

tf g

memoria

bellas artes

2020-2021

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: 38°32'07.8"N 0°09'49.0"W

ESTUDIANTE: Galán Pérez, Andrea

DIRECTOR/A: Luna Lozano, Sergio

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El trabajo $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ consta de una serie de 12 obras, las cuales a su vez representan una paleta de colores elaboradas a partir de elementos extraídos directamente del entorno de La Cala de Benidorm al realizar una ruta hacia el trozo de naturaleza que queda sin modificar por la zona donde vivo.

Estos materiales han sido extraídos a partir de flores, hojas, corteza de árbol, raíces, tierra, frutos, árboles, etc. Así, la conjunción de dichas obras funciona tanto como un retrato; un paisaje abstracto de mi entorno, de mi ubicación, como un autorretrato, pues habla sobre mí, sobre mis sentimientos reconstruidos a partir de dicha experiencia. Asimismo, funciona también como un cuaderno de campo, pues no deja de ser una investigación de un área concreta donde se ha recopilado lo que hemos podido observar, de la manera más pura, en un trozo de naturaleza que aún perdura en una ciudad inundada de rascacielos provocados por el boom inmobiliario de los años 90.

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

- Reflexionar sobre el entorno cotidiano a partir de sus elementos naturales.
- Trabajar con recursos naturales y sostenibles para la creación artística.
- Visibilizar uno de los últimos espacios naturales que se conservan en la zona de Benidorm.

2. REFERENTES

En relación a los referentes que se han tenido en cuenta para este proyecto podemos distinguir entre referentes temáticos, es decir, proyectos artísticos que parten de un concepto similar al de nuestro trabajo; y por otro lado, referentes visuales, es decir, obras de artistas que aparentemente comparten cierta característica estética con nuestro trabajo.

Uno de los referentes temáticos que podemos reflejar en este proyecto es la obra *Color Matching* (2016) del artista Francis Alÿs (Figura 1). En ella, el artista conceptual nacido en Bélgica y residente en México, llegó a Irak en octubre de 2016 para documentar los desplazamientos causados por la ofensiva de Mosul contra ISIS. Así, protegido principalmente por un simple montículo de arena, capturó la realidad de la vida en un campo de batalla y creó *Color Matching*, donde el artista representa los *colores primarios de la guerra*.

Figura 1. *Color Matching* (2016) - Francis Alÿs

Otro referente temático que podría destacar en nuestra obra es el artista de Chicago Jason Salavon. Concretamente con su proyecto *Field Guide to Style & Color* (2007) en el cual reproduce un catálogo completo de Ikea reduciendo su contenido a un color promedio (Figura 2). Asimismo, cabe destacar su obra *374 Farben* (2007) donde el artista proyecta una gran caja de luz, la cual representa las 374 páginas del catálogo de IKEA 2007, cada una simplificada a un rectángulo de color promedio de esta, creando a efecto visual una paleta de color extraído de dicho catálogo (Figura 3).

