

tf g

memoria

bellas artes

Elegir curso académic

MENCIÓN: Artes Plásticas

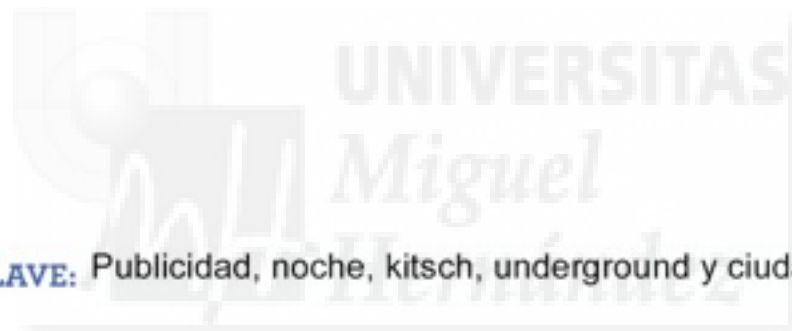
TÍTULO: 5 O'CLOCK

UNIVERSITAS
*Miguel
Hernández*

ESTUDIANTE: Cruz Figuerola Manuel

DIRECTOR/A: Escario Jover, Patricia

T F G

PALABRAS CLAVE: Publicidad, noche, kitsch, underground y ciudad.

RESUMEN: Reproducción al óleo de un collage digital. Escenas del consumismo, la publicidad y de la cultura popular como las supersticiones o el azar a través de un lenguaje pop, kitsch underground y urbano, son algunos de los elementos que trataremos de representar en esta obra.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4 - 5
2. Referentes	6 - 9
3. Justificación de la propuesta	10 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 18
5. Resultados	19 - 20
6. Bibliografía	21 - 21

1. “PROPUESTA Y OBJETIVOS”

PROPUESTA

El Trabajo de Fin de Grado que presentamos es la continuación de la serie “Reproducciones al óleo de collages digitales y fotomontajes” que realizamos el año pasado. Un trabajo que también hace uso de un lenguaje publicitario con expresiones kitsch y pop, y cuyos protagonistas son personajes populares e iconos de la sociedad de consumo.

Presentamos en un lienzo de 120 x 120 cm la reproducción de un collage digital al óleo, con diversos elementos que representan estados mentales y físicos como el de la ansiedad o el de la fatalidad de pretender escapar de uno mismo. Un estado representado a través del mundo de la publicidad y el marketing, del abusivo consumo de nuestras sociedades y de los procesos culturales que han generado y generalizado la necesidad de poseer. Se nos había prometido la felicidad y la fama a través del consumo y los resultados no han podido ser más desdichados: soledad, egoísmo e infelicidad.

“RUN RONALD RUN”
120 x 90 cm
Óleo sobre lienzo
2014

“VIDA LOCA”
130 x 90 cm
Óleo sobre lienzo
2014

“BÁSICAMENTE”
81 x 50 cm
Óleo sobre lienzo
2015

“ENSALADA”
100 x 70 cm
Óleo sobre lienzo
2013

OBJETIVOS

- Reproducir fielmente un collage digital al óleo.
- Transmitir desde las imágenes pintadas en el lienzo el oscuro resultado de una sociedad de consumo.
- Usar imágenes reconocibles y cautivadoras para el espectador.
- Usar colores muy saturados para que el cuadro, a primera vista, llame la atención, propósito de todo cartel y anuncio publicitario.
- Recargar el lienzo con una serie de elementos y colores ,huyendo de la elegante sencillez y sobriedad.

2. “REFERENTES”

REFERENTES VISUALES

PEPÓN OSORIO

Pepón Osorio nacido en 1955 en Santurce-Puerto Rico y afincado en Nueva York, comenzó a explorar el arte conceptual a través del trabajo social, mezclando los aspectos de sus experiencias puertorriqueñas y de Nueva York; su trabajo enfatiza la justicia social, la historia cultura y la identidad.

Sus instalaciones son pura estética kitsch y horror vacui, en donde no falta detalle mires donde mires.

