

TFG

BIOGRAFÍA SONORA PINTADA

**Presentado por Alicia Doñate
Tutora: Maria Felicia Puerta**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2018-2019**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este proyecto consiste en una producción artística seriada de carácter autobiográfico y basada en la sinestesia. Según la definición de la RAE sinestesia es: *“Imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente”*. En este caso los sentidos implicados son el oído y la vista, es decir, se asocia un color a un sonido. Cada uno de los cuadros que componen esta serie ha sido creado inspirado en una canción, que mediante el lenguaje de la abstracción y con la ayuda del óleo ha sido plasmada sobre la tela. Las piezas se nos presentan en el espacio expositivo por orden cronológico y cada una de ellas equipada con unos auriculares que nos permiten contemplar la pieza al mismo tiempo que escuchamos la canción que le pertenece.

En cuanto a la elección de las canciones se debe a la existencia de un vínculo sentimental que transporta a la autora a un periodo vital determinante. Por lo que el género musical variará en cada uno de los cuadros. Las sensaciones evocadas a raíz de la canción y las memorias que la acompañan son decisivas en la elección de elementos como el color, la cantidad de materia empleada o la gestualidad.

En definitiva lo que pretende conseguir este proyecto es narrar una evolución vital a través de la música y la pintura. Este conjunto de obras también va dirigido a mostrar una trayectoria artística, inevitablemente influenciada por los sucesos acaecidos en la vida de la autora, evidenciando así un punto de partida y otro de llegada.

PALABRAS CLAVE:

- Música.
- Pintura.
- Abstracción.
- Sinestesia.
- Emoción.
- Expresión.
- Trayectoria.
- Autobiografía.

SUMMARY

This project consists of a serial artistic production with an autobiographical character and based on synesthesia. According to the Definition by the RAE synesthesia is: "Image or subjectivity sensation typical of a sense determined by another sensation that affects a different sense". In this case the senses involved are the ear and the view, that means, a color is associated with a sound. Each of the works that make up this whole production has been created inspired by a song, which through the language of abstraction and with the help of oil painting has been expressed on the canvas. The pieces are presented to us in the exhibition space in chronological order, and each of them equipped with headphones that allow us to contemplate the piece at the same time that we listen to the song which belongs to each one.

As for the choice of songs, it is due to the existence of a sentimental link that transports the author to a decisive vital period. So the musical genre will vary in each of the paintings. The sensations evoked as a result of the song and the memories that accompany it are decisive in the choice of elements such as color, the amount of matter used or the gesture.

As a conclusion what this project aims to achieve is to narrate a vital evolution through music and painting. This set of works is also aimed at showing an artistic trajectory, inevitably influenced by the events that occurred in the author's life, thus leaves proof of a starting and arrival point.

KEY WORDS:

- Music.
- Painting.
- Abstraction.
- Synesthesia.
- Emotion.
- Expression.
- Trajectory.
- Autobiography.

INDICE

1.INTRODUCCIÓN.....	5
2.OBJETIVOS.....	6
3.METODOLOGÍA.....	7
4.FASES DEL PROCESO DE CREACIÓN.....	9
5.ORIGEN Y NECESIDAD DE LA IDEA.....	10
6.ELEMENTOS DE LA OBRA	
6.1Alma.....	12
6.2Música.....	13
6.3Abstracción.....	14
6.3.1Color.....	15
6.3.2Análisis de las obras	16
6.3.3Catálogo de las obras.....	21
6.4Lenguaje propio de la obra.....	28
7.PINTURA COMO VÍA ESPIRITUAL.....	29
8.PINTURA COMO REGISTRO DE LO VIVIDO.....	30
9.LA INSTALACIÓN.....	30
10.REFERENTES	
10.1Conceptuales.....	31
10.2Visuales.....	38
11.CONCLUSIONES.....	40
12.REFERENCIAS.....	42
13.ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS.....	43

1.INTRODUCCIÓN:

La necesidad de este proyecto surge en base a la inquietud de querer profundizar en el uso del color mediante la evidente conexión que éste tiene con la música, aprovechando los elementos sensibles de ambas artes para la expresión de mi propia sensibilidad. Desde que comencé a estudiar Bellas Artes he emprendido una búsqueda dentro del ámbito artístico y este proyecto no es más que la continuación de dicha búsqueda. Pero en este caso con una mayor exactitud y dirigiéndome hacia un punto que quería creer fijo y concreto, pero que su complejidad y dimensiones se han ido agrandando al mismo tiempo que he ido avanzando el proyecto. En la presente memoria he querido acotar los principales aspectos que llego a tocar de la forma más clara posible.

Como ya he mencionado, en primera instancia todo comenzó como una mera investigación de las posibilidades del color. Mi búsqueda pictórica hasta ese momento se había limitado mucho. Me explico: mi paleta consistía en el uso del negro, tonos grises y en ocasiones añadía rojos. Siempre me había sentido identificada con el uso de esta gama, pero llegados a este punto de comodidad decidí que era el momento de salir de mi zona de *confort* para llevar adelante mi desarrollo pictórico.

Pinto desde que tengo uso de memoria y empecé a recordar la gama de colores que usaba cuando era niña, todos mis dibujos poseían una gama de colores muy vivos y prácticamente no había ninguno que no usase. Realizando esta retrospectiva llegué a la conclusión de que posiblemente me estaba perdiendo un gran cantidad de posibilidades al limitar de esa forma el uso del color, además me estaba comenzando a sentir "obligada" a usar siempre el negro porque era una característica que identificaba mi trabajo, y por ello decidí dejar de lado este patrón que yo misma había creado.

El hecho de incluir la música viene dado ya que es un elemento que ha estado presente en mi vida desde mi infancia. Desde los siete años hasta los dieciséis estuve asistiendo a clases de música en el conservatorio, me especialicé en el instrumento del violín y también toqué durante dos años el piano. Cuando empecé la universidad, por falta de tiempo, lo dejé. De algún modo es algo que siempre he querido recuperar, por esto y porque se trata de un fenómeno profundamente ligado a la sensibilidad fue muy natural incluirlo en el proyecto. El papel que desempeña exactamente es el siguiente: actúa como elemento que incide directamente en el alma, la cuál se expresa a través de la pintura. Ésta tiene como herramienta principal de su lenguaje el color,

que mediante sus diferentes combinaciones se ocupa de representar el amplio abanico de estados del alma.⁹

En cuanto a la elección de la música también prima el factor de la sensibilidad. Es un elemento determinante en el resultado final, se apoya en el alma y activa el mecanismo de su expresión. De manera que para favorecer esta expresión he seleccionado canciones las cuales están vinculadas a un periodo vital de mi existencia. Aquí entra en juego el elemento narrativo, estas pinturas pasan de ser una mera representación de una emoción a un registro de lo vivido, todo contado de una forma abstracta. Su función ahora también es sugerir momentos vitales ensalzando la idea de pintura como elemento que se transforma y evoluciona junto con el pintor. La pintura actúa como vía espiritual, realizando una retrospectiva hacia uno mismo a modo de conciliación y concienciación de lo vivido.

2.OBJETIVOS

Como objetivo principal: realizar una producción artística formada por una serie de pinturas abstractas de carácter autobiográfico, cada una de ellas inspirada en una canción. En ellas primará la expresión del color.

Objetivos específicos:

- Trabajar con la música y la pintura al mismo tiempo como elementos sensibles y ligados a mi espiritualidad.
- Realizar un proyecto con un objetivo fijado previamente, lo que me ayuda a conocer formas de trabajar a largo plazo por tanto mejora mi metodología en el proceso creativo.
- Conocerme mejor a nivel artístico.
- Enfatizar en el uso de la técnica y del color, en el plano expresivo y formal. Además de en la ejecución de la obra en cuanto discurso interno.
- Profundizar en el uso del lenguaje pictórico de la abstracción y sus distintas tipologías. Con el objetivo de asentar mi discurso artístico sobre unas bases estudiadas previamente, lo cual implica un estudio exhaustivo de los referentes, necesarios para contextualizar la obra dentro del marco de la pintura actual.

---

⁹ WASSILY, K. (1979). *De lo espiritual en el arte*. México: Premia editora S.A.

- Mostrar el proyecto en un espacio expositivo como primera experiencia profesional en el mundo del arte.

3.METODOLOGÍA:

Esta producción ha sido ejecutada como una investigación de laboratorio, ya que todas las fases que engloban lo práctico han sido elaboradas en un espacio adaptado y equipado para pintar.

