

「ARTIST PORTFOLIO」

“INUNDADA DE AZUL”

ISABEL RUEDAS

」
2025

FACULTAD DE BELLAS ARTES (UPV/EHU)

Trabajo de Fin de Grado - Grado de Arte

“**INUNDADA DE AZUL**”

Isabel Ruedas

Tutor: Jorge Rubio Pinedo

2025

CONTENIDO - CONTENT

"STATE MENT"; PRESENTACIÓN.	05
REFLEXIONES.	06
"COLLAGE"- "Atrapa un pez dorado".	08
EL INICIO...	11/15
" OCÉANO -MAR"	
"SI, FUI AL MAR... "	17
"COLLAGE"-Fotografías serie: UN MAR":	
"UN MAR DE POSIBILIDADES"	
OBRAS de la serie: "UN MAR":	21/24
"INUNDADA DE AZUL"	25/27
"SILENCIO, CONVERSANDO..."	29
"PENSAMIENTOS A LA DERIVA"	30/31
"NUBES DE AGUA"	32/35
"El acto de crear"	
"ERASE UNA VEZ..."	37
BIBLIOGRAFÍA	39

“
S
t
a
t
e
m
e
n
t”

“Si estás dispuesto a hacer algo que quizás no funcione, estás más cerca de ser un artista”
Galindo, R. (2024), Barcelona. Artista experimental.

Sobre mí; Diseñadora de moda y estilista de profesión, Intento encontrar en el arte, en la pintura, un canal donde explorar mundos nuevos, donde los lenguajes se entrelazan. La pintura y el dibujo me han acompañado siempre, de diferentes maneras, a lo largo de las diferentes etapas de mi vida. Ha sido un soporte importante en mi manera de ver la vida.

Sobre mi trabajo actual; me interesa experimentar con diferentes materiales y soportes. El gesto de la pincelada, los pigmentos, las capas de pintura trabajadas con espátulas, brochas y pinceles de diferentes materiales, e incluso con las manos. Captar la esencia de la naturaleza y traducirla en un lenguaje visual personal. Trabajo la imagen insistentemente (a menudo demasiado), intentando lograr equilibrio, armonía.

Me considero una buscadora incansable de la belleza en sus múltiples formas. En este proyecto, he trabajado con el concepto de MAR, y sigo intentado resolver la separación entre la figuración y la abstracción.

Mi objetivo sería seguir experimentando, lograr expresarme a través de la pintura y que estas piezas inviten a suscitar emociones, que despierten los sentidos de las personas que las vean.

ISABEL RUEDAS

La asignatura impartida por la profesora Veva Linaza, “PINTURA, TECNOLOGÍAS E INTERDISCIPLINARIEDAD” me ha resultado realmente interesante. Para los diferentes proyectos que se plantean, retomo el concepto de MAR.

Algunas reflexiones surgidas a lo largo del proceso que me han influenciado:

- Procesos artísticos desde el punto de vista de la pintura que busca una extensión a través de la tecnología a esos espacios transdisciplinales donde experimentar nuevas posibilidades de expresión.
- En el proceso artístico, la IMAGEN es la representación visual que surge del artista.
- La imagen en el proceso artístico es tanto un medio como un fin para expresar y comunicar la intención del artista.

RONDO”, Veva Linaza.

La PINTURA y su capacidad de generar pensamiento en torno al concepto PAISAJE.

“Impulso pictórico. El paisaje me interesa como espacio de temporalidad. Como situación y pensamiento. Es el propio lugar el que me posiciona y emplaza. Paisaje como motivo, actúa y se convierte en el resultado de su propia acción. La pintura encaja por ser ella misma agente, no se usa como herramienta representacional o expresiva, sino como entidad presentada desde la potencialidad significativa de su gesto (La pintura entendida como una expresión que reside en la potencia simbólica de su gesto)-(La pintura como una manifestación del gesto y su capacidad pictórica”.

“La pintura es motivo, al igual que con el paisaje, no busco decirla, lo que busco es su acción”.

“El paisaje nos hace cómplices, sujetos, al permitir reconocernos como seres singulares ante la realidad natural”.

Linaza, G. (2023).Rondo. Ed: Vivanco.

”

“EL DESEO DEL ARTISTA” J.L. Moraza

- ¿De dónde surge el deseo de registrar en IMAGEN, de una manera plástica y visual algo de la propia mirada?
- ¿Se trata entonces de fijar para otros o para uno mismo algo más allá del acontecimiento? Perpetuar, testificar o disipar (transfigurar en imagen u objeto lo vivido).
- El artista desea sentir, intensificar la experiencia (la elaboración es una motivación esencial). También es un deseo de saber, de atención, de comprensión, de consciencia.
 - ”Saborear=sentir sintiendo, apreciar lo que se está sintiendo”
- Curiosidad, en el deseo de descubrimiento, de invención...La curiosidad es una versión cognitiva del deseo. El deseo como una versión emocional de la curiosidad.
 - ”El arte es una cita, una predisposición a lo imposible”.

Moraza,J.L.(2009). "El deseo del artista".Ed: C. Gallano.

"COLLAGE", "Atrapa el pez dorado"; Detalle.
Papel, pigmentos, tinta, cera, pan de oro.

"ATRAPA EL PEZ DORADO", D. Lynch

Título original "Catching the Big Fish" es un libro escrito por David Lynch, conocido director y creador de cine y televisión Publicado en 2006, este libro se presenta como una especie de reflexión sobre el proceso creativo de Lynch, sus experiencias como cineasta, y la relación entre la meditación y la creación artística.

En él, Lynch comparte sus pensamientos sobre la creatividad, el arte, la intuición y cómo la meditación ha influido de manera decisiva en su vida y su trabajo.

