

TFG

ESPACIOS VACÍOS Y ESPACIOS HABITADOS

Presentado por Alba Forte Martínez
Tutor: Alberto Gálvez

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2017-2018

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

Este proyecto pretende reflejar la diferencia entre espacio vacío, el cual no habita nadie desde hace tiempo en contraposición al espacio habitado.

He querido plasmar el espacio que habitamos como un espacio nuestro que vemos como seguro, cotidiano y ameno. Me he centrado en escenas cotidianas donde se aprecia la calidez y cercanía del espacio habitado.

Por otra parte, el espacio deshabitado o vacío lo he ambientado de forma más lúgubre. Estos recursos me han servido para dar a las estancias un aspecto lejano y frío.

Cada uno de los espacios ha sido representado con una técnica diferente, para los espacios habitados me he servido de la acuarela. Los espacios vacíos los he llevado a cabo con la técnica de lápiz grafito para crear una atmósfera más lúgubre como he dicho anteriormente.

PALABRAS CLAVE

Vacío, habitado, cotidiano, acuarela, grafito, atmosférico.

SUMMARY

This project aims to reflect the difference between empty space, which inhabited no one for a long time as opposed to inhabited space.

I wanted to capture the space we inhabit, as a space of ours that we see as daily, safe and enjoyable. I have focused on everyday scenes where we can appreciate the warmth and proximity of the inhabited space.

On the other hand, I have presented in a lugubrious way the uninhabited or empty space. These resources have served to give the rooms a distant and cold appearance.

Each of the spaces has been represented with a different technique, for the inhabited spaces I have used watercolours. I have carried out with the technique of graphite pencil the empty spaces to create a more lugubrious atmosphere as I said earlier.

KEYWORDS

Empty, inhabited, daily, watercolours, graphite, atmospheric

AGRADECIMIENTOS

Agradecer en primer lugar a mi tutor por toda la ayuda prestada durante el proyecto.

A mi familia por apoyarme y servirme de inspiración, sobre todo a mi hermano por su paciencia y dedicación a la hora de posar.

A todos mis amigos, sobre todo a Nuria por su ayuda y correcciones a lo largo del proyecto.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1.OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2. CONCEPTUALIZACIÓN

3. REFERENTES

4. PROCESO DE TRABAJO

4.1. ESTUDIOS PREVIOS

4.2. “ESPACIOS VACÍOS”

4.3. “ESPACIOS HABITADOS”

5. CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

En este proyecto trato de abordar varios temas, partiendo de la idea de hogar que cada uno creamos. El hogar debe reunir unas condiciones específicas dependiendo de cada persona. Lo que yo pueda tomar como mi hogar no tiene porque adquirir la forma física de una casa, podría tratarse de un lugar más abstracto al que me una un fuerte vínculo.

Sin embargo solemos tomar como núcleo el hogar familiar, en el sentimos una seguridad que muy pocos espacios pueden ofrecernos, creamos de esta manera un mundo propio dentro de nuestras cuatro paredes, de puertas a dentro somos realmente nosotros mismos, nos sentimos cómodos y seguros.

“La casa es la persona misma, su forma y su esfuerzo más inmediato”¹

Configuramos de esta manera la casa acorde a nosotros, la casa sería un reflejo propio de la persona, cada cual decora su casa a su antojo, personalizandola y haciendola propia. El hogar, es un lugar generalmente habitado, por ello en una de las serie de este proyecto, concretamente la que le da nombre al trabajo, (“Espacios habitados”) en ella me centro en la representación de la cotidianidad y la vida en la casa, utilizando escenas propias del día a día que transmitan la calidez y cercanía de mi hogar al espectador.

En contraposición a esta serie encontramos “Espacios vacíos”, en ella trato el espacio vacío entendido como la ausencia de vida en esa casa. Me centro de esta forma en recrear y ambientar las habitaciones tomando la sombra como elemento compositivo principal para jugar con el lleno y vacío e incluso utilizando la sombra como elemento decorativo. Las zonas en penumbra nos plantean enigmas e incluso pueden transportarnos a otros mundos, el mundo de las pesadillas donde las sombras nos recuerdan a fantasmas que viven en nuestros recuerdos.

“Es muy posible que con ello se refiera a esa calma, algo inquietante que genera la sombra cuando posee esta cualidad”²

De esta forma he tratado de recrear dos espacios totalmente opuestos pero a su vez unidos entre sí pues el espacio habitado tiene como final acabar vacío y olvidado en el tiempo.

1 BACHELARD, G. *La poética del espacio*.

2 TANIZAKI, J. *El elogio de las sombras*.

1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este proyecto trato de crear una obra personal y original partiendo de la experiencia obtenida a lo largo de estos cuatro años de enseñanzas, apoyándome tanto en el estudio teórico como en el estudio formal de los referentes utilizados.

Los objetivos propuestos para este proyecto son los siguientes:

- Llevar a cabo un proceso de estudio y documentación sobre los diferentes espacios, siendo el hogar el centro de interés.
- Crear un discurso entre ambas series partiendo de ideas contrarias.
- Buscar referentes plásticos adecuados a este proyecto.
- Lograr controlar tanto la técnica del lápiz como la de acuarela llevando a cabo las pruebas necesarias hasta conseguirlo.
- Hacer al espectador participe y conducirlo a reflexionar sobre el tema.

En cuanto a la metodología se ha desarrollado en varias fases. A partir de un proyecto realizado el curso pasado decidí investigar sobre el tema y documentarme. A su vez comencé con la parte práctica llevando a cabo los primeros dibujos de la serie “Espacios vacíos”, simultáneamente investigué sobre la obra de Antonio López y Hilary Butterworth dos de mis referentes para esta fase del proyecto. Desarrollando dicha serie seguí con los referentes conceptuales llegando de esta forma al tema del hogar y el universo personal que gira alrededor de él. Una vez finalizada la primera serie y con las ideas más claras en cuanto a los conceptos de la segunda, comencé con la segunda fase del proyecto. Llevé a cabo pequeñas pruebas de acuarela para soltar la técnica tomando como referencia a Ali Cavanaugh, se desarrolla de esta manera la penúltima fase de este proyecto con la realización de la serie “Espacios habitados”.

Una vez finalizada la parte práctica reuní toda la información, la clasifiqué y diferencíé. En la fase de documentación cogí apuntes en sucio y rápidos, por lo que fue en esta fase cuando estructuré y dí forma a los conceptos para que tuvieran correlación con la obra.

2. CONCEPTUALIZACIÓN

Planteando este proyecto me surgió la duda de lo que tomamos como hogar. ¿Podemos tomar cualquier lugar como nuestro hogar?.

