

El Color que Habita al Cuerpo

Memoria de Grado

Pamela Gil Cruz

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

Rector de la Universidad de Antioquia

John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes

Alejandro Tobón Restrepo

Jefe del Departamento de Artes Visuales

Julio César Salazar Zapata

Coordinador Área de Investigación y Propuestas

Fredy Alzate Gómez

Asesor de Memoria de Grado

Juan Fernando Vélez Gonzalez

Docentes del Área de Investigación y Propuestas

Fotografía y Diseño

Pamela Gil Cruz

Corrección de Estilo

Juan Fernando Vélez Gonzalez

Pamela Gil Cruz

El Color que Habita al Cuerpo

Pamela Gil Cruz

Memoria de Grado para optar al título de Maestra en Artes Plásticas

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

2020

*Agradezco a mi Familia, a mis profesores, a mis compañeros y
a mis amadas amigas de Teatro, por su apoyo y por creer en mí.*

Contenido

La Piel

Declaración de Artista.....	6
Introducción.....	7

La Epidermis

Justificación.....	8

La Dermis

Marco Teórico.....	9
Referentes Artísticos.....	18

La Hipodermis

Mis Obras.....	24
Hoja de Vida.....	40

Bibliografía.....	42

Índice de Figuras.....	43

La Piel

Declaración de Artista

Cuando hablo de sinestesia, palabras como emoción, experiencia, percepción, espacio, sensibilidad, color y pulsión vienen a mi mente. A partir de mi experiencia personal con la sinestesia, comienzo a interrogarme sobre mi condición como ser sensorial. Desde la pintura, hablo de cómo me percibo y palpo la realidad cuando estímulos traducidos en matices me atraviesan el cuerpo. La sinestesia es por tanto, un supra sentido de la piel expuesta, atravesada de modo sensible por sensaciones evocadoras de colores y emociones.

Formalicé mi sinestesia a través del lenguaje pictórico, mediante autorretratos de pequeño formato, los cuales con el trasegar y

profundizar en conceptos se expandieron; mi lenguaje está influenciado por el arte expresionista y abstracto, desde el cual revelo mi lado más sensible, porque veo la belleza en las formas incomprendidas al jugar con el color. Mediante ese juego cromático, identifico matices de mi personalidad, por ejemplo, si estoy calmada me siento azulada, cuando percibo olores familiares, noto como esos tonos se mezclan con el mío, incluso a veces, esos colores flotantes se tornan paisajes. Mediante la pintura puedo fusionar y quizás lograr esos colores que olfateo, que contemplo, mostrando al otro eso que me habita.

Introducción

La piel es el órgano que envuelve al cuerpo, a través de ella percibimos, sentimos y revelamos emociones. Esta Memoria de Grado, titulada *El Color que Habita al Cuerpo* trata de la manera en que percibo la realidad como persona sinestésica. La sinestesia es una conexión neuronal, la cual permite que los sentidos se complementen entre sí en la producción de imágenes y sensaciones en nuestra mente y cuerpo. Mi sinestesia es olfativa-visual, es decir olor y color se entrelazan cuando al habitar un espacio, se activa en mi nariz un aroma y allí frente a mis ojos se proyectan determinados colores, los cuales eventualmente logro saborear. Esta conexión entre los sentidos, ocurre de modo espontáneo, en cualquier instante se activa ante algún estímulo perceptivo.

Esta memoria de Grado evoca *La Piel* que envuelve al cuerpo sinestésico, a modo de metáfora desenvuelvo mi trasegar artístico en las tres capas principales que abrazan esa piel: siendo la *Epidermis* la capa externa, quien contiene la Justificación; la *Dermis* la del medio, aborda el Marco conceptual y los referentes artísticos ; y finalmente la *Hipodermis* la más profunda, las obras que forman parte de mi recorrido sensible en el Área de Integrado y Grado, donde por medio del autorretrato plasmo mis sensaciones y exploro desde el color lo que oculta el cuerpo, lo que me evocan determinadas percepciones, olores, texturas, espacios, sabores, estados de ánimo, personas y palabras. Ese juego entre formas y colores creció junto al soporte, la pintura se expandió y las emociones dieron paso libre a los matices antes contenidos en autorretratos.

La Epidermis

Justificación

Lo que es invisible cotidianamente a los ojos, se vuelve palpable cuando un olor despierta las ventanas de mi nariz, tornando la atmósfera colorida. Preferir a la sinestesia como motivación en mis investigaciones y propuestas artísticas, fue una decisión al principio difícil, pues no imaginé mostrar algo tan íntimo a los espectadores, pero preguntas como ¿Cómo traducir los olores en un soporte? ¿Cómo mostrar desde lo pictórico los colores que interpretan los ojos de mi nariz? ¿Cómo un fenómeno sensible se conceptualiza? me seguían rondando; así que elegí resaltar los sentidos, quienes juegan un importante papel, ya que mediante ellos, nos expresamos y experimentamos nuestras múltiples realidades.

Desde un lenguaje pictórico busco integrar al espectador en un recorrido visual donde una suerte de manchas le cuenten instantes y sensaciones, donde el espacio forme la experiencia sensible en ellos, con lo cual quizás se sientan identificados o cuestionados al permitir ver una parte de sí en esos trazos abstractos cargados sensiblemente de pigmento. La importancia de mi propuesta artística radica en propiciar experiencias, en mí y en el otro al exponer ese lado sensible, al revelar un modo no convencional de contemplar una realidad. No es solo potenciar el gesto como pintora, sino despertar en el otro el interés por lo sensible de la piel que los cubre y los tonos que no suelen apreciar en ellos, pero están ahí, habitándolos. Poner en primer lugar así, la trascendencia y alcance de los sentidos.

La Dermis

Marco Teórico

El perfume es la forma más intensa del recuerdo.

Debe ser como el tema central del Bolero de Ravel.

Una especie de lenta obsesión.

Jean Paul Sartre

La sinestesia, como se ha mencionado anteriormente, es un proceso sensible - perceptivo. Lo que sucede con la sinestesia olfativa, la cual es la regente primordial en mi lenguaje pictórico, es que un aroma cualquiera, el de una persona, un objeto o un espacio, nos transporta a ver realidades no palpables de carácter instantáneo. Helena Melero (2013) explica que “El componente emocional de la percepción, así como los procesos de

integración multisensorial, son parte intrínseca de nuestro mundo cognitivo.” (p. 8).

Nosotros interactuamos con lo que nos rodea, incluso cuando pasamos esto por desapercibido, como enfatiza Juhani Pallasmaa (2006), “las experiencias sensoriales pasan a integrarse a través del cuerpo” (p.42). Y a medida que esas experiencias nos envuelven, tenemos múltiples maneras de interpretar la realidad. Estos sucesos generan en nosotros un

lenguaje para comunicar la manera en la que comprendemos el mundo como seres sensibles, ya que “(...) la piel lee la textura, el peso, la densidad y temperatura de la materia” (p.58).

