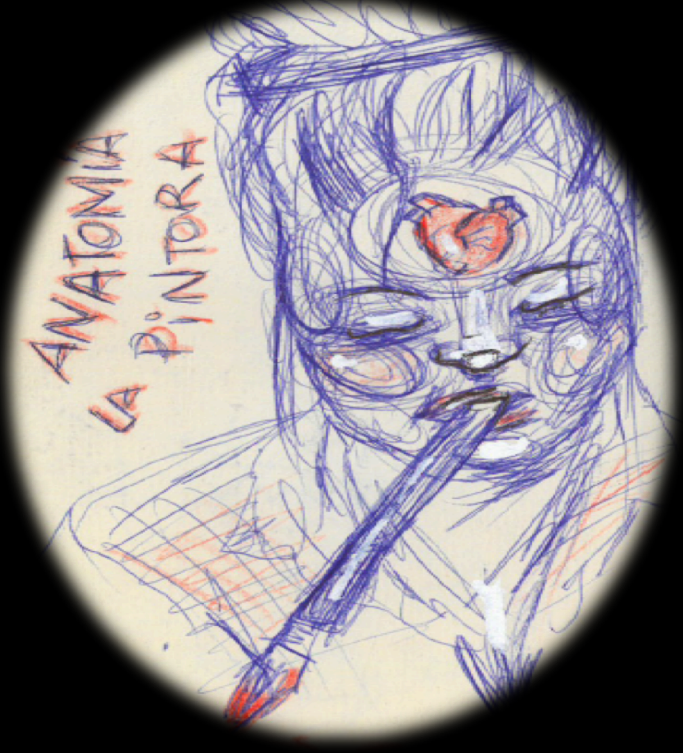

SEDAK-RP SEM-MO-TA-ZA

ÍNDEX

1-introducció	1
2-aspectes teòrics i històrics	2
Recerca d'estils: Realisme màgic.....	3
inspiracions	5
-Referents estètics.....	6
-Observacions	11
-Referents ideològics.....	12
-Referent principal: Frida Kahlo	16
-Que n'he extret de Frida Kahlo.....	21
3-Concepte de l'obra.....	22
tema de l'obra.....	22
manera de veure la pintura.....	23
4-Memòria i narració del treball pictòric.....	24
eines creatives: Tècnica i suport.....	24
procés de creació	26
anàlisi d'una obra pictòrica.....	29
5-Selecció del treball pictòric.....	32
la sèrie.....	32
-Llibre d'artista Anatomies complexes.....	33
-Obres a pastel.....	69
-Obres no incloses en la sèrie	75
6-conclusions i reflexions.....	81
7-agraïments.....	83
8-bibliografia i webgrafia.....	84

1-INTRODUCCIÓ

Anatomies privades és el títol del meu treball de recerca i a l'hora el títol de la meva primera col·lecció pictòrica. Per tant, Anatomies privades és un projecte artístic personal.

A partir d'aquest projecte jo intento trobar-me com a artista i endinsar-me dins el món de la creació, el món de l'art.

El món de l'art és si més no complex. Personalment sempre m'he sentit fortament lligada i atreta per aquest concepte d'una realitat alternativa, paral·lela, que conformaria tot el panorama artístic del nostre entorn.

És per aquest motiu que des d'un principi vaig tenir clar que volia relacionar el meu treball de recerca amb la creació. Inicialment, els temes que se'm presentaven eren summament teòrics, històrics o biogràfics i a la meua manera de veure-ho, poc profunds.

Per aquest motiu vaig decidir fer un gir en la manera d'enfocar el treball. No el volia veure com una obligació escolar, si no com un projecte personal, un repte professional, un treball amb el que créixer com a artista mitjançant una recerca d'altres artistes i una creació pròpia.

El meu projecte es podria dividir en dues parts:

-A la primera hi trobem el cos teòric del treball, la part conceptual feta a partir d'una recerca d'informació sobre artistes i moviments que m'han interessat.

-Una segona part, la part pràctica, que consisteix en realitzar un treball artístic propi a partir dels conceptes adquirits.

Els objectius que vull aconseguir amb aquest projecte són:

- Conèixer tendències més clàssiques del passat i noves tendències contemporànies.
- Fer una selecció personal de les qüestions que vull aprofundir en la meua pròpia obra.
- Conèixer la filosofia i la manera de treballar d'artistes amb inquietuds similars.
- Fer una recerca pròpia de la meua obra i buscar un estil personal que m'identifiqui.
- Crear una sèrie d'obres per aconseguir un camí personal.
- Trobar-me a partir de la meua pròpia creació basant-me en l'experiència.

Per tant, el meu treball de recerca està enfocat cap a la maduració de les meves idees artístiques i a la definició d'un estil propi. Busco un descobriment emocional que no

vull finalitzar al entregar aquest projecte, no pretenc jugar a ser artista durant la realització d'aquest treball, sinó que aquest projecte vindria a ser una base del meu viatge de descobriment com a pintora enfocada a nous projectes i propòsits.

Fotografia feta durant el procès de creació

2- ASPECTES TEÒRICS I HISTÒRICS

RECERCA D'ESTILS

El primer pas abans d'elaborar qualsevol obra és la informació. És per aquest motiu que he realitzat una recerca de moviments artístics. El meu objectiu era trobar un moviment reconegut com a tal que m'inspirés, no per a copiar-lo o realitzar la meua obra seguint els seus cànons, sinó per obtenir idees i una base de conceptes.

El moviment que més m'ha interessat i que més afinitat crec que pot tenir amb el meu procés de treball és el realisme màgic.

El realisme màgic

Història

El realisme màgic és un moviment artístic, majoritàriament literari, sorgit mitjans del segle XX. El corrent artístic va ser popular a Europa i Estats Units, però sobretot a Amèrica Llatina.

Característiques i objectius

Aquest estil es caracteritza per l'internés en tot allò irreal, anormal, abstracte o màgic i la presentació d'aquests elements de forma normalitzada.

És a dir, el realisme màgic seria una barreja de la realitat, una mescla d'elements màgics integrats dins la quotidianitat. Al contrari que el surrealisme, el realisme màgic no busca la provocació d'emocions si no que la seva finalitat consisteix en l'expressió i manifestació d'aquests. Per tant, les obres màgico-realistes, acostumen a ser introspectives i intimes.

El realisme màgic sorgeix com a resposta a la societat occidental del segle XX, basant-se en les teories filosofo-psicològiques del psicòleg Carl Jung. Dins una societat cada cop més mecanitzada, controlada i automatitzada s'intenta buscar una sortida, una realitat alternativa. Aquesta resposta apareix en la seva forma artística, buscant l'equilibri entre la racionalitat de l'home modern i l'irracionalitat de l'humanitat.

Intentant així una retrobada d'allò primitiu, imaginatiu i irracional amb l'home que avança cec i sense escapatòria cap al món tecnificat.

El realisme màgic no és surrealisme

Al contrari del que podríem creure a primera vista, una obra pictòrica amb elements irreals no té perquè ser surrealista. En el seu moment, la classificació d'estils va

comportar diversos malentesos, però una obra surrealista treballa basant-se en el subconscient mentre que una obra magico-realista treballa mitjançant símbols.

Una altra diferència és l'objectiu que té cada estil: el surrealisme pretén despertar sensacions a l'espectador deixant moltes vegades llibertat completa d'interpretació mentre que el realisme màgic busca representar situacions concretes, sovint pròpies del creador.

Elements reals

Elements irreal

Obra fantàstica de Vladir Kush i obra surrealista de Salvador Dalí.

Compatibilitats de l'estil amb el meu projecte

El fet d'haver escollit el realisme màgic i no cap altre avantguarda és perquè veig en el realisme una clara intenció de fugir d'una realitat sense rebutjar-la en al seva totalitat. Aquest punt entremig, contradictori, em va cridar l'atenció i vaig pensar que podria encaixar bé amb les meves idees sobre la contradicció de la vida humana: El cos i l'ànima, l'efimeritat i l'eternitat, la puresa i la perversió... La majoria dels meus dubtes que vull resoldre pictòricament no es poden respondre si abandonem la consciència humana o si ens limitem al fet de ser simplement un cos. Per aquest motiu vaig pensar que el realisme màgic era un estil que podria ajudar-me a trobar aquest punt de paradoxa entre la realitat i allò que no considerem real.

INSPIRACIONS

Tota creació artística necessita una inspiració o un exemple a seguir.

En molts casos la inspiració és interna i l'artista expressa la seva idea personal, però a vegades es necessiten referents, exemples a seguir o fonts d'inspiració.

En aquest cas jo he intentat crear una obra personal i íntima, per tant , el que inspira el tema dels meus quadres acostumen a ser emocions, traumes o preguntes personals, internes, íntimes. Però pel que fa a l'aparença de la obra i la forma de crear, he investigat molts artistes, tant del passat com contemporanis, importants i no tant rellevants, agafant de cadascú alguna cosa i integrant-ho dins la meua pròpia creació.

Els he escollit basant-me en la compatibilitat que té la seva obra amb la meua, trobant punts en comú i diferències. Els artistes que he trobat m'han servit de referent creatiu, alguns en l'obra pròpiament dita i altres en la filosofia de l'obra.

Alguns dels artistes que estan redactats a continuació m'han impulsat a buscar noves idees, noves preguntes, inspiracions mentals o emocionals, altres els he fet servir per observar i aprendre de la seva tècnica, estil o recursos utilitzats.

Estudiant altres creacions he après que marcar la individualitat, l'estil propi, el món artístic personal, és tant important com l'observació externa i l'experimentació. No es tracta de copiar o imitar artistes si no d'ampliar horitzons per construir un art personal.

REFERENTS EN L'ASPECTE DE L'OBRA

Juan Gatti (1950)

El dissenyador argentí es reconegut per la creació de les portades cinematogràfiques de les produccions d'Almodóvar, però a més a més Gatti va elaborar recentment la seva col·lecció pictòrica *Ciencias Naturales*, on recrea amb total perfecció estètica l'interior del cos humà, tal com ho faria un llibre de medicina, també afegeix elements naturals en els seus quadres, elements vitalistes i colorits que semblen dissimular la duresa de l'anatomia despullada i descarnada.

Personalment he agafat elements d'anatomia de la seva obra, és a dir, n'he agafat algunes parts del cos ja que la seva obra em resulta més estètica que no pas espiritual, les seves anatomies potser manquen d'emocions però estan retratades a la perfecció i aquest fet m'ha resultat molt útil ja que no és possible accedir en aquesta faceta humana.

-D'aquest artista he adoptat: La representació interior de l'anatomia.

Tres obres de la col·lecció *Ciencias Naturales*

Àngeles Agrela (1966)

La pintora espanyola ha realitzat diverses col·leccions, totes d'estols diferents, però en *Lección de anatomía y la profundidad de la piel* comença a fer interpretacions simbòliques dels òrgans o els ossos, en la segona col·lecció la seva representació és molt més realista i menys expressiva, però l'artista els descol·loca i els situa en parts no corresponents del cos per transmetre el seu missatge.

El que m'agradaria adoptar d'Agrela és la dotació d'una funció determinada de cada òrgan i un estudi de l'anatomia més simbòlic que mèdic.

-D'aquest artista de adoptat: La dotació d'una funció simbòlica a cada part del cos.

Obres *Lección de anatomía*

Obres *La profundidad de la piel*

Fernando Vicente Sánchez (1963)

Fernando Vicente Sánchez és un il·lustrador i pintor madrileny nascut al 1963. De les seves il·lustracions m'he interessat especialment pels mapes il·lustrats, però la seva pintura ha sigut el que m'ha cridat més l'atenció. Les seves col·leccions *Anatomías*, *Vanitas* y *Venus* fan un estudi anatómic tant interior: òrgans, músculs i ossos, com físics: morfologia, posicions...

En la seva primera col·lecció pictòrica es poden observar encara alguns trets típics de la il·lustració però el que a mi m'ha agradat és la substitució d'òrgans per maquinària, interpretant aquest fet com una denúncia simbòlica.

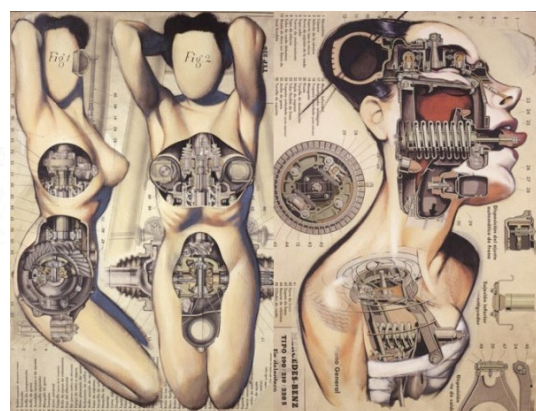
És en la seva segona i tercera col·lecció on *Vanitas* comença a representar l'anatomia real, fent despollar de pell als seus personatges que són majoritàriament dones.

Aquestes dues últimes col·leccions són en les que més m'he basat per elaborar l'aparença estètica de la meua obra, m'agrada la representació del personatge sobre un fons fosc, sense intentar integrar-lo en cap ambient, que el personatge en sigui el centre. El fet de mostrar l'interior físic del personatge aporta una humanitat i duresa extrema al missatge i a mi personalment em fa preguntar-me si realment els humans sota la pell només hi amaguem carn i ossos. Aquesta última qüestió, que no se del tot cert si és també la inquietud de *Vanitas*, és una de les meves màximes preocupacions, sobre la que vull deixar constància en la meua obra.

-D'aquest artista he adoptat: La representació sobre el fons negre i una gama de colors semblant.

Obres: *Vanitas* i *Venus*

Obra *Anatomías*

Michael Reedy

L'il·lustrador Americà incorpora noves tècniques i barreja dibuix, pintura i eines digitals que atorguen a la seva obra un aspecte modern i urbà. L'artista no pretén mostrar l'anatomia com un art ostentós ni sumptuós si no que l'apropa al públic tractant el cos de forma quasi vulgar, cosa que aporta aquets sinceritat i proximitat a les seves creacions. Tot i ser il·lustracions, la gran majoria en una gama de grisos i algun color dominant, les seves obres mostren una gran intensitat i la part més emocional humana amb un toc modern. El que m'agrada de Reedy és la facilitat que tenen les seves figures per connectar amb l'espectador, la gran expressivitat que denoten, l'exageració gestual i l'ambient vulgar, quasi marginal en que es representen, mostrant la naturalesa humana en el seu estat més pur.

-D'aquest artista he adoptat: L'expressivitat gestual dels personatges.

Tres obres de la sèrie *Blue and Brown works*

Danny Quirk

Danny Quirk és un pintor Nord-americà, els seus estudis com a il·lustrador mèdic li proporcionen un coneixement rigorós d'anatomia. El que m'agrada de la seva obra és que els personatges, sovint representats sobre un fons negre, sense entorn, són conscients de la "dissecció". Els seus personatges es despullen voluntàriament. Tot i això tampoc no n'estic segura de si ell ho fa per un fet estètic o té alguna idea darrera.

-D'aquest artista he adoptat: La situació central del personatge sobre un fons negre.

Tres obres de la col·lecció *Anatomic portraits*

***Observacions**

He separat els artistes triats en aquests dos grans grups ja que vaig trobar diferències molt notables entre ells. A l'hora d'investigar i descobrir l'obra i vida dels diferents personatges em vaig adonar que els artistes que he etiquetat com a referents estètics, tots ells contemporanis, no acostumen a treballar sempre de la mateixa forma. Es a dir, les seves col·leccions canvien sovint els temes, la seva pintura no va lligada a la seva vida i això fa que no sigui fàcil reconèixer una obra seva . Aquest fet els diferencia dels referents conceptuals, ja que la història que explica la seva obra és la seva. Els referents ideològics que he triat em semblen molt més sincers i honestos a l'hora d'expressar-se i tenen un sistema de símbols establerts que es repeteix al llarg de la seva obra. En canvi, els referents estètics no disposen d'aquest codi simbòlic que els identifiqui ja que tampoc tracten qüestions intimes o excessivament personals en la seva obra.

