

I. G A R M Ó N

E L C O L O R D E

L A L U Z

SALA JUANA FRANCÉS

2 MARZO - 19 MAYO

I. G A R M I Z

EL C • L • O • R DE
LA LUZ

SALA JUANA FRANCÉS

 Zaragoza
AYUNTAMIENTO

EL COLOR DE LA LUZ

La **Vida** es tan hermosa cuando podemos ver y sentir su luz en plenitud que siento un deber tremendo por expresarla a través de la pintura. La luz es el ingrediente principal de la vida, está compuesta por color y llena de vibración cada poro de nuestra piel. Hay algo que me pregunto, *¿podría vivir sin luz?*, La respuesta es obvia, No. Bien, pues si no podría vivir sin luz, tampoco podría vivir sin color. Así que me encargo de llenar de amplias gamas cromáticas cada una de mis piezas para diseñar un momento único en las escenas que pinto. Existe una gran influencia en mí del academicismo y todos los autores de la pintura tradicional barroca como Velázquez o Rembrandt, entre otros, que gracias a ellos mi dibujo es sólido y consigue sostener mi discurso como pintora, pero doy las gracias eternas al siglo XIX y sus pintores de Luz que han conseguido inspirarme tanto como Joaquín Sorolla, Anglada Camarasa y Joaquim Mir.

Sin duda todo mi recorrido como pintora comienza en una etapa de formación donde la oscuridad está muy presente para poder entender cómo la luz actúa y nos da la experiencia de observar la escena en la manera que lo hacemos. Aun partiendo de la etapa oscura donde se aloja todo **aprendizaje académico** para poder trabajar sobre la técnica, la luz tiene un lugar protagonista, siendo el motor principal de análisis para poder representar la forma y el volumen.

El período académico es muy importante en mi vida, caigo totalmente enamorada de él, sintiendo una gran admiración por todas las obras sublimes creadas en la historia bajo conocimientos en esta línea. Pero echando vista atrás puedo ver que quien me conquistó por completo fue trabajar la técnica de cómo **hablar de la luz**, siendo éste el ingrediente principal de mi trabajo, ya que me di cuenta que a través de ella podía contar historias y generar la atmósfera que deseara para cada proyecto artístico. Ahora, viendo mi trabajo actual, observo que la luz sigue siendo ese ingrediente principal y motor primero de todas mis acciones, pero ahora lo hago desde el color que la compone. He estudiado mucho la pintura tradicional y de allí he obtenido claves sobre la manera en que la luz usa el color para hablar de su potencia lumínica y toda esa investigación me la traigo a la hora de pintar los protagonistas de mis cuadros.

Siempre me he sentido muy vinculada al **mundo de la imaginación** y del poder de crear a través de las ideas, siendo todas poderosas y de gran potencial de éxito, simplemente hemos de diseñarlas con convencimiento y decisión. Este mundo de ideas e imaginación lo presento en mis pinturas a través de las escenas simbolistas y muchas veces abstractas que creo con ese toque impresionista que tanto me gusta, ya que considero que es el lenguaje que más permite provocar conversaciones con el espectador. Para mí es muy necesario poder establecer una **conexión entre la obra y el observador**, ya que considero que la pintura es como un espejo donde vernos reflejados y poder encontrar una parte de nosotros en ella, permitirnos dialogar y establecer una crítica personal sobre el pensamiento que nos evoque dicha conexión. El arte tiene como parte de sus funciones la de sanar, la de encontrarnos a nosotros mismos, la de parar y enfrentarnos a nuestro propio reflejo, y así, poder decirnos un *“Hola, hace tiempo que no te veía”*.

El Color de La Luz es una exposición que invita a soñar y a recordarnos que existe un ser muy poderoso viviendo dentro de nosotros, que se activa gracias al color y que la luz es su gran impulso. Os presento mi mundo de ensueño.

Gracias.

►
DIBUJO DE DESNUDO FEMENINO,
2012
33 x 50 cm.
Grafito sobre papel entonado.

◄
LARA,
2015
51 x 75 cm.
Grafito sobre papel.

▶
ESTUDIO MASCULINO - PINTURA,
2017
50 x 90 cm.
Óleo sobre lienzo.

ESTUDIO FEMENINO - PINTURA,
2017
45 x 90 cm.
Óleo sobre lienzo.

◀
GRANADA,
2019
43 x 49 cm.
Grafito sobre papel.

