

TFG

ARTE Y PROCESO

Presentado por Paula Morera Ramírez
Tutora: Victoria Cano Pérez

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2014-2015

UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Para comenzar quiero decir que este trabajo es el resultado de una serie de técnicas que me han permitido estar en una transformación constante. El título de este trabajo quiere mostrar no solo el proceso de transformación personal sino un proceso en el cual se ve la evolución en el trabajo práctico y una evolución como artista en la cual he desarrollado diversas técnicas que han ayudado al realizar mi obra.

Gracias al conocimiento de estas técnicas veo las posibilidades que el paisaje me ofrece. El proceso de trabajo es lo principal en esta obra. Experimentar y el factor sorpresa que me da dicha experimentación junto al resultado final es mi obra.

Por otro lado, la naturaleza y como está relacionada con el ser humano es otra de las partes a destacar en mi trabajo.

Dicho esto, el trabajo lo podemos dividir en una parte práctica, en la cual se presentan una serie de cuadros elaborados mediante distintas técnicas y en la que se ve una continuidad. En donde cada una de las técnicas ha ayudado a la plasmación de lo que la naturaleza nos ofrece como paisaje. Las técnicas que conozco me dan la oportunidad de expresarme plásticamente.

En la parte teórica, explicaré el proceso de trabajo.

Las técnicas empleadas, y el por qué la utilización de cada una.

El color es otro de los elementos principales y ayuda al espectador a ver los cuadros como una serie.

En la memoria se describe el estilo basándose en la idea de vanguardia.

Más concretamente el pop art, apoyándose también en artistas que aún perteneciendo al pop art, crearon una tendencia propia, saliéndose así de las normas de la "ortodoxia" pop, pero sin perder su esencia.

También se describen los procesos metodológicos empleados para su realización.

Pintura, tiempo, color, figuración, pop art, serie, técnica, composición, aprendizaje, metamorfosis, abstracción.

2. AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar mi agradecimiento a todas aquellas personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Sobre todo a mi padre, por su apoyo económico, a Jorge por su colaboración en mi búsqueda personal de ideas, y a mis hermanos, especialmente a Alex, que me ha ayudado a lo largo de este periodo con mis trabajos artísticos.

También quiero dar las gracias a mi tutora Victoria Cano por su ayuda en la realización de este proyecto, sus clases y su dedicación han hecho que crezca como artista y que este trabajo sea posible.

Muchas gracias a todos.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. Objetivos

2.1.1. Mostrar la naturaleza en relación con el ser humano

2.1.2. Desarrollar las habilidades artísticas adquiridas en la carrera.

2.1.3. Mostrar mi "yo" interior a través de diversas técnicas.

2.2. Metodología

3. DEFINICIONES

4. MARCO HISTÓRICO EN RELACIÓN A LA PINTURA

4.1. Impresionismo abstracto

4.2. Pop art

5. REFERENTES/ARTISTAS DE INTERÉS

5.1. David Hockney

5.2. Alex Katz

6. SOBRE MI OBRA

6.1. Primeras obras

6.1.1. Paisajes

6.1.2. Retratos

6.2. Diversas técnicas que ayudan a plasmar mi obra

6.2.1. Fotografía

6.2.2. Modificación de la fotografía mediante técnicas gráficas

6.2.3. Transferencia

6.2.4. Pintura

6.3. Mi obra

7. EXPERIENCIA PERSONAL

8. CONCLUSIONES

9. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se plantea como un trabajo final de grado (TFG) en el ámbito de la pintura y lleva por título “Arte y proceso”.

En este trabajo planteo un acercamiento al paisaje desde un punto de vista abierto en el cual se combinan una serie de técnicas que muestran mi paso por Bellas Artes.

También se plantea la idea de “técnica mixta” como conjunto de técnicas que ayudan a plasmar mi percepción de la realidad, del arte, y del paisaje concretamente.

Se adentra también en la idea del cuadro desde un punto de vista subjetivo, en el cual se intentará mostrar al espectador de una forma plástica aquello que el artista percibe de la realidad, en este caso yo.

El trabajo se divide en dos partes, una práctica en la cual se analizan una serie de obras pictóricas que llevan detrás una serie de técnicas que han ayudado a su realización. Éstas se relacionan entre sí y muestran una serie de paisajes que actúan tanto como una serie, como individualmente.

Y otra escrita que consta de varias partes. El trabajo empieza reflexionando sobre la distribución y la metodología en donde se comentan algunos aspectos del trabajo realizados.

La parte escrita está dividida en 7 partes principales: *objetivos y metodología, definiciones, marco histórico en relación a la pintura, referentes/artistas de interés, sobre mi obra, experiencia personal y conclusiones.*

En *objetivos y metodología*, se habla sobre los objetivos principales a cumplir en este trabajo conceptualmente hablando y de la parte práctica.

En *Definiciones*, se habla sobre algunos términos que ayudarán a comprender mejor el trabajo.

Continuando con la memoria, llamada *Contextualización*, se habla sobre el impresionismo abstracto de una manera más conceptual y sobre el pop art adentrándome más en la técnica de este movimiento artístico. Ambas tendencias muy influyentes en la obra que expongo.

En *referentes/artistas de interés* se reflexionará sobre la pintura de Alex Katz y David Hockney.

Comparando mi obra con estos dos artistas en cuanto a técnica y concepto.

En la parte titulada, *Sobre mi obra*, se divide en tres apartados: (i) *primeras obras* donde se habla sobre aquellas obras que me han ayudado a realizar mi trabajo, con la combinación de varias técnicas, entre ellas la fotografía, la cianotipia, y el retrato digital. En ellas se puede ver como se combina el color con el paisaje y observando las relaciones entre todas ellas, se puede apreciar la influencia de ellas en mi trabajo final de grado.

