

FRAGMENTOS DE VIDA

**MEMORIAS DE GRADO
AMALIA ORFIDIA PALACIO GÓMEZ**

FRAGMENTOS DE VIDA

AMALIA ORFIDIA PALACIO GÒMEZ

FRAGMENTOS DE VIDA

MEMORIAS DE GRADO PARA OBTAR AL TITULO MAESTRO EN ARTES PLASTICAS

AMALIA ORFIDIA PALACIO GÓMEZ

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
MEDELLÍN - COLOMBIA
2021

JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES
RECTOR

GABRIEL MARIO VELEZ SALAZAR
DECANO FACULTAD DE ARTES

ALEJANDRO TOBÓN RESTREPO
VICEDECANO FACULTAD DE ARTES

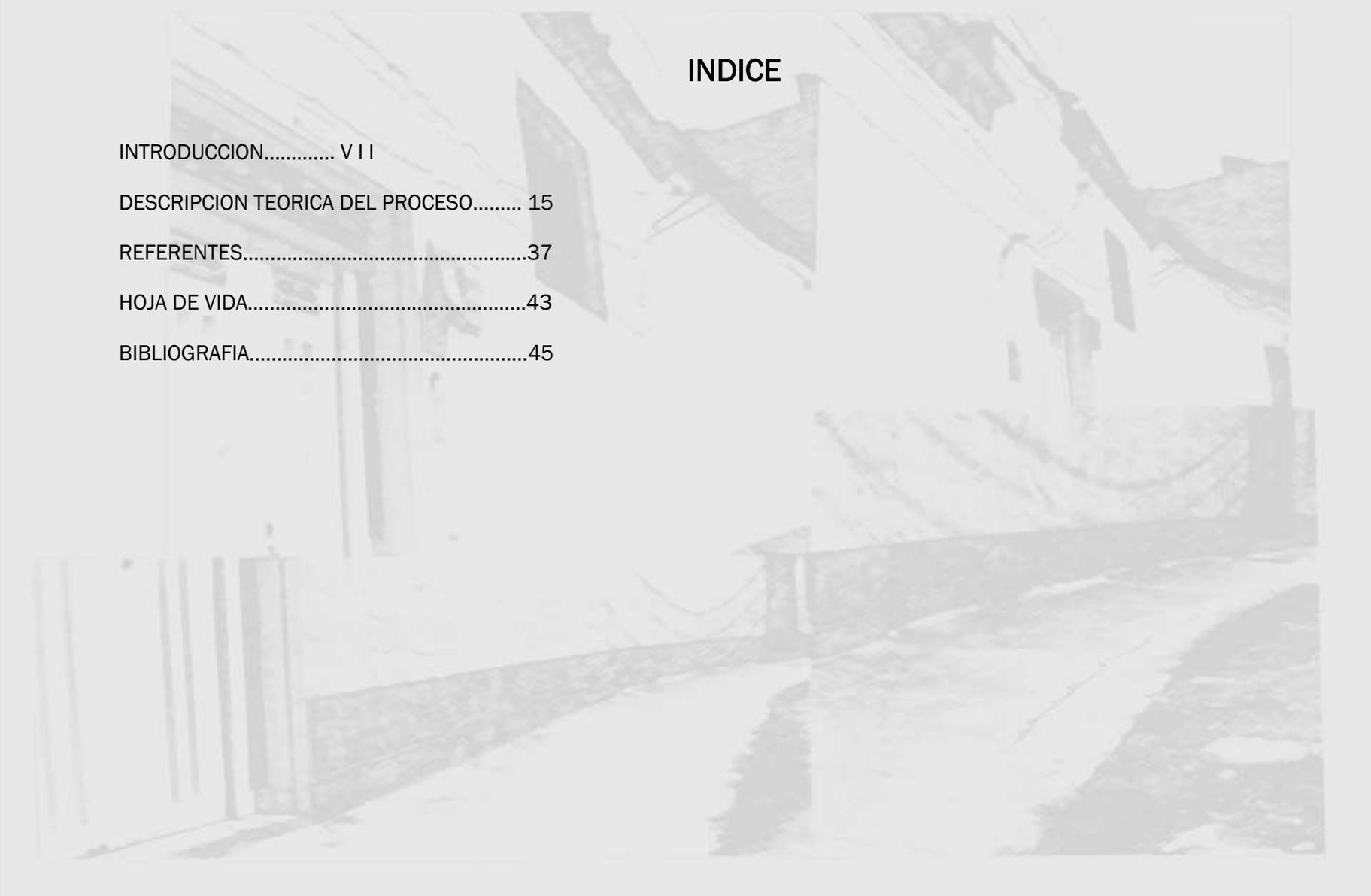
JULIO CESAR SALAZAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