Quienes somos sinestésicos “a pesar de saber que esas percepciones no pertenecen al mundo externo, las percibimos de manera tan real como cualquiera de nuestras sensaciones (...)” (Helena Melero, p. 6). A modo de ejemplo, cuando veo personas que me causan una fuerte impresión, se despiertan en mí esos ojos olfativos de la sinestesia, visualizando el color que les viste la piel y el sabor de los tonos que exhalan al hablar. Este entrelazamiento que ocurre entre nuestros sentidos, es algo que no prevemos, pues se activan de forma imprevista y en mi caso, es como un choque que aviva mis sentidos. Vassily Kandinsky, en su libro *De lo espiritual en el arte*, nos ilustra al respecto que:

(...) precisamente en los seres más sensibles, los accesos al alma son tan directos y las impresiones sobre ésta tan inmediatas, que el sabor le alcanza inmediatamente produciendo vibraciones en las vías que la unen con otros órganos sensoriales (en este caso el ojo). (p. 43).

Estas impresiones sensoriales traducidas al color, las plasmé en algún momento como parte de mi bitácora de Integrado y Grado, en la cual decidí evidenciar cómo me veía durante cierto periodo de tiempo. En la siguiente *Figura* se encuentra el lapso entre el día 1 al día 20 de Abril de 2017.

Allí, desde mi percepción sensorial, identifico los colores que me habitan, siendo los tonos azulados los transmisores de tranquilidad y encuentro conmigo misma, los días que sentí paz. Los tonos amarillos y ocres son por el contrario opacos y reflejan cuando no estoy bien emocionalmente o estoy estresada. Los verdes dependen si van más hacia los tonos limón o mar, el verde es un color intermedio que traduce que mi estado de humor está neutro. Los morados hablan del misterio y la sensualidad, pero al igual que el azul ya sea claro u oscuro, reflejan un estado sereno. Los rojos los identifico con un carácter fuerte y reflejan al igual que el morado, un toque de seducción, pero cuando está combinado con reflejos naranjas hablo más de seguridad y confianza en mí.

Figura 1. Boceto en la bitácora de Integrado y Grado. 2017

Eva Heller en su libro *Psicología del color*, explica que “ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color” (p. 18). Así mismo, Daniel Alfayate de la Iglesia, en su trabajo final de Master titulado *Sinestesia: Música y color*, cita del libro de Filippo Lussana *Fisiología de los colores* (1873), lo siguiente: “Los colores son caracterizados por un número creciente de vibraciones (del rojo al violeta), que provocan en la vista excitaciones diferentes, a las que corresponden sensaciones diferentes, que luego a su vez se relacionan con ideas distintas y diversas” (p. 13). Según Melero (2013), “el 7% de las personas sinestésicas experimentamos colores en respuesta a olores.” (p. 10). Cuando percibimos un olor cualquiera, se produce en cada uno de nosotros un estímulo sensorial, a su vez un color nos traspasa, dándole un significado específico a ese aroma detectado.

En mi sensibilidad sinestésica existen unas ciertas emociones más recurrentes (ver *Figura 2*), en estas emociones están tallados los colores con los cuales los percibo. Existe un color recurrente que se puede visualizar en ellos, es un tono turquesa, el cual es el color con el que me identifico de manera olfativa, por la tranquilidad y espiritualidad que transmite. “Para algunas personas, los olores poseen además un color específico y fuertemente cargado de significado.” (Melero, 2013, p. 10). Desde mi percepción sensorial, existen ya unas combinaciones establecidas en la transmisión de esas impresiones:

- El color rojo con un amarillo opaco, me huele a estrés.
- El color rojo con color azul, a melancolía.
- El color azul oscuro con morado, a meditación y profundidad.
- El color azul claro con color blanco, a intuición y silencio.
- El color verde fluorescente con color morado, a fantasía y magia.

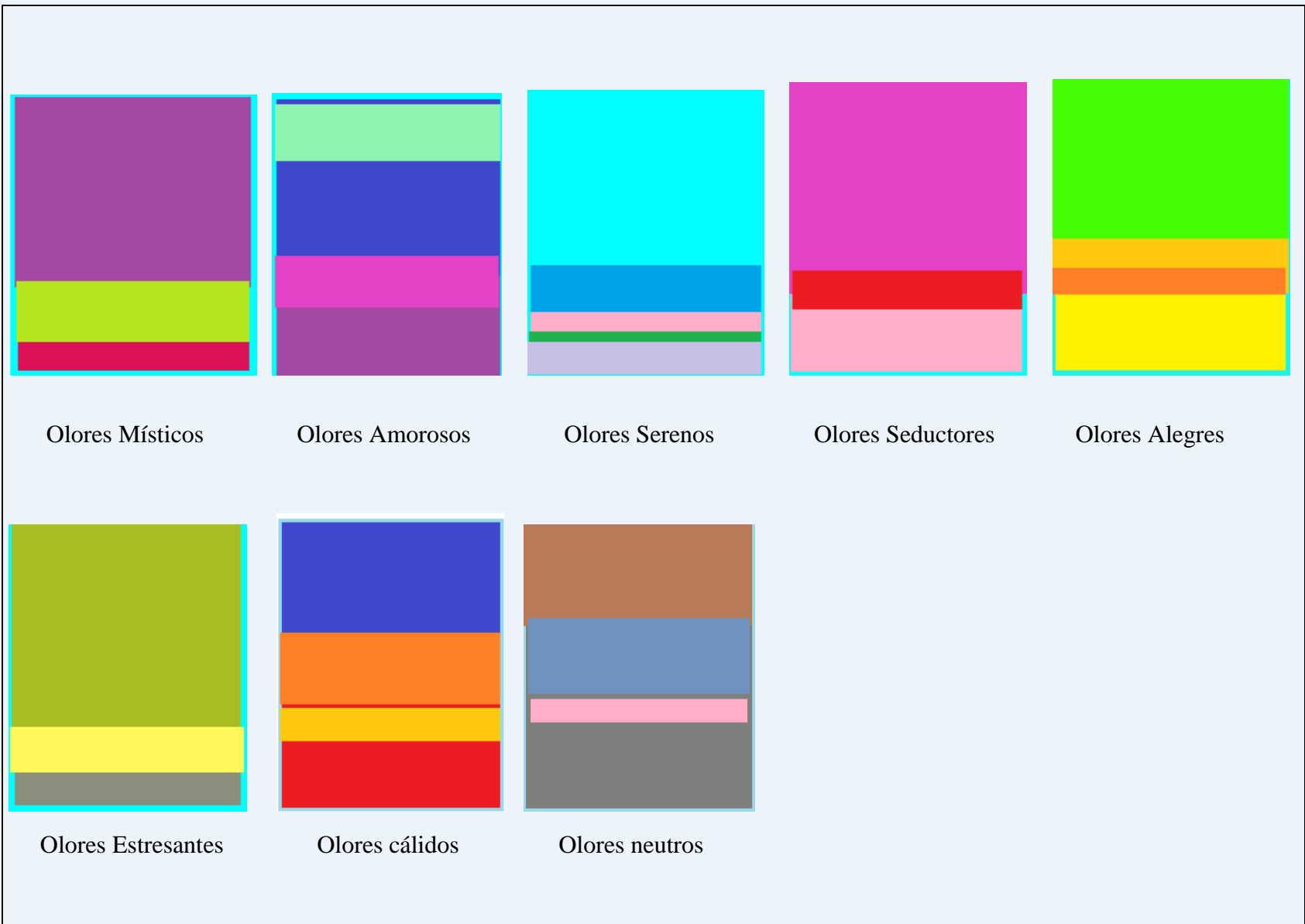

Figura 2. Combinaciones cromáticas de olores. 2017.

