

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Del inconsciente al consciente.

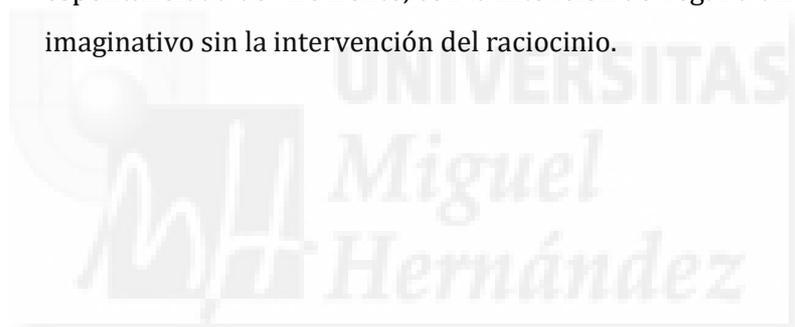
ESTUDIANTE: Lorena Expósito Vives

DIRECTOR/A: Teresa Bonastre Montilla

PALABRAS CLAVE: Automatismo, surrealismo, irracional, Inconsciente, abstracción.

RESUMEN: Este proyecto pretende llegar al conocimiento del inconsciente a través de la consciencia. Para poder llegar a tal fin en el que la mente no exija ningún tipo de control se utilizan métodos automáticos o semi-automáticos con la finalidad de indagar en uno mismo y en su subconsciente.

Partiendo de técnicas y procedimientos vinculados al surrealismo se realiza una serie de fotografías que serán el punto de partida para el desarrollo de dibujos en los que se deja fluir la agilidad del trazo, la intuición, la creatividad, las emociones y la espontaneidad del momento, con la intención de llegar a un proceso mental imaginativo sin la intervención del raciocinio.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 04

2. Referentes

05 - 06

3. Justificación de la propuesta

07 - 09

4. Proceso de Producción

10 - 14

5. Resultados

15 - 20

6. Bibliografía

21 - 22

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS:

En este trabajo se pretende usar el automatismo psíquico como medio para llegar al pensamiento interno del subconsciente, con el objetivo de dejar fluir la mente y evitar la consciencia. Para ello se realiza un conjunto de obras plásticas que buscan sacar a la luz los pensamientos, mediante un proceso experimental en el que prevalece la lucha interna del pensamiento, el conflicto entre lo consciente y lo inconsciente.

Se propone un proceso creativo que suprima la intervención de la razón con la finalidad de indagar en uno mismo y en el subconsciente. En cuanto a la metodología de trabajo se establece un sistema para que la mente no ejerza ningún tipo de control. A través de técnicas automáticas propias del surrealismo, se desarrolla una serie de obras interdisciplinarias que se sitúan entre el dibujo, la pintura y la fotografía tomando como referencia la naturaleza.

Utilizando una serie de procedimientos propios del azar se han llevado a cabo diversos recursos o técnicas como el *collage*, el *overpainting*, el test de Rorschach o el *dripping*, métodos proyectivos, con los que proyectar la imaginación.

Objetivos:

- Experimentar con procesos automáticos
- Investigar técnicas del azar propias del surrealismo
- Materializar imágenes, sensaciones y sentimientos a través del inconsciente sin el predominio de la razón.
- Intervenir en materiales plásticos de forma gestual en la búsqueda de la abstracción.
- Reflexionar acerca de cómo la obra final es el resultado de un proceso de experimentación, en el que las ideas de partida se van modificando por el marcado componente procesual de la técnica.

2.REFERENTES:

Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral.