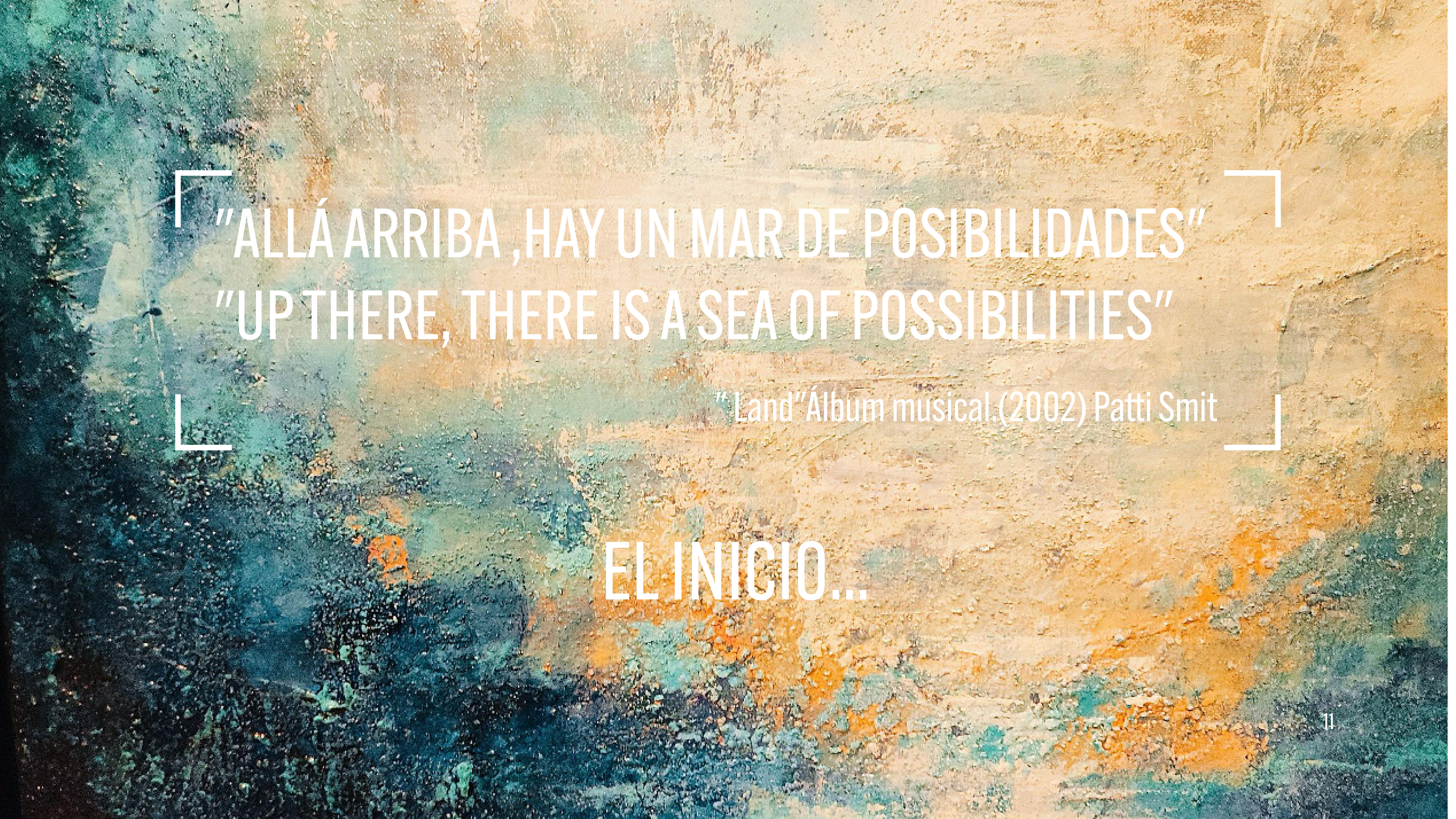
El libro es una mezcla entre autobiografía, manifiesto artístico y guía espiritual o filosófica. En sus páginas, Lynch utiliza la metáfora de "atrapar el pez dorado" para describir el proceso de acceder a la creatividad más pura, esa que surge desde lo más profundo del inconsciente, como si se tratara de un pez en lo más profundo del océano.

Este enfoque puede ayudarme a encontrar un lenguaje artístico propio; puede enriquecer mi proceso creativo y hacerlo más fluido, personal y auténtico. Liberar la mente y permitir que las ideas surjan de manera natural; como percibo el mundo que me rodea..

Reflexionar sobre mi mundo interior. ¿Qué me emociona, me inquieta o me inspira? Expresar esas emociones a través de mi trabajo. No tener miedo de mostrar mi vulnerabilidad; esto puede ser lo que más me conecte con mi propio lenguaje artístico.

Desde luego, todo un reto, pero también nuevas posibilidades. A medida que reflexiono sobre todo lo anterior expuesto y mi propia experiencia de vida, tengo cada vez más claro la necesidad del Arte, en cualquiera de sus formas, pero buscando y experimentando ese "algo más".

Lynch, D. (2016). Atrapa el pez dorado. Nueva York. Ed: Reservoir Books

“ALLÁ ARRIBA, HAY UN MAR DE POSIBILIDADES”
“UP THERE, THERE IS A SEA OF POSSIBILITIES”

“Land” Álbum musical. (2002) Patti Smit

EL INICIO...

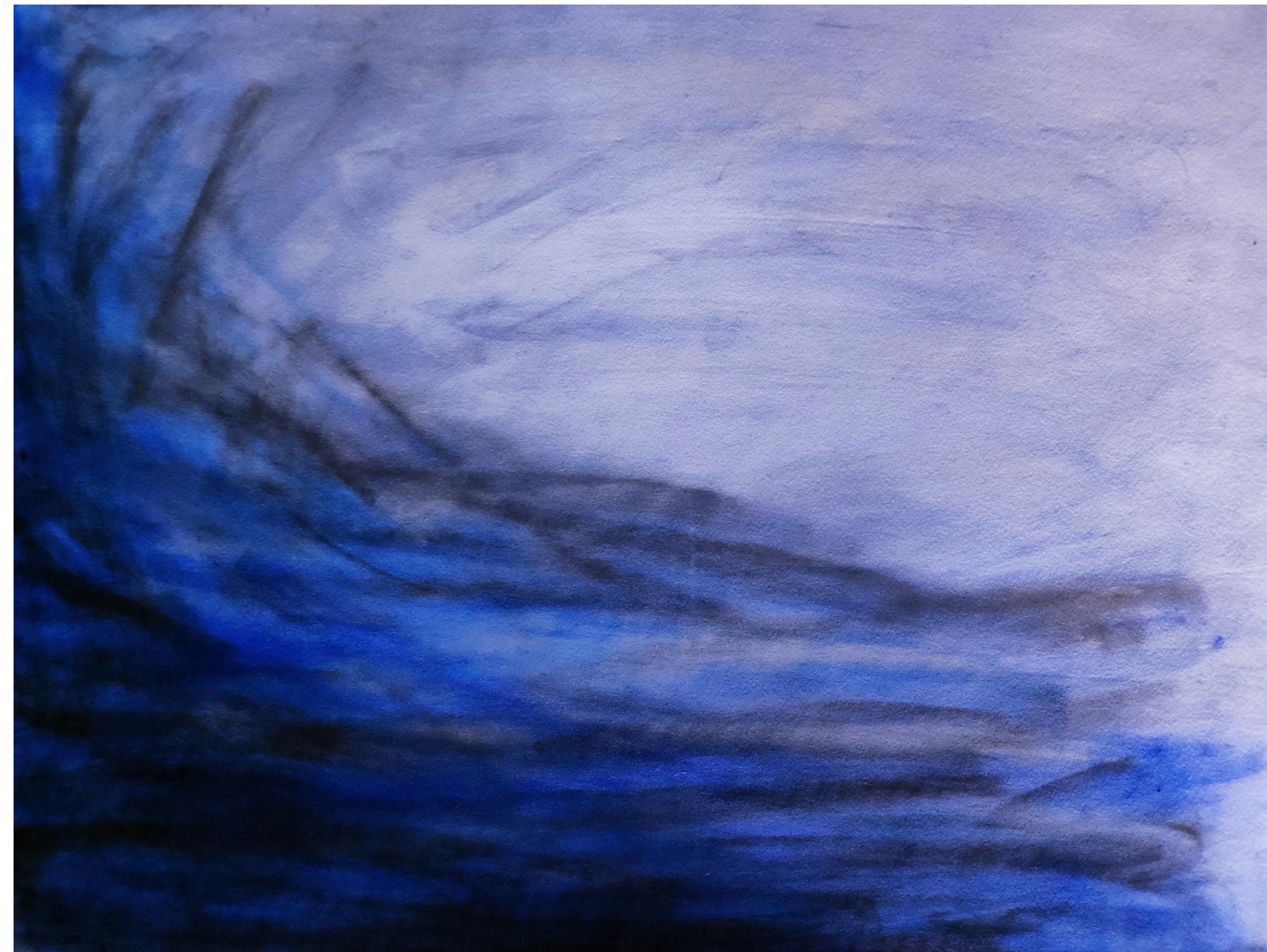

"OCÉANO-MAR", 2024. 80X65cm.
Medios mixtos sobre lienzo. Texturas, arena,
pigmentos, agua , acrílico.

