

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Anabel Gordo Peula

DIRECTOR/A: Miguel Lorente Boyer

PALABRAS CLAVE: Bodegón, pintura, fotografía.

RESUMEN: Este proyecto aborda el bodegón como género en la pintura y en la fotografía publicitaria actual; utilizando para ello la pintura, la ilustración digital y la fotografía.

Índice	pág/s.
1. Propuesta y Objetivos	3 - 3
2. Referentes	3 - 5
3. Justificación de la propuesta	6 - 6
4. Proceso de Producción	6 - 10
5. Resultados	11 - 18
6. Bibliografía	19 - 19

1. Propuesta y objetivos

1.1 Propuesta

Para este proyecto he abordado uno de los principales temas pictóricos, el bodegón. Mi intención ha sido estudiarlo desde su eclosión en la pintura flamenca como referente del natural en la pintura al óleo, hasta su actualidad en la fotografía publicitaria, que forma parte de nuestro día a día.

2.1 Objetivos:

- Abordar el género del bodegón como parte fundamental de la historia de la pintura y la fotografía.
- Conocer los principales usos del bodegón desde su origen hasta su actualidad en la publicidad.
- Representarlo en diferentes medios; en concreto, en ilustración digital, pintura y fotografía.
- Conocer las diferencias que afectan a los bodegones en función de su representación en diferentes formatos.
- Indagar acerca de la interacción del color aplicada a la fotografía publicitaria, en especial en lo relativo a las gamas cromáticas y los colores complementarios.

2. Referentes

1.2 Pintores

Juan Sánchez Cotán (Orgaz, Toledo, 1560-Granada, 1627).

Bodegón del cardo.
Óleo sobre lienzo (62 x 82 cm).
Museo de Bellas Artes de Granada.

Sánchez Cotán, uno de los artistas más relevantes en este género, buscaba el realismo en sus obras. Pese a que su producción principal son las composiciones con figuras y las figuras religiosas, los bodegones que se conocen de él fueron relevantes en el desarrollo del género en nuestro país.

Andrea Kantrowitz (New Paltz, Nueva York).

Unfurled

Óleo sobre lienzo, 50,8 x 50,8 cm.

Esta artista destaca en el ámbito de los bodegones por el dinamismo y originalidad de sus composiciones. Me inspiré en ella a la hora de elegir referentes útiles para el tratamiento del claroscuro.

Neil Carroll (Londres, Inglaterra).

Two lemons.

Óleo sobre lienzo, 15 x 15 cm.

Este artista destaca por la expresividad de sus pinceladas sueltas, con riqueza de materia.

2.2 Fotógrafos

Michael Crichton y Leigh MacMillan (Toronto, Canadá).

Conceptual Food

Michael y Leigh Crichton, referentes en la fotografía contemporánea del bodegón, transforman los objetos simples en composiciones complejas, en las que tienen un papel fundamental las gamas cromáticas.

Stephanie Gonot (Los Ángeles, California).

Fad Diets

Seleccionamos el trabajo de esta artista por la preparación de los escenarios y el carácter publicitario de sus fotografías. También su empleo del color resultó útil para nuestro trabajo fotográfico.

3. Justificación de la propuesta

Enfocamos nuestro trabajo hacia el bodegón por las facilidades que ofrece como método de estudio, gracias a su accesibilidad, frente a otros géneros. Estas características han determinado su empleo tradicional por parte de los pintores como método de estudio o medio de expresión personal.

La idea principal de la propuesta surgió a partir de la realización de bocetos. Aunque los primeros que realicé fueron retratos y un paisaje, finalmente decidí trabajar sobre el bodegón. En este recorrido, he querido reflejar los inicios del bodegón en la pintura, así como su uso en la fotografía publicitaria en nuestros días, apoyándome en la relación existente entre los objetos y el fondo, con especial atención a la interacción del color.

También me interesaba estudiar cómo la fotografía ha tomado como propio el carácter funcional, referencial e incluso publicitario que había ejercido tradicionalmente la pintura en su representación de acontecimientos, personas, riquezas,... etc., relegándola a ejercer tan solo su función artística.

Dado que el plazo de tiempo disponible hacía imposible trazar un recorrido completo por la historia del bodegón pintado, y su interacción e influencia en el bodegón fotográfico, así como la historia de éste, el proyecto se condensa en dos partes diferenciadas: la pintura y la fotografía, los orígenes y la actualidad. La faceta plástica de este proyecto consta de más de veinte bocetos de tamaño A3 en su mayoría, algunos más acabados; una serie de doce fotografías y un lienzo final; todos a partir de referentes tridimensionales. Los bocetos fueron útiles en el proceso de definición del proyecto, además de replicar la función tradicional como metodología de estudio. Las fotografías sirvieron para analizar de forma rápida aspectos puntuales de composición y color. El lienzo final sirvió para aunar conocimientos y ver cómo interactúa el color de los objetos con el de su fondo cuando está en contacto con la misma gama o con la gama complementaria.

4. Proceso de producción

Como se ha explicado anteriormente, comenzamos realizando bocetos con el fin de delimitar el objeto de estudio. Para ello, realicé las siguientes pinturas:

Retrato 1.

Acrílico sobre lienzo, 14 x 18 cm.

