

DIARIO PLÁSTICO

El proceso creativo como terapia

PRESENTADO POR: ALBA CAMARERO MARCO
TUTORIZADO POR: MARÍA NURIA LLORET ROMERO

TFM TIPOLOGÍA 4
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS

VALENCIA, JUNIO 2020

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

**MÀSTER en
PRODUCCIÓ ARTÍSTICA**
Universitat Politècnica de València

AGRADECIMIENTOS

A mis profesores de gráfica.

A Jonay Cogollos por motivarme a sacar mis apuntes de la libreta y convertirlos en obra. A Fernando Evangelio por resolver todas mis hipótesis y las dudas que iban surgiendo, que no fueron pocas, por su eterna sonrisa y por llenar las clases de luz. A Amparo Berenguer por ayudarme a ponerle nombre a lo que hago.

A mi familia y amigos por apoyarme siempre en el camino e intentar comprender esta mente tan compleja.

Y en especial a mi profesora y tutora de este proyecto, Nuria LLoret, por estar conmigo en el vaivén de las olas.

Gracias, gracias, gracias.

RESUMEN

Este Trabajo Final de Máster consta de una colección de diez obras pictóricas realizadas sobre tableros de madera de densidad media. Mostraremos cómo nació la idea en una búsqueda de calma y quietud mental. Cómo se ha utilizado la acción gestual y los campos de color, de forma inconsciente, para encontrar esa evasión de la realidad. Cómo, poco a poco, hemos empezado a ser conscientes de la importancia del proceso creativo y del cambio interior que se puede producir a través de la creatividad. Hemos realizado una investigación sobre las vanguardias artísticas, centrándonos en el expresionismo abstracto americano, y hemos analizado algunos referentes, su trabajo y sobre todo su proceso creativo. El objetivo principal de este proyecto es realizar una investigación sobre la importancia de este movimiento, cómo nos permite exteriorizar emociones y sentimientos del subconsciente de una forma más fluida para traerlos al plano consciente y poder utilizar el proceso creativo como terapia personal.

Palabras clave

Vanguardias artísticas, expresionismo abstracto, acción gestual, campos de color, proceso creativo.

SUMMARY

This Final Master's Project consists of a collection of ten pictorial works made on medium-density wooden boards. We will show how the idea was born in a search for calm and mental stillness. How gestural action and color fields have been used, unconsciously, to find that escape from reality. How, little by little, we have begun to be aware of the importance of the creative process and the internal change that can occur through creativity. We have carried out an investigation on the artistic avant-gardes, focusing on American abstract expressionism, and we have analyzed some references, his work and especially his creative process. The main objective of this project is to carry out research on the importance of this movement, how it allows us to externalize emotions and feelings of the subconscious in a more fluid way to bring them to the conscious plane and to be able to use the creative process as personal therapy.

Key words

Artistic avant-garde, abstract expressionism, gestural action, color fields, creative process.

Índice

1. Introducción	pág 11
1.1. Objetivos	pág 12
1.1.1. Generales	
1.1.2. Específicos	
1.2. Metodología	pág 13
2. Marco teórico	pág 12
2.1. Las vanguardias	pág 12
2.1.1. Expresionismo	pág 15
2.1.2. Abstracción	pág 16
2.1.3. Expresionismo abstracto	pág 17
2.2. Referentes	pág 19
2.2.1. Jackson Pollock	pág 19
2.2.2. Mark Rothko	pág 21
2.2.3. Clyfford Still	pág 22
2.2.4. Vassili Kandisnki	pág 24
2.2.5. Esteban Vicente	pág 26
3. Marco conceptual	pág 28
3.1. Nacimiento de la idea	pág 28
3.2. Evolución de la idea	pág 29
3.3. El proceso creativo como terapia	pág 30
3.4. Trabajos previos	pág 32
3.5. Producción de la obra	pág 36
4. Conclusiones	pág 47
5. Bibliografía	pág 48

1. INTRODUCCIÓN

Hemos considerado importante destacar que la naturaleza original de este trabajo final de máster no era de esta temática, ni siquiera de esta tipología. La idea principal comenzó siendo una proyección de un trabajo artístico inédito que podemos encontrar enmarcado dentro de la tipología número 3. Pero debido a los fuertes cambios que hemos experimentado en nuestra vida a nivel mundial por el virus COVID-19 este proyecto ha sufrido una metamorfosis y no es, ni de lejos, el proyecto que teníamos la idea de presentar. Hemos ido adaptándonos a las circunstancias actuales teniendo que cambiar incluso la tipología. Ahora presentaremos un proyecto artístico inédito basando nuestra línea de investigación en las vanguardias artísticas y el proceso de creación de la obra. A pesar de ello no descartamos que en un futuro podamos llevar a cabo lo que iba a ser este proyecto.

La idea principal era crear un proyecto de empresa con la intención de llevarlo al plano físico en un futuro cercano, tras presentar oficialmente este trabajo frente al tribunal. Teníamos la clara idea de crear un taller multidisciplinar para artistas. El proyecto se iba a presentar en el Instituto de Ideas de la Universitat Politècnica de València para que nos ayudaran a llevarlo a cabo y nos orientaran en la búsqueda de inversores.

La situación mundial actual de pandemia por el virus COVID19 y el estado de alarma en nuestro país nos ha hecho replantearnos muchas cosas. La principal ilusión por el proyecto inicial era llevarlo a cabo de manera real pero, dadas las circunstancias, no creemos que sea el mejor momento de intentar realizar un proyecto de tal envergadura. Nos vienen anunciando por todos los medios de comunicación que se viene una crisis económica de gran magnitud, así que decidimos replantearnos cómo íbamos a utilizar el tiempo que íbamos a invertir en la creación de lo que iba a ser un proyecto de emprendimiento.

Uno de los objetivos principales de crear el taller era que los artistas tuvieran facilidades para llevar a cabo sus proyectos, tener un sitio para trabajar, pero hemos sentido la necesidad de reinventarnos. Tras unas cuantas vueltas, no demasiadas porque todas las ideas iban orbitando el mismo tema, surgió la idea de éste proyecto de investigación a través del proceso creativo.

Decidimos realizar un proyecto plástico, una colección de diez pinturas que nos han permitido indagar en los efectos del expresionismo abstracto americano y cómo nos beneficia en el proceso creativo. Hemos realizado una búsqueda de referentes, todos ellos dentro del expresionismo abstracto y la abstracción, ya que lo importante de este trabajo se centra en el proceso de creación y lo que queremos representar que, al igual que las obras de los artistas analizados, no es una representación de la realidad exterior sino de lo que sentimos en el interior. Hemos podido comprobar los beneficios a nivel personal, que más adelante esclareceremos, de

huir de la figuración y adentrarnos en la expresión gestual y los campos de color. Consideramos muy importante sentirse presente en el momento de creación de una obra artística, ser conscientes de lo que está produciendo dicho proceso a nivel interno, sobre todo si se trata de representar nuestras emociones.

1.1. OBJETIVOS

A continuación nombraremos detalladamente los objetivos a alcanzar con este proyecto. Acentuando toda la cantidad de conocimientos que, sin duda, vamos a adquirir realizando esta investigación. Consideramos importante dividirlos en dos apartados según su función. En los objetivos generales agruparemos los que nos van a dar una visión general del tema a tratar y en los objetivos específicos agruparemos aquellos en lo que queremos profundizar, dichos objetivos solo podrán ser alcanzados una vez tengamos una visión global.

1.1.1. Generales:

- Investigar cómo surgieron las vanguardias artísticas haciendo incapié en el expresionismo abstracto.
- Presentar, como parte de la investigación, los trabajos realizados en algunas asignaturas del máster en Producción artística.
- Conocer artistas que expresaron sus emociones y sentimientos a través del expresionismo abstracto y estudiar sus obras y su proceso de creación artístico.

1.1.2. Específicos:

- Corroborar la importancia de alejarse de la representación realista para poder facilitar la exteriorización de emociones mediante la expresión artística.
- Analizar cómo adaptar el proceso de creación empleado en otros proyectos gráficos a un proyecto pictórico.
- Realizar una colección de obras plásticas a modo de diario personal.
- Explorar el cambio interior en la realización de dichas obras.

1.2. METODOLOGÍA

La metodología empleada para este proyecto puede estar dividida en varias fases como son la investigación teórica, tanto del movimiento artístico en el cual podríamos enmarcar la obra como de los procesos creativos de los referentes, el propio proceso creativo y, finalmente, la creación de la obra.

En la primera fase de investigación recopilaremos información sobre las vanguardias artísticas, para hacernos una visión global del contexto histórico y de cómo surgieron éstos movimientos. Una vez tengamos una idea de lo que pudo motivar a los artistas en la ruptura de las leyes establecidas por el arte academicista nos centraremos en el expresionismo abstracto, concepto en el cual realizaremos una investigación más profunda. Y estudiaremos la obra y técnicas empleadas de algunos artistas muy importantes de este movimiento como son Jackson Pollock y Mark Rothko y otros referentes que plasmen en sus obras sus emociones y sus inquietudes.

Comenzaremos la fase de experimentación abriendo el cuaderno de dibujo para mostrar lo que, posteriormente, sirvió como boceto para un proyecto final realizado en la asignatura de Serigrafía, en el primer semestre de este máster, otro realizado para litografía que finalmente se adaptó a la gráfica digital. Mostraremos y explicaremos dicho proyecto para conocer las inquietudes que han llevado a la artista por esta línea de trabajo. Con toda esta información nos adentraremos de lleno en la experimentación de la técnica elegida.

En la última fase de este trabajo final de máster profundizaremos de pleno en el proceso creativo, pasaremos la obra de un plano mental a un plano físico. Y último las agruparemos en forma de diario plástico.

Toda esta investigación va a estar basada en páginas web, trabajos final de máster, tesis doctorales, vídeos y documentales, libros y revistas científicas, todo ello detallado en las últimas páginas de este dossier.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. LAS VANGUARDIAS

En los primeros años del s.XIX aparece por primera vez el concepto de vanguardia, pero aún no es denominado como movimiento artístico. Tiene su origen en la expresión francesa *avant-garde* que quiere decir primer plano. Este término se utilizaba en el ámbito militar para nombrar a los soldados que encabezan las tropas abriendo paso en el combate. A finales de éste mismo siglo se comenzó a utilizar en el ámbito político haciendo alusión al activismo, a una idea de rechazo y rumpida con todo lo conocido hasta el momento, de revolución. Pero, entre Proyecto final de máster nos centraremos en las vanguardias artísticas, el conjunto de movimientos artísticos que nacen como protesta para mostrar la inconformidad ante un orden implantado. Su objetivo principal es un intento de lucha para romper con el pasado y crear una nueva forma de arte que vaya en contra de los límites establecidos.