"OCÉANO -MAR", 2024.(120X80cm.)

Medios mixtos sobre lienzo. Capas sobre textura arena, pigmentos, agua , acrílico.

"OCÉANO -MAR", 2024. Papel "Velour"; pigmentos, pastel, cera.

“OCÉANO-MAR”

“De todas partes llegaba la extraña música de un intérprete incansable. Un rumor grande. Un espectáculo. El mar, que había vuelto”.

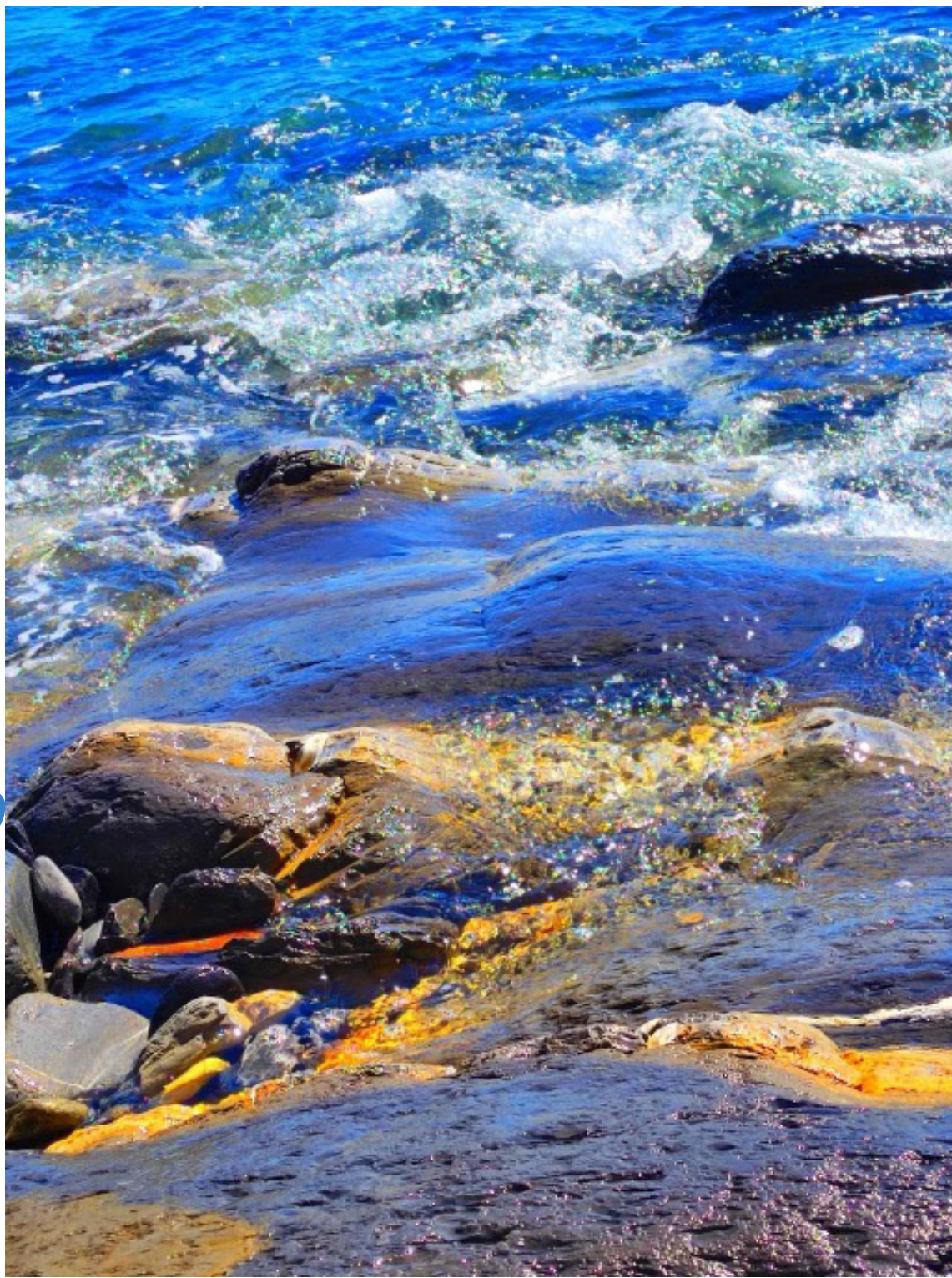
“Para quedarse allí toda una vida, sin comprender nada, pero sin dejar de mirar. El mar delante...y ellos allí, inmóviles...Como un hechizo. Sin un solo pensamiento en la cabeza, ni uno solo, sólo estupor. Asombro”

“En el círculo imperfecto de su universo óptico, la perfección de aquel movimiento oscilatorio formulaba promesas que la irrepetible unicidad de cada ola en sí condenaba a no ser mantenidas”.

“Hacer un retrato al mar... El problema es ¿dónde narices están los ojos del mar?”.

“Océano mar”-Alessandro Barico.

“Si,
fui
al
mar...”

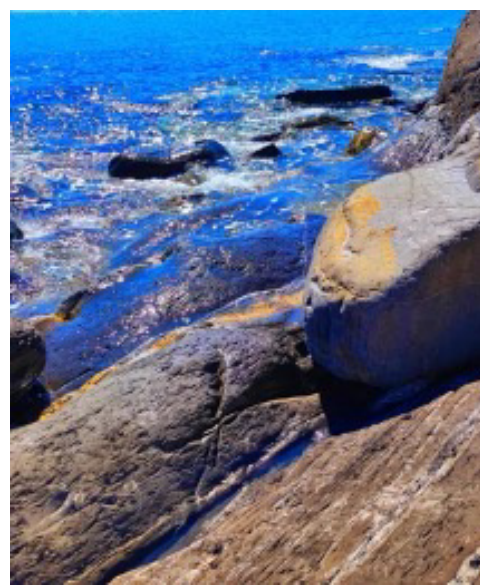

Serie de imágenes fotográficas que captan un momento único e irrepetible (temporalidad) en un paisaje de mar, la costa de Plencia.

Podría ser en cualquier sitio del mundo; otros mares, otros momentos capturados... Pero es aquí, en mi mar, “UN MAR”.