Figura 2. *Field Guide to Style & Color* (2007) - Jason Salavon

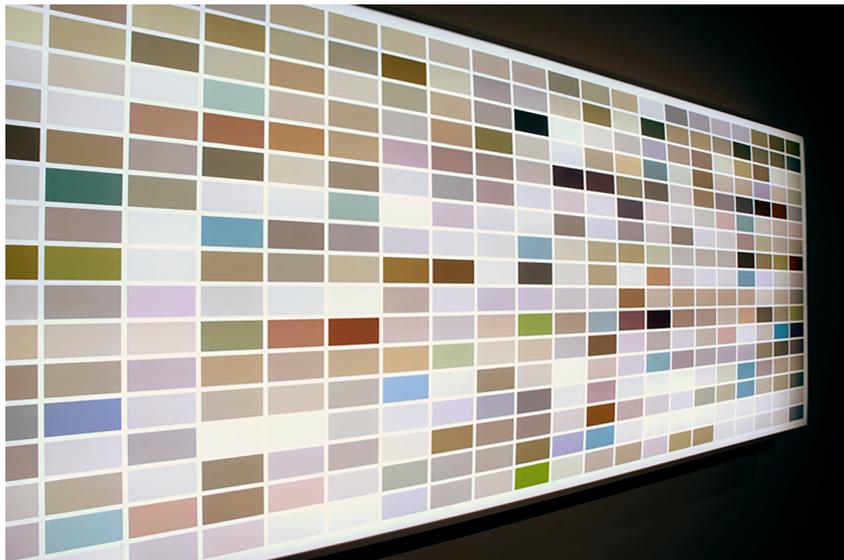

Figura 3. *374 Farben* (2007) - Jason Salavon

Por otra parte, como referente visual podemos mencionar a la artista textil Karla Almendra. La artista trabaja con fibras y tintes de origen natural (Figura 4); su proyecto comienza desde cultivar la flor hasta esperar a que crezca para utilizar su pigmento para crear tintes sostenibles. Almendra menciona que una de las cosas que le inspira para realizar este trabajo es poder utilizar elementos de la naturaleza y transformarlos en color. Así, busca como finalidad la concienciación de utilizar una moda sostenible: *"Ser más bondadoso con la naturaleza es ser más bondadoso con nosotros mismos"*.

Figura 4. Teñido natural, arte textil (2020) - Karla Almendra

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Durante finales de 2020 me encontraba en una situación en la que no tenía trabajo y prácticamente había finalizado mis estudios. Debido a que disponía de más tiempo libre, a partir de ese momento comencé a pasear por mi propio entorno de una manera despreocupada, reflexionando sobre mi espacio cotidiano en un intento por redescubrir uno de los últimos reductos naturales que se conservan en la zona de Benidorm. Esta cuestión me llevó a plantearme la idea de poder realizar un proyecto artístico tomando como punto de partida los recursos naturales de la zona donde habito. Y esta situación, además, me hizo redescubrir que más allá de un turismo masivo y edificios desproporcionados todavía queda un resto, un trozo de otros elementos más asociados a la naturaleza.

Después de indagar por zonas que no había estado sola nunca y sentir diversas emociones contrastadas como miedo y tranquilidad, empecé a darme cuenta que tanto el arte como la naturaleza podían enlazarse y crear un vínculo con la finalidad de, en cierto modo, autorrepresentarme por medio del paisaje y mi entorno más cercano. El arte de caminar, que habitualmente guarda cierta relación con el *Land Art*, es donde el artista en su propio entorno obtiene una concepción propia de la realidad y naturaleza provocada por percepciones sensoriales del paisaje, a partir de los recorridos a pie por dicho entorno. Dicho esto, para mi proyecto necesitaba plasmar tanto lo que soy y siento, como de donde soy y vivo, mostrando plena relación entre paisaje y obra de la manera más pura y natural; y obteniendo el material pictórico directamente del medio ambiente.

A partir de aquí mi investigación se centró en indagar cómo históricamente los artistas habían elaborado sus propios pigmentos pictóricos, entre otros materiales, a partir de los recursos naturales de los que disponían. Históricamente los pigmentos han sido de origen tanto biológico como mineral. Asimismo, hay tres tipos de pigmentos: naturales, artificiales y sintéticos. Que a su vez, los naturales los podemos dividir en orgánicos (vegetal y animal) e inorgánicos (mineral). Dicho esto, en la prehistoria se usaron pigmentos de origen biológico y mineral, sobre todo los ocre (marrón ocre, amarillo ocre, rojo ocre) y el negro de carbón vegetal (para delinear y hacer trazos), estos pigmentos son los más antiguos del mundo, inertes y permanentes. Asimismo, todos los pigmentos necesitan un vehículo, como puede serlo el agua, y un aglutinante, como prehistoricamente lo era la sangre de los peces. Actualmente, podemos

observar pinturas realizadas con dicho método en las Cuevas de Altamira en Cantabria, por ejemplo.

