

Trabajo Fin de Grado

Título del trabajo: La delicadeza del sentir

Title (in English): The delicacy of feeling

Autora

Blanca Burgos Sáez

Director

Antonio Lucas Alba

Grado en Bellas Artes 2022

La delicadeza del sentir

RESUMEN

La base del proyecto titulado "La delicadeza del sentir" consiste en una búsqueda tanto personal como creativa del yo interior, el sintiente, el afectivo.

Los orígenes están en el deseo puro de conocer, reconocer, admirar, reflexionar, crear y aprender, disfrutar del amor hacia el pensamiento, la simbología, la naturaleza humana, el cuerpo y la mente e intentar manifestarlo mediante el uso de la palabra y la poética.

¿Qué se esconde tras la piel?, ¿Quiénes somos realmente por dentro?

La estructura (cuerpo) contiene y el alma (pensamiento, emociones e intimidades) habita. Es de vital importancia cuidar la salud mental como el elemento más importante de toda nuestra existencia. Para ello, es preciso conocer lo que nos mueve por dentro, cómo es la afectividad, nuestras inquietudes, las pasiones, indagar en los pensares, etc.

Gemimos, Iloramos, gritamos, sonreímos, nos emocionamos, odiamos, nos excitamos, amamos, admiramos y, en definitiva, SENTIMOS y SOMOS. Redescubrirse entre versos.

PALABRAS CLAVE

Ser, sentir, habitar, expresar, indagar.

The delicacy of feeling

ABSTRACT

The basis of the project entitled "The delicacy of feeling" consists of a personal and creative search for the inner self, the sentient, the affective.

The origins are in the pure desire to know, recognize, admire, reflect, create and learn, enjoy the love towards thought, symbology, human nature, body and mind and try to manifest it through the use of words and poetics.

What is hidden behind the skin? Who are we really inside?

The structure (body) contains and the soul (thoughts, emotions and intimacies) inhabits. It is vitally important to take care of mental health as the most important element of our entire existence. To do this, it is necessary to know what moves us inside, what affectivity is like, our concerns, passions, inquire into thoughts, etc.

We moan, we cry, we scream, we smile, we get excited, we hate, we get excited, we love, we admire and, ultimately, we FEEL and WE ARE.

Rediscover yourself between verses.

KEY WORDS

Being, feeling, inhabiting, expressing, inquiring.

Aporta material físico: Fanzine poético ilustrado.

PORTADA INTERIOR

Índice

Índice	4
Introducción	5
Objetivos y metas a alcanzar	6
Discurso formal	7
El discurso de la obra de arte	7
La belleza en el arte	10
Lo sublime	12
El ser	12
La piel, lo corpóreo	13
Afectividad / Pasiones del ánimo	15
La verdad / Conocerse	16
El amor como base	18
El dolor en el arte	19
¿El dolor crea al arte, o el arte crea el dolor?	20
¿Es la espera de otro tipo de arte?	20
El sentimiento azul	21
Metodología	23
Primeras ideas y desarrollo proyectual	23
Mapas mentales (mentefactos)	24
Desarrollo y resultados de trabajo	27
Fases de realización	27
Material inédito creado como soporte	28
Conclusiones	30
Agradecimientos	31
Referencias	32
Índices de Figuras e Índices de Tablas	34
Anexos	35

Introducción

El propósito de este proyecto es realizar investigaciones y lecturas con la intención de conocerse a uno mismo y tratar de reflexionar acerca de diferentes puntos clave y de interés acerca del ser y el sentir de forma poética y aplicado al arte.

Además, se presenta material inédito creado partiendo de toda la investigación previa a modo de fanzine poético e ilustrado.

Objetivos y metas a alcanzar

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal conocer, explorar y redescubrir el Ser, tanto objetiva como subjetivamente.

Esto conlleva una serie de reflexiones acerca de lo que mueve al individuo tanto por dentro (sentimientos, pensamientos, intimidad, etc.) como por fuera (lo corpóreo, la expresión, etc.) acompañadas de un apoyo plástico que consiste en una recopilación de láminas e ilustraciones que se han ido creando a lo largo del proceso como soporte creativo para la obra final.

Este TFG debe leerse como una etapa en el proceso de metamorfosis del recorrido del individuo embarcándose en el ámbito de conocerse y redescubrirse mediante la investigación, la literatura y la reflexión.

Partiendo de la inicial idea de la tristeza, fue evolucionando hacia la afectividad y las pasiones del ánimo, cruzando las emociones y los sentimientos. Esto se debe a un interés por la búsqueda de la sensibilidad propia, la fragilidad y la belleza de estos sentires propios tan profundos.

En definitiva, el objetivo consiste en redescubrirse, conocerse y aprender a escucharse a uno mismo.

Discurso formal

A continuación, se habla acerca de varios conceptos, reflexiones y puntos de interés claves que han servido para la realización del Trabajo de Fin de Grado, formando parte del discurso formal del que se parte para posteriormente llevar a cabo el material inédito final a modo de obra.

El discurso de la obra de arte

En el discurso de la obra de arte se debe negar de toda validez al metalenguaje. Esta afirmación se refiere a que nunca hay un discurso bueno o malo, sino que simplemente se llevan a cabo diferentes opiniones y desarrollos que se van sumando constantemente el uno al otro, produciendo un cúmulo de conocimiento y posibilidades. Ningún discurso ha de ser considerado como único y legítimo.

La obra no debe ser limitada por el texto o discurso, al igual que el texto no debe ocultar el contenido de esta. La obra puede ser leída o interpretada desde el punto de vista del artista como desde el ángulo más abstracto del espectador, sin contexto alguno ni pistas acerca de su significado real. En parte, ahí se encuentra la magia de la obra del arte, ya que, independientemente de lo que el artista pretenda o quiera, cada espectador puede sacar cientos de discursos diferentes que incluso no tengan nada que ver el uno del otro, pudiendo además ser acertados todos y cada uno de ellos.

¿Resulta acaso igual de impresionante una obra de expresionismo abstracto de Mark Rothko como "Negro sobre gris" que por ejemplo "La Libertad guiando al pueblo" de Eugéne Delacroix?

Delacroix, E. (1830). La Libertad guiando al pueblo [Pintura al aceite]. Museo del Louvre de París.

Rothko, M. (1970). Sin título (Negro sobre gris) [Pintura acrílica]. Museo Guggenheim, Bilbao.

Hay comparaciones que resultan imposibles o por lo menos carecen en su totalidad de sentido, dado que cada obra por individual esconde su propio trasfondo, significado, proceso creativo y mental que ha experimentado el artista al crear cada pintura, canción, baile, escultura o muchas otras creaciones artísticas.

Podemos pasar horas, días e incluso años fijándonos en los detalles de un cuadro surrealista, de la delicadeza y los detalles que este contiene, y que aparentemente puede parecer mucho más valioso que una obra de un artista totalmente abstracto para muchos ignorantes que quizás no han parado a pensar que la obra del segundo no posee tanta complejidad técnica como el primero, pero sí un trasfondo y un discurso en el cual el artista deja caer todo el peso de su creación, poniendo incluso su alma de lleno en él.

En este punto siempre se puede observar la enorme cantidad de debate que se genera en boca de todos, tanto amantes del arte como simples espectadores que dedican unos minutos de su tiempo a contemplar y reflexionar sobre una obra. A menudo se pueden leer y escuchar comentarios como: "¿Esto es arte?", "¿merece el reconocimiento que recibe?", "Yo también soy capaz de crear esto", "No entiendo esta obra", etc.

Otra cuestión que genera gran debate es la siguiente: "¿Debemos o es de nuestro interés separar al artista de su obra?". Y bien, si la realidad es subjetiva y cada uno posee unos principios y unas creencias diferentes, es una pregunta a la que se puede dedicar cientos de horas de reflexión, investigación y sobre todo debate. No hay una respuesta correcta o incorrecta, ya que justamente esta cuestión se responde de manera meramente subjetiva.

Tras tanta reflexión e indagación viene a mi mente una pregunta que resulta tan profunda como bella: ¿Cómo se manifiesta la poética del residuo emocional?

Cuando pensamos en esta poética del residuo nos referimos habitualmente a la tristeza, el proceso de duelo, el desgaste que conlleva, etc. Este residuo trasciende mediante una sublimación hacia el deseo o necesidad de transformar aquello que nos pesa, inquieta o deprime aplicado en la creación de la obra artística. En muchas ocasiones entendemos esta creación como la única solución, dado que este gran y poderoso sentimiento de tristeza está muy ligado de forma directa al proceso de creación del humano.

El arte resulta otra manifestación esencial de la delicadeza de amar. Con la creación artística se consigue expresa el afecto con todo el peso y la carga que este acarrea, a través de elementos fundamentales: Los colores y las diferentes gamas cromáticas; la pincelada hiperrealista y difuminada o la suelta y salvaje; las diferentes temáticas, desde cotidianas hasta surrealistas; las diferentes culturas y formas de representación; los materiales utilizados...

Algo mágico de la creación artística es la ausencia de límites. Resulta especial la forma en la que cada artista decide o se deja llevar y logra crear su propio arte, plasmando su alma directamente sobre una pintura, escultura u otros elementos artísticos. En ocasiones, el arte reemplaza lo que en verdad no tenemos, lo ausente, lo onírico o inexistente.

No es necesario ser millonario para crear, es algo que cualquiera puede hacer. Escribir unos versos, realizar unos cuantos bocetos con un lápiz desgastado, pintar con pigmentos caseros creados a partir de elementos naturales como flores y otras muchas más acciones están al alcance de todos.

Cabe aclarar que esto no quiere decir que cualquier persona que cree algo sea arte, ya que hay que distinguir entre el acto de creación y el ser creativo. No todos tienen esa cualidad o capacidad desarrollada al mismo nivel ni obtendrán por tanto el mismo resultado.

Algunos grandes artistas crean arte por y para el pueblo, recreando escenas históricas y significativas, aunque también meras escenas cotidianas del día a día, formando un interesante juego en el que se contempla el arte en la vida y vemos vida en el propio arte. Se hace uso de la imagen como lenguaje, siguiendo su propia lógica y semántica.

Las imágenes valen por sí mismas (*"Una imagen vale más que mil palabras"*), aunque el lenguaje escrito no deja de tener gran importancia, ya que parte de éste también funciona como imagen y discurso que contiene su propio peso.

El arte desde la perspectiva de la teoría crítica ha de ser transformador de la sociedad. Reflejo de la realidad social, a la par que lleva consigo una capacidad de transformación, significando un intento de cambiar. El arte refleja la sociedad, por lo que algunos artistas conscientes de estas injusticias tienden a querer y buscar crear un arte que pretenda producir cambios e intervenciones sociales.