Muestran también mis dos formas de expresar lo que es la belleza para mí, por un lado está el paisaje, el cual no necesita color porque se muestra a sí mismo como bello y por otro lado, se ve como mediante manchas de color se forman retratos brillantes que muestran su belleza a través de éste. Juntos muestran una combinación perfecta con la que deseo expresar y hacer llegar al espectador que interpreta mi obra, cómo veo y qué es para mí el arte.

Como a través de mi retina y de mi propio cuerpo transmito aquello que veo y los sentimientos que se despiertan en mí.

(ii) El segundo apartado se denomina *Diversas técnicas que ayudan a plasmar la obra*. En él se explica cómo las técnicas ayudan a la generación y materialización de la obra, interactuando entre ellas para la realización de la obra.

También se explica la importancia de cada una de las técnicas y como individualmente me ayudan a comprender el arte, así como también me facilitan la aprehensión y percepción de la belleza del paisaje y a mostrar posteriormente su plasmación material mediante la utilización de éstas.

(iii) En el tercer apartado, se reflexiona sobre la obra que se expone. Sobre como pertenece al impresionismo abstracto psíquicamente hablando pero como aparenta ser una obra perteneciente al pop art, siempre intentando tener un estilo propio que no copie a ningún artista ya conocido.

Por último, en los dos puntos finales se habla sobre mi *experiencia personal*, desde un punto de vista más personal, y las *conclusiones*.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El método de desarrollar este proyecto se divide en dos partes. Una parte teórica en la que se describe el proceso metodológico y se desarrollan los conceptos de pop art y expresionismo abstracto. Y una parte práctica en la que se plasman las ideas escritas mediante una serie de técnicas que muestran mi paso por Bellas Artes.

2.1. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

- 2.1.1. Realización de mi obra en donde se plasme todo lo que he aprendido en la Facultad de Bellas Artes con la utilización de diversas técnicas que me han ayudado en el proceso. Hacer hincapié en el proceso de trabajo.
- 2.2.2. Mostrar mediante estas técnicas el paisaje tal y como yo lo veo, exteriorizar mis ideas, pensamientos e incluso sentimientos por medio de una serie de cuadros y hacerlos llegar al espectador.
- 2.1.2. Mostrar la naturaleza en relación con el ser humano. Como la figura humana aparece de forma directa apareciendo en el paisaje o indirectamente mediante edificios o tumbonas en las que la ausencia de ésta ya indica su presencia previa.

2.2. Metodología

En cuanto a la parte práctica, la obra es un resultado de la unión de varias ideas que se realizaron previamente, todas ellas con distintas técnicas. Por ello, la obra final es el resultado de la utilización de todas estas técnicas.

Creo importante mostrar en un trabajo final de grado como éste, conocimientos acerca de algunas de las técnicas que he aprendido en Bellas Artes y que además combinan y se complementan adecuadamente.

El resultado de mi obra no está basado en el método ensayo y error, es un trabajo premeditado en el que antes de empezar los pasos a seguir ya estaban previamente pensados y prácticamente escritos.

Si bien es verdad que antes de empezar con la serie, he realizado una investigación personal en donde probé técnicas y posibles paisajes y retratos para saber con exactitud qué era lo que realmente quería hacer.

Una vez con las ideas claras he comenzado con la obra, en donde primeramente me he apoyado en fotografías tomadas por mí, hechas de forma

manual y teniendo en cuenta la luz de los paisajes tomados. Todas ellas sobre paisajes con dos cosas en común, una línea de horizonte marcada y el mar invadiendo parte de la imagen.

En cuanto a la composición he decidido dejarme llevar por lo inusual, aunque bien es cierto que en todas las fotografías hay un orden en donde se aprecia el mar y el cielo de manera ordenada, los personajes que aparecen no aparecen de forma que se les vea el cuerpo entero. Muchos de estos están en primer plano y otros cortados por zonas que de ninguna manera se apreciaría en el clasicismo o en otras etapas pictóricas más perfeccionistas. Esto se debe a mi intención de salirme de lo normal, de lo correcto, dejándome llevar por lo espontáneo y dejando así entender que el ojo humano ve lo que se le deja ver, pudiendo ser así una persona cortada.

Por otro lado, las perspectivas no son las correctas, si hablamos desde un punto de vista clásico o romántico, no obstante, al ser una imagen tratada gráficamente y basándome en referentes artísticos como los que me he basado, Alex Katz y David Hockney, creo que las imágenes han tomado un estilo de ilustración donde lo correcto es lo que ve el ojo del artista.

Una vez tomadas las fotografías, he pasado a realizar una interpretación de estos paisajes utilizando para ellos una técnica gráfica.

Las fotografías han sido pasadas a escala de grises para así poder decidir los colores que más se acoplaran a mi modo de captar la realidad. El color pues ha pasado a ser una de las características más importantes de mi obra, eliminando el dibujo por completo y creando líneas que se forman en la limitación de dos manchas. Ésta es otra característica que deja ver que la obra está pasando a un modo ilustrativo y no a una réplica de la realidad.

Todo ello ha sido trabajado simultáneamente, es decir, se han trabajado varias fotografías al mismo tiempo.

Más adelante, y una vez acabadas las imágenes con la técnica donde he utilizado la tableta gráfica y empleado mis conocimientos de “photoshop”, he pasado al siguiente paso, el de la transferencia.

En este paso lo que he hecho ha sido imprimir el trabajo que ha sido trabajado a 100x70 cms en el mismo “photoshop” en impresión de cera. Lo idóneo habría sido “toner”, ya que los polvos de la tinta son los que se transfieren al soporte mediante un médium que puede ser látex o en este caso médium para transferencia de fotografías. La impresión de cera es también una buena elección para realizar este tipo de transferencias.

Una vez impreso y con el bastidor montado y previamente imprimado he pasado a realizar la técnica de la transferencia.

Una vez realizada ésta técnica y con otra imprimación de látex por encima, he pasado a la última técnica. La pintura pues es la siguiente y última técnica a realizar en estos cuatro paisajes. La elección de la técnica a utilizar ha sido el óleo. Lo elegí así por su capacidad de tardar en secar para así poder trabajar los cuadros de manera duradera y simultáneamente sin que esto impidiera seguir trabajando más adelante. También me ha permitido poder hacer degradados en zonas como el cielo y el mar, donde los colores cobran mayor importancia.

