

tf g

memoria

bellas artes

2014/2015

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Dudas, Frutas y Hortalizas.

ESTUDIANTE: Belda Roman, Carles

DIRECTOR/A: Marín García, Teresa

LABRAS CLAVE: Trabajo artesanal, pausa creativa, proceso pictórico, pintura del natural, austeridad .

RESUMEN:

Mi proyecto se basa en una crítica a la sociedad del espectáculo y a la banalización del mercado del arte contemporáneo. Propongo una defensa del trabajo artesanal y austero.

Realizaré una serie de estudios de carácter procesual mediante la pintura del natural. Este proceso pictórico me dará el tiempo y el espacio necesarios para realizar una pausa creativa antes de salir al mercado del arte para entender y asimilar mi lugar en él.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 5

2. Referentes

5 -

3. Justificación de la propuesta

6 -

4. Proceso de Producción

7 - 8

5. Resultados

9 - 15

6. Bibliografía

16 -

PROPUESTA:

Mi propósito es hacer un arte no espectacular, un arte austero cuyo objetivo no sea satisfacer un mercado, un público o tendencias de carácter comercial o mediático.

Es un proyecto transitorio, de investigación y reflexión. Un retiro de la gran marabunta de información y medios de que disponemos, de lo fácil que es acceder a algo y lo difícil que es utilizarlo bien, de la infoxicación y del “todo vale” del arte de la postmodernidad.

Estamos en el punto de fuga al que nos dirigimos desde las vanguardias. Punto en que la incertidumbre y la duda se tornan compañeras inseparables en la formación de jóvenes creadores.

A partir de una analogía como Fast-food/fast-art, trato de hacer una crítica a la sociedad de consumo y de la inmediatez a cambio de nuestra salud. De cómo preferimos una hamburguesa doble con queso o cómo la cultura de “más salsa” se apodera furtivamente de nuestro gusto. Al igual que preferimos una obra muy explícita, efectista o con un acabado espectacular que puede enmascarar una carencia de tiempo, comprensión y sensibilidad.

Como medio utilizaré la pintura del natural. En este caso, naturalezas muertas basadas en elementos olvidados, no comerciales y poco comunes como el perelló y la chirivía. Alimentos que durante mucho tiempo y hasta hace poco han sido base del sustento alimentario, especialmente en zonas rurales del interior de la costa mediterránea. mediante estos recursos austeros y el trabajo artesanal pretendo crear una crítica a la sociedad espectacular y al fast-art.

La duda como elemento de arranque de este proyecto irá girando entorno a lo que es pertinente, o no, hacer en el arte. La relación entre la alimentación y el arte, la importancia del tiempo y el valor del proceso serán los temas entorno a los que girará el proyecto y estos se evidenciarán en la obra de manera más o menos explícita. Pues todo será pintado del natural e intentando enfocarlo de la manera más austera posible. La pintura del natural es clave para este proyecto ya que ofrece el tiempo, el espacio necesarios para entender e indagar de un modo más cercano a la realidad, fuera de todo artificio.

OBJETIVOS:

- Reivindicar el valor del trabajo artesanal y del proceso en la obra de arte.
- Hacer obra artística de la manera más austera posible.
- Reflexionar sobre el arte contemporáneo.
- Realizar una pausa creativa antes de enfrentarme al mercado del arte para asimilar y entender mi lugar en él.
- Profundizar en la pintura del natural como forma de entender la realidad a través del estudio de referentes sencillos.

REFERENTES:

Referentes teóricos:

Nietzsche, f.(1844-1900) Me resulta muy interesante en varios libros como *Ecce Hommo* dónde hace una crítica a la sociedad (focalizado, en gran parte, a la sociedad alemana y francesa de la época) que van desde la música, la narrativa, la alimentación y la salud en general además del rechazo hacia lo considerado “cultura”. O en *Así habló Zaratrusta* dónde Zaratrusta es un ermitaño que vive recluido en el monte para entender y reflexionar sobre la vida.

Thoreau, H, D. (1854) *Walden*. (1998) *Caminar*. Thoreau, al igual que otros pensadores como Heidegger, se recluye en una cabaña dónde trabaja y se concentra en sus pensamientos. Se aísla de la sociedad para entender el mundo y encontrar un sentido natural, austero y primigenio de la vida.