PATRICIA BRAVO ABAD
COORDINADORA MEMORIAS DE GRADO

PROFESORES AREA TALLERES INTEGRADO Y GRADO

FRANCISCO LONDOÑO
ASESOR MEMORIAS DE GRADO

INDICE

INTRODUCCION.....	V I I
DESCRIPCION TEORICA DEL PROCESO.....	15
REFERENTES.....	37
HOJA DE VIDA.....	43
BIBLIOGRAFIA.....	45

INTRODUCCIÓN

“Yo siento a través del color “, confiesa Matisse,” El color es el elemento que organiza mi lienzo. Por otra parte conviene que las sensaciones se condensen y que los medios utilizados sean llevados a su máxima expresión”¹. Estas palabras del artista Matisse, me recuerdan ese gran encanto que siempre he sentido por el color; el cual es magia, sentimiento, alma, vida. Es este interés particular el que me acerca al arte y es así como explorando y creando con la pintura mi observación se centra en fragmentos del medio, espacios urbanos a los que cargaba con una atmósfera especial, dando como resultado espacios vibrantes, con mucha vitalidad y otras veces fragmentos del barrio que sugieren más calma, soledad, que atestiguan un recorrido, un caminar.

Para hacer estas pinturas, muchas veces recurrí a la fotografía como boceto y soporte para realizarlas. De igual modo, al tiempo que hacía las pinturas disfrutaba de hacer fotografías de espacios urbanos bajo un alto contraste de luz, lugares que daban cuenta de una historia, de una vivencia.

En otras ocasiones a través de la cámara fotográfica me acerqué a la figura humana para evidenciar su angustia, su soledad, su drama ante la vida. Empecé entonces a reflexionar acerca de las particularidades de nuestra sociedad en donde el ser humano y la vida son violentados, subyugados y muchas veces destruidos.

¹ Gilles Néret.” Matisse”. Taschen. 2002. Pág 19

Escenas cotidianas de violencia que ocurrían en el barrio donde vivía pero de igual modo ocurren en muchos barrios de nuestra ciudad y es entonces cuando pienso que a partir de esos lugares, a partir de esas vivencias diarias, las personas tenemos que reconstruir la vida “Construir el medio ambiente interhumano” “pues no solamente estamos viviendo un deterioro de los ecosistemas naturales, sino que es posible constatar otro tipo de crisis ecológico mucha más crítica y preocupante, cual es aquella que afecta de manera directa el entorno interhumano”.²

Es así como se clarifica esta propuesta. A partir de mi relación con algunos barrios de la ciudad sugiero un replanteamiento y reconstrucción afectiva y lúcida del entorno y de la vida, tomo fragmentos del barrio impregnados de vida, de historia, de sentimientos con los cuales se

² Restrepo R, Luis Carlos “El derecho a la ternura” Pág. 9 y 11

reconstruyen recorridos y se crean construcciones fotográficas que plantean un juego de semejanzas y diferencias que claman por un reconocimiento a la singularidad, por una armonía a partir de la diferencia, diferencia que enriquece y fortalece a la persona, a la sociedad, al universo.

Aquí el hombre está siendo invitado a ser ese constructor, su accionar debe proyectar sabiamente lo humano, permitiendo una evolución natural de la vida, del medio, del cosmos.

Es por eso que aquí “La cámara no tiene la función de conservar un instante, sino la de servir de escenario para una acción que todavía no ha concluido”³. Es una invitación a ser protagonistas y agentes de cambio en la vida y en la sociedad que reclama un mayor contacto humano.

³ Gordon Matta, Clark. “La fotografía del siglo XX” Museum Ludwig colonia. 2002.Pág. 422

Durante todo este proceso, en el que se fecunda y evoluciona esta reflexión y propuesta artística, se nutre visual y conceptualmente de algunos artistas, filósofos e intelectuales que hacen brillantes reflexiones acerca del arte y la vida. Uno de esos primeros artistas y movimientos que observo con admiración es a Matisse y al Fauvismo, es maravilloso apreciar el color en sus obras, imponente, cargado de una energía fascinante; Matisse quien en 1908 escribe “Tengo que poner orden en mis obras ...todas las relaciones de tono que encuentro deben formar un acorde viviente de colores, una armonía análoga a la de una composición musical”.⁴

Los Fauves, de quienes se afirma: “la pintura se convierte para ellos en un

⁴ De Micheli, Mario “Las vanguardias artísticas del siglo XX”. Madrid, 1979. Pág. 71-77

modo de desencadenar sobre el lienzo la violencia de sus propias emociones. La naturaleza se ve avasallada por el ardor del artista, es arrancada de su inmovilidad y restituida al estado de incandescencia”.⁵Al igual que para ellos, en un momento de mi reflexión artística, el color es el elemento esencial en la obra, en este se materializa vida, sentimiento y una reflexión sobre el arte mismo; cada pincelada, cada tonalidad tiene su propio pulso, vibran, reclaman su presencia en aquel espacio, en aquel conjunto.

