

UNLP

La Plata 2019

Facultad de Bellas Artes
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación: Pintura

Tesis: *Transmutación.*

Tema: Las potencialidades de la pintura en los procesos de transmutación de las propias biografías.

Autor: *Ana María Centurión*

DNI: 13486309

Legajo: 67893/0

Mail: anamacen23@hotmail.com

Tel: (0221)15-5249292

Director/a: Licenciado y Prof. de Dibujo *Pablo Motta*

Co Director/a: Prof. de Historia del Arte *María Luz Tegiacchi*

Resumen

El presente analiza las potencialidades de la pintura para expresar y exteriorizar aquellos procesos, situaciones y cambios de las condiciones físicas que se producen dentro de nuestro organismo, transmutando aquello que nos da dolor, malestar y sufrimiento, en una creación artística.

Introducción

Cada individuo ejercita su pulsión artística de diferente forma puede convertirse en predicador de su propia verdad, imponiendo con hechos sus ideas. Es de esta manera que un artista logra su cometido, fabricando objetos que representen lo que está pasando en su vida.

Descubrí mi enfermedad de cáncer de colon en 2013, el mismo año en el que ingresé a la Facultad de Bellas Artes. Las Artes Plásticas me ayudaron a representar lo subjetivo de ese proceso, a plasmar mis vivencias y percepciones, a expresar pictóricamente lo que iba aconteciendo dentro de mí, mientras que, como una dicotomía, transcurría un período hermoso en la carrera, como una persona adulta y consciente, feliz de vivir intensamente.

En el hacer fui desarrollando mi instinto estético y, sobre todo, aprendí a ser honesta conmigo, ya que uno se convierte en el propio juez y jurado de su trabajo, dejando a un lado todo tipo de miedo y prejuicio para tener una visión diferente.

Tal proceso generó cambios en mi forma de encarar y de ver las cosas, comprendí lo efímero y finito que puede ser todo. Me propuse, con este trabajo, llegar a revertir una situación trágica, y que ésta se convirtiera en un hecho terapéutico por medio del cual poder transmutar lo feo, desagradable y fétido, en algo lindo, limpio, resplandeciente y saludable, para provocar un cambio en la percepción de vida.

En este sentido, mi trabajo parte de dos supuestos:

1. La sublimación del sufrimiento en el arte permite expurgar los sentimientos.
2. El arte es una forma de expresión que interpreta la interioridad del ser humano y, a su vez, purifica las imperfecciones que están dentro de él.

Fundamentación

Son numerosas las teorías de la expresión. ¿Qué expresa la obra caracterizada como expresiva?, ¿qué expresa la expresividad?, ¿por qué medios se hace expresiva una obra?, ¿qué le confiere su expresividad?, ¿quién garantiza la expresividad, quién la verifica? (Aumont, 1992, p. 294).

Según Jacques Aumont (1992) pueden identificarse cuatro definiciones de expresión:

- a) La definición espectral o pragmática: es expresiva la obra que provoca un cierto estado emocional en su destinatario.
- b) La definición realista. Es expresivo lo que expresa la realidad.
- c) La definición subjetiva: es subjetivo lo que expresa a un sujeto, en general el sujeto creador.
- d) La definición formal: es expresiva la obra cuya forma es expresiva. Este enunciado, aparentemente simple, oculta, evidentemente un problema mayor: ¿Cómo saber si una forma es o no expresiva? Pero esta definición «formal» es sin duda más interesante, más demostrativa, allí donde es pura, es decir entre los teóricos que creen en una expresividad de la forma (p. 296).

Me siento identificada con el Expresionismo, que suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva a la naturaleza y al ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad, defiende la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos —lo morboso, demoníaco, sexual, fantástico o pervertido, entre otros temas—. Intento reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interior.

El carácter existencialista, el anhelo metafísico y la visión trágica del ser humano en el mundo hicieron reflejo de una concepción existencial liberada del espíritu y a la preocupación por la vida y la muerte. Se pretendía impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior.

