

TFG

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: 1936-2019

Enrique Suasi Carayol

DIRECTORA: Susana Guerrero Sempere

PALABRAS CLAVE: Guerra civil, España, franquismo, historia, política.

RESUMEN:

El presente trabajo de fin grado trata de hacer una revisión sobre los hechos acontecidos durante la guerra civil española, mediante la realización de un proyecto artístico a través del cual, se invita al espectador a dirigir su mirada hacia dicho periodo de nuestra historia, que hoy en día y pese a todo el tiempo transcurrido, sigue suscitando debate.

ÍNDICE

PROPUESTA Y OBJETIVOS.....	Pág 1-2
REFERENTES.....	Pág 3-5
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.....	Pág 6-8
PROCESO DE CREACIÓN.....	Pág 9-16
CONCLUSIÓN.....	Pág 17
BIBLIOGRAFÍA.....	Pág 18

PROPUESTA

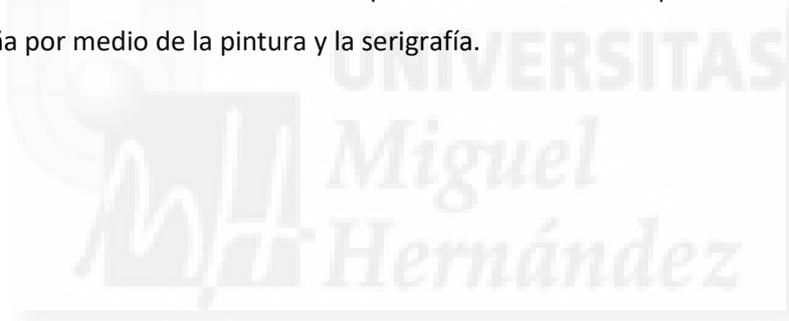
1936-2019 es un proyecto artístico personal que radica en la ideación y creación de una serie de piezas pictóricas que retraten el conflicto de la guerra civil española con la intención de visibilizar lo que ocurrió en nuestro país entre 1936 y 1939 y con el objetivo de que no se olvide en 2019.

Creemos necesaria la elaboración de un trabajo que nos haga revisar nuestro pasado para no cometer de nuevo los mismos errores que cometieron nuestros antepasados y lo vemos más necesario que nunca en el contexto actual. Un contexto en el cual estamos presenciando el florecimiento exponencial de nuevas fuerzas políticas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y con la intención de que no olvidar lo ocurrido porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla.

Después de leer y asimilar los hechos históricos que se vivieron en nuestro país durante la guerra civil y utilizando como referente las imágenes de dicho periodo y los mensajes, textos y tipografías de los carteles propagandísticos, se elaborarán una serie de lienzos que fusionan la estampa serigráfica con una pintura de rasgos expresionistas y coloristas y que tratará de suscitar la atención del espectador.

OBJETIVOS

- Investigar los hechos históricos que acontecieron en nuestro país entre 1936-1939.
- Ahondar en el arte de cartelería propagandística de la época para integrar algunos aspectos de estos en las obras; como los mensajes o las tipografías.
- Elaborar un archivo fotográfico amplio del conflicto, a partir del cual, poder diseñar las composiciones de las piezas.
- Concebir una serie de lienzos que traten de reflejar lo que ocurrió en nuestro país durante la guerra civil.
- Explorar las posibilidades expresivas de mezclar recursos expresionistas y coloristas con técnica serigráfica.
- Tratar de suscitar curiosidad en el espectador sobre dicho capítulo de la historia de España por medio de la pintura y la serigrafía.

REFERENTES

1. Goya y Picasso.

Picasso y Goya fueron dos pintores españoles que supieron retratar con gran maestría el horror de la guerra en nuestro país. Dos artistas que actuaron como cronistas cuando vieron necesario contar y criticar lo que estaba sucediendo en España en sus respectivas épocas y cuyo mensaje recibimos las generaciones futuras con la misma fuerza e impacto.

Fig.1.Pablo Picasso: *Guernika*,1937.

Fig.2.Francisco de Goya: *Fusilamientos del 3 de mayo en Madrid*, 1814.