[...] se le presentan de un modo espontáneo y despótico. No puede alejarlas porque la voluntad ya no tiene poder ni gobierna las facultades mentales¹

Este proyecto está basado en la vanguardia artística del surrealismo, así como en el automatismo psíquico puro. Surgido en el siglo XX con la publicación del manifiesto surrealista de Breton², el surrealismo tiene dos vertientes, la figurativa y la abstracta. Si bien son incontables los artistas que tratan este tema desde diversos enfoques, nos vamos a centrar únicamente en el surrealismo abstracto y vamos a nombrar a dos artistas que nos van a servir de referencia: **Max Ernst y André Masson.**

Max Ernst (1891- 1976) participó en el movimiento dadá y en el surrealismo. Sus obras están dentro de la estética de lo absurdo y dictadas por el automatismo. Utilizó las técnicas del *frotage*, *decalcomanía*, *grattage*, *collage*, *dripping* y procesos semiautomáticos en los cuales no utilizaba su pensamiento consciente.

En uno de sus trabajos empleó el método del *overpainting* que consistía en tapar partes de una imagen con tinta para crear otra obra totalmente distinta con un nuevo significado.

(Fig. 1)

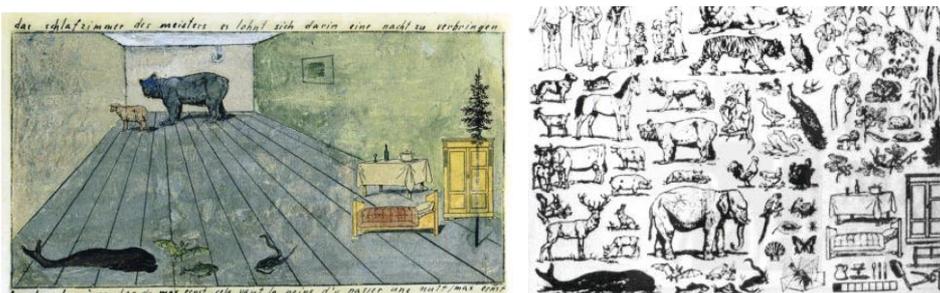

Fig. 1. Max Ernst: *La alcoba del maestro*, (hacia 1920), collage, aguada y lápiz sobre papel, 16,3 x 22 cm.

1 Freud, Sigmund (1ª ed., 2ª reimp, 2000), *El malestar en la cultura y otros ensayos*, biblioteca Freud. Madrid: Alianza Editorial.

2 André Breton fue escritor, poeta y ensayista. Escribió el Primer manifiesto surrealista en 1924.

Otro de los autores en utilizar el automatismo en sus trabajos fue **André Masson (1896-1987)** tras conocer a André Breton en 1922. Primero incluía este método en sus dibujos y después los trasladaba a las pinturas. También realizaba obras pictóricas con una técnica que consistía en derramar pegamento líquido sobre el soporte aleatoriamente, para después derramar arena sobre el pegamento.

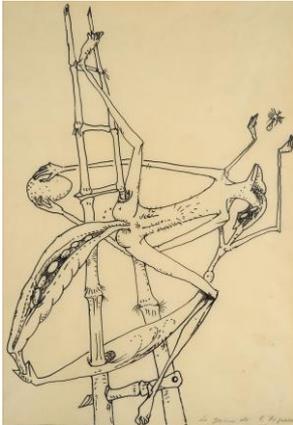

Fig. 2. André Masson, *Le genie de l'espece*, (1942), punta seca y sanguina sobre papel velo. 36.5 x 26.4

En cuanto a los recursos utilizados como referencia para el desarrollo de este proyecto, podemos mencionar distintas técnicas surrealistas como el **Test de Rorschach**, creado por **Hermann Rorschach**³. Esta técnica se basa en una serie de manchas abstractas de tinta características por su ambigüedad y falta de estructuración. Estas imágenes, que tienen una simetría bilateral, se utilizan para conocer mejor la personalidad y la capacidad imaginativa que tiene cada individuo, por lo que admiten diferentes respuestas. Como método proyectivo es esencial en nuestro trabajo.

El empleo de manchas como recurso para proyectar la imaginación se conoce con anterioridad en artistas como Leonardo da Vinci y Botticelli. Pero tanto Max Ernst como Dalí las utilizaban como método proyectivo. Dalí, las usaba en su método paranoico-críti

Fig.3. *Test de Rorschach*, manchas de tinta simétricas. Lámina número 5

³ El Test de Rorschach se publicó por primera vez en 1921.