En cuanto al soporte, he decidido realizar los cuadros en el tamaño de 100x70 cms por varias razones, una de ellas es las ganas de plasmar mis ideas en cuadros grandes, típicos del expresionismo abstracto, pero no tan grandes como para no poder transportarlos. También es el tamaño máximo para imprimir imágenes, necesarias para la transferencia. Y por último, el tamaño es rectangular y no cuadrado para la mejor plasmación del paisaje. La elección del paisaje horizontal es la más adecuada para mostrar la amplitud de lo que el paisaje puede mostrarnos.

A nivel práctico el trabajo realiza una serie de investigaciones acerca de la pintura del impresionismo abstracto en cuanto a concepto se refiere, y pop art en cuánto estética y color.

Todo ello para poder situar mi obra en el tiempo. Aunque realmente el tiempo que le corresponde es el actual.

He querido darle un lenguaje propio, y aun inspirándome en otros artistas la obra tiene un carácter personal que creo no haber visto en otros artistas.

También he querido mostrar la importancia de las técnicas como un proceso en el que demuestro lo aprendido en la carrera de Bellas Artes. También utilizo lo mejor de cada una. El paisaje previamente me da las claves y las técnicas que voy a utilizar más adelante.

Gracias al conocimiento de éstas técnicas puedo pues, mostrar cosas que están dentro de mí y que solo es posible exteriorizar mediante técnicas aprendidas y la experiencia adquirida en todos estos años.

En cuanto a los artistas que he escogido, son dos de los que más me han motivado. He realizado trabajos relacionados con su obra y su estilo, y gracias a esto, he podido encaminar mi estilo artístico.

3. DEFINICIONES

3.1. Definiciones

Para empezar con este apartado y para la mejor comprensión del trabajo se hará referencia a una serie de definiciones. Entre ellas se encuentran serie, color, pintura gráfica, pintura figurativa, ilustración, impresionismo abstracto y pop art, composición, fotografía, transferencia y técnica mixta.

Empezaré con la palabra Serie, conjunto de cosas que tienen una relación entre sí y que se suceden unas a otras.

Y con ello defino mi obra como una serie de cuatro cuadros que se relacionan y se continúan.

Seguiré con la palabra Color, que es lo primero que se aprecia en la serie. Como en el pop art, los colores que han sido utilizados en la obra son brillantes, llenos de vida y dinamismo, que evocan sensaciones y que nos llevan a un estilo informal primando lo estético.

Pintura gráfica es todo aquello que ha sido modificado o creado mediante técnicas relacionadas con el ordenador. La herramienta que se utiliza para ello es la tableta gráfica, la cual se conecta a la pantalla del ordenador y junto a programas como “photoshop” se realizan dichos trabajos.

El lenguaje utilizado es realista, pintura figurativa, que se define como la contraposición de la pintura abstracta, donde se aprecian personas, objetos, animales, flores, paisajes o muchas otras figuras.

Por otro lado el concepto de realismo permite identificar la manera de contar, presentar, considerar o percibir lo que ocurre a nuestro alrededor tal y como sucede.

La Ilustración es la postura crítica que adopta la burguesía frente al orden establecido.

Las características de la Ilustración son las siguientes: Racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo, y el laicismo. El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón.

El Impresionismo abstracto del cual extraeré ideas conceptuales. Es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión

personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos.

De esta pequeña definición que se acerca más a lo conceptual, ha sido deducida la idea de expresar una visión personal de la realidad según mi forma de entenderla.

Es el punto de partida del arte contemporáneo, donde podríamos decir que se encuentra contextualmente mi obra.

Su corriente más famosa está ligada a la pintura, que es una de las características principales de mi trabajo. Se deja de lado la realidad objetiva y el artista se deja llevar por las impresiones que la luz y el color dejan en él.

Por otro lado, está la corriente Pop Art, donde la temática está extraída de grandes ciudades, aspectos sociales y culturales. Otra de las características es la ausencia de planteamiento crítico. Presentación preferentemente frontal. Iconografía estilizante, principalmente formas planas y volumen esquemático.

Composición, es la formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con cierto orden una serie de elementos. La composición fue considerada un principio fundamental en el arte europeo hasta principios del siglo XX. El fundamento de la estética hace predominar la composición exclusivamente. La composición contribuye a una respuesta del espectador, la obra de arte se considera dentro de lo estético, todo lo que satisface al ojo. No obstante, hay artistas que prefieren romper las reglas de la composición tradicional, desafiando al espectador a reconsiderar las nociones de equilibrio y a diseñar elementos dentro de trabajos de arte. Un ejemplo claro de este tipo de artistas es Salvador Dalí.

En cuanto a la fotografía, la fotografía es un arte, se dice que el fotógrafo es un artista que está en contacto con la cultura visual y que lo reproduce así en sus fotografías. Es la captación de un instante, un momento que queda plasmado en una imagen. La captación de la luz y los colores es tan importante como la composición.

Transferencia, nos remite a una técnica de creación artística basada en transferir una imagen de su base original a otra diferente o nueva. Para ello se realiza una modificación previa de la imagen a transferir y se invierte para luego imprimirla en una impresora con "tóner". Es necesario que sea con este tipo de tinta que se compone de polvos para que más tarde éstos se adhieran al médium a utilizar. Éste médium puede ser látex líquido o bien un médium especial para transferencia. Una vez realizada la transferencia se le añade una

capa de látex para eliminar esas pequeñas partes de papel que no se han dejado quitar. Partiendo de ahí, se utiliza el látex como imprimación.

Por último hablaré de técnica mixta. El término “técnica mixta” se refiere a la técnica de utilizar dos o más técnicas artísticas como por ejemplo dibujo, óleo o collage, combinadas en una única obra. En este caso la técnica mixta se compone de fotografía, técnica gráfica, transferencia y pintura al óleo.

