

FRÁGiLES

FRÁGILES

alumna: TERESA HERRERO
tutora: ISABEL CARBALLO

a Cêlia, mi amor...

*Jamás desesperes, aún estando en las más sombrías
aflicciones, pues de las nubes negras cae agua
limpia y fecundante.*

Miguel de Unamuno

CONTENIDO

	pág
Introducción	7
objetivos	9
Referentes artísticos.....	10
Metodología	20
Obra final	27
Conclusiones	30
Agradecimientos	31
Bibliografía	32

INTRODUCCIÓN

Lo más importante es, en primer lugar, tener un amor verdadero por el mundo visible que hay fuera de nosotros, y también reconocer el profundo secreto de lo que pasa por dentro. Porque la combinación entre el mundo visible y nuestra personalidad interior nos proporciona el terreno donde podremos buscar infinitamente la individualidad de nuestra alma.

Max Beckmann

Frágiles es un trabajo que surge a raíz de un problema de salud de una de las personas más importantes en mi vida: mi hija Cèlia. Su paso de niña a mujer le provocó una anemia severa que desestabilizó por unas semanas nuestras vidas. Esos días de incertidumbre y angustia hicieron surgir en mí sentimientos de impotencia y me sentí muy presionada y abatida.

Todo ello influyó en mi estado de ánimo y provocó un cambio de rumbo en mi planteamiento sobre el TFG.

Inicialmente, la temática principal para mi proyecto se centraba en las relaciones y experiencias vividas del día a día pero, a raíz de la enfermedad de mi hija, centré mi trabajo en la fragilidad que sentí esos días y en cómo de vulnerable me sentí. Y fue entonces cuando decidí centrarme en las emociones y sentimientos que eso me generó: fragilidad, inseguridad, fatiga, agobio y, sobre todo, el miedo a no estar a la altura como madre en un momento de debilidad.

Y de ahí nació la pregunta... ¿de dónde viene ese miedo y por qué me genera tanta impotencia? ¿Cómo lo puedo reconducir para superarlo y no sentirme oprimida?

Personalmente, cuando el desánimo me domina, suelo escuchar música para relajarme y reflexionar. Del mismo modo que la música está muy presente en mi vida, también me acompaña un cuaderno para bocetar sensaciones y pensamientos que me vienen a la cabeza en momentos de inspiración, ya sean propósitos bellos o sentimientos llenos de rabia e impotencia. Utilizo mi cuaderno de bocetos como punto de partida para empezar a dar forma a mis ideas con respecto al proyecto.

Una de las intenciones claras que tuve en mi estreno como alumna de la Escuela Massana era incorporar otros medios de expresar y materializar mis nuevas creaciones hacia un estilo más pictórico.

Los orígenes de mi obra se remontan al mundo de la ilustración enfocado en el campo editorial. A través de mis dibujos e ilustraciones, con un estilo muy particular, presento pequeños retazos de la vida real y escenas cotidianas con un lenguaje íntimo y con una estética muy personal, de rasgos casi naif pero con trazos expresivos, llenos de colorido y, sobre todo, optimismo.

En mis personajes, especialmente los femeninos, represento a la mujer de manera que no pierdan su inocencia, su espontaneidad, las ganas de soñar y, de alguna manera, de seguir siendo niñas y heroínas anónimas.

En el transcurso de mi paso por la escuela, indudablemente he crecido como artista ampliando mi universo estético y he logrado resultados muy cercanos a lo que era mi propósito.

