

SENTIMIENTOS DE UN PAISAJE DESOLADOR

CINDY CAROLINA MARTÍNEZ JAMZA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. UIS
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA, INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2008

SENTIMIENTOS DE UN PAISAJE DESOLADOR

CINDY CAROLINA MARTÍNEZ JAMZA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Maestro en
Bellas Artes

DIRECTOR
LUIS FERNANDO BERNAL VALDERRAMA
Maestro en Bellas Artes

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. UIS
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA, INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2008

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
2. JUSTIFICACION	11
3. OBJETIVOS	12
3.1 OBJETIVO GENERAL	12
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
4. MARCO TEÓRICO	13
4.1 MARCO CONCEPTUAL	16
4.2 REFERENTES ARTÍSTICOS	19
5. PROCESO	25
5.1 ANTECEDENTES	26
5.2 BOCETOS DEL PROYECTO	28
5.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	30
CONCLUSIONES	36
BIBLIOGRAFÍA	37

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Dos hombres observando la luna, 1819 Óleo sobre lienzo	20
Figura 2. Trasnochadores, 1942 Óleo sobre lienzo	20
Figura 3. La Guerra	21
Figura 4. Estudio para retrato (Isabel Rawsthorne), 1964.	22
Figura 5. Desolado paisaje de invierno (15m. de altura)	23
Figura 6. Fragmento urbano. Óleo sobre madera. 2006	24
Figura 7. Grupo de Obras. Antecedentes Académicos	26
Figura 8. Bocetos	28
Figura 9. Una Bolsa de Leche, 2008	30
Figura 10. Noche incierta. 2008	31
Figura 11. Aquí vivimos muertos. 2008	32
Figura 12. Abandonada. 2008	33
Figura 13. El Hacinamiento. 2008	34
Figura 14. Ciudad Metro. 2008	35

RESUMEN

TÍTULO: SENTIMIENTOS DE UN PAISAJE DESOLADOR*

AUTOR: MARTÍNEZ JAMZA CINDY CAROLINA**

PALABRAS CLAVES: Sentimientos, tristeza, desolación, melancolía,
Situaciones, sociedad.

DESCRIPCION

La obra plástica conformada por pinturas que nacen al querer expresar mis sentimientos y pensamientos de tristeza, desolación y melancolía frente a las desgracias que el hombre padece; imágenes cuya fuente es el contacto diario con los medios de comunicación, experiencias personales o interpersonales que se viven en el contexto social.

El arte no es ajeno a este tipo de realidades, muchos artistas que se han dado a través de la historia del arte han expresado sus sentimientos de inconformismo ante situaciones de guerra, hambrunas, secuestro, provocadas por el ambiente de una sociedad.

Querer expresar por medio de la pintura, el color, y la composición todas mis percepciones como reacción a estos problemas sociales, usando preferiblemente la gama de colores grises para poder plasmar las atmósferas que me identifican con las situaciones anteriormente nombradas. el arte permite que el hombre exprese todas sus sensaciones.

* Proyecto de grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Educación a Distancia.
Programa de Bellas Artes. Bernal Valderrama, Luís Fernando.

SUMMARY

TITLE: FEELINGS OF A DEVASTATING LANDSCAPE *

AUTHOR: MARTINEZ JAMZA CINDY CAROLINA **

KEY WORDS: Feelings, sadness, desolation, melancholy, Situations, society.

DESCRIPTION

The plastic work conformed by paintings that are born when wanting to express my feelings and thoughts of sadness, desolation and melancholy as opposed to the misfortunes that the man suffers; images whose source is the daily contact with mass media, personal or interpersonal experiences that are lived in the social context.

The art is not other people's to this type of realities, many artists who have occurred through the history of the art have expressed their feelings of inconformismo before situations military, extreme hungers, kidnapping, caused by the atmosphere of a society.

To want to express by means of the painting, the color, and the composition all perceptions like reaction to these social problems, using the range of gray colors preferably to be able to shape the atmospheres that they identify to me with the situations previously named. the art allows that the man expresses all sensations.

* Project of degree

** Industrial University of Santander. Institute of Education at a distance. Program of Beautiful Arts. Bernal Valderrama, Luis Fernando.

INTRODUCCION

Esta propuesta se genera a partir de situaciones como el secuestro, hambrunas, desplazamiento, problemas ecológicos, que son propias del comportamiento humano que tienden a producir sentimientos de tristeza y desconcierto, es mi intención plasmar por medio de la pintura esas sensaciones que experimento ante tantos escenarios de perversidad y desigualdad, ofrece un momento de reflexión y detenimiento ante esas situaciones que muchas personas experimentan en la vida y pasan inadvertidas para muchos individuos en nuestro contexto social por razones de cotidianidad y normalidad, pues resulta indiferente para muchísimas personas dentro de una sociedad esa realidad que trastoca y expreso por medio del arte.