Hay quien aún piensa que el arte sin una referencia social carece de sentido, que el arte por el arte, simplemente bello o romántico que únicamente expresa la divinidad del artista, es una mentira. Todo tiene su otra cara, más allá de lo simplemente aparente o estético. Un arte sin referencia se queda en un mero adorno, o incluso disimula y tapa los males y las injusticias que

ocurren en un momento o lugar determinados. En todo caso, el arte y la cultura de masas es un centro de reflexión de todos los pensadores e individuos.

El arte no se reduce a solamente una obra ni una creación, sino que es algo mucho más inmenso que se da en el mundo y de alguna manera tiene muchos factores que actúan y se modifica. Lo importante no se encuentra en la obra del museo o en su propia materialidad, sino en su manera de habitar el mundo y el significado que esta serie de creaciones acarrea consigo.

La belleza en el arte

El concepto de belleza ha sido cambiante, desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, provocado por el ansia de novedad y cambio del individuo.

Añadiendo a lo agradable la idea de perfección, se crea el concepto de belleza, siendo este una sensación placentera y agradable que descubre la idea de percepción como concepto que lleva consigo. No solo resulta placentera y agradable el concepto de belleza, sino que también lo son otras cosas que atraen a cierto tipo de individuo.

El arte se aproxima de forma sensible a la representación de un ideal, en forma de mimesis o imitación a lo largo de la historia a modo de una atracción erótica e ideal que suscita algo al propio ser.

El ideal de belleza se encuentra en la subjetividad personal de cada uno, estableciendo un auténtico juicio de gusto desde el sujeto en primera persona.

En ocasiones, la belleza disfraza el sufrimiento y el duelo de cada individuo. Es un formalismo canónico que se establece en el arte, consistiendo esta belleza en la introducción principal del concepto. En ocasiones, nos encontramos con que se crea una oposición en la que se ve la idealización objetiva en contraposición con la libertad sentimental o emocional en la expresión del arte.

Por ejemplo, "La libertad guiando al pueblo" o "Fusilamientos del 3 de mayo" adquieren su belleza no por su sensibilidad, sino porque tienen consigo una idea y un discurso que busca transmitir a la sociedad.

Delacroix, E. (1830). *La Libertad guiando al pueblo* [Pintura al aceite]. Museo del Louvre, París. Goya, F. (1814). *El tres de mayo en Madrid* [Pintura al aceite]. Museo del Prado, Madrid. Otras obras como por ejemplo "Una y tres sillas", de Joseph Kosuth, a priori no resultan bellas, sino que únicamente conservan la fuerza de su discurso. No es bella porque no es lo que el artista o la obra buscan. El autor busca la belleza en un objeto que la naturaleza posee de manera innata, sin intencionalidad en sí misma.

Kosuth, J. (1965). Una y tres sillas [Silla de madera]. Museo de Bellas Artes de New York.

Algo puede ser considerado como una obra de arte tras llevar toda la vida sin ser visto como tal, ya que puede variar según su contexto, justificación, época, etc. Estos actos son un gran tema de conversación y debate, ya que cuestionan y critican la definición de arte mediante el respaldo de grandes discursos, lo cual lleva creando desde los principios de la civilización diversas opiniones y polémicas.

En muchas ocasiones podemos encontrarnos con algo que no sabemos si realmente es una obra de arte o un simple objeto cotidiano. Esta confusión puede formar parte del arte de los contemporáneos performáticos, el hacernos parar y reflexionar sobre el porqué de las cosas más allá incluso de su apariencia estética.

La belleza en el arte nunca ha sido esencial ni fundamental, únicamente dulcifica y crea cierta presencia que resulta de interés al individuo para amenizar su día a día, alegrar lo cotidiano e incluso aportar conocimiento, reflexiones y comprensión que no puede alcanzarse en otros lugares o personas.

El arte no es algo que solo veo como individuo, sino que es algo que vivo en primera persona, que hago mío. La experiencia estética es central en el arte, pero no tiene por qué ser absolutamente subjetiva e incondicionada. Existen experiencias tanto simples como complejas, primarias y secundarias.

No es que no haya verdad en el arte, sino que debo hacer que esa verdad se convierta en mía.

Respecto a la experiencia artística, predomina la visión del espectador con respecto a la visión del creador. Muchas veces el artista mismo es espectador de su propia obra, pero cuando se

encuentra trabajando en ella no recibe la misma experiencia estética que puede llegar a tener el espectador.

Lo sublime

Lo sublime, es todo aquello alto, elevado e inabarcable, que sorprende por su grandeza, aunque lo curioso de este término es el hecho de que también existe la sublimidad en elementos u obras de pequeño tamaño.

Es sublime para muchos alguno de los cuadros compuestos por planos de color de Mark Rothko, ya sea por la fuerza de su discurso o por la capacidad de innovar. También un cuadro de pequeño tamaño puede ser sublime por la cantidad de detalles que puede llegar a tener en un espacio tan reducido, o algo tan inmenso como es una tormenta, repleta de rayos, nubes y caos. Es algo que a priori asusta y produce horror, pero que simultáneamente gusta e impresiona.

En la obra de Friedrich, "Caminante sobre un mar de nubes", lo que el artista pretende transmitir ante todo es la inmensidad, lo sublime. Lo hace mediante la comparación de un hombre de pie en lo alto de la cima de una montaña, mientras este contempla la profundidad del paisaje y el gran poder que este posee. El hombre se convierte en una hormiga al lado de tal paisaje. Lo sublime se asocia a lo absoluto, a aquello que llegará, a lo que se ve cerca, pero se encuentra en la lejanía.

Friedrich, C.D. (1818). *El caminante sobre el mar de nubes* [Pintura al aceite]. Museo de arte en Kunsthalle de Hamburgo, Alemania.

El ser

La esencia de habitar el yo interior debe ser tratada con la importancia merecida, siendo habitar la construcción personal desde un punto de vista más íntimo, cercano y complejo.

Desde nuestro nacimiento, buscamos este habitar, ya sea de manera directa como indirecta.

Nuestra mente, las ideas, los sentimientos, habitan en el cuerpo carnal que se nos ha atribuido.

Partiendo de esto, nuestro cuerpo también habita a su vez en esta mente, en estos pensamientos. Nos encontramos en una constante búsqueda del aprendizaje de habitar, sentirnos a gusto, realizados, comprendidos. Inevitablemente, el ser habita. Solo habitamos si somos, al igual que solo somos si habitamos.

Tras la corporeidad carnal que desde que nacemos nos sirve de coraza, se ocultan los pensamientos. Estos se encuentran en la fina línea entre exterior-interior, comunicación-silencio, transmitir-ocultar. Ante esta reflexión me surgen varias cuestiones: ¿Habitamos solo cuando no nos engañamos a nosotros mismos?, ¿Habitamos solo cuando nos encontramos buscando qué y quién somos a través de la esencia poética como esencia de la palabra que nos construye?, ¿Existe el exceso de sentires?, ¿Y la incapacidad de estos?...

En el momento en el que somos, ya sea persona, ser, sentimiento, forma u otras denominaciones, inminentemente habitamos.

El habitar no consiste en tener un refugio, una vivienda, sino en conocerse a uno mismo, explorarse, comprenderse, aprender a habitar. Habitar en la alegría, en la emoción, en el deseo, en la penuria, en la miseria...

La piel, lo corpóreo

¿Qué se esconde tras el cuerpo cuando se trata de despiezar y analizar con el objetivo de convertirlo en pensamiento y conocer su fundamento? Podríamos decir que el cuerpo está formado de tal manera que posee una serie de sistemas y mecanismos para poder funcionar a la vez que es capaz de sentir, vivir y experimentar.

El filósofo Aristóteles lanzó una teoría en la que separaba el cuerpo y el alma. Partiendo de esta afirmación vemos una estructura (lo corpóreo, donde se habita) y el alma. Aunque esta teoría resulta francamente interesante, el hecho de separar cuerpo y alma no deja de ser únicamente una forma de organización, estos nunca se separan. Lo que afecta al cuerpo también afecta a la mente, y viceversa.

La piel como refugio y esqueleto que cubre nuestra alma, pero también sirve como refugio de los pensamientos e ideas. El cuerpo se ramifica constantemente, desde el interior hacia el exterior.

Estas carnaciones funcionan también como lienzo, sobre las cuales quedan plasmadas (de forma tanto permanente como temporal) nuestras heridas, cicatrices, marcas de nacimiento, tatuajes, arañazos, mordiscos u otros. Algunos son escogidos por el propio ser, como los tatuajes. Sin embargo, la gran mayoría vienen dados por el propio nacimiento o por experiencias vividas, creando marcas que plasman nuestra historia en el cuerpo que habitamos.

La piel almacena heridas, tanto internas como externas, formadas como vestigios de la lucha y enfrentamiento con aquello que pretende hacerte daño. Experimenta y contempla constantemente el duelo, el desgaste y el pesar, tanto de la vejez como de la mente y el ánimo.

Esconde miedo, vergüenza, timidez, dolor... La piel se daña, se eriza, tiene memoria y almacena arañazos y ruinas, tanto por fuera como por dentro. En ocasiones estas heridas se curan con rapidez, pero otras tienden a abrirse, causando progresivamente mayor daño y dolor al individuo, ya sea por no saber cómo curarlas o por el deseo de evitarlas a toda costa, ignorando que eso aumentará la magnitud de la gravedad.

El portador del cuerpo nunca ha sido capaz de habitarlo en lo que abarca toda su dimensión, exceptuando el ciclo natural que implica nacer, envejecer y morir.

El cuerpo tiene una doble acepción, ya que es visible como realidad objetiva, además de ser un cuerpo viviente y sintiente. Este cuerpo se acerca cada vez más a un cuerpo saludable, o eso se cree, pero esa salud se cuenta de manera corpórea, no de forma mental o aplicada al conocimiento.

Uno de los motivos más íntimos y personales de estas reflexiones consiste en descubrir el propio cuerpo, el mío, que divulga su pensar sin apenas pedirme permiso.

Para poder conocer superficialmente nuestro cuerpo debemos acercarnos a terrenos que pueden dar luz sobre algunos de los incontables temas y cuestiones que se pueden abordar cuando el tiempo, la experiencia y la vida hablan y se expresan.

La sorpresa de vernos e identificarnos es un ejercicio que en ocasiones resulta extremadamente complejo. Esto sucede por las creencias desarrolladas como especie al pensar culturalmente que un tipo de cuerpo vale más que otro.