“EN LA BARBERÍA NO SE LLORA” 1996

ROBERTO BERNARDI

(Todi, Italia, 1974) Artista italiano especializado en el detalle más imperceptible. Sus obras suelen estar repletas de elementos que se acumulan o almacenan, como por ejemplo chucherías en estanterías.

“LE DUE LUCI” .Óleo sobre lienzo.2012

DAN FLAVIN

Fue un artista conceptual de mediados del s. XX que se desarrolló bajo la corriente minimalista . Fue un pionero en la utilización de luces fluorescentes como instrumentos artísticos.

“El escultor de la luz fluorescente”

Instalación en el Menil, Richmond hall
(Houston,Texas)

REFERENTES TEMÁTICOS

JEFF KOONS

1955 Artista estadounidense, basándose en el lenguaje visual de la publicidad, el marketing y la industria del ocio y con el propósito de "comunicarse con las masas", Koons pone a prueba los límites entre la cultura popular y la elitista...aspiradores en cajas de plexiglás, balones de baloncesto flotando en peceras de cristal, figurillas de porcelana de Michael Jackson y la Pantera rosa. Un icono en la estética y en el arte kitsch.

“AROUSING CURIOSITY”. Óleo sobre lienzo.2013.

CHARLES BELL

Pintor hiperrealista nacido en Tursa (Oklahoma) en 1935 y muerto prematuramente en Nueva York en 1995.

Su trabajo se basa en cuadros de estética pop hiperrealistas con elementos como juguetes, máquinas de pinball o máquinas de chicles. Objetos con mucho colorido y que son reconocibles por todo espectador. Puro color.

“LUCKY LADY”. Óleo sobre lienzo.1972

RICHARD ESTES

Pintor estadounidense, sus cuadros consisten generalmente en retrospectivas de ambientes urbanos en donde los automóviles, forma de vestir, carteles publicitarios y escaparates, representan el ambiente de la época.

Una característica de su pintura es la compleja utilización de las superficies con luz refractada. JEAN MICHAEL BASQUIAT

Artista estadounidense nacido en Nueva York en 1960 y fallecido en 1988.

“PEOPLES FLOWERS” .Óleo sobre lienzo .1971

JEAN MICHAEL BASQUIAT

Un enorme referente, pues el artista viene del graffiti e inunda de palabras casi todas sus obras; los críticos le decían: _ “ Adicto a las Palabras”

“GLEN” Técnica mixta sobre lienzo. 1984

TOM WESSELMAN

Pintor Pop-Art estadounidense(Ohio 1931-2004 Nueva York).

Al igual que Andy Warholl ,Wesselman usaba marcas comerciales en sus cuadros e imágenes de objetos cotidianos.

“NATURALEZA MUERTA”. 1963

3. “JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA”

La Publicidad, las marcas, el graffiti y el arte urbano en general, la sociedad de consumo, la ciudad y la noche, y las adicciones, son los atributos que, de una u otra manera forma, asedian nuestras vidas, y son los elementos causales que motivan el presente trabajo, atraídos como estamos por la ciudad, el movimiento de la calle, su lenguaje y su simbología, y por supuesto por el color de la noche y sus carteles luminosos, neones, siendo este último uno de los referentes más inspiradores de nuestro trabajo, y en la misma línea del último año, mediante iconos y personajes populares de la sociedad de consumo y las tradiciones y referentes heredados, y valores sorprendentemente vigentes como la superstición y el azar.

Emplazar en nuestras casas una imagen de San Pancracio, o del “Maneki Neko” (gato japonés) sobre la mesilla de noche para atraer el dinero. Hacer uso de baratijas de todo tipo para que cuiden de nuestra salud y de la de los nuestros, estampas e imaginería de todos los santos y de todas las vírgenes para sentirnos protegidos, en paz con espacios y circunstancias que no controlamos pero que lo pretendemos, son elementos que hemos recogido para interpretarlos con un estilo kitsch español, como si se tratase de un escenario del cine de Pedro Almodóvar. Un trabajo influenciado y recargado de objetos y elementos como los están las instalaciones del artista puertorriqueño Pepón Osorio.

