



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Creatividad y consciencia: de la mente del artista a la
simplicidad del color.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Pazos Vazquez, Ana

Tutor/a: Gálvez Giménez, Alberto

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

Este trabajo presenta una serie de piezas abstractas, cuyo formato es bastante variado y predomina una paleta reducida de colores, la simplicidad formal y muestra una estructura orgánica.

Su principal contenido consiste en el proceso cognitivo del artista, la creatividad, la experimentación y el proceso de creación de la obra. La inmersión en uno mismo con el objetivo de realizar una producción artística, para transmitir un mensaje desde lo visual.

Para ello, el material empleado ha sido en su mayor parte imágenes fotográficas impresas en papel a una escala de 100 x 70 cm y pan de oro.

PALABRAS CLAVE

Pintura, Abstracción, Color, Simplicidad, Creatividad, Proceso, Experimentación.

ABSTRACT

This work presents a series of abstract pieces, whose format is quite varied and predominates a reduced palette of colors, formal simplicity and presents an organic structure.

Its main content consists of the artist's cognitive process, creativity, experimentation and the process of creating the work. The immersion in oneself with the aim of making an artistic production, to transmit a message from the visual.

That's why the material used has been mostly photographic images printed on paper at a scale of 100 x 70 cm and gold leaf.

KEY WORDS

Painting, Abstraction, Color, Simplicity, Creativity, Process, Experimentation.

“Estoy interesado en las ideas, no simplemente en productos visuales”

Marcel Duchamp

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	p.5.
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	p.6.
2.1. OBJETIVOS	p.6.
2.1.1. Principales p.5.	p.6.
2.1.2. Secundarios	p.6.
2.2. METODOLOGÍA	p.7.
3. CUERPO DE LA MEMORIA	p.7.
3.1. CONTEXTUALIZACIÓN	p.7.
3.2. DEFINICIONES	p.9.
3.2.1. Referentes teóricos	p.9.
3.2.2. Referentes artísticos a nivel formal	p. 12.
3.2.3. Referentes artísticos a nivel conceptual	p. 15.
3.3. SOBRE MI OBRA	p.17.
3.3.1. Descripción de proyecto	p.17.
3.3.2. Proceso	p.18.
3.3.3. Primeras pruebas	p.19.
3.3.4. Resultado final	p.19.
3.3.5. Recorrido	p.26.
4. CONCLUSIONES	p.30.
4.1. VALORACIÓN PERSONAL	p.30.
4.2. FUTUROS PROYECTOS	p.31.
5. BIBLIOGRAFÍA	p.32.
5.1. BIBLIOGRAFÍA	p.32.
5.2. WEBGRAFÍA	p.32.
6. ÍNDICE DE IMÁGENES	p.34.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta una serie de 10 piezas abstractas, con unas dimensiones de gran tamaño que van variando desde los 65 x 81 cm hasta llegar a los 100 x 100 cm, donde en la obra predomina una paleta reducida de colores, la simplicidad formal y presenta una estructura orgánica.

Su principal contenido reside en la creatividad como elemento vital. Se adentra a contextualizar el proceso cognitivo del artista, viendo qué sucede desde la noción inicial de una idea hasta la ejecución de las piezas artísticas. En ese marco, el principal enfoque está en la experimentación y el proceso de creación.

La introspección es fundamental en este proceso, ya que, al ahondar en la autoexploración y la mirada interna para comprender las emociones propias, se consigue plasmar un mensaje más representativo. En virtud de lo anteriormente dicho, la finalidad de estas reflexiones es realizar producción artística que sepa transmitir desde lo visual.

El propósito principal de esta memoria es proporcionar un contexto firme del proyecto presentado. A través del análisis, se pretende establecer las relaciones y conexiones con los referentes que han influido en la producción del proyecto. Esto implica explorar particularmente el marco referencial, porque es fundamentalmente conceptual y creativo del trabajo.

Esta introducción inicial presenta los cimientos para un análisis posterior, más amplio y riguroso de la obra en sí misma. Al indagar estas relaciones con los referentes, se pretende comprender y resaltar cómo éstos poseen un estilo que ha servido para inspirar la creación de una obra completamente nueva, dándole más significado y riqueza.

La motivación para llevar a cabo este trabajo era adentrarme en el concepto de creatividad, la experimentación y la abstracción, basándome en los referentes que más me habían llamado la atención y dentro de éstos, los que he tomado inspiración para crear mi propia propuesta artística. La idea desde el principio era hacer una serie de 10 piezas abstractas, cuyo formato es apreciable, es decir, bastante grande.

Para ello, el material empleado ha sido en su mayor parte bastidores y chapas, loneta, pan de oro, tinta serigráfica, imágenes fotográficas impresas en

100 x 70 cm. Aunque también se han utilizado otras técnicas como el spray o la pintura acrílica. Al principio del proceso de creación pictórica, establecí una paleta reducida de colores con los que trabajar a partir de una breve selección. Una escala de azules, grises y el negro, que, junto con el dorado del pan de oro, conforman la gama cromática de este proyecto.

Una de las mayores problemáticas ha sido el manejar formatos tan grandes, ya no solo en el proceso de creación sino el transporte de la misma. Asimismo, otra dificultad que había que tener en cuenta era la fragilidad de los materiales. Son unas piezas hechas con delicadeza y que hay que conservarlas con cuidado.

Más adelante, se va a hablar de los objetivos principales y secundarios, de la metodología procesual, la contextualización del proyecto, unas definiciones y el análisis de unos referentes. Seguido de la parte más importante de la obra y el grueso de esta memoria, del desarrollo, primeras pruebas, resultados del trabajo y recorrido, las claves que abarcan las principales características, posturas, dificultades..., de la serie. Por último, tenemos las conclusiones incluyendo la valoración donde hay una pequeña autocrítica, futuros proyectos y posteriormente están las referencias.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

6.1. OBJETIVOS

6.1.1. Principales

- Desarrollar una serie de obras pictóricas de carácter abstracto ligadas a la creatividad.
- Entender la obra como un conjunto que va del proceso al resultado.

6.1.2. Secundarios

- Experimentar con diversas técnicas, formatos y materiales.
- Efectuar los conocimientos teóricos asimilados, así como los referentes formales.
- Crear un lenguaje plástico específico para la obra.

- Hacer un trabajo consecuente con la propuesta realizada.

6.2. METODOLOGÍA

En este proyecto, se han integrado dos partes diferentes en una sola metodología. Por una parte, todo el proceso de análisis e investigación sobre el proceso cognitivo del artista y la creatividad, así como el análisis de unas definiciones y referentes seleccionados para contextualizar la obra. Y, por otra parte, la asimilación de este previo estudio para la elaboración de una parte práctica.

En la metodología hay un proceso a seguir muy claro:

- Análisis/recopilación de información tanto de un marco teórico como práctico.
- Reflexión/asimilación en base a lo recopilado anteriormente.
- Elaboración de bocetos a lápiz, así como de pruebas a pequeña escala.
- La práctica final.

La parte de la búsqueda teórica empezó en septiembre de 2022 para ver cómo encajar la parte teórica con la práctica e ir definiendo que tipo de obra se iba a hacer para un proyecto de estas características. Para ello, las fuentes para obtener esa información son libros propios, artículos, revistas especializadas en arte, Internet, Riunet, etc.

7. CUERPO DE LA MEMORIA

7.1. CONTEXTUALIZACIÓN

Los procesos cognitivos son el conjunto de operaciones mentales que ejecutamos con el objetivo de conseguir algún tipo de producto mental. Cada una de las operaciones que hacemos, son las que nos permiten comprender, cifrar, acumular y trabajar con los conocimientos procedentes tanto de estímulos externos como internos. Por ende, el proceso cognitivo del artista hace alusión a las zonas del cerebro implicadas en el proceso creativo.