Con esta serie de definiciones espero ayudar a la mejor comprensión del trabajo ya que creo que son elementos fundamentales en él.

4. MARCO HISTÓRICO EN RELACIÓN CON LA PINTURA

4.1. Impresionismo abstracto

Almuerzo de remeros
129'5 x 172'7 cm
Pierre Auguste Renoir - 1881

Se dice de él que es una revolución pictórica, comenzó con la obra “impresionismo sol naciente” de Monet, en 1872, y ésta le dio el nombre a la tendencia. Para los artistas de la época, cada color era una modalidad de la luz. Intentan plasmar los efectos de la luz en los paisajes y los momentos agradables de la vida sin quitar protagonismo a aquello que refleja. Sin dejar de lado al realismo y reflejando la vida cotidiana.

Este movimiento pictórico contemporáneo está dentro de la abstracción, aunque no se confunde con el expresionismo abstracto, es un movimiento parecido pero no obstante distinto.

En cuanto a la técnica que se utiliza se emplean pinceladas pequeñas para construir y construir grandes cuadros. Se expresa la emoción y el enfoque del artista en la energía interior, y a veces la contemplación creando calidades expresivas, líricas y pensativas en los cuadros.

Entre sus características se encuentra el paisaje como tema principal, el aire libre, el contacto con la naturaleza y el contacto con la luz.

En cuando al color, es significativo que los pintores expresionistas eliminen el negro de su paleta, la luz está cargada de matices innumerables.

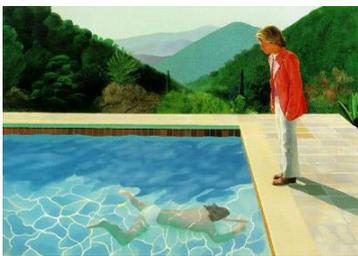
Elanie de Kooning acuñó el término “impresionismo abstracto” y de pronto fue empleado por el crítico Luis Finkelstein en un esfuerzo por distinguir a Philipp Guston.

Lo que más me ha ayudado en mi obra de éste movimiento, es que intenta plasmar más que cualquier otra cosa, la luz y sus efectos, en los paisajes y momentos agradables de la vida, sin quitar el protagonismo de aquello que refleja. Éste movimiento surgió para romper estilismos, rompiendo los que generaba el arte moderno, también adopta temas de la vida cotidiana. La diferencia entre el realismo y el impresionismo es que en éste, las obras pasan por la impresión subjetiva del pintor y sale de esta manera a la luz de forma subjetiva.

El paisaje es la gran estrella de la pintura impresionista, la clave es la combinación de colores, puros y sin mezclar, la saturación y la abundancia del

color, contraste cromático, colores claros y brillantes y la casi ausencia de negros, aunque en mi caso el negro toma un lugar importante para crear un contraste importante en donde se diferencia el cielo con el mar.

4.2 Pop art

"Portrait of an artist" (Pool with two figures)
Acrylic on canvas 214 x 304.8 cm
David Hockney

El Arte Pop, fue un movimiento que surgió a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción directa al Expresionismo Abstracto. Se caracteriza por utilizar imágenes conocidas con un sentido distinto para conseguir una postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de la época.

El arte pop utiliza imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. Como su nombre se indica que es el arte popular!, toma los intereses del pueblo y la temática. El pop art es el resultado de un estilo de vida, una manifestación plástica de la cultura caracterizada por la democracia, moda, y el consumo. Se crea una serie con los objetos que se utilizan. Marcas conocidas como "Coca Cola" son utilizadas para este tipo de arte. Se sirve de los objetos industriales, de los carteles y artículos de consumo comercial. Las ilustraciones de revistas, los muebles de serie, los vestidos y hasta las latas de conserva es lo que lleva al arte, surge así un estilo desnudo y mercantil.

En este caso no me interesa la postura que tomaban los artistas del Pop Art, por ello me centraré en los temas técnicos que hacen referencia al color y la estética que se acercan más a la obra que se está describiendo en este trabajo. El arte pop fue apreciado y aprobado por el público gracias a sus formas fáciles y divertidas y a sus contenidos. Todo ello se podía captar con facilidad. La expresividad queda en un segundo plano, el espectador ahorra el esfuerzo en comprender la obra, como no pasaba en el expresionismo abstracto.

En cuanto al tamaño de las obras, cada vez es más grande, se amplían los motivos. Sus formas eran fáciles y sencillas. Al contrario que en el impresionismo abstracto, estas obras estaban cargadas de ironía y complejidad, en cuando al concepto se refiere.

Los principales representantes de este movimiento son: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton, David Hockney y George Segal.

5. REFERENTES/ ARTÍSTAS DE INTERÉS

3.2.3 Alex Katz

"Playa de Carmen"
Oil on canvas
Alex Katz

En cuanto a Alex Katz, es considerado uno de los precursores del arte pop. No es directamente contemporáneo de la época, pero muestra en sus obras técnicas en las formas que nos recuerdan al pop, también podemos apreciar el uso de la fotografía en sus obras, al igual que Lichtenstein.

Primeramente quiero empezar hablando del estilo de Alex Katz, para así poder comprenderle de una manera más clara.

Siempre fue fiel a la figuración desde sus inicios pictóricos, Katz otorga total protagonismo a la apariencia y a sus continuas transformaciones. Este interés por el aspecto verdadero de las cosas le lleva a emplear la luz como elemento modulador de la superficie pictórica.

Ya que he comenzado a hablar de rasgos formales como el empleo de la luz, también diré que sus obras se caracterizaban por tener unos grandes formatos, característicos del expresionismo abstracto.

También Katz ha confesado que las técnicas tradicionales no son las más adecuadas para realizar obras modernas. En líneas generales, Katz asimiló algunas soluciones de éstas tendencias a las cuales no quería pertenecer. Aprendió a utilizar la luz como estructura de composición. Y no solo los grandes formatos delatan al artista por emplear elementos característicos de estas dos corrientes que tanto odiaba parecerse.