En el proyecto se realiza un estudio correlacional entre los elementos que conforman: la música, la pintura y la sensibilidad, en el cual se aplica el método deductivo, que parte de la premisa general de cada una de las variables, y a partir de su modificación se extraen los datos empíricos para continuar experimentando.

Se resuelven problemas de carácter práctico, y no se hace especial énfasis en lo teórico, lo que hace que sea una investigación aplicada a través de la acción.

La naturaleza de los datos que se investigan es estudiada bajo una metodología cualitativa. Es decir, se analiza el objeto, cada una de las obras, de forma individual y subjetiva, haciendo incapié en la investigación referida a lo particular y en la toma de decisiones para la resolución de problemas. Como por ejemplo la elección del color, la forma en la que se aplica la materia o los materiales utilizados.

Además, las variables se manipulan conscientemente a lo largo del proceso, lo que convierte al conjunto en una investigación de carácter experimental al mismo tiempo que diacrónica ya que dichos cambios se efectúan durante un largo período de tiempo. En el cual se estudia la correlacionalidad de los tres elementos principales ya mencionados: música, pintura y sensibilidad.

Es necesario destacar el enfoque experimental del trabajo, a través del cual las variables se manipulan por elección del investigador-artista y las fuentes en su mayoría son la observación y la experimentación de las mismas.

CRONOGRAMA

	J	F	M	A	M	Jun	Jul
Obra 1							
Obra 2							
Obra 3							
Obra 4							
Obra 5							
Obra 6							
Obra 7							
Obra 8							
Obra 9							
Obra 10							
Obra 11							
Resumen y palabras clave							
Introducción							
Cuerpo de la memoria							
Terminar primer borrador							
Corregir errores y modificaciones							

Figura 1.

4. Fases del proceso de realización

-Pruebas previas: en esta primera fase se lleva a cabo la ejecución de apuntes rápidos sobre papel para técnica mixta tamaño A4. El mecanismo que se sigue es el siguiente: se escucha una canción aleatoria y durante su duración, de forma intuitiva se juega con los colores y las formas que sugiere la música.

Figura 2.
Alicia Doñate. *Gyal you a party animal de Charly Black*. 21 x 29,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

Figura 3.
Alicia Doñate. *November's rain de Guns and Roses*. 21 x 29,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

-Breve documentación: recogida de información acerca de personas que experimentan naturalmente el fenómeno de la sinestesia, además de la búsqueda y estudio detallado de los referentes.

-Concretar los límites del proyecto: en este momento se lleva a cabo la decisión del número de obras que van a formar la serie, decidiéndose once. Al mismo tiempo que se redacta un listado de las canciones que acompañarán a cada una de ellas, tratando de elegir la más vinculada al momento que se desea evocar.

-Inicio de la práctica: al igual que en la fase de pruebas previas, antes de iniciar con la elaboración de las piezas definitivas se hace una prueba de color, composición y carácter del capítulo que se va a trabajar. De esta manera se deciden las líneas generales del resultado final. Todas las piezas tienen un tamaño de 100 x 85 en soporte tela y realizadas con óleo, salvo algunas excepciones que se usa el papel como soporte, o materiales y técnicas adjuntas como óleo en barra o *collage*.

Figura 4.
Alicia Doñate. *Vietnam de Ivan Cano*.
21 x 29,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

Figura 5.
Alicia Doñate. *Tatu de Scarface Johansson*
21 x 29,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

-Cambios y toma de decisiones: durante el proceso de elaboración, si era oportuno, algunos capítulos han sido realizados más de una vez, y más tarde se ha escogido el resultado válido, que curiosamente siempre ha sido el primero. Además, gracias a la Academia de Bellas Artes de Bolonia he tenido la oportunidad de exponer algunas de las obras finales y ver cómo funcionan en un espacio expositivo, tanto con el espectador como entre ellas.

Figura 6.
Fotografía tomada en la sala de exposiciones Cattedra Caccioni de la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Para la asignatura de Pintura dirigida por Lucca Caccioni. 2019.

-Documentación: ha sido constante durante todo el proceso de trabajo con el objetivo de enriquecer mis conocimientos, además me ha ayudado a llevar hacia delante el proyecto, a reflexionar sobre el mismo y a conocer nuevos referentes.

5. Origen y necesidad de la idea

Este proyecto surge a raíz de dos inquietudes: la de ampliar horizontes sumergiéndome en un uso más intensivo del color y la de retomar la música. Ambas aparecen ya que me encontraba en momento vital de cambio y movimiento, mi vida sentimental atravesaba un momento delicado emocionalmente, empezaba la experiencia Erasmus en un país desconocido para mí como lo era Italia y además me doy cuenta de que está finalizando

una de las etapas más importantes de mi vida como es terminar la carrera...por todo esto paso a ser tremendamente consciente del momento que estoy atravesando, sintiendo la necesidad de procesarlo y plasmarlo de alguna manera.

En el ámbito artístico estaba bloqueada, envuelta en composiciones sangrientas y oscuras, las cuales me identificaban, pero que por el contrario una parte de mi quería despegarse de ellas y hacer algo “nuevo”, me veía impulsada por una necesidad de cambio y de encontrar un nuevo discurso artístico.

Al parecer mi vida personal y mi carrera se encontraban en un punto de inflexión similar. Mi pintura se veía afectada por mis emociones y viceversa. Con esta mezcla de sensaciones e inquietudes tomo la decisión de trabajar con la música y la pintura en un mismo proyecto. A esto se le suma el elemento autobiográfico, ya que esta serie registra las etapas atravesadas desde que empecé la Universidad en Valencia hasta hoy.

Encontré en la idea de este proyecto una intención concreta, y que además me permitía trabajar con mi sensibilidad y experimentar con las posibilidades de la pintura.

Por ello la obra consta de los siguientes elementos: pintura (abstracta), música y alma. Todos ellos son imprescindibles para la creación del trabajo, dependen los unos de los otros y su alteración afectará directamente a todos los demás.

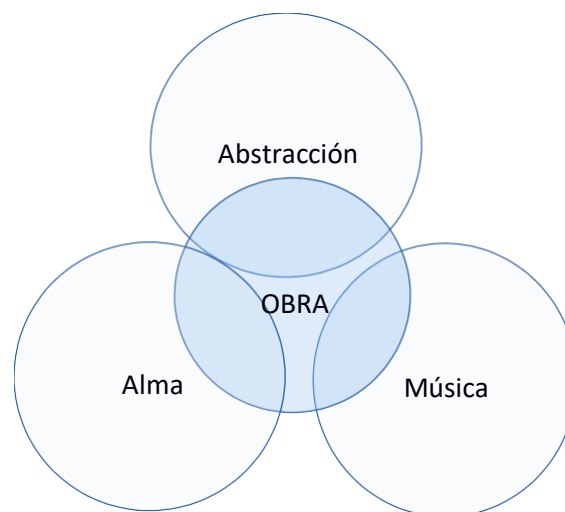

Figura 7.

6.ELEMENTOS DE LA OBRA:

6.1Alma

El alma es la guía a la hora de crear y componer los diferentes aspectos de la obra, es la fuerza impulsora. El por qué de esta presencia dominante del factor interior en el trabajo recae en el objetivo del mismo. El cual es transmitir una verdad emocional de un momento concreto. Para ello es necesario que prime el objetivo artístico en sí mismo por encima de los demás objetivos que encierra una obra, la creación de formas y composiciones puras es lo primordial. Como así lo denomina Kandinsky ²se trata de un arte que pasa a estar al servicio de lo divino, que tiene como guía infalible: el principio de necesidad interior, o como yo lo he denominado alma.

El alma es la guía porque en ella residen las verdades más puras. Si hubiera querido crear un relato literario, en el que tuviesen lugar unos personajes y un escenario, hubiera acudido a mi racionalidad.

En cambio en el trabajo que se nos presenta la realidad *interior* prima sobre al factor estético, la atmósfera que se crea a la forma individual, la autenticidad del trazo a su maestría y el efecto psicológico de los colores a sus características formales. Claro que dichos factores también se tienen en cuenta pero en un segundo plano.

"...el arte es una creación del espíritu y las habilidades prácticas y destrezas son meras condiciones pero no fines artísticos." Catálogo "Morocco" de la obra de Uiso Alemany.

El estado del alma influirá en la toma de decisiones, *"todos los medios son sagrados si son interiormente necesarios"* afirma Vasily Kandinsky³. Esto es así porque el alma es la emisora del mensaje y debe procurar que su contenido se transmita adecuadamente. Por ello se han escogido como medios la pintura y la música, por *"ser los sectores más sensibles y los primeros en registrar el giro espiritual de una manera real"*⁴. La abstracción como lenguaje, capaz de crear una composición desprovista de elementos exteriores, que mediante el color articulará dicha composición para crear la atmósfera idónea para la transmisión del mensaje.

