

TFG

ENSAMBLAJE DE VIDA.

Presentado por Salvador Hidalgo Escriba
Tutor: Moises Jose Gil Igual

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este trabajo aborda la investigación teórica y la creación práctica de piezas escultóricas mediante la técnica de ensamblaje. Para la realización se utilizan piezas de madera dispuestas a merced de una composición estudiada y analizada previamente.

El proyecto se nutre de la experiencia y las capacidades adquiridas durante la formación académica. Se describe la importancia de la geometría y al arte abstracto en la historia del arte y en nuestra obra. Se nombran y explican las diferentes etapas del proceso constructivo. Empezando con el estudio y análisis de información acerca de los movimientos y referentes artísticos relacionados con nuestra obra, pasando por la realización de diferentes bocetos tanto físicos como digitales y finalizando con la construcción práctica de las piezas finales.

Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es la creación de una serie de piezas visualmente potentes y con una buena composición creativa. La importancia de tener una buena metodología ha llevado a poder desarrollar diseños digitales previos con múltiples aplicaciones a diferentes ámbitos profesionales.

Palabras clave: Escultura, pintura, ensamblaje, geometría, abstracción.

ABSTRACT AND KEYWORDS

This work deals with the theoretical description and practical creation of sculptural pieces mediate the technique of assembly with pieces of wood arranged at the mercy of a composition studied and analyzed previously.

The project draws on the experience and skills acquired during academic training. The importance of geometry and abstract art in art history and in our work are described, the procedures for creating the project are described, and a personal vision of the world is captured through pieces halfway between sculpture and painting.

The final work is the result of a constructive process that goes through different stages, beginning with the study and collection of information about the references and precedents, through the realization of different sketches and possibilities, made up of different pieces of wood that make up six Works.

Therefore, in the work we will see the theoretical framework that is established in the project, the methodology used for its creation, the main objectives to be achieved and the conclusions that we can make of everything we have learned.

Keywords: Sculpture, painting, assembly, geometry, abstraction.

AGRADECIMIENTOS

A todos los profesores, compañeros de clase y técnicos conocidos durante los cuatro años de la carrera, sin ellos todo esto no hubiera sido posible.

A mi tutor Moises Gil, por enseñarme las primeras técnicas y materiales del campo volumétrico durante el segundo año de carrera, por proporcionarme las ideas, explicaciones, consejos, ayuda y ánimos necesarios para la resolución del TFG y a nivel personal.

Mis padres y mis dos hermanos por estar siempre ahí apoyándome.

Mi pareja por aguantarme en los momentos críticos y darme todo el apoyo y ánimo necesario.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	8
2.1 OBJETIVOS	8
2.1.1 Objetivos generales	8
2.1.2 Objetivos específicos	8
2.2 Metodología	9
3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES	10
3.1 CUBISMO	11
3.2 SUPREMATISMO	14
3.3 CONSTRUCTIVISMO Y NEOPLASTICISMO	16
3.4 MINIMALISMO	19
3.5 ENSAMBLAJE	21
3.6 REFERENTES	22
3.6.1 KAZIMIR SEVERÍNOVICH MALÉVICH (1879-1935)	22
3.6.2 LÁZAR MÁRKOVICH LISSITZKY (1890-1941)	23
3.6.3 FRANK STELLA (1936)	24
3.6.4 JUAN ANDRÉS GERSTL (1985)	26
4. OBRA PERSONAL	27
4.1 IDEA Y CONCEPTOS	27
4.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	29
4.2.1 BOCETOS Y DISEÑO DE LAS PIEZAS	29
4.2.2 ELABORACIÓN DE BOCETO DIGITAL	31
4.2.3 MARCAJE, CORTE Y LIJADO	34
4.2.4 APLICACIÓN DE COLOR Y ENSAMBLAJE	35
4.2.5 MATERIALES Y HERRAMIENTAS	36
4.3 OBRA PERSONAL	37
5. CONCLUSIONES	40
6. BIBLIOGRAFÍA	41
7. ÍNDICE DE IMÁGENES	43
8. ANEXOS	45

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace durante el último curso académico con la necesidad de encontrar un punto de encuentro entre la pintura y la escultura. Durante la asignatura 'Procesos de Producción Pictórica' se planteó el caso de tener que encontrar un escenario dónde me pudiese sentir cómodo trabajando la escultura, pero a la vez, dando a la pintura un papel importante. Dotar a las obras pictóricas de un grado añadido cómo es la tridimensionalidad y el campo volumétrico con el fin de complementar y enriquecer la obra.

Surge como resultado de la búsqueda de una línea de trabajo personal en las diferentes asignaturas cursadas en la carrera en la que poder expresar toda la creatividad y plasmar la visión personal de nuestro entorno.

A lo largo de mi formación artística, lógicamente he sentido interés en diferentes y plurales propuestas artísticas. Sin embargo, he podido observar un interés especial por aquellas que, de algún modo, se encontraban estrechamente relacionadas con el campo volumétrico, la tridimensionalidad y la escultura.

Además, siempre he estado lejos del interés por la representación objetiva y descriptiva de la realidad. La abstracción formal, la geometría y la visión subjetiva y personal del artista han sido siempre los principales escenarios y características que me han definido. Todas ellas están muy presentes en este proyecto.

El contenido de esta memoria está estructurado en diferentes partes. En primer lugar, se exponen los principales objetivos y la metodología utilizada para la realización del proyecto.

A continuación, se dedica un apartado al marco teórico y referentes que nos han servido para la creación de nuestra obra. En nuestro caso, veremos algunos movimientos pictóricos relacionados con la abstracción formal y la geometría, así como el contexto teórico de la técnica utilizada para la creación práctica como es el 'assembly'.

En el siguiente apartado se exponen los referentes más afines a nuestro trabajo. Aparecen relacionados con el proyecto por la influencia que alguna característica específica de sus obras ha tenido en el trabajo.

Seguido, pasamos a explicar el desarrollo del trabajo. Partiendo de la idea principal que nos sirve de eje para la creación de nuestra propia obra, pasando por todos los procedimientos como la creación de distintos bocetos o explicando diferentes partes como el corte y lijado de madera o la aplicación de color y ensamblaje hasta llegar a la obra final.

Es muy interesante poder hacer este recorrido desde el inicio de la creación y la producción para poder apreciar todos los pasos y aquellos caminos trazados hasta llegar al final. En nuestro caso, nos ha servido mucho para poder darnos cuenta de la importancia de ciertas herramientas, sobre todo digitales, que conocíamos pero no habíamos sacado todo el partido de ellas ni las utilizábamos como herramienta fundamental para el desarrollo de futuros trabajos.

También me gustaría recalcar el hecho de haber podido darme cuenta de que todos los conocimientos adquiridos durante la formación académica y en estos últimos años, han sido más que necesarios para poder seguir desarrollando mi proyecto en un espacio donde quizás no disponía de todas las herramientas que necesitaba. Me he dado cuenta de las magníficas instalaciones y talleres que dispone la facultad.

Por último, será momento de sacar conclusiones y revisar aquello que hemos aprendido durante el proceso de creación del proyecto.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

Muchos de los objetivos del proyecto estaban ya establecidos antes de empezar a realizarlo, no obstante, durante el proceso de creación del mismo han ido surgiendo otros muchos y están divididos en dos grupos:

2.1.1 *Objetivos generales*

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios para difundir procedimientos y métodos escultóricos.
- Realizar un proyecto serio y acorde con las exigencias que conlleva un trabajo de fin de grado.
- Analizar, comprender y explicar el proceso de creación de nuestra obra artística.

2.1.2 *Objetivos específicos*

- Transmitir con claridad la idea principal que sirve de eje para articular el discurso.
- Combinar diversas técnicas escultóricas como el corte de madera o ensamblaje de una forma resolutiva y profesional.
- Producir una serie de piezas visualmente potentes y con una buena composición creativa.
- Conocer las posibilidades de la madera como elemento escultórico.
- Conocer con más profundidad la geometría como medio artístico.
- Asimilación y buena aplicación de conceptos importantes relacionados con algunos movimientos y referentes artísticos en nuestra obra.
- Extraer conclusiones del trabajo realizado para su aplicación en futuras producciones artísticas.

2.2 Metodología

La metodología utilizada en nuestro proyecto se enfoca a la idea de realizar un trabajo práctico, utilizando muchos de los conocimientos adquiridos durante la carrera, más concretamente, aquellos relacionados con el campo volumétrico y la escultura. Sin embargo, también hay una investigación teórica con una metodología detrás.

