

TFG

NATURALEZA. EXPERIENCIA DEL LUGAR.

**Presentado por Ana Mª Carbonell Aguado
Tutora: Pilar Beltrán Lahoz**

**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 Trabajo Fin de Grado presenta un conjunto de pinturas que tienen como punto de partida la naturaleza y como tema principal el paisaje.

La memoria y experiencia física del lugar es el concepto en el que se basa el proyecto. Un agradecimiento y homenaje a esos hermosos, bellos y magníficos lugares.

Tras explorar un entorno natural, trataremos de captarlo mediante la fotografía para después interpretarlo a través de la pintura en un intento de plasmar no solo su apariencia sino, y sobre todo, la huella que ese lugar ha dejado en nosotros.

Color, factura y composición son los elementos que analizaremos principalmente en nuestro recorrido. A lo largo del proceso, nuestras pinturas han ido evolucionando, de interpretaciones pictóricas más cercanas al referente fotográfico hacia trabajos con mayor grado de abstracción. En esa evolución nos han acompañado las reflexiones y modos de hacer de algunos artistas como Van Gogh, Soutine, Ansel Adams o Kirkeby.

En esta memoria se exponen las inquietudes que llevan a la creación de la obra. La metodología empleada, los referentes que han influido y ayudado a realizarla, el resultado final y la evolución de nuestras ideas a lo largo del proceso.

Palabras clave Pintura – Naturaleza – Paisaje – Memoria – Color - Gesto- Abstracción

ABSTRACT

This final project presents a set of paintings which have the nature as their starting point and the landscape as the main topic.

The memory and physical experience of the place is the concept on which the project is based. An acknowledgement and tribute to those beautiful, gorgeous and magnificent places.

After exploring a natural environment, we have tried to capture it through photography and then interpret it through painting in an attempt to capture not only its appearance but, and above all, the imprint that place has left on us.

Color, approach and composition are the elements that we will analyze mainly in our journey. Throughout the process, our paintings will evolve from pictorial

interpretations closer to the photographic reference towards works with a greater degree of abstraction. In this evolution we will be accompanied by the reflections and approach of some artists such as Van Gogh, Soutine, Ansel Adams or Kirkeby.

In this report will be exposed the concerns that lead to the creation of the work, the methodology used, the references that have influenced and helped to carry it out, the final result and possible changes in personal opinion.

KEY WORDS Painting-Nature-Landscape-Memory-Color-Gesture-Abstraction

Gracias a la vida por permitirme estar aquí.
A mi familia por su apoyo, paciencia y amor, a mis
amigos por serlo y a Pilar Beltrán por decir Sí.

ÍNDICE

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	7
3. MOTIVACIÓN	8
3.1 Descubrimiento del color en la naturaleza	
3.2 El paisaje como tema	
3.3 Reutilización. Experiencia laboral	
3.4 Antecedentes pictóricos en el Grado de BBAA	
3.5 Archivo visual de la memoria	
4. REFERENTES ARTÍSTICOS	13
4.1 Referentes fotográficos	
4.2 Referentes plásticos	
5. DESARROLLO DEL PROYECTO	21
5.1 Figuración: aguada, materia, luces	
5.2 Transformación. Intuición	
5.3 Atrevimiento. Dudas	
5.4 Resultados pictóricos	
6. CONCLUSIONES	38
7. BIBLIOGRAFÍA	40
8. ÍNDICE DE IMÁGENES	41
9. ANEXO	44

1. INTRODUCCIÓN

“...el camino para hacerlo mejor más tarde es hacerlo hoy lo mejor que pueda, entonces el progreso vendrá mañana naturalmente”.¹

La teoría, por mucho que se formule, no es plena hasta que se llega a la práctica o así lo contemplamos nosotros en este estudio-trabajo. Somos conscientes de que el paisaje es un tema que ha sido estudiado a lo largo de la historia de la pintura. Aún a pesar de parecer algo demasiado clásico, o incluso obsoleto, para nosotros trabajar a partir del medio natural resulta una propuesta emocionante pues apela no solo a nuestras destrezas técnicas, aprendidas a lo largo del grado en Bellas Artes, sino, también a nuestros sentimientos, a algo más profundo que necesitamos manifestar. Aún con eso, para nosotros, un trabajo gratificante que cultiva el corazón. Estar en presencia física en esos lugares hace que cualquier mimesis del lugar quede pequeña, poco verificable, liviana...

La grandiosidad del espacio físico no es transferible a un trozo de tela o papel. Una interpretación de un fragmento de la totalidad será lo que humildemente podamos representar. Para el que ha tenido la experiencia del lugar ese resquicio de visión le llevará a evocar la totalidad del lugar físico. Le acercará a esa calma, belleza o sensaciones habidas en ese instante, la comunión con el espacio vivido.

Mirar, aprender a ver para poder pintar, fue uno de los motivos por lo que elegimos venir a esta facultad. “La percepción realiza a nivel sensorial lo que en el ámbito del raciocinio se entiende por comprensión.(...). Ver es comprender”² Comprender la pintura. Pintar luces y sombras, esa magia que ocurre en un soporte bidimensional cuando por medio de colores yuxtapuestos y superpuestos brinda esa sensación tridimensional.

Al leer *Cartas a Theo*, nos emocionó esa pasión con que Van Gogh habla del color. La complejidad que produce a veces poder colocar el tono, matiz... en el sitio correcto. Incluso siguiendo la intuición hay que detenerse a pensar y analizar para conseguir que unos colores vibren junto a otros. Así, en este trabajo se intentó estudiar y practicar el color-composición. La magia de la pintura.

El paisaje nos permitió componer, utilizar el color y estudiar luces y sombras, pasar de la figuración a la abstracción, explorar la pincelada y el gesto.

¹ VAN GOGH, V. *Cartas a Theo*, p. 99

² ARNHEIM, R. *Arte y percepción visual*, p 62

Después de haber pasado por varias asignaturas de pintura y de haber escuchado los diferentes modos de entender y enseñar la pintura, en este trabajo hemos tratado de encontrar una forma particular o personal de hacer pintura.

A partir de unas fotografías tomadas por nosotros de lugares que visitamos se inició el camino hacia la factura pictórica. Un recorrido por las vanguardias del siglo XX nos ayudó a entender mejor los sentimientos y emociones que los artistas sentían en sus trabajos. Nos apoyamos principalmente en la práctica de algunos artistas y en sus reflexiones sobre la propia obra, más que en los teóricos del arte. Valoramos el concepto de lugar, la importancia de la presencia en la naturaleza, que artistas de diferentes disciplinas consideran vital para el desarrollo de sus obras.

Durante el desarrollo del proyecto surgieron dudas que comprendimos eran parte del proceso. Experimentar con nuevos materiales nos permitió conocer otras técnicas de trabajo. Se llegó a unas conclusiones válidas para futuros aprendizajes y el presente trabajo. El texto que a continuación se presenta, desarrolla de forma más amplia y explícita las comprensiones, emociones y aprendizaje a las que se llegó en este Trabajo fin de Grado.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este proyecto se intenta reflexionar sobre los conocimientos adquiridos a través de la pintura en este grado que concluye. Utilizamos la naturaleza como tema por sus posibilidades a la hora de desarrollar los objetivos.

Estos objetivos son:

-Partiendo de nuestra relación-experiencia con la naturaleza, realizar una serie de pinturas a través de las cuales poner en práctica nuestros conocimientos pictóricos, de forma que transmitan al espectador la intensidad de dicha experiencia.

-Practicar con diferentes herramientas, pincel y espátula para la aplicación de la pintura. Explorar nuevos materiales como soporte. Trabajar con óleo como medio pictórico y poner en práctica la destreza adquirida en el manejo del pincel. Aunque utilizamos óleo, buscaremos a lo largo del proyecto soportes alternativos a los tradicionales.

-Ver, entender y comprender las formas de hacer pintura. Analizar la estructura compositiva de la superficie atendiendo los pesos visuales tanto del color como tamaño de las formas.

-Reflexionar sobre la evolución de la pintura desde principios del siglo XX para ver cómo forma y color evolucionan en su camino hacia la emoción y la abstracción a partir de la praxis de diferentes artistas.

-Contextualizar de forma teórica los anhelos que nos han llevado a seguir este camino. El interés que sentimos por la naturaleza y las emociones que nos surgen de ella.

La metodología empleada es eminentemente práctica, con una primera fase de trabajo de campo, en la que vamos a visitar un lugar y lo registramos fotográficamente. A partir de esto, trabajamos en el estudio analizando los resultados pictóricos y relacionándolos con diversos referentes artísticos.

Cuando hemos viajado a cualquier lugar sobre todo si hay naturaleza, siempre hemos tomado fotografías en un intento de captar y preservar la esencia y la memoria del mismo. Aunque no practiquemos la fotografía con fines artísticos, sí tratamos de ser cuidadosos a la hora de componer los encuadres, observar las luces, apreciar los colores.