6.2 Música

¿Por qué música en un proyecto pictórico? Para responder a esta pregunta es necesario que expliquemos la función que desempeña este arte en la obra. En primer lugar, cabe decir que se trata de un elemento que contacta de un modo único y real con la sensibilidad de uno mismo, del cual el resto de las artes se ven desprovistas. Siempre que escuchamos una canción ésta nos transportará a una emoción, probablemente pasada, porque nos recuerda a algo que nos ha sucedido y parece que dichos sonidos han sido creados para describir un episodio de nuestras vidas; nos referimos tanto a música con letra como sin ella. Involuntariamente relacionamos los sonidos con un estado de ánimo, los cuales crean una atmósfera única e irrepetible que queda plasmada en cada uno de los cuadros. De manera que su función es la de elemento que está ligado a mi sensibilidad y a mis vivencias.

Además de lo anterior juega un papel como elemento decisivo dentro de un proceso sinestésico. Me explico, la canción (el sonido) produce una vibración que a través del lenguaje abstracto de la pintura se reinterpreta y se traduce en un color. No existe una fórmula para esto, todo se basa en sensaciones internas ligadas a la música escogida y a dónde nos transporta emocionalmente. Claro que siempre existe un margen de objetividad, como por ejemplo los sonidos agudos siempre estarán más ligados a colores vivos y vibrantes como el amarillo, mientras que los graves los relacionamos con colores oscuros y profundos como el azul.

Como elemento que incide en primer lugar sobre el alma del artista, se puede decir que la función de la música dentro de esta serie de obras es la de: medio que se ocupa de emitir la vibración del alma, que junto con la pintura crean su propio lenguaje. Dicha vibración es producida gracias a la existencia de un vínculo emocional entre la música y la artista. Esto explica el por qué de la selección de cada una de las canciones. No se ha seguido ningún patrón determinado en la elección, tan solo que sea la más fiel al momento vital que se quiere representar. Por ello aparecen géneros y artistas muy variados, repitiéndose algunos de ellos. Concretamente encontramos: rap, trap, pop y rock. En total son once las canciones, cada una de ellas constituye un capítulo junto con su pintura correspondiente.

6.3 Abstracción

El motivo por el cual elegí la abstracción como lenguaje visual es porque es el que más se aleja de estar sujeto a formas naturales lo cual exime a la pintura de todo condicionante. A él pertenecen las formas más generales y las más puras. Generales porque por ejemplo, si acumulamos cierto número de pinceladas aparentemente abstractas podemos llegar a confeccionar un rostro, también algo mucho más simple como un círculo, o si lo deseamos...cualquier cosa. Elegir el arte abstracto no nos descarta ninguna posibilidad, al contrario.

Las formas más puras porque al estar totalmente desvinculadas de los parámetros de la realidad, nos permiten acceder a nuevas realidades, crear una atmósfera y representar nuestra vida interior.

“No es tanto la forma si no la vivencia del artista lo que importa”¹

Una de las propuestas del proyecto era plasmar una vivencia sin contarla desde un punto de vista literario. De ahí también la elección de la pintura, en este caso al óleo, como medio, en vez de por ejemplo la ilustración. La cual desde cierto punto de vista, al querer realizar un trabajo de carácter autobiográfico puede parecer más acertada. Pero yo no deseaba un resultado ilustrativo.

Mi firme intención era la de evocar un momento vital del modo más sincero posible, y la abstracción me lo permite llevar a cabo de un modo muy directo. La parsimonia, la violencia, la gestualidad, la velocidad, la intensidad o la determinación con la que se posa el pincel sobre la tela y la forma en la que queda plasmado es donde recae mi principal interés.

La pintura abstracta actúa como medio para transmitir el mensaje deseado. Junto con la música, ambas se ocuparán de confeccionar el resultado final. La música, es la dimensión no visual, produce el impulso, y la pintura se ocupa de plasmarlo dando lugar a la parte visual de la obra.

---

¹ PUERTA GÓMEZ, F.(2005). *Análisis de la forma y sistemas de representación*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

6.3.1Color

*"Color is not just pretty"*² Per Kirkeby

*"El efecto psicológico del color o la sensación que produce está en su poder de impresión, sugestión, expresión, emoción, construcción o sensación espacial; su capacidad de general un ambiente o una atmósfera"*³

El color es la herramienta utilizada para comunicar y registrar el mensaje deseado, si el alma es el emisor, la música y la pintura son los medios (su voz), el color serían las palabras escogidas para componer la frase (obra). Claro que a diferencia del lenguaje hablado no se puede establecer una teoría generalizada para todas las obras presentadas, es necesario analizar, reflexionar y observar con atención cada una de ellas.

El color es escogido como comunicador por su claras cualidades emotivas, por el efecto psicológico y/o anímico que produce. Como si formara parte de un ciclo el color utilizado es elegido por el alma y plasmado en la tela. Dependiendo de sus cualidades, así como luminosidad, saturación, textura, calidez, transparencia, el material utilizado...etc Impacta de una forma u otra sobre el alma de quien lo observe.

Aunque el impacto emocional sea lo que prima en las composiciones, es necesario tener presente que este efecto también viene condicionado por los factores que envuelven al mismo. Como es del todo imposible establecer unos términos que acoten dicho efecto, voy a poner como ejemplo algunas de mis obras para realizar un breve análisis del uso del color en cada una de ellas. En los cuales tendré en cuenta el efecto psicológico, las cualidades físicas, unidad y movimiento de la composición, y por último: materiales y técnicas.

---

2 YOUTUBE, "Per Kirkeby interview: we build upon ruins" en Youtube <<https://youtu.be/Fyiqw-7wIBg>>(Consulta el 8 de Marzo de 2019).

3 PUERTA GÓMEZ, F.(2005). *Análisis de la forma y sistemas de representación*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

6.3.2 Análisis de las obras

Antes de empezar como rasgo general, debo decir que la técnica utilizada para todos ellos ha sido el óleo, por su versatilidad en cuanto a acabados y su secado lento, el cual me permite hacer modificaciones durante el proceso de realización. En algunas ocasiones han sido usados materiales o recursos extra-pictóricos ya que el mundo de las emociones es complejo y sutil, el uso añadido de ciertos materiales puede ayudar a enriquecer el concepto que se desea transmitir, y a mejorar su comprensión.

“Es necesario que el artista analice no sólo la expresividad de las cualidades superficiales de la materia sino también y de una manera especial el funcionamiento de sus cualidades internas para poder modificar su imagen exterior al final”.⁴

Figura 8.
Alicia Doñate. *Capítulo 1*
ORIGEN (Cuentas
pendientes de Natos y
Waor). Óleo sobre tela.
100 x 85 cm. 2019.

---

4 PUERTA GÓMEZ, F.(2005). *Análisis de la forma y sistemas de representación*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

-Impacto psicológico: espacio interior

En esta composición podemos encontrar tonos rojizos y tierras. Rojo como representación del dolor, con su parecido a la sangre, ocupa la parte superior derecha del cuadro, siendo una de las partes protagonistas. Tiene forma casi de nube, se podría decir que es una tormenta de dolor y de rabia, la cual se expande por el cuadro en forma de goteo. El marrón tiene una presencia estática, dentro de él resuena de una forma casi imperceptible el rojo. A causa de la presencia del dolor nos encontramos en un momento de estancamiento que nos impide movernos.

El marrón deriva en algunas ocasiones hacia la claridad dejándonos intuir algo de luz, pero en los bordes de la composición, enmarcándose, se torna negro, haciendo referencia a la nada y la imposibilidad, anulándonos la visión.

-Cualidades físicas: espacio exterior

Por un lado el rojo ocupa una cuarta parte del cuadro expandiéndose hacia la zona inferior y hacia el lado opuesto, lo que hace denotar su presencia. Su apariencia es densa y se ve reforzada con el relieve de la tela cosida sobre la tela original. No se trata de un rojo puro, ya que está mezclado con tierras y negros, lo que hace que se integre con el resto de la composición. Y al mismo tiempo que el contraste producido entre ambos sea menor, aún así el rojo sobrepasa al marrón en luminosidad, y además gracias a su posición, sector superior derecho, en la composición hace que destaque. La baja saturación del marrón lo envía al fondo, esto se ve aminorado por las luces estratégicamente situadas en el centro del ángulo superior e inferior, creando un contraste oscuridad-luz que le aportan cierto protagonismo. Así como el rojo no se ve limitado ni enmarcado por ningún otro color, el marrón se ve subordinado al rojo y fusionado al negro, el cual lo enmarca apareciendo en los límites del lienzo.