⁵ De Micheli, Mario “Las vanguardias artísticas del siglo XX”. Madrid, 1979. Pág. 71-77

El color que no pretende reproducir fielmente la realidad sino recrear esos fragmentos urbanos que seleccionaba en mi observación cotidiana y aquí bien puedo citar, a manera de ilustración, estas palabras de otro gran artista que admiro, Vincent Van Gogh: “en lugar de intentar reproducir exactamente lo que tengo ante mis ojos, me sirvo de los colores arbitrariamente para expresarme de modo más intenso”.⁶ Y es que cada vez busco con mayor interés realizar un trabajo con características expresionistas, busco la esencia en la realidad, en lo cotidiano, es aquí donde me interrogo por el sentido de la vida y la trascendencia del hombre en ella.

El expresionismo me proporciona nuevos elementos para mi creación, algunos de

los cuales se aprecian en el siguiente párrafo”: El artista expresionista transfigura, así, todo el espacio. El no mira, ve; no cuenta, vive; no reproduce, recrea; no encuentra, busca. La concatenación de los hechos -fabricas, casas, enfermedades, prostitutas, gritos y hambre- es sustituida por su transfiguración. Los hechos adquieren importancia solo en el momento en que la mano del artista, que se tiende a través de ellos, al cerrarse, aferra lo que está detrás de ellos. El artista ve lo humano en las prostitutas y lo divino en las fábricas y vuelve a situar cada uno de los fenómenos en el conjunto del mundo.

⁶ De Micheli, Mario “Las vanguardias artísticas del siglo XX”. Madrid, 1979. Pág. 31-37

Nos da la imagen íntima del objeto; el paisaje en que campea su arte es el gran paraíso que Dios creó en los orígenes del mundo y que es más rico, más variado e infinito, que el que nuestra mirada, en su ciego empirismo, considera real, ambiente que no interesaría describir, pero que de un modo mediato, si se busca lo profundo, lo característico y lo maravilloso espiritual, ofrece nuevos intereses y descubrimientos”.⁷

En el cubismo encuentro otro gran aporte en cuanto al manejo del espacio y las formas, en especial, ese espacio discontinuo en el que ellos basan su obra, “Cualquier cuadro cubista sustituye la fragmentación de una obra clásica por la multiplicación de los ángulos de perspectiva, lo que arrastra la

⁷ De Micheli, Mario “Las vanguardias artísticas del siglo XX”. Madrid, 1979. Pág. 84-93

consecuencia de dislocar los seres y las cosas”.⁸ Igualmente en Vasarely encuentro otro elemento importantísimo para el desarrollo de mi obra, sus planteamientos sobre espacio -tiempo se constituyen en un gran soporte para mis construcciones fotográficas; sus planteamientos sobre espacio- tiempo se constituyen en un gran soporte para mis construcciones fotográficas pues cada fragmento necesita de un tiempo para vibrar y mantenerse dentro de la composición y así, como Vasarely juega con las fronteras de Euclides, buscando mayor impacto visual en el que se deja la percepción abierta a una infinidad de soluciones posibles.

⁸ Ferrier, Jean Louis.” Las artes plásticas en la era de la ciencia” Pág. 445

En mi trabajo busco que el espectador, al observar la obra, experimente dinamismo, movimiento y perceptivamente haga varios recorridos por ella, de acuerdo a una organización mental que él hace de cada fragmento que conforma esta composición.” Vasarely crea un nuevo ilusionismo. Su homenaje a Malevitch, en vez de constituir una tabla rasa es un cuadro que avanza, retrocede, gira visualmente sobre su diagonal y oscila sin coincidir nunca con las dimensiones del plano. Vasarely juega con las fronteras de Euclides, es decir, con lo que la psicología de la Gestalt llama hipótesis perceptivas, que dejan la percepción abierta a una infinidad de soluciones posibles, habida cuenta de que el ojo es biológicamente incapaz de elegir entre estas, razón por la cual la mirada se mantiene en suspenso. Donde se realiza la correspondencia con la ciencia moderna, es ante todo a través de las leyes estadísticas que organizan sus cuadros y de los cuales sabemos que rigen el universo.

El mismo espacio es sustituido en ellos por un espacio-tiempo, puesto que las formas necesitan ya

del tiempo para vibrar y mantenerse, dentro de su inestabilidad”.⁹

Continuando con la investigación sobre el espacio en la obra de arte, me valgo de un texto, “Totalidad y fragmentación en el arte contemporáneo”, elaborado por el profesor Carlos Arturo Fernández, para enriquecer mis conceptos sobre espacio-tiempo y fragmentación y dar así más claridad a mis inquietudes artísticas; el siguiente es un aparte de dicho texto: “Y es que el espacio del arte ya no es como el de las coordenadas cartesianas sino, más bien, como la realidad envolvente de las ondas electromagnéticas.