Habito en mi cuerpo, y es trabajo de mi ser despegarme de lo que soy como materia biológica para llevar a cabo el ejercicio de desarrollar este ser.

El artista que trabaja con su cuerpo (como puede ser un bailarín) constantemente separa los valores físicos y corpóreos de lo que es como individuo. Debemos distinguir entre el yo y nuestro cuerpo como elemento de expresión, que será constantemente expuesto a críticas y deberes para lograr lo que se quiere decir.

Afectividad / Pasiones del ánimo

Las pasiones han sido un tema central en el arte desde tiempos inmemoriales, siendo el arte y la creación una forma de expresión humana que busca transmitir y evocar emociones entre otras cosas.

El arte ha sido expresado mediante el uso de diversos medios, desde plásticos, arquitectónicos, musicales, cinematográficos como también mediante la escritura literaria y poética. De este modo, los artistas han adquirido la libertad de expresar sus inquietudes, sus afectos, transmitiendo una amplia gama de emociones de múltiples maneras, desde la alegría y el amor hasta la más dolorosa tristeza y penuria del alma en su máxima expresión.

Sirve además como medio por el cual se puede conectar con otros individuos, ya sea por intereses, experiencias compartidas o mera comprensión.

No existe sensibilidad alguna sin la existencia de un cuerpo sintiente. Aunque esta puede ser tanto placentera como displacentera, el ser no debe fustigarse por ser alguien sensible o sintiente, ya que es algo innato y totalmente necesario para su desarrollo como persona intelectual y humano.

A lo largo de la historia estos afectos y emociones han marcado una clara influencia en los diferentes movimientos artísticos. Por ejemplo, el romanticismo se caracterizó por buscar centrarse en la experiencia subjetiva y la intensidad de las emociones, mientras que el modernismo exploraba la complejidad y ambigüedad de estas.

En primer lugar, se sienten los afectos y después los procesamos, los pensamos. Esto puede ser tanto beneficioso y constructivo como perjudicial y destructivo. El espacio en el que habitan estos pensamientos en su estado puro es en la soledad, espacio en el que uno mismo reflexiona e indaga en lo más profundo de su mente, opiniones, inquietudes y sentires. Algo muy curioso y destacable de los pensamientos es su imposibilidad de imposición. Es decir, son inevitables, ya que puedes ignorar y reprimir lo que sientes, pero no eliminarlo de tu mente, ya que siempre tratarán de volver a ti. Por ello, es necesario enfrentarse a la incomodidad del diálogo y resolver los problemas de la mejor forma que es mediante la reflexión y la palabra.

En múltiples ocasiones somos incapaces de racionalizar un sentimiento o una emoción, mientras este nos está produciendo cambios y perturbaciones involuntarios en nuestro interior y en nuestra persona.

La verdad / Conocerse

Siendo la realidad una verdad limitada, el hombre creador requiere de imaginación para crear nuevos lugares, personajes o hechos inventados, que en ocasiones adquieren el adjetivo de surrealista o sublime.

La mímesis siempre ha estado y estará presente en todos los actos del arte, pudiendo ser ésta la única forma de verdad que el hombre conoce. Resulta fundamental, ya que no existiría evolución alguna si ni siquiera fuéramos capaces de copiar, modificar o apropiar las ideas de otro. En ocasiones el artista tiende a deformarla, transformarla o incluso idealizarla a su antojo, tanto en mayor como en menor medida, aportando parte de sus propios gustos e intereses en su creación artística.

A veces, el arte pasa a ser conocimiento, pero no de la realidad concreta, sino de la abstracta, lo genérico, ya que no es algo particular de las cosas, sino de las ideas. (Ej: Cubismo, abstracción, surrealismo, etc.)

El arte tiende a querer representar la verdad, bondad y belleza, constituyéndose como conocimiento y pudiendo ser tanto positivo como negativo. Siempre ha resultado inevitable la ausencia de la idealización, de lo absoluto, debido a la búsqueda de nuevos mundos mejores e imaginados. Esto viene dado como fruto de la idealización de la verdad. El sujeto que mira y percibe las cosas constituye un elemento fundamental.

En cuanto al juicio de gusto y al arte respecta, la base del conocimiento se encuentra en la subjetividad del propio espectador (No es lo mismo que el relativismo, simplemente están vinculados). No busca finalidad alguna. Por ejemplo, si yo quisiera describir un poema como útil para conocer a alguien o para alabar su belleza, no sería un juicio de gusto. En realidad, consiste en la libre y desinteresada adecuación de la combinación de la imaginación y el entendimiento aplicados a algo, sin importar la moralidad, veracidad o contenido de esta.

El acto de la verdad como arte consiste en la representación y expresión de las vivencias, hechos o pensamientos de cada momento, desde los inicios hasta la actualidad.

Habitualmente el ser tiende a sentir miedo a comunicar su estado anímico, la tristeza que se siente, el duelo... En definitiva, el temor a mostrar la verdad, lo que provoca que guarde los pensamientos y sentires dentro de nuestro cuerpo y mente. Estos miedos se excusan de no ser dichos, ya sea por precisar explicaciones u otros motivos, mientras habitan a diario en nuestra mente.

Nuestra sociedad y cultura hoy en día demandan individuos que puedan funcionar, operar y producir. El sistema productivo es incompatible con la carga que esto conlleva y la realidad que cada persona debe ajustar y modular sus emociones. Solo ahora comenzamos a comprender el daño que esto causa a la sociedad, afrontando que somos personas sintientes y que cada individuo sufre sus propios duelos.

El amor como base

El arte surge de la necesidad de creación, de expresión. Nace del amor como principal impulsor. El amor a la familia, a la patria, a la justicia, e incluso del amor al odio.

El amor como emoción no principal sino secundaria pero que en ocasiones parece que mueve todo lo demás y lo transforma es una condición necesaria para la revelación de la propia verdad. Un ejemplo de esto puede ser la pintura de "Los fusilamientos del 3 de mayo" de Francisco de Goya.

El amor es una emoción secundaria que acompaña a la alegría, el rechazo, el odio, el deseo, la admiración, la tristeza y otros que provienen de la misma base. No precisamente tiene que referirse a un enamoramiento de pareja, sino que se refiere a cierto aprecio o apego que se forma y que por circunstancias va variando hacia un sentido u otro.

Vivir es amar, el resto es simplemente limitarse a existir. El amor que das y que recibes determina y construye de alguna manera la persona en la que te conviertes, en la que eres, tanto positivamente (buenas experiencias que te construyen y mejoran) como de manera negativa (malas experiencias que causan dolor y pesar).

Conocemos tres tipos de amor: El amor sexual (pasión), el de pareja (compromiso) y el amor de amistad, el paterno, el filial. Además de estos pilares fundamentales, también se muestran otros tipos de amor, como por ejemplo hacia la humanidad, objetos o ideas abstractas, creando un lenguaje propio.

El arte como el amor es un acto que, al ser revelado o compartido, se convierte en poesía. El ser tiende a tratar de transformar sus espinas internas acumuladas bajo la piel y las heridas en la obra artística, convirtiendo todo ese dolor acumulado en arte, en amor, abrazando el tormento del individuo, su sensibilidad, sus rincones más miserables y confusos.

La búsqueda de conocer este discurso amoroso en compañía del psicoanálisis es lo que finalmente nos lleva a conocerse a uno mismo para poder posteriormente trabajar en lo que somos como individuos, determinar nuestros gustos, intereses, inquietudes, etc.

En la antigüedad, todo era mucho más romántico. Hoy en día las personas son más frías, muestran menos sus sentimientos por culpa de vincularlos con la debilidad. Si un poema que acabas de leer te parece hermoso o ha despertado especialmente tu sensibilidad, debes mostrarlo, no debes fustigarte ni ocultar tus sentires.

Anteriormente quienes hacían esto eran considerados unos completos insensibles, ya que es imposible no sentir amor, no ver la belleza en las pequeñas cosas. Las emociones y los sentimientos siempre han estado ahí, y aunque su imposición es imposible, huir de estos también lo es. Ya que debemos enfrentarnos a ellos y aceptar que están ahí, qué mejor que expresarlos y compartirlos con otros individuos, ya sea mediante la palabra, la escritura, tocar un instrumento, pintar un cuadro, realizar un simple boceto o cantar una canción.

Además, el hecho de conseguir abrirte y expresarte como individuo también ayuda e inspira a otros a abrirse y a conocerse por dentro, sin tapujos ni mentiras, solamente el individuo y sus sentires.

El dolor en el arte

La obra de arte en su totalidad remite a los sentidos, al estado emocional, a una ideología marcada por una determinada representación artística, que puede provenir desde el imaginario hasta de la propia realidad.

Como primer apunte, no confundir "sensación" con "sensibilidad". La sensación consiste en una percepción particular dada por los sentidos y estímulos externos, mientras que la sensibilidad es la capacidad de aportar cierto orden y sentido a las sensaciones. La sensibilidad conforma nuestra percepción mediante movimientos pre-reflexivos (no es necesario pensar para comprender, ya que se entiende desde el principio). Esta sensibilidad es considerada el comienzo de todo tipo de arte, pero no el final, ya que invita a reflexionar.

¿Es la mejor etapa del artista su época triste? Personalmente la tristeza es una emoción que inevitablemente me atrae. Me interesa conocer más acerca de ella, de cómo nos llega a afectar hasta niveles tan sumamente altos en ocasiones incluso sin motivo alguno. Pienso que cuando uno está triste saca los pensamientos más profundos de su interior, su yo más verdadero y sincero, aunque a veces de manera bastante negativa y pesimista.

A pesar de esto, encuentro belleza en esa tristeza, en ese dolor, en esa herida. Abrazar mi tormento, mi hipersensibilidad, los estados taciturnos, los rincones más confusos y miserables.

¿El dolor crea al arte, o el arte crea el dolor?

Es una pregunta que leí en alguna parte y siempre me ha resultado interesante. Ronda por mi cabeza desde entonces y aún no he logrado encontrar la respuesta, ya que realmente ambas son igual de válidas.

El dolor provoca cicatrices y marcas, causadas por aquello que nos duele o apena a modo de vestigios de un enfrentamiento contra algo/alguien tras un acto de valentía.

Los diferentes estímulos mueven nuestros pensamientos, que son constantemente cambiantes, embarcándose en un viaje emocional desordenado y frágil, a la par que totalmente inesperado. Nunca sabes cómo te sentirás mañana, e incluso habrá días que te sientas triste o deprimido sin ninguna razón aparente, creándose vacíos indeterminados y complejos.