Su obra es un "cocktail" que combina la tradición pictórica, las vanguardias, el jazz, y la poesía.

Katz se mueve con elegancia entre lo natural y lo artificial, en un instante plasma sobre el lienzo colores planos y brillantes, imágenes de su existencia diaria, como si fueran invenciones de su imaginación, como ficciones y abstracciones.

El público y la crítica admiraban las grandes dimensiones de sus cuadros y las nítidas composiciones articuladas por colores planos y brillantes.

Opta así por una superficie pulida en la que desaparece toda gestualidad. Perfora todas las líneas y espolvorea sobre el lienzo pigmento de siena tostado, y así consigue el contorno de la composición. Tras preparar el lienzo aplica ligeras pinceladas de óleo, un pigmento al que siempre se ha mantenido fiel, y gracias a este elaborado proceso consigue la superficie laminada y plana

que caracteriza su estilo, como se tendrá ocasión de explicar más adelante.

Y pasando a sus motivos, de los cuales hablaré más detalladamente en el siguiente punto, los medios de masas le han llevado a producir una pintura que se califica como fácil, elegante y sin complicaciones. Una pintura objetiva y en los límites del decorativismo, privada de sentimiento y subjetividad que caracteriza al expresionismo.

Su obra puede dividirse en tres grandes bloques: retratos, paisajes y pinturas negras.

En sus retratos, donde se incluye lo mejor de su producción, permanece fiel a la estética “cool” de los años 70. La suavidad, la elegancia, la ironía, y el comedimiento como oposición a la bohemia apasionada, revela su actitud hacia el arte en sus orígenes de distanciamiento al expresionismo abstracto.

La elegancia y el desinterés psicológico, además de sus grandes formatos, convierten su pintura en una fiel representación de una estética que al fin y al cabo justifica otra manera de concebir la vida como arte y el arte como modo de vida.

Su estilo, totalmente americano, muestra una sociedad que nos recuerda a un cliché de película americana. Podemos ver claramente la vida americana de una familia con su perro y sus hijos, o también gente de clase social alta que está tomando una copa en un bar o una galería de arte.

“Mi estilo es totalmente americano. La apariencia impersonal de mi obra podría sufrir en un país extranjero. Es como cualquier otra pintura: una pintura hecha por un artista de Nueva York en una pintura de Nueva York. Ésa es su identidad; ése es el estilo”

A Katz no le gusta nada la palabra “contenido”, sus obras no tienen contenido, ni ironía, no deja ni un rastro en el camino que permita que el espectador llegue a alguna conclusión.

Para Katz, trabajar con contenido significa trabajar con lo que no entiendes, o con lo que crees que entiendes demasiado bien.

Le interesa pues la obra lírica, lo que él define como “*realidad poetizada*”. Las obras de arte complicadas nunca se ajustan a una explicación simple, siempre hay algo que queda fuera. Algo que ninguna explicación puede explicar satisfactoriamente.

3.2.4. David Hockney

David Hockney - "Un gran splash"
(1967). Londres

Pintor, proyectista, escenógrafo, impresor, y fotógrafo inglés. Fue un importante contribuidor del movimiento de Arte Pop en la década de 1960, es considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX.

Se formó como pintor en su país natal y con 24 años viajó a Estados Unidos para probar suerte allí. En sus cuadros se observa la tendencia figurativa aun siendo un pintor perteneciente al expresionismo abstracto. Toma contacto con el círculo artístico que rodea a Andy Warhol. De esta manera el arte pop será una tendencia predominante que se podrá apreciar en sus cuadros.

Sus lienzos son composiciones sencillas llenas de colores vivos.

En sus primeros cuadros podemos apreciar una serie dedicada a las piscinas californianas en donde sobresalen los colores luminosos del agua y los reflejos de las ondulantes superficies líquidas. En algunos de éstos, podemos ver personas absolutamente despreocupadas de las miradas del espectador. Siempre mostrando los típicos colores planos y vivos del Pop Art.

Lo que me llama la atención de alguna de sus obras y tomo como ejemplo en mi trabajo personal, es la utilización de fotografías para componer sus cuadros, a base de polaroids donde el resultado es una visión espontánea de la realidad.

Una de las cosas que me fascina de Hockney es su arte, el cual abarca todas las técnicas que aparecen conforme van pasando las modas. Tiene un estilo que lo caracteriza pero llega a él mediante distintos caminos. Él afirma que vemos psicológicamente todo lo que hay a nuestro alrededor. En el museo Guggenheim de Bilbao presentó la mayor exposición en España dedicado a este artista. Lo destaco entre todas sus obras porque creo que en cierto modo mi obra tiene parte de la suya y voy a explicar por qué.

Sin abandonar la pintura, se ha dejado sorprender por el iPad, herramienta con la cual pinta ahora sus maravillosos paisajes. Según él, el iPad es algo único. No por ello ha dejado la pintura de lado, ya que ésta le proporciona un color físico el cual dice marca la diferencia.

Con esta pequeña introducción veo claro unas similitudes con mi trabajo, en el cual he utilizado una técnica gráfica en la que he empleado la tableta gráfica previamente y he terminado con el color y la pintura física.

Es cierto que no podemos dejar de lado la tecnología que abarca nuestro tiempo, y por ello veo razonable la exploración continua de la pintura y el dibujo por medios informáticos. Según Hockney, es como una hoja de papel sin fin, y va a seguir dibujando con él.

Centrándonos más ahora en sus paisajes, éstos han sido realizados en el año 2004, son alrededor de 150 trabajos, pinturas al óleo, carbonillos y dibujos realizados con iPad, cuadernos de bocetos y videos digitales.

La exposición ofrece una visión donde se aprecia su capacidad para representar la naturaleza a través de diferentes técnicas como su relación subjetiva con el paisaje de su juventud.

