

TFG

VIAJES EFÍMEROS. REALIZACIÓN DE UN LIBRO ILUSTRADO

Presentado por: **Natalia Alcolea Sánchez**
Tutora: **Maribel Domènech Ibañez**

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este TFG, reflexiona sobre aspectos tan importantes como el viaje como metáfora de la vida y lo efímero como muestra de la fugacidad y lo pasajero. Parte de las diferentes exploraciones de técnicas pictóricas destinadas a ser ilustraciones relacionadas con esta temática, tomando como referencia directa los textos, conceptos y experiencias reales e imaginarias que se muestra en libros de viajes, satisfaciendo las percepciones y las sensaciones de la artista tras su lectura, recogidas en un libro ilustrado.

Los viajes son continuo movimiento, repletos de sensaciones desconocidas, donde exploramos nuevos senderos cuyos fugaces recuerdos guardamos de forma perpetua. Las narraciones son convertidas en ilustraciones, donde la influencia artística es esencial e interpretan el texto. En las obras ilustradas se aprecian paletas de distintas armonías cromáticas, según las necesidades para representar los diferentes lugares e instantes, no suponiendo un cambio en la percepción y diseño total del libro ilustrado. Técnicamente, se llegan a abstraer e interpretar algunas formas, siendo esencial la expresión y la intuición mediante pinceladas rápidas, sueltas y trazos gestuales.

La cámara fotográfica es fundamental para la realización de estas ilustraciones que captan paisajes desconocidos desde un punto de vista en el que se trata lo que se queda en la memoria, el recuerdo y lo efímero como lugar de paso. Por lo tanto, se aborda la relación entre fotografía y pintura, entre lo reflexivo y lo subjetivo, plasmando y transformando aquello que se imagina tras las distintas descripciones recogidas en una historia escrita en primera persona, dejando libre interpretación.

Palabras clave: Pintura, efímero, ilustración, viajes, caminos.

SUMMARY

This TFG reflects on aspects as important as travel as a metaphor for life and the ephemeral as a sign of transience and the passing. It arises from the different explorations of pictorial techniques destined to be illustrations related to this theme, taking as direct reference the texts, concepts and real and imaginary experiences that are shown in travel books, satisfying the perceptions and sensations of the artist after reading, collected in an illustrated book.

The trips are continuous movement, full of unknown sensations, where we explore new paths whose fleeting memories we keep in perpetuity. The narratives are turned into illustrations, where artistic influence is essential and they interpret the text. In these illustrated works, we see palettes of different chromatic harmonies, according to the needs to represent the different places and moments, not assuming a change in the perception and overall picture book design. Technically, some forms are abstracted and interpreted, being essential expression and intuition through quick, loose brushstrokes and gestural strokes.

The photographic camera is essential for the realization of these illustrations that capture unknown landscapes from a point of view that deals with what remains in the memory, the memory and the ephemeral as a place of passage. Therefore, the relationship between photography and painting, between the reflective and the subjective, is addressed, capturing and transforming what is imagined behind the different descriptions collected in a story written in the first person, leaving free interpretation.

Keyword: picture book, ephemeral, illustration, editorial design, photography.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, Carlos Alcolea y María José Sánchez por todo su esfuerzo y trabajo para darme todo lo que necesitaba confiando en mi formación, esfuerzo y futuro. A mi hermano, Iván Alcolea, por ayudarme en todo, por ser paciente, por su calma y compañía. Sin vuestro apoyo y vuestra fuerza no hubiera sido posible.

A todos mis familiares atentos a mi progreso y trabajo, por haber creído en mí.

A mis mitades durante mi paso por la facultad, grandes artistas, compañeras y amigas: Estela Ferrer y Carmen Molina.

A todas mis amistades que se han interesado y han escuchado y respaldado mis ideas e inquietudes constantemente.

A Víctor, por su apoyo, su cariño e interés.

A mi tutora, Maribel Domènech, por acompañarme y guiarme en este proyecto con todo su entusiasmo, alegría y conocimientos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
1. <u>OBJETIVOS Y METODOLOGÍA</u>	11
1.1 OBJETIVOS	11
1.1.1 Objetivos generales	
1.1.2 Objetivos específicos	
1.2 METODOLOGÍA	12
2. <u>VIAJES EFÍMEROS</u>	14
2.1 EL CONCEPTO DE VIAJE Y EL SISTEMA EMOCIONAL	14
2.1.1 Conceptos y tratamientos de lo efímero	15
2.1.2 Viajes introspectivos	19
2.1.3 Viajes y memoria	22
2.1.4 Lugares de tránsito	25
3. <u>EFECTO TUYMANS</u>	28
3.1.2 Pintura y fotografía	29
3.1.2 Transformación de la fotografía en pintura	32
4. <u>PROYECTO APLICADO</u>	
4.1.1 Referentes	34
4.1.2 El libro ilustrado realizado	39
5. CONCLUSIONES	43
6. BIBLIOGRAFÍA	45
7. ÍNDICE DE FIGURAS	47
8. ANEXOS	49

INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Final de Grado es una reflexión sobre el libro ilustrado, un libro que nos permite ver y soñar acerca de los libros de viajes, que nos permiten recorrer el mundo, soñar y anhelar, construir y deconstruir el mundo por medio de la imaginación y la creación. El trabajo aplicado se ha realizado entrelazando pensamiento y pintura casi de forma encadenada, pretendiendo transmitir con la creación la experiencia de la narración, como consecuencia esta indagación, se compone de una parte práctica y una teórica.

Esta memoria nos sirve para presentar todos los aspectos narrativos, conceptuales, teóricos, gráficos y artísticos que se han llevado a cabo y hacen visible el desarrollo y reflexión realizados en cada uno de sus apartados. También contempla una investigación referencial y la realización de un conjunto de obras pictóricas con distintas técnicas como acuarelas, acrílica, encáustica, ceras o tinta. La obra es un libro ilustrado, donde por medio de la fotografía y la pintura se narra un viaje introspectivo, un proceso que nos ha permitido examinar nuestros propios pensamientos y sentimientos a partir de lo leído y experimentado.

Nuestro punto de partida ha sido la narración de viajes realizados principalmente en Latinoamérica y Oceanía por la autora de la novela *Mundos Extremos*¹ escrito por Amalia Martínez, esta novela reúne un conjunto de viajes narrados desde una perspectiva cromática muy creativa, puesto que la autora es pintora, filósofa, historiadora, escritora, viajera, lo que provoca un estallido visual que nos impactó y nos llevó a realizar este

---

¹ Este libro obtuvo el Premio Hotusa en 2018 (Barcelona), narra cómo el ser humano ha sido capaz de llegar a los lugares más inhóspitos del planeta y sobrevivir a ellos. Describe parajes que se rigen por sus propias leyes extremas, por su propia realidad extraordinaria que nos supera y a la vez nos fascina. Editado por RBA LIBROS, 2018, tiene 218 páginas

Trabajo Final de Grado sobre este tema, pero sobre todo nos impulsó a trabajar intensamente sobre lo sugerido en las distintas narraciones a través de interpretaciones visuales, subjetivas y personales. También su lectura nos hizo buscar una bibliografía más amplia sobre viajes que nos ha acompañado y ha enriquecido el conocimiento sobre este tipo de literatura tan extensa en el tiempo. En este caso, podemos hablar desde la Antigua Grecia con el poemario de la *Odisea*² de Homero, considerada la obra más remota de la literatura occidental que narra la larga travesía mitológica de su protagonista, Ulises el cual lleva a cabo un viaje de Troya a Ítaca donde no solo se narra acontecimientos, sino que además se comienza a incidir en la conciencia humana, en la introspección, donde pese a la ficción, no se abandona esa parte esencial de la realidad tras las vivencias adquiridas. También es interesante mencionar *el Libro de las Maravillas del Mundo* de Marco Polo³, el primer libro de viajes que invita a conocer territorios inexplorados en la época, donde despierta un interés además de geográfico, etnográfico. Nos interesa a su vez, mencionar un libro más cercano a nuestro tiempo como *La vuelta al mundo de un novelista*⁴ de Vicente Blasco Ibáñez, que narra su travesía por distintos lugares del mundo a bordo de un crucero donde además de la geografía trata la cultura con un carácter antropológico.

Pero lo más importante ha sido la práctica artística realizada la que nos ha provocado el conocimiento empírico necesario para realizar el trabajo, que como es conocido, no proviene de un proceso formativo o educativo, ni de la acción de una reflexión consciente y analítica, sino que se trata de la experiencia procesada y convertida directamente en saber. La observación, la repetición, el ensayo y error son las formas usuales de adquirirlo. Hemos utilizado distintas armonías cromáticas, consiguiendo atmósferas únicas desde el mundo interior personal, donde cada impulso, cada sensación es

---

² HOMERO. S.VIII a. C. *La Odisea*. Poemario épico griego.

³ POLO, Marco. 1298. *El libro de las Maravillas del Mundo*.

⁴ BLASCO IBAÑEZ, Vicente. 1924. *La vuelta al mundo de un novelista*.

un motivo para crear, conectando con nosotros mismos, llevando a cabo un viaje propio.

También ha sido muy importante realizar un marco referencial vinculado al proyecto que nos ha llevado a descubrir obras de artistas que cultivan la pintura como Luc Tuymans y Gerhard Richter, poder establecer conexiones con fotógrafos como Vari Caramés, que nos abrieron nuevos horizontes a la hora de relacionar la fotografía y la pintura. La influencia artística genera una nueva forma de entender la realidad. Con estos y otros referentes, mostraremos toda una serie de obra gráfica en el que la pintura, el cromatismo, lo figurativo y lo abstracto se reúnen y conforman una visión inspirativa importante en este trabajo.

“Los humanos carecemos de ideas coherentes sobre el tiempo”.⁵ En este trabajo mostramos la ambigüedad respecto al tiempo y su fugacidad. Lo efímero nos libera y la fotografía capta el instante. Gracias a ésta, conseguimos convertirla en un “instante eterno” mediante la pintura, ya que por nuestra visión del mundo y de los distintos momentos, se convierten en un vago recuerdo y la obra refleja cada estímulo y momento perceptivo de la artista, construyendo una visión reflexiva donde lo importante es la aportación personal.

Procesamos nuestro entorno, a cada paso que damos, viéndolo tan solo como un lugar de paso, ni siquiera podríamos describir con detalle el lugar donde estuvimos ayer, aunque cada camino contiene imágenes cotidianas, las conectamos desde la experiencia, aunque centramos la atención en lo que sucede en el exterior. Como dijo Carl Gustav Jung: “Quien mira hacia fuera, sueña, quien mira hacia dentro despierta”.⁶ Cientos de personas son las que vemos cada día, flujos de personas que se cruzan, pero siempre diferentes. Objetos reconocibles, motivos propios del imaginario colectivo

---

⁵ MARINA, José Antonio. 2014. Lo efímero. En: *La Vanguardia* [en línea]. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140828/54414441532/lo-efimero.html> [Consulta: 01 julio 2021].

⁶JUNG, Carl Gustav. 1995. El hombre y sus símbolos. Ed. Paidós Barcelona, p.55.]

con el filtro del paisaje interior. La vida es un constante viaje y formarán parte de las ilustraciones del libro. Cada paso que damos, se interpreta pictóricamente de manera personal, partiendo de vivencias propias, instintivas durante el proceso de creación e interpretación.