Debord, G. (2010) *La sociedad del espectáculo*. El mundo y la sociedad en la que vivimos es solo una evolución de la sociedad del espectáculo a la que se refería Debord, dónde las vanguardias y todo movimiento de crítica es absorbido por esta.

Sennet, R. (2008) *El artesano*. La defensa del valor del trabajo artesanal como acto intelectual y no solo como proceso manual repetitivo.

Referentes de otros artistas:

Euan Uglow (1932-2000). Me parece un ejemplo perfecto para la sencillez, que narra muy bien el estudio y el proceso de sus obras. La construcción y el análisis casi escultórico. Un defensor de la pintura al natural y de la comprensión de la realidad.

Fig. 1. *Still life banana*
Euan Uglow

Antonio López(1936) . Lo utilizo más como referente teórico que por sus obras, aunque varias de ellas me resulten interesantes. “Aceptar las cosas como son” y la sencillez en la obra de arte es algo interesante de lo que habla.

Alex Kanevsky. Al terminar la universidad decidió que podría dedicar toda su vida a pintar solo manzanas y a partir de ahí encontrar un tema, a partir de esa búsqueda tan específica encontrar su propio camino al igual que hicieron Cezanne o Morandi.

Fig. 2. *Título desconocido*
Alex Kanevsky

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

La pérdida del sentido de todo cuanto se hace, se decide y se piensa.

Parece que hemos olvidado de dónde venimos, de dónde vienen y de dónde vinieron las cosas con las que nos rodeamos. Me harta ver cómo la gran mayoría de la sociedad sucumbe ante la post-modernidad, ante esta nueva cultura de masas/cultura espectacular/líquida que se ha edificado sobre las ruinas de lo que se entendió como cultura.

El hecho es tanto más sorprendente cuanto que la cultura, en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer. Y acaso haya desaparecido ya, discretamente vaciada de su contenido y este reemplazado por otro, que desnaturaliza el que tuvo.

Y no veo razón alguna por la cual la decadencia de la cultura no pueda continuar y no podamos anticipar un tiempo, de alguna duración, del que se pueda decir que carece de cultura.

(Vargas Llosa. 2012, p.19.)

En medio de esta sociedad contemporánea creo que supone un reto pintar del natural, hacer un arte austero y ajustarse a las limitaciones y cambios del tiempo y del espacio.

Pinto simplemente por el hecho de que me gusta, de que invertí mucho tiempo en aprender a pintar y me sigue suponiendo un reto, ya no la pintura sino el propio aprendizaje. Porque me interesa la imagen y la que se consigue con la pintura me parece muy interesante; una imagen estática pero latente.

No es una sentencia lo que pretendo mostrar, una respuesta o una opinión rotunda sobre el arte y la vida. Más bien es una pregunta(o varias) a cerca del arte. Relaciono las cuestiones sobre el arte en sí, la sociedad que lo produce y los que lo compran, qué gusta, a quién gusta y durante cuánto tiempo. Así como hacer una relación entre el modo de vida de mi generación, el arte que producen o consumen.

¿Es pertinente, ahora que tenemos la posibilidad de trabajar con cientos de materiales y tenemos mil posibilidades de hacer y contar las cosas, volver a utilizar una técnica artesanal para hacer obra de arte y aplicarla al mundo contemporáneo? Quizás es solo una reacción a la cantidad de información y posibilidades que tenemos.

¿Nos hemos cansado de grandes discursos para pequeñas obras? Del arte conceptual, de las grandes estafas y el mercado del arte, de que un montón de snobs digan qué es lo que hay que hacer. Que tachen cierto arte de clásico, académico y obsoleto cuando nos meten en otro sistema académico de producción basado en la novedad. Si hacemos lo que se está haciendo ahora ya llegamos tarde.

El factor del tiempo es importante en el proceso del proyecto, pues este avanza según sus propias necesidades y se ajusta mínimamente a plazos y entregas, sin dejar de olvidar su raíz y propósito como trabajo académico. La sociedad avanza con un marcado acento frenético y esto no deja paso a la introspección, a la comprensión y al verdadero entendimiento de nuestra realidad. Me tomo, al fin, una pausa para terminar con el período universitario y enlazar con la realidad de un modo acorde a mi manera de entender el trabajo.

PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Este proyecto, sin darme cuenta entonces, empezó en Roma, durante mi estancia Erasmus. Aquí a los profesores de pintura, pintase lo que pintase, les daba igual siempre que el formato mínimo fuese de 100x80cm aprox. Esto, si lo hubiese hecho, me obligaba a resolver cuadros en pocos días de una manera efectista, resultado que no me interesa, e incluso perjudica el discurso de mis obras. Y cabe añadir que al no disponer en la Accademia de la infraestructura suficiente para trabajar y tampoco tenerla en mi lugar de residencia dificultaba seriamente el satisfacer la demanda de muchos profesores. Esto supuso el principio, sin saberlo, de las ideas que iba a desarrollar más tarde en España. Hice algún estudio del que estoy bastante satisfecho y como trabajo final les hice un cuadro de 100x80 cm para cumplir con los criterios que proponía la Accademia, cuadro que terminé cortando para traerlo a España.

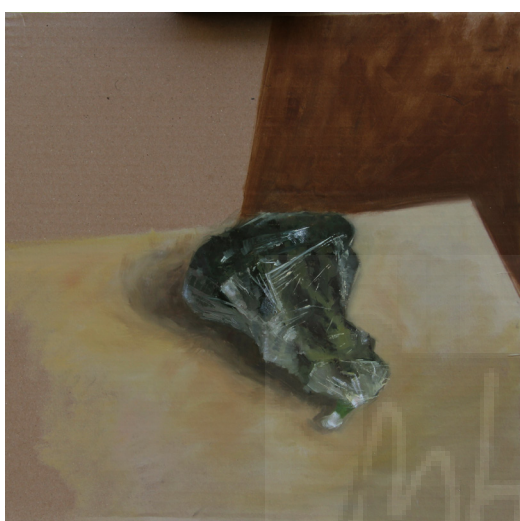

Fig. 3. *Brócoli del supermercado*
óleo sobre cartón
45x42 cm
2015

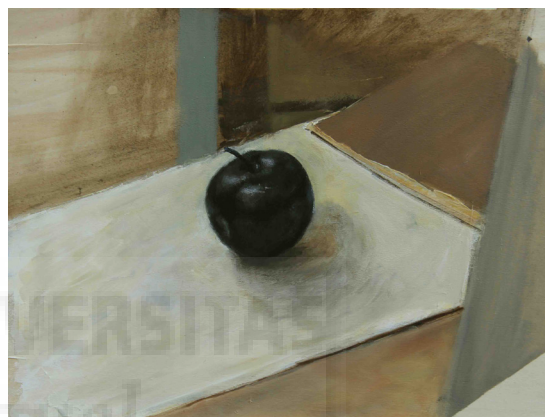

Fig. 4. *Poma negra*
óleo sobre tabla
30x40 cm
2015

Fig. 5. *Estudio de la habitación*
óleo sobre tabla
30x40 cm
2014/2015

Fig. 6. *Estudio de la habitación2*
óleo sobre tabla
100x80 cm
2015

Al llegar continuaba sin ganas de pintar formatos grandes, no quería pintar nada que se me fuese de las manos y terminar haciendo una obra que resultase pretenciosa, puesto que el período de que disponía para realizar el proyecto del TFG no era demasiado amplio. Decidí continuar con los estudios, pero tratándolos como obra definitiva, como proceso inevitable de lo que pensaba sobre varios aspectos del mundo del arte, las academias, universidades y el satisfacer a diferentes sectores y mercados.

En cuanto a los materiales, algo muy sencillo; una mesa, algunos elementos, papeles, tablas y óleos

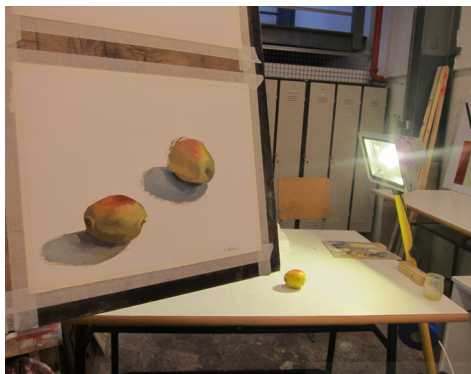

Fig. 7. Bodegón y espacio de trabajo

Lo primero fue buscar un buen lugar para trabajar y pensar sobre el trabajo, Al igual que Thoreau, requería de un espacio en el que aislarme y pensar solo en el referente que tenía delante para concentrarme solo en una cosa muy sencilla y conseguir sacarle el máximo partido posible sin que mis intenciones/ideas fuesen demasiado explícitas o muy evidentes en el resultado .