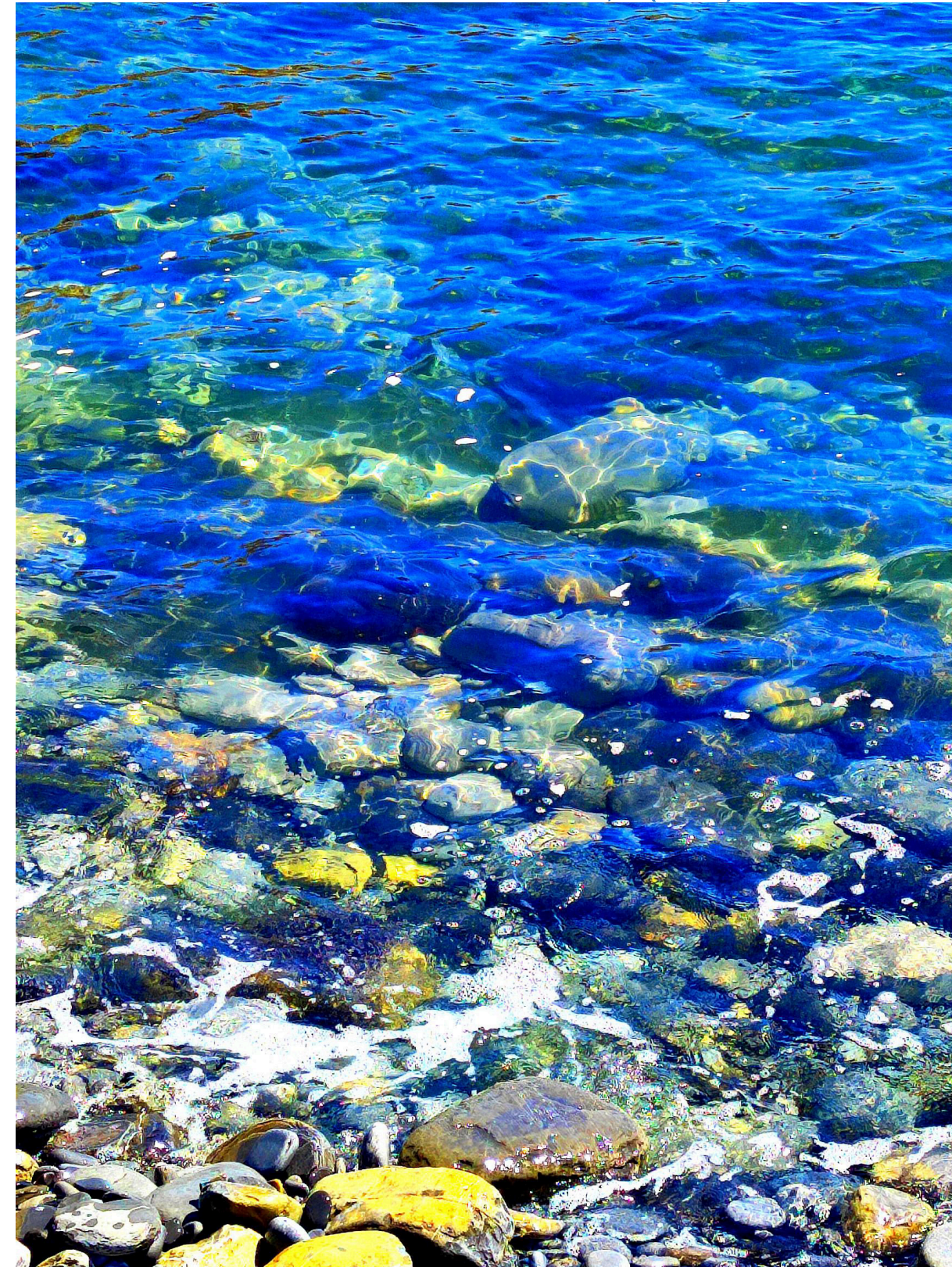
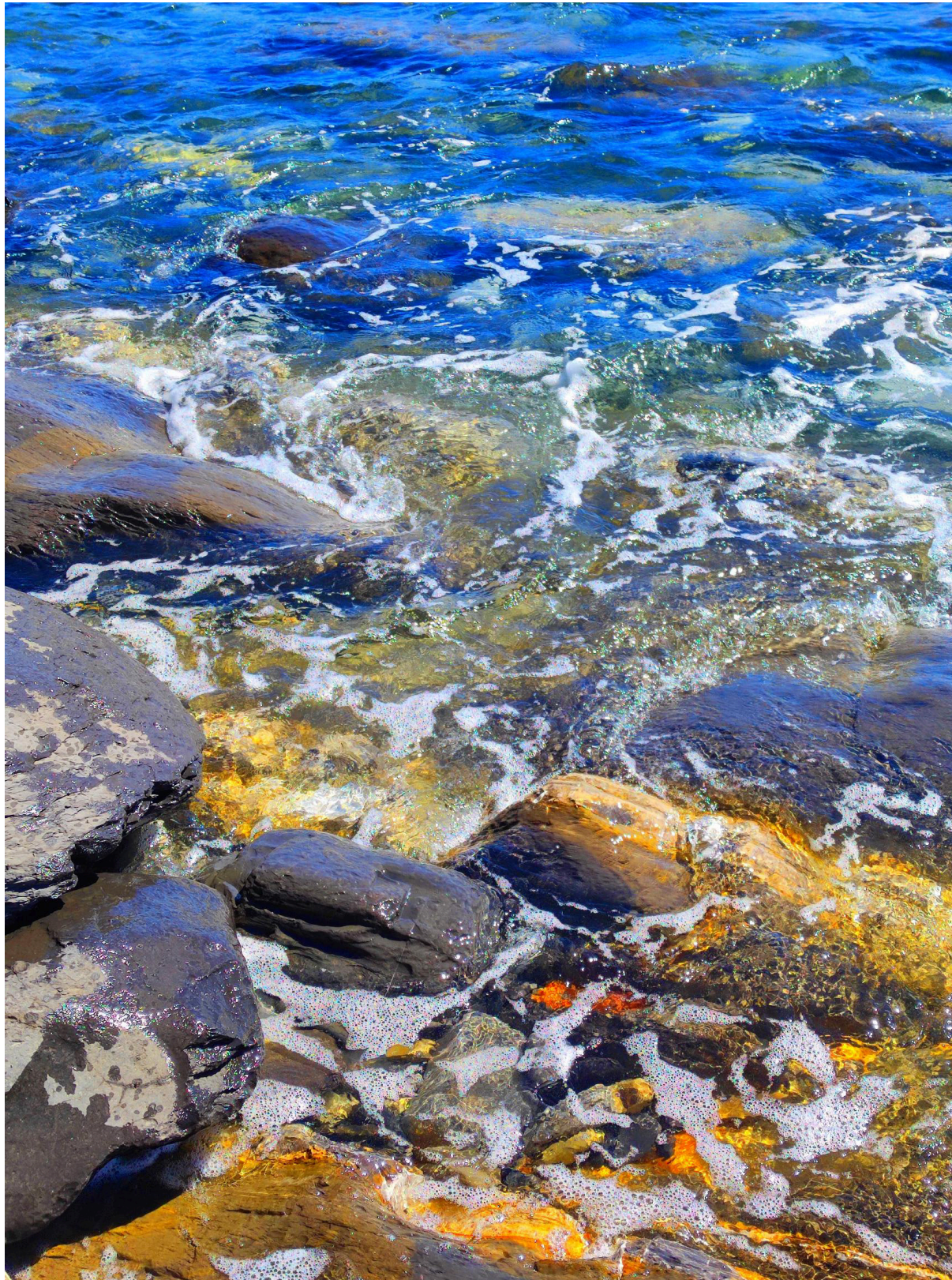
Podría ser en cualquier otro momento, época, vida... Mar inalterable; sigue su movimiento perpetuo. Pero es aquí y ahora cuando yo lo vivencia y me transmite una serie de emociones que quisiera reflejar de alguna forma a través de imágenes.