Cada imagen es distinta, se trata de construir otra mirada, experimentamos con la percepción donde no importa el motivo, sino el realizar la construcción. Se trata de una colección de obras independientes que mantienen un diálogo entre sí, ya que están realizadas mediante interpretaciones que expresan experiencias del Libro de viajes, desde el punto de vista de “recuerdos ajenos”, pero mediante imágenes transcritas de la realidad e interpretadas por la artista. Borrando y creando formas mediante pinceladas y un catálogo de colores vibrantes, otras con escalas tonales más bajas, contrastes, juego de gamas frías y cálidas o transferencias mediante el proceso de conversión plenamente pictórica.

Tenemos una serie de trabajos previos en las que los cuadernos de viaje de artistas nos han suscitado a realizar otra serie de proyectos relacionadas con la temática del paso del tiempo, en sí, una producción que fue el detonante para realizar este trabajo que se culminó como proyecto expositivo, donde quedan plasmados los intereses que abordamos en esta memoria. Cursar la asignatura de Libro de Artista a su vez abrió nuevos horizontes a la hora de abordar la pintura y crear una pieza única experimental, donde cada obra funciona como ilustración y van acompañadas y refuerzan el texto, se complementan entre sí.

Es interesante para obtener una mayor comprensión del tema realizar este tipo de trabajos, nuestros intereses por ilustrar se ven marcados por cada obra realizada para ser conectada en el paso de cada página, suscitar intereses por hacer un recorrido tras su lectura y contemplación. A su vez, la lectura de libros ilustrados como *Por el Olvido*⁷ de Paula Bonet y Aitor

---

⁷ BONET, Paula y SARAIBA, Aitor. 2018. *Por el olvido*. 2ª ed. Editorial Lunwerg. ISBN 9788416890620

Saraiba o *El río del olvido*⁸ de Julio Llamazares han formado parte de todo este transcurso interior llevado a cabo, ya que este trabajo no se entiende sin realizar un viaje interior.

Para profundizar en la temática planteada, hemos considerado interesante dividir esta memoria en dos grandes apartados: *Viajes Efimeros*, que corresponde al cuerpo teórico de este TFG, describiendo el significado del viaje vinculado al concepto de lo efímero como metáfora de la vida, como el fugaz instante y el irrecuperable tiempo que irremediablemente su paso no depende de nuestra propia percepción en un mundo acelerado. Relacionado también con el sistema emocional bajo el proceso introspectivo, ya que los sentimientos y las emociones van ligados al ser humano y nuestras vivencias son traducciones de las experiencias de la autora de *Mundos Extremos*. El viaje y la memoria se conectan porque no se entiende la experiencia sin el recuerdo y la impresión que queda registrado como huella, así como el sentido de viaje y cómo se percibe en la actualidad. El último subapartado de este capítulo es el tratamiento de los lugares de tránsito desde el punto de vista de la experiencia, de la exploración de senderos desconocidos y el cambio paisajístico constante. Por otro lado, el apartado *Proyecto Aplicado* lo compone un subapartado sobre el marco referencial, donde se encuentran conexiones y explicaciones de referentes desde plenamente plásticos, otros fotográficos o artistas que tratan la idea de libro ya sean ilustrados, fotolibros o cuadernos de viajes. Los antecedentes propios muestran la producción pictórica que influyó directamente en este TFG, culminada en dos exposiciones personales relacionadas con distintos conceptos. Para finalizar mostramos el Proyecto Personal del libro ilustrado realizado, donde presentamos la pieza creada de este TFG.

---

⁸ LLAMAZARES, Julio. 1990. *El río del olvido*. Planeta de Libros ed. Seix Barral. Col. Biblioteca breve.

1.OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivos generales

- Centrar el trabajo en el viaje como muestra de lo efímero y metáfora de la vida.
- Seleccionar referentes pictóricos realizados en libros ilustrados.
- Realizar una práctica creativa experimental donde el aprendizaje, la creación, la búsqueda referencial y la evolución pictórica finalice en un libro ilustrado.

1.1.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos que sustentan este trabajo han sido:

- Buscar referencias formales y conceptuales sobre el tema elegido.
- Estudiar sobre el concepto del viaje desde sus distintas visiones y posibilidades.
- Compilar información de interés sobre los temas abordados y trabajados como el concepto de memoria, de viaje introspectivo, de búsqueda de uno mismo.
- Revisar los antecedentes propios y cultivar la conexión y los intereses comunes con este TFG, como una serie de trabajos realizados anteriormente a esta memoria, así como las exposiciones derivadas.
- Investigar sobre el libro ilustrado como medio de expresión artística.
- Crear un libro ilustrado o libro de artista que funcione como una obra de carácter experimental por medio de la fotografía y la pintura, que plasme lo sentido, imaginado al interpretar o trascender la literatura de viajes.

- Experimentar con las distintas técnicas cultivadas, integrándolas y combinándolas de manera que dialoguen entre sí y visualice una narrativa visual.
- Encontrar conexiones entre la Pintura, la fotografía y la ilustración.
- Aunar características del concepto de libro de artista, cuadernos de viaje y la narrativa de libros de viajes.
- Ilustrar y diseñar un libro ilustrado de calidad, experimental, original y creativo.
- Obtener obras cuyo resultado y aprendizaje pictórico que abran nuevos horizontes a partir de la producción de obras originales y personales.
- Crear obras que dialoguen entre sí que evoquen el paisaje interior.

1.2 METODOLOGÍA

El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales nos enseña Bogdan y Taylor como se aplica la manera de realizar la investigación. Nosotras tenemos objetivos, intereses y propósitos que nos han llevado a elegir una metodología interdisciplinar.

Hemos utilizado principalmente una metodología cualitativa porque es eminentemente descriptiva y adecuada para este TFG que tiene como punto de partida el estudio de la literatura de viajes, de las personas que tienen esa inquietud de viajar y descubrir nuevos paisajes y culturas, y lo comunican por medio de la palabra, provocando que nuestra imaginación lectora interprete o vuele en la misma dirección que su narrativa pide. Las personas tenemos ese poder de mirar y soñar, de ver y comprender el mundo de forma subjetiva. El objetivo que tiene esta metodología es que permite comprender el complejo mundo de la experiencia, desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan 1984).

También hemos utilizado una metodología historicista que visibilice la historia del país, su cultura. La literatura de viajes es muy extensa y diversa,

nos ha parecido estimulante y sugerente para nuestro estudio, el *Libro de las Maravillas del Mundo* de Marco Polo, el primer libro de viajes nos invita a conocer territorios inexplorados en la época, donde despierta un interés además de geográfico, etnográfico. Nos interesa a su vez, mencionar un libro más cercano a nuestro tiempo como *La vuelta al mundo de un novelista* de Vicente Blasco Ibáñez, que narra su travesía por distintos lugares del mundo a bordo de un crucero donde además de la geografía trata la cultura con un carácter antropológico.

Y también utilizamos una metodología descriptiva que nos ha ayudado a entender mejor la problemática, a escribirla y reflexionarla. Otra perspectiva teórica principal ha sido la fenomenológica, que posee una larga historia en la filosofía y la sociología. El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante, y en este trabajo adquiere importancia.

En cuanto al marco procesual, empleamos metodologías experimentales y empíricas de ensayo/error y deductivas, que nos permiten avanzar en el desarrollo de la práctica artística centrada en el arte y la imaginación o transformación de lo leído, aquello que nos hace cerrar los ojos y sentir. El uso de la pintura como expresión creativa, nos ha facilitado aplicar conocimientos teóricos adquiridos en la primera parte del trabajo y desarrollar una obra que expresara todo lo aprendido y leído, generando así un libro ilustrado que pretende realizar otra narración visual, como un ensayo pictórico distinto en cada página que desvela mundos internos, páginas llenas de color y formas abstractas e interpretaciones libres, creando una empatía y entendimiento con el lector.

2. VIAJES EFÍMEROS

Nos resulta imprescindible en esta memoria reflexionar sobre el concepto de viaje, considerado abiertamente como una metáfora de la vida, así como de la propia experiencia del individuo, donde cada instante queda íntimamente relacionado con lo fugaz, lo momentáneo y lo pasajero. En este trabajo somos como una lectora que se fascina con ese tipo de lecturas de viaje y las traducimos por medio del color y la pincelada, como transmisoras de las experiencias de los autores. Existe una gran historiografía de viajes sobre este tipo de literatura. Las vivencias quedan plasmadas para perdurar en obras que no se entienden sin el concepto de lo efímero.

Los viajes en sí los vivimos y se presentan como continuo movimiento, pero en los viajes lejanos, singular a nuestro entorno cotidiano, saciamos nuestras necesidades de aventura, exploramos senderos desconocidos, experimentamos y nos encontramos en instantes cambiantes que guardamos de forma perpetua en nuestra memoria, además, en este caso, el proyecto está centrado en un libro ilustrado, como pieza que recoge la experiencia y la imagen de aventura ante lo leído y experimentado. La fotografía actúa como base referencial por distintas formas físicas de la naturaleza, bebemos de ella y capta aquello que nuestra memoria no puede abordar y que transformamos continuamente, es inevitable el viaje como huella en nuestro interior, así como cada pincelada mediante la pintura.

2.1 EL CONCEPTO DE VIAJE Y EL SISTEMA EMOCIONAL

El ser humano se encuentra íntimamente relacionado con el entorno natural, el paisaje se puede contemplar como mimesis de una realidad física, pero también tiene una gran relevancia nuestro paisaje interior, donde forman parte ideas tan esenciales como lo son observar, conocer o interpretar que, a su vez, forman y complementan el concepto de viaje, donde cada escenario es un descubrimiento. Realmente no paramos de viajar, ya sea de forma inconsciente

o reflexiva, física o mental. En este trabajo, el explorador y el descubrimiento de los distintos lugares provienen de descripciones de otros autores, no conocemos ese lugar ni qué nos hace sentir enfrentándonos a su belleza y peculiaridad, entonces activamos nuestro sistema emocional, traduciendo experiencias de los autores desde nuestras vivencias propias. "Los sentimientos modifican el pensamiento, la acción y el entorno; la acción modifica el pensamiento, los sentimientos y el entorno; el entorno influye en los pensamientos, los sentimientos y la acción; los pensamientos influyen en el sentimiento, la acción y el entorno"⁹ junto esta cita de José Antonio Marina, se complementa las siguientes: "Nuestros sentimiento nos proporcionan información sobre el mundo, pero son los afectos los que nos permiten distinguir lo que afecta a nuestros intereses: vivir y satisfacer nuestras necesidades tanto biológicas como culturales. Nuestro dinamismo vital nos conduce a la acción y para orientarnos en esta acción contamos con las sensaciones de dolor y placer, los deseos y los sentimientos, que nos permiten distinguir lo interesante de lo irrelevante, lo beneficioso de lo perjudicial, y nos proporcionan el balance entre nuestras necesidades y expectativas y la realidad"¹⁰ y con ello: "¿Hay enfermedades o enfermos? ¿Hay individuos o categorías? ¿Hay sentimientos universales o sólo sentimientos particulares, únicos, distintos, inclasificables? Para saber a qué atendernos he decidido viajar"¹¹

2.1.1 Conceptos y tratamiento de lo efímero

Es evidente que no todo el mundo tiene la misma percepción del tiempo ni lo experimenta de la misma manera. Por un lado, se podría considerar que el tiempo es relativo, ya que su paso carece de un sentido de realidad propia, aunque es innegable que es perceptible para todo ser humano con la presencia de hechos vitales como el envejecimiento o la fugacidad de la vida, es decir, la inevitable llegada de la muerte. Otras de las señales del paso del tiempo más

---

⁹MARINA, José Antonio. 1996. *El laberinto sentimental*. Barcelona. Editorial Anagrama, p.21. ISBN 9788433905321

¹⁰ Íbid, p.2.