En ocasiones resulta muy complicado comprender a la mente humana, lo cual resulta muy curioso porque es nuestra propia mente.

Los afectos no tienen un orden preciso o lógico, sino que son algo más etéreo, como la poesía, en un recorrido entre la palabra y el pensar. La afectividad más sentida es toda aquella que permanece en <u>silencio</u>, pero se siente. En ocasiones el ser recurre al vacío indeterminado de este silencio como espacio privado y personal para tratar de huir, siendo también un lugar de encuentro con los pensamientos más íntimos, rebuscados y profundos y verdaderos del ser o individuo, muchas veces repleto de dudas.

¿Es la espera de otro tipo de arte?

En ella transcurren los pensamientos más reflexivos y profundos, sin miedo a arriesgar. Habita en la paciencia, transcurre en lo real y lo meditado, lo que supone comprenderse y conocerse como persona tanto como artista.

Es necesario saber conocer y afrontar las ruinas propias que habitan en cada uno, para poder afrontarlas y conocer cómo reconstruirlas o por lo menos a aprender a convivir con ellas.

El caos de la mente y el acto de creación se unen por unos intereses comunes en el ámbito artístico desde un carácter más personal e íntimo.

El sentimiento azul

¿Es la mejor etapa artística la época azul de los artistas?, ¿Ayuda la tristeza a profundizar y exteriorizar nuestros pensares y sentires más profundos y bellos?

Hay quienes disfrutan de su soledad, que directa o indirectamente construyen barreras para que nadie consiga alcanzarles ni perturbar su calma. Se produce un eterno recorrido hacia conocerse y averiguarse a sí mismos, partiendo de esta soledad, rodeada de silencio y el acogedor sonido de sus propios pensamientos e ideas.

Concretamente la tristeza es una de mis emociones favoritas. A pesar de lo que esta conlleva, que normalmente acarrea connotaciones de modo negativo, esto provoca en mi mucha curiosidad, y me lleva a cuestionarme la siguiente pregunta; ¿por qué siento atracción hacia esta emoción que conlleva tristeza y penuria?

Tras mucho interés e investigación, lecturas y opiniones de diversos individuos especializados en el tema, he podido comprender un poco más esta emoción.

La <u>tristeza</u> es un proceso de dolor o pérdida que el ser individual debe elaborar, comprender y digerir. Es asumir la pérdida de algo que hubieras querido que fuera tuyo, pero no será, lo que te conduce a tratar de recomponer esa pérdida tan profunda.

La tristeza enseña mucho pero también se sufre, por lo que hay que aprender a materializarla y no acarrearla como carga. Para poder transformar este amargo sentimiento de tristeza, muchas veces el hombre (sobre todo el artista creador) encuentra su única salida en el acto de creación, transformando lo que siente en ese momento en una obra de arte (ya sea esta buena o mala), dejando salir y expulsando todos los males que este ser acarrea.

Este interés me surge tras haber estudiado y contemplado la obra de grandes artistas en su llamada "Etapa azul" como por ejemplo a Pablo Picasso, en la cual el artista produce una serie de obras basadas en la tristeza y penuria que acarrean, poniendo toda su alma en esos cuadros, que posteriormente salen a la luz para que el público pueda contemplarlos y sentir lo que el artista creador estaba sintiendo en ese momento.

Considero la tristeza como una emoción muy profunda y muy hermosa, en la cual el ser se desnuda y entrega de forma pasiva a ella de la mejor forma que este puede, arrastrando su penuria de la forma más calmada y tranquila.

Me resulta tremendamente interesante que las emociones, como por ejemplo la tristeza, se asignen a un color. También me parece bello e incluso romántico el hecho de personificar esta tristeza, cuando nos referimos a alguien diciendo: "Ella es una persona muy azul", refiriéndonos a que siempre se encuentra en un estado de tristeza, calma y pasividad.

Metodología

Primeras ideas y desarrollo proyectual

A la hora de plantear este Trabajo de Fin de Grado me interesaba la idea de crear una obra que partiera de las emociones, principalmente basada en la tristeza, en lo que esta significa, representa y conlleva, realizando análisis exhaustivos sobre esta emoción que tanta curiosidad me produce.

Más adelante, fui contemplando la idea de no solo centrarme en la tristeza, sino también hablar acerca de otras emociones y afectos de una forma u poco más genérica y tratar de desarrollar la obra desde ahí.

Partiendo de la idea de los afectos y emociones fui encontrando otros puntos relacionados acerca de los cuales me interesa bastante reflexionar, indagar y conocer más de ellos, como por ejemplo el ser, el cuerpo, la piel como refugio, las ruinas, el desgaste, el dolor, el silencio, los pensamientos y la poética.

En este punto me di cuenta de que lo que realmente me interesaba era realizar una investigación y una búsqueda de la sensibilidad propia, de la fragilidad y la belleza que cada cuerpo y mente esconde.

Lo he llevado a cabo desde un punto de vista bastante personal, pero también genérico, ya que también me he basado en las teorías de otros grandes artistas, escritores y filósofos, realizando lecturas, visionados de seminarios y contemplando cientos de obras y escritos de artistas que son de mi interés y siguen una misma o parecida línea discursiva.

Mapas mentales (mentefactos)

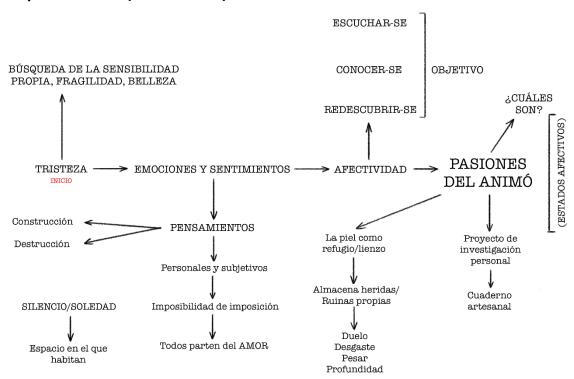

Figura 1. Mapa mental del desarrollo proyectual y discursivo.

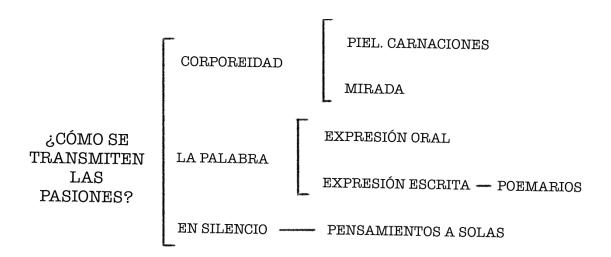

Figura 2. Mentefacto de investigación. Cómo se transmiten las pasiones.

PALETA PICTÓRICA POÉTICA

RECETARIO DE EMOCIONES

FORMAS DE MATERIALIZACIÓN

CUADERNO DE ARTISTA

CARTILLA DE EXPRESIONES

Figura 3. Mentefacto de investigación. Posibles formas de materialización.

A LA INTEMPERIE/ AL DESCUBIERTO

DESDE DENTRO

ALMOST BLUE

AQUELLO QUE SE GUARDA/ESCONDE MÁS ALLÁ DE LA MIRADA/EL CUERPO

¿QUÉ SOMOS A TRAVÉS DE LA PIEL/ MIRADA?

LA DELICADEZA DEL SENTIR

LA METAMORFOSIS DEL DOLOR

TÍTULOS POSIBLES

Figura 4. Mentefacto de posibles títulos.

AFECTIVIDAD PENSAMIENTO EL CUERPO LA PALABRA/POÉTICA EL ALMA DUELO ÍNTIMO

PALABRAS CLAVE

Figura 5. Mentefacto de palabras clave iniciales.

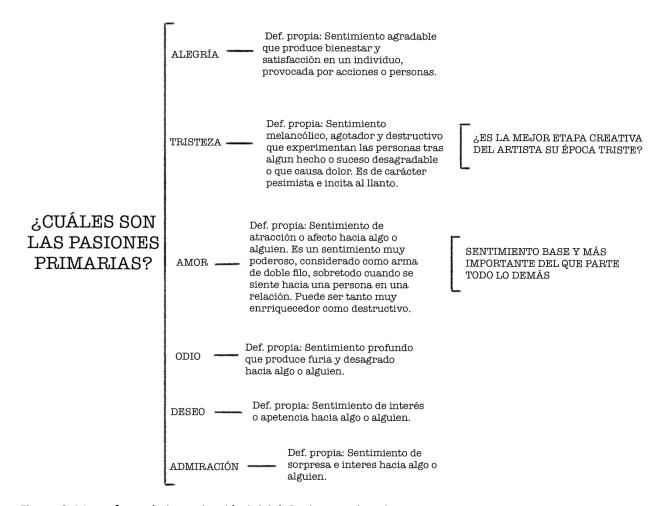

Figura 6. Mentefacto de investigación inicial. Pasiones primarias.

Desarrollo y resultados de trabajo

Para comenzar, este Trabajo de Fin de Grado ha resultado complejo de llevar a cabo desde el momento en el que fue planteado en mi cabeza. No sabía exactamente cómo podía llevar a cabo o abordar este proyecto de una forma tan amplia, sin contar con llevar a cabo posteriormente la materialización del proyecto en una obra final.

Finalmente, he escogido la idea que me ha parecido más acertada, creativa y bella de llevar a cabo, que consiste en la creación de un fanzine/libro que recopile todos los conocimientos, reflexiones e investigación que he llevado a cabo a lo largo de todos estos meses.

Además, para darle un toque más artístico, este libro está acompañado página a página de múltiples ilustraciones, convirtiendo este producto en una obra muy visual a la par que interesante.

Me atraía desde el inicio el hecho de crear una obra reflexiva, visual y además poética, por lo que he tratado de recopilar todos estos aspectos que son de gran interés para mí a la hora de crear este fanzine.

Fases de realización

En primer lugar, me cuestioné durante varios meses qué es lo que realmente me interesaba hacer, ya que es un proyecto largo en el cual se invierte mucho tiempo y esfuerzo, y considero que si es un proyecto que se disfruta siempre resulta mucho más ameno que si fuera acerca de cualquier cosa que realmente ni siquiera me puede llegar a llamar la atención.

Para hacer esto más llevadero, tras pensar múltiples ideas muy diferentes entre ellas, me decanté por tratar de producir y llevar a cabo la que más me llamaba la atención y más interesante me parecía, aunque siempre planteándolo de manera realista y teniendo en cuenta mis propios límites y capacidades.

