

tfg

memoria

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: Sinnúmero

ESTUDIANTE: Andrea Mendoza Uribe

DIRECTOR/A: Miguel Lorente Boyer

PALABRAS CLAVE:

Pintura del natural
Diario
Continuidad
Aprendizaje

RESUMEN:

Este proyecto consta de tres partes. La primera consiste en la realización de una serie de pinturas de pequeño formato realizadas a diario. El conjunto constituye de hecho una suerte de diario pintado, basado en la observación de mi entorno cotidiano. La segunda parte es una libreta con anotaciones, que mantiene con las pinturas una relación complementaria, apoyando el trabajo y su evolución. La tercera parte es un cuadro de formato medio, realizado en un periodo de tiempo más largo, en la fase final del proyecto. Todos los cuadros han sido realizados del natural.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	6
3. Justificación de la propuesta	7	-	8
4. Proceso de Producción	9	-	13
5. Resultados	14	-	21
6. Bibliografía	22	-	22

1. Propuesta y objetivos

Esta investigación surge de la voluntad de ampliar los límites de mi técnica pictórica a través del trabajo habitual, y de que en el proceso se vaya definiendo una línea de trabajo personal. La raíz del proyecto es la creencia de que la constancia y la práctica son las bases de todo aprendizaje. De esta idea nace el planteamiento de realizar un cuadro diario, como forma de crear un hábito que asocie el ejercicio de la pintura a mi vida diaria. Las ideas básicas del proyecto fueron discutidas con el director en los primeros meses del curso, y en las asignaturas de proyectos de dibujo y pintura perfilé algunos aspectos, con la colaboración de los profesores Joan Llobell y Patricia Escario. Los trabajos de esas dos asignaturas son por tanto pruebas previas para la propuesta que ahora presento.

La propuesta está estructurada en tres partes o tres formas de trabajo. Dos de ellas se desarrollan desde el comienzo, complementándose; y consisten en realizar una serie de cuadros de pequeño formato con regularidad diaria, y en llevar a la vez un libro de anotaciones. La tercera parte o forma de trabajo consiste en la realización de un cuadro de formato medio con un proceso más dilatado en el tiempo, que permita la práctica de otras técnicas que no se utilizan los cuadros diarios. Aunque entiendo que ninguna parte es más importante que las demás, este cuadro mayor que el resto supone de alguna manera la culminación del proyecto. Por este motivo esta tercera parte empieza más tarde y cabe suponer que se beneficia del avance técnico conseguido con el trabajo de las otras dos partes. En la justificación de la propuesta detallamos con mayor precisión cada una de las tres partes de la propuesta.

Objetivos

- Lograr establecer una rutina pictórica continuada y permanente, que forme parte de mi vida en estos meses y pueda continuar al terminar mis estudios.
- Aprender a resolver una pintura de pequeño formato en una sola sesión.
- Adquirir rapidez y soltura.
- Hacer un trabajo procesual, que incorpore a la pintura naturalista planteamientos artísticos actuales.
- Crear un diario pictórico desde un referente natural.
- Conocer ventajas e inconvenientes del trabajo procesual pictórico diario.
- Estudiar los errores cometidos a lo largo del proyecto.
- Comprobar si el trabajo diario lleva a un progreso técnico apreciable en mi pintura.
- Encontrar una línea de trabajo propia, sencilla y relacionada con el arte contemporáneo.

2. Referentes

Durante el desarrollo de la primera parte de mi proyecto he consultado la obra de muchos pintores a través de internet. Considero que Félix de la Concha, Benjamin Björklund, y John Singer Sargent han realizado trabajos que han sido útiles para la definición de mi trabajo.

Félix de la Concha: (León, 1962), pintor español. En uno de sus trabajos pintó del natural cada día durante un año una vista diferente de la Cathedral of Learning de la Universidad de Pittsburgh. La constancia diaria es una referencia interesante para mi proyecto.

Benjamin Björklund: (Trollhättan, Suecia, 1987). Utiliza como fuente de inspiración en muchos de sus trabajos su vida cotidiana y a la gente que le rodea. Muchas de sus obras tienen carácter recordatorio, a modo de diario.