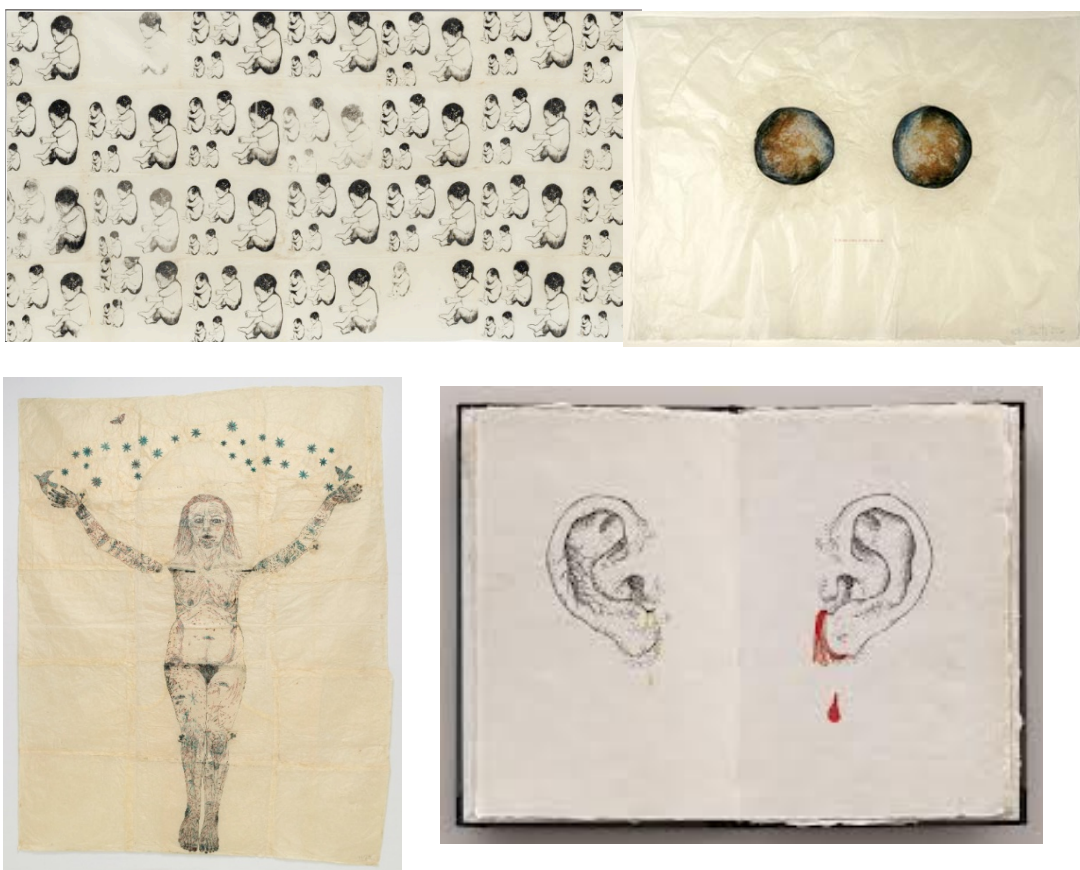
Per tant, els referents conceptuals, s'impliquen més en la seva obra i com a conseqüència el resultat és molt més honest i professional.

REFERENTS CONCEPTUALS O IDEOLÒGICS DE L'OBRA

Kiki Smith (1954)

Kiki Smith, nascuda al 1954 és una artista alemanya, la seva obra purament personal i diferent es basa en la utilització de materials simples, creant unes obres amb que recorden a l'estil naïf però amb una gran carrega emocional i una forta ideologia espiritual darrera.

Kiki Smith ha sigut una de les artistes en les que més he profunditzat, els temes que plasma en la seva creació m'interessen profundament, el món de la dona, les etapes vitals, la inspiració... La obra de Kiki Smith no és només el que s'observa, si no tot el que l'artista és, el que diu i el que fa, la seva filosofia d'art és la seva filosofia de vida i personalment m'encantaria adoptar aquesta faceta de la seva persona.

D'esquerra a dreta: Un seriat sobre paper, dos dibuixos sobre tela i un dibuix del seu llibre d'artista

Louise Bourgeois(1911-2010)

De l'obra de Louise Bourgeois també n'he après moltíssim, l'artista francesa, te una manera particular d'executar l'obra i és el que he intentat adoptar en el meu treball- Si Kiki Smith amagava una ideologia d'art que acabava convertint en filosofia de vida, Louise Bourgeois ho transforma i utilitza l'art com a vehicle d'alliberació, l'art no és una respost a les seves preguntes, si no que l'art és la única forma d'alliberar les veritats, les respostes que ja coneix, els traumes que no vol conservar. Una espècie d'art com a exorcisme que a la meua manera de veure és molt similar a la forma que te Frida Kahlo de pintar.

L'obra de Bourgeois, escultòrica, constructiva i pictòrica també està estretament lligada al món femení i a la representació anatòmica d'aquest, a més a més la seva obra es caracteritza per expressar amb total llibertat un clar erotisme i sexualitat sorgits dels seus traumes de d'infància. Bourgeois s'escapa del surrealisme proposant l'art com a teràpia del conscient.

Dues aquarel·les i quatre quadres
de la sèrie *Echo*

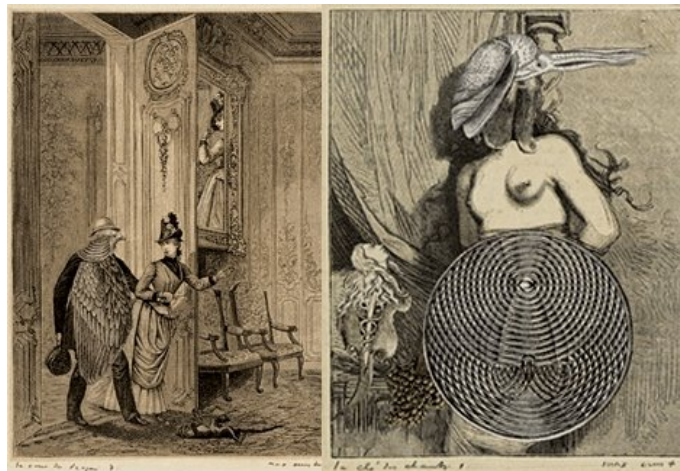
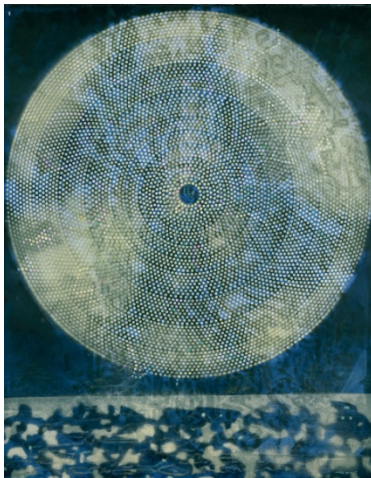
Max Ernst (1891-1976)

L'artista alemany es conegut com a surrealista, tot i així incorpora dins la seva obra elements realistes, sobretot figures femenines. El que més m'agrada del pintor és la seva gran varietat, tant tècnica com estilística que utilitza per aconseguir mostrar un complicat món interior.

El que més inspirador em resulta de l'obra d'Ernst són els colors que utilitza i les combinacions que crea. Tot i això el pintor representa espais, reals o irrealistes i l'anatomia queda en un segon pla, no m'he centrat en aquest aspecte de la seva obra, sinó que m'he inspirat en els seus entorns màgics per pensar en noves gammes cromàtiques de les obres.

Realitzant la recerca d'autors m'he adonat que els artistes d'èpoques molt anteriors que he investigat no m'han cridat tant l'atenció, Ernst és l'artista més antic que he triat. Això es deu a que els temes tractats en aquella època eren jutjats i reprimits.

D'esquerra a dreta: obra *Birth of a galaxy*, grabat i obra *l'antipape*

Remedios Varo (1908-1963)

La pintora va néixer a Anglès i arribada la seva maduresa es va traslladar a Mèxic per seguir la seva producció degut a la guerra. Remedios es va relacionar amb el cercle surrealista més conegut de la seva època.

El que m'agrada de l'obra de Remedios és aquesta capacitat que té per crear un univers propi, aliè a la resta de la realitat.

La vida de la pintora no es troba en aquest món, si no en una realitat alternativa i mística que tanca dins la seva obra.

A més a més, la seva creació gira al voltant de qüestions suggerents i màgiques, esotèriques, i en la seva totalitat femenines.

Opino que la seva obra consta d'una sensibilitat i llibertat creativa excepcional.

D'esquerra a dreta: *Cazadora de astros*, *Papilla estelar*, *Presencia inquietante*

REFERENT PRINCIPAL

Frida Kahlo (1907- 1954)

He escollit a Frida Kahlo com exemple a seguir, com a inspiració, com a mestre, no pròpiament en la meua obra, si no en la manera de pintar o de sentir la pintura.

Per a conèixer l'obra i els símbols de Frida és absolutament necessari conèixer la seva vida ja que la seva pintura i ella van completament unides.

Biografia

Frida Kahlo va néixer a Coyoacán, Mèxic, el 6 de juliol de 1907. Coneguda en vida per ser la dona del famós muralista Diego Rivera, en l'actualitat les seves obres són mundialment reconegudes. Sens dubte, l'estil muralista mexicà va tenir gran influència en la seva pintura, però en les seves creacions ella va anar molt més enllà: La seva obra és un retrat, o més ben dit, autoretrat, del seu complex món emocional, psicològic i íntim.

En el quadre de l'esquerra, *Mis abuelos, mis padres y yo*, podem observar la família de Frida, a la seva esquerra la branca materna, d'origen mexicà, lligada a la terra i la seva família paterna, procedent d'alemanya. Just sobre seu podem veure al seu pare, el fotògraf Guillermo Kahlo, amb qui ella mantenia una estreta relació.

Quadre Mis abuelos, mis padres y yo

Absents en aquest quadre hi trobem les seves tres germanes: Matilde, Adriana i per últim Cristina, amb qui l'artista mantingué més relació.

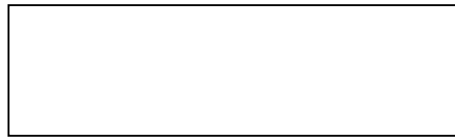
L'infància i adolescència de Frida van resultar dures ja que va patir des de petita poliomielitis i va arrossegar posteriorment les seqüeles del llarg període de convalescència, una cama li va quedar més llarga que l'altra i aquest fet la va afectar profundament.

sbós de l'artista que representa
l dia de l'accident

La vida de Frida es presentava com la de qualsevol adolescent normal fins que el 17 de setembre del 1925, quan tenia divuit anys, l'autobús en el que viatjava de l'escola a casa va xocar amb un tramvia, provocant un gran accident, ocasionant-li greus lesions físiques i posteriorment psicològiques. La columna de la pintora va quedar partida en tres parts i va fracturar-li l'os púbic, les costelles, la clavícula, les cames i els ombros .

Frida pintant l'escalola durant la
seva recuperació

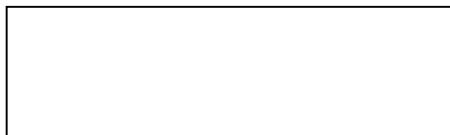

Va ser durant el llarg i dolorós temps de recuperació, postrada i immobilitzada amb incomodes corses, quan Frida va començar a pintar per distreure's i així va descobrir la seva passió per la pintura.

El seu primer quadre, que ella regala al que aleshores era el seu amant, Alejandro Gómez Àrias ja denota un gran força expressiva i sentimental.

Frida es va involucrar en afers intel·lectuals i polítics comunistes on coincidia amb la fotògrafa americana Tina Modotti i altres artistes i intel·lectuals de l'època. Aquest fort vincle polític i social marcarà la seva creació futura.

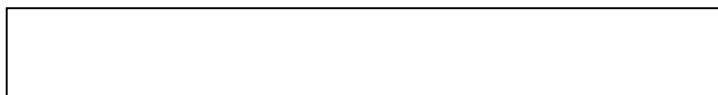
Un altre fet clau en al vida de Frida és Diego Rivera. Tot i el seu interès per la seva obra i interessos polítics i artístics comuns, Frida no va conèixer personalment a Diego, qui seria el seu marit, company, trauma, inspiració i mestre fins al 1928, quan ella va decidir ensenyar-li els seus propis quadres. El 21 d'agost de l'any següent ja eren casats.

La relació entre els dos artistes va ser convulsa, emocional i inestable, els unia una gran passió i amor però cap dels dos era capaç de controlar els seus impulsos. La relació va estar marcada per diverses infidelitats permeses i aventures, una de les quals inclou a la pròpia germana de Frida amb Diego. Això va ocasionar grans conflictes interiors en Frida que es veuen reflectits en al seva obra. La parella va passar per un divorci, reconciliacions, baralles, amors i odis, però mai van perdre el contacte.

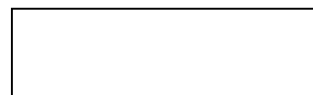
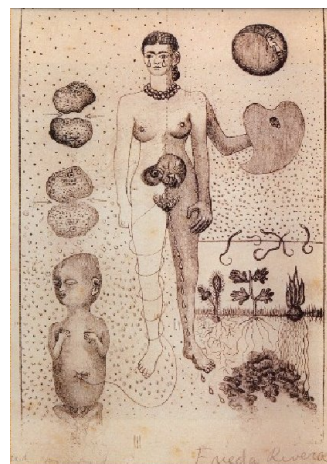

Autoretrato como Tehuana o Pensando en Diego

Un altre fet traumàtic que va influir en la seva pintura va ser l' interrupció del seu primer embaràs, fet que es repetiria dos cops més , el seu cos, degut als accident i operacions no va poder suportar el canvi i Frida mai va poder tenir el fill que tant desitjava portar al món.

Al 1932 Frida i Diego es mudaren a Detroit on Diego hi té uns encàrrecs, és en aquesta època on Frida plasma en la seva creació, cada cop més simbòlica i íntima la seva gran enyorança de Mèxic i el gran amor que sent per la seva pàtria.

La pintora realitzà exposicions a París a la galeria d'art mexicà junt amb companyes de professió com Remedios Varo o Leonora Carrington. Al 1939 l'artista exposa gràcies al seu amic, el famós André Bretón, a la galeria Renon et Colle de París.

Aquest mateix any Frida coneix a Picasso i Kandinsky, però és també aquest any quan el seu matrimoni s'acaba. La pintora passa una època depressiva en la que abusa de l'alcohol i degut al fort patiment augmentant notòriament la seva producció artística.

Tot i això, un any més tard viatja amb Diego a San Francisco per ser operada de la columna, la parella és reconcilia i decideixen viure junts per continuar la relació artística i amistosa excloent l'àmbit sexual .

El quadre *Las dos Fridas* mostra
mostra el conflicte nacional i
amorós de l'artista

Durant aquest període Frida exposa al museu d'art modern de Nova York i al museu d'art de Filadèlfia entre d'altres.

Al retornar a Mèxic dona classes a l'escola Esmeralda fins al 1950 que va tindre que ser hospitalitzada.

Tres anys després, l'estat de salut de Frida no fa més que empitjorar els dolors que l'atormentaven de jove s'accentuen, tot i així, s'organitza a la galeria d'art contemporani de Mèxic la seva exposició individual i ella hi acudeix, contra la recomanació dels metges, arrossegada en la llitera de l'hospital, des d'on ella va poder gaudir plenament l'exposició.

L'època posterior l'artista intenta repetides vegades el suïcidi, inhabilitada per la pintura és dedica en exclusiva al seu diari il·lustrat, Diego l'acompanya fins als seus últims dies.

El 13 de juliol de 1954 Frida Kahlo mor a Coyocan. Sobre el fèretre hi va reposar la bandera del partit comunista mexicà i les seves restes es van velar al palau de belles arts. Posteriorment, la casa blava de Coyacan es va convertir en el museu Frida Kahlo.

Les seves últimes paraules escrites varen ser:

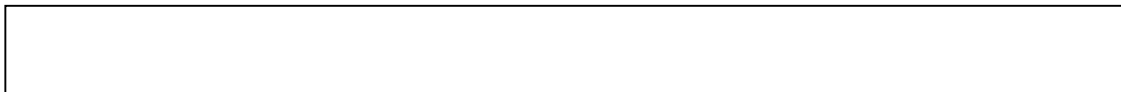
"Espero alegre la salida y espero no volver jamás".

LA SEVA OBRA

l'obra de Frida no és més que un recorregut per la seva vida, no vista des de fora, sinó des de la part més profunda i íntima possible. La seva pintura és una passejada pels seus traumes. Frida va aconseguir deixar un llegat artístic fins aleshores inigualable, una obra íntima, simbòlica, retorçada, complexa, vital, popular i a més a més femenina.