Hockney representa el espacio con el uso del color y el tratamiento de la perspectiva y la luz.

David Hockney, Túnel más próximo, en invierno, febrero–marzo de 2006 (A Closer Winter Tunnel, February–March, 2006), 2006, Óleo sobre seis lienzos, 182,9 x 365,8 cms (91,4 x 121,9 cms, cada uno)

6. SOBRE MI OBRA

6.1. Primeras obras

6.1.1. Retratos

“Elena” – Técnica gráfica

2014

Primeras obras

Mucho antes de saber que quería hacer para este trabajo final de grado, realicé una serie de paisajes y retratos que más tarde me ayudarían a tomar mi camino hacia la obra que se explica en estas páginas.

Primeramente realicé una serie de retratos gráficos en los que primaba el color. El color como principal elemento, en el que sin él, nada cobraba sentido.

La mancha era una de las características principales, el color era el encargado de dibujar la línea que separaba los contornos entre sí.

En ellos experimento con una técnica nueva que no había utilizado antes, la técnica gráfica. Con la ayuda de una tableta gráfica y mis conocimientos adquiridos de “photoshop” realicé esta serie de retratos con la intención de aprender y mejorar mi técnica. Pasando así de ser bocetos a “obras artísticas”.

“Amparo” – Técnica gráfica

2014

Primeras obras

Realicé una serie larga en la cual aparecían muchos rostros de mi círculo amistoso y familiar, también gente famosa en el mundo que nos rodea. Instintivamente quise captar el interior de éstos mediante la mirada, la sonrisa o cualquier otro gesto significativo.

Los colores, como bien he dicho antes me ayudaron mucho a mostrar las personalidades de éstas personas. Ésta técnica me ayudó además a mejorar mis técnicas de pintura y dibujo, sin gastar dinero y de una manera más limpia y rápida.

Con ella, y con los paisajes que más adelante se verán, decidí muchos de los aspectos que iban a aparecer en mi trabajo final de grado.

La luz también era uno de los elementos principales, en estas obras mostré un gran interés en pintar con la luz y la sombra, intentando evitar el negro.

Marcando un contraste fuerte entre unas zonas y otras.

Más tarde comencé a hacer variaciones con los retratos y me mostré más abierta a los colores planos del pop art.

"Obama" – Técnica gráfica
2014
Primeras obras

Quise experimentar con collage y líneas. De esta experiencia saqué la idea de usar degradados en los que se pudiera ver con claridad el proceso en el cual se aclaran o se oscurecen los colores.

En la progresión de mi trabajo se aprecia la influencia clara del pop art, con su estilismo y la elección de personajes del mundo actual como en este caso "Barack Obama".

Las tintas planas y los colores sin mezclar me llevaron a mi siguiente paso.

"Alex" – Técnica gráfica
2014
Primeras obras

Decidí pues quedarme con lo mejor de cada retrato realizado, escogiendo pues los colores brillantes y planos característicos del pop art, la utilización de color para crear formas, el eliminar el dibujo de mi obra, y realizar degradados en los que se pudiera apreciar el cambio de tono concorde a la luz dada.

También me gustó mucho la idea de realizar mi obra gráficamente ya que ha sido una de las cosas que más me ha interesado experimentar a lo largo de mi carrera y con la que me siento más cómoda. Eso sí, tenía claro que habría pintura en la obra final de algún u otro modo.

Al mismo tiempo, seguí investigando otras formas de expresarme, en las que el paisaje tomaba cada vez más fuerza.

6.1.2. Paisajes

La palabra paisaje se describe como conjunto de elementos sobre un horizonte en donde se describe todo lo que forma el conjunto. Por ello, a la hora de realizar las fotografías referentes a éstos, tuve en cuenta que siempre apareciera la línea de horizonte marcada y que hubiera algún elemento que uniera todos aquellos paisajes que más tarde formarían una serie.

Comencé a realizar fotografías de paisajes que más tarde mostraría mediante técnicas aprendidas en la Facultad de Bellas Artes.

La idea de horizontalidad me llamaba mucho la atención, por tanto todos ellos iban a ser mostrados horizontalmente.

"Fotografía"
2015
Primeras obras

Como se puede apreciar, en todas ellas aparece el mar, que es uno de los puntos en común de la serie.

También aparece la figura humana de un modo u otro, es decir, ya bien con la presencia de edificios o la ausencia de ésta en tumbonas en donde el inconsciente liga directamente la tumbona con la futura presencia de los personajes. En este caso aparecen los personajes directamente. Es un conjunto de donde aparecen elementos comunes, estos son: personajes, montaña, mar y cielo.

Más tarde elegiría la técnica de cianotipia para investigar y buscar otras opciones que despertaran curiosidad en mí.

La cianotipia es un procedimiento fotográfico monocromo en el que se consigue una copia del original en un color azul de Prusia, también pueden

"Cianotipia" 2015

haber variantes si se juega con el café o distintos tipos de té como el té verde o té negro.

Después de indagar en el mundo de la cianotipia, decidí realizar fotografías de aquellos lugares a los que suelo viajar a menudo. Así que escogí una fotografía de cada uno de las ciudades que más suelo frecuentar.

De aquí saqué el título del trabajo, ya que son viajes en los que suelo frecuentar estos viajes.

Con esto, empecé a encaminar mi trabajo y decidí empezar fotografiando paisajes.

De todos ellos escogí los que más se complementaban entre ellos y más llamaban mi atención.

6.2. Diversas técnicas que ayudaron a plasmar mi obra.

Me gustaría justificar la utilización de todas las técnicas empleadas en el trabajo práctico.

Cada una de las técnicas me permite plasmar lo que veo y cómo lo siento. También he creído oportuno utilizar varias técnicas para demostrar en un trabajo como éste algunas de las cosas que he aprendido en mi paso por Bellas Artes.

También creo que se complementan entre ellas y que encajan muy bien en el bastidor. Por todo esto, voy a comenzar con la explicación de cada una de ellas.