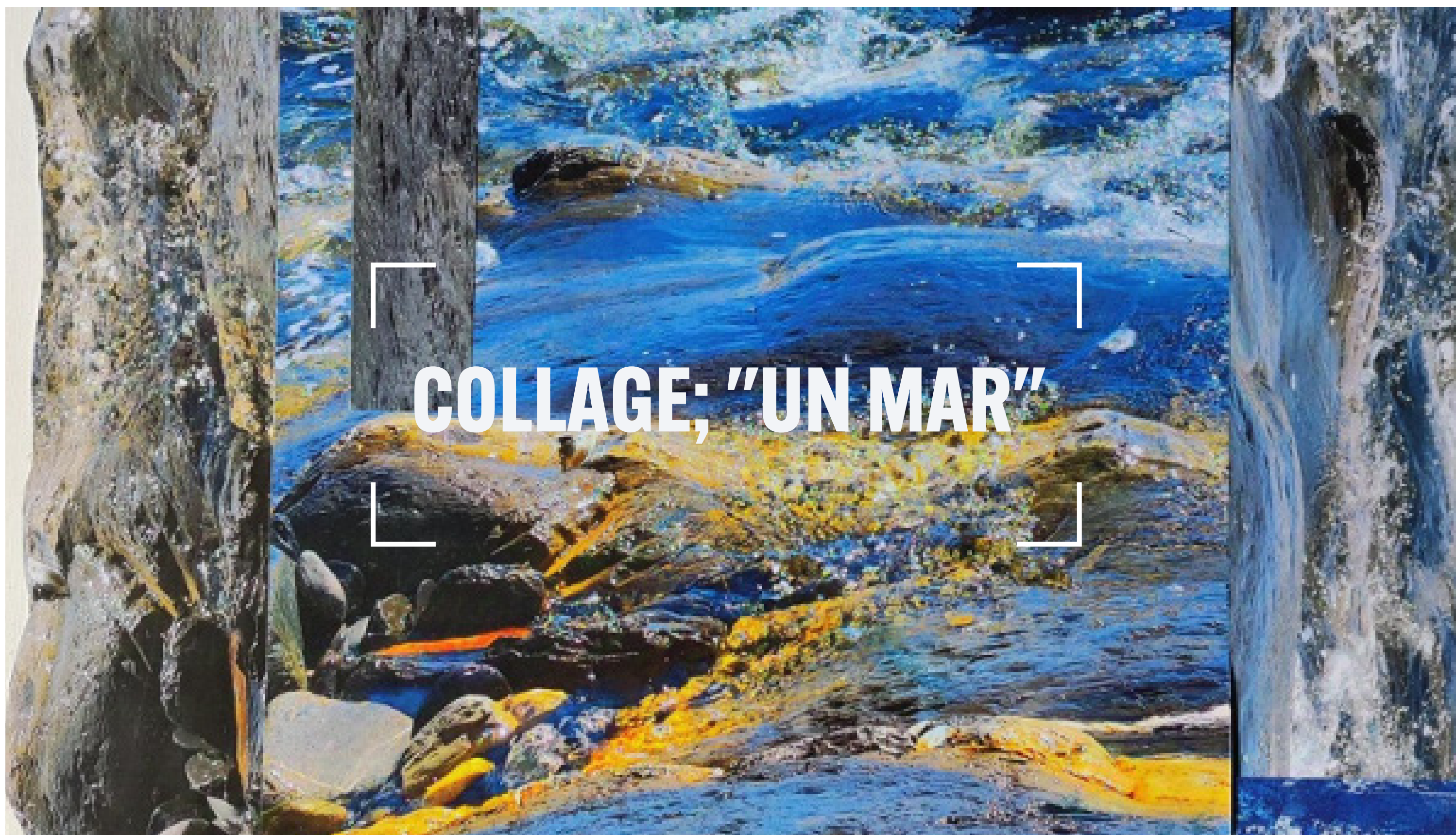
Imágenes “capturadas”: movimiento, luz, color, sonido, olor... retenido en una serie de fotografías, que eligen un punto de vista y un momento preciso para perpetuar ese instante. Insisto; único y al mismo tiempo ancestral, infinito, vivo. “UN MAR”.

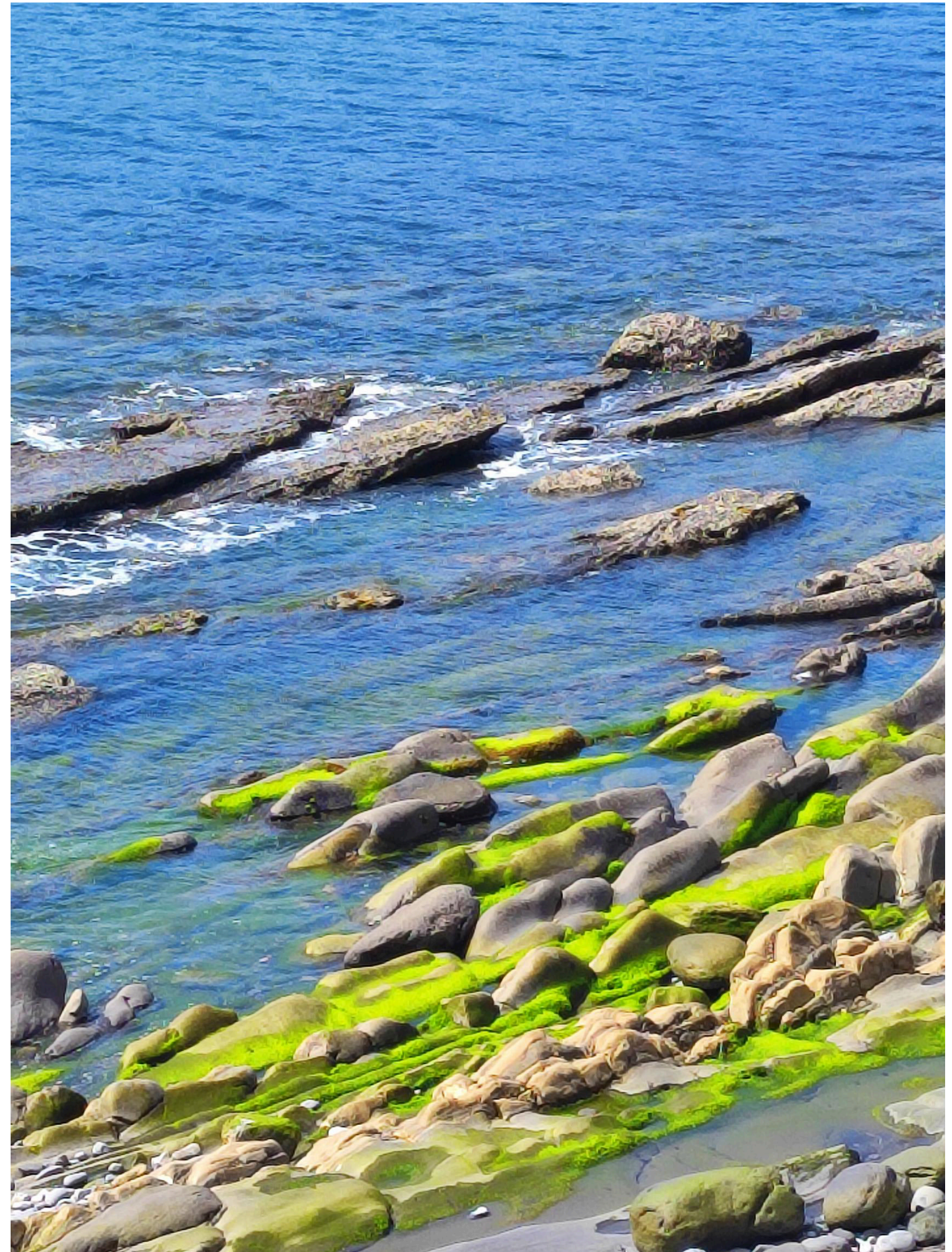
“ La fotografía tiene poco que ver con las cosas que ves y todo lo que ver con la forma en que las ves ”

Galindo,R. (2004). Barcelona.