3.JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:

¿Cuál es el pensamiento verdadero? ¿que se esconde detrás del inconsciente?

Freud plantea que, para conocer las ideas del inconsciente (que es la capa más profunda de la mente y por tanto la más difícil de descifrar) ha de pasar por la consciencia. Por lo tanto, para llegar a ella hay dos vías:

-Primera vía: el inconsciente ha de pasar por una censura (barreras psíquicas) para poder llegar a la consciencia.

-Segunda vía: el inconsciente ha de pasar por una censura para poder llegar a la pre-consciencia y posteriormente ha de pasar por otra censura para poder llegar a la consciencia.

La censura es una barrera prohibitiva que no permite el flujo de la totalidad de los pensamientos al sujeto. Para llegar al inconsciente, se aprovecha de los actos fallidos, los lapsus linguae y los sueños.⁴

En el surrealismo se han planteado estas cuestiones y se indaga sobre ello a través de los estados de somnolencia (Tanguy), del automatismo psíquico (André Masson) o del método de Dalí paranoico-crítico.

En este proyecto solo se ha querido profundizar en el automatismo psíquico puro a través de métodos del azar para conocer la verdadera realidad del inconsciente del artista. Estos métodos ayudan a excluir el control sobre la mente consciente y el uso de la razón, pretendiendo así sacar a la luz esas imágenes ocultas situadas en la capa más profunda de la mente.

⁴ Sigmund Freud, (1ª ed., 2ª reimp,2000), *El malestar en la cultura y otros ensayos*, biblioteca Freud. Madrid: Alianza Editorial.

Para ello es realmente necesario estar en un estado de gran concentración, sin perturbaciones exteriores, dejando fluir de una manera ágil y expresiva los pensamientos inconscientes.

Los diferentes métodos empleados, relacionados con el azar, y seleccionados como herramientas de negación de la razón son:

- La fotografía surrealista.
- La mancha como método proyectivo (test de Rorschach) y *dripping*.
- Métodos de ocultación: *collage* y *overpainting*.
- *Ready Made*: objetos encontrados.

La fotografía surrealista:

El surrealismo procura no representar la realidad, por ello se sirve de técnicas como el fotomontaje, los rayogramas o el fotocollage.

La fotografía es capaz de captar el azar sobre diversos elementos naturales o artificiales con recursos como la distorsión, el desenfoque, el barrido, ojo de pez y tiempo de exposición, con la intención de descontextualizarlos de la realidad y que adquieran un nuevo significado.

La mancha como método proyectivo (test de Rorschach) y dripping:

Como punto de partida se tiene en cuenta la mancha como método proyectivo, a través del test de Rorschach. Se origina una mancha de tinta sobre una tela doblada por la mitad, obteniendo así una mancha simétrica. Esta mancha acromática no es figurativa por lo que admite diversas interpretaciones según el espectador. El artista se aprovecha de ello y posteriormente lo plasma en el lienzo.

Por otro lado, el artista utiliza el *dripping* derramando pintura mediante salpicaduras de forma espontánea y semiautomática sobre el soporte. Estas manchas pueden ser el comienzo para diversas interpretaciones plásticas.

Métodos de ocultación: *collage* y *overpainting*

La ocultación que generan los papeles pegados y los sobrepintados (pintura aplicada sobre fotografías) son otro recurso del automatismo y método proyectivo en una búsqueda de nuevos significados, al igual que hace Max Ernst en su pieza *La alcoba del maestro*. (Fig. 1)

Ready-Made: Objetos encontrados

La utilización de objetos encontrados como la plastilina, así como otros propios del dibujo como bolígrafos, tinta china o barra de grafito. Pretenden componer la obra sin ningún dictado de la consciencia. Las formas pueden fluir y crear sensaciones como una forma de autoexpresión sin la necesidad de dejar nada en claro y que el espectador saque sus propias interpretaciones.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN:

4.1. Bocetos:

El punto de partida que da inicio al presente trabajo es una serie de dibujos y fotografías. (Fig: 4). Estas obras van a marcar la trayectoria de la propuesta a realizar. Se empieza a trabajar en el ámbito del dibujo, la pintura y la fotografía, ya que nos interesa un trabajo interdisciplinar, libre de las ataduras que supone una disciplina concreta. Se esbozan las primeras ideas empleando bolígrafo, rotulador, revistas y fotografías.