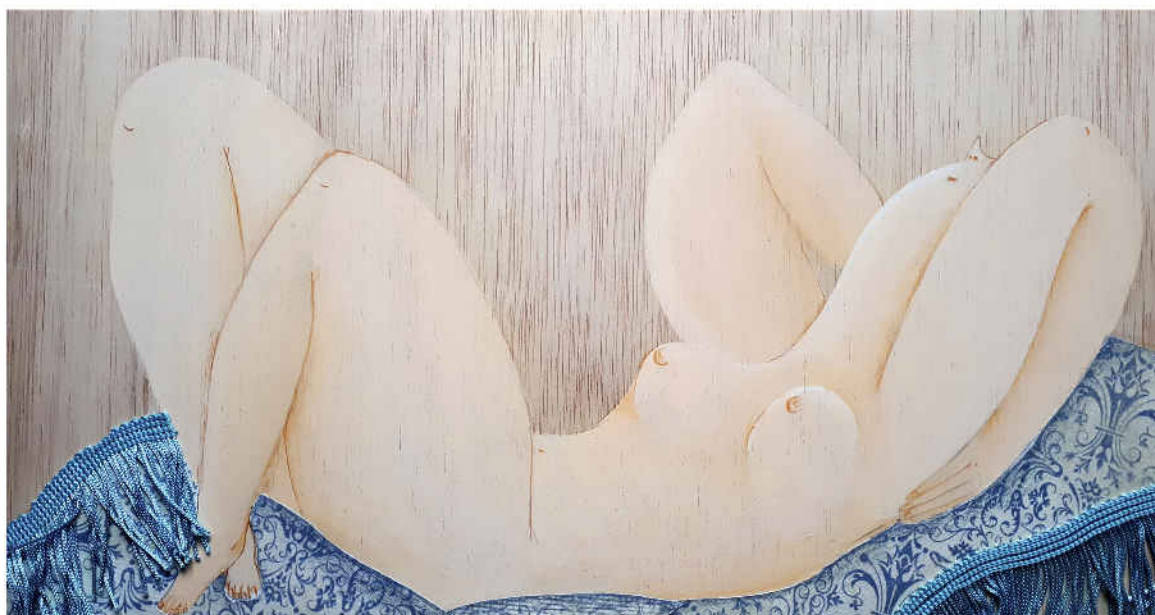

Ilustración realizada para un Mercat d'Art

*Marianela, 2020
acrílico/ collage sobre tabla
20x40cm*

objetivos

- a) Reflexionar sobre las limitaciones que nos plantea la vida.
- b) Analizar la debilidad que podemos llegar a sentir ante una situación personal.
- c) Provocar una reacción de los espectadores.
- d) Investigar conceptualmente en el mundo de la fragilidad y las relaciones humanas, así como la representación de la maternidad en su estado más vulnerable.
- e) Ampliar conocimientos con diferentes materiales y buscar el equilibrio entre expresividad y técnica.
- f) Experimentar con elementos no pictóricos como el vidrio, el plástico, sustancias líquidas y el espacio.
- g) Consolidar mi propio lenguaje pictórico y llegar a la versión más auténtica de mí misma.

REFERENTES

Los referentes escogidos y que me han inspirado en mi proyecto son cuatro. Nombraré a otros que están en una lista de artistas maravillosos y que también han influido en mi obra. Algunos los he ido descubriendo en estos dos años en Massana y otros llegaron a mi vida por casualidad.

Pilar Albarracín

Javier Pérez

Louise Bourgeois

Antonio Saura

Paula Rego Kiki Smith

Ana Mendieta

Carles Leon

Alberto Burri

Lucian Froid Ernesto Neto

Lucía C. Pino
Berlinde de Bruyckere

Jose María Sicilia

Hilma Klimt

Eva Hesse

Louise Bourgeois

Otros hicieron la pintura llamada informal, tú has hecho escultura informal, madrigueras, nidos. La forma está en el interior. La interioridad es su esencia. La forma es el contenido. Y resulta que el contenido es un continente. ¹

Lydia Vazquez

La obra de esta artista surge de sus vivencias personales, de traumas de su infancia y de la relación con sus padres. Se podría decir que hace catarsis a través de sus trabajos donde existe un trasfondo un tanto oscuro pero, a la vez, sincero.

Bourgeois, mujer menuda, irascible y genial creadora de esas célebres arañas gigantes en bronce, pensó y levantó en los últimos 20 años de su vida más de 60 estructuras espaciales para contar, ni más ni menos, las oscuridades de una vida, la suya.

De su obra me interesa cómo deforma y da vida a los cuerpos femeninos, sus trazos cargados de intención y los resultados tétricos en sus obras. Un universo Bourgeois, un espejo en el que nadie querría mirarse.

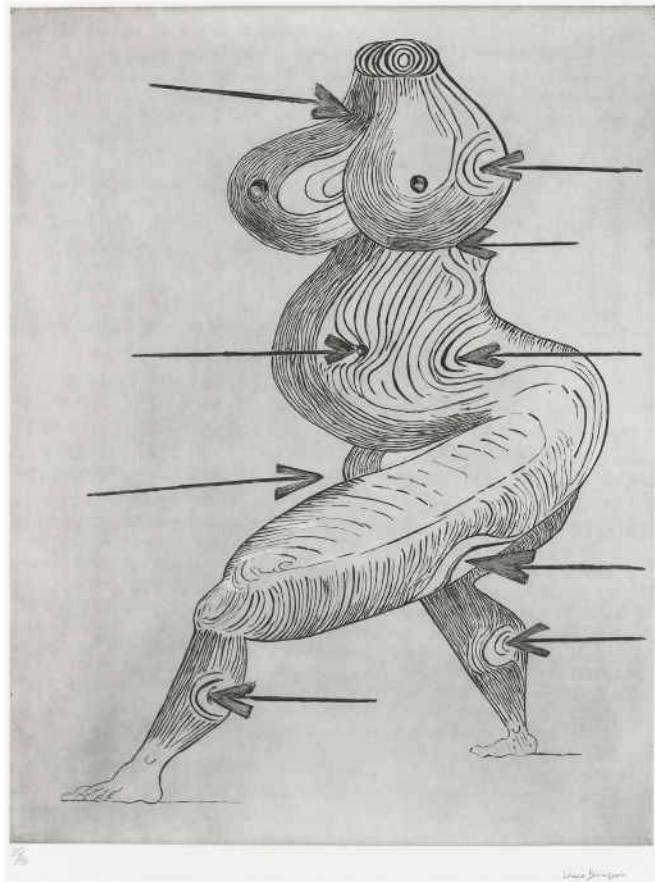
¹ *El Libro de la araña. Louise Bourgeois, La Mujer Araña. EAE Editorial Academia Española, 2014.*