COLLAGE; "UN MAR"

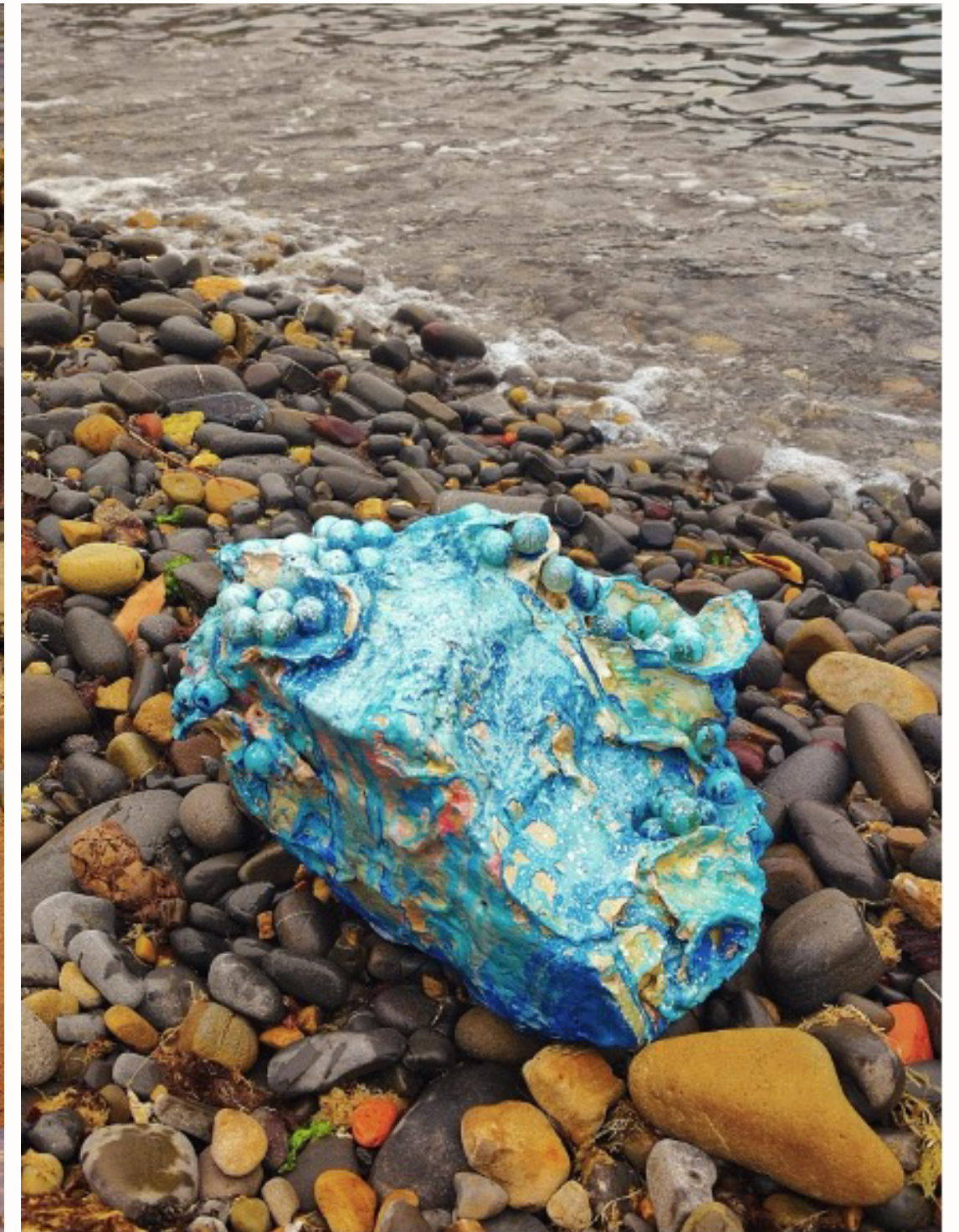
“UN MAR DE POSIBILIDADES...- A SEA OF POSSIBILITIES...” Galindo,R. (2004) Barcelona

“UN MAR”, 2024. Medios mixtos sobre lienzo

“UN MAR”, 2024. Medios mixtos sobre tela de lienzo tratada con látex

“ROCA”, 2024. Roca original intervenida con materiales mixtos.

DETALLE; PINTURA: "UN MAR" (2024). Medios mixtos sobre lienzo.

PRESENTACIÓN: "UN MAR", 2024. Medios mixtos sobre tela de lienzo tratada con látex

“Mezcla los colores a tu manera y aplica la emoción libremente-
The colors your own way and apply emotion liberally.”

Galindo,R. (2004) Barcelona

Materiales: tela de lienzo, pigmentos, pintura acrílica. Látex líquido.

Mi objetivo es utilizar la pintura de forma más espontánea y libre, dando importancia al gesto y color, intentando conseguir una belleza plástica que exprese mi fuente de inspiración, el mar, la naturaleza. Busco hacer compatibles la realidad y lo imaginado; la figuración y la abstracción.

Me sirvo para ello del gesto de la pincelada, los pigmentos, el agua; las capas de pintura trabajadas con diferentes pinceles y espátulas, incluso con las manos. Experimento con diferentes procedimientos, donde el color y la textura juegan un papel fundamental

La pintura surge como entidad, sugiriéndome gestos, formas y utilización del color. Los colores cálidos representan la energía del sol que se filtra en la profundidad del agua. Los tonos azules cambiantes y turquesas evocan el propio medio, el agua del mar con toda su fuerza y armonía al mismo tiempo.

Continuo el proceso, utilizo Látex líquido con la intención de que la tela adquiriera consistencia y flexibilidad y me permita manipularla. Experimento con el azar, me dejo llevar por las formas que se me sugieren; es como un viaje sensorial donde trabajo la tela hasta conseguir armonía y creo que cierta belleza. Siento que, en cierto modo, los “lenguajes” se entrelazan, la pintura, la forma y la tela (mi pasión por crear formas a partir del tejido).

DETALLE; PIEZA ESCULTÓRICA, "UN MAR" (2024). Cartón, gesso, arena, pigmentos, acrílico.

“INUNDADA DE AZUL”

“Las ideas son como peces. En las profundidades, los peces son más poderosos y puros. Son enormes y abstractos. Y muy bellos”.
Lynch, D.(2016). Atrapa al pez dorado. Ed: Reservoir Boocks

“Inundada de azul” me sumerjo en lo profundo, sin mapa ni orilla, esperando en silencio a que aparezca el pez dorado: ese destello mínimo de verdad, que nada entre lo visible y lo que aún no tiene forma...