Durante el trabajo tuve la oportunidad de conocer a Antonio López al ser seleccionado para asistir al curso de realismo y figuración en Olula del Rio. Aquí dejó de interesarme tanto como referente, aunque indudablemente lo mantengo por la parte conceptual de su trabajo, el factor del tiempo, la pintura del natural y el aceptar las cosas como son.

La elección del referentes es importante, Los perellones o las chirivias por su historia como alimentos olvidados y muy poco comerciales o conocidos me ofrece unas connotaciones que por el simple hecho de elegirlos como referentes para la pintura del natural en un contexto en el que estamos. Me ayudan a contar gran parte de este proyecto. Lo relaciono con aspectos del arte, tendencias artísticas y modos de producción, en cómo la pintura del natural o un trabajo artesanal tienen mucho que contar en la contemporaneidad.

Fig. 8. Espacio de pre-producción

Al realizar los estudios los abandono y los retomo cuando creo necesario. Desconectar o descansar de alguno de ellos. Como la palabra “estudio” indica me lo tomo como tal y los doy por terminados cuando creo que he comprendido el referente o decido borrarlo o abandonarlo por no estar satisfecho con el resultado.

Fig. 9. Proceso de construcción del volumen de *Estudio de composición fatal*

Fig. 10. Primeros minutos de *Más diálogos*

Fig. 11.

Fig. 12.

RESULTADOS:

Como resultados, al tener mi proyecto un gran caracter procesual, expongo todo el trabajo realizado, independientemente del grado de satisfacción, pues en todos los estudios sirven para aprender algo y no todo siempre sale como esperamos. Para entender bien la evolución de este trabajo debo presentar como parte del proyecto, sus inicios o las obras dónde empezó a macerarse la idea.

En esta memoria incluyo fotografías de todos los estudios que realicé hasta la fecha de entrega. Aunque siga trabajando en ella y en el montaje. De esta manera remarco el caracter personal y real que tiene este proyecto y mi implicación en él. Más allá de un trabajo universitario es ante todo la verdad, lo que pienso y lo que está pasando en mí es lo que utilizo y expongo para este TFG.

Creo que para este trabajo, el hecho de que sea expuesto y visionado del natural es totalmente importante. Pues al hablar de pintura del natural, de la observación, del tiempo y la realidad no podría ser de otra manera. Y aunque sea de caracter conceptual, la parte física del proyecto debería haber sido vista durante todo su proceso.

Como conclusión he de decir que esta pausa creativa me ha ayudado a concebir nuevos proyectos más sólidos y a entender qué es lo que me resulta pertinente y sincero hacer para/con el arte. Creo que ha sido una buena apuesta por mi parte el tomarme este tiempo para hacer este proyecto y que, personalmente, seguiré trabajando en él.