Artistes com Picasso varen admirar-la: "Ni tú, ni Derain, ni yo somos capaces de pintar un rostro como los que pinta Frida Kahlo de Rivera".

La seva obra va aconseguir trencar amb mites i tabús sobre la dona convertint-se així en una de les majors representants del feminisme.

Que n'he extret de Frida Kahlo?

El descobriment i l'aprofundiment en l'obra de Frida Kahlo ha sigut importantíssim pel que fa a la meva creació. Opino que el que fa gran a un artista no és l'aparença de la seva obra, si no les idees i intencions que hi amaga darrera, es per això que m'he centrat en Frida i he dedicat tant esforç a elaborar un rerefons de la meva obra. Una obra no és un quadre, sinó que és el quadre i l'artista. En aquest sentit, igual que la pintora, he intentat dotar la meva obra de la màxima sinceritat possible.

A més a més, la forma de pintar de Frida Kahlo mostra una filosofia de vida admirable i un sentiments i emocions completament purs i humans, ella no té prohibicions ni tabús dins la seva obra, cosa que jo també he intentat adoptar.

Per finalitzar, he agafat a Frida com a referent principal perquè m'he sentit atreta per la forma passional, directa i emocional que té d'expressar-se i pel seu treball intimista.

3-CONCEPTE DE L'OBRA

Una vegada he disposat d'informació i conceptes m'he pogut crear una idea pròpia. La part següent del treball consisteix en aplicar les idees que he trobat per intentar resoldre les qüestions emocionals pròpies. Això és per tant, un procés conceptual i individual. Per ajudar-me a aplicar els mitjans i a canalitzar la inspiració he utilitzat un llibre d'artista.

En el llibre d'artista he fet apunts o anotacions puntuals i a més a més he dibuixat idees, conceptes o emocions de forma esquemàtica. D'aquesta forma, el llibre d'artista es presenta com un recull del meu pensament, un diari artístic i per tant, la filosofia de la meua obra.

A partir d'aquests esbossos he pogut relacionar conceptes i buscar punts comuns en les meves idees per poder trobar posteriorment el tema de la obra.

TEMA DE L'OBRA

el simbolisme anatòmic

Simbolisme anatòmic és el terme que vull utilitzar per a definir i lligar la meua obra. És un terme inventat. L'he extret de la relació que estableixo entre les emocions i les parts del cos. Atribueixo una funció emocional a cada part del cos i després hi afegeixo símbols, com per exemple una poma (símbol) en la tràquea (part del cos).

Partint de la idea de l'art com a manifestació purament humana, la meua forma d'enfocar l'obra pretén mostrar sentiments honestos i passionals. Entenent els sentiments com a pont entre el cos i l'ànima, entre la carn i l'esperit. La meua obra pretén plantejar-se l'existència humana com un debat continu entre una anatomia i la resta de coses no físiques que ens formen.

Personalment, el fet de mostrar parts internes de l'anatomia: ossos, òrgans... No ve a representar res científic ni empíric. Per a mi, extreure l'interior, rebuscar dins el cos equivaldria a una recerca interior. És la pell el límit? La pell com a perímetre, com a final, com a exterior... Per dins també som únicament carn i ossos?

Aquesta pregunta apareix representada en tota l'obra i mesclada amb temes concrets, emocions concretes que es filtren dins l'anatomia.

El fet d'utilitzar el retrat sense fons ni paisatge em facilita crear un sol focus d'atenció: la persona. No incorpore espais ni entorns dins la meua obra, si no que he intentat crear un ambient, una aura al voltant de cada retrat, mostrant al protagonista sol amb les seves emocions.

MANERA DE VEURE LA PINTURA

Suposo que per entendre l'obra també hauria d'explicar la relació que tinc jo amb la pintura i la manera en que tracto el tema.

Per a mi la pintura és una forma de vida, una manera de fer. Hi ha gent que va al psicòleg i hi ha gent que pinta.

Potser no pretenc comunicar tant com extreure, més que la necessitat de ser entesa, la meua pintura intenta reflectir la necessitat d'alliberar. La pintura és una necessitat per a mi i si no tingués la necessitat de pintar segurament no ho faria, ja que crec que és el que li aporta autenticitat a qualsevol projecte.

La meua obra no és res més que una sortida, una forma de deixar anar coses interiors que m'angoixen o em fan patir, suposo que per aquest fet la meua pintura pot resultar a vegades trista o tensa. És una pintura autobiogràfica, no crec que fos capaç de fer una obra sobre la vida d'algú altre i sentir-me tant satisfeta com una que he fet a partir del que jo he gestat dins. És una forma de pintura emocional, pinto el que sento en aquell moment i majoritàriament vull deixar de sentir. La pintura és una forma d'alliberació personal per arribar allà on les paraules no arriben.

4-MEMÒRIA I NARRACIÓ DEL TREBALL PICTÒRIC

EINES CREATIVES

Quan ja he tingut clar el que vull expressar i de quina forma ho vull expressar només em falta trobar les eines, els materials, que m'ho permetin. Per fer-ho es necessari recorre a l'experimentació amb la tècnica i el suport.

Tècniques

A l'hora de començar la realització de l'obra vaig decidir experimentar amb diferents tipus de materials. Pensant en la imatge i sensació final que volia obtenir de cada obra i després utilitzar en cada una d'elles els materials que consideres adients. Això ha provocat una varietat de tècniques dins la creació.

Pastel

Algunes obres estan treballades amb pastel ja que em resulta una tècnica fàcil de controlar, fa possible una difuminació i degradat de colors que em permet recrear la pell humana d'una manera realista. A la vegada, el pastel em deixa treballar amb taca, difuminant amb la mà o els dits i a l'hora delimitar contorns o marcar punts a forma de llapis.

Els quadres realitzats a pastel duen una base de taca plana amb acrílic perquè no quedin buits i no es gasti tant material. El fons negre tampoc està fet al pastel, si no que el pinto amb esprai perquè el color és més intens i uniforme. També faig alguns retocs en l'acabat amb acrílics per reforçar punts de llum.

Els problemes que m'ha presentat el pastel ha sigut, en gran majoria la gran quantitat de material que he necessitat, ja que les barres petites s'acaben molt ràpid i sempre necessito una gamma concreta de colors que haig de comprar per separat. Un altre problema el vaig tenir amb la fixació, ja que a vegades la laca alterava el resultat original.

Per la resta, el pastel m'ha permès treballar de manera còmoda i diversa i posseeix una gran intensitat de color que pot crear llums i difuminacions molt interessants.

Collage

Altres obres han sigut elaborades a partir de retalls de paper. Amb els retalls he recobert el fons o hi he dibuixat a sobre. Per fer-ho he retallat de forma irregular el paper i l'he enganxat a la tela amb una barreja d'aigua i cola blanca. En algunes obres he afegit cafè a la barreja per aconseguir un to grogós i una textura rugosa. Els retalls

encolats són trossos de mapes, partitures o llibres i els he col·locat depenent el significat que volia donar.

Bolígraf

En el meu llibre d'artista he realitzat petits treballs a bolígraf. He fet servir els quatre colors més corrents: blau, negre, vermell i verd, i a cada un l'he dotat d'un simbolisme. També he utilitzat en ocasions altres colors per ressaltar o contrastar, però bàsicament totes les obres estan realitzades amb aquests quatre colors. Els dibuixos estan realitzats utilitzant el codi cromàtic següent:

-blau: existencialisme

-verd: reflexió

-negre: fortalesa

-vermell: intimitat

Suport

Tela

Algunes de les obres estan realitzades sobre tela ja que m'era molt més fàcil i agradable de treballar, la porositat de la tela absorbeix bastant bé el pastel i em permet difuminar-lo.

Llibre d'artista

La resta de treballs han sigut elaborats sobre paper. Les pàgines de la llibreta de 10x 15 han sigut el suport de moltes de les meves obres i d'apunts. El motiu pel qual he escollit realitzar obres finals en un format tant corrent ha sigut per la senzillesa i la simplicitat. El fet de poder treballar en qualsevol moment degut al format i als materials simples que he utilitzat (llibreta i bolígrafs) m'ha permès expressar idees sinceres i treballar sense por a malgastar material.

PROCÈS DE CREACIÓ

A continuació vaig a explicar el procés amb el qual aplico la tècnica pastel.

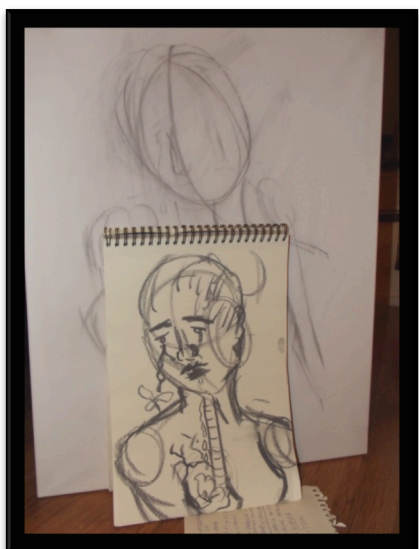
Com ja he mencionat en les tècniques, no totes les obres han sigut realitzades de la mateixa forma. Per explicar el procés de creació em centraré en una sola obra, l'obra III. L'obra en concret és un pastel sobre tela i per tant, els diferents passos generals que he seguit són els mateixos en la resta d'obres realitzades a pastel.

Idea

Aquesta part del procés no forma part de l'obra física. Es tracta de la part mental o emocional de l'obra. Per elaborar la idea em centro en el concepte que vull plasmar en el quadre. En aquest punt és clau la imaginació i el domini dels símbols. Aquí es treballa la forma i l'interior de l'obra.

Esbós

El segon pas consisteix en la realització d'un esbós. Els esbossos els dibuixo al meu llibre d'artista, acostumo a utilitzar bolígrafs o llapis de colors. Realitzo diversos esbossos d'una mateixa obra, els fusiono o els descarto fins aconseguir un esbós de l'obra final. Separo els detalls puntuals del dibuix que vulgui especificar o definir.

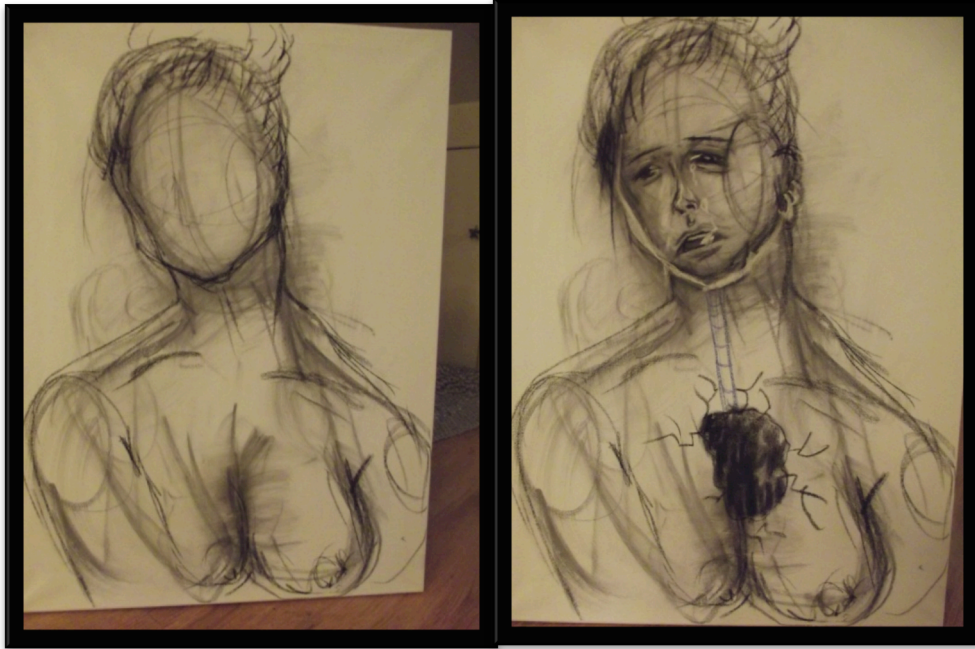

Situació o encaix a carbonet

Una vegada realitzat l'esbós definitiu trasllado o acoto l'espai que ocupa a escala la figura. La línia del carbonet la faig poc intensa, subtil, perquè no enfosqueixi el pastel.

Per aconseguir un estudi anatòmic més o menys realista copio la posició a partir d'un mirall. Primer dibuixo l'estructura a partir de la qual formo el cos i la figura. En aquesta fase situo tots els elements de l'obra. És l'última fase en la que utilitzo el carbonet. No

tracto de limitar el total de la figura amb un perímetre, només faig un esquema amb el que treballar a sobre amb el pastel, així que un cop el tinc acabat hi passo un pinzell per eliminar la pols sobrant i depenent de la llum, del pes de la línia o del silenci que vull aconseguir, enfosqueixo o esborro la línia.

Fons a esprai

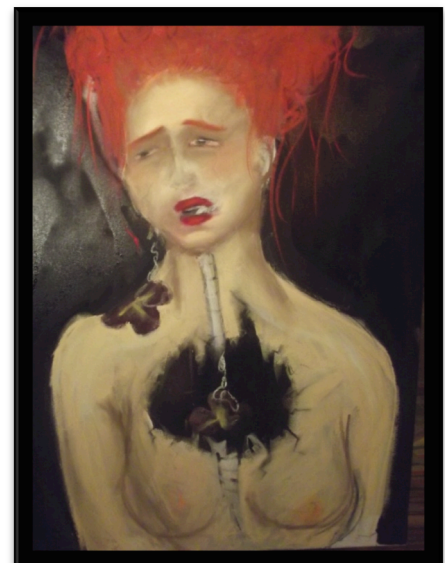
Una vegada tinc ben definida la figura i tinc clar on es difumina el perímetre pinto tot el fons del quadre amb un esprai negre. Amb l'esprai pinto també els marges de la tela però deixo certa distància amb la figura, una espècia d'aura blanca que tapo més tard amb un pinzell i acrílics.

Taca plana de tons

En aquesta part del procés pinto amb acrílics les grans zones diferenciades de l'obra amb un sol to, el to base sobre el que treballar posteriorment a capes. Per exemple, en una figura de cabell pèl-roig pinto tot el cos en carn i el cabell vermell. Això ho faig perquè a vegades el pastel es satura si hi ha masses capes a la tela i costa molt crear una superfície uniforme. Per tant, amb la taca plana d'acrílic obtinc una base de la figura.

Ombres a pastel

Quan l'acrílic s'ha assecat del tot faig les ombres amb

el pastel. Les ombres aporten tant llum com volum a la figura. Per tacar l'acrílic no utilitzo el pastel com a llapis, si no que el faig servir en posició horitzontal i el difumino amb els dits per aconseguir un acabat natural, sense línia. D'aquesta forma obtinc un cos amb les tonalitats adequades depenent de la llum o el volum. Per crear ombres utilitzo els tons complementaris i per crear tocs de llum utilitzo el blanc.

Detalls

Una vegada tinc el cos definit em centro en els detalls com les parts del rostre, els grups de cabells, els òrgans o esquema ossi que integro en el quadre. En aquest procés intento reflectir emocions en l'expressió del rostre, la part més gestual. Aquesta és la part que més temps m'ocupa ja que vaig augmentant el grau de detallisme, es a dir, fixo amb laca partint dels tons més clars i defineixo o marco posteriorment els tons més foscos. A vegades el pastel és massa gruixut i utilitzo llapis pastel, llapis normal o acrílic per zones molt petites.

Firma i fixat

Després de molts retocs l'últim que faig és firmar l'obra i fixar el pastel amb laca per finalitzar l'obra definitivament.

ANÀLISI D'UNA OBRA PICTÒRICA:

Anatomia de la temptació (obra III)

Fitxa tècnica

Títol: Anatomia de la temptació

Autor: Morales Vila, Marina

Data: 2013

Dimensions: 45x25 cm

Ubicació: Particular

Técnica i suport: pastel sobre tela

*Es pot observar la fotografia completa a la pàgina 74.

Descripció formal

Anatomia de la temptació, un pastel sobre tela, és l'obra número III de la col·lecció Anatomies privades.

Sobre la tela rectangular podem observar un bust femení que ocupa quasi la totalitat del format sobre un fons negre. La noia ensenya la tràquea, amb estructura de costelles i la mirada perduda amb una poma rosegada a la gola.