¹¹ Íbid, p.31.

Fig 1. Gerhard Richter
11. Mai 2009, 2009
Óleo sobre fotografía
12,6cm x 16,7cm.

características están relacionadas con fenómenos naturales como las estaciones del año, las fases de la luna, la presencia solar o su ausencia con sucesiones del día como la imagen icónica del amanecer, atardecer o anochecer, donde se muestra de forma cíclica, natural y perceptible cómo transcurre el tiempo, pese a que cada cultura tenga su propio concepto sobre este: "Uno de los métodos más adecuados para investigar las diversas interpretaciones culturales sobre el tiempo consiste en analizar los distintos mitos de la creación, con el fin de identificar el papel que el tiempo desempeña en ellos y determinar en qué medida estos relatos encierran una comprensión amplia de la forma en la que opera el universo"¹², estas palabras muestran la ambigüedad que supone la palabra tiempo. "El tiempo deberá ser sacado a la luz y deberá ser concebido genuinamente como el horizonte de toda comprensión del ser y de todo modo de interpretarlo".¹³

Dentro de la naturaleza, existen otros factores que implican en la percepción de lo cambiante desde la contemplación del paisaje, con sucesos presentes y reales como la presencia o ausencia de flores-efímeras por excelencia-, la climatología que presenta fenómenos atmosféricos como la lluvia, tormentas o nieve, niebla o nubes en constante movimiento. Nos resulta verdaderamente interesante cómo modifican el paisaje durante un tiempo, proyectando ese recuerdo, colores cambiantes y transformación de la atmósfera visual.

"Podemos medir el tiempo, pero eso no nos garantiza que podamos comprenderlo"¹⁴ Aunque existan herramientas para "medir" el tiempo como calendarios o relojes, hay otras maneras con elementos naturales como el Sol, cuya presencia o ausencia determina la luz y la oscuridad, que es aquello que nos aporta situarnos ante el 'día' y la 'noche', ante el tiempo que condiciona

Fig 2. Gerhard Richter
23.4.07, 2007
Óleo sobre fotografía
12,6cm x 16,7cm.

¹² LIPPINCOT, Kristen. 1999. *El tiempo a través del tiempo*. Grijalbo Editorial, p.17. ISBN 9788425334795.

¹³ HEIDEGGER, Martin. 1927. *Ser y tiempo*. Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera, p.28.

¹⁴ LIPPINCOT, Kristen. 1999. *El tiempo a través del tiempo*. Grijalbo Editorial, p.11. ISBN 9788425334795.

Fig 3. Salvador Dalí
La persistencia de la memoria, 1931
 Óleo sobre lienzo
 24 x 33 cm.

nuestra nuestro paisaje, aunque el resumen, es que cada elemento que nos envuelve, que se acerca o aleja a nosotros, cada momento que vivimos y cada suceso no se entiende sin el concepto de lo efímero. La Real Academia Española define el concepto 'efímero' como un adjetivo: "Que dura poco tiempo o es pasajero".¹⁵, por lo tanto, hablamos de lo efímero como una parte representativa de lo transitorio, es en sí su esencia y a su vez alude a la huella del momento que permanece en nuestro interior. Se relaciona con el dinamismo, el movimiento, lo no duradero, lo evanescente, cambios que se incorporan a nuestra realidad.

Tratar estos conceptos inevitablemente nos lleva a conocer planteamientos metafísicos. Antaño, una gran cantidad de filósofos planteaban preguntas y reflexiones sobre el concepto y la existencia del tiempo, desde pensadores como Platón y Aristóteles a otros del siglo XVIII como Kant, incluso una de las figuras culturales más importantes del siglo XX, el filósofo alemán Martin Heidegger, el cual distingue el tiempo real del subjetivo, es decir, lo que cada individuo vive, en sí la existencia y la medida de cada experiencia, que se convierte en una vivencia del tiempo, que evidentemente no es lo mismo que narrarlo, pero cuyo destino es el mismo: la muerte, como trata en su libro *Ser y tiempo*¹⁶. "Todo es un ciclo, pero no repetitivo, sino de avance"¹⁷ y en muchas ocasiones se escapa de nuestra comprensión y más aún con la rapidez con la que sucede más allá de nuestra percepción, donde es el recuerdo de cada suceso que plasma cada emoción de nuestro interior, en parte por dicha experimentación fortalecemos nuestro interior: "El pasado, sin perder lo intrigante del fantasma, recuperará la luz y el movimiento de la vida y se hará presente"¹⁸

¹⁵ Real Academia Española.

¹⁶ HEIDEGGER, Martin. 1927. *Ser y tiempo*.

¹⁷ LA VOZ DE GALICIA. 2016. *El tiempo es efímero*. En: La Voz de Galicia[en línea] Disponible en: <https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/sociedad/2016/11/04/tiempo-efimero/00031478265386924919450.htm> [Consulta 07/06/2021]

¹⁸ BAUDELAIRE, Charles. 2019. *El pintor de la vida moderna*. Editorial Taurus, p. 9. ISBN 9788430607259.

Fig 4. Chema López
Nubes negras(Detalle), 2004
 Óleo sobre lino(parte inferior)
 200 x 216 cm.

Se muestra pues, que el concepto de efímero se relaciona con la fugacidad, ya que cada instante se escapa y cada instante es y forma parte de la vida, por lo tanto, hablamos de lo pasajero, lo momentáneo y a su vez, de la huella de ese momento y de lo que permanece de ella. Lo efímero se relaciona con el dinamismo, con lo cambiante, es decir, con cambios constantes que se incorporan a la realidad. El sentido de lo efímero y lo permanente, podemos apreciarlos en un primer momento como contradictorios, pero hay unas palabras que creemos que resumen muy bien esta idea: “Todo sucede por primera vez, pero todo de un modo eterno”¹⁹ y ello a su vez, define muy bien el sentido de la vida, donde el tiempo en sí es irrecuperable, la existencia conlleva la vida, que se nos escapa, la vida en sí es efímera porque se forma por momentos cada día y es el sentimiento sobre el tiempo es lo que nos ha marcado en cada obra.

Nuestro entorno está repleto de formas, manchas, líneas, colores, que nos pueden complacer estéticamente o desagradar. El concepto *de* “La mirada del niño” como afirmaba Baudelaire, está presente en nuestra visión, ya que siempre existirán cosas que veremos o sentiremos por primera vez, de las que solo recordaremos el instante, incluso aunque lo volviéramos a experimentar de nuevo, ya no será igual.” El niño ve en todo *novedad*; siempre está *ebrio*. Nada se parece tanto a lo que llamamos inspiración como la dicha con que el niño absorbe la forma y el color”²⁰

El registro de diferentes actividades y momentos no consumen la acción, los artistas manipulan, modifican dependiendo de su concepto escogido. El acto de fotografiar es igual de efímero que el motivo seleccionado, el encontrarse en un lugar para irse, inmortalizar lo transitorio. La pintura se utiliza como un medio artístico donde se plasman imágenes en las que puedes parar a observar cuantas veces quieras, puede plasmarse algo tan fugaz como el vuelo de un pájaro, pero permanece la idea que tenemos de ello, incluso el recuerdo, la sensación o el instante. Es una forma de interpretar el pasado en un presente creativo y que

¹⁹ BORGES, Jorge Luis. 1964. Poesía *La Dicha*

²⁰ BAUDELAIRE, Charles. 2019. *El pintor de la vida moderna*. Editorial Taurus, p.16 . ISBN 9788430607259

tras este, vuelve a convertirse en pasado, que se resume en congelar el pasado en un presente.

2.1.2 Viajes introspectivos

Nos distanciamos a cada paso, cada segundo es distinto en su entorno y en nosotros mismos. En muchas ocasiones, se centra la atención en todo aquello que nos rodea, aunque de forma banal y mucho más si lo hacemos sin conectar con nuestro interior. La palabra introspección proviene del latín “*introspicere*” y se define como ‘Inspeccionar por dentro’. La introspección está ligada a los conceptos de percepción y memoria, se trata de un proceso mental que parte de las experiencias y la autoobservación, que se muestra como una capacidad en la que inspeccionamos nuestros impulsos y sentimientos, plasmando en cada obra nuestra esencia.

Fig5. Luc Tuymans
Solitude, 1990
Óleo sobre lienzo
34 x 34 cm.

Viajar es una propia metáfora de la vida, viajamos desde el momento en el que salimos de nuestro hogar hasta que regresamos al mismo. Cada paso que damos, se interpreta de manera personal, partiendo de las vivencias de cada individuo, a partir de registros fotográficos, mentales o físicos, incluso durante el proceso de creación pictórico. Cada recorrido es a su vez, una metáfora de movimiento, del abandono de instantes en cada instante, donde se valora un proceso de observación interno. Hemos encontrado unas palabras de Virginia Woolf que nos resultan muy interesantes, ya que quedan relacionadas con los viajes introspectivos, ya que se suele prestar mayor atención al paisaje que ven nuestros ojos del exterior, pero no la visión desde el paisaje interior, desde nuestro lado emocional, expresivo o instintivo. “ Necesito silencio, estar solo y salir sin disponer de una hora para pensar en lo que ha sucedido en mi mundo, lo que ha hecho a mi mundo la muerte” ²¹. La introspección es invisible porque es intuitiva y se encuentra en el interior de cada ser.

²¹ WOOLF, Virginia. 1931. *Las olas*. Free Editorial, p.82.

Fig 6. William Turner
The Scarlet Sunset, 1830-1840
 Acuarela sobre papel azul
 13,4 x 18,9 cm.

El viaje está ligado a la experiencia, donde encontrarse en silencio o frente a la naturaleza, en un recorrido cambiante constante, nos lleva a relacionar vivencias y recuerdos a pensamientos, a contemplaciones, ya sean más reflexivas o inconscientes. Viajar no es solo conocer otras culturas la mayoría del tiempo, no apreciamos lo que tenemos en nuestro entorno, pero tampoco hay un gran conocimiento de nuestro crecimiento personal, donde cada acto y suceso durante el viaje adquiere un significado en el individuo. Reinhardt Grossman, psicólogo especializado en el acto de la introspección, considera que este proceso se liga con el interior, es decir, con los sentimientos, muy distinto a la percepción, que iría relacionada con los estímulos externos. A su vez, consideramos interesante mencionar una reflexión del destacado psicólogo Carl Gustav Jung: “Tu visión se hará más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón”²²

Consideramos que a través de esta cita se expresa con claridad la importancia del proceso introspectivo: “Cada día, es muy importante detenerse en el camino, da igual dónde nos encontremos o qué estemos haciendo, pero sí es importante conducir la atención hacia nosotros, hacia nuestro ser, nuestra esencia, conectando con el silencio y aprender a escucharnos; convirtiéndonos en observadores desapegados de las situaciones externas”²³

. Kata Tjuta se encuentra en Australia, es uno de los entornos naturales más característico que se alza en tierras desérticas ante un impacto colosal para nuestra vista, este lugar se trata de una de las ubicaciones que forman parte de *Mundos Extremos*, considerado un lugar idóneo para realizar un viaje introspectivo, ya que significa encontrarse frente a un lugar completamente una atmósfera repleta de personalidad. Lugares como Coober Pedy, un pueblo rocoso y subterráneo, que, como expresa la autora: “Coober Pedy no se asemeja

Fig 7. Natalia Alcolea
Fuego de Uluru, 2021
 Acrílica sobre lienzo
 24 x 18 cm.