⁹ Ferrier, Jean Louis.” Las artes plásticas en la era de la ciencia” Pág. 452

Lo anterior implica en todo caso, que el espacio del arte ya no podrá entenderse como la trascripción ilusoria del espacio real sino, más bien, como un espacio real en sí mismo, en otras palabras lo que ahora interesa no es el parecido con la realidad exterior sino la coherencia interna de la obra, su capacidad de constituirse efectivamente como una realidad autónoma.”¹⁰

El mismo autor haciendo referencia al fragmento en el arte, dice”: En otras palabras, contra la mirada contemplativa moderna, la ciudad contemporánea impone una visión fragmentada y parcial, que se sobrepone a visiones anteriores igualmente parciales, hasta conformar esa especie de Babilonia mental que, sin embargo, a pesar de todo, sabemos que contiene muchos de los logros más alto de nuestra cultura”¹¹.

¹⁰ Fernández, Carlos Arturo “Totalidad y fragmentación en el arte contemporáneo”-documento-Pág. 11

¹¹ Fernández, Carlos Arturo “Totalidad y fragmentación en el arte contemporáneo”-documento-Pág. 10

Descripción teórica practica del proceso

“Es bello lo que procede de una necesidad interior del alma. Es bello lo que bello interiormente”¹²

Wassily Kandinsky - *Arabs I (Cemetery)* (1909) -
Oil on card - Hamburger Kunsthalle,
Hamburg, Germany - Image

¹² ¹² Kandinsky. “De lo espiritual en el arte y la pintura en particular”. Paris 1954

Hacemos parte de un cosmos radiante de color, todo él, desde la inmensidad hasta sus estados microscópicos irradian fascinantes ondas pictóricas que cautivan y nos permiten, entre realidad y sueño, tejer sabiamente, desde nuestras sensaciones el universo, nuestro propio universo. Y es ese universo de color el que ocupa todo mi interés, de esos espacios con los que comienzo, surgen fragmentos cubiertos por una luz natural intensa, nítida, deslumbrante, lugares de ensueño en los que puedo interpretar una atmósfera cálida, seductora. Espacios acogedores, vibrantes, rebosados de vitalidad pues es precisamente esa energía, ese encanto por la vida el que busco expresar.

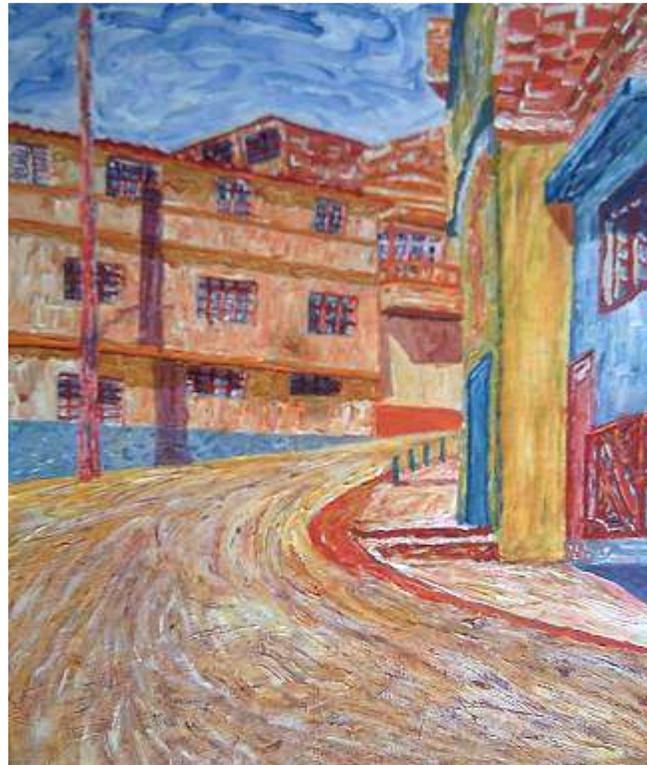

DE LA SERIE RECORRIDOS.
ACRILICO SOBRE CARTÓN.
70 X 60 1994

La pintura se presenta entonces como esa energía generadora de vida que palpita, que impone su presencia en el universo, es por eso que cada pincelada y cada tonalidad tiene su propio pulso, pero todas en conjunto alcanzan un extraordinario estado de armonía, con la que los hombres sueñan y poco a poco tenemos que alcanzar para obtener la anhelada realización humana.

El color no tiene ese fin de ser fiel a la realidad pues es la conjugación y expresión de emociones y sensaciones que se dan en mí y así como retomando algunos planteamientos de los fauves, arranco de su inmovilidad ese fragmento de la realidad y lo llevo hasta ese estado de incandescencia. En este momento, el color se constituye como el elemento esencial, en el trabajo artístico, en él materializo vida, sueños, sentimientos.