Pel que fa al llenguatge visual hi predominen les formes arrodonides i es pot observar una clara intenció de donar volum a la figura. Conceptualment no s'intenta crear una línia al voltat de la imatge, si no que a vegades els perímetres es difuminen i es degraden. El pes visual recau en el centre del quadre, on hi observem el rostre i la tràquea oberta a mode de dissecció, espai que segurament serà el punt d'atenció principal. La part esquerra de l'obra es presenta buida per trencar la simetria però al límit esquerre s'hi entreveu el fons negre, a punt d'absorbir el bust per tal de no crear un desequilibri total en l'obra. Pel que fa a direcció, la creació segueix un eix central clarament vertical. Altrament, les espatlles proporcionen al dibuix un ritme diagonal que parteix la verticalitat i la rigidesa del cos.

Es tracta d'una representació que ha partit d'elements reals, no abstractes, com són el cos femení, una poma, la tràquea i les costelles. La combinació dels elements d'aquesta forma característica provoca una alteració de la realitat i descarta la possibilitat de classificar-se com a representació realista.

La imatge es situa a primer pla, vista des d'un punt de vista quasi contrapicat mostrant la figura escorçada. Pel que fa a la llum, el punt de focus central seria el rostre de la noia, que rep tota la lluminositat i la resta de la imatge s'esvaeix cap a la foscor fins a fondre's amb el negre. La profunditat dels elements la denoten les obres i la definició dels conceptes propers contrastada amb les parts més llunyanes que es difuminen. Cromàticament, la gamma utilitzada principalment la formen els colors càlids, sent el color vermell el predominant.

Lectura simbòlica des del punt de vista de l'artista

Com tota obra, la lectura simbòlica és subjectiva. Jo vaig a analitzar-la a partir del meu punt de vista creatiu, basant-me en el codi de símbols personals.

La pintura consta de tres símbols base: la poma, la tràquea i les costelles.

Aquesta obra tracta sobre la temptació. La poma que podem observar a la gola de la protagonista representa el símbol de la temptació humana en al religiós cristiana. He utilitzat aquest element fent al·lusió a l'educació escolar religiosa que vaig rebre i posteriorment renegar. He fet servir el símbol de la poma mossegada com a oposició a l'ideal de puresa religiós.

La poma simbolitza el pecat, allò prohibit per les normes i la moral, per tant, la poma menjada indica que aquell pecat ja ha sigut consumit. Són només les restes, el rastre, del remordiment moral, el que s'entravessa.

La tràquea és un punt estratègic clau en la meua obra. És el punt físic on situo el penediment, el remordiment, el càrrec de consciència. Tot allò que costa d'empassar. El fet de fusionar la tràquea amb les costelles simbolitza la pressió, el túnel dolorós, un procés. La fusió té un objectiu estètic, pretenc causar una sensació d'estretor, com si no hi hagués més remei per a la poma que caure avall la tràquea ja que les costelles fan de barrera.

Una vegada coneixem els símbols podem analitzar l'obra en conjunt:

Primerament em vull centrar en el rostre i l'expressió de la noia, he intentat captar una emoció intermèdia entre el plaer i el patiment, entre la consciència i la inconsciència, entre la culpa i el desig. He volgut plasmar un sentiment contradictori de la forma més impactant i sincera possible.

La gama de colors ha estat triada intencionadament, el vermell és un color molt recurrent en la meua obra ja que és potent, emocional i femení. He intentat crear un contrast total amb el fons pla i negre. El negre és l'absència, el buit, la soledat davant el conflicte. La figura de colors intensos s'enfronta en la soledat privada a l'emoció.

El punt de vista frontal lleugerament contrapicat tampoc ha estat realitzat a l'atzar. La dona amb la mirada perduda es mostra de cara, sense amagar res a l'espectador, sense mirar-lo, jutjar-lo o influenciar-lo amb actitud passiva. Al contrari que en altres obres, no he intentat que es pogués establir contacte visual amb l'obra. El personatge l'espectador és aliè. He intentat crear la sensació de estar vist des de dalt per la figura, atorgant-li a aquesta un poder sobre el que la mira, una superioritat enfront a les limitacions morals, religioses o socials de l'espectador.

Per tant, en aquesta obra he intentat plantejar un conflicte ètic. He intentat captar el punt on la condició humana topa amb la moral i la temptació i, com es pot observar en la pintura, la temptació guanya metre la moral pesa sobre el personatge.

5-SELECCIÓ DEL TREBALL PICTÒRIC

LA SÈRIE

Selecció d'obres

Una vegada finalitzada tota la part de recerca d'informació, la part creativa i la part narrativa ja tinc el meu treball completat. Ara em dispenso a fer una selecció i una distribució de les obres per tal d'exposar-les i presentar-les com a col·lecció artística oficial.

He realitzat més obres de les que exposaré públicament en una exposició al llarg del meu projecte, algunes no les he acabat o les he deixat a mitges ja que no connectava prou amb el concepte. El primer pas a seguir és escollir les obres que considero que tenen unes característiques estètiques i simbòliques òptimes.

En aquest procés he descartat obres amb tècniques de collage o acríliics i m'he decantat per els pastels ja que junts creen un ambient harmònic i sintonitzen bé cromàticament.

A més a més he decidit incorporar en la col·lecció un recull d'apunts i dibuixos del llibre d'artista que he realitzat durant la creació. L'he incorporat dins la col·lecció perquè crec que pot ajudar a comprendre el concepte i les idees principals de l'obra.

Títol : Anatomies Privades

Em volia assegurar que el títol de la col·lecció captés completament l'essència de l'obra. He decidit titular la col·lecció Anatomies Privades ja que el títol fa al·lusió al terme del simbolisme anatòmic i la privacitat es refereix a les emocions personals. Així el títol es mostra com a presentació i síntesi total de l'obra. El meu objectiu és explicar les emocions pròpies utilitzant l'anatomia, no només interna, i crear una amalgama física i espiritual.

Presentació d'obres

He elaborat una llista d'obres que conformaran la col·lecció Anatomies Privades:

-Obra I: Anatomia de l'oblit

-Obra II: Metamorfosi d'una musa

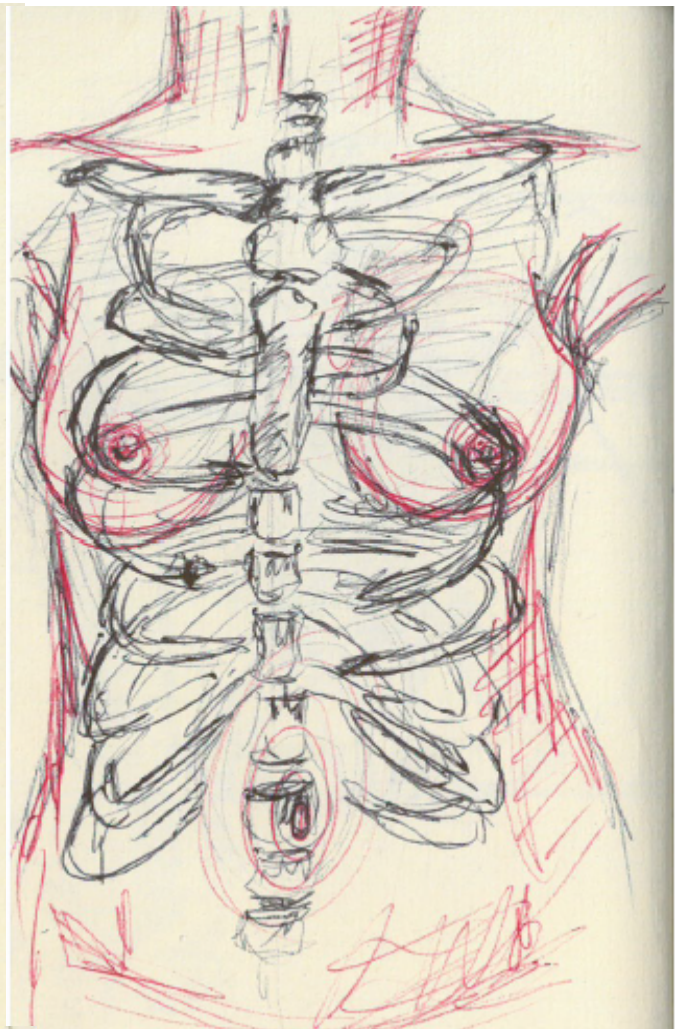
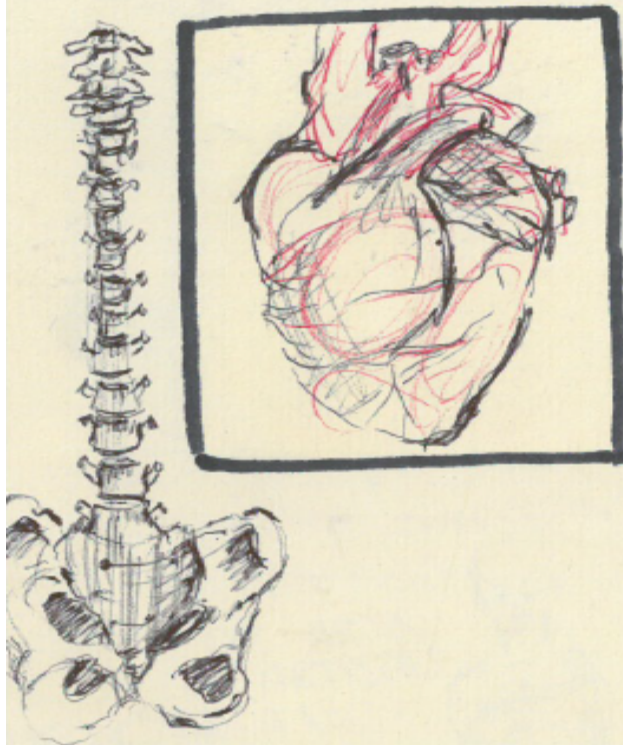
-Obra III: Anatomia de la temptació

-Apunts del llibre d'artista: Anatomies Complexes(es presentaran encolats sobre cartons ploma de gran format)

ESTUDIOS ANATÓMICOS

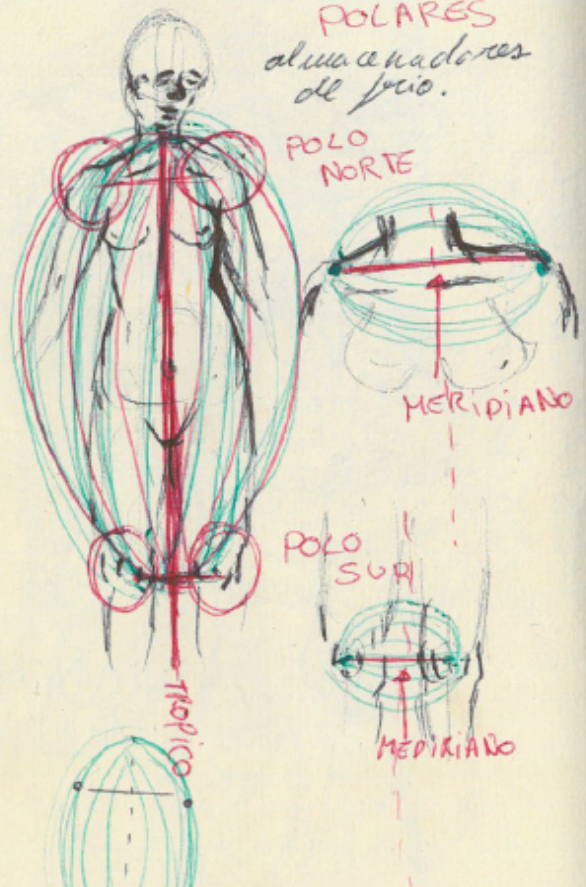

GESTACIÓN DEL DOLOR PASIVO.

ESPERA AL PARTO INMINENTE

EMISFERIOS POLARES almacenadores de frío.

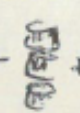

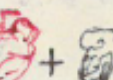

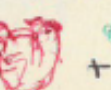
ORÍGEN del simbolisme anatòmic

 + = ANATOMIA
 CARN + OSSOS

 + + = ANATOMIA HUMANA DEL VICI
 CARN OSSOS EMOCIÓ

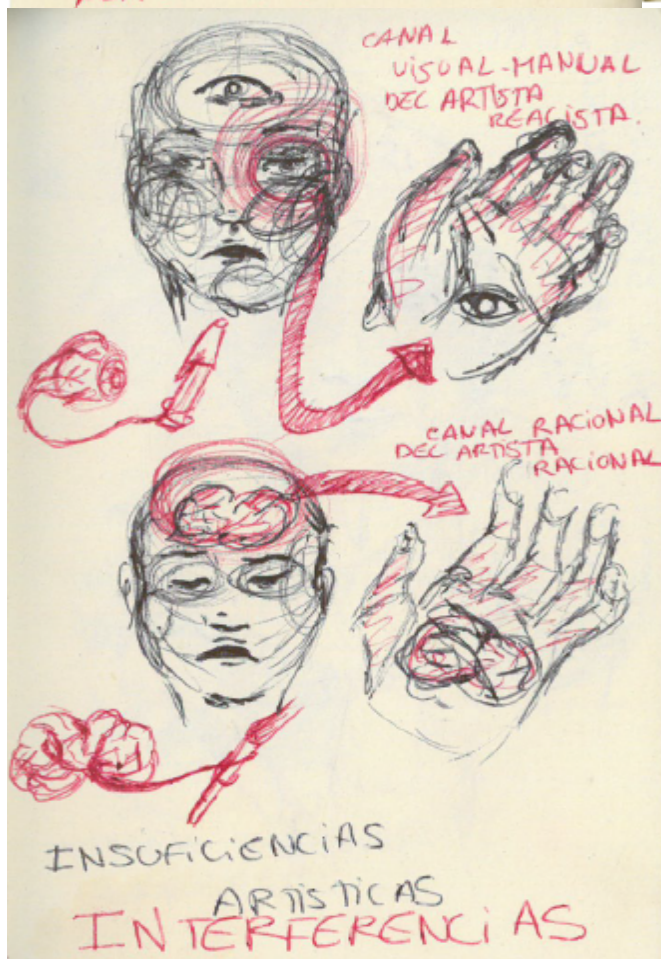
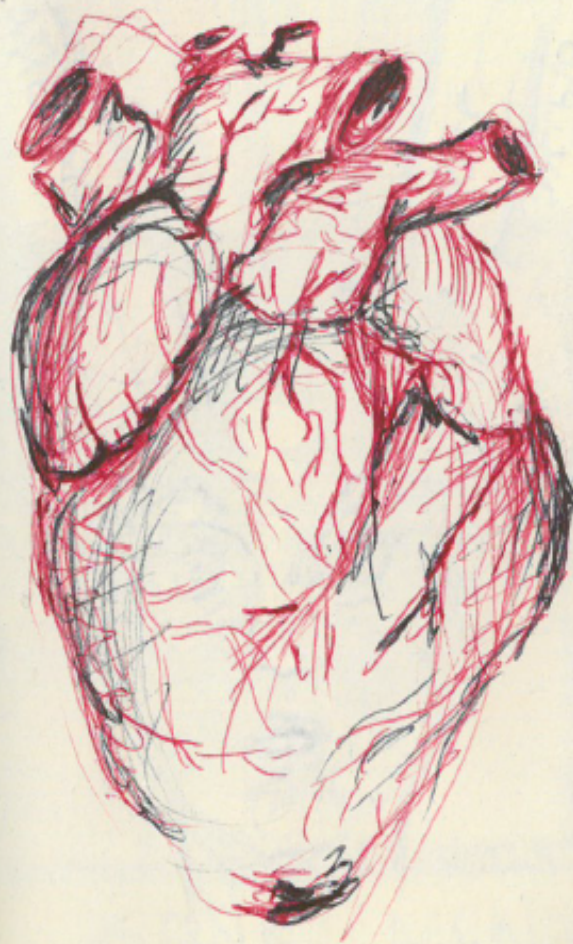
 + + + = ANATOMIA DUAL CONTRARIA
 CARN OSSOS EMOCIÓ RAO