²² NARBONA, Rafael. 2021. Carl Jung, la noche cósmica del alma. En: *El Cultural*[en línea] Disponible en: <https://elcultural.com/carl-jung-la-noche-cosmica-del-alma> [Consulta: 3 julio 2021].

²³ KEROUAK, Ivan. 2015. *Un viaje hacia la introspección* en línea]. Disponible en: <https://ivankerouakblog.wordpress.com/2015/03/12/un-viaje-hacia-la-introspeccion/> [Consulta: 19 junio 2021].

nada a lo conocido”²⁴. Vivir experiencias muy distintas saliendo de nuestra vida diaria en reflexiones como: “Necesitaba poner en palabras las imágenes, las sensaciones; ordenarlas para convertirlas en relato, en recuerdo, para anclar en mi memoria un día en el que podía afirmar que se había ensanchado mi concepto de ciudad, de mundo”²⁵

El imaginario de la artista y su observación personal, es esencial tras un proceso y un ejercicio establecido entre estados mentales y actos, es una forma de plasmar del inconsciente y pasar al consciente. Hemos realizado una reflexión tras encontrar un artículo por la Redacción Viajes National Geographic y otro de Elena Ruiz, donde tratan sobre la historia del arte pintores como Picasso, Van Gogh o Gauguin, que ya se dejaban seducir por cualquier tipo de paisaje en sus viajes, donde si asimilamos nuestras propias percepciones, la atención la centramos en nuestra mente pese a que la representación se corresponda con las percepciones de la naturaleza. Artistas postimpresionistas como Gauguin, que viajaba a Tahití, ya que, encontrarse ante la naturaleza exótica y salvaje de la isla era su motivo para explorar.

Fig 8. Pere Llobera
La cueva, 2013
Óleo sobre lienzo
170 x 150 cm.

Van Gogh, es un caso distinto, ya que viajó desde Arlés a Saint- Rémy-de Provence debido a su estado de salud mental e ingresó voluntariamente en un hospital, es desde su ventana donde se inspiró para realizar su obra *La noche estrellada* (1889), una muestra donde cada experiencia y vivencia, cada lugar independientemente por el motivo en el que te encuentres, es un motivo para crear e influye directamente en el individuo. Otro artista como Edvard Munch, exploraba los bellos miradores de la ciudad de Oslo, nos resulta interesante las palabras del artista sobre su obra *El grito* (1893), ya que en ella expresaba su estado anímico, con el color expresa su sentimiento de angustia, juega con la calidez cromática, no se limita a pintar la realidad, sino su sentimiento: “Caminaba por la carretera con dos amigos cuando el sol desapareció por el horizonte. De repente, el cielo se tornó rojo carmesí. Paré y me apoyé en la valla

²⁴ MARTÍNEZ, Amalia.2018. *Mundos Extremos*. Editorial RBA Libros, p.28.ISBN 9788490569580.

²⁵ íbid,p.37.

extenuado hasta la muerte. Sobre el fiordo y la ciudad negros azulados, la sangre se extendía en lenguas de fuego. Mis amigos andaban delante de mí y quedé sumergido en una enorme e inquietante ansiedad. Sentí entonces que se trataba de un terrible grito infinito que rugía a través de la naturaleza”.²⁶

2.1.3 El viaje y la memoria

Durante nuestro estudio y proceso de aprendizaje sobre qué es y qué significa el viaje para el individuo, encontramos unas reflexiones de autor que creemos que expresan de forma clara, personal y sincera nuestra concepción sobre este: “Abrimos la puerta de casa y lo vemos todo diferente aunque nada ha cambiado, y es porque nosotros ya no somos los mismos, nos percibimos renovados. La emoción ha madurado y se mantiene serena. Nos invade una sensación de bienestar y calma muy placentera. Tomamos conciencia de que hemos entrado de lleno en el “después”²⁷. Tras estas palabras, se aprecia una concepción sobre la fugacidad y lo momentáneo que implica el sentido del viaje, puesto que el instante que te llena de libertad y de recorrer kilómetros, quedará en nuestra memoria, pero está destinado a ser en nosotros fruto del pasado. En el mismo escrito tratado, se puede apreciar cuál es el sentido de la contrariedad de lo evanescente y lo perpetuo, algo tan efímero como lo es un viaje: “Pasando los meses y los años y te das cuenta de que las imágenes, las texturas, las palabras y sonidos, los olores, los colores, las miradas y sonrisas... se han grabado a fuego en nuestra alma dejando una huella imborrable”²⁸ y es una realidad que cada vivencia plasma una emoción, y es aquello que no se borra.

El viaje lo contemplamos como una metáfora de la vida y lo efímero como concepción de algo pasajero, algo fugaz. Existe una amplia bibliografía

Fig 9. Vari Caramés
De la serie: *Tránsito*, 2004
Fotografía.

²⁶ RUIZ, Elena.2017. *Viajes urbanos: Paisajes que inspiraron a grandes pintores*. [en línea] Disponible en: <https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/paisajes-que-han-inspirado-cuadros/11119> [Consulta 21 junio 2021]

²⁷ EXXOTICA, Reflexiones de autor. *El antes y el después*. <https://www.exoticca.com/es/blog/2017/08/el-antes-y-el-despues/> [Consulta 21 junio 2021]

²⁸ Op.Cit.

sobre el viaje, en esta memoria se habla de viaje como experiencia real, aunque también desde la ambigüedad, en la antigüedad ya que se trataba el tema del viaje como *La Odisea* de Homero (S. VIII a.C), pero cada viaje en sí forma parte de nuestra cotidianidad. El viaje surge tras un impulso personal en el que existe un afán de conocer nuevos lugares, acercarnos a algo distinto a nuestra rutina, donde se crece en experiencia, en un contexto donde vivir y narrarse a sí mismo sobre sus vivencias es imprescindible.

Un viaje, por muy planeado que lo tengas, siempre es algo nuevo, donde no solo hablamos de una imagen y la proyección que queda de esta en nuestra memoria, sino también de agudizar los sentidos y con ello, ya estamos viajando. “La emoción se muestra en su máximo esplendor, en el clímax. Se exhibe lozana, radiante, en plena ebullición, como la juventud”²⁹ y son las emociones las que quedan de forma perpetua, de por vida.

La hiperconexión ha afectado en cómo vivimos los viajes y se ha devaluado el sentido del verdadero aventurero, del viajero insaciable que experimenta nuevas emociones en soledad y durante un periodo de tiempo considerable, un aventurero que bebe de lo vivido de manera excepcional. El hecho de provocarse una necesidad de publicar todo lo que vemos y en cada lugar al que vamos, provoca que nuestras vivencias permanezcan entrecortadas, ya que no se disfruta el impacto de apreciar un lugar desconocido con naturalidad, ya que, aunque la fotografía capte aquello que se escapa de nuestro alcance como es recordar con detalle.

Nuestro interés es intentar recordar algo tal cual lo vimos, ya que interpretamos el pasado de forma constante y una parte además de involuntaria y que forma parte de la memoria, es el olvido. Aunque no recordemos todo de igual manera y cada día lo filtremos de un modo distinto, algunas sensaciones experimentadas se quedan de por vida, la emoción como forma perpetua, en la

---

²⁹ EXXOTICA.. Reflexiones de autor. El antes y el después.
<https://www.exoticca.com/es/blog/2017/08/el-antes-y-el-despues/> [Consulta 03/07/2021]

que queda implícita una satisfacción tras el viaje, un aprendizaje, otra nueva perspectiva que quedarán en nuestra memoria de forma evocadora.

Para comprender el sentido de la antropología, es imprescindible relacionarla mencionando como estudio del ser humano: “Para entender la antropología es importante viajar un poco en la historia; remontémonos a esa época llena de viajeros y exploradores, personas fascinadas por lo exótico y el descubrimiento, románticos coleccionistas de lo estafalario y saqueadores de artefactos. Puede que ellos hayan sido los primeros vestigios de lo que más tarde sería una ciencia”³⁰. Es interesante relacionar este concepto con el de artista como etnógrafo, se identifica con la estética del intercambio, vivir el conocimiento como emisores del mundo cultural, de la observación de la realidad y este concepto lo trata el crítico Hal Foster.

Es evidente que la percepción de viaje ha ido cambiando a lo largo del tiempo, anteriormente el viaje entendiéndolo desde el paisaje y el descubrimiento de lugares colosales, lejanos, durante una temporada, no se podía contemplar sin tener un determinado poder adquisitivo, sobre todo a los destinos en los que tan solo se podría acceder mediante un vuelo aéreo. En la actualidad, existe compañías *low cost*, este factor provoca que una mayor parte de la población pueda acceder a conocer otras culturas y destinos diferentes que amplíen así su visión del mundo, pero esta posibilidad implica unas consecuencias como una repercusión medioambiental negativa, puesto que no es sostenible y es un factor que no se tiene en cuenta. En realidad, aumentar el número de vuelos diarios tiene una cantidad de efectos adversos que potencian la crisis climatológica, debida a las elevadas cantidades de CO₂ influyente de forma negativa en el cambio climático, motivo que ya había hablado el geógrafo y astrónomo Alexander von Humboldt. Son hechos que

---

³⁰ SOSA CEMÉ, Francisco. 2019. *Ciencia y luz/ Entre la aventura y la mente antropología*. <https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/ciencia-luz-antropologia-estudio-ser-humano-labor-complicada-complejidad-variedad-actividades-pensamientos-2985650.html> [Consulta 03/07/2021]

desgraciadamente no solo sucede por vía aérea, muchos de los cruceros que tan llamativos nos resultan, al ofrecer unas tarifas muy económicas, reduce en la calidad de los combustibles que desechan al mar y que estos fuera del agua, están completamente prohibidos, evidentemente esto afecta a la supervivencia fauna marina y al ecosistema. Podría decirse que el sentido del viaje se ha devaluado y consideramos interesante comentar sobre el concepto de viaje lento ante un turismo de masas en auge, donde lo importante es estar conectado con cada experiencia, con nuestro interior, el entorno, las costumbres y la cultura, cada detalle suma, donde la pausa y el respeto con la naturaleza es esencial. “Para que las masas de turistas se esfumen haciendo posible la ilusión de que se es un explorador solitario en un paisaje inédito y virgen”.³¹ “El hombre es un ser extremo, está lleno de lugares extremos que el viajero insaciable persigue”³²

3.1.3 Lugares de tránsito

Es evidente que existe una relación directa entre la naturaleza y el viaje, aunque nos encontremos entre edificios, pasan flujos de personas constantemente, ello conlleva a encuentros, miradas, movimientos, percepciones, olores...al fin y al cabo ese conjunto son paisajes, instantes, algo efímero, también mecánico, como los medios de transporte que nos crean una proyección, donde se experimenta una emoción, un reconocimiento, desde una perspectiva en la que se identifica algo tan cotidiano como una montaña, una nube o una carretera. No importa en qué contraste de la tierra se halle uno, podemos encontrarnos ante paisaje un desértico, uno nevado, marino o plenamente repleto de flora para lograr conmocionarnos.

A mediados del siglo XIX se había incorporado a la vida diaria el ferrocarril, determinante en la percepción y la experiencia de un trayecto. Es

Fig 10. Hamish Fulton
Small birds at Dusk, 1990
Gelatinobromuro de plata sobre papel,
Fotografía
73x50 cm.