Un trabajo influenciado por el arte urbano y el graffiti, al que le hemos añadido el uso de palabras sobre el lienzo, influencia del artista estadounidense Jean Michael Basquiat . Una estética efectista, underground y viva, que no pasará desapercibida en este trabajo.

El fondo principal del cuadro trata de una pared de ladrillos intervenida por un escritor de graffiti que quiere decirle al mundo que existe, mientras otra persona, maldice tras haberlo perdido todo en el juego. El uso de objetos cotidianos muestra las influencias del Pop Art, recordando el trabajo y los bodegones de Tom Wesselman o el afamado lienzo de Andy Warhol, “Campbell's Soup Cans”.

Otro elemento del cuadro, común a trabajos anteriores, es del uso subliminal de marcas, en este caso de los zapatos de lujo de Christian Louboutin y de su distintiva suela roja, el rojo diablo como metáfora.

4. "PROCESO DE PRODUCCIÓN"

PRE-PRODUCCIÓN

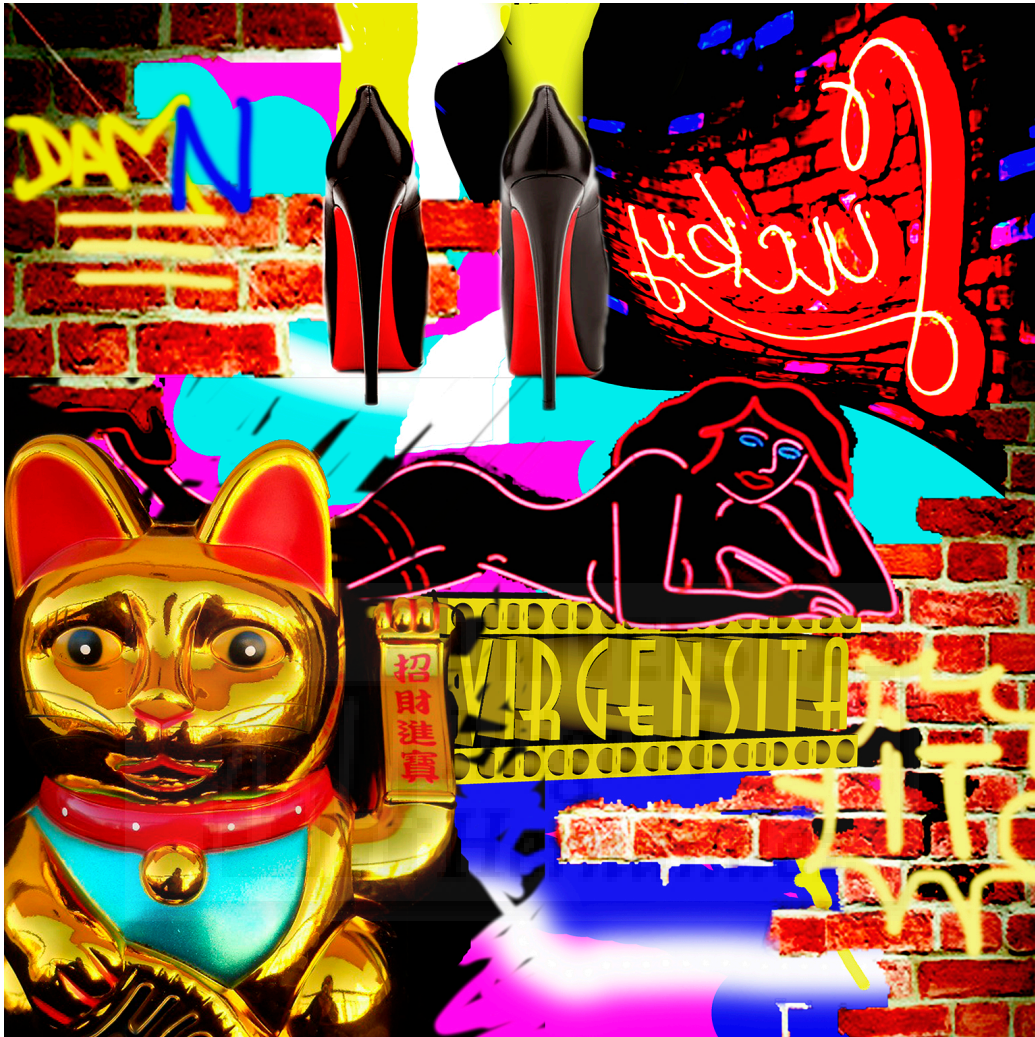

IMÁGENES ESCOGIDAS PARA REALIZAR EL COLLAGE

Hemos construido el collage digital partiendo de imágenes seleccionadas en Internet. Cada imagen ha sido intervenida digitalmente y saturada cromáticamente, ya que es uno de los factores más importante del trabajo: el color.

Realizamos el collage teniendo en cuenta la composición del cuadro, y jugando no sólo con los elementos figurativos, sino con colores vivos y saturados que a su vez se fusionan con el fondo del collage y entre cada uno de los elementos, conformando un fondo abstracto de color y textura.