John Singer Sargent: (Florencia, Italia, 1856- Londres, Reino Unido, 1925). Me interesa su faceta como retratista, uno de los géneros que practico en este proyecto. Además, la documentación visual de sus viajes a través de la acuarela también es una inspiración para este trabajo.

En cuanto a la tercera parte de mi proyecto, he utilizado como referentes directos dos obras clásicas, de **Murillo** y de **Chardin**, de las que me he servido para configurar el tema y la iconografía de mi cuadro final.

Félix de la Concha, (León, 1962) 365 vistas de la Cathedral of Learning, instalación permanente, Pittsburgh (Estados Unidos), Alumni Hall, Universidad de Pittsburgh.

Bartolomé Esteban Murillo Sevilla, 1617-id. 1682), *Autorretrato*, c. 1670, sobre lienzo, 122 x 107 cm, Londres, National Gallery.

Jean Siméon Chardin (París, 1699-id., 1779), *Naturaleza muerta con los atributos de las artes*, 1766, San Petersburgo, Museo del Hermitage.

3. Justificación de la propuesta

Como hemos enunciado, la propuesta se basa en la intención de aumentar mis recursos y mejorar mi técnica pictórica mediante la práctica constante; así como en la de comenzar a abrir una línea de trabajo que reconozca como propia. Considero que debo aprovechar los últimos meses de mis estudios para completar mi aprendizaje y para establecer unos principios de la obra que desarrollaré tras graduarme. A continuación paso a detallar cada una de las partes que componen el proyecto y su justificación.

La primera parte del proyecto consiste en la realización de cuadros de 25 x 25 cm con regularidad diaria, pintando siempre del natural. La razón por la que decidimos fijar el formato es la de reforzar la idea de diario pictórico. La limitación de tiempo y espacio impone unidad a todo el conjunto. El tamaño, más o menos similar al de un cuaderno o libro, favorece el rellenar los soportes con la misma actitud con que se van rellenando las hojas de un diario. El formato cuadrado permite además evitar la dicotomía entre horizontal o vertical, permitiendo que la lectura se realice siempre en el mismo sentido, y se refuerce la idea de continuidad. Además, la regularidad de formato evita la tentación de plantearse cuadros con distintas ambiciones, que dispersen las intenciones en distintas direcciones. Como el diario literario personal, la temática central de mi diario pintado es mi propio entorno, mi circunstancia. A diario escojo escenas de mi vida cotidiana para retratarlas e interpretarlas, buscando la simplicidad de los actos en los retratos y el azar en los objetos.

La disciplina de la práctica regular diaria mediante trabajos que se realizan en una sola sesión facilita la continuidad, pues no hay que esperar plazos de secado de las capas, ni pasar por épocas de zozobra en el desarrollo de una obra ambiciosa. Esta disciplina proporciona agilidad a nuestra técnica y nuestra mente. Cada día aparece un reto nuevo, y la suma de los días y la dedicación permiten que el proceso madure y evolucione. Por otro lado, la propia práctica de enfrentarse al soporte diario dirige la mirada hacia lo inmediato. La propia forma de trabajar va generando la apreciación por lo sencillo y lo cotidiano. Todo el entorno que nos rodea es digno de ser representado, sin necesidad de estudiar la composición, ni llegar hasta el completo acabado o el detalle. Pongo mi atención en evitar el embellecimiento, lo decorativo, o que la preocupación de un acabado vistoso o bonito aleje los cuadros de la intención inicial. La práctica regular como camino de perfeccionamiento técnico, y el aspecto procesual y cotidiano del diario personal son las dos claves de estos cuadros. La consideración del conjunto como un diario me permite entender la dimensión procesual del trabajo. Esta faceta es importante para conectar mi obra con facetas del arte contemporáneo que me atraen, y que me permiten conectar conmigo misma, en lugar de seguir por inercia el trabajo de otros pintores figurativos.