Con el tiempo estas fotografías han ido conformando un valioso archivo, clasificado por lugares, viajes, o incluso algunas veces contenidos específicos (nubes, bosques...). A él se recurrió para seleccionar las imágenes a partir de las que se pintó.

Exploramos con el color a través de yuxtaposiciones, superposiciones, de contrastes entre complementarios, de fríos y cálidos, o de la utilización de los grises... Estructuraremos los colores para crear armonías pictóricas. Partimos de la figuración para poco o poco alejarnos del modelo y adentrarnos en la abstracción.

3. MOTIVACIÓN

3.1 Descubrimiento del color en la naturaleza

En 1989 descubrimos el color del otoño en Besançon, Francia. Hasta ese momento la naturaleza que habíamos visto eran bonsáis en comparación con aquello. La explosión de color que había en los bosques y la grandiosidad de

aquellos arboles nos llenaron los ojos de lágrimas ante ese espectáculo visual para el alma. Tal belleza no la habíamos sentido jamás. A partir de ese instante el objetivo sería pintar, modelar, fotografiar... la naturaleza, un tema constante en nuestra vida.

COURBET, G. *Solitude ou le ruisseau couvert*. 1866. Óleo sobre lienzo. 95 x 137cm. Musée Fabre, Montpellier

Cuando en primer curso en la asignatura de historia del arte estudiamos a Gustav Courbet (1819-1877) para poder dar pasó a las primeras vanguardias, la mente nos trasladó a aquellos paisajes que hacia tanto tiempo habíamos disfrutado. Courbet vecino de Ornans población de Besançon pintaba esos parajes. Pionero en el tema del paisaje, le dio importancia a la vida diaria y dejó los cánones de belleza establecidos por la academia atrás, para dar comienzo en lo que en un futuro cercano sería el impresionismo y los posteriores movimientos artísticos.

En la biografía escrita sobre Gustav Courbet que presenta online el Museo Orsay de Paris, hay una reseña en la que se cita como a Cézanne le entusiasman las pinturas de paisaje de Courbet, dice:

"Su gran aportación" afirma a propósito de Courbet "es la introducción lírica de la naturaleza, del olor de las hojas mojadas, de las paredes musgosas del bosque, en la pintura del siglo XIX [...].Durante los años 1860, Cézanne utiliza la espátula, acorde a la técnica de Courbet, al igual que los colores oscuros y la pasta espesa"³

Vincent Van Gogh en la correspondencia que mantiene con su hermano Theo, le manifiesta así sus emociones y sentimientos sobre el color y la pintura, le dice:

"...siento que hay cosas en el color que surgen en mí mientras pinto y no poseía antes, cosas grandes e intensas... (...) Hay en la pintura algo de infinito: no puedo explicártelo así sin más, pero es algo admirable para la expresión de una atmósfera. Hay en los colores muchas cosas ocultas de armonía y de contraste que colaboran solas y de las cuales no se puede sacar partido sin esto."⁴

Así, como a ellos, esas sensaciones y emociones ante la naturaleza y el color nacen en nosotros. La presencia física en el lugar nos despierta un gran deseo

³ <http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/resena-courbet/biografia.html#c19272> (Consulta: 2018-02-21)

⁴ VAN GOGH, V. *Cartas a Theo*, p.114

de plasmar esos sentimientos en un lienzo, de honrar al color que vive en ella. La poética a través del color en la pintura.

3.2 El paisaje como tema

Decidirse por esta propuesta surgió a consecuencia de ir a ver una exposición de Sorolla en el Centro Cultural Bancaja en noviembre de 2017. *Un jardín para pintar*. En ella descubrimos, vimos y entendimos lo que durante todo este periodo de carrera llevan enseñando en algunas asignaturas del departamento de pintura. Las tres fases a la hora de plantear un cuadro: aguada para el encaje, materia para el análisis y por último el empaste para las luces. Es muy evidente ese proceso en sus lienzos.

SOROLLA, J. *Un jardín para pintar* Del 07/11/2017 al 19/03/2018. Centro Cultural Bancaja. Valencia

En la asignatura de Pintura y Fotografía se nos propuso una colaboración con el Jardín Botánico de Valencia. Tras varias visitas comentadas sobre diversos aspectos del jardín (historia, valor científico, estructura, herbarios, etc), se nos dio libertad para plantear una obra. Esta obra será el punto de partida del presente TFG. El Jardín Botánico nos conectó con nuestras memorias de infancia, cuando íbamos allí a jugar entre sus parterres y estanques.

Posteriormente otros paisajes, en los que no hemos estado físicamente solo los conocemos audiovisualmente, también nos han motivado para realizar la propuesta. Entre ellos están las montañas de residuos que ocupan gran parte del litoral de Somalia, los ríos de Malasia y la gran cantidad de vertederos de aparatos electrónicos que existen en diferentes países. De este tipo de paisajes, que contrasta con los de motivos puramente naturales, nos interesa además de su escala (equiparable a la del paisaje natural) o su cromatismo, la reflexión que nos plantea sobre la importancia de la reutilización. Contribuir a un planeta con menos residuos. Dar salida a materiales que no tengan uso devolviéndolos a la vida y eliminar basura del medio ambiente.

Vertedero. Página de sostenibilidad y gestión de residuos. Acciona.

<https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/generacion-gestion-residuos/> (Consultado: 2018-06-20)

3.3 Reutilización. Experiencia laboral

Venimos del mundo de la escenografía, durante algunos años trabajamos en la empresa Odeón Decorados S.L. En ella formábamos parte del departamento de escultura. Solíamos escuchar al encargado de pintura decir: *...entornar los ojos, fijaros en luces y sombras*. Nos costaba de entender. Ese, fue uno de los motivos por los que vinimos a esta facultad. Para nosotros es importante ver y comprender los pasos a seguir para hacer una pintura figurativa. Gran parte del material utilizado para hacer los ejercicios en este grado han sido los residuos recogidos de los contenedores de basura de Odeón Decorados.

El pasado año entramos a formar parte de una cooperativa que se dedica a dar utilidad a los residuos. Uno de los trabajos que se realizó este año fue la puesta en escena de la actuación de M^a del Mar Bonet, en el Teatre Modern d'Alginet, en su gira "50 Anys als escenaris". Para su realización se reutilizó el papel sobrante de los vinilos gráficos industriales. Un papel de desecho, que tiene en una de sus caras una especie de silicona por lo que no tiene reciclaje alguno. Este material fue todo un descubrimiento. Un soporte que da a la pintura cuerpo y firmeza llevando a la sensación de ver una tela en lugar de papel.

Concierto M^a del Mar Bonet con Borja Penalba en el Teatre Modern de Alginet el 13-04-2018

Nuestras iniciativas de trabajo incluyen además cursos de formación de mujeres en riesgo de exclusión en las que se les enseña pintura a través de la reutilización de materiales. La conciencia que sentimos hacia la naturaleza, nos

lleva a explorar otros medios en los que nos encontremos más a gusto en el uso que se da a los materiales. Poder crear con objetos inservibles, de desecho, nos motiva en nuestro camino artístico. Estas razones serán las que nos lleven en este proyecto a la utilización de materiales alternativos a los tradicionales. (Ver anexo)

3.4 Antecedentes pictóricos en el Grado de BBA.

Nuestro interés por explorar las posibilidades del color en la pintura aparece ya en ejercicios anteriores al presente TFG. Destacamos los llevados a cabo en la asignatura Pintura y Abstracción. En ellos exploramos la utilización de colores poco llamativos, pardos y grises que habitualmente se utilizan para los fondos en pintura de paisaje. Jugamos con texturas y matices y contrastamos estos fondos con elementos geométricos de colores saturados. En esta ocasión utilizamos la intuición a la vez que el análisis del color como herramienta.

“En el arte todo es cuestión de intuición, especialmente en los comienzos. Lo artísticamente verdadero sólo se alcanza por la intuición, especialmente al iniciarse un camino”.⁵ Dado que se empezaba un camino jugamos con ella.

S/T-2017. Acrílico sobre tela. 57,5 X 42cm

S/T-2017. Acrílico sobre tela. 46 X 41cm

Estos ejercicios conectan con el proyecto que proponemos ahora. Retomamos algunos hallazgos para seguir experimentando. Una inquietud personal, una búsqueda, un hilo conductor. Dudamos. Este estudio será el principio de aquello. Todo son principios de continuaciones. En proyecto para este TFG empezaremos por la figuración partiendo de un referente para componer y trabajar con el color, que progresivamente iremos despojando de datos para

⁵ KANDINSKY, W. *De lo espiritual en el arte*, p.75

llegar a una abstracción en la que la fragmentación del color sea la protagonista.