Una composición equilibrada, como lo son su figuración, color y textura, haciendo que el cuadro pese lo mismo en todas las zonas del collage.

Collage digital

PRODUCCIÓN

La primera sesión del cuadro consistió en realizar la mancha en el lienzo, toda por igual, definiendo el tono del color correspondiente al referente (collage digital)

Un lienzo de 120 x 120 cm con bastidor ancho de 2,6 cm de canto y una tela especial para pintura hiperrealista, absolutamente lisa y sin textura alguna, pues pretendemos que su acabado sea lo más próximo al realismo y con el máximo detalle,

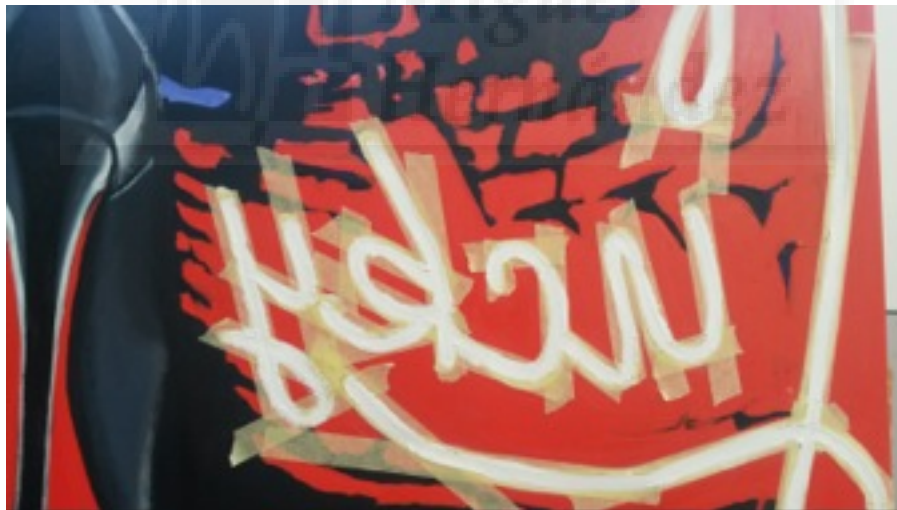

En cada sesión del cuadro hemos ido aplicando más detalle y más color en todo elemento compositivo.

En las imágenes nos hemos ayudado de la cinta de carrocerero para poder realizar un “inlight”(línea de luz dentro del tubo de neón) del neón con un trazo limpio y cargado de pintura, para un resultado aceptable y con un mínimo de calidad.

El “inlight” (línea de luz dentro del tubo de neón) la realizamos con una mezcla del color del neón y blanco, hemos jugado a que esa mezcla tendiera a ser más cálida o fría que el color principal para generar el contraste frío/cálido también conocido como: “contraste sensorial” como explica Johannes Pawlik en el libro de “Teoría de color según Pawlik”.