Los primeros movimientos de vanguardia artística surgieron a partir de que la Academia de Bellas Artes de París rechazara más de 3.000 obras de diferentes artistas para una de sus exposiciones conocida como Salón de París, en 1.863, el mayor número de obras rechazadas desde que se celebraba este evento. Entre esas censuras se encontraban obras de artistas franceses tan importantes y conocidos hoy en día como son Gustave Courbet, Paul Cézanne y Édouard Manet que dió origen al impresionismo con su obra *Desayuno sobre la hierba*. Los criterios academicistas para que una obra de arte fuera bien valorada, a mediados del s. XIX, era la simetría, la proporción y la armonía de su conjunto. Los temas principales de la época se basaban en la mitología, la religión cristiana y la representación de algún rey o noble y el material tradicional y más utilizado en las obras pictóricas era el óleo. Los artistas censurados deciden, con el consentimiento de Napoleón III, crear una exposición propia en el salón contiguo para mostrar sus obras al público y que ellos mismos pudieran juzgarlas y, aunque la mayor parte de la sociedad relacionada con el mundo del arte, formada en gran medida por la clase burguesa, estaba más ligada a las características que promovía la Academia se produce un desacuerdo y muchos de ellos aclamaban estos nuevos tipos de arte. El Salón de los Rechazados o, como se decía en francés, *Salón des Refusés* fue tomando fama a medida que el Salón de París iba en decadencia y ambos convivieron y se repitieron durante algunas ediciones más.

A principios del s.XX, en el año 1.914, estalló la Primera Guerra Mundial que duró cuatro años, hasta 1.918, y antes de que terminara comenzó la Revolución Soviética en Rusia, en el año 1.917. Una vez finalizados estos dos grandes eventos la población estaba en contra de la sociedad de la época pero, a pesar de los duros enfrentamientos que tuvieron que sufrir la mayoría de países europeos, se

encontraba esperanzada. Con la ayuda de un cambio en el régimen económico que beneficiara al proletariado la sociedad creía en una transformación de sí misma, en un progreso que los hiciera avanzar hacia un nivel de vida más favorable del que estaban viviendo en ese momento. Es entonces cuando se origina lo que conocemos como la primera oleada de las vanguardias.

“Empieza así el estereotipo de artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo ese mundo convulso que provocaba situaciones miserables y desafortunadas.”¹

Los siguientes años conocidos como “los felices años 20” fueron de desarrollo y prosperidad en el ámbito económico, aunque esta época dorada no duró demasiado debido a la caída de la bolsa de Wall Street, en el año 1.929. Este hecho provocó un periodo de recesión que, junto con las secuelas que había dejado la Primera Guerra Mundial, desencadenó otro de los hechos históricos más importantes como fue la Segunda Guerra Mundial, que duró desde el año 1.939 hasta 1.945.

En el ámbito cultural fue un periodo de transformaciones y experimentaciones. La ciencia y la tecnología tuvieron un importantísimo progreso ya que se creó el automóvil, el avión, nació el cine, Albert Einstein publicó su Teoría de la Relatividad, Sigmund Freud habló sobre la interpretación de los sueños, entre otras muchas cosas más. Lo que tuvo un gran impacto en la sociedad y en su forma de vivir. Se empezó a rechazar todo lo creado en el momento y se defendía lo que fuera novedoso y original. A pesar de que Europa estaba envuelta en una profunda crisis, causada por la Primera Guerra Mundial, la cultura artística dejó atrás el sentimentalismo y la ilustración que eran características propias de la época y se atrevió a indagar en el inconsciente, a dejarse llevar por lo irracional, por la pasión, la libertad y el individualismo.

Teniendo como referencia un documento literario llamado “Manifiesto comunista”, que se creó en el año 1.848 y fue la raíz de la mayoría de los movimientos de vanguardia, los artistas crearon sus propios manifiestos artísticos. En ellos se encontraba una declaración al público de sus propósitos de actuación, con la utilización de un lenguaje similar al empleado en los documentos políticos. Este tipo de documentos no solo se extendió a los artistas plásticos sino a todo tipo de arte y de categoría como la música, el cine o la arquitectura, entre otras.

Todas las corrientes que parten de las vanguardias tienen una serie de características que las hacen reconocibles. Tras sufrir estas dos catástrofes mundiales en la primera mitad del s.XX las vanguardias iban en contra de lo tradicional y lo rechazaban encasillándolo de antiguo y desfaado, buscaban la originalidad de lo

1 Véase en UM [en línea] *Las vanguardias artísticas históricas*. Disponible en: < <https://www.um.es/documents/3239701/10301477/vanguardias.pdf/6e9cf-8df-2ee3-410d-9055-d258b46f1ad7>>

nuevo y de lo experimental, la libertad de expresión. Querían volver a estructurar los valores establecidos hasta el momento y los artistas lo demuestran con determinación y atrevimiento en sus obras, utilizando la libertad de forma.

Una conciencia social hacía al artista que rechazara el pasado y se enfocara en lo contemporáneo, dejando atrás la representación objetiva, naturalista y del mundo aparente e inmiscuyéndose en la subjetividad, trabajaba con lo que estaba viviendo en ese momento y los sentimientos que esas vivencias despertaban en él. El artista comenzó a reconstruir lo que le rondaba la mente o lo que sentía y no a representar lo que veía.

Surgió un nuevo lenguaje poético y nuevos principios de composición tanto en el ámbito literario como en el artístico promoviendo, así, la originalidad y la autonomía del mismo y, con esta nueva mirada, se abarcaron nuevos temas a tratar. Los artistas pierden el interés por los temas tratados hasta el momento y se vuelven inconformistas, provocadores y comienzan a poner el foco en temas considerados moralmente inaceptables por la sociedad y empiezan a trabajar en ellos. Como podrían ser temas de ídolo religioso, político, social, cultural o de contenido sexual.

En el ámbito de la pintura lo más importante de la obra era el significado de la misma, es decir, que mandara un mensaje religioso, por ejemplo, el mundo interior del artista, su subjetividad y su sensibilidad no tenían cabida en sus propias creaciones. Fue entonces cuando los artistas se alejaron de la representación real de la naturaleza, las figuras u objetos, es decir, del arte figurativo, y se adentraron en la abstracción. Encontraron una nueva forma de expresión a las nuevas sensaciones internas que estaban viviendo. Comenzaron a encontrar en los colores y las formas geométricas la manera de expresar lo que antes expresaban con representaciones personificadas, utilizando colores más agresivos y formas más estridentes o, por el contrario, dándole un halo más armonioso. El objetivo principal de una obra de arte ya no era su estética o su gran parecido a la realidad, ni siquiera contentar al público, sino que el artista comienza a sentirse atraído por el inconsciente y lo que intenta plasmar en la obra es una reproducción de su mente. El arte en sí mismo comienza a tomar autonomía y el artista no solo tiene la voluntad de crear la obra sino de expresarse con total libertad.

El papel del arte en la sociedad pasa a ser otro, por ello el espectador tiene que evolucionar a la par que evolucionan las obras. Esta revolución artística implica una transformación de la sociedad. La mirada del espectador ya no es la que era, ahora el espectador tiene que interpretar la obra según su propio entendimiento. Cada persona puede interpretar de forma diferente lo que el artista desea plasmar en la obra, y no tiene por qué coincidir con lo que realmente el artista intenta expresar.

El arte de vanguardia rompe las normas impuestas en el ámbito cultural o statu quo establecido en aquella época.

2.1.1. Expresionismo

El artista intenta expresar sus sentimientos con formas, colores y texturas. Es un arte subjetivo porque se aleja del referente y la obra refleja el estado de ánimo del artista, es el principio de la abstracción.

Antes de adentrarnos en el expresionismo abstracto vamos a hablar de dos movimientos predecesores de vital importancia para su surgimiento como son el expresionismo y la abstracción. El expresionismo fue, junto con el fauvismo francés, uno de los primeros movimientos de vanguardia que surgieron a principios del s. XX. Podríamos decir que la regla que une a todos los movimientos vanguardistas es no seguir las reglas. Ya que los artistas estaban más preocupados de interpretar subjetivamente lo que se producía en su interior que la interpretación objetiva de la realidad cada uno le daba más importancia a unas características. Con la aparición de la fotografía tuvieron que cambiar su forma de crear obras de arte. Se dieron cuenta que con esta novedosa técnica era mucho más fácil representar la realidad, de una manera mucho más objetiva y en menos tiempo.

Mientras los fauvistas expresaban sus sentimientos con el uso de la técnica del divisionismo, es decir, mezclando los colores puros en el lienzo y no en la paleta, los expresionistas utilizaban una paleta de color más agresiva, para impactar al espectador reflejando la amargura que sentían en su interior. La sociedad anhelaba un cambio y los vanguardistas defendían la libertad individual, ejerciendo su voluntad artística sin importar la comprensión racional del mundo objetivo. Al ser un movimiento de posguerra el expresionismo reflejaba toda la miseria que se vivía en aquella época, la angustia existencial y la soledad que sentían los artistas. Buscaban integrar el arte con lo que se estaba viviendo y no fue difícil que el espectador se sintiera reflejado también en esos sentimientos y emociones, creando así un aura de complicidad entre el autor de la obra, la obra en sí misma y el espectador.

Algunos de los artistas individuales más importantes de este movimiento fueron Edvard Munch (1863-1944), Gustav Klimt (1862-1918) y Egon Schiele (1890-1918). Pero también cabe destacar la creación de un par de grupos de artistas en Alemania a principios del s.XX, que fueron muy significativos en el llamado expresionismo alemán. Uno de ellos nacido en 1905 en la ciudad de Dresde bajo el nombre de El Puente (o Die Brücke, como indica su nombre original) que más tarde se trasladó a la capital, Berlín.

Y el segundo en el año 1911 llamado El Jinete Azul (Die Blaue Reiter) que surgió en Múnich y del cual formaron parte dos artistas muy destacados en la historia del arte como son Paul Klee (1879-1940) y Vassily Kandinsky (1866- 1944), de cual hablaremos más adelante cuando nos adentremos en los referentes de este proyecto.

2.1.2. Abstracción

Por otro lado vamos a hablar de la abstracción pero para entender lo que es el arte abstracto primeramente explicaremos la definición de dicho concepto. Este concepto se puede entender a varios niveles pero en esta investigación nos vamos a centrar en la que más se ciñe y la que más ligada está a los conceptos que vamos a tratar más adelante. Entendemos abstracción como un proceso mental en el cual, dependiendo de donde pongamos el foco de atención, reducimos la información más irrelevante a nuestro propio entendimiento y conservamos las cualidades fundamentales, es decir, su esencia, para obtener una idea acabada. Para llegar a los recursos más esenciales, que son los que se representan en este movimiento, se pueden tener en cuenta los aspectos formales, estructurales, o bien los cromáticos si se trata de una abstracción parcial. Este movimiento no se limita solo a las artes plásticas sino que, como otros movimientos propios de las vanguardias, se extiende a la arquitectura, las artes escénicas, la literatura y la música.

Nace a principios del siglo XX y una de las características más relevantes es que no se realiza una representación real de las formas ni las perspectivas de lo que se va a representar, sino que prevalecen las ideas y conceptos. Muchos artistas consideran a la música un referente para sus obras, teniendo en cuenta que las notas no representan ninguna realidad figurativa, sino que es una abstracción total y absoluta.