Desde mi punto de vista vemos como hogar ese lugar cálido, cotidiano y cercano a nosotros, ya sea nuestra casa familiar, un recuerdo de casas pasadas o un lugar al que nos une un vínculo.

La casa ejerce en nosotros un fuerte vínculo, nos vemos unida a ella, es nuestra zona segura dónde nos aislamos de todo lo que pasa fuera de sus paredes. Creamos rincones que son enteramente nuestros, que almacenamos en nuestra memoria, de esta forma los olores y colores pueden reconducirnos a ciertos lugares archivados en nosotros que nadie más conoce.

Estos lugares del recuerdo pueden resultar indescriptibles pues a veces no visualizamos dicho lugar, notamos una especie de sensación que nos remite a él.

“Las verdaderas casas del recuerdo, las casas donde vuelven a conducirnos nuestros sueños, las casas enriquecidas de un onirismo fiel, se resiste a toda descripción.”³

Aunque tratemos de describirlas nos es imposible pues muchas veces las idealizamos e incluimos experiencias que nunca tuvieron lugar en ella, de esta forma nos creamos una especie de microuniverso particular donde dejamos volar nuestra imaginación. Es nuestro espacio personal inalterable pues solo nosotros podemos llegar a entenderlo y lo configuramos a nuestro gusto a través de experiencias ya vividas.

Nos planteamos ahora la duda de cual es nuestro hogar, dependiendo de nuestras experiencias vitales vividas podemos sentirnos parte de diferentes sitios, pero tu verdadero hogar es aquel al que no solo te une un vínculo físico, es aquel en el cual te sientes seguro despreocupado y cómodo. De esta manera el hogar sería una mezcla intangible de experiencias y sentimientos que configuran un espacio físico, es decir de cierta forma la casa hace que esos sentimientos adquieran cierta tangibilidad.

Para mí, mi hogar se encuentra en mi casa familiar, la calidez de mi casa de la infancia, habitada y acogedora. Cuando llevas tiempo sin ir y entras de nuevo en ella tus problemas parecen esfumarse, vuelves a sentirte seguro y estás rodeado del ambiente familiar de siempre, con el que has crecido y has aprendido a valerte por tí mismo. Vuelven a mi todos los recuerdos vividos en aquella casa y vuelvo a revivirlos, encuentro objetos de mi infancia que hacen que esos recuerdos tomen mayor fuerza y se vuelvan claros .

3 BACHELARD, G. *Op. Cit.*

De esta manera la casa juega un papel fundamental en nuestra vida, está en nosotros, podemos cambiar de casa pero siempre permanecerá el recuerdo de esa casa pasada. Con el tiempo idealizaremos la casa al igual que idealizamos a las personas, podemos cambiar aspectos de ella que con el paso del tiempo llegaremos a pensar que son ciertos. Todo esto no importa, necesitamos sentirnos parte de algo, necesitamos saber que pertenecemos a un lugar y que mejor lugar que tu propia casa.

Todos estos factores configuran el espacio habitado, una casa habitada es cercana, comfortable y cálida. El ambiente cotidiano juega un papel fundamental, la cercanía de la familia y pequeñas acciones como desayunar todos juntos o ver una película, hace que cada habitación de la casa vaya adquiriendo experiencias vitales, cada estancia tiene una historia que contar y en este caso tu eres el encargado de transmitir dichas vivencias. Con este proyecto he tratado de plasmar el calor de mi hogar y las vivencias vividas en el mediante el uso de escenas cotidianas, he tomado como núcleo la cocina pues para mí es el principal punto de reunión que tenemos toda mi familia en común.

¿Qué hay de las casa que fueron habitadas en un pasado y actualmente se encuentran abandonadas?

En un pasado desprendían vitalidad pero a día de hoy se encuentran sucias y desprovistas de vida. Nos puede parecer un lugar lejano, sin embargo su antiguo dueño al verla recordará los momentos buenos vividos en ella y a base de recuerdos la reconstruirá, llevandonos de nuevo a esa cierta idealización de la casa. De esta manera podemos pensar que no hay casas vacías, todas ellas guardan historias y recuerdos entre sus paredes, solo que necesitan a la persona que antaño las habitó para contar su historia. En mi serie de *"Espacios vacíos"* trata el tema del espacio centrándome en el aspecto físico de las habitaciones sin embargo en la serie *"Espacios habitados"* hablo de mi casa partiendo de experiencias cotidianas propias, tratando de sumergir al espectador en mi día a día en casa. Se crea de esta forma el conflicto entre las dos series, en una hablo del espacio físico vacío y en la otra el espacio físico está en un segundo plano, he tratado de ir más allá creando mediante las composiciones y la interacciones de los diferentes colores una representación de la calidez de mi hogar y su cotidianidad.

Ambas series crearían una especie de círculo cerrado que conecta un espacio con el otro en el tiempo, es decir, las casas vacías, en un pasado fueron habitadas, en ellas se llevaba a cabo la vida sin embargo con el tiempo se abandonaron y se fue olvidando su historia. La casa habitada está condenada a acabar así pues la vida en ella es efímera y lo que comenzó siendo un lugar cálido y habitado acabará por convertirse en un espacio frío y polvoriento.

3.REFERENTES

En cuanto a mis referentes formales destacan Ali Cavanaugh, Antonio López entre otros.

Ali Cavanaugh⁴ llama mi atención por su mancha suelta y fresca, que en ciertos momentos se vuelve totalmente experimental y aleatoria.

Esta idea de mancha experimental trato de incorporarla en mi serie de *Espacios habitados* hay una clara referencia a su obra en cuanto al tratamiento de la acuarela tratando de insinuar mediante una mancha sencilla zonas más complejas como podría ser un rostro.

A. Cavanaugh en su obra *Sugared* perteneciente a su serie de 2018 juega con el color haciendo que la mancha quede en ciertas zonas con mayor cantidad de pigmento en contraste con zonas donde se nota que el agua ha arrastrado el color sacando de esta manera el color de fondo del soporte.

Sus últimas series son trabajos más monocromáticos donde la mancha experimental adquiere más importancia que en trabajos anteriores donde se nota un cierto estudio previo a la hora de pintar.

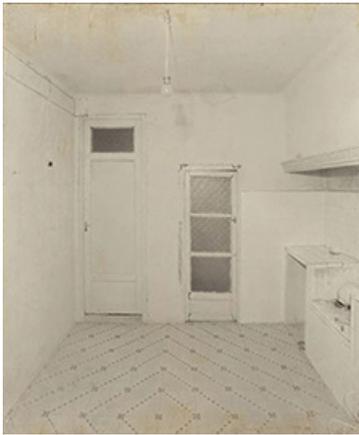

Sugared, 2018.
Ali Cavanaugh.