Heller nos dice que “un acorde cromático se compone de aquellos colores más frecuentemente asociados a un efecto particular” (p. 18), algunos colores que se mencionan en su libro, son el azul, el rojo y el amarillo, siendo el azul según la encuesta realizada por ella, “el color de la simpatía, la armonía y la fidelidad” (p. 21) a pesar de pertenecer a los colores fríos. El color rojo “el color de todas las pasiones”, además es un color transmisor “de la alegría y del peligro” (p.51). Y el color amarillo, el “del optimismo, pero también el del enojo la mentira y la envidia” (p. 85).

Estos olores - colores de los que hablo desde mi experiencia sinestésica, están grabados perfectamente en mi memoria, y es tanta su fuerza, que incluso si cierro los ojos para recordarlos, siento como si estuviese en ese instante junto a esos aromas. Patrick Süskind, en su libro *El perfume*, relata respecto a Grenouille que:

Tenía a su disposición diez mil, cien mil aromas específicos, todos con tanta claridad, que no sólo se acordaba de ellos cuando volvía a olerlos, sino que los olía realmente cuando los recordaba; y aún más, con su sola fantasía era capaz de combinarlos entre sí, creando nuevos olores que no existían en el mundo real. (p. 36).

En algún momento a lo largo del Área de Integrado y Grado, mientras realizaba mis autorretratos, noté que tales sensaciones olfativas no podrían ser tan figurativas, así que la pintura abstracta se convirtió en el lenguaje principal de mi hacer artístico. Esto me guió a juntar papel globo con vaselina y acrílico, elementos distintos que al unirse, refieren el cómo

empieza una historia sensorial y las tonalidades con las que terminan (ver *Figura 3*). El papel globo es translúcido, delicado y suave; el acrílico le da carácter y peso emocional, y junto con la vaselina adquiere similitud a un material hecho de plástico y esa transparencia para revelar lo oculto bajo el papel (ver *Figura 4*), lo oculto bajo esa piel cuando es atravesada por un olor traducido a color. “(...) Sabemos que los olores son estímulos que evocan con facilidad nuestros recuerdos, especialmente aquellos relacionados con nuestras emociones” (Melero, 2013, p. 10).

El uso del papel globo se debe a querer mostrar al otro esas tonalidades que en mi hacer artístico es como revelar el cuerpo desnudo, la piel, ya que hablar de las emociones es algo privado. Kandinsky es sus textos nos insta a los artistas a exponernos, a generar un gesto en nuestra obra plástica tan dicente e íntimo, que despierte los más profundos sentimientos tanto en nosotros como en el espectador. El pintor decía que:

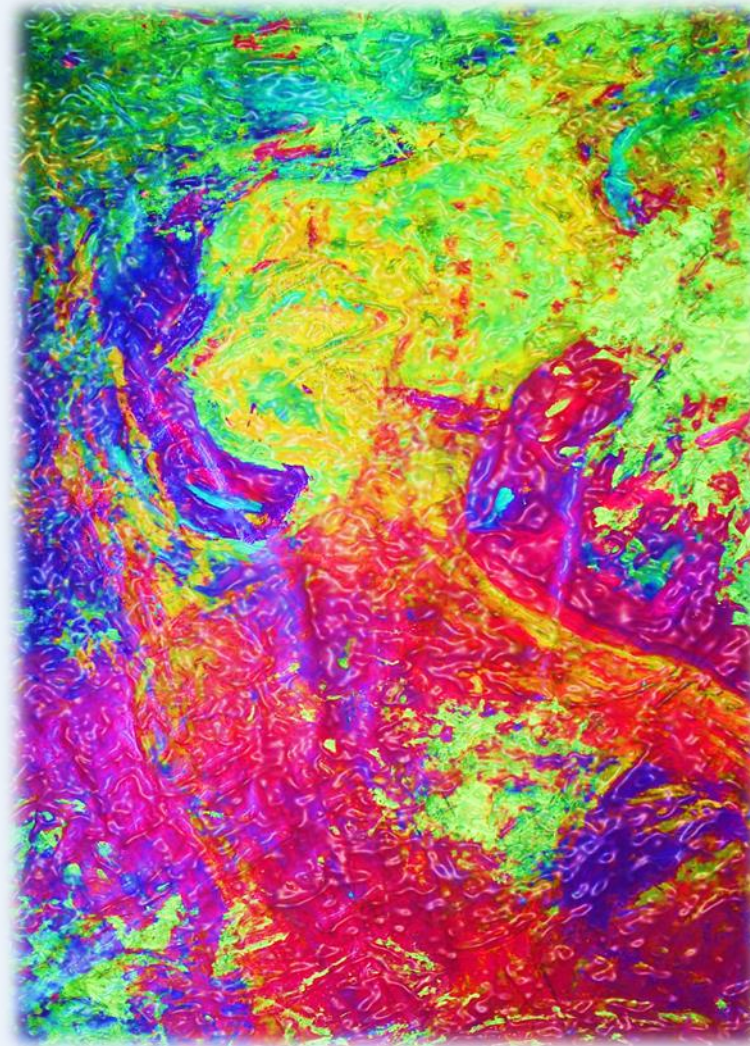

Figura 3. Experimentación de materiales. 2017

Es necesario que el pintor cultive no sólo su sentido visual sino también su alma, para que ésta aprenda a calibrar el color por sí misma y no actúe sólo como receptora de impresiones externas (a veces también internas), sino como fuerza determinante en el nacimiento de sus obras. (p.88).

Debido a estas palabras decidí encaminar mi manera de pintar, ya que cuando habla de *cultivar el alma*, refiere a esos sentimientos intensos, a sacar al mundo real esas formas abstractas de los sentimientos que nos habitan, por lo cual dejé de usar el pincel como herramienta de elaboración de pinturas y comencé a pintar con todo mi cuerpo. Mi piel entonces se volvió

Figura 4. Vestigio de esa experimentación en el suelo. 2017

la extensión de mis múltiples sensibilidades y dio paso libre a un gesto pictórico expandido.