Fig.4: Selección de bocetos. Collage de revistas y dibujo sobre fotografías impresas en papel.

4.2 Desarrollo del trabajo:

Para poder empezar con las técnicas automáticas, primero se ha de establecer unas reglas de juego de forma consciente para facilitar la función de la tarea que se pretende desentrañar.

En cuanto al color se decide utilizar básicamente la gama acromática. El negro pretende ser la representación del interior inconsciente y de la penumbra a la hora de la realización del trabajo. Como parte del proceso creativo y de experimentación en algunas obras también se ha intervenido con otros colores, como el ocre, debido a la necesidad de una mejor expresión en las formas, los trazos y las texturas.

En cuanto a la forma de titular las obras se ha establecido una norma de juego, a modo de “cadáver exquisito”⁵, en la que interviene el azar. Usando como referencia el Diccionario de la Real Academia Española, se abre una página al azar y posteriormente se escoge la primera palabra de la hoja, a continuación, se vuelve a abrir el diccionario y se escoge otra palabra. De este modo, se ha utilizado las dos palabras seleccionadas para formar una frase que dará título a cada uno de las piezas.

Se ha empleado distintos soportes para este proyecto como el papel fotográfico y el lienzo, al igual que se han utilizado varios materiales como la tinta china, el bolígrafo... Además, se parte de un pequeño formato como metáfora de lo poco que se conoce el inconsciente, un lugar tan grande pero desconocido a la vez.

Para realizar este proyecto se parten de varias técnicas del azar.

⁵ Método de creación colectiva de texto, que consiste en decir frases aleatorias sin preocuparse de la coherencia del resultado.

Técnica 1: Fotografía surrealista

Descripción:

En principio se parte de la experimentación a través del proceso fotográfico; se trata de utilizar este medio de forma contraria del usado normalmente. Es decir que, no se busca el escenario a fotografiar ni el encuadre a tratar, ya que en este caso no es importante, la finalidad es obtener imágenes a través de diferentes herramientas de la cámara, dando lugar un resultado azaroso.

Con este método se busca limitar el tiempo del pensamiento para que la razón no intervenga.

Para realizar este tipo de fotografías se experimenta con los enfoques-desenfoques, barridos, ojo de pez y la ISO. Estos procedimientos dan unos resultados distorsionados de la realidad consiente ya que no se plasma la realidad externa, sino otro tipo de realidad, la que no vemos. Se ha elegido la naturaleza como referente.

A partir de esta metodología de trabajo se realizan dos tipos de obra:

- Fotografías impresas en papel fotográfico.
- Fotografías impresas en lienzos en las que se interviene sobre ellas a través de la pintura, recreando otras formas.

Materiales:

- Fotografías impresas en papel Fotográfico.
- Fotografía impresa en tela de lienzo, intervenido con pintura acrílica, tinta china y bolígrafo.

Técnica 2: Test de Rorschach

Descripción:

Se derrama una mancha de tinta en el centro del lienzo y se pliega. Creando una mancha simétrica. Aludiendo a las manchas del test de Rorschach, el artista se inspira y proyecta la imaginación creando nuevas formas.