-Unidad y movimiento del cuadro: la atmósfera, interacción del color

Se trata de una creación informalista ya que los campos de color que conviven en el cuadro no son acogidos por una forma concreta, lo que incrementa el efecto atmosférico. La parte más homogénea se sitúa en el centro del rojo que se extiende en forma de explosión. El centro del movimiento del cuadro se sitúa justo en el centro dicha explosión y se expande en todas direcciones. El movimiento se frena con la aparición del marrón más oscuro que deriva en negro. Se nos presenta así una atmósfera agresiva y violenta por parte del rojo, la cual contrasta con la pasividad del marrón.

-Materiales y técnicas: lo visible, espacio exterior

La materia es determinante tanto como para el movimiento como para el carácter del cuadro, ayuda a remarcar las cualidades expresivas del color gracias a la forma en la que esta aplicada. El centro de importancia se sitúa en el rojo gracias a la colocación de telas cosidas sobre la superficie, al mismo tiempo la tela está cortada y cosida en las direcciones hacia las que se expande el color. Ambas acciones crean un relieve, que refuerza el movimiento y focalizan nuestra atención. A la vez que remarcan el carácter doloroso, ya que los cortes nos recuerdan a una herida sangrando.

El marrón está aplicado de una forma insistente, con pinceladas verticales, las cuales nos ayudan a entender la relación corpórea que mantiene el artista con la obra. La marca del pincel apenas se distingue, y la pintura está aplicada en capas muy finas, casi nos recuerda a una especie de niebla.

ç

Figura 9. Alicia Doñate: *Cap9*
DESENLACE (Aioid de Lil Peep)
100 x 85
Óleo y collage sobre tela.
2019.

impacto psicológico: espacio interior

Los colores que aparecen en esta pintura son verde, rosa y blanco, además de el negro grisáceo que se deja entrever de las hojas de cuaderno pegadas en el fondo.

El verde está mezclado con amarillo, por lo que la pasividad que normalmente se asocia a este color se convierte en alegría y vitalidad. No es excesivamente amarillento por lo que se dirige con equilibrio y calma al espectador.

Si el violeta es un color que se da por enfriar el rojo mediante el azul, el rosa es su versión diluída. Un color luminoso pero al mismo tiempo apagado ya que en este caso posee cierto matiz blanquecino. Nos invita a la pausa.

El blanco tiene una connotación de nada purificadora, se trata de un renacer, es un no-color, no-sonido. Es oportuno mencionar el título del cuadro "Desenlace", alude a fin, y el título de la canción "Avoid", evitar, deshacerse de algo. La pausa y la frialdad del rosa junto con el silencio del blanco nos sugiere un momento de purificación y reflexión, el cierre de una etapa en la que soltamos lo que nos pesa y de algún modo empezamos "un folio en blanco", junto con la vitalidad, la energía y el equilibrio del verde que indican lo positivo del cierre de un periodo y el comienzo de uno nuevo. Es un momento de conciliación y de recibir con alegría lo que nos aguarda el futuro.

-Cualidades físicas: espacio exterior

La cantidad de cada uno de los colores está equilibrada respecto a los demás, ninguno domina a ninguno. Son colores luminosos y densos, en ocasiones se ensucian por contacto de unos con otros, pero conviven en equilibrio dentro de los límites de la composición, reforzando su claridad.

Se trata de una estructura concéntrica, nos recuerda a la forma de una espiral, lo cual nos invita al dinamismo.

No existen contrastes fuertes entre los colores principales, en cambio sí entre su carácter de quietud y el movimiento de su estructura. El contraste cromático más fuerte se produce por los toques de negro que surgen a causa del carbón disuelto de las hojas pegadas previamente a pintar.

-Unidad y movimiento del cuadro: la atmósfera, iteración del color

La dirección del cuadro es desde fuera hacia dentro, todos los elementos (pinceladas) se dirigen hacia un mismo punto, un mismo objetivo. Esto sumado a que los colores actúan entre sí de una forma equilibrada, sin subordinación ni dominación, nos induce en una atmósfera de claridad, de movimiento que se dirige de forma decisiva hacia un punto fijo.

-Materia y técnicas: lo visible, espacio exterior

En esta obra se ha utilizado un material ajeno a la pintura: hojas de un diario personal, arrancadas y pegadas sobre el fondo de la tela. Han sido añadidas al cuadro por un motivo simbólico que apela a su significado. Visualmente no tienen mucho protagonismo, ya que han sido cubiertas en su mayoría. Pero visualmente crean una unidad junto con el conjunto de pinceladas, ya que han sido colocadas en su misma dirección. Esto ayuda a reforzar la estructura visual del conjunto.

La pintura está aplicada de forma firme y decidida. Se juega con la opacidad y transparencia de las capas para dejar entrever el “fondo” que ha sido colocado previamente, creándo así una entidad dinámica que entiende la composición como un todo que mueve al unísono todos sus elementos. -

Figura 10.
Alicia Doñate.
Capítulo 11 CIAO (Misirlou de Dick Dale). Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Impacto psicológico: espacio interior

Los colores usados en esta composición son rojizos y amarillentos u ocre en su mayoría, en menor cantidad azules y verdosos. El rojo es el color predominante, se trata de un rojo ilimitado y cálido, a diferencia de otras veces no nos remite al dolor o a la sangre. En este caso por su cercanía al naranja o al amarillo, nos transporta a un universo de ilimitada vitalidad e inquietud. Es la fuerza, la energía y la decisión, es un triunfo. Es relevante decir que esta pieza es la última de la serie, lo cual simboliza la victoria después de superar los obstáculos del camino recorrido.

El segundo color, que predomina es el amarillo que vuelve la composición más aguda y le da un toque violento, una especie de locura furiosa sedienta de vivencias.

La parte más alejada del cuadro la ocupa un azul prusia mezclado con verde óxido. El azul genera profundidad, dándole un matiz intenso y apelando a la fuerza interior. Por otro lado la quietud de ambos contrasta con el fuerte dinamismo del rojo y el amarillo, en especial este último que se abalanza sobre el espectador. Del verde en particular cabe decir que al contrario del azul no se desplaza tan al fondo, al tratarse de un verde con más azul que amarillo se vuelve grave y pensativo, aportando una pincelada de tranquilidad a la composición.

Unidad y movimiento: la atmósfera, interacción del color

El cuadro posee una gran fuerza vertical, aunque en ocasiones se creen direcciones diagonales, la verticalidad prima. Dando a entender la relación corpórea del artista con la pintura.

La combinación del movimiento vertical junto con el contrapunto diagonal, crean una composición dinámica. En la cual el color interactúa de forma descendente, empezando con el brillante y ruidoso amarillo, el punto medio del rojo, continuado por la gravedad del azul y finalmente todo termina en la calma y el silencio, mediante la sutil presencia de todos ellos dejando entrever un blanco grisáceo. De manera que la atmósfera creada no induce a la calma, es una mezcla de emociones y sensaciones, dominadas por el júbilo y la euforia.

-Materiales y técnicas: lo visible, espacio exterior

El óleo se ha aplicado de dos formas distintas: en un primer momento poco disuelto para determinar las zonas que iba a ocupar cada color, más adelante durante el proceso se ha aplicado más cantidad de materia mayormente en la parte superior. En cambio en el resto del cuadro, sobre la materia que ya había, se ha aplicado óleo con un alto porcentaje de disolvente. Lo cual ha provocado el descenso del mismo en forma de goteo. Y en otras ocasiones la decapación de la materia que ha hecho que el color pierda su solidez, volviéndose más transparente y menos brillante.

La pincelada se ha aplicado mediante toques verticales y/o diagonales, que acompañan al ritmo vertical del cuadro. No se trata de una pincelada especialmente homogénea ya que en más de una ocasión nos permite ver claramente el gesto, lo cual refuerza la expresión enérgica y vital de la que se ha querido dejar constancia.

6.3.3 Catálogo de las obras:

Figura 11. *Capítulo 1 ORIGEN (Cuenras pendientes de Natos y Waor)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 12.

Alicia Doñate. *Capítulo 2 CAÍDA (Oh de Cheb Rubén)*. Óleo sobre tela. 100 x 85. 2019.

Figura 13.