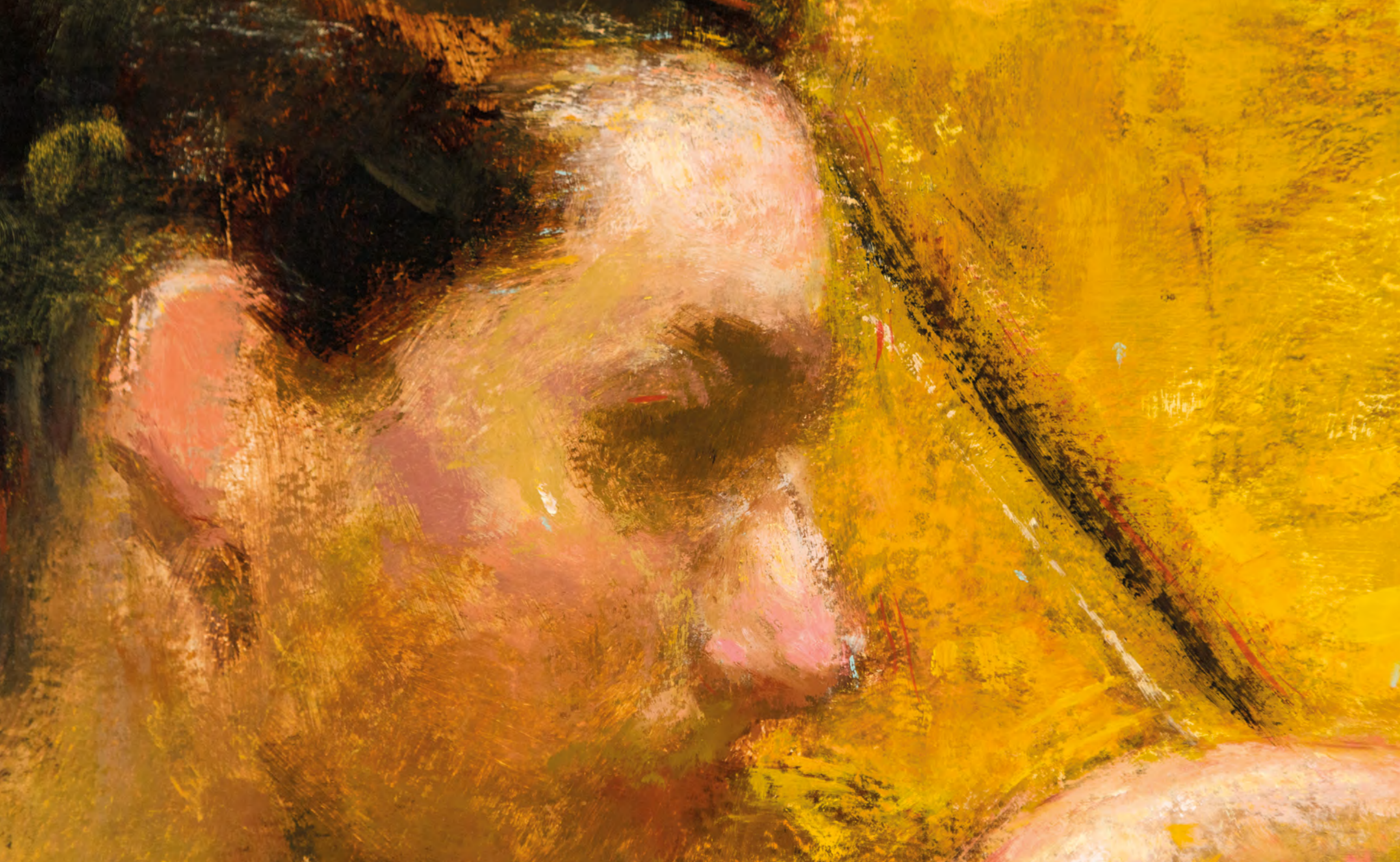
▶
ALESSIO,
2017
60 x 80 cm.
Óleo sobre lino.