Gouache sobre papel
Soporte: 593 x 456mm.
COLECCIÓN Tate

Femme, 2005
Bronze, nitrato plata patina
33 x 41.9 x 19.7 cm
Edition de 6

Ste Sébastienne, (1992)
punta seca
98.5 x 78.5 cm (placa)
120.5 x 94.5 cm (hoja)

Javier Pérez

...una referencia a la sangre, a la vida. El rojo es el color de nuestro interior. Cuando aflora nos asusta y nos recuerda nuestra fluida composición interna, nuestra organicidad. Cuando nos herimos; en la ovulación de la mujer; cuando nos ruborizamos o excitamos, el rojo resperece para recordarnos que existe un interior de intensos y constantes procesos de recambio y renovación fluida. Además, resulta curioso que el rojo, en muy diversas técnicas, sea un color que plantea serias dificultades. Es como si se tratase de un color maldito, como si acarrease una cierta carga de impureza. En el vidrio soplado el rojo es un color imprevisible y extremadamente tóxico, lo que hace que sea muy poco utilizado...⁽²⁾

Javier Pérez

Tomo como referente a otro artista contemporáneo que utiliza la escultura, la fotografía, el dibujo, el vídeo y la performance, de manera independiente y en conjunto, para crear instalaciones en las que la interpretación y exploración son esenciales.

Sus obras se caracterizan por una cierta fusión, tanto en los procedimientos como en los materiales utilizados. Su trabajo es esencialmente escultórico y se define por pautas no usuales en el tratamiento de la materia y el espacio representando experiencias por lo general traumáticas: tensión, inestabilidad por el cambio, desprotección, imposibilidad y deseo, o repulsión y dependencia, donde la materia de sus creaciones juega un papel fundamental.

Este artista me tiene enamorada, por su manera de esculpir y tratar los materiales, su forma de crear, por los conceptos de metamorfosis y mutación, ...

(2) | Catálogo Mutaciones, Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 2004

Levitas, 1998.
vidrio soplado
Obra compuesta por veintidós
burbujas de vidrio soplado.

Virgo Mater, 2012
Animal intestines, polyester resin
167 x 270 x 360 cm

Máscara de seducción II, 2006
Orin teñida de rojo, tela de algodón, resina de poliéster
60 x 40 x 55 cm.

Pilar Albarracín

...Yo hago cosas simples para que las comprenda cualquiera: ríe, llora, experimenta una emoción que no puedas describir con palabras, pero no me cargues a mí con la culpa. Yo no te lo tengo que traducir, ese es otro empleo.

Pilar Albarracín

Las propuestas de Pilar Albarracín son interesantes, innovadoras y valientes. La artista trabaja con registros radicalmente opuestos, desde el esteticismo formal de sus dibujos, bordados, mándalas y fotografías, a la belleza salvaje de sus vídeos, performances e instalaciones,

Analiza cuestiones actuales con un lenguaje y un discurso que no te dejan indiferente. La ironía y el humor serán temas latentes en su obra, trascendentes, de gran crudeza y ferocidad.

Me resulta interesante el planteamiento que se hace a partir de preguntas como ¿qué pasa a su alrededor?, y el trabajar a partir de respuestas dadas en diferentes ámbitos, como los medios de comunicación, la cultura, la calle, etc. Comparte la utilización del cuerpo para conseguir empatía e involucrar al que observa.

Me caló profundamente y me sorprendió su manera tan personal de crear, de comunicar y expresar, sobre todo sus performances.

Soleá por músculos, 2007.
Anatomía Flamenca series. Print
187 x 125 cm

Visceras por tanguillos, 2017.
Anatomía Flamenca series. Print
187 x 125 cm

Bordado de hilo de seda sobre seda
165 x 165 cm.