Para ser sincera, comencé el proyecto sin saber exactamente como este iba a finalizar, ya que tenía claro el concepto y las ideas acerca de las cuales quería hablar e investigar, pero no la forma de materialización y creación de obra.

Comencé creando mi discurso, informándome y observando muchos tipos de obra, para más adelante y partiendo de este desarrollo discursivo poder crear una obra.

Desde el inicio he buscado producir una obra reflexiva, poética y visual, que estuviera acompañada de pinturas e ilustraciones. Partiendo de esto, decidí llevar a cabo este fanzine/libro llevado a cabo con los pocos medios que poseo y produciendo una tirada reducida.

Aunque es un proyecto que ha sido creado por y para mí, me agrada la idea de que también otras personas puedan obtener este fanzine, que lo lean y se nutran de mis reflexiones y conocimiento, que me den su opinión y recomendaciones, y que sobre todo lo puedan disfrutar en la medida de lo posible.

Material inédito creado como soporte

Como material inédito he creado y producido una serie de pinturas e ilustraciones para acompañar el discurso.

Estas obras han sido llevadas a cabo de principio a fin de manera manual, haciendo uso de materiales plásticos simples y básicos como son el papel, lápiz y goma hasta otros materiales más pesados, complejos y elaborados como son el lienzo, el óleo al aceite, la acuarela al agua o la tinta china, haciendo un uso constante de la figura del pincel.

Además, también he utilizado la imaginación partiendo de recortes, mezclando algunas obras, simulando formas que han llamado mi atención, etc.

Como excepción, el fanzine tiene su inicio con una imagen mía a modo de presentación y auto retrato. Es una fotografía en blanco y negro que utiliza el tiempo para crear un efecto difuminado y de movimiento, en el que se pueden observar varias formas y figuras dentro de una sola.

Todas y cada una de las obras que aparecen en este Trabajo de Fin de Grado han sido creadas única y exclusivamente para este proyecto.

Las figuras que aparecen representadas en las ilustraciones son un tanto abstractas y genéricas. Esto se debe a que me llamaba mucho la curiosidad el hecho de crear algo menos figurativo, dejarme llevar sobre el papel.

Como resultado han salido unas ilustraciones con las cuales estoy contenta, ya que hace tiempo quería probar un arte más simple, informal, y en definitiva más fluido.

Muchas de estas ilustraciones son de tonos grises, azules o negras. Esto ha sido escogido premeditadamente, ya que, además de resultar hermosos y ofrecer un buen resultado visual, esta gama de colores tan azul me recuerda a la tristeza de la que he partido para crear y abarcar todo este proyecto. Esto me enternece y me parece algo bonito que permanezca conmigo hasta la obra final.

No todas las obras son apagadas, ya que al fin y al cabo no solo se habla de la tristeza. También hay ilustraciones muy coloridas y variadas, cada una producidas en un tiempo y con un motivo diferente, buscando liberarme y expresar lo que siento en cada momento partiendo de esta gran herramienta que tanto admiro que es la creación artística.

Conclusiones

El resultado obtenido me parece satisfactorio, ya que he cumplido con los objetivos que marqué en su día y estoy contenta y satisfecha con el resultado, que, aunque no alcance la perfección, ha conseguido cumplir las expectativas con creces de lo que tantos meses llevo teniendo en mente hacer.

Estoy contenta, ya que, a pesar de haber ido un poco justa de tiempo, me he nutrido de información, he escuchado y leído seminarios relacionados con el sentir, el ser, el cuerpo y otros muchos conceptos de gran interés para mí y mi producción artística. Esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo, pero no encontraba el momento, por lo que el Trabajo de Fin de Grado ha sido una buena oportunidad y muy bien aprovechada para poder llevar estas lecturas e indagaciones a cabo.

Además, he conseguido crear un libro/fanzine a mi gusto, realizado partiendo de este discurso que he logrado ir desarrollando, acompañado de la poética y el arte, conteniendo un aspecto favorecedor, muy a mi gusto y gratamente visual.

Agradecimientos

A los grandes pintores y artistas que me han inspirado y me han ayudado a conocerme mejor y desarrollar mi pasión que es el arte y la pintura.

A raperos y compositores que me han acompañado con sus rimas y su poética allá a donde fuera, ya sea paseando por la calle o de fondo mientras creaba muchas de mis obras.

A Elvira Sastre por despertar hace años mi amor por la lectura poética.

A mi tío Miguel Ángel y a mi abuelo Avelino por acompañarme en este camino lleno de arte y haberme aconsejado tanto, y a mis padres por confiar en mí y siempre haberme apoyado.

Referencias

Todos los documentos y recursos consultados y citados, ordenados alfabéticamente.

Aristóteles. (2017). Acerca del Alma. Plataforma de publicación independiente Createspace.

Barthes, R. (1977). El discurso amoroso (2021). Ed. Planeta, S. A.

Bowlby, J. (1994). El vínculo afectivo. Ediciones Paidós Ibérica.

Delacroix, E. (1830). *La Libertad guiando al pueblo* [Pintura al aceite]. Museo del Louvre, París.

Descartes, R. (2006). Las Pasiones del Alma. Biblioteca Nueva.

Friedrich, C.D. (1818). *El caminante sobre el mar de nubes* [Pintura al aceite]. Museo de arte en Kunsthalle de Hamburgo, Alemania.

G. Remón, Alejandra. (2021). Anatomía de las emociones (2022). Ed. Lunwerg Editores.

Goya, F. (1814). El tres de mayo en Madrid [Pintura al aceite]. Museo del Prado, Madrid.

Guridi, R.N. (2021). Conexiones. La palabra y el objeto como fuentes de creación (2021). Ed. Gustavo Gili.

HERMENÉUTICA DE PLATÓN Y ARISTÓTELES: CUERPO. ALMA. MENTE. DIVERGENCIAS EN TORNO A LA INMORTALIDAD. (2019). En *Estética y nihilismo (Hermenéuticas contra la Violencia II)* (págs. 213–224). Dykinson.

Kosuth, J. (1965). Una y tres sillas [Silla de madera]. Museo de Bellas Artes de New York.

Manrique, HM y Walker, MJ (2023). ¿Copiar o no copiar? ¡Esa es la pregunta! De los chimpancés a la fundación de la cultura tecnológica humana. *Physics of Life Reviews*, 45, 6–24. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2023.02.005

Reeve, J. (2010). Motivación y emoción (2010). Ed. MCGRAW-HILL.

Rothko, M. (1970). Sin título (Negro sobre gris) [Pintura acrílica]. Museo Guggenheim, Bilbao.

Sastre, E. (2016). La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Ed. Visor Libros.

Sternberg, R. (2000). *El triángulo del amor: Intimidad, pasión y compromiso*. Ediciones Paidós Ibérica.

Torres, PCP [@pensamientocaoticoporerika1942]. (2020, 24 de noviembre). *Cómo* Pensamos el Cuerpo, Introducción a la Filosofía del Cuerpo (Segunda Parte

). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vHrc aRQpnQ

Torres, PCP [@pensamientocaoticoporerika1942]. (2020a, 24 de noviembre). *Cómo Pensamos el Cuerpo, Introducción a la Filosofía del Cuerpo (Primera Parte*

). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jbt2qXjapQc

Wikipedia contributors. (s/f). *Teoría de James-Lange*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_James-Lange&oldid=131530644 .

Yildiz, I. (2008). Teoría sobre afectos y síntomas (2008).

Índices de Figuras e Índices de Tablas

A continuación, una lista de las figuras que hay incluidas a lo largo del Trabajo de Fin de Grado, respetando el orden de aparición en el texto e indicando la página.

Figura 1. Mapa mental del desarrollo proyectual y discursivo	Página 24
Figura 2. Mentefacto de investigación. Cómo se transmiten las pasiones	Página 24
Figura 3. Mentefacto de investigación. Posibles formas de materialización	Página 25
Figura 4. Mentefacto de posibles títulos	Página 25
Figura 5. Mentefacto de palabras clave iniciales	Página 26
Figura 6. Mentefacto de investigación inicial. Pasiones primarias	Página 26

.

Anexos

A continuación, adjunto documentación visual como producto teórico y plástico final del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado titulado "La Delicadeza del Sentir", acompañado del pdf para una mejor visualización.

TFG_Fanzine_Blanca Burgos Sáez_La delica

https://drive.google.com/file/d/1ZdB4-i-yv7RpYWoOI78RgqvSfJdy3x0B/view?usp=drive link

Anexo I. Mock-Up de "La Delicadeza del Sentir" por delante.

Anexo II. Mock-Up de "La Delicadeza del Sentir" por delante por y detrás.

Anexo III. Mock-Up de *"La Delicadeza del Sentir"* por delante.

Anexo IV. Mock-Up de "La Delicadeza del Sentir" abierto.

Anexo VII. Páginas 3-4 de "La Delicadeza del Sentir". Introducción.

INTRODUCCIÓN

Este fanzine no pretende ser un manual ni tiene un orden lógico, sino que es algo más etéreo y sutil, como la poesía. Consiste en un viaje entre letras, pensamientos, ilustraciones e imágenes.

Debe leerse como una etapa del proceso de metamorfosis del recorrido del individuo embarcándose en el ámbito de conocerse y redescubrirse mediante la investigación, la literatura y la reflexión.

Trata de redescubrir-se entre versos, conocer lo que hay más allá de lo sensible del individuo artista y creador.

El porqué del proyecto se encuentra en intentar confrontar los malos pensamientos y la idea de que comunicar y expresar la sensibilidad propia es una debilidad o lleva al conflicto. El objetivo principal es conocer, explorar y redescubrir el Ser, tanto objetiva como subjetivamente, reflexionando acerca de diferentes puntos clave y de interés provenientes del ser y los sentires de forma poética y aplicado al arte.

Se tratan reflexiones acerca de lo que mueve al individuo tanto por dentro (sentimientos, pensamientos, intimidad, etc.) como por fuera (lo corpóreo, la expresión etc.)

No debemos silenciar las emociones. Debemos afrontarlas y abrirnos a tratar de comprenderlas.

Anexo VIII. Páginas 5-6 de "La Delicadeza del Sentir". Palabras Clave.

A	E
Afecto	Emociones
Aflicción	Empatizar
Amar	Escuchar-se
Analizar	Estímulos
Apatía	Etéreo
Arte	Expresión
Aséptico	
Azúl	F
	Fluir
В	Frágil
Belleza	
Buscar-se	н
	Humano
C	
Complicidad	1
Conocer-se	Identidad
Creación	Imagen
Creatividad	Inspiración
	Interés

Personal
Poesía
Poética
Profundo

R
Redescubrir-se
Refugio
Remover
Ruinas

S
Sentimientos
Silencio
Subjetivo

T
Tierno
Transmitir
Tristeza

V
Vacío
Valorar
Volátil

Anexo IX. Páginas 7-8 de "La Delicadeza del Sentir". Habitar.