2. Andy Warhol, Robert Rauschenberg y Warhol-Basquiat.

Estos artistas nos sirven principalmente como referentes estéticos, es muy interesante la forma en que el pop art supo captar la esencia de su época y aproximarse a temas delicados desde una estética aparentemente amigable. Y eso es lo que hemos tratado de buscar a la hora de realizar las pinturas para el proyecto.

Fig.3.Andy Warhol: *Mao Tse Tung*,1972.

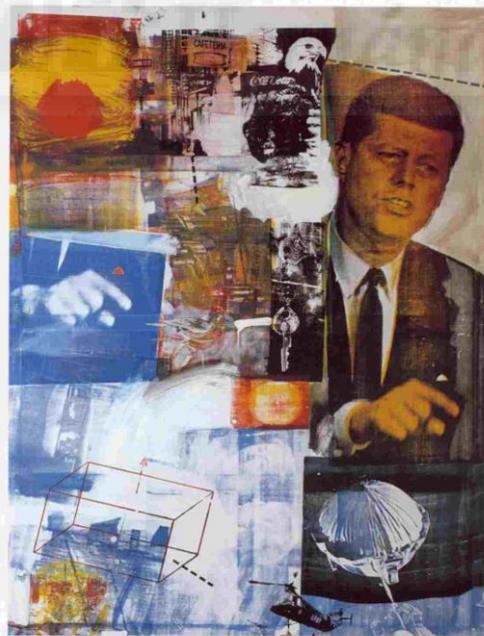

Fig.4.Robert Rauschenberg: *Retroactive I*,1963.

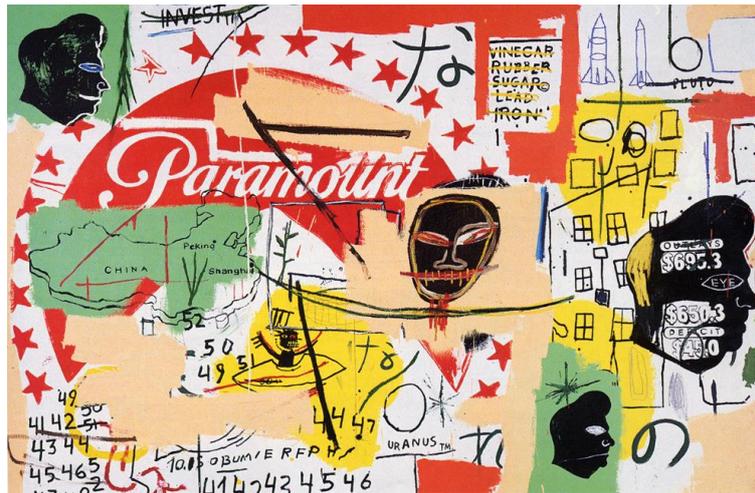

Fig.5. Warhol-Basquiat: Paramount,1984-1985.

3. Cartelería y propaganda de guerra.

Podemos comprender la guerra civil española simplemente observando y analizando los carteles que se lanzaron durante la guerra civil. Los artistas que los realizaron supieron resumir de un modo muy acertado los pensamientos, intenciones, inquietudes y realidades de los que vivieron aquel periodo.

Fig.6. Aníbal Tejeda Cassío: Defiende a tu hijo,1937.

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. ¡Cuidado! En mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco, asesinando mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del Tercio y los asesinos de la Falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas.

Manuel Chaves Nogales: A sangre y fuego, 1937. pág.12

Podríamos destacar otras muchas líneas de muchos otros autores como germen del proyecto, pero este párrafo del prólogo de Chaves Nogales del libro "A sangre y fuego" resume el concepto, de un modo bastante oportuno, y podríamos considerarlo el disparador creativo del trabajo.

El 17 de julio de 1936 el ejército de África se sublevó contra el gobierno de la segunda república española¹ y un día después, se unieron al golpe de estado la mayoría de altos cargos militares de la península. Dando inicio de este modo a uno de los capítulos más tristes de nuestra historia reciente "La guerra civil", una guerra de la cual sería muy difícil escapar y en la que moriría mucha gente inocente.

