



INTROSPECCIÓN ARTÍSTICA

EL ORIGEN DEL LENGUAJE EXPRESIVO

ÍNDICE

I - INTRODUCCIÓN	pág. 6
II - TRABAJOS ARTÍSTICOS	pág. 8
III - ESTUDIO TEÓRICO	pág. 17
- 2.1. Proceso creativo	pág. 19
- 2.2. Dirección Art Brut	pág. 21
- 2.3. Dirección Dadaísmo	pág. 31
- 2.4. Dirección Expresionismo	pág. 36
- 2.5. Dirección Fauvismo	pág. 45
- 2.6. Dirección <i>Lainez&Laforet</i>	pág. 51
IV - CONCLUSIONES	pág. 71
V - PROPUESTA DE INTEGRACIÓN LABORAL	pág. 72
VI - BIBLIOGRAFÍA	pág. 74
VII- ENLACES DE INTERNET	pág. 75

TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
- UNIVERSIDAD DE SEVILLA -
CURSO 2016/2017



TÍTULO: INTROSPECCIÓN ARTÍSTICA
EL ORIGEN DEL LENGUAJE EXPRESIVO

AUTORA: Claudia María Laínez Rivas

TUTOR: Diego Blázquez Pacheco

FIRMA DEL TUTOR (Bo. Vo.):

INTRODUCCIÓN

En este proyecto mostraré **el origen de mi propio proceso creativo** a partir de sus dos facetas: tanto mi crecimiento artístico individual y la investigación que este ha sobrellevado; además del desarrollo inesperado que ha sufrido el mismo proceso al conocer a mi compañera **Cristina Quintana Laforêt**, en donde, de mutuo acuerdo y afecto, conformamos el dúo artístico *Laínez&Laforêt*.

A modo de resumen entraré un poco más en detalles de estas dos facetas que han supuesto un cambio drástico en mi forma de crear y ver el mundo, así como en el orden y desarrollo que llevarán durante la explicación en el apartado "Estudio Teórico":

De primera mano volveré a hacer una introducción, un poco más extensa, sobre el motivo del proyecto y de sus planteamientos; luego proseguiré a **concretar el pensamiento creativo que he llevado de forma individual**; continuaré, en orden de preferencia, a nombrar las vanguardias artísticas que me han influenciado, explicando sobre ellas y dando razones de su elección, citando cada punto como "direcciones" por la claridad que han supuesto en mi forma de "crear", permitiéndome descubrir, finalmente, las resoluciones de algunos de mis problemas, como por ejemplo: **¿Qué es lo que "creo"?, ¿Por qué lo "creo"?**, etc. Como punto final al Estudio teórico, demostrar el fruto, **el enriquecimiento que puede ofrecer la unión de dos mentes** que aparentemente resultan contrapuestas; siendo la mía arbitraria, salvaje y de escasa productividad, y la mentalidad de Cristina Quintana Laforêt perfeccionista, reflexiva y de alta producción; pero se enriquecen mutuamente dando como resultado una forma de expresión nueva y diferente, explicaré el origen de nuestra unión como dúo artístico, el desarrollo del mismo y el resultado que nos ha ofrecido, poniendo a modo de ejemplo algunos de los trabajos que hemos ido realizando desde nuestra unión.

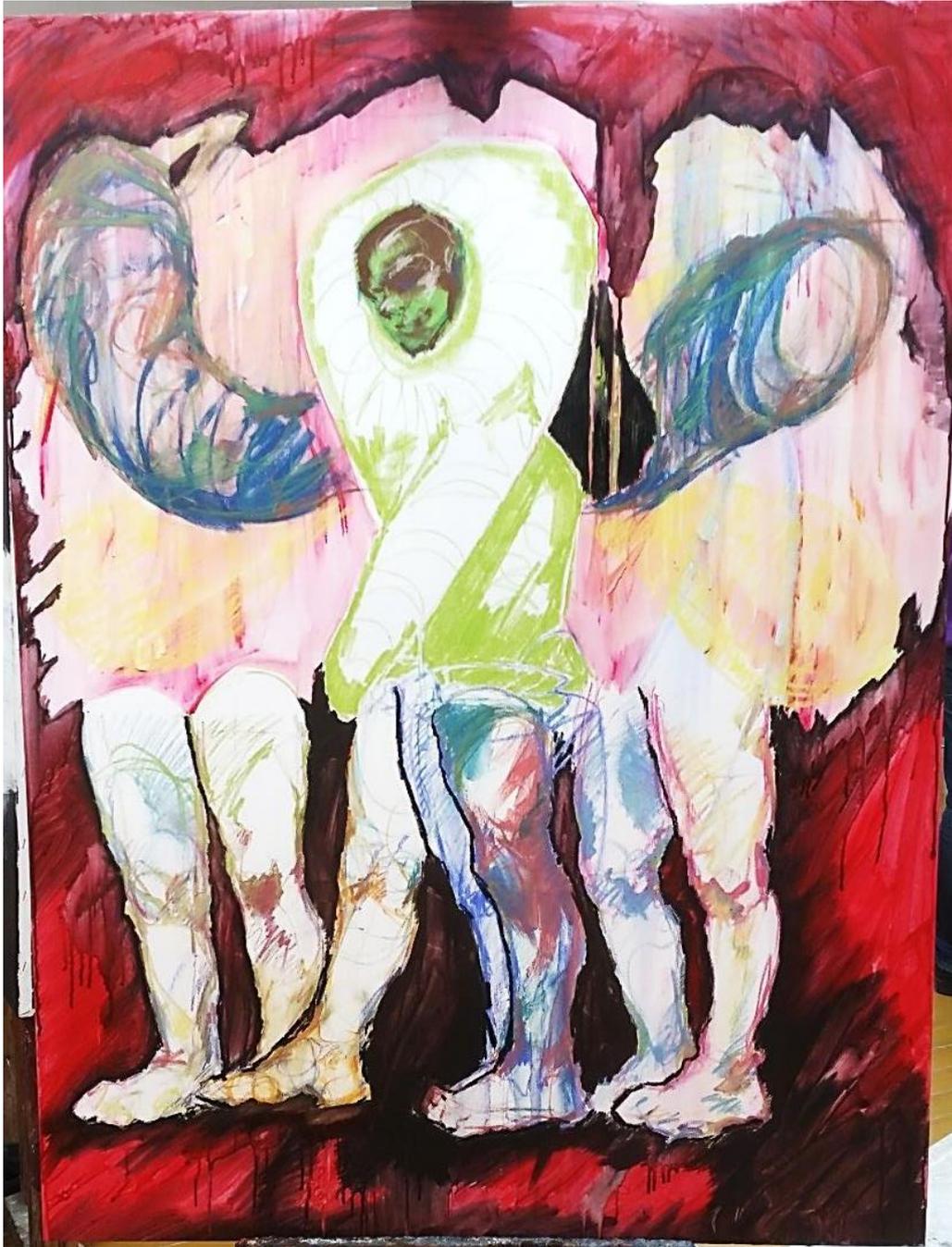
TRABAJOS ARTISTICOS

A continuación mostraré el conjunto de obras que presento en relación al tema de este proyecto.

Este se divide en dos partes:

Primero dispondré y hablaré sobre las obras de creación individual que he seleccionado, luego de las creadas en compañía de Laforêt. Las primeras son: una pintura de técnica mixta, una fotografía, un dibujo intervenido y tres paisajes; y las segundas: dos series resultantes de dos actos performáticos, siendo en un caso de mayor número de obras, teniendo el dibujo como protagonista de acción, y el otro con dos obras como resultado, un dibujo y una pintura.

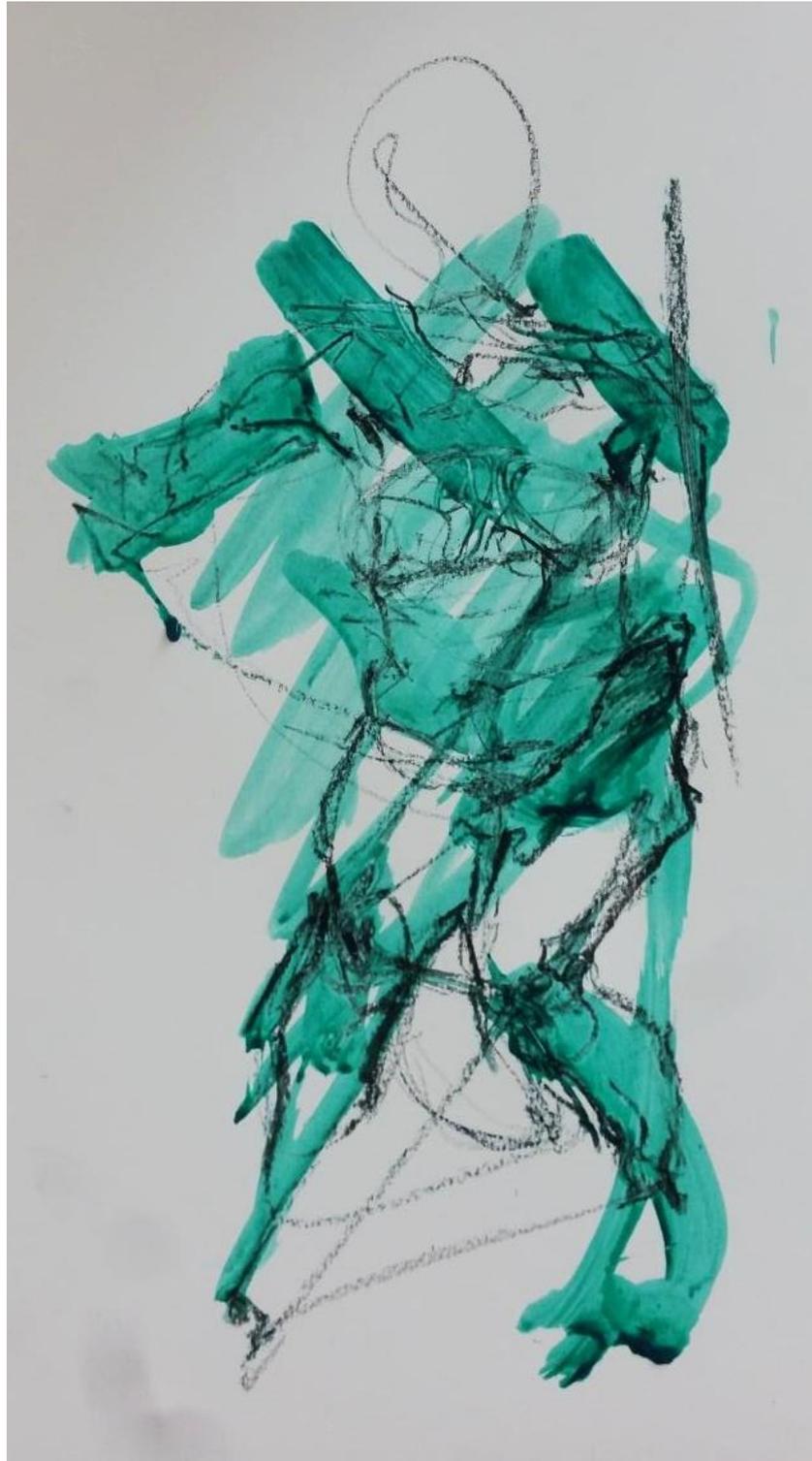
A cada una le asignaré un número para, más adelante, nombrarlas según vengan a conveniencia.



• 1ª

• Título: "Retrato."

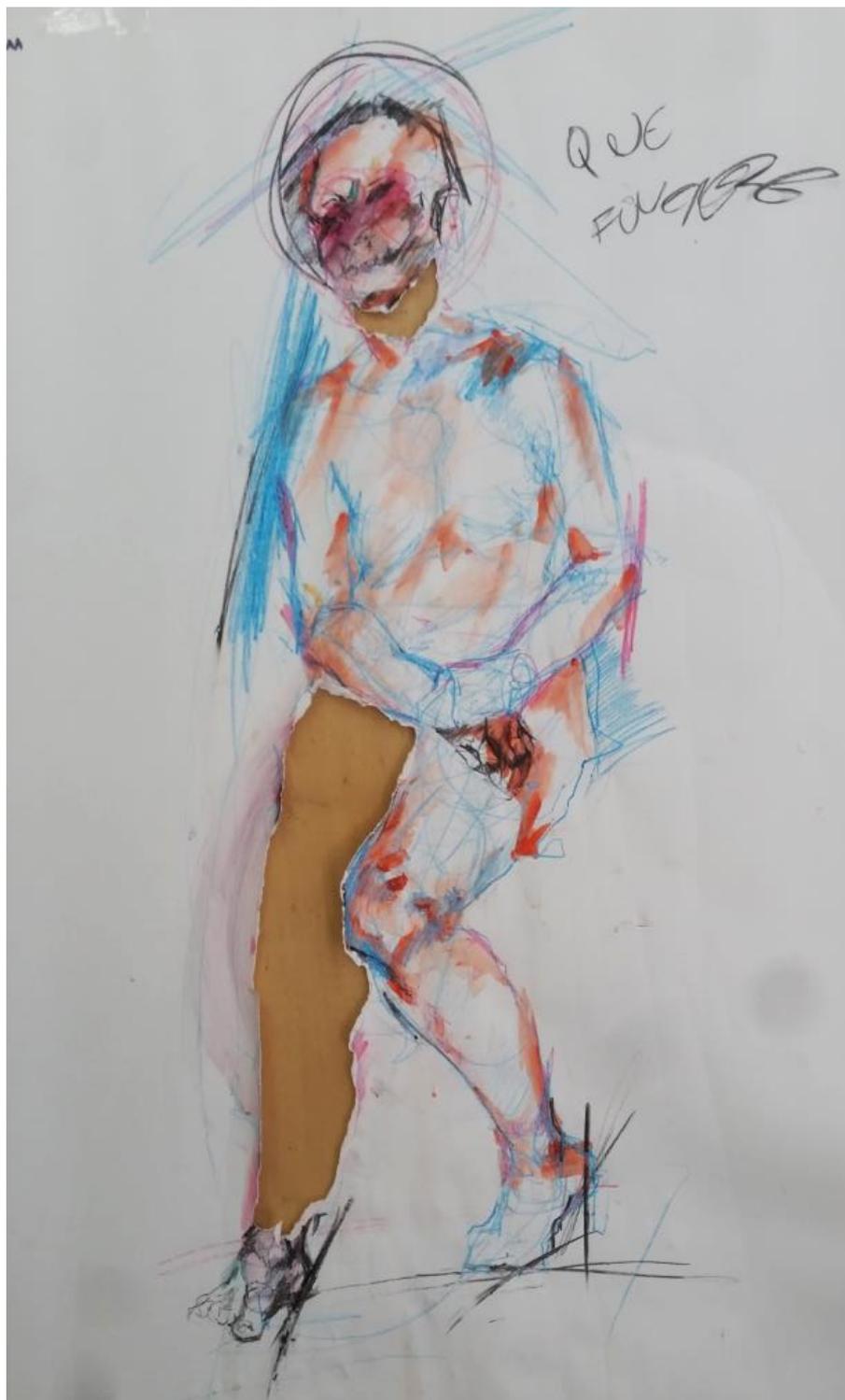
- Descripción: Carboncillo, pastel y acrílico sobre lienzo montado sobre bastidor.
Tamaño total: 97x130 cm.