DE LA SERIE RECORRIDOS.
ACRILICO SOBRE CARTÓN.
45 X 63 1994

DE LA SERIE RECORRIDOS.
ACRILICO SOBRE CARTÓN.
65 X 48 1994

SIN TITULO.
FOTO GRAFICA.
100 X 70 1993

El alto contraste de color que se da a través de la pintura es interpretado ahora con el blanco y negro, esos lugares del medio observados bajo el efecto de una intensa luz, a través de la fotografía, quedan como el registro de espacios con los que he establecido un especial afecto en mi cotidianidad, igualmente me acerco a otros espacios de la ciudad que son el símbolo del pasado y el presente, lugares que son el testimonio de una época que trazo cambios importantes y decisivos para el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra cultura; ellos dan cuenta de un transcurrir del tiempo de una memoria, de una huella. Voy en busca de esa relación entre los espacios y la vida del hombre, pues precisamente en aquellos lugares que habita el hombre es donde queda la huella de proceder, de sus experiencias de vida, en esos espacios quedan grabados sus sentimientos, sus sueños, sus vivencias.

SIN TITULO.
FOTO GRAFICA.
70 X 100 1993

DE LA SERIE INCERTIDUMBRE.
FOTOGRAFÍA
100 X 70 1993

Reflexionando sobre cómo vive el hombre en nuestra sociedad, percibo una intensa angustia y zozobra por la violencia que se da en ese momento se siete miedos por el maltrato a la persona y miedo a perder la vida. Es evidente el temor casi colectivo que se esparce por la ciudad, muchas personas son agredidas abruptamente se interfiere con la cotidianidad, con el desempeño normal del ciudadano común en su ámbito social e individual. Sentimos que nuestros espacios son invadidos por esa forma irracional del proceder humano que no se reconoce en el otro, que no se reconoce a el mismo y por tanto no valora esa grandiosa dimensión humana y su vida misma se convierte en un homenaje a la racionalidad a la destrucción, al desamor.

DE LA SERIE INCERTIDUMBRE.
FOTOGRAFÍA
70 X 100 1993

Con frecuencia se dan escenas de violencia en el barrio en el cual vivo y en general, esta violencia se da en toda la ciudad, nos sentimos desesperados, solos e indefensos. Todo esto se traduce en un drama colectivo, hay demasiada angustia y buscamos refugiarnos en nosotros mismos. Se deteriora esa confianza por el otro, se lesionan profundamente las relaciones humanas, de algún modo nos vamos aislando para protegernos, para buscar seguridad. Toda esta experiencia de vida social nos lleva a una confrontación personal y nos damos cuenta que este drama que vive la sociedad y que se refleja en angustia, soledad, desesperación y desasosiego, con frecuencia se da en el ámbito individual y toman fuerza en el interior de nuestro propio ser, allí donde solo nosotros podemos sentir con toda intensidad, cargando nuestra vida de una inexplicable zozobra e infelicidad.

DE LA SERIE INCERTIDUMBRE.
FOTOGRAFÍA
70 X 100 1993

DE LA SERIE INCERTIDUMBRE.
FOTOGRAFÍA
70 X 100 1993

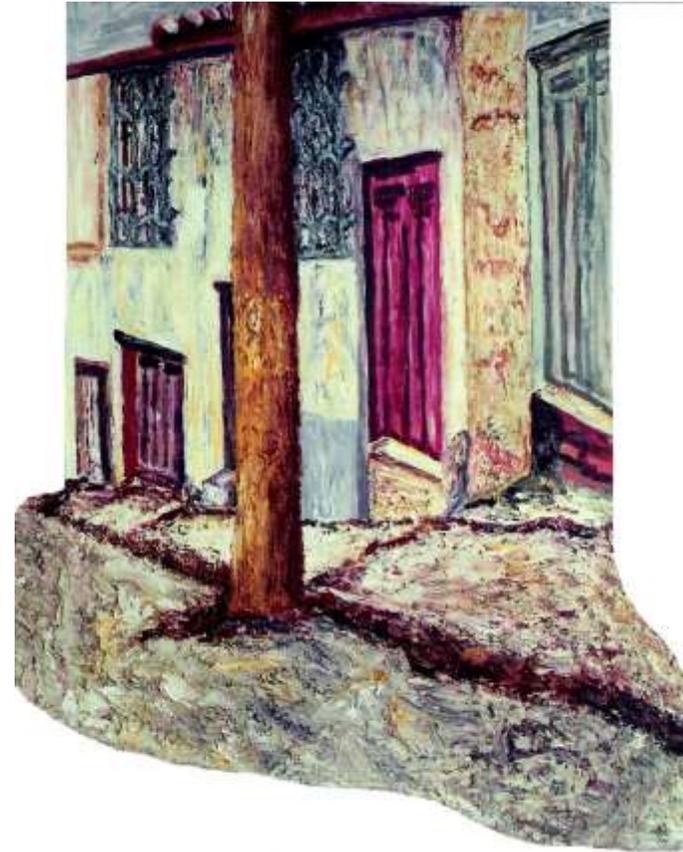
Angustia y soledad, sensaciones que penetran en el alma irrumpiendo como ráfagas en lo más sagrado de la persona, dejando todo desierto y destruido, desnudando abruptamente al ser, confrontándolo con su propia esencia humana, con el verdadero sentido de su vida, que por momentos parece carecer de sentido y no tener trascendencia en el universo. Estas sensaciones se traducen en un vehemente gemido de desesperación, buscando ansiosamente apego por el mundo material y por el universo espiritual, en una afanosa necesidad de reafirmar esa condición humana, de encontrarle un verdadero sentido de a nuestro existir como seres humanos que vamos en busca de una armonía, de una felicidad, de una trascendencia espiritual.