Esta investigación empírica ha seguido los siguientes pasos: En primer lugar, se han puesto sobre la mesa todos los precedentes y movimientos artísticos más significativos que nos han ayudado a desenvolver nuestra identidad como artista durante el periodo académico. Esto nos ha servido de gran ayuda a la hora de definir nuestra idea de trabajo.

Una vez decidido el proyecto, se han escogido los más afines que se ha profundizado en ellos recaudando todo tipo de conceptos y información.

Por último, nos hemos embebido de artistas como Stella y referentes como el arte cinético con los artistas y referentes más significativos y afines a nuestro proyecto estudiando su trabajo y fundamentación conceptual, objetivos y resultados, todo ello en base al análisis de campo efectuado de algunas de sus obras más representativas.

La realización continua de bocetos y la ilustración de ideas ha sido una herramienta esencial para no desligarse del trabajo y estar siempre en constante revisión. La utilización de Illustrator para aplicar color y definir de forma definitiva de los bocetos ha sido de gran ayuda en el proceso de creación de las piezas, dado que ha permitido visualizar de una forma más rápida las diferentes posibilidades.

3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES

Siempre nos ha surgido la necesidad expresiva basándonos en el geometrismo, la ortogonalidad como orden primario de todas las cosas y esto, ha marcado especialmente el trascurso de la docencia universitaria y ha contribuido a establecer las claves conceptuales del trabajo en su contexto.

Planteamientos relacionados con el inicio de la ruptura radical con la pintura tradicional, el uso de las figuras geométricas como medio de representación, la composición y estructura de la obra artística a merced del uso del color y la necesidad de reducir los elementos compositivos de la obra al máximo con el fin de prescindir de cualquiera que no aporte valor a la obra entre otros.

Además, nombraremos algunos referentes clásicos y actuales más importantes en nuestro desarrollo como artista, de los cuáles nos hemos nutrido y guardan relación con nuestro TFG.

CONTEXTO HISTÓRICO

Nos situamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, período de agitación y cambios radicales en muchos ámbitos como la política, la economía, la cultura y el arte.

La invención del automóvil en 1885 y del aeroplano en 1903 había cambiado la percepción de la distancia y del tiempo. Las primeras transmisiones inalámbricas por radio en 1895 cambiaron radicalmente los parámetros de comunicación. La creación de cinematógrafo en 1896 permitió una nueva concepción de la imagen a la que se incorporaba el movimiento, con no pocas consecuencias para las artes visuales.

La fotografía había liberado a la pintura de la imitación de la naturaleza y el cine de la obligación narrativa, además, el pensamiento científico de Albert Einstein plantaba la posibilidad de contemplar un objeto quieto o en movimiento dependiendo de su perspectiva, un hecho fundamental para el posterior concepto de las perspectivas superpuestas.

Era evidente que una nueva era se abría paso, una sociedad industrializada y masiva, no se veía reflejada en las artes plásticas tradicionales, que seguían atadas a la imitación de la naturaleza y/o al contenido.

3.1 CUBISMO

El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El movimiento cubista establece, por primera vez en la historia, una auténtica ruptura con el arte occidental que, hasta entonces, se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza. La figuración geométrica se convierte en el medio de representación y se introduce el uso de la perspectiva.

Este movimiento tuvo sus orígenes en un grupo de discusión artística instalado en el boulevard de Montmartre, en un edificio al que llamaban “Bateau-Lavoir”. Este edificio era la residencia de Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Max Jacob, Kees Van Dongen, Constantin Brancusi, Amedeo Modigliani y otros artistas más en el cual recibieron la visita de artistas como Henry Matisse ejerciendo una gran influencia. El primer lienzo propiamente cubista fue *Las señoritas de Avignon* de Pablo Picasso, culminado en 1907, y este lienzo fue exhibido en el edificio Bateau-Lavoir por primera vez.¹

¹ **Imaginario.A.** Especialista en Artes, Literatura Compara e Historia. Disponible en: <https://www.culturagenial.com/es/cubismo/>

Fig. 1. Pablo Picasso: *Mujer con Mandolina* (1910)

“Se dice que Matisse fue, observando un cuadro de Braque, en 1908, el que comparó la composición a un amasijo de pequeños cubos. El crítico Luis Vauxcelles, retomando a Matisse, acuña la palabra cubismo al comentar una exposición de Braque ese año, pero será Apollinaire quien intente las primeras aproximaciones conceptuales a la pintura cubista, atribuyendo su paternidad a Picasso, del cual los cubistas serían meros y chatos imitadores.”²

Etapa artística esencial en nuestro desarrollo como artista dado que nos interesa esa ruptura radical con la forma de operar tradicional del arte. La influencia que el cubismo y los movimientos posteriores aportaron al mundo se ven reflejados en nuestra obra. La búsqueda de distanciarnos abiertamente de la representación naturalista, es decir, del principio de imitación de la naturaleza como objetivo final del arte. Sintetizar y convertir en geometría la realidad que nos rodea con la intención de abrir frontera a múltiples interpretaciones y puntos de vista.

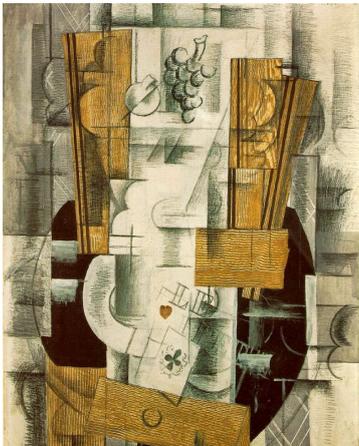

Fig. 2. Georges Braque: *Naturaleza muerta* (1913)

“Para mí el cubismo no es un procedimiento, sino una estética, cuando no Incluso una condición del espíritu. Y si es así, el cubismo debe tener una relación con todas las manifestaciones del pensamiento contemporáneo. Se puede inventar aisladamente una técnica o un procedimiento, pero no una condición espiritual”³

² MATAMORO, B. en un ensayo titulado Apollinaire, Picasso y el cubismo poético 1988

³ DE MICHELI, M: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2006, p. 187.

Fig. 3. Georges Braque: *Violín y jarra* (1910)

Este movimiento tiene unas fuertes características como:

- Ruptura del principio de imitación de la naturaleza en el arte
- Síntesis y geometrización
- Supresión de la perspectiva y el claroscuro
- Supresión de los planos
- Incorporación de técnicas no pictóricas
- Predominio de la forma sobre el fondo

La incorporación de técnicas no pictóricas como el Collage⁴, guarda mucha relación con las diferentes piezas propuestas en este proyecto. Además de usar la pintura al óleo y otras técnicas habituales, el empleo de materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo abrió un nuevo panorama artístico que fue evolucionando y surgió el planteamiento de obras pictóricas tridimensionales que cuestionaban los límites de la pintura, y es en ese terreno, dónde se ubica nuestra obra.

Fig. 4. Pablo Picasso: *Los tres músicos* (1921)

“El cubismo crea una pintura profundamente intelectualista, porque plasma las cosas no como las vemos, sino como las plasmamos, mediante una compleja geometría de difícil lectura para el espectador, acostumbrado a la interpretación del arte a partir de los sentidos”.⁵

El cubismo tuvo una gran influencia en el arte contemporáneo y inspiró la creación de nuevos grupos como el suprematismo, el neoplasticismo y el constructivismo, movimientos que veremos a continuación.

⁴ Técnica artística consistente en la construcción de obras plásticas mediante la aglomeración o conjunción de piezas o recortes de distinto origen, dándoles un tono unificado.

⁵ CASTELLARY .C.A. Introducción a la Historia de la Pintura, Ed. Síntesis, S.A, Madrid, 1961. pag 309.

3.2 SUPREMATISMO

El suprematismo fue un movimiento de arte abstracto ruso, fundado por el pintor nacido en Kiev, Kasimir Malevich (1878-1935) alrededor de 1915. Consistía principalmente en formas geométricas elementales (cuadrados, círculos). Fue uno de los varios movimientos de arte moderno desarrollados en Rusia a principios del siglo XX.

Las primeras obras que podrían estar relacionadas con el suprematismo fueron creadas en 1913. Malevich diseñó bocetos de fondo y vestuario para *Victory Over the Sun*, una ópera futurista realizada en San Petersburgo. En ese momento, el artista todavía estaba bajo una fuerte influencia del cubo-futurismo, que era la principal escuela de pintura y escultura practicada por los futuristas rusos. De hecho, tanto el futurismo como el cubismo influyeron en la aparición del suprematismo en Rusia.