- 2ª

- Título: "*Sangre verde.*"

- Descripción: Fotografía de dibujo sobre pintura; Carboncillo y acrílico sobre papel Canson acuarela y tempera basik. Tamaño total: 72".



- 3ª

- Título: "Que fuerte."

- Descripción: Carboncillo y pastel sobre papel basik. Tamaño total: 97x130 cm.



- 4ª

- Título: "Mi paisaje soñado."

- Descripción: acrílico sobre tabla. Tamaño total: 50x70 cm.



• 5ª

• Título: "Mi paisaje soñado 2."

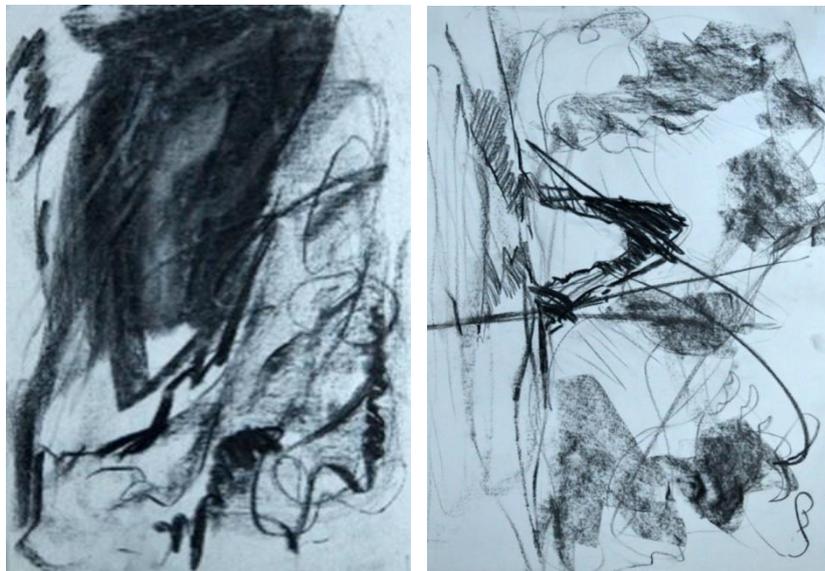
• Descripción: acrílico sobre tabla. Tamaño total: 50x70 cm.



- 6ª

- Título: "Mi paisaje soñado 3."

- Descripción: acrílico sobre tabla. Tamaño total: 50x70 cm.



• 7^a

• Título: "Tránsitos musicales." (Serie)

• Descripción: carboncillo sobre papel basik. Tamaño total: 50x70 cm.

ESTUDIO TEÓRICO

Si nos adentramos en el origen del **acto creativo**, a partir de mi experiencia he concluido que, independientemente de la intención que tenga, sea artística o de otro ámbito, **nunca puede surgir desde los más intrínseco con la misma forma**, incluso si lo creado parte del mismo sujeto.

Es decir; a la hora de crear un dibujo, una pintura, una escultura, algún artilugio e incluso una pieza musical, aunque la misma persona realice cualquiera de estos actos de forma seguida, a no ser que tenga como intención realizar una serie de copias, nunca podría pintar, por ejemplo, dos paisajes de la misma manera. Todo nos influye a la hora de crear, desde cómo nos sentimos en ese instante hasta la atmósfera que nos rodea.

Es fascinante como cada detalle o cada acto impredecible que ocurre a nuestro alrededor puede afectarnos a la hora de desarrollar una idea. Todo fluye e influye dentro de la mente del ser humano desde que el acto de la inventiva abarcó en su mente. Y todo lo creado siempre lleva con ello parte del creador. Se correlacionan los diferentes tipos de realidades con los diferentes tipos de existencias, es decir, en lo que hayamos creado se percibe que todo lo que nos rodea nos influye y con ello nosotros influimos a todo lo que nos rodea. En cada hecho que llevamos a cabo, se ve parte de nosotros así como trozos del mundo con el que mediamos durante nuestra vida.

Y es en el acto creativo donde podemos ver más claramente este pensamiento, pero incluso podemos percibirlo aún más si la creación va de la mano de lo artístico.

Según percibo, muchos artistas pueden hablar, meditar y obsesionarse con un mismo tema, pero aunque así sea, aun siendo en su origen el mismo concepto, si no

es copia directa de ninguna apariencia ya creada, el resultado en sus obras siempre será único.

Asimismo incluso dos mentes pueden influenciarse entre sí y enriquecerse la una a la otra de las experiencias que ha vivido. Por lo tanto, lo aparentemente contrapuesto puede verse afectado y beneficiado, abierto a un cambio, a una nueva evolución.

La influencia vital y la expresión que esta ejerce en mí y en lo que plasmo a la hora de crear son los puntos más importantes de este proyecto.

El cómo surge una relación entre dos artistas, el proceso y el resultado de la contraposición de lo aparentemente no influenciable de dos mentes tan diferentes como la de Cristina Quintana Laforêt y la mía, Claudia María Laínez Rivas.

El cómo surgió el dúo *Laínez&Laforêt*.

Con el fin de demostrar los ideales que expreso más arriba, la influencia del entorno y del mismo individuo sobre la creación artística, hablaré del desarrollo de nuestra unión como dúo artístico, de mi forma de expresión en contraposición a la suya y del resultado que ha supuesto esta vivencia en mi estilo individual, haciendo mención de los planteamientos que he ido admitiendo durante el desarrollo de mi proceso artístico.

PROCESO CREATIVO

Es algo común el creer que el acto creativo es impredecible.

El mundo científico conjetura que la impredecibilidad consigue hallarse incluso en las artes fijas, por lo que parece imposible imaginarse una visión científica de la creatividad. Este hecho da lugar a una continuación de preguntas sobre la situación del azar en los actos que envuelven la creación, tanto en el arte como en la ciencia.

Lo impredecible que podemos apreciar en un instante artístico puede parecer sacado de un pensamiento aleatorio. La **aleatoriedad** va cogida de la mano de la **impredecibilidad**. ¿Pero qué significado tiene este concepto realmente? Algo puede parecer aleatorio pero si no lo hemos observado con suficiente cuidado, o durante suficiente tiempo, como para descubrir que hay un patrón subyacente, podemos acabar confundiendo la misma realidad.

Este estándar de pensamiento lleva desde hace tiempo apareciendo en la mente de los observadores de mis obras.

A pesar de todo considero **el azar** como un componente fundamental en el origen de nuevos pensamientos; aunque se aprecia indudable que el acto creativo no se consigue exclusivamente con ello. Y efectivamente, parece que todo lo externo afecta al individuo que esta por dar a luz una idea, irónicamente la aleatoriedad parte de un sentido, pero no por ello deja de ser impredecible.

Incluso en numerosas ocasiones, en su desesperación, distintos artistas han pretendido alterar esta certeza, manipulando procedimientos enteramente aventurados en su trascurso creativo. Este desparpajo tiene una prolongada práctica en orígenes aparentemente remotos.

Como pasa en el "*El pasaje de I Ching o Libro de los cambios*", el oráculo chino de más de tres mil años, ha sido prolongado por disparejos intelectuales y continúa

transformando inclusive a hoy en día a través del uso de un método compuesto de 64 hexagramas, constituidos por seis líneas continuas o discontinuas, que permite conseguir respuestas mediante un chispazo aleatorio: echar monedas o palitos. La sabiduría es alcanzada mediante el azar. No es mera casualidad que el juicio de I Ching cambió de manera esencial el trabajo de **John Cage** y de muchos otros artistas que acogieron los métodos aleatorios como fundamento creativo. Sin olvidar que lo aleatorio también se ve influenciado por el entorno existencial. En muchas obras, la aleatoriedad trabaja como un "juego", tal vez un "juego de azar", en el que acontece la extravagancia de manipular reglas establecidas para jugar con la vacilación. Como lo es la maniobra de nuestra imaginación, de nuestra creatividad: somos conscientes e inconscientes de nuestros propios conocimientos, desconocemos nuestros términos intelectuales explícitos o sugeridos, por eso incluso nuestra propia mente puede ser impredecible, influenciada por nuestras experiencias y lo captado del exterior.

Estos aspectos están muy vinculados con el movimiento **Dadá**, de gran interés en mi obra y desarrollo, como también lo son el **Fauvismo**, el **Expresionismo** y el **Art Brut** como tales.

Sin orden cronológico de realización, ni histórico, pero sí de preferencia, manifestaré mi relación con los movimientos anteriormente mencionados, pero antes aclararé algunas nociones:

Durante mi trabajo he indagado en estos estilos artísticos; de cada uno he cogido la sección o la idea que más me ha correspondido e inspirado, todos mis trabajos son expresivos, además de poseer un llamativo carácter dibujístico, pero dependiendo del cuál toma una forma de expresión de manera u otra.

DIRECCIÓN ART-BRUT

En mi mente gira un sin fin de pensamientos relacionados con el “Yo”, con el pensamiento y lo creativo. Como referentes me sentí perturbada con el **Arte Bruto** o **Art Outsider**; que es, por tanto, el tipo de arte que desarrolla la labor creativa sin contacto alguno con las instituciones artísticas establecidas, manifestando a una enérgica estimulación personal y haciendo uso a menudo de materiales y técnicas inéditas.

Desde mi situación, siempre me ha atraído la idea de crear por instinto, así que empecé a indagar sobre el movimiento más radical en este sentido. Considero que esta corriente es la que se refleja más en toda mi obra general, si consideramos que en mis inicios creaba según me parecía, sin referencia de ningún tipo, ni artística ni de pensamiento.

Podemos mencionar a **Dubuffet**, originario de este movimiento, que insistía en que su trabajo enfrentaba el falso conocimiento de lo bello heredado de los griegos y fomentada por las portadas de las revistas. Igualmente de su fervor por el arte de las culturas "primitivas" y por el de los artistas sin formación, también estaba interesado en el uso de una diversa gama de objetos y de materiales encontrados. En su intento por restituir valores y materiales desechados por el pensamiento estético occidental de aquel momento, lo que más interesaba a Dubuffet era la energía desatada, espontánea y sincera y con ello el espíritu de insubordinación y desafío.

Si concretamos en el pensamiento de mi obra; desde hace un tiempo mi trabajo ha girado en torno al **entorno expresivo**. Con pinceladas fuertes, trazos firmes, colores contrastados, tanto con demasiada carga matérica como casi ausencia de la misma; una gran fuente de expresión gráfica. Por ende este movimiento artístico fue el primero que digerí para mi planteamiento.

Siempre me ha gustado, a la hora de crear, el no pensar. Dejarme guiar por el instinto y no complicar la acción más de la cuenta.

El Art Brut no encaja exactamente en mi trabajo, pero ningún movimiento lo hará con exactitud, lo que refiero serán detalles de cada movimiento artístico y no la influencia de uno solo. Continuando con este Arte marginal, como también lo llaman, aunque en sus características se valoren la ausencia de formación artística, y en mi caso así no sea, cuando trabajo con este planteamiento lo hago con la mentalidad del vacío y no pienso en perspectivas ni encajes teóricos, en colores primarios o secundarios, o cualquier enseñanza que se me hayan dado; sin embargo sé, que aunque no tenga la intención, todo lo que he aprendido durante la carrera me influye inevitablemente, sin darme cuenta termino exponiendo lo aprendido, lo cual, es igualmente fascinante.

Antes de empezar este último año universitario ya advertía en mi forma de trabajar un pensamiento de auto desconocimiento. Me dispuse a investigar sobre la metodología que hace unos momentos he mencionado. Acabé llegando al Art Brut a través de otro puente: el **Arteterapia**.

En la página oficial de la Facultad de Sevilla descubrí que se celebrarían las **I jornadas técnicas sobre la transversalidad entre las artes y las ciencias de la salud en el contexto del I Congreso Nacional de Arte y Salud Mental "Realidad y representación"**, decidí asistir a ellas para indagar sobre mi propio proceso creativo y descubrir si, como yo creía, iba bien encaminada en mis conclusiones. Descubrir si mi aparente estilo era vacío en algún sentido o por el contrario era más profundo de lo que creía. Necesitaba saber más sobre la relación mente y expresión, la fuerza de la mente sobre el arte.

A raíz de estas jornadas tomé una serie de **conclusiones** en una memoria:

“Para comenzar, este I Congreso Internacional de Arte y Salud Mental me ha enseñado mucho. A todo el mundo por lo general le habrá marcado de una forma u otra, pero como en mi caso no suelo profundizar en nada en particular y ahora, por fin, tengo la necesidad de seguir indagando sobre el tema para descubrir si realmente se trata de algo que influenciará en mi vida o sólo pasará rozando, lo celebro con gozo.