Así como le ocurrió a Frenhofer, el pintor de Balzac en su libro *La obra maestra desconocida* cuando muestra su cuadro a Porbus y Poussin nos entra la duda de lo que estamos construyendo. Dore Asthon en su ensayo *Una fábula del arte moderno* escribe esto con respecto al libro de Balzac:

“La duda y el trabajo agotador resultaban imprescindibles para el propio Balzac. Por un lado, estaba convencido de que la meditación excesiva aboca a la duda; por otro, creía que sólo entre dudas podía llegar a alumbrarse una auténtica obra maestra. Este es el conflicto esencial en *La obra maestra desconocida* (...). La cuestión de la duda está ligada en la mente de Balzac a la cuestión de la abstracción.”⁶

En aquel momento esas dudas en cuanto a la abstracción eran obvias, pues todavía no se contemplaba la abstracción en la pintura. A diferencia de hoy en que todo está ya trabajado, visto, oído... por lo que nuestras dudas no son en lo referente a lo formal o significativo de la obra, sino el querer saber si somos capaces de pintar una mimesis de un referente. Sabiendo que la abstracción es más complicada de lo que aparenta, creemos que empezar por el principio será fundamental para poder entender estrategias básicas de la pintura.

Seguimos el consejo de Gauguin: “Un consejo: no pinte imitando demasiado a la naturaleza. El arte es una abstracción que hay que sacar de la naturaleza, soñando frente a ella; piense sobre todo en la creación que resultará de todo ello”⁷

3.5 Archivo visual de la memoria.

Como hemos dicho en la metodología, estas imágenes son parte de las elegidas para interpretarlas pictóricamente. Algunas por su belleza, otras por el momento vivido en el espacio, otras por los recuerdos que nos transmiten. Archivo de memoria y experiencia del lugar.

Olmos con muérdago, abril de 2016.
Lizarrengo, Navarra.(Izquierda)

La plana, curso de verano julio de 2017.
Santa María d'Oló, Barcelona.
(Derecha)

⁶ ASTHON, D. *Una fábula del arte moderno*, p.49

⁷ MARTÍNEZ, A. *De la pincelada de Monet al gesto de Pollock*, p.19

La plana, curso de verano julio de 2017. Santa María d'Oló, Barcelona.

Celebración de cumpleaños, 23 de febrero de 2018. Jardín del cauce del río Turia de Valencia.

Río Mijares, primavera 2016. Olba, Teruel.

En este lugar, sentados en la hamaca, los chopos nos hablan de luz plateada y reflejos dorados. Las luces y sombras conviven en armonía. Estos son lugares significativos en nuestra vida. Experiencias vividas. Memoria del espacio. Motivación plástica.

4. REFERENTES ARTÍSTICOS

4.1 Referentes fotográficos

Nuestro concepto del trabajo es la experiencia vivida en el lugar, las sensaciones y emociones que nacen en nosotros mientras contemplamos el entorno. Utilizar el archivo personal de fotografías realizadas en los lugares a

los que nos desplazamos para después hacer una interpretación pictórica del momento.

La experiencia del lugar es el concepto con que trabaja Anselm Adams (1902-1984), un fotógrafo que viajó y pasó largos espacios de tiempo contemplando, andando y viviendo la naturaleza. Llegando a tener una experiencia metafísica en la contemplación de la luz. Sus fotografías además de ser preciosas, tienen un carácter pictórico en el tratamiento de las luces y sombras que a nosotros nos interesa.

Visitando la exposición *Geografía del tiempo* de María Bleda (1968) Y José María Rosa (1970) en BombasGens Valencia, sentimos ante la fotografía con título *Mandíbula de Mauer* unas enormes ganas de entrar en el camino del bosque. Rápidamente nos vino a la memoria los bosques de Besançon. Esta pieza, era una enorme fotografía del otoño, de tamaño natural que te invitaba a penetrar en ella. Una imagen de gran calidad que nos trasladó velozmente a nuestra primera experiencia con el color en la natura.

ADAMS, A. *Oak tree, sunset city* 1962
gelatin silver photograph

BLEDA Y ROSA. *Mandíbula de Mauer*, 2004 . Inyección de tinta sobre papel de algodón, montada sobre Dibond. 124 x 222cm BombasGens. Valencia

Hablar de ellos en cuanto a nuestro trabajo desde luego no es por la calidad de las fotografías, sino la idea de archivo que llevan ellos a cabo. Lugares en los que ocurrió algún hecho histórico, que fotografían a día de hoy, dando a entender el paso del tiempo y la readaptación del lugar a los momentos presentes.

Nosotros nos quedamos con el concepto de archivo del lugar. Porque a diferencia de ellos, son nuestras sensaciones y emociones vividas en ese espacio, lo que intentamos interpretar o transmitir en nuestras pinturas.

Otra artista a tener en cuenta en este proyecto es Liliane Tomasko, una pintora que para realizar su obra pictórica hace uso de unas fotografías tomadas por

TOMASKO, L. *Materia luminosa*, 2011. Óleo sobre lienzo. IVAM. Valencia

ella con una cámara polaroid. No le da importancia a la calidad de la fotografía porque no es el fin de su trabajo, sino que estas le sirven de referente. Empieza haciendo unas esculturas blandas con toallas, cortinas y material doméstico para luego, por medio de la pintura efectuar una interpretación depurada de la imagen. Así, quedándose con lo que le interesa plasmar en su trabajo pictórico. Nos lo cuenta en el video de la entrevista que le hacen en relación con la exposición que hizo en el Centro Cultural Bancaja del 16-09-2016 al 29-01-2017 en compañía de su marido el pintor Sean Scully.⁸

La metodología de trabajo es lo que nos interesa de ella. Nos quedamos con la idea de modificar pictóricamente la imagen inicial para hacerla tuya en función de lo que te pida la pintura en la que estás trabajando.

A diferencia de Liliane Tomasko (1967) nuestro estudio será el de espacios abiertos, amplios y naturales en contraposición a su trabajo que son lugares domésticos, internos, rincones más íntimos. Tampoco nuestras pinturas tendrán ese aire borroso que ella otorga a sus obras. Lo que sí procuraremos será empezar por la imagen fotográfica para iniciar la obra, al igual que ella hace. Ir a nuestro archivo de imágenes a elegir el lugar o la imagen que nos transporte al momento que vivimos en él. La calidad de la fotografía no es importante. Lo que nos motiva es lograr una pintura con una estructura compositiva que funcione con el color, la factura trabajada y que la pieza obtenida salga de cada una de las fotografías tomadas.

4.2 Referentes plásticos

“Compuse a partir del instinto; apliqué los colores de la única idea que, para mí, todo lo disculpa: decir lo que sentía. Pintaba balbuciente, sólo para mí. Me parecía el agua, el cielo, las nubes, los árboles tenían conciencia de la dicha que me proporcionaban” Vlamínck⁹

Uno de los objetivos de la obra en este trabajo es el estudio y práctica con el color, es por ello que en los primeros artistas que nos fijamos es en los fauvistas. La destreza y fuerza en como emplean el color. El manejo de él, no como mimesis de lo representado sino más bien como emoción del momento en que pintan. En la cita arriba escrita de Maurice Vlamínck (1876-1958) lo expresa fantásticamente. Es esa manera de pintar lo que queremos lograr en este estudio práctico. Trabajar con la intuición y el análisis, pues por mucho que pensemos como vamos a realizarlo, una vez delante del lienzo la cabeza se

Vlamínck, M. *Paisaje de otoño*, 1905. óleo sobre tela, 46,2 x 55,2cm. Moma NY

⁸ <http://www.fundacionbancaja.es/cultura/exposiciones/sean-scully-liliane-tomasko.aspx> (consultado: 2018-05-31)

⁹ BERNÁRDEZ, C. *Historia del Arte. Primeras vanguardias*, p.24

queda en blanco y seguimos un instinto que llega desde dentro. Nada que ver con el consciente.

De ellos observamos sus armonías cromáticas, los contrastes que utilizan, como el de lo complementarios, los fríos-cálidos o los oscuros con los luminosos que nosotros trabajaremos en las obras.

“Los sistemas de colores suelen llevar a la conclusión de que ciertas constelaciones dentro de un sistema proporcionan una armonía cromática. Señalan que ese es el objetivo y fin principal de la combinación de colores, de la yuxtaposición de colores”¹⁰

KIRCHNER, E. *Paisaje con castaño*, 1913. Óleo sobre tela. 96 x 85,5cm. Museo Thyssen. Madrid

Además del color, otros de los recursos pictóricos a desarrollar en la factura de las obras son el gesto de la pincelada, los ritmos en el trazo, la ejecución rápida y el empaste, la densidad matérica. También trabajados por los fauvistas, sobre todo Vlaminck, son para nosotros los expresionistas alemanes los ejemplos más interesantes en el uso de estos recursos.