Las pinturas que componen la muestra están realizadas y seleccionadas de imágenes que nos saturan a través de los medios de comunicación y situaciones del diario vivir, por la misma razón de frecuentarse cotidianamente, las cuales están realizadas con pintura acrílica en planos de color y principalmente con el uso de colores quebrados.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestra sociedad se presentan gran cantidad de problemas de toda índole, guerra, violencia, crisis económica y política, contaminación ambiental; las cuales afectan en diferentes grados el pensamiento de las personas, y donde muchas de ellas no le encuentran sentido a la vida al ver o escuchar sobre tanta atrocidad y que a través de la historia han marcado huella en las civilizaciones dejando en algunas personas un sentimiento de tristeza y desesperanza. Esto conlleva a que algunas disciplinas humanísticas presenten ideologías o teorías que giran respecto a la relación hombre – hombre u hombre – naturaleza, inclusive hombre - espiritualidad, una de estas ideas son abordadas en el existencialismo, un movimiento filosófico, que discute los problemas más inherentes a la condición humana, como el absurdo vivir, la significancia e insignificancia del ser, el dilema de la guerra, la naturaleza del hombre, el tema del tiempo y la libertad.

Por otra parte, un contrariedad de las que se presentan en la humanidad es la falta de percepción y mirada ante lo que está pasando en nuestro contexto socio-cultural, no valorar nuestro alrededor, la escena humana resulta víctima de su propio invento, ya que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace.

De esta manera, y siendo el arte una expresión inherente al hombre, y que también se ha ocupado de éste tema, surge una propuesta plástica que busca reflexionar sobre algunos aspectos con relación a estados de ánimo del hombre en diferentes contextos de su diario transcurrir. La elaboración de la propuesta se basa en la representación de momentos desoladores que se plasmaran a través de la pintura. De ahí que teniendo en cuenta lo planteado hasta el momento surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo representar por medio del lenguaje pictórico sensaciones de tristeza, desolación y melancolía generadas ante la actitud de indiferencia de los seres humanos frente a las desgracias sociales que el hombre padece?

2. JUSTIFICACION

Buscar una justificación para la existencia humana es una de los grandes interrogantes que ha acompañado al hombre, dando una mirada a la historia del desarrollo social, se encuentra que el mismo individuo el que ha traído su propia autodestrucción, por política, envidias, adquisición de poder y tierras. Esto produce que se presente una mirada de reflexión frente a éste pesimismo que embarga a algunos seres humanos, influenciados por todo lo que se encuentra a su alrededor e inmersos en la rutina diaria, donde se presentan a diario situaciones tan tristes y vergonzosas entre los seres humanos.

El arte no es ajeno a éste tipo de fenómenos, es así que a manera de ejemplo se relaciona al artista noruego Edward Munch, quien intentaba diseccionar almas, pues su obra fue un continuo desarrollo de expresión a los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad, la angustia y la muerte.

Por lo tanto se considera importante llevar a cabo esta propuesta, desarrollada por medio de la plástica y con un interés muy personal de ampliar una mirada sobre los problemas existencialistas y fenomenológicos del hombre en la sociedad, tratando de alcanzar que el espectador interprete aquello que se pretende comunicar, no siendo más la materia prima de éste que los sentimientos creados en la autora a partir de la percepción de cómo las personas asumen una actitud de indiferencia ante las desgracias que el hombre o la naturaleza hizo y hace a la humanidad, y se ven reflejados en nuestro diario vivir y muchas veces se publican a través de los medios de comunicación, o por experiencias personales.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Representar por medio de un lenguaje pictórico sensaciones de tristeza, desolación y melancolía generadas ante la actitud de indiferencia de los seres humanos frente a las desgracias sociales que el hombre padece.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Profundizar sobre la expresión pictórica como lenguaje con el que se puede expresar sentimientos.
- Explorar sobre la psicología del color como herramienta para crear atmósferas de tristeza, desolación y melancolía.
- Conocer el trabajo de algunos artistas que han trabajado sobre la tristeza, desolación y melancolía.
- Generar una reflexión sobre el comportamiento del ser humano frente a la indiferencia de los problemas que a diario se presentan en la sociedad.
- Recurrir a las teorías existencialistas para buscar o lograr composiciones de tristeza, desolación y melancolía del diario transcurrir humano.

4. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de ésta propuesta es necesario apoyarse de varias ideologías, teorías o movimientos artísticos que se han presentado a partir de la necesidad de encontrar una explicación lógica sobre los temas que tocan éste trabajo como son: el existencialismo, el romanticismo y el expresionismo, y donde cada uno de ellos han tenido que ver con la tristeza, la desolación y la melancolía, y siendo éstos los ejes sobre los que gira el proyecto es necesario profundizar en ellos para estructurar una buena base para la obra.