Espero con muchas ganas el siguiente, así para poder ver el desarrollo del mismo y los nuevos avances sobre el Mundo del Arte y su relación con la Arteterapia. Ojalá

no sea bianual como he oído, pues preferiría que fuera más seguido, pero si lo es igualmente sería perfecto mientras continúe en progreso.

Este congreso tiene como principales objetivos: poner en valor la función social e integradora del arte, en la que, siendo personalmente sincera, nunca había pensado en ella en profundidad; y el impacto que supone la creación artística en procesos de recuperación tanto creativos como psicológicos, punto que más me interesa por motivos un poco más personales supongo, tengo muchas ganas de seguir descubriendo más detalles.

Volviendo a analizar más profundamente estos dos ideales, puedo destacar que este número de conferencias a las que he asistido me ha abierto los ojos sobre la relación que existe entre la mente humana y el mundo del arte de una forma un poco más madura. Antes de asistir tenía la mente en blanco desde este verano, y tumbada en la cama melancólicamente, me surgió un sin fin de dudas sobre cómo funcionaba la “Mente del Artista”. Todas las dudas que tuve, y que sigo teniendo, surgieron de mi necesidad de auto comprender mi funcionamiento creativo, ¿qué es lo que busco cuando creo?, pues como nunca lo he pensado seriamente quería descubrirlo para encontrar ese aura brillante que se percibe en un artista cuando crea y cree en lo que hace. Sinceramente a mí solo me importa ser feliz, y por ende quiero descubrir el origen de mi creación y así desarrollarlo.

Quitando melodrama al asunto, en este congreso he descubierto que el arte puede ser para mí misma una terapia igual que lo puede ser para el mundo. Encontrar en el Arte la clave de lo que necesito, algo con lo que todos nacemos pero olvidamos, nos hace más felices; cuando algo nos libera, de tal forma liberamos el resto y se va convirtiendo en una cadena de acontecimientos.

En el círculo en el que me vi envuelta, encontré a muchas personas carismáticas y llenas de valores y principios diferentes: muchos querían ayudar, otros ser ayudados y el resto ser simplemente felices desarrollando su expresión artística. Me pareció un lugar muy agradable lleno de personas muy agradables, y esto me hizo preguntarme si algún día no me importaría ser parte de ese mundillo. La posición en las que se encontraban las ciencias y el arte, no una en frente de la otra, sino juntas y cogidas de la mano, fue muy amistosa. Este encuentro me hizo

darme cuenta que prácticamente “estamos todos locos” y que las cosas no son tan diferentes como creemos intentar ver. Dos campos aparentemente opuestos pueden perfectamente encontrarse, desarrollarse y crecer juntos.

Y por último, el famoso asunto del “Artista Loco”, desmentido durante todo el congreso y dando a entender de que no existe realmente, me ha hecho pensar que, efectivamente, en el fondo todos estamos locos. “

Claudia María, Laínez Rivas. 22 de octubre de 2016.

En la experiencia que tuve me di cuenta que todo lo que había creado hasta el momento no era un frasco vacío. Desde hacía tiempo veía mi intención expresiva sin fundamento y en comparación con otros artistas no llegaba a vislumbrar cuál era mi objetivo, **qué era lo que quería conseguir**, pero tras la experiencia comprendí que **el concepto de “expresar”**, independientemente de no saber todavía qué era lo que quería comunicar en mis obras, **era lo suficientemente importante como objetivo para seguir creando**.

Me percaté que durante todo este tiempo el arte, para mí, no había sido un medio de expresión para hacer llegar al público conceptos concretos, con un fin propiamente dicho o por mero motivo academicista, sino una forma de sacar las sensaciones que llevaba dentro. A raíz de este descubrimiento me di cuenta que desconocía el origen de estas sensaciones, por eso, a partir de este panorama, me pareció fascinante intentar averiguar qué es lo que podría pasar por mi mente o en qué situación me encontraba, qué sentimientos expresaba, cada vez que creaba algo; dibujo, pintura o lo que fuera.

Mi interés se volvió analítico y meramente expresivo en mis trabajos. El placer que sentía al crear, al expresar las sensaciones que sentía, a hacer lo que se me antojara sin vacilación... estos pensamientos de auto-complacer creativo fueron mis descubrimientos. **Saber qué es lo que me gusta crear y disfrutar haciéndolo**; entra en otra rama de mi misma y, sin saber el qué, reconocer que algo cambia. Crea por crear, y el mismo hecho de crear ya hace que valga la pena. **La expresión del yo** es, posiblemente y por ahora, **mi única y real obsesión**.

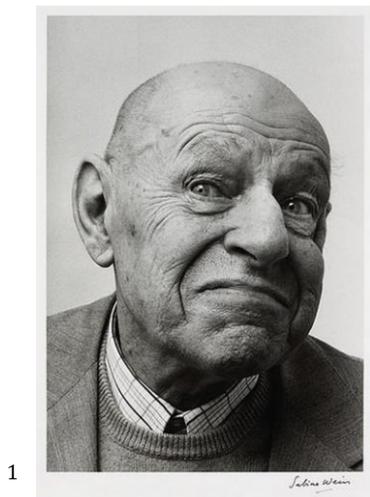
Crear y observar lo que creo para averiguar qué es lo que quiero y encontrar mi camino.

Para entender un poco más sobre este tipo de expresión artística vamos a centrarnos en **el origen del Art Brut o Arte Marginal** esencialmente, además de mencionar algunos referentes:

En la trama de la Europa de la Segunda Posguerra brotó un género de corriente artística llamado Informalismo que continuaba el transcurso histórico de disolución de las formas formada con el expresionismo abstracto de *Kandinsky*, agregándole un módulo crítico hacia la abstracción geométrica y los colores primarios, colindantes a una lógica mecánica que había hecho viable las guerras. Las dictaduras europeas animaban un "Arte de Vanguardia" objetivo, con temas de alabanza del estado, de ahí que se produjera una variedad de "**antiacademicismo**" que defendía unas prácticas artísticas emplazadas en los modelos culturales y fuera de los circuitos artísticos profesionales.

Jean Dubuffet (Le Havre, 1901 - París, 1985) halló en las creaciones de personas alejadas de lo cotidiano - ancianos solitarios, pacientes de hospitales psiquiátricos, niños criados en hospicios, etc., que en ningún caso inquieran el reconocimiento de su obra por el resto -, un arte independiente del peso de las referencias culturales, derivado en un estado primario de intensa conexión con su inconsciente y que exteriorizaba la subjetividad a través de un gesto completamente espontáneo, casi irracional. Tal fue el entusiasmo que hizo que Dubuffet, junto a André Breton y Antoni Tàpies, fundaran la "*Compañía del Art Brut*".

Sobre la base de esta colección particular, se creó en 1976 la "Collection de L'Art Brut" con sede permanente en Lausanne, de la que he seleccionado una serie de creadores representativos, a modo de ejemplo, de esta interesante manera de mirar el arte. Estos "no artistas" **son una fuerte referencia, no por su metodología sino por sus planteamientos:**



1



2

Madge Gill (Londres, Inglaterra, 1882 - 1961)

Creció en un hospicio inglés, la enviaron a Canadá para ser sirvienta y volvió a Inglaterra en sus 20 años para vivir con su tía, quien le enseñó sobre el mundo de la astrología y el espiritismo. Se casó con su primo con quién tuvo 3 hijos, uno de ellos murió de gripe española y otro nació muerto, a raíz de este mal parto entró en una grave enfermedad que la postró en cama durante varios meses y le despojó de la visión de un ojo.

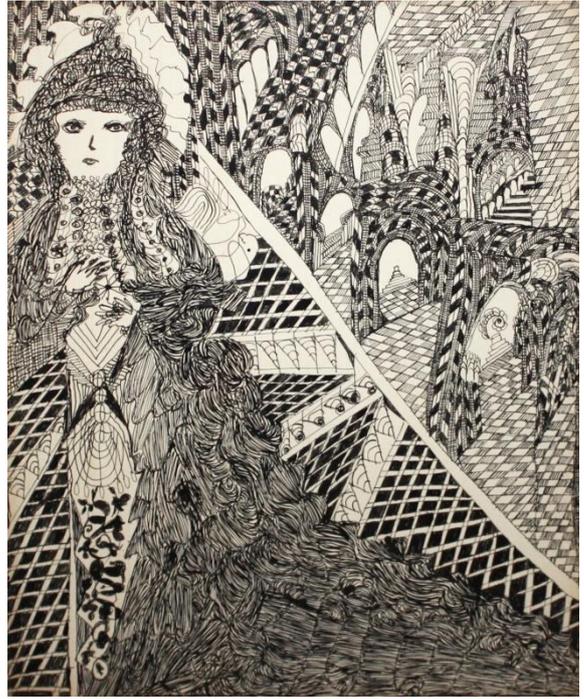
Tras estas pérdidas empezó a dibujar, escribir y bordar, según unas pautas guiadas por un espíritu a quien ella llamaba "Myrninerest" ("mi reposo interior"), en un género de "trabajo de medium". Gill creaba siempre en la noche, a la luz de una lámpara de aceite, encima de cartón o papel en diferentes tamaños, dibujando obsesivamente con tinta china o bolígrafo el semblante de una mujer tapado con un sombrero e insertado en construcciones imaginarias. La cara de una mujer que remite a sí misma o a su hija perdida.

¹ Jean Dubuffet. ca. 1979 Dubuffet. Gélantino-bromure d'argent. Sabine WEISS
H. 40 X L. 27,5 cm [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en:
<http://www.museedelaphoto.fr/?p=787>

² Jean Dubuffet ca. 1966. Autorretrato II (Autoportrait II) [Rotulador sobre papel]. 25 x 16,5 cm.
Colección Fondation Dubuffet, París [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en:
<https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/jean-dubuffet-huella-de-una-aventura/>



3



4

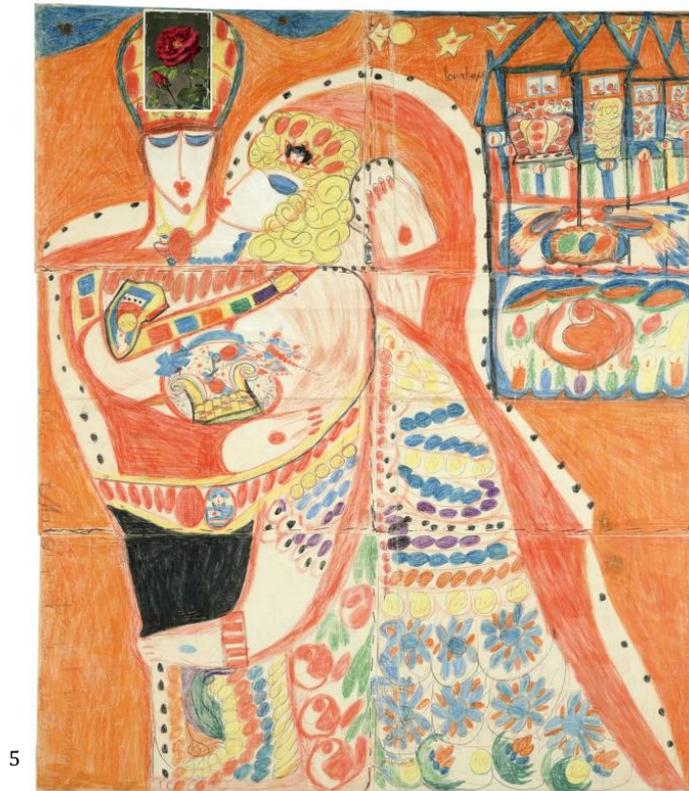
Aloïse (Lausanne, Suiza, 1886 - 1964)

Su oficio era de costurera, pero el canto era su pasión, logró conseguir un puesto de institutriz en la corte de Guillermo II, allí empezó a sentir un amor obsesivo y onírico por el cual se la diagnosticó como demente y fue ingresada en un hospital psiquiátrico de Suiza.

Fue en ese lugar donde comenzó, sin que nadie lo supiera, a escribir poesía y a dibujar con lápiz, tinta y materiales poco convencionales: tizas, pasta de dientes sobre papel de libreta o de embalar, sobres, trozos de cartón o reversos de calendarios. Creando un rico mundo imaginario personal de príncipes, princesas y heroínas históricas en el distinguido contexto de las cortes.

³ Madge Gill. ca. 1940. Untitled [tinta sobre postal]. 30 cm × 25 cm. Collection of David Tibet [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.tribune.com/tribnews/2014/08/irregolari-eccentrici-dilettanti-solitari-sono-gli-artisti-che-losservatorio-outsider-art-delluniversita-di-palermo-studia-e-sostiene-anche-con-una-preziosa-rivista/>

⁴ Madge Gill. ca. 1940. Untitled [tinta sobre postal]. 30 cm × 25 cm. Collection of David Tibet [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.artisaway.com/art/drawing/madge-gills-art/>



Émile Ratier (Soturac, Francia, 1894 - 1984)

Nació en un familia de granjeros, tras la primera guerra mundial se convirtió en comerciante de madera cortada hasta que, de forma progresiva, padeciendo depresión, fue perdiendo la vista hasta quedarse completamente ciego. En esta etapa que comenzó a trabajar su propia madera para crear unas estructuras animadas con mecanismos y sonido, para crear un entretenimiento que pudiera apreciar a pesar de su ceguera.

