

Hace dos años, cuando comencé esta tesis, el problema que quería abordar era sobre la sensualización que nacía en el momento que empezaba a trabajar una pieza. Pronto el tema comenzó a ramificarse y mi interés se inclinó hacia otros aspectos. Reconocí el placer que me daba realizar cada obra. Noté que cada proyecto llevaba su propia energía, ya que emerge bajo distintas condiciones. Por ejemplo, hice una serie de sellos de bolas de cabello; para lograr resultados óptimos, era necesario trabajar con extrema limpieza y cuidado. Cabe señalar que en esa época, me encontraba algo angustiada y ansiosa; encontré que los sentimientos obsesivos compulsivos, me ayudaron a mantener estricto quehacer con casi un centenar de pequeños rectángulos de papel blanco inmaculado, cada uno con la huella de una bola de cabello recolectado después de una ducha. Meses antes pinté una serie de cuadros que se referían al cuerpo humano como masa, y portador del alma airosa, e impalpable. La euforia, la acumulación de la efusividad, y el delirio que vivía en esos días, se descargan en las plastas de óleo color hueso, piel, y sangre (fig. 1) Cualquier intento de darle paz y fluidez a los fondos que fungen como alma, queda totalmente aniquilando. Cada obra reflejaba una parte de mí, en un momento preciso.

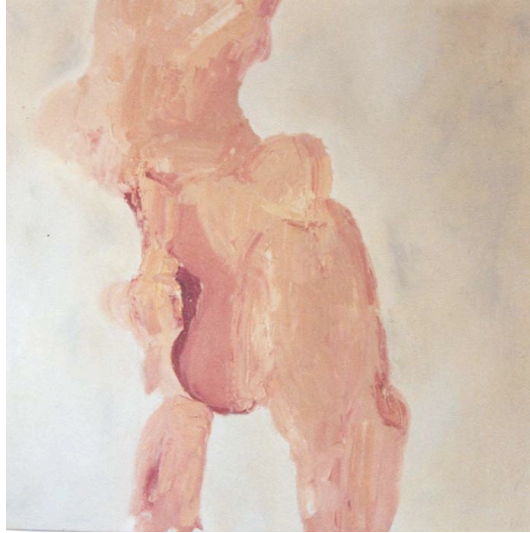

fig. 1 Angustia Corporal
óleo sobre tela
1x1 m
2000

Conforme fue pasando el tiempo, observe cada paso que seguía al realizar distintas obras. El estímulo para estos procesos depende fuertemente de todos y cada aspecto de mi vida. El libro que leía, la persona que conocí, el viaje que hice, la última mudanza, la persona que perdí, las lecciones que aprendí en el día, los errores que resentí, etc. La mayor influencia siempre ha sido mi estado anímico, mental y físico. A veces primero venía el sentimiento y de este brotaban ideas de cómo plasmarlo, pero otras, me interesaba en algún tema y estudiaba sobre eso. Después en momentos conscientes o ratos de ocio, hacía bosquejos de esta información como yo la había comprendido. En algún momento las obras se comienzan a yuxtaponer, información con sentimiento. Entonces encontré que los métodos para llegar al resultado de una obra varían, se pueden mezclar entre sí, y a veces parecen ser infinitos. Esta tesis pretende explicar el proceso que seguí para la realización de la obra que se adjunta.

Para mostrar el desarrollo creativo plásticamente, pinte una serie de nueve cuadros. *Primordial*, la primera obra de la tesis, es la pauta que da vida al resto de la

serie. Después de este primer cuadro hecho en un momento de lucidez, compré bastidores de diversos tamaños y pinté cada uno bajo diferentes condiciones. Cada pintura habla de distintos aspectos de mi vida, pero todos comparten algunos parámetros que me impuse al comenzar esta serie; todos son extensiones del primero y la influencia es clara.

El expresarse de forma personal, ya sea en pintura, dibujo u otra área plástica visual, hace referencia tanto a la habilidad técnica como al talento creativo y forma de pensar. Comencé la obra de esta tesis con el propósito de plasmar algo, un sentimiento o sensación que palpita dentro de mí. Al ver mis sentimientos e ideas sobre bastidor les hago reales, no conozco una vida sin dibujos. Cuando era niña solía pasar horas frente a las paredes de mármol de los baños de mi casa, inmediatamente ante mis ojos resaltaban personajes maravillosos creados entre mi imaginación y la formación de los minerales. La naturaleza de esas formas orgánicas regresa a mi trazo para esta serie.

En mi obra visualizo mundos, objetos e ideas que deambulan por mi mente. Al dejarlas sobre el lienzo, me libero de sensaciones y sentimientos, es una mitología ilustrada de mis vivencias, memorias, ilusiones y sueños.

En esta tesis haré un recuento del proceso creativo que tomó lugar en la realización de una serie de cuadros pintados para la exposición de la misma. Exploraré símbolos y formas recurrentes en una recopilación de mi obra plástica de 1998-2003 y justificaré su postura en la obra reciente.

Intento descifrar donde nace mi obra. Menciono algunos artistas contemporáneos con los que me logro identificar, y señalo similitudes entre su proceso creativo y el mío; así como algunas ideas del surrealismo, influencia principal para poder razonar mi trabajo. Analizaré conceptos generales de símbolos universales, para

justificar su presencia en la obra. Por ejemplo, las razones para la aparición del círculo, o la flor en mis pinturas. La representación del círculo tiene varias influencias, una de ellas, que es la forma perfecta, muy cercana a una idea de Dios y el espíritu que contiene todo el universo (Hall, 1979: 297) En general el nacimiento de los conceptos que cada cuadro ilustra, viene de creencias, filosofías, mitología greco-romana, y bagaje personal. También hago una nota sobre la lectura de mi obra. Propongo opciones para su montaje y requerimientos que considero son fundamentales para completar el concepto de la obra. Finalmente, pretendo sugerir que el arte funciona a través de mí con un sentido terapéutico, y que los símbolos recurrentes en la obra se pueden explicar a través de una psicotecnia personal.

Escribir esta tesis, y sobretodo realizar la serie de cuadros que la acompañan, ha sido una experiencia gratificante, y al mismo tiempo una tarea ardua. Cuestionar cada paso fue un proceso de mas de dos años, durante los cuales viví situaciones que cambiarían y marcarían mi vida drásticamente. El organizar mi ser sobre papel y lienzo me esclarecieron dudas desde tipo técnico, hasta existenciales. Este desarrollo también me condujo hacia nueva información, donde una vez mas, las puertas de ansias por conocimiento se abrieron.