En este proyecto quería representar la esencia de cada material de la manera más pura y natural posible. Para ello, el vehículo y el aglutinante del pigmento debería ser lo más terso y translúcido que pudiera encontrar, pues no quería alterar el tinte principal del material natural obtenido. Dicho esto, después de varias pruebas tanto con alcohol puro como con aceite de linaza, el agua era el mejor vehículo para el proyecto.

Asimismo, el aglutinante debería tener las mismas características que el vehículo elegido. Para ello, el elemento seleccionado es el alumbre. Este material además de funcionar como aglutinante, es un buen mordiente, es decir, favorece la fijación del color en el soporte elegido. Además, esta piedra de origen natural, no contiene ni alcohol ni perfume u otros compuestos químicos. En la época medieval esta materia prima ejercía un papel esencial en la industria textil, su papel fundamental era en la tintorería, pues la alúmina fijaba como ningún otro material los colorantes de origen vegetal. Además, al ser incoloro, no modifica el tono del tinte elegido.

Por otra parte, la extracción directa del color que podíamos observar en el material natural recopilado en las rutas que realizaba, se vio perjudicado o mejor dicho, afectado por la manera en la que quisimos extraer dicho pigmento, proporcionando principalmente un tinte verdoso; *“el verde: que es el verdadero color de la naturaleza que explica simplemente las apariciones de los dos principios que gobiernan a cada tinte: la sombra (el azul), la luz (el amarillo)”* (Brusatin., 1987, págs 18-19). Este hecho hizo cuestionarme si verdaderamente existían todos los colores que podíamos observar en las flores en la época de la primavera; *“La naturaleza es incolora, vive biológicamente y sólo su elaborada apariencia hacia los hombres e insectos se muestra en colores para engañarlos a ellos mismos en las leyes de la reproducción, tan necesaria como involuntaria”* (Brusatin, 1987, pág. 21).

Finalmente, como resultado hemos obtenido una serie de 12 muestras de color homogéneas, las cuales conforman una gran paleta de color sintetizada aludiendo a un pequeño paisaje natural ubicado en una ciudad explotada de inmensos inmuebles, la cual habito. En dichas muestras se intuyen ciertos restos de la procedencia de cada pigmento natural, a su vez, la conjunción de las obras no deja de ser un cuaderno de campo realizado tras indagar por zonas naturales que desconocía que, me han

proporcionado distintos sentimientos tales como miedo, inseguridad o paz. Sentimientos de reconstrucción, de autoterapia, necesarios en ese instante de mi vida, época de desestabilidad. Así que este proyecto no deja de ser, no deja de funcionar como un autorretrato de mi y de mi entorno pues, buscar pigmentos y representarlos de la manera más sencilla posible, se convirtió en la búsqueda de lo que soy y dónde estoy. Y es aquí donde mi proyecto adquiere como título las coordenadas de mi casa; *38°32'07.8"N 0°09'49.0"W*.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Al realizar la ruta hacía el trozo de naturaleza que queda sin modificar por la zona donde vivo, me dí cuenta de que el color que quería representar en mi proyecto debería ser así; un pigmento extraído de la naturaleza y obtenido de la manera más sostenible posible, de la manera más pura y natural (Figura 5).

Figura 5. *Prueba 1* (2021)

Principalmente, no quería obtener ninguna información externa de cómo extraer un pigmento directamente de la naturaleza, así que, me guíé por intuición, por puro instinto primitivo. A su vez, la elección del material para este proyecto era intuitivo, pues las rutas que realizaba diariamente siempre tenían algo diferente; un sendero nuevo, un trozo de vegetación nueva. Los primeros experimentos se basaron en intentar obtener el color a partir de un proceso de ebullición utilizando el agua como disolvente y el material natural (flores, hojas, tierra, corteza, etc.) como soluto. En muchas ocasiones, el resultado del experimento era únicamente un color verdoso (Figura 6), pues, estábamos obteniendo su clorofila.