The entrance, 2015.
Ali Cavanaugh.

⁴ CAVANAUGH, A. Disponible en: <http://www.alicavanaugh.com>

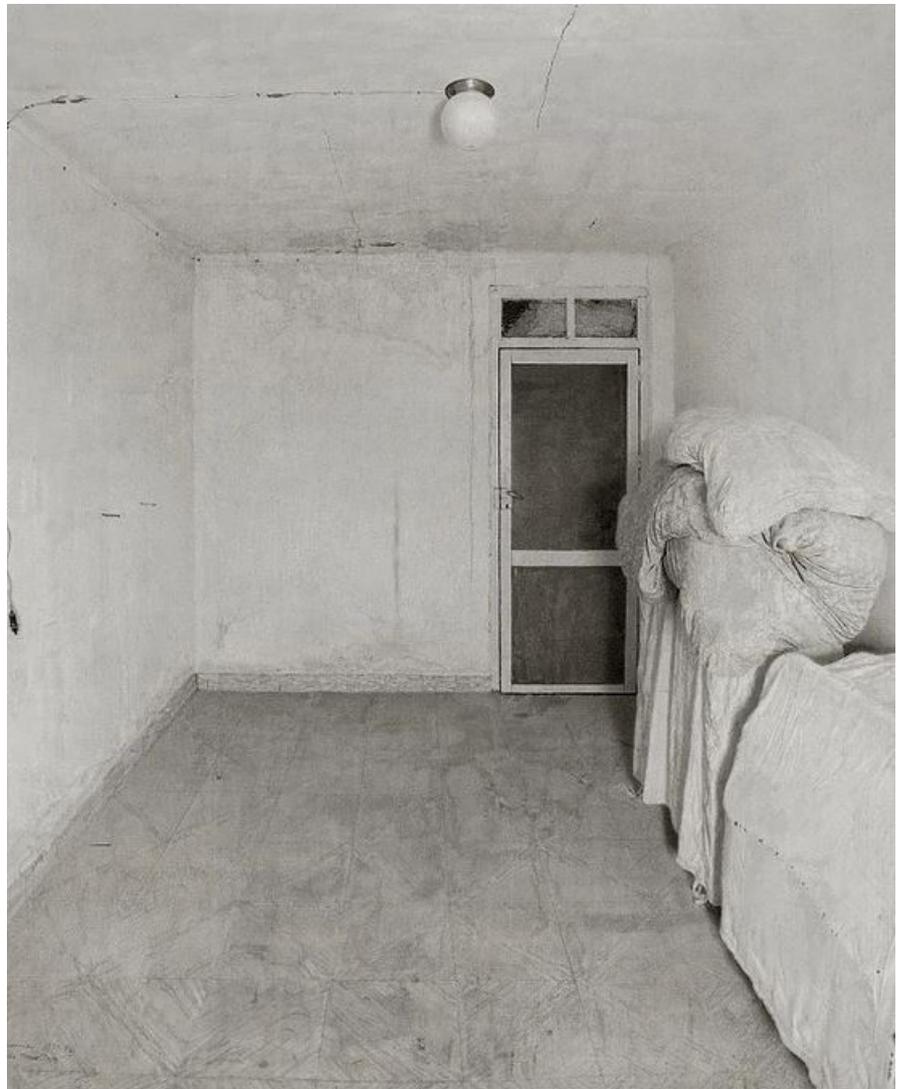
Cocina en Tomelloso, 1975-80.
Antonio López.

Cuarto de baño, 1970-73.
Antonio López.

A Antonio López⁵ lo he utilizado como referente tanto plástico como conceptual. Tiene una serie de dibujos a lápiz donde el espacio vacío adquiere todo el protagonismo, el tratamiento que le da a dichos dibujos le confieren una atmósfera mágica e irreal.

Cito al propio Antonio López *“La diferencia entre el dibujo y la pintura se percibe de inmediato: la pintura te da todos los datos, y el dibujo no; una te aproxima al motivo, gracias fundamentalmente al color, pero el otro, en su límite, te lleva hacia un territorio más psicológico. En cierta medida, nos ocurre algo parecido con el cine: cuando vemos una película en blanco y negro, tenemos una sensación de irrealidad, de sueño”*.