España vivía un periodo de gran inestabilidad durante la segunda república, dicho periodo vendría marcado por una fuerte desigualdad social que poco a poco provocaría que el abismo ideológico entre españoles se hiciera cada vez más y más grande. Los conservadores, por lo general gente adinerada, veían como el pueblo trabajador buscaba soluciones a esta situación de desigualdad afiliándose a partidos socialistas, anarquistas y comunistas, y del mismo modo fueron afiliándose a partidos conservadores como la falange². La república estaba acabada y España destinada a la guerra, el futuro dictador de España saldría de uno u otro bando y se impondría por la fuerza a su enemigo.

Hubo varios alzamientos de izquierdas como la revolución de octubre en Asturias³ o la proclamación de Catalunya como estado independiente⁴ que fueron sofocados.

¹ Fue el gobierno democrático previo al golpe de estado. instaurada en 1931 duraría hasta 1939.

² Partido político de ideología fascista fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera.

³ Fue un movimiento huelguístico revolucionario que se produjo en 1934.

⁴ Golpe propiciado por parte del líder independentista Lluís Companys en 1934.

La derecha tenía miedo de que en otro intento de revolución triunfara en España la dictadura del proletariado.

Y fue en este contexto donde el general Mola decidió que la única solución para España sería dar un golpe militar contra el gobierno e imponer por las armas un régimen conservador que salvara a España del bolchevismo.

La izquierda, formada por militares leales y civiles armados consiguió frustrar parcialmente el golpe en las ciudades más importantes como Madrid o Barcelona, dando inicio así a una guerra fratricida que duraría 3 años, una guerra que sigue trayendo cola a día de hoy, dos Españas enfrentadas, buenos y malo, héroes y villanos, víctimas y verdugos, rojo y azules, unos y otros... y todos ellos hermanos.

3 años y muchos muertos después la balanza se decantó por el bando sublevado, liderado por el general Francisco Franco que tras ganar la guerra instauraría una dictadura militar que duraría hasta 1975.

Después de haber estudiado y asimilado todo lo acontecido en nuestro país entre 1936 y 1939, podemos apreciar que hoy en día vivimos una situación semejante en cuanto a la división ideológica entre ciudadanos. Uno de los principales detonantes del conflicto fue la ignorancia de la gente y lo fácil que fue, para una serie de dirigentes, imponer sobre cierto sector de la población sus ideologías y hacerles repudiar las del sector restante.

Hoy en día el caldo de cultivo es similar, partidos de extrema derecha e izquierda tratan de adoctrinar al pueblo lanzando mensajes que inducen al odio y a la creación de una brecha ideológica, abriendo de este modo una vieja herida que nunca sanará del todo si ignoramos lo sucedido.

El proyecto no tiene ningún carácter moralizador y tampoco trata de posicionarse a favor de ninguna ideología en concreto, simplemente a través de una serie de cuadros se pretende hacer un recordatorio de lo sucedido para que no se olvide.

La obra se compone de 4 lienzos de 100 x 73 cm cuya carga visual principal radica en la utilización de imágenes de la guerra y carteles de la época, fusionadas con una pintura de rasgos expresionistas y coloristas, que tratan de captar la atención del espectador.

Cada lienzo cuenta una historia diferente, pero todo en conjunto hablan de lo mismo. Las pinturas nos cuentan a modo de resumen algunos hechos ocurridos durante la guerra civil desde un punto de vista pop que invita al espectador a acercarse y a conocer su historia sin miedo.

El primer lienzo habla de todo el talento que se desperdició, y como España no supo defender a sus hijos, En este caso se ha utilizado a Lorca como ejemplo de todo el intelecto que la guerra se llevó por delante.

El segundo lienzo muestra un capítulo en concreto de la historia, en el que las tropas sublevadas durante la noche de fin de año lanzaron 12 proyectiles sobre la ciudad de Madrid a modo de campanadas.

La tercera tela nos habla de todas las muertes y todas las personas anónimas e inocentes que perdieron la vida en la retaguardia. Un homenaje a todos aquellos civiles que por el mero hecho de haber nacido en un lugar o en otro, o tener unas ideas u otras, fueron fusilados sin piedad.