DE LA SERIE INCERTIDUMBRE.
FOTOGRAFÍA
70 X 100 1993

Cada persona es un extraordinario fragmento del cosmos en él adquirimos corporeidad, alma e infinita sabiduría que se debe ser regresada al mismo cosmos, a través de nuestro accionar y proceder en la vida. Mi reflexión continua desarrollándose en torno a esos lugares por los que transito con frecuencia, diariamente recorro esas calles, a veces con mucha prisa por el afán del quehacer cotidiano y otras veces con mas calma y disfrute por el lugar, observo mas detalladamente como esta conformado ese espacio; Calles que suben con su arquitectura a través de la montaña acomodándose extraordinariamente a ella; lugares cargados de huellas, que evidencian toda una vida, con gestos visibles se progreso y de deterioro. En ellos se aprecia el transcurrir del tiempo, en donde nos sabemos con certeza si el hombre ha dejado en ellos su sabiduría o su irracionalidad.

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
ACRILICO SOBRE CARTÓN.
75 X 84

Espacios que evocan silencio, que invitan a una reflexión sobre la vida, pues en ellos permanecen la huella del hombre, de sus vivencias, de su proceder en la sociedad y en la vida. Lugares que atestiguan el paso del tiempo, que quedan como vestigio en de una historia lejana o reciente en la cual todos somos partícipes. En ellos se perpetúa la memoria de un individuo, de una sociedad. A través de esos espacios busco proyectar ese caminar continuo del hombre, en busca de un norte, de una armonía interior, de una total realización como persona que hace parte de un extraordinario universo espiritual y que por lo tanto no puede desconocer que es ante todo un ser social , que necesita entre tejer esos vínculos afectivos con las demás personas, con su medio, con la misma naturaleza .

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
CRILICO SOBRE CARTÓN.
70 X 65 1994

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
CRILICO SOBRE CARTÓN.
70 X 85 1994

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
1.80 m X 1.15 m 1995

Nuestra vida es un recorrido, una huella, un palpitar, una acción, un cúmulo de vivencias que quedan impregnadas en aquellos espacios en los que convivimos.

Ahora percibo a través de algunos fragmentos del barrio, esa evolución misteriosa, enigmática, pero ante todo sabia de la vida.

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
1.85 m X 1.10 m 1995

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
1.80 m X 1.15 m 1995

No podemos seguir siendo esos depredadores del medio, del cosmos, del mismo hombre, cada persona, con sus particularidades, hace parte de un conjunto, de un universo en el que se debe entender y respetar la evolución natural de la vida sin agredirla o interrumpir pues esto conlleva a un desequilibrio que termina por menoscabar la integridad de la persona.

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
1.85 m X 1.10 m 1995

Tomo en este momento fragmentos de mi barrio, impregnados de vida, de historia, que a su vez son fragmentos y con ellos se hace una nueva construcción ortográfica con la cual sugiero un replanteamiento y reconstrucción afectiva y lúcida del entorno y la vida.

Debemos reconstruir sabiamente la vida, “construir ese medio ambiente interhumano” pues cada vez es mas notorio el deterioro de las relaciones entre el mismo hombre y del hombre hacia su medio.

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
1.90 m X 1.20 m 1995

Es necesario que el hombre se de un instante para reflexionar sobre la esencia de su existir y retome todo aquello que le lleve a ser ese incansable constructor de vida a partir de lo que tiene y lo que hace, a partir de esos espacios en los que vive, dándole prioridad al respeto por la diferencia y la singularidad, entendiendo que esas particularidades de cada ser son las que

Precisamente fortalecen la evolución humana, la construcción de cultura, el universo. Derrotando esa violencia latente que asecha y amenaza constantemente el desarrollo de la sociedad, la convivencia del ser humano, la existencia misma del universo.