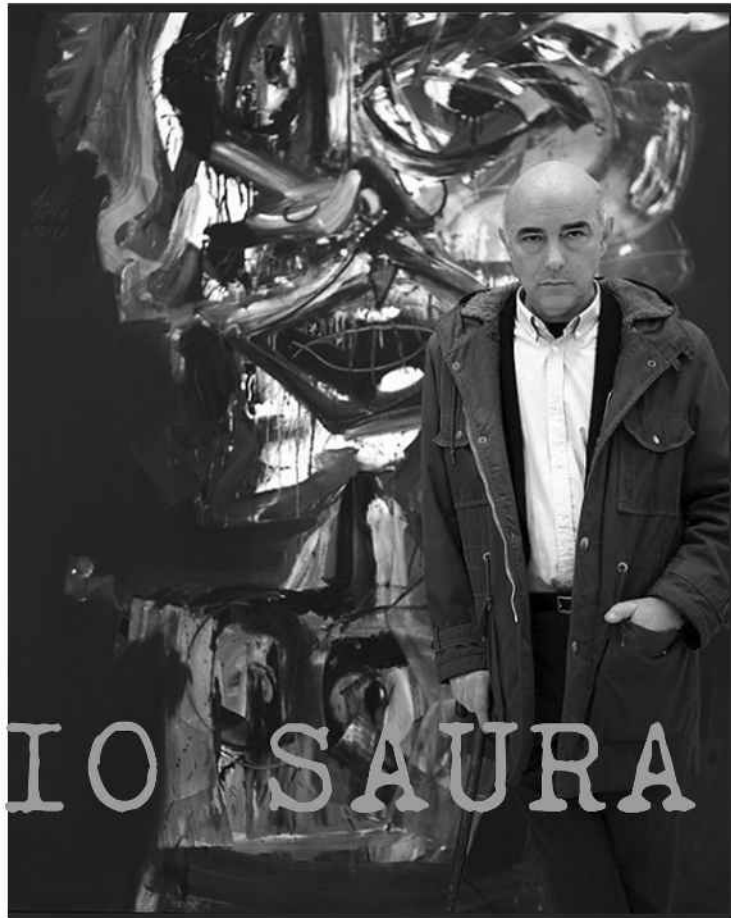
Ritos de feria y sangre
Bordado de hilo sobre seda

Uno de los grandes artistas españoles del S.XX es Antonio Saura.

La mayor parte de su obra es figurativa y se caracteriza por un conflicto con la forma. Sus cuadros expresivos dan la sensación de ser obsesivos e ingenuos pictóricamente. Sus inicios artísticos estarán marcados por el surrealismo y, más tarde, por el expresionismo abstracto, un universo con una paleta de colores reducida esencialmente al blanco, negro y ocre, con los que expresaba su amargura y descontento social.

Encontré un reflejo claro en su obra: el conflicto interno, un mundo lleno de contradicciones y falta de seguridad, y un predominio del pesimismo que no me dejó indiferente. De su obra tomo lo monstruoso, lo natural, lo violento y lo intuitivo, con carácter gestual y abstracto.

ANTONIO SAURA

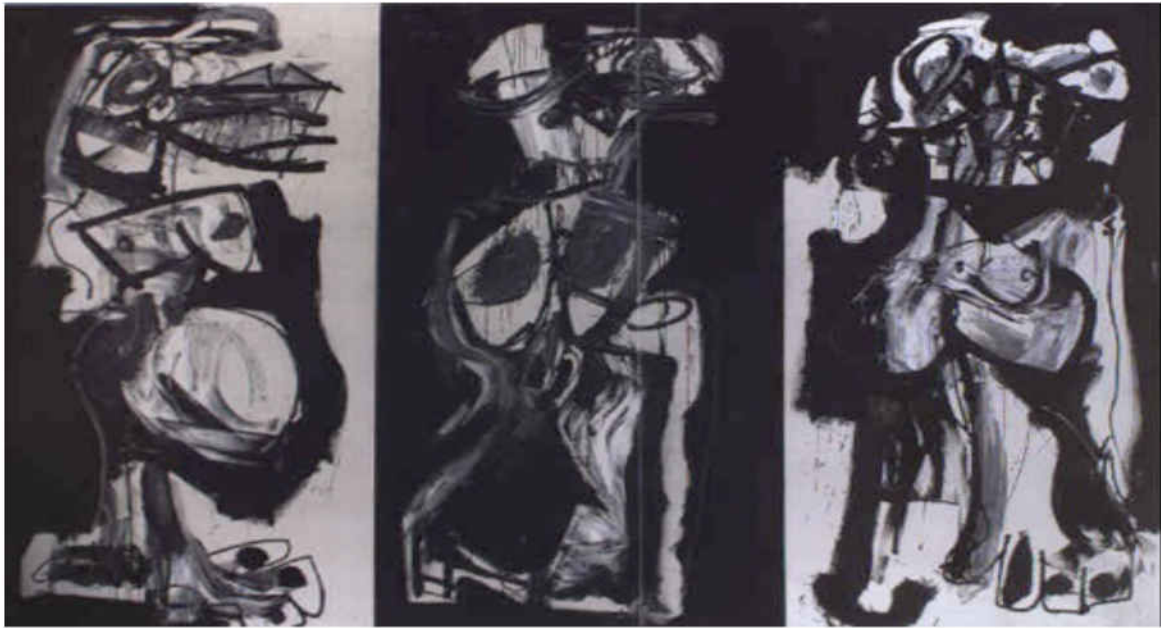
Pintar lo que existe detrás de los objetos.