Roger Beaty, experto en neurociencia cognitiva de la Universidad de Harvard encontró que el pensamiento creativo sucede dentro de tres redes “la red neuronal por defecto, que se utiliza cuando el cerebro está imaginando; la red de control ejecutivo, que se activa para tomar decisiones; y la red de prominencia, utilizada para discernir la importancia de una cosa...”¹

El proceso cognitivo del artista normalmente involucra una serie de procesos emocionales igual que psicológicos. Los artistas con frecuencia sienten la necesidad de expresar y comunicar sus propias emociones y experiencias personales. Esto requiere una gran capacidad para gestionar y procesar las emociones de un modo creativo.

A lo largo de la historia ha habido personalidades que han destacado dentro de un campo creativo como es el mundo del arte. Desde las artes plásticas, la música o la literatura, la lista de genios aumenta con el paso del tiempo. Pero, ¿acaso hay algún factor neuronal que las distinga del resto de las personas? Según Beaty, “las personas que generan ideas originales en su vida cotidiana tienen un cerebro distinto a los demás”²

El estudio de las capacidades creativas propias del ser humano, especialmente asociadas y relacionadas con un ámbito artístico, ha sido materia de profunda investigación y escritura. Se han llevado a cabo diversos estudios clínicos y ensayos realizados tanto por expertos en la materia como por los propios artistas, quienes han sentido la necesidad de explorar y comprender en profundidad el origen y las características de este “don”.

La curiosidad que despierta este tópico es indudable, debido a que se trata de descifrar el enigma que da vida a la obra de arte. Los científicos han dirigido principalmente su atención hacia el estudio del cerebro, utilizando técnicas de neurociencia. Los artistas, se han acercado a los estudios y talleres, para adentrarse en su mundo creativo con el propósito de obtener una comprensión más amplia sobre el proceso de creación artística. Asimismo, también se ha puesto el foco de atención a las edades más tempranas, ya que es importante comprender cómo evoluciona y se desarrolla la capacidad creativa desde la infancia hasta la adultez.

En el libro *La fábrica de lo bello* de Vigoroux R. (1996) hay varios capítulos donde expone el caso de algunos artistas que trabajan en diferentes áreas artísticas. El autor nos habla de un pintor que sufre de una parálisis en el brazo derecho y siendo diestro tiene que desarrollar su brazo izquierdo para poder seguir produciendo. De modo, que consiguió volver a pintar con la misma

¹ BEATY, ROGER. Citado en: BBC Mundo, 2018.

² *Ibíd.*

precisión técnica, dejando ver que la necesidad de expresión, la creatividad y el conocimiento técnico es sobre todo mental.

Además del ejemplo mencionado, a lo largo de la historia del arte, se conocen diversos sucesos de artistas reconocidos a nivel global que han sorteado adversidades físicas o enfermedades para poder seguir creando.

Uno de los casos más conocidos es el de Ludwig van Beethoven, el distinguido músico y compositor alemán. Pese a sufrir una sordera progresiva, no se limitó y siguió componiendo obras maestras las cuales forman parte de la historia de la música.

Otro incidente conocido es el de Henri Matisse, un prestigioso e influyente pintor fauvista del siglo XX. En la última etapa de su carrera artística, Matisse tuvo que hacer frente a una situación de salud bastante precaria que lo obligó a producir obras desde la cama debido a su debilidad. Halló la forma de seguir creando, además de experimentar con su arte. Los hechos que hemos visto, junto con otros muchos más, son ejemplos de resiliencia donde se muestra una verdadera vocación artística.

Resumiendo lo expresado anteriormente, el proceso cognitivo del artista es muy profundo. Éste se basa en una combinación de aptitudes cognitivas, afectivas y creativas, que funcionan simultáneamente para comunicarse, para crear y por consiguiente nacen obras de arte de gran peso técnico y emocional.

En definitiva, el proceso cognitivo del artista es enormemente complejo y próspero. Se basa en una compaginación entre las habilidades cognitivas, afectivas y creativas que funcionan de manera simultánea y equilibrada. Es por medio de este encuentro de aptitudes cognitivas que las piezas artísticas que creamos, obtienen una impresión más poderosa, repercutiendo en lo más profundo de nuestra mente y emociones.

7.2. DEFINICIONES

Antes de hablar acerca de la obra, es necesario mencionar ciertos conceptos y definirlos para entender correctamente lo que vamos a visualizar posteriormente. Por tanto, en este apartado previo a la contextualización de la obra, vamos a ver los referentes teóricos, formales y conceptuales.

7.2.1. Referentes teóricos

Arte abstracto

El arte abstracto son aquellas expresiones artísticas basadas en elementos como la línea, el punto, la mancha, la textura, el color y el material como lenguaje autosuficiente e independiente de lo figurativo. Debido a que la creación de composiciones en la abstracción no necesariamente representa la realidad.



Fig. 1. Gustavo Torner. Acero inoxidable y chatarra plateada, 1961-1962 / Chapa de acero y chatarra oxidada sobre tablero. 165 x 162 cm.

La corriente artística del arte abstracto aparece a principios del siglo XX, cuando surgen una serie de movimientos que se agrupan bajo el nombre de abstraccionismo. Algunas de sus características son la renuncia a la figuración, plasmar elementos y escenas que se alejaban de la realidad, reproducir lo subjetivo y lo intuitivo, explorar la consciencia y el subconsciente del artista y, por último, la libertad compositiva.

Entre los representantes más característicos de la abstracción se encuentran, Hilma af Klint, artista considerada como su pionera, puesto que sus primeras obras datan de 1906. Otros grandes artistas de la misma corriente artística son Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Paul Klee, Willem De Kooning o Jackson Pollock.

El arte abstracto y la creatividad están íntimamente ligados, ya que la abstracción se basa sustancialmente en la exploración creativa y la experimentación con formas, colores y texturas no correspondidas con la realidad. La diversidad en la gama de materiales y técnicas utilizados por estos artistas les permite abiertamente experimentar e innovar, jugar con los límites del arte. Es por ello, que la abstracción requiere una gran capacidad imaginativa para desarrollar formas y composiciones que no existen en la realidad, además de crear un lenguaje visual propio y único en cada artista.

A nivel interpretativo, tanto el arte abstracto como la obra de arte abierta, están muy relacionados con la creatividad de interpretación. Los estímulos que recibe el espectador de la pieza le permiten imaginar y percibir la obra de una manera única y personal.

En definitiva, la relación entre lo abstracto y la creatividad es muy estrecha, ya que el arte abstracto se basa en la exploración creativa y la experimentación, que a su vez se retroalimenta con la percepción del espectador, al permitirle interpretar las obras de manera personal y libre.

Arte conceptual

La base del arte conceptual son las ideas. Su característica más representativa, es que el arte conceptual no ha de ser estéticamente bello, al igual que el resto de disciplinas artísticas, sino que debe transmitir esa ocurrencia. Aquí la importancia al proceso de elaboración plástica es algo más trivial. Lo realmente importante, es la planificación previa y las decisiones proyectadas de antemano.

El arte conceptual se consolida como movimiento artístico en los años 60, en la segunda mitad del siglo XX. Esto hizo que se abrieran las posibilidades para transmitir ideales sociales o políticos, para reivindicar, hacer activismo a través de arte, coloquialmente conocido como *artivismo*, o simplemente jugar con otra forma de hacer arte.



Fig. 2. Marcel Duchamp. *Fontaine*. Escultura, Ready-made. 63 x 48 x 35 cm.

Evidentemente, el arte conceptual ha existido siempre, aunque no se le había dado nombre. Sin embargo, la corriente artística se consolidó desde que Duchamp expuso el urinario, demostrando que la obra artística ya no era un objeto de contemplación, sino como un objeto de pura especulación intelectual. No obstante, en la actualidad, la autoría de *La fuente* es atribuida a la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven.

El arte conceptual y la abstracción desafían la idea de que el arte debe ser una representación realista del mundo, lo que las convierte en corrientes artísticas innovadoras. Ambas proponen novedosas formas de manifestación y rompen con las convenciones. Aquí, la creatividad es esencial ya que el artista debe ir más allá de lo establecido, salir de las limitaciones.

Minimalismo

El minimalismo tanto a nivel plástico como teórico, trata de reducir el excedente, quedándose con lo necesario. Richard Wollheim en 1965 utilizó por primera vez el término «*minimal*» para referirse a las pinturas de Reinhardt. también se dieron a conocer así distintas piezas de gran peso intelectual, pero con pocos materiales de confección; así es como nació el *minimalismo*.