El último cuadro es el más crítico, en él podemos apreciar una imagen de Franco con el brazo en alto celebrando el fin de la guerra y proclamándose vencedor.

La imagen de Franco se encuentra del revés, haciendo referencia a aquellas cartas que se mandaban con el sello del caudillo colocado de la misma forma, dando de este modo, una opinión callada sobre lo acontecido.

3.MANIPULACIÓN

Las imágenes seleccionadas fueron manipuladas, a través de Adobe Photoshop, con la intención de reducir sus tonalidades a un entramado de puntos que nos permitiera trabajar con ellas mediante técnicas serigráficas.

Después de importar la imagen y a través de la pestaña modo, la imagen se pasa a escala de grises, para posteriormente ser transformada en mapa de bits o trama.

Esquema:

1.Importar imagen.

2.imagen > modo > escala de grises

3.imagen > modo > mapa de bits

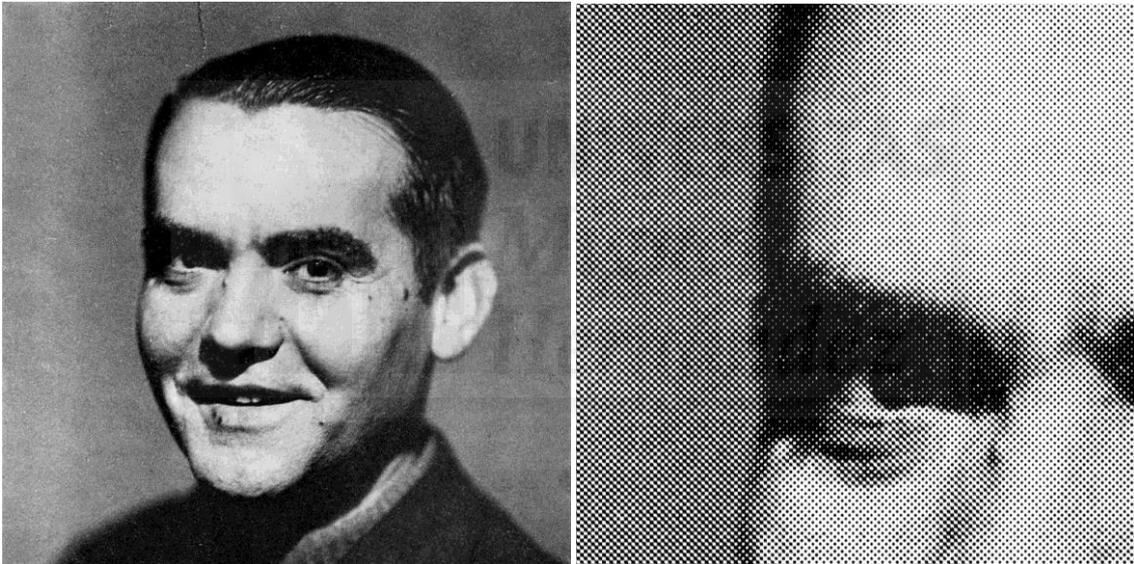

Fig.9. Autor desconocido. Federico García Lorca,1936.

Fig.10. Misma fotografía manipulada y convertida en trama de semitonos.

3. FOTOLITOS

Para la elaboración de los fotolitos, se imprimieron las imágenes manipuladas sobre acetatos, con el fin de favorecer el paso de luz en las zonas blancas y bloquearlo en las oscuras una vez que estos se colocaban en la insoladora junto a las pantallas de serigrafía con la previa colocación de emulsión fotosensibles.

Después de 20 segundos bajo la influencia de la luz ultravioleta, y tras el lavado de la pantalla, la imagen quedaba grabada sobre la misma, permitiéndonos de este modo reproducir las imágenes las veces que fueran necesarias.

Las imágenes que superaban el tamaño A3 fueron impresas en ese tamaño por secciones y fueron unidas después de la impresión.