El existencialismo, un movimiento filosófico que emergió en el siglo XX contra el racionalismo, empirismo, los dramas de las guerras, especialmente la segunda guerra mundial, según la cual expresa que el hombre existe y se hace así mismo por medio de sus elecciones, y que este a través del análisis fenomenológico de la conciencia, lleva a un humanismo, a la preocupación del comportamiento del hombre ya que la historia de la humanidad nos dá una pesada y deplorable carga con tantos acontecimientos de destrucción a lo largo del desarrollo social del hombre, sea por religión, territorio o política, en el que este no encuentra una razón a su existencia pues es el ser humano quien no puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad.

Filosóficamente desde el punto de vista de Karl Jaspers: "Existencia es la experiencia indefinible de libertad y posibilidad; una experiencia que constituye el auténtico ser de los individuos que están conscientes de "las situaciones límite" al confrontar el sufrimiento, los conflictos, la culpa, el azar y la muerte."¹

¹ JASPERS, Karl. [En línea] disponible en < http://es.wikipedia.org/wiki/karl_Jaspers

Pero este sentimiento existencialista en el hombre, nos muestra un camino individualmente creativo de hacernos a nosotros mismos, a pesar de lo dado y de toda circunstancia, un sentido de hacer nuestra esencia en esta sociedad de incertidumbre y desasosiego. Para complementar el concepto simplemente es leer lo que nos dice el novelista Ruso Fiódor Dostoievski: “El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir sino en saber para que se vive;”² esto afirma el concepto existencialista de preocuparse por la condición humana a través de su contexto.

A este propósito el predominio del sentimiento sobre la razón hace considerar al sentimiento como el mayor de los valores humanos, por esto el ser humano es frágil ante tanta destrucción en la humanidad la cual nos lleva a una relación de angustia – melancolía al confrontar este mundo, un mundo así, mudo e indiferente, prometido a la individualidad solitaria, a lo fugaz y efímero.

Según Martín Heidegger: “la angustia lleva a la confrontación del individuo con la nada y con la imposibilidad de encontrar una justificación última para la elección que la persona tiene que hacer.”³ Y ésta afirmación sirve para producir la propuestas sentimientos de un paisaje desolador.

Análogamente, cabe preguntarse sí un estado de tristeza en el ser humano, abre una brecha respecto al mundo, a los significados mundanos, implica un desprenderse, un relativizar nuestro universo simbólico, su orden y lógica, para situarse en la experiencia existencial de la nada. Luego el ensimismarse en la tristeza puede conducir de lleno a la melancolía.

² DOSTOIEVSKI, Fiódor. [En línea] < <http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=305>

³ HEIDEGGER, Martín. [en línea] disponible en

http://es.encarta.msn.com/text_76155530___0/Existencialismo.html

Dentro de la historia del arte estos estados han estado presentes en personajes como Vincent Van Gogh al referirse a momentos de la vida: “Cuánta tristeza encuentra uno en la vida. No hay que caer en la melancolía a pesar de todo, sino mirar hacia delante y buscar la solución en el trabajo.”⁴

También es cierto que el romanticismo según la historia del Arte, es una visión del mundo que se dió en Europa principalmente en Alemania y en la cual se desarrollaron, filósofos, literatos y artistas, que propagaron un panteísmo que atribuye un alma divina a la naturaleza, y una inmersión de la fantasía individual, como la profunda soledad del alma creativa y la añoranza de armonía entre el hombre y el mundo. El paisaje se convirtió en el tema preferido de la pintura romántica, la naturaleza aparece como escenario de fuerzas superiores.

Pero también puede expresar el abandono y la soledad humana frente al universo, ya que refleja lo que sucede en el interior del artista convirtiéndose en un desahogo de sensibilidad, tal vez por ello el francés Senancour escribió “lo romántico es suficiente para las almas profundas, para la verdadera sensibilidad”.⁵

Teniendo en cuenta que el uso del arte sirve para transmitir una expresión personal, dentro de su desarrollo se da el Expresionismo, corriente estética que buscó la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, en el cual revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano, la angustia existencial es el principal motor de su estética.

Si tomamos como referencia los aconteceres actuales y con una mirada más crítica hacia el desarrollo de su contexto histórico, encontramos una razón muy

⁴ FEATHER, William. Van Gogh. Grandes maestros de la pintura moderna. España. 1992. Pág. 38

⁵ LAFARGA, Francisco. El romanticismo, 1979. Pág. 11009

justa para que se diera el expresionismo, pues nace en una atmósfera de guerra, en una sociedad que se burocratizaba y se mecanizaba y donde se destruían unos a otros en una forma absurda; por lo tanto las nuevas generaciones vieron la necesidad de lanzar un grito del alma y del corazón como fue el expresionismo.

