidad."¹³

La invitación al viaje

Fig.30

Fig.31

Acercándome a este objetivo a través de fotografías significativas, elegidas por su composición cromática y sobre todo por la importancia del momento escondido detrás de cada disparo.

Lo que se veía en las fotografías es la visible representación de algo reconocible, lo que me interesaba pintar era la sensación de esta imagen, plasmada solo con juegos de colores y formas tal vez abstractas, tal vez no.

Para no atarme demasiado a las formas de la imagen, insatisfecha del resultado formal, decidí aislarme de ellas, poner música y empezar a reinterpretar y sintetizar los colores que veía con sus matices, según el día, según el estado de ánimo. Me fijaba sólo en los tonos, entornando la mirada, respetando de cada fotografía únicamente el valor de los colores.

En estos trabajos, con el paso del tiempo, di mucha importancia al azar, a la experimentación, de esta manera no me vinculé a la imagen, sino más bien a lo que me apetecía pintar en ese momento, a lo que me parecía más significativo aquel día, lo más verdadero.

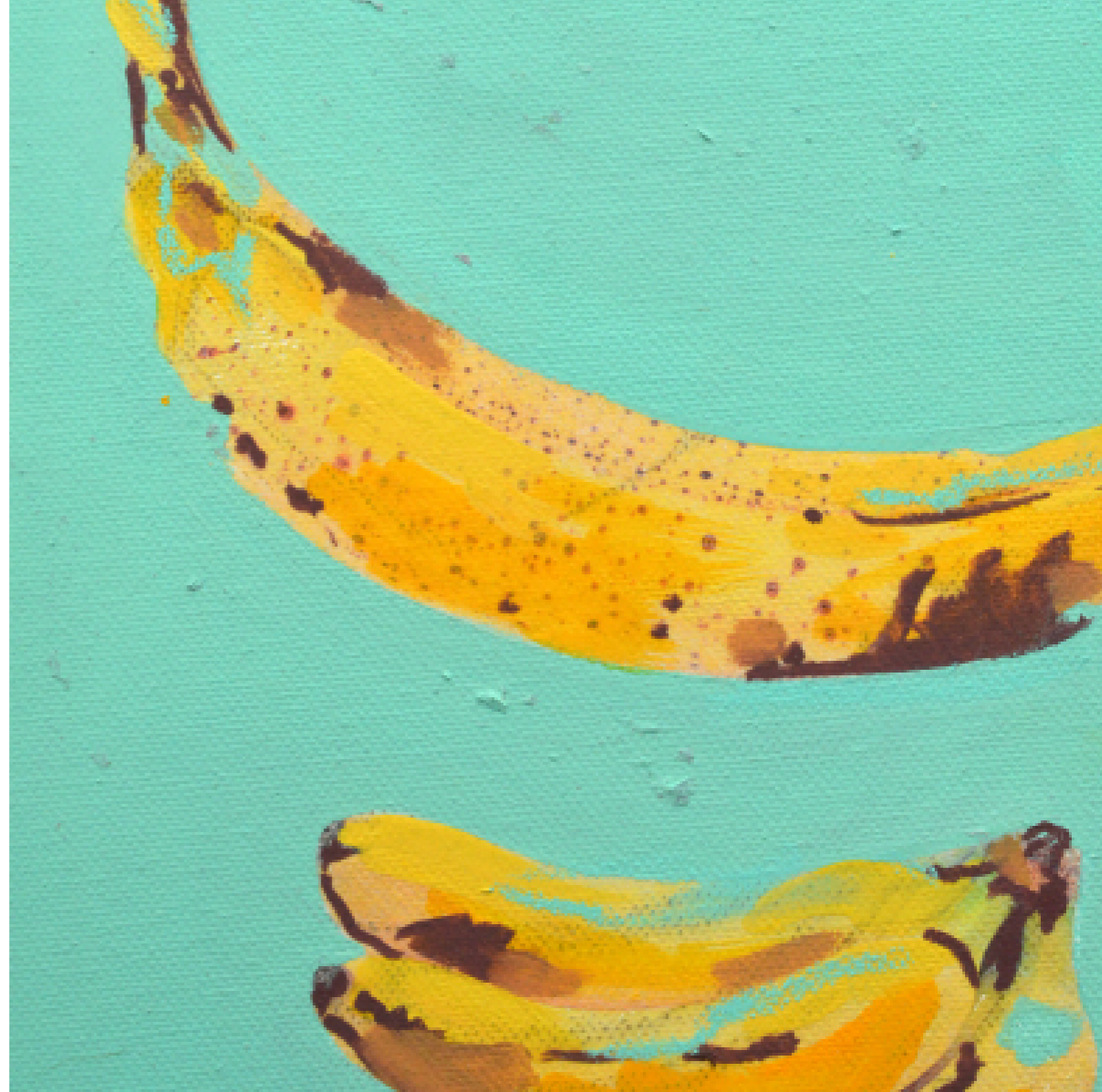

Fig.34

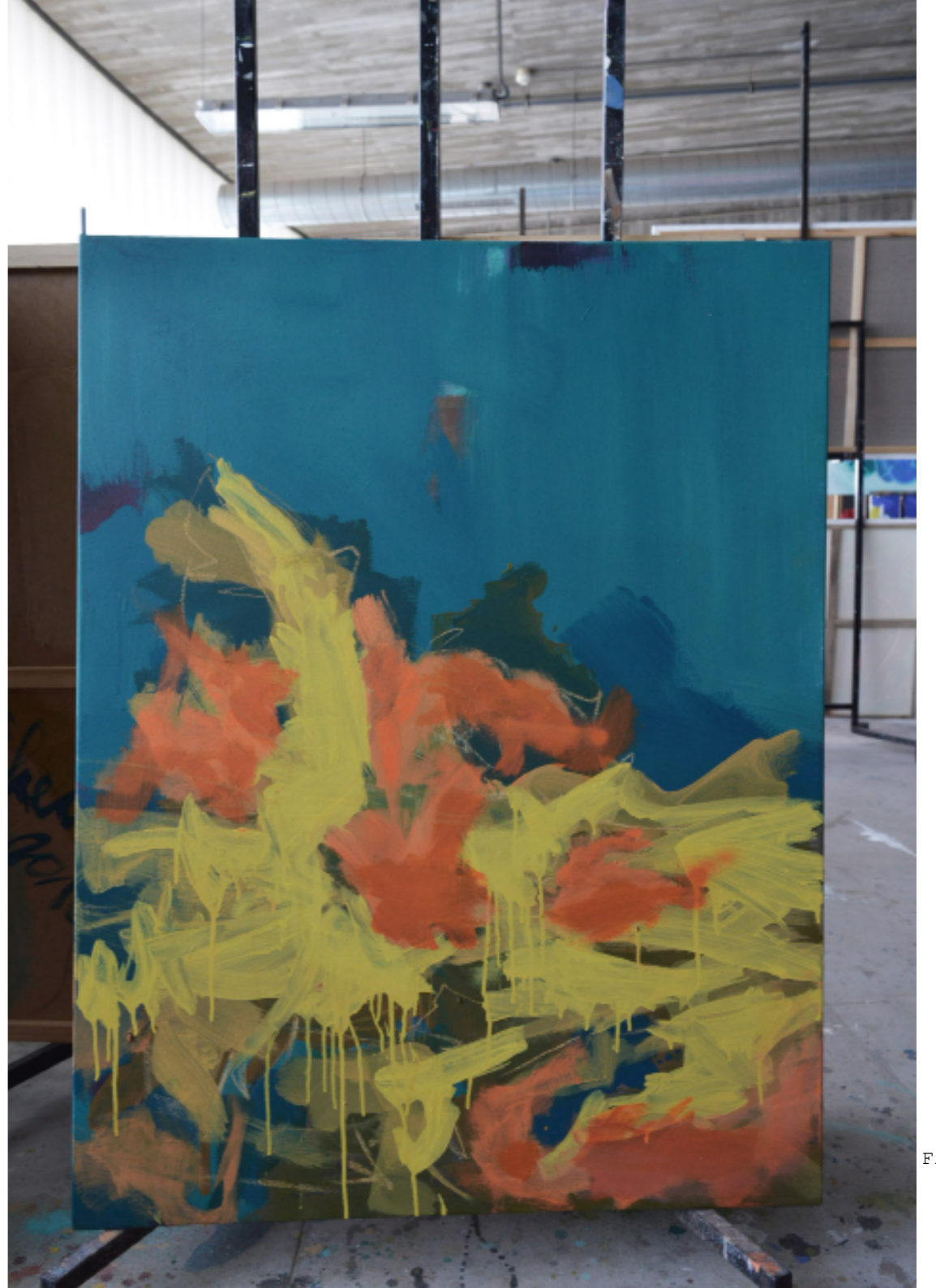

Fig.35

Fig.36

Estaba realmente disfrutando de esta nueva manera de trabajar, iba realizando cada día muchos cuadros a la vez, dejándome llevar solo por la sensibilidad y la intuición. Empezaba a percibir una unidad con la pintura.