Existen diferentes tipos dentro del arte abstracto, caracterizado cada uno de ellos por las diferentes tendencias de ese momento. Como pueden ser el curvilíneo, el geométrico, el institucional, el minimalista, el cromático visual y el gestual. Pero en todos ellos se muestra más interés en el impacto visual que en la propia representación, es decir, se utiliza un lenguaje visual autónomo donde se expresan emociones, conceptos e inconsciente, por eso mismo la interpretación de la obra es subjetiva y dependerá de la persona que la esté observando. En muchas ocasiones el espectador no entiende lo que el artista ha querido representar en su obra, lo que hay en el interior del mismo, sino que lo que ve reflejado es lo que hay en su propio interior, y se verá condicionado por sus emociones, sus conocimientos, sus vivencias, sus creencias y de su forma de ver el mundo.

2.1.3. Expresionismo abstracto

Este movimiento, también conocido como expresionismo abstracto americano está situado dentro de la abstracción, nació en Estados Unidos en el año 1.940. Recibe una fuerte influencia del surrealismo que apareció en Europa veinte años

antes, en 1.920, tras la Primera Guerra Mundial. Cuando surgió este movimiento artístico Nueva York comenzó a ser una capital de referencia en relación con el mundo artístico, dejando a París en un segundo plano y unas décadas más tarde se expendió a otras partes del mundo.

“El expresionismo abstracto era el tipo de arte ideal para mostrar lo rígido, estilizado, estereotipado que era el realismo socialista de rigor en Rusia. Fue así como nos decidimos a actuar en ese sentido.”²

A pesar de ser un movimiento que iba en contra de lo socialmente establecido se dice que la CIA financió el expresionismo abstracto, ya que se consideraba un movimiento puramente estadounidense, y otras categorías consideradas alejadas de la burguesía como la música jazz. Organizó las primeras grandes exposiciones que ayudaron a acercar este movimiento a Europa con el objetivo de acercarse a las clases sociales más bajas ya que la característica principal de dicho movimiento era la libertad pero, a su vez, el país se encontraba luchando contra el comunismo. La idea principal era promover los fundamentos del sistema político estadounidense como la 5ª enmienda y la libertad de expresión, que se habían visto gravemente afectados por la Guerra Fría.

“Una refinada estrategia: mostrar la creatividad y la vitalidad espiritual, artística y cultural de la sociedad capitalista en contraste con la monotonía de la Unión Soviética y de sus satélites. Estrategia adoptada y aplicada en todos los sentidos.”³

Los artistas no estaban al corriente de esta situación, no eran conscientes de que estaban siendo promovidos por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Aún así obtuvieron todos sus beneficios ya que en un principio este tipo de arte no era apreciado y gracias a la promoción de ellos y de sus obras hoy son considerados artistas realmente significativos en la historia del arte.

Como es de imaginar este movimiento es una combinación de los movimientos citados anteriormente. Los artistas ya no se preocupan de la parte estética de la obra sino que sigue prevaleciendo la necesidad de exteriorizar sus emociones y sentimientos, dando rienda suelta a los impulsos psíquicos y al inconsciente. La mayoría trabaja con grandes formatos, lo que permite una mayor fluidez del movimiento gestual, del trazo. Aunque algunos de ellos incluyen trazos que evocan a la figuración y crean representaciones reconocibles, como puede ser la obra de Willem de Kooning titulada Mujeres.

El proceso creativo se convierte casi en un rito religioso, siendo la obra el resultado material del mismo. El artista entraba en un estado meditativo que le permitía entrar en contacto con su interior a través de la improvisación.

2 Véase [en línea]: < <https://www.voltairenet.org/article168136.html> >

3 Disponible en [en línea]: < <https://www.voltairenet.org/article168136.html> >

Los artistas se encontraban desalentados por la realidad que les rodeaba y empezaron a volverse más solitarios e individualistas, a refugiarse en su interior y a centrarse más en el proceso creativo y la introspección, lo que dió lugar a obras mucho más personales. Normalmente estas obras representaban la angustia que estaba viviendo el artista en ese momento, la incertidumbre y el cuestionamiento de la moral humana.

Comenzó a surgir un gran interés en este proceso creativo basado en el automatismo psíquico que, apoyado por la teoría psicoanalítica de Freud, el artista deja salir las emociones que tiene en su inconsciente, sin juicios, para reflejar su mundo interior.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial los artistas europeos que se encontraban exiliados comenzaron a volver a sus países de origen. A raíz de eso se empezaron a diferenciar dos grandes tendencias como son la pintura de acción, más conocida como action painting, en la que se da más importancia al movimiento gestual, y la pintura de los campos de color, color-field painting, en la que el artista expresa sus emociones aplicando grandes campos de color en la superficie. Más adelante profundizaremos en estas dos tendencias y en sus precursores Jackson Pollock y Mark Rothko.

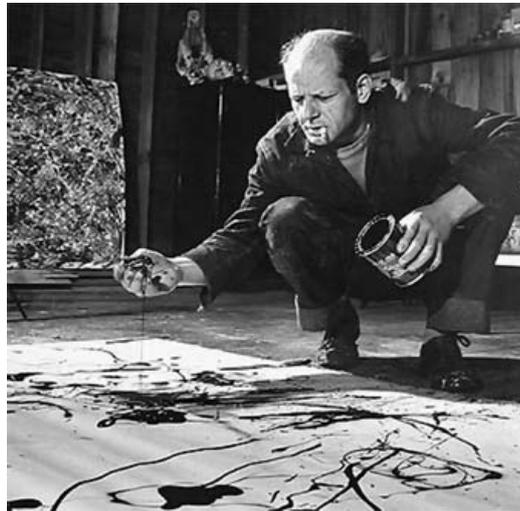
2.2. REFERENTES.

2.2.1. Jackson Pollock - Wyoming, 1912.

Paul Jackson Pollock es considerado uno de los pintores más influyentes del siglo XX en los Estados Unidos. Pionero en la técnica del action painting, o la pintura gestual, y uno de los precursores del movimiento artístico americano el expresionismo abstracto.

Podemos observar en sus obras la influencia del automatismo surrealista, ya que Pollock intentaba dejar trabajar al subconsciente sin que la mente consciente ejerciera un control sobre el proceso de creación. Aunque había algunas características de esta técnica que se podían controlar como el movimiento gestual que realizaba con todo el cuerpo como si de una danza se tratara. Asimismo, y a pesar de no realizar bocetos previos, el resultado final no era fruto de una serie de accidentes, sino que él se imaginaba de antemano cómo era la obra que quería crear, pensaba que ésta misma tenía vida propia.

Colocaba los lienzos en el suelo y salpicaba la pintura que fluía por diferentes materiales tales como jeringas, palos, trozos de cristal rotos... Lo que le permitía poder abarcar la obra desde sus cuatro lados y en todas las direcciones. Al caminar alrededor de ella sentía un acercamiento mayor hacia la obra y se sentía parte de ella.

Como más tarde indicamos en el proceso creativo avanzamos que al realizar una obra nos adentramos en un estado inconsciente y meditativo, encontramos armonía con nuestro ser. Durante la realización de este proyecto hemos hecho un gran trabajo de introspección y hemos indagado en el subconsciente, con la intención de poder manifestar algunas de nuestras inquietudes. Consideramos muy importante en nuestro proceso creativo crear ese acercamiento y espacio de intimidad con la obra, lo nos va a facilitar la exteriorización de las emociones y sentimientos que queremos plasmar.

Convergence, 1952

Por otro lado, y aunque sí que se han realizado pequeños bocetos para estas obras, no sabemos si realmente transmiten lo que queremos hasta que no la vemos terminada. A pesar de ser expresionismo abstracto y del movimiento gestual tenemos una idea clara, como tenía Jackson Pollock, de cómo quedemos que sea el resultado final y la obra tampoco será válida sino nos transmite lo que queremos, ya que es ahí cuando la obra realmente cobra vida.

2.2.2. Mark Rothko - Letonia, 1903

Rothko era un artista plástico, pintor y gravador. Pionero en la técnica de los campos de color juntos otros artistas, entre ellos Barnett Newman. Pero, a pesar de ser también uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto americano el artista llegó a pensar que sus obras no se entendían, lo que lo llevó incluso al suicidio.

Es en su considerada segunda etapa artística cuando deja de lado las influencias surrealistas y comienza a centrarse en un arte abstracto. Hace uso del color puro para expresarse, el color puro en el espacio, con el objetivo de crear una obra meditativa que llevara al espectador a otro grado de contemplación.

Sin título, 1970

Lo que admiramos de este artista es la capacidad de representar sus propios sentimientos y emociones a través del puro color, sin necesidad de utilizar la figuración, aunque sea abstracta, ni el acompañamiento de una pincelada gestual, simplemente la utilización de grandes manchas de color en un espacio determinado. Nos parece muy interesante el proceso de introspección tan profundo que realiza el artista para exteriorizar sus emociones y poder plasmarlas mediante la combinación de colores o de tonos de un mismo color.

Y la obra obra del artista no termina ahí, no termina cuando acaba de pintar el cuadro, sino que continúa cuando el espectador la contempla. Continúa un proceso de introspección pero esta vez el de la persona que está delante de la obra. Donde va a ver reflejado lo que hay en su interior y no en el interior del artista.

Muchas obras del artista simbolizan un paisaje, al igual que algunas de las obras de este proyecto. Pero las obras de Rothko tienen unas dimensiones mucho más grandes, lo que le permite al espectador sumergirse en este paisaje de colores i sentir que está mirando al infinito.

En su última etapa podemos observar que pasa de utilizar una paleta de colores vivos a otra con tonalidades más oscuras. En las obras realizadas en este trabajo podemos fijarnos también en la paleta de colores utilizada, donde los colores más oscuros tienen connotaciones más sombrías.

Otra de las influencias del artista en nuestra obra es la aplicación de la pintura sobre el soporte. Los grandes rectángulos de color que pinta no son planos ni uniformes. El artista utiliza finas veladuras de óleo, una técnica mixta que le permite realizar algunas degradaciones, con esto consigue una composición con profundidad en la obra. Podemos verla reflejada en nuestras obras cuando realizamos la utilización del color puro, es decir, la ausencia de la forma, también existe una degradación evitando así los colores planos que normalmente los utilizamos cuando acompañan a una forma determinada.

También cabe destacar sobre este tipo de obras que cada día pueden producir sensaciones distintas al contemplarlas. Puesto que estamos en continua evolución interior, aunque sea a muy pequeña escala, la obra nos puede transmitir emociones o sentimientos distintos cada vez, al final nuestra percepción es un reflejo de nosotros mismo. La obra está viva y no va a dejar indistinto a nadie. Invita a la reflexión e introspección de quien la contempla, a entrar en un estado de contemplación espiritual y meditación, lo que conlleva a exteriorizar o hacer conscientes algunos sentimientos. El espectador no podía contemplar la obra sin mirar en su interior de forma inevitable, que era lo que estaba buscando el artista.