Finalmente debo agregar un ejemplo del artista en el que la pintura fue la vía de salvación personal en la cual primo todos sus pensamientos y sentimientos ante toda regla academicista que existió dentro del arte; es Vincent Van Gogh, y el mismo lo ratifica cuando dice: "En mi cuadro *El café nocturno* busqué expresar que el café es un lugar donde uno se puede arruinar, volverse loco, cometer crímenes."⁶

4.1 MARCO CONCEPTUAL

El hombre en el desarrollo de su vida siempre presenta algo esencial en él como son las actividades físicas y las morales y entre ellas encontramos las sensaciones y la percepción, las cuales ya se habían mencionado en el planteamiento del problema, y qué son básicas para el desarrollo de este proyecto en cuanto son ellas las que nos permiten abordar la tristeza, la desolación y la melancolía.

Por consiguiente, la filosofía y la psicología se han ocupado de estudiar todas estas actividades o comportamientos, y es así que podemos encontrar con múltiples definiciones para cada una de ellas, pero en el caso de este trabajo nos ajustamos a una muy general de la filosofía tradicional: "la sensación es un trabajo conjunto del órgano y del alma, y cuyo sujeto es toda la persona"⁷, y es de acá donde nace la célebre frase que sintetiza esta teoría: "nada hay en el

⁶ FEATHER, William. Van Gogh. Grandes maestros de la pintura moderna. España. 1992. Pág. 72

⁷ ROSA, Andrés. Fundamentos de Filosofía, 1974. Pág. 57

entendimiento que primero no se haya registrado en los sentidos”⁸, para poder expresarse plásticamente sobre la tristeza, la desolación y la melancolía es necesario registrarlas primero en nuestros sentidos y a partir del proceso que se elabore individualmente proviene la percepción y a partir de ella se puede llegar a una materialización de la idea procesada.

En efecto la percepción provoca en nosotros un fenómeno y la conciencia lo recibe; pero la percepción propiamente dicha no se verifica sino cuando el entendimiento se da cuenta del proceso registrado entre los sentidos y la conciencia. Y este proceso es el que necesitamos que desemboque en un resultado plástico respecto a los temas que nos atañen, y que ha sido desencadenado por estimulaciones de nuestro contexto y que se ven afectadas por la personalidad del que percibe y por la propia historia de éste. Dichas influencias en general matizan únicamente una información determinada desde un principio por los mensajes sensoriales.

Pero no hay que olvidar que las percepciones se modifican con la edad, pero alcanzado el desarrollo perceptivo en el que se conjugan los efectos de la maduración, de la experiencia, y del desarrollo intelectual, podemos destacar ciertos efectos específicos como son:

Las *estimaciones* perceptivas se deben, mucho a la experiencia, puesto que se trata a menudo de connotaciones del dato perceptivo. Las *identificaciones* son el fruto de un aprendizaje, y queda marcado sobre todo, por el desarrollo de la denominación. La *detección* la cual se puede perfeccionar a través de una mejor discriminación de las estimulaciones; esto es aprender a utilizar las informaciones sensoriales, modificándolas un poco en sus cualidades y sus formas.⁹

Entonces teniendo en cuenta las definiciones dadas en el Marco Teórico sobre el existencialismo, el romanticismo y el expresionismo, y apoyándonos de las

⁸ Ibid. Pág. 57

⁹ FRAISSE, Paul. Percepción, 1979. Pág. 9811

definiciones de percepción, podemos llegar a una conclusión, que las tres parten de las sensaciones y percepciones del contexto individual del creador para poder expresarse fuertemente e inclusive de una forma sensacionalista o novedosa, pero sin aislarse de la sociedad tratando de señalar o sensibilizar frente a un conflicto que se presenta.

De modo que, la tristeza, la desolación y la melancolía, son estados de ánimo de la persona que se pueden desplegar en diferentes niveles que producen significativas evidencias de comportamiento, provocadas por el ambiente social en el cual se halla la persona. Así, la situación personal y social, en gran parte, determinará el hecho de que un patrón de comportamiento se presente y sea exteriorizado según las capacidades o formas de expresión.

Esta manifestación personal con la cual se logra una supuesta objetividad que fue tomada de lo externo a partir de lo sensible de la existencia, y con la que se siente y se sabe consigo misma y constituye un principio de subjetividad que se vincula directamente en una determinación necesaria para la producción artística. Pero ahora, para que el espíritu alcance su infinitud artística debe elevarse asimismo de la personalidad simplemente formal; es decir, lo espiritual debe conducir a la representación como sujeto de la materialización de la obra.

De manera que, las manifestaciones artísticas como el expresionismo y el romanticismo son referentes importantes para el desarrollo plástico de esta propuesta, de donde se referencia el subjetivismo artístico, el cromatismo, el manejo del espacio y lo efímero de la existencia humana, tan característicos de éstos; haciendo que tome importancia las manifestaciones fugaces de la naturaleza, pero sin idealizarlas, simplemente mostrándolas a través del filtro personal con el ánimo de señalar ciertos acontecimientos y evocar el posible sufrimiento de algunas personas frente a estos acontecimientos.