Pintar el campo donde duermen los pensamientos perdidos.

Pintar el nacimiento de las miradas incognoscibles.

Pintar el gran silencio.

Antonio Saura

The Three Graces , 1959

Oil on Canvas

195 x 291.7 cm.

DeÀ, 1959

oleo sobre lienzo

182x130cm

Dame dans sa chambre 1966

Técnica mixta sobre cartón

89 x 62 cm

Metodología

He querido dar forma a este TFG de una manera diferente a como he estado trabajando hasta ahora y para ello he utilizado dos disciplinas distintas que expresan mis sentimientos más viscerales.

Una de las disciplinas con la que iniciaré esta historia es la representación de una performance, especialidad que el pasado curso tuve oportunidad de incorporar en mi trabajo final de la asignatura de pintura y con el que estoy encantada de haber descubierto. En la acción combino elementos diversos con la finalidad de experimentar la reacción del público y la mía propia.

En la otra parte del trabajo me mantengo en mi zona más cómoda y acompaño a la performance con dos obras pictóricas que expresan los sentimientos más profundos de mi psique.

Por lo general he trabajado creando obras en relación con el cuerpo humano, especialmente la figura de la mujer.

La mayoría de mis trabajos surgen de vínculos generados con cada una de las mujeres que pasan por vida, ya sean relaciones personales y sociales, o inspiraciones que me llegan a través de obras de arte, el cine, la música, la pintura, la escultura, el audiovisual o la literatura.

La metodología que sigo para crear nace en las hojas de mi cuaderno de bocetos. Cualquier idea por absurda que sea la dibujo o la anoto y de esta manera no pierdo las inspiraciones.

La primera fase de mi trabajo ha sido la búsqueda de uno de los elementos protagonistas de la performance: una pieza de vidrio soplado. Desde el principio tuve muy claro cómo y de qué manera quería que fuera.

Hice una batida por internet de posibles artistas que se dedicaran a soplar vidrio y conseguí ponerme en contacto con uno de los tres artistas que está en activo, aquí en Barcelona.

Uno de los artesanos y artista es Alex Frosum. En 1992 se inicia en el mundo del vidrio y empieza a explorar las distintas técnicas de esta disciplina. Se especializa en la Escola Massana de Barcelona en Grabado de Vidrio a la Muela y luego amplía sus estudios en distintas instituciones como la Fundació Centre del Vidre de Barcelona, Cerfav de Vannes le Chatel, en Francia, o bien La Granja Fundación Centro Nacional del Vidrio. De esta manera entra en contacto con otras técnicas como la talla, el vidrio soplado o el Fusing.

Alex Frosum, en su taller con una pieza de vidrio soplado.

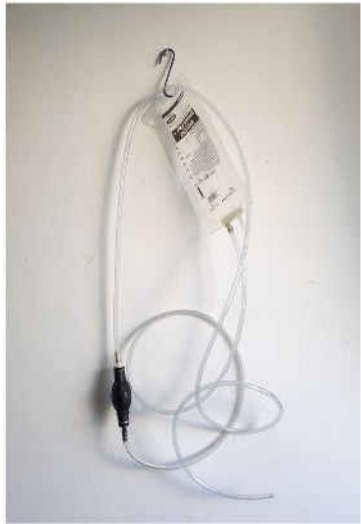
Durante este tiempo Alex alterna la participación en exposiciones colectivas en espacios de Barcelona, Berlín, Brujas, con el trabajo en talleres o industrias como Grau Glass, Regiopistrina o J.Castrillo.

A partir del 2000 y después de entrar en contacto con la técnica del vidrio soplado con soplete, decide poner en marcha un proyecto que le permitirá diseñar, producir y distribuir sus propias piezas.