2.2.3. Clyfford Still - Dakota del norte, 1904

Este artista fue pintor, pionero, junto con Rothko, de los campos de color, otro de los grandes exponentes del expresionismo abstracto y uno de los primeros artistas norteamericanos en practicar la abstracción. Fue el primero en darse cuenta de la importancia del tamaño de la obra para que tuviera un impacto real en el espectador, para que pudiera verse envuelto por ella y entrar dentro de la obra en un estado meditativo.

A medida que va avanzando su carrera artística decide titular a sus obras con números, como hacía Jackson Pollock, o simplemente dejarlas sin título, tal y como trabajaba su compañero Mark Rothko. El objetivo de era evitar cualquier tipo de interpretación y no condicionar al espectador en lo que está observando.

Su pintura está basada en manchas de color irregulares y normalmente poco orgánicas y trabajadas con una paleta de colores no muy extensa. Se pueden observar intensos contrastes cromáticos y a pesar de ser uno de los precursores de los campos de color se puede observar cierto grado gestual en sus manchas. Junto con los grandes contrastes lumínicos podríamos situar su obra entre los campos de color y la pintura de acción.

1965 (PH-578), 1965

A diferencia de Rothko, que utilizaba finas capas de pintura, las formas desdentadas y opacas de Still eran realizadas con un gruesas capas de pintura, lo que le daban un poder bruto y agresivo. Nos atrae esta fuerza que transmiten estas formas poco orgánicas, la intensidad de las manchas. Sus obras tienen un contraste con tintas planas que nos transmite una connotación estática, algo que no está fluyendo, como podemos observar en algunas de las obras de este proyecto.

Al igual que Pollock y Rothko, Still estaba más preocupado en como interactuaría el espectador con la obra, en lo que le haría sentir, que en la parte estética de la misma. Como explicaremos más adelante lo que más nos interesa de este proyecto tampoco es la parte estética sino que le damos el mayor peso al proceso de creación de las obras.

2.2.4. Vassili Kandinski - Moscú, 1866

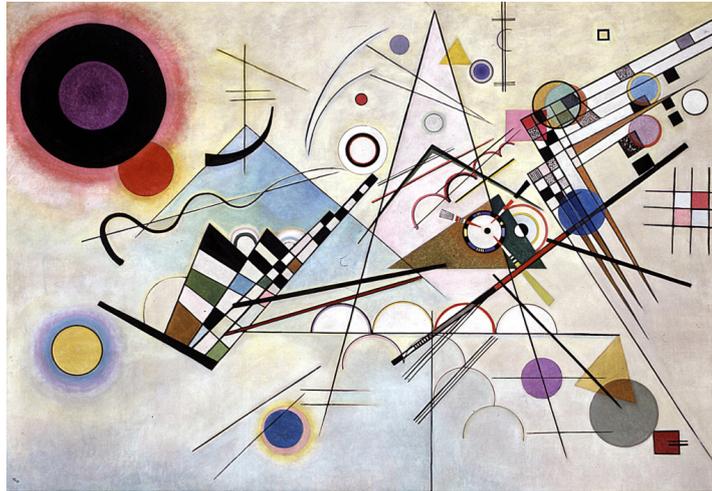
Fue pintor y teórico del arte. Es considerado uno de los precursores del arte abstracto, especialmente de la abstracción lírica y el expresionismo.

Siente una fuerte atracción por el color, su simbología y la psicología de la forma, como pretende reflejar en su obra. Se centra no solo en las formas y colores de manera independiente sino en la relación entre ellos y la armonía de su composición.

Kandinski, al igual que la artista de este proyecto, es sinestésico y relaciona los colores y las formas con sonidos o conceptos. Escuchaba música mientras pintaba y pintaba música, relacionaba y representaba tonos y acordes con colores, por ejemplo. En estas obras podemos observar distintas formas o distintos trazos, cada uno de ellos representando un concepto, un sentimiento o una emoción diferente, también es muy influyente el color de esas formas, ya que una forma puede cambiar su significado dependiendo del color elegido. Cada color está arraiga también a una connotación diferente y el mismo color puede tener simbolismos diferentes dependiendo del contexto o la composición de las obras que presentamos.

Nuestro referente creó muchas pinturas abstractas, llenas de formas y colores, lo que las hacía sensorialmente ricas. Observó tanto sus propias obras como las de otros artistas y poco a poco fue experimentando y entendiendo los efectos que le producía el color, quizá las personas sinestésicas son más sensibles a estos estímulos, porque la artista de este trabajo también siente esos efectos no solo a nivel de percepción sino también a nivel emocional.

En sus obras se pueden observar representados sentimientos, vivencias, composiciones basadas en la más pura intuición o inspiradas en la naturaleza. Pero todas ellas a base de colores y formas, ya que se dio cuenta de que la representación figurativa o de un objeto podía llegar a perjudicar sus pinturas y lo que deseaba transmitir con ellas. Se centraba en la riqueza cromática y la simplificación.

Composición 8, 1923

“Entre 1910 y 1914, Kandinsky pintó numerosas obras que agrupó en tres categorías: las impresiones, inspiradas en la naturaleza; las improvisaciones, expresión de emociones interiores; y las composiciones, que aunaban lo intuitivo con el más exigente rigor compositivo. Estos cuadros se caracterizan por la articulación de gruesas líneas negras con vivos colores; en ellos todavía se percibe un poco la presencia de la realidad.”⁴

En este proyecto final de máster también podemos observar que las obras de la artista podrían estar asociadas en diferentes grupos. Al igual que Kandinsky algunas de ellas están inspiradas en la naturaleza o elementos de la misma como el agua y otras también representan emociones y sentimientos que la artista quiere sacar a la luz.

2.2.5. Esteban Vicente 1.903 Segovia, España.

Su intención era la de ser escultor pero finalmente quedó fuertemente atraído por la pintura y decidió dedicarse a ella.

4 Disponible en [en línea]: < <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kandinsky.htm> >

Sus pinturas evocan paisajes interiores, realiza composiciones (algunas veces geométricas) pero siempre con una paleta de colores vibrante, lo que le permite establecer una armonía cromática. Sus obras están enmarcadas dentro del expresionismo abstracto y más concretamente en la pintura de acción gestual, pero no con un movimiento agresivo o efusivo sino más bien con un movimiento amable y fluído que da a sus obras una connotación más lírica. Sus llamados “paisajes interiores” están realizados por amplias formas, manchas de color adyacentes y superpuestas que tienen una composición ordenada, lo que Esteban Vicente representa no es fruto del azar.

Al igual que en estas obras, que cada elemento ha sido previamente reflexionado para colocarlo en el lugar correspondiente en relación a los otros elementos. Cuando hablamos del lugar correspondiente nos referimos a cómo lo ha sentido interiormente la artista, cada forma y cada pincelada tiene su lugar, no busca una composición visual, aunque a veces es difícil apartar esa mirada crítica y académica que hemos aprendido y está arraigada.

Before Harvest, 1999

“El arte se basa en el orden. Estoy en contra del automatismo y todas esas tonterías.”⁵

5 Información extraída de [en línea]: < <https://www.revistavanitfair.es/cultura/articulos/esteban-vicente-artista-vida/41991> >

En sus últimos años de trabajo el artista se inmiscuye en una pintura más libre, donde se inspira en la naturaleza como protagonista de sus obras. Dichas obras evocan recuerdos, sensaciones, emociones y sentimientos, que es lo que nos gustaría que transmitiera nuestro trabajo. Para ello utiliza una paleta de color mucho más exuberante y comienza a introducir formas orgánicas en grandes cantidades. Admiramos la armonía visual que consigue el artista con sus composiciones equilibradas y sencillas y el juego que desarrolla con la paleta de color en busca de establecer un orden en su conjunto, consiguiendo así que sus obras transmitan mucha luminosidad.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1. NACIMIENTO DE LA IDEA.

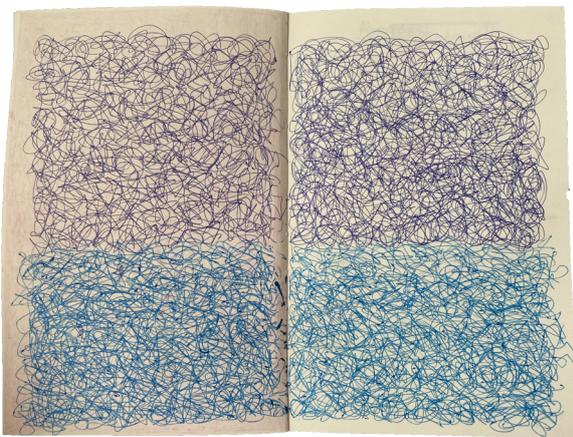
La idea para este proyecto final de máster nace del cuaderno del cuaderno de dibujo de la artista. Un cuaderno personal donde vuelca ideas, pensamientos e inquietudes, en forma de dibujos, trazos y manchas de color. Estas anotaciones creativas fueron realizadas principalmente por la necesidad de evasión de la realidad. La artista encuentra la calma estando presente en un paisaje donde pueda observar el agua y su movimiento, sobre todo rente al mar, mirando hacia el horizonte, observando también como se forman las olas y el sonido envolvente de las mismas. Cuando no podía hallarse en dicho paisaje tenía que buscar otras vías sanas de escape. Era entonces cuando se inmiscuía, y aún se inmiscuye, en su cuaderno. Cuando comienza a bucear en sus páginas deparace cualquier distracción, cualquier estímulo y cualquier preocupación exterior. Fue entonces cuando se dio cuenta del equilibrio que esto le proporcionaba en un tiempo muy corto de tiempo y comenzó a reflexionar sobre este proceso personal, ya que no todo el mundo encuentra el equilibrio del de la misma manera o en el mismo lugar.

Tras ser consciente de que en esos trazos conseguía encontrar la calma decidió llevarlos a un par de proyectos de obra gráfica, con las técnicas de serigrafía y litografía. Aunque, como veremos más adelante, solo el proyecto serigráfico se pudo llevar a cabo.

Una vez realizado el proyecto serigráfico se dio cuenta de que la obra no parecía muy apaciguadora, aún así a la artista le había permitido sacar así, aunque fuera por un ratito, todos los pensamientos que en esos momentos le estaban rondando la cabeza sin ninguna dirección concreta. Después de observar largo y tendido las obras se dio cuenta de que había algo que no le terminaba de convencer, aún podía describir lo que era pero no sentía la obra terminada. Más tarde se dió cuenta de que lo que no estaba terminada no era la obra sino el proceso creativo, aún no había experimentado lo que estaba buscando a la hora de realizar una obra de arte, carecía de verdad. No dejaba ver con claridad lo que había debajo de todos esos trazos, pero ni ella era consciente. La obra cumplía su función de haber conseguido la evasión de la realidad durante la realización de la misma, pero le faltaba algo más.