El pintor transforma en el arte la concepción sensible de su experiencia [...]. Las reglas para una obra solo se forman durante el trabajo [...]. Estas reglas se pueden captar en la obra terminada, pero nunca se puede construir una obra basándose en leyes o modelos. La alegría sensible por el fenómeno visto es, desde el principio, el origen de todas las artes figurativas. Hoy en día la fotografía reproduce exactamente el objeto. La pintura, liberada de ello, recupera su libertad de acción. La

sublimación instintiva de la forma en el acontecimiento sensible es traducida impulsivamente al plano [...]. La obra de arte nace de la transposición total de la idea personal en el trabajo (De Micheli, 1981, p. 290)

Pintar es un hecho artístico, como escribir, o hacer una escultura o tocar algún instrumento musical. Estas actividades creativas, dejan la huella del inconsciente.

Como dice Umberto Eco (2005), para realizar una tesis en artes, además de analizar, describir, criticar, etcétera, se necesita poner en perspectiva el carácter emocional del arte, dado que esa es la fuente más empleada en la mente artística y lo que capta el interés artístico es lo que nos implica subjetivamente.

Desde esta perspectiva y en lo que respecta a mi trabajo, la metáfora plástica me ha permitido referenciar el antes y el después del cambio provocado en mí y materializar el proceso transcurrido mediante algunas categorías vinculadas a lo plástico: color, tono, composición, contraste y tensiones.

En este desarrollo pictórico exploré distintas técnicas, siendo mixta la utilización en la serie. La pintura acrílica me entusiasmó por su secado rápido, ideal para una persona ansiosa como yo porque permite lograr diferentes matices mezclando sobre la marcha variedad de colores, obtener distintas tonalidades o valores y jugar con la saturación, la temperatura, el contraste. Además, incluí espuma de poliuretano expandido para generar texturas.

En el uso del acrílico encontré una analogía: el secado rápido actúa con la velocidad con la que avanza una enfermedad como la que tuve, que hace que la vida también se acelere.

La materialización de mis propias imágenes (producto de las fotografías obtenidas a través de las colonoscopías) me permitió contemplar desde fuera, como una espectadora, y así expulsar lo indeseable. De esta manera, los conflictos que subyacían se revirtieron, sufrieron una metamorfosis, una transformación gracias al medio expresivo de la pintura.

La forma de llevar a cabo mi obra consistió en observar cada imagen, interiorizarla y representar en forma catártica, expresionista, su materialización. Boceté y plasmé el desarrollo de la enfermedad en forma concatenada. Elegí el

tamaño de las formas para que resultara evidente el antes y el después del proceso, con algunas composiciones centrales más estáticas y otras espiraladas —en éstas se percibe la enfermedad de modo evidente—. Preparé los soportes en fibrofácil previamente tratado con látex u adhesivo vinílico (de 45cm x 45cm y de 40cm x 50cm de superficie).

Cada una de las pinturas se hizo teniendo en cuenta el número total que compondría la serie y se destinó, aproximadamente, una semana de producción por pieza. En este sentido, hubo un tratamiento continuo sobre el conjunto, un ritmo de trabajo y un comportamiento regular.

El objetivo fue lograr que se pudiera apreciar el cambio paulatino de mi estado de salud hasta llegar al de la actualidad, momento en el cual ese estado es satisfactorio.

Conclusión:

Durante el paso por la Facultad de Bellas Artes descubrí poco a poco mi entorno y desperté del adormilamiento de sensaciones al que me mantenía sometida por mi pensamiento. Mis ojos aprendieron a mirar y de esta manera muchos de mis sentidos buscaron sentir. Se avivó en mí el interés, descubrí que tengo habilidades, tanto intelectuales como manuales, y me enseñaron a utilizarlas en forma combinada para obtener un poco de magia tangible.

Comprendí que el arte, al igual que otras profesiones, necesita de un trabajo arduo y decidido. Ahora entiendo que la única herramienta con la que cuenta el ser humano es consigo mismo; la capacidad para representar lo que percibimos alimenta al espíritu creador y es la fórmula para resolver problemas. La imaginación será siempre la principal herramienta con la que cuenta un buen artista, su principio y su fin, el encuentro con la creación.

El proceso de producción que desarrollé en los talleres complementarios, acompañado de las materias teóricas de la carrera, dio pie a develar facultades nunca desarrolladas en mí, capacidades que estaban ocultas, esperando el momento, el lugar y la situación para poder manifestarse. Se trata de capacidades que todos los seres humanos poseemos pero que la mayoría no puede o no quiere darse cuenta que las tiene, las mantienen en espera.