⁵ Aloïse ca. 1951/1960 Etudiants Zofinchien. 54,8 cm × 40,3 cm. Collection de l'Art Brut, Lausanne [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en: <https://art-folio.ch/2012/08/13/drugs-and-creativity-the-creative-schizophrenia-of-aloise/>

6



7



Vojislav Jakic (Macedonia, 1932 - 2003)

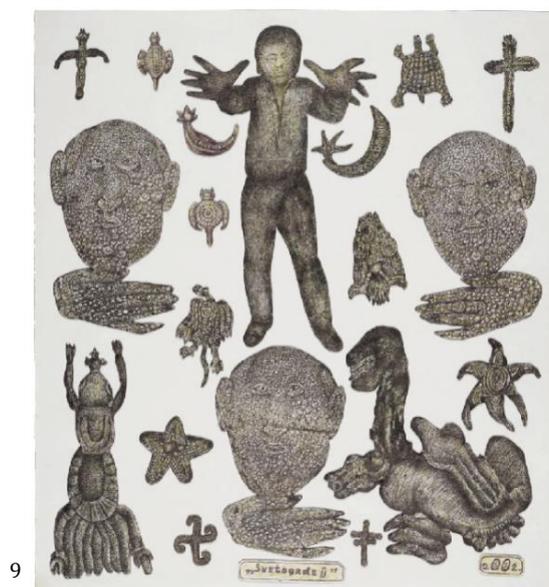
Tenía como padre un sacerdote ortodoxo, además de ser su familia era humilde y enormemente estricta, mientras vivían en un pueblo de Serbia, ayudaba económicamente a su familia pintando retratos de recién fallecidos. Cuando cumplió los 20 años, y detrás de perder a sus hermanos, se fue a vivir a Belgrado para tomar clases de pintura y escultura, comenzó a crear su propia obra. Después de algunos años regresó a Serbia, para malvivir junto a su madre y su abuela. Tuvo un corto matrimonio y tras este volvió a trasladarse a Belgrado, donde se volvió a casar y desplegó su obra de una forma más continuada.

Escribió, durante la década de los 70, una autobiografía semi-ficticia llamada "Nemanikuce" (Sin hogar), en la que investigaba el tema del sufrimiento y la angustia que quedaron grabados en su infancia. En esos momentos, sus trabajos

⁶ Emile Ratier, ca. 1894/1984. Charette et cavalier [madera trabajada con técnicas mixtas]. 41 cm. Collection de l'Art Brut, Lausanne [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en: http://www.artnet.com/artists/emile-ratier/charette-et-cavalier-YILI0gOp3i_f7aLONTVcQA2

⁷ Emile Ratier, ca. 1966. Arc de Triomphe [madera trabajada con técnicas mixtas]. 219 cm. Collection de l'Art Brut, Lausanne [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.artbrut.ch/fr/21004/1024-2/auteurs/ratier--emile>

poseían un formato grande, construcciones a base de texto y diminutos dibujos de seres tenebrosos, oníricos y diabólicos. Sus composiciones complicadas brindan distintas formas de lectura.



⁸ Vojislav Jakic, ca. 1975. Višenaslovna slika [tinta sobre papel]. 69 x 98 cm. Collection de l'Art Brut, Lausanne [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.mnmu.rs/jakic-vojislav.htm>

⁹ Vojislav Jakic, ca. 2002. Svetogrđe II [Sacrilege II] [dibujos de bolígrafo y tinta cortados y pegados sobre papel]. 57 x 51 cm. Collection de l'Art Brut, Lausanne [consulta: 28 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.artbrut>

DIRECCIÓN DADAÍSMO

En mi estilo artístico, en mi forma de crear, siento que no se aprecia ese enfoque arbitrario de formas y conceptos que tanto caracteriza a este movimiento, lo que más considero que percibe el espectador es el sentido expresivo que emiten mis creaciones a primera vista.

Mi criterio creativo no se rige con el propósito de echar abajo los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte como pretende este estilo. El Dadaísmo es un movimiento en contra de todo lo artístico, literario y poético, ya que se cuestiona la existencia de estos ideales. Sin embargo, también expresa el nacimiento de una nueva forma de pensar o manera de vivir, al rechazar toda tradición o esquema anterior. Estas ideas de cambio respecto a lo externo, al ámbito social, al contexto del artista no son conceptos que haya querido incorporar en mi trabajo, de primera mano **tuve la intención de auto complacer mi necesidades expresivas**; pero a pesar de este enfoque, meramente egoísta, es imposible que mi libertad de creación y de expresión no influya a quienes me rodean; teniendo este entendimiento y sabiendo lo que pudiera causar, al permitir mi influencia inconsciente en el mundo que me rodea, aun no siendo mi primera intención, lo consiento, porque al fin de cuentas el tema de la expresión y el origen de esta también forman parte de mi proyecto; la influencia, el origen de lo aleatorio, **la causa del pensamiento creador.**

La forma de pensar del Dadaísmo también coincide con mis ideas del nacimiento de un cambio a causa de la **libertad expresiva del individuo**: lo espontáneo, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, la defensa del caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección.

En mi trabajo procuro crear de forma arbitraria sin rumbo establecido, sin sentido aparente, **porque deseo liberar la mente y observar el resultado sobre el soporte.** No he basado directamente ninguna obra en este estilo; aun así hay una en concreto que es diferente al resto, un poco irónica: la obra “**2ª**” que aparece en

el apartado de “Trabajos Artísticos” no es la que aparece en la imagen, es directamente la imagen fotográfica que se representa, el instante, la creación recién acabada, con esa gota aún húmeda de acrílico sobre el soporte; un trabajo que resulta un poco extraño en este contexto, por parecer igual al resto pero resultar diferente.

Además, es previsible que todas mis obras posean particularidades hermanas y se note su origen en común, resultado de la misma artista; por mucha intención “aleatoria” que tengan, al haberlas creado todas ellas, mis experiencias, mi forma de ser y ver el mundo se verán influenciadas de forma inevitable, aun teniendo diferencias igualmente irremediables por otro tipo de fuentes que me puedan perturbar en cada situación que me encuentre creando.

Para entender todavía mejor este movimiento hablaré de su punto de arranque: Se originó de una forma arbitraria y atrevida antes de que se iniciara la primera guerra mundial, en 1913, con la célebre muestra del Armony Show en Nueva York. Un conjunto de artistas europeos fueron allí con motivo de participar en el evento. Entre ellos asistían Francis Picaba y Marcel Duchamp, que marchaba a encarnar su famoso *“Desnudo descendiendo por una escalera.”* El nombre de la obra es substancialmente revelador, pues no tenía referencia alguna con la trama figurada. La asociación ilógica de un título absurdo a una obra que ostentaba un aire cubista, en la que no conseguía valorar protagonista cualquiera, involucraba una postura a favor de la irracionalidad más imperiosa. Formaba un claro antecedente de las obras más reveladoras del artista francés, los “ready mades”, objetos de carácter descontextualizado.



10

El originario de tales objetos fue “*la rueda de bicicleta*” de 1913. El componente rueda descontextualizado de la bicicleta surge en perspectiva cambiada, implantado en una banqueta de cocina. Este tipo de ejecuciones envolvía, como es natural, una exploración recóndita y esencial del hecho artístico en sí. Duchamp explicaría, más tarde, el concepto de las obras antiartísticas, entre las cuales se hallarán sus propias ejecuciones.



11

¹⁰ Marcel Duchamp, ca. 1912. *Desnudo descendiendo por una escalera* [óleo sobre lienzo]. 147 X 89 cm. Museo de Arte de Filadelfia. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: <http://historiarrc.blogspot.com.es/2014/04/desnudo-bajando-una-escalera-de-marcel.html>

Tristan Tzara (Moinesti, Rumanía 1896-París 1963) fue poeta y escritor, además del representante más significativo de la variante literaria del dadaísmo. En su “Manifiesto 1918” muestra su visión sobre el arte Dadá, y quiero concentrarme en el apartado de “**La espontaneidad dadaísta**”, sintiéndome familiarizada con mi metodología de trabajo:

“Llamo pasotismo al estado de una vida en la que cada cual guarda sus propias condiciones, sabiendo en cualquier caso respetar las otras individuales, incluso defenderse, el *two-step* convirtiéndonos en un himno nacional, baratillo de ocasión, T. S. H. teléfono sin hilo transmitiendo las fugas de Bach, anuncios luminosos y carteles para los burdeles, el órgano difundiendo claveles para Dios, todo esto a la vez, y realmente, remplazando la fotografía y el catecismo unilateral. La simplicidad activa. (...)”

El arte es una cosa privada, el artista lo hace para él; una obra comprensible es un producto de periodistas, y como en este momento me place mezclar este monstruo de colores con aceite: tubo de papel imitando el metal que se prensa y vierte automáticamente, odio, cobardía, vileza. El artista, el poeta se regocija con el veneno de la masa condensada en un jefe de planta de esta industria, es feliz siendo insultado: prueba de su inmutabilidad. (...)”

La lógica es una complicación. La lógica es siempre falsa. Mueve los hilos de las nociones, palabras, en su exterior formal, hacia extremos, centros ilusorios. Sus cadenas matan enorme miriápodo asfixiando la independencia. (...)”

Que cada hombre grite: hay una gran obra destructiva, negativa, que cumplir. Barrer, limpiar. La pulcritud del individuo se muestra después del estado de locura, la locura agresiva, completa, de un mundo dejado en manos de bandidos que despedazan y destruyen los siglos. Sin objetivo ni propósito, sin organización: la locura indomable la descomposición. Los fuertes; los que poseen la palabra o la fuerza sobrevivirán, pues son rápidos en la defensa, la agilidad de los miembros y los sentimientos arden sus flancos de múltiples facetas.

¹¹ Marcel Duchamp, ca. 1913. Rueda de bicicleta [ensamblaje de una rueda de bicicleta y un taburete de cocina]. Museo de Arte Moderno de Nueva York. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: <http://www.volavelo.com/blog/marcel-duchamp-rueda-de-bicicleta/>

La moral ha determinado la caridad y la compasión, dos bolas de sebo que han crecido como elefantes, planetas llamados buenos. No tienen nada de bondad. La bondad es lúcida, clara y decidida, despeada con el compromiso y la política. La moralidad es la infusión de chocolate en las venas de todos los hombres. Esta tarea no está ordenada por una fuerza sobrenatural, sino por el trust de los vendedores de ideas y los acaparadores de universitarios. (...)

Proclamo la oposición de todas las facultades cósmicas a esta blenorragia de un sol pútrido salido de las fábricas del pensamiento filosófico, la encarnizada lucha, con todos los medios del ASCO DADAÍSTA.

Todo producto del asco susceptible de convertirse en una negación de la familia, es “dada”; protesta con puños de todo su ser en acción destructiva: DADA; conocimiento de todos los medios rechazados hasta hoy por el sexto púdico del compromiso cómodo y de la cortesía: DADA; abolición de la lógica, danza, de los impotentes de la creación: DADA; (...) salto elegante y sin prejuicio de una armonía a otra esfera; trayectoria de una palabra lanzada como un disco sonoro grito; respetar todas las individualidades en su locura del momento: seria, temerosa, tímida, ardiente, vigorosa, decidida, entusiasta; pelar su iglesia de todo accesorio inútil y pesado; escupir como una cascada luminosa el pensamiento descortés o amoroso, o mimarlo ---con la viva satisfacción de que da lo mismo--- con la misma intensidad en su matorral, libre de insectos para la sangre bien nacida, y dorada con cuerpos de arcángeles, de su alma. Libertad: DADA DADA DADA, aullido de dolores crispados, en entrelazamiento de los contrarios y de todas las contradicciones, de lo grotesco, de las inconsecuencias: LA VIDA.”¹²

En este manifiesto se representa una visión diferente y “extraña” del arte, y como tal, de la creación artística. Este **pensamiento aleatorio y espontáneo** es el que más me interesa de este movimiento y representa una fuerte referencia en mi obra.

¹² Tzara, Tristan, 1918. Primer manifiesto Dada . Lugar de publicación: el número 3 de la revista DADA de Zurich [consulta: 2 de junio de 2017]. Disponible en: <http://mason.gmu.edu/~rberroa/manifiestodadaista1.htm>

DIRECCIÓN EXPRESIONISMO

Este movimiento es sin duda **el más influyente** en mi trabajo, el arte en este campo no sólo se convierte en un modo de expresión, sino también en un modo de salvación donde el individuo asume un nuevo concepto: **el arte se transforma en un modo de existencialismo.**

Para mí, la importancia que tiene la expresión, soltar lo que uno lleva dentro, es un desahogo para el alma. Antes de saber qué era, cuál era mi principio artístico a la hora de crear, en donde la situación era simplemente dibujar o pintar lo que me apetecía sin ningún tipo de significado aparente; ya sentía una gran liberación cuando creaba y echaba de mi interior las emociones que contenía.

En los siguientes textos se ofrecen una serie de citas que nos aclaran las **controversias que existente entre el Impresionismo y el Expresionismo** desde varios puntos de vista; una oposición de dos corrientes que nos aclaran detalles particulares del arte expresionista:

EXPRESIONISMO VERSUS IMPRESIONISMO

Los impresionistas “no son más que receptáculos de la naturaleza, una especie de moldes de cera se vacían unas impresiones... Nosotros somos expresionistas. Lo que nos interesa es la afirmación del contenido, del querer, de la ética.”

(kurt hiller, 1911, Die Heidelberg Zeiting)

“Nunca hubo época más turbada por la desesperación y por el horror de la muerte. Nunca un tan sepulcral silencio ha reinado en el mundo. Nunca el hombre fue tan pequeño. Nunca estuvo más inquieto. Nunca la alegría estuvo tan ausente y la libertad más muerta. Y he aquí gritar la desesperación: el hombre pide gritando su alma; un solo grito de angustia se eleva de nuestro tiempo. También el arte grita en las tinieblas, pide socorro e invoca al espíritu: es el expresionismo. Nunca había sucedido que una época se reflejase con tan nítida claridad, como la era del predominio burgués se reflejó en el impresionismo...”

El impresionismo es el despegue del hombre del espíritu; el impresionista es el hombre degradado a la condición de gramófono del mundo exterior.”

(H. BAHR, 1916, Expressionismus)

El impresionismo “fue el arte del golpe de vista. No se captó la esencia de las cosas ni su último significado, porque el relámpago de la creación solo las había iluminado por un instante.” (...)

El expresionismo, en cambio, “no mira, ve; no cuenta: vive; no reproduce: recrea; no encuentra: busca.”

(K. EDSCHMID, Conferencia pronunciada en 1917y citada por M. De Micheli) ¹³

¹³ Casals, Josep, 1 de octubre de 1988. EL EXPRESIONISMO, Origen y desarrollo de una nueva sensibilidad. Montesinos.

