

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Crisis Relacional: Sobre la idea absurda de amar y ser amados

Rafaela Descalzi Dávalos

**Lucía Falconí, M.A.
Directora de Tesis**

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de Licenciatura. Artes Contemporáneas

Quito, Diciembre de 2013

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas**

HOJA DE APROBACION DE TESIS

Crisis Relacional: Sobre la idea absurda de amar y ser amados

Rafaela Descalzi Dávalos

Lucía Falconí, M.A.
Directora de Tesis

.....

Howard Taikeff, Licenciado Artes Visuales
Miembro del Comité de Tesis

.....

Carlos Echeverría, Ph.D.
Miembro del Comité de Tesis

.....

Carlos Echeverría, Ph.D.
Coordinador de Lic. Artes Contemporáneas

.....

Hugo Burgos, Ph.D.
Decano del COCOA

.....

Quito, Diciembre de 2013

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: Rafaela Descalzi Dávalos

C. I.: 1719878231

Lugar: Quito Fecha: Diciembre de 2013

Dedicatoria:

A mi padre, por ser mi ángel, mi guía y mi fuente de eterna inspiración.

A mi madre, por enseñarme a creer en el amor.

A Sophia, por ser mi pilar y mi conciencia.

A Stefano, mi príncipe

Agradecimientos:

A Lucía Falconí, por todo el cariño brindado y la paciencia depositada.

A Carlos Echeverría y José Julio Cisneros, por sus reprensiones y consejos.

A mis amigos, en especial a Gabriela Moyano, Salomé Dávila, Isabel Pérez,
María José Castro, Mauricio Rendón, Carlos Luis Chacón, Gerardo Dávalos y

Francisco Villegas, por creer en mí.

A mi familia, por levantarme siempre.

TABLA DE CONTENIDO

Síntesis -----	Pág. 8
Objetivos -----	Pág. 9
Descripción de la obra -----	Pág. 10
Necesidades de producción -----	Pág. 16
Necesidades de exhibición y montaje-----	Pág. 16
Presupuesto estimativo-----	Pág. 16
Cronograma-----	Pág. 17
Estado del Arte -----	Pág. 18
Fuentes Consultadas -----	Pág. 21
Lista de obras-----	Pág. 22
Influencias -----	Pág. 28

2. Síntesis.

Los conceptos de amor y relaciones han sido resignificados en nuestra cotidianidad debido a la dinámica contemporánea. La sociedad posmoderna tiene la necesidad de mantenerse “inter-conectada”, siempre y cuando esto no involucre un compromiso a largo plazo. El exceso de estímulos que se presentan a diario hace que las personas se introduzcan en un simulacro¹ inagotable, despojándolas de su capacidad de análisis y de balance. No hay tiempo para generar críticas certeras, no hay tiempo para dedicárselo a otra persona, no hay tiempo para indagar en uno mismo, solo hay tiempo para gastarlo de manera incesante frente a la tecnología, solo hay tiempo para alimentarlo con segundos efímeros, vacíos de contenido. Aquello que vale en el mundo capitalista de hoy es la capacidad de producción a menor costo y tiempo posible. Si pensamos en el amor como una inversión constante de tiempo y compromiso, de manera inexorable, va a quedar fuera del panorama de prioridades de la sociedad actual. Mi trabajo busca evidenciar la crisis de significado que lleva consigo la noción del amor. Quiero hacer evidente cómo el amor, en su forma clásica, está siendo reemplazado por el deseo y la necesidad de consumo de nuestra sociedad, volviéndolo una idea caduca. Para esto, primero debo entender qué es en realidad el amor y cómo se lo puede distinguir frente al deseo. José Ortega y Gasset expresa:

Nada hay tan fecundo en nuestra vida íntima como el sentimiento amoroso; tanto, que viene a ser el símbolo de toda fecundidad. Del amor nacen, pues, en el sujeto muchas cosas: deseos, pensamientos, voliciones, actos; pero todo esto que del amor nace como la cosecha de una simiente, no es el amor mismo; antes bien, presupone la existencia de éste. Aquello que amamos, claro está que, en algún sentido y forma, lo deseamos también; pero, en cambio, deseamos notoriamente muchas cosas que no amamos, respecto a las cuales somos indiferentes en el plano sentimental. Desear un buen vino no es amarlo; el morfinómano desea la droga al propio tiempo que la odia por su nociva acción. (Ortega y Gasset, 3)

¹ Jean Baudrillard. (2007). Cultura y Simulacro. Barcelona: Editorial Kairos.