La exploración de las distintas técnicas y de las categorías plásticas ya mencionadas me permitió materializar en nuevas imágenes el desarrollo del cambio provocado en mí y metaforizar el proceso transcurrido. Creo que he aprendido mucho del significado de la vida. ¿Me siento satisfecha? No lo sé, pero está claro que aún sigo aprendiendo.

Referencias bibliográficas

Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona, España: Paidós

De Micheli, M. (1981). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, España: Alianza.

Eco, U. (2005). *¿Cómo se hace una tesis?* Plaza de edición: España; Editorial: Gedisa

ANEXO

Los siguientes artistas y movimientos artísticos han funcionado como referentes de mi obra:

Die Brücke (*El puente*). En 1905 nace en Dresde «un puente para sentar las bases de un arte de futuro». El grupo Die Brücke, liderado por Kirchner pretendió influir en la sociedad destruyendo las viejas convenciones, dejando a la inspiración fluir libre y dando expresión inmediata a las presiones emocionales del artista. Un poco de crítica social los convirtió en enemigos número uno de la juventud alemana. El color y sus temas fueron las herramientas para ello: obras angustiosas, marginales y desagradables. También, el grupo de artistas Der BlaueReiter (*El jinete azul*), que surgió en Múnich en 1911, con una determinada visión del arte, en la que imperaba la libertad creadora y, otra vez, la expresión personal y subjetiva de las obras.

Frida Kahlo Calderón (Magdalena Carmen Frida Kahlo; Coyoacán, México, 1907 - id., 1954): Pintora mexicana. Aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica. Al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida, su propio sufrimiento. Su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis, después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos.

A través de la pintura, que empezó a practicar en los largos meses de inmovilidad tras el accidente, Frida Kahlo reflejaría de forma soberbia la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción, a la vez que conjuraba la dualidad irreductible entre los sueños (de amor, de hijos) y la realidad (dolor e impotencia).

Tanto los críticos de la obra de Frida Kahlo como sus biógrafos coinciden en señalar que cualquier intento de separar la vida personal de su obra resulta casi imposible al analizar la temática, la simbología y hasta la técnica de la obra de la artista. Se trata de trabajos de sesgos muy personales y autobiográficos.

Frida es *sujeto* y *objeto* de su pintura. Difícil de clasificar unívocamente en una escuela, su obra se caracteriza por una síntesis de elementos expresionistas y surrealistas con una temática popular.

León Ferrari: gracias a su instalación “Los Músicos” inspiró en mí el uso de poliuretano expandido, el mismo que se usa para rellenar y aislar en la construcción de edificios. Trabaja y experimenta desde hace varios años con este material, explotando sus asociaciones (con los hongos y nubes nucleares) y su autonomía creadora, ya que, una vez fuera del aerosol, la espuma de poliuretano sigue expandiéndose más allá de la voluntad del artista.