 + + + = ART
 CARN OSSOS EMOCIÓ DEFECTE BUIXS ANATÒMIC

 + + + + =
 CARN OSSOS EMOCIÓ DEFECTE ANATÒMIC
ANATOMIA + ART + ANTI-ANATOMIA

SIMBOLISME ANATÒMIC

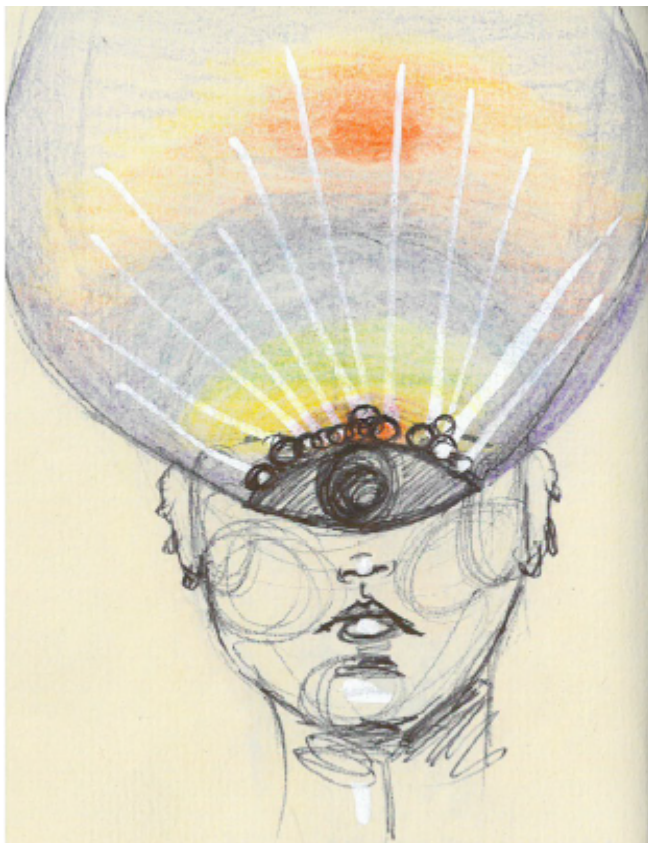

CROMATISME
D'UNA AURA DE
DI MARTS

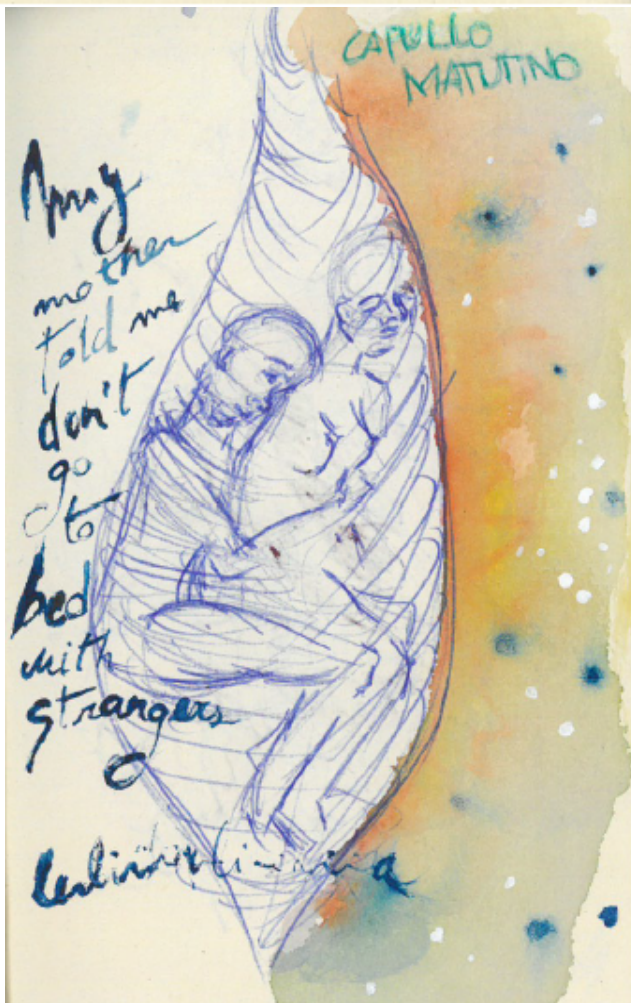
gr
trav
copia

DULCE MENTIRA VISUAL
COMÚN EN LAS ANATOMÍAS

INTERIORIZACIÓN DEL
CROMATISMO LUMÍNICO.

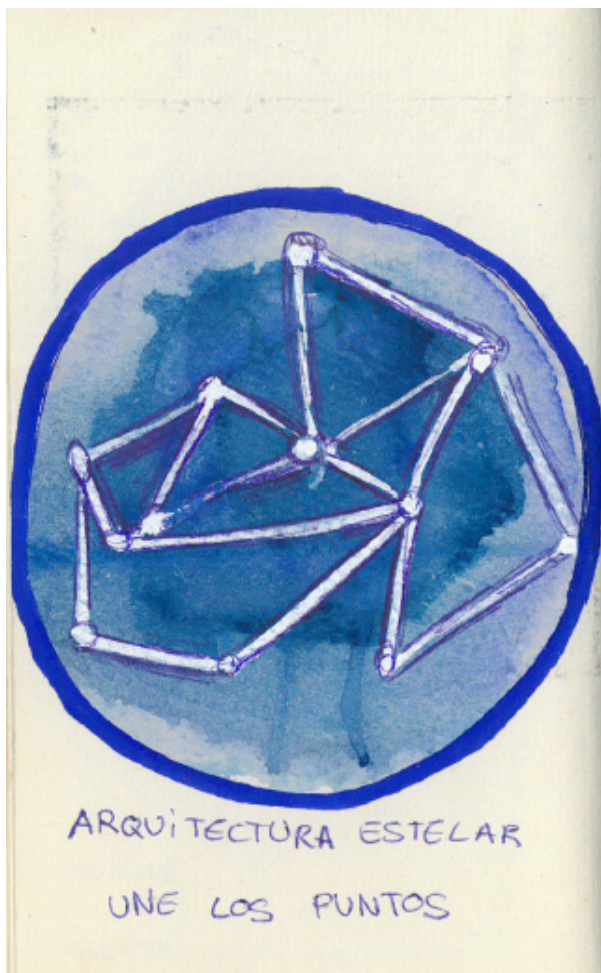

My
mother
told me
don't
go
to
bed
with
strangers

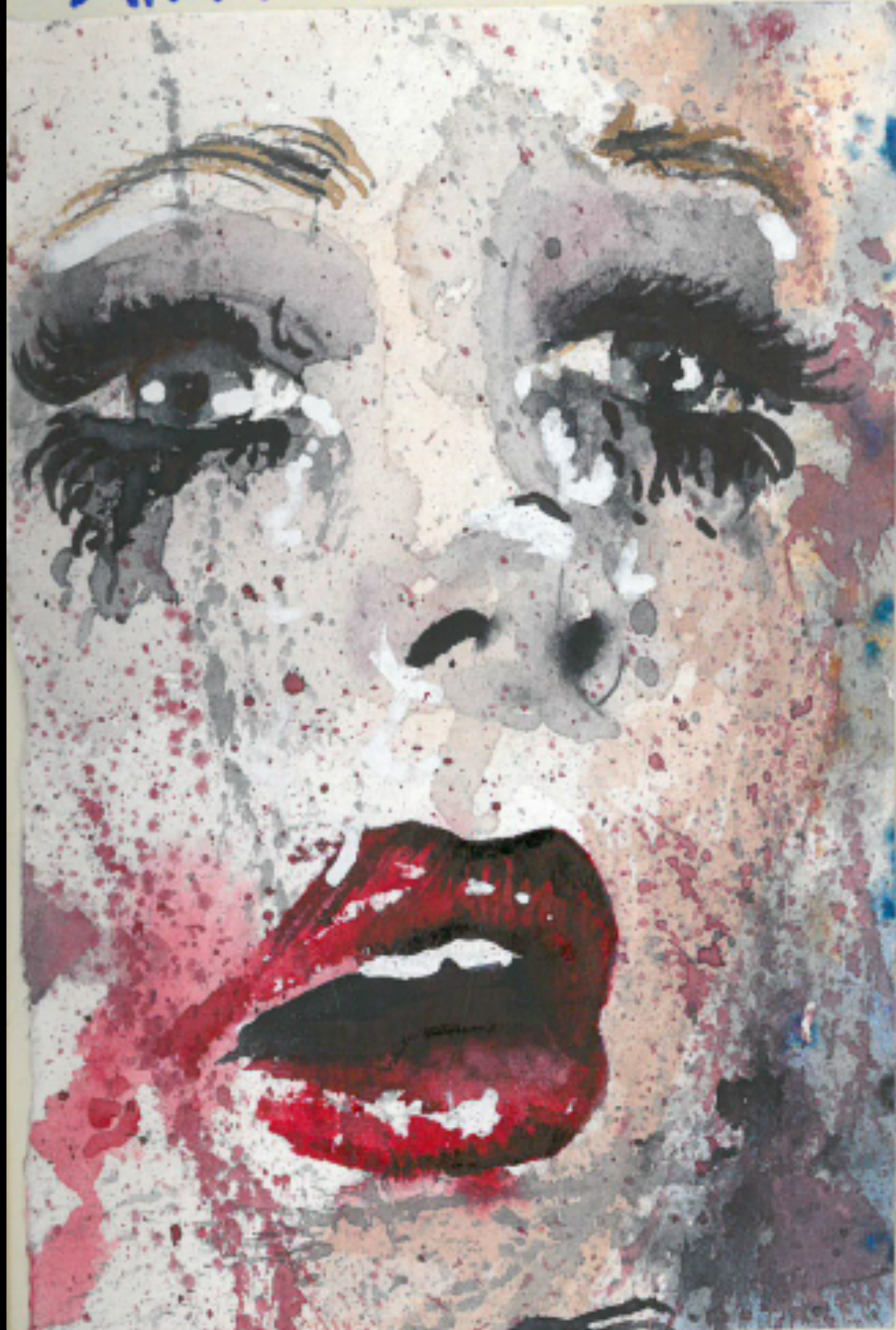
Unlabeled

ANATOMÍAS DE BURDEL

ANATOMÍA DE BURDEL I

ANATOMIA BURDEL DE IV

ANATOMÍA DE BURDEL II

ANATOMIA DE BURDEL III

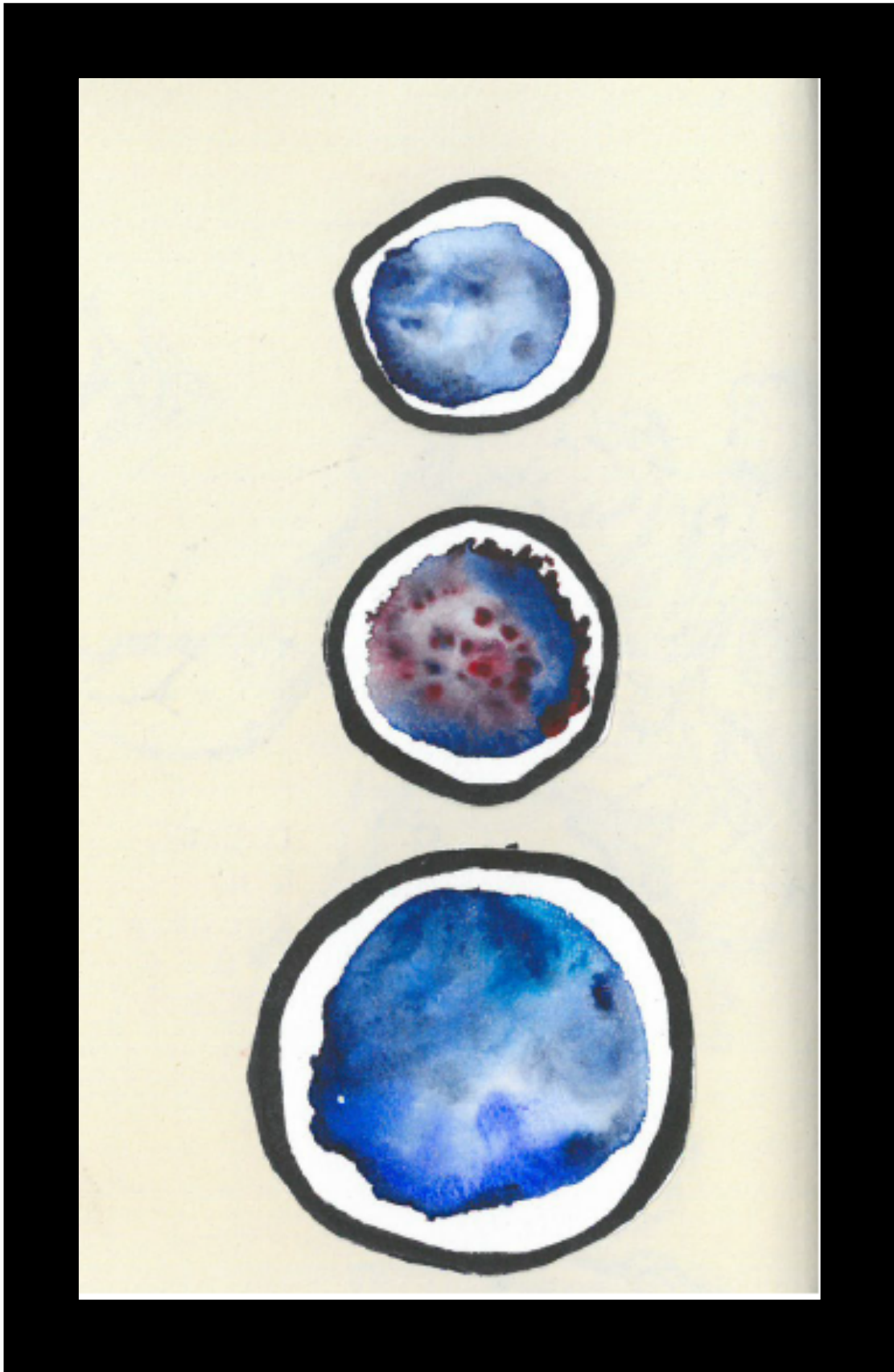

T'ALIMENTO
EM NODRIGIXO
EL
BUI T

LA MEVA ÀNIMA

i LES SEVES
VIDES.