En los cuadros decidí intervenir directamente en el soporte final, la mayoría de gran formato, lo que me permitía vivir con la obra, para poder sentir más la pintura con ella, dentro de ella. El resultado fue inestable y cambiante. Cada día.

Seguí con el proceso distanciándome de la foto a través de una propuesta pictórica de absoluta experimentación. Lo que quería lograr era un mayor grado de abstracción y alejarme definitivamente de realidad, hasta que únicamente fuesen los colores los que definiesen las imágenes.

El placer y la frustración se iban intercalando a cada instante, me mantenían viva al lado de mi producción, constantemente. Al final de cada día luchaba entre la dualidad de liberarme y sacar mis emociones o hacer algo bueno verdaderamente, una buena obra. Esta realmente fue la parte del proceso más plena.

"No busques lo fácil, los colores fuertes que queden bien, busca el sutil."

Paula Calavera

Fig.37

"...no se logra a través de una planificación racional sino que depende en gran medida de la intuición y de la sensibilidad. La aproximación a las soluciones plásticas se logra por tanteo y, en muchas ocasiones, requiere de la destrucción de lo ya elaborado". 14

14 GAU PUDELKO, Sabina. *El proceso de creación artística: diálogo con lo inefable*. La Laguna: Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2003. p.22

A medida que iba avanzando mi trabajo me fui dando cuenta de que las imágenes estaban perdiendo todas las características que permitían reconocer en ellas algo de vegetación, todo empezaba a venir hacia adelante creando cierta ambigüedad entre espacio tridimensional y bidimensional.

(Mi objetivo era crear un espacio, una escena que para mi fuese un recuerdo. Pero esto no se logro y la pintura te empujaba cada vez mas hacia afuera, era una superficie sin significado. No tenia un tercer espacio donde podias entrar).

La serie que intentaba realizar iba disolviéndose en su línea de origen, pasaban los días y los cuadros dejaban de existir, o simplemente iban cambiando radicalmente hasta que el profesorado me hizo notar que tenía que recuperar una relación visible entre figura y fondo para no perder coherencia.

Empecé a perderme, lo que hacía ya no me parecía tener función, mientras iba comprendiendo un desarrollo, iba destruyendo todo el trabajo anterior. Así empecé a investigar nuevos códigos.

Experimenté con hojas de palmeras, plataneras, spray e incorporando la serigrafía en mi obra.

Fig.39

Fig.40

Fig.41

Ayer 23 de abril 2018 utilicé el negro.

“El negro para los pintores, no sirve para dar las sombras, de la misma manera que el blanco no sirve para dar luz, es un pigmento más y punto [...] los colores neutros se ensucian al lado de los puros.”

Sabina Gau

Mientras me iba dispersando cada día más, a esta altura del proceso empezaba a surgir la necesidad de volver a focalizar el trabajo, para poder realizar una serie que fuese exponible y coherente. La inmadurez emocional ya no servía como excusa.

Así volví a tomar en mis manos unas fotografías, los días pasaban en el taller esforzándome realmente por pintar algo más en el mismo cuadro, sin llegar a destrozar todo el trabajo plasmado anteriormente, independientemente de cómo me sentía en aquel momento. Empecé pintando paisajes de memoria, y volví a retomar las fotografías.

“La memoria es corta, una foto ayuda para acordarnos de todo.”

Sabina Gau

La razón llora su orden.

De aquí nacen las obras finales.