Algunas de las características del minimalismo son la sencillez, la funcionalidad, la reducción de las formas, la claridad visual, los acabados, la sostenibilidad, etc. Esta corriente artista encarna la frase, menos, es más. De modo, que éste influye directamente en el espacio que lo rodea y, sobre todo, en el público que está en dicho espacio.

Algunos de sus artistas más distintivos dentro del arte minimal, son Donald Judd, Agnes Martin, Robert Morris, Ellsworth Kelly y Frank Stella.



Fig. 3. Ellsworth Kelly. *Concorde*, 1958 / Óleo sobre lienzo. 193 x 147,3 cm.

Por consiguiente, la creatividad y el minimalismo tienen una relación muy cercana, debido a que este movimiento necesita de mucho ingenio para llegar a crear obras con una apariencia simple y refinada.

Collage

El collage es una técnica artística que consta del ensamblaje de elementos. El material para realizar este tipo de obras puede ser muy diverso, desde papeles, pintura, telas hasta objetos y, hoy en día, se han incorporado las herramientas digitales. Consiguiendo el resultado de una obra de arte nueva y única a partir de otras piezas.

Aunque el collage tiene su origen en China, no es hasta la llegada del cubismo, a partir de principios del siglo XX, que Braque, Gris y Picasso empezarían a integrar la técnica en sus propias creaciones. Posteriormente esta técnica trascendería en el arte más allá del cubismo.

Algunos de sus máximos representantes son Kurt Schwitters, Richard Hamilton, Hanna Höch, Basquiat y Braque, Gris y Picasso, mencionados anteriormente.

Adicionalmente, el collage es una técnica que favorece la creatividad, ya que permite que haya un espacio donde se indaga en la asociación de ideas, la experimentación, jugar con el lenguaje visual; saliéndose del pensamiento convencional.

7.2.2. Referentes artísticos a nivel formal

Gustav Klimt

El pintor Gustav Klimt fue aclamado, por parte de la crítica, por la singularidad y autenticidad que presentaba en sus obras. Sus cuadros, los cuales están realizados a finales del siglo XIX, siguen teniendo repercusión a nivel global hoy en día.

Klimt empleó una gran variedad de técnicas a la hora de pintar sus cuadros; aplicó con abundancia el pan de oro, la pintura al temple y el óleo. Además, retrató en sus obras unos personajes alicaídos creando unas composiciones donde dejaba las figuras en el aire.



Fig. 4. Gustavo Torner. Sin título, 1987 / Collage sobre cartón. 46 x 39 cm.



Fig. 5. Gustav Klimt. *El beso*, 1909. Óleo sobre lienzo. 1,80 x 1,80 m.

El referente de los mosaicos bizantinos ha sido una influencia fundamental en la obra del artista, esto junto con los personajes femeninos, la sensualidad y el dorado, las características esenciales de su identidad. Una vez realizada la pieza de *Judith y la cabeza de Holofernes* que realizó en 1901, la cual contiene una temática religiosa. Vemos que el uso del dorado comienza a resaltar en sus siguientes obras. Esta es su etapa más conocida por el público general y la que lo convirtió en un pintor de referencia del "art nouveau".

Como ya hemos mencionado anteriormente, a partir de entonces, los temas más significativos para Klimt eran el amor, el deseo, todo aquello lo relacionado con lo femenino y la muerte. Además de complementar sus pinturas con el pan de oro, incluyó también finas láminas de plata. Una etapa donde no solo se permitía experimentar, sino que además fue un periodo de expansión para Klimt. Es en esta época donde nacen dos de sus creaciones más aclamadas, como el retrato de *Adele Bloch-Bauer I* o *El Beso*.

Gracias a varios aspectos de su obra, es bastante visible la relación que tiene Klimt con la creatividad. Especialmente, su arte presenta un punto de vista bastante singular, debido a la integración de partes ornamentales y representativas, manifestando así su talento para la inventiva; sin miedo alguno de romper con lo establecido y atreverse a utilizar otras nuevas formas de representación para él.

Por añadidura, Gustav Klimt era miembro del "círculo de artistas y pensadores vanguardistas en Viena", denominado la Secesión de Viena. Este colectivo de artistas pretendía encontrar la manera de desvincularse de las convenciones académicas, así como fomentar la singularidad, el ingenio y la experimentación. Klimt fue un artista que apoyó de modo constante a esta comunidad artística y sus ideales. Estar dentro de este círculo artístico, a la larga le permitió nutrirse y tomar inspiración de otros artistas, así como colaborar con ellos.

Robert Rauschenberg

Rauschenberg fue un artista multidisciplinar y de carácter analítico. El cual estuvo explorando continuamente nuevos modos de expresión artística a lo largo de toda su trayectoria. En esta memoria vamos a hablar de algunos puntos clave del recorrido artístico de Robert Rauschenberg, que más se adecúan al proyecto.

A principios de los años 1950, elaboró una serie de pinturas abstractas monocromáticas, donde protagonizaban los colores blanco, rojo o negro para así estudiar las diversas texturas que puede haber. Gracias a su amistad con el artista Jasper Johns, se le presentó la oportunidad de hacer una colaboración



Fig. 6. Robert Rauschenberg. *Untitled*, 1953 / *Pan de oro* sobre tela y cola sobre lienzo, en marco de madera y vidrio. 31.2 x 32 cm.

artística. Ésta consistía en la experimentación, pero en concreto, dentro del expresionismo abstracto.

A mitad de los años cincuenta, empezó a elaborar sus famosas piezas, *Combine Paintings*, donde mezclaba materiales como la pintura, *assemblages* y collages de fotografías con elementos encontrados, los cuales venían de la sociedad de consumo. Asimismo, el encuentro que tuvo con el artista conceptual, Marcel Duchamp, fue clave para incorporar a su obra los métodos dadaístas, así como el collage.

Con la influencia del popular Andy Warhol, a principios de la década de los 60, comenzó a experimentar con una nueva técnica artística para él: la serigrafía. Este paso a ser clave en su trabajo durante años posteriores. Esta técnica, le permitía incorporar imágenes fotográficas transferidas a sus lienzos, superponiéndolas e incluso llegando a mezclarlas, a modo de collage.

Podemos decir que, Rauschenberg era un artista bullicioso, logrando adaptarse a gran cantidad de técnicas, indudablemente creativo, buscando incansablemente nuevos métodos y enfoques para su obra; con capacidad para pensar de manera fuera de lo ordinario y estar experimentando constantemente. Es un artista que consiguió influir en las generaciones posteriores y aportó notablemente al desarrollo del arte contemporáneo.

Jules Olitski

Jules Olitski fue un distinguido artista, cuya obra está dentro del campo de la abstracción. Este llegó a experimentar con diferentes técnicas y materiales, lo que le llevó a componer creaciones artísticas innovadoras y expresivas. El principal objetivo de Olitski se basa en trasladar la pintura más allá de las limitaciones que presenta el lienzo, así como del pincel.

Olitski, fue pionero al utilizar la técnica de pistola pulverizadora industrial de alta potencia, la cual empleaba sobre un lienzo no imprimado. Capas y capas de colores intensos entremezcladas entre sí, logrando crear un producto semejante a una nube, de pintura, llegando a conseguir gran reconocimiento en el mundo del arte.

Peculiar es un objetivo que fácilmente se puede atribuir a la obra de Olitski. Destacó por tener una visión única en la aplicación del color y la textura. También es un artista que experimentó con nuevas técnicas, mencionadas anteriormente, la pulverización y la aplicación de pintura en capas; esto le permitió producir superficies exquisitas y potentes. Su creatividad se mostró en



Fig. 7. Jules Olitski. *Untitled*, 1971.
Screen-print. 66 X 88.9 cm.

su maestría para combinar colores de manera audaz y emotiva, creando efectos atmosféricos y luminosos en sus representaciones.