“Para mí se hizo evidente que había que crear nuevos marcos para la pintura en colores puros, contruidos por exigencia de los colores; y, en segundo lugar, que el color debería abandonar la mezcla pictórica y convertirse en un factor independiente, que se incorpora a la construcción como un individuo de un sistema colectivo y de la independencia individual”⁶

El suprematismo es la extensión lógica del interés del futurismo en el movimiento y las múltiples perspectivas del cubismo. Finalmente, el suprematismo rechazó por completo el movimiento artístico del realismo, que Malevich consideró una distracción de la experiencia trascendental que el arte debía evocar. La misma palabra “suprematismo” fue acuñada para describir un movimiento que es superior a todo el arte del pasado. El Suprematismo es un movimiento que conduciría a la supremacía del sentimiento o la percepción pura en las artes pictóricas.⁷

⁶ Kazimir Malevich (1878-1935)

⁷ González.J. 4 Agosto 2019. Disponible en: <https://www.ttamayo.com/2019/08/el-suprematismo-kazimir-malevich-y-el-arte-contemporaneo/>

Fig. 5. Kazimir Malevich:
Composición suprematista (1916)

Fig. 6. Liubov Popova: *Painterly Architectonic* (1918)

Ese interés por buscar la libertad de expresión en la abstracción total, utilizando formas geométricas y llevando la pintura a su pureza extrema y simplicidad es lo que conecta nuestra obra a este movimiento artístico.

Basadas en las técnicas de abstracción cubista llevadas al extremo, las pinturas suprematistas consisten en bloques sólidos de color, a menudo en composiciones diagonales diseñadas para sugerir movimientos dinámicas.⁸

El desarrollo del suprematismo fue trazado en tres etapas: primero, negra, luego en colores y finalmente blanca. La fase negra marcó el comienzo del movimiento y el grado cero de pintura, como lo demuestra el famoso *Cuadrado negro en fondo Blanco* (c. 1923). La etapa coloreada, a veces denominada Suprematismo dinámico, se centró en el uso del color y la forma para crear la sensación de movimiento en el espacio. La etapa final fue ejemplificada por su serie de imágenes en blanco sobre blanco de 1918, extinguiendo la relevancia del color.

La obra de los artistas suprematistas está estrechamente relacionada con nuestro proyecto y creo que sin ser muy consciente de ello, ha influido en mí como artista durante todo mi recorrido académico dejando una gran huella para afrontar muchos de los trabajos realizados.

El Suprematismo, pues, abre al arte nuevas posibilidades, ya que, al cesar la llamada consideración por la correspondencia con el objetivo, se hace posible transportar al espacio una percepción plástica reproducida en el plano de una pintura. El artista, el pintor, ya no está ligado al lienzo, al plano de la pintura, sino que es capaz de trasladar sus composiciones de la tela al espacio.⁹

⁸ Seddon.T. El diseño gráfico del siglo XXI: Una retrospectiva de los estilos gráficos y los nombres clave del diseño. Ed. Promopress, 2015. Pág 63

⁹ Kazimir Malevich: *El mundo no objetivo: el manifiesto del suprematismo*.

3.3 CONSTRUCTIVISMO Y NEOPLASTICISMO

CONSTRUCTIVISMO

Surgieron entonces, otros movimientos artísticos influenciados por las vanguardias precedentes y fruto del cambiante panorama artístico que se estaba viviendo en esa época.

El constructivismo fue una corriente artística y arquitectónica que tuvo lugar en Rusia durante 1914 y se hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre.

El arte constructivista se basa especialmente en la corriente que proponía el movimiento del cubismo, de manera que el constructivismo empieza a tomar para las piezas artísticas los campos del tiempo y espacio con la finalidad de crear figuras dinámicas

El arte constructivismo toma un predominio marcado por manejar la tridimensionalidad, motivos de carácter abstractos, formas y figuras geométricas y líneas inclinadas. Este movimiento también enfatizó en el uso de colores en específico, como lo fueron: el azul, el rojo, el amarillo, el blanco, el naranja y el negro. Se hacen constantes alusiones a elementos que simbolizaban el progreso, las formas pesadas y las tonalidades basadas en los colores anteriores. De igual modo que el suprematismo, existe un interés por dejar atrás el lienzo y el plano bidimensional cómo el único soporte posible. Se abre un nuevo camino hacia la tridimensionalidad y la fusión de pintura y escultura, concepto que describe a nuestra obra.

Fig. 7. Aleksandr Ródchenko:
Arvatov about Mayakovsky (1923)

Una de las principales características por las que se distingue el arte constructivismo es por ser utilizado principalmente con el fin de difundir y propagar mensajes revolucionarios a partir de propagandas, carteles, ilustraciones, fotografías, entre otros medios.

Fig. 8. Vladimir Tatlin: *Tabla Number 1* (1917)

La Revolución Soviética, inicia la búsqueda de nuevos canales para poder expresarse en relación con su intención de sustituir al sistema capitalista por procesos democráticos con respecto a la distribución de bienes y acciones de producción. Es este el momento en el que artistas como Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin, Naum Gabo, Kasimir Malevich, Wassily Kandinsky y El Lissitzky, inician el proceso buscando una técnica estética que les permitiera tener nuevos diseños relacionados a la producción industrial. Esto permitió que sus creaciones carecieran de objetos fantásticos y empezaron a basarse en la construcción matemática valorizando el tiempo y espacio como esencia de cada pieza.¹⁰

La principal fuente de inspiración de estos artistas era, entonces, la producción técnica a partir de una perspectiva de carácter estética donde empezaron a usar diferentes medios artísticos, usando y participando en campos como: la fotografía, la tipografía, las ilustraciones, el diseño de carteles, diseños de moda, la arquitectura interior y las propagandas.

Es el interés por la abstracción y la geometría, la exploración de nuevos caminos hacia la tridimensionalidad y el espacio aquello que queremos destacar del constructivismo, hecho que nutre nuestro proyecto.

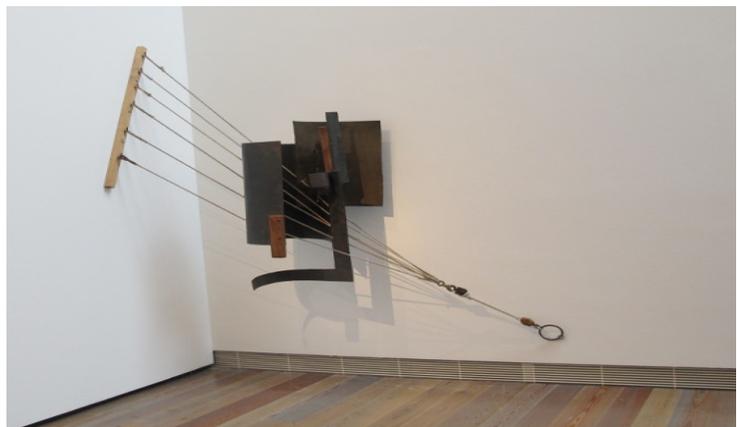

Fig. 9. Vladimir Tatlin: *Corner Counter-Relief* (1914)

¹⁰ Cita extraída de la web Tipos de Arte. Disponible en: <https://tiposdearte.com/arte-constructivismo-movimiento-artistico-y-arquitectonico/>

NEOPLASTICISMO

Pasados unos años del surgimiento del constructivismo, se desarrolla en Holanda durante el año 1917, un nuevo movimiento artístico de la mano del artista Piet Mondrian llamado Neoplasticismo, que recibe el nombre también de constructivismo holandés por su gran paralelismo. A partir de 1918 se abandona del vocabulario plástico la línea curva, por considerar que derivaba del espíritu de confusión del Barroco, limitándose a las líneas verticales y horizontales y al color plano como expresión del nuevo hombre racional y equilibrado que debía gestarse en el futuro.¹¹

Fig. 10. Piet Mondrian: *Tableau no 1* (1913)

Está vinculado totalmente al nacimiento del arte abstracto y influenciado por las vanguardias precursoras, en especial el cubismo y el futurismo.

El neoplasticismo es arte puro: línea y color, unidas en un mismo espacio. Propone despojar al arte de todo elemento figurativo y representacional con el fin de alcanzar la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y universal.

Para los neoplasticistas era imprescindible rechazar cualquier motivo reconocible, no se debía imitar la vida real. Consideraban que el arte forma ya parte de la vida real, así que no es necesaria su imitación.