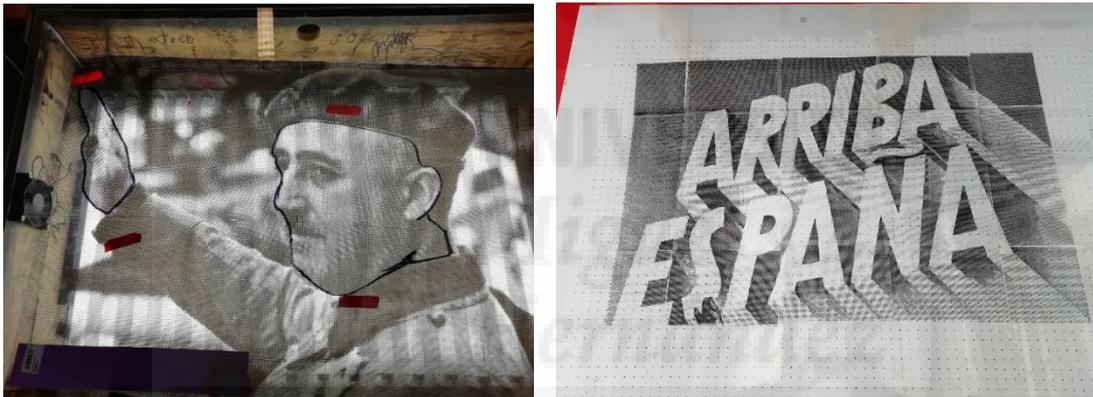

Fig.11. Fitolito con la imagen de Francisco Franco.

Fig.12. Fitolito con el recorte de un cartel de la época de autor desconocido.

4. IMPRESIÓN

Las pinturas se realizaron a partir de imágenes mentales que se iban formando en mi cabeza a medida que leía sobre determinados capítulos del conflicto.

Estas imágenes fueron variando durante el proceso de elaboración de las pinturas en función de lo que necesitara la composición en cuestiones de forma y color.

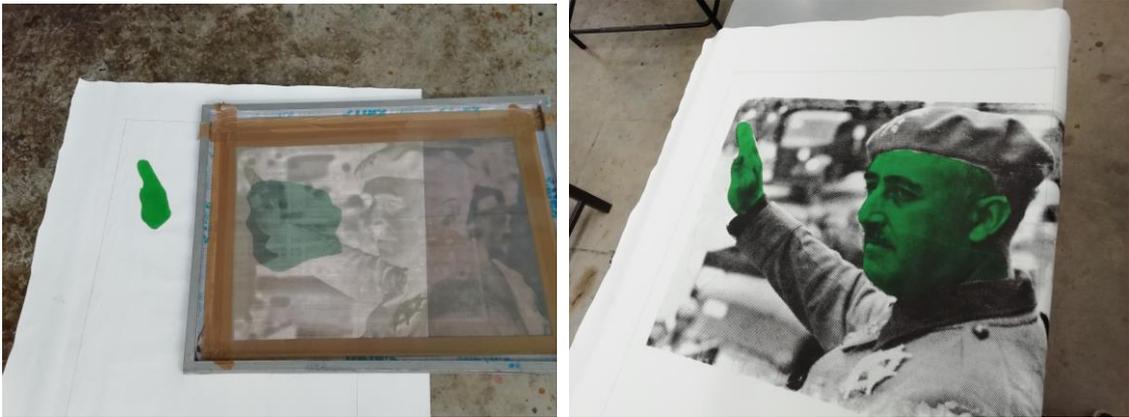

Fig.13.Fase de estampación de la primera serigrafía sobre una mancha de pintura.

Fig.14.Resultado de la estampación serigráfica sobre la mancha de pintura.

Fig.15.Una de las ventajas de la serigrafía es la posibilidad de reproducir una misma imagen varias veces.

Fig.16. Fase de pruebas para la colocación de las tipografías sobre el lienzo.

5. MONTAJE

La pintura y las serigrafías fueron aplicadas sobre telas de lienzo imprimado directamente en el suelo para favorecer la comodidad a la hora de trabajar.

Las telas una vez terminadas fueron montadas sobre bastidores de madera.

Fig.17.Tela colocada en el suelo para facilitar la estampación.