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
1.85 m X 1.20 m 1995

Cada fragmento, dentro de la composición, reafirma su presencia en ese espacio y aunque entre ellos se da una discontinuidad a nivel formal y en cuanto a su ubicación, logran conformar un conjunto en el que se Presenta un juego de semejanzas y diferencias haciéndonos comprender que solo a partir de la aceptación y respeto entre estas se logran una armonía a partir de la diferencia.

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
1.70 m X 1.35 m 1995

DE LA SERIE IFRAGMENTOS DEL BARRIO.
FOTOGRAFÍA
2.40 m X 1.30 m 1995

La ciudad con todos sus matices, rozagante y maltratada, eufórica y triste, concurrida y sola. Inhumana y sensible, violenta y acogedora se nos revela como un testimonio vivo y sólido, de la historia de la humanidad.

En nosotros queda la misión de restituir ese espacio urbano como algo sagrado, que nos posibilita una evolución armónica de la vida, para así poder lograr esa trascendencia espiritual en el tiempo.

REFERENTES

KANDINSKY

Vasili Kandinsky es una de las figuras más importantes en el desarrollo de la pintura abstracta (abstracción). Fue pintor, grabador, diseñador, profesor y teorizador del arte. Kandinsky nació en Moscú en 1866 y falleció en Neuilly-sur-seine, Francia, en 1944.

El título de la mayoría de sus pinturas se deriva de la terminología musical, pues Kandinsky, al igual que los simbolistas estaba interesado en las analogías entre los colores y los sonidos (era una gran amante de la música, tocaba el celo y el piano con sus propios experimentos pictóricos). Los planteamientos filosóficos de Kandinsky acerca de la abstracción quedan recogidos en su famoso libro publicado en 1912. "De lo espiritual en el arte". Su naturaleza del arte estaba influenciada por el misticismo y la teosofía; aunque no repudia la representación, Kandinsky sostenía que el artista "puro" debía expresar solo los sentimientos "Rechazar lo superficial y fortuito".

De Kandinsky recibió aportes en cuanto a la expresión con el color que corresponde a una forma particular de utilizarlo como productos de sentimientos puros y sensaciones que se fecundan en el interior del artista. Retomo los planteamientos que hace frente a la obra del arte. Pintura que se da como una fuerza que contribuye al desarrollo y sensibilización del alma humana. Color que se emplea

libremente para dar vida propia a la obra “La verdadera obra del arte nace del artista, creación misteriosa, enigmática, mística. Se desprende de él, adquiere una vida autónoma y se convierte en una personalidad, en un tema independiente, animado por un hálito espiritual”

MATISSE

Pintor francés líder del fauvismo. Está considerado como una de las grandes personalidades de la configuración del arte del siglo XX. Maestro a la hora de expresar sentimientos a través del uso del color y la forma. Matisse nació en Le Cautela- Cambrésis, en norte de Francia, el 31 de diciembre de 1869, en el seno de una familia de clase media. Estudió derecho en París entre 1887 y 1889. En 1892 abandonó su carrera de abogado y fue admitido en la clase de bellas artes de la capital francesa. La verdadera liberación artística de Matisse en términos del uso del color, como configurador de formas y planos espaciales, se produjo bajo la influencia de Paúl Gauguin, Paúl Cézanne y de Vicent Van Gogh, cuya obra estudio con detenimiento desde 1899 aproximadamente.

Matisse expuso junto a pintores de la misma tendencia como Andre Derain y Maurice de Vlaminck. Como consecuencia de esta exposición, el grupo es bautizado como los fauves (literalmente las bestias salvajes), por uso estridente del color, distorsión de la forma y su sentido expresionista en la captación de emociones.

Matisse, junto al contenido intelectual, siempre destacó la importancia del instinto y la intuición en su producción artística. Afirmaba que un artista no tiene un completo dominio sobre formas y colores, sino que son las propias formas, líneas y colores los que deben dictar al artista sensible el modo en que deben ser combinadas. Matisse murió en Niza el 3 de noviembre de 1954.

EL CUBISMO

Es un estilo pictórico que fue creado conjuntamente por Braque y Picasso en el periodo de 1907 a 1914 y que rápidamente fue adoptado y adaptado por muchos artistas. Surge así un amplio movimiento artístico que si bien esta originalmente centrado en Paris, será de ámbito internacional. El cubismo es la más radical y revolucionaria forma de representación desde el renacimiento, pues abandonó el punto de vista único y fijo que dominó: La pintura europea durante siglos, por una multiplicidad de puntos de vista que simultáneamente representan los objetos y figuras en la misma pintura. Esta nueva forma de representación no es evidentemente de imitación, sino de concepción, es decir, que aborda la realidad, no bajo aspectos visuales como hace el impresionismo o el fauvismo, sino bajo aspectos intelectuales (de carácter intuitivo).