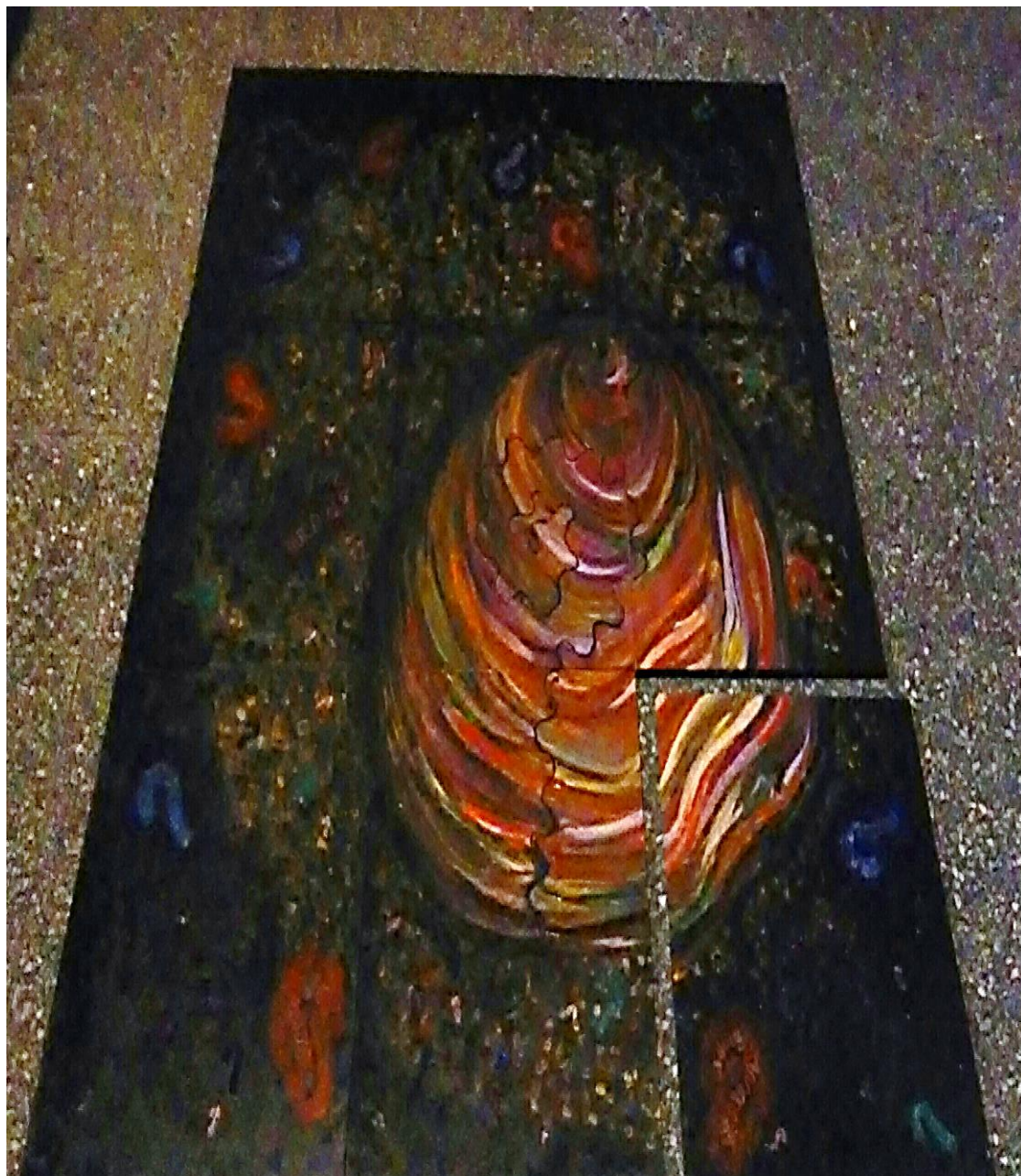
Roberto Cortés: Artista plástico contemporáneo argentino y del conurbano bonaerense. Ante la presencia de la muerte, los recuerdos de la infancia, las preguntas filosóficas y otras que no lo son tanto, aparecen contadas con el humor y color que caracterizan la obra de Cortés, con un estilo muy sólido y definido, un viaje desde y hacia la vida. Le interesa hacer un arte real pero que transmita poesía. Sus recuerdos, las imágenes que lo recorren, el paisaje donde vive, las personas que quiere, todo eso se junta, se superpone, van formando una narración dentro del lienzo, a veces anárquica, parten de una frase o idea abstracta. Hay un interés especial a lo largo de toda su vida que lo lleva a canalizar por ese lado. Cree que, con la pasión, el amor, la fe y todo lo que moviliza al hecho artístico cobra una potencia muy superior, porque trasciende.

Siento empatía con cada uno de ellos, por la utilización no solo de los aspectos formales, sino también porque encontraron en el arte el camino que los llevó a transmutar sus dolencias.

Políptico

(formado por nueve cuadros de 40cm por 50cm de lado)