Fig.18.Tela montada sobre bastidor.

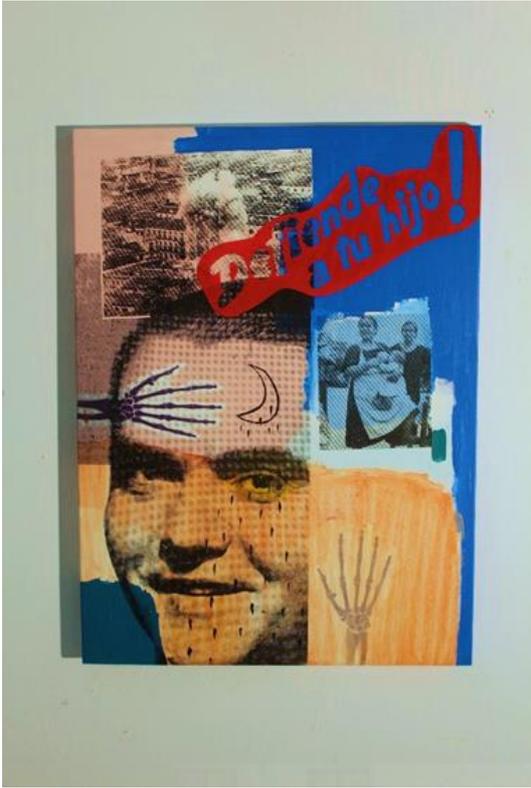

Fig.21. *Defiende a tu hijo*, 2019.
 Fig.22. *Feliz 1937*, 2019.

Fig.22. *Último parte de guerra*, 2019.
 Fig.23. *Arriba España*, 2019.

Fig.24.Detalle del lienzo "Feliz 1937".

Fig.25.Detalle de lienzo "Defiende a tu hijo"

CONCLUSIÓN

Después de haber finalizado los lienzos y una vez analizado el trabajo realizado, podemos concluir que el resultado ha sido satisfactorio.

La asimilación teórica de los contenidos estudiados ha sido de gran valía, tanto a nivel artístico como a nivel personal, y será fuente de inspiración para futuros proyectos.

Las pinturas han alcanzado el objetivo deseado de revisar algunos de los capítulos más relevantes de la guerra civil.

No obstante, cabe remarcar que en un principio, las telas habían sido pensadas como piezas individuales que podrían exponerse por separado, pero una vez finalizados todos los lienzos y montados sobre bastidores, descubrimos que funcionaban mejor como políptico, cambiando de este modo la idea inicial del proyecto, por la de una obra única formada por 4 módulos indivisibles.

Tras haber llegado a la conclusión de que las pinturas tenían más interés uniéndolas y creando una composición de gran formato, podría resultar interesante iniciar un proyecto que consistiera en la realización de un mural de las mismas características.

Debido a la falta de tiempo, no se han podido utilizar todas las imágenes recopiladas durante el proceso de investigación y búsqueda, por lo tanto, estas quedarán archivadas para poder ser utilizadas en futuras líneas de trabajo y poder seguir creando obras del mismo perfil combinando mancha directa y estampación serigráfica.

BIBLIGRAFÍA

-Juan Eslava Galán (2005) *Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie*. Barcelona: Editorial Planeta.

- Manuel Chaves Nogales (1937) *A sangre y fuego*. Barcelona: Libros del Asteroide.

Fotografías:

-García Lorca, URL:https://www.elespanol.com/cultura/libros/20160805/145486118_0.html

-Obus, URL: <https://www.milanuncios.com/anuncios/obus-guerra.htm>

-Arriba España, URL: <https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-carteles-pequenos/arriba-espana-pegatina-anos-70~x26077647>

-Muertos, URL: <https://www.todocoleccion.net/militaria-fotografia/foto-guerra-civil-ninos-muertos-tras-un-bombardeo-republicano-valladolid-parece-reproduccion~x58674687>

-Francisco Franco, URL: <https://ecodiario.economista.es/politica-eD/noticias/6545898/03/15/El-sueldo-de-Franco-antes-de-convertirse-en-dictador-de-Espana-526180-euros-al-mes.html>