6.2.1. Fotografía

Comenzaré diciendo que la fotografía es la técnica de obtener imágenes duraderas. Es uno de los inventos que revolucionaron el arte para bien o para mal. En mi opinión para bien.

Actualmente la fotografía está considerada como un arte más, se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos artistas que expresan sus emociones estéticas. Ésta visión de la fotografía como arte viene de la década de los 60.

La fotografía artística más allá de su belleza nos hace plantearnos preguntas. Si no lo consigue, será una imagen más que será observada y más tarde olvidada.

Por eso la cámara fotográfica al igual que el pincel o el lienzo se ha convertido con el paso de los años en una herramienta mediante la cual muchos artistas pueden así expresar sus emociones.

Realmente lo que nos interesa de la fotografía es el recuerdo, el instante, todo aquello que recordaremos en un futuro al observar dicha imagen.

Me centraré en el "instante", muchos artistas deciden pintar o realizar su obra mediante fotografías tomadas previamente. Se podría decir que es más bien por comodidad, pero en muchos otros casos se hace para captar el momento.

Para la realización de mi futuro trabajo y con las ideas claras tomé estas cuatro fotografías en las cuales aparecen los elementos dichos anteriormente.

Aun en blanco y negro, se aprecia que son imágenes tomadas en momentos del día luminosos.

"Fotografía"

2015

Primeras obras

6.2.2. Modificación de la fotografía original por medio de técnicas gráficas

El arte digital es producto de la tecnología informática, se puede decir que el arte tradicional y el digital se distinguen porque este último es tecnológico. La tecnología es un instrumento por el cual se puede crear, con un solo bolígrafo tenemos todos los pinceles, lápices, paletas, colores, texturas, etc. Es una forma distinta de entender el arte. Todo esto apareció con la aparición de la tableta gráfica. Ésta permite al usuario introducir dibujo y pinturas hechas a mano directamente en la pantalla de su ordenador sin necesidad de usar papel, bastidor o lienzo alguno.

Una vez hecha la introducción diré que realicé la serie previamente en el ordenador mediante técnicas gráficas. La tableta gráfica y el programa photoshop han sido mis principales herramientas. A partir de las fotografías tomadas he realizado, tomando el color como parte importante de la idea, una serie de cuatro pinturas que más tarde imprimiría en 100x70cms.

Mi idea era la de imprimir y transferir más tarde esas imágenes sobre un bastidor y chapa del mismo tamaño. Por ello las imágenes fueron realizadas, aun en el ordenador, a dicho tamaño.

Aquí muestro las imágenes gráficas una vez realizadas.

“Paisajes” – técnica gráfica

2015

6.2.3. Transferencia

"transferencia"

Para comenzar a hablar de esta técnica hablaré de cómo se realiza. El proceso se produce al pegar una imagen previamente impresa en "tónér" sobre una superficie que puede ser tela, madera o papel. El médium ayuda a que la tinta pase del papel a la superficie dicha. Para obtener el resultado deseado se debe invertir la fotografía a transferir mediante "photoshop" o algún programa similar. Se deberá dejar secar un mínimo de 12 horas. Por último se levanta la parte de arriba de la fotografía con la ayuda de agua, la cual hace que se reblandezca el papel y salga a la luz la imagen.

Una vez explicado esto, diré por qué he decidido realizar la transferencia en mi trabajo. Como bien he dicho antes, mi trabajo final es un conjunto de técnicas que describen algunas de las que he aprendido en mi paso por bellas artes.

Pienso que la mejor manera de plasmar mi trabajo gráfico es la de transferir la imagen de manera que no se pierda ningún paso. Y por ese motivo he decidido incorporar esta técnica al proceso de realización de mis cuadros.

6.2.4. Pintura

Pintura al oleo sobre transferencia

Por último hablaré de la pintura y lo que ésta supone en mi obra. En este caso la pintura cobra la misma importancia que la fotografía, la edición gráfica y la transferencia. Es una técnica más que junto a las otras hacen posible mi obra y su resultado final.

He creído importante incluirla ya que el color material y físico cobra mucha más viveza e importancia a la hora de mostrarse al público.

En este caso la pintura va ligada al color. Para hacer posible la representación de colores vivos y brillantes en la obra he tenido que emplear la técnica del óleo. Ésta técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Nos permite poder realizar la obra durante dos o tres días, dependiendo de la cantidad de pigmento que se le aplique, ya que tarda en secar.

Esto me gustó, además de la idea de poder difuminar colores sutilmente. Además el óleo es una de las técnicas más antiguas y me pareció buena idea el poder juntar en un mismo soporte técnicas recientes como la transferencia y las técnicas gráficas con óleo, una técnica muy empleada en el clasicismo.

Todas estas cosas me llevaron a realizar mi obra de esta forma.

La realización de todas las obras fue simultánea aun teniendo colores que diferencian unos cuadros de otros, siendo unos más cálidos que otros.

Por tanto el resultado final debía ser acabado con pintura. Posiblemente muchos de los espectadores que observen mi obra no vean más allá de la pintura, espero por lo menos que muchos otros vean el trabajo realizado y la dedicación de todos estos meses.

6.3. Mi obra

Desde el primer momento supe que mis cuadros iban a basarse en la belleza de lo cotidiano. Todo lo que veo a mi alrededor cuando viajo deja caer en mí una sensación, un estímulo, y eso es y es lo que quiero transmitir con mi obra.

Todos vemos paisajes a diario, y cada uno los percibe de forma distinta, sin embargo no todo el mundo puede captar lo que ve y mostrarlo al mundo mediante una expresión artística. Ese es mi objetivo principal. Para ello decidí ir a aquellos lugares que habían dejado huella en mí, y que solía visitar a menudo, para tomar una instantánea de aquello que mi cerebro y mi retina captaba.

Una vez explorado el terreno me dediqué a percibir cosas que a simple vista no se apreciaban, cosas más allá de lo que el ojo ve. Es decir, me sumergí en lo subjetivo, sabiendo de antemano que mi obra no iba a parecerse totalmente a la realidad de una manera realista.