Lo más importante de esta primera fase del proyecto es el efecto a nivel interior y emocional del proceso creativo. Lo importante nunca fue la parte estética y visual de la obra, ni siquiera el proceso la estampación, sino el proceso creativo anterior, la realización de fotolitos. Era ahí cuando la artista se perdía entre los trazos del papel, cuando se evadía de la realidad que la envolvía y encontraba un pequeño remanso de paz.

La idea principal era seguir con las técnicas gráficas para este proyecto, ya fuera en serigrafía o en litografía pero, aunque el motivo fundamental de no realizar este proyecto mediante la gráfica fueron las dificultades encontradas a causa de la pandemia, como el cierre de la facultad y los talleres (tanto dentro como fuera de ella), se dio cuenta de que no era la técnica adecuada para utilizar este proceso creativo como terapia. Los fotolitos se realian en color negro y la artista necesita pasar tiempo con la obra, darle desde un primer momento el color que le corresponde a cada forma, como explicaremos más adelante en el proceso creativo. La estampación gráfica dura apenas unos segundos y es en este último paso cuando se añade el color, no es tiempo suficiente para trascender lo que está representando.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA IDEA.

Con el tiempo y tras reflexionar y escribir sobre la obra que estaba realizando, el proceso creativo que estaba llevando a cabo y el impacto que tenía sobre ella se dio cuenta de que esos primeros proyectos de acción gestual que había realizado

en gráfica no le transmitían otra cosa que colapso. Había intentado huir de la realidad y lo había conseguido, pero no había intentado atravesarla para no volver a sentirse atropellada por la misma. Esos trazos reflejaban un sinfín de pensamientos desordenados y realmente caóticos que no había manera de darles forma, representaban un momento de colapso mental causado por los acontecimientos.

Se dió cuenta así que con la simple huida momentánea no iba a tener el proceso de transformación y de sanación que estaba buscando. Recuperó así la idea de otros bocetos, realizados años después de terminar el grado de Bellas artes. Bocetos realizados a acuarela con la intención de sacar a relucir sus inquietudes, donde realmente les empieza a dar forma y a poner color.

Así fue como surgió el objetivo principal de este proyecto que no es otro que pasar las inquietudes del plano inconsciente al plano consciente a través del proceso creativo. Es ahí cuando la artista puede reflexionar sobre ellas y las puede trascender, las puede sanar.

3.3. EL PROCESO CREATIVO COMO TERAPIA.

“La terapia es el proceso de cambiar la toma de conciencia y la conducta. La condición sine qua non del proceso creativo es el cambio: la transmutación de una forma en otra, de un símbolo en un insight, de un gesto en un nuevo conjunto de comportamientos, de un sueño en una representación dramática. De este modo la creatividad y la psicoterapia se interconectan en un nivel fundamental: la transformación, la metamorfosis, el cambio.”⁶

La artista se fue dando cuenta, sin buscarlo, de la importancia que tenía el arte para ella como terapia personal. Lleva años realizando dibujos y anotaciones de forma creativa para poder hacer consciente y traer a este plano algunas de sus inquietudes. Poco a poco se fue dando cuenta que plasmarlas en un papel en forma de arte la ayudaba a poner en orden sus pensamientos.

“El proceso creativo es terapéutico por sí mismo, porque nos permite expresarnos y examinar el contenido y las dimensiones de nuestra vida interior. Vivimos una vida plena en la medida en que disponemos de una serie completa de instrumentos que la concreten, simbolice y expresen de algún modo nuestras experiencias.”⁷

6 Zinker, J. (2003). *Proceso creativo en la terapia gestáltica*. Nueva York: Paidós.

7 Zinker, J. (2003). *Proceso creativo en la terapia gestáltica*. Nueva York: Paidós.

El expresionismo abstracto le ha ayudado mucho en este proceso. Expresar sus emociones o sus sentimientos a través de este movimiento artístico ha conseguido que desaparezcan las barreras internas que están presentes en una obra figurativa por el propio juicio de su parecido con la realidad, también le ha permitido traspasar el miedo a sentirse juzgada tanto personalmente como por su trabajo. Todo esto consigue que ella, al igual que nuestros artistas referentes, consigue entrar en un estado de fluidez óptimo para indagar en el subconsciente sin estar preocupada por otros factores, con el simple objetivo de ser consciente de lo que siente e intentar representarlo. Junto este estado de fluidez se crea un espacio íntimo entre la obra y ella que da lugar a un diálogo interior donde desaparece todo lo demás, desaparece el entorno y desaparecen todos los estímulos, y se transporta a un sitio neutro, tranquilo.

Es otra forma de huida pero más consciente, donde busca realmente un cambio interior antes de volver a la realidad. En ese momento se encuentra de frente con aquello que está plasmando en la obra, esas emociones o esos sentimientos producidos por algunas vivencias, aquello que quiere hacer consciente, aunque duela, aquello que quiere atravesar, trascender y sanar.

Ha elegido, finalmente, la pintura como medio de expresión porque, a diferencia de las técnicas gráficas le permite estar en contacto con el color en todo el proceso creativo. Debido a su sinestesia, como ya hemos explicado antes, para la artista el color tiene una gran carga emocional y representa un papel muy importante en su obra. La pintura le permite desde un primer momento ponerle color a las formas. Siente la necesidad de pasar tiempo con ellas, entrar en ese estado meditativo para reflexionar sobre lo que siente, cómo lo quiere representar y el cambio a nivel emocional que todo esto le produce.

Para que el proceso creativo haya cumplido su función debe haber un cambio personal a nivel de consciencia. Y aunque lo que se busca es la transición de esas inquietudes no siempre se encuentra en un estado emocional óptimo para ello. Tiene que tener un buen estado de conciencia y sentirse presente para este proceso. Por ello en algunas ocasiones vuelve a surgir la necesidad de huida inmediata y vuelve a encontrar refugio en el tipo de expresión gestual del inicio. Al final, aunque sea un momento de colapso mental, esto le ayuda a volver al centro de sí misma, lo que le permite entrar en ese estado meditativo de calma.

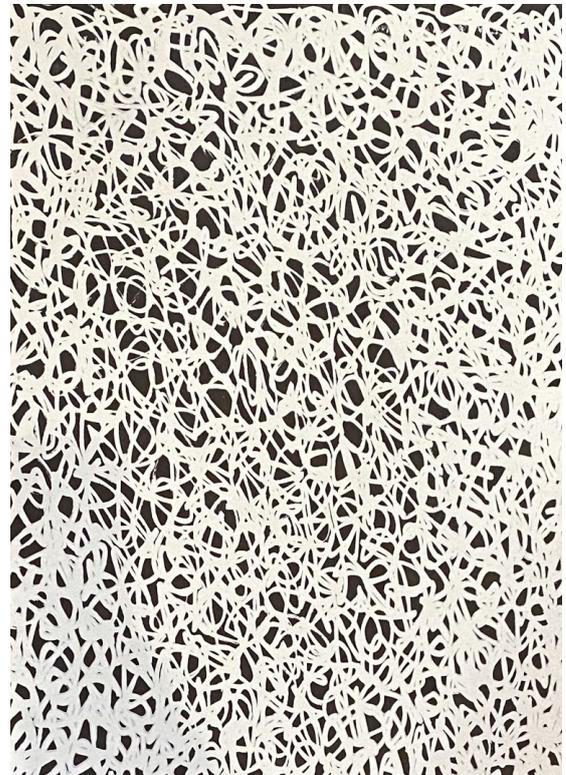
Otra de las características que buscaba la artista, y que están inmersas en el expresionismo abstracto, es la percepción de la obra para el espectador. La artista no quiere explicar con detalle que representa cada una de las obras, sino que nos invita a la observación y a una reflexión interior. Su proceso de crecimiento interior se produce en la realización de las mismas, pero busca que el espectador se atreva a vivir su propio proceso a través de la contemplación. Si consigue ver más allá de la pintura sobre un soporte el espectador podrá entrar en un estado meditativo y indagar también en su subconsciente, lo que le transmita la obra no va a ser lo que la artista ha querido plasmar en ella sino lo que él o ella lleve en su interior.

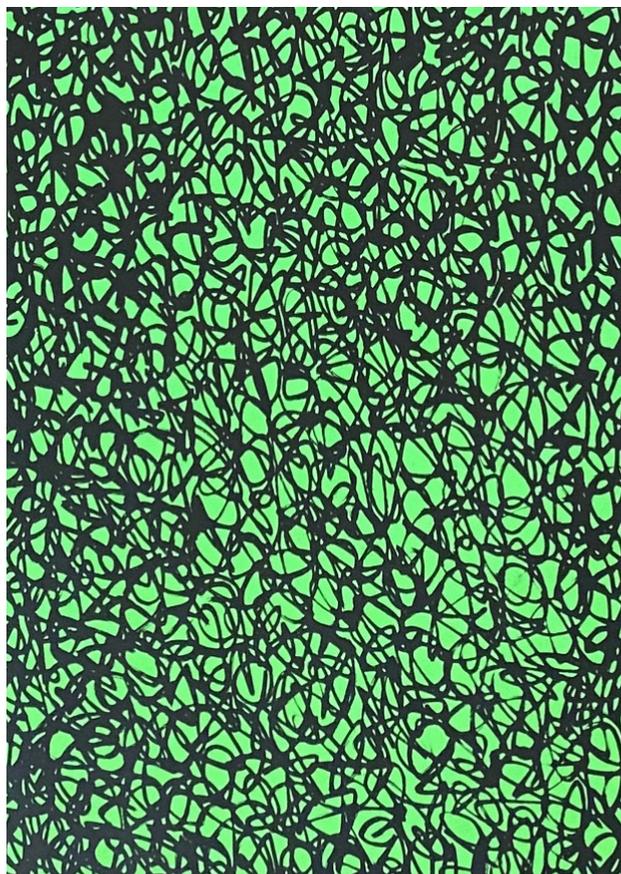
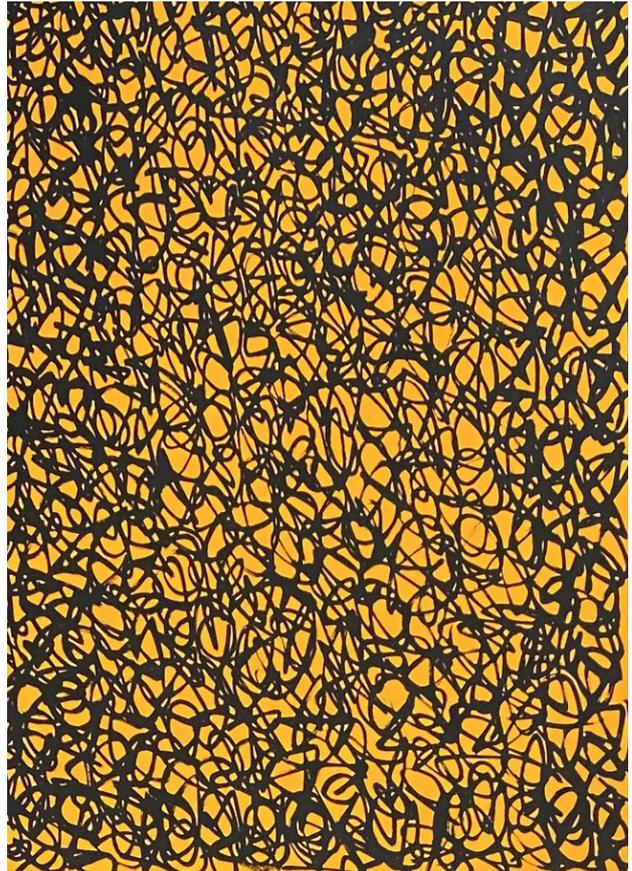
3.4. TRABAJOS PREVIOS.