Intento mostrar la situación crítica que acarrear las relaciones interpersonales hoy en día, mediante una serie de trabajos hechos a partir de volúmenes, colores y texturas que intentan generar algún tipo de reflexión sobre aquello que parece perdido. Y parece perdido por el puesto que la sociedad le da al amor, por cómo se lo percibe y en dónde se lo busca. “If Love is a capacity of the mature, productive character, it follows that the capacity to love in an individual living in any given culture depends on the influence this culture has on the character of the average person.” (Fromm, 83)

3. Objetivos:

3.1 Generales

En este proyecto quiero crear volúmenes y formas que generen ambientes específicos para cada una de las salas.

3.2 Específicos

Hago esto para poder sacar de mi interior un patrón de obra que se viene repitiendo desde hace más de tres años. El tema del amor es evidente detrás de todas las formas que creo, por lo que considero necesario formular una introspección dentro de este tema. ¿Cómo pienso el amor? ¿Cómo vivo el amor, creo en el amor? A pesar de que este tema ha sido tantas veces trabajado en el pasado, es una experiencia distinta para cada persona y cambia según la época.

Quisiera que el espectador logre de alguna manera generar empatía con mi obra, que los títulos de las piezas, junto con sus colores y formas, lo lleven a la reflexión sobre cómo ve el amor y qué puesto ocupa en su vida. Hoy en día consumimos de manera incesante una cantidad absurda de imágenes, las mismas que parecería no llegan a producirnos ningún tipo de impacto. Creo todavía en el poder del arte para cruzar la barrera reticular y llegar victorioso a la conciencia, lugar donde se maquinan los grandes cambios.

4. Descripción de la obra:

Hablemos del amor, pero comencemos por no hablar de «amores». «Los amores» son historias más o menos accidentadas que acontecen entre hombres y mujeres. En ellas intervienen factores innumerables que complican y enmarañan su proceso hasta el punto que, en la mayor parte de los casos, hay en los «amores» de todo menos eso que en rigor merece llamarse amor. (Ortega y Gasset, 3)

Hoy en día hablar de amor es hablar de amores, la utopía que solía enmarcar a la idea del amor se ve nublada por una interminable lista de nuevas oportunidades en otros campos, que nos han hecho a las generaciones actuales rechazar la posibilidad de compromiso que puede surgir de una relación interpersonal. Además, existe la premisa de que el problema no radica en el acto de amar en sí, sino en encontrar la persona a quien se pueda amar.² Mi proyecto busca graficar el ciclo por el que suelen pasar las relaciones hoy en día. Pienso dividir toda la muestra en distintas etapas. El concepto que da vida a esta división está centrado en la tesis de Zygmunt Bauman sobre el amor líquido³, *Estudios sobre el amor* de Ortega y Gasset⁴, Erick Fromm y su libro *Art of Loving*⁵ y Rainer Maria Rilke⁶, *Letters to a Young Poet*. Todos estos autores convergen en la idea de que el amor es un sentimiento profundo que se va creando por medio de grandes compromisos y responsabilidades y que el medio contemporáneo no ha sabido llegar a él, por miedo o simple comodidad. Quiero decir que el amor, como solíamos entenderlo, ya no existe, es un idea caduca, desplazada por una idea de deseo reinante.

Las nuevas generaciones nos manejamos por la vida tratando de satisfacer nuestras necesidades sin mayor esfuerzo. El amor cayó también en esta dinámica ya que el construir lazos amorosos, compromisos serios y relaciones fecundas, dice Bauman⁷, es demasiado riesgoso para la modernidad líquida donde vivimos. Explica que somos como un gran fluido que no puede

² Fromm, Erick. (1956). *The Art of Loving*. Estados Unidos: Harper and Brothers. Pag.2

³ Bauman, Zygmunt. (2005) *Amor Líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. México D.F. Fondo de Cultura Económica.

⁴ Ortega y Gasset, José. (1994). *Estudios Sobre el Amor*. Madrid: EDAF.

⁵ Fromm, Erick. (1956). *The Art of Loving*. Estados Unidos: Harper and Brothers.