Figura 6. *Prueba 2* (2021)

Después de varios intentos de selección tanto de vehículo como aglutinante, los elegidos fueron en orden: el agua y el alumbre (Figura 7). Así, sin alterar la temperatura de ningún elemento y manipular el pigmento extraído de la naturaleza con sutileza, mezclándolo con la materia prima seleccionada, se podía observar una estimación de tinte (Figura 8), pues una vez colocado en el soporte elegido y dejándolo secar, había colores que perduraban y otros que aún reflejaban un tinte verdoso representado por su tipo de clorofila.

Figura 7. Alumbre (2021)

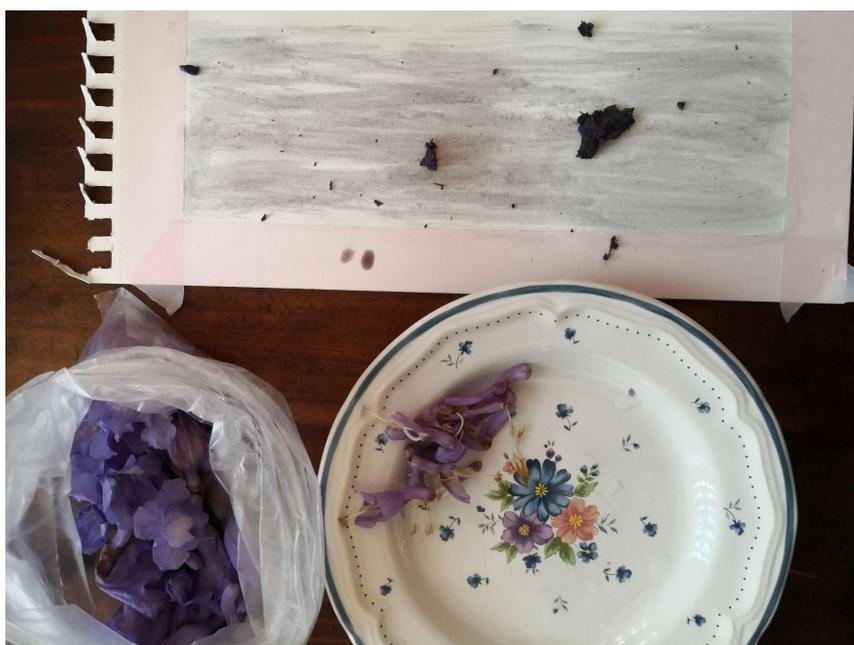

Figura 8. Prueba 10 (2021)

Por otra parte, debemos tener en cuenta el medio de transporte de dicha materia para que no llegue a marchitarse antes de extraer el pigmento y esto pueda afectar al tono estimado que queremos obtener. Asimismo, el soporte donde vamos a aplicar los tintes, debía ser un soporte neutro simulando un cuaderno de campo que represente nuestra investigación de la materia prima obtenida en plena naturaleza. Para así, después de desglosar dicho cuaderno, dejando el papel tal cual lo hemos extraído del bloc de óleo (Figura 9 y 10), obtener una gama de color que en su conjunto represente un paisaje abstracto del trozo que queda sin modificar en la ciudad donde vivo.

Figura 9. Prueba 12 (2021)

Figura 10. Cuaderno de Campo (2021)

5. RESULTADOS

Como resultado hemos obtenido una serie de 12 muestras de color homogéneas (Figura 11), en las que se intuyen ciertos restos de la procedencia de cada pigmento, como por ejemplo pétalos de flores, segmentos de corteza de pinos, hojas de árboles, fibras de tallos, etc.