A raíz de este movimiento el **subjetivismo**, la **intuición** y la **espontaneidad instintiva** fueron valores dominantes que tomé de referencia en mi obra. En este estilo artístico entiendo que se ha tenido como idea a la figura del artista que crea contradicción con una sociedad mezquina que le condena a la marginación. En su origen llamados “modernistas”; palabra que parece en un principio despectiva, señalaba a los que salían de la normalidad y buscaban audazmente lo nuevo, **rechazaban las normas y la tradición**, tendían al exceso, a lo bárbaro y lo virginal, afirmaban la naturaleza frente a la sociedad y confiaban en el arte como medio de salvación.

En el mundo del expresionismo el tema de la gran urbe fue prácticamente el inicio de todo; el artista crítica a lo “externo” que resulta ser la causa de su malestar “interno”.

Esta corriente nació en 1890 en Alemania y en los países del norte de Europa y se desarrolla hasta mediados del siglo XX.

Es este arte se observan dos líneas de desarrollo:

- Un tipo de expresión basada en **lo real, lo figurativo**.
- La segunda alineación es la más reconocible con la pintura modernista, y se determina por imaginar la obra como un **elemento significativo-decorativa**; la obra, por tanto, **no descubre el arranque de su comienzo fuera de ella**, en un pensamiento previo a su ejecución plástica, más bien **en sí misma como conjunto**.

En este perfil, a la par con los creadores particularmente modernistas: Klimt, Toorop... a **Paul Gauguin**.



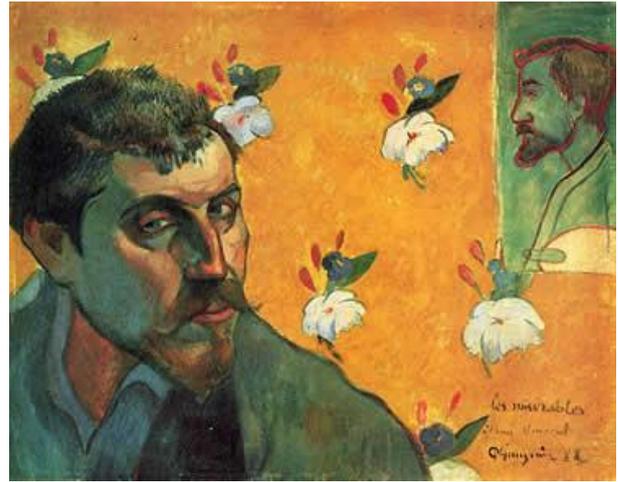
14

Gauguin fue el primero en remediar las dificultades con una **solución plástica completamente nueva**, sus formas y conceptos han tenido relevancia en mis creaciones y formaron parte del proceso creativo de las mismas. Es el primero en vivir de acuerdo con **los imperativos de su búsqueda espiritual**. Gauguin no cree en las verdades de la civilización burguesa, también pone en duda de la realidad fenoménica exterior. Por ello, impugna el impresionismo y reivindica una pintura, no de ojo, sino de pensamiento. Sus obras tratan de plasmar la forma esencial de los objetos, representándolas en imágenes planas, simplificadas y de colores puros. En contraposición a su metodología, en mi caso, no me dicto por una sistemática clara propiamente dicha de manchas de color, sino más bien de forma lineal.

¹⁴ Gustav Klimt, , ca. 1907-8. El beso [Óleo sobre tela]. 180 x 180 cm. Österreichische Galerie Belvedere, Viena, Flag of Austria.svg Austria. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_\(Gustav_Klimt\)](https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_(Gustav_Klimt))



15



16

Según el artista, su forma de pensamiento creativo giraba en torno a la huida de lo ficticio hasta conseguir entrar en la verdadera naturaleza. Gauguin había encontrado una entrada definitiva: **la afirmación de la subjetividad y del valor independiente del color.**

Al igual que Vicent Van Gogh, que daba uso a los colores de forma arbitraria para expresar de modo más intenso en sus obras.

Lo que cuenta, por consiguiente, ya no es el objeto representado, sino **la importancia expresiva que se esconde en él y que muestra el estado íntimo del pintor en el instante de su representación.**

Esta forma de crear del Expresionismo me ha abierto muchas puertas, es decir, no estaba segura de mi propósito creativo, pero gracias a investigar un poco en esta corriente he descubierto como otros antes que yo ya habían tenido las mismas dudas e intentado resolver los mismos problemas, el desahogo del alma sobre el soporte.

Esto último es lo que diferencia a **Van Gogh**, otro artista referente en mi trabajo, de los “nabis” y “fauves”: en él, la forma del trazo no se emancipa de su ecosistema para despertar una idea más o menos incorpórea, o para crear una mezcla de

¹⁵ Paul Gauguin, ca. 1891 Tahitianas en la playa [óleo sobre lienzo]. 91 X 69 cm. Museo d'Orsay, París. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en:

<http://www.elcuadrodeldia.com/post/132859283171/paul-gauguin-tahitianas-en-la-playa-1891>

¹⁶ Paul Gauguin, ca. 1888. Autorretrato con el retrato de Emile Bernard "Los Miserables" [óleo sobre lienzo]. Amsterdam: Van Gogh Museum. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en:

<http://www.personal.kent.edu/~rberrong/Destination/arles.htm>

matices más o menos atractiva, sino para formular en todo su ímpetu los nuevos entornos sociales y la reclusión que éstos destinan al artista: desde sus pensamientos negativistas mantenía la esperanza de una nueva generación de artistas más dichosos.

Deseo aclarar que aunque el movimiento Expresionista tiende a expresar los aspectos negativos de su entorno y sus malos sentimientos en sus obras, en mi raciocinio creativo no camino por las mismas vías; mi intención, a pesar de que muchos caracteres tengan puntos en común con mi trabajo, **el aspecto negativista de mi entorno no se aprecia directamente en mis creaciones**; más bien, yo creo y a raíz de lo creado intento interpretar mi situación y pensamiento: triste o alegre, enfadado o taciturno; no hay predilección por ningún tema, **simplemente dejo libre al poder de expresión inmediato**.

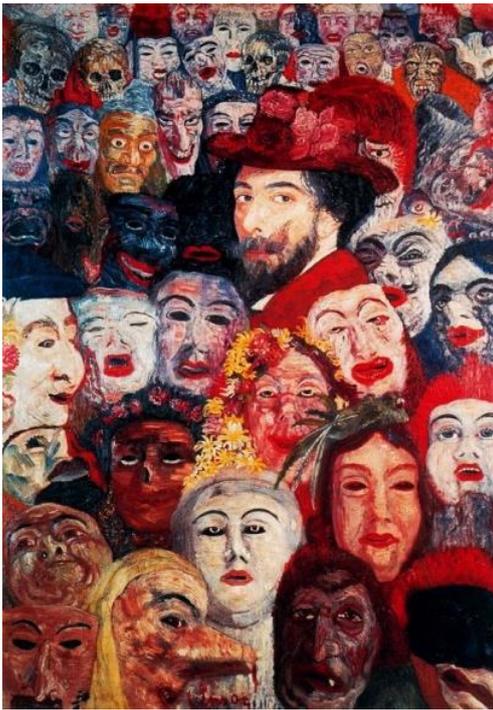
Al igual que Van Gogh, **proyecto toda mi excitación psíquica en mis lienzos**; ellos son mi único interlocutor al momento y, en ellos, como en un sismógrafo, se reflejan tanto mis momentos de crisis como mis otras tantas situaciones.



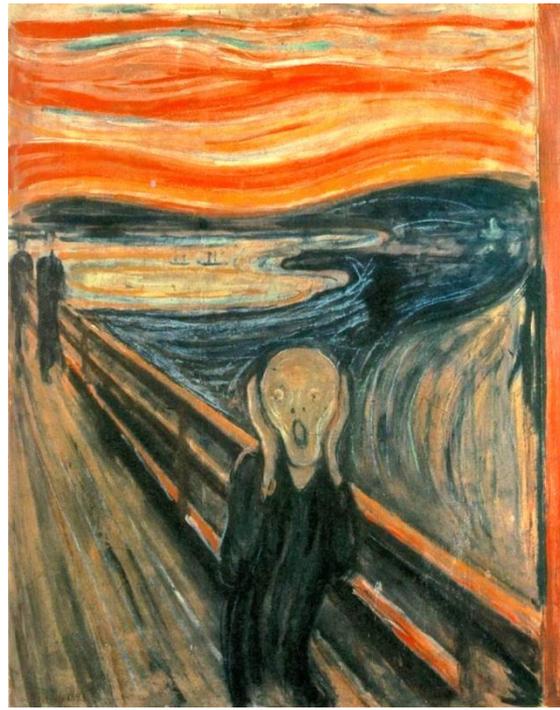
17

¹⁷ Vincent van Gogh, ca. 1890 Trigal con cuervos [óleo sobre lienzo]. 50.2 × 103 cm. Museo van Gogh, Ámsterdam, Flag of the Netherlands.svg Países Bajos. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Trigal_con_cuervos

Es interesante inspeccionar la visión negativa del expresionismo, como comúnmente suele ser conocido; como en los casos de los pintores Ensor y Munch, donde el primero utiliza un lenguaje sarcástico con insolencia y crueldad, y el segundo da rienda a su pensamiento pesimista y misógino sobre la sociedad el antagonismo de los sexos, la enfermedad, la incertidumbre, el paso del tiempo y la perversidad. Ambos artistas tienen mucho en común: **la recreación individual de la realidad.**



18



19

Una intensa vivencia de la condición del artista abandonado en sí mismo y en conflicto con la sociedad; sería, esta, una definición concisa. Ninguno de los dos artistas verá reconocimiento a lo largo de sus vidas y **acarrearán un traumático agotamiento creativo al final de estas.**

Como si ya no pudieran seguir produciendo en el estado de tensión con que habían realizado sus mejores obras.

¹⁸ Ensor, ca. 1889. Ensor aux masques [óleo sobre lienzo]. 117 x 82 cm.. Menard Art Museum. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/autorretrato-con-mascaras-de-ensor>

¹⁹ Edvard Munch, ca. 1893. El grito [óleo, temple y pastel sobre cartón]. 91 x 74 cm. Galería Nacional de Oslo, Oslo, Noruega. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/El_grito

Como hemos podido observar, muchos artistas expresionistas deciden por una vida indisociables, una vida bohemia.

A **Nolde** lo podemos considerar uno de los primero expresionistas oficiales, acaso el más importante. Fue un hombre de campo con las raíces hundidas en la tierra, este profundo sentimiento de la naturaleza se manifiesta en toda su obra. **De primera mano cabe mencionar que este artista supone el más concerniente hacia mi persona en torno a esta corriente artística.** Nolde transformaba imperiosamente sus apreciaciones y sentimientos en **colores fogosos e impulsivos**. Colores con vida propia, protagonistas de sus obras. Según sus ideales, **el pintor debía simplemente dejarse llevar por su instinto**, igual que cuando respira o cuando camina; **las mejoras obras no son producto de una idea previa, “surgen” de modo natural**. El ilustre mostraba en sus famosas acuarelas un ejemplo de este planteamiento, con su **extraordinaria fluidez e intensidad de los colores**.



20

En realidad, toda su obra, con su **trazo violento y sus grandes cantidades de color** desperdigados sobre el lienzo, son un efecto de la agitación frenética que sigue al artista (retraído, ermitaño, angustiado por las cuestiones religiosas) a lo extenso de toda su vida. **La independencia del color, la violencia expresiva**

²⁰ Emil Nolde, ca. 1913. Junco. [acuarela]. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: <https://ensondeluz.com/2014/09/14/camino-de-suecia-y-v-la-casa-museo-de-emil-nolde-en-seebull/>

hasta inconcebibles límites de osadía; son simplemente una forma de regreso hacia el poder de lo elemental, **encontrar el trasfondo de las cosas, los estados más profundos de la realidad;** tanto la expresión única e incondicionada de la naturalidad creativa; un parentesco de unión con la realidad primigenia.



21

²¹ Emil Nolde, ca. 1951. Jesús entre los doctores. [óleo sobre lienzo]. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: <https://ensondeluz.com/2014/09/14/camino-de-suecia-y-v-la-casa-museo-de-emil-nolde-en-seebull/>

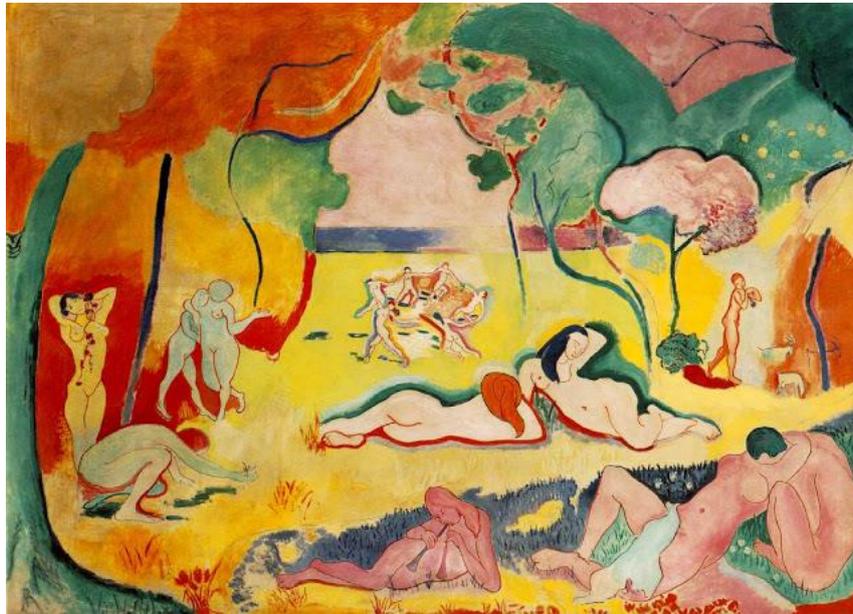
DIRECCIÓN FAUVISMO

Este movimiento artístico se concentra en tres obras en cuestión, aparecidas en el dossier presentado; éstas son las obras: **4ª, 5ª y 6ª**.