³¹ MARTÍNEZ, Amalia.2018. *Mundos Extremos*. Editorial RBA Libros, p.17. ISBN 9788490569580.

³² *Íbid*, Prólogo.

Fig 11. Vari Caramés
De la serie: *Tránsito*, 2004
Fotografía.

imprescindible explorar territorios, el paisaje, el contexto y el entorno. La sensación de conocer, de observación y asimilación personal, donde el ser humano se relaciona con el entorno natural, en la cotidianidad donde le ha tocado vivir y en un sentido plenamente aventurero, donde el paisaje además de evidenciarse como una realidad física, también es impactante tras una mirada, donde influye nuestro paisaje interior. Según el docente y escritor italiano Francesco Careri: “Uno de los principales problemas del arte es la traducción de dicha experiencia en forma estática”³³. El fotógrafo Hamish Fulton considera que no hay palabras en la naturaleza y que por ello se muestran nuestras propias percepciones.

Caminar es descubrir, cada paso es explorar, el camino se muestra de nuevo como metáfora de la vida, las palabras de William Hazlitt en su prólogo nos resultan plenamente interesantes: “Pasear es algo social, y caminar algo más bien selvático, aunque sea por las calles de una ciudad”³⁴. Nos desplazamos entre paisajes constantemente, el paisaje es definido como el terreno que vemos desde un lugar determinado, en el que el ser humano forma parte del lugar y es la escala la que nos hace tener diferentes percepciones, como también la forma en la que observamos, como si es de forma rápida, donde el movimiento interfiere en la forma de procesar aquello que nos rodea más que de forma estática, por lo que no es necesario que la esencia del paisaje sea pintoresca, partimos de la base de que la belleza es completamente subjetiva y hemos valorado un lugar de tránsito como defecto y no como algo humano y natural dentro de nuestro modo de vida.

³³ CARERI, Francesco. 2002. *Walkscapes: El andar como práctica estética*, p.149.

³⁴ HAZLITT, William. 2015. *Prólogo Caminar*.

Fig12. Vari Caramés
De la serie *Tránsito: 2004*
Fotografía.

Es evidente que todos los días caminamos y en nuestros recorridos vemos pasar a otras personas, en cada lugar hay senderos y caminos que nos llevan a cruzar montañas y campos, ciudades, o simplemente a una calle cercana, pero el ser humano es caminante por naturaleza y así es, caminando, como aprendemos a conocer. El uso que se le otorga al espacio público ya de por sí se concibe como un lugar de paso, donde además del dinamismo comentado y el cambio, la espera forma parte de ello, donde aunque, nos encontremos detenidos, nunca lo estará aquello que nos rodea. La acción de recorrer en sí es efímera y plasmar el sentido de una experiencia como lo es ir en movimiento, si no es capturado es complicado de interpretar, por lo que a través de la imagen tenemos en nuestro alcance ese motivo y a través de las descripciones de motivos dinámicos filtrados a través de nuestro mundo interior, desde la propia percepción y comprensión. Las obras realizadas son el medio de plasmar la experiencia del viaje como hemos trabajado mediante las narraciones de Amalia Martínez.

Hay una reflexión que hemos asimilado que plasma esa idea del movimiento en el viaje, de la rápida visualización, de lo espontáneo y lo fugaz y es la siguiente: “Como si tuviéramos una venda en los ojos pero con tan solo un segundo podemos recordar los momentos efímeros como trenes que pasan a toda velocidad y no nos ha dado tiempo de verlos bien³⁵, todos los elementos que se ven implícitos en el concepto de viaje, forman parte de nuestra cotidianidad, así como del imaginario colectivo.

“Me gustaría hacer soñar al espectador de mis “visiones-abstracciones”, imágenes acuareladas y ambiguas porque viven en la frontera de la “realidad-fantasia”, que lleva a lugares donde existe el misterio, la magia, los sueños... imágenes hechas en viajes “exteriores-interiores” por todos esos lugares que

---

³⁵ ACRÓPOLIS. 2021. *De lo efímero de la vida*. [en línea]. Disponible en: <https://gmendezadotcom.wordpress.com/2016/02/27/de-lo-efimero-de-la-vida/> [Consulta 21 junio 2021]

me resultan próximos y entrañables, también cotidianos. Tránsito es una invitación al juego, un viaje por las costas de la imaginación, de los sueños”.³⁶

3.1 EFECTO TUYMANS

El pintor Jordan Kandor denominó *Efecto Tuymans* a algunos valores y recursos formales que ya cultivaron algunos artistas impresionistas del siglo XIX como Paul Cézanne. Se trata de desdibujar la imagen y construirla, a través de distorsiones tanto cromáticas como formales, como hizo el artista Luc Tuymans, por el que se acuñó este término y a partir del cual muchos otros artistas como pintores o fotógrafos contemporáneos continúan cultivando. Hablamos de mostrar lo pasado a lo presente. Llevamos a cabo un método en el que se muestra una apariencia poco definida en muchas de las obras que forman parte de este trabajo, debido a que se lleva la imagen a la mirada personal y subjetiva, donde se deconstruye la imagen, cada pintura se plasma de forma distinta, aunque se muestre cercana a otras, cada obra es una experiencia.

Fig 13. Luc Tuymans
Himmler, 1998
Óleo sobre lienzo
51.5 x 36 cm.

A partir de este concepto en la obra pictórica, se muestra una imagen muy similar a cuando cerramos los ojos, la recordamos y los volvemos a abrir, como si la viéramos por primera vez, donde es interesante mencionar de nuevo el concepto de *La mirada del niño* de Charles Baudelaire y una de sus palabras que compartimos: “Para ser exactos, en la naturaleza no hay ni línea ni color. El hombre ha inventado la línea”³⁷, donde se apuesta por una interpretación personal. El éxito de la representación, depende pues, del “ocultamiento” de la existencia de una visión construida e independiente de la realidad”.³⁸

Tuymans consideraba que la imagen estática en la memoria es más fuerte que la imagen móvil. El hecho de plasmar hace que permanezca en la

³⁶CARAMÉS, Vari. Serie Tránsito 2004. En: Web personal del artista: *Vari Caramés*. [en línea]. Disponible en: <https://varicarames.com/transito-2004/> [Consulta 3 julio 2021]

³⁷BAUDELAIRE, Charles. 2019. *El pintor de la vida moderna*. Editorial Taurus, p.73 ISBN 9788430607259

³⁸LIPPINCOT, Kristen. 1999. *El tiempo a través del tiempo*. Grijalbo Editorial, p.35. ISBN 9788425334795.

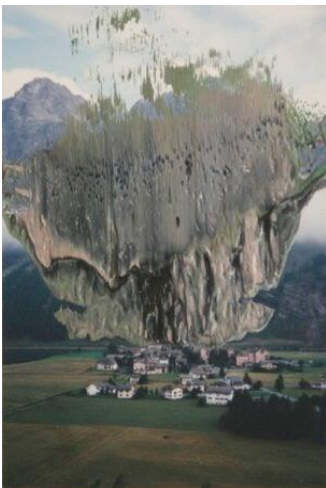
memoria ante la imposibilidad de recuperar esa imagen y como consecuencia, llegar a su desvanecimiento. El propio Tuymans es consciente de que el paso del tiempo también daña la imagen, pero a él le preocupa el representar. Al fin y al cabo, quedará lo literal de una fotografía y la ambigüedad pictórica como equilibrio entre la emoción y la realidad. Del legado de Richter adelantamos que, a través de la imagen fotográfica la reproducimos pictóricamente, donde la transformación implica la presencia de una imagen mental propia, donde la interpretación de la imagen es la propia abstracción no solo del espacio físico, sino de nuestro entorno. Se trata de partir referencialmente de imágenes existentes proyectadas desde una realidad particular donde el resultado y el proceso depende del instante, donde no se centra tanto en la borrosidad y el desenfoque como otras obras de estos artistas, sino que depende de la necesidad de la artista para representar el motivo y donde está presente la fusión de formas, la intuición de otras, el juego del detalle y la eliminación de según qué masas cromáticas.

3.1.1 Pintura y fotografía

El mundo en el que vivimos es completamente visual, estamos saturados de imágenes que en la mayoría de casos, no acabamos de asimilar y no valoramos cada instante eterno que nos aporta su contemplación. Tenemos acceso y percibimos imágenes infinitas, las cuales nos pueden llegar a ser de ayuda como herramienta de creación, comunicación o inspiración, pero es imprescindible mostrar interés a nuestro alrededor y a nuestro interior. La fotografía nació en el siglo XIX, mientras las primeras manifestaciones de carácter pictórico están presentes desde tiempos inmemoriales. Es evidente que su nacimiento ha influido en numerosos artistas, ya que esta respalda y sirve de base en un concepto tan importante como lo es la memoria.

Fig 14. Gerhard Richter
7. April '05, 2005
Óleo sobre fotografía
14,8 x 10 cm.

Fig 15. Gerhard Richter
13 MARCH '05, 2005
Óleo sobre fotografía
15 X 10 cm

La fotografía capta un motivo que ha estado en ese determinado momento, aunque realmente es una huella del pasado y existe una confianza ciega en su aportación reflexiva. Aunque las obras que realizamos sean plenamente plásticas, el hecho de buscar una fotografía por su objetividad, la información que esta aporta y llevar a cabo su reproducción ya muestra su influencia, como aún de forma más evidente seleccionar una imagen e intervenirla pictóricamente como una forma de realidad y emoción, de la objetividad y subjetividad. Cuya reflexión respaldamos gracias a estas palabras: “El efecto acumulado de tantos siglos de representación *natural/óptica* es tal que, aún ahora, en los albores del siglo XXI, persiste la misma actitud de comprender las imágenes “realistas” como algo natural: las imágenes funcionan como *representaciones* y no como *representaciones* de la realidad”.³⁹ En sí, se trata de “Combinar lo instantáneo con lo eterno se inserta en lo más profundo de la tradición pictórica”⁴⁰, como defiende Baudelaire.

“La mención a la Pintura como medio sobre el cual recae el peso de la producción de imágenes de la Visión Objetiva es intencional: forzada a una obligatoria bidimensionalidad, la Pintura implica una máxima estructuración y abstracción de la realidad”⁴¹ En este proyecto, se reflexiona sobre la preocupación que se ha tenido respecto a que la fotografía podría sustituir a la pintura realizando conexiones entre ambas disciplinas. Una fotografía capta una pequeña parte de un paisaje porque es un recuerdo del pasado que de forma pictórica y a través de la huella humana se reinterpreta, entendiendo la realidad a través de una imagen, donde se borra lo innecesario para comprenderla debido a que lo importante es la interpretación propia, la imagen que se tiene de ella a partir de cada sensación, por ello que los límites entre lo figurativo y lo

³⁹ GONZÁLEZ FLORES, Laura. 2005. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* 1ª Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L, p. 33. ISBN 9788425219986.

⁴⁰ BAUDELAIRE, Charles. *Obra poética completa*. Pasaje del escrito de 1859 sobre Constantin Guys, *El pintor de la vida moderna*, p. 681

⁴¹ GONZÁLEZ FLORES, Laura. 2005. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* 1ª Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L, p. 33. ISBN 9788425219986.

abstracto queden difusos, aunque con cierta sutileza lo abstracto adquiera los rasgos de lo figurativo y viceversa.

Consideramos interesante comentar las palabras de Victor Burgin respecto a la imagen que funciona como “Un espacio estructurado y estructurador en el que el lector organiza y es organizado por los códigos que le son familiares para darle sentido”⁴². Cada individuo es quien lee la imagen y representa otra realidad: la suya propia.