Materiales:

- Tinta china y bolígrafo sobre lienzo

Técnica 3: La mancha como método proyectivo

Descripción:

A partir de esta metodología de trabajo se realizan dos tipos de obra:

- Mancha de imprimación y pintura:

En esta experimentación se juega con el soporte. Ya que se derraman manchas de imprimación, por lo que en algunos lados queda imprimada la tela y en otros no. Se trata de jugar con las texturas del soporte, ya que una vez que se derrame la pintura no quedará igual en un lado que en otro. Una vez realizada estas manchas se dibuja lo que se le sugiera al artista.

- Manchas a partir de pintura;

Se parte de dos lienzos unidos al que se le derrama una mancha en el centro. A partir de ahí, se originan obras que se va realizando conforme va avanzando la obra.

Materiales:

- Imprimación, tinta china y bolígrafo obre lienzo
- Acrílico y bolígrafo sobre lienzo
-

Técnica 4: Método de ocultación *overpainting*

Descripción:

En esta experimentación se selecciona una de las fotografías realizadas previamente y se transfiere al lienzo. Partiendo de esta imagen se origina otra obra prolongando las líneas, manchas y texturas existentes, a través de lo que se le sugiere al artista de modo espontáneo.

Materiales:

- Fotocopias de fotografías sobre lienzo
- Tinta china, bolígrafo, acrílico, grafito

Técnica 5: *Ready-Made*

Descripción:

Se seleccionan objetos encontrados en el taller del artista y se utilizan sin un criterio marcado por la consciencia. Los condicionantes sobre la elección y uso de estos materiales son ambientales:

1. Estado de relajación:

Para realizar esta experimentación el artista está en penumbra, en un ambiente calmado y solitario acompañado de música para entrar en un estado de concentración. De modo que la consciencia no intervenga y que sea el subconsciente el que salga a relucir.

2. Privación de la percepción visual:

Privación de la percepción visual del artista para experimentar con otros sentidos como puede ser el tacto. De este modo, al no ver lo que se realiza se obvia cualquier tipo de pensamiento, pues no se está dibujando de forma consciente.

Materiales:

- Plastilina, Tinta china, bolígrafo y acrílico
- Plastilina, bolígrafo y grafito.

Ejemplo del proceso de trabajo:

Fig:5. Ejemplo de imágenes del proceso de trabajo del *overpainting*.

5.RESULTADOS:

Dado que este proyecto ha sido un trabajo de experimentación y de prueba-error los primeros resultados no han sido satisfactorios ya que es muy dificultoso llegar hasta un estado de concentración en el que no pensar. En las primeras obras ha habido algún pensamiento.

Finalmente se ha llegado a la conclusión que para facilitar esta tarea es necesario trabajar de noche, cuando todo está en silencio y no hay ningún elemento o sonido distractor. Se requiere finalizar la obra el mismo día que se empieza y usar el menor tiempo posible, para no pensar.

Se plantea la exposición del conjunto de piezas en una sala pequeña, ya que se busca un espacio íntimo con poca iluminación, con paredes oscuras, que incitan a la introversión y al encuentro con el inconsciente. La disposición de los elementos se plantea agrupada por los distintos métodos automáticos realizados.

A medida que han ido avanzando las obras, se han ido mejorando y se ha entrenado de alguna forma la concentración hasta llegar al punto de no tener ningún pensamiento mientras que se realizaban las obras. Gracias a eso y a los métodos automáticos o semiautomáticos, se ha podido llevar a cabo esta experiencia de un modo satisfactorio.

En cuanto a los objetivos establecidos, ha sido dificultoso profundizar en el inconsciente sin el predominio de la razón, ya que se requiere de un alto estado de concentración. Por lo que finalmente se puede decir que las obras que se muestran aquí son el resultado de un proceso semiautomático.

En conclusión, el proceso de experimentación ha sido muy enriquecedor sobre todo por el hecho de no trabajar de forma convencional a la que estamos habituados. Por lo que este proyecto ha sido todo un reto personal tanto en la metodología de trabajo, como en la exigencia mental para poder realizarlo.