Figura 5. Experimentando pintar con los pies. 2018

Así surgió la idea al final de mi proceso de que el espectador pudiera transitar, tocar y sentir. La instalación, como explica Alba Cecilia Gutiérrez (2009) es “una obra que se extiende en el espacio, y es por lo tanto transitable.” (p.132). Al ser algo que pueda recorrerse, permite una interacción y un despertar de la percepción sensorial de quienes la transiten, el fin de una instalación es propiciar una experiencia en el otro, para aflorar sentimientos, sensaciones, emociones y reflexiones.

Figura 6. Continuación de la experimentación, pintando un túnel. 2018.

Referentes Artísticos

Carlos Salas

Este artista colombiano nacido en el Huila en 1957, está marcado por traspasar al lienzo sus experiencias y anécdotas de vida, siendo uno de los referentes clave al comienzo de mi recorrido por el Área de Integrado y Grado. Un día al buscar referentes me topé con su trabajo pictórico y ahí supe que en mis pinturas debían expresar lo que me acontecía en ciertos instantes, en esos cuando la sinestesia me hablaba al oído, proyectando al espacio ese palpitar interior susceptible a cambios cromáticos.

Figura 8. Carlos Salas. *Sumergidos en el Abismo*. Técnica mixta sobre lienzo. 275 x 244 cm. 2017.

Fabián Marcaccio

Este artista argentino, nacido en 1963, es reconocido por jugar de manera escultórica en superficies bidimensionales. Un día mientras observaba sus obras, me pregunté qué pasaría si yo jugaba a moldear y experimentar con mi propuesta pictórica convencional, saliendo de ese ciclo plano al darle cuerpo y movimiento a esos trazos con el mismo papel. Al replantearme una nueva estética decidí usar el papel globo como soporte y con

Figura 10. Fabián Marcaccio. *Pinturas mutantes*. Instalación. 2016.

él generar otra narrativa; resolví darle volumen, gesto y movimiento para considerar de esta manera a la pintura como cambiante y flotante, que podría tornarse en proporciones tridimensionales. (Ver figura 31).

Sam Gilliam

Artista afroamericano nacido en 1933, cuyas obras del movimiento del expresionismo abstracto dispuestas de manera tensada y en pliegues, inspiró mi propuesta pictórica para sacarla de la pared, de lo convencional, y así darle vida a una superficie que pudiera ser observada por ambos lados. Con Gilliam innové la forma y el medio al colgar de manera dinámica el papel globo empapado de pintura acrílica y vaselina. De este modo (ver página 36), expandí ese gesto expresionista, relator de momentos, matices y estados de ánimo.

Figura 12. Sam Gilliam, *Carousel Change*. Pintura acrílica sobre lienzo y cuerda de cuero. 1970

Figura 13. Sam Gilliam. *Double merge*, Pintura acrílica sobre lienzo y cuerda de cuero. 1968

Travis Rice

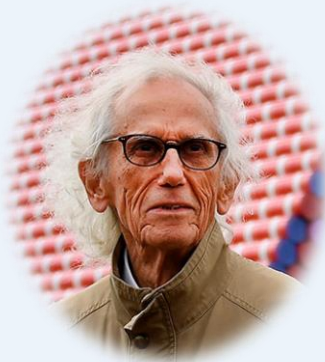
Rice, artista estadounidense cuya manera de vivenciar el arte es a través de tonalidades psicodélicas. Sus obras transmiten fuerza, dinamismo y movimiento, apropiándose del espacio con un soporte considerado tan básico como el papel, pero manipulado de modo tal que el espacio se llena de vida.

Con este artista supe que debía hacer un uso innovador del papel cuando comencé mis autorretratos, de él tomé la idea de la fragmentación pero, un fragmentar desde el pintar mi rostro realmente como lo veía, con sus diferentes matices y formas. Dejé de lado a los pinceles como herramientas (ver página 30),

Figura 15. Travis Rice. *Acumulación*. Instalación realizada con papel hecho trizas mecánicamente. 2013

para así darle vía libre a mis dedos de contar lo que veía, que olfateaba, que me acontecía y me atravesaba, eso que quería contar en el papel de manera expresiva y pulsional.

Christo Vladimirov Javacheff

(Christo)

Nacido en Bulgaria en 1935, falleció este año. Fue un artista reconocido por el uso de telas de tamaños exorbitantes con las cuales cubría edificios y sitios públicos. Sus instalaciones implantaron en mí el deseo de crear algo envolvente, algo que despertara carga emocional en quienes estuvieran cerca, así que pensé que no solo debía ser algo para ver desde fuera, sino para contemplar y tocar desde adentro. Dejé de lado el papel globo y la vaselina, y le di vida al pigmento en la tela, en este

Figura 17. Christo. *40.000 metros de tela sobre Pont Neuf.* Instalación. 1984

caso, liencillo delgado sin imprimir para que se viera por ambos lados de la tela el juego cromático característico en mi propuesta artística. Quise generar un juego con la composición y distribución de las telas, y de este modo, generar una respuesta sensible y sensorial a quienes las atravesaran.

Katharina Grosse

Esta artista alemana, nacida en 1961, es reconocida por su propuesta artística en instalaciones de escala inmersiva, en las cuales sumerge al espectador para propiciarle experiencias sensoriales mediante ambientes abarrotados de color. Piensa en la construcción del espacio y cómo distribuirlo para darle una carga significativa mediante el uso de aerosoles y acrílicos.

Figura 19. Katharina Grosse. *The Horse Trotted another Couple of Meters, Then It Stopped.* Instalación. 2018

Relaciono su trabajo con el mío porque al final de mi proceso (ver página 42), busco ese atrapar y cubrir al espectador entre telas llenas de colores, abriendo paso así a esa carga emocional que como artista y ser sensible intento proyectar y vivenciar en el otro.

La Hipodermis

Mis Obras

Mujer instrumento

Figura 20. Pamela Gil Cruz. *Mujer instrumento*. Acrílico y vinilo sobre cartón industrial. 35x50 cm. 2016.

Esta propuesta está compuesta por tres pinturas, cada una de 35x50 cm. Consta de cómo percibo los cuerpos desde forma y color, y cómo esos cuerpos forman parte de instrumentos musicales. Cuando hice estas piezas no tenía muy claro lo que quería trabajar como idea en el Área de Integrado y Grado, sabía que quería hablar del cuerpo, de color y formas abstractas. Así que con esta entrega encaminé mi propuesta al entender que mi planteamiento se basaría en lo sinestésico, en plasmar esas emociones causadas por momentos vividos, personas cercanas, experiencias y anécdotas, por lo cual mi lenguaje se tornó más abstracto y la temática más íntima.

Figura 21. *Mujer instrumento* (detalle)

Treinta días en Mí

Figura 22. Pamela Gil Cruz. *Treinta días en Mí*. Acrílico sobre papel Bond b30. 35x25 cm c/u. 2017.