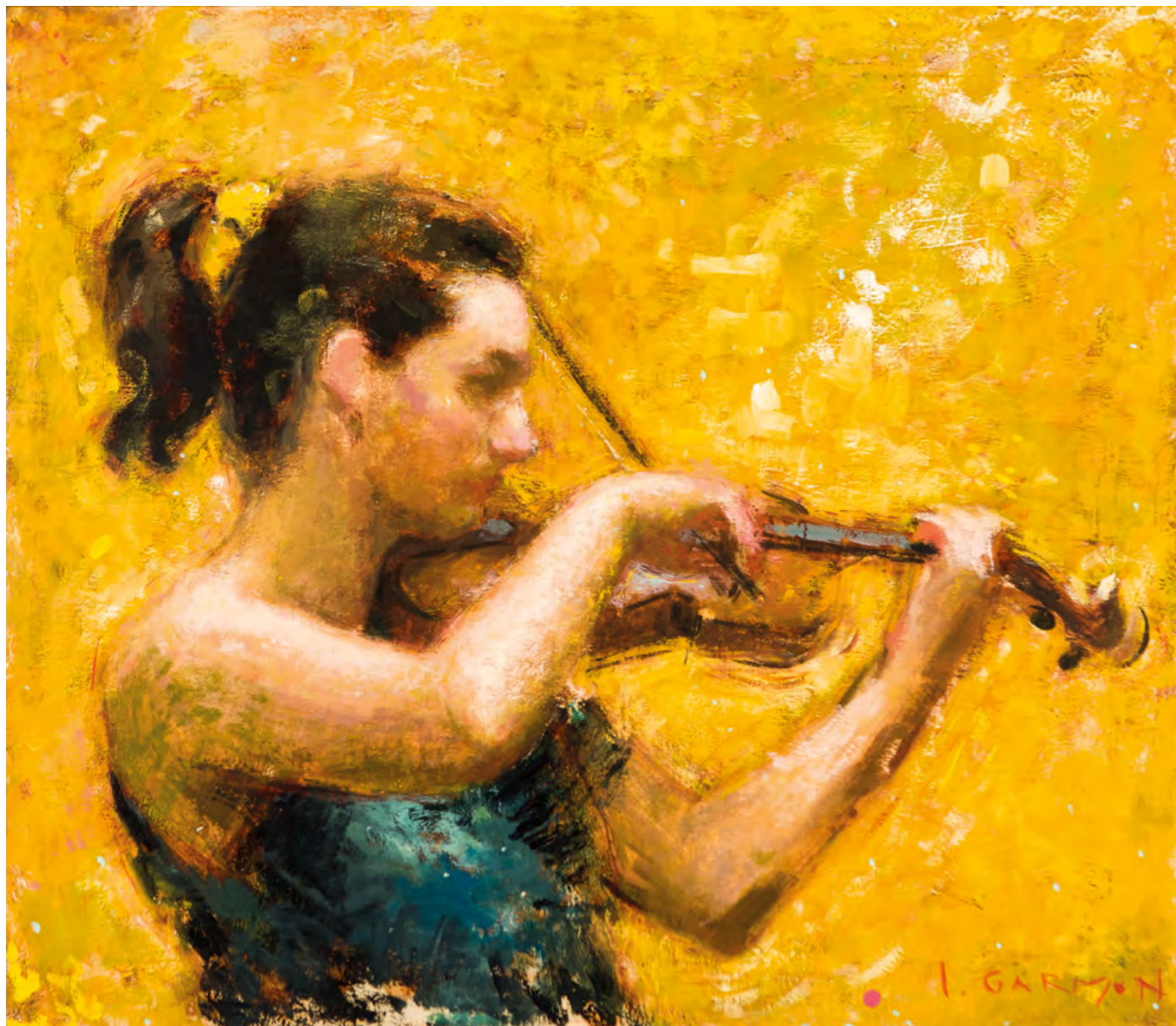

◀
THE WISHPER,
2017
60 x 80 cm.
Carbón sobre papel entonado.