La segunda parte del proyecto es la creación de una libreta con anotaciones sobre los apuntes. El registrar en la libreta pensamientos e inquietudes relacionadas con el proceso de realización de los cuadros me permite ser consciente de los aciertos y errores, y permite fijar los primeros y corregir los segundos. Y plantear nuevos retos. La libreta es, por tanto, un punto de apoyo del trabajo diario, y un estímulo para su evolución. De alguna manera se convierte en el diario del diario, en el cuaderno de mantenimiento del proceso, en un espacio de reflexión y de examen del diario pintado.

La tercera parte del proyecto es, como se ha dicho, un cuadro con un tamaño mayor. Está realizado en un periodo de tiempo de varias semanas, lo que permite mayor profundidad y el trabajo de aspectos técnicos que en cuadros de una sola sesión no tienen cabida. Por ejemplo, en este cuadro utilizo una manera distinta de mirar, más reposada; llego a una reproducción más fiel al original; presto mayor atención a la

composición; la forma, la proporción y el espacio están mejor representados; y también el claroscuro, y el color. El tratamiento de la pintura es más rico, con empastes, veladuras, una gran variedad de pinceladas; y el acabado es mayor. En definitiva, este cuadro me permite completar el ejercicio de técnicas que habrían quedado relegadas en los cuadros diarios. Desde un punto de vista temático, el cuadro individual supone también un complemento a la representación de la vida cotidiana que aparece en los cuadros de pequeño formato. Giran alrededor del trato cotidiano con los objetos y muebles que me rodean, la mascota -un gato-, mis amigos, mis compañeras de casa, mi pareja, o incluso con mi imagen cotidiana en el espejo. En contraste, el cuadro grande me permite representar otra parte de mí, también cotidiana pero en cierto modo privada, que es mi relación con la pintura, como una especie de alter ego de mí misma.

4. Proceso de producción

El haber realizado versiones de prueba de este proyecto en el primer cuatrimestre, tanto en dibujo como en pintura, me ha permitido corregir o concretar algunos aspectos del planteamiento inicial. Por ejemplo, he sustituido los soportes de cartón de diversos tamaños por soportes de contrachapado de 25 x 25 cm imprimados. El trabajo propio de este proyecto comenzó, pues, con la forma de trabajo bien definida y puesta a prueba.

El proceso de producción comenzó con la preparación de los soportes. A continuación comencé la realización del diario pintado. A medida que avanzaba en el proceso del diario pintado fui tomando notas en la libreta de las carencias y los fallos detectados, con el fin de reconocerlos en cada aparición y corregirlos, y para tratar de evitarlos antes de que se repitiesen. Citamos a continuación a modo de ejemplo algunos de los defectos anotados con frecuencia:

- Ausencia de materia pictórica en las obras (pintura demasiado diluida en aguarrás).
- Utilizar grises para contrastar en vez de buscar la auténtica apariencia del color.
- Utilizar un mismo tono como comodín para varias zonas del cuadro que no lo tienen.
- Abusar del blanco para aclarar.
- Colores sucios.
- Acabados demasiado perfilados.
- Miedo al error.
- Falta de destreza en la representación del espacio en plazos cortos de tiempo.
- Falta de pequeñas destrezas o soluciones técnicas que permitan resolver determinadas partes del cuadro en plazos muy cortos de tiempo.

10 marzo

20/3/17
 La softness de mano es mucho más evidente, la pinta ya no es lo importante, y pasa al primer plano el intar, estoy dejando demasiado de lado el color, debería alargar + los periodos de tiempo con el apunte, para poder profundizar más en el color o reducir un poco el espacio a interpretar.

3513/17
 EXPERIMENTACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
 Experimentación sobre la transformación y evolución

25 marzo

La softness de mano es mucho más evidente, la pinta ya no es lo importante, y pasa al primer plano el intar, estoy dejando demasiado de lado el color, debería alargar + los periodos de tiempo con el apunte, para poder profundizar más en el color o reducir un poco el espacio a interpretar.