⁶ Rilke, Rainer Maria. (1993). *Letters to a Young Poet*. New York: Norton.

⁷ Bauman, Zygmunt. (2005) *Amor Líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. México D.F. Fondo de Cultura Económica.

ser controlado y menos aún contenido en algún lugar, el pensar en generar un vínculo estrecho que nos ate a algún sitio o persona produce desconcierto, miedo a perder cualquier otra oportunidad que pueda luego llegar a presentarse. Por esta razón, es mucho más simple y seguro ir acumulando relaciones pasajeras, que nos den satisfacción física momentánea y nos dejen el espacio abierto para continuar con nuestras vidas lejos del compromiso y el deber hacia alguien más. Hemos remplazado el amor por el deseo, convencidos de haber encontrado la fórmula perfecta de relacionarnos, pensando que estamos experimentando amor con tan solo desearlo.

Desear algo es, en definitiva, tendencia a la posesión de ese algo; donde posesión significa, de una u otra manera, que el objeto entre en nuestra órbita y venga como a formar parte de nosotros. Por esta razón, el deseo muere automáticamente cuando se logra; fenece al satisfacerse. El amor, en cambio, es un eterno insatisfecho. El deseo tiene un carácter pasivo, y en rigor lo que deseo al desear es que el objeto venga a mí. (Ortega y Gasset, 3)

Lo que quiero mostrar en mi obra es justamente el proceso por el que pasan estas relaciones “de un día”, estas relaciones “abiertas” o, como la opción de status en Facebook nos sugiere, relaciones “complicadas”. Trato de demostrar la diferencia clara entre amor y deseo.

Mi exposición se llevará a cabo en la sala V del Centro Cultural Metropolitano. En la primera sala se situarán tres cuadros de 30 X 30cm que sinteticen en tres pasos el proceso de las relaciones antes mencionadas. Las dimensiones de este espacio son de 5.09m x 5.29m., las tres obras solo van a ocupar una pared con iluminación puntual. Es importante leer las obras de izquierda a derecha como si de una narración se tratase para poder apreciar de un modo más claro el orden de las siguientes salas. El primer cuadro *Entrega*⁸ habla de una ilusión, de un florecer del amor. La fresa es el elemento central en todas las composiciones, la misma que me ha acompañado durante los últimos tres años en mis bocetos diarios. No sé en qué momento ni de qué forma apareció, solo tengo claro que ha ido evolucionando conmigo. Si bien la forma

⁸ Ver anexo 1

del fruto se ha ido desintegrando con el tiempo, la sensación de carnosidad y deseo sigue presente hasta el día de hoy. Este cuadro habla sobre esta fresa triunfante, jugosa, madura lista para consumir o ser consumida.

El segundo cuadro se llama *Un beso de tu boca*⁹, que habla sobre una compenetración de dos cuerpos o volúmenes que van desgastándose mediante el contacto físico. “Love is active penetration of the other person, in which my desire to know is stilled by union. In the act of fusion I know you, I know myself, I know everybody and I “know” nothing.” (Fromm, 30) Esta afirmación de Fromm nos lleva a pensar que es mediante la unión con otro ser que se puede alcanzar un grado de conocimiento sobre uno mismo, pero para que dicha unión sea fecunda es necesario tener una idea clara sobre qué busca uno en la otra persona:

Si amo a alguien, es porque esa persona debe merecerlo de alguna manera... “Y lo merece si en ciertos sentidos importantes es tan semejante a mí como para que pueda amarme a mí amándola a ella; y lo merece si es más perfecta que yo mismo como para que pueda amar en ella el ideal de mi propia persona... Pero si esa persona me resulta extraña y no puede atraerme gracias a su propio valor o a la importancia que pueda haber cobrado en mi vida emocional, me resultará muy difícil amarla.” (Bauman, 105)

Es esencial entender que las distintas vibraciones de los dos cuerpos en el cuadro aluden a este veneno que podría resultar de una unión afectiva no sana. La relación de quien no pasa por el proceso de quererse a uno mismo primero para poder querer al resto. Rilke¹⁰ habla sobre cómo una persona que no se conoce a sí misma puede generar relaciones nocivas al no entender el verdadero significado del “ir de la mano por la vida con alguien”. Aquel que no tiene sus metas claras, de manera inevitable va a ir entrometiéndose en la vida ajena en lugar de compartir experiencias de gusto común.