Alicia Doñate. *Capítulo 3 RENDICIÓN (Vietnam de Ivan Cano)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 14.
Alicia Doñate. *Capítulo 4 OASIS (Tatu de Scarface Johansson)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 15.
Alicia Doñate. *Capítulo 5 ARRASTRE (Redoble de Scarface Johansson)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 16.

Alicia Doñate. *Capítulo 6 CARRERILLA (Lil Kenedy de Lil Peep)*. Óleo y óleo en barra sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 17.

Alicia Doñate. *Capítulo 7 IMPULSO (Rolling in the deeo de Aretha Frankling)*. Óleo sobre papel. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 18.
Alicia Doñate. *Capítulo 8 SALTO (About u de Lil Peep)*. Óleo sobre tela.
100 x 85 cm. 2019.

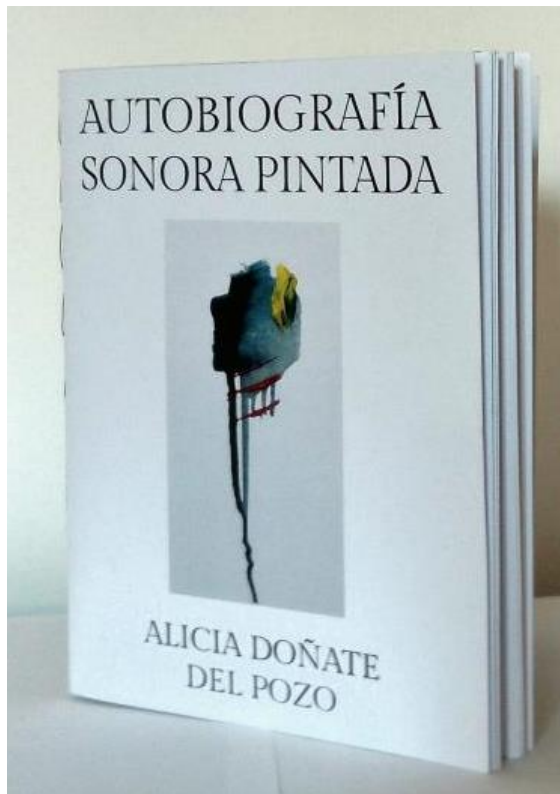
Figura 19.
Alicia Doñate. *Capítulo 9 DESENLACE (Avoid de Lil Peep)*. Óleo sobre tela y collage.
100 x 85 cm. 2019.

Figura 20.
Alicia Doñate. *Capítulo 10 XAO (Bad girls de MIA)*. Óleo y óleo en barra sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 21.
Alicia Doñate. *Capítulo 11 CIAO (Misirlou de Dick Dale)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figuras 22. Fotografía de la portada del libro creado para presentar el proyecto "Autobiografía sonora pintada". Alicia Doñate. Diseñado por Estibaliz Rivas Latotorre. 14,8 x 21 cm. 2019.

Figura 23: Fotografía del interior del libro creado para presentar el proyecto "Autobiografía sonora pintada". Alicia Doñate. Diseñado por Estibaliz Rivas Latorre. 14,8 x 21 cm. 2019

6.3.4 Lenguaje propio de la obra

Como hemos podido ver cada una de las piezas es completamente diferente del otro, dependiendo de cómo interactúen los elementos que hay en él- Pero la base, el código o lenguaje establecido en cada uno de ellos es el mismo:

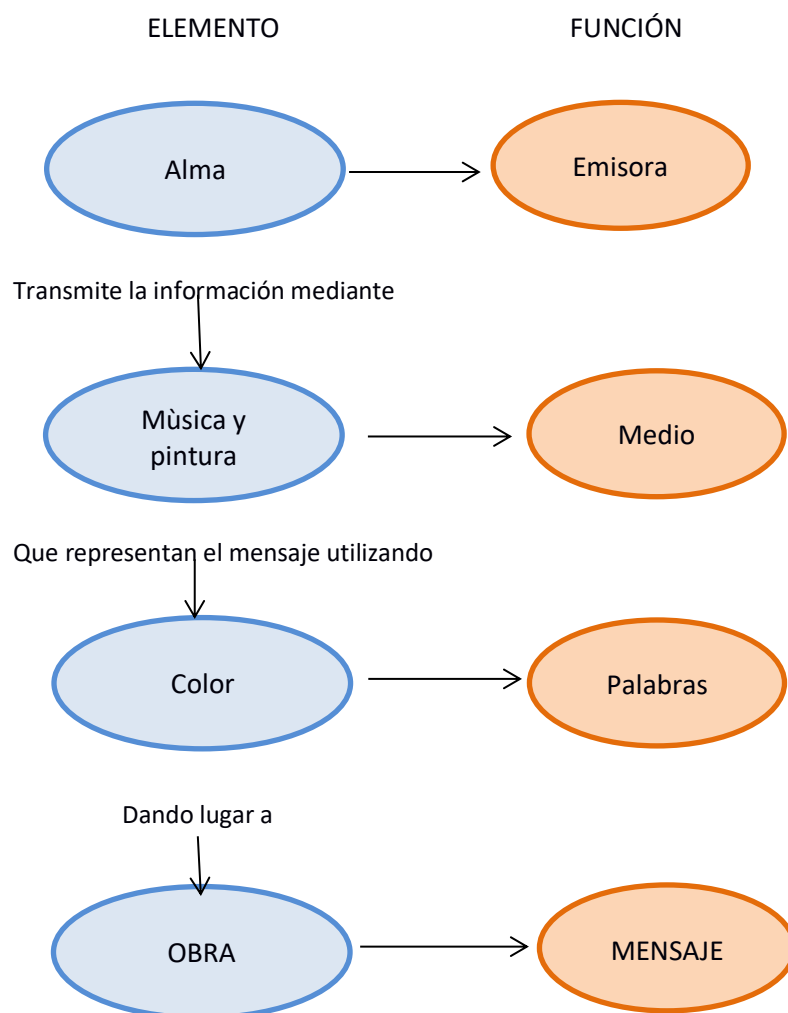

Figura 24.

7. Pintura como vía espiritual:

La utilización de la pintura como vía espiritual se da por la evidente presencia e influencia sobre la obra del alma y de las emociones, y viceversa. Consecuentemente se lleva a cabo un trabajo interior de curación, depuración y liberación a través del arte. Es decir arte como meditación, entendido como una terapia.

Este proceso tiene cierto paralelismo con la vida fuera del ámbito creativo, así la realización de terapias o técnicas de meditación. Sólo que en este caso a través de la creación artística.

Desde mi experiencia existen cuatro etapas diferenciadas: el trauma, la redención, el perdón y la sanación.

1. El **trauma** es el suceso doloroso, deja en nosotros un estigma que sale a la luz cada vez que un tipo de acontecimiento similar al que nos ha producido ese dolor tiene lugar. El trauma se convierte en un obstáculo a superar para avanzar en nuestro proceso de maduración.
2. La **redención** es el trabajo realizado, prácticamente está presente desde el momento en el que buscamos salir del estado de anclaje al dolor que nos produce el trauma. Al mismo tiempo buscamos un lugar seguro, que nos permita abrir la puerta del alma, en este caso ese lugar es el arte.
3. El **perdón** es hacia uno mismo, es el momento en que se toma plena consciencia y comprensión de lo sucedido, entendiéndolo como un aprendizaje. Este punto se alcanza gracias a la retrospectiva realizada durante la elaboración del trabajo.
4. La **sanación** es la aceptación del perdón, cierre de la etapa y la elevación del espíritu.

8. Pintura como registro de lo vivido:

“*Quisiera que mis pinturas se vieran como si un ser humano hubiera pasado por ellas como un caracol dejando un rastro de la presencia humana y un trazo de eventos pasados como el caracol que deja su baba*” - Francis Bacon.⁵

Al tratarse de una obra de carácter autobiográfico, aunque no sea una autobiografía literaria, va implícito en su significado el dejar constancia de lo vivido, claro que en este caso de una forma totalmente espiritual.

El hecho de desear dejar constancia de tu historia mediante tu arte, no solo va enfocado hacia el posible público que visiona la obra, también hacia el mismo artista. Quién realizando este ejercicio lleva a cabo una tarea de concienciación de lo sucedido, cumple la función de hacerte consciente de la distancia temporal recorrida, de su importancia, del camino que has realizado, el cambio que los sucesos acaecidos han producido en tu persona...y todo lo que conlleva el paso del tiempo.