Figura 11. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Tras la investigación de obtener un color natural; un color directamente elegido y obtenido del medio ambiente, de la manera más pura y sostenible posible, han habido diversos factores a tener en cuenta: el cambio constante de vegetación en la misma ruta debido a la época y estación del año; la naturaleza es cambiante y debido a ella hemos obtenido únicamente esencia, así, el mismo tipo de flor mostraba un tono diferente cada día.

Como conclusión, en el resultado final del proyecto se puede observar un paisaje abstracto de la zona natural que podemos encontrar en La Cala de Benidorm (Figuras 12-23). Este trabajo puede ser infinito obteniendo una gran gama de colores naturales durante todas las épocas del año, ubicándose siempre en la misma zona para mantener su esencia principal.

Figura 12. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 13. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 14. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

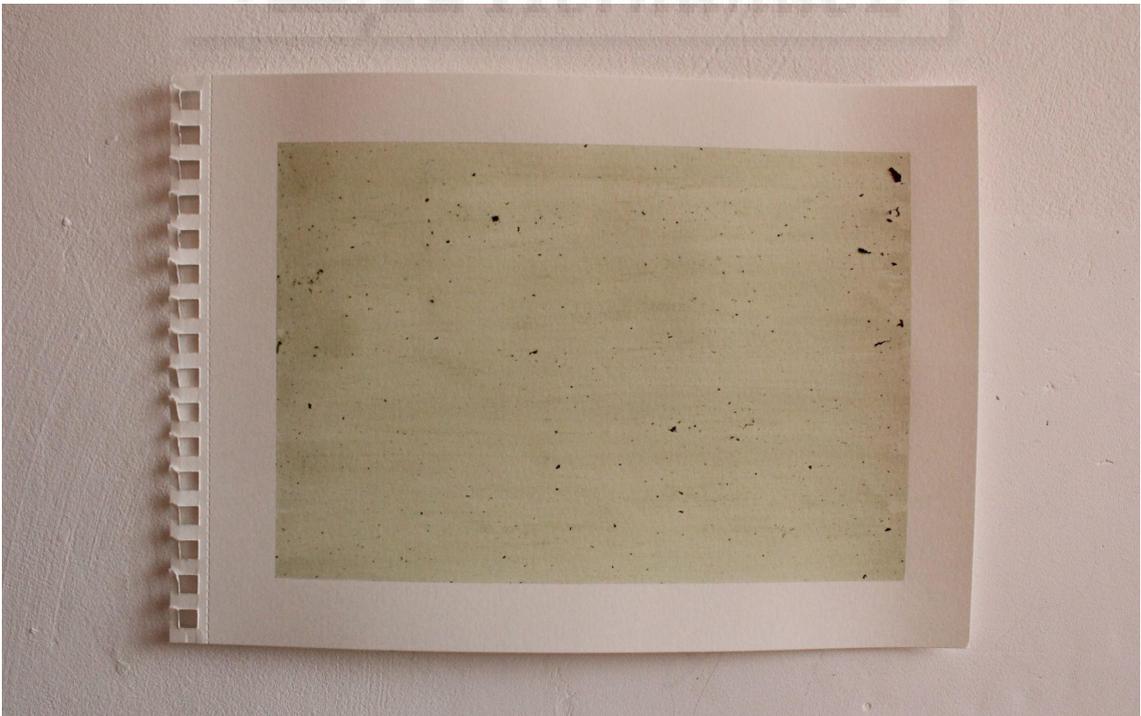

Figura 15. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 16. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 17. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 18. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 19. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