Hay un silencio espeso en lo hondo, una espera quieta, como si todo lo invisible respirara debajo.

Pinto desde lo que apenas cruza el borde de lo visible, desde lo que me inunda; desde la emoción, desde ese estado donde el lenguaje se disuelve y solo queda el color, la materia, la sensación.

MI práctica pictórica nace del deseo de habitar lo intangible: atmósferas, sensaciones, memorias sin forma. Trabajo desde la abstracción, explorando la pintura como lenguaje emocional y el color azul como territorio simbólico. Busco, más que representar, evocar.

Me interesa, a través de mis pinturas, generar profundidad, no solo visual, sino sensorial; como si la mirada pudiera adentrarse y perderse en las capas de materia, color, luz y sombras.

“Inundada de azul” es más que un título: es una experiencia y un anhelo. Es el momento en que el color te atraviesa y te reconoces como parte de él. Pinto desde ese lugar, desde lo que no se puede reflejar con palabras, pero insiste en ser reflejado y sentido.

Mi obra surge desde la emoción, desde una experiencia interna que se expresa a través del color y la materia. La belleza y la estética son conceptos importantes en mi práctica pictórica. Son conceptos subjetivos que creo se relacionan con su capacidad de transmitir ideas o emociones, conmover y conectar.

Cada obra es una inmersión. Las texturas que van surgiendo, unas veces líquidas, otras densas, son huella de un intenso proceso de búsqueda. A Través de estas texturas (orgánicas en ocasiones), capas superpuestas y gestos intuitivos, va quedando un reflejo, como una metáfora pictórica.

El azul, más que un color, es un estado. “Inundada de azul” es tanto una declaración, un manifiesto visual, que espero refleje cierta poesía.

“Inundada de azul” soy yo, y también quien se detiene frente a la obra y permite que el azul lo envuelva y transforme. Una invitación a perderse y encontrarse en este espacio.

“SILENCIO,
CONVERSANDO...”

"Pensamientos a la deriva", 2025 (65X80).
Medios mixtos sobre lienzo.

“BAILEMOS, PONTE TUS ZAPATOS ROJOS Y BAILA EL AZUL – LET’S DANCE, PUT ON YOUR RED SHOES AND DANCE THE BLUES. ”

- Bowie,D. Álbum “Let´s Dance” (1983)

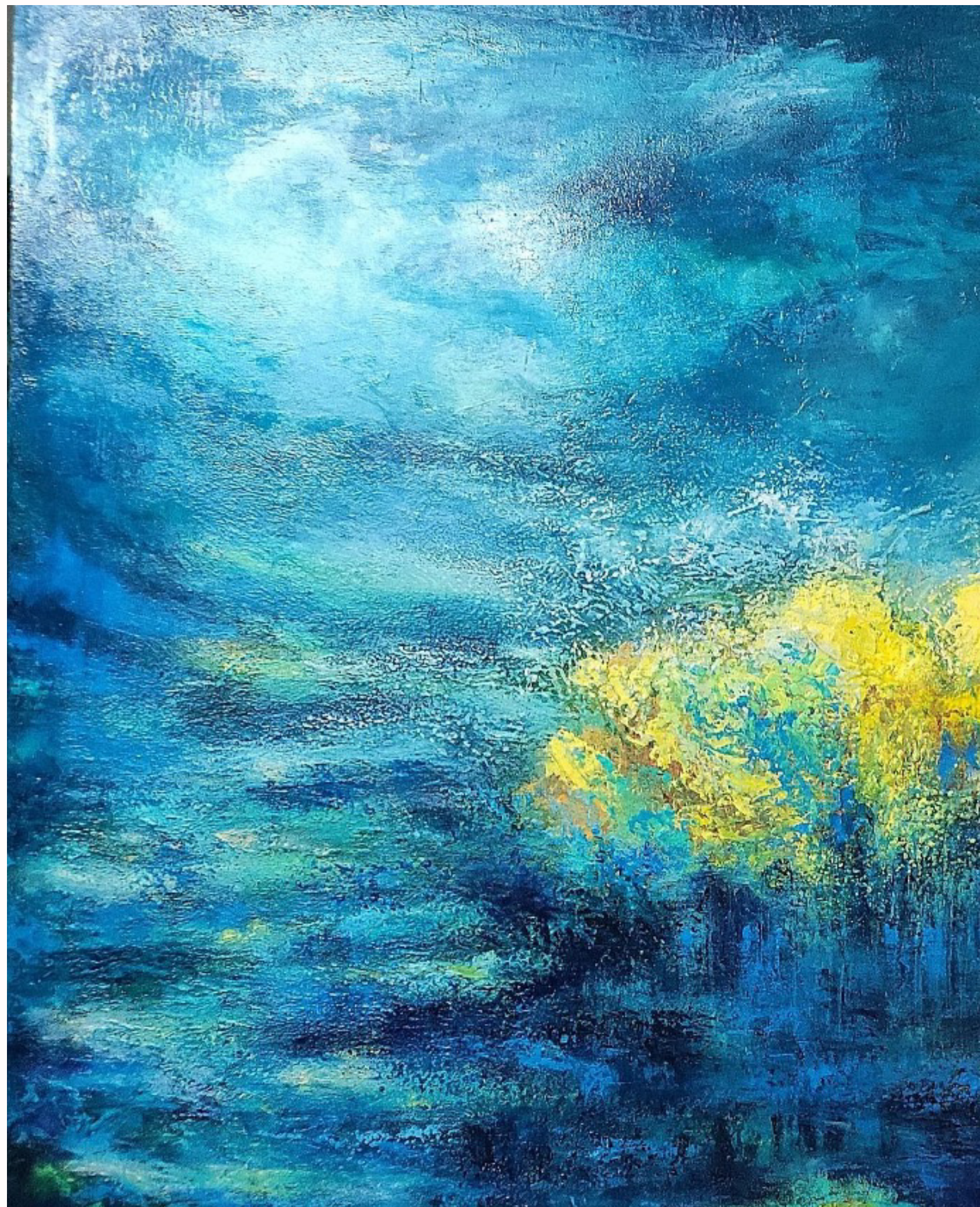
"Pensamientos a la deriva" ,2025 (100X80)
.Medios mixtos sobre lienzo.

"Pensamientos a la deriva" ,2025 (90X120).
Medios mixtos sobre lienzo.

"Pensamientos a la deriva" ,2025 (65X80).
Medios mixtos sobre lienzo.

Detalle pintura "Nubes de agua"

"Una mirada profunda es la base de la creatividad; ver más allá de lo ordinario y prosaico para captar lo que otro modo sería invisible".

"El material que necesitamos para nuestro trabajo está en todas partes. Se entreteje en nuestras conversaciones, se entrelaza con la naturaleza, asoma en los encuentros casuales y en las obras de arte ya existentes".

"Busca lo que tú percibes y nadie más ve".

"Sean cuales sean las herramientas que uses para crear, el verdadero instrumento eres tú".

"El talento es la capacidad de permitir que las ideas se manifiesten a través de ti"

"El fracaso es la información que necesitas para llegar a tu destino".

"No es casual que el océano atraiga nuestra mirada. Dicen que el mar ofrece un reflejo más fiel de nuestra esencia que cualquier espejo".

"El resultado escapa a tu control. Hace falta creer en algo que no existe para dejar que se plasme".