7.2.3. Referentes artísticos a nivel conceptual

Marcel Duchamp

“Marcel Duchamp es considerado el artista más influyente del siglo XX.”³

Fue un artista francés precursor del arte conceptual, del pop, el situacionismo y la postmodernidad. Es quien impulsó el objeto cotidiano a categoría de arte y llegó a transformar por completo el concepto de lo que es belleza. Duchamp, fue asesor de la coleccionista Peggy Guggenheim, *drag queen* bajo alter-ego de Rose Sélavy y ajedrecista. Marcel Duchamp es una figura que siempre estuvo en el mundo del arte, aunque si que llegó a rechazarlo, incluso a provocarlo mediante sus obras.

Su perspectiva tan revolucionaria hacia lo establecido consiguió cambiar por completo el panorama artístico hasta entonces, además de determinar las pautas para la maduración del arte conceptual en el ambiente contemporáneo. Su contribución más característica es el concepto de "ready-made", así como su provocación al concepto de autoría en el arte.

En pocas palabras, Duchamp fue un artista cuya repercusión pervive hoy en día, que ha logrado una herencia que sigue influyendo a artistas de todo el mundo, provocando a esas aptitudes más tradicionales en el mundo del arte.

Mark Rothko

“La obra de arte creativa no necesita un ejército que la defienda”⁴

Mark Rothko al igual que Jackson Pollock, se convirtieron en los máximos exponentes de la abstracción americana. Rothko, a través de su arte quiso alcanzar una pretenciosa ilusión, donde es posible transmitir las emociones universales más básicas. Y para mucha gente logró este propósito. Las piezas de Rothko, presentan unas dimensiones considerables, donde se revelan amplios campos de color cuyo formato es rectangular y sin límites realmente definidos entre la paleta de colores del propio lienzo. Se pueden apreciar colores borrosos,



Fig. 8. Marcel Duchamp. *Fresh Widow*, 1920, replica 1964. Madera, metal, cuero y metacrilato. 89 × 532 × 99 mm.



Fig. 9. Mark Rothko. *Untitled (Black on Grey)*, 1970 / Acrílico. 203.3 × 175.5 cm.

³ CALVO SANTOS, MIGUEL. Citado en: HA! (Historia Arte), 2016.

⁴ ROTHKO, MARK. Citado en: *Escritos sobre arte (1934 – 1969)*: Edición, introducción, notas y cronología a cargo de Miguel López-Remiro. Grupo Planeta (GBS).

que parece que estén en el aire, para provocar así una impresión mística de lo más fascinante.

El arte de Rothko no se vincula a un estilo concreto, aunque lo podemos relacionar estrechamente con una técnica que ha progresado con los años, más conocida como "*color field painting*" o "pintura de campo de color", en la cual este campo de color, en un espacio amplio y uniforme, invade mayormente el espacio. Debido a esto, quien lo observa se ve inmerso en un entorno puramente cromático que puede llegar a contagiar un extenso abanico de emociones.

Rothko es popular por sus piezas de grandes dimensiones, en ellas emplea considerables bloques de color adyacentes para establecer un efecto de profundidad e impacto en el público. El artista solía trabajar con tonos oscuros e intensos, colores como el negro y el rojo. El empleo de éstos en ocasiones rememoraba al espectador a unas sensaciones de duda y de admiración.

La relación entre Mark Rothko y la espiritualidad está directamente ligada a la característica más representativa de su arte. Rothko tenía la convicción de que el arte podía tener un impacto renovador en el observador, trasladándolo a una vivencia ampliamente espiritual.

Por ende, gran parte de sus piezas, como es la serie de la Capilla Rothko, desde el primer momento estuvieron planteadas como zonas tanto para la meditación como la introspección espiritual. Debido a que Rothko pretendía plasmar un ambiente donde los visitantes se atrevieran a perderse para encontrarse con un contexto más reflexivo, intenso y místico, dejando de lado el prototipo de imagen específica que hay en este tipo de lugares.

Una peculiaridad en el trabajo de Mark, es su cercanía para hablar sobre el proceso creativo. Para él, el mero hecho de crear era una vivencia inmensamente íntima y única. El artista afirmaba que su trabajo era "una exploración de las posibilidades de la expresión humana".

Aunque Rothko es mayormente reconocido por sus pinturas, de la misma manera indagó en otras técnicas artísticas, como la escritura y la escultura. Al igual que en la pintura, su cercanía con la creatividad se asentaba en una intensa introspección del mundo a su alrededor y en una exploración ininterrumpida de nuevos modos de expresión.

Rothko pensaba que el color podía rememorar emociones de forma semejante a la música, y que una buena aplicación del color, podía dejar huella, tanto a nivel psicológico como espiritual en el observador. El propio artista retrató sus obras como una "experiencia religiosa sin dogma", además de crear

que el arte podía ser un modo de extenderse más allá de la realidad física para alcanzar una transcendencia más mística y profunda.

En definitiva, la relación de Mark Rothko con la espiritualidad, está evidenciada en su exploración para crear un arte que pudiera trasladar a quien lo observe, a una vivencia más allá de lo puramente físico, además de su convicción en la fuerza del color para expresar emociones intensas.

Siri Hustvedt

Siri Hustvedt es una escritora estadounidense, que el 22 de mayo de 2019 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Ella, en sus obras comprende las cuestiones esenciales de la ética contemporánea.

El feminismo, arte y ciencia son los tres pilares que abarcan sus escritos, temas que han colaborado con un diálogo de varias disciplinas como las ciencias y las humanidades. Hustvedt ha escrito desde obras literarias, ensayos, conferencias o entrevistas. Por estos medios, la escritora nos presenta el fruto de tanta investigación y nos da una valoración al respecto.

La popular escritora tiene obras en las que se centra en hablar sobre la mente y el cerebro y en cómo a éstos les afectan las experiencias relacionadas con el arte, tanto la producción como la contemplación, y cómo estas experiencias influyen también en nuestra propia mente, dando paso a nuevas probabilidades.

7.3. SOBRE MI OBRA

7.3.1. Descripción de proyecto

El proyecto presenta un contenido donde se estudia el proceso cognitivo del artista, la creatividad, la experimentación y el proceso de creación de la obra. Aquí nos interesa la inmersión en uno mismo con el objetivo de realizar una producción artística, donde se busca expresar un mensaje desde lo visual.

La obra se compone de un total de 10 piezas cada una está formada con su bastidor, con contrachapado y en algunos casos, loneta encima. La diversidad de técnicas empleadas para esta serie va desde el collage, los rasgados, la serigrafía, la superposición, la pintura, etc. El objetivo del proyecto es mostrar la importancia detrás del proceso de creación de una obra pictórica y el propósito de elaborar una obra experimental. Para elaborar estas piezas se han utilizado materiales como la loneta, el pan de oro, papeles y cartulinas de colores. Las dimensiones de estas piezas van variando, desde las más pequeñas de 65 x 81 cm hasta 100 x 100 cm.

7.3.2. Proceso

El punto de partida de esta serie, es el ejercicio práctico de un collage en A3, hecho para la asignatura de *Proyectos de poética y pintura*, donde había que realizar varias prácticas en torno a la técnica del collage. En consecuencia, empecé a recortar varias tiras de revistas en horizontal, creando tiras alargadas. Probando varias composiciones, decidí colocarlas por orden cromático, para luego superponerlas con papel vegetal. A partir de esta pieza que acabo de nombrar, junto con *Miralls*, (obra que fue diseñada para la exposición *En Vitrina junto a la fundación Brito, desde la asignatura de Proyecto expositivo*) de técnica mixta entre collage fotográfico y pan de oro, donde también predomina el rasgado del papel. Desde aquí, se sientan las bases de todo mi proyecto.



Fig. 9. Ejercicio práctico de un collage en A3, hecho en clase.

Lo primero, fueron los bocetos, establecer una paleta de colores y las pruebas para no malgastar material con los bastidores, lonetas, pan de oro, papeles, etc. De ahí surgieron los imprevistos, pero también nuevas ideas, como, empezar a rasgar telas o papeles, para añadir a tiras y, además, salirme de los métodos más convencionales.