OBRAS FINALES

Matahari
2017
Acrílico y cera
sobre lienzo
46 x 55 cm

Balangan
2017
Acrílico y cera
sobre lienzo
50 x 61 cm

Surga hilang
2018
Acrílico, cera y
spray sobre madera
122 x 122 cm

Pisang Pisang
2018
Acrílico, cera y
spray sobre madera
122 x 122 cm

Hijau
2018
Acrílico, cera y
spray sobre madera
122 x 122 cm

Pohon palem
2018
Acrílico, cera y
spray sobre madera
122 x 122 cm

PROYECTO ANEXO

Fig.42

Fig.43

Fig.44

Parte del trabajo realizado fue seleccionado para participar en la exposición colectiva "Pintura 2018", de los alumnos de último curso de grado en Bellas Artes de la ULL, en la sala de exposiciones de La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, en junio, 2018.

Trabajar y vivir la pintura intensamente como último gran descubrimiento vital del que se espera más que promesas, más que un simple juego de formas elegantes. Todos los elementos valen y aportan, acrílico, cera, pastel. Pintura emocional y de improntas, paisajes amistosos y acogedores en formas abiertas y colores. El tema es irrelevante, se busca y pinta el instante único, transitorio, irrepetible, pero repleto de vida intensa y de ilusiones compartidas. El proceso creativo es inquietante y envolvente, espontáneo y sincero. La creación libera pero frustra, a la vez, de ahí su fuerza y su encantamiento. Pintura de paisajes que encierra sus secretos, presencia de formas humanizadas y de emociones ocultadas. El paisaje es jardín de encuentros mágicos, de descansos fantasiosos, de amistades huidizas. El paisaje se vuelve paraíso añorado, utopía gráfica, siguiendo a P. Gauguin, superando tabúes censores.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig.1 Fotografía digital
Giacomo Albanese
2017

Fig.2 *Arándano y melocóton*
Federica Furbelli
Acrílico sobre lienzo
92x73 cm
2018