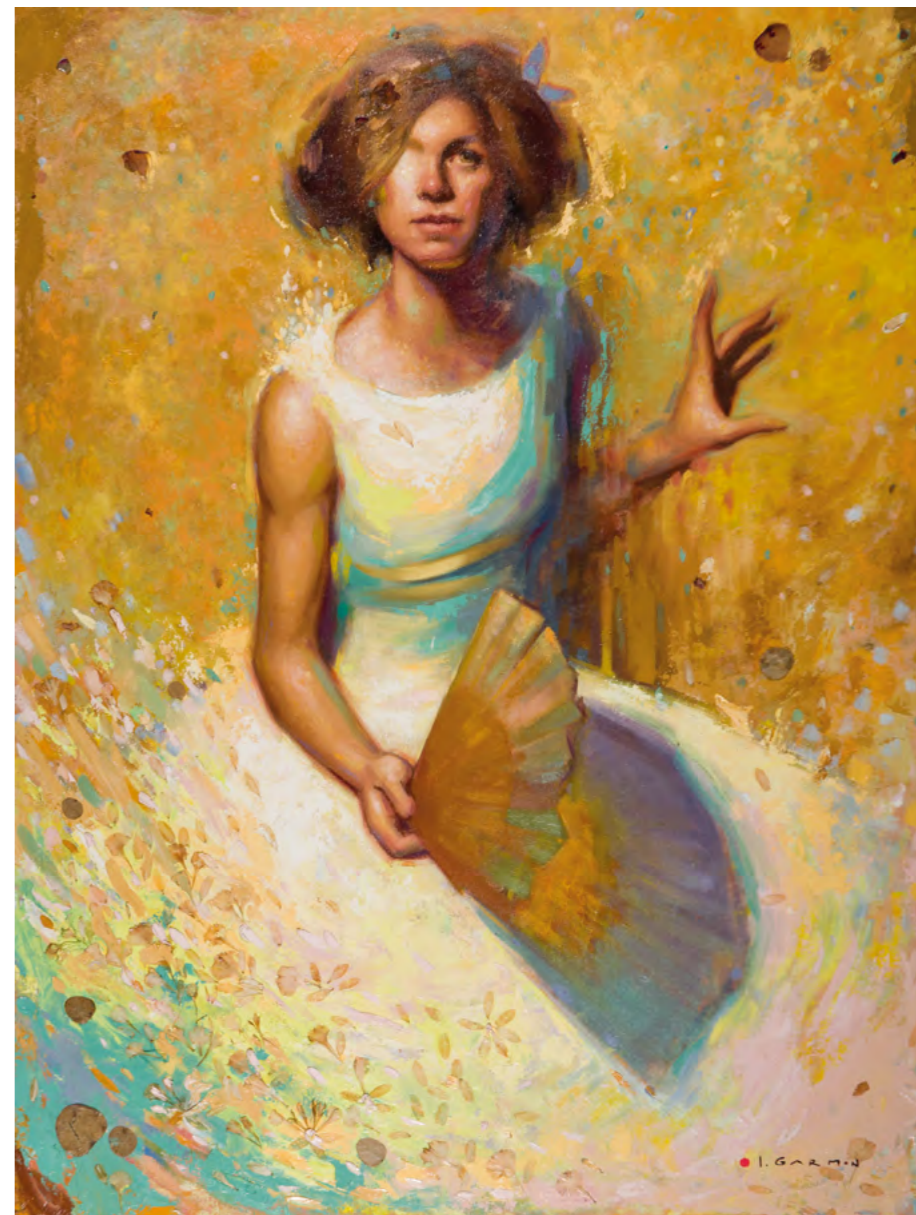

◀
LA VIOLINISTA (detalle),
2020
100 x 90 cm.
Óleo sobre lienzo.

◀
LA VIOLINISTA,
2020
100 x 90 cm.
Óleo sobre lienzo.