Quizá la imagen adquiera más valor por captar una realidad física y el contraste de la fugacidad del momento, donde la inmediatez que queda registrada en la memoria a través de ella, podemos reinterpretarla constantemente, ya que no se entiende de otra manera que como una acción del pasado. Muchas son las ocasiones en las que olvida cómo realmente queremos procesarlas, “La pintura implica una máxima estructuración y abstracción de la realidad”⁴³

“Con la invención de la fotografía se logró una reproducción mimética de la realidad prácticamente perfecta, con una relativa sencillez de medios, la Pintura quedó relevada de su papel de proveedora de imágenes objetivas. Se abrió, así, el camino para la experimentación de lo no-figurativo o abstracto”,⁴⁴, con estas palabras apreciamos que lo que destaca de una fotografía es la realidad, gracias a la fotografía nos apropiamos y mediatizamos imágenes del mundo a través de nuestra percepción personal y desde la lejanía, una disciplina ligada a un aparato tecnológico mecánico que filtra la realidad, aunque esta nos permite una visión limitada. “En definitiva, las imágenes de la cámara, lejos de integrar una percepción natural del mundo son, en realidad, las manifestaciones

---

⁴² BURGÍN, Victor. 1997. *Mirar fotografías. Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, p. 23.

⁴³ GONZÁLEZ FLORES, Laura. 2005. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes? 1ª Ed.* Editorial Gustavo Gili, S.L, p. 33. ISBN 9788425219986.

⁴⁴ *Íbid*, p.63.

axiomáticas de las imágenes, está, pues, “pre-determinado”: la foto, más que una huella de la realidad, es la imagen de un concepto”⁴⁵

3.1.2 Transformación de la imagen en pintura

Nos preguntamos qué es realmente la pintura. Teniendo en cuenta que sabemos que es una manifestación artística de carácter visual con un conjunto de materiales y técnicas que constan de un proceso creativo en una superficie determinada, donde interpretamos una imagen desde nuestro propio paisaje.

Una imagen puede ser el resultado de una captación fotográfica, como también puede serlo un recuerdo, una imagen mental o estar presentes en un lugar concreto, donde el artista ha de utilizar su experiencia artística, su mundo interior e ir con una concreta intencionalidad a la hora de realizar una obra pictórica. La fotografía ha servido de apoyo para que queden registradas obras. El registro de diferentes actividades y momentos no consumen la acción, los artistas modifican, interpretan y juegan dependiendo del concepto escogido y de sus emociones. El acto de fotografiar es igual de efímero que el motivo seleccionado, el encontrarse en un lugar para irse, el inmortalizar lo transitorio.

La pintura se forma de elementos como la armonía, la perspectiva, las texturas, las masas cromáticas que evocan distintas atmósferas al espectador. La estética pictórica la percibimos a través de los sentidos, evocando conceptos, ideas o emociones. Consideramos que pintar bajo referente nosotros elegimos cómo mostrar la realidad, una cámara convierte lo más fiel a la realidad y aun así, la interpreta.

Convertimos una imagen en otra totalmente distinta, donde las texturas, las pinceladas o los contrastes se convierten en una realidad. Los pintores románticos ya apostaban por aportar una nueva visión al mundo desde la suya propia, vehículo de expresión de sentimientos, de subjetividad. Se puede

Fig 16. Diego Vallejo
Sin título, 2019
Óleo sobre tela
195x 150 cm.

Fig17. Alain Urrutia
Maite ditut maite, 2019
Óleo sobre lino
21x 15 cm.

⁴⁵ GONZÁLEZ FLORES, Laura. 2005. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* 1ª Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L, p. 127. ISBN 9788425219986.

llegar a pensar que la pintura es una lucha contra la realidad, pero lo más real es la naturaleza del ser humano y todo aquello que se vincula con la memoria. Tras diferentes lecturas, hemos extraído un texto que define concretamente este concepto: “Memoria pues, es traer algo del pasado al presente, en el nivel mental y espiritual. Mientras que la memoria indica el pasado, el “percepto”, en cambio, señala el presente: es la forma de lo percibido mientras se está percibiendo. La imagen es el rastro que deja el percepto en la mente cuando se discontinúa la percepción. Una imagen es, pues, la huella visual que queda en nuestra mente cuando cerramos los ojos: solo podemos verla a través de la memoria”⁴⁶

“Si la memoria es traer imágenes a la consciencia, la imaginación es la libre combinación de esas imágenes que, como espectros, se proyectan en el fondo de nuestra mente”.⁴⁷ O como afirmó el crítico Roland Barthes: “Hay por tanto un lenguaje que no es mítico, el lenguaje del hombre como productor: allí donde el hombre habla a fin de transformar la realidad y no ya de conservarla como una imagen, allí donde vincula su lenguaje a la producción de cosas, el metalenguaje se refiere a un lenguaje-objeto y el mito es imposible”⁴⁸

Los artistas vanguardistas ya mezclaban distintos géneros artísticos como los comentados en este escrito. En el siglo XIX era muy común utilizar pintura sobre fotografía, a partir de las vanguardias era más común la utilización de géneros mixtos. Como en este proyecto algunas obras se corresponden con una base de transferencia fotográfica y una posterior intervención pictórica, donde la imagen dejaba de ser tal cual y después aún con más distancia, ya que se interviene por la necesidad de aportar otros detalles, mayor sensibilidad, se trabaja la foto normal otorgándole el valor de un trabajo constante repleto de subjetividad y huella humana, la fotografía se apropia. “*El placer que obtenemos*

⁴⁶ GONZÁLEZ FLORES, Laura. 2005. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* 1ª Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L, p. 135. ISBN 9788425219986.

⁴⁷ *Ibid*, p.135.

⁴⁸ M. RAMÍREZ CAHUÉ, Hector. *Roland Barthes, mito e ideología*. [en línea] Disponible en: <https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/10150/margen1-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y#:~:text=El%20habla%20que%20no%20es,al%20mito%20porque%20permanece%20por%20C3%ADtico>. [Consulta 3 julio 2021]

en las representaciones del presente depende no solo de la belleza que este pueda revertir, sino además de su cualidad esencial del presente⁴⁹

4. EL PROYECTO APLICADO

EL Trabajo realizado se trata de un libro ilustrado a través de las descripciones de la autora Amalia Martínez en su novela de viajes *Mundos Extremos*. Se trata de un proyecto en el que se han realizado una serie de obras independientes que dialogan entre sí, distribuidas siguiendo las transcripciones de las experiencias de la escritora, siguiendo juegos cromáticos, con textos y con la distribución que incentiva los sentidos. Para desarrollar mejor el transcurso del proyecto, primero introduciremos los referentes por un lado artísticos respecto a lo pictóricos, fotográfico u otros libros ilustrados, como también los literarios y conceptuales. Tras el desarrollo de esta búsqueda y la conexión con nuestra obra, hemos plasmado antecedentes propios que sirven para contextualizar los intereses iniciales tras una producción previa y los distintos proyectos que han surgido tras ésta. Por último, mostraremos el transcurso práctico y las explicaciones necesarias para entender su sentido, las distintas elecciones y el resultado final de la obra creada.

4.1.1. Referentes

En este apartado, hemos seleccionado referentes tanto formales como conceptuales. Artistas que cultivan la pintura, la fotografía, como la conexión de ambas como en fotolibros experimentales, otros que nos han aportado nuevas visiones a partir de la experiencia y el cultivo de textos y libros de viajes, como la ilustración de estos.

Pintores románticos

---

⁴⁹ BAUDELAIRE, Charles. 2019. *El pintor de la vida moderna*. Editorial Taurus, p. 8. ISBN 9788430607259.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la contemplación artística se centró en el mundo natural, donde había mayor libertad para contemplar el mundo que nos rodea, este implica la inmediatez y la impresión, la naturaleza no es estática, las nubes van deslizándose por el cielo, el mismo presenta colores cambiantes, oímos, vemos cómo se agitan las hojas... En los inicios de la pintura paisajística británica tenía una concepción más académica, donde el objetivo es centrarse en la experiencia, en los sentimientos y sensaciones a través de la pintura “El objetivo no era recrear <<el aspecto>> de la naturaleza, sino evocar su <<sensación>> por medio de la pintura”⁵⁰.

“Los románticos hicieron oscilar el arte de una idea de regularidad o predisposición formal basada en una teoría racional y matemática, su polo opuesto, en que prevalecían la vitalidad, la espontaneidad, el sentimiento y la experiencia personal “irracional o psicológica””⁵¹

William Turner

Es esencial el carácter experimental que muestra con la adhesión de nuevos pigmentos, su producción a través del color, trabajando el policromatismo y la intensidad de los colores y la pincelada directa. Así como sus contrastes de trazos más detallados, otros boceteados y el empleo de la mancha mediante la transformación de las formas, la libertad técnica, consiguiendo un alto grado de abstracción y evocándonos a lugares lejanos y emotivos.

Fig 18. William Turner
Puesta de sol sobre un lago, 1840
Óleo sobre lienzo
107 x 138 cm.

---

⁵⁰ LIPPINCOT, Kristen. 1999. *El tiempo a través del tiempo*. Grijalbo Editorial, p.208. ISBN 9788425334795.

⁵¹ GONZÁLEZ FLORES, Laura. 2005. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes? 1ª Ed.* Editorial Gustavo Gili, S.L, p.56. ISBN 9788425219986.

John Constable

Fig 19 John Constable
*Estudio de nubes sobre un
amplio paisaje, 1830*
Acuarela y lápiz

Uno de los aspectos que más reclama nuestra atención de este artista romántico es la fascinación por plasmar y estudiar las nubes. Fijar este tipo de imágenes en sus obras tan frescas don una muestra de inmediatez. En sus paisajes Constable no buscaba un exacto realismo, sino plasmar sus ideas y emociones. Es una forma de otorgarle a sus lienzos el movimiento de la naturaleza y con la pintura como medio lo investiga. Veladuras más acuareladas, contrastes con pinceladas más cargas que nos inspiraron en nuestro juego creativo.

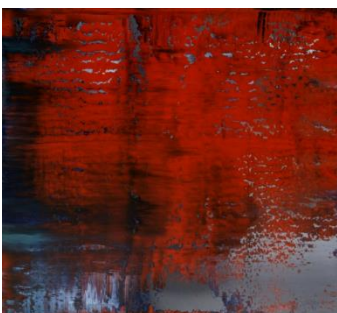
Luc Tuymans

Fig 20. Luc Tuymans
Apple, 1993
Óleo sobre papel impreso sobre
madera pintada
25.4 x 26.7 cm

Refleja el interés por la relación entre fotografía y pintura. Realiza una exploración en temas como la cotidianidad y la memoria. Luc Tuymans cree que la sociedad tiene capacidad para ignorar la historia, trata mi interés por recordar el instante, lo que parece insignificante y lo que permanece, Con sus pinceladas vibrantes, borrando y difuminando lo que carece de necesidad de representación nos acerca a insinuaciones, a una expresión y un lenguaje propio donde cada obra es una experiencia única.

Gerhard Richter

Fig 21 Gerhard Richter
Abstract 805-4, 1994
Óleo sobre lienzo
51 x 61 cm.

Nos resulta interesante su empleo como base fotografías de paisajes. Realizaba de forma simultánea obras propias del fotorrealismo denominadas *Inpaintings*, realizando impastos pictóricos y grafismos a fotografías. Desdibuja los bordes de los límites de los objetos o personajes representados. Cultiva en diversas ocasiones paisajes “romantizados”, donde aborda el paisaje y es un ejemplo de diálogo entre este y la propia abstracción.