Del grupo expresionista Die Brücke (El puente) uno de sus integrantes lo expone muy bien. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) dice:

“No existen la luz ni la sombra; únicamente los colores, en su conjunto, dan la vivencia. Todo es superficie, y habla con pureza el valor espiritual del color. Puesto que estos cuadros están creados con sangre y con nervios, y no con la fría inteligencia, hablan de forma inmediata y sugestiva.”¹¹

Esa es la manera con la que queremos enfrentarnos al lienzo, al papel, al vacío. Nervios en el abismo del caballete. El blanco esperando. Los óleos en la paleta, los pinceles en la mano anhelando ejecutar el gesto, el ritmo, la materia. Vamos al intento.

ROSSLUFF, K. *Paisaje de otoño en Oldenburg*, 1907. Óleo sobre lienzo. 76 x 97,5cm. Museo Thyssen. Madrid

Otro artista de Die Brücke, Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) lo expresa así:

“Lo mismo puede decirse del color, que para mí siempre fue lo primario. (...) Así, surgido por la presión de exigencias interiores, un cuadro representa una sensación en su forma más poderosa, atrapada en el hechizo de colores y líneas... esa violencia de sentimiento de la visión –del ver- que tengo de la naturaleza y ante ella”¹²

¹⁰ ALBERS, J. *La interacción del color*, p. 55

¹¹ BERNÁRDEZ, C. *Historia del arte. Primeras vanguardias*, p.27

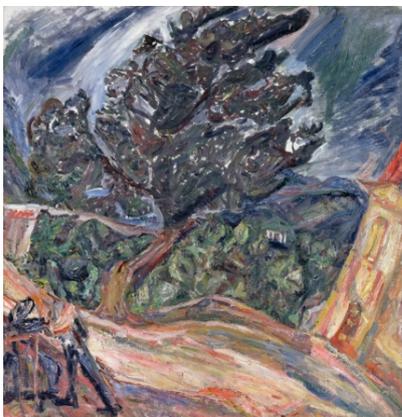
¹² MARTÍNEZ, A. *De la pincelada de Monet al gesto de Pollock*, p.42

La magia del color que para nosotros representa a la naturaleza en sus explosiones estacionales. Vivir el color en ella.

SOUTINE, CH. *Leaning Tree*, 1923-24. Óleo sobre lienzo. 60 x 81cm. Musée de l'Orangerie, París.

En la obra de Chaïm Soutine (1893-1943), artista de los malditos de la Escuela de París, la fuerza de sus pinceladas hace que se nos erice el vello del cuerpo, la gestualidad que maneja lo dice todo. Sin un detalle, con una totalidad asombrosa de las direcciones, los ritmos y la yuxtaposición del color. La intención de vomitar sobre el lienzo esa sensación de embriaguez ante la sensualidad y armonía de la naturaleza. Esa belleza emotiva e intrínseca que transmite su alma. Ante momentos como estos, en plena conciencia con el alma del lugar nace un sentimiento de amor y agradecimiento hacia ella. Paz. Frustración si no somos capaces de materializarlo.

SOUTINE, CH. *The Large Blue Tree*, 1920-21. Óleo sobre lienzo. Musée de l'Orangerie, París.

The Large Blue Tree es un cuadro con los ritmos muy marcados. Está en movimiento toda la imagen. Las direcciones visuales te llevan al vértice derecho inferior con la diagonal anaranjada que nace de la mitad de la superficie. Compensa la fuerza de está con la mancha oscura de la parte superior de la estructura. Una composición estridente. Recurre al contraste de complementarios para equilibrar el peso visual, utilizando un tercio del cuadro con colores amarillos anaranjados y los otros dos tercios con sus complementarios morados azulados, otorgándole un equilibrio dinámico a su esqueleto estructural. Hacer un análisis estructural de las obras nos ayuda a entender los recursos de la composición.

Materializar esas sensaciones que sentimos contemplando la obra de Soutine, es la causa por lo que le estudiamos. Nos permite que la mirada se deslice por todo el cuadro. En las primeras pinturas trabajaremos con la figuración intentando plasmar esa forma de pintar. Atendiendo la relación del color con la factura de la pieza.

De la obra de Oskar Kokoschka (1886-1980), artista que destacó en la vanguardia europea, relacionado con el expresionismo de Viena, aunque bastante independiente, nos quedaremos con el tratamiento que hace de la pintura. A diferencia de nosotros su trabajo está basado más en el retrato que en el paisaje, lo trabaja también, aunque en menor medida.

KOKOSCHKA, O. *The croci, Dolomite Landscape*, 1913. Oleo sobre lienzo. Leopold Museum, Vienna

En esta obra realiza una composición en la que las diagonales del soporte convergen en el centro dando una sensación de profundidad, aunque no la tiene. Es una pintura plana, en ella, utiliza los mismos tonos de color por todo el cuadro, suprimiendo así la profundidad. El eje vertical pasa justo por la luna, centro de las diagonales y la cabeza del caballo, que la lleva a está, al máximo del lado izquierdo inferior del cuadro, dando una simetría compositiva tanto con las diagonales como con las verticales y horizontales, en la que todo lo representado está en su sitio. El caballo tiene un gran peso visual, lo compensa con la diagonal blanca izquierda que nos lleva a los trazos azules y oscuros del lado superior derecho, obligándonos a pasear visualmente por todo el cuadro... La utilización de colores fríos con los que está pintada la obra, nos turba, dejándonos una impresión de tristeza y reposo propio de los campos en invierno.

En las obras de Nicolas de Stäel (1914-1955) nos fijamos en la fragmentación de las formas creadas por el color, así como en la aplicación del mismo. Trabaja con espátula, uno de los aprendizajes en los que hemos querido profundizar. Construye con gran densidad de materia, a la que va dando forma con diferentes tonos de color. La dirección de la pintura en su aplicación es esencial para crear las diferencias entre las formas y obtener la interpretación del paisaje. Una paleta reducida que enriquece trabajando los matices del color azul. El empaste lo trabaja con calma. El gesto es cuidadoso. Nos tranquiliza y nos hace pensar en otra forma de expresión pictórica.

STAËL, N. *Paisaje mediterráneo*, 1953. Óleo sobre lienzo. 33 x 46cm. Museo Thyssen. Madrid

Muchos artistas estudiaron la manera de ir depurando la pintura hasta llegar a la abstracción, en la que el color y la composición fuera lo único que contara a la hora de trabajar. En esas búsquedas que hicieron diferentes artistas, nosotros vemos la similitud de nuestro trabajo en el estudio de los árboles que hizo Piet Mondrian (1872- 1944), la abstracción de los árboles. Similitud en cuanto a esa idea de ir despojando de datos los originales para llegar a un conjunto de manchas que funcionen por ellas mismas. Nada que ver con su factura y estilo. Esas inquietudes eran verosímiles en aquel momento, pero como ya se ha dicho antes, son otras las que nos mueven a practicarlas.

MONDRIAN, P. *El árbol rojo*, 1909. Óleo sobre lienzo. 70 x 99cm. Gemeentemuseum, La Haya

MONDRIAN, P. *El árbol gris*, 1911. Óleo sobre lienzo. 79,9 x 109,1cm. Gemeentemuseum, La Haya.

MONDRIAN, P. *Manzano en flor*, 1912. Óleo sobre lienzo. 78,5 x 107,5cm. Gemeentemuseum, La Haya

Por su tratamiento del color y destreza con el pincel otro de los artistas en los que nos fijaremos es en William De Kooning (1904-1997). Perteneciente al expresionismo abstracto americano, De Kooning es más conocido por sus representaciones pictóricas de mujeres, que por su obra de paisaje que practicaba en sus inicios. Es esta etapa la que observaremos. Las superficies que él pintaba rápidamente, el valor del gesto y los colores que combinaba.

De De Kooning nos gusta la soltura de la brocha, las texturas visuales de color y la rapidez en ejecutar la obra. El efecto de profundidad que obtiene con la

superposición del color es de interés práctico para el estudio que nos concierne. A diferencia del artista, nuestros cuadros no tienen por ahora el tamaño con el que él trabajaba, pero sí es algo que contemplamos para un futuro próximo. Aunque no siempre, creemos que para la abstracción pictórica las superficies grandes aportan más interés y magnificencia a la pintura.

DE KOONING, W. *Villa Borghese*, 1960. Óleo sobre lienzo. 206,5 x 181,4 x 8,2cm. Guggenheim Bilbao

Más contemporáneo es el artista danés Per Kirkeby (1938), pintor actual de reconocimiento internacional. Sus pinturas abstractas nos recuerdan paisajes. Esa distribución de masas de color por la superficie del lienzo contribuye a ello. Fragmenta el color por masas y juega entrando y saliendo de ellas. Los tonos que utiliza en este cuadro los hemos utilizado nosotros en algunos de los nuestros. Es una pintura viva. Un artista que también utiliza soportes grandes para sus obras a diferencia de nuestro trabajo.