Partiendo de esta base, decidí incorporar piezas fotográficas de mi serie *Rondalles*, la cual ha sido expuesta tanto en la Biblioteca Municipal Javier Tomeo en Zaragoza y en la Biblioteca Municipal Joaquim Martí i Gadea de Valencia. Como las obras son en blanco y negro, se editaron para que tuvieran tonos azules. A continuación, se imprimieron a gran escala, 100 x 70 cm, para poder rasgarlas y añadir cartulinas del mismo tamaño como material complementario.

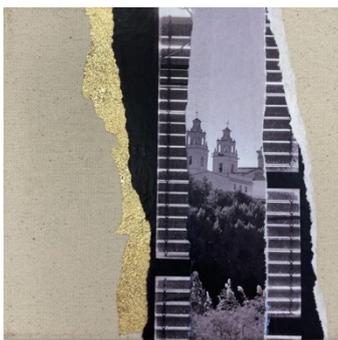


Fig. 10. *Miralls*, 2023 / Papel y paln de oro sobre dm. 20 x 20 cm.

El método, al principio siempre es el mismo, encolar el contrachapado y grapar la loneta por detrás para imprimarla con látex, dándole un acabado transparente que muestre el crudo de la loneta. Una vez realizado esto, el proceso varía, a veces empiezo con el pan de oro, otras estampando directamente en el contrachapado.

Con los esquemas y las pruebas previamente realizadas, empiezo a crear composiciones experimentando con las formas al igual que los materiales, rasgando imágenes y jugando con las piezas de papel hasta encontrar la composición más adecuada. Otros factores relevantes a la hora de crear una composición, son el formato del bastidor y la paleta de colores. Características a tener en cuenta que me han ayudado a conseguir un buen resultado visual.

Algo que he ido planteándome estos últimos años, de forma recurrente mientras pintaba. Y que además es uno de los principales enfoques de este trabajo, han sido preguntas como qué es lo que nos lleva a las personas a hacer arte, por qué hay personas que tienen o desarrollan más la creatividad que otras

o si hay algo especial que pase por la mente de los artistas en ese momento. Estas cuestiones junto con otras más, me han acompañado en este último tiempo durante mis procesos de creación.

Todo ello me ha llevado a hacer este trabajo, realizar la investigación teórica, recopilación de referentes y elaboración práctica de las obras. Realmente las ideas y planteamientos que han surgido en otros procesos de creación me han llevado hasta aquí.

7.3.3. Primeras pruebas

Empecé haciendo garabatos y pequeños bocetos a boli, cuidando la composición. Pintando en trozos de tela recortados y en dm de pequeño formato. Utilicé una paleta en tonos azules y dorados, pintando estampados, mirando las posibilidades a la hora de componer y probando con el pan de oro.

El objetivo principal de estas pruebas, era tener claro un camino por el que seguir, descartando lo que había que descartar sin la necesidad de malgastar material en grandes cantidades. La mayoría de bastidores han sido reciclados de diversos trabajos presentados durante estos 4 años de carrera, puesto que no había ninguna necesidad de comprar materiales de más pudiendo aprovechar lo que ya había.

Aunque sabía más o menos lo que quería hacer y los referentes a los que seguir, las pruebas me ayudaron a descartar cosas que pensaba que me serían útiles, a esforzarme en mejorar alguna de las técnicas, debido a que durante la carrera no había utilizado casi el pan de oro o empleado la técnica del collage. Y tenía que practicar y comprobar que pudiera ser capaz de ello.

Con todo lo anteriormente dicho, las primeras pruebas no son cada una de las piezas en un formato más pequeño, sino el principio de la experimentación. La mayoría son errores de los que he aprendido y que me han servido para avanzar, y finalmente lograr realizar la serie de piezas de la que hablaremos a continuación.

7.3.4. Resultado final

Cada una de las 10 piezas de la serie presenta elementos comunes, como lo es la paleta de colores, los materiales, las imágenes en fragmentos, etc. Pero cada pieza es única e irrepetible. Una de las principales características de cada obra son su composición tan sencilla y la delicadeza visual. Otra cualidad de la obra es el tamaño considerable que tiene, permitiendo sorprender al espectador.

Los cuadros han sido elaborados con mucho mimo y dedicación, con ganas de mejorar con cada pieza que iba realizando, siempre mirando el qué o cómo mejorar, para así pulir un trabajo del que sentirme orgullosa. Además, con la capacidad de haber combinado técnicas como la serigrafía, el collage o la pintura.

Unas de las primeras piezas que realicé fue *Meitat*, que está hecha con la técnica de la serigrafía, junto con el pan de oro. Para ello, decidí combinar el dorado con tintas azules, siguiendo la paleta de colores establecida para el proyecto. Primero imprimé la tela y estampé sobre ella, tratando de encajarlo meticulosamente, debido a que lo que estampaba con la pantalla tenía unas dimensiones máximas de 30 x 40 cm. Teniendo que hacer varias repeticiones a lo largo de la tela y mezclando dos tonalidades de azul en las tintas. Una vez seco, terminé grapando éste al bastidor con chapa, para finalmente colocar el pan de oro.

En la otra pieza que he estampado con serigrafía, llamada *Llums*, la cual tiene unas dimensiones de 100 x 100 cm., más grandes que la pieza anterior. Esta pieza, al tener un tamaño considerable fue distinta de elaborar, debido a que estampé el diseño hecho digitalmente de los soles directamente en el bastidor, con la loneta ya grapada e imprimada. Pude hacerlo, porque la chapa encolada al bastidor impedía que la tela se hundiera entre los huecos de la estructura de madera.

Otras de las piezas que creé al principio, son el díptico *Medi i Entorn* cuya extensión es 65 cm x 81 cm. Una vez montado e imprimado el bastidor, empecé a colocar en el cuadro el pan de oro en el centro, creando una línea orgánica con látex. En el otro, puse el pan de oro en la parte izquierda, quedando una forma más recta y geométrica. Una vez seco, empecé a jugar con partes de fotografías rasgadas y así crear diferentes composiciones. Para seleccionar la forma que más se adecuaba al formato y a la temática, pegué con látex los fragmentos escogidos para terminar la obra. Estas piezas se diferencian por la composición y no por el material. Además, presentan similitudes con otras piezas de la serie de las que hablaré a continuación.

Una vez realizadas las primeras obras, pese a que el resultado era bueno, había matices que era mejor probar para mejorar las siguientes piezas. Una fue la de utilizar otras técnicas como la pintura en vez de la loneta para alguno de los fondos. Por mucho que el crudo de la tela encajara con los tonos del cuadro, era más complicado adherir las imágenes cuando tenía la textura de la tela e igualmente pasaba con el pan de oro, puesto que la resina sobre la tela no tenía prácticamente efecto en el material.

Las siguientes piezas a realizar tenían un formato de 100 x 81 cm. En relación al párrafo anterior, quería salir un poco del patrón y probar a no utilizar la loneta,

para ver qué era lo que pasaba y comparar los resultados. Para la obra titulada *Trencats*, rasgué esas fotografías que había realizado yo misma e impreso para ese fin, y empecé a colocarlas por todo el bastidor, componiendo según el color. Varios tonos de azul, gris, el negro y el blanco del papel rasgado. Para los laterales del bastidor, donde no llegaba el papel utilicé pintura azul para que así pasen desapercibidos.

Una vez terminado el cuadro, quise continuar con ese tipo de composiciones, rasgando y encolando. Primero realicé una especie de composición mental, dentro de mi cabeza. Luego rasgué los papeles y los coloqué hasta tener una composición que funcionara. Asimismo, decidí colocar una especie de base con pan de oro, pero sólo donde iban a estar los huecos para no malgastar material en exceso, y puse las imágenes en la parte restante del bastidor, la cual se había quedado libre. A parte, sólo utilicé fragmentos azules, dejando una paleta de colores más reducida en la pieza, que hacía que contrastara más con el dorado; así nació *Or*.