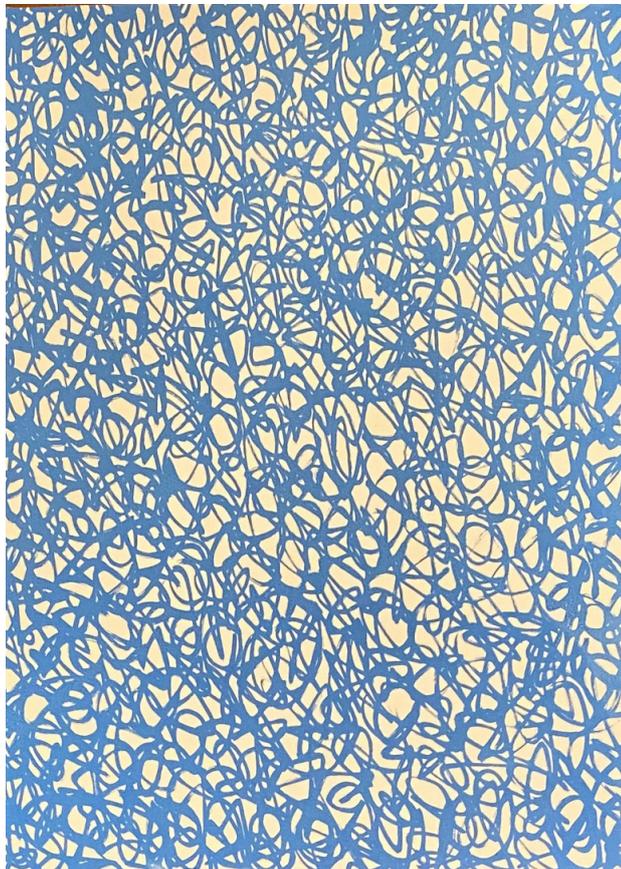
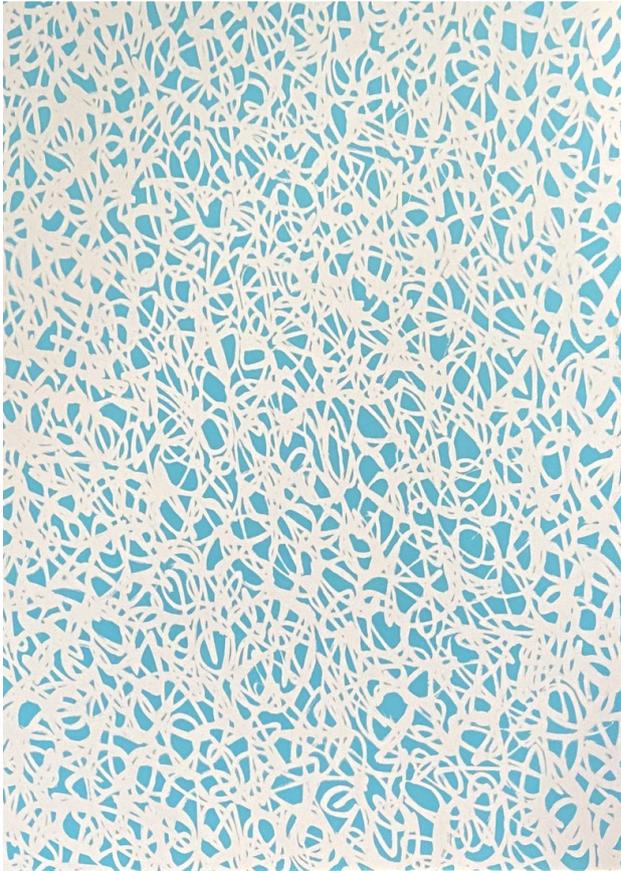
Como hemos comentado con anterioridad podemos clasificar las obras en diferentes grupos, tal y como estableció Kandinski. En un primer grupo podemos clasificar las obras que están inspiradas en la naturaleza y en un segundo grupo podemos asociar las que expresan algún sentimiento o emoción. Aunque también podríamos realizar la clasificación según el proceso de producción, donde en un primer grupo serían obras de un expresionismo abstracto con una acción más gestual y en la otra nos centraríamos en las formas y colores teniendo una connotación más lírica.

Los proyectos que vamos a presentar a continuación podemos clasificarlos en el grupo donde destaca más la acción gestual, sin dejar en un segundo plano el color pero donde no hay formas orgánicas, simplemente el trazo con un color determinado.

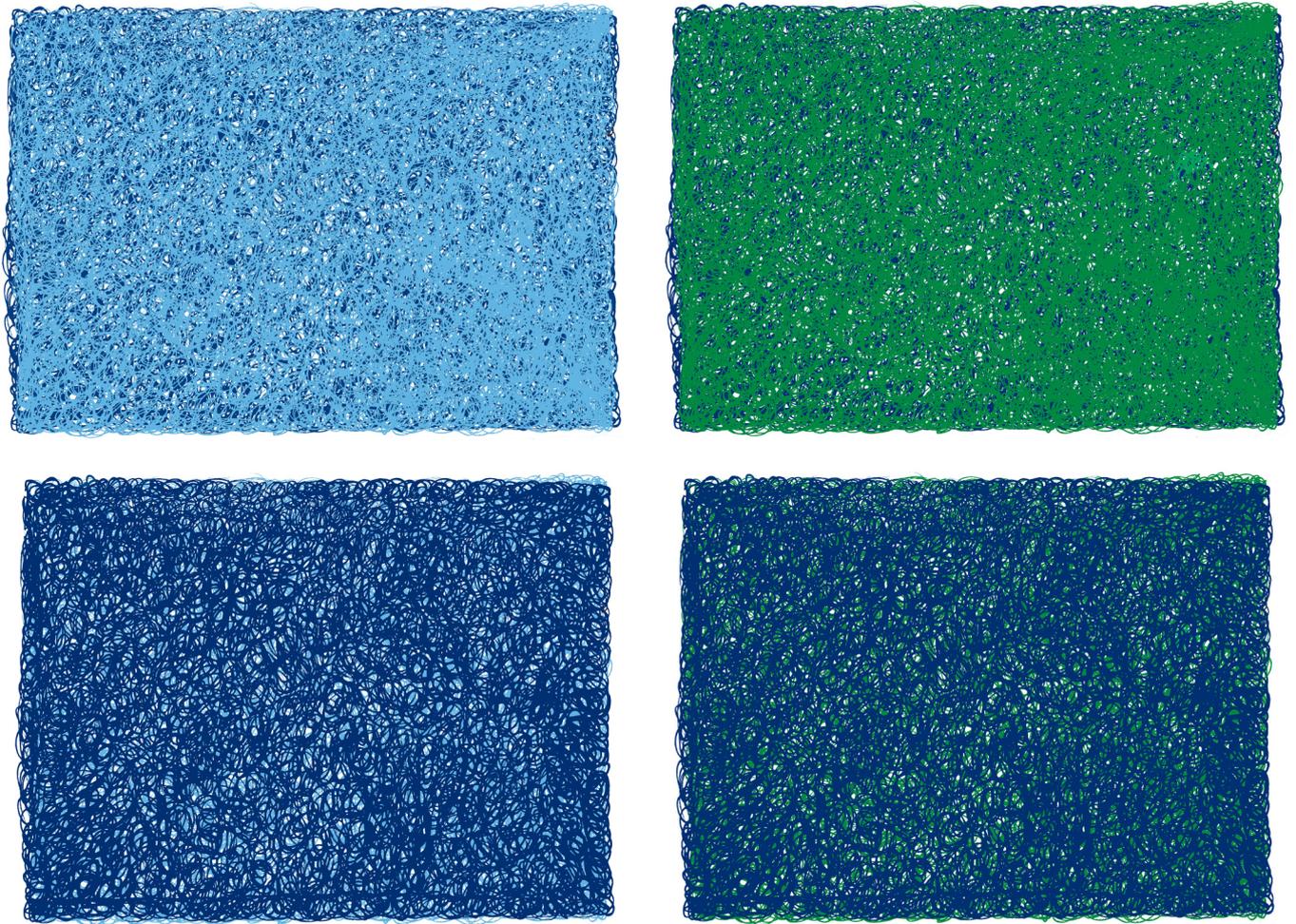
El primer proyecto realizado con esta reflexión sobre el proceso creativo con la acción gestual fue este proyecto serigráfico llamado Equilibrio. El objetivo principal era, como en las otras obras realizadas más adelante con esta técnica, encontrar el equilibrio y la calma en medio del caos.

Keep calm es el nombre que recibe este segundo proyecto, el cual no pretendía ser una obra digital sino un proyecto realizado con la técnica gráfica de litografía. Pero, debido a las consecuencias de la pandemia por el COVID19 y la imposibilidad de utilizar el taller, la artista decidió trabajar los fotolitos a mano (para no perder la importancia del proceso creativo y sus efectos) y finalmente, con el programa de Adobe Photoshop, realizó una representación digital de lo que hubiera sido el proyecto litográfico, a pesar de no tener la fuerza y los matices que se obtienen con una obra gráfica.

Estos proyectos previos realizados con técnicas gráficas, y antes de decidir seguir por esta línea de creación para este trabajo final de máster, han sido considerados por la artista como una primera toma de contacto con esta forma personal de expresión artística y, por qué no decirlo también, de terapia.