Lo subjetivo entraba en acción, y a partir de ahí, el paisaje me dijo que técnicas eran las que iban a ser utilizadas para su realización.

De esta manera mi obra no solo muestra una fotografía modificada y trabajada con varias técnicas, sino un instante vivido en el cual intentaría expresar más tarde todo aquello mediante una serie de procesos que sin los cuales no habría sido posible.

Una vez tuve claro lo que iba a plasmar, me decidí a ponerle los colores que yo sentía al ver esos paisajes. Para ello, a partir de la fotografía en blanco y negro comencé a colorear gráficamente según mis sentimientos y mis percepciones de la realidad. Esto me llevo mucho tiempo, ya que es una de las partes más importantes.

El estilo lo tuve claro desde el principio, y así lo hice. Un estilo con colores planos, brillantes y en el que se pudiera ver un proceso de cambio entre los colores claros y oscuros. Sin líneas, solo color que delimite donde empieza una cosa y acaba otra.

Otra de las cosas que tenía claras desde el comienzo fue la utilización del color negro, si bien siempre se ha dicho que el negro no existe, y que las sombras son colores oscurecidos por otros, yo decidí que el negro iba a ser una parte fundamental en mi obra.

Y así lo he plasmado, la separación entre cielo y tierra mediante montañas tiene más fuerza ahora, según mi percepción, gracias a la utilización de éste color tan potente.

Para terminar diré que el conjunto de la obra también es muy importante.

Una vez montadas las obras, se puede apreciar que hay una conexión clara entre ellas en donde vemos una línea de horizonte que une cada cuadro con el siguiente y el anterior. Esa línea está situada en todos ellos a la misma altura y delimita el mar con el cielo. Todos los cuadros tienen mar y en todos ellos se puede ver la presencia de la figura humana. Esto es algo que hace reflexionar al espectador aunque éste no sepa el porqué de mi obra, si no lee este trabajo.

También diré que los cuadros funcionan perfectamente en conjunto y también por separado, pero que preferentemente se expondrán juntos y se colgarán juntos en próximas exposiciones si las hubiera.

El tamaño más la horizontalidad de los cuadros y los colores, la textura y la composición me hace ver personalmente, unos cuadros que llaman la atención por si solos, ya sea por sus “errores” que los hacen personales o por su estilo que no es ningún estilo que ha haya podido ver en otros artistas.

7. EXPERIENCIA PERSONAL

En cuanto a la experiencia al realizar este trabajo que engloba un poco todo lo adquirido en mi paso por la Facultad de Bellas Artes, estoy muy satisfecha.

Es una manera de dejar fluir mis pensamientos más sinceros y dejarme llevar por lo que realmente importa, que es disfrutar realizando este tipo de obras artísticas. Disfrutar y hacer disfrutar a los demás, al poder contemplar lo que ha surgido de muchas horas de esfuerzo y trabajo que realmente no pueden definirse como tal porque cuando haces algo que te gusta, el tiempo pasa rápido.

Estoy realmente contenta con el trabajo realizado y espero que se vea reflejado tanto en la parte escrita como en la práctica.

8. CONCLUSIONES

En esta memoria he tenido la oportunidad de contestar a una serie de respuestas a preguntas que me realicé antes de comenzar el proyecto.

He podido colocar mi obra en un marco histórico. Me he inspirado en varios artistas y aun así he demostrado que tengo un estilo propio y personal.

También he desarrollado una serie de técnicas las cuales he aprendido en mi paso por bellas artes mostrando así mi evolución.

En cuando a la parte práctica, creo que es importante leerla antes de ver la obra, aunque también se puede hacer al revés, lo cual no me desagrada ya que viendo la obra primero se pueden captar cosas que quizás no se ven, si vas con una idea predeterminada.

He expresado en mi obra varias cosas: que el mundo tal y como lo percibimos es distinto para cada persona y lo he mostrado así en mis cuadros.

Que todas las técnicas son herramientas para poder expresar lo que siento y veo hacia el espectador y por tanto cada artista escogerá la técnica que más le convenga, le guste, y le ayude a la realización de su obra.

Y por último, he podido demostrar todo lo aprendido en bellas artes en una serie de cuadros que espero gusten al espectador.

También he de decir que este trabajo lo comencé a principio de curso con todos los bocetos que fui realizando, en busca de la manera perfecta de poder sacar a la luz lo que finalmente he plasmado en mis cuadros.

En resumen, mi trabajo es el resultado de cuatro años de carrera en los que he plasmado todo lo aprendido técnicamente como de manera conceptual.

9. BIBLIOGRAFÍA

http://docsetools.com/articulos-enciclopedicos/article_83346.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo#Paisaje:_fondo_y_figuras

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pop

<http://www.epdlp.com/pintor.php?id=269>

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/ilustra.htm>

<http://lavidanoimitaalarte.blogspot.com.es/2012/11/la-misteriosa-normalidad-de-alex-katz.html>

<http://www.eduinnova.es/ene2010/desaparicion.pdf>

<http://alittleofpopart.blogspot.com.es/2011/11/caracteristicas-principales-y-tecnicas.html>

<http://www.pintomicasa.com/2008/04/colores-del-estilo-pop-art.html>

<http://www.artelista.com/pintura-figurativa.html>

<http://definicion.de/realismo/>

http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_art%C3%ADstico

<http://definicion.de/serie/>

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo_abstracto

<http://historiadelarte-mery.blogspot.com.es/2013/02/caracteristicas-del-impresionismo-y-sus.html>

<http://aprendersociales.blogspot.com.es/2007/04/el-impresionismo.html>

<http://www.arteespana.com/artepop.htm>

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hockney

<http://aprendersociales.blogspot.com.es/2008/12/david-hockney.html>

<http://www.xatakafoto.com/opinion/la-fotografia-como-obra-de-arte>

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_digital

http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_digitalizadora