No quiere decir esto, que hay un desconocimiento de los demás movimientos o corrientes artísticas, es que simplemente las mencionadas son las mas cercanas al trabajo que se pretende llevar a cabo planteando problemas que personalmente hacen que se despierten estados de tristeza, desolación o melancolía. Tampoco se quiere negar que antes de estos o después no hubiera artista que sintieran la misma necesidad de expresión de imponer la sensibilidad del artista sobre cualquier representación exterior, pues es precisamente de cada uno de ellos de los que se aprende un poco para proporcionar una buena base documental, técnica y conceptual.

4.2 REFERENTES ARTÍSTICOS

Dentro de la realización de esta propuesta se sigue a algunos artistas como referentes y que a través de la historia del arte han tenido presente en su obra temas como la soledad, la angustia, la desolación, y la tristeza.

Caspar David Friedrich, es el artista más importante de la pintura romántica, el cual en su obra refleja el alma de las figuras que aparecen en primer plano. Nos ilustra con paisajes íntimos, que contienen siempre dos elementos: la realidad objetiva de la naturaleza, y el estado de ánimo del espectador, que a veces parece duplicarse en otro observador colocado de espaldas. En sus hermosos paisajes de horizontes lejanos y el limitado espacio reservado a las figuras humanas en primer plano hacen referencia a los dos aspectos de la existencia humana, cuerpo y alma, lo terrenal y lo espiritual. Este artista es uno de, los principales motores de esta propuesta pues la autora se siente íntimamente identificada con los sentimientos que el representa en su obra, como la desolación y lo sublime de la vida. (ver figura 1).

Figura 1. Dos hombres observando la luna, 1819 Óleo sobre lienzo



Edward Hooper, Pintor estadounidense cuya obra marcó un hito en la historia del realismo americano, pues logró plasmar en su arte esa sensibilidad del siglo XIX, que se caracteriza por el aislamiento, la soledad y la melancolía, su obra expresaba una atmósfera donde se percibe una soledad casi sobrecogedora, (ver figura 2) como escenario plasmaba el estado de Nueva York o Nueva Inglaterra, tanto los paisajes naturales como los urbanos son sencillos e íntimos, calles desiertas, teatros medio vacíos, estaciones de gasolina, vías de ferrocarril y hoteles. La utilización de los colores en Hooper es importante en esta propuesta, con ellos se puede lograr las atmósferas que dan la sensación de los sentimientos que se quiere mostrar.

Figura 2. Trasnochadores, 1942 Óleo sobre lienzo



Otto Dix, es un artista expresionista alemán, que nos muestra el dolor y la desesperación como fiel reflejo de la época en que vivió; combatió en la Segunda

Guerra Mundial y fue hecho prisionero en Francia en 1945, pintó las escenas después de la guerra. Con la subida al poder del nazismo, fue perseguido como artista degenerado y muchas de sus obras fueron destruidas. En su naturaleza destruida reina un silencio sobrenatural y apocalíptico, expresa de manera minuciosa los destrozados cuerpos de los soldados heridos o muertos, (ver figura 3) pues su ambición artística es humanista, no política; y expresando este tema nos dice: “No, los artistas no deben mejorar o convertir. Ellos son demasiado insignificantes, sólo deben testimoniar”.¹⁰ Y este concepto es una de las premisas que se abordan en “Sentimientos de un paisaje desolador”, testimoniar la aridez en que se encuentra el momento histórico por el que está pasando la sociedad, de una forma expresiva y angustiosa.

Figura 3. La Guerra



Francis Bacon artista Irlandés que plasmó en sus pinturas la vida en la muerte, buscó el lado más autodestructivo de su ser para expresar la fragilidad del ser, Refleja la época que vivió de la segunda guerra mundial, pinta a las personas de su círculo más íntimo, retazos de su propia vida; rostros y nombres que resultan familiares. Según el filósofo francés Gilles Deleuze, “las figuras de Bacon son las que mejor representan al hombre angustiado por la vida, (ver figura 4) pero

¹⁰ ELGER, Diezmar. Expresionismo. Editorial Taschen. Köln. 1998. Pág. 215.

entusiasmado por el arte.”¹¹ En esta propuesta se desarrolla una clara aportación de su obra, en cuanto a los colores utilizados como el rosado, que se plasma en algunas pinturas como un toque personal. Se desarrolla un aporte a partir de sus conceptos de la fragilidad del ser, y la angustia del hombre, representado en un espacio solo y frío.

Figura 4. Estudio para retrato (Isabel Rawsthorne), 1964.