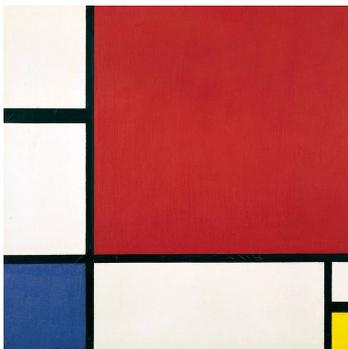

Fig. 11. Piet Mondrian: *composició ii en vermell blau i groc* (1921)

La influencia del color en esta vanguardia es muy importante. Partían del principio que en el mundo existen tres colores básicos de los cuales derivan todos los demás: rojo, amarillo y azul.

Este hecho es visible en todas las obras neoplasticistas. Si bien es cierto que nuestra obra abre más el campo cromático y utiliza más colores, la base teórica del neoplasticismo y el uso del color puro como forma de componer y crear está muy presente.

¹¹ CASTELLARY .C.A. Introducción a la Historia de la Pintura, Ed. Síntesis, S.A, Madrid, 1961. pag 322.

“Para lograr un enfoque espiritual en el arte, se necesita apoyarse lo menos posible en la realidad, porque la realidad se opone a lo espiritual”¹²

Su obra “Composición en rojo, amarillo y azul” es una pintura compuesta solo por líneas y bloques de colores bien equilibrados. Con ellos logra crear un efecto armónico a pesar de la simplicidad de los medios que utiliza.¹³

3.4 MINIMALISMO

Nos situamos a mediados de la década de los 1950 en Nueva York, jóvenes artistas como Donald Judd, Robert Morris y Dan Flavin pintaban en la vena dominante del Expresionismo Abstracto, pero se alejaban de ella hacia nuevas direcciones inspiradas por un conocimiento renovado del arte europeo reciente. Las obras de los miembros del grupo holandés De Stijl, los constructivistas rusos y la Bauhaus alemana se exhibieron en museos y galerías de la ciudad de Nueva York. Los tres grupos habían sido pioneros en las nuevas definiciones de las artes visuales al ir mucho más allá de la pintura y la escultura tradicionales.

Artistas como Frank Stella, Ellsworth Kelly, Agnes Martin y Robert Ryman pintaban lienzos sencillos que se consideraban mínimos debido a sus barebones, a menudo composiciones geométricas. Utilizando sólo líneas, colores sólidos y, a veces, formas geométricas y lienzos con formas, estos artistas combinaron materiales pictóricos de tal manera que cuestionaron la dicotomía tradicional entre los medios artísticos al realizar pinturas que también podían ser consideradas objetos por derecho propio debido a la voluminosidad del soporte del lienzo y a las formas no tradicionales de las pinturas.

¹² **Piet Mondrian** (1872-1944)

¹³ Grupo Educar. (2017, 15 diciembre). Los movimientos artísticos, el Neoplasticismo. Disponible en: https://www.grupoeducar.cl/material_de_apoyo/los-movimientos-artisticos-neoplasticismo/

“Una forma, un volumen, un color, una superficie es algo en sí mismo. No debería ser ocultado como parte de un todo bastante diferente”¹⁴

El minimalismo recoge mucha influencia de las vanguardias anteriores y reduce al máximo los elementos de la obra. Contribuyó en gran medida a considerar obra de arte a objetos que hasta el momento no tenían esa condición, combinar pintura y escultura, y abrir el camino entre el espectador, el espacio y la obra, influir en el espacio que lo rodea y sobre todo, influir en quien está en este espacio.

El minimalismo contradice los dos modelos dominantes del expresionista abstracto, el artista como creador existencial (propuesto por Harold Rosenberg) y el artista como crítico formal (propuesto por Greenberg) quien añadió: “El arte mínimo sigue siendo en excesiva medida una proeza de la ideación”. Con ello desafiaba asimismo las dos posiciones centrales en la estética moderna que estos dos modelos de artista representan: la primera, expresionista; la segunda, formalista. Y lo que es más importante, al poner el acento en la temporalidad de la percepción, el minimalismo amenaza el orden disciplinario de la estética moderna en el que se considera que el arte visual es estrictamente espacial.¹⁵

Son obras rigurosas, muy precisas. La introducción de nuevos soportes y la organización son características que definen nuestro proyecto. El artista minimal no esculpe, no suda, no le salen callos en las manos de tallar material. El material es clave, transformar una materia prima para convertirla en otra cosa, tal y como ocurre con nuestro trabajo.

El minimalismo tiene por objetivo poner un poco de orden en nuestras vida caóticas.

Fig. 12. Fig. 10. Donald Judd: *Untitled* (1965)

Fig. 13. Judy Chicago: *Rainbow Picket* (1965)

¹⁴ Donald Judd (1928-1994)

¹⁵ Foster.H. El retorno de lo real: La vanguardia a finales de siglo. Ed. Akal, 1966. Pag 59

3.5 ENSAMBLAJE

Llamamos ensamblaje al proceso artístico mediante el cual conseguimos crear tridimensionalidad disponiendo objetos, no precisamente artísticos, unos al lado de otros, superpuestos o muy próximos unos a otros. No obstante, una obra de ensamblaje artístico puede referirse también a construcciones bidimensionales o planas con objetos que no presenten relieve. Cabe destacar que por norma general los objetos utilizados para la creación de la obra comparten la característica de que no han sido diseñados con fines estéticos sino que es el artista quién los encuentra y re direcciona dándoles una connotación. Ciertamente, el ensamblaje es una técnica hermana del collage.

Fig. 14. Kurt Schwitters: *Heavy Relief* (1945)

Aunque las primeras muestras o apariciones de ensamblaje pueden atribuirse a las construcciones cubistas de Pablo Picasso durante los años 1912-1914, no es hasta 1950 cuándo el término ensamblaje artístico toma todo su sentido con las creaciones del artista Jean Dubuffet en su serie de collages 'alas de mariposa'. El artista ruso Vladimir Tatlin, creó en 1910 sus 'contra-relieves' con un carácter muy próximo ya a la técnica del ensamblaje.¹⁶

Podemos apreciar que el ensamblaje ha tenido una presencia muy importante durante muchas etapas y movimientos artísticos a lo largo de la historia, cambiando los materiales o la forma de ensamblarlos dependiendo de las necesidades y características del momento.

Los objetos usados para crear un ensamblaje pueden ser naturales, prefabricados o manufacturados. Materiales como bambú, alambre o papel Kraft fueron empleados por el pintor Armando Reverón para la creación de sus obras muchos años antes que otros artistas.

Fig. 15. Robert Rauschenberg: *Monogram* (1959)

¹⁶ Hisour. (2019, 9 Abril) Arte de ensamblaje. Disponible en: <https://www.hisour.com/es/assemble-art-43851/#:~:text=El%20origen%20de%20la%20forma,que%20titul%C3%B3%20Assemblages%20d'empreintes.>

Más tarde, los dadaístas y surrealistas como Duchamp basaron sus trabajos en combinaciones inusuales de objetos e imágenes.

En EE.UU, encontramos un artista pionero en la técnica del ensamblaje y estrictamente relacionado con nuestra obra por la práctica de utilizar piezas de madera encontradas a finales de los años treinta, Louise Nevelson.

Desde la década de 1950, los artistas también han utilizado cada vez más el medio ambiente y los materiales proveniente de él como una forma alternativa de utilizar el ensamblaje. Es a partir de esta época cuando tiene mayor influencia y se hace especialmente popular.

3.6 REFERENTES

3.6.1 Kazimir Severínovich Malévich (1879-1935)

Artista ruso de origen polaco quién desarrolló su obra en torno a la pintura, siendo considerado el creador del Suprematismo, uno de los movimientos de la vanguardia rusa del siglo XX.

Influenciado por el futurismo y el cubismo, Malévich pretende ir un paso más lejos y su intención siempre fue la de llegar al grado cero del lenguaje artístico, produciendo una transformación en la percepción del arte al instaurar la supremacía de la sensibilidad pura de las formas sencillas en las artes figurativas.

Podemos decir que el movimiento Suprematista se dio a conocer en 1915 a través de la obra 'Cuadrado negro sobre fondo blanco'. A partir de entonces, alternó obras de una austeridad absoluta, como la serie negra, con otras de mayor animación colorística y más dinamismo. Hacia 1918 se inclinó por la austeridad más absoluta con la serie Blanco sobre blanco.¹⁷

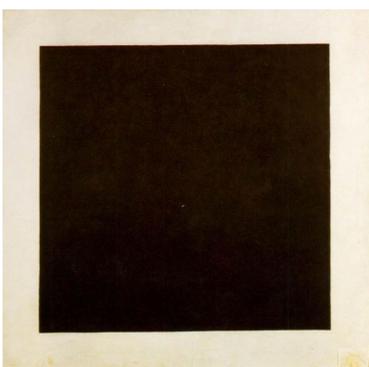

Fig. 16. Malevich: *Cuadrado negro sobre fondo blanco* (1915)

¹⁷ Candela, C. (2016, 18 octubre). Trabajo de Kazimir Malevich. Prezi.