Vari Caramés

Sus imágenes nos resultan cercanas a nosotros que parecen fotografiadas de forma casual, repletas de dinamismo y tienen una relación estrecha con el imaginario colectivo. Fotografías repletas de misterio, imágenes realizadas en viajes, lugares de tránsito y paisajes, así como el tratamiento de lo efímero del horizonte, está presente en cada una de ellas.

Fig 22. Vari Caramés
Lugares,
Fotolibro
22 x 29, 6 cm.

Fig 23. Vari Caramés
De la serie: Tránsito (2004)
Fotografía.

Hamish Fulton

Para él, caminar y el camino es avanzar, es integrarse en el espacio natural y cada paso es una vivencia y una medida de la naturaleza. Los recorridos realizados por el artista han dado lugar a la realización de numerosos libros de artista, en los que las imágenes dialogan con tipografías o textos y evocan estados anímicos y encuentros con la naturaleza.

Fig 24. Hamish Fulton
Birds song 1993
Libro de artista.

Pipilotti Rist

La artista muestra en sus obras fantasía y cotidianidad. Recoge en libros ilustrados sus videocreaciones con contrastes cromáticos como la saturación de fríos y cálidos. Interesada por los lugares de tránsito. Pipilotti ve sus obras como pintura y nos inspira sus niveles de plasticidad, la combinación cromática, las secuencias integradas entre sí desde su mundo interior y cómo las relaciona con la realidad.

Figs 25, 26, 27. Pipilotti Rist.
 Páginas internas y cubierta
Sip my ocean, 1996
 Libro de artista

Paula Bonet

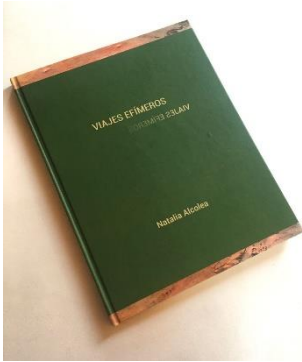
Se caracteriza por pintar e ilustrar emociones, reforzando el proceso introspectivo. Nos interesa los contrastes y su variedad de técnicas empleadas. Su interés por la experiencia y el paisaje, donde es muy importante el suyo propio, tratando la intimidad y el viaje personal a su vez que el viaje físico. Es autora de numerosos libros ilustrados de carácter pictórico.

Figs 28, 29. Paula Bonet
Gran Canaria, 2014
 Proyecto OntheDraw,

Proyecto de ilustraciones durante el viaje con técnicas mixtas.

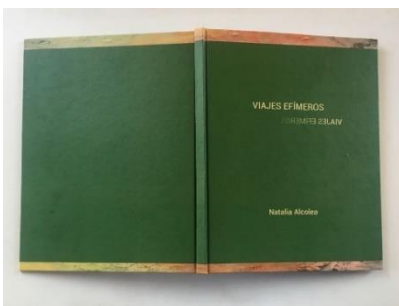
4.1.2 El libro ilustrado realizado

Fig 30. Natalia Alcolea
Portada de la cubierta del libro ilustrado Viajes Efimeros.

Viajes efimeros se trata de un proyecto en el que se cultivan distintas técnicas pictóricas con la finalidad de ser recogidas en un libro ilustrado plenamente experimental con técnicas mixtas, tinta, acuarela, encáustica, acrílica, transferencias y fotografías intervenida con pintura... donde cada proceso creativo es único, ya que se encuentra ligado a las percepciones y sensaciones de la artista en su presente creativo y su paisaje interior. Obras que dialogan entre sí, aunque se presenten distintas armonías cromáticas, tensiones entre gamas frías y cálidas, entre otros, donde se aúna figuración y abstracción, obras realizadas a partir de la lectura donde la interpretación y reflexión sobre experiencias reales e imaginarias que encontramos en libros de viajes satisfacen las necesidades de representación de la artista, obras que tratan desde un punto personal vivencias, imágenes y conceptos donde exploran las similitudes, las contrariedades y la relación entre fotografía y pintura, una fusión del exterior y de nuestro interior, donde es imprescindible la expresión mediante pinceladas vivas y rápidas, como de trazos gestuales y sueltos, en sí ser fiel a la experiencia, la intuición y la espontaneidad que nos brinda el viaje, donde se da pie a una interpretación personal.

El trabajo que presentamos, consiste en un libro de más de noventa páginas y con más de cuarentena ilustraciones con la pintura como medio. No hemos seguido una estructura lineal, sino rizomática, donde la organización de las ilustraciones no siguen líneas subordinadas, sino que una va al lado de la otra, se acompañan pero cada una es diferente, jugamos con la composición, las imágenes, los lugares y cada acontecimiento comunica al lector, no desde el punto de vista paisajístico, sino desde el punto de lo efímero del momento, de los lugares de paso, del beber de la emoción, desde el descubrimiento, los lugares de paso, en sí del viaje, por lo que nos parecía importante que el libro ilustrado se llamara *Viajes Efimeros*, aludiendo al concepto de tiempo fugaz que se complementa con el del viaje.

Fig 31. Natalia Alcolea
Cubierta del libro ilustrado Viajes Efimeros en su totalidad. Contraportada, lomo y portada.

Fig 32. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

Percibimos y entendemos la realidad a través de la imagen. Creamos una imagen y la borramos para convertirla en otra desde nuestro mundo interior. Obras que crean el paisaje registrado como un instante. La pintura se evidencia como percepción de una realidad, donde se muestra la naturaleza interior de la artista, y eso es irreprimitable.

Este trabajo surge tras el interés previo del concepto de lo efímero como metáfora de la vida, de los diferentes escenarios en cada paso, cada mirada que podemos experimentar durante un viaje. El inicio de este proyecto fue entablar diálogo entre las diferentes obras realizadas por su temática, su distribución, que finalmente quedan aunadas como una sola obra que no se entienden sin el apoyo de la fotografía ni de la relación de la pintura y paisaje. Se trata de ilustrar el viaje y no de fotografiarlo.

A través de la pintura se plantea lo que ve el espectador y qué percibe a través de la interpretación de las narraciones de Amalia Martínez, que muestra una prosa de carácter pictórico. La autora de *Mundos Extremos* presenta siete lugares que muestran distintas miradas a la hora de explorar nuevos senderos. Para Amalia, cada impresión es un descubrimiento en su obra, un aspecto esencial para lograr además de producción pictórica, un aprendizaje satisfactorio. Para ella “Cuando escribes, escribes el libro que te gustaría leer”⁵², y es lo que hacemos con la pintura, satisface las necesidades del proceso pictórico, pero también estéticas y visuales.

Llevamos a cabo un viaje interior a través de las descripciones de una viajera, no son nuestras vivencias, pero sí que las obras se realizan desde nuestro mundo interior. Los viajes acaban y suscitan sensaciones, impresiones,

⁵² BLANCO, Leticia. 2018. ‘Mundos Extremos’ gana el Eurostars de Narrativa de viajes. En: El Mundo. [en línea]. Disponible en: <https://www.elmundo.es/cataluna/2018/06/21/5b2bdb15e5fdea006b8b4640.html>[Consulta: 2 julio 2021]

Fig 33. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

Fig 34. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

reflexiones desde nuestra experiencia. "Pues casi toda nuestra originalidad proviene del sello que imprime el tiempo en nuestras sensaciones"⁵³.

Las técnicas cultivadas van surgiendo a medida de la necesidad de la artista para representar distintos motivos, ya que la técnica aporta carácter y determina el resultado. A través de un lenguaje propio a través del arte donde culmina y crea inquietudes. La acción de pintar, además de un método de aprendizaje, refuerza la memoria. Las diversas técnicas culminan obras experimentales que recogen la nostalgia romántica con una mezcla entre lo literario y lo imaginario, donde se plasma la idea de viaje por tierras desconocidas. Nuestro mundo de sensaciones ante lo leído, con el planteamiento de ilustraciones de forma intuitiva y libre. Al tratarse de otros entornos, se presenta más creatividad, atención e imaginación ante lo desconocido.

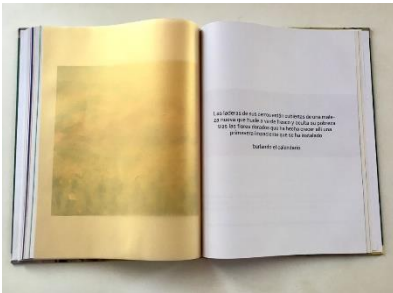
El libro ilustrado y este escrito incide en la importancia del proceso introspectivo, donde crecemos leyendo, imaginando, pintando, en resumen, experimentando. Además de viajes reales, nos resulta un viaje emocional, por ello que se pretenda sorprender al lector con las variaciones cromáticas y compositivas.

Fig 35. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

Un libro de viajes es un género literario en el que se recogen vivencias y experiencias que en este caso, le acompaña al texto. Este tipo de obra literaria junto a la estética experimental de los libros de artista son nuestro punto de partida hasta llegar a la conclusión de culminar la producción con un libro ilustrado, donde las imágenes y el texto se refuerzan entre sí, resulta una mezcla complementaria entre artes plásticas y literatura, acercándose a la novela gráfica, donde la simultaneidad existente entre la palabra y la imagen, combina distintas posibilidades expresivas. "La función del arte no es fijar posiciones ni

⁵³ BAUDELAIRE, Charles. 2019. *El pintor de la vida moderna*. Editorial Taurus, p. 24. ISBN 9788430607259.

Figs 36, 37. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

Figs 38, 39. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

dar las cosas hechas, sino ofrecer herramientas para llegar a la conclusión de que hay mundos llenos de diversidad y muchas perspectivas”.⁵⁴

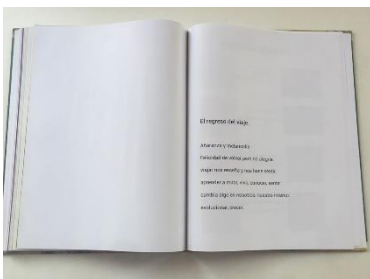
Lo comentado concierne en qué nos hemos basado para realizar la obra, se refuerza el sistema emocional con el estudio teórico y referencial y la producción pictórica realizada. Respecto a la maquetación del libro, se ha realizado a través del programa Adobe In Design. El formato escogido para nuestro libro es rectangular, un libro al uso que se corresponde comuna similitud dimensional del formato estándar A-4 que se corresponde con unas dimensiones de 216 x 280 cm con una encuadernación tradicional de tapa dura la cual tiene unas dimensiones de 1cm mayor a las páginas del interior, donde además se muestran páginas de cortesía para ir creando interés, misterio y para que “respire”. La portada y contraportada del libro son minimalistas ya que nuestro trabajo invita a conocer y a explorar en el momento en el que lo abres y te envuelves con cada elemento. El color elegido es un verde aceituna puesto que es un color neutro que anticipa colores que experimentamos y cuyos márgenes se corresponden a fragmentos de una de las ilustraciones que aparecerán en el interior y que sorprenderá visualizar su totalidad.