⁹ Ver anexo 2

¹⁰ Rilke, Rainer Maria. (1993). *Letters to a Young Poet*. New York: Norton.

El tercer y último cuadro de esta sala se llama *No veo, no oigo, no te quiero*¹¹. Representa el grado de miedo que puede surgir tras una idea de compromiso o de fracaso en relaciones previas. Las hojas se apoderan del volumen central a modo de ¿protección? Intenta mostrar el miedo a entregar, el facilismo de ocultarse dentro de uno mismo y dejar de ver aquello que se presenta frente a nuestros ojos.

La segunda sala habla acerca del deseo. Este es un espacio grande, 8m x 5m, que me permite incluir obras de gran formato. Al lado derecho van tres esculturas en fibra de vidrio colgadas del techo a modo de instalación y cercadas con una baranda forrada en terciopelo. Se juega con la idea de querer topar algo, de sentirlo, sin poder lograrlo. Ese impedimento hace que incremente el sentimiento de deseo. La primera escultura se llama *Cógeme que me caigo*, la segunda, *Tú, mi obsesión* y la tercera, *¿Bailamos?*, las tres hacen referencia a la vulnerabilidad que se puede sentir al momento de desear a alguien. En esta etapa me interesa mostrar una cierta tensión entre los volúmenes, tratando así de graficar ese acercamiento químico/sexual que tienen un par de cuerpos que se sienten atraídos. Los colores de esta etapa van a ser vibrantes, cálidos, sobresaturados. Con esto quiero despertar en el espectador emoción, explosión de sentimientos y sensaciones nuevas. Aquí las piezas van a ser muy similares a las de un fruto maduro, jugoso y fresco.

Dentro de esta sala existe un pequeño nicho a mano izquierda, este espacio habla sobre lo más sacro del amor, lo más puro de él. Representa el lugar pequeño donde reside la esperanza. Responde a la idea ingenua de un adolescente que vive su primer amor con pasión desmedida, la que surge cuando uno no ha sufrido aun el primer desengaño, cuando las ganas de entregar y comprometerse no han sido violadas. A la vez habla del amor maduro, del que llega a la vida de quien lo busca y lucha por él. Aquí va una pequeña escultura en porcelana, como una joya que me recuerde la primera vez que amé sin esperar nada, porque creía tenerlo todo, se titula *Il primo amore*.

¹¹ Ver anexo 3

La tercera sala es un espacio de 10m x 10m, donde se habla sobre el erotismo y la pasión desmedida. Hago alusión a una entrega física, pero a la vez emocional que lo vuelve a uno vulnerable frente a la otra persona y frente a sus propios sentimientos. En este espacio uso el sexo como tema conductor de la obra. El sexo no como una liberación del ser humano frente a una posición moralista sino, más bien, como un acto que ha ido perdiendo significado en el tiempo. Zygmunt Bauman, en *Amor Líquido*, hace referencia a este particular comentando *The Art of Loving* de Erick Fromm, quien describe el acto sexual como:

La unión es ilusoria y la experiencia está condenada finalmente a la frustración, dice Fromm, porque esa unión está separada del amor (separada, permítanme explicarlo, de una relación de tipo *fursein*, de una relación que se pretende como un compromiso indefinido y duradero con respecto al bienestar del otro). Según esta visión de Fromm, el sexo sólo puede ser un instrumento de fusión *genuina*- y no una *impresión* efímera, artera y en definitiva autodestructiva de fusión- en conjunción con el amor. (Bauman, 67)

Mi intento de plasmar este encuentro sexual frustrado por la falta de amor es la obra *Duele adentro, duele afuera*, trabajada en un formato de 1.80m X 1.60m blanco con dos figuras laterales que demuestran un acercamiento corporal, asfixiante, instantáneo que resulta en la nada y que deja con sabor a nada. La obra *Me tienes, te tengo*¹², representa un acto sexual, donde dos cuerpos se sumergen entre ellos, una lucha entre dos seres por placer.

La última obra de este espacio se titula *Cada uno se pudre a su manera*¹³. Son dos fresas tratadas de nuevo con vibraciones distintas, aludiendo a la modo en el cual cada uno puede vivir o procesar una relación. A pesar de experimentar lo mismo, cada quien filtra los momentos de manera distinta.