3.5. PRODUCCIÓN DE LA OBRA.

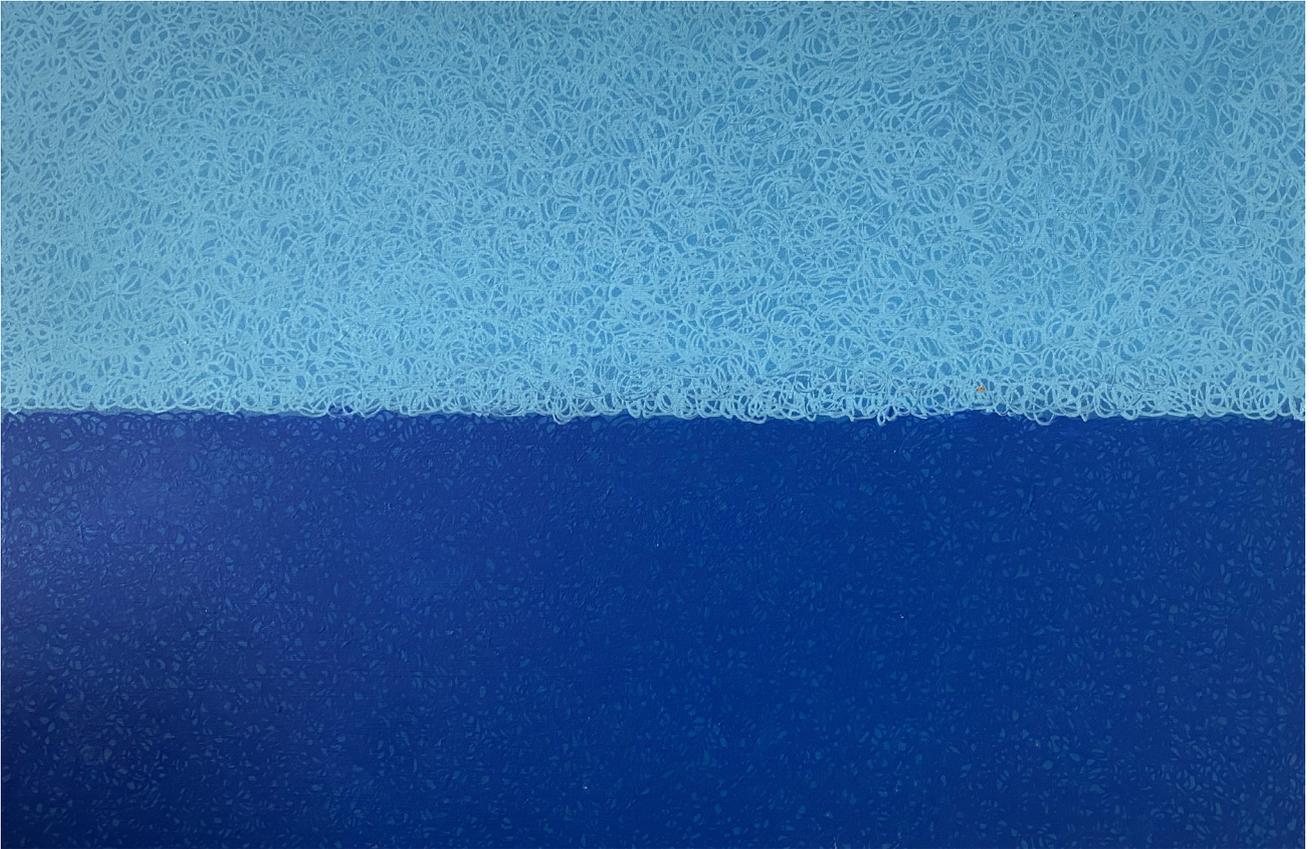
En este apartado nos limitaremos a contar la parte técnica de la obra. La obra realizada para este trabajo final de máster consta de una colección de diez tablas de madera de densidad media con un tamaño de 20 x 30 cm y un grosor de 10 cm.

El primer paso para la producción ha sido preparar las tablas con una imprimación de dos capas de gesso blanco por la superficie y los bordes de las mismas. Todas las obras han sido realizadas con pintura acrílica, ya sea aplicada mediante pinceles o mediante rotuladores acrílicos.

En las obras N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 8 y N° 10 se han utilizado pinceles y rotuladores conjuntamente. En las obras N° 6 y N° 7 se ha utilizado únicamente pinceles y en las obras N° 5 y N° 9 se han utilizado también ambos materiales, pinceles y rotuladores, combinándolos con unas veladuras realizadas con medium brillante.

Para algunas de las obras (como por ejemplo la obra N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4), que podríamos clasificarlas en el tipo de obra que evoca a paisajes, la artista se ha inspirado en algunos bocetos efectuados con anterioridad, algunos proyectos o imágenes que rondaban en su cabeza. Las otras seis obras han sido realizadas mediante un proceso creativo más inconsciente, más instantáneo, sin bocetos previos ni ideas preconcebidas, simplemente enfrentándose a la superficie en blanco y decidiendo en ese momento qué es lo que se quería exteriorizar, lo que se quería expresar y dejándose llevar.

Al igual que hicieron nuestros artistas referentes, que enumeraron sus obras en vez de nombrarlas con un título convencional que pudieramos asociar a algún concepto, las obras de este Trabajo Final de Máster también están tituladas con números para no interferir en la percepción que cause al espectador.

Nº 1, 2020

Se realizaron primero las capas de pintura acrílica del fondo, siendo en primer lugar la de azul oscuro inferior y en segundo lugar la superior con color azul claro. Posteriormente se han rellenado ambas franjas con rotuladores acrílicos de marca Posca en colores muy similares al fondo.

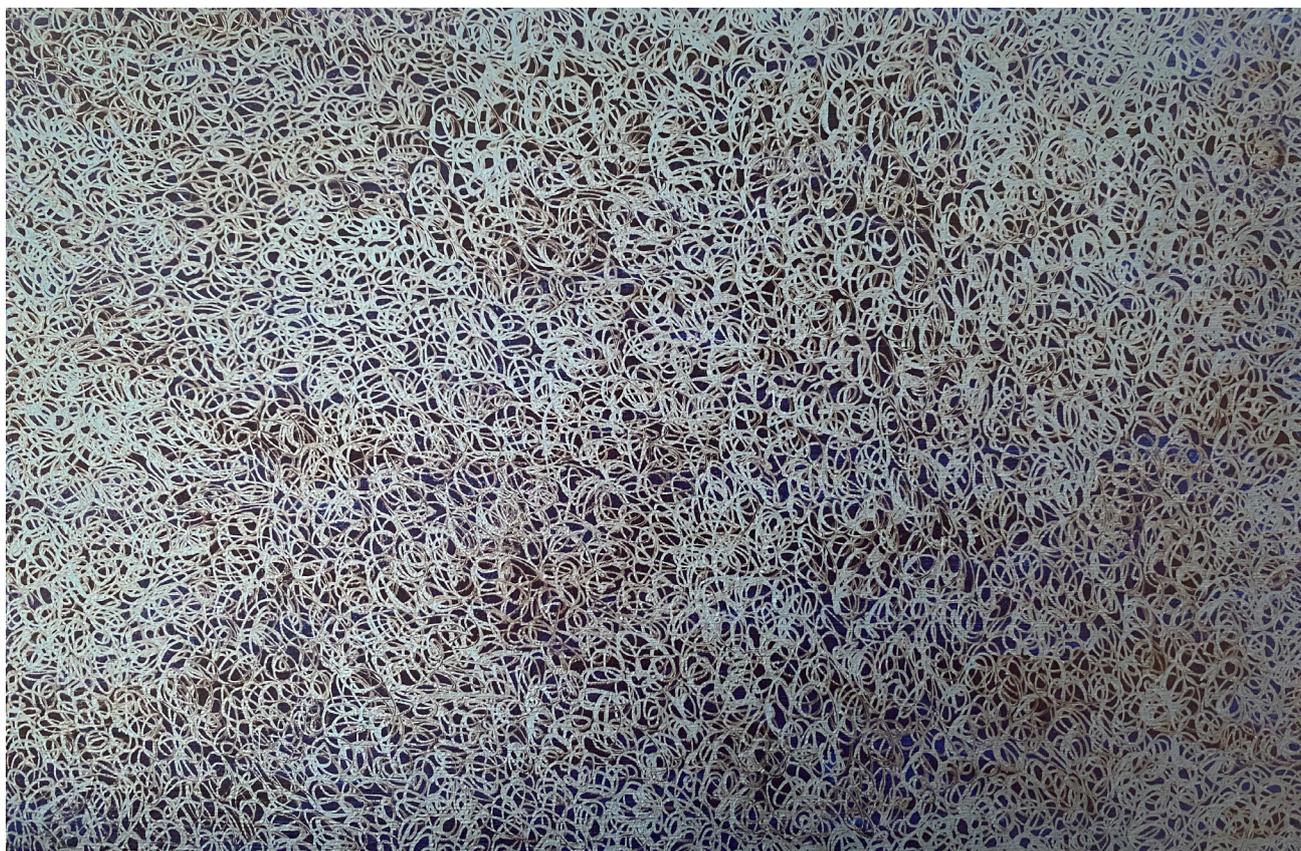
En esta obra podemos observar una alusión al mar, un paisaje donde se puede observar la línea del horizonte diferenciando el agua del cielo en un día claro.

Nº 2, 2020

El procedimiento de esta obra ha sido similar al anterior, a diferencia que la línea del horizonte está un poco más elevada. Con ello y aplicando solo el acrílico en la parte inferior se consigue darle mucho más protagonismo a la misma.

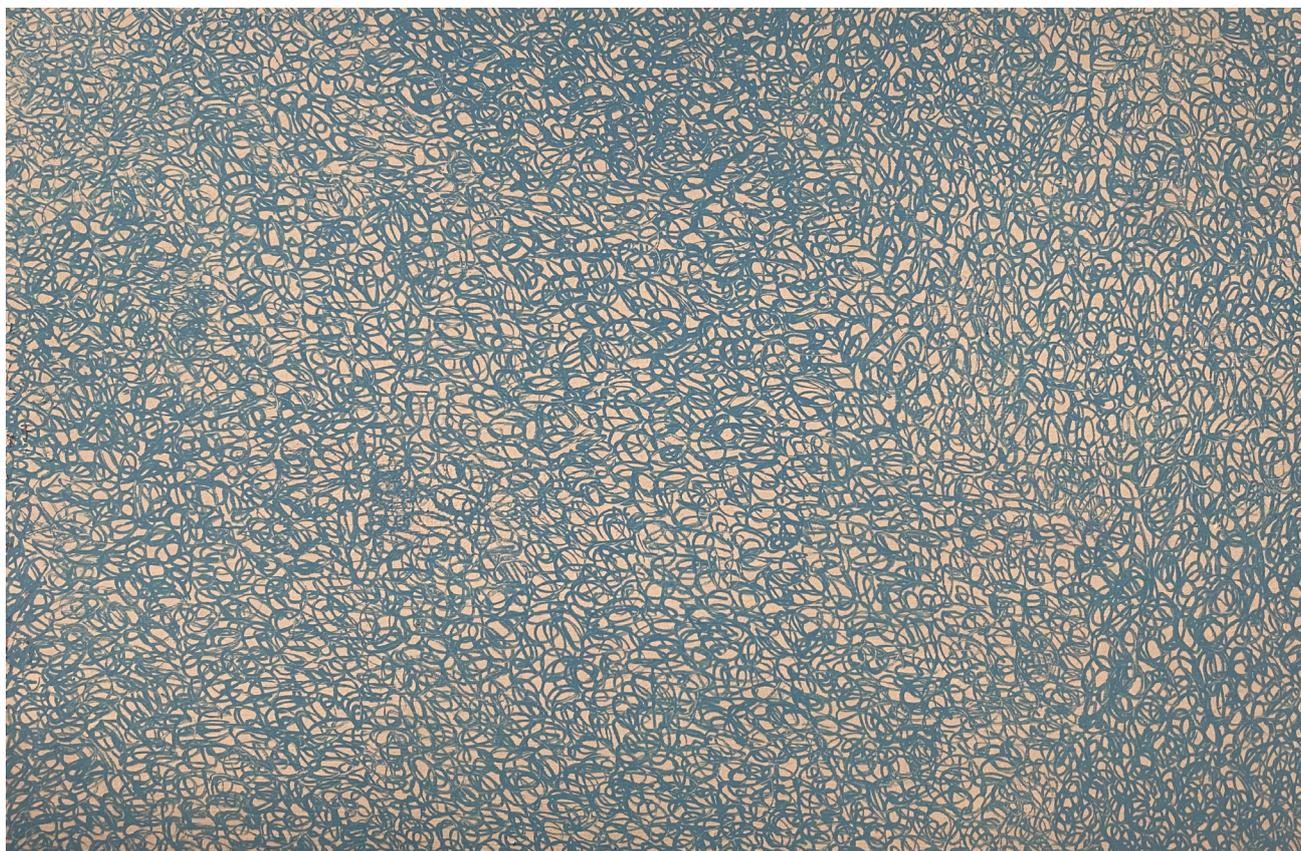
También podemos ver que evoca un paisaje marítimo, pero en un momento diferente del día, ya que se han utilizado colores más oscuros y el rotulador verde aplicado en la parte inferior le da al agua un matiz que contribuye a una sensación de nocturnidad.