KIRKEBY, P. *Laeso*, 2001. Óleo sobre lienzo. Museo Lousiana de Arte Moderno. Copenhague

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 Figuración: aguada, materia y luces

Fotografía tomada en diciembre del 2017 Jardín botánico de Valencia

Una mimesis en el Botánico. Tras la propuesta de la asignatura Pintura y Fotografía de plantear un proyecto en colaboración con el Jardín Botánico de Valencia, se organizó una muestra con las obras preseleccionadas por el profesorado y los coordinadores del área de cultura del Botánico en la sala de exposiciones. La exposición se presentó bajo el nombre de *Foto-síntesis* a lo largo de los meses de marzo y abril de 2018. *Tardor al botànic* fue seleccionada y es la obra con la que iniciamos este TFG.

Nos lo planteamos como un ejercicio para ver si éramos capaces de reproducir, en el lienzo, el referente fotográfico que queríamos desarrollar con los tres pasos básicos de la pintura: encaje, materia y luces. Recorrimos el jardín en otoño, tomando fotografías de la flora, que nos obsequiaba con gran variedad de colores propios de la estación. Por otro lado eso nos permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos una vez los visualizamos y entendimos en las pinturas de Sorolla. Practicar con el color, la materia y el gesto.

Elegimos una de las fotografías que tomamos en el botánico. Organizamos el ejercicio en tres sesiones: primero hicimos una síntesis con una aguada para encajar luces y sombras, la segunda un análisis en el que introducimos materia en el lienzo y una tercera en la que con el empaste dimos las luces.

Utilizamos un soporte clásico, bastidor con loneta y una imprimación a la media creta. Pintamos con óleo. Estructuramos los colores para que, como resultado, quedase una pintura armónica. Tocamos todos los colores de base, para obtener matices y tonos que no saliesen directamente del tubo y conseguir una paleta personal, creamos, también, un gris cromático que nos sirvió de nexa en toda ella.

1ª Fase: Aguada

2ª Fase: Materia

3ª Fase: Luces

Pusimos en práctica lo aprehendido, por haberlo asimilado, en la exposición de Joaquín Sorolla *Jardines para pintar*.

Quedamos contentos con el resultado a la vez que sorprendidos, entonces para cerciorarnos que no fue casual y que realmente habíamos integrado los principios aprendidos decidimos seguir practicando. Así surge la base para el presente TFG.

Buscamos referentes en el archivo fotográfico propio, que durante años hemos ido incrementando de lugares con alma o en los que nuestro ser ha sido feliz. Las fotografías que esperaban ver la luz a través de la pintura, una interpretación personal que nos llevara a las experiencias vividas en aquel momento. El propósito era conseguir una buena factura, trabajar el color y composición y ver que iba surgiendo. En principio buscábamos que fuera legible y figurativo, trabajando las manchas y obviando los relamidos y contornos.

Vivimos en la huerta, yendo hacia casa hay un camino que hace años estaba lleno de campos de melocotones. En los meses de invierno casi llegando a la primavera explotaban de tonalidades malvas, rosas y fucsias que junto a los grises y verdes de troncos y hierba llenaban de gozo la vista y el espíritu. Hoy ya no existen, sólo nos quedan las imágenes fotográficas que tomamos en su día y que forman parte de nuestro archivo.

En homenaje a ese camino se hizo la siguiente pintura. Con el mismo planteamiento que la anterior. Los mismos materiales y procedimiento.

Camí del camp de tir, 2005 Alginet

Les bresquillers del camí, 2018. Óleo sobre lienzo. 65 x 81cm

Llegados a este punto nos planteamos que necesitamos agilizar la producción y trabajar con lienzos supone pasar mucho tiempo de preparación y secado del material a utilizar, además de resultar económicamente costoso. Pensamos continuar utilizando papel como soporte, al igual que hacían los pintores de principios de siglos pasados que tenían pocos recursos económicos. Lo principal era el ejercicio y la práctica para ver resultados y coger experiencia. Después por la técnica del marouflage, entelaban al bastidor los que querían exponer.

En una imprenta se deshicieron de bastante papel que recogimos. Además de experimentar con otro soporte, dimos salida a dicho material. Uno de ellos es tipo Canson con una rugosidad un poco más sutil que la utilizada para acuarela. Para los siguientes estudios usamos este tipo de papel. Lo preparamos con una imprimación de ajo y seguimos pintando al óleo.

Como preparación y estudio de los referentes se hicieron unos bocetos a lápiz para ver direcciones y ritmos a tener en cuenta a la hora de pintar.

La plana, curso de verano julio de 2017.
Santa María d'Oló, Barcelona.

L'Olivera 2018 Grafito sobre papel. A4

Los olivos nos fascinan, poseen para nosotros una gran carga energética. Solemos abrazarlos en cuanto tenemos ocasión para que nos limpien y recarguen de fuerza. Siempre pidiéndoles permiso y agradeciéndoles lo que nos transmiten.

La magia de esos seres enraizados a la tierra, 2018. Óleo sobre papel. 70 x 50cm

“No importa lo que le digas a una planta. Lo mismo da que inventes las palabras; lo importante es sentir que te cae bien y tratarla como tu igual. Explicó que alguien que corta plantas debe disculparse cada vez por hacerlo, y asegurarles que algún día su propio cuerpo les servirá de alimento. Con que, a fin de cuentas, las plantas y nosotros estamos parejos-dijo-. Ni ellas ni nosotros tenemos más ni menos importancia”.
(Carlos Castaneda)¹³

En el siguiente estudio se hace una práctica de colores grises, blancos, negros y cálidos, nos decidimos por una fotografía tomada en verano en un campo segado de trigo que tiene unos amarillos espectaculares y una composición con una gran carga de tensión formal. La fotografía nos remitirá a un lugar en el que pasamos momentos de comprensión personal y trabajo interior. Revelaciones. Decisiones a tomar. Renovación. Al igual que estudiamos las luces y sombras en la pintura lo hacemos igual en nuestro interior.

Pintamos tres cartones de 24 x 34cm y uno de 36 x 50,5cm. Probamos con pincel en los primeros, en los siguientes ya usamos la espátula. De este modo cargamos más pintura, quedando una textura más lisa y brillante que en algunos casos no funcionó. Fue algo nuevo por lo cual seguimos intentándolo insistiendo de manera reiterativa. Utilizamos una sesión para cada uno. La pintura al igual que la fotografía no transmite la enormidad del lugar, solo contempla un fragmento de él.

¹³Abella, I. *La Magia de los Árboles*, p. 219

Estudio de color cálido 2018. Óleo sobre papel. 24 x 34 cm arriba y debajo izq., 36 x 50'5 cm

El estudio siguiente trata los colores fríos. El lugar, Lizarrengo, Navarra. Cielos grises, primavera tardía. Olmos majestuosos, decorados con bolas de muérdago. Nostalgia de lo perdido. Recuerdos del pasado. Reconocimiento del ayer.

Estudio de color frío 2018. Óleo sobre papel. 24 x 34 cm los de arriba. 36 x 50'5 cm el de la izquierda.

Salida de la pérgola Verano 2015
Olba, Teruel

5.2 Transformación. Intuición

Llegados a este punto empezamos a inventar y dejamos la mimesis de lado. Empezaba a ser aburrido interpretar solo lo legible en la fotografía. El aburrimiento es lo peor que puede pasar.

De un referente fotográfico en el que todos los colores de la imagen son verdes con diferentes tonos, lo transformamos, inventando y jugando con la paleta de color que tenemos preparada. Obviamos lo representado y hacemos masas de color siguiendo las formas que nos sugieren los verdes.

Estas tres interpretaciones nacen del mismo referente. Continuamos trabajando con el mismo papel. Trabajamos el color con pincel y espátula. Los colores nos van llamando. Pintamos con la intuición. Transformamos el modelo.

El camino al Molino de Olba 2018 Óleo sobre papel. 33,5 x 23,8 cm c/uno

El camino al Molino de Olba es el lugar donde vamos a evadirnos, a descansar, a disfrutar del momento y los amigos. Un lugar en el que participamos en pequeña medida de su reconstrucción. Un lugar de momentos felices, intensos, tranquilos, de respirar, de poner en orden el alma y el cuerpo. Desde la pérgola vemos el manzano y el camino que lleva a la casa. En el cuadro no se ve nada, pero lo sentimos, *lo vemos*, nos remite a aquellos momentos, nos lo dice a nosotros, es para nosotros. Todas las estaciones las hemos disfrutado en ese lugar.

En el decorado que realizamos para el concierto de M^a del Mar Bonet, experimentamos con el papel siliconado con pintura acrílica. Funcionó muy bien. El papel con el que estábamos trabajando no nos convencía mucho, por tener un grano algo grueso además de absorber bastante pintura, dejando un color mate, pero no un mate convincente, un mate sin vida. Decidimos sustituirlo y probar el siliconado con óleo para comprobar el resultado. Hicimos una imprimación con ajo por la cara no siliconada. A partir de ahora, cuando hagamos referencia a dicho papel le llamaremos *papel MMB*.