Supone una gran influencia para mí como artista y el proyecto de este TFG. La repercusión que tuvo para los movimientos posteriores y las nuevas generaciones permitió consolidar las bases de la abstracción geométrica y su evolución.

3.6.2 Lázar Márkovich Lissitzky (1890-1941)

Otro gran referente para mí ha sido Lissitzky y toda su obra. Contemporáneo a su amigo y mentor Malevich, se le considera una de las figuras más importantes de la vanguardia rusa, contribuyendo al desarrollo del suprematismo y uno de los principales representantes del arte abstracto.

Artista multidisciplinar que dominó muchas facetas como pintor, dibujante, diseñador, fotógrafo, tipógrafo, ilustrador, arquitecto, publicista, editor, escultor.... Tomó un gran papel en el desarrollo de los movimientos de la Bauhaus¹⁸, el constructivismo y De Stijl.¹⁹

Podemos destacar el uso de las diagonales, la utilización de formas geométricas sencillas y puras y el empleo de planos de color en sus carteles y cuadros como característica esencial para nuestra obra.

Sin embargo, creo que la investigación y desarrollo de la corriente denominada por el propio artista como *proun*: un paso intermedio entre arquitectura, pintura y escultura donde experimentó con formas geométricas, arritmias y asimetrías en la composición con la intención romper con el carácter bidimensional es aquello que conecta nuestra obra con el artista.

Fig. 17. El Lissitzky: *Proun 19D* (1922)

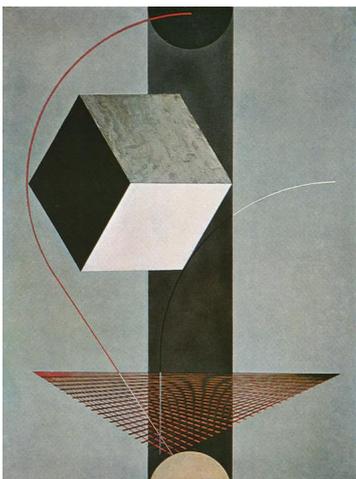

Fig. 18. El Lissitzky: *Proun 99* (1924)

¹⁸ Escuela de arquitectura y diseño fundada por Walter Gropius en Alemania en 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Su nombre completo es *Staatliche Bauhaus*, que se traduce como Casa de la Construcción Estatal

¹⁹ Revista de arquitectura, arte y diseño que se publicó en Holanda de los años 1917 a 1931. Fue el órgano de difusión de las ideas del grupo del mismo nombre

3.6.3 Frank Stella (1936)

Gran parte de la obra del pintor y grabador de origen estadounidense Frank Stella esta muy conectada a nuestro trabajo y nos ha servido de gran ayuda como referencia.

Stella nació el 12 de Mayo de 1936 en Malden, Massachusetts. Estudió en la Universidad de Princeton, donde se tituló en historia. Desde entonces, la influencia del expresionismo abstracto de Pollock y Kline marcaron su desarrollo inicial como artista pintando cuadros con un carácter muy próximo a este movimiento, utilizando la pintura como medio expresivo.

Con el paso del tiempo, el arte que producía Stella tomó un cambio significativo aproximándolo hacia el trabajo que estaban realizando Newman y Johns. Pronto vio que su pintura no necesitaba expresividad, ni simbología, ni tampoco la mística de los expresionistas abstractos.

Dejando a un lado el interés de la pintura como representación de algo, lo suyo es un objeto, abstracto y geométrico, acercándose a posturas influenciadas por las vanguardias anteriores. Empezó entonces a producir obras con grandes planos de color, caracterizadas por composiciones geométricas compuestas por figuras sencillas utilizando la línea, el plano, el volumen y el punto. Entiende la pintura como objeto, obras de carácter minimalistas.

Como buen minimalista, quiso eliminar cualquier sentido de ilusión en sus pinturas, pretendía la literalidad del objeto. Según sus propias palabras hablando de su arte: *“Lo que ves es lo que ves”*.²⁰

²⁰ Calvo Santos, M. (2016b, septiembre 27). Frank Stella. Historia del Arte. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/frank-stella>

Sin duda, la característica más importante del artista y aquello que queremos destacar como motivo de referencia hacia nuestra obra es el debate que planteó sobre la forma de la obra de arte, es decir, del lienzo sobre el que se pintaba. En gran parte de sus trabajos, Stella juega con la forma del lienzo, no solo rompiendo con la forma rectangular usual sino haciendo que la forma del lienzo forme parte de la obra, incorporándola a la propia creación artística.

Algunos ejemplos claros de ello son su obra «Emperatriz de la India» y la serie de obras *Irregular polygons* (polígonos irregulares), de mediados de la década de 1960, que es en sí misma una reflexión sobre la forma de los lienzos.

Fig. 19. Frank Stella: *Emperatriz de la India* (1965)

Fig. 20. Frank Stella: Exposición '*Irregular Polygons*' (1956-66)

3.6.4 Juan Andrés Gerstl (1985)

Por último, nos gustaría destacar la obra de un artista actual que nos resulta especialmente interesante.

De origen venezolano, Gerstl nació en 1985 en Caracas. Es licenciado en Comunicación Visual en el centro de Diseño Digital de Caracas y desde bien temprano recibió influencias del arte geométrico, cinético y abstracto que vio en los artistas de carácter constructivistas como Jesús Rafael Soto o Cruz Diez. Este movimiento ha dejado una gran huella en Venezuela donde se puede encontrar ese carácter geométrico en cualquier espacio de la ciudad.²¹

Fig. 21. Juan Andrés Gerstl: *La Alcachofa* (2018)

Como ocurre con gran parte de la obra de Stella y muchos otros artistas similares, Juan utiliza la forma del soporte como juego para sus piezas haciendo que esta tome partido y se incluya dentro de la propia creación artística. Este recurso se puede apreciar en nuestro trabajo dónde se dispone una forma diferente para cada pieza, tomando gran importancia en nuestra obra.

“Utilizo la geometría para representar diferentes lugares y momentos de mi vida”²²

Fig. 22. Juan Andrés Gerstl: *La Rivera* (2017)

Resulta muy interesante poder observar el uso tan fresco y renovado con el que utiliza la geometría para describir su particular visión del mundo, de diferentes lugares y paisajes. Destacar también las numerosas paletas cromáticas y el ritmo electrificante empleado, ayudando así a sumergir al visitante y haciéndole recorrer las diferentes piezas de su obra.

²¹ Saez Angulo, J., & Gallardo, D. (2018, 29 septiembre). Disponible en: <http://lamiradaactual.blogspot.com/2018/09/retratos-juan-gerstl-artista-venezolano.html>

²² Juan Andrés Gerstl (1985)

4. OBRA PERSONAL

Realizaremos un repaso de todos los aspectos que nos han llevado a poder constituir el trabajo final, partiendo de las primeras ideas hasta llegar a la realización de las piezas finales que constituyen nuestra obra.

4.1 IDEA Y CONCEPTOS

Me resulta muy interesante el hecho de poder encontrar en asignaturas con una importancia o nivel de expectativa mas bajas para el alumno, la inspiración y el punto de partida hacía desarrollar una línea de trabajo personal con la que sentirse cómodos y utilizarla para el Trabajo de Fin de Grado.

Esto es precisamente lo que ocurrió en nuestro caso. Durante el primer cuatrimestre de este último curso académico, surgió el inconveniente de tener que afrontar una asignatura de carácter pictórico después de dos años sin prácticamente coger un pincel debido a mi inclinación por otras disciplinas vinculadas a la escultura y el campo digital.

Me sentía muy incómodo y frustrado por tener que utilizar la pintura cómo medio de representación sin un estilo personal ni una forma de trabajar clara. Después de darle muchas vueltas y hablar con mi profesor () decidí empezar a trabajar por un camino mucho más próximo al campo volumétrico y trabajos realizados durante todos los años anteriores, eso sí, dotando a la pintura de un espacio importante en la obra.

Es entonces cuándo surgieron las primeras ideas, siempre lejos de la representación figurativa y próximas a la abstracción, utilizando la geometría como pilar fundamental. De todas ellas, finalmente me decanté por realizar diferentes piezas, a medio camino entre la pintura y la escultura, que describieran diferentes colores, materializando así la pintura.

