

2. REFERENTES

Muchos de los cambios que ha experimentado mi forma de pintar han sido introducidos, entre otros motivos, por la influencia de ciertas obras y tendencias artísticas que me han gustado y me impresionan a día de hoy.

Desde la pincelada expresiva de Turner que descubría hace ya 6 o 7 años y que no he podido olvidar, hasta la última edición de ARCO en Madrid el pasado febrero.

A continuación, expondré algunas de las figuras que han actuado como referencia en las distintas facetas que he ido desarrollando a lo largo de mi aprendizaje.

2.1 Atmósfera

Crepúsculo sobre un lago, William Turner (1775-1851)

En el estilo de este autor siempre me interesó la libertad de la pincelada y el uso del color, que hacen que su obra destaque sobre sus contemporáneos. Esta característica le permite al artista crear una sensación atmosférica plena de dinamismo. La dedicación de este autor por captar la fidelidad de los fenómenos atmosféricos ha pasado a la historia.

Se cuenta que en su búsqueda por el aprendizaje, Turner llegó al punto de atarse al mástil de un barco para poder ver con sus propios ojos esa naturaleza viva que ansiaba capturar.

Perro semihundido, Goya (1746-1828)

Esta obra, creada en la Quinta del Sordo, ha tenido numerosas interpretaciones a cerca del carácter general y lo que transmite. Algunos hablan de soledad y otros de ternura dentro del caos. Lo que sí está claro es que se trata de un símbolo de rotura formal respecto a la composición imperante en la época. Es una obra que se escapa de la convención y se considera precursora de corrientes posteriores como la abstracción o el surrealismo, debido al tratamiento de la pintura en su zona central.

Forever and ever, 2010, Eron (1978)

Esta obra de Davide Salvadei, también conocido como Eron le sirvió para consolidarse como uno de los pintores italianos más prestigiosos de la actualidad. El artista suele partir de imágenes figurativas perfectamente delimitadas y las transforma de forma magistral en mancha empleando pinturas de spray y métodos aerográficos. Lleva su técnica a otro nivel y mimetiza las figuras con humedades y otros efectos del ambiente como el humo o el polvo.

2.2 Soporte

Tempelhof, Anselm Kiefer (1945)

Esta obra es una muestra del estilo del autor que genera composiciones acumulando materia pictórica y materiales externos procedentes de ruinas y objetos de la realidad. A menudo introduce elementos simbólicos del tema que está tratando sobre los que apoyarse para crear una simbiosis sobre la que poder reflexionar.

Estudio de acantilado de tiza, The boyle family.

Este grupo artístico compuesto por los miembros de la familia Boyle dedica su obra a aproximarse en detalle a todas aquellas superficies que encierran cierto grado de información para ellos y seleccionan un fragmento de dicha superficie para replicarlo de forma escultórica e hiperrealista. Se conoce que emplean materias primas similares pero también fibra de vidrio y otros recursos elaborados.

BrOkenmOuntain, Jan Albers (1971)

El artista operativo en Düsseldorf elabora piezas espaciales que recrea con multitud de materiales para proceder a pintarlas una vez definido el soporte escultórico. Su participación en esta edición 2022 de ARCO en Madrid fue lo que me llevo a descubrir su obra, siendo toda una revelación clave para este proyecto.

2.3 Superposición de capas

La juventud del agua, Lita Cabellut (1961).

La artista española, residente en Holanda, se caracteriza principalmente por el uso del retrato para mostrar maestría en cuanto a técnicas y recursos matéricos como por ejemplo el craquelado. Bajo la influencia de artistas como Francis Bacon o Lucian Freud, la expresividad de su pincelada transforma las composiciones de sus cuadros. Esto, sumado al uso de una reconocible paleta de pigmentos, hace de su obra un ejercicio matérico de deconstrucción de la figura humana.

Spatial Abstractions, Susa Templin (1965)

Nacida en Hamburgo es un claro ejemplo del uso de capas, materiales e imágenes fotográficas para hablar de la memoria de forma espacial.

Conocida por sus amplias instalaciones transitables produce las obras de forma en que también funcionan como piezas individuales. Estas fotografías buscan transformar el espacio en el que se encuentran. Para ello la artista se vale de un registro de distintas zonas de las casas y las habitaciones en las que ha habitado a lo largo del tiempo y las recompone como un puzzle.