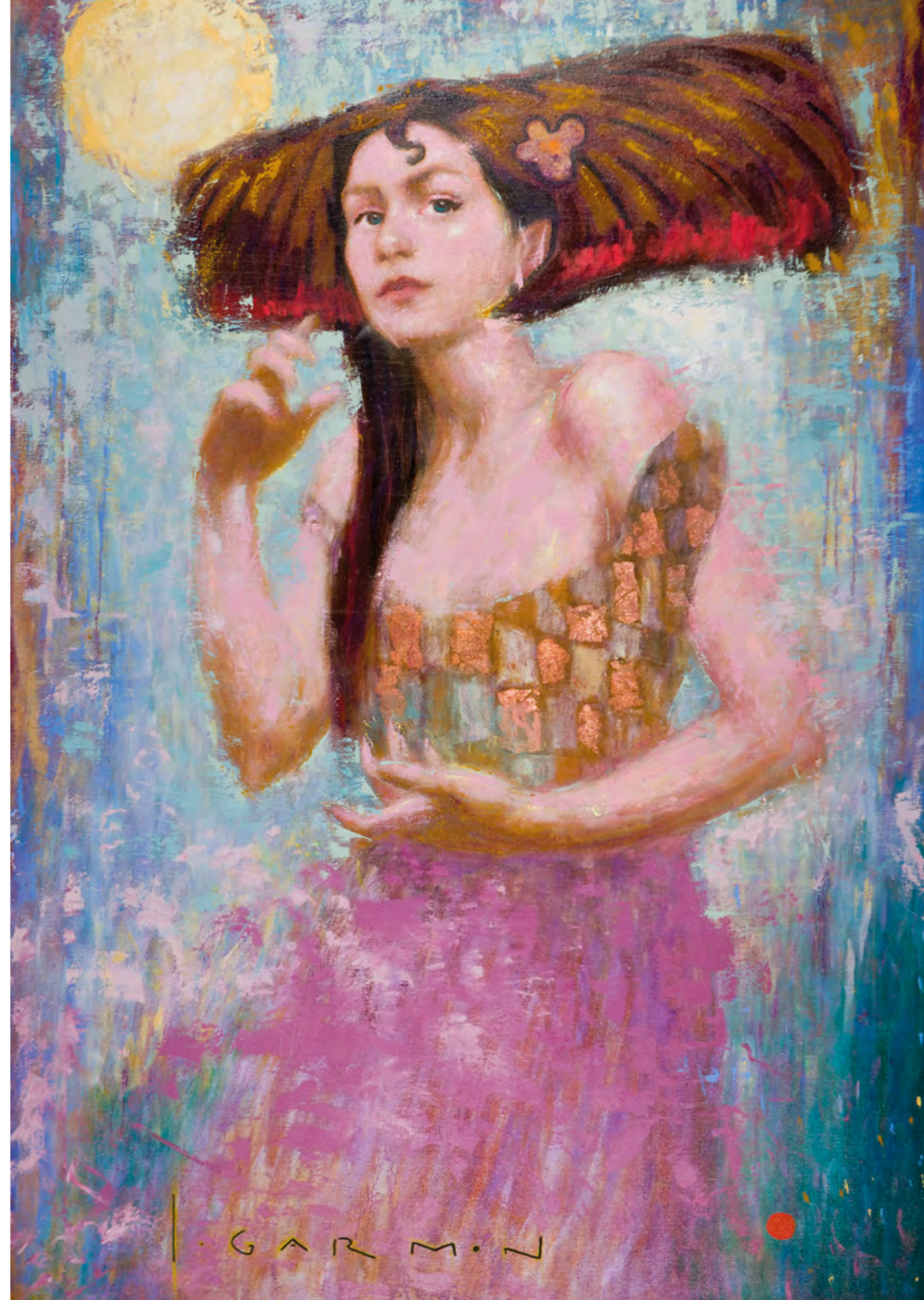

▶
NUR,
2018
90 x 120 cm.
Óleo y pétalos de flor sobre
lienzo.

◀
MENINA - DIBUJO,
2021
90 x 110 cm.
Grafito, carbón y pastel sobre papel.

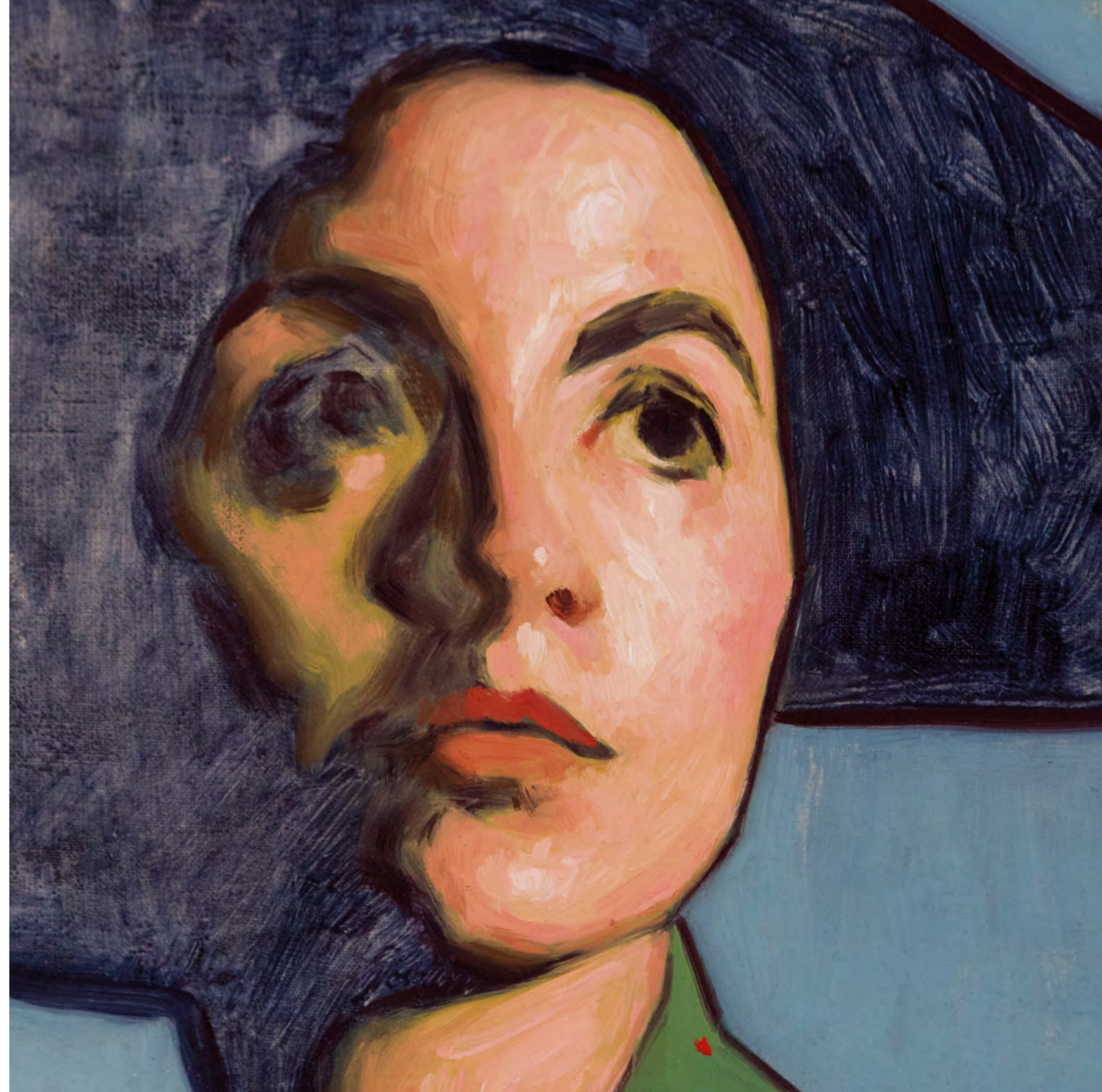
▶
MENINA PINTURA,
2022
90 x 130 cm.
Óleos sobre lienzo.