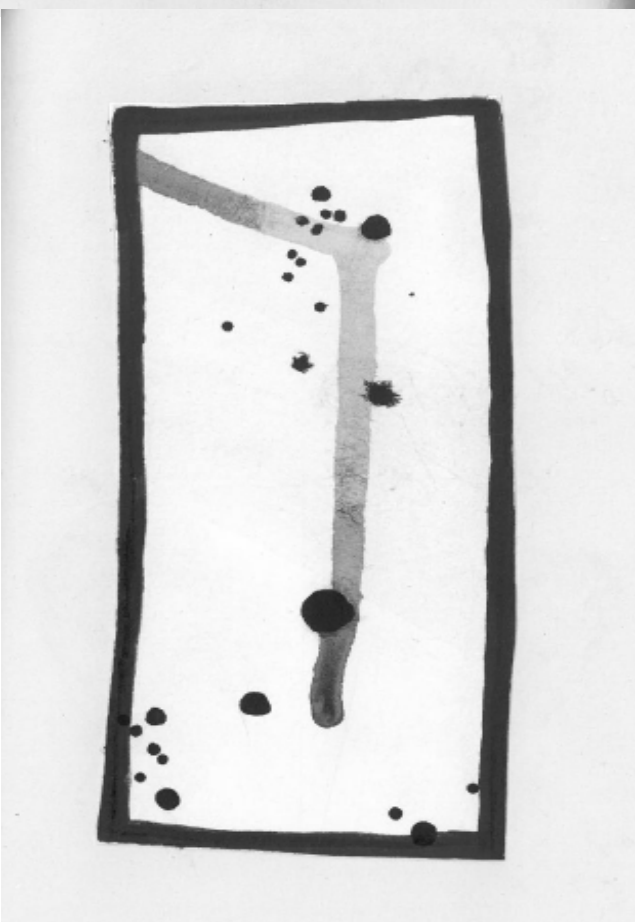
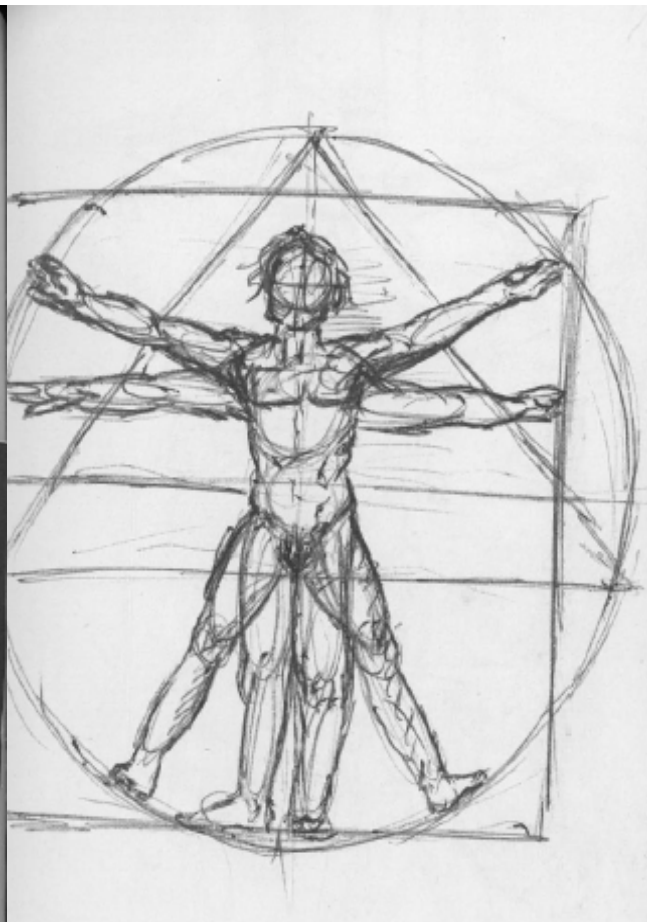
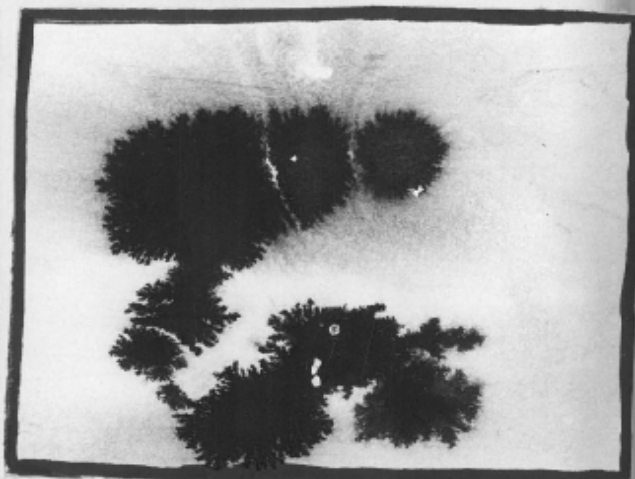
COS i ÀNIMA

La vida humana
en punt mig

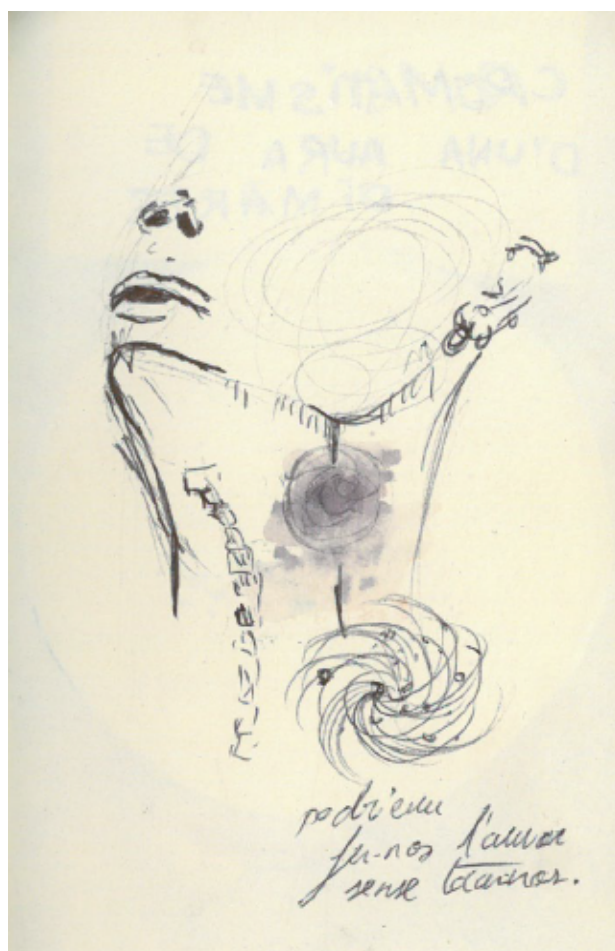

metastasi
emotional

Fossil

Ocupada:
sintiendo

Reina y dueña
de mi vacío.

¿Puedo?

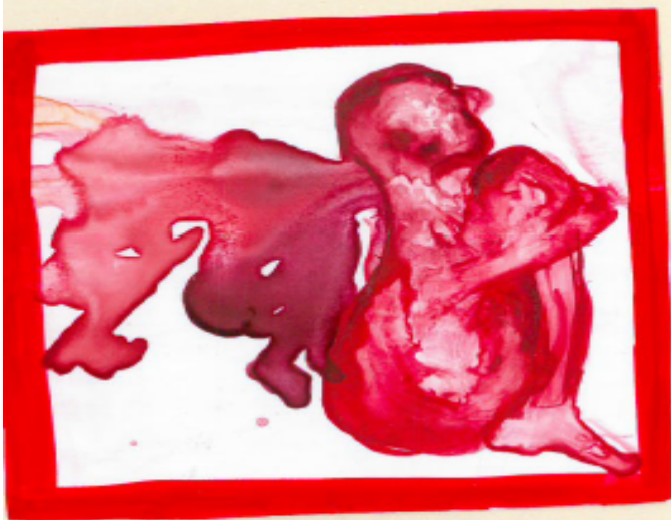

ENS GNEIXEM
D'ALGUNA COSA?

fil·la única

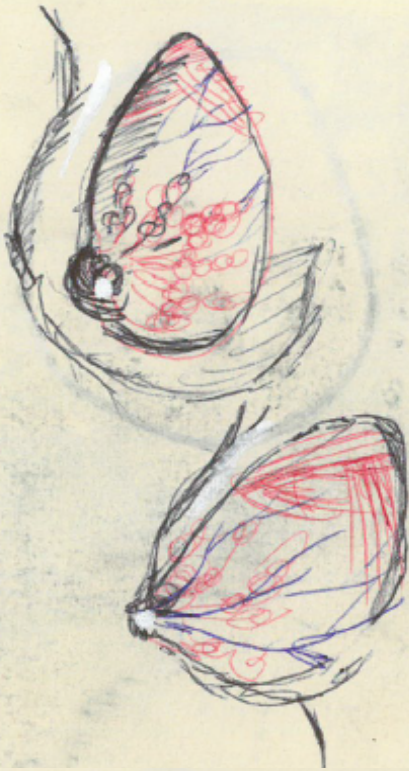
DES NUTRICIÓ
VOLUNTÀRIA

NUDOS DÉRMICOS
LAZOS DE SANGRE

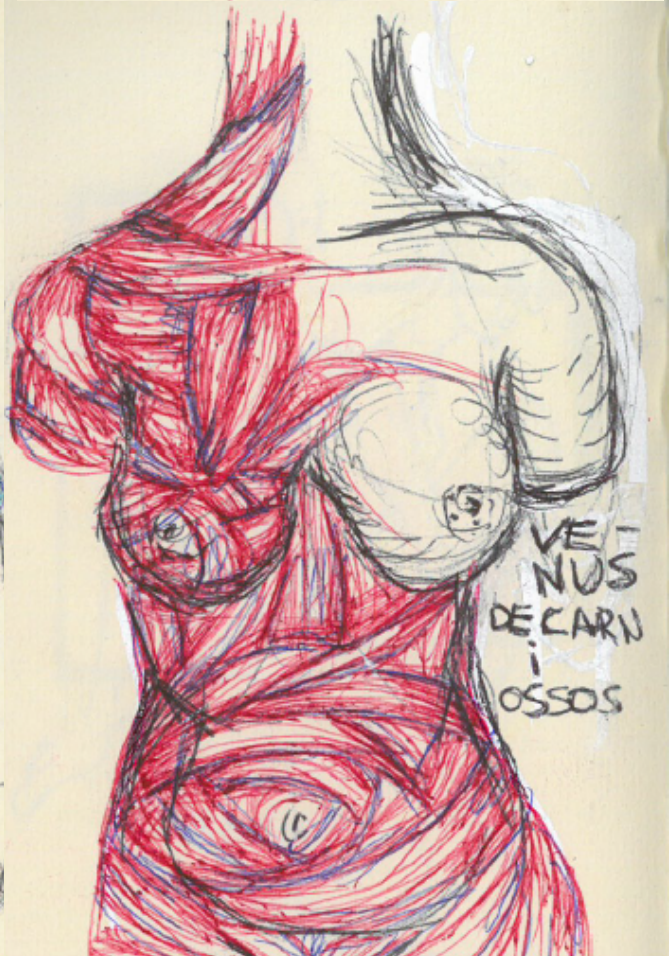
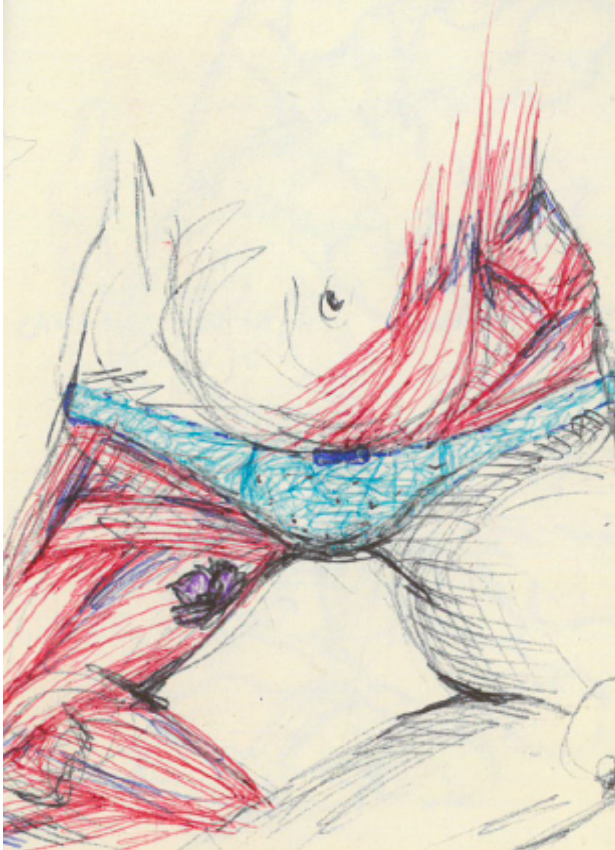
BAZO
DERMIS

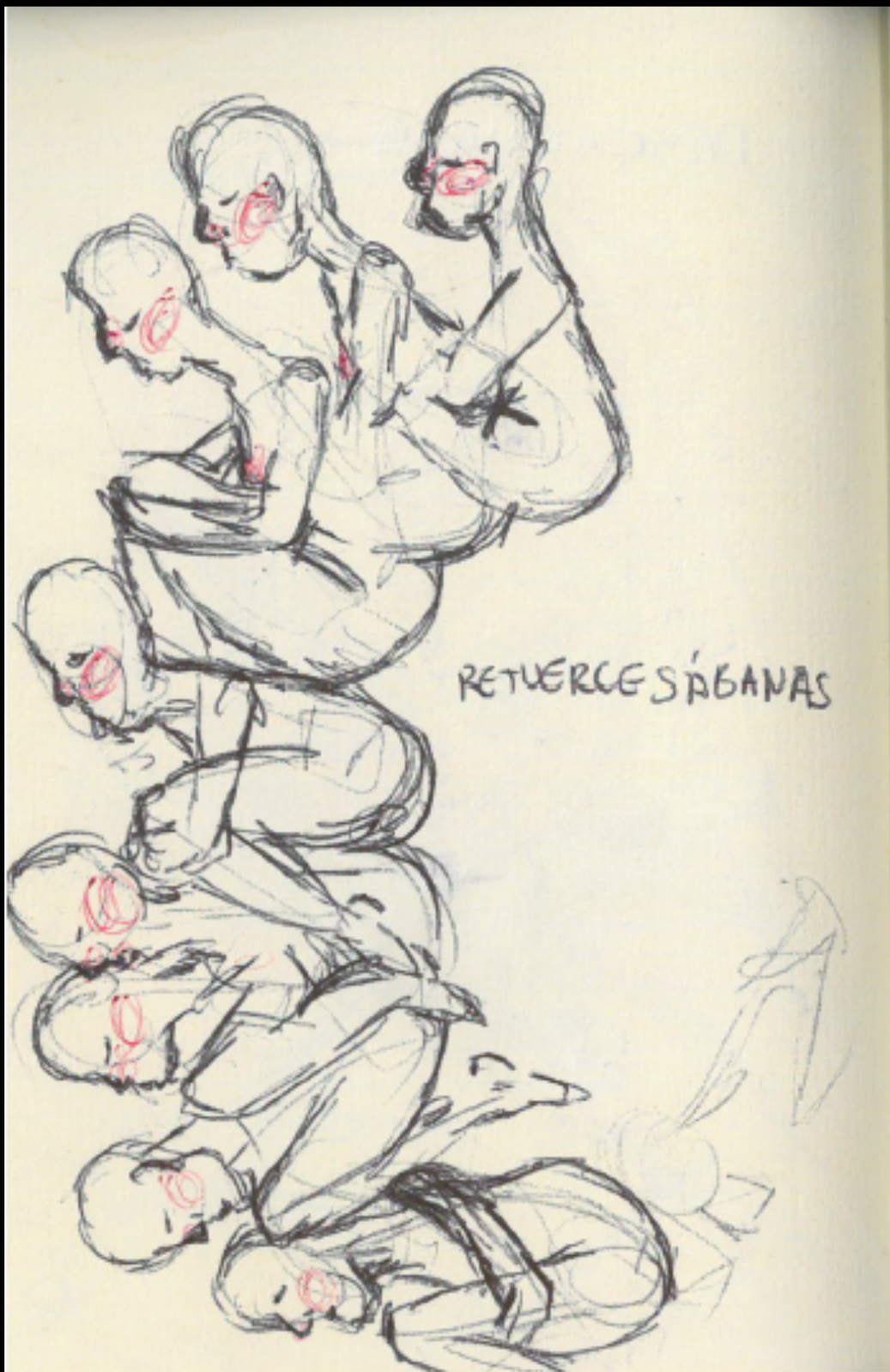
NUSOS

DESCARNADA

BOMBA
AL BUIT

COLUMNA INTERRAIL
PENETRAR FRONTERAS

SIMBIOSI

si te'nas
te l'empertes?

ANATOMIES PARALLELES

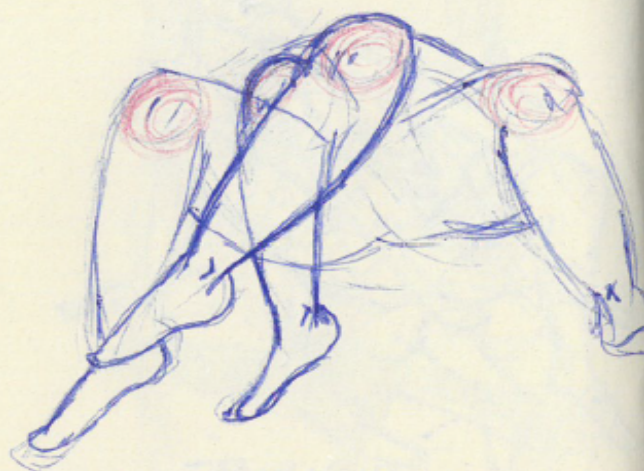

EXISTENÇA

REINA Y DUEÑA
DE MI VACIO.