Fig.3 Fotografía analógica
Federica Furbelli
2017

Fig.4 Fotografía analógica
Federica Furbelli
2017

Fig.5 Fotografía analógica
Federica Furbelli
2017

Fig.6 Fotografía analógica
Federica Furbelli
2017

Fig.7 *Phoenix canariensis*
Acrílico y cera sobre lienzo
20x20 cm
2017

Fig.8 *Matamoe*
Paul Gaugin
Óleo sobre lienzo
115 x 86 cm
1892

Fig.9 *I raro te oviri*
Paul Gaugin
Óleo sobre lienzo
67x90 cm
1891

Fig.10 *Helena*
Paula Calavera
Mixta sobre DM
150x100 cm
2015

Fig.11 *Sin titulo*
Elisa Pinto
Óleo sobre lienzo
41x33 cm
2017

Fig.12 *Sin titulo*
Maider Santos
Óleo sobre lienzo
92x73 cm
2017

Fig.13 *Azul rayado*
Lis_es_beth
Acrílico y spray sobre
tabla
2017

Fig.14 *The watcher*
Tom Gidley
2018

Fig.15 *Figures in Red Boat*
Peter Doig
Óleo sobre tela
250x200 cm
2015

Fig.16 *River with the bush*
Ben Crawford
Óleo sobre tela
91x121 cm
2017

Fig.17 Detalle de *Kampala Suburb*
Armitage Michael
2014

Fig.18 *Bethany Beach*
Xinyi Cheng
Óleo sobre lienzo
40x50 cm
2015

Fig.19 *Higo Pico*
Federica Furbelli
Acrílico sobre lienzo
20x20 cm
2017

Fig.20 Intervención urbana
Federica Furbelli
2016

- Fig. 21 Intervención urbana
Federica Furbelli
2017
- Fig.22 Intervención urbana
Federica Furbelli
2017
- Fig.23 Intervención urbana
Federica Furbelli
2018
- Fig.24 Intervención urbana
Federica Furbelli
2018
- Fig.25 Fotografía analógica
Federica Furbelli
2017
- Fig.26 Fotografía analógica
Federica Furbelli
2017
- Fig.27 Proceso creativo
Federica Furbelli
Fotografía digital
2017
- Fig.28 Proceso creativo
Federica Furbelli
Fotografía digital
2018
- Fig.29 Fotografía analógica
Federica Furbelli
2017
- Fig.30 *Pura*
Federica Furbelli
Acrílico y cera sobre lienzo
23 ø
2017
- Fig.31 Proceso creativo
Federica Furbelli
2018
- Fig.32 *Banana*
Federica Furbelli
Tecnica mixta sobre lienzo
30x20 cm
2017
- Fig.33 Proceso creativo
Federica Furbelli
2018
- Fig.34 Proceso creativo
Federica Furbelli
2018
- Fig.35 Proceso creativo
Federica Furbelli
2018
- Fig.36 Proceso creativo
Federica Furbelli
2018
- Fig.37 Proceso creativo
Federica Furbelli
2018
- Fig.38 *Pitaya*
Federica Furbelli
Tecnica mixta sobre lienzo
46x38 cm
2017
- Fig.39 Hojas pintadas
Federica Furbelli
2018
- Fig.40 Proceso serigráfico
Federica Furbelli
2018
- Fig.41 Proceso serigráfico
Federica Furbelli
2018
- Fig.42 Pintura mural
Federica Furbelli
Paula Calavera
2018
- Fig.43 Pintura mural
Federica Furbelli
Paula Calavera
2018
- Fig.44 Exposición "La Recova"
Federica Furbelli
Fotografía digital
2018
- Portadas: Fotografías analógicas
Federica Furbelli
2017-2018

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

ARMINIO, Franco. *Cedi la strada agli alberi*, poesie d'amore e di terra. Roma: Chiarelettere, 2017

AUGE, Marc. Non-Lieux. *Introduction a une anthropologie de la surmodernite*. Barcelona: Gedisa, 2017.

BAUDELAIRE, Charles. *Las flores del mal*. Madrid: Catedra, 2005.

CALLIZO, Carlos. *La tercera dimensión de la pintura*. Madrid: Liber Factory, 2015.

CARERI, Francesco. *Walkscape*. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2017.

GALEANO, Eduardo. *El libro de los abrazos*. Madrid: Siglo XXI, 2015.

GAU PUDELKO, Sabina. *El proceso de creación artística: diálogo con lo inefable*. La Laguna: Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, 2003.

HAN, Byung-Chul. *La salvación de lo bello*. Barcelona: Herder editorial, 2015.

HAN, Byung-Chul. *La expulsión de lo distinto*. Barcelona: Herder editorial, 2015.

HOLZWARTH, Werner. *Art now! Vol 3*. Berlin: Taschen, 2008.

HUGHES, Robert. *El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX*, Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2000.

JODOROWSKY, Alejandro. *Poesía sin fin*. Barcelona: Debolsillo, 2013.

LAMATA COTANDA, Rafael. *La actitud creativa: Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad*. Madrid: Narcea ediciones, 2006.

OCAMPO FAILLA, Pablo. *Periferia: la heterotopía del no lugar*. Santiago de Chile: Ediciones A+C, 2002.

ODILON, Redon. *A si mismo, Diario 1867-1915*. Madrid: Kalamo libros S.L.2013.

RACIONERO, Luis. *Filosofías del underground*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1977.

SLATER, Philip. *The pursuit of loneliness*. Whatakane: Beacon, 1990.

<https://es.scribd.com/doc/63899198/Arte-Experimental>. [Acceso el 5/02/2018]

<http://www.quotationof.com/franz-kline.html> [Acceso 24/03/2018]

<https://line25.com/inspiration/artist-quotes-that-will-ignite-your-inspiration> [Acceso 11/01/2018]

<http://segundamanosocial.com/post/133615480603/muralistas-arte-a-gran-escala> [Acceso 10/03/2018]

"No me interesa el pintor que ha descubierto su técnica. Se levanta cada mañana sin pasión y, tranquilo y apacible, continúa la labor iniciada la noche anterior. Sospecho en él aburrimiento propio del artesano virtuoso que continúa su tarea, sin el destello imprevisto del minuto feliz. No conoce el tormento sagrado cuya fuente radica en el inconsciente y en lo desconocido; no espera nada de lo que será. Yo amo aquello que nunca fue.

La inquietud deber ser el anfitrión habitual y constante del buen taller. La inquietud es como una ecuación entre la paleta y el sueño. Es el fermento de lo nuevo; renueva la facultad creadora; es el testigo de errores sinceros y de la irregularidad del talento. El hombre se hace entonces visible en el artista, y aquel que mira su obra se acerca más a él."¹⁵

SEGUIMOS EMOCIONANIDUNOS