"Operamos en un mundo mágico. Nadie sabe cómo funciona ni por qué"

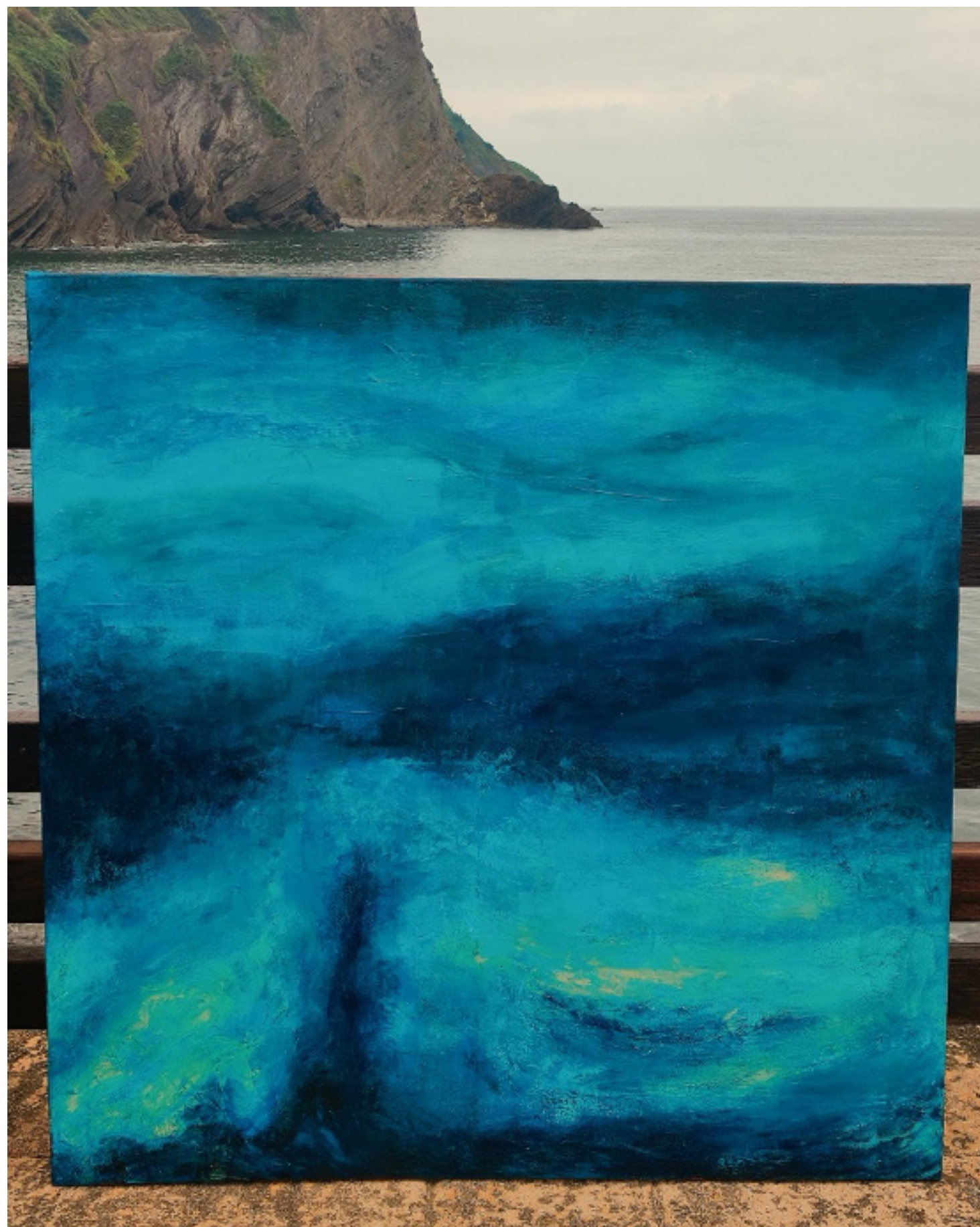
Rick Rubin ; "El acto de crear."

"Nubes de agua", 2025. Medios mixtos sobre lienzo, semi-textura. (160x100cm).

“Nubes de agua”, 2025. Acrílico sobre lienzo. (100x110cm)
DETALLE

“Nubes de agua”, 2025. Acrílico sobre lienzo. (100x1100cm)

“”Pienso en las cosas que estoy aprendiendo en este viaje y qué difícil se me hace transcribirlas en mi diario e incluso tan sólo analizarlas. Es raro, pero no me preocupo en entenderlas sino en llenarme libremente de ellas”. Eduardo Rejduch de la Mancha.

“ROCA”, 2024. Roca original intervenida con materiales mixtos.

“ Inundada de azul ” me sumerjo en lo profundo, sin mapa ni orilla, esperando en silencio a que aparezca el pez dorado: ese destello mínimo de verdad, que nada entre lo visible y lo que aún no tiene forma...

La historia y la inspiración detrás de estas obras son el reflejo de mi mundo interior, de ahí surge una narrativa que busca crear un vínculo entre lo terrenal y fantástico.

<<Érase una vez...>>

Aspirando a ser una narradora de historias, busco la belleza en sus múltiples formas. Belleza, estética, poesía...pero también una narrativa más profunda sobre la conservación y cuidado del medio ambiente. Representar ecosistemas marinos puede crear conciencia ambiental a través del arte.

Invitar a mirar más allá de lo evidente; detenernos, respirar, contemplar el mundo con otros ojos o con otra sensibilidad. Transmitir emociones; conexión con la naturaleza, donde la belleza reside en lo imperfecto. Formas orgánicas, texturas naturales; lenguaje visual.

BIBLIOGRAFÍA:

Berger,J. (2016) Modos de ver. Barcelona. Ed. Gustavo Gili.

Brea,J.L. (2010) Las tres eras de la Imagen. Madrid: Akal

Deluze,G.¿Qué es el acto de la creación?. Conferencia en la Femis (Escuela superior de oficios de imagen y sonido de París). 17/05/1987.

Foucault, M. (2016) La pintura de Manet. Madrid: Ed. Fondo de cultura económica.

Hockney,D. (2012) El gran mensaje. Conversaciones con Martin Gayford. Madrid: Ed. La fábrica.

Mitchell,W.J.T. (2017) ¿Qué quieren las imágenes? Victoria Gasteiz: Ed. Sans Solell

Rilke,R.M. (1992) Cartas sobre Cézanne. Barcelona: Ed. Paidós Estética.

Moraza,J.L. (2009) El deseo del artista. Ed: C. Gallano. Colegio de Psicoanálisis de Madrid.

Linch,D. (2016) Atrapa al pez dorado. Nueva York: Ed. Reservoir Books

Baricco, A. 2023). Océano Mar. .Ed: Anagrama.

Linaza, G. (2023). Rondo. Ed: Vivanco.

Boratau M. (2008). Tinta de Mar. . Ed: Juventud..

Rubin R. (2023). El acto de crear; una manera de ser. Ed: Diana.

REFERENCIAS:

Galindo,R. Artista experimental. Barcelona.

Álbumes musicales: "land",2002. Patti Smith / "Let´s Dance, 1983. David Bowie.

“Inundada de azul” me sumerjo en lo profundo, sin mapa ni orilla, esperando en silencio a que aparezca el pez dorado: ese destello mínimo de verdad, que nada entre lo visible y lo que aún no tiene forma...