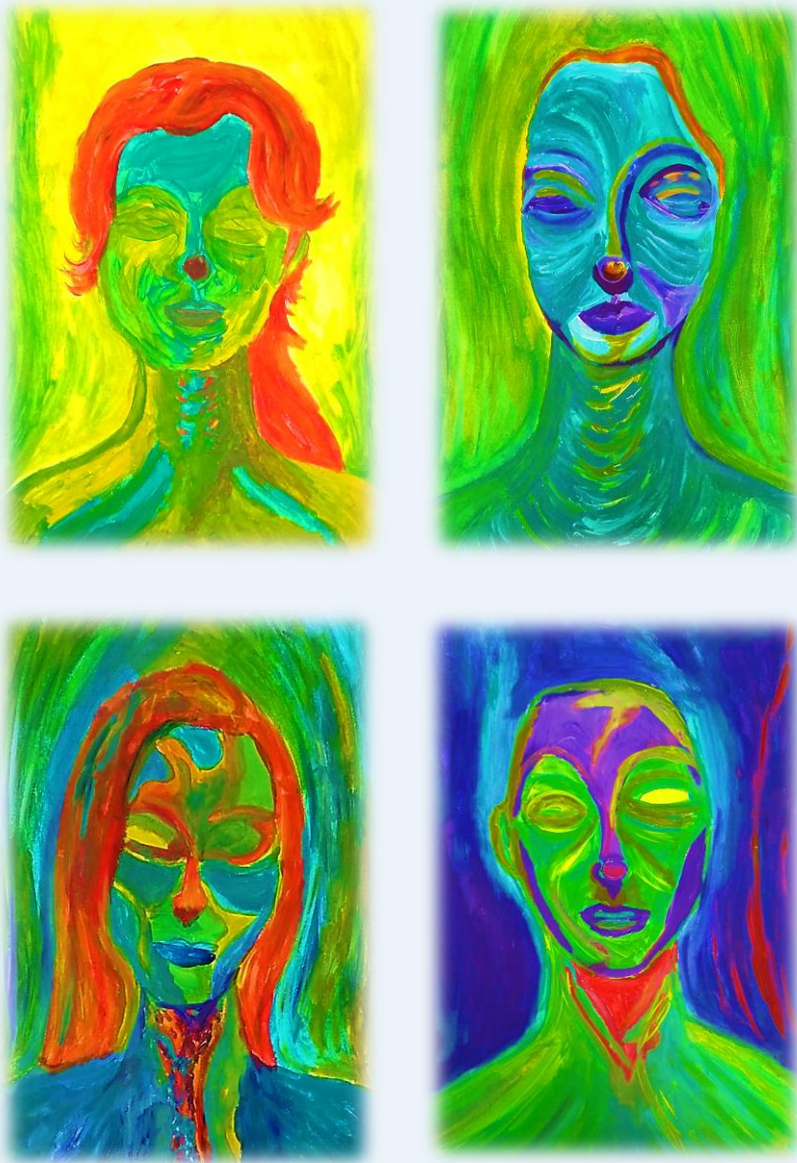

Figura 23. *El Color que Habita el Cuerpo* (detalle).

Esta obra constaba de treinta autorretratos hechos durante el mes de abril del año 2017, cada uno de ellos medía 25x35 cm. Estaban dispuestos de diez en diez, de arriba a abajo hasta completar el autorretrato número treinta. Pensé la pieza así para que pudiera ser vista en un mismo espacio, en una misma pared y con ello, evidenciar los cambios tonales.

Con esta propuesta me arriesgué a hablar de mí desde el gesto pictórico, ya que era la primera vez que me retrataba vista desde los colores que me habitaban durante esos días. Aquí me pinté por primera vez de manera no solo expresionista, sino sinestésica, lo cual me causó un poco de temor al principio por hablar de algo tan poco conocido y difícil de explicar. Al saber y sentir que iba por el camino indicado para hablar de mis emociones, de mi manera de percibir y percibirme, supe que en mis siguientes propuestas pictóricas la sinestesia iba a ser el eje fundamental de mi discurso.

Treinta y un días

Figura 24. Pamela Gil Cruz. *Treinta y un días*. Acrílico sobre papel bond b30. 35x50 cm c/u. 2017.

Figura 25. Treinta y un días en mí (detalle pared izquierda, central y derecha).

Esta obra es la continuación exploratoria de los autorretratos, pero en esta ocasión los rostros pasaron a ser más abstractos, en búsqueda de plasmar más la percepción sensorial. Esta propuesta estaba dispuesta en tres paredes distintas para evitar verse como la entrega anterior (*Treinta días en mí*), además al estar dispuestas así, el espectador podía acercarse sin tener que elevar la cabeza y ver los juegos tonales y la pastosidad de la pintura. Cada pared tenía dispuestos de a diez autorretratos, excepto la central, tenía once en total para que quedara armonía visual entre todas las paredes que parecían una habitación. Para esta Entrega dejé de lado los pinceles y mis dedos sintieron lo pastoso del acrílico por primera vez; fue como un despertar, uno que generó más seguridad y tranquilidad al enfrentarme al papel en blanco. Esta serie de autorretratos en papel Bond base 30, aunque me gustó mucho, supe que para la siguiente entrega debía experimentar con otros papeles y encontrar otras respuestas a nivel de formalización.

El Color que habita el Cuerpo (I)

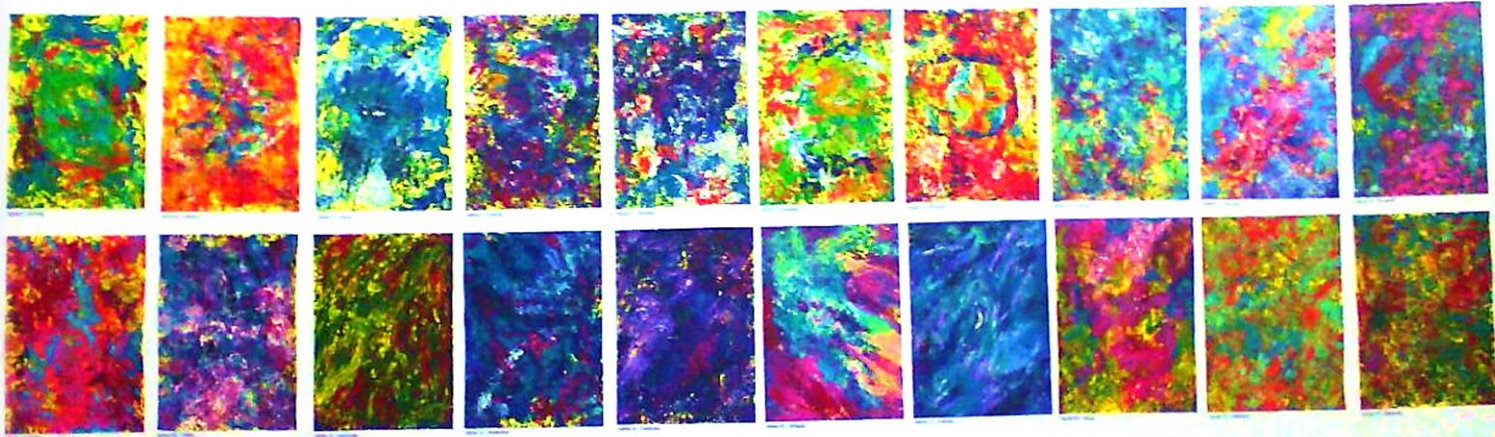

Figura 26. Pamela Gil Cruz. *El Color que habita el Cuerpo (I)*. Acrílico y vaselina sobre papel globo. 50x70 cm c/u. 2017

Figura 27. *El Color que habita el Cuerpo* (detalle).