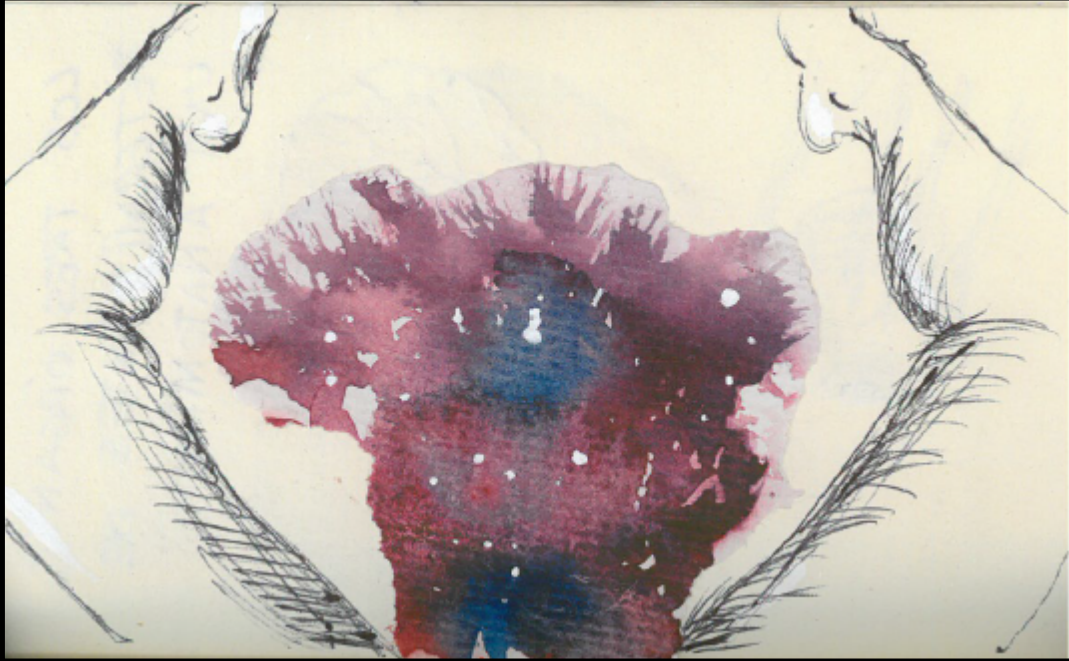

ARA SI
ARA NO

DIVINITAT

PARIR L'ART

ÉS UN ORGASME

C'EST
LA
VIE

Plato vola breuety
pero soc pintora

FEMINIDAD CROMÁTICA
DEL 34.

DESGARRO

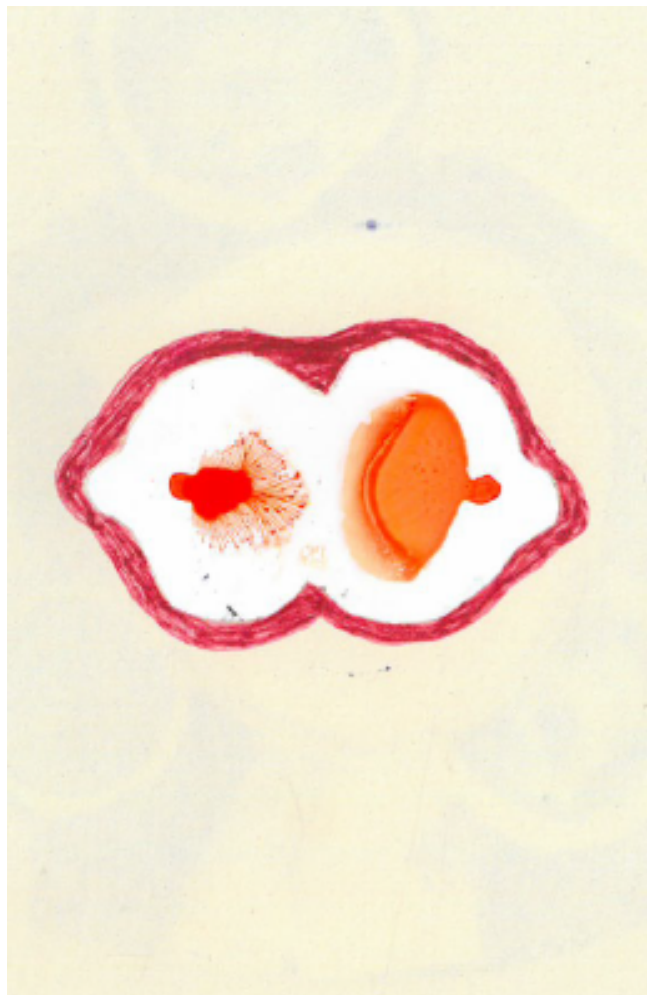

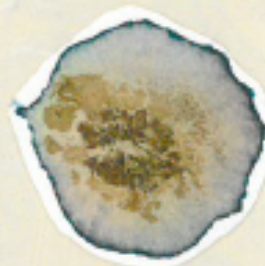

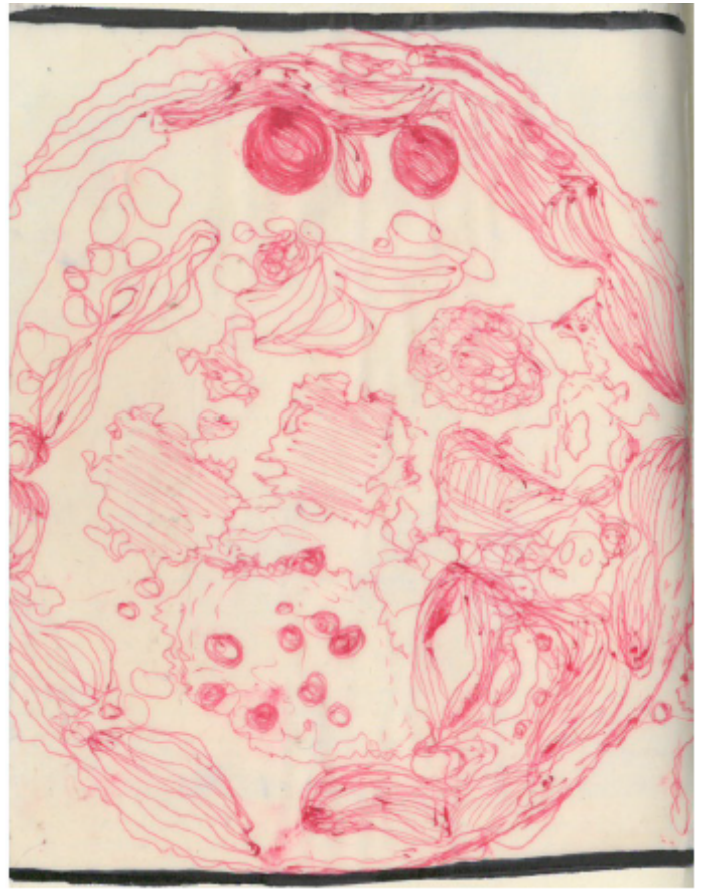
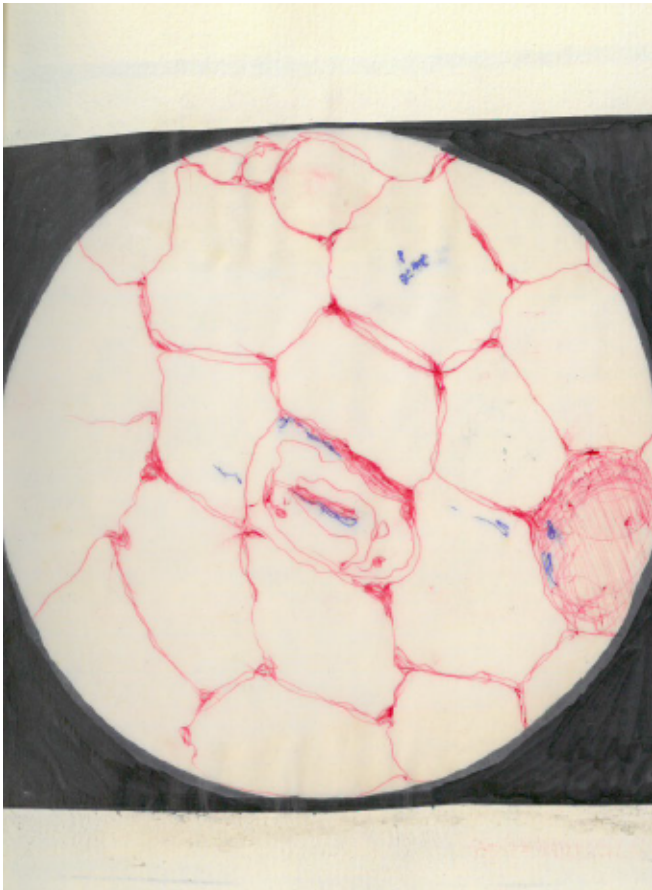

MicRO-
ANATOMIAS

SI ENTRES
ET PUNXES

DESEQUILIBRIO
MARÍTIMOS

MUERE EN VIDA

SIRENA

Pastels sobre tela
de la sèrie
Anatomies

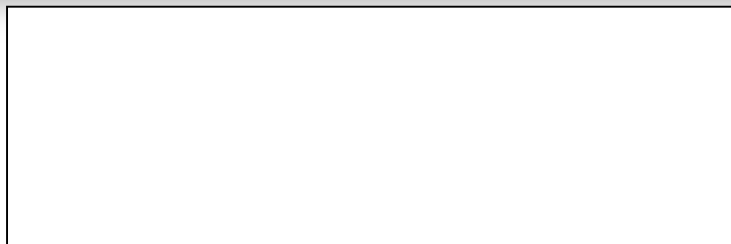
Privades.

10 cm

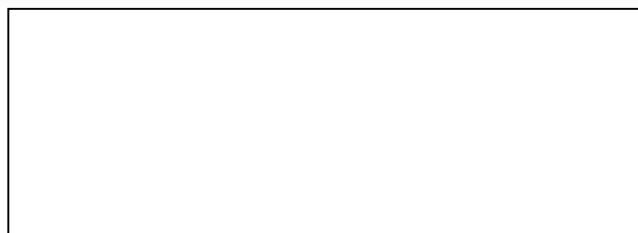

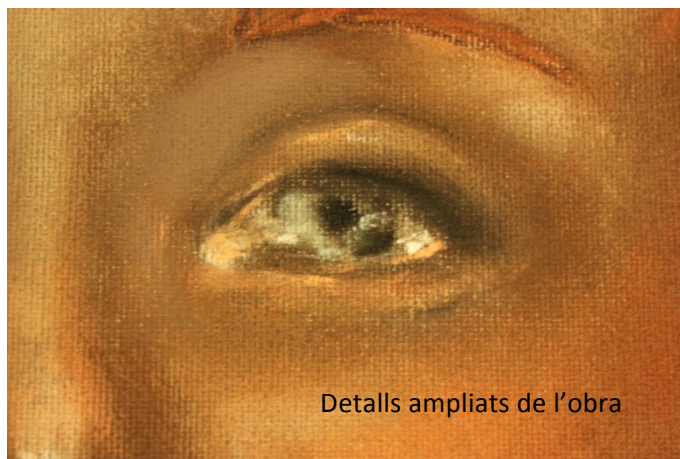

Detalls ampliats de l'obra

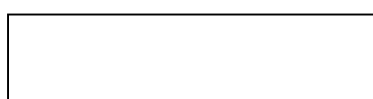
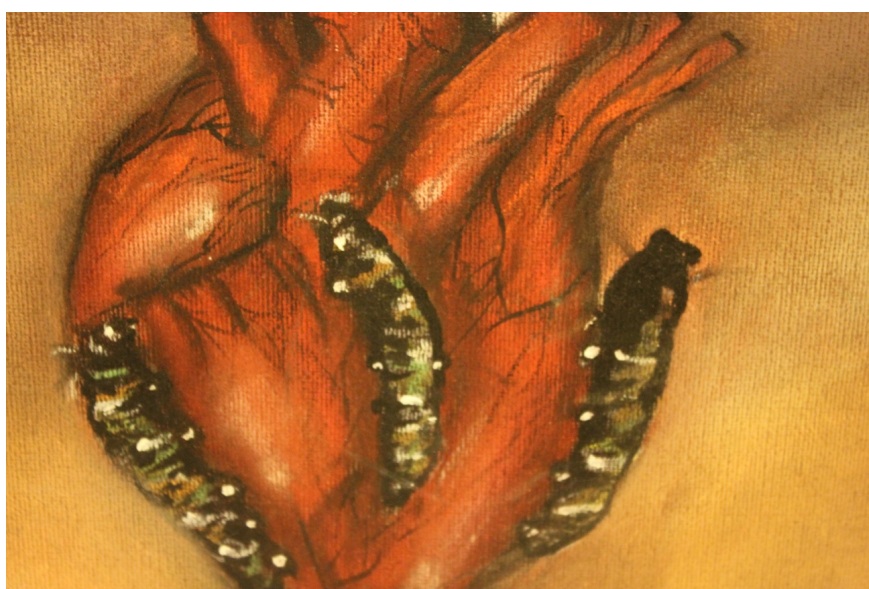
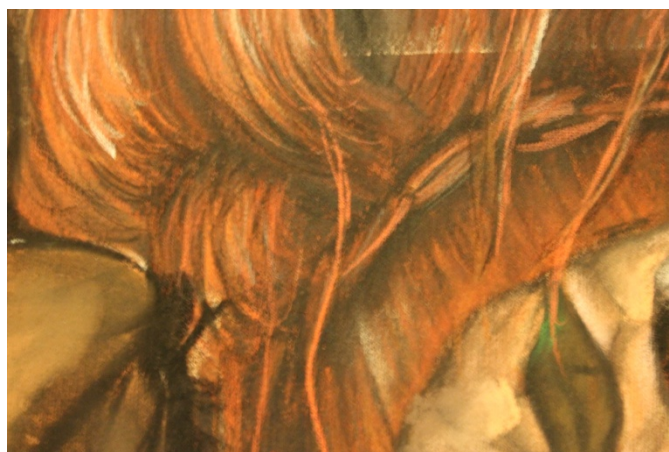