◀
MADRE DE DRAGONES - DIBUJO,
2021
90 x 170 cm.
Carbón y pastel sobre papel entonado.

▶
THE BLUE SHADOW (detalle),
2022
65 x 50 cm.
Óleo sobre lienzo.

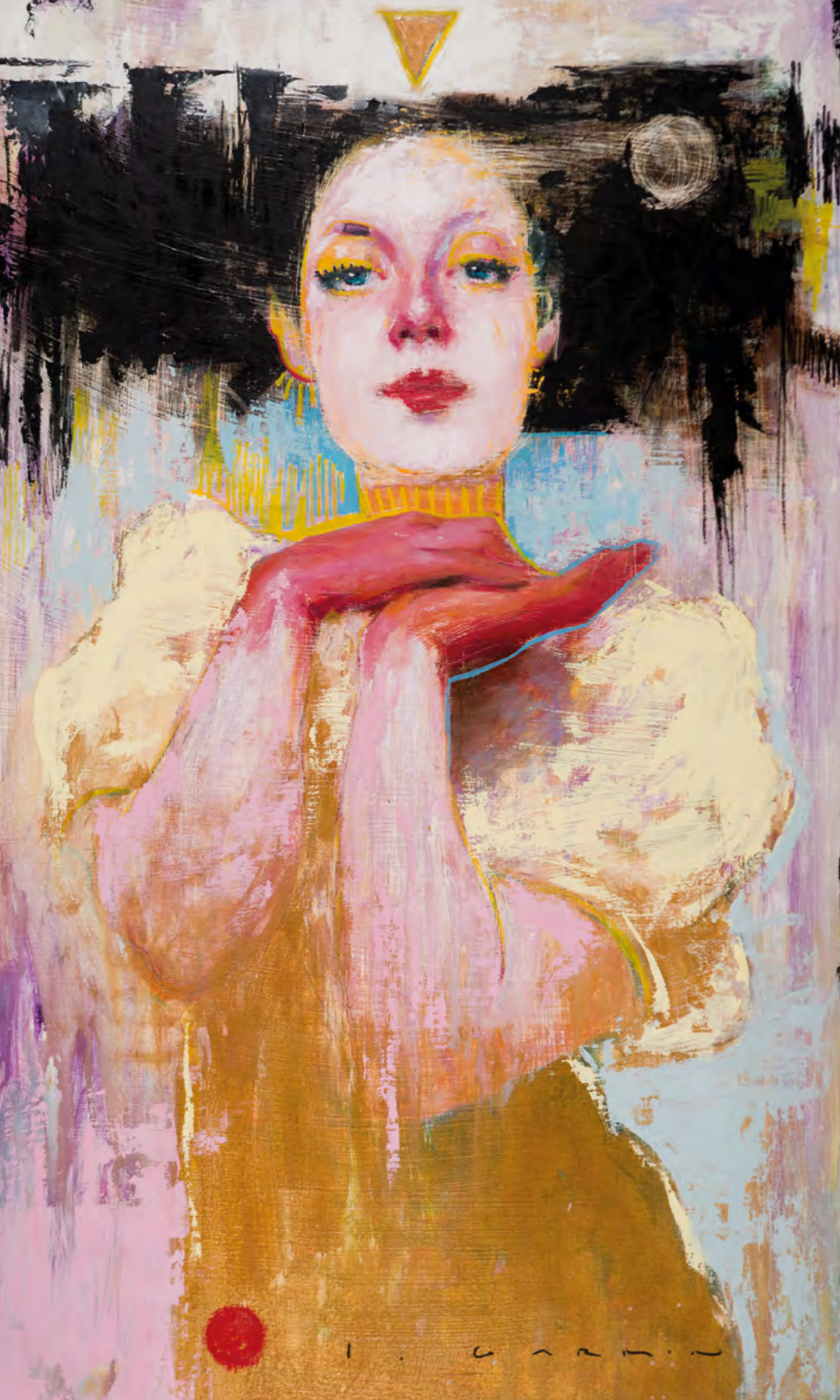

▲
THE BLUE SHADOW,
2022
50 x 65 cm.
Óleo sobre lienzo.

►
INFINITUS,
2022
100 x 100 cm.
Óleo, resinas, acrílico, esmalte y
pigmento sobre madera.

◀
LADY-B,
2022
60 x 100 cm.
Óleo y posca sobre madera
okume de estructura 3D.