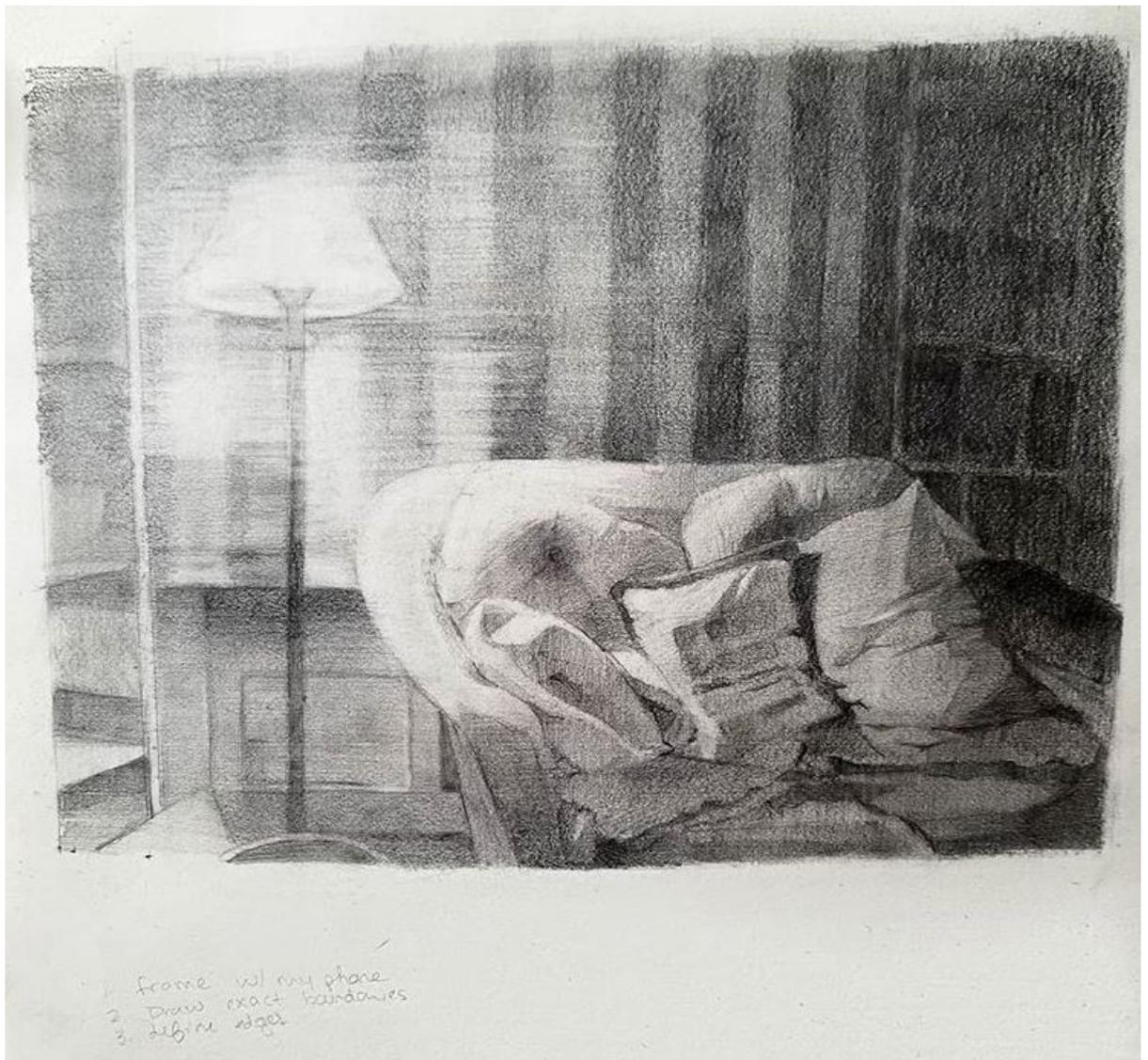

Habitación en Tomelloso, 1971-72.
Antonio López.

⁵ LÓPEZ, A. Disponible en : <https://www.antoniolopezweboficial.com>

Otro de los referentes formales en los que me he apoyado para llevar a cabo este proyecto es Hilary Butterworth⁶. Tiene una serie de apuntes rápidos de espacios interiores realizados a lápiz que me parecen muy interesantes por el tratamiento de la luz y los efectos que crea. Su obra no es hiperrealista como la de Antonio López pero si es muy atmosférica y espacial, el tratamiento de los diferentes planos de la composición siendo los planos más alejados manchas abstractas y desenfocadas contrastando con los primeros planos donde la mancha está más trabajada para describir mejor el primer plano.

De esta manera traté de tomar lo que más me interesaba de cada referente y fusionarlo en mi proyecto personal.

2018.

Hilary Butterworth.

⁶ BUTTERWORTH, H. Disponible en : <https://www.instagram.com/butterhi/?hl=es>
<http://hillary-butterworth.squarespace.com>

4. PROCESO DE TRABAJO

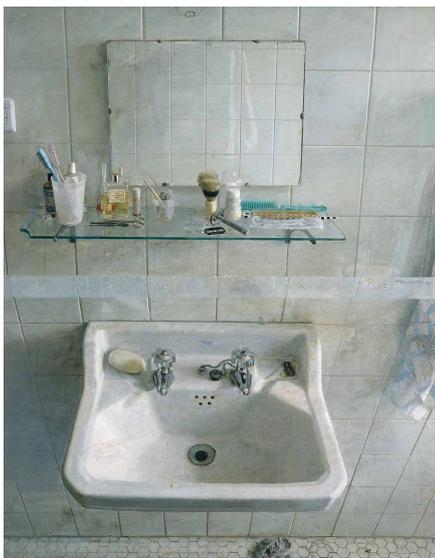
4.1. ESTUDIOS PREVIOS

Este proyecto comenzó a tomar forma tras haber cursado la asignatura de *Pintura y figura* impartida por Alberto Gálvez.

Durante el curso pasado realicé varias propuestas que me llevaron a tratar el tema del vacío y las diferentes atmósferas que rodean un hogar habitado en contraposición a uno deshabitado.

En un primer momento mi elección para representar los espacios vacíos fue la técnica al óleo. Lleve a cabo un pequeño estudio de un lavabo tomando como referencia a Antonio López en su obra "*Lavabo y espejo*" 1967. Tome como referencia el concepto de aseo que Antonio López enfoca casi como una naturaleza muerta.

Realicé un boceto previo para hacer un pequeño estudio lumínico y de perspectiva, aunque finalmente decidí cambiar de espacio y opté por una perspectiva contrapicada donde el principal punto de atención fuera el váter.

Lavabo y espejo, 1967.
Antonio López.

Vista del lavabo (boceto), 2016.
Alba Forte.

Aseo, 2016.
Alba Forte.

Tras esta prueba en color seguí investigando la obra de Antonio López y me topé con una serie de dibujos de habitaciones que realizó en Tomelloso. Este concepto de espacio vacío era lo que yo andaba buscando, de esta manera decidí probar con la técnica de lápiz a representar un espacio vacío. Suelo pintar de fotografía, me es mucho más cómodo, por lo que primero invertí unas sesiones en tomar fotografías de un piso vacío que tiene mi familia en el pueblo.

Una vez hecho esto seleccioné la imagen que más me gustó, por su punto de vista y por la forma en la que entraba la luz creando amplias zonas de penumbra.

Traté de elegir un papel que pudiera darme cierto juego a la hora de crear texturas, por ello elegí un medias tintas de color crema que encolé previamente a un tablero.

La ambientación que conseguí en este trabajo es mucho más acertada y realista que las anteriores a óleo. A mi ver al pintar a óleo no valoro correctamente las zonas de luces y sombras, por lo que acabo haciendo un trabajo plano y poco atmosférico sin embargo al trabajar con lápiz me es más cómodo y sencillo dar ambientación y conseguir esa atmósfera lúgubre y vacía que no consigo terminar de ver con el óleo.

Vista desde el pasillo, 2016.
Alba Forte.

En cuanto a la representación de zonas habitadas, en un primer momento mi idea era realizar retratos de mis familiares realizando acciones cotidianas, centrandome más en la figura humana que en el entorno que les rodeaba. Uno de los trabajos que realicé el año pasado me sirvió como punto de partida para iniciar esta serie.

En un primer momento decidí realizar con óleo dichos retratos, retratos de medio cuerpo en un tamaño mayor a un A4 para así tener más libertad a la hora de representar las habitaciones y a la figura. Realizar con óleo esta serie no me terminaba de convencer pues con óleo no considero esa frescura en el trazo y espontaneidad que por ejemplo tiene la técnica de la acuarela.