Seguimos jugando con el atreverse. En el primer curso, en una clase teórica de pintura sobre la representación en el paisaje, un buen maestro nos regaló un valioso aprendizaje. *“Cuando uno no sabe por dónde seguir y sigue, es cuando más aprende....La cabeza va a tope...hay que atreverse.”*¹⁴ Una herramienta de trabajo que tanto sirve para aquí como para la vida misma. No importa lo que ocurra, solo importa el atreverse, todo es aprendizaje.

El rio Mijares, Montanejos verano 2016

Los dos adolescentes siguen viniendo conmigo en verano, 2018.

Óleo sobre papel MMB. 59 x 53 cm.

Dejamos la espátula y volvemos al pincel. Nos da más juego y la factura es más rica en registros. La pintura es rápida. El movimiento del brazo a pleno rendimiento, mezcla colores, saca el tono y nos mete de lleno en el universo pictórico. El tiempo pasa y no somos conscientes. Luchando a pinceladas, construyendo un algo.

Los adolescentes no están pintados, se les ve en la fotografía. Pero están en ese espacio pintado, en el lugar al que nos remite esta pieza. No hay figuración, solo manchas yuxtapuestas y superpuestas de color. Somos fieles al color original.

¹⁴Teórica sobre la representación, paisaje. Rafa Sánchez-Carralero. 2015-02-09

La sabiduría del río 2018. 56 x 53,3 cm. Óleo sobre papel
MMB

Todo es verde en la fotografía. Trabajamos los complementarios. Inventamos. El río Mijares, los chopos y pinos, Olba. En ese lugar, en aquellos momentos, se fraguó este texto. Bajo el árbol, como un chorro de palabras entrando en el cerebro, llegó la introducción. Ahora hay más verdes, muchos tonos y matices, ha llovido mucho este año, la naturaleza nos habla.

Celebración de 50 años cumplidos. Ella no está, 2018. 57 x 53 cm. Óleo sobre papel
MMB

Jugamos con los complementarios y volvemos a la figuración. Las luces y las sombras se crean con matices del color. No hay blanco, hay luz. El referente es la fotografía del jardín del cauce del río Turia. Fue un día divertido y entrañable, compartido con amigos. La celebración del 50 aniversario de RosaE. Ella no asistió físicamente. Estaba en otro lugar. Lo celebramos igualmente. Llevábamos una imagen de ella, asistió fotográficamente.

El silencio en La Plana, 2018. 102 x 72 cm. Óleo sobre papel MMB

En esta pieza aumentamos el tamaño del soporte. Nos encontrábamos seguros con las posibilidades del *papel MMB*. El pincel se deslizaba ágilmente por la superficie, dando fluidez a la pintura, permitiendo la aguada y el empaste. Se trabajó con una paleta amplia de color. El color vibra.

En este lugar aprendemos de nuestras luces y sombras. Nuestro interior. El exterior del lugar es muy hermoso. Es La Plana, un espacio especial y espacial para el alma.

“...en la pintura *todo* color es bello, ya que cada color provoca una vibración anímica y *toda vibración enriquece el alma*. Por eso también todo lo que sea exteriormente “feo” puede ser interiormente bello, tanto en el arte como en la vida. Nada es “feo” en su resultado interior, es decir en su efecto sobre el alma de los demás.”¹⁵

5.3 Atrevimiento. Dudas

“Entre nuestras emociones frágiles, nada se parece tanto al amor como la joven pasión de un artista que comienza el delicioso suplicio

¹⁵ KANDINSKY, W. *De lo espiritual en el arte*. P.117

de su destino de gloria y de desgracia, pasión llena de audacia y timidez, de creencias vagas y desalientos seguros.”¹⁶

Como le ocurrió a Frenhofer cuando enseñó su cuadro, nos invadía la duda. Cambiamos de soporte, reutilizando bastidores, de los prefabricados que venden listos para pintar. Nunca habíamos trabajado sobre ellos, no nos convencían. Pero ahí estaban, esperando ser utilizados.

La Plana, curso de verano 2017.

S/T 2018. Óleo sobre lienzo. 60 x 60cm

S/T 2018. Óleo sobre lienzo. 60 x 60cm

Estas dos piezas parten de la fotografía de la izquierda, aquí lo que se pretende es depurar los máximos datos, llegar a masas fragmentadas de color partiendo de una paleta reducida pero con fuerte contraste entre ellos. Para las mezclas utilizamos los mismos colores en diferentes medidas obteniendo unos contrastes válidos con los que hemos trabajado.

“Al artista no le bastan hoy las formas puramente abstractas, que resultan demasiado imprecisas. Limitarse a un material exclusivamente impreciso, significa renunciar a otras posibilidades, excluir lo puramente humano y empobrecer sus medios de expresión.

Por otro lado, en el arte no existe la forma totalmente material. No es posible reproducir exactamente una forma material: quiera que no, el artista depende de sus ojos, de su mano, que en este caso son más artísticas que su alma, que no persiguen más que unos objetivos fotográficos. El artista consciente, sin embargo, que no se contenta con registrar el objeto material, intenta darle otra expresión, lo que antiguamente se llamaba idealizar, más tarde estilizar y mañana se llamará de otra manera.”¹⁷

¹⁶ BALZAC, H. “La obra maestra desconocida” p. 30

¹⁷ KANDINSKY, W *De lo espiritual en el arte*, p.65

5.4 Resultados pictóricos

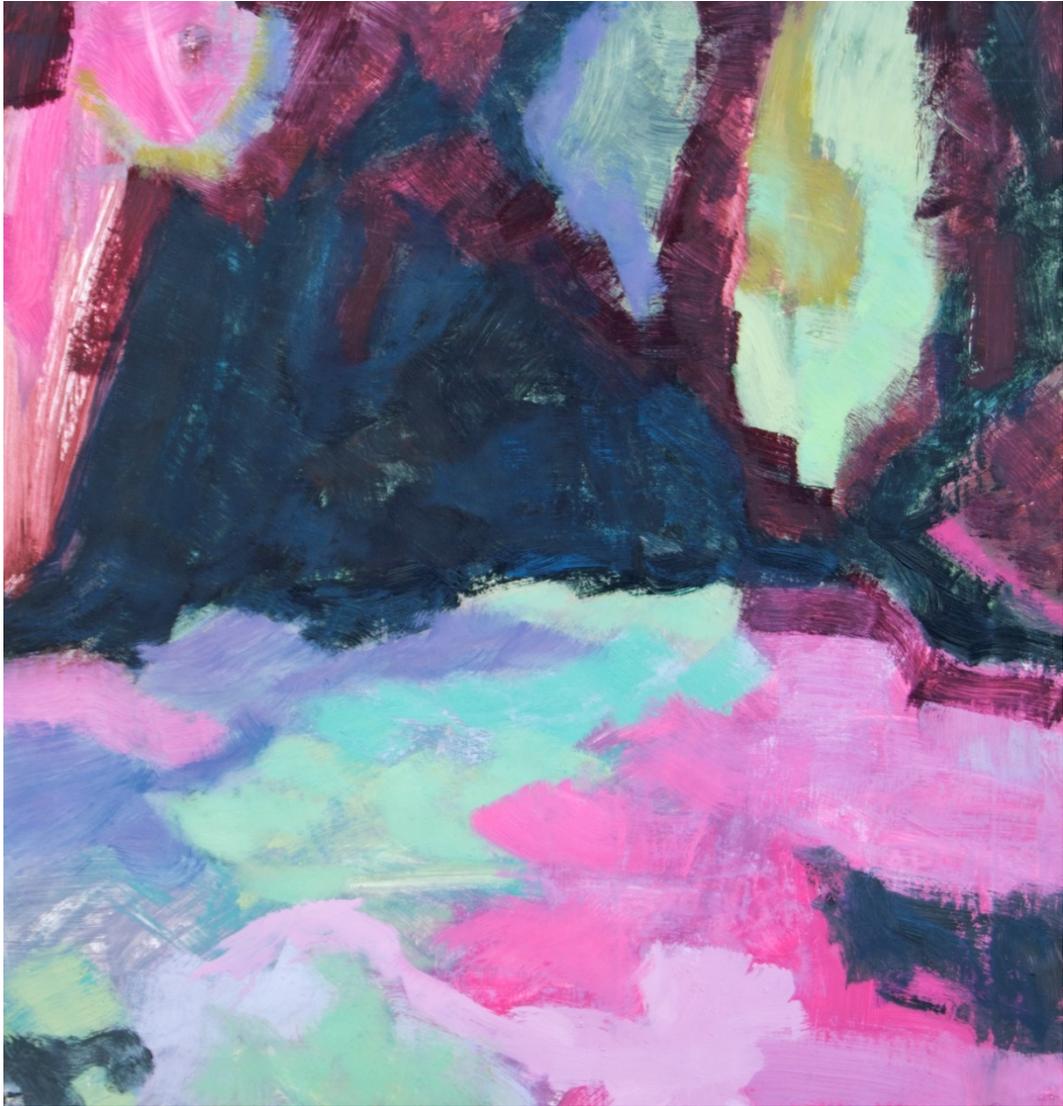
CARBONELL, A. *La tardor al botànic* 2017. Óleo sobre lienzo. 73 x 81cm.