Con la última pieza de 100 x 81 cm bajo el nombre de *Buit*, volví a utilizar otra vez la loneta e imprimarla con látex para que se vea el crudo de la tela. Esto fue debido a que las “mejoras” en los cuadros anteriores no eran tan notables y quería recuperar un poco la textura de la tela. En esta obra, quería plantear una composición parecida al díptico del principio, *Medi i Entorn*, y jugar con las posibilidades que ofrecían los elementos compositivos, pero con los materiales colocados horizontalmente, y dejando una parte de la tela libre, en el medio del bastidor, para que se pueda ver el fondo.

Después de todo el trabajo hecho, ya sólo me quedaban las tres últimas piezas con un tamaño de 100 x 100 cm. Creo que estas piezas han sido las más difíciles de producir, no por falta de técnica o que no supiera qué hacer, sino por sus dimensiones y el espacio del que disponía para elaborarlas. Ese ha sido el verdadero reto.

Siguiendo un poco la metodología anterior, quise realizar una pieza de carácter más monocroma respecto a las otras obras, así que me puse a rasgar las cartulinas azules que había comprado con un tamaño de 100 cm x 70 cm. *Marea*, se creó componiendo y encolando los fragmentos hasta cubrir todo el bastidor, siendo azul toda la superficie. Una vez seco, decidí poner ligeros toques de pan de oro para añadir contraste y luz a la pieza.

Siguiendo con las tonalidades azules, en mi siguiente propuesta para *Blau i Mar*, imprimé el bastidor en azul y luego le pasé una capa de spray por la superficie. Escogiendo, de nuevo, los últimos tres trozos de imágenes impresas con esos matices, contrastando de nuevo con el dorado.

La última creación con el nombre de *Somni*, tiene como protagonismo la parte derecha del bastidor, ahí es donde ocurre la acción. Con una loneta de fondo, las imágenes fotográficas en blanco y negro están rodeadas por dos franjas doradas de pan de oro. Envolviendo a las imágenes y produciéndose toda la acción visual en una parte concreta del cuadro.

Una vez acabadas las piezas pude observar obra por obra, cada una de ellas e incluso modificar alguna parte. Terminarlas me permitió hacer una pequeña introspección no sólo de cada pieza sino también del conjunto. Son cuadros notables, de gran tamaño, presentan una composición bastante limpia e incluso elegante, por último, cabe añadir que su delicadeza es además una característica positiva.



Fig. 11. *Díptico Medi i Entorn*, 2023.
Papel y pan de oro sobre contrachapado.
65 x 81 cm.



Fig. 12. Meitat, 20223.
Serigrafía y pan de oro sobre contrachapado.
65 x 81 cm.



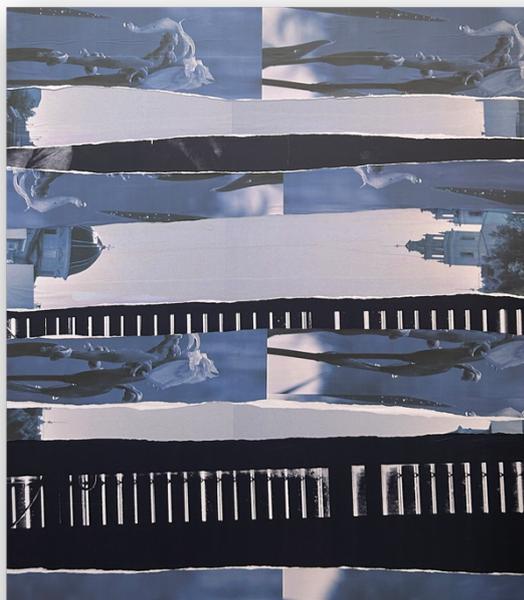
Fig. 13. Llums, 20223.
Serigrafía y pan de oro sobre contrachapado.
100 x 100 cm.

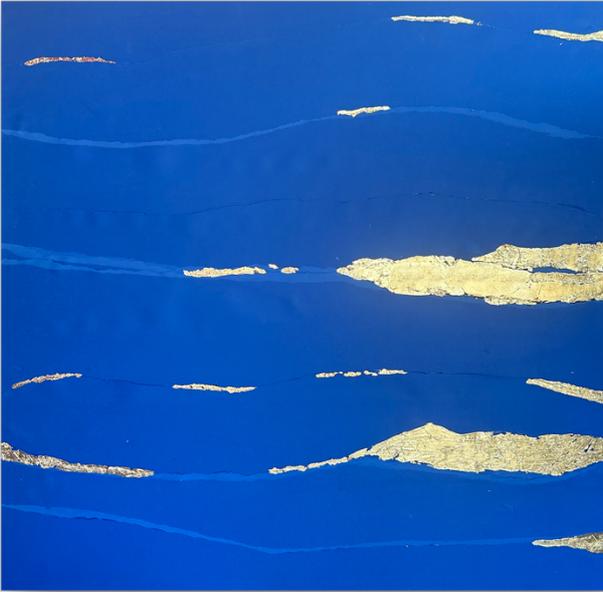
*Fig. 14. Buits, 20223.
Papel y pan de oro sobre contrachapado.
100 x 81 cm.*



*Fig. 15. Or, 20223.
Papel y pan de oro sobre contrachapado.
100 x 81 cm.*

*Fig. 16. Trencats, 20223.
Papel sobre contrachapado.
100 x 81 cm.*





*Fig. 17. Marea, 20223.
Cartulina azul y pan de oro sobre contrachapado.
100 x 100 cm.*

*Fig. 18. Somni, 20223.
Papel y pan de oro sobre contrachapado.
100 x 100 cm.*



*Fig. 19. Blau i mar, 20223.
Acrílico, papel y pan de oro sobre contrachapado.
100 x 100 cm.*

7.3.5. Recorrido

Una parte importante dentro de un proyecto como este, es que la obra de estas características tenga cierto recorrido. Primero, por el trasfondo de la obra, todo lo que hay detrás, además del trabajo y las horas dedicadas a ello. Segundo, es importante la interacción del espectador con las piezas y poder conocer sus sensaciones y emociones respecto a las obras. Aprender de quienes observan mi arte.

Tras una búsqueda de salas expositivas con el objetivo de encontrar un centro de cultura con sala para exponer, tuve la oportunidad de realizar la instancia pertinente en el municipio de Bétera, para exponer en la sala de exposiciones, actualmente conocida por el edificio del antiguo ayuntamiento.

La sala, como he mencionado anteriormente, es el antiguo ayuntamiento del municipio, con techos altos, paredes blancas y un ambiente acogedor. Esta sala de exposiciones, dispone de dos plantas para poder distribuir las piezas de mi proyecto.

Para ilustrar mejor cómo se va a ver la exposición, he realizado una simulación digital de cómo se van a visualizar la disposición de los cuadros en la sala. Esto me ayuda para establecer una distribución bastante clara y visual, teniéndolo preparado antes del día de montaje. Aunque soy consciente que siempre puede haber cambios de última hora.

Una de las vías para conocer qué transmiten mis obras al público que visite la exposición, es realizando una propuesta de exposición interactiva. Mediante un QR creado específicamente para la exposición y que estará distribuido en ambas salas del espacio expositivo. El espectador que vea la obra puede enviar de forma anónima las sensaciones que ha tenido durante el recorrido y los sentimientos que le ha generado la obra. Para así conocer realmente el impacto que tiene y si quien la observa, consigue hacer algún tipo de introspección o meditación.

La exposición abrirá sus puertas al público en la primera quincena del mes de septiembre y por ello, ya estoy empezando con los preparativos previos; elección del título de la exposición, *Morfosis*, el cual será en valenciano como los títulos de las obras y hace referencia a todo el proceso y evolución que ha surgido en el trabajo. La preparación de los cuadros, su correspondiente documentación digital y embalaje de ellos para transportarlos a la sala.

Otros aspectos fundamentales a tener en cuenta es la divulgación de la serie y de la exposición. Por lo que es necesario preparar el cartel adecuado para poder difundirlo, redactar una nota de prensa y enviarla a los medios de

comunicación e incluso buscar lugares para realizar entrevistas como hacen en la radio.

Además de las plataformas más tradicionales de promoción, como artistas tenemos la oportunidad de beneficiarnos con el auge de las redes sociales para promover nuestro trabajo de manera global y momentánea. Nos encontramos en una era digital y las redes sociales nos permiten llegar un mayor público mediante plataformas como *Instagram*, *TikTok* y *YouTube*. Espacios que hoy en día se han convertido en un portfolio profesional.