Esta propuesta se dio en la búsqueda de un nuevo soporte para mi gesto pictórico. Dado lo frágil de esa piel expuesta decidí experimentar con papel globo y vaselina. El resultado fue muy satisfactorio ya que le daba ese carácter frágil pero espeso a esas sensaciones tan propias de un ser sinestésico. Estas piezas estaban pegadas a la pared con la propia grasa de la vaselina, por lo cual parecían pintadas propiamente en la pared. Estos autorretratos pertenecen al mes de Agosto y fue mi primera entrega de Grado I. El diálogo con los asesores y las imágenes de los referentes me hicieron entender que mi trabajo pictórico no debía estar más pegado a la pared, sino colgado del techo, para ser contemplado por ambas caras. Así comenzó la piel expuesta, cuando unos *acordes* tonales me invadían.

El Color que habita el Cuerpo (II)

Figura 28. Pamela Gil Cruz. *El Color que habita el Cuerpo*. 50x70 cm c/u. Acrílico y vaselina sobre papel globo. Instalación pictórica. 2017.

Sin lugar a dudas con esta propuesta mi trabajo pictórico comenzó a tomar cuerpo, a apropiarse más de las paredes y del techo para intentar cubrir, entre papeles pintados con vaselina y acrílico, los colores que me atravesaban. Esta obra constaba de treinta pinturas sobre papel globo dispuestas de manera aleatoria y suelta, colgadas con pequeños ganchos de madera simulando ropa. En este caso mostraba la fragilidad permitida gracias a la grasa de la vaselina y las tonalidades que me envolvían. La pieza revelaba esas dos caras de la historia de una emoción al evidenciar cómo comenzaban y cómo terminaban esas sensaciones plasmadas a lo largo del soporte.

Con esta propuesta podría decir que escalé en sensibilidad porque mostré esa parte frágil y honesta que como seres solemos guardar para nosotros mismos. Esta vez no eran simples autorretratos, era la piel expuesta quien hablaba, quien contaba historias, quien se desnudaba para darle paso libre a una sensibilidad que se ocultaba entre trazos contenidos, pero que en esta ocasión estaban sueltos.

Figura 29. *El Color que habita el Cuerpo II* (detalle).

Cuerpos Etéreos

Figura 30. Pamela Gil Cruz. *Cuerpos Etéreos*. Acrílico sobre papel globo. Instalación pictórica. 2017.

Figura 31. *Cuerpos etéreos* (detalle).

Cuerpos Etéreos es la continuación de la serie *El color que habita el cuerpo I y II*, solo que más expandido. Esta fue mi primera entrega en Grado II, y aunque no tuvo buena acogida por los evaluadores, al público en general le agradó mucho la propuesta, ya que era la primera vez que le daba volumen al papel globo y usaba fragancias que daban cuenta de cómo percibía de manera olfativa esos colores.

Los tonos amarillentos y verdosos los combiné con tonos morados, para hablar de fuerza y energía y, los tonos azulados, también mezclados con amarillos y morados, daban cuenta de un sentimiento opuesto, el de calma y quietud. Para esta entrega uní varias historias y las agrupé por tonalidades y emociones, las azules colgaban un poco más arriba por el grado de plenitud y su olor era sutil, todo lo contrario de las amarillas, el olor a canela era tan fuerte que sentía un golpe a la nariz. Casi todas las historias flotaban, menos una que estaba pegada en la pared, parecía una especie de capullo, una metáfora que daba a entender un despertar y un florecer, quizá la antelación de un nuevo soporte, un abre bocas a la tela envolvente.

Concepción de la Vorágine

Figura 32. Pamela Gil Cruz. *Concepción de la Vorágine*. Instalación pictórica. 2018.

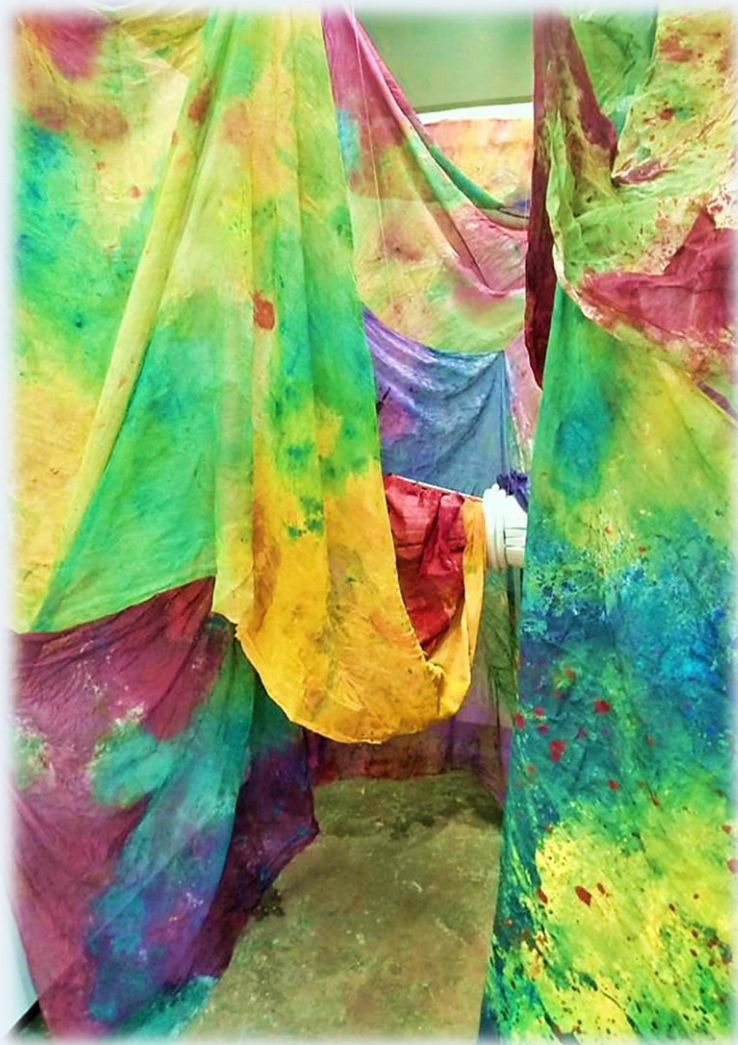

Figura 33. *Concepción de la Vorágine* (detalle).