El semestre pasado cursé la asignatura de *Espacio y Figura* donde experimenté con acuarela, fue entonces cuando me decidí por esta técnica. Uno de los trabajos que realicé en dicha asignatura lo tomé como punto de partida de este proyecto, pues el tema que abordé era el ambiente cotidiano y la familia. En el trabajo utilicé una técnica mixta de acuarela y lápices de color, la mancha no está muy suelta, se nota que es de los primeros trabajos que realicé con dicha técnica.

El resultado me gustó pues la interacción de los distintos colores, las transparencias y las zonas con mayor saturación creaban cierto dinamismo visual.

A partir de aquí comencé mi experimentación con la mancha tomando como referencia la obra de Ali Cavanaugh. Realicé varios estudios donde lo importante era conseguir distintos registros y pinceladas para así más tarde incluirlas en los trabajos finales. Traté de centrarme en la mancha, conseguir que fuera fluida, lograr un juego de transparencias para que se apreciaran las distintas capas que configuran un tono y lograr frescura en el trazo.

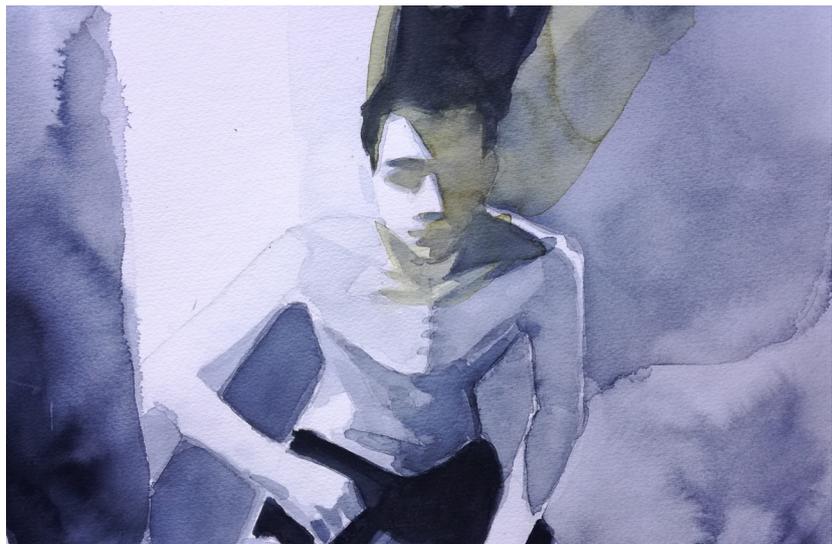

Comida de Domingo, 2017.

Las pruebas que realicé las hice con un mismo tono de gris y posteriormente incorporé un color frío en uno y uno cálido en el otro. Utilicé una gran cantidad de agua para conseguir las diferentes texturas de las manchas. Las zonas donde el pigmento queda más concentrado las realicé de forma totalmente aleatoria moviendo en ocasiones el soporte para crear movimientos con el agua. El resultado de estos trabajos de experimentación me fueron de gran ayuda para encajar las manchas previas de los trabajos finales.”

Experimentación 1, 2018.

Experimentación 2, 2018.

4.2. “ESPACIOS VACÍOS”

“*Espacios Vacíos*” es una serie en la cual trato el tema del espacio vacío desde una perspectiva lúgubre y enigmática.

Para crear esta ambientación he recurrido a la técnica del lápiz, anteriormente hice pruebas con esta técnica y los resultados fueron satisfactorios, ya que se adecua perfectamente a esta parte del proyecto.

La idea de hablar sobre los distintos tipos de espacios nació cuando acompañé a mi padre a un piso que tenemos vacío en el pueblo, no recordaba la última vez que había entrado allí. En un primer momento me impresionó y a su vez me dió cierto respeto. Es un piso de los años cincuenta con muebles y azulejos de aquella época, el piso estaba totalmente a oscuras, en muchas de las habitaciones no había luz por lo que en un primer momento al entrar por la puerta principal solo se veía un hilo de luz que entraba por unos de los aseos y por la cocina, lo que hacía que la entrada tuviera un aspecto un tanto siniestro.

Estaba acostumbrada a la luminosidad y calidez de mi casa ya que aquel lugar me parecía frío pero a su vez me sentía conectada a él, en mi memoria estaban esos rincones polvorientos y sombríos, era diferente a cuando pienso en el concepto de casa de la infancia, a tu memoria vienen recuerdos cálidos, recuerdos en familia sin embargo los recuerdos a los que me remitía este lugar eran recuerdos tristes incluso en ocasiones no diferenciaba si se trataban de recuerdos reales o sacados de pesadillas o sueños un tanto macabros.

He querido plasmar esa atmósfera a mitad de camino entre la realidad y el sueño, utilizando perspectivas alejadas para tener una vista general del espacio y utilizando juegos de sombras y luces. La serie podría entenderse como una especie de mapa visual del espacio pues puedes hacerte una idea espacial del lugar, en la mayoría de los dibujos aparece alguna puerta que guarda cierta correlación con la siguiente habitación representada de esta manera poco a poco una habitación te lleva a otra creando así un recorrido que ordenado puede dar una imagen general del piso, aunque no he representado el cien por cien de las habitaciones las que pertenecen a esta serie son las más importantes y representativas.

*“Así fue como nuestros antepasados descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos”.*⁷

7 TANIZAKI, J. *Op. Cit.*

He utilizado la sombra para enriquecer los espacios vacíos. Las habitaciones representadas son espacios pobres en cuanto a decoración por lo que el juego de luces y sombras juega un papel fundamental configurando el espacio.

En cuanto al proceso que seguí para llevar a cabo esta serie fue el siguiente. Una vez con el tema que quería abordar claro, que en este caso era el espacio no habitado, utilizando la sombra como elemento compositivo principal y creando un juego espacial con los dibujos de la serie, los cuales configuran una especie de minimapa visual del piso anteriormente descrito.