3513/17
 EXPERIMENTACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
 Experimentación sobre la transformación y evolución que supone el proceso, resultado, estilo de la obra personal, trabajando de manera constante y continuada en distintos periodos de tiempo desde

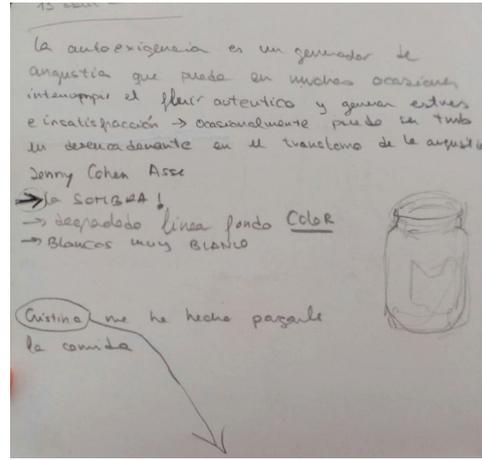
28 marzo

OBJETIVOS 28 MARZO 17

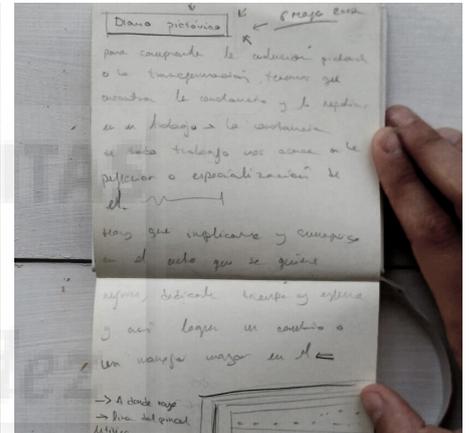
- Demostrar que el trabajo constante y la autoexigencia hacen llegar la evolución o transformación del trabajo.
- Aprender de mi misma
- Crear hábitos
- Trabajar y producir
- Trabajar la rápida realización

Félix de la Rocha, Velázquez
 Camer Nansilla, Raia Navero
 Carlos San Millán, Ismael Fuentes