Sin embargo, había que darle otra vuelta al proyecto y añadirle más contenido para enriquecerlo. Tras analizar que es aquello que quería transmitir realmente, pude encontrar aspectos interesantes que me ayudaron en la creación de las piezas.

El proyecto se pudo desarrollar teniendo estos conceptos claros:

- Obra con carácter no figurativo.
- Conexión entre disciplinas: Pintura y escultura.
- Uso de las figuras geométricas para construir la obra.
- Madera cómo material de soporte y creación.
- Abstracción.
- Ensamblaje como proceso constructivo.

El proyecto final consiste en la creación de seis piezas que poseen aspectos escultóricos y pictóricos contruidos mediante el ensamblaje artístico utilizando la abstracción geométrica para su diseño.

Tanto las formas geométricas como los colores están estrechamente relacionados con diferentes aspectos, objetos, lugares, emociones, sentimientos y vivencias que alberga nuestro mundo y los seres humanos que habitan en él. Es por ello que el soporte y la composición de cada pieza posee una forma diferente asociada a una paleta cromática.

Sin embargo, para cada individuo y espectador que contempla la obra, el significado y asociación de cada pieza puede ser totalmente diferente, enriqueciendo la obra. Nuestro objetivo es entonces, albergar en las diferentes piezas, posibles escenarios abiertos a múltiples interpretaciones por parte del espectador. No obstante, todas estos posibles escenarios carecen de sentido unos sin los otros, por ello, existe una séptima pieza que contiene partes de cada una de las otras formando un todo, nuestro planeta.

Vivimos en mundo plural, diverso y heterogéneo donde cada elemento y materia de nuestra naturaleza posee ciertas características que lo hacen imprescindible pero inservible e incompleto si no convive y se entrelaza con todos los demás elementos que lo rodean.

Llenas de infinitas posibilidades a merced de la imaginación y interpretación individual que trata de envolver al espectador formando parte de la obra.

En sintonía con la naturaleza y los elementos primarios encontramos en la madera el soporte y el material adecuado al proyecto. Contempla y examina cada pieza tratando de deslumbrar que se alberga en ella, a que aspectos de la vida hace referencia y que emociones te despierta, al finalizar, dirige la mirada hacía la ultima pieza.

¿Qué sentido tendrían todas las demás sin ella?

4.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Describimos paso por paso el proceso de construcción hasta llegar a las piezas finales. Es muy importante repasar todas las etapas recorridas para poder apreciar el trabajo y sacar conclusiones de todo ello.

4.2.1 BOCETOS Y DISEÑO DE LAS PIEZAS

Una vez tenemos claro y definido nuestro proyecto, el primer paso es empezar a plasmar todas las ideas que tenemos en un papel, empezando a dar forma así a los posibles diseños de las diferentes piezas. Mostramos uno de los boceto descartados y el boceto final escogido.

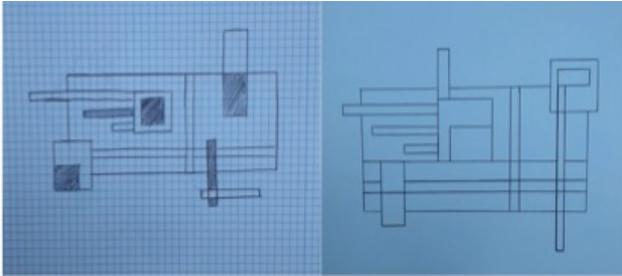

Fig. 23. Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 1

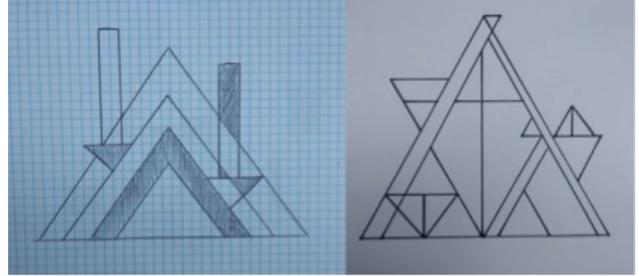

Fig. 24. Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 2

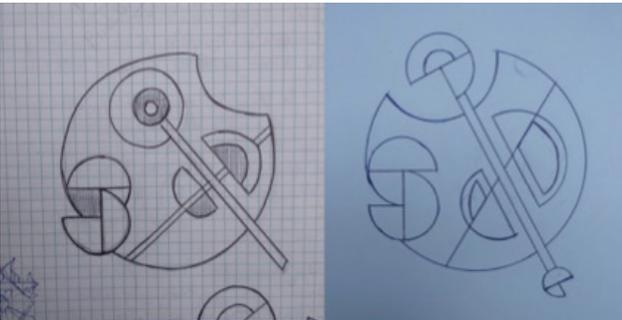

Fig. 25 Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 3

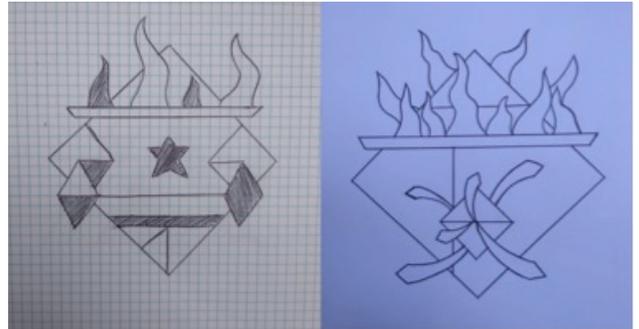

Fig. 26. Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 4

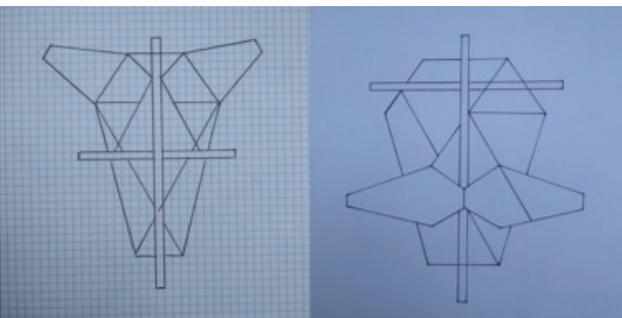

Fig. 27. Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 5

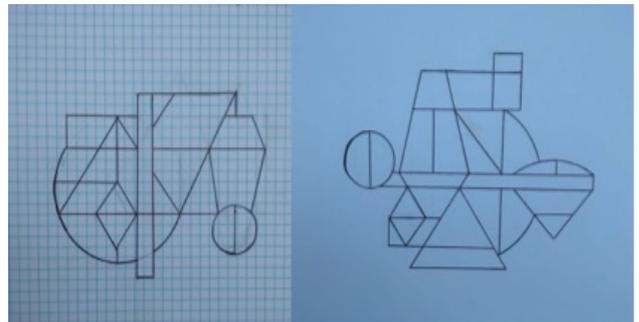

Fig. 28. Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 6

4.2.2 ELABORACIÓN DE BOCETO DIGITAL

Este paso es de gran importancia pues nos permite crear un boceto digital del diseño final de cada pieza que vamos a poder conservar y nos servirá de referencia cuándo realicemos la obra.

Además, nos permite retocar o cambiar cualquier cosa del boceto de una forma muy rápida cuantas veces queramos. También es muy útil a la hora de aplicar color y realizar numerosas posibilidades hasta encontrar la que mas nos gusta.

Creo que las piezas acabadas en formato digital ya son muy potentes e interesantes, las cuáles tienen muchas posibilidades y se pueden aplicar en muchos ámbitos como pegatinas, carteles, tarjetas, chapas, murales...

Tras realizar una fotografía a cada uno de los bocetos, la abrimos en Adobe Photoshop© para retocar los niveles y ajustar el contraste a fin de no tener problemas al pasarla a Adobe Illustrator© .

Una vez tenemos la imagen en Adobe Illustrator©, lo primero que hacemos es hacer un calco de imagen y expandir la imagen para que se vectorice y así poder trabajar con ella.

Utilizamos como ejemplo el proceso de una de las piezas

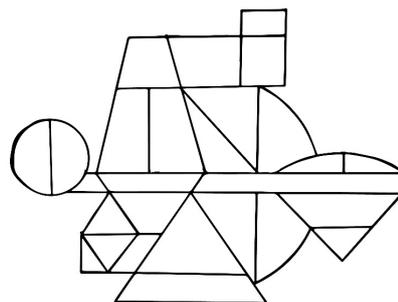

Fig. 29. Boceto con calco de imagen ya vectorizado

Retocamos alguna forma si así lo deseamos y esta lista para aplicar color y empezar a realizar diferentes diseños hasta encontrar el que mejor nos parezca.