¹² Ver anexo 4

¹³ Ver anexo 5

En la última sala voy a hablar del terror de crear vínculos afectivos estrechos y cómo preferimos escondernos en nosotros mismos. Las figuras van a tomar forma más parecida a un corazón con protuberancias, se van a formar tumores y desgarros. En esta serie quiero generar una búsqueda acerca del miedo que dice Rilke¹⁴ tenemos los seres humanos frente a nuestra propia soledad, nuestros sentimientos, la forma en la cual tratamos de evadirlos “estando felices”. Hoy en día no se nos es permitido estar tristes, no con tantos inventos que buscan entretenernos las 24 horas del día. Es un pecado sentirse mal cuando todos los comerciales están velando por nuestra felicidad, todas las comidas están hechas para que el ánimo suba y Facebook dice que hay más de 100 “amigos” con quienes contar. ¿Pero, es esto realmente lo que nos alimenta el espíritu? Es una degeneración del alma lo que quiero mostrar, con una cromática mucho más fría, y figuras dispuestas en la nada. Aquí se situará la obra *Ni una vuelta más*¹⁵, la misma que habla sobre el masoquismo dentro de las relaciones contemporáneas. Esa constante insatisfacción que nos lleva a buscar de manera obsesiva algo que no se construye en un día, algo que merece tiempo, justo lo que no hay en la dinámica actual. También, en la misma sala irá *Ahí adentro*¹⁶, una obra que habla del miedo que nos lleva a nublar la mente y el facilismo de renunciar a algo cuando no obtenemos los resultados deseados.

Toda la serie va a terminar con una figura solitaria titulada: *Nada que decir*. Esta fresa está procesando todo lo que ha vivido, ha aprendido, ha llorado y ha reído. Este va a ser un momento de reflexión, donde el espectador se va a encontrar con un objeto solitario que busca generar empatía con la realidad de quien lo ve. Un volumen abstracto que sugiere un momento de meditación, que seguramente puede inclusive fomentar rechazo por parte del espectador. Ahí estarán los miedos de quien no quiere arriesgar, quien no sale de su zona de confort y termina siendo un ente más de nosotros, los modernos líquidos, quienes estamos aquí consumiendo instantes, sin nada que nos haga perpetuar. ¿O es que acaso la idea de amar y perpetuar, por su intenso tono

¹⁴ Rilke, Rainer Maria. (1993). *Letters to a Young Poet*. New York: Norton.

¹⁵ Ver anexo 6

¹⁶ Ver anexo 7

egocéntrico, podría llevarnos a una realidad inclusive más absurda, vacía e individualista que la de no arriesgar?

5. Necesidades de producción

5.1 Preproducción:

Para la preproducción necesitaré del valor total del presupuesto para empezar la obra. Mi obra incluye esculturas y pinturas. El lugar de exhibición tiene que estar definido para poder trabajar las obras a escala con el lugar.

5.2 Producción:

La producción de la obra va a llevar alrededor de ocho meses. Pienso generar aproximadamente 15 cuadros en formatos que oscilen entre 100cm X 200cm. Todas las obras en lienzo van a ser pintadas con acrílico y/o grafito. Cada obra me llevará al menos 15 días de trabajo. Aparte, me interesa tener al menos seis esculturas en fibra de vidrio y una en porcelana. Para esto debo primero hacer los moldes en arcilla, sacar un molde en silicón y mandar a vaciar en fibra de vidrio.

5.3 Postproducción

Para el montaje voy a necesitar por lo menos tres días de trabajo. Se tendrá que ver en el momento si las paredes tienen que ser pintadas, si es necesario aumentar iluminación, cerrar ventanas, etc.

6. Necesidades de exhibición y montaje

Para el montaje necesitaré un equipo de trabajo de tres personas aproximadamente. Hasta el momento tengo reservada la sala V del Centro Cultural Metropolitano, el mismo que me provee la ayuda de un museógrafo para la colocación de las obras. La difusión del evento se realizará por medio de invitaciones personales y redes sociales. Por otro lado, propongo generar un plan de medios un mes antes del evento.

7. Presupuesto estimativo:

Lienzos:

Medidas:	Precio:
100 x 100	34,00
100 x 120	38,00
150 x 120	54,00

Total aproximado: \$700 (20 lienzos)

Esculturas:

Silicón \$ 600

Fibra de vidrio (costo por copia): \$ 70

Arcilla: \$ 50

Total aproximado: \$1070 (6 esculturas de 70 x 30 x 20cm aprox.)