En el 2001 perfecciona el conocimiento de esta técnica estudiando en Alemania. En 2005 diseñó y produjo su primera colección. Actualmente, comparte tienda taller en el Pueblo Espanyol, Espai Frosum con Katsue Kusumi.

La visita a su taller fue una experiencia muy interesante, me mostró el espacio y sus maravillosas piezas de vidrio soplado. Artesano humilde, este artista hace honor a sus piezas de cristal por su manera de trabajar y por el amor a sus creaciones.

La propuesta del encargo para mi proyecto le sorprendió, aunque decidió que participaría, creando la pieza y aconsejándome del cuidado y conservación del material y sobre cómo mejorar el diseño para hacerlo más atractivo.

Mi participación en la performance junto a esta pieza de vidrio soplado guarda toda la intención del proyecto con una manera de expresar más sugerente, directa y auténtica.

En el centro de la escena figuro vestida de blanco entre dos elementos, accionando un pulsador que dará vida a la acción que deseo manifestar.

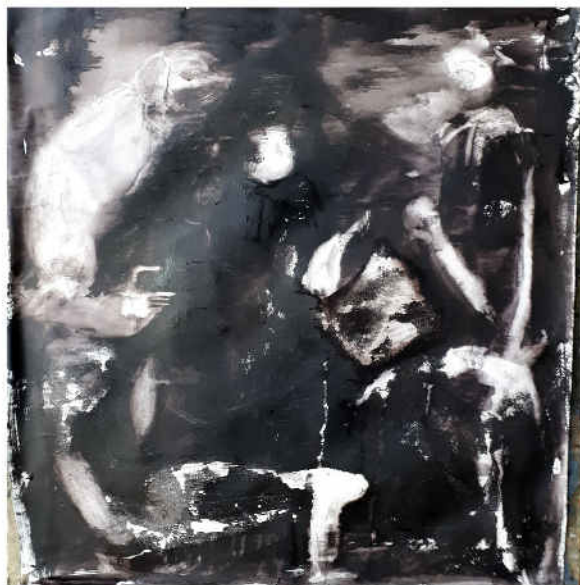
La parte con la que acompaño a la performance es la pintura, de maduración más lenta. En el proceso me ha costado enfocar los propios sentimientos y representarlos con la intención que pretendía.

Los nexos de unión entre mis trabajos anteriores hasta llegar aquí ha sido el cuerpo humano, en especial el cuerpo de la mujer. La figura femenina será y es una temática latente en todas mis creaciones.

Acostumbro a pintar la figura femenina desnuda, debido a una especial predilección por las formas anatómicas. Presento las siluetas desnudas y sin ningún tipo de prenda de vestir o ropajes para alejarlas de cualquier situación o contexto social, mostrándolas en un estado más primitivo y auténtico.

En las obras escogidas, las figuras que aparecen en los soportes son imaginadas, la única realidad es la intención de lo expresivo y la compañía de alguna sinuosas y sugerentes formas.

Las siluetas que insinúan seres orgánicos están tratadas en una atmósfera expresiva y oscura que resuelvo anatómicamente con imperfecciones y deformidades.

Gracias al resultado que me dan las grandes pinceladas y las transparencias y veladuras, consigo fondos misteriosos y profundamente oscuros, casi oníricos.

La elección de los materiales ha sido dudosa. En un primer momento he utilizado pintura serigráfica, con base al agua, obteniendo resultados semejantes sobre diferentes soportes como la madera y el papel.

He rascado y lijado algunas zonas jugando con los blancos y claros que aparecían, intuyendo posibles personajes camuflados en la obra. En el proceso también he experimentado con carbón acuarelable sobre papel canson de 300grs.

Como primera capa en todas las obras, elaboro un tipo de Gesso o pasta a base de pigmentos, blanco de España y látex. Suelo escoger los pigmentos en tonos terrosos y ocres y, una vez tengo la primera capa, empiezo a manchar y pincelar la obra con una parte de pintura para serigrafía y otra parte mezclada con pintura acrílica.

La elección de los colores es una cuestión importante para que encajen bien en los conceptos a representar; reduciré la paleta a negros cromáticos, rojos y azules verdosos.

Durante la experimentación con los diferentes materiales, empiezo a sentir que trabajar con pintura acrílica no me aporta los resultados que esperaba, así que incorporo transparencias y veladuras con pintura al óleo y los resultados son más gratificantes.

Alguna obra ya empieza a cobrar sentido, a formarse y verse más completa a través de los brillos satinados que deja la pintura al óleo.

La decisión de aventurarme a hacer obras de tamaño grande y considerable surge por la necesidad de no sentirme limitada a la hora de pintar. Así que empiezo reutilizando una pieza con tablero y bastidor en desuso que había en clase y he querido aprovechar.