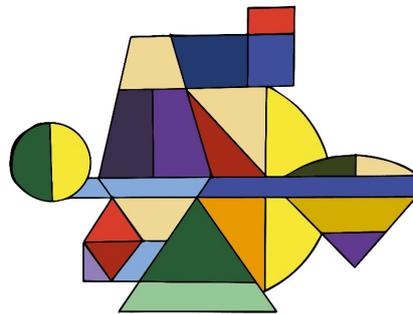

Fig. 30. Boceto con color aplicado

Por último, eliminamos el contorno negro y ajustamos bien el diseño para dar por finalizada la pieza digital. Este paso lo realizamos porque cuando materialicemos la pieza en madera no existirá esa línea negra.

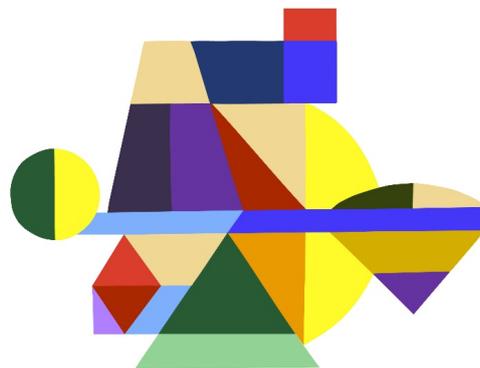

Fig. 31. Diseño final con color aplicado y contorno eliminado

Mostramos a continuación, distintos modelos realizados con Adobe Illustrator© de cada una de las piezas, en cuanto a posibles diseños finales.

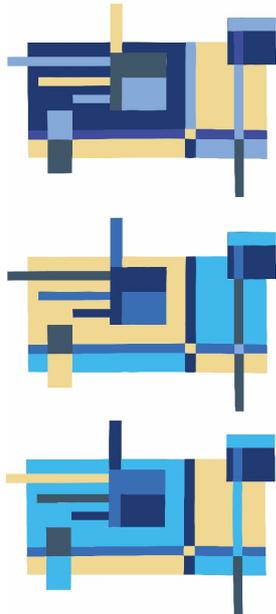

Fig. 32. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 1

Fig. 33. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 2

Fig. 34. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 3

Fig. 35. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 4

Fig. 36. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 5

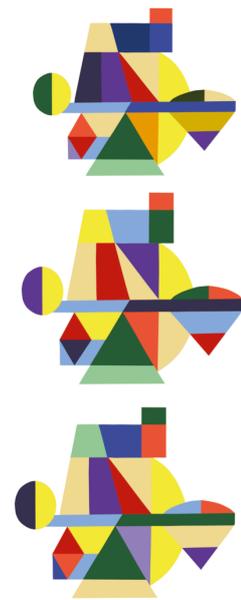

Fig. 37. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 6

4.2.3 MARCAJE, CORTE Y LIJADO

Con los diseños finales decididos, es momento de materializarlas.

El primer paso es dibujar sobre la madera las diferentes partes que componen cada una de las piezas. Es importante tomar un tiempo para marcar bien las direcciones y formas puesto que nos ahorrará mucho trabajo y conseguiremos esa precisión necesaria en la geometría.

Tomamos el proceso de una de las piezas como ejemplo representativo.

Pasamos a realizar el corte de cada parte mediante una caladora con sierra de madera para aquellos trozos con un mayor grosor y un cúter para aquellos con menor grosor.

Lijamos aquellas partes que mas lo necesiten para darle un mejor acabado y tenemos la pieza lista para aplicar color.

Fig. 38. Dibujo de las diferentes partes de la pieza

Fig. 39. Corte de las diferentes partes de la pieza

Fig. 40. Lijado de las diferentes partes de la pieza

4.2.4 APLICACIÓN DE COLOR Y ENSAMBLAJE

Una vez cortadas y lijadas todas las partes, empezamos a aplicar color siguiendo la composición del boceto digital, ensamblando las mismas para dar por finalizadas las piezas.

Fig. 41. Aplicación de color a las diferentes partes de la pieza

Fig. 42. Pieza acabada

Me resulta muy interesante poder trabajar con madera como material puesto que siempre me ha resultado un elemento muy noble y con muchísimas posibilidades artísticas. Un hecho importante ha sido el poder disponer de material y herramientas en mi lugar de trabajo para poder continuar realizando el proyecto y no tener que detenerme debido a toda la situación vivida.

Por ello, creo que le añade un valor especial. He tenido que realizar el proyecto sin todas las herramientas necesarias y acordes pero creo que he podido apañármelas para acabar realizando todas las piezas que quería hacer.

4.2.5 MATERIALES Y HERRAMIENTAS

En el presente capítulo, nombraremos todos los materiales y herramientas utilizadas durante el proceso de creación de la obra, tanto para la parte digital como para la parte física.

Materiales

- Hojas de papel y lápiz: Para la realización de los bocetos, tanto los descartados, como los finales que nos sirven para Adobe Illustrator©
- Tablas de Madera: Diferentes tipos de madera y grosores
- Acrílico: Utilizado para aplicar color a las piezas finales
- Pinceles
- Regla: Esencial en cualquier diseño con geometría
- Cola blanca de carpintero: Utilizada para ensamblar todas las partes
- EPI (equipo protección individual): Cascos, gafas y guantes.
- Cinta de carroceros

Herramientas

- Adobe Photoshop© y Adobe Illustrator©: Herramientas imprescindibles para trabajar los diseños digitales.
- Caladora: Necesaria para realizar el corte de las partes de madera con mayor grosor
- Cúter: Necesario para realizar el corte de las partes de madera menos gruesas
- Gatos (sargentos)
- Papel de lija de diversos grosores: Para un mejor acabado
- Alicates

4.3 OBRA PERSONAL

Fig. 43. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº1.* 2020

Fig. 44. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº2.* 2020

Fig. 45. Salvador Hidalgo: *Sin*
Titulo, Pieza nº3. 2020

Fig. 46. Salvador Hidalgo: *Sin*
Titulo, Pieza nº4. 2020

Fig. 47. Salvador Hidalgo:
Sin Titulo, Pieza nº5. 2020

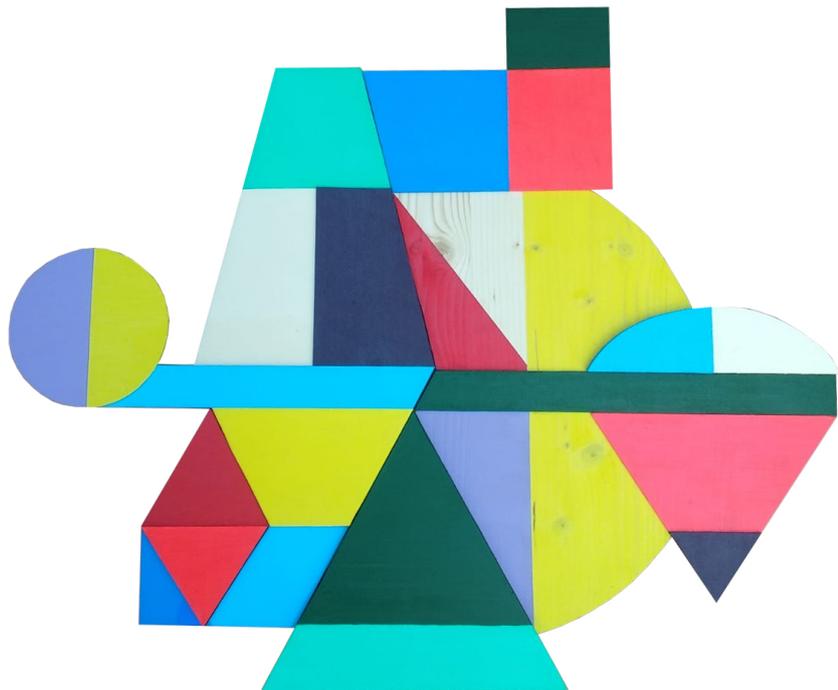

Fig. 48. Salvador Hidalgo:
Sin Titulo, Pieza nº6. 2020

5. CONCLUSIONES

Uno de los aspectos que más valoro del desarrollo del proyecto es el hecho de extraer de una dificultad, como era el tener que afrontar una asignatura de carácter pictórico sin sentirme nada cómodo, una virtud y poder sentar las bases del futuro proyecto de fin de grado el cuál he ampliado y desarrollado durante el segundo cuatrimestre.