La primera vez que entré al piso fue a media tarde más o menos, la luz del sol incidía directamente en la fachada principal por lo que en ciertas partes de la casa la luz y las sombras estaban fuertemente contrastadas. De esta manera realicé varios viajes al piso buscando las horas del día que más me gustaban por como interactuaban la luz y la sombra. Una vez que tenía estudiada de cierta manera el comportamiento de la luz, pudiendo variar según el día, aunque generalmente al ser verano el día estaba completamente despejado y no habían variaciones lumínicas. Realicé una serie de fotografías de todas las habitaciones, utilizando diferentes tipos de perspectivas, centrandome en zonas más detalladas. Finalmente decidí abrir el punto de vista y tomar fotos de vistas generales de las estancias pudiendo en algún momento utilizar algún que otro elemento en primer plano como enganche visual. Por lo general he utilizado perspectivas picadas para darle un carácter más real pues las fotos la hice a la altura de mi vista dando así la sensación de estar contemplando los dibujos de la misma manera que si estuvieras observando la habitación en directo. Trabajar partiendo de fotografía acelera el proceso de trabajo pues la fotografía reduce de cierta forma la complejidad de la perspectiva creando un solo punto de vista y facilita el trabajo de encaje.

Una vez con las fotos definitivas seleccionadas el siguiente paso era la preparación del soporte y la elección de materiales adecuados a la técnica elegida que se trata de la técnica de lápiz grafito.

El soporte que mejor se adecuaba tanto por el tema de conservación como por el acabado final era el papel encolado a un soporte rígido en este caso tableros de madera de 1 cm de espesor con dimensiones 20cm x 28cm.

La elección del papel fue la parte más complicada, en pruebas anteriores había probado con medias tintas de diferentes tonalidades, aunque finalmente acabé desechando esta opción por la textura del papel, mi idea era un papel con muy poco grano, tomando como referencia el trabajo de Antonio López quería conseguir un acabado suave y delicado como el suyo. De esta manera decidí recurrir a un papel clásico, papel básico de 130 g de la marca Canson.

El papel lo compré de tamaño A3, de esta forma de cada una de las hojas podía sacar dos partes. Para adherir el papel a la madera utilicé un spray adhesivo para fotografía, ya había utilizado antes este producto, es un pegamento bastante fuerte que hace que el papel se pegue de forma uniforme evitando el ondulado o las zonas con burbujas de aire que resultan muy molestas a la hora de dibujar. De esta manera fui pegando uno a uno los papeles a los soportes, el pegamento lo aplicaba en la madera y poco a poco iba pegando el papel, cortando finalmente los restos sobrantes de los lados con un cúter dejando así el papel cortado a sangre.

Llegados a este punto nos metemos de lleno en el proceso de trabajo referente a la aplicación de la técnica.

Los materiales utilizados han sido lápices de grafito de la marca Staedtler de las siguientes durezas; HB para las zonas más lumínicas y delicadas, 2B para los tonos medios y 4B para los negros más profundos y contrastados.

El lápiz HB lo utilicé también a modo de unificador entre las zonas claras y los grises medios para que el contraste de una dureza a otra no quede tan marcado, es decir, con el lápiz 2B creaba una mancha uniforme de un tono de gris medio y a continuación con el lápiz HB unificaba esa zona dándole una capa de un gris más claro encima, esto hacía que quedara integrado y más suave visualmente. Tras esta breve observación vuelvo al proceso de trabajo. La primera fase que llevaba a cabo era el encaje, cuidando la proporción y las perspectivas, para ello utilicé escuadra y cartabón. A la hora de encajar utilicé el lápiz 2B pues al ser más grueso puedo dibujar las líneas más suavemente sin ejercer casi presión lo que facilita poder corregir los trazos sin dejar el papel marcado pues la línea es muy suave y apenas perceptible.

Una vez encajado distribuí las zonas de luz y sombras marcándolas suavemente con una línea. El proceso de mancha que sigo es el siguiente, como soy diestra comienzo de izquierda a derecha para así evitar emborronar ciertas zonas, lo normal sería empezar estableciendo un encaje general de manchas simples por poco a poco ir oscureciendo y llegar a los negros más profundos, la principal desventaja de esto es que en algún momento dado puede emborronarse la mancha y engrasarse del sudor de las manos, por ello decidí empezar de izquierda a derecha entonando poco a poco el dibujo para así en los retoques finales marcar algunas sombras o destacar las luces. Las zonas de luz las reservé con el blanco del papel, tratando de no meter grafismos para lograr así una mayor limpieza.

El mayor reto que encontré fue la representación del suelo, es un suelo de terrazo oscuro con mucha textura.

En un primer momento, lo realicé liso completamente, quedaba demasiado por igual con las paredes y demás, de esta manera decidí meter más detalle en el suelo utilizando las tres diferentes durezas de lápices para crear las diferentes texturas y planos y el borrador para sacar lo blancos puros de la piedra, el lápiz HB vuelve a jugar un papel fundamental pues me sirve como nexo de unión entre el gris medio y las zonas claras y más oscuras creando así una capa uniforme degradada de gris.

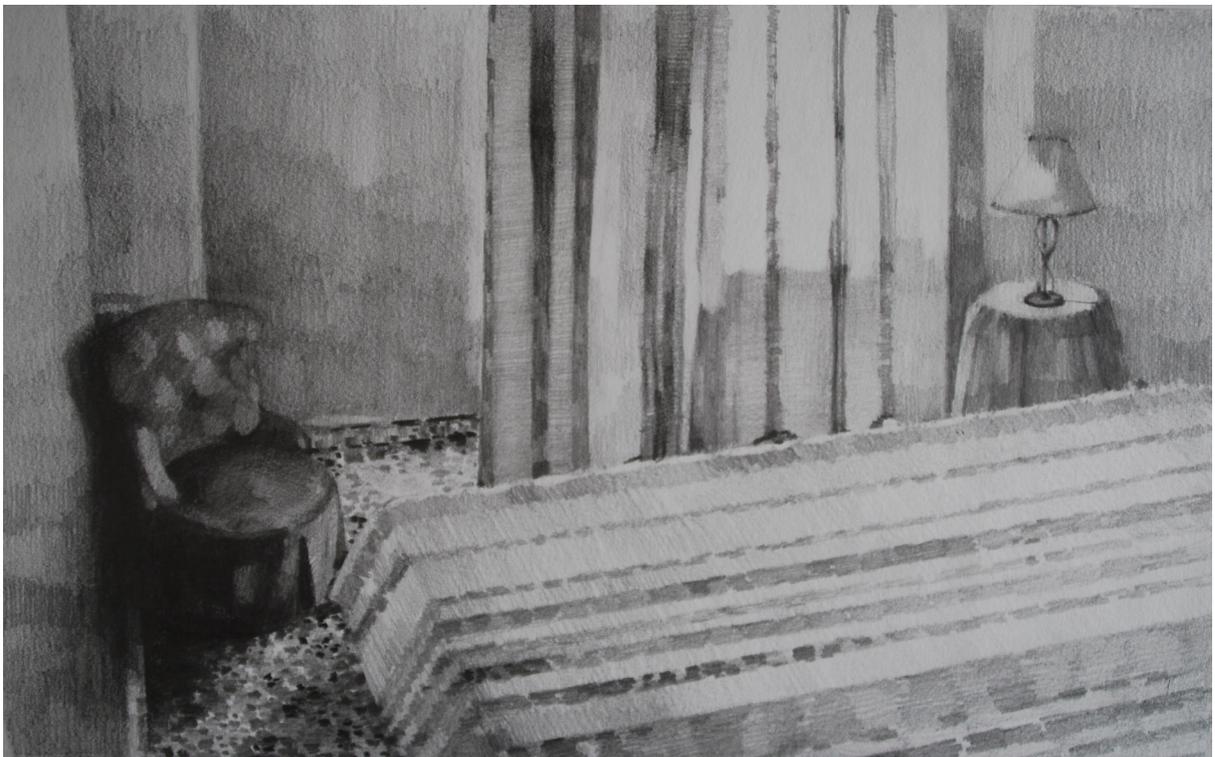
Un ejemplo del contraste que quería conseguir entre zonas más detalladas y menos se aprecia claramente en *“Vista de la galería y la cocina”* a continuación lo adjunto. La zona con mayor detalle, se trata del suelo contrastando con los muebles de la cocina que apenas tienen detalle, son manchas uniformes de gris oscuro contrastando a su vez luminicamente con la pila de lavar de la galería que se encuentra en primer plano, de esta manera tenemos varios planos repartidos en el espacio que nos configuran una vista general de esa parte del piso, invitándonos a adentrarnos en las tinieblas y seguir explorando.