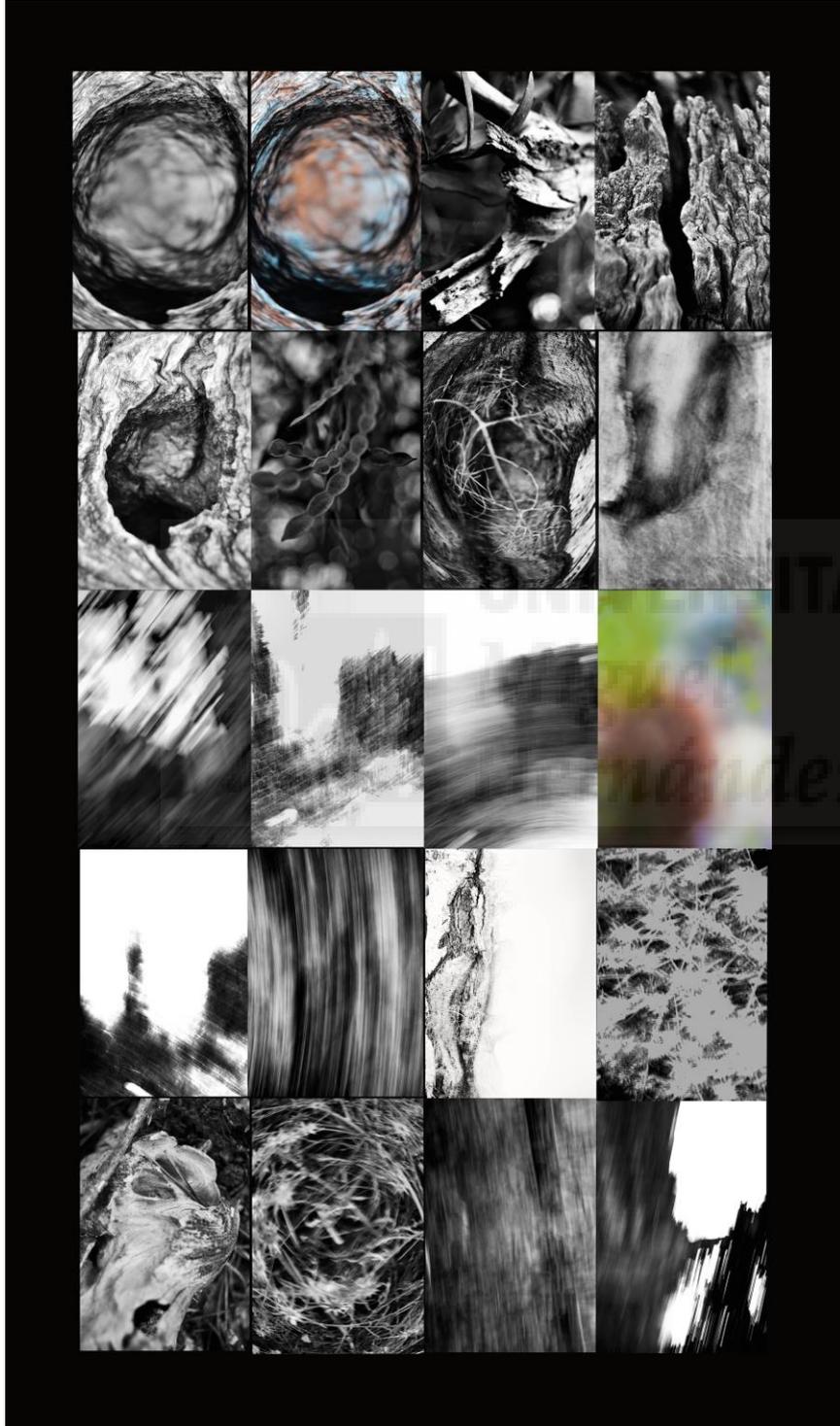

Fig:6. Expósito, Lorena .Cotarro de Manzanar, (2017), serie de fotografías, 13x18cm.