N° 3, 2020

En la obra N° 3 se cubrió toda la superficie de un color azul oscuro. El color del rotulador acrílico elegido ha sido un azul metalizado que da lugar a que se puedan diferenciar diferentes variaciones tonales, consiguiendo así una impresión de movimiento.

Inspirada también en un paisaje marítimo se ha querido centrar la atención en el agua del mar. Utilizando el azul metalizado y la sensación de movimiento podemos observar cómo la obra evoca al vaivén de las olas del mar.

Nº 4, 2020

El procedimiento para realizar esta obra ha sido igual al anterior, pero al cambiar los colores cambia totalmente su percepción. Primeramente se ha pintado el soporte con acrílico blanco y después se ha cubierto toda la superficie con rotulador acrílico azul claro, el mismo color que se ha utilizado para la obra Nº 1.

Sigue siendo el agua la principal inspiración para estas obras pero, en este caso, representa el fondo de una piscina, la combinación de colores hace recordar a los azulejos blancos y azules. Y el trazo realizado con el rotulador también evoca el movimiento del agua, ya que no se podrían observar los azulejos con claridad.

N° 5, 2020

Para esta obra se realizó una veladura. En primer lugar se cubrió la superficie en tonos grises. Posteriormente se aplicó una mezcla de acrílico rojo y médium brillante para conseguir la veladura. Y finalmente Los trazos negros con rotulador acrílico negro de diferentes tamaños, para darle una sensación de oquedad.

La obra evoca la entrada a algún lugar, pero por los colores elegidos podemos identificar que no es un lugar lleno de calma y de paz.

Nº 6, 2020

Esta obra es de un solo color pero con diferentes matices. Se ha intentado fluir con el pincel y la pintura consiguiendo este juego tonal.

La atención se concentra de forma vertical en la parte central de la obra, ya que la diferencia de tono evoca una sensación de profundidad.

Nº 7, 2020

Esta obra puede recordar a las primeras obras de la serie, a diferencia de que se aprecia una separación entre ambas franjas. El primer color aplicado ha sido el amarillo, más tarde el azul oscuro y finalmente, con la ayuda de cinta de carrocero, se ha aplicado la franja verde.

Podemos observar que la obra está dividida en tres colores pero, realmente, la importancia se centra en las franjas de mayor tamaño, ya que la franja verde no tiene apenas espacio y se encuentra atrapada entre dos posiciones.

N° 8, 2020

Para la obra N° 8 se cubrió toda la superficie de color rosa aplicando una pequeña variación de tono para alejarse un poco de lo estático. Se pintó un semicírculo rosa más oscuro y, también con la ayuda de cinta de carroceros un triángulo que calara el semicírculo. Por último con un rotulador acrílico se procede a realizar trazos en la parte superior del semicírculo sin aplicarlo por el triángulo negro.

N° 9, 2020

En la obra N° 9 también se han realizado veladuras. Se procedió a aplicar trazos con un pincel en tonos grises y negro en el centro de la obra. Más tarde, con pintura acrílica azul y médium brillante, se aplica una veladura. Que se procede a cubrir con trazos de rotulador acrílico azul para darle más fuerza. Se realiza el mismo procedimiento en la parte verde superior y, en último lugar, se aplican los trazos con el rotulador Posca de color morado metalizado.

N° 10, 2020

Al igual que en la obra N° 4 esta también comienza con una capa de pintura acrílica de color blanco. Se realizan los dos triángulos con ayuda, también, de cinta de carroceros, y por último se aplica el acrílico con los rotuladores. El primer triángulo a rellenar fue el verde, seguido de los trazos negros del triángulo rojo y finalmente las franjas azules y moradas, realizadas de abajo hacia arriba.

4. CONCLUSIONES.

La investigación teórica sobre el movimiento artístico que tratamos en este trabajo nos ha servido, en primer lugar, como repaso a los conocimientos aprendidos en el Grado de Bellas Artes y, en segundo lugar, para profundizar en el proceso creativo de dichos artistas, poniendo el foco de interés en esta última parte ya que es lo que más nos interesaba. Toda esta información ha hecho que nos surja la curiosidad por ampliar la investigación sobre otros artistas de movimientos de vanguardia y sus procesos creativos, para adquirir mayores conocimientos que harán ver nuestro trabajo mucho más enriquecido.

Hemos sido conscientes de la importancia de alejarse de la figuración y la representación realista para poder exteriorizar las emociones escondidas en el plano inconsciente. Tras este proceso se consigue hacer conscientes ciertos temas que se deben trabajar a nivel personal, que era la intención principal de este proyecto de investigación.

A pesar de haber realizado otros proyectos previos compartiendo el mismo objetivo siempre han sido realizados con técnicas gráficas. Poder adaptar el proyecto a una técnica pictórica ha sido, para la artista, superar una barrera personal relacionada con el miedo al propio juicio, ya que hacía más de 4 años que no trabajaba con pinceles.

Tras ver la serie de obras terminada nos damos cuenta, por su tamaño, que tienen una connotación íntima. A pesar de superar la barrera la artista lo sigue haciendo, aún, de una forma un poco tímida. Para futuros proyectos va a seguir con la misma línea de trabajo, seguirá poniendo el foco en el proceso creativo pero trabajará sobre superficies de mayor tamaño, con el objetivo de seguir superándose y de comprobar que, al igual que cambia la percepción del espectador sobre la obra por su tamaño, el tamaño influye en los efectos interiores producidos durante el proceso creativo.

Terminada esta investigación, y con ella el máster de Producción artística, nos quedamos con más ganas, si caben, de seguir aprendiendo y de seguir experimentando y creciendo como artistas, así que continuaremos creando obra. Continuaremos trabajando por la misma línea de trabajo, combinando la pintura acrílica con pinceles y con los rotuladores, ya que el proceso creativo de la pintura gestual aplicada con rotulador ha sido muy revelador ayudándonos a entrar en un estado meditativo.

5. BIBLIOGRAFIA.

Álvarez, L. (2016). Expresionismo Abstracto: Jackson Pollock y los pintores de acción. Moove magazine. <https://moovemag.com/2016/07/expresionismo-abstracto/>

Álvarez, M. (2020). Red historia. <https://redhistoria.com/las-vanguardias-artisticas-historicas/>

Arte AC. (Sin fecha). Arte AC. <https://arteac.es/jackson-pollock-expresionismo-abstracto/>

Arte España (Sin fecha). Obra y biografía de Esteban Vicente. Artespana. <https://www.artespana.com/estebanvicente.htm>

Bürger, P. (2000). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Ediciones Península, S.A.

Crepaldi, G. (2002). *Expresionistas*. Madrid: Editorial Electa.

De Micheli, M. (2008). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. , Barcelona: Alianza Editorial.

Elger, D. (2007). *Expresionismo*. Colonia: Editorial Taschen.

Guggenheim Bilbao. (Sin fecha). Vasily Kandinsky en su contexto. Bilbao: Guggenheim Bilbao. <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/vasily-kandinsky-en-su-contexto>

Historia arte. (Sin fecha). Expresionismo abstracto. Historia-arte. [https:// historia-arte.com/movimientos/expresionismo-abstracto](https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo-abstracto)

Historia arte. (Sin fecha). Sin título (Negro sobre gris) Una obra oscura del pintor, justo antes de suicidarse. Historia-arte. <https://historia-arte.com/obras/negro-sobre-gris>

Kandinsky, V. (1981). *De lo espiritual en el arte*. México D.F.: Ediciones Premià, S.A.

López, I. (2019) Esteban Vicente, un carácter castellano tan mítico como su pintura. Revista Vanity Fair. <https://www.revistavanityfair.es/cultura/articulos/esteban-vicente-artista-vida/41991>

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, (Sin fecha). Esteban Vicente. Segovia: Museo Esteban Vicente. <https://www.museoestebanvicente.es/es/biografia/>

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, (Sin fecha). Esteban Vicente. La pintura tiene que ser pobre. Segovia: Museo Esteban Vicente. <https://www.museoestebanvicente.es/es/ev-lapintura-tienequeser-pobre/>

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (Sin fecha). Clyfford Still. Madrid: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/still-clyfford/1965-ph-578>

Raffino, M. (2019). Concepto de arte abstracto. Argentina: Concepto.de. <https://concepto.de/arte-abstracto/>

Red Voltaire (2011). La CIA, mecenas del expresionismo abstracto. Roma: Voltaire net. <https://www.voltairenet.org/article168136.html>

Rivera, S. (2003). Mark Rothko: La intensidad del drama. Biblioteca Babab. <https://www.babab.com/no17/rothko.htm#p3>

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Vasíli Kandinsky. Barcelona (España): Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kandinsky.htm>

Triararts (2014). Clyfford Still: Pionero del expresionismo abstracto norteamericano. Triararts. <https://triararts.com/clyfford-still-pionero-del-expresionismo-abstracto-norteamericano/#sthash.dihqcLDF.KjKd1Rf2.dpbs>

Universidad de Murcia. (Sin fecha). Las vanguardias artísticas históricas. Murcia: UM. <https://www.um.es/documents/3239701/10301477/vanguardias.pdf/6e9cf8df-2ee3-410d-9055-d258b46f1ad7>

Viloria, I. (2015). Kandinsky y la sinfonía de colores. Líneas sobre arte. <https://lineassobrearte.com/2015/07/06/kandinsky-y-la-sinfonia-de-los-colores/>

Zinker, J. (2003). *Proceso creativo en la terapia gestáltica*. Nueva York: Ediciones Paidós.