Se da entonces en el cubismo estas características:

- ✓ Búsqueda de un nuevo concepto de espacio plástico basado en la dimensionalidad de la superficie pictórica y lo representado en ella.

- ✓ Rechazo de la figura imitativa de la naturaleza.
- ✓ Concepción formal basada en la recreación intelectual e intuitiva de las cosas.
- ✓ Fragmentación de las formas y del espacio en planos interrelacionados por el color y las líneas.
- ✓ Representación simultánea de los objetos (los objetos no son representados desde un solo punto de vista, sino desde varios puntos de vista e incluso en diversos momentos del tiempo)
- ✓ Perspectivas del objeto diferentes y superpuestas con penetración de unas partes en otras.
- ✓ Ausencia de profundidad espacial.
- ✓ Líneas y planos refractados y representados en negativos – positivos.

Del cubismo retomo sus concepciones a cerca del espacio, ellos abordan la realidad no desde la imitación, sino desde la concepción, bajo aspectos intelectuales, dejando ese punto de vista único, sustituyendo por un espacio en donde se da la multiplicidad de puntos de vista en una misma pintura (obra), dislocando los seres y las cosas, fragmentando las formas y el espacio en planos interrelacionados por el color y las líneas dando origen a una obra que aparece en continuo movimiento.

EXPRESIONISMO ALEMÁN

En líneas generales el término expresionismo alude a aquellas manifestaciones que propugnan la intensidad de la expresión sincera aún a costa del equilibrio formal.

El expresionismo en tanto que movimiento de vanguardia surgió en Alemania hacia 1905, como respuesta y reacción al impresionismo, del mismo modo que lo hicieron el cubismo en Francia y el Futurismo en Italia.

El expresionismo se desligó definitivamente de los principios tradicionales referidos a la definición formal y uso del color, del mimesis de la realidad como única fuente de inspiración y en definitiva con todos los principios del clasicismo fundamentados sobre ideas de proporción, belleza y perspectiva, supuestos que habían sufrido importantes ataques desde la segunda mitad del siglo XIX.

El color se concibió como la principal herramienta, asumiendo el total protagónico en la búsqueda por alcanzar la representación de las emociones internas, idea sobre la que los expresionistas fundamentaron la creación artística.

Los expresionistas a partir de utilización de los colores fuertes, planos y arbitrarios, quisieron transmitir una visión intensa y trágica de la realidad, buscando la máxima expresión a partir tanto de la

deformación del color como de las formas, experimentación formal, no a la manera que lo hicieron cubistas y futuristas, sino para tratar de captar y transmitir lo misterioso que se escondía detrás de las apariencias y que había que desentrañar.

En el expresionismo reafirmo la forma como interpreto la realidad, buscando ante todo la esencia de la vida, la expresión de sentimientos y sensaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Guilles Néret. "Matisse" Taschen. 2002. pag. 19

Gordon Matta, Clark. "La fotografía del siglo XX" Museum ludwig colonia. 2002. Pág. 422.

Restrepo R, Luis Carlos. "El derecho a la ternura" Medellín – Pág. 9 y 11.

De Michelle, Mario "Las Vanguardias artísticas del siglo XX". Madrid. 1979. Pág. 31-37, 71 a 77, 84-93.

Ferrier, Jean Louis. "Las artes plásticas en la era de la ciencia" Pág. 445.

Fernández, Carlos Arturo. "Totalidad y fragmentación en el arte contemporáneo". Documento Pág. 10

Fernández, Carlos Arturo. "El nuevo realismo" : La justificación artística del objeto. Documento. Pág. 57-58. Copyright (R) 1997 – 2005 Arteuniversal.com-(R) textos de Marcos A. Martínez. Historiador del arte. Dirección (E) <http://www.google.com/search?q=cubismo8ie>. Internet. Copyright (R) 1997-2005"Arte universal.com biografías y artistas"

HOJA DE VIDA

AMALIA ORFIDIA PALACIO GÒMEZ

Fecha de nacimiento: marzo 24 de 1965

Carné Universitario: 43086054

Dirección: Cfr. 37 # 64 -11

Teléfono: 284-59-94

FORMACION ACADEMICA

Bachiller pedagógico

Normal Nacional Para Señoritas Copacabana Antioquia

1983

PROYECCION PROFESIONAL

- Exposición individual:
Biblioteca central Universidad de Antioquia
Abril-mayo 1997
- Exposiciones colectivas:
ACADEMICA 96, Universidad de la Habana, CUBA
1996

EXPERIENCIA LABORAL

Docente de Artes Plásticas en talleres infantiles

Instituto de Bellas Artes

1997-2000

Centro educativo el Niquia

Bello - Antioquia