Esta obra surge como una especie de redención a la primera entrega de Grado II, la cual de cierto modo me sacudió al hacerme entender que me había estancado y que mi propuesta pedía a gritos extenderse y apoderarse con vehemencia de los espacios. Al escuchar y retomar mis pasos decidí dejar a un lado el papel globo y la vaselina, busqué otro soporte, que fuera delgado y permitiera entrever texturas y pigmentos ocultos, un soporte que aun siendo delgado fuera resistente, abarcara cierta cantidad de espacio y fuera envolvente. En el centro de la obra, cuelga un objeto blanco que simula un cascaron en blanco, el cual al fragmentarse, desprende de sí tonalidades rojas, verdes, azules, amarillas y violetas e iban colgadas en distintas direcciones generando ese caos a nivel cromático. *Concepción de la Vorágine* hace alusión a cómo veo el mundo de dos maneras: la realidad física palpable que es el objeto en blanco, y mi realidad sinestésica que es el objeto susceptible a mis ojos.

Tránsitos Cromáticos

Figura 34. Pamela Gil Cruz. *Tránsitos Cromáticos*. Instalación pictórica (Acrílico sobre liencillo). 34 m x 1 m x 1 m. Patio Central de la Facultad de Artes. Universidad de Antioquia. 2018.

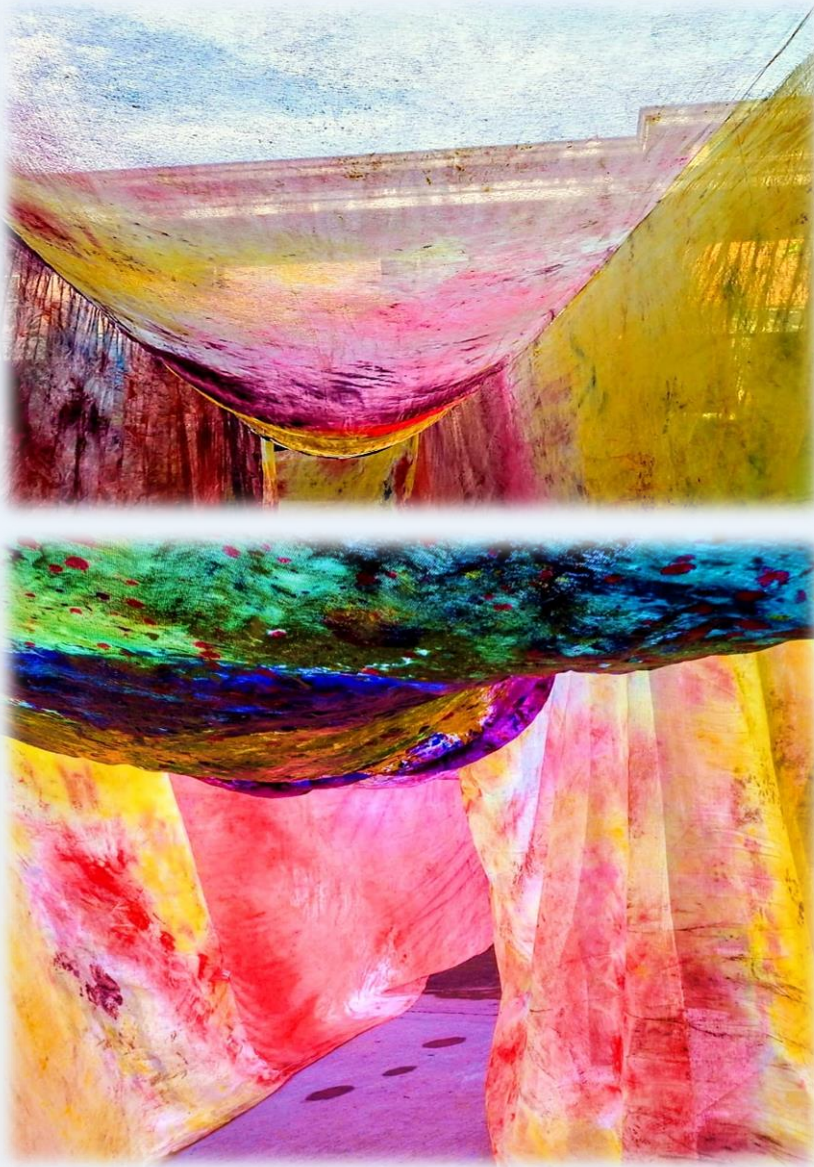

Figura 35. *Tránsitos Cromáticos* (detalle).

Esta es la obra cúlspide en mi búsqueda de relatar y transmitir emociones. Un túnel envolvente generador de experiencias sensoriales. Está cocido a mano y en los pliegues de arriba se sujeta de diferentes partes del patio central de la Facultad de Artes con cuerdas de nylon. Mide 34 metros de largo con distintos tamaños de altura, que varían entre 1mts a los 3 mts, esto se debe a la sensación producida por ciertos colores y porque sería muy monótono recorrer algo con la misma altura cuando el hecho de envolver también se compone de tocar, oler y sentir. Esta instalación pictórica se compone de tres olores principales: canela, vainilla y coco. Canela, tonalidades rojizas; coco, amarillentas y verdosas y, vainilla, azuladas y purpúreas. Esta obra trata sobre ese andar durante todo un día de los compañeros de los diferentes Departamentos que conforman la Facultad: Teatro, Danza, Música y Artes. Considero que es la propuesta más laboriosa hecha por mí en el Área de Integrado y Grado, porque da cuenta de cómo realmente percibo desde mi sinestesia al otro, de cómo me atraviesan sus colores.

Hoja de Vida

Pamela Gil Cruz

San Andrés Islas, Jueves 24 de febrero de 1994.

Estudios

2010

Bachiller académico. I.E. La Salle de Campoamor.
(Medellín).

2012 - 2019

Licenciatura en Educación: Artes Plásticas. Universidad de
Antioquia (Medellín).

2019 - 2020

Artes Plásticas. Universidad de Antioquia (Medellín).

Exposiciones Individuales

2017

Cuerpos sensibles. Casa Núcleo de vida. Manrique, La Salle (Medellín).

Fantasmas musicales. Biblioteca John Herbert Adams. Escuela de Idiomas, Universidad de Antioquia (Medellín).

2018

Eros. Biblioteca John Herbert Adams. Escuela de Idiomas, Universidad de Antioquia (Medellín).

2019

Concepción del Caos. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral (El Carmen de Viboral, Antioquia).