En ellas trato de representar lo real a través de la visión fauvista propiamente dicha, donde las sensaciones del autor se ven reflejas en su **propia traducción de la realidad** que percibe, que muestra a través del lienzo y la pintura. Mi intención con este movimiento es con el mismo propósito de expresar mis emociones, sin embargo, de una forma más relajada desde mi punto de vista, ya que a partir de la “forma real” traduzco mi estado interior.

Ahora dejaré en claro el entendimiento del fauvismo mostrando las “*Notas de un pintor*” que salieron publicadas en “*La grande revue*”. En ellas **Matisse** utiliza una locución clara, directa y cómodamente comprensible por el público general. En este pasaje el artista deja intachablemente esclarecida su actitud en relación al **proceso imitador, rechazándolo totalmente, en favor a un arte que exprese las emociones de uno mismo.**

Es trascendental saber que el artista, al preferir unos colores para determinada pintura, no se fundamenta en ninguna teoría científica, sino en **la reflexión, en la emoción y en la sensibilidad de su propia experiencia.**



22

“Cuando un pintor se dirige al público, no tanto para mostrarles sus obras como para desvelarle algunas de sus ideas sobre el arte de la pintura, se expone a múltiples peligros.

En primer lugar, como no ignoro que la mayoría de las personas se complacen en considerar la pintura como algo que depende de la literatura y le piden que exprese, ya no ideas generales de acuerdo a sus posibilidades, sino ideas específicamente literarias, mucho me temo que el hecho de que un pintor se atreva a adentrarse en el terreno del hombre de letras, como ahora mi caso, produzca cierta extrañeza. Soy plenamente consciente, en efecto, de que la mejor demostración que pueda ofrecer de su estilo será la que resulte de sus lienzos. No obstante ortístas como Signac, Desvallieres, Denis, Blache, Guerin o Bernad han escrito algunas páginas que fueron favorablemente acogidas en las revistas especializadas. En cuanto a mí, intentaré exponer llanamente mis sentimientos y deseos de pintor, si preocuparme por el estilo literario de mis escritos. Pero otro peligro que empiezo ahora a entrever es el de dar la impresión de contradecirme. Conozco y siento profundamente el vínculo que une mis cuadros más recientes con los que pinté en otro tiempo. Sin embargo no pienso lo mismo que pensaba entonces. O mejor, lo esencial de mi pensamientos no ha cambiado pero ha evolucionado y con él mis medios de expresión. Debo decir que no me

²² Henri Matisse, ca. 1905-06. La alegría de vivir. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: <https://dikydesign.wordpress.com/author/angeldecuir/page/19/>

arrepiento de ninguno de mis cuadros y no pintaría de otro modo ni uno solo de ellos si tuviera que volver a hacerlo. Siempre me he inclinado hacia el mismo objetivo si bien los caminos que he tomado para llegar a él no han sido nunca iguales.

Por fin, si en alguna ocasión cito el nombre de tal o cual artista es únicamente para resaltar las diferencias que puedan existir entre su estilo y el mío. El lector opinará, quizás, que no me ocupo demasiado de las obras de otros pintores, pero si así lo hiciera me arriesgaría de ser acusado de opiniones injustas respecto a pintores en los cuales admiro seguramente su búsqueda y disfruto plenamente de sus realizaciones. Me he limitado pues a tomarlos como ejemplo y no para atribuirme ninguna superioridad sobre ellos, sino para destacar más claramente, mostrando lo que ellos han hecho, lo que yo he intentado por mi parte.

Aquello que persigo por encima de todo es la expresión y en varias ocasiones se me ha reconocido cierta habilidad aún a pesar de sostener que mi ambición estaba limitada y no iba más allá de la satisfacción de orden puramente visual que puede procurar la contemplación de un cuadro.

Pero el pensamiento de un pintor nunca debe ser juzgado al margen de los medios que le son propios, porque sólo tiene valor si está asistido por tales medios que deben ser tanto más completos (y por completos no quiero decir complicados) cuanto más profundo sea su pensamiento. **Yo no soy capaz de distinguir entre el sentimiento que tengo de la vida y la manera como la traduzco.**

Para mí, la expresividad no reside en la pasión que está a punto de estallar en un rostro o que se afirmará por un movimiento violento. Se encuentra, por el contrario, en toda la distribución del cuadro; el lugar que ocupan los cuerpos, los vacíos de su alrededor, las proporciones, todo tiene un papel propio que representar.

La composición no es más que el arte de disponer de manera decorativa los diversos elementos con los que un pintor cuenta para expresar sus sentimientos.

En un cuadro cada elemento ha de estar a la vista y representar el papel que le

corresponda, ya sea principal o secundario. Aquello que no tenga una utilidad concreta dentro del cuadro es, por esta misma razón, molesto.

Toda obra comporta una armonía de conjunto y cualquier detalle superfluo podría tomar es el espíritu del espectador el lugar de otro detalle esencial. **La composición, que debe de estar encaminada a lograr la expresividad, se modifica según la superficie a cubrir.** Si yo tomo una hoja de unas dimensiones determinadas, el dibujo que trace tendrá una relación necesaria con su formato. No podría repetir el mismo dibujo en otra hoja cuyos proporciones fueran diferentes, rectangular por ejemplo, en vez de cuadrada.

Pero tampoco quedaría satisfecho con una simple ampliación en el caso de que tuviera que trasladarlo a una hoja de igual formato pero diez veces más grande. El dibujo ha de poseer una fuerza de expansión capaz de vivificar las cosas que le rodean. **El artista que desee trasladar de una tela a otra tela mayor una composición deberá, si quiere conservar toda su expresión, concebirla de nuevo, modificar su aspecto y no simplemente ampliarla.**

A través de los colores, basándose en su parentesco o bien en sus contrastes, pueden obtenerse efectos muy sugerentes. A menudo, cuando me dispongo a trabajar advierto, en el curso de la primera sesión, una serie de **sensaciones directas y superficiales. Hace algunos años, sólo este resultado bastaba para satisfacerme.** Si hoy me contentara tan sólo con esto, cuando pienso que ve más lejos, quedaría un vacío en mi cuadro. No había hecho más que registrar las sensaciones fugaces de un instante, que **no servirían para dar una imagen real de mí y que ni siquiera podría reconocer al día siguiente.**

Lo que pretendo es llegar a ese grado de concentración de todas las sensaciones, que conforma el cuadro. Podría contentarme con una obra en un primer bosquejo pero me aburriría enseguida y prefiero retocarla para poder reconocerla más tarde como una **representación de mi espíritu.**

En otro tiempo no colgaba nunca mis telas en la pared porque **me recordaban momentos de sobre excitación y no me gustaba verlas de nuevo cuando me había tranquilizado.** Hoy trato de trabajar en ellas con más calma y las reemprendo sin ninguna dificultad hasta que están concluidas.

Si por ejemplo he de pintar el cuerpo de una mujer, primero le daré la gracia y el encanto característicos, pero se trata de infundirle algo más, de concentrar el significado de este cuerpo buscando sus líneas esenciales. El encanto será entonces menos aparente a primera vista, pero irá surgiendo a lo largo de la nueva imagen que habré obtenido y adquirirá un significado más total, más plenamente humano. Al haber desaparecido todo lo característico de un cuerpo femenino, el encanto ya no será tan notable, a pesar de ello existirá contenido en la concepción general de mi figura. (...)”²³

Este texto continua con más aclaraciones de este género artístico, en realidad, todas estas sentencias dadas por Matisse no están solo relacionadas con mis pinturas de paisaje; sino, también, en su forma de expresión, el cómo y de qué forma transmite sus ideales expresivos. **Esta una síntesis más que acertada de mi modo de crear**, considero que es una de las mejores definiciones de esta. El expresionismo se desencaminó de un fauvismo que sentía que le ahogaba, que no le dejaba estirar las alas; sin embargo el planteamiento de Matisse, su planteamiento fauvista, me resulta más puro y completo a la hora de sentir y expresar: **dejar salir las sensaciones sin un proceso cognitivo específico, pero intentado controlarlo, intentando sentir sin descontrol, siendo la pérdida de este, a veces, irremediable.**

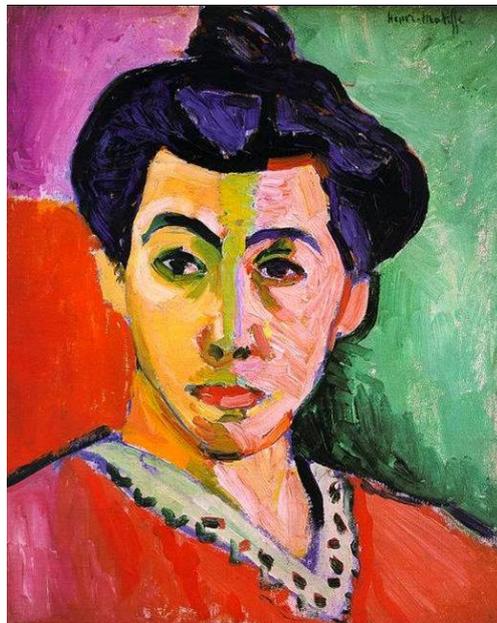
Se le considera a esta corriente artística como el primer movimiento de vanguardia, pues aunque la fecha oficialmente aceptada como la que marca el comienzo en 1915 sea la misma que señala el inicio del expresionismo alemán, durante los primeros años de siglo ya se podían percibir reflejos de este género. Siempre se pensó en Matisse como el iniciador y dirigente del movimiento. Su maestro fue **Gustava Moreau**, este hacía hincapié en que cada artista tenía que **desarrollar su propio estilo, evitando el imitar lo que otros habían hecho**. Se trataba de aprender a solucionar cuestiones, percatándose de qué forma habían realizado la labor los grandes predecesores. De estas estas enseñanzas viene la idea de **“no imitación”** del arte fauvista. El perfil innovador de esta corriente

²³ Cirlot, Lourdes, 2011. Primeras vanguardias artísticas, textos y documentos. España: PPU - PROMOCIONES Y PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS. Cita de: Matisse, 1908. “Notas de un pintor”. La grande reveu.

habitaba en no ser un arte imitador, así como en recalcar el grado de la independencia del color en relación a la forma.

En “*El retrato de madame Matisse*”, una de las primeras obras de esta índole, aparece la pareja del artista mostrada de medio torso hacia arriba; el color obtiene en esta pintura un protagonismo dominante, ya que, en lugar de encarnar exactamente la realidad, Matisse opta por pintar a su mujer tal y como él la percibe, tal y como él **la siente**.

Se trata, por consiguiente, de **encarnar emociones y vivencias a través de la fuerza cromática**.



24

²⁴ Matisse, ca. 1905. El grito [óleo]. 40 × 32 cm. Museum of Kunst, Copenhagen. [consulta: 2 de junio 2017]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/cherepaja/artes-plsticas-en-la-primera-mitad-del-siglo-xx>

DIRECCIÓN LAÍNEZ&LAFORÊT

Aquí comienzo a exponer el origen y desarrollo de mi forma de crear. Mi trabajo de fin de grado gira en torno a la “**expresión**”, crear y reflejar a raíz del sentimiento propio, desahogar al espíritu. Esta idea queda en claro tras la presentación de los referentes e ideales expresados con anterioridad.

Sin embargo, no sólo quiero exponer de donde vienen mis pensamientos, sino también cómo surgieron y a causa de qué.

Desde el principio mi compañera Cristina Quintana Laforêt y yo pretendíamos llevar a cabo este trabajo en conjunto, a causas mayores nos vimos en la obligación de hacer nuestra parte de forma individual y decidimos enseñar, por nuestro lado, la temática que nos definía y nuestra conexión como “*Laínez&Laforêt*”. En el origen queríamos hablar de este tema, pero sin antes contar qué somos como personas individuales no podíamos mostrar nuestra forma como conjunto; así que decidimos hacerlo de esta manera.



Laínez&Laforêt

Laínez&Laforêt es un proyecto que surge de la **unión de dos mentes** muy diferentes con un punto en común: **la ilusión**.

Pero, ¿por qué la “ilusión”? Este término tiene muchos significados, y cada uno representa parte de nosotras mismas:

Esta palabra viene del latín “illusio, -ōnis”, que viene a significar:

1. **f.** Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos.
2. **f.** Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo.
3. **f.** Viva complacencia en una persona, una cosa, una tarea, etc.
4. **f.** Ret. Ironía viva y picante.²⁵

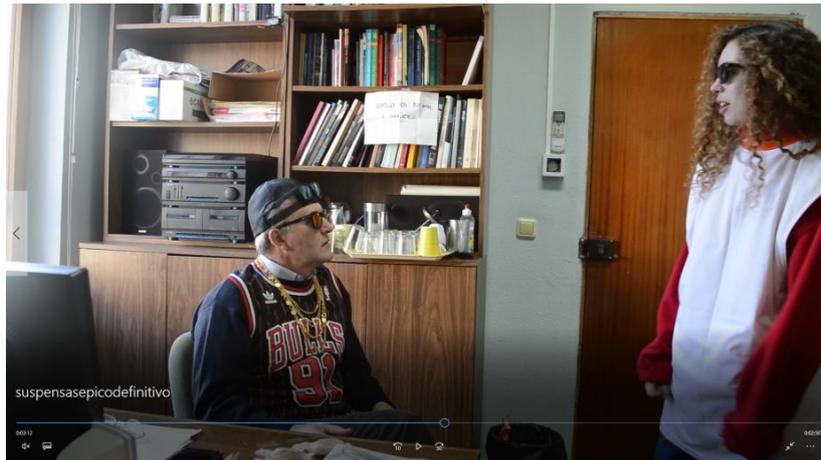
²⁵ RAE. Diccionario de la Real academia de la lengua Española. <http://www.rae.es/>

Resulta extraño pensar que nosotras dos cumplimos con todos esos requisitos, pero lo probaremos:

Tuvimos la suerte de conocernos en el 2º año de grado de Bellas Artes. Pronto nos dimos cuenta que nuestras inquietudes eran similares y a la vez con estilos muy diferentes, decidimos emprender un camino que nos llevaría a la elaboración de proyectos en común.