Anselm Kiefer que plasmó en su trabajo artístico, la mitología, historia, religión y simbología alemana (ver figura 5) que utiliza de forma recurrente en sus obras como medio para evitar el proceso de amnesia colectiva ante las brutalidades y tragedias históricas de una Alemania desmembrada por la Segunda Guerra Mundial y en plena lucha por la restitución de su identidad como país, las desarrolla por medio de materiales poco ortodoxos, y por la violencia de su pincelada y la opacidad que transmite una paleta de colores casi monocroma. Es significativo el uso del color gris para el desarrollo de “Sentimientos de un paisaje desolador”, manejando la pincelada de modo diferente, y se plasman las situaciones de amnesia social que se vive en nuestro alrededor.

¹¹ BACON, Francis. [en línea] disponible en <[http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_\(pintor\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(pintor))>

Figura 5. Desolado paisaje de invierno (15m. de altura)



Jorge Gómez, artista colombiano que plasma lugares deshabitados, los solares, los valles, los paisajes urbanos de lucidas mezclas de pigmentos (ver figura 6) laboriosamente aplicados en "impastos". Su relación con la pintura la denomina "fabrica de objetos". Los colores de sus pinturas son sombríos, Las diagonales de las composiciones de su obra obligan al espectador a buscar la claridad del bosque, la profundidad de un firmamento en proceso de anochecer los tonos de las sombras son de extrema belleza y en proporción compiten con capas de amarillos. Sus composiciones son elementales, un jardín, la vista desde una esquina de una urbe cualquiera, encuentros de masas, que sólo son una excusa para desarrollar una caligrafía particular de sensaciones que transmiten la palabra existir. Su contribución se desarrolla en las composiciones de lugares del transitar diario en la sociedad, en los cuales las sensaciones de tristeza se experimentan por la desigualdad a la que estamos sometidos por el sistema o por problemas sociales; encontrando así un expresivo referente en cuanto a lugares casi deshabitados.

Figura 6. Fragmento urbano. Óleo sobre madera. 2006



5. PROCESO

El mundo y la vida están llenos de complejidades que el ser humano en algunos momentos no entiende, y esta es una de las situaciones que me acarreó a descubrir escenarios ideales para establecer a mi proyecto, es así como nace la idea de expresar por medio de la pintura mis sentimientos frente a esas situaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Durante el transcurso de la carrera fui entendiendo muchas de las situaciones que me llevó a determinar la realización de mis trabajos académicos, entonces comprendí que este era mi medio de expresión. Ver noticieros, leer periódico, deambular por las calles de la ciudad, es un motivo muy fuerte para mí, respecto a lo que me trastoca como ser humano, pues hay ambientes en nuestra sociedad demasiado fuertes e injustos con los cuales nos toca enfrentar y de alguna manera silenciosa afrontar.

La mayoría de obras son plasmadas por reflexiones que me afectan luego de ver noticias que diariamente circulan los medios de comunicación, al saturarnos de estas situaciones que por algunas razones el comportamiento del hombre intervienen para que ello suceda, me embargan sentimientos que naturalmente no los expreso verbalmente si no que lo plasmo en el papel, para luego trasladarlo al lienzo dibujándolo con carboncillo natural, y prontamente empezar a trabajar con el color que me agrada mucho y del cual no puedo prescindir en mi trabajo, pues es una de mis fascinaciones, el color es vida y esta vida es la que deseo contraponer con mis sentimientos de tristeza, desolación y melancolía. Algunos de los bocetos ejecutados durante el anteproyecto que fueron realizados en acrílico, lápiz, pastel, colores, me sirvieron de guía para complementar mi trabajo más los que desarrolle en este período del proyecto. En este trabajo todos los colores

utilizados se mezclan con el gris para bajar su luminosidad, ya que les dá un carácter turbio y neutro, es un color sin fuerza que representa todas las miserias que acaban con la alegría de vivir. La técnica pictórica usada es el acrílico por su secado rápido y la facilidad de manejar el color plano.

Como soporte se trabajó el lienzo, por tener una experiencia y facilidad al aplicar la pintura, por su flexibilidad y capacidad de absorción, el cual está previamente preparado con una base de Gesso, las medidas de los formatos son variadas, pues cada situación de la obra requiere de diferentes formatos.

La propuesta “sentimientos de un paisaje desolador” es una expresión de todos esos momentos de mi vida diaria en los cuales sentí estremecimientos por algunas situaciones que se pueden o podemos vivir.

5.1 ANTECEDENTES

Figura 7. Grupo de Obras. Antecedentes Académicos.



Técnica Mixta, 2004



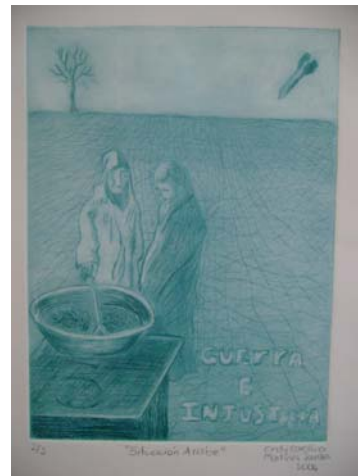
Pintura Acrílica, 2006



Pintura Acrílica, 2006



Agua fuerte, 2006



Punta seca, 2006

5.2 BOCETOS DEL PROYECTO

Figura 8. Bocetos

Noche Incierta, 2007. Colores sobre papel edad media. 21x13 cm.