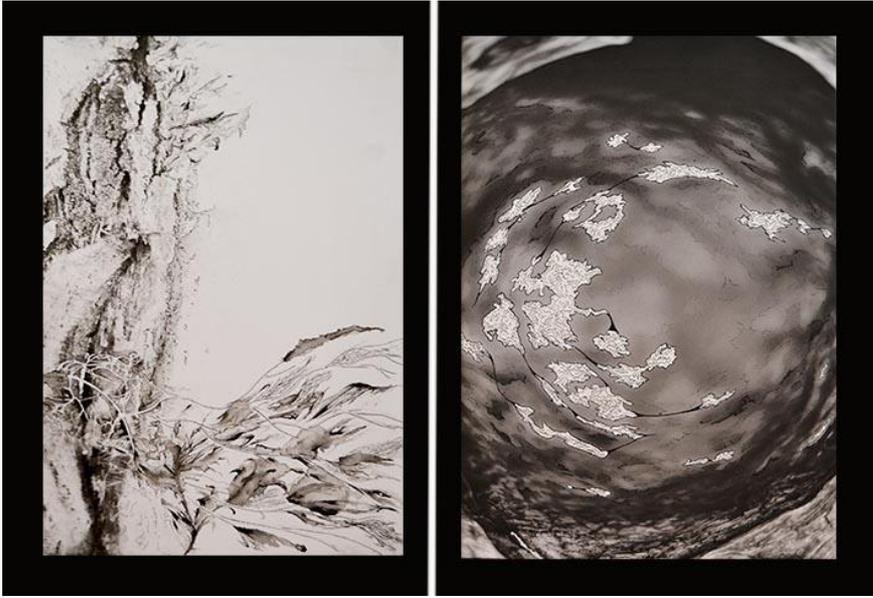

Fig:7. Expósito, Lorena. *Circular en la sacristía*, (2017), Dibujo y fotografía impresa en tela de lienzo, 42x29,7cm

Fig:8. Expósito, Lorena. *Bujía ganchuda*, (2017), Dibujo y fotografía impresa en tela de lienzo, 42x29,7cm

Fig:9. Expósito, Lorena. *Anochececer fingido*, 2017, Dibujo, fotocopia y tinta china con plumilla sobre lienzo, 41x33cm.

Fig:10. Expósito, Lorena. *Deudo de fenecer*, 2017. Dibujo. fotocopia, bolígrafo, tinta china y grafito de color, 41x33cm.

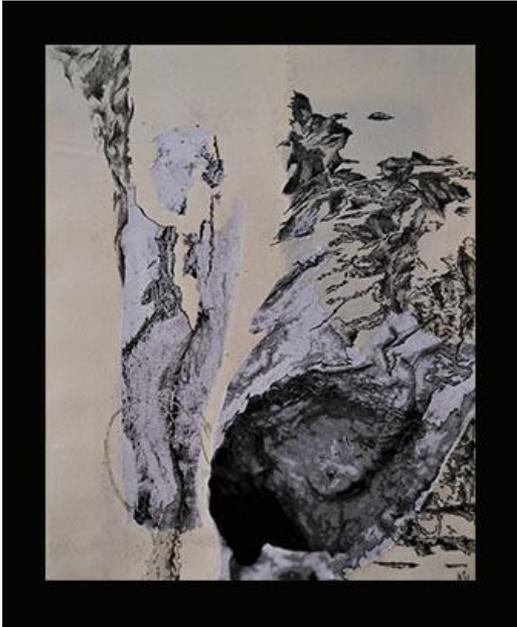

Fig:11. Expósito, Lorena. *Consabido cosaco*, 2017, Dibujo, fotocopia y plumilla sobre lienzo, 41x33cm.

Fig:12. Expósito, Lorena. *Calibre santísimo*, 2017, Dibujo, Tinta china, bolígrafo y cera blanda sobre lienzo, 41x33cm.

Fig:13. Expósito, Lorena. *Teto y objeto*, 2017, Dibujo e imprimación sobre lienzo, 41x33cm.