Poco a poco fuimos aplicando más pintura (en pasta y densidad) para que el cuadro fuera adquiriendo solidez y calidad, y al tiempo vamos aplicando la pintura, vamos saturando más el color, incluso en algún color aplicamos la pintura pura, sin mezclar, por ejemplo el rojo cadmio del neón de “lucky”.

En la imagen mostramos cómo vamos construyendo la textura abstracta del fondo, ayudándonos con pintura spray sobre la pintura ya seca.

Conseguimos el efecto aerosol dando un resultado fresco y underground que recuerda a las pintadas de la calle y a los graffitis. Paredes deterioradas.

Esta zona del cuadro (parte inferior de la derecha) ya está preparada para utilizar otro punto clave del cuadro: el uso de vinilo cortado a láser. Un método que se usa mucho en la pintura hiperrealista con el que se consigue un acabado excelente que, en nuestro caso, es lo que vamos buscando.

Diseño vectorizado

Vinilo cortado a láser

Vinilo sobre tela

Resultado final

En proceso

Durante las siguientes sesiones estuvimos trabajando y ajustando el color apropiado y el detalle, cuidando de esta forma el acabado de efecto cromático del “Maneki Neko” y el efecto neón del luminoso de la mujer.

El fondo también lo hemos trabajado ayudándonos de spray para otorgar a algunas otras zonas el efecto aerosol.

En el neón de la parte superior derecha del lienzo hemos ido saturando el color rojo hasta dejarlo absolutamente rojo cadmio, sin mezclarlo con otros colores, a su vez, hemos ido recortando las letras y dejándolas en tinta plana, como si se tratase de una polarización realizada con un programa digital, provocada por la subida de nivel de saturación.

El letrero de estilo “cineasta” de la palabra “virgensita” hemos ido limpiándolo poco a poco ayudándonos de la cinta de carroceros, permitiéndonos de este modo, trazar líneas rectas con acabado limpio, claro y recto.

El efecto de piedra desgastada de los ladrillos, que aparecen en el lienzo, lo hemos conseguido con un pincel seco con muy poca carga de pintura.

En las siguientes imágenes vemos nuevamente el proceso necesario para un acabado perfecto ,como nos lo da el uso del vinilo cortado a láser.

Diseño vectorizado

Vinilo cortado a láser

Vinilo sobre tela

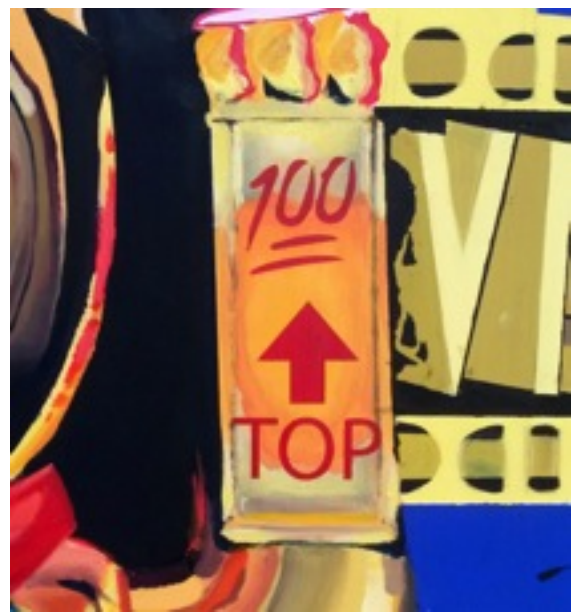

Resultado final

Más resultados conseguidos con vinilo

Vinilo sobre tela

Resultado final

Resultado final

5. “RESULTADOS”

Durante estos meses de ejecución del cuadro del Trabajo de Fin de Grado, hemos ido resolviendo los problemas pictóricos en la medida en la que se nos han ido presentando en cada una de las sesiones.