Percepción

HABITAR

La esencia de habitar el yo interior debe ser tratada con la importancia merecida, siendo habitar la construcción personal desde un punto de vista más íntimo, cercano y complejo.

Desde nuestro nacimiento, buscamos este habitar, ya sea de manera directa como indirecta. Nuestra mente, las ideas, los sentimientos, viven en el cuerpo carnal que se nos ha atribuido, buscando una constante auto-aceptación.

Partiendo de esto, nuestro cuerpo también habita a su vez en esta mente, en estos pensamientos. Nos encontramos en una constante búsqueda del aprendizaje de habitar, sentirnos a gusto, realizados, comprendidos. Inevitablemente, el ser habita.

Solo habitamos si somos, al igual que solo somos si habitamos.

Tras la corporeidad carnal que desde que nacemos nos sirve de coraza, se ocultan los pensamientos. Estos se encuentran en la fina línea entre exterior-interior, comunicación-silencio, transmitir-ocultar. Ante esta reflexión surgen varias cuestiones: ¿Unicamente habitamos cuando no nos engañamos a nosotros mismos, cuando buscamos qué y quién somos a través de la esencia poética como de la palabra que nos construye?, ¿Existe el exceso de sentires?, ¿Y la incapacidad de estos? Existe la alexitimia, que consiste en la incapacidad de identificar, reconocer, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios, con especial dificultad para hallar palabras para describirlos.

En el momento en el que somos, ya sea persona, ser, sentimiento, forma u otras denominaciones, inminentemente habitamos.

El habitar no consiste en tener un refugio, una vivienda, sino en conocerse a uno mismo, explorarse, comprenderse, aprender a habitar. Experimentar, vivir, habitar en la alegría, en la emoción, en el deseo, en la penuria, en la miseria...

Anexo X. Páginas 9-10 de "La Delicadeza del Sentir". Lo sublime.

LO SUBLIME

Lo sublime, es todo aquello alto, elevado e inabarcable, que sorprende por su grandeza, aunque lo curioso de este término es el hecho de que también existe la sublimidad en elementos u obras de pequeño tamaño.

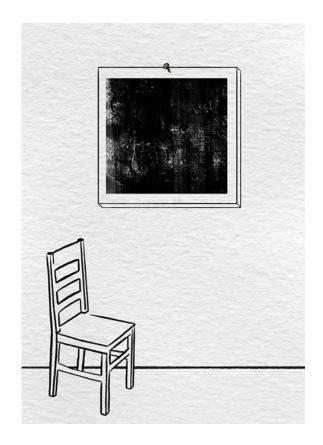
Es sublime para muchos alguno de los cuadros compuestos por planos de color de Mark Rothko aunque sólo sea por la fuerza de su discurso.

También un cuadro de pequeño tamaño puede ser sublime por la cantidad de detalles que puede llegar a tener en un espacio tan reducido, o algo tan inmenso como es una tormenta, repleta de rayos, nubes y caos. Es algo que a priori asusta y produce horror, pero que simultáneamente gusta e impresiona.

En la obra de Friedrich, "Caminante sobre un mar de nubes", lo que el artista pretende transmitir ante todo es la inmensidad, lo sublime. Lo hace mediante la comparación de un hombre de pie en lo alto de la cima de una montaña, mientras este contempla la profundidad del paisaje y el gran poder que este posee. El hombre se convierte en una hormiga al lado de tal paisaje. Lo sublime se asocia a lo absoluto, a aquello que llegará, a lo que se ve cerca pero se encuentra en la lejanía.

Otras obras como por ejemplo "Una y tres sillas", de Joseph Kosuth, a priori no resultan bellas, sino que únicamente conservan la fuerza de su discurso. No es bella porque no es lo que el artista o la obra buscan.

El autor busca la belleza en un objeto que la naturaleza posee de manera innata, sin intencionalidad en si misma.

Anexo XI. Páginas 11-12 de "La Delicadeza del Sentir". Afectividad.

AFECTIVIDAD

Las pasiones del ánimo han sido un tema central en el arte desde tiempos inmemoriales, siendo el arte y la creación una forma de expresión humana que busca transmitir y evocar emociones.

Los artistas han adquirido la libertad de expresar sus inquietudes, sus afectos, transmitiendo una amplia gama de emociones de múltiples maneras, desde la alegría y el amor hasta la más dolorosa tristeza y penuria del alma en su máxima expresión.

Sirve además como medio por el cual se puede conectar con otros individuos, ya sea por intereses, experiencias compartidas o mera comprensión.

No existe sensibilidad alguna sin la existencia de un cuerpo sintiente. Aunque esta puede ser tanto placentera como displacentera, el ser no debe fustigarse por ser alguien sensible, ya que es algo innato y totalmente necesario para su decembro.

En primer lugar, se sienten los afectos y después los procesamos, los pensamos. Estos pueden ser tanto constructivos como destructivos.

El espacio en el que habitan estos pensamientos en su estado puro es en la soledad, lugar en el que uno mismo reflexiona e indaga en lo más profundo de su mente, opiniones, inquietudes y sentires.

Muchas veces somos incapaces de racionalizar un sentimiento o emoción, mientras estos nos están produciendo cambios involuntarios internos y personales:

Algo destacable de los pensamientos es su imposibilidad de imposición. Son inevitables, ya que puedes ignorar lo que sientes, pero no eliminarlo de tu mente. Por ello, es necesario enfrentarse a la incomodidad del diálogo y resolver los problemas de la mejor forma que es mediante la reflexión y la palabra.

Anexo XII. Páginas 13-14 de "La Delicadeza del Sentir". La verdad/Conocer-se.

LA VERDAD / CONOCER-SE

Siendo la realidad una verdad limitada, el hombre creador requiere de imaginación para crear nuevos lugares, personajes o hechos inventados, oníricos, que en ocasiones adquieren el adjetivo de surrealista.

La mímesis siempre ha estado y estará presente en todos los actos del arte, pudiendo ser esta la única forma de verdad que el hombre conoce. En ocasiones el artista tiende a transformarla o incluso idealizarla a su antojo, tanto en mayor como en menor medida, aportando parte de sus propios gustos e intereses en su creación artística.

En ocasiones, el arte pasa a ser conocimiento, pero no de la realidad concreta, sino de la abstracta, lo genérico, ya que no es algo particular de las cosas, sino de las ideas.

El arte tiende a querer representar la verdad, bondad y belleza, constituyéndose como conocimiento y pudiendo ser tanto positivo como negativo. Siempre ha resultado inevitable la ausencia de la idealización, de lo absoluto, debido a la búsqueda de nuevos mundos mejores e imaginados. Esto viene dado como fruto de la idealización de la verdad. El sujeto que mira y percibe las cosas constituye un elemento fundamental.

En cuanto al juicio de gusto y al arte respecta, la base del conocimiento se encuentra en la subjettividad del propio espectador. No busca finalidad alguna. Consiste en la libre y desinteresada adecuación de la combinación de la imaginación y el entendimiento aplicados a algo, sin importar la moralidad, versicidad o contenido de esta El acto de la verdad como arte consiste en la representación y expresión de las vivencias, hechos o pensamientos de cada momento, desde los inicios hasta la actualidad.

Habitualmente el ser tiende a sentir miedo a comunicar su estado anímico, la tristeza que se siente, el duelo... En definitiva, el temor a mostrar la verdad, lo que provoca que guarde los pensamientos y sentires dentro de nuestro cuerpo y mente. Estos miedos se excusan de no ser dichos, ya sea por precisar explicaciones u otros motivos, mientras habitan a diario en nuestra mente.

Anexo XIII. Páginas 15-16 de "La Delicadeza del Sentir". El dolor en el arte.

EL DOLOR EN EL ARTE

La obra de arte en su totalidad remite a los sentidos, al estado emocional, a una ideología marcada por una representación artística, que puede provenir desde el imaginario hasta de la propia realidad.

La sensibilidad es la capacidad de aportar cierto orden y sentido a las sensaciones. Esta, conforma nuestra percepción mediante movimientos pre-reflexivos y es considerado como el comienzo de todo tipo de arte, pero no el final, ya que invita a reflexionar.

¿Es la mejor etapa del artista su época triste?

La tristeza es una emoción que inevitablemente atrae. Resulta de interés conocer más acerca de ella, de cómo nos llega a afectar hasta niveles tan sumamente altos en ocasiones incluso sin motivo alguno. Cuando uno se siente triste saca los pensamientos más profundos de su interior, su yo más verdadero y sincero, aunque a veces de manera bastante negativa y pesimista.

A pesar de esto, se encuentra belleza en esa tristeza, en ese dolor, en esa herida. Abrazar el tormento propio, la hipersensibilidad, los estados taciturnos, los rincones más confusos y miserables.

¿El dolor crea al arte, o el arte crea el dolor?

El dolor provoca cicatrices y marcas, causadas por aquello que nos duele o apena a modo de vestigios de un enfrentamiento contra algo o alguien tras un acto de valentía.

Los diferentes estímulos mueven nuestros pensamientos, que son constantemente cambiantes, embarcándose en un viaje emocional desordenado y frágil, a la par que totalmente inesperado. Nunca sabes cómo te sentirás mañana, e incluso habrá días que te sientas triste o deprimido sin ninguna razón aparente, creándose vacios indeterminados y complejos.

En ocasiones resulta muy complicado comprender a la mente humana. Los afectos no tienen un orden preciso o lógico, sino que son algo más etéreo, como la poesía, en un recorrido entre la palabra y el pensar.

La afectividad más sentida es toda aquella que permanece en silencio, pero se siente. En ocasiones el ser recurre al vacío indeterminado de este silencio como espacio privado y personal para tratar de huir, siendo también un lugar de encuentro con los pensamientos más íntimos, rebuscados y profundos y verdaderos del ser o individuo, muchas veces repleto de dudas, que se plasma

¿Es la espera de otro tipo de arte?

En la espera transcurren los pensamientos más reflexivos y profundos, sin miedo a arriesgar. Habita en la paciencia, sucede en lo real y lo meditado, lo que supone comprenderse y conocerse como persona tanto como artista.

Es necesario saber y conocer las ruinas propias que habitan en cada uno, para poder afrontarlas y aprender a cómo reconstruirlas o por lo menos a convivir con ellas.