CARBONELL, A *La magia de esos seres enraizados a la tierra*, 2018. Óleo sobre papel. 70 x 50cm

CARBONELL, A *Los dos adolescentes siguen viniendo conmigo en verano*, 2018. Óleo sobre papel MMB. 59 x 53 cm.

CARBONELL, A *La sabiduría del río*, 2018.. Óleo sobre papel MMB. 56 x 53,3 cm

CARBONELL, A. *Celebración de 50 años cumplidos. Ella no está*, 2018. 57 x 53 cm. Óleo sobre papel MMB

CARBONELL, A *El silencio en La Plana*, 2018. Óleo sobre papel MMB. 102 x 72 cm.

6. CONCLUSIONES

A lo largo de este TFG hemos aplicado lo aprendido en el grado como punto para seguir experimentando. El grado nos ha dado seguridad y recursos para comprender y expresar la pintura. Además de herramientas para aplicar esos conocimientos en nuestros futuros proyectos laborales a la vez que utilizarlas en los trabajos personales.

Se ha consultado y aprendido de diversos artistas, tanto de su obra plástica como de sus pensamientos escritos, en un intento de identificar aquello que buscamos, lo esencial en nuestra propia práctica.

Dentro de nuestras lecturas nos han parecido especialmente relevantes, aquellas en la que es el propio creador, quien trata de verbalizar sus sentimientos en relación a la práctica creativa. Pensamos que es aquí, donde encontramos más claves para analizar nuestro trabajo personal.

Trabajar con diferentes soportes nos ha permitido valorar la calidad de las piezas en su ejecución, observando las variedades obtenidas en la factura de la pintura al óleo. Concluimos que la aplicación con espátula no nos ha convencido. El pincel y el brazo son uno, a diferencia de la espátula que con ella solo trabajamos desde la muñeca.

El papel, en vez de telas imprimadas, ha sido una buena solución para que la producción aumentara más fluidamente. Nos ha dado más seguridad delante del soporte. No la obteneos tan claramente con los lienzos tradicionales.

Trabajar con óleo, la aplicación del color y la mezcla entre ellos sobre el soporte ha sido muy satisfactorio. Sobre todo en el *papel MMB*, ha sido todo un descubrimiento. Dado que en nuestra experiencia laboral ya hemos utilizado formatos de gran escala, creemos, que para este tipo de pintura utilizar formatos más grandes puede favorecer a la pieza.

Pensamos que el TFG también nos ha ayudado a ver diferente soluciones aplicables a futuros proyectos. Utilizar materiales de desecho ha sido durante todo el grado una herramienta de trabajo y enseñanza.

En julio de 2017 formamos una cooperativa, *Ecoinventame coop. v.* La reducción de residuos es la base del proyecto. Vamos a crear objetos a partir de los posos de café. Este proyecto está avalado con el apoyo técnico de La Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la UPV. Por otra parte también desarrollamos proyectos artísticos y culturales explorando además valores como el reciclaje y el respeto al medio ambiente. Colaboramos con las Concejalías de Cultura y Bienestar Social del ayuntamiento de Alginet.

Tenemos la sensación, de haber aprendido más de lo que creemos a lo largo de esta travesía. Mucha información en poco tiempo que nos bloquea más veces de las que desearíamos. En momentos, no se llega a asimilar todos los conocimientos recibidos, pero están, ahí están. El futuro próximo nos espera lleno de gratas sorpresas dosificadas.

7. BIBLIOGRAFIA

ABELLA, I. *La Magia de los Árboles*. Barcelona: Integral, 1997

ADAMS, A. *La experiencia mística y la fotografía*. En: YouTube. (Consultado: 2018-06-23) Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=g_h78epsIDI

ALBERS, J. *La interacción del color*. Madrid: Alianza forma, 1982

ARNHEIM, R. *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma, 2002

ASTHON, D. *Una fábula del arte moderno*. Madrid: Turner Publicacionea, S.L, 2001

BALZAC, H. *La obra maestra desconocida*. Buenos Aires: Interzona Editora, 2017

BERNÁNDEZ, C. *Historia del Arte. Primeras vanguardias*. Barcelona: Planeta, 1994

DENVIR, B. *El Fauvismo y El Expresionismo*. Barcelona: Labor, S.A, 1984

FUNDACIÓN BANCAJA. *Exposición Sean Scully + Liliane Tomasko*. En: vimeo (video). (Consultado: 2018-05-31) Disponible en: <http://www.fundacionbancaja.es/cultura/exposiciones/sean-scully-liliane-tomasko.aspx>

HISTORIA DEL ARTE. *El realismo. El impresionismo*. (Tomo 15) Barcelona: Salvat S.L. Proyecto realizado para El País, 2005

KANDINSKY, W. *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Barral, 1986

KOKOSCHKA. Barcelona: Ediciones Polígrafa, S.A. 1995

MARTÍNEZ, A. *De la pincelada de Monet al gesto de Pollock*. Valencia: Universitat Politècnica de València

MUSÉE DE ORSAY. *Gustave Courbet(1819-1877): Una biografía*. París (Consultado: 2018-02-21) Disponible en: <http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/resena-courbet/biografia.html#c19272>

IVAM. *Liliane Tomasko. Exposición del 27-04-2011 al 26-06-2011*. Valencia (Consultado: 2018-05-16) Disponible en: <https://www.ivam.es/es/exposiciones/liliane-tomasko-materia-luminosa-2/>

VAN GOGH, V. *Cartas a Theo*. Madrid: Alianza editorial, 2012

8.ÍNDICE DE IMÁGENES

	Pág.
1-COURBET, G. <i>La tour de Peilz</i> http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RECHERCHE_D_OEUVRES	8
2-Cartel exposición SOROLLA http://www.fundacionbancaja.es/cultura/exposiciones/sorolla-un-jardin-para-pintar.aspx	9
3- Vertedero https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/generacion-gestion-residuos/	10
4-Concierto María del Mar Bonet	11
5/6- Pintura. Trabajos de la asignatura Pintura y Abstracción	12
7/8- Lugar. Lizarrenge, Navarra. Santa María d´Oló, Barcelona	13
9/10/11- Lugar. Santa María d´Oló, Barcelona. Valencia. Olba, Teruel	14
12- ADAMS,A. <i>Oak tree</i> http://shop.anseladams.com/Oak_Tree_Sunset_City_p/1701139110.htm	15
13-BLEDA Y ROSA. <i>Mandibula de Mauer</i> http://www.bledayrosa.com/index.php?/proyectos/origen/	15
14- TOMASKO, L. <i>Materia luminosa</i> https://www.ivam.es/es/exposiciones/liliane-tomasko-materia-luminosa-2/	16
15- VLAMINK, M. <i>Paisaje de otoño.</i> https://www.moma.org/collection/works/78715	16
16- KIRCHNER, E. <i>Paisaje con castaño</i> https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/kirchner-ernst-ludwig/paisaje-castano	17
17- ROTTLUFF, K. <i>Paisaje de otoño en Oldenburg</i> https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/schmidt-rottloff-karl/paisaje-otono-oldenburg	17
18- SOUTINE, CH. <i>Leaning Tree</i> http://www.musee-orangerie.fr/en/artwork/leaning-tree	18

19- SOUTINE, CH. <i>The Large Blue Tree</i>	
http://www.musee-orangerie.fr/en/artwork/large-blue-tree	18
20- KOKOSCHKA, O. <i>The croci, Dolomite Landscape</i>	
https://www.leopoldmuseum.org/en/leopoldcollection/masterpieces/40	19
21- STAËL, N. <i>Paisaje mediterráneo</i>	
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/stael-nicolas/paisaje-mediterraneo	20
22- MONDRIAN, P. <i>El árbol rojo</i>	
https://www.gemeentemuseum.nl/en/collection/avond-evening-red-tree?origin=gm	20
23- MONDRIAN, P. <i>El árbol gris</i>	
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/collectie/de-grijze-boom	20
24- MONDRIAN, P. <i>Manzano en flor</i>	
https://www.gemeentemuseum.nl/en/collection/flowering-apple-tree?origin=gm	20
25- DE KOONING, W. <i>Villa Borghese</i>	
https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/villa-borghese-2/	21
26- KIRKEBY, P. <i>Laeso</i>	
https://www.museen-boettcherstrasse.de/ausstellungen/per-kirkeby-werke-aus-dem-louisiana-museum-of-modern-art/	21
27- Lugar. Jardín Botánico de Valencia	22
28/29/30- Pintura. Fases de la pintura	22
31- Lugar. Alginet, Valencia	23
32- Pintura. <i>Les bresquillers del camí</i>	23
33- Lugar. Santa María d'Oló, Barcelona	24
34- Dibujo. L'Olivera	24
35- Pintura. <i>La magia de esos seres enraizados a la tierra</i>	25
36/37/38/39- Pintura. <i>Estudio de color cálido</i>	26
40/41/42- Pintura. <i>Estudio de color frío</i>	26