Por último, quedan las tareas más convencionales como, elaborar una detallada hoja de sala, para proporcionar la información esencial de la obra y poder guiar al público que vaya a la exhibición.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el montaje de las piezas en la sala, para ello hay que tener en consideración la iluminación, el espacio y la interacción entre las piezas y su recorrido, aunque se suele realizar un estudio previo, pueden ocurrir imprevistos.

La realización del acto inaugural marca el inicio oficial de la exposición, en el comienzo del próximo mes de septiembre. Esta exposición es una oportunidad para reunir a artistas, compañeros de Bellas Artes, familiares, amigos, comisarios, críticos, apasionados del arte y vecinos del municipio de Bétera. Así pues, una vez terminada la exposición, diseñaré un catálogo que documente tanto las piezas como su colocación en la exposición.

Sino fuera por la divulgación de las obras, el arte no sería visto ni apreciado. Una vez terminada la parte plástica considero necesario documentarla y lanzarla al mundo, para que la vean, hablen de ella, la juzguen o la olviden. Sin embargo, no considero que guardarlas en mi habitación sea todo el trayecto al que pueden aspirar, y sería una lastima desaprovechar su potencial. Por lo que estoy determinada a llevar a cabo la labor de difusión de esta serie pictórica.

La posibilidad de disponer de un lugar físico donde realizar esta exposición, proporciona que la gente que vaya a verla, pueda apreciar experimentar en vivo la obra, y de alguna manera completar ese proceso creativo, artístico, el “feedback” entre el artista y el espectador. Estas piezas abstractas, han sido cuidadosamente creadas para ser contempladas en vivo, con el propósito de que despierten sensaciones, conmuevan o entretengan al espectador. A menudo, es necesario apreciar el arte de manera tangible, en concreto, una obra plástica de estas características, sin que haya la barrera de una pantalla de por medio. En concreto, con cuadros de esta naturaleza.



Fig. 20, 21, 22 y 23. Imágenes de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones.

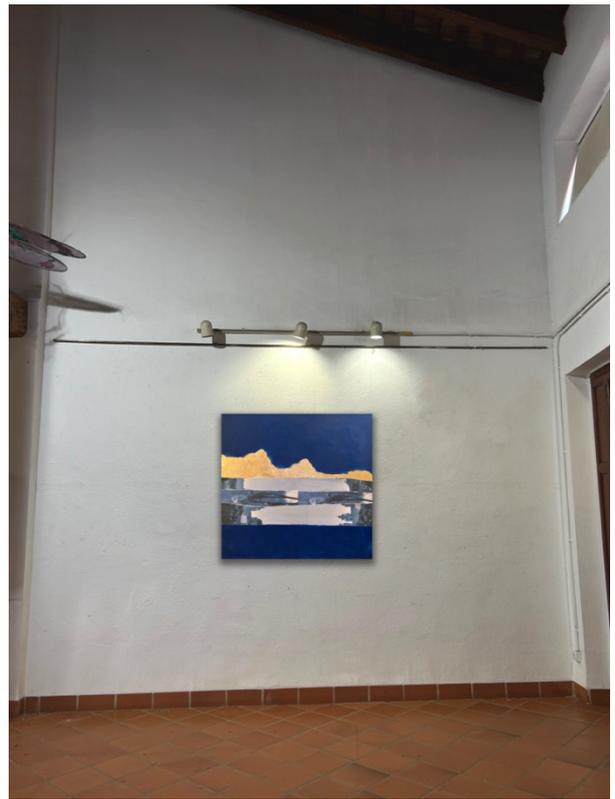


Fig. 24, 25, 26 y 27. Imágenes de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones.

8. CONCLUSIONES

8.1. VALORACIÓN PERSONAL

En esta memoria, he destinado mi tiempo a explorar en detalle los referentes, temas y motivaciones que han brindado el punto de partida a mi obra. Mi mayor propósito ha sido proporcionar un contexto claro que envuelve a los cuadros que he creado. No obstante, mi enfoque no se ha basado solamente en la parte teórica, sino que he abarcado todo el proceso y desarrollo práctico que ha sido vital para llevar a cabo esta obra. Mediante estas páginas, he transmitido mis reflexiones sobre las características conceptuales y creativas que han influenciado en mi propuesta, así como los retos y frutos que he percibido a lo largo del camino.

Quería investigar sobre lo que lleva a los artistas a hacer arte y profundizar sobre la creatividad, con el objetivo de canalizarlo a través de mi obra. Para conseguirlo, realicé una búsqueda de referentes que estuvieran directamente ligados con la creatividad. Durante este proceso de indagación, me adentré en los ensayos y escritos de artistas como son Rothko y Hustvedt (en el campo literario), los cuales me han ayudado a meditar sobre el tema del proceso creativo, aportando nuevos puntos de vista. Gracias al estudio previo he tomado inspiración para crear mis propias piezas.

A lo largo de la parte práctica, tuve el desafío de preparar mi mente para perder el miedo a probar cosas nuevas y experimentar con nuevas perspectivas. En las primeras pruebas, dejé un poco de lado la incertidumbre para seguir el método de ensayo y error. Por lo que esta primera fase, ha sido imprescindible para conocer los diferentes caminos y evaluar los resultados hasta el momento. Cabe resaltar, que no fue un proceso lineal, la obra fue poco a poco desarrollándose y evolucionando hasta el final, siendo toda una metamorfosis.

La mayor dificultad que se me ha presentado durante todo el trabajo, ha sido la delicadeza de las piezas. Es algo de lo que empecé a darme cuenta en el transporte de las obras, durante el recorrido hacia la universidad. Por lo que la fragilidad de los componentes me lleva a dos opciones, replantearme los materiales a la hora de hacer nuevas piezas o buscar algún tipo de producto compatible que proteja la superficie.

A lo largo de este proceso, una de las cosas más gratificantes ha sido el crecimiento que experimenté como artista. Puesto que, a medida que iba desarrollándose todo este proyecto, pude sentir cómo mi perspectiva artística se ampliaba, cómo mi capacidad de expresión plástica se afianzaba y cómo mi seguridad en mis propias aptitudes artísticas aumentaba.

En última instancia, me parece importante destacar que he conseguido llevar mi proyecto con éxito, cumpliendo con los objetivos que había establecido desde un principio. Uno de los logros más significativos fue establecer un vínculo sólido y profundo entre el concepto de creatividad y mi obra, permitiendo una simbiosis entre ambos, enriqueciéndose mutuamente. Como resultado, conseguí crear una serie de piezas plásticas que se caracterizan por su elegancia, originalidad y sencillez. Cada uno de estos cuadros tratan de reflejar mi sensibilidad artística.

8.2. FUTUROS PROYECTOS

Este proyecto ha sido para mí una valiosa oportunidad para adentrarme en un ámbito inexplorado dentro de mi práctica artística. A través de esta serie de piezas, he tenido la posibilidad de sumergirme en un fascinante campo técnico y visual el cual ha despertado mi curiosidad y pasión creativa. Esta exploración ha abierto un abanico de posibilidades para seguir creando composiciones y obras con las que continuar expandiendo mis horizontes artísticos.

En este momento me encuentro en un punto crucial en mi trayectoria artística, ya que ahora mismo estoy en la etapa de promoción y difusión de las piezas que he ido elaborando durante todo este tiempo. No obstante, también es una oportunidad para poner en práctica el profundo ejercicio que es la introspección y autoevaluación en relación a estas obras, con la finalidad de seguir aprendiendo y creciendo como artista.

Como artista emergente he estado buscando salas de exposiciones y lugares donde poder dar a conocer mi obra. Otra alternativa factible respecto a la promoción de esta serie, es a través del S.A.R.C de la Excmá Diputación de Valencia, que tiene un programa para realizar exposiciones en los municipios de la provincia de Valencia. Con ello, la exposición está asegurada y se le pone un valor que se abona al artista por parte de los ayuntamientos junto con la colaboración de un porcentaje procedente del área de cultura de la Diputación. Además, se debe indicar las características y necesidades de la exposición para el montaje, desmontaje, y durante la exposición.