→ GRISES!!
 → Limpiar cuadros (pinceles)
 → PERSPECTIVA

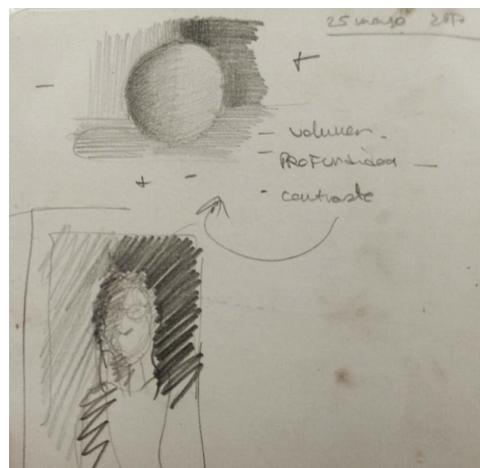

13 abril

6 mayo

6 mayo

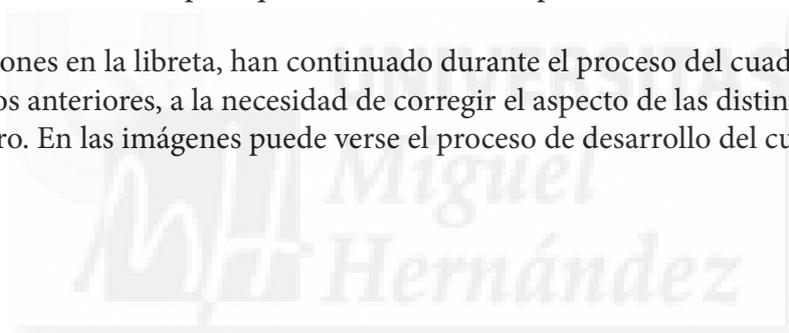
25 mayo

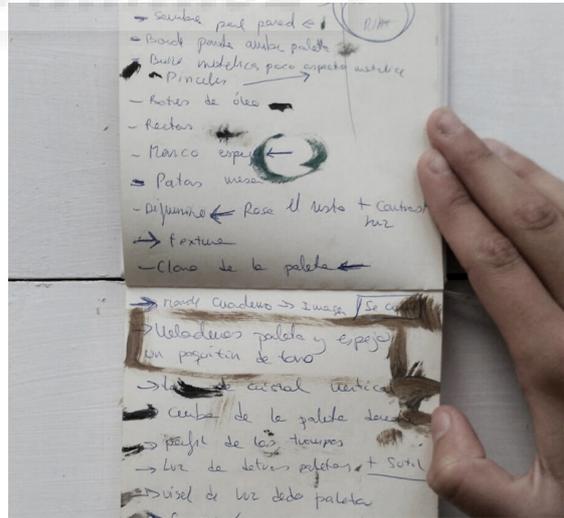
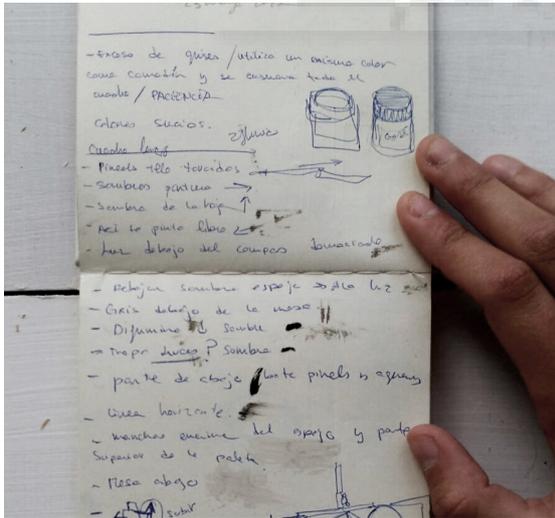
En cuanto al cuadro de formato medio, de mayor desarrollo temporal, el primer paso fue definir el tema que quería tratar. Una vez que decidimos que el cuadro trataría de mi relación con la pintura, tomamos como referentes los cuadros de Murillo y Chardin que ya han sido señalados. Finalmente optamos por tomar planteamientos de uno y de otro, y realizar un autorretrato evitando representar mi rostro, a la vez que homenajeaba la pintura en un tono más cotidiano, menos elevado o institucional que el empleado por ellos.

La siguiente fase consistió en determinar y discutir con el director del trabajo los objetos que debían representar mi actividad. Algunos, como los pinceles, los colores o la paleta, son indiscutibles. Otros, como el compás, son referencias a la tradición cultural de la pintura como disciplina, y su inclusión en la obra no era tan indispensable. La última incorporación fue la del espejo, con el cuadro ya comenzado. El espejo, además de ser una metáfora de la pintura como disciplina, es instrumento que utilizo con frecuencia para mis autorretratos, y ocasionalmente para observar defectos en los cuadros.

El último problema de la puesta en escena y la adecuación del espacio surgió también con el cuadro ya comenzado. El contraste lumínico fuerte elegido para la escena obligaba a restringir la iluminación general de la habitación en la que pinto. Con el soporte en blanco no parecía ser un problema, pero a medida que el proceso de mancha avanzaba, se evidenciaba la dificultad para ver los matices en la grisalla del cuadro, y empeoró con la incorporación del color. Una lámpara incandescente amarillenta y débil proyectada sobre el cuadro no bastó para arreglarlo. La iluminación deficiente ralentizaba el ritmo de trabajo y el cuadro presentaba escasa coloración. Finalmente cambié la lámpara que ilumina el cuadro por una de luz blanca, sujeta al caballete.

En cuanto a las anotaciones en la libreta, han continuado durante el proceso del cuadro final, y se refieren, además de a los aspectos anteriores, a la necesidad de corregir el aspecto de las distintas partes y objetos representados en el cuadro. En las imágenes puede verse el proceso de desarrollo del cuadro y dos ejemplos de páginas de la libreta:

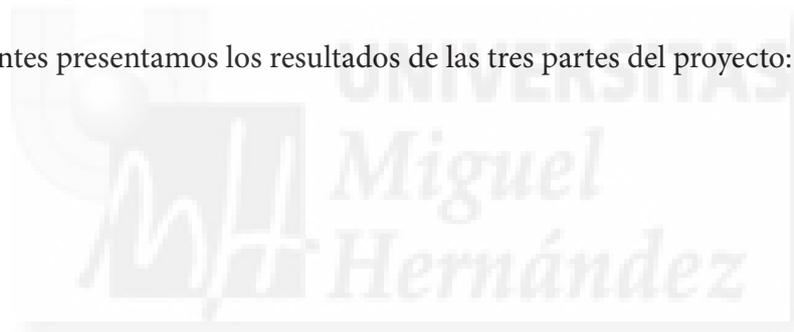

5. Resultados

Considero que el método de trabajo ha sido muy provechoso. El sistema del cuadro diario me ha permitido pasar por muchas de las fases de experimentación que puede ofrecer la figuración del natural, sin alargar innecesariamente algunos procesos por buscar acabados correctos o realistas. Esto me ha ayudado a focalizar la atención en varios aspectos de mi técnica pictórica que pueden mejorarse. Un día intentaba concentrarme en buscar un color más acertado dejando un poco más apartado el dibujo. En otra ocasión intenté estar más pendiente del contraste lumínico utilizando solamente el blanco y el negro. Otra vez me concentré en simplificar colores generales en el apunte... y así he podido trabajar muchos aspectos de la pintura por separado para comprenderlos mejor, sin distracciones. He aprendido que en ocasiones se puede introducir una línea en un cuadro para resaltar un objeto, he perdido el miedo a equivocarme, he aprendido a dejarme llevar, a experimentar. Me resulta falso y pretencioso afirmar que mi técnica es buena ahora o carece de defectos gracias al proyecto. Pero el ejercicio para corregir los defectos se intensificó durante el proceso, y sigue en marcha.

En cuanto al segundo objetivo de mi propuesta, la búsqueda de una línea de trabajo propia y relacionada con aspectos del arte contemporáneo, creo que se han reforzado las intuiciones o ideas que definieron temática y conceptualmente el proyecto. Estas ideas son la atención al proceso y su relación con la continuidad; y el aprecio y disfrute de la aleatoriedad de las escenas y espacios de la vida cotidiana. Mi intención es continuar profundizando en ambos aspectos.

En las imágenes siguientes presentamos los resultados de las tres partes del proyecto:

Serie de pinturas de pequeño formato realizadas a diario

3 marzo

6 marzo

7 marzo

8 marzo

9 marzo

10 marzo

10 marzo

15 marzo

14 marzo

16 marzo

11 marzo

20 marzo

21 marzo

23 marzo

24 marzo

25 marzo

27 marzo

28 marzo

29 marzo

30 marzo

31 marzo

1 abril

3 abril

5 abril

6 abril

7 abril

10 abril

11 abril

12 abril

13 abril

17 abril

18 abril

19 abril

20 abril

24 abril

25 abril

26 abril

26 abril

27 abril

27 abril

28 abril

1 mayo

2 mayo

5 mayo

6 mayo

6 mayo

9 mayo

9 mayo

11 mayo

12 mayo

15 mayo

16 mayo

18 mayo

18 mayo

19 mayo

19 mayo

20 mayo

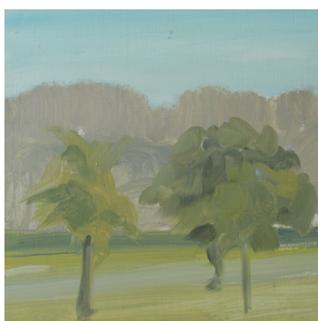
22 mayo

22 mayo

23 mayo

23 mayo

24 mayo

25 mayo

25 mayo

26 mayo

27 mayo

29 mayo

29 mayo

30 mayo

30 mayo

2 junio

2 junio

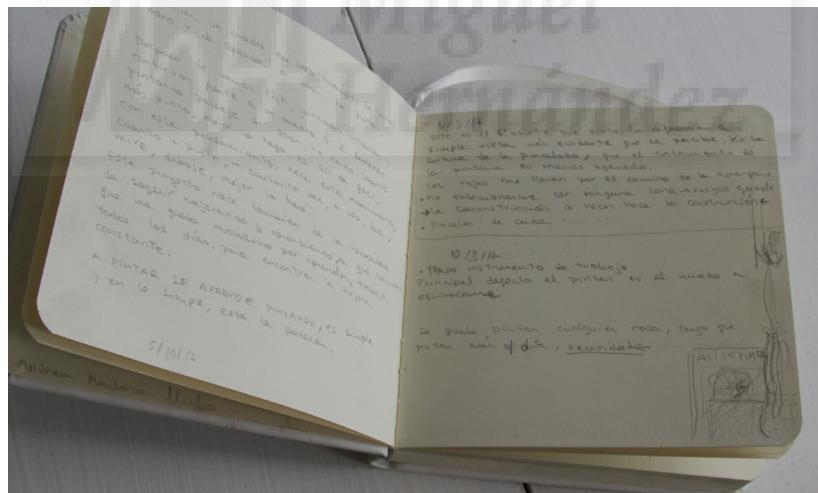
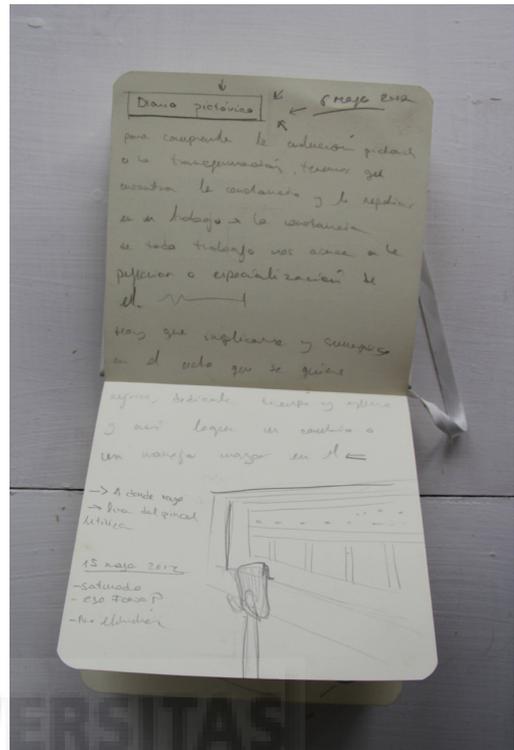
Título: *Diario pictórico 2017.*

Técnica: Óleo sobre tabla.

Medidas: 25 x 25 cm.

Año de realización: 2017.

Libreta con anotaciones

Título: *Libreta de anotaciones.*

Técnica: Libreta Art Creation, Talens.

Papel: 160 g/m² blanco.

Medidas: 12 x 12 cm.

Año de realización: 2017.

Cuadro de formato medio, realizado en un periodo de tiempo más largo

Título: *Autorretrato*.
Técnica: Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 70 cm.
Año de realización: 2017.

Antecedentes

Título: *Colección de apuntes diarios 2016-17.*

Técnica: Óleo sobre cartón.

Medidas: Variables.

Año de realización: 2017.

6. Bibliografía

Libros

- Eugenio D'Ors (2002). *El barroco en la pintura de Velázquez*. Editorial Alianza/Tecnos. Madrid.
- Wladyslaw Tatarkiewicz (1997). *Historia de las seis ideas, arte, belleza, forma, creatividad, mimesis experiencia, estética*. Editorial Tecnos. Madrid.
- Erwin Panofsky (2006). *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*. Editorial Alianza. Madrid.

Documentales

- David Gelb (2011). *Jiro Dreams of Sushi*.
[En línea] URL <https://www.youtube.com/watch?v=LwrpxvtzYBU>
- Olegario Marcos (2015). *La luz de Antonio*.
[En línea] URL <http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-luz-antonio/3278078/>
- Víctor Erice (1992). *El sol del membrillo*.
[En línea] URL <https://www.youtube.com/watch?v=eB9Mr1w4iQI>

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas)

- Félix de la Concha (2015).
[En línea] URL http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/365-maneras-mirar-catedral_983790.html
- Betty Edwards (1979). *Drawing on the right side of the brain*. Capítulo 7: Percepción de la forma de un espacio: Los aspectos positivos del espacio negativo. [En línea] URL http://eugeniousbi.tripod.com/cap_007.html#arriba