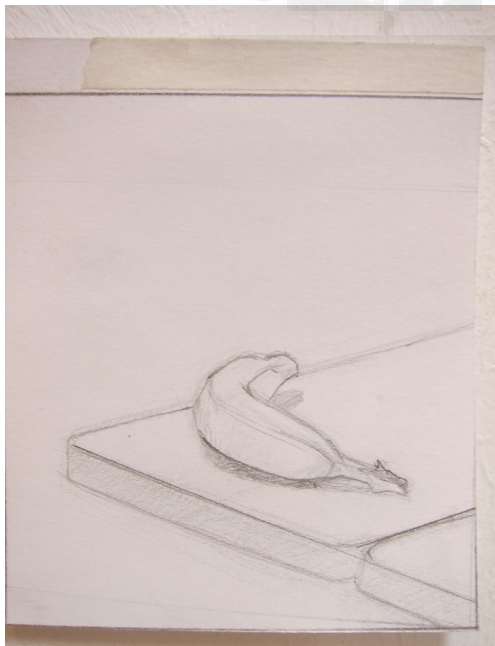

Fig. 13. *Estudio de un plátano*
Grafito sobre papel
7x9 cm

Fig. 14. *Estudio de otro plátano*
Grafito sobre papel
10x15'5 cm

Fig. 15. *Diálogos 4*
óleo sobre papel
25x32'5 cm

Fig. 16. *Perelló y maqueta*
óleo sobre papel
25x32'5 cm

Fig. 17. *Prueba con maqueta*
óleo sobre papel
32x25 cm

Fig. 18. *Estudio con brocha*
óleo sobre papel
14x15 cm

Fig. 19. *Estudio perelló sobre peana*
óleo sobre papel
19x32'5 cm

Fig. 20. *Diálogos3*
óleo sobre tabla
24'5x21 cm

Fig. 21. *Intento de brócoli*
óleo sobre papel
31x32'5 cm

Fig. 22. *diálogos2*
óleo sobre papel
25x22 cm

Fig. 23. *La única manzana está podrida*
óleo sobre papel
25x32'5 cm

Fig. 24. *Estudio de un perelló*
óleo sobre papel
22x25 cm

Fig. 25. *Estudio del yeso de un perelló*
óleo sobre papel
16x23 cm

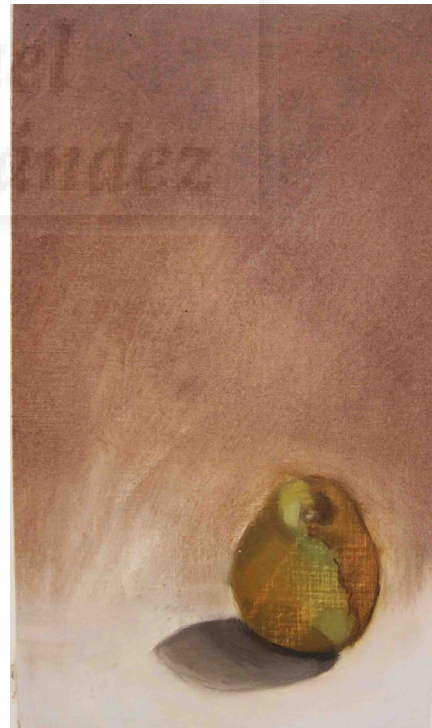

Fig. 26. *Estudio de composición fatal*
óleo sobre papel
19'5x31 cm

Fig. 27. *Diálogos y algo que salió mal*
óleo sobre papel
21'5x25 cm

Fig. 28. *¿dinosaurio?*
óleo sobre papel
33x25 cm

Fig. 29. *El nabo volador*
óleo sobre papel
21'5x25 cm

Fig. 30. *Lo que quedó de la naranja*
óleo sobre papel
13'5x16'5 cm

Fig. 31. *Chirivia buena*
óleo sobre papel
25x22 cm

Fig. 32. *Diálogos1*
óleo sobre papel
32x25 cm

Fig. 33. *Estudi fatal de una chirivía*
óleo sobre papel
25x22 cm

Fig. 34. *Más diálogos*
óleo sobre papel
25x32'5 cm

BIBLIOGRAFÍA:

Libros:

- Bachelard, G. (2002) *La poética del espacio*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Bachelard, G.(1999) *La intuición del instante*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Debord, G. (2010) *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos.
- Honoré, Carl. (2006). *Elogio de la lentitud*. RBA Libros.
- Sennet, R. (2008) *El artesano*. Barcelona, Anagrama
- Thoreau, H, D. (2009) *Caminar*. Olañeta.
- Thoreau, H, D. (2005) *Walden*. Madrid: Cátedra
- Nietzsche, f.(2004) *Ecce hommo*. Buenos Aires: Editorial Losada

Referencias web:

- Abril, The art Digger. (2015) “Alex Kanevski en busca de la claridad”
<http://www.theartdigger.com/es/development-es/alex-kanevsky>
- Discurso de Juan Goytisolo. Premio cervantes 2014.
<https://www.youtube.com/watch?v=gO8uivbjkqY>
- Marzo, C.C. (2015) Antonio López: “Hay una forma de ser rebelde que da mucho dinero”
http://www.diariosur.es/culturas/201503/04/antonio-lopez-forma-rebelde-20150304121120.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=FB
- Mayo, The art Digger. (2015) “Euan Uglow: La poesía de la precisión”
<http://www.theartdigger.com/es/development-es/euan-uglow-la-poesia-de-la-precision>

Material audiovisual:

- Herzog. *La cueva de los sueños olvidados*. (2003) <https://www.youtube.com/watch?v=aFZCgtHTIUC>
- July, M. (2005). *Tú, yo y todos los demás*[DVD]. IFC films. 87min