El caos de la mente y el acto de creación se unen por unos intereses comunes en el ámbito artístico desde un carácter más personal e íntimo.

El sentimiento azu

¿Es la mejor etapa artística la época azul de los artístas?, ¿Ayuda la tristeza a profundizar y exteriorizar nuestros pensares y sentires más profundos y bellos? Hay quienes disfrutan de su soledad, que directa o indirectamente construyen barreras para que nadie consiga alcanzarles ni perturbar su calma. Se produce

Anexo XIV. Páginas 17-18 de "La Delicadeza del Sentir". El dolor en el arte parte 2.

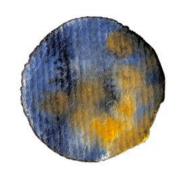
un eterno recorrido hacia conocerse y averiguarse a sí mismos, partiendo de esta soledad, rodeada de silencio y el acogedor sonido de sus propios pensamientos e ideas.

A pesar de que la tristeza normalmente acarrea connotaciones negativas, esto provoca en mi mucha curiosidad, y me lleva a cuestionarme la siguiente pregunta; ¿por qué siento atracción hacia esta emoción que conlleva tristeza y penuria?. Tras mucho interés e investigación, lecturas y opiniones de diversos individuos especializados en el tema, he podido comprender un poco más esta emoción.

La tristeza es un proceso de dolor o pérdida que el ser individual debe elaborar, comprender y digerir. Para poder transformar este amargo sentimiento de tristeza, muchas veces el hombre (sobre todo el artista creador) encuentra su única salida en el acto de creación, transformando lo que siente en en una obra de arte (ya sea esta buena y profesional o mala, un mero boceto), dejando salir y expulsando todos los males que este ser acarrea.

La tristeza es una emoción muy profunda y tremendamente hermosa, a través de la cual el ser se desnuda y entrega de forma pasiva a ella de la mejor forma que este puede, arrastrando su penuria de la forma más calmada y tranquila.

Además, resulta tremendamente interesante que las emociones, como por ejemplo la tristeza, se asignen a un color. También es bello e incluso romántico el hecho de personificar esta tristeza, cuando nos dirigimos a alguien diciendo: "Ella es una persona muy azul", refiriéndonos a que siempre se encuentra en un estado de tristeza, calma y pasividad. El color de un sentimiento

Anexo XV. Páginas 19-20 de "La Delicadeza del Sentir". La piel/Lo corpóreo.

LA PIEL / LO CORPÓREO

¿Qué se esconde tras el cuerpo cuando se trata de despiezar y analizar con el objetivo de convertirlo en pensamiento y conocer su fundamento? Podríamos decir que el cuerpo está formado de tal manera que posee una serie de sistemas y mecanismos para poder funcionar a la vez que es capaz de sentir, vivir y experimentar.

Vemos una estructura cuerpo (donde se habita) y el alma (que habita). Aunque esta teoría resulta francamente interesante, el hecho de separar cuerpo y alma no deja de ser únicamente una forma de organización, estos nunca se separan. Lo que afecta al cuerpo también afecta a la mente, y viceversa.

La piel como refugio y esqueleto que cubre nuestra alma, pero también como refugio de los pensamientos e ideas. El cuerpo se ramifica constantemente, desde el interior hacia el exterior.

Estas carnaciones funcionan también como lienzo, sobre las cuales quedan plasmadas (de forma tanto permanente como temporal) nuestras heridas, cicatrices, marcas de nacimiento, tatuajes, arañazos, mordiscos u otros. Algunos son escogidos por el propio ser. Sin embargo, la gran mayoría vienen dados por el propio nacimiento o experiencias vividas, creando marcas que plasman nuestra historia en el cuerpo que habitamos.

La piel almacena heridas, tanto internas como externas, formadas como vestigios de la lucha y enfrentamiento con aquello que pretende hacerte daño. Experimenta y contempla constantemente el duelo, el desgaste y el pesar, tanto de la vejez como de la mente y el ánimo.

Anexo XVI. Páginas 21-22 de "La Delicadeza del Sentir". La piel/Lo corpóreo parte 2.

Esconde miedo, vergüenza, timidez, dolor... La piel se daña, se eriza, tiene memoria y almacena arañazos y ruinas, tanto por fuera como por dentro. En ocasiones estas heridas se curan con rapidez, pero otras tienden a abrirse, causando progresivamente mayor daño y dolor al individuo, ya sea por no saber cómo curarlas o por el deseo de evitarlas, ignorando que eso aumentará la magnitud de la gravedad.

El artista que trabaja con su cuerpo (como puede ser un bailarín) constantemente separan los valores físicos y corpóreos de lo que son como individuos. Debemos distinguir entre el yo y nuestro cuerpo como elemento de expresión, que será constantemente expuesto a críticas y deberes para lograr lo que se quiere decir.

El portador del cuerpo nunca ha sido capaz de habitarlo en lo que abarca toda su dimensión, exceptuando el ciclo natural que implica nacer, envejecer y morir

El cuerpo tiene una doble acepción, ya que es visible como realidad objetiva, además de ser un cuerpo viviente y sintiente.

Uno de los motivos más íntimos y personales de estas reflexiones consiste en descubrir el propio cuerpo, el mío, que divulga su pensar sin apenas pedirme permiso.

Para poder conocer superficialmente nuestro cuerpo debemos acercarnos a terrenos que pueden dar luz sobre algunos de los incontables temas y cuestiones que se pueden abordar cuando el tiempo, la experiencia y la vida hablan y se expresan.

Habito en mi cuerpo, y es trabajo de mi ser despegarme de lo que soy como materia biológica para llevar a cabo el ejercicio de desarrollar este ser.

Anexo XVII. Páginas 23-24 de "La Delicadeza del Sentir". La belleza en el arte.

LA BELLEZA EN EL ARTE

El concepto de belleza ha sido cambiante, desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, provocado por el ansia de novedad y variaciones del individuo.

Añadiendo a lo agradable la idea de perfección, se crea el concepto de belleza, siendo este una sensación placentera y agradable que descubre la idea de percepción como concepto que lleva consigo.

El arte se aproxima de forma sensible a la representación de un ideal, en forma de mimesis o imitación a lo largo de la historia a modo de una atracción erótica e ideal que suscita algo al propio ser.

El ideal de belleza se encuentra en la subjetividad personal de cada uno, estableciendo un auténtico juicio de gusto desde el sujeto en primera persona.

En ocasiones, la belleza disfraza el sufrimiento y el duelo de cada individuo. Es un formalismo canónico que se establece en el arte, consistiendo esta en la introducción principal del concepto. A veces, nos encontramos con que se crea una oposición en la que se ve la idealización objetiva en contraposición con la libertad de sentimental o emocional en la expresión del arte.

Algunas obras adquieren su belleza no por su sensibilidad, sino porque tienen consigo una idea y un discurso que busca transmitir a la sociedad.

Algo puede ser considerado como una obra de arte tras llevar toda la vida sin ser visto como tal, ya que puede variar según su contexto, justificación, época,

etc. Estos actos son un gran tema de conversación y debate, ya que cuestiona y critica la definición de arte mediante el respaldo de grandes discursos, lo cual lleva creando desde los principios de la civilización diversas opiniones y

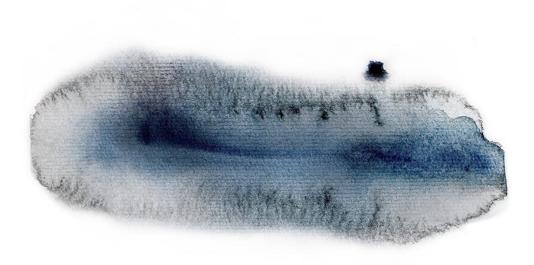
En muchas ocasiones podemos encontrarnos con algo que no sabemos si realmente es una obra de arte o un simple objeto cotidiano. Esta confusión puede formar parte del arte de los contemporáneos performáticos, el hacernos parar y reflexionar sobre el porqué de las cosas más allá incluso de su apariencia estética.

La belleza en el arte nunca ha sido esencial ni fundamental, únicamente dulcifica y crea cierta presencia que resulta de interés al individuo para amenizar su día a día, alegrar lo cotidiano e incluso aportar conocimiento, reflexiones y comprensión que no puede alcanzarse en otros lugares o personas.

El arte no es algo que solo veo como individuo, sino que es algo que vivo en primera persona, que hago mío. La experiencia estética es central en el arte, pero no tiene por qué ser absolutamente subjetiva e incondicionada. Existen experiencias tanto simples como complejas, primarias y secundarias.

No es que no haya verdad en el arte, sino que debo hacer que esa verdad se convierta en mía.

Respecto a la experiencia artística, predomina la visión del espectador con respecto a la visión del creador. Muchas veces el artísta mismo es espectador de su propia obra, pero cuando se encuentra trabajando en ella no recibe la misma experiencia estética que puede llegar a percibir el espectador. Anexo XVIII. Páginas 25-26 de "La Delicadeza del Sentir". Ilustración azúl.

La soledad aguarda en sospesha el silencio del suerpo y el gaos de la mente, las ideas, el desorden

Anexo XIX. Páginas 27-28 de "La Delicadeza del Sentir". El amor como base.

EL AMOR COMO BASE

El arte surge de la necesidad de creación, de expresión, nace del amor como principal impulsor. El amor a la familia, a la patria, a la justicia, e incluso del amor al odio.

Mueve todo lo demás y lo transforma es una condición necesaria para la revelación de la propia verdad.

El amor es una emoción secundaria que acompaña a la alegría, el rechazo, el odio, el deseo, la admiración, la tristeza y otros que provienen de la misma base. No precisamente tiene que referirse a un enamoramiento de pareja, sino que se refiere a cierto aprecio o apego que se forma y que por circunstancias ya variando hacia un sentido u otro.

Vivir es amar, el resto es simplemente limitarse a existir. El amor que das y que recibes determina y construye de alguna manera la persona en la que te conviertes, en la que eres, tanto positivamente (buenas experiencias que te construyen y mejoran) como de manera negativa (malas experiencias que causan dolor y pesar).

El arte como el amor es un acto que, al ser revelado o compartido, se convierte en poesía.

Conocemos tres tipos de amor: El amor sexual (pasión), el de pareja (compromiso) y el amor de amistad, el paterno, el filial. Además de estos pilares fundamentales, también se muestran otros tipos de amor, como por ejemplo hacia la humanidad, objetos o ideas abstractas, creando un lenguaje propio. Creo arte hoy

para llenar

del ayer

Anexo XX. Páginas 29-30 de "La Delicadeza del Sentir". El amor como base parte 2.