Al realizar estas obras se refleja la intención de registrar el proceso vivido, utilizando la creación como terapia. Se afronta la producción como un medio para expresar lo sucedido, lo cual es esencial para la maduración y superación de los hechos. Es así como la obra pasa a formar parte de tu identidad, ya que tu proceso interior queda registrado en ella. Se puede considerar en este caso al objeto artístico como el encargado de dejar constancia de nuestro paso por el mundo, ya que será el y no nosotros el que perdurará a lo largo del tiempo.

9. La instalación

Es relevante hablar brevemente de la instalación de la obra en un espacio expositivo, ya que estará dirigida a envolver al espectador en la experiencia.

Las obras han sido creadas para ser visionadas por orden, se dispondrán de manera que se realice un recorrido por ellas de principio a fin. Cada una estará acompañada de unas líneas escritas por la autora, que forman parte de un diario personal escrito durante el periodo al que se refiere cada obra.

---

5 ANÓNIMO. (2004). *Bacon, i classici dell'arte, il Novecento*. Italia: Rizzoli, Skira, Corriere della Sera.

Además, todas ellas irán acompañadas de un dispositivo que contenga la canción y unos auriculares con el objetivo de observar la pieza al mismo tiempo que se escucha la música que la complementa. De este modo los sentidos del espectador se verán involucrados, creando una experiencia sensorial envolvente, con la intención de producir un impacto emocional en quién la visiona.

10. Referentes

10.1. Conceptuales:

Rosalía es una joven cantante de actual gran éxito la cual me ha inspirado tanto formal como conceptualmente. Es la autora de "El Mal Querer" trabajo discográfico producido conjuntamente con El Guincho, donde habla de una relación tóxica-amorosa e inspirado en una novela del SXVIII escrita en occitano titulada *La Flamenca*. Su estilo musical se fundamenta en el flamenco pero en este trabajo experimenta con él combinándolo con tendencias como el trap, la música pop y electrónica, creando un estilo personal e único.

El disco está dividido en once capítulos, el título de cada uno está estructurado del siguiente modo: primero el título propio de la canción y en segundo lugar, entre paréntesis, el número del capítulo al que pertenece y la fase de la relación en la que se ve envuelta la protagonista de la historia, por ejemplo: "MALAMENTE (Cap1: Augurio)". Formalmente me pareció una forma original y eficaz de presentar cada una de las obras. Es un modo atractivo de titularlas y además le aporta consistencia a la idea autobiográfica, convirtiendo cada obra en un capítulo seguido de otro. Crea conexión y continuidad entre las partes, y da consistencia al todo.

Por otro lado la evolución de la artista me resulta del todo interesante: su primera maqueta titulada "Los Angeles" solo esta compuesta por obras puramente flamencas. En cambio, en la segunda podemos llegar a escuchar desde palmeos mezclados con sonidos electrónicos o de motores, hasta melodías pop como lo es la canción de "BAGDAD (Cap7: Liturgia)", en la que utiliza la melodía de Justin Timberlake del tema "Cry me a river". Me llama la atención y me inspira su decisión de romper con su "puritanismo" y lanzarse a un territorio desconocido en el que experimenta y juega con las composiciones a su antojo.

Kandinsky

Leer el libro de Vasili Kandinsky *“De lo espiritual en el arte”* ha supuesto una gran fuente de enriquecimiento a nivel espiritual en lo que se refiere a cómo afrontar la pintura. Ha sido una ayuda para fundamentar las bases principales de este proyecto. Antes de empezar me gustaría decir que ha sido difícil seleccionar fragmentos cuando el libro de principio a fin es toda una revelación.

Para comenzar, procederé a explicar lo que yo considero la base fundamental sobre la que se sostienen los demás conceptos y es lo que Kandinsky llama “principio de necesidad interior” el cual está presente en *“el arte verdaderamente puro al servicio de lo divino”*⁶. En este caso la necesidad interior es la guía y fuente de donde brotan las ideas que más tarde darán paso a la obra. Por ello, todas las elecciones que determinan aspectos o cualidades del trabajo, así como la elección de medios, el lenguaje, el origen y la resolución de problemas, son elegidas bajo este principio. Citando las palabras de Kandinsky *“todos los medios son sagrados si son interiormente necesarios y son todos sacrilegios si no brotan de la fuente de la necesidad interior”*.⁷

En definitiva la fuente de necesidad interior es la guía absoluta la cual ayuda a sacar a relucir la vida interior del artista, mediante los respectivos medios de expresión elegidos, de los cuales hablaré más adelante. Esto dicho de otra manera significa pintar lo que no se ve, para Kandinsky esta era una de las misiones del artista: pintar la realidad a la cual no se puede llegar mediante la mera imitación de las formas de la naturaleza. Por ejemplo yo mediante este proyecto no he deseado pintar una realidad exterior o interpretarla, más bien expresar mi realidad interior. He deseado pintar puramente lo que yo entiendo como pintura sirviéndome del abanico de posibilidades que me ofrece el mundo del color.

---

6 VASILI, K. (1979). *De lo espiritual en el arte*. México: Premia editora S.A.
7 Id.

El uso de diferentes medios artísticos en una misma obra es algo a lo que Kandinsky hacer también referencia en su libro. Los medios utilizados en mi trabajo son la música y la pintura, y los escritos del artista me han ayudado a comprender por qué la combinación de dichos medios resulta conveniente. Él habla de la música como el medio con el cual más fácilmente el artista expresa su mundo interior, ya que se trata del medio más abstracto. Dado que el trabajo realizado se basa principalmente en mi propia sensibilidad, el hecho de utilizar la música ayuda a su ejecución, al igual que la elección de un lenguaje abstracto.

Por otro lado menciona los aspectos que hacen que ambos medios difieran entre sí. La música no cuenta con las formas de la naturaleza, en cambio la pintura depende casi por completo de ellas. Esta diferencia hace que mi intención de alejarme por completo de representar una realidad exterior mediante la pintura, se vea reforzada con la música. *“Al profundizar en sus propios medios cada arte marca los límites que lo separan de los demás (...) De este proceso de unión común nacerá con el tiempo el arte que ya se presiente: el verdadero arte monumental”* afirma Vasili Kandinsky.⁸

Como explica el artista, el principio de necesidad interior se sirve de la intuición del autor para llevar adelante la obra. A mi parecer la intuición es una de las armas más poderosas para ejecutar una obra consistente, siendo uno de los sentidos más importantes a desarrollar en todo aquel que decida involucrarse plenamente en el trabajo artístico. La intuición es *“aquello que conduce al espíritu del artista”*⁹. Esencial en la toma de decisiones y la que nos ayuda a ver las cosas con más claridad, sin los filtros que nosotros mismos nos imponemos, me atrevería a decir que es más importante desarrollar una buena intuición que una técnica depurada y precisa. La intuición son los ojos del alma.

Otro factor de gran importancia en mi trabajo y del cual Kandinsky hace mención es el efecto psicológico del color. Es fundamental que cuando uno se encuentra delante de una composición colorista no quedarse sólo en la superficie y tratar de viajar a la dimensión anímica del color. Para ello es importante tener un alto grado de sensibilidad. *“La fuerza psicológica del color propicia una liberación anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma”*.¹⁰

---

8 VASILI, K. (1979). *De lo espiritual en el arte*. México: Premia editora S.A.

9 id.

10 id.

Esto quiere decir que el color viaja por nuestro sistema nervioso y es interpretado por el mismo, de manera que hace vibrar al alma de un modo u otro, a esto lo llama Kandinsky sonido interno. Éste se produce en ocasiones por asociación, por ejemplo cuando asociamos el color rojo al fuego, y al mismo tiempo esta asociación provoca en nosotros una emoción/sensación...ya sea la ira, la rabia, la pasión o el dolor. Por ello la vibración que produzca en nosotros una obra, dependerá de las elecciones que el artista ha tomado previamente dependiendo de lo que nos desee comunicar. Como dice una de las más famosas citas de Kandinsky *“El color es la tecla el ojo el macillo y el alma es el piano con sus cuerdas. El artista es la mano que mediante una u otra tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana”*.¹¹

Francis Bacon

*“Se espera siempre pintar el cuadro que anulará todos los demás que concentre todo en una imagen”*¹²

Francis Bacon es un artista que siempre he tenido presente, pero nunca había profundizado en conocer los detalles de su obra. Cuando dí con el libro *“Entrevistas con Francis Bacon”* de David Sylvester, mi interés hacia él se incrementó. El libro se compone de entrevistas-conversaciones comprendidas entre 1962-1974. Leer la voz del artista en primera persona me sirvió de mucha ayuda para entender mejor lo que busco y espero de una pintura.

Mi interés recae en su modo de trabajar, en la actitud que tiene delante de la tela y en como afronta la idea de ser artista.