Esta obra es la segunda de la serie, siendo la primera *“La entrada”* en ella creo un juego de luces y sombras que se reflejan en el espejo que se encuentra encima de la cómoda, el reflejo del espejo me es útil pues ayuda a la idea de crear profundidad y un juego de luces y sombras reflejadas.

En la tercera obra de la serie, titulada *“Rincón de la cocina”* sigo una especie de recorrido espacial pues se trata de la pared oculta donde se encuentra la pila de lavar de *“Vista de la galería y la cocina”*, de esta manera hago visible el punto de vista desde la cocina mirando hacia la galería. En este caso me centro más en representar un rincón en concreto donde se ven objetos de limpieza y el frigorífico vacío y medio abierto, lo que le da una cierta sensación de abandono, en este caso en particular trabajo más los detalles de las zonas en penumbra centrándome en la representación del cubo de fregar y demás objetos, para así romper la ausencia de detalles de una obra a otra. La siguiente obra es *“Vista de la habitación”*, en ella juego con la luz y su forma de entrar a través de la cortina, de esta forma me centro en la luz arrojada del sillón donde se encuentra el máximo punto de oscuridad. Las dos últimas obras que completan la serie son *“Aseo I”* y *“Aseo II”*. En ellas he tomado dos vistas diferentes, el primer aseo es una vista más centrada y picada destaca por ser de las perspectivas más picadas de esta serie y por el reflejo del espejo creando un juego de profundidad, la obra final de la serie es la vista del otro aseo utilizando una perspectiva alejada, la foto la realicé desde el pasillo. Destacan los diferentes grafismos y registros que utilicé a la hora de representar los azulejos, en esta obra solté un poco más el grafismo tratando de incorporar el juego de luces y sombras de los azulejos. A continuación adjunto las imágenes de la serie completa.

"La Entrada", 2018.

"La habitación", 2018.

"Vista de la galería y de la cocina", 2018.

"Rincón de la cocina", 2018.

"Aseo I", 2018.

"Aseo II", 2018.

4.3. “ESPACIOS HABITADOS”

“*Espacios habitados*” se trata de una segunda serie en la cual el tema que abordo es la cotidianidad y la calidez del ambiente familiar. Para ello hago uso del color, la gama de colores elegida son en su mayoría cálidos, esto ayuda a crear un ambiente más cercano para que así el espectador sienta la calidez, lo que a su vez lo transporte a su propio hogar. Ambas series están estrechamente ligadas, juntas crean una especie de diálogo, por un lado encontramos la frialdad de los espacios vacíos en contraposición a la calidez de los espacios habitados que aun estando vacíos nos remiten a la idea de habitados, debido principalmente a los objetos que podemos encontrar en las distintas zonas.

“Para los grandes soñadores de rincones, de ángulos, de agujeros nada está vacío, la dialéctica de lo lleno y de lo vacío solo corresponde a dos irrealidades geométricas, la función de habitar comunica lo lleno y lo vacío”⁸

Me centro de esta manera en la cocina, para mí la cocina es la zona de la casa donde más visible se hace la cotidianidad y el ambiente familiar, a su vez es la zona de la casa donde podemos percibir mejor la vida del hogar, es decir, si representamos la zona de la cocina sin ninguna figura humana que interactúe con el entorno dicha cocina nos seguiría dando la sensación de estar habitada, por ejemplo en la serie de “*Espacios vacíos*” cuando trato el tema de la cocina, se observa perfectamente que no está habitado por como están distribuidos los diferentes objetos, sin embargo en esta serie la cocina se presenta en varias ocasiones vacía, siendo los objetos que vemos en ella los que nos recuerdan que está habitada.

Para realizar dicha serie he recurrido a la técnica de la acuarela, la acuarela era una técnica totalmente nueva para mí. Anteriormente había experimentado con ellas en trabajos de claroscuros monocromáticos por lo que este proyecto supuso para mí un nuevo reto y una forma de conocer más a fondo una parte de la técnica. Profundicé en estudio de la mancha, me gusta que quede una mancha fresca y suelta. Como he dicho anteriormente me apoyo en el trabajo de Ali Cavanaugh, su forma de pintar me inspira mucho, por otro lado la interacción de los diferentes colores mezclando gamas frías y cálidas. Tome su obra como referencia para tener una especie de punto de partida, nunca antes había hecho un trabajo con acuarela. El proceso de trabajo que sigo es en su primera parte similar a la serie anterior, es decir, hago una primera sesión de documentación tomando fotos del lugar que quiero representar, la iluminación y demás factores a tener en cuenta.

⁸ BACHELARD, G. *Op.Cit.*

Tras elegir las fotos comienzo con un encaje previo, es un encaje bastante rápido y poco detallado.

El papel utilizado es papel para acuarela de 31 x 41 de 300gr de la marca Royal Talents. Este papel me ha dado muy buenos resultados desde la primera vez que lo probé, es un papel con un grano medio/fino bastante resistente, no me ha dado ningun problema, por ello lo elegí para realizar el proyecto.