Abandonada, 2007.

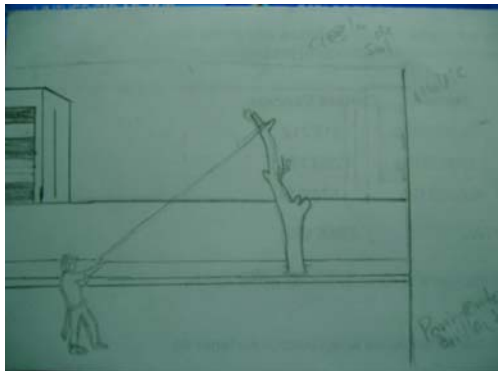
Boceto en lápiz



Acrílico sobre cartón piedra. 30x25 cm.



Ciudad Metro. 2008
Boceto en lápiz.



Imágenes de noticias:
Imagen para el desarrollo de "Aquí vivimos muertos"



Imagen para el desarrollo de “El Hacinamiento”



5.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Figura 9. Una Bolsa de Leche, 2008



Pintura Acrílica y carboncillo natural sobre tela. 1.00 x 45 cm.

“Una bolsa de leche” es una composición vertical en la cual se delimitó la figura central con carboncillo natural, en color blanco para resaltar y al mismo tiempo, para manifestar esa indiferencia en la que se genera ese tipo de situaciones en nuestro contexto social, la actitud del personaje, mirando al espectador recrea esos momentos que se viven a diario en nuestra sociedad. Hay predominio del color rosado turbio, en el que quiero representar mi mundo, con el contraste del azul y el gris.

El tema representado es una experiencia personal, la cual no pretende individualizarla sino generalizarla, pues son situaciones de desesperación que muchas personas viven en la vida diaria.

Figura 10. Noche incierta. 2008



Pintura Acrílica sobre tela. 60x80cm.

“Noche incierta” es una composición horizontal en la que se expone un paisaje desolado del mundo del los desplazados en Colombia, en un ambiente atmosférico, allí los elementos están dispuestos en eje horizontal, las tres carpas en un terreno árido y solitario, que contrasta con un anochecer, de una de las carpas sale una cuerda con ropa colgada, para resaltar esa improvisación e incertidumbre en la cual viven miles de personas. La escena desprende un talante melancólico, solitario con los colores calidos y fríos.

Figura 11. Aquí vivimos muertos. 2008



Pintura Acrílica sobre tela, 60x45 cm.

En la obra “Aquí vivimos muertos” se pretende representar el momento y el paisaje, en el que la ex –candidata Ingrid Betancourt fue mostrada por medio de un video al mundo como prueba de supervivencia de los seis años que lleva privada de la libertad, esto como reacción a la saturación de la imagen en los

medios de comunicación, y por lo tanto al sentimiento de melancolía que producía esa imagen en mí.

Su composición es horizontal y rectangular, en el cual hay varios árboles en tonos café dispuestos en todo el plano, con una silla que parte a hacer el punto central de la obra. El fondo de la composición esta plasmada en colores violetas; pues es una gama que raramente se ve en la naturaleza y es el color de los sentimientos ambivalentes; ya que este al abundar en una composición, puede operar de una manera pavorosa.

Goethe decía “Una luz de este color que ilumine un paisaje, sugiere el horror de un fin del mundo”¹²

Figura 12. Abandonada. 2008

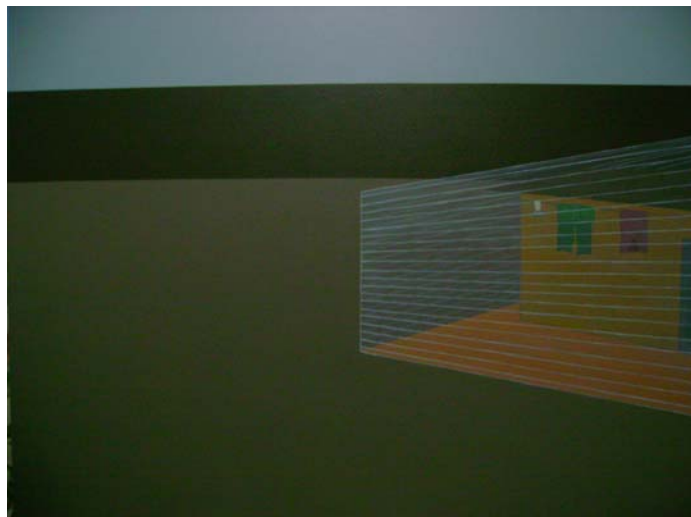


Pintura Acrílica sobre tela. 80x90cm.