El libro además de las páginas de cortesía donde se muestra una dedicatoria personal, la propiedad de los textos que quedan escritos, las obras plasmadas y el diseño y maquetación. Por otro lado, aparecen citas relacionadas con el viaje que resumen de forma concisa y coherente la idea del proyecto y del libro, acompañada de un prólogo que anticipa los conceptos del contenido, el interés y motivación personal o la forma de lectura. Tras su visualización llevamos un recorrido que, aunque, no sea lineal, sí va por orden de lectura y asimilación, donde cada fragmento es seleccionado desde los puntos de vista tratados en este TFG. Las imágenes por lo tanto siguen un orden coherente que resultan sorprendentes y algunas de las cuales van acompañadas por hojas de

⁵⁴ 20 M EP. 2021. Paula Bonet: “La función del arte es dar herramientas para concluir que hay mundos llenos de diversidad”. En: 20 Minutos. [en línea] Disponible en: <https://www.20minutos.es/noticia/4686742/0/paula-bonet-la-funcion-del-arte-es-dar-herramientas-para-concluir-que-hay-mundos-llenos-de-diversidad/>

Fig 40. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

Fig 41. Natalia Alcolea
Páginas internas del libro ilustrado.

papel de origami transparentes de colores que refuerzan o aportan significado y juego a las ilustraciones por sus connotaciones cromáticas, de ocultamiento...Lo recientemente comentado no podría ser posible sin la búsqueda referencial de fotografías y al interpretación personal, donde se capta la imagen de la obra y se lleva a un proceso de edición sin modificar su apariencia, sino simplemente devolvérsela para que sean lo más sinceras a la realidad. Tras un proceso de maquetación y distribución de cada obra y el texto se lleva a cabo un índice de imágenes en el que consta el título de cada obra y el lugar del que hablamos y representamos junto a las obras en miniatura respetando su orden de aparición en el libro.

Es imprescindible tener en cuenta todos los elementos que hacen de nuestra obra un libro ilustrado de calidad. La tipografía escogida no se corresponde con una considerada clásica, sino que la elección es de la fuente Roboto en general de un tamaño de 18 puntos, dependiendo de las necesidades de distribución e integración la obra y con la extensión del texto, jugando con colores en algunas letras, alternando con la altura, distancia entre las letras, el empleo de negrita. Finalmente, creíamos interesante hacer una reflexión de palabras clave, de experiencias y sentimientos tras el regreso del viaje que aparecen en el libro. Leer y aventurar.

5.CONCLUSIONES

Tras el trabajo realizado hemos llegado a las siguientes conclusiones. Al Compilar información de interés propio sobre los temas principales: El concepto de lo efímero, del viaje, la introspección y la memoria, hemos constatado que hay una amplia bibliografía tanto de libros de viaje como reflexiones de autor, libros ilustrados y fotolibros sobre la misma idea planteada, que nos han hecho descubrir la importancia del tema casi universal, su antropológico y filosófico.

El proyecto nos ha hecho reflexionar de lo aprendido en el grado de Bellas Artes a la hora de plantear y desarrollar un proyecto, así como producir y distribuir las obras en la composición de una pieza total dando forma a un libro ilustrado y encuadernado.

Durante este proceso han surgido dificultades debido a la amplitud de conceptos y claves a tener en cuenta en el proceso de investigación y para encontrar las fotografías más oportunas y bajo las necesidades de representación de la artista de lugares desconocidos y lejanos que aparecen en la novela ilustrada *Mundos Extremos*, cuyos fragmentos hemos ilustrado de forma pictórica.

Hemos aprendido leyendo, buscando ideas, referentes y durante el propio proceso creativo, todo ello nos ha hecho reflexionar y perfeccionar conocimientos y habilidades adquiridas.

Nos hemos dado cuenta de la importancia del proceso creativo, como el pensamiento, la teoría, la experimentación, y el análisis de las conexiones entre la pintura, fotografía y la ilustración y aplicarlas al libro ilustrado nis ha supuesto un gran aprendizaje, nos ha hecho abrir los ojos y ver un mundo de posibilidades que la pintura me ofrece para explorar y experimentar en futuros trabajos. La pintura es mi pasión, y el abanico de posibilidades que se abren ante mi me emociona en cuanto a la diversidad de opciones e inmensas posibilidades que m ofrece, en un horizonte sin límites que quiero explorar.

6. BIBLIOGRAFÍA

ACRÓPOLIS. 2021. *De lo efímero de la vida*. [en línea]. Disponible en: <https://gmendezadotcom.wordpress.com/2016/02/27/de-lo-efimero-de-la-vida/> [Consulta 21 junio 2021]

BAUDELAIRE, Charles. 2019. *El pintor de la vida moderna*. Editorial Taurus. ISBN 9788430607259.

BAUDELAIRE, Charles. Obra poética completa. Pasaje del escrito de 1859 sobre Constantin Guys, El pintor de la vida moderna.

BLANCO, Leticia. 2018. 'Mundos Extremos' gana el Eurostars de Narrativa de viajes. En: El Mundo. [en línea] Disponible en: <https://www.elmundo.es/cataluna/2018/06/21/5b2bdb15e5fdea006b8b4640.html>

BLASCO IBAÑEZ, Vicente. 1924. *La vuelta al mundo de un novelista*.

BONET, Paula y SARAIBA, Aitor. 2018. *Por el olvido*. 2ª ed. Editorial Lunwerg. ISBN 9788416890620

BORGES, Jorge Luis. 1964. Poesía *La Dicha*

CARAMÉS, Vari. Serie Tránsito 2004. En: Web personal del artista. <https://varicarames.com/transito-2004/> [Consulta 3 julio 2021]

CARERI, Francesco. 2002. *Walkscapes: El andar como práctica estética*.

DE DIOS, J(2013-2014). *Representación de lo inenarrable*. Tutor: Claramunt, Javier. Trabajo de fin de grado. Facultad de Bellas Artes San Carlos. Universidad Politécnica de Valencia.

EXXOTICA, Reflexiones de autor. *El antes y el después*. <https://www.exoticca.com/es/blog/2017/08/el-antes-y-el-despues/> [Consulta 21/06/2021]

GONZÁLEZ FLORES, Laura. 2005. *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?* 1ª Ed. Editorial Gustavo Gili, S.L.

HAZLITT, William. 2015. Prólogo *Caminar*.

HEIDEGGER, Martin.1927. *Ser y tiempo*.

HEIDEGGER, Martin.1927. *Ser y tiempo*. Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera, p.28.

HOMERO. S.VIII a. C. *La Odisea*. Poemario épico griego.

JUNG, Carl Gustav. 1995. El hombre y sus símbolos. Ed. Paidós Barcelona.

KEROUAK, Ivan. 2015.*Un viaje hacia la introspección*. Disponible en: <https://ivankerouakblog.wordpress.com/2015/03/12/un-viaje-hacia-la-introspeccion/> [Consulta 19/06/2021]

LA VOZ DE GALICIA. 2016. *El tiempo es efímero*. En: La Voz de Galicia[en línea]Disponible en: <https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/sociedad/2016/11/04/tiempo-efimero/00031478265386924919450.htm> [Consulta 07/06/2021]

LLAMAZARES, Julio. 1990.El rio del olvido. Planeta de Libros ed. Seix Barral. Col. Biblioteca breve.

LIPPINCOT, Kristen. 1999. *El tiempo a través del tiempo*. Grijalbo Editorial. ISBN 9788425334795.

Real Academia Española. Definiciones En línea.

MARINA, José Antonio. 1996. *El laberinto sentimental*. Barcelona. Editorial Anagrama,p.21. ISBN 9788433905321

MARINA, José Antonio. 2014. Lo efímero. En: *La Vanguardia*[en línea]. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140828/54414441532/lo-efimero.html> [Consulta: 1 julio 2021].

M.RAMÍREZ CAHUÉ, Hector. *Roland Barthes, mito e ideología*. [en línea]. <https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/10150/margen1-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y#:~:text=El%20habla%20que%20no%20es,al%20mito%20porque%20permanece%20por%20pol%C3%ADtico.> [Consulta 3 julio 2021]

NARBONA, Rafael. 2021. Carl Jung, la noche cósmica del alma. En: *El Cultural*. [en línea]. Disponible en: <https://elcultural.com/carl-jung-la-noche-cosmica-del-alma> [Consulta: 3 julio 2021]

POLO, Marco. 1298. *El libro de las Maravillas del Mundo*.

RUIZ, Elena. 2017. *Viajes urbanos: Paisajes que inspiraron a grandes pintores*. [en línea] Disponible en: <https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/paisajes-que-han-inspirado-cuadros/11119> [Consulta 21/06/2021]

20 M EP. 2021. Paula Bonet: “La función del arte es dar herramientas para concluir que hay mundos llenos de diversidad”. En: 20 Minutos. [en línea]. Disponible en: <https://www.20minutos.es/noticia/4686742/0/paula-bonet-la-funcion-del-arte-es-dar-herramientas-para-concluir-que-hay-mundos-llenos-de-diversidad/>

WOOLF, Virginia. 1931. *Las olas*. Free Editorial.

7.ÍNDICE DE FIGURAS

En este índice se indica el nombre de los autores de una de las obras que aparecen en este documento. El orden parte de las imágenes iniciales hasta el final del documento.

1. Gerhard Richter. *11. Mai. 2009*, 2009
2. Gerhard Richter. *23.4.07*, 2007
3. Salvador Dalí. *La persistencia de la memoria*, 1931
4. Chema López. *Nubes negras*_(Detalle), 2004
5. Luc Tuymans. *Solitude*, 1990
6. William Turner. *The Scarlet Sunset*, 1830-1840

7. Natalia Alcolea. *Fuego de Uluru*, 2021
8. Pere Llobera. *La cueva*, 2013
9. Vari Caramés. De la serie: *Tránsito*, 2004
10. Hamish Fulton. *Small Birds at Dusk*, 1990
11. Vari Caramés. De la serie: *Tránsito*, 2004
12. Vari Caramés. De la serie: *Tránsito*, 2004
13. Luc Tuymans. *Himmler*, 1958
14. Gerhard Richter. *7 april '05*, 2005
15. Gerhard Richter, *13 MARCH '05*, 2005
16. Diego Vallejo. *Sin título*, 2019
17. Alain Urrutia. *Maite ditut maite*, 2019
18. William Turner. *Puesta de sol sobre un lago*, 1840
19. John Constable. *Estudio de nubes sobre un amplio paisaje*, 1830.
20. Luc Tuymans. *Apple*, 1993
21. Gerhard Richter, *Abstract 805-4*, 1994
22. Vari Caramés. Fotolibro *Lugares*, 2018
23. Vari Caramés. De la serie: *Tránsito*, 2004
24. Hamish Fulton. *Birds Song*,
- 25, 26, 27. Pipilotti Rist. Páginas y cubierta libro: *Sip my Ocean*
- 28, 29. Paula Bonet. *Gran Canaria*, 2014
- 30-41. Natalia Alcolea. Imágenes propias de la cubierta y páginas interiores del libro ilustrado.

8. ANEXOS

Junto al documento en formato PDF que se corresponde con este escrito, se adjunta otro documento en el que se especifica que se trata de los anexos, en el que se contiene el enlace en línea para la visualización del libro en formato digital junto a mayor información sobre el proyecto aplicado, aun así, consideramos esencial adjuntarlo en este mismo escrito:

https://issuu.com/home/published/viajes_ef_meros- natalia_alcolea

Además, se puede apreciar en dicho documento la cubierta que lo conforma e información de interés sobre el proyecto y los antecedentes propios pictórico culminados en un proyecto expositivo que potenciaron el interés en llegar hasta aquí debido a la pasión por la pintura y la experiencia de la artista y la realización de este TFG. El documento en sí tiene por título *ViajesEfimeros-Anexos*.