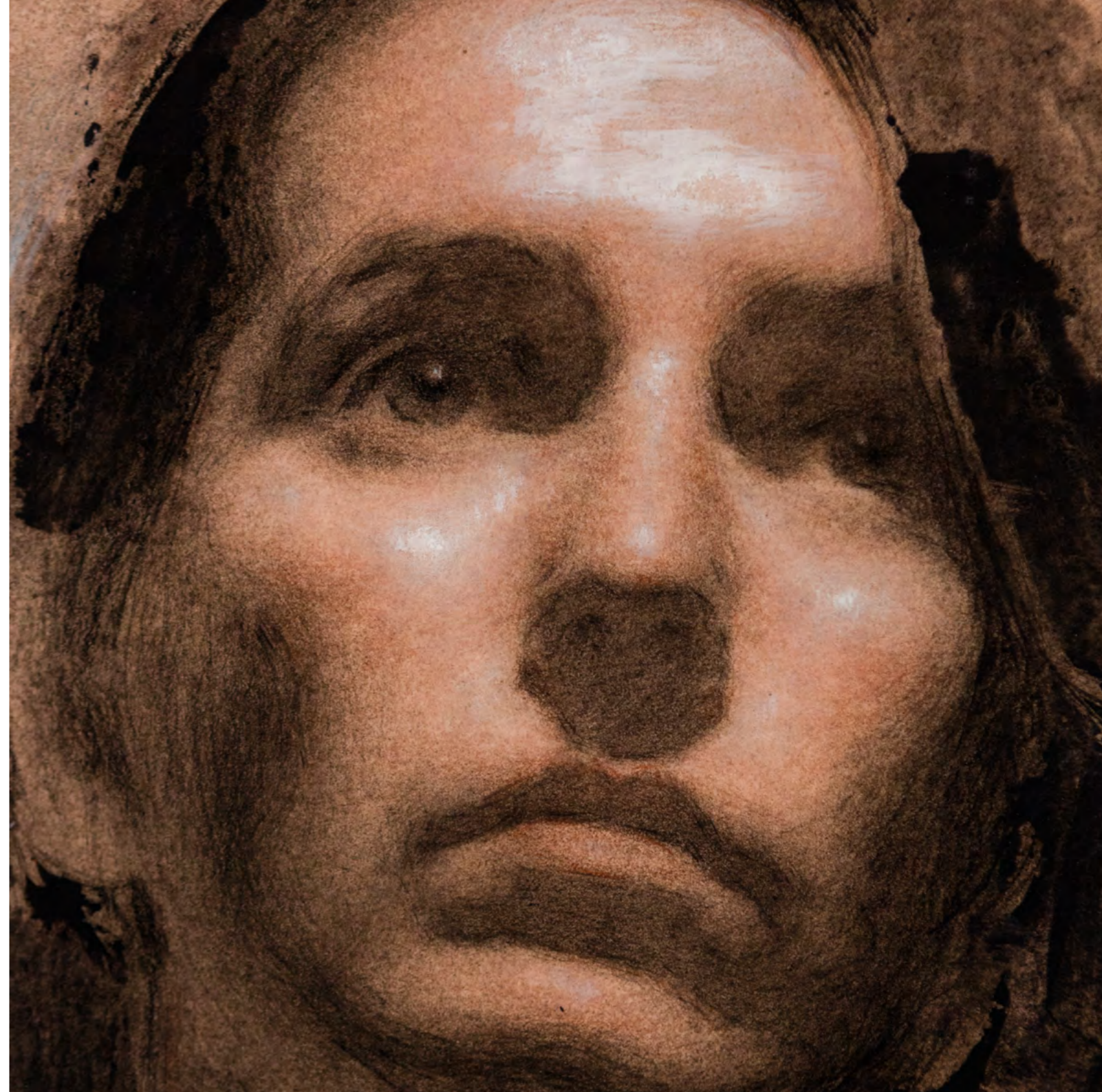
▲
ORACULUM,
2022
93 x 60 cm.

Óleo, resinas y pigmentos sobre lienzo.

▶
ADELANTE,
2020
60 x 80 cm.

*Grafito, carbón, lápiz blanco y
gouache sobre papel entonado con
goma laca.*

▶
HIJA DE LA LUNA,
2022
60 x 80 cm.
*Grafito, carbón, lápiz blanco y
gouache sobre papel.*

ESTUDIO DE PINTURA
CASACA (detalle),
2022
56 x 72 cm.
Carbón y pastel sobre papel entonado.

◀
ESTUDIO DE PINTURA CASACA,
2022
56 x 72 cm.
Carbón y pastel sobre papel entonado.

▶
LA PARTÍCULA DORADA
DIBUJO,
2023
54 x 83 cm.
Carbón y pastel sobre papel entonado.

▶
LA PARTÍCULA DORADA
PINTURA (Detalle),
2023
150 x 150 cm.
Óleo sobre estructura 3D de
madera okume.

▶
LA PARTÍCULA DORADA
PINTURA,
2023
150 x 150 cm.
Óleo sobre estructura 3D de
madera okume.