¹² JOHANNES, Itten. El arte del color, 2002. P. 89.

“Abandonada” es una composición cuadrada en la cual los elementos están dispuestos en eje vertical y diagonal. El tema representado pretende expresar el devenir incierto, al que el ser humano, esta expuesto ante situaciones que el medio ambiente va generando, y el desamparo al que quedan sometidos por el sistema después de una catástrofe ecológica. Resalta la soledad de un paisaje inundado en el que el punto principal es una mujer caminando en medio de la inundación. Todos los colores puros están mezclados con el gris para bajar su luminosidad, y para exponer una atmósfera aunque un poco cálida por la utilización de colores como el naranja, ocres y amarillos, una impresión turbia y enfermiza al mismo tiempo.

Figura 13. El Hacinamiento. 2008



Pintura Acrílica sobre tela. 70x90 cm.

En esta pintura encontramos nuevamente el tema del secuestro, pero esta vez enfocado en el hacinamiento en el que conviven los secuestrados por las FARC especialmente el conjunto de policías que es sometido a vivir encerrados en una casa con un precario pero seguro sistema de seguridad, como la reclusión con alambre de púas. Este paisaje solitario desarrollado en tres planos de color en una composición horizontal, en el cual el marrón ocupa la mayoría del espacio como

simbolización y asociación de lo descompuesto, feo, desagradable en el que se resalta este lugar de hacinamiento.

Figura 14. Ciudad Metro. 2008



Pintura Acrílica sobre tela. 60x90 cm.

En Ciudad Metro se distingue un paisaje muy cercano a la realidad, con la intención de recordar muchas de las situaciones en las que se ha visto sometida la ciudad con la deforestación cometida por la realización de un proyecto social. En este predominante horizonte de gris neutro, se simboliza la falta de sentimientos por la escasez de compromiso y respeto hacia nuestros derechos de vivir en un medio ambiente sano.

CONCLUSIONES

Después de realizado el proyecto y ver la materialización de la obra se llega a las siguientes conclusiones:

El proyecto me permitió afirmar que las cualidades expresivas del color, nos permite, expresar el interior del artista; y de la composición reacciones de tristeza, desolación y melancolía, gracias a la aportación de la psicología del color para lograr ubicar esas sensaciones en la pintura.

Los paisajes que en su creación contienen elementos y sentimientos que se convierten en parte de una simbología personal encargada de crear momentos de reflexión ante estos sucesos de ignominia que quedan relegados en nuestra sociedad. Es aquí donde la autora a partir del dibujo, el color y la pintura acrílica expresa todas esas sensaciones que le inquieta.

Cada obra refleja un sentimiento ante esos problemas sociales, los cuales por medio de la pintura puedo llegar a expresar y desarrollar, como proceso de desintoxicación visceral.

El hombre es posibilidad siempre, y esta posibilidad es la que el ser humano no aprovecha, para generar un comportamiento menos insufrible e insuficiente en la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- ADES, Dawn. Arte en iberoamerica 1820-1980. Ministerio de Cultura. España.1989.
- ANTEI, Giorgio. Contra Natura, El Arte y la crisis de la naturaleza. Museo de Arte moderno de Bogotá. Bogotá, Colombia. 2000
- BISCHOFF, Ulrich. Eduard Munch. Taschen. Alemania.1994
- BLUME, Hermann. Técnicas de los artistas modernos. 1984.
- BLUME, El gran libro del color
- CARL G. Jung. El Hombre y sus símbolos. Editorial Caralt. Barcelona, España 1997.
- GOETHE, W. Johann. Fausto. Editorial Club internacional del libro. España 1997.
- JOHANNES, Itten. El Arte del color. Noriega Editores. México, D.F., 2002.
- RENNERT, G. Rolf. Edward Hooper. Editorial Taschen. 2005.
- PEDROLA, Antoni. Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Editorial Ariel. Barcelona.1998.
- SARTRE, Jean Paul. El Ser y la Nada, Ediciones Altaya. España 1993.
- WOLF, Norbert. Caspar David Friedrich. Editorial Taschen. 2003
- WOLF, Norbert. Romanticismo. Editorial Taschen. Alemania 2007.
- LUETICH, Andres A. Luventicus
[en línea] disponible en
<http://www.luventicus.org/articulos/04U001/index.html>
- [en línea] disponible en
http://es.encarta.msn.com/text_761555530_0/Existencialismo.html

- CATALDO, Gustavo. Poiesis. Revista de filosofía [en línea] disponible en <http://www.geocities.com/fdomauricio/losublime.htm>
- [en línea] disponible en [http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_\(pintor\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(pintor))
- Galerien München [en línea] disponible en <http://www.artfacts.net/.../exhibition/6060>