Nosotras creamos, vivimos y sociabilizamos en nuestro entorno de una forma peculiar, sin intención, le solemos parecer a las personas unas criaturas complejas. Incluso los que llamamos amigos a veces se sienten perturbados a nuestro lado. A partir de este ideal observamos nuestra relación con la primera definición de “ilusión” nombrada anteriormente. Además, esta palabra, de por sí, nos resulta agradable; trabajamos con ilusión, creamos con ilusión, y esta se ve reflejada en nuestras obras. Estos detalles resumirían las dos siguientes definiciones. Sin embargo, ¿no resulta la última definición extraña?, en efecto. Es difícil de entender, pero igualmente no la vamos a explicar. Como nos pasa a nosotras mismas; extrañas y, a veces, sin sentido aparente; que entienda “el mundo” lo que sea capaz de entender.

Nuestra unión surgió casualmente durante la asignatura de *Video-creación*, en el segundo curso. Nos unimos como grupo por simpatía y amistad. Así nació nuestro primer trabajo: una video-creación para la asignatura con tal nombre. Consistía en reflejar a modo de crítica cómica las injusticias que suponían las notas impuestas en bellas artes; cada asignatura equivale a una nota, un criterio que surge de una sola persona. El como una nota, salida de una sola percepción, puede acarrear tanto en una carrera donde cada apreciación es absolutamente distinta. Este trabajo se titula: “**Suspensas**”, consistía en las diferentes reacciones que teníamos en las distintas asignaturas que cursábamos en ese cuatrimestre, cada una representada por un movimiento artístico y su profesor correspondiente: **Alfredo Aguilar Gutierrez** (Hiperrealismo), **Alberto Mañero Gutierrez** (Expresionismo Americano), **Rocio Arregui Pradas** (Surrealismo), **José Antonio Aguilar Galea** (Abstracción) y **Gema Climent Camacho** (Impresionismo). Mostraremos algunas capturas de tal vídeo:



A partir de entonces nos dimos cuenta de que nos sentíamos absolutamente cómodas trabajando juntas, así que decidimos seguir haciendo conjuntamente algunos proyectos más. Tratamos diversas temáticas como “los pecados capitales contra las virtudes”, las emociones, la expresividad, o capturar un instante creando una nueva realidad. Tratamos la performance, la pintura, el dibujo y la videocreación.

Una contraposición de estilos, con algo en común: **la ilusión, la ilusión de crear, descubrir y experimentar cosas nuevas.**

El motivo por el cual hacemos este tipo de experiencias es por **nuestra propia satisfacción, la sensación de seguridad que aporta el tener una persona al lado y ver que esa persona te complementa**, una unión que nunca más volverá a repetirse.

Con este proyecto queremos transmitir esa **complementación** que se produce y enriquece al unirse dos personas.

Somos opuestas en casi todos los sentidos, pero nuestra forma de ver la vida encuentra un punto de anclaje que nos permite hacer lo que hacemos, crear lo que creamos.

Vamos a citar algunos de los proyectos más que nos han marcado como un equipo:

- *El acto de dibujar la música*
- *Infierno sostenido*
- *Jaque Mate Champ* (Performance)

El acto de dibujar la música

TÍTULO DE LA OBRA: Tránsitos musicales.

NOMBRE DE LOS AUTORES: Cristina Quintana Laforêt & Claudia Laínez Rivas.

TÉCNICA Y MATERIALES: Imagen carboncillo sobre papel.

FECHA DE REALIZACIÓN: 2016

“El acto de dibujar música”, es decir, dibujar bajo la influencia de la música que escuchamos. Actividad que realizamos para la asignatura de Creación abierta en dibujo.

Combinar dos o más estilos de arte de una manera adecuada y en un lugar concreto produce un enorme **poder sinérgico**. Puede producir una experiencia de un “TERCER ESPACIO” un “ALGO ENTRE MEDIO”. Una forma de terapia artística donde dejamos que fluya nuestra creatividad y expresión. Queremos recordar la belleza que se encuentra en la música, que a veces pasa desapercibida y como puede ser representada sobre un soporte físico. Resulta una experiencia enriquecedora para el observador observar un acto como éste.

Creemos que **la música es capaz de detener el tiempo**, es capaz de, en cierta manera, hacerlo desaparecer, en cambio las artes plásticas pueden controlar y manipular el espacio.

Un dibujo debe tener un efecto instantáneo con objeto de atraer al observador pero, al mismo tiempo, debe poder mantenerlo “atrapado” el mayor tiempo posible.

Estas fueron las obras musicales seleccionadas:

- **Claro de Luna Primer movimiento-** Beethoven
- **Clair de lune** - Debussy
- **Rapsodia hungara no 2-** Liszt
- **Summer-** Vivaldi
- **Nuvole Bianche-** Ludovico Einaudi

Las siguientes obras fueron los resultados obtenidos del primer encuentro con esta experiencia; donde **Cristina tocaba el piano, marcando el paso de la acción, y Claudia dibujaba sintiendo lo que esta le transmitía**, las tres obras de un formato 50 x 70 cm y trabajadas con acrílico, pastel y carboncillo:



Este ha sido una de nuestros proyectos más recientes y, como ya hemos mencionado, siempre hemos sido muy distintas y nuestros intereses en esta ocasión también lo fueron. Cada una teníamos nuestras intenciones para realizar este trabajo. Decidimos hacer esto por:

Cristina: “Con este proyecto quería crear un lugar donde el espectador pudiera meditar y relajarse de la sobreexposición en la que vivimos y disfrutar de la música. La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], «el arte de las musas») siempre ha estado enlazada a los proyectos que he realizado. Desde pequeña tuve un aprendizaje musical, algo que a día de hoy aún practico. Pienso que con la música puedo inducir una experiencia estética en el espectador, expresar sentimientos, emociones o ideas. La música es un estímulo con el que me gusta acompañar mis creaciones para formar una nueva realidad. Junto con mi compañera creamos un lugar común, un espacio artístico donde yo tenía el control del desarrollo del acto en sí y ella era un reflejo de esas sensaciones.”

Claudia: “En mi situación pretendía simplemente plasmar las sensaciones que me transmitían las composiciones musicales que tocaba mi compañera, el control que me imponía seguir sus ritmos, a pesar de mi “descontrol creativo” me suponía una enorme satisfacción.”

Cuando sentimos que domamos el medio hicimos cinco obras definitivas en los mismos formatos que las anteriores, pero en esta ocasión Claudia solo usó el carboncillo por ser una herramienta más dócil, que le permitía manejar de forma más segura el medio y así sentir mejor la música.



Infierno Sostenido

TÍTULO DE LA OBRA: Infierno Sostenido.

NOMBRE DE LOS AUTORES: Cristina Quintana Laforêt & Claudia Laínez Rivas.

TÉCNICA Y MATERIALES: Imagen previa carboncillo. Texto digital. Impreso sobre papel.

FECHA DE REALIZACIÓN: 03/04/2016

INFIERNO SOSTENIDO

Porque este sitio está lleno

de noches sin arte

de abrazos vacíos

de mundos aparte

de hielo en los ojos

de miedo a encontrarse

de huecos, de rotos, de ganas de odiarse.

Ya lo llevo sintiendo me quedo sin aire...

Solo es un infierno sostenido.

Solo es un esfuerzo relativo.²⁶

²⁶ Maldita Nerea. Por el miedo a equivocarnos. (CD,)2009 Sony Music Entertainment España, S.L.

Los siete pecados capitales son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana.

El término «capital» (de caput, capitis, "cabeza", en latín) no se refiere a la magnitud del pecado sino a que da origen a muchos otros pecados.

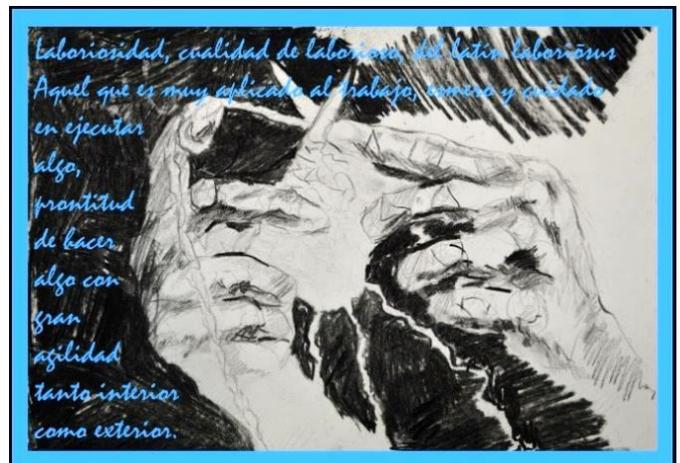
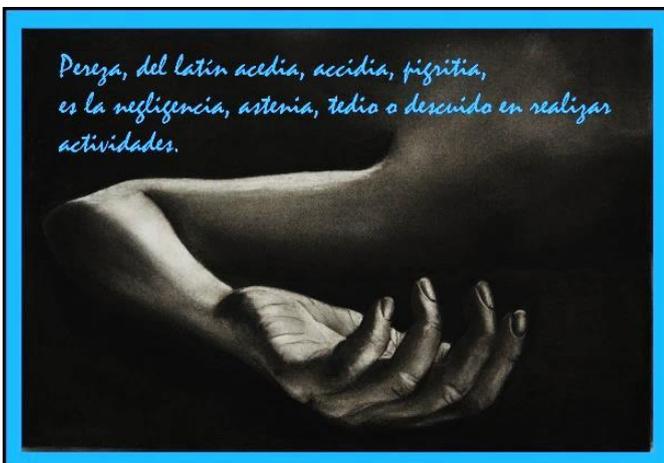
Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo, un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal.

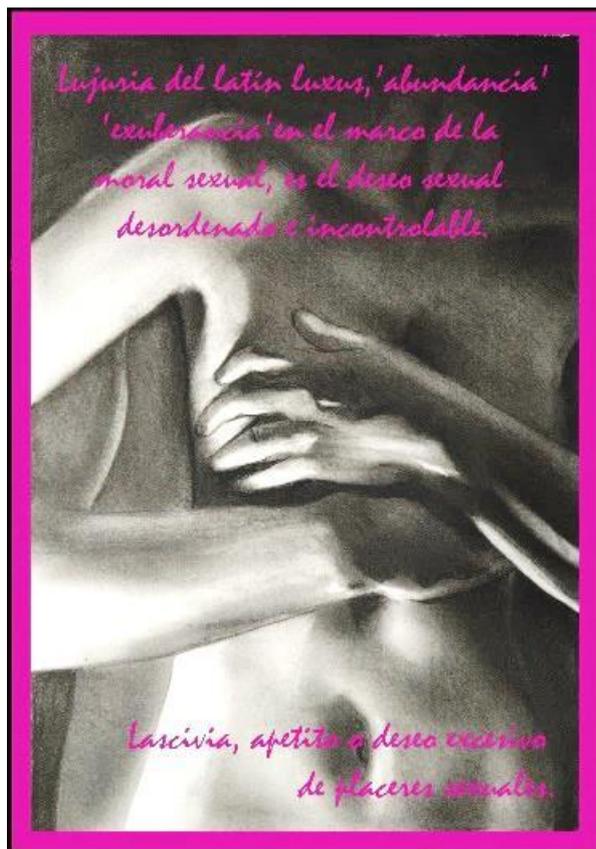
En contraposición están las virtudes, cada una de ellas forman parte del catecismo, sirven para que el cristiano sepa cómo afrontar la tentación de cometer alguno de los siete pecados capitales, puesto que se contraponen a ellos y, por ello, sirven como modo de salvar el alma.

Decidimos dibujar fragmentos del cuerpo que representaran estos pecados y virtudes, con una contraposición de estilos. Cristina dibujó los pecados y Claudia las virtudes.

El tema de los pecados capitales contra las virtudes lo utilizamos en varios proyectos en las asignaturas de tercero.

Representar la lujuria y la pereza con partes del cuerpo incluyendo las definiciones de su respectivo pecado o virtud:





A la izquierda dibujos de los pecados de la pereza y la lujuria realizados por Cristina, a la derecha sus opuestos, templanza y castidad realizados por Claudia. Estas obras están realizadas en formato A4 con grafito y carboncillo, luego escaneadas y editadas con Photoshop. Puede verse esta contraposición de estilos antes citada tanto en el trazo como en el estilo.

Tratando la misma temática realizamos dos cuadros para la asignatura de discursos pictóricos:

Infierno Sostenido

TÍTULO DE LA OBRA: Infierno Sostenido.

NOMBRE DEL AUTOR: Cristina Quintana Laforêt & Claudia Láñez Rivas.

TÉCNICA Y MATERIALES: Imagen previa carboncillo. Acrílico sobre lienzo. 60F.

FECHA DE REALIZACIÓN: 2016





En esta ocasión representamos los pecados y virtudes de forma más visual, en un formato 130 x 97 cm, trabajados con carboncillo, grafito y acrílico. Nos dejamos llevar cada una por nuestra temática y creamos paralelamente, dejando fluir nuestros propios estilos.

Con este proyecto dual queríamos crear dos obras independientes que contrapusieran los siete pecados y las siete virtudes capitales. Mirar y pensar en lo realmente absurdo que resultan las reglas de comportamiento creadas hace decenas de años por personas que querían formar un precepto. No es una crítica, ni un reproche, es hacer ver al espectador y crear en su mente una reflexión sobre qué es para él, realmente, lo “malo y bueno” en esta sociedad.

Queríamos crear un trabajo conjunto que resalte el curioso contraste de dos estilos artísticos diferentes. Usar únicamente el blanco y negro. Profundizar en la naturaleza mística del hombre.

Crear obras abocetadas que muestren la frescura de la primera visión, el instante fugaz atrapado para siempre.

Senos, vientres, caderas y espaldas femeninas a las que no vemos el rostro, donde el protagonista real es el movimiento del cuerpo femenino desnudo: de frente, y de espaldas donde las manos se apoderan del cuadro

Nuestros referentes fueron: fotográficos, en caso de Cristina, y sin necesidad de ellos, por parte de Claudia.