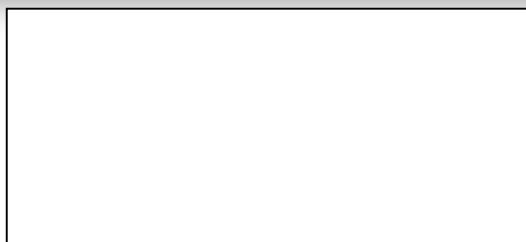

Detalls ampliats de l'obra

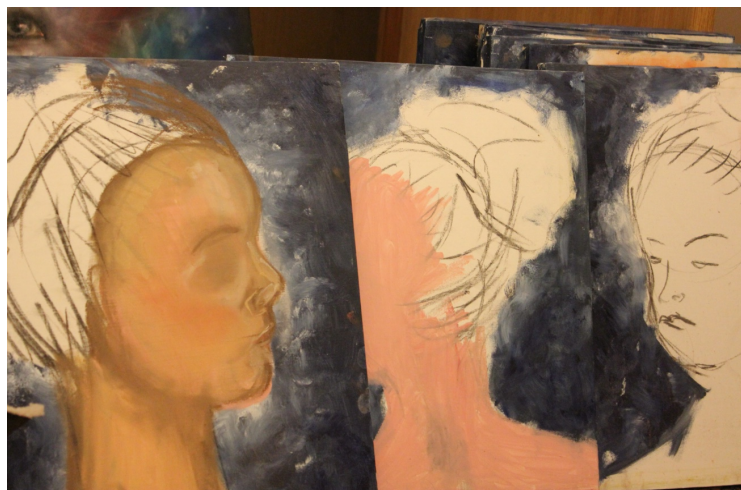
Obres descartades

no incloses en la

sèrie *Anatomies*

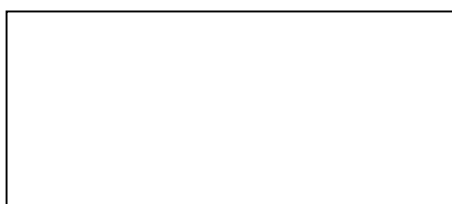
Privades

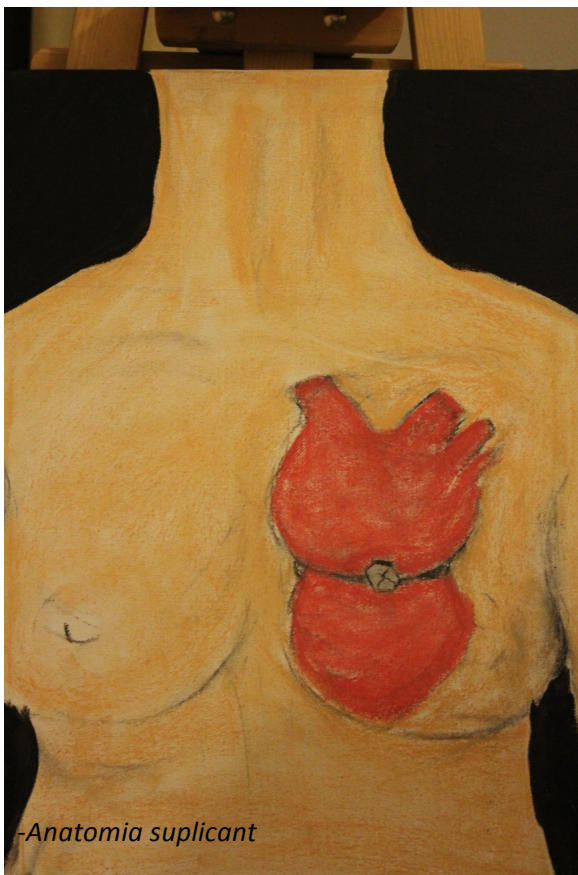
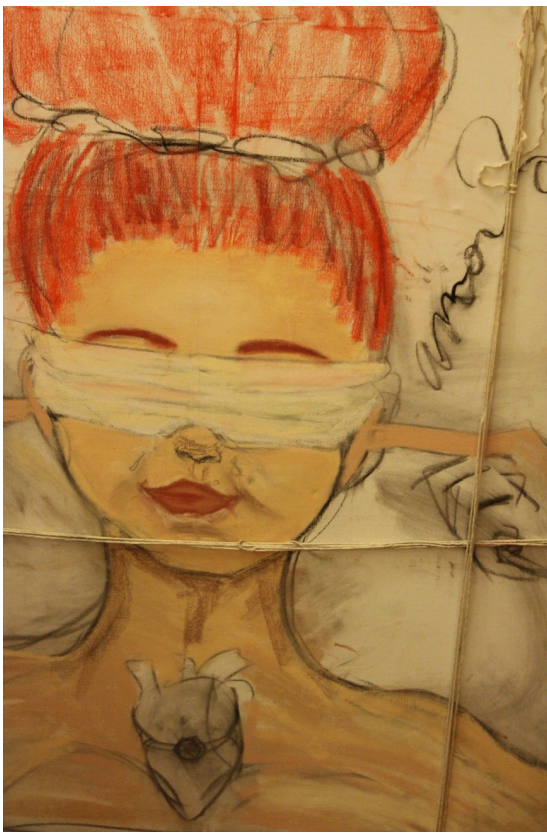

Part superior: Vuit quadres en
òrbita del cicle llunar

Part inferior: Anatomia llunar

-Anatomia suplicant

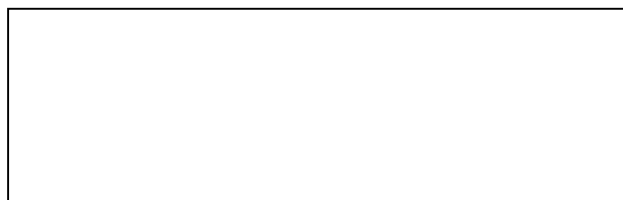
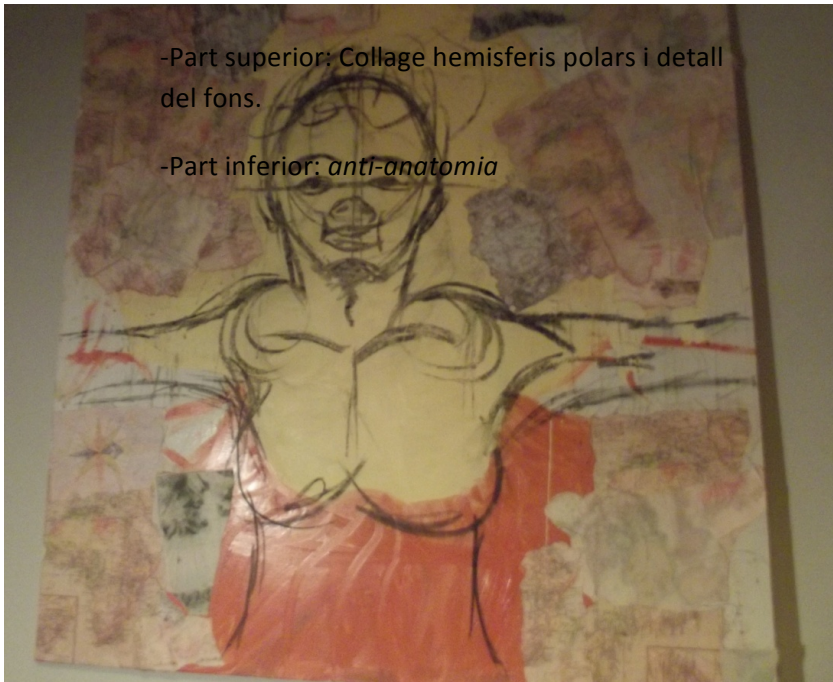
-Anatomia estelar

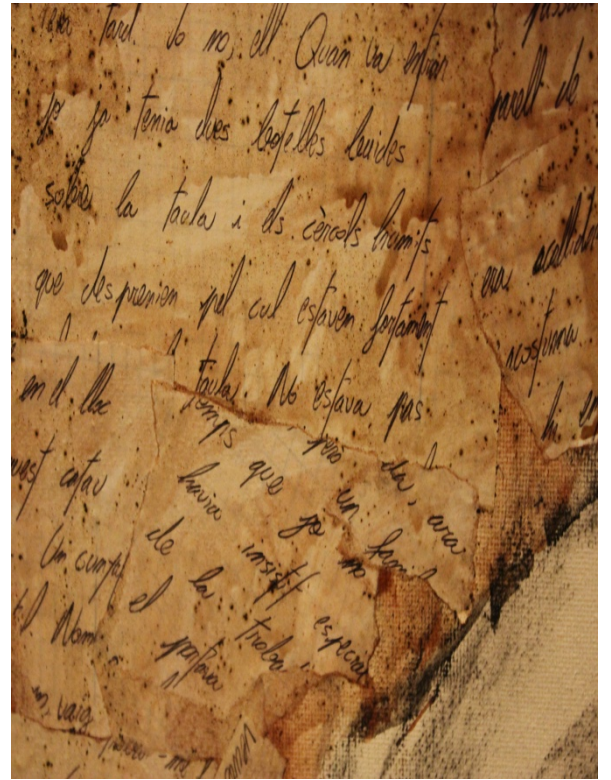

-Part superior: Collage hemisferis polars i detall del fons.

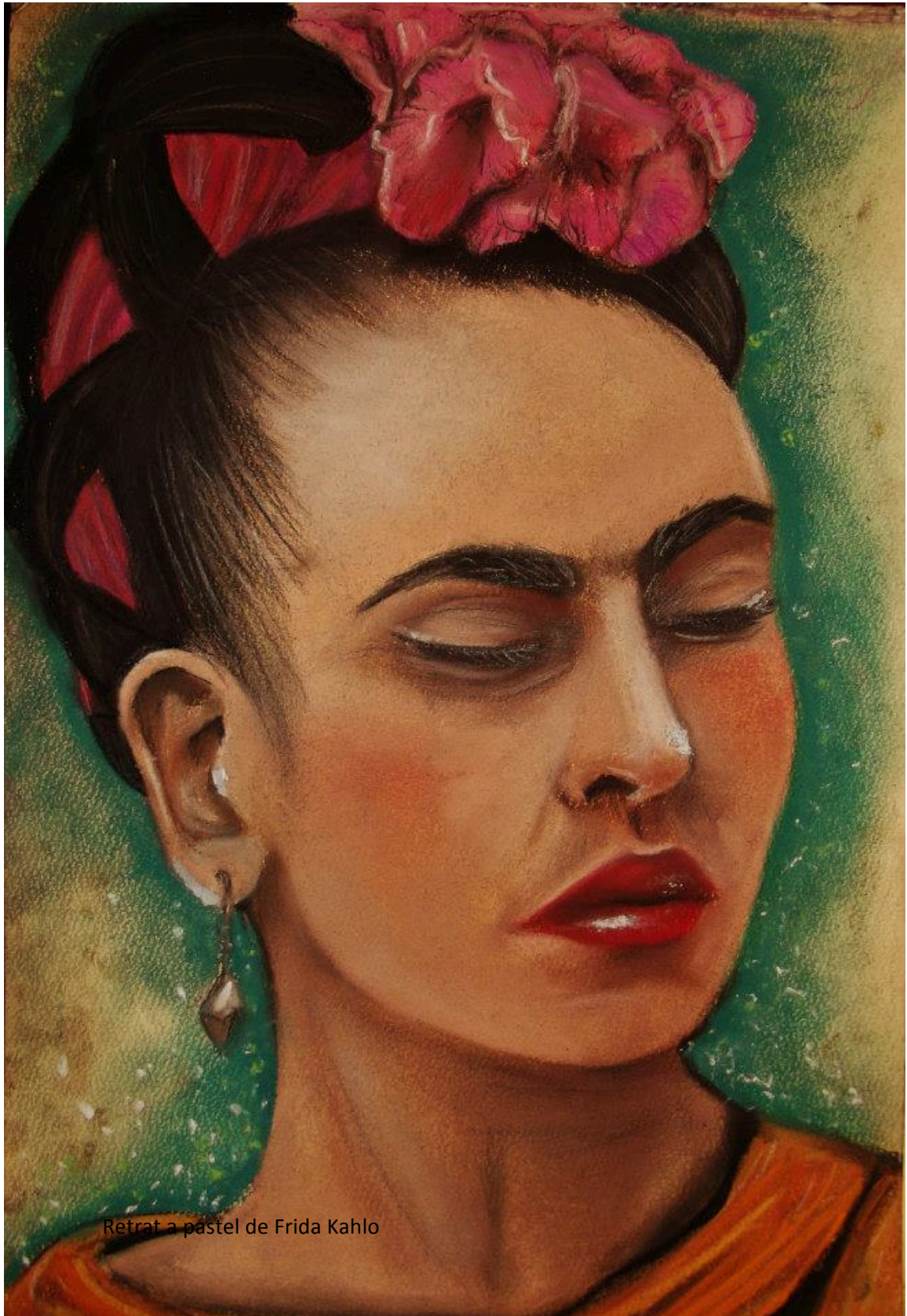
-Part inferior: *anti-anatomia*

Retrat a pastel de Frida Kahlo

6-CONCLUSIONS I REFLEXIONS

Cal començar les meves conclusions partint de la idea que aquest projecte no ha sigut enfocat només de forma acadèmica. Opino que si he gaudit tant el treball ha sigut degut al fet de que no he buscat satisfer únicament els requisits d'un treball de recerca, si no que he intentat satisfer-me a mi mateixa buscant uns temes i projectes alternatius.

Normalment el treball s'enfoca cap al camp professional al que un alumne es vol dedicar, però sovint s'acaba tractant el projecte com una obligació freda i distant, aliè al seu autor. Personalment jo no he volgut fer-ho així, en qualsevol àmbit, i encara més l'artístic, el treball ha de contenir idees i opinions personals que ens ajudin a formar-nos de forma individual: tots tindrem els mateixos conceptes teòrics, però les idees són pròpies.

És per això que el meu treball de recerca m'ha ajudat a l'assoliment de teories artístiques pròpies, a un aprenentatge i a una filosofia sobre l'art que m'ajudarà en molts projectes futurs.

La part de recerca d'artistes ha sigut la part que més he aprofitat, sense tenir en compte la part practica, trobar persones amb les mateixes inquietuds i obres reconegudes m'ha motivat molt per tirar endavant el meu projecte i prendre exemple.

Però sens dubte, el meu treball no està format únicament per la part de conceptes i la part pictòrica, si no que realitzant aquest projecte he creat un codi i unes idees artístiques.

El meu treball de recerca ha consistit bàsicament en iniciar-me com a pintora, tant tècnica com mentalment. He après a autovalorar-me de forma crítica i analítica.

No fa falta dir que tot i haver disfrutat el treball, aquest m'ha portat molts problemes i dificultats ja que l'he agafat d'una forma molt personal i per tant, més exigent.

Un dels problemes principals ha sigut aconseguir encaixar la meua idea d'integrar una creació pictòrica dins el treball de recerca ja que no aconseguia classificar-la en cap tema concret. Finalment amb l'ajuda de la meua tutora vam integrar conceptes i la narració de la part creativa com a solució. La resta de problemes els he tingut en la part pràctica, tot problemes tècnics degut al desconeixement del material, he après que en la meua següent col·lecció haig de fer proves o experiments previs amb les tècniques i els material i triat els que m'ajudin a transmetre la idea base, ja que a vegades m'era molt difícil seguir el fil conductor.

Tot i els petits inconvenients, crec que he assolit tots els meus objectius: utilitzar la pintura com a medi per respondre les meves preguntes internes, es a dir, utilitzar la pintura com a comunicació amb un mateix.

La recerca d'autors ha sigut una de les parts més interessants d'aquest treball per a mi, ja que he trobat en grans fonts d'inspiració i exemples a seguir en artistes com Kiki Smith o Louise Bourgeois, dues creadores excepcionals que desconecia si no fos per aquest projecte.

La creació de la qual em sento més orgullosa ha estat el meu llibre d'artista, ja que crec que gràcies a aquests petits apunts i esquemes he aconseguit solidificar unes idees artístiques i filosòfiques que no només em serviran en el meu treball de recerca ni tan sols en la meua obra, si no que em serviran al llarg de la meua vida ja que al cap i a la fi jo vull ser pintora, i això, més que un ofici, és una forma de viure.

7-AGRAÏMENTS

Per suposat, no podria haver realitzat aquest projecte tota sola:

Per començar, m'agradaria donar les gràcies és a la meva primera tutora del treball, de el institut Ramón Coll i Rodés, ella em va animar a fer un treball diferent i va recolzar i entendre les meves inquietuds artístiques en lloc de conduir-me cap a un projecte corrent. Li estic molt agraïda per donar-me l'empenta que em feia falta i motivar-me a fer un treball autèntic.

També vull donar les gràcies a la meva segona tutora, de l'Escola d'art d'Olot que tot i tenir els seus propis projectes artístics va acceptar guiar-me i ajudar-me a organitzar el treball. Gràcies a la seva experiència he pogut concretar les idees i trobar noves formes de treballar.

Cal fer una menció especial al centre, sense l'Escola d'Art d'Olot el meu projecte no podria exposar-se públicament, ja que m'ha cedit temporalment les seves instal·lacions sense cap tipus de contratemps o problema.

Pel que fa a la meva evolució artística, he de dir que he après moltíssim de l'artista i professor de dibuix Jordi Vila que m'ha animat, no només a mi, si no a tots els seus alumnes, a buscar un estil personal i diferent.

Per últim, agraeixo enormement el recolzament que he rebut per part dels meus companys artistes, que m'han inspirat i ajudat a crear.

8-BIBLIOGRAFIA

definició realisme màgic.

-http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico

- <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/real/real1a.htm>

Biografia i informació Frida

-Llibre “el siglo XX, vanguardias” de Fedderico Poletti

Informació sobre Fernando Vicente Vanitas

-<http://fernandovicentevanitas.blogspot.com.es/>

-<http://www.fernandovicente.es/>

Informació sobre Michael Reedy

-<http://www.enkil.org/2011/02/16/michael-reedy-anatomia-y-alma/>

Informació sobre Louise Bourgeois

- http://es.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois

Informació sobre Kiki Smith

- <http://www.elcalamo.com/kiki.html>

- http://en.wikipedia.org/wiki/Kiki_Smith

- <http://www.pacegallery.com/artists/442/kiki-smith>

Informació sobre Juan Gatti

-<http://visualcloud.blogspot.com.es/2013/06/juan-gatti-ciencias-naturales.html>

Informació sobre Ángeles Agrela

-<http://angelesagrela.wordpress.com/portafolio/>

Informació sobre Danny Quirk

-<http://lamonomagazine.com/danny-quirk-clases-de-anatomia/#.UoJ5gnA9--0>

-<http://danquirk.blogspot.com.es/>

Informació sobre Max Ernst

-http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst

Informació sobre Remedios Varo

[-http://es.wikipedia.org/wiki/Remedios Varo](http://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Var%C3%B3)

[-http://remedios-varo.com/?page_id=2](http://remedios-varo.com/?page_id=2)