43- Lugar. Olba, Teruel	27
44/45/46- Pintura. <i>El camino al Molino de Olba</i>	27
47- Lugar. Montanejos, Castellón	28
48- Pintura. <i>Los dos adolescentes siguen viniendo conmigo en verano</i>	28
49- Pintura. <i>La sabiduría del río</i>	29
50- Lugar. Olba, Teruel	29
51- Pintura. <i>Celebración 50 años cumplidos. Ella no está</i>	29
52- Lugar. Valencia	29
53- Pintura. <i>El silencio en La Plana</i>	30
54- Lugar. Santa María d'Oló, Barcelona	31
55/56- Pintura. <i>Sin título</i>	31
57- Pintura. <i>La tardor al botànic</i>	32
58- Pintura. <i>La magia de esos seres enraizados a la tierra</i>	33
59- Pintura. <i>Los dos adolescentes siguen viniendo conmigo en verano</i>	34
60- Pintura. <i>La sabiduría del río</i>	35
61- Pintura. <i>Celebración 50 años cumplidos. Ella no está</i>	36
62- Pintura. <i>El silencio en La Plana</i>	37

9. ANEXO

Diario *Levante. El Mercantil Valenciano*. Edición La Ribera. Entrevista a Ecoinventame coop.v. el Martes, 3 de abril de 2018.

LA RIBERA

«Nuestro objetivo es reducir los residuos y dar un uso a aquellos que se generan»

en activo, de las que 8 se localizan en municipios de la Ribera Alta y 54 en la Ribera Baja. Cabe señalar que de las 16 cooperativas que se crearon ese año en el conjunto de la Comunitat Valenciana, siete nacieron en la Ribera: dos en Algines y una en Alginet, Carcaixent, Carlet, Almassafes y Favara. Veintiocho municipios de la comarca cuentan con alguna cooperativa.

El objeto empresarial de estas nuevas emprendedoras es de lo más variado: fabricación y venta de objetos de decoración a partir de materiales reciclados, proyectos de inserción y decoración, consultoría y externalización de I+D+i y desarrollo de prototipos para empresas en el campo de la ingeniería biomédica y desarrollo de tecnología aplicada, construcción y venta de casas de madera, fabricación de maquinaria, alojamiento de itinerario, fabricación de pinturas, barnices y masillas.

En el caso de Ecoinventame, nace con la idea de aplicar la economía circular: «nuestro objetivo es reducir los residuos y dar un uso a aquellos que se generan», comenta Méndez. Y las impulsoras muestran su simpatía por la economía del bien común: «El objetivo prioritario no es ganar mucho dinero, sino que ese reparto de dinero caiga al trabajador y nuestra prioridad no es el 'cash' sino el capital humano», incide Méndez.

Esta cooperativa apuesta por hacer de un residuo, en este caso el poso del café, un producto novedoso en el mercado con una línea ornamental y otra funcional «totalmente biodegradable» tras un proceso de prueba en el que ha contado con la colaboración de la Universitat Politècnica de València a través de la catedrática Amparo Ribes, explica Amparo Méndez, que prefiere mantener en secreto este nuevo producto hasta su lanzamiento al mercado. El trabajo arranca con un proceso de recogida selectiva del poso del café que después se mezcla con otros productos y da lugar a una especie de arcilla con la que se trabaja.

Ecoinventame Tres socias que ven en el residuo del café una oportunidad de negocio en Algines

► Amparo Méndez, Ana Carbonell y Julia Rozet constituyen la cooperativa de trabajo asociado Ecoinventame. Empezaron dos y ya contemplan la entrada de una cuarta socia. Julia es licenciada en Bellas Artes y Ana está acabando estos estudios, mientras que Amparo procede del mundo de la empresa. Su perfil familiar es similar y han visto en el cooperativismo el modelo empresarial más favorable para impulsar esta experiencia. El trabajo con el poso del café es una de las ramas de actividad. También ofrecen formación no reglada vinculada al reciclaje, talleres con una vertiente social, y este mes organizarán una actividad de Art al Carrer. Trabajan el campo social y el ecológico.

Las cooperativas de trabajo asociado ya ocupan a 1.450 personas en la comarca

► La Ribera registra el nacimiento de siete nuevas empresas en el último año, que elevan a 135 las sociedades que operan con esta fórmula jurídica

► Veintiocho de los 47 pueblos de la comarca tienen alguna cooperativa

P.F. ALZIRA

► Amparo, Ana y Julia han visto en el poso del café una oportunidad de negocio. Son las tres socias de Ecoinventame, una de las siete cooperativas de trabajo asociado que se crearon en la Ribera el año pasado, según fuentes de Fevecta. Las promotoras de esta cooperativa con sede en Algines han visto en esta fórmula la mejor opción para, en base a las circunstancias personales de las socias-trabajadoras, «adaptar mejor nuestros horarios» y también consideran que ofrece una «mayor protección a los socios, es más viable», comenta Amparo Méndez, que combina su actual trabajo con esta incipiente experiencia empresarial en una cooperativa. El sector da empleo a 1.450 personas en la Ribera entre socios y trabajadores no socios, en base a los datos de la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado.

La Ribera contaba al cierre del ejercicio 2017 con un total de 135 cooperativas de trabajo asociado

Sueca y Alzira son los municipios con más sociedades

► Sueca es la localidad de la Ribera con un mayor número de cooperativas de trabajo asociado, 28, frente a las 16 existentes en Alzira, mientras que Carcaixent cuenta con trece y Alginet con once. Fevecta contabiliza cinco en Algines y otras tantas en Almassafes, cuatro en Carlet, Corbera y Albalat y tres en Alberic. Por sectores, las dedicadas a los servicios son las más numerosas con un 29% del total, seguidas por la construcción (24%) y la industria (15%). P.F. ALZIRA

El Síndic de Comptes imparte una conferencia en Alzira

► El Síndic de Comptes, Vicent Cacaarella, impartirá el día 11 de abril la conferencia «Economía i sostenibilitat», que organiza en la casa de la cultura el club de debate Alteris.

CONVENIO La Poblía apoyará a las familias de la fosa 113

► El Ayuntamiento de la Poblía Lar ga firmó el sábado un convenio de colaboración con la Asociación de Familias de Víctimas de la Fosa 113 de Paterna, donde se cree que están enterrados tres hijos de la localidad ejecutados el 18 de enero de 1940. Se trata del alcalde republicano Narciso Ripoll, el concejal socialista Bautista Gomar y el concejal republicano Salvador Ramón. Esta asociación trabaja por sacar los restos

Cycles Reig

Reparación de bicicletas | Servicio de mantenimiento | Paseos

Avinguda de València, 39
La Poblía Llarga. Tel. 607 24 38 49

EXTRACCIONES Y LIMPIEZAS MARMÍ

MAR-MI

LIMPIEZAS DE FOSAS SÉPTICAS Y DESATASCOS DE TUBERÍAS Y DESAGÜES

Móvil: 610 204 515 www.desatascos-mar-mi.com

VOLSLUM

900 899 920
info@volslum.com
Calle Poeta Aligne, 7
46230 Algines (Valencia)

Volslum, empresa perteneciente al Grupo C.E.A.

Damos luz verde a tu vida

<https://www.levante-emv.com/ribera/2018/04/03/cooperativas-trabajo-asociado-ocupan-1450/1699031.html> (Consultado: 2018-07-16)

<https://www.levante-emv.com/ribera/2018/04/03/ecoinventame-tres-socias-ven-residuo/1699030.html> (Consultado: 2018-07-16)

2018-05-01 **Ecoinventame Coop.V.** Inauguración *Fira del Llibre* y II Edición *Art al Carrer*, Alginet. Valencia. 600 x 120cm. Acrílico sobre papel MMB.

2018- Abril y marzo **Ecoinventame coop.v** Taller de Pintura Mujeres con riesgo de exclusión.

2017-11-25 Ecoinventame Coop. V. Acción popular en el *Día Internacional contra la violencia de género*. Alginet. Valencia.

2016-04-13 CARBONELL, A. Repintado del decorado *El Sopar dels Idiotes*. Escenografía de Ana Garay. Teatro Talía, Valencia.

2016-02-08 GONZÁLEZ, E Y CARBONELL, A. Ambientación del decorado *Tío Vania* del escenógrafo Carles Alfaro. Teatro Rialto, Valencia.

2008 a 2011 Ayudante del departamento de Escultura y Pintura en Odeón Decorados S.L. Carlet, Valencia.