Pintura:

Acrílico: \$ 100

Barniz: \$ 60

Alambre: \$30

Transporte: \$50

Gran total aproximado: \$2010 (no incluye coctel ni invitaciones)

8. Cronograma:

	Cronograma 2013-2014	
2013	Abril	Preproducción (Auspicios, lugar de exhibición) Producción de obra
	Mayo	Preproducción (Auspicios) Producción de obra

	Junio	Producción de obra
	Julio	Producción de obra
	Agosto	Producción de obra
	Septiembre	Producción de obra
	Octubre	Producción de obra (Alrededor de 13 cuadros y 3 esculturas)
	Noviembre	Producción de obra + diseño de invitación y catálogo
	Diciembre	Contratación de Catering + imprimir invitaciones/catálogo
2014	Enero	Entrega de invitaciones + Pos producción (montaje de obra tres días antes de la muestra)

10. Estado de arte:

Han sido muchos los artistas que han dedicado su trabajo al tema del amor en la historia del arte. Pero, entre ellos existe un personaje en particular que lo supo abordar de manera constante y obsesiva sin caer en repeticiones burdas y monótonas. Me refiero a Frida Kahlo, artista mexicana que vivió durante la revolución de su país y plasmó en su arte el amor profundo y abnegado que sintió por su marido, Diego Rivera.

De Frida Kahlo a Diego Rivera, cuando ya estaban divorciados, 11 de junio de 1940

*“Ahora que hubiera dado la vida por ayudarte, resulta que son otras las “salvadoras”... **Pagaré lo que debo con pintura**, y después aunque trague yo caca, haré exactamente lo que me dé la gana y a la hora que quiera... Lo único que te pido es que no me engañes en nada, ya no hay razón, escíbeme cada vez que puedas, procura no trabajar demasiado ahora que comiences el fresco, cuídate muchísimo tus ojitos, no vivas solito para que haya alguien que te cuide, y hagas los que hagas, pase lo que pase, siempre te adorará tu Frida.”¹⁷*

Su arte es la herramienta con la cual Kahlo profesa su amor eterno hacia Rivera, con la que manifiesta su dolor, tanto físico como emocional de manera explícita, honesta y directa. La figura de Diego aparece en cuadros como *Autorretrato con el retrato de Diego en el pecho y María entre las cejas*,

¹⁷ Kahlo, Frida. (Septiembre 19, 2012). Cartas en la noche. Noviembre 2, 2013, Sitio web: <http://cartasenlanoche.blogspot.com/2012/09/tres-cartas-de-amor-de-frida-kalho.html>

Autorretrato con pelo corto, Diego en mi pensamiento, Diego y Frida, Diego y yo, El abrazo de amor del Universo, la Tierra (México), Yo, Diego y el Sr. Xolotl, Frieda y Diego Rivera, Retrato de Diego Rivera, entre otros. En estas obras ella muestra las diferentes etapas que sufrió su relación con Diego Rivera. Está la época feliz cuando se conocieron, incluye una visión maternal frente a su marido (*El abrazo de amor del Universo, la Tierra (México), Yo, Diego y el Sr. Xolotl*), la imagen de la traición y el dolor (*Autorretrato con pelo corto*) y la admiración frente a su esposo.

Otra artista que considero puede formular un diálogo con mi obra es Kiki Smith¹⁸. Alemana, nacionalizada estadounidense, es catalogada como artista feminista. Comparto con ella el uso de las formas del cuerpo femenino para trabajar generando insinuaciones. Ella usa partes de órganos como los riñones, por ejemplo, para mostrar formas que evoquen su lado femenino. El erotismo que ella maneja en sus esculturas es bastante similar al que yo suelo usar para esta serie. También tiene una serie de pinturas que manejan objetos en espacios neutrales como en mi caso.

Por otra parte me siento también identificada con el arte del holandés Frank van Hemert en los gestos expresionistas de sus obras. Mis últimas creaciones para este proyecto siguen esos pasos, buscando con la tinta y los brochazos fuertes demostrar un sentimiento detrás. Van Hemert me influencia mucho en su uso del grafito, el drama que transmite a través de la línea. Su obra *You/Me*¹⁹ me parece que habla también acerca de la fragilidad del amor. Una pareja de dientes de león que se los lleva el viento, alejándolos, desarmándolos. En extremo poética.