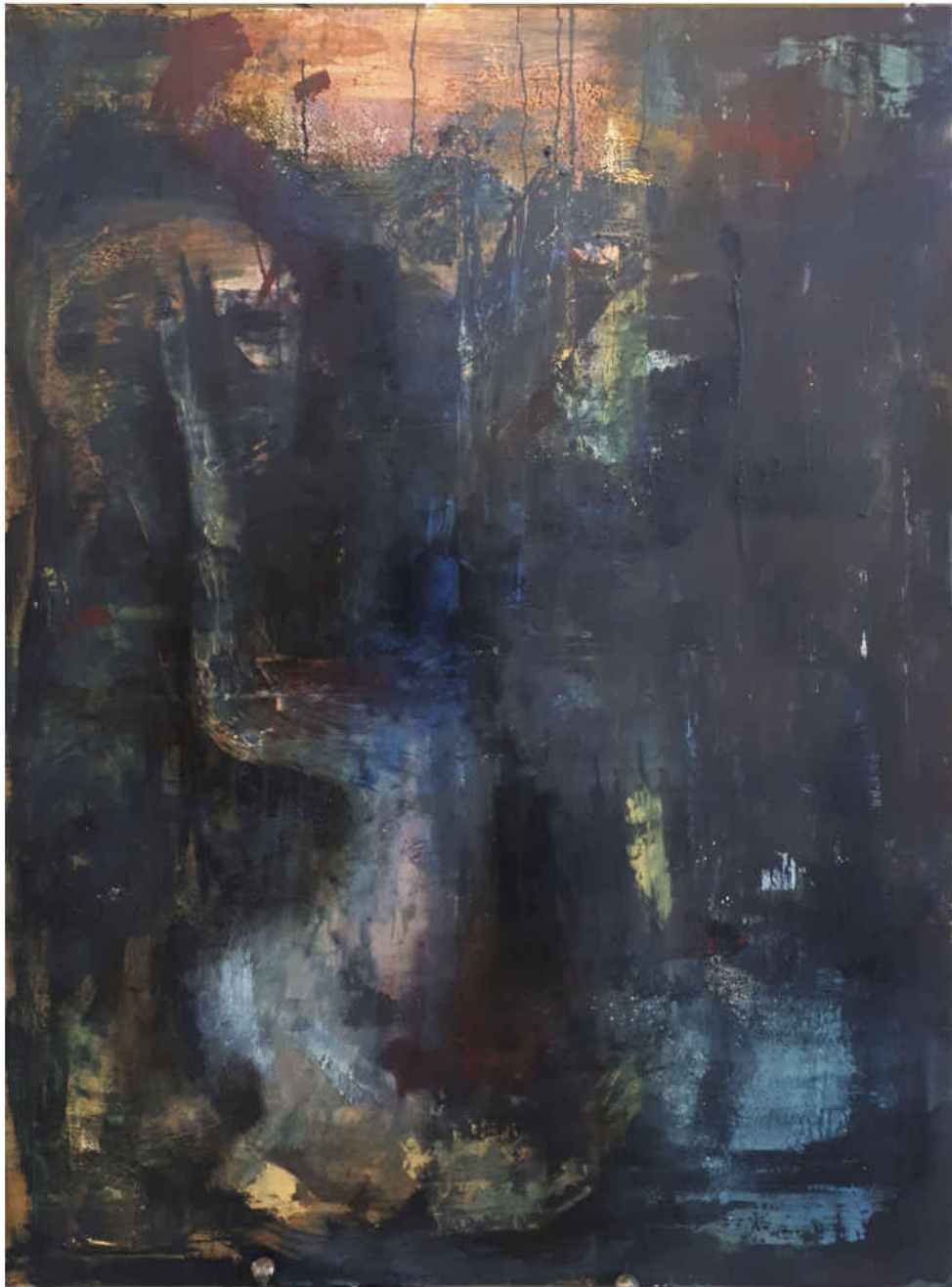
El hecho de utilizar como base soportes de grandes dimensiones me facilita la manera de expresar y pincelar la obra. Las dimensiones del lienzo no me han condicionado a la hora de pintar, ni me he visto obligada a cambiar mis intenciones, al contrario, me ha ayudado a la hora de interpretar la idea principal del proyecto.

El resultado final de la obra, tanto performativa como pictórica, se acerca bastante al resultado que quería conseguir, así que puedo decir que el proceso de experimentación hasta aquí ha sido óptimo.