El principal problema que hemos afrontado, al inicio del proceso, ha sido el de la falta de organización previa a la ejecución de la obra.

Realicé la primera mancha del cuadro, fondo y figura al mismo tiempo, siendo el fondo complejo en abstracción y diferentes capas tanto de motivo y de color como de textura, por lo que tendría que haber realizado primero el fondo del cuadro sin obstáculos, ya que de lo contrario se pierde fresca consecuencia presencia de una figura sobre el fondo, que dificulta la libertad a la hora de ejecutarlo. Un error, un aprendizaje.

Otro error de organización fue el colocar pintura sobre la figura de neón de mujer habiendo pintado de negro toda su figura sin tener acabados los perfiles rosas que simulan los neones. El rosa es un color con poca pigmentación, apenas cubre sobre el negro, con lo que volvimos a pintar de blanco la figura, y realizamos correctamente los neones, un elemento del cuadro que requiere paciencia, limpieza absoluta y tres sesiones mínimo para que la pintura obtenga solidez y por lo tanto, saturación.

No obstante, el trabajo ha sido uno de los más agradecidos que hemos realizado durante este último año, en cuanto al número de sesiones productivas, pues hemos obtenido resultados satisfactorios y productivos en cada sesión. Gracias al uso de los vinilos hemos podido lograr unos acabados en las tipografías bastante notables, limpios y sólidos.

El uso de buenos materiales (pintura, pinceles, médium, tela y bastidor) es indispensable para haber podido realizar el cuadro obteniendo y su resultado final. La tela, absolutamente lisa, preparada y especial para hiperrealismo, me ha facilitado mucho los acabados del cuadro, para que resultaran limpios y planos, al igual que su imprimación, que hace que la pintura absorba mucho más rápido y con ellos permitarnos rapidez en la ejecución.

Otra herramienta que hemos usado en el trabajo para lograr buenos acabados, es la cinta de carrocerero que nos permite trazos rectos y limpios, con un acabado homologable al tipo de pintura, ya que el detalle y la limpieza de la obra ha sido un objetivo primordial.

Un trabajo con cuyo resultado final estamos satisfechos, y con el que hemos aprendido la necesidad de organizar el trabajo antes de iniciar su ejecución. Debemos también manifestar los agradables que han resultado la práctica totalidad de las sesiones de trabajo.

RESULTADO FINAL DEL CUADRO

"5 O'CLOCK"
120 x 120 cm
Óleo sobre lienzo
2015

6. “BIBLIOGRAFÍA”

Sánchez Casado, Antonio (1988): “El kitsch español”. Barcelona, Ed. Temas de hoy, colección El Papagayo.

Osorio, Pepon (2000): “De puerta en puerta”. San Juan, Puerto Rico, Ed: EAP.

Parmaggiari, Sandro (2007): “Richard Estes”. Milán, Ed. Skira.

Eckhard Schneider, Katy Siegel, Ingrid Sischy, Hans Werner Holzwarth (2009): “Jeff Koons”. Colonia, Ed. Taschen.

Tilman Osterwold (1992): “Pop art”. Colonia, Ed. Taschen.

8 de abril de 2015. Dirección web: **Thierolf, Corinna; Vogt, Johannes** (2009): “Dan Flavin: Icons”. Múnich, Editorial: Schirmer Mosel.

Johannes Pawlik (1996) “teoría del color”. Barcelona, Ed- Paidós ibérica.

Gagosian Galery. Fecha de consulta: diversas. Fecha de última actualización 2015. Dirección web: <http://www.gagosian.com>

Basquiat Collection. Fecha de consulta: diversas. Fecha de última actualización 2015. Dirección web: <http://basquiat.com>

Roberto Bernardi. Fecha de consulta: diversas. Fecha de última actualización 2015. Dirección web: <http://www.robertobernardi.com/pagine/paintings.html>

El Confidencial.com. Fecha de consulta: diversas. 0 Fecha de última actualización http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/cultura/2015-04-08/basquiat-el-pintor-adicto-a-laspalabras_753407/#0