Encuentro la obra de Georg Baselitz muy a fin con la del Frank van Hemert en cuanto al gesto pictórico. Se puede decir que Baselitz llegó a nutrirse mucho de la corriente del Art Brut. Este tipo de arte buscaba potenciar la creatividad de personas que no habían sido formadas por la institución artística. Podemos ver los comienzos de este tipo de arte en obras como las de Paul Klee y Pablo Picasso, quienes buscaban de manera constante volver su

¹⁸ Ver anexo 8

¹⁹ Ver anexo 9

arte más espontáneo, sin atarlo a las convenciones del arte clásico. El estilo de Baselitz es fresco, dinámico y fuerte. Digo fuerte porque al ver alguna de sus piezas se puede sentir la fuerza del brochazo y el sentimiento expulsado, tanto por los colores negros intensos que usa como por la falta de atención al detalle.

Marc Chagall viene a ser relevante a la hora de interpretar lo que hago. La relación que mantuvo con su esposa Bella, y los pensamientos acerca de su visión sobre el amor ha sido eje conductor de muchas de mis obras, en especial *Il primo amore*. Él busca justificar su vida a través del arte, a través del corazón. Su corazón, su alma, se ven reflejados en la paleta que utiliza.

Félix González Torres es un artista que me cautivó desde que vi por primera vez su obra *Perfect Lovers*²⁰. Dos relojes típicos de cocina dispuestos sobre una pared blanca. Uno junto al otro, marcando la misma hora, sincronizados en la vida. Sin embargo, uno se detendrá antes que el otro, un corazón deja de latir y al otro solo le espera seguir marcando la hora hasta que sea su momento de detenerse, apagarse. La poesía de González Torres llega con facilidad por su sutileza y profundidad. La sensibilidad de su arte me hace pensar que el amor es una fuente inagotable de recursos para un artista. En él percibo su honesta sensibilidad, sin exageraciones.

Todos estos artistas aportan a mi obra de una u otra manera. Me siento inspirada por sus ideas, por sus vidas y por las distintas técnicas que aplican para transmitir su arte.

²⁰ Ver anexo 10

Fuentes Consultadas:

Bauman, Zigmunt. (2005) *Amor Líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. México D.F. Fondo de cultura económica.

Elliot, Fiona. *Baselitz*. Italia: Royal Academy of Arts, 2007.

Fromm, Erick. (1956). *The Art of Loving*. Estados Unidos: Harper and Brothers

Kahlo, Frida. (Septiembre 19, 2012). *Cartas en la noche*. Noviembre 2, 2013, Sitio web: <http://cartasenlanoche.blogspot.com/2012/09/tres-cartas-de-amor-de-frida-kalho.html>

Marcadé, Bernard. *Féminismasculin, Le sexe de l'art*. París: Gallimard/ Electa, 1995.

Masanès, Fabrice. *Courbet*. Alemania: Taschen, 2006.

Riding, Christine. *John Everett Millais*. Londres: Tate, 2006.

Rilke, Rainer Maria. (1993). *Letters to a Young Poet*. New York: Norton.

Wolf, Norbert. *Symbolismus*. Munich: Taschen, 2006.

Lista de obras:

Anexo 1:

Entrega. Acrílico y lápiz sobre lienzo. 2013

Anexo2:

Un beso de tu boca. Acrílico y pastel sobre lienzo. 2013

Anexo 3:

No veo, no oigo, no te quiero. Acrílico sobre lienzo. 2013

Anexo 4:

Me tienes, te tengo. Acrílico y grafito sobre lienzo. 2013

Anexo 5:

Cada uno se pudre a su manera. Acrílico sobre lienzo. 2013

Anexo 6:

¡Ni una vuelta más!. Acrílico y carboncillo sobre lienzo. 2013

Anexo 7:

Ahí adentro. Acrílico sobre lienzo. 2013

Influencias:

Anexo 8:

(Untitled) Kidneys. Kiki Smith. 1995

Anexo 9:

You/Me. Frank van Hemert. 1998/1999

Anexo 10:

(Untitled) Perfect Lovers. Félix González Torres. 1991