Ahora mismo quiero dejar claro que en este punto la producción artística no va a cesar, sino todo lo contrario, acaba de comenzar. Soy consciente de que es un proceso de constante evolución y crecimiento. Y gracias a mi pasión por el arte, me alentará a seguir explorando y experimentando nuevas formas de expresiones artísticas en el futuro.

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1. BIBLIOGRAFÍA

Arnheim, R. (1954). *Art and visual perception*.

Cameron, J. (2018). *El camino del artista*. National Geographic Books.

Hustvedt, S. (2017). *La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Ensayos sobre feminismo, arte y ciencia*. Seix Barral

Rothko, M. (2007). *Escritos sobre arte (1934-1969)*: Edición, introducción, notas y cronología a cargo de Miguel López-Remiro. Grupo Planeta (GBS).

Vigoroux, R. (1996). *La fábrica de Lo Bello*.

Wagensberg, J. (2017). *Teoría de la creatividad: Eclosión, gloria y miseria de las ideas*. Tusquets Editores S.A.

9.2. WEBGRAFÍA

Abadia, M.(s.f.). *Collage, descubre grandes artistas que utilizan esta disciplina artística*. Arte a un Click. <https://arteunlick.es/category/collage-artistas/>

Arte conceptual. (s.f). HA! <https://historia-arte.com/movimientos/arte-conceptual>.

BBC News Mundo. (2018, 21 febrero). Así funciona el cerebro de las personas creativas según Roger Beaty, experto en neurociencia cognitiva de la Universidad de Harvard. *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43089118>

Collage. (s.f). HA! <https://historia-arte.com/técnicas/collage>.

Dase. (2023). Minimalismo: características y significado (arte y vida diaria). *Dase*. <https://dase.es/minimalismo/>

De la Oliva Estrella Moreno y Otros, V.M.M.E.R.C. (s.f.) *Biografía de Siri Hustvedt (su vida, historia, bio resumida)*. <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10883/Siri%20Hustvedt>

Equipo editorial, Etecé. (2023). Arte abstracto: origen, representantes y características. *Enciclopedia Humanidades*. <https://humanidades.com/arte-abstracto/>

Fondation CAB. (2022, 15 septiembre). *Ann Veronica Janssens – Fondation Cab.* FONDATION CAB. <https://fondationcab.com/ehbitions/ann-veronica-janssens>

Gallerix. (s.f.) *Pintura de campo de color: definición, características, historia.* Gallerix.ru. <https://es.gallerix.ru/pedia/history-of-art—colour-field-painting/>

Gallery, C. (s.f.). 9 artistas imprescindibles de la escuela minimalista. *Composition gallery / Buy original contemporary artworks & prints online.* <https://www.composition.gallery/ES/revista/9-artistas-imprescindibles-de-la-escuela-monomalista>.

Home. (s.f.). James Turrell. <https://jamesturrell.com/>

Home. Duchamp Research Portal. (s.f.). <https://www.duchamparchives.org/>

Imaginario, A. (2021). Arte abstracto: qué es, características, tipos, artistas y obras más importantes. *Cultura genial.* <https://www.culturagenial.com/es/arte/abstracto/>

Jules Olitski: obras, biografía, exposiciones y colecciones exclusivas / Composition Gallery, (s.f.) Composition. Gallery /Buy original contemporary artworks & prints online. <https://www.composition.gallery/ES/artista/jules-olitski/>

Marcel Duchamp. (1887). HA! <https://historia-arte.com/artistas/marcel-duchamp>

Mark Rothko. (1903). HA! <https://historia-arte.com/artistas/mark-rothko>

Minimalismo. (s.f.). HA! <https://historia-arte.com/movimientos/minimalismo>.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (s.f.). *Rauschenberg, Robert.* <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/Rauschenberg-robert>

Procesos cognitivos: ¿Qué son exactamente? (2017, 17 de octubre). <https://psicologiamente.com/psicología/procesos-cognitivos>

Sadurní, J.M. (2023, 12 de julio) Gustav Klimt, el artista que pintaba con oro. *Historia.nationalgeographic.com.es.* https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gustav-klimt-artista-que-pintaba-oro_16972

Tate. (s.f.). *Vija Celmins born 1938 / Tate.* <https://www.tate.org.uk/art/artists/vija-celmins-2731>

10. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Gustavo Torner. *Acero inoxidable y chatarra plateada*, 1961 – 1962. Chapa de acero y chatarra oxidada sobre tablero. 165 x 162 cm. <https://www.march.es/es/cuenca/colección/obras/acero-inoxidable-chatarra-plateada>

Fig. 2. Marcel Duchamp. *Fontaine*. Escultura, *Ready-made*. 63 x 48 x 35 cm. <https://historia-arte.com/obras/la-fuente-de-duchamp>.

Fig. 3. Ellsworth Kelly. *Concorde*, 1958 / Óleo sobre lienzo. 193 x 147,3 cm. <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/concorde>

Fig. 4. Gustavo Torner. *Sin título*, 1987 / Collage sobre cartón. 46 x 39 cm. <https://www.museoreinasofia.es/colección/obra/sin-titulo-96>

Fig. 5. Gustav Klimt. *El beso*, 1909. Óleo sobre lienzo. 180 x 1180 cm. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/el-beso-el-escandaloso-simbolo-del-amor-de-gustav-klimt_19112

Fig. 6. Robert Rauschenberg. *Untitled*, 1953 / Pan de oro sobre tela y cola sobre lienzo, en marco de madera y vidrio. 31,2 x 32 cm. https://www.moma.org/collection/Works/79709?artist_id=4823&page=1&sov_referrer=artist

Fig. 7. Jules Olitski. *Untitled*, 1971 / Screen-print. 66x 88.9 cm. <https://www.composition.gallery/ES/arte/jules-olitski-untitled-from-graphic-suite/>

Fig. 8. Marcel Duchamp. *Fresh Widow*, 1920, reaplica 1964 / Madera, metal, cuero y metacrilato. 89 c 532 x 99 mm. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-freh-widow-t07282>

Fig. 9. Mark Rothko. *Untitled (Black on Grey)*, 1970 / Acrílico. 203,3 x 175,5 cm. <https://historia-arte.com/obras/negro-sobre-gris>

Fig. 10. Ejercicio práctico de un collage para clase. 30 x 40 cm. Archivo propio.

Fig. 11. Miralls, 2023. Papel y pan de oro en dm. 20 x 20 cm. Archivo propio.

Fig. 12. Díptico Medi i Entorn. Papel y pan de oro sobre contrachapado. 65 x 81 cm. Archivo propio.

Fig. 13. Meitat. Serigrafía y pan de oro sobre contrachapado. 65 x 81 cm. Archivo propio.

Fig. 14. Llums. Serigrafía y pan de oro sobre contrachapado. 100 x 100 cm. Archivo propio.

Fig. 15. Buit. Papel y pan de oro sobre contrachapado. 100 x 81 cm. Archivo propio.

Fig. 16. Or. Papel y pan de oro sobre contrachapado. 100 x 81 cm. Archivo propio.

Fig. 17. Trencats. Papel sobre contrachapado. 100 x 81 cm. Archivo propio.

Fig. 18. Marea. Cartulina azul y pan de oro sobre contrachapado. 100 x 100 cm. Archivo propio.

Fig. 19. Somni. Papel y pan de oro sobre contrachapado. 100 x 100 cm. Archivo propio.

Fig. 20. Mar i blau. Acrílico, papel y pan de oro sobre contrachapado. 100 x 100 cm. Archivo propio.

Fig. 21. Imagen de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones. Archivo propio.

Fig. 22. Imagen de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones. Archivo propio.

Fig. 23. Imagen de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones. Archivo propio.

Fig. 24. Imagen de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones. Archivo propio.

Fig. 25. Imagen de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones. Archivo propio.

Fig. 26. Imagen de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones. Archivo propio.

Fig. 27. Imagen de la simulación digital de las obras en la sala de exposiciones. Archivo propio.