OBRA FINAL

Angustia ahogada, 2020.
pintura serigrafica, tintas
sobre madera.
170x130cm

Profundo miedo, 2020.
pintura serigrafica, tintas
sobre madera.
170x130cm

conclusiones

El objetivo principal de este trabajo ha sido plasmar mi proceso y evolución como artista y persona, así como mi relación con mis sentimientos. Considero que he cumplido las metas que me había planteado y reconozco que ha sido un reto a nivel personal y a nivel creativo. Además, me siento satisfecha de haber logrado desarrollar técnicas y recursos que he adquirido durante mi estancia en la escuela.

Ha nacido un lenguaje pictórico desconocido para mí hasta el momento y un nuevo medio de expresión como la performance, y eso me hace sentir muy emocionada.

Me he reconciliado con mi parte más vulnerable como pintora admitiendo, escuchando y aceptando críticas, al igual como con la parte escrita de la memoria de este trabajo, que bien es sabido lo que me ha costado escribir y que, finalmente, he resuelto con esfuerzo y humildad.

Quiero seguir trabajando y ampliando las propuestas que aquí he mostrado de cara a un futuro cercano y muy próximo.

Quiero seguir transformando los límites en retos que superar y buscar en todo momento traspasar cualquier barrera que me impida cumplir propuestas.

agradecimientos

Mi paso por la Escuela Massana sin duda me ha hecho crecer como artista y me ha exigido no conformarme.

Ha sido un hermoso paseo e inspirador viaje. Me he sentido acompañada, por personas maravillosas y doy las Gracias por todo el apoyo recibido en los momentos críticos, por las risas, por las conversaciones, por los malentendidos y los abrazos, por los cafés, por los cotilleos, por las miradas cómplices...

iiiGracias por las flores...!!!

Quiero dar las gracias a la persona más importante de mi vida, la protagonista de esta historia: mi hija Cèlia. Por su presencia, sus cantos y sus locuras, su paciencia conmigo, por justiciera y por su amor.

También quiero dar las gracias a mi familia, en especial a Carlos, Vicent y a la meva Uralia (Lali); a todos agradezco su infinita paciencia y amor.

iGracias a Isabel, por sus tutorías, que no han sido pocas!!, por sus consejos, por su manera de hacer, su precisión y franqueza, por la paciencia, y por guiarme en esta historia.

iiGracias!!

iiGracias Alejandro por estar, por espontáneo y veraz!!

A Josep, Aleix, Montse, Ariadna, Cloe, Matilde, Joaquim, Joan, Armando, Begoña, Isabel G, i a Carme, GRÀCIES per la confiança i l'aprenentatge.

A mi comadre Filomena, por sabia e incondicional... ¡Gracias!

Y EN GRANDE DOY LAS GRACIAS a siete REGALOS QUE LA VIDA me ha puesto en el trayecto de esta fábula de risas y llantos...

MIS NIÑAS BONITAS: ANDREA, AÏNA, CLARA, BERTA, RAQUEL, ALBA y ARANTZA.

iiOs amo!!

Tere H. R.

Bibliografía

LIBROS:

BOURGEOIS LOUISE. (2014) *La Mujer Araña*. EAE Editorial Academia Espanola.
ISBN-13: 978-3659086762

DUBUFFET, J. (1975). *Escritos sobre arte*. Barcelona/Madrid. Barral ed/Alianza.

FONDATION ARCHIVES ANTONIO SAURA.(2009) *Antonio Saura por sí mismo*. Lumberg Ed. Madrid.
ISBN 978 2 940435 01 2

FRÉMÓN JEAN. (2019) *Vamos, Louison*. Elba ed. Barcelona. ISBN 978 84 947966 7 8

HUSTVEDT SIRI.(2017) *La dona que mira els homes que miren a les dones*. Edicions 62. Barcelona.
ISBN 978 84 17420 67 3

JONES Amelia.(2006) *El cuerpo del artista*. Phaidon Press. London. ISBN 0 7148 9837 6

KUERT BEAT. (2012) *Wunderkammer. Dust & scratches.tv*. Suïssa. ISBN 978 88 902787 2 3

PLASENCIA CLARA.(2008) *Nancy Spero. Dissidances*. Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
ISBN 978 84 89771 59 8

RECKITT Helena, PHELAN Peggy.(2001) *Art and Feminism*. Phaidon Press. London. ISBN 0 7148 3529 3

WebGRAFÍA:

<http://catalogo.artium.eus/dossieres/l/javier-perez/obra>

<http://arteunclick.es/2016/09/06/javier-perez-escultura-instalacion-performance-dibujo-video/>

https://elpais.com/cultura/2019/08/06/actualidad/1565099187_963141.html

<http://www.galerie-vallois.com/en/artiste/pilar-albarracin/>