*“Para mi una obra funciona cuando pierdo la consciencia de aquello que estoy haciendo”*¹³ afirma. Y es cierto que, al menos en mi caso, cuando me esfuerzo en exceso por controlar la pintura hay algo que deja de funcionar. Esa genuinidad o pureza de un resultado que viene directamente de las vísceras se pierde cuando pasas a ser consciente. Cuando alcanzo el estado idóneo para crear directamente desde el alma es cuando siento que estoy haciendo la pintura que de verdad considero válida.

---

11 Ibid.

12 SYLVESTER, D. (1991). *La brutalità delle cose*. Roma: Edizioni Fondo Pier Paolo Pasolini.

13id.

Más adelante, cuando desarrolla esta cuestión, hace referencia al horror que la gente experimenta en sus obras, la forma en la que sus imágenes te golpean. Esto sucede ya que están ejecutadas de una forma directa y sin filtros, con brutal sinceridad, y es por ello que a muchos espectadores les horroriza el resultado. *“Siempre he querido expresar las cosas del modo más directo y crudo posible tal vez por esto la gente experimenta horror”*¹⁴ afirmaba el artista.

Bacon explica que sólo trabajando instintivamente se consiguen obras que lleguen al sistema nervioso de un modo tan directo. Ya que contactan con los sentimientos más profundos y puros del mismo. Como dice en una ocasión *“Yo creo que hay que trabajar con el instinto. Existe una pintura que te golpea directamente el sistema nervioso mientras que hay otra que te cuenta una larga historia a través de un largo proceso cerebral”*.¹⁵

El factor instintivo es de vital importancia ya que creo que es la forma más honesta y directa de hacer pintura. Deseo que mis obras se dirijan al sistema nervioso con el primer golpe de vista y que el espectador pueda llegar a comprender la verdad emocional que deseo transmitir.

Francis Bacon, a pesar de lo explicado anteriormente, al partir de cero siempre lo hacía en base a una idea previa, tratando de combinar esa idea con lo que pudiera suceder durante la elaboración de la misma. Cuando se tiene en mente el resultado deseado, llevado a la práctica sucede que salen a la luz elementos que alteran la pintura de manera que esa idea inicial se ve desmontada. Según Bacon se trata de aprovechar estas eventualidades en favor y no en contra de la pintura. Es decir, como decíamos antes, de adquirir una actitud instintiva en base a una idea. Consecuentemente la pintura se convierte en un sujeto que es dominado por la casualidad y el instinto que guía al artista.

En conclusión los puntos que me interesan de la obra de Francis Bacon son: la inconsciencia, el instinto, la idea inicial siendo dominada por la casualidad y la irracionalidad, todas ellas entrelazadas ayudan a la creación de la obra.

*“Es del todo inútil hablar de pintura, aunque no se haga otra cosa ya que si se consigue explicarla se explicaría el inconsciente”*¹⁶

14SYLVESTER,D. (1991).*La brutalità delle cose*. Roma: Edizioni Fondo Pier Paolo Pasolini

15id.

16id.

La reflexión a lo largo de este trabajo ha sido constante. Ésta afirmación me ayudó a comprender que a pesar de tener una serie de objetivos o ideas sobre los que quería trabajar, el impulsor de todas estas ideas e intenciones proviene del inconsciente y es algo que las palabras, al menos a estas alturas de mi vida, no alcanzan a explicar. A su vez es la búsqueda que todos ansiamos en el arte, llegar a comprender el motivo inicial de nuestra inspiración, es lo que muchas veces nos mueve a producir veintenas de cuadros todos basados en la misma temática, y al final tomas conciencia que detrás de esta repetición, en ocasiones exhaustiva, sólo está tu alma queriendo saber por qué. Y es por ello que cuando se intenta explicar el trabajo propio resulta difícil encontrar las palabras adecuadas, porque, como dice el artista de origen irlandés, estamos intentando explicar el inconsciente.

Una vez interiorizadas dichas referencias continué leyendo sobre él y encontré varios puntos de su línea de pensamiento con los que me sentía identificada y que he considerado oportunos mencionar.

Durante una entrevista llevada a cabo entre David Sylvester y Francis Bacon, David le pregunta en una ocasión: *“De verdad trabajas sin pensar mínimamente en un público?”* a lo que él responde *“Trabajo para mí mismo, para quién más podría hacerlo? Cómo se puede trabajar para un público? Qué quiere un público? No tengo que emocionar a nadie menos a mí mismo...por eso me sorprende siempre cuando alguien ama mi trabajo”*¹⁷

Esta afirmación me hace sentir una profunda admiración por el artista, es sin duda la forma más pura de afrontar la propia pintura. Si conseguimos emocionarnos a nosotros mismos, automáticamente la obra adquiere una solidez y una fuerza únicas, y la funcionalidad de la obra es plena en sí misma. Por este motivo Francis Bacon se vuelve uno de mis mayores referentes, por la metodología y la actitud con la que se enfrenta a la pintura.

---

17 *ibid.*

Per Kirkeby

Se trata de un artista inclasificable, posiblemente por su particular forma de interpretar la pintura, entre la figuración y la abstracción, ligada en gran parte a la geología, carrera que estudió antes de hacer Pintura Experimental.

Cuando observas sus pinturas éstas parecen grandes masas de color aplicadas impulsivamente sobre la tela, pero en realidad son capas de veladuras que poco a poco han ido formando una estructura, y las manchas tienen una delicada relación cromática y todas se relacionan entre sí. Esta idea de crear una estructura me parece fundamental para trabajar cualquier tipo de pintura, es importante elaborar las capas y que el resultado final vaya surgiendo poco a poco.

*“ El color es algo más que belleza, es sustancial, tiene un significado”.*¹⁸

Para el artista es fundamental la dimensión “no estética” del color, es lo que le aporta sustancialidad a la obra. Y bajo mi punto de vista está en lo justo, por ello me inspira su forma de abordar la pintura, ya que permite obtener resultados con un alto valor expresivo.

El pintor danés habla en una ocasión sobre el problema que existe entre los artistas a la hora de dialogar con la belleza de la obra. Es importante el uso del color en su dimensión más espiritual. *“No es suficiente hacer una pintura, la pintura que está hecha si es sólo bonita”*¹⁹. Sobrepasar esta barrera de la belleza, quiere decir hacer pintura basada en las necesidades internas.

En cierto modo siempre está este diálogo entre belleza, virtuosismo y libertad a la hora de crear. Es una cuestión a la cual el artista se enfrenta constantemente y está en lo cierto cuando dice: *“Los pintores siempre tratan de superar la virtud pero al mismo tiempo se esfuerzan por ella”*. Por ello, he tratado de dialogar con dicha cuestión a lo largo de todo el trabajo, apostando por un resultado basado en la “necesidad interior” y abandonar en cierta medida la dimensión superficial.

Figura 25.
Per Kirkeby. Sin título. Óleo
sobre lienzo,
200 X 130 cm.

18 YOUTUBE , "Per Kirkeby interview: we build upon ruins". en Youtube < <https://youtu.be/Fyiqw-7wIBg> > (Consulta el 8 de Marzo de 2019).

19ibid.

10.2 Plásticos:

Manolo Millares: es un referente que me ha inspirado a nivel matérico, en concreto la forma en la que utiliza la tela para crear volumen y textura. Se puede apreciar su influencia en la obra que inicia la serie: *Cap.1 ORIGEN (Cuentas pendientes de Natos y Waor)*.

Figura 26.

Manolo Millares. *Cudro 61.* Técnica mixta sobre arpillera,

130 x 163 cm. 1959

Italo Bressan: el color es el gran protagonista en sus obras. Los resultados brillantes, vibrantes y la claridad de sus composiciones es lo que me interesa de su trabajo.

Figura 27. **Italo Bressan.** *Home sweet home.* Óleo sobre tabla y colores sobre vidrio. 200 x 200 cm. 2008

Nicolás Stael : la interacción de los campos de color que conforman sus obras y los distintos matices que aporta a la gama de color utilizada. Su influencia se puede apreciar sobretodo en mi obra *Cap.8 SALTO (About u de Lil peep)*.

Figura 28. **Nicolás Stael**. *Paisaje mediterráneo* óleo sobre lienzo 33 x 46 cm 1953.

Lee U Fan: su pincelada clara y precisa. La forma en la que el blanco de la tela juega un papel importante en la obra. En obras como *Cap.3 RENDICIÓN (Vietnam de Iian Cano)* es remarcable mi acercamiento a este artista.