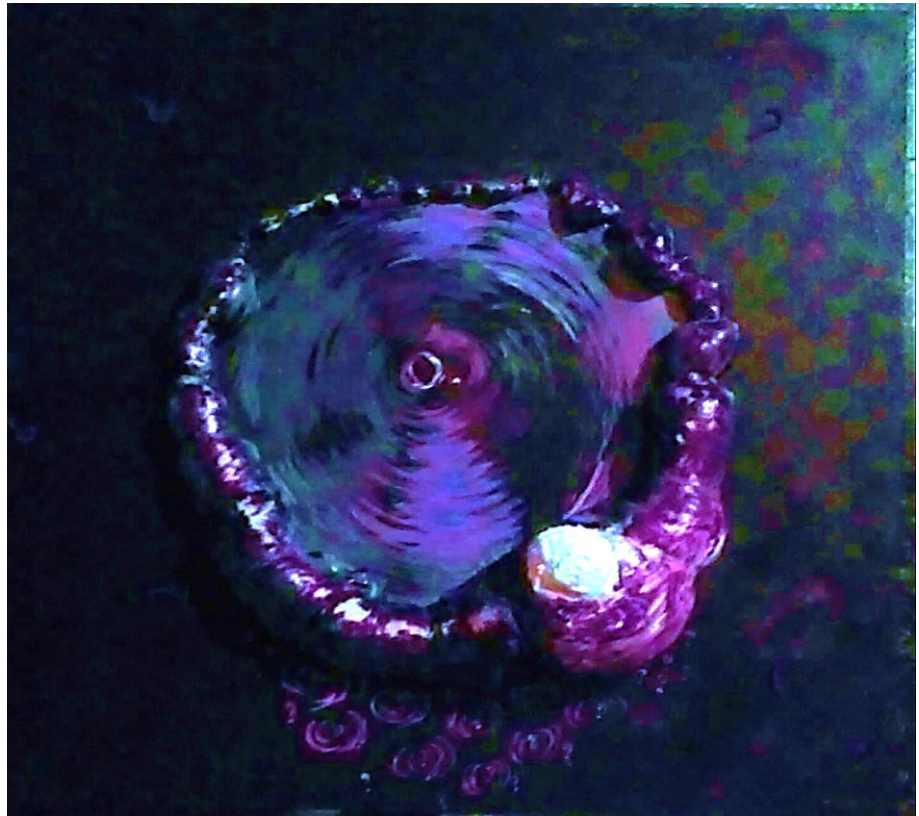

ANEXO

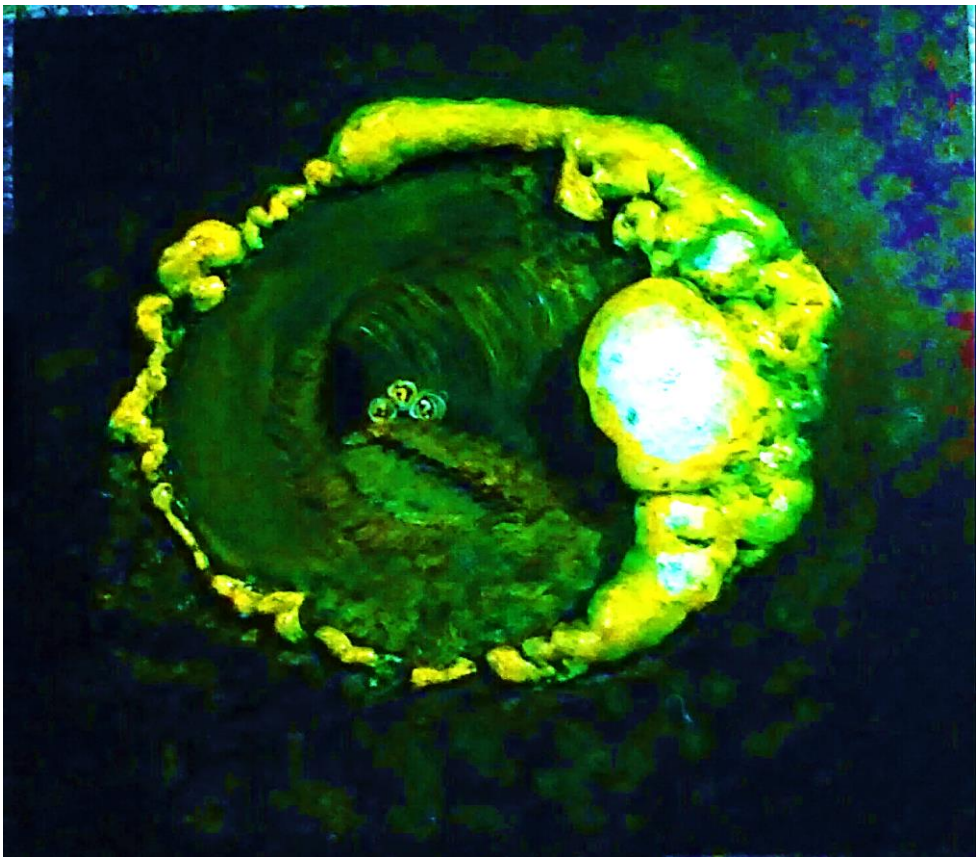

ANEXO BOCETOS