Fig:14. Expósito, Lorena. *Jarro misivo*, 2017, Dibujo, imprimación acrílica, tinta china y bolígrafo sobre lienzo, 41x33cm.

Fig:15. Expósito, Lorena. *Orogénesis en la escrupulosidad*, 2017, Dibujo, Imprimación, tinta china, bolígrafo y cera blanda de colores, 41x33cm.

Fig:16. Expósito, Lorena. *Dislate centesimal*, 2017, Tinta china y bolígrafo sobre lienzo, 90x30cm.

Fig:17. Expósito, Lorena. *Bioluminiscencia cidán*, 2017, Dibujo, carboncillo, plastilina, maderas y acrílico sobre lienzo, 24x30cm.

Fig:18. Expósito, Lorena. *Caducar la Anunciación*, 2017, Dibujo, Bolígrafo, plastilina, ceras blandas y acrílico sobre lienzo, 40x30cm.

6. BIBLIOGRAFÍA:

Libro:

- Breton, André (2ª edición. 2001), *Manifiestos del surrealismo*. Buenos Aires: Editorial Argonauta.
- Freud, Sigmund (1ª ed., 2ª reimp, 2000), *El malestar en la cultura y otros ensayos*, biblioteca Freud. Madrid: Alianza Editorial.

Tesis doctorales

- Bonastre Montilla, Teresa. (2014). *El cuerpo humano en los límites de la representación. Recursos y estrategias de ocultación en el arte*. Facultad de Bellas Artes, Universidad Miguel Hernández de Elche. Tesis doctoral.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Bradley, Fiona (1997) *Surrealismo* [En línea], URL: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=i0hEw294Gn0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=automatismo+psiquico+en+el+arte&ots=CE7a3_Q_AM&sig=I_0lwkIn3iEbbvQdtr_iIQTO_Ezs#v=onepage&q&f=true [Última consulta: 20/8/2017]
- Cagigas Ángel (2007) *Una visión de la locura: el caso Breton*. [En línea], URL: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352007000100008 [Última consulta: 15/8/2017]
- Freud, Sigmund (2015), *La psicología del inconsciente: Sigmund Freud y el psicoanálisis* [En línea], URL: <http://psicologia.isipedia.com/primerohistoria-de-la-psicologia/08-la-psicologia-del-inconsciente-sigmund-freud-y-el-psicoanálisis> [Última consulta: 5/9/2017]
- Freud, Sigmund (1915) *Lo inconsciente* [En línea], URL: <http://blogs.macba.cat/pei/files/2011/05/Freud-Lo-inconsciente2.pdf> [Última consulta: 5/9/2017]

- González Llanea, Mirian (2006) *Las manchas de tinta* [En línea], URL:<http://www.revistahph.sld.cu/hph0306/hph03606.htm>[Última consulta: 2/9/2017]
- Masdearte (2017) *Automatismo* [En línea], URL: <http://masdearte.com/movimientos/automatismo/>[Última consulta:1 /9/2017]
- Masson, André (2017) *André Masson's tortured and sensuous automatic drawings* [En línea], URL:<https://hyperallergic.com/311923/andre-massons-tortured-and-sensuous-automatic-drawings/>[Última consulta: 1/9/2017]
- Méndez Sigmund (2013) *Reflexiones teóricas de Leonardo da Vinci sobre la "Fantasía"* [En línea], URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-12762013000200003&script=sci_arttext&tlng=en[Última consulta:6/9/2017]
- Museo Thyssen- Bornemisza (2017) *Christian Schad*[Enlínea],URL:<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/schad-christian>[Última consulta: 5/8/2017]
- Pérez Martínez, Ana (2016) *El surrealismo en la Fotografía* [En línea], URL: <http://www.picassomio.com/art-articles/el-surrealismo-en-la-fotografia.html>[Última consulta:25/8/2017]
- Pulla González, Jorge (2016) *La teoría surrealista y la génesis de la fotografía documental* [En línea], URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=59420>[Última consulta: 7/9/2017]