30 días en mí. Casa de la Cultura Ramón Jaramillo Jurado. (Rionegro, Antioquia).

Exposiciones Colectivas

2018

Inmersiones - Muestra de Grado. Edificio Antioquia - La Naviera (Medellín).

Premios

2020

Ganadora - Comparte lo que somos. Ministerio de Cultura de Colombia (Rionegro, Antioquia).

louispamela@gmail.com

<https://www.facebook.com/gilcruzp/>

https://www.instagram.com/pamela_gilcruz/

Bibliografía

Alfayate de la Iglesia, Daniel (2013). *Sinestesia: Música y color*. Universidad Politécnica de Valencia. Gandía.

Recuperado de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/33575/memoria.pdf?sequence=1>

Gutiérrez, Alba Cecilia (2009) *La instalación en el arte contemporáneo colombiano*. El Artista, núm. 6, diciembre. pp. 129-153

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/874/87412239003.pdf>

Heller, Eva (2004). *Psicología del color*. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona.

Recuperado de <https://es.scribd.com/read/317029629/Psicologia-del-color-Como-actuan-los-colores-sobre-los-sentimientos-y-la-razon>

Kandinsky, Wassily (1989). *De lo espiritual en el arte*. Premia editora de libros, S. A. México.

Recuperado de <https://wiki.ead.pucv.cl/images/a/af/De-lo-espiritual-en-el-arte.pdf>

Melero, Helena (2013). *Sinestesia ¿Cognición corporeizada? Átopos*.

Recuperado de http://www.daysyn.com/Melero_2013.pdf

Pallasmaa, Juhani (2006). *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona.

Recuperado de <https://catedrasabugo.files.wordpress.com/2017/06/los-ojos-de-la-piel.pdf>

Süskind, Patrick (2006). *El perfume. Historia de un asesino*. Editorial Seix Barral, S.A.

Índice de Figuras

Figura 1. Boceto en la bitácora de Integrado y Grado. 2017.....	11
Figura 2. Combinaciones cromáticas de olores. 2017.....	13
Figura 3. Experimentación de materiales. 2017.....	15
Figura 4. Vestigio de esa experimentación en el suelo. 2017.....	16
Figura 5. Experimentando pintar con los pies. 2018.....	17
Figura 6. Continuación de la experimentación, pintando un túnel. 2018.....	17
Figura 7. Fotografía del rostro de Carlos Salas. Tomada de https://www.kienyke.com/entretenimiento/la-obra-de-carlos-salas	18
Figura 8. Carlos Salas. Sumergidos en el Abismo, 2017. Técnica mixta sobre lienzo. 275 x 244 cm. 2017. Tomada de http://www.artnet.fr/artistes/carlos-salas/	18
Figura 9. Fotografía del rostro de Fabián Marcaccio. Tomada de https://www.fabianmarcaccio.com/about	19

Figura 10. Fabián Marcaccio. Pinturas mutantes. Instalación. 2016. Tomada de http://infoenpunto.com/art/18082/pinturas-mutantes-de-fabian-marcaccio-en-la-galeria-joan-prats	19
Figura 11. Fotografía del rostro de Sam Gilliam. Tomada de https://www.wsj.com/articles/the-artist-catching-fire-at-85-11565185980	20
Figura 12. Sam Gilliam, Carousel Change. Pintura acrílica sobre lienzo y cuerda de cuero. 1970 tomada de https://news.artnet.com/art-world/sam-gilliam-market-renaissance-1182377	20
Figura 13. Sam Gilliam. Double merge. Pintura acrílica sobre lienzo y cuerda de cuero. 1968. Tomada de https://afasiaarchzine.com/2019/12/sam-gilliam/02-sam-gilliam-double-merge-1968/	20
Figura 14. Fotografía del rostro de Travis Rice. Tomada de http://voyagephoenix.com/interview/meet-travis-rice/	21
Figura 15. Travis Rice. Acumulación. Instalación realizada con papel hecho trizas mecánicamente. 2013. Tomada de https://mymodernmet.com/travis-rice-shredded-paper/	21
Figura 16. Fotografía del rostro de Christo. Tomada de https://www.infobae.com/cultura/2020/05/31/murio-christo-el-artista-que-conquisto-al-mundo-de-manera-monumental/	22
Figura 17. Christo. 40.000 metros de tela sobre Pont Neuf. Instalación. 1984. Tomada de https://www.elperiodico.com/es/port/arte/20191203/christo-jean-claude-libro-taschen-5-obras-maestras-arte-efimero	22

Figura 18. Fotografía de Katharina Grosse. Tomada de https://gagosian.com/fairs/2020/05/08/katharina-grosse-artist-spotlight/	23
Figura 19. Katrina Grosse. The Horse Trotted another Couple of Meters, Then It Stopped. Instalación. 2018. Tomada de https://www.metalocus.es/es/noticias/pintura-en-spray-sobre-8000-metros-cuadrados-de-tela-suspendida-por-katharina-grosse	23
Figura 20. Pamela Gil Cruz. Mujer instrumento. Acrílico y vinilo sobre cartón industrial. 35x50 cm. 2016.....	24
Figura 21. Mujer instrumento (detalle)	25
Figura 22. Pamela Gil Cruz. Treinta días en mí. Acrílico sobre papel bond b30. 35x25 cm c/u. 2017.....	26
Figura 23. El Color que Habita el Cuerpo (detalle).....	27
Figura 24. Pamela Gil Cruz. Treinta y un días en mí. Acrílico sobre papel bond b30. 35x50 cm c/u. 2017.....	28
Figura 25. Treinta y un días en mí (detalle pared izquierda, central y derecha).....	29
Figura 26. Pamela Gil Cruz. El Color que habita el cuerpo (I). Acrílico y vaselina sobre papel globo. 50x70 cm c/u. 2017.....	30
Figura 27. El color que habita el cuerpo (detalle).....	31

Figura 28. Pamela Gil Cruz. El color que habita el cuerpo (II). 50x70 cm c/u. Acrílico y vaselina sobre papel globo. Instalación pictórica. 2017.....	32
Figura 29. El color que habita el cuerpo II (detalle).....	33
Figura 30. Pamela Gil Cruz. Cuerpos Etéreos. Acrílico sobre papel globo. Instalación pictórica. 2017.....	34
Figura 31. Cuerpos Etéreos (detalle).....	35
Figura 32. Pamela Gil Cruz. Concepción de la Vorágine. Instalación pictórica. 2018.....	36
Figura 33. Concepción de la Vorágine (detalle).....	37
Figura 34. Pamela Gil Cruz. Tránsitos Cromáticos. Instalación pictórica (Acrílico sobre liencillo. 34 m x 1 m x 1 m. Patio Central de la Facultad de Artes. Universidad de Antioquia. 2018.....	38
Figura 35. Tránsitos Cromáticos (detalle)	39
Figura 36. Fotografía personal.....	40