Figura 29.
Lee U Fan. *Dialogue*. Acrílico sobre tela. 218 x 191 cm. 2017.

Emilio Vedova:

La visceralidad, la violencia, el protagonismo del color y del gesto es lo que me hace interesarme por el trabajo de Emilio Vedova.

Vedova. *Contrastes*. Óleo sobre tela. 135 x 170 cm. 1958-1959.

11.CONCLUSIONES:

He conseguido llevar a la realidad la serie que tenía en mente con la temática que deseaba. Cuando la comencé hubo momentos en los que parecía que no iba a funcionar, pero finalmente la he llevado adelante.

Al trabajar con el color basado en la música y las emociones, he conectado y llegado a comprender mucho más a fondo la alta sensibilidad y el impacto que puede llegar a tener en nosotros este elemento. Me ha ayudado a entender tanto su funcionalidad como el por qué de uso en cada ocasión, siempre dentro del terreno emocional.

Realizar esta serie de obras también ha sido útil a nivel de metodológico. He debido realizar una planificación del proyecto con un cronograma en el que me marcaba objetivos a cumplir dentro de un cierto plazo, lo que ha hecho que trabaje con más seriedad y profesionalidad.

A nivel de maduración pictórica creo que he dado un paso adelante. He creado un discurso para la obra asentado en unas bases estudiadas previamente lo que me ha permitido crear siguiendo una dirección. Durante todo el proceso he tomado decisiones en base a la idea de lo que quería crear y por ello he necesitado una documentación previa, para no trabajar desde la ignorancia o con una vaga idea. Cabe de decir que antes trabajaba de una forma mucho más intuitiva en cuanto a este aspecto y no llegaba a comprender del todo lo que estaba haciendo.

A pesar de estas buenas sensaciones, desde mi punto de vista las obras a nivel estilístico resultan un tanto impersonales o pobres. Es cierto que todas ellas poseen una gran carga emocional, pero ésta se refleja en mayor medida en un plano teórico más que en lo que al estilo se refiere.

Creo que este proyecto es una decisión de querer emprender una dirección en mi línea de trabajo. De alguno modo ha sido una especie de ensayo o de prólogo de lo que será en un futuro un trabajo con más recorrido.

Uno de mis objetivos era conocerme mejor a nivel artístico, ahora puedo decir que solo he descubierto lo difícil que puede llegar a ser encontrarse a uno mismo dentro de la obra. Solo veo una gran cantidad de trabajo que hacer en ese aspecto, muchos años por delante de equivocarme, pelearme y frustrarme con mis creaciones.

Para terminar me gustaría añadir unas palabras del artista Per Kirkeby con las cuales me siento plenamente identificada, sobretodo en estos momentos en los que me toca reflexionar en profundidad sobre la obra para llegar a una conclusión de lo que he hecho y es cuando dice *“Soy un pintor que ha pintado una pintura y realmente no quiero decir nada más al respecto”*.²⁰

---

20 YOUTUBE, “Per Kirkeby interview: we build upon ruins” en Youtube < <https://youtu.be/Fyiq-7/-lqg> > (Consulta el 8 de Marzo de 2019).

12.REFERENCIAS:

ANÓNIMO. (2004). *Bacon, i classici dell'arte, il novecento*. Italia: Rizzoli, Skira, Corriere della Sera.

ARNALDO, J, et al. (2003). *Analogías musicales: Kandinsky y sus contemporáneos*. Madrid: Fundación Caja Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.

DELEUZE, G. (1984). *Bacon, l'ógica de la sensación*. Francia: Editions de la différence.

PUERTA GÓMEZ, F. (2005). *Análisis de la forma y sistemas de representación*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

SYLVESTER, D. (1991). *La brutalità delle cose*. Roma: Edizioni Fondo Pier Paolo Pasolini.

WASSILY, K. (1979). *De lo espiritual en el arte*. México: Premia editora S.A.

AUDIOVISUALES

YOUTUBE, "Per Kirkeby interview: we build upon ruins" en *Youtube* <<https://youtu.be/Fyiq-7/-lqg>> (Consulta el 8 de Marzo de 2019).

YOUTUBE, "LATE MOTIV, Rosalia. "Esta todo inventado" / #LateMotiv456" en *Youtube* <<https://youtu.be/Nl9OYWsrAaI>> (Consulta el 15 de Febrero de 2019)

YOUTUBE, "Brays Efe entrevista a Rosalia | Cosmopolitan España" en *Youtube* <<https://youtu.be/PR3DyceZF8q>> (Consulta el 15 de Febrero de 2019)

YOUTUBE, "La revolución de Rosalia" en *Youtube* <<https://youtu.be/N9xkasm9OEE>> (Consulta el 16 de Fenbrero de 2019).

YOUTUBE, "1/5 Anselm Kiefer: Remembering de Future" en *Youtube* <<https://youtu.be/FEQuhoqTKtq>> (Consulta del 8 de Marzo de 2019).

13.ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS:

Figura 1: cronograma de actividades.

Figura 2: Alicia Doñate. *Gyal you a party animal de Charly Black*. 21 x 29,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

Figura 3: Alicia Doñate. *November's rain de Guns and Roses*. 21 x 29,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

Figura 4: Alicia Doñate. *Vietnam de Ivan Cano*. 21 x 29,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

Figura 5: Alicia Doñate. *Tatu de Scarface Johansson*. 21 x 19,7 cm. Óleo sobre papel. 2019.

Figura 6: Fotografía tomada en la sala de exposiciones Cattedra Caccioni de la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Para la asignatura de pintura dirigida por Lucca Caccioni. 2019.

Figura 7: esquema de cohesión de los elementos de la obra: abstracción, alma y música.

Figura 8: Alicia Doñate. *Capítulo 1 ORIGEN (Cuentas pendientes de Natos y Waor)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 9: Alicia Doñate. *Capítulo 9 DESENLACE (Avoid de Lil Peep)*. Óleo y collage sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 10: Alicia Doñate. *Capítulo 11 CIAO (Misirlou de Dick Dale)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 11: Alicia Doñate. *Capítulo 1 ORIGEN (Cuentas pendientes de Natos y Waor)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 12: Alicia Doñate. *Capítulo 2 CAIDA (Oh de Cheb Ruben)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 13: Alicia Doñate. *Capítulo 3 RENDICIÓN (Vietnam de Ivan Cano)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 14: Alicia Doñate. *Capítulo 4 OASIS (Tatu de Scarface Johanson)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 15: Alicia Doñate. *Capítulo 5 ARRASTRE (Redoble de Scarface Johanson)*. Óleo sobre tela. 100 x 85. 2019.

Figura 16: Alicia Doñate. *Capítulo 6 CARRERILLA (Lil Kenedy de Lil Peep)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 17: Alicia Doñate. *Capítulo 7 IMPULSO (Rolling in the deep de Aretha Frankling)*. Óleo sobre papel. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 18: Alicia Doñate. *Capítulo 8 SALTO (About u de Lil Peep)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 19: Alicia Doñate. *Capítulo 9 DESENLACE (Avoid de Lil Peep)*. Óleo y collage sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 20: Alicia Doñate. *Capítulo 10 XAO (Bad Girls de MIA)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figura 21: Alicia Doñate. *Capítulo 11 CIAO (Misirlou de Dick Dale)*. Óleo sobre tela. 100 x 85 cm. 2019.

Figuras 22: Fotografía de la portada del libro creado para presentar el proyecto "Autobiografía sonora pintada". Alicia Doñate. Diseñado por Estibaliz Rivas Latotorre. 14,8 x 21 cm. 2019.

Figura 23: Fotografía del interior del libro creado para presentar el proyecto "Autobiografía sonora pintada". Alicia Doñate. Diseñado por Estibaliz Rivas Latorre. 14,8 x 21 cm. 2019.

Figura 24: esquema sintético sobre el lenguaje propio de la obra.

Figura 25: Per Kirkeby. *Sin título*. Óleo sobre lienzo. 200 x 130 cm. 1938.

Figura 26: Manolo Millares. *Cuadro 61*. Técnica mixta sobre arpillera. 130x 163 cm. 1959.

Figura 27: Italo Bressan. *Home sweet home*. Óleo sobre tabla y colores sobre vidrio. 2008.

Figura 28: Nicolas Stael. *Paisaje mediterráneo*. Óleo sobre lienzo. 33 x 46 cm. 1953.

Figura 29: Lee U Fan. *Dialogue*. Acrílico sobre tela. 218 x 191 cm. 2017.

Figura 30: Emilio Vedova. *Contrastes*. Óleo sobre tabla. 135 x 170 cm. 1958-59.