I. G A R M O N

Isabel Garmon (*Zaragoza, 1985*) es una pintora figurativa de corte impresionista y simbolista cuyo objetivo es crear mundos de luz y color para que la gente pueda disfrutarlos y deleitarse a través de ellos. Se encuentra inmersa en la idea de cómo cada obra es un paso hacia adelante, donde crear una nueva vida para poder ser disfrutada, incitando a la conversación con el espectador sobre qué querrá simbolizar en su obra y por qué el uso de dicha paleta de color. Isabel siente que es un alma inquieta y que siempre ha de estar creando, explorando nuevos materiales y lenguajes de expresión.

Su recorrido formativo es realmente amplio, dándole así conocimiento técnico para poder trabajar desde su creatividad que al parecer es bastante infinita. Realiza estudios en su ciudad natal, Zaragoza, de diseño gráfico y después salta a la capital madrileña a profundizar estudios en el campo de la ilustración en la Escuela Superior de Dibujo Profesional. Durante su tiempo en Madrid despierta todo su potencial como dibujante y encuentra su verdadera admiración en el dibujo de la figura humana del natural en las clases de anatomía. Y es allí donde conocería a su futura maestra de dibujo y pintura académica, asistiendo a las clases que impartía en su estudio privado, habiendo así descubierto su gran vocación, ser pintora.

En este momento Isabel se plantea el gran objetivo de dedicar su vida a pintar, por tanto, adquirir la mejor de las formaciones lo consideró vital, situando su ingreso en la prestigiosa The Florence Academy of Art de Florencia como el gran sueño a alcanzar para iniciar su vida como pintora. Isabel traza un plan con el que poder viajar a Florencia gracias a dos becas consecutivas otorgadas por The Elizabeth Greenshields Foundation de Canadá para ingresar en la academia donde realizó un año y medio de estudio intensivo en dibujo y pintura del natural. Durante este tiempo ganó una buena posición por méritos en la academia y fue premiada ganando varios concursos.

El tiempo en Florencia la hizo fuerte, adquirió nuevos conocimientos y logró ordenar lo que había aprendido en Madrid, así que se sintió con fuerza viendo que ya había logrado el objetivo que se había marcado con Florencia. Al volver a España abrió su propio estudio donde impartía clases privadas de dibujo y pintura al mismo tiempo que daba clases de anatomía y dibujo del natural en la Escuela Superior de Dibujo Profesional, pero no tardaría mucho tiempo en darse cuenta de que su ciudad natal la llamaba para volver a ella y Zaragoza se convertiría en su siguiente destino donde plantar su estudio y poder dar instrucción privada en él a estudiantes deseosos de conocer la técnica que poseen el dibujo y la pintura.

En Zaragoza su obra encuentra un nuevo camino de expresión, algo se activa, un ingrediente que andaba dormido, sus pinturas comienzan a definirse por un color vibrante y espontáneo que invita a soñar y divertirse. Cada vez son más frecuentes las motivaciones temáticas donde las féminas son las protagonistas de sus cuadros, unas mujeres hermosas, de carácter fuerte, a la par de dulces y con algo maravilloso que las hace únicas representado a través de sus pelos al viento, la libertad de ser ellas mismas.

La obra de Isabel Garmon habla sobre el poder humano usando a mujeres como protagonistas de sus cuadros y muchas otras veces se verán como seres andróginos esperando que el espectador logre empatizar con ellos y ser cautivado a través de su mirada, ya que es una de las cualidades más representativas de su obra donde la autora sitúa gran énfasis para poder establecer la esperada conversación con el observador que se sitúa en frente.

EXPOSICIÓN

Organiza:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Mujer e Igualdad

Coordinación:

Servicio de Mujer e Igualdad.
Eva Barcelona Velázquez

Comisaría:

Isabel Garmon

Diseño:

PUNTO DE PICA. Sara Rodrigo

Vídeo:

MALAMODERNA. Sandra Martínez

Montaje:

Brigadas Ayuntamiento de Zaragoza

Agradecimientos:

Enmarcaciones QUERO

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Mujer e Igualdad

Textos:

Isabel Garmon

Fotografías:

Aránzazu Navarro Santolaria

Diseño y maquetación:

PUNTO DE PICA. Sara Rodrigo

Impresión:

COMETA

ISBN:

.

Depósito legal:

Z 375-2023

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a mis padres y hermana por el apoyo incondicional y constante en mi aventura artística. Gracias a todos mis grandes maestros, vivos y muertos, que me han enseñado tanto y de manera tan generosa. Gracias infinitas a mis amigos que son los que aguantan todas las filosofadas de vida que les cuento. Gracias a toda la gente que apoya el arte y se alimenta de su aroma. Y en último lugar y no menos importante doy las gracias a Eva Barcelona por dar lugar a que esta exposición se realice y a todo el equipo por su buen gusto y buen rollismo.

Gracias, gracias, gracias.