Una vez encajado reservaba los bordes del papel con cinta de carroceros para así dejar un pequeño margen blanco y delimitar el dibujo. En las primeras acuarelas que realicé utilicé máscara enmascaradora para las reservas de blancos del papel, ya que un aspecto fundamental de la acuarela son las transparencias y las reservas de blancos donde el fondo del papel actúa como un color más en la composición. Las reservas de blancos son muy importantes, la técnica de acuarela es una técnica rápida y fresca, pero a su vez es complicada pues debes llevar cuidado a la hora de manchar ya que si te equivocas de color no puedes corregirlo, puedes añadir agua y limpiar el exceso de color rápidamente antes que el papel lo absorba pero normalmente queda un pequeño rastro de color. Al ser mi primera vez y no tener experiencia utilicé la máscara enmascaradora para varias zonas de blancos. Una vez que tengo las reservas y el encaje comienzo con las primeras manchas de color, distribuyo las zonas de luces y sombras aplicando manchas muy aguadas. Cuando esta primera capa está totalmente seca borro las líneas de encaje, la primera mancha me delimita las diferentes zonas y me sirven de guía y como una especie de segundo encaje. Poco a poco voy añadiendo capas de color, siempre llevando cuidado en no saturar demasiado pues una vez que saturas ya no hay vuelta atrás por lo que es mejor ir poco a poco subiendo la saturación conforme el dibujo lo vaya pidiendo. El paso final son los detalles de los primeros planos y su saturación para lograr mayor profundidad.

Poco a poco fui dejando de utilizar la máscara de reservas, de esta forma me obligué a tener un cierto cuidado y limpieza a la hora de trabajar, a su vez me gusta más reservar las zonas de blancos sobre la marcha pues queda más espontáneo que si vas perfilando con las máscara de reservas.

Otro aspecto importante son los pinceles, en su totalidad he utilizado pinceles redondos de tres tamaños diferentes, un pincel grande y mediano para las primeras capas y uno fino para los detalles finales.

La serie consta de seis dibujos tres de ellos tienen una paleta similar pues aparece un enfoque de la cocina desde diferentes ángulos. A continuación adjunto las imágenes del proyecto y luego una breve descripción de cada una de ellas.

I, 2018.

II, 2018.

III, 2018.

IV, 2018.

V, 2018.

VI, 2018.

En las tres primeras acuarelas utilizo una paleta de colores similar pues las escenas representadas tienen correlación entre sí. En la primera acuarela vemos una vista general de la cocina donde los principales elementos importantes son los objetos que encontramos en la bancada como el frutero, este frutero es el objeto representado en primer plano por lo que lleva un mayor nivel de saturación del color para lograr así captar la atención del espectador. En la siguiente escena vemos al personaje principal en primer plano comiendo, volviendo a aparecer el frutero como elemento principal, esto sirve de nexo de unión entre ambas acuarelas. En la tercera acuarela vemos la fregadera con platos sucios finalizando de esta manera una acción temporal que correspondería a la comida.

La acuarela IV muestra el frigorífico abierto y como el personaje interactúa con él, decidí representar este momento por el contraste que se crea entre los tonos cálidos y los tonos fríos de las sombras. La zona más saturada es la figura principal donde se acumula mayor cantidad de pigmento siendo la mancha opaca y poco translúcida en comparación a las manchas aguadas y superpuestas del fondo.

Las últimas acuarelas de esta serie, acuarelas V y VI son pequeños detalles de momentos y de rincones de la cocina.

5.CONCLUSIÓN

Para concluir este proyecto haré una revisión de los objetivos y los planteamientos teóricos que he llevado a cabo a lo largo del proyecto.

He analizado el concepto de hogar, dicho concepto está estrechamente ligado a la idea de espacio habitado que se materializa en la casa, pudiendo haber variaciones pues como dije anteriormente podemos tomar como hogar cualquier espacio al que nos una un fuerte vínculo.

Por otro lado teníamos el espacio vacío, el vacío haría referencia a la ausencia de vida. Vacío y habitado van unidos pues crean una especie de círculo temporal cerrado, es decir, la casa habitada tiene como fin quedarse vacía y más tarde volver a habitarse empezando otra vez el mismo proceso.

La búsqueda de referentes teóricos y plásticos ha sido una parte fundamental del trabajo. Lo primero que busqué fueron los referentes teóricos para así asentar mejor el tema y poder conducirlo plásticamente hacía los conceptos que pretendía representar. En cuanto a los referentes plásticos lleve a cabo un pequeño proceso de selección para quedarme con los que realmente me sentía identificada. Observando y tratando de imitar a los referentes he aprendido a manejar mejor ambas técnicas creando efectos y texturas que desconocía, sobre todo en la parte de acuarela, técnica con la que hasta hace poco no había trabajado en profundidad.

A lo largo del desarrollo del proyecto surgieron varios inconvenientes, el primero de ello la elección de soporte para la serie “Espacios vacíos” realizada a lápiz. El papel cuenta con un gramaje muy bajo por lo que al crear zonas de manchas extensa tendía a curvarse, decidí entonces que lo más seguro era utilizar un soporte rígido y encolar el papel. Llegó aquí el segundo inconveniente, la elección del producto para encolar dicho papel al tablero. Tras pequeñas pruebas opté por el adhesivo para fotografía, me ha dado resultados perfectos y no he tenido ningún inconveniente.

Lo objetivos que me propuse en un principio los he cumplido, según trabajaba en el proyecto iban saliendo nuevos objetivos a cumplir. La parte más difícil para mí ha sido la parte de acuarela. Era una técnica nueva y decidí lanzarme a la aventura, el resultado técnico de algunas de las acuarelas está mejor conseguido y trabajado debido principalmente a que son de los últimos que hice y se ve un pequeño cambio en la forma de tratar la mancha y la fluidez de la misma.

Para concluir el proyecto añadir que ha sido una experiencia totalmente nueva que me ha servido para ser ordenada, crítica y llevar al día tanto una parte teórica como una práctica siendo consciente de la importancia de ambas en el proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

BACHELARD, G. *La poética del espacio*. Mexico : Fondo de Cultura Económica. 1994.

TANIZAKI, J. *El elogio de la sombra*. Gijón : Satori, D.L. 2016.

PÁGINAS WEB

LÓPEZ, A. Disponible en : www.antoniolopezweboficial.com

CAVANAUGH, A. Disponible en: www.alicavanaugh.com

BUTTERWORTH, H. Disponible en: hillary-butterworth.squarespace.com