El ser tiende a tratar de transformar sus espinas internas acumuladas bajo la piel y las heridas en la obra artística, convirtiendo todo ese dolor acumulado en arte, en amor, abrazando el tormento del individuo, su sensibilidad, sus rincones más miserables y confusos.

La búsqueda de conocer este discurso amoroso en compañía del psicoanálisis es lo que finalmente lleva a conocerse a uno mismo para poder posteriormente trabajar en lo que somos como individuos, determinar nuestros gustos, intereses, inquietudes, etc.

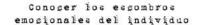
En la antigüedad, todo era mucho más romántico. Hoy en día las personas son más frías, muestran menos sus sentimientos por culpa de vincularlos con la debilidad. Si un poema que acabas de leer te parece hermoso o ha despertado especialmente tu sensibilidad, debes mostrarlo, no debes fustigarte ni ocultar tus sentires.

Anteriormente quienes hacían esto eran considerados unos completos insensibles, ya que es imposible no sentir amor, no ver la belleza en las pequeñas o grandes cosas.

Las emociones y los sentimientos siempre han estado ahí, y aunque su imposición es imposible, huir de estos también lo es. Ya que debemos enfrentarnos a ellos y aceptar que están ahí, qué mejor que expresarlos y compartirlos con otros individuos, ya sea mediante la palabra, la escritura, tocar un instrumento, pintar un cuadro, realizar un simple boceto o cantar una canción.

Además, el hecho de conseguir abrirte y expresarte como individuo también ayuda e inspira a otros a abrirse y a conocerse por dentro, sin tapujos ni mentiras, solamente el individuo y sus sentires.

Anexo XXI. Páginas 31-32 de "La Delicadeza del Sentir". Ilustración huellas dactilares.

y aprender a comprenderlos

Anexo XXII. Páginas 33-34 de "La Delicadeza del Sentir". El discurso de la obra de arte.

EL DISCURSO DE LA OBRA DE ARTE

En el discurso de la obra de arte se debe negar de toda validez al metalenguaje. Ningún discurso ha de ser considerado como único y legítimo, sino que existen y conviven diferentes opiniones y desarrollos que se van sumando y complementando el uno al otro, produciendo un cúmulo de conocimiento y posibilidades.

La obra no debe ser limitada por el texto o discurso, al igual que el texto no debe ocultar el contenido de esta. El arte puede ser leido o interpretado desde el punto de vista del artista como desde el ángulo más abstracto del espectador, sin contexto alguno ni pistas acerca de su significado real. En parte, ahí se encuentra la magia de la obra del arte, ya que, independientemente de lo que el artista pretenda o quiera, cada espectador puede sacar cientos de discursos diferentes que incluso no tengan nada que ver el uno del otro, pudiendo además ser acertados todos y cada uno de ellos.

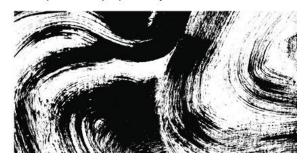
¿Resulta acaso igual de impresionante una obra de expresionismo abstracto de Mark Rothko que por ejemplo "La Libertad guiando al pueblo" de Eugéne Delacroix?

Hay comparaciones que resultan imposibles o por lo menos carecen en su totalidad de sentido, dado que cada obra por individual esconde su propio trasfondo, significado, proceso creativo y mental que ha experimentado el artista al crear cada pintura, canción, baile, escultura o muchas otras creaciones artísticas.

Podemos pasar horas, días e incluso años fijándonos en los detalles de un cuadro surrealista, de la delicadeza y los detalles que este contiene, y que aparentemente puede parecer mucho más valioso que una obra de un artista totalmente abstracto para muchos ignorantes que quizás no han parado a pensar que la obra del segundo no posee tanta complejidad técnica como el primero, pero sí un trasfondo y un discurso en el cual el artista deja caer todo el peso de su creación, poniendo incluso su alma de lleno en él.

En este punto siempre se puede observar la enorme cantidad de debate que se genera en boca de todos, tanto amantes del arte como simples espectadores que dedican unos minutos de su tiempo a contemplar y reflexionar sobre una obra. A menudo se pueden leer y escuchar comentarios como: "¿Esto es arte?", "¿emerece el reconocimiento que recibe?", "Yo también soy capaz de crear esto", "No entiendo esta obra", etc.

Otra cuestión que genera gran debate es la siguiente: "¿Debemos separar al artista de su obra?". Y bien, siendo que la realidad es subjetiva y cada uno posee unos principios y unas creencias diferentes, es una pregunta a la que se puede dedicar cientos de horas de reflexión, investigación y sobretodo debate. No hay una respuesta correcta o incorrecta, ya que justamente esta cuestión se responde de manera principalmente subjetiva.

Anexo XXIII. Páginas 35-36 de "La Delicadeza del Sentir". La poética del residuo.

LA POÉTICA DEL RESIDUO

¿Cómo se manifiesta la poética del residuo?

Cuando pensamos en esta poética del residuo nos referimos habitualmente a la tristeza, el proceso de duelo, el desgaste que conlleva, etc. Este residuo trasciende mediante una sublimación hacia el deseo o necesidad de transformar aquello que nos pesa, inquieta o deprime aplicado en la creación de la obra artística.

En muchas ocasiones entendemos esta creación como la única solución, dado que este gran y poderoso sentimiento de tristeza está muy ligado de forma directa al proceso de creación del humano.

Con la creación artística se consigue expresar el afecto con todo el peso y la carga que este acarrea, a través de elementos fundamentales: Los colores y las diferentes gamas cromáticas; la pincelada hiperrealista y difuminada o la suelta y salvaje; las diferentes temáticas, desde cotidianas hasta surrealistas; las diferentes culturas y formas de representación; los materiales utilizados...

Algo mágico de la creación artística es la ausencia de límites. Resulta especial la forma en la que cada artista decide o se deja llevar y logra crear su propio arte, plasmando su alma directamente sobre una pintura, escultura u otros elementos artísticos. En ocasiones, el arte reemplaza lo que en verdad no tenemos, lo ausente, lo onírico o inexistente.

No es necesario ser millonario para crear, es algo que cualquiera puede hacer.

Un sirsulo
relleno de negro
no deja de ser
vasio,
saos,
un reguerdo,
una persona.

No es nada en realidad, a la vez que un eterno

gasi.

Anexo XXIV. Páginas 37-38 de "La Delicadeza del Sentir". La poética del residuo parte 2.

Una vez mas

aparezgo en la tristeza

Escribir unos versos, realizar unos cuantos bocetos con un lápiz desgastado, pintar con pigmentos caseros creados a partir de elementos naturales como flores y otras muchas más acciones están al alcance de todos.

Algunos grandes artistas crean arte por y para el pueblo, recreando escenas históricas y significativas, aunque también meras escenas cotidianas del día a día, formando un interesante juego en el que se contempla el arte en la vida y vemos vida en el propio arte. Se hace uso de la imagen como lenguaje, siguiendo su propia lógica y semántica.

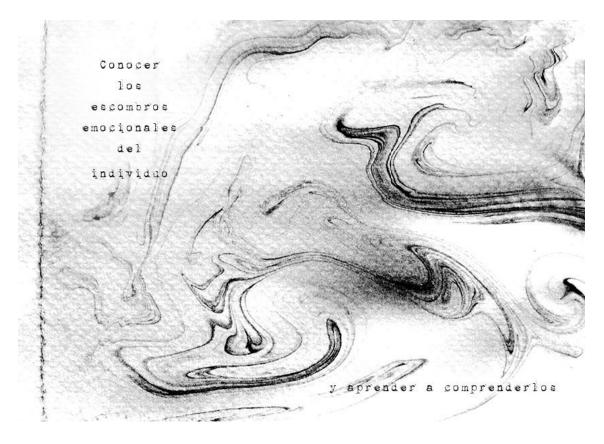
Las imágenes valen por sí mismas ("Una imagen vale más que mil palabras"), aunque el lenguaje escrito no deja de tener gran importancia, ya que parte de este también funciona como imagen y discurso que contiene su propio peso. El arte desde la perspectiva de la teoria critica ha de ser transformador de la sociedad. Reflejo de la realidad social, a la par que lleva consigo una capacidad de transformación, significando un intento de cambiar. El arte refleja esta sociedad, por lo que algunos artistas conscientes de estas injusticias tienden a querer y buscar crear un arte que pretenda producir cambios e intervenciones sociales.

Hay quien aún piensa que el arte sin una intención social carece de sentido, que el arte por el arte, simplemente bello o romántico que únicamente expresa la divinidad del artista, es una mentira.

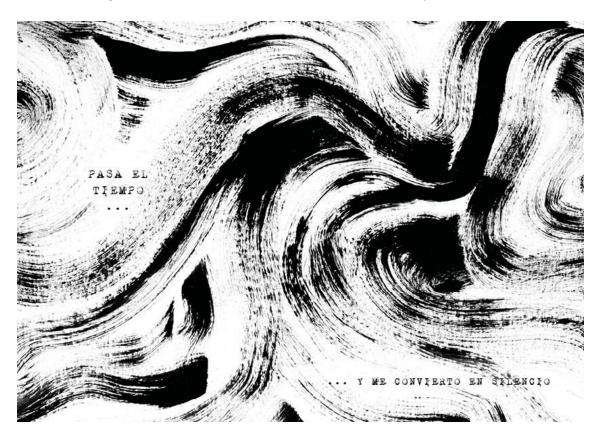
Todo tiene su otra cara, más allá de lo simplemente aparente o estético. Un arte sin referencia se queda en un mero adorno, o incluso disimula y tapa los males y las injusticias que ocurren en un momento o lugar determinados. En todo caso, el arte y la cultura de masas es un centro de reflexión de todos los pensadores e individuos.

El arte resulta otra manifestación esencial de la delicadeza de amar.

Anexo XXV. Páginas 39-40 de "La Delicadeza del Sentir". Ilustración movimiento.

Anexo XXVI. Páginas 41-42 de "La Delicadeza del Sentir". Ilustración pinceladas.

Anexo XXVII. Páginas 43-44 de "La Delicadeza del Sentir". Frase final.

El arte no se reduse a sofamente una obra ni una

preasión, sino que es algo

musho más inmenso que se da

en el mundo y de alguna ma
nera tiene mushos fastores

que actúan y se modifica.

Lo importante no se enquen
tra en la obra del museo

o en su propia materiali
dad, sino en su manera de

habitar el mundo y el sig
nificado que esta serie de

preasiones asarrea consigo.