En primer lugar, me gustaría recalcar que el Trabajo final de grado ha supuesto para mí como artista una liberación y la posibilidad de encontrar una línea de trabajo donde mostrar todo aquello que se esconde detrás de la ilusión y las ganas de expresarse por medio del lenguaje no verbal de las artes plásticas.

Como muchos alumnos de Bellas Artes, afrontaba el último curso académico habiendo cursado muchas asignaturas de diferentes ámbitos y disciplinas sin tener un camino claro ni un estilo propio como artista. Aunque es cierto que desde mis primeros pasos en la universidad siempre me ha interesado más la escultura y el campo volumétrico, siempre dispuesto a salir del formato bidimensional, no conseguía encontrar un proyecto que realmente me apasionase o donde poder sentirme realizado. Gracias a esta última etapa de la facultad y el presente trabajo de fin de grado estoy empezando a formar una línea de trabajo escultórica la cuál poder desarrollar con ilusión.

Además, he podido encontrar un uso lógico y adecuado de la pintura y el color en la abstracción y la geometría siempre lejos de la representación figurativa que nunca me ha llegado a interesar.

En un primer momento, los bocetos y el estudio previo de cada pieza iba a realizarse de una manera mucho más rápida y dándole menos importancia, sin embargo, encontramos en adobe Illustrator©, una herramienta muy útil para su desarrollo y futuros proyectos. Creo que estos diseños en formato digital le añaden mucho valor a la obra y tienen muchas posibilidades.

6. BIBLIOGRAFÍA

CASTELLARY, C. A. (1991). Introducción a la historia de la pintura (Letras universitarias) (Spanish Edition). Síntesis.

FOSTER, H. (1966). El retorno de lo real: La vanguardia a finales de siglo. Akal.

SHELDON, T. (2015). El diseño gráfico del siglo XXI: Una retrospectiva de los estilos gráficos y los nombres clave del diseño. Promopress.

WEBS

Arte constructivismo, movimiento artístico y arquitectónico. (2017, 17 noviembre) [Consulta: 2020-05-21]. Disponible en: <https://tiposdearte.com/arte-constructivismo-movimiento-artistico-y-arquitectonico/>

CALVO SANTOS, M. (2016a, septiembre 27). [Consulta: 2020-05-15] El Lissitzky. Historia del Arte. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/el-lissitzky>

CALVO SANTOS, M. (2016b, septiembre 27). [Consulta: 2020-05-22] Frank Stella. Historia del Arte. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/frank-stella>

CANDELA, C. (2016, 18 octubre). [Consulta: 2020-05-27]. Trabajo de Kazimir Malevich. Prezi. Disponible en: <https://prezi.com/0au4wnw5duwl/trabajo-de-kazimir-malevich/>

González, J. (2019, 4 agosto). [Consulta: 2020-05-12] El Suprematismo, Kazimir Malevich y el Arte Contemporáneo. ttamayo.com. Disponible en: <https://www.ttamayo.com/2019/08/el-suprematismo-kazimir-malevich-y-el-arte-contemporaneo/>

Grupo Educar. (2017, 15 diciembre). [Consulta: 2020-06-25] Los movimientos artísticos, el Neoplasticismo. Disponible en: https://www.grupoeducar.cl/material_de_apoyo/los-movimientos-artisticos-neoplasticismo/

Hisour. (2019, 9 abril). [Consulta: 2020-06-07] Arte de ensamblaje. Hisour Arte Cultura Historia. Disponible en: <https://www.hisour.com/es/assemble-art43851/#:%7E:text=El%20origen%20de%20la%20forma,que%20titul%C3%B3%20Assemblages%20d'empreintes>

Imaginario, A. (2020, 21 abril). [Consulta: 2020-06-02] Cubismo: características, autores y obras. Cultura Genial. Disponible en: <https://www.culturagenial.com/es/cubismo/>

Saez Angulo, J., & Gallardo, D. (2018, 29 septiembre). [Consulta: 2020-06-04] RETRATOS: Juan Gerstl, artista venezolano en Madrid, en la mejor estela de Jesús Soto y Cruz Díez. La mirada actual. Disponible en: <http://lamiradaactual.blogspot.com/2018/09/retratos-juan-gerstl-artista-venezolano.html>

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

- Fig. 1.** Pablo Picasso: *Mujer con Mandolina* (1910)
- Fig. 2.** Georges Braque: *Naturaleza muerta* (1913)
- Fig. 3.** Georges Braque: *Violín y jarra* (1910)
- Fig. 4.** Pablo Picasso: *Los tres músicos* (1921)
- Fig. 5.** Kazimir Malevich: *Composición suprematista* (1916)
- Fig. 6.** Liubov Popova: *Painterly Architectonic* (1918)
- Fig. 7.** Aleksandr Ródchenko: *Arvatov about Mayakovsky* (1923)
- Fig. 8.** Vladimir Tatlin: *Tabla Number 1* (1917)
- Fig. 9.** Vladimir Tatlin: *Corner Counter-Relief* (1914)
- Fig. 10.** Piet Mondrian: *Tableau no 1* (1913)
- Fig. 11.** Piet Mondrian: *composició ii en vermell blau i groc* (1921)
- Fig. 12.** Fig. 10. Donald Judd: *Untitled* (1965)
- Fig. 13.** Judy Chicago: *Rainbow Pickett* (1965)
- Fig. 14.** Kurt Schwitters: *Heavy Relief* (1945)
- Fig. 15.** Robert Rauschenberg: *Monogram* (1959)
- Fig. 16.** Malevich: *Cuadrado negro sobre fondo blanco* (1915)
- Fig. 17.** El Lissitzky: *Proun 19D* (1922)
- Fig. 18.** El Lissitzky: *Proun 99* (1924)
- Fig. 19.** Frank Stella: *Emperatriz de la India* (1965)
- Fig. 20.** Frank Stella: *Exposición 'Irregular Polygons'* (1956-66)
- Fig. 21.** Juan Andrés Gerstl: *La Alcachofa* (2018)
- Fig. 22.** Juan Andrés Gerstl: *La Rivera* (2017)
- Fig. 23.** Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 1
- Fig. 24.** Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 2
- Fig. 25.** Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 3
- Fig. 26.** Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 4
- Fig. 27.** Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 5
- Fig. 28.** Boceto descartado y el boceto final escogido, pieza 6
- Fig. 29.** Boceto con calco de imagen ya vectorizado
- Fig. 30.** Boceto con color aplicado

Fig. 31. Diseño final con color aplicado y contorno eliminado

Fig. 32. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 1

Fig. 33. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 2

Fig. 34. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 3

Fig. 35. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 4

Fig. 36. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 5

Fig. 37. Diseño final Adobe Illustrator© pieza 6

Fig. 38. Dibujado de las diferentes partes de la pieza

Fig. 39. Corte de las diferentes partes de la pieza

Fig. 40. Lijado de las diferentes partes de la pieza

Fig. 41. Aplicación de color a las diferentes partes de la pieza

Fig. 42. Pieza acabada

Fig. 43. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº1.* 2020

Fig. 44. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº2.* 2020

Fig. 45. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº3.* 2020

Fig. 46. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº4.* 2020

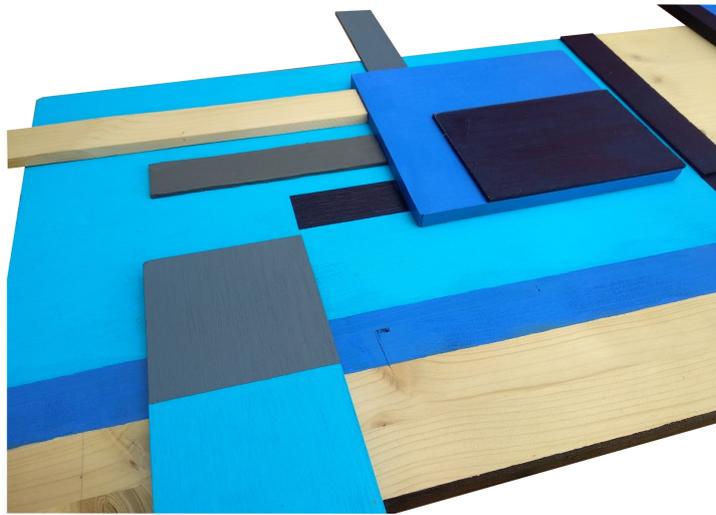
Fig. 47. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº5.* 2020

Fig. 48. Salvador Hidalgo: *Sin Título, Pieza nº6.* 2020

8. ANEXOS

Incluimos en este apartado fotografías adicionales de las obras finales.

Pieza nº1

Pieza nº2

Pieza nº3

Pieza nº4

Pieza nº5

Pieza nº6