2.4 Ocultar y revelar

Retrato de Hitler en el reverso

Deer 7 1963, Gerhard Richter
Oleo sobre lienzo

Sin ninguna duda el referente principal de este proyecto y que inspiró la estética y el concepto que persigo, es el reverso de uno de los cuadros de Gerhard Richter, *Deer 7*, del que no hay demasiada información. El autor de origen alemán nació en 1932 en Sajonia. Su infancia y crecimiento fueron marcados por la guerra y la pérdida de familiares cercanos. Su relación con ese hecho histórico se mantiene al margen de la temática de su obra en términos generales, ya que acabó por sentir rechazo a cualquier tipo de ideología.

Sin embargo el pasado no desaparece y eso es algo con lo que el autor ha tenido que lidiar. Cuando en 1957 se casó con su esposa Ema, seguramente no esperaba acabar descubriendo unos años más tarde la participación de su suegro en el desarrollo de un programa de eugenesia durante la guerra, que acabaría con miles de vidas, entre ellas la de la propia tía del autor.

En esas fechas es cuando decide retratar al dictador alemán pero termina por desestimar la pintura cubriéndola con lo que posiblemente sea una capa de gesso o algún tipo de imprimación. Los craquelados desde un primer momento me llamaron la atención y también la forma tan sutil en la que se aprecia la figura a través de la capa de blanco. Más que de un error o descarte, se trata del intento de ocultación de una reflexión, que finalmente, el tiempo rescata y saca a flote de nuevo.

2.5 La memoria en el arte postmoderno y contemporaneo

Louis Bourgeois, Annette Messager, Elena Del Rivero, Christian Boltanski... son algunos de los artistas que trabajan sobre este concepto desde sus propias perspectivas y cuyas obras me han ayudado a concebir de una forma global la temática.

La artista Doris Salcedo (Bogotá 1958) ha desarrollado a lo largo de su carrera una temática que gira en torno a la violencia política y el sufrimiento de quienes no tienen unas condiciones de vida dignas. Mediante de la escultura expandida se acerca al concepto de duelo, que impregna sus obras. A través de esta premisa busca honrar a las víctimas que han sido privadas de sus derechos y libertades como seres humanos.

En su intervención *Palimpsesto*, en el Palacio de Cristal, presenta el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo para la formalización de esta obra.

Consigue que del suelo del Palacio surjan gotas de agua que en su unión forman los nombres de personas que han muerto ahogadas intentando llegar a Europa.

Palimpsesto, Doris Salcedo 1958

También en el campo de la literatura más actual, me gusta recurrir a las reflexiones de la escritora barcelonesa llamada **Leticia Salas (1989)**, quien tras dejar su ocupación de abogada comenzó a escribir.

A día de hoy con dos publicaciones a la espalda, la escritora novel se dedica a un nuevo proyecto y es el de ser madre primeriza.

Esta nueva experiencia se traduce en reflexiones cortas y relatos breves en torno a la comunicación, la memoria y las expectativas respecto a la educación de su hija Cleo.

leti.sala

Cuando la cabecita de Cleo alcance el momento en el que se empiece a hacer preguntas sobre su madre, yo ya habré perdido el contacto con la persona que fui cuando la concebí, cuando la mecí, cuando ella era alguien totalmente dependiente de mí. Y aunque ahora corriéramos a nuestras madres y le hiciéramos estas preguntas, sería una narrativa alterada por el tiempo, probablemente idealizada, que habrá olvidado incluso lo que parecía inolvidable. La memoria es inclemente.

Puedo llegar a sentir pudor si me imagino a Cleo leyendo todo esto. Pero también pienso que el mayor regalo que se le puede hacer a alguien que amamos es darle verdad. Dar verdad es lo contrario a la condescendencia. Es presuponer que la persona que la recibe tiene la capacidad de asumir una versión más ambigua de las cosas. Transmitir narrativas idealizadas sirve en el corto plazo, pero con el tiempo los cuentos se chocan con la realidad y ahí empiezan las crisis en nuestro sistema de creencias.