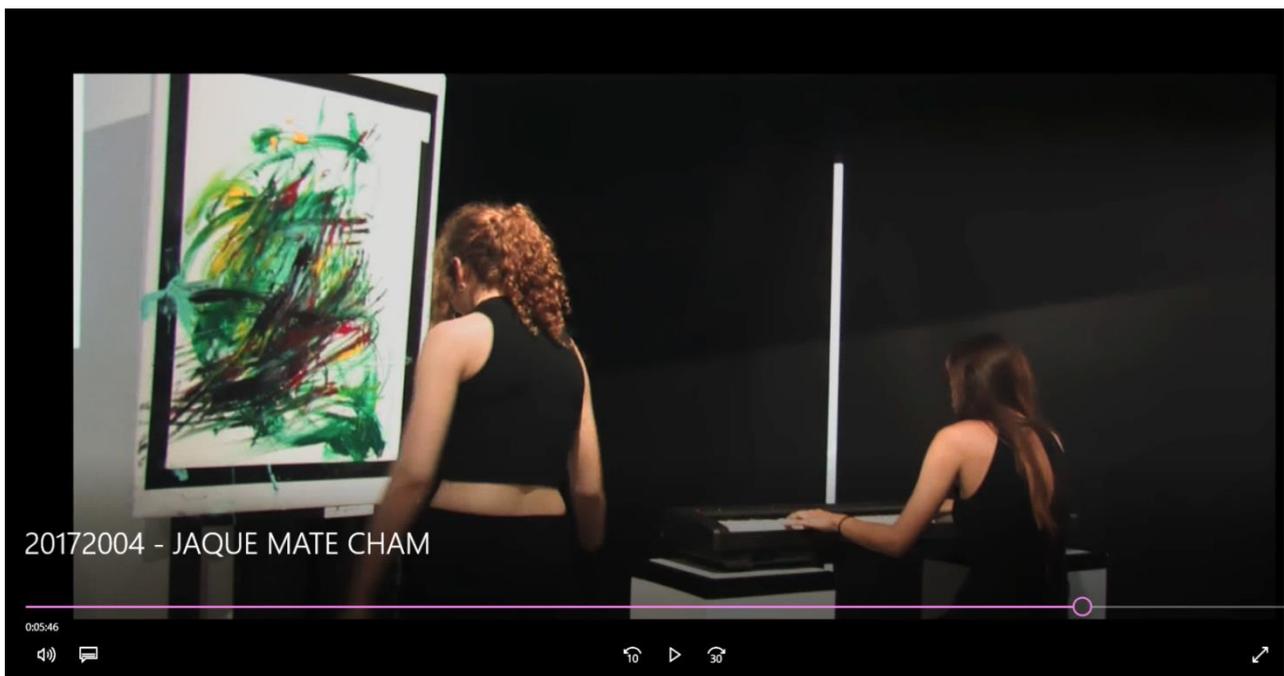
Jaque Mate Champ- Performance

TÍTULO DE LA OBRA: Jaque Mate Champ.

NOMBRE DEL AUTOR: Cristina Quintana Laforêt y Claudia Láñez Rivas.

TÉCNICA Y MATERIALES: Performance.

FECHA DE REALIZACIÓN: 2017



Esta imagen nos enseña una captura del video realizado en la performance que llevamos a cabo durante la inauguración de la exposición dedicada al artista Marcel Duchamp, en el *Espacio Laraña*, día 20 de Abril del 2017. En este acto trabajamos con la colaboración de José Ángel García García.

La temática del acto hacía referencia a una de nuestras creaciones anteriores, que se trata de **“El acto de dibujar la música”**.

Mezclamos nuevamente la música con la pintura y el dibujo como acto conmemorativo al centenario del urinario creado por éste autor.

Se trata de una acción dadá donde Cristina dirige la música del piano, Claudia se deja llevar por ella representándolo sobre el dibujo y la pintura, y José Ángel participa y actúa, vinculando al público con la acción; celebrando la muerte de Duchamp.

Una sucesión de composiciones musicales desde lo más clásico empezando por “Para Elisa de Beethoven”, “Claro de luna”, pasando por bandas sonoras de películas y terminando con la “marcha nupcial” con un tono contemporáneo.

La primera obra tenía un tono melancólico representando un urinario dibujado con fuerza y agresividad, este primer dibujo se desarrollaba al ritmo del “Claro de luna” y al finalizar se arranca y tira al suelo simbolizando un nuevo comienzo tras la muerte de lo clásico y el nacimiento a lo contemporáneo junto a la pintura y el color, acompañado con música alegre como es la banda sonora de “Up” (Disney Pixar).

Durante la actuación José Ángel expresa su dolor y marca el inicio de la performance; él empieza a tocar el piano de forma aleatoria, luego Cristina se une e interactúa tocando sus melodías, se produce una “lucha entre sí”. Más adelante Claudia interrumpe a José Ángel con la fatídica noticia, el fallecimiento del artista Duchamp, y el ambiente cae en desgracia tras un grito de dolor que emerge de nuestro amigo y colaborador. Claudia se dispone delante del caballete; José Ángel se adentra al círculo de espantadores y difama la desgracia; Cristina continúa tocando el instrumento; se produce una consonancia entre cada pieza del espectáculo.

En conclusión

Trabajar juntas nos ha dado una mayor vinculación. Formamos un extravagante grupo un tanto surrealista que funciona. Coincidimos en un lugar y momento, que puede limitarse a unos pocos años, un periodo pequeño pero que ha marcado enormemente. Nos hemos aportado mutuamente capacidades, puntos de vista, visiones y sobre todo una amistad.

Aunque los grupos pueden incluir todo tipo de artes, son habituales sobre todo en las artes plásticas, especialmente en pintura, como los expresionistas alemanes Die Brücke.

Los grupos de artistas no necesariamente trabajan en colaboración, aunque a veces sí, llegando a producir las mismas obras (por ejemplo, el Equipo Crónica), aunque esto fue más propio de la actividad de los talleres de los pintores gremiales de la Edad Media y los primeros siglos de la Edad Moderna (destacadamente, el taller de Rubens) y no es tan propio de la personalidad individualista de los artistas contemporáneos, con lo que, en éstos, de producirse ese hecho se suele considerar un rasgo de originalidad o incluso de contestación, como una forma de intentar un arte independiente o alejado de las estructuras y del mercado del arte.

El arte, en concepto de creación, no tiene porqué ser individual, dos almas pueden crear como uno, o en su defecto crear tomando a su favor sus diferencias.

Incluso la forma de expresar cambia, a pesar de los lados opuestos de nuestras formas de expresión siempre existió un eje clave para esta alianza; nuestro humor y nuestra forma de concebir la realidad siempre fue parecida y esto juega un papel muy importante en la unión de dos mentes a la hora de crear.

A raíz de estas experiencias, cada una, aprendimos de la otra y empezamos a conocer y concebir nuestros intereses.

Cristina racionalista, Claudia arbitraria; Cristina tajante, Claudia salvaje; Cristina formal, Claudia explícita; sin embargo ambas indecisas y temerarias. Cada una aprendimos de la otra de lo que carecemos y nos fuimos perfeccionando.

Ahora Cristina se siente atraída por lo efímero, por la belleza del instante, lo definido como Wabisabi. Y Claudia por la expresión, también efímera, de un momento aleatorio, tirando por el lado más salvaje.

CONCLUSIONES

Después de estos cuatro años de carrera realmente no sé qué decir, ha pasado tanto y parece que ha sido en tan poco tiempo...

He conocido a muchas personas y cada una de ellas me han hecho crecer de una forma u otra, me he encontrado tanto con dificultades como con caminos hechos. Parece mentira que esta etapa se acabe, pero esta sensación la llevarán todos los que pasan por la misma situación que yo. Podría mencionar a muchas personas, muchos momentos, pero no podría elegir cuales; todos ellos me han hecho crecer tanto personalmente como artísticamente.

Este trabajo, por fin, me ha ayudado a darme cuenta de cuáles son mis intereses y mis obsesiones, antes simplemente llevaba un pensamiento ambiguo sobre cuál era mi proceso creativo. No estoy segura si se trataba de miedo o desconocimiento a causa del desinterés que me provocaba, nunca me importó demasiado, simplemente me sentía cómoda creando lo que fuera que me apeteciera en el momento que surgiera.

Sin embargo, al encontrarme de frente con el Trabajo de Fin de Grado me di cuenta que si necesitaba investigar sobre un tema debía ser este, el origen de mi proceso creativo y la consecuencia del mismo.

No me lo creería si me hubieran dicho que, efectivamente, conseguiría resolver mi problemática mental. Y esto también fue mérito de mi dúo artístico con Cristina Quintana Laforêt; en el que he aprendido sobre mi misma, sobre ella, por parte de todos y del mundo que me rodea.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN LABORAL

Como propuesta de integración laboral planeo inmiscuirme en el mundo de la enseñanza, a través de mi experiencia, abriéndome paso entre mis pensamientos desconocidos y descubriendo cuales fueron mis verdaderos intereses, con el conocimiento adquirido tras este proceso de auto-aprendizaje.

Guiar al resto de individuos hacia su forma de expresión más idónea, dependiendo de cada sujeto y sus intereses.

El año que viene me inscribiré en el **Master de Enseñanza de la Facultad de Sevilla**, mientras que lo curso, seguiré creando según mi metodología artística y me presentaré a concursos y becas: presentaré mi dossier artístico y mi Proyecto Creativo a la *Fundacion Antonio Gala* en Córdoba, que convoca anualmente las plazas de alojamiento y manutención para jóvenes creadores de entre dieciocho y veinticinco años de lengua castellana. El objetivo fundamental de estas ayudas es formarlos con la idea de que auto-enriquecerse con la convivencia entre artistas.

Luego continuaré con mi aprendizaje cuando me matricule en el **Master de Idea y Producción** que lleva la *Facultada de Bellas Artes de la US* (Universidad de Sevilla) y terminaré mi situación estudiantil cursando **el Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social de la UAM** (Universidad Autónoma de Madrid).

Quiero ser capaz de mejorar el estado de vida de las personas a través del arte, calmar sus inquietudes y optimizar sus estados de vida creando como punto de desahogo la expresión artística, fomentar el arte entre la sociedad e integrarlo cada vez más de una forma naturalmente gradual; para que se le deje de considerar algo externo a la sociedad o simple decoración, y transformarlo en una necesidad global y existencial.

BIBLIOGRAFÍA

- ADES, D.: *El dadá y el surrealismo*, Barcelona, ed. Labor, 1975.
- CIRLOT, L.: *Primeras vanguardias artísticas, textos y documentos*, Barcelona, ed. Labor, 1975
- DENVIR, B.: *El fauvismo y el expresionismo*, Barcelona, ed. Labor, 1975.
- GONZÁLES RODRIGUEZ, A. M.: *Las claves del arte expresionista, cómo interpretarlo*, Barcelona,, ed. Planeta 1990.
- LUCIE-SMITH, E.: *El arte simbolista*, Barcelona, ed. Destino, 1991.
- MATISSE, H.: *Sobre arte*, Barcelonan Barra Editores, 1978.
- PLEBE, A.: *¿Qué es verdaderamente el expresionismo?*, Madrid, Doncel, 1971.

ENLACES DE INTERNET

<https://www.pinterest.com/mijkebruijn/jean-dubuffet/>

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/jean-dubuffet-huella-de-una-aventura/>

<http://roisin-roo-mccabe.tumblr.com/post/118133248512/looking-in-to-tarrot-and-playing-cards-reminded-me>

<http://www.artribune.com/tribnews/2014/08/irregolari-eccentrici-dilettanti-solitari-sono-gli-artisti-che-losservatorio-outsider-art-delluniversita-di-palermo-studia-e-sostiene-anche-con-una-preziosa-rivista/>

<http://vincent-vg.blogspot.com.es/2008/06/investigacin-expresionismo-y.html>

<http://historiasdearte.blogspot.com.es/2012/09/10-artistas-para-entender-lart-brut-de.html>

<http://www.museedelaphoto.fr/?p=787>

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/jean-dubuffet-huella-de-una-aventura/>

<http://www.artribune.com/tribnews/2014/08/irregolari-eccentrici-dilettanti-solitari-sono-gli-artisti-che-losservatorio-outsider-art-delluniversita-di-palermo-studia-e-sostiene-anche-con-una-preziosa-rivista/>

<http://www.artisaway.com/art/drawing/madge-gills-art/>

<https://art-folio.ch/2012/08/13/drugs-and-creativity-the-creative-schizophrenia-of-aloise/>

http://www.artnet.com/artists/emile-ratier/charette-et-cavalier-YILl0gOp3i_f7aLONTVcQA2

<http://www.artbrut.ch/fr/21004/1024-2/auteurs/ratier--emile>

<http://www.mnmu.rs/jakic-vojislav.htm>

<http://www.artbrut>

<http://historiarrc.blogspot.com.es/2014/04/desnudo-bajando-una-escalera-de-marcel.html>

<http://www.volavelo.com/blog/marcel-duchamp-rueda-de-bicicleta/>

<http://mason.gmu.edu/~rberroa/manifiestodadaista1.htm>

[https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_\(Gustav_Klimt\)](https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_(Gustav_Klimt))

<http://www.elcuadrodeldia.com/post/132859283171/paul-gauguin-tahitianas-en-la-playa-1891>

<http://www.personal.kent.edu/~rberrong/Destination/arles.htm>

https://es.wikipedia.org/wiki/Trigal_con_cuervos

<https://historia-arte.com/obras/autorretrato-con-mascaras-de-ensor>

https://es.wikipedia.org/wiki/El_grito

<https://ensondeluz.com/2014/09/14/camino-de-suecia-y-v-la-casa-museo-de-emil-nolde-en-seebull/>

<https://dikydesign.wordpress.com/author/angeldecuir/page/19/>

<https://es.slideshare.net/cherepaja/artes-plsticas-en-la-primera-mitad-del-siglo-xx>