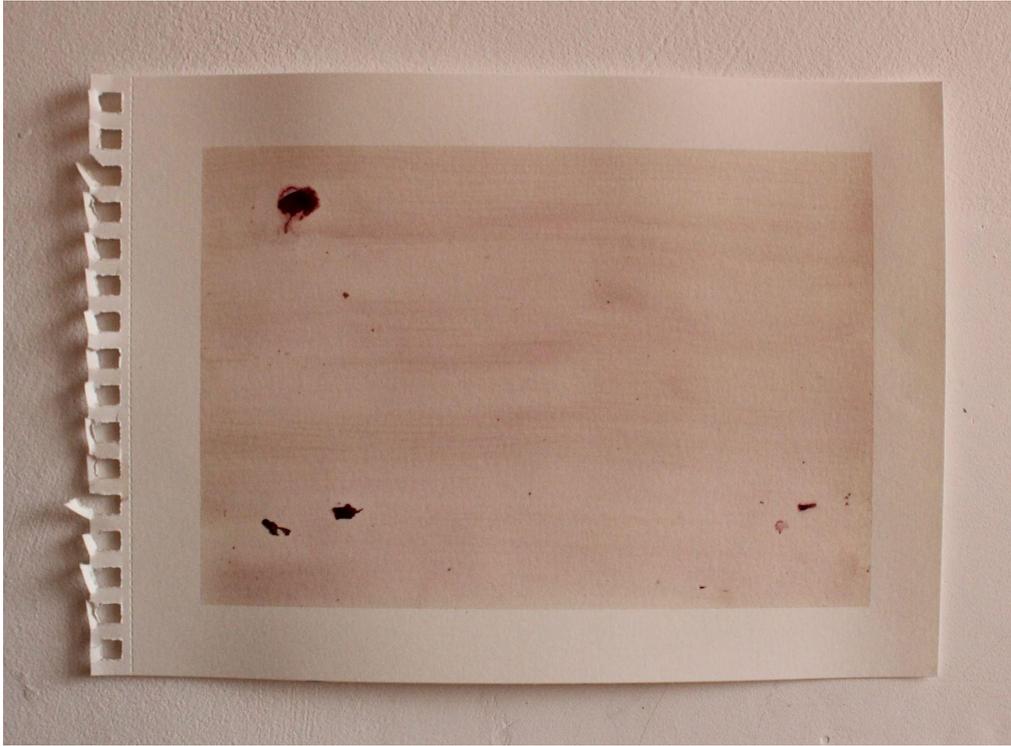

Figura 20. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 21. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 22. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 23. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

Figura 24. $38^{\circ}32'07.8''N$ $0^{\circ}09'49.0''W$ (2021)

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Brusatin, M. (1987). *Historia de los Colores*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Careri, F. (2002). *Walkscapes*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Neddo, N. (2015). *The Organic Artist*. Beverly, Massachusetts: Quarry Books.

Referencias Audiovisuales:

- Fothergill, A. (2020). *David Attenborough: Una Vida en Nuestro Planeta*, Reino Unido: Netflix. 83 min.
- Penn, S. (2007). *Hacia Rutas Salvajes*, EE.UU.: Paramount Vintage. 140 min.
- Stanton, A. (2008). *Wall-E*, EE.UU.: Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios. 103 min.
- Klein, E. (2019). *La Mente, en Pocas Palabras: "Meditación"*, EE.UU.: Netflix. 19 min.

Referencias web:

- Antrophistoria.
<https://www.antrophistoria.com/2015/11/quieres-saber-cual-es-el-origen-de-los.html> [Consultado el 30 de mayo de 2021]
- Francis Alÿs.
<https://www.hypercritic.org/experience/art/contemporary-art/francis-aly-color-matching-the-artist-as-a-witness-2016-review/> [Consultado el 26 de abril de 2021]
- Jason Salavon. <http://www.salavon.com/> [Consultado el 23 de abril de 2021]
- Karla Almendra. <https://www.instagram.com/handmade.mx/> [Consultado el 26 de abril de 2021]
- Pigmentos fotosintéticos.
<https://inecolfomento.wordpress.com/2016/11/25/los-pigmentos-fotosinteticos-por-que-las-plantas-son-verdes/> [Consultado el 7 de mayo de 2021]
- Vocabulario de Comercio Medieval. Legado Gual Camarena.
<https://www.um.es/lexico-comercio-medieval/index.php/v/lexico/7391/alumbre> [Consultado el 13 de junio de 2021]