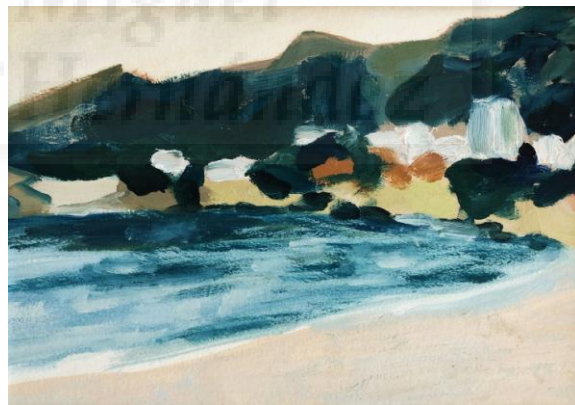
Autorretrato.

Óleo sobre tabla, 16 x 22 cm.

Retrato 2.

Óleo sobre tabla, 50 x 61 cm.

Paisaje.

Óleo sobre papel, 16 x 22 cm.

Durante a realización de los bocetos estudié cuestiones teóricas e históricas relativas a estos géneros para entender con mayor profundidad las implicaciones inherentes a cada uno de ellos.

Tras haber llevado a cabo estas lecturas y bocetos, se hizo evidente que se podían cumplir mejor los objetivos centrando el trabajo tan solo en los bodegones, por lo que descartamos los demás géneros. Comenzó entonces el planteamiento del trabajo a partir de la realización de una serie de diecinueve bocetos de este género, analizando distintos referentes y composiciones.

El trabajo con los bocetos al óleo permitió identificar cuestiones cromáticas y de aspecto de texturas y superficies en las que consideramos necesario profundizar. Comparando la agilidad del medio fotográfico frente a la pintura, preferimos continuar esta labor de estudio a través de la realización de fotografías de bodegones. Por otro lado, esto permitía trabajar en la consecución de nuestro objetivo de conocer la representación publicitaria fotográfica actual. La motivación fundamental durante la realización de las fotografías fue el estudio de la complementariedad y la interacción del color, aunque también tuvimos en cuenta otras cuestiones esenciales de la fotografía publicitaria, como la presentación del producto, la descripción de cualidades superficiales de los objetos, el foco, la profundidad de campo y otros.

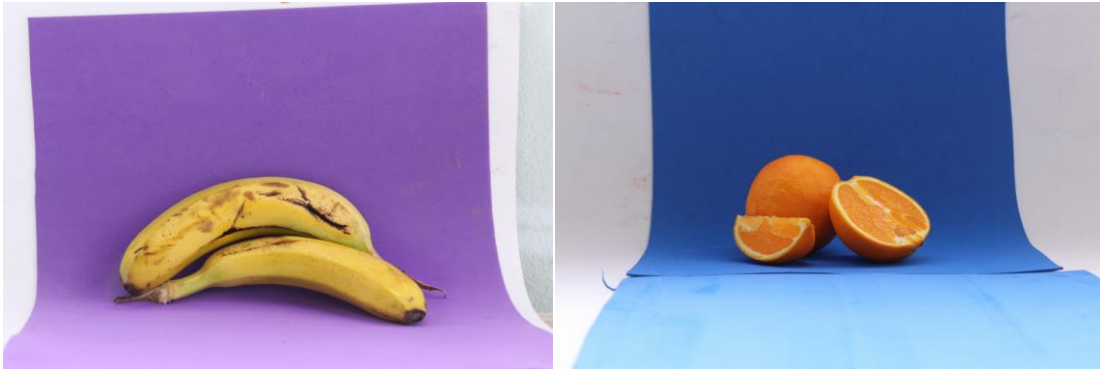
Tras la fase de los bocetos y de las fotografías planteamos la realización de un cuadro final que recogiese las cuestiones que en los bocetos y fotografías se habían tratado de forma separada. Mi intención con este lienzo fue representar cómo la percepción del color de los objetos mostrados puede variar dependiendo del fondo en el que se encuentre.

Proceso

En cuanto a los bocetos, quince de ellos están hechos en óleo sobre papel a tamaño A3, enmarcados en carpetas de papel Gvarro. Uno de ellos está hecho en tabla imprimada con blanco de España (19 x 33 cm) y otro en lienzo cuadrado (30 x 30 cm). Los dos bocetos digitales fueron realizados con la aplicación Procreate.

Respecto a las fotografías, realicé varias pruebas centrándome en las texturas, teniendo en cuenta darles un enfoque publicitario, resaltando sus características y matices. Después pasé a los bodegones, en cuyos fondos utilicé láminas de goma EVA por su flexibilidad y ausencia de arrugas.

Debido a los fallos de algunas de las fotografías en cuanto a enfoque, especificados en el ANEXO, también realizamos pruebas con un teleobjetivo enfocando a tres objetos dispuestos en fila:

1. Los dos enfocados al fondo y el de delante desenfocado.
2. Los tres enfocados.
3. Los dos de delante enfocados y el de atrás desenfocado.
4. El último enfocado solamente.
5. El del centro enfocado solamente.
6. El primero enfocado solamente.

10

El último trabajo es un cuadro al óleo sobre lienzo de 100 x 81 cm pintado del natural.

5. Resultados

Selección de bocetos realizados en óleo.

Calabaza, caqui y aguacate.
Óleo sobre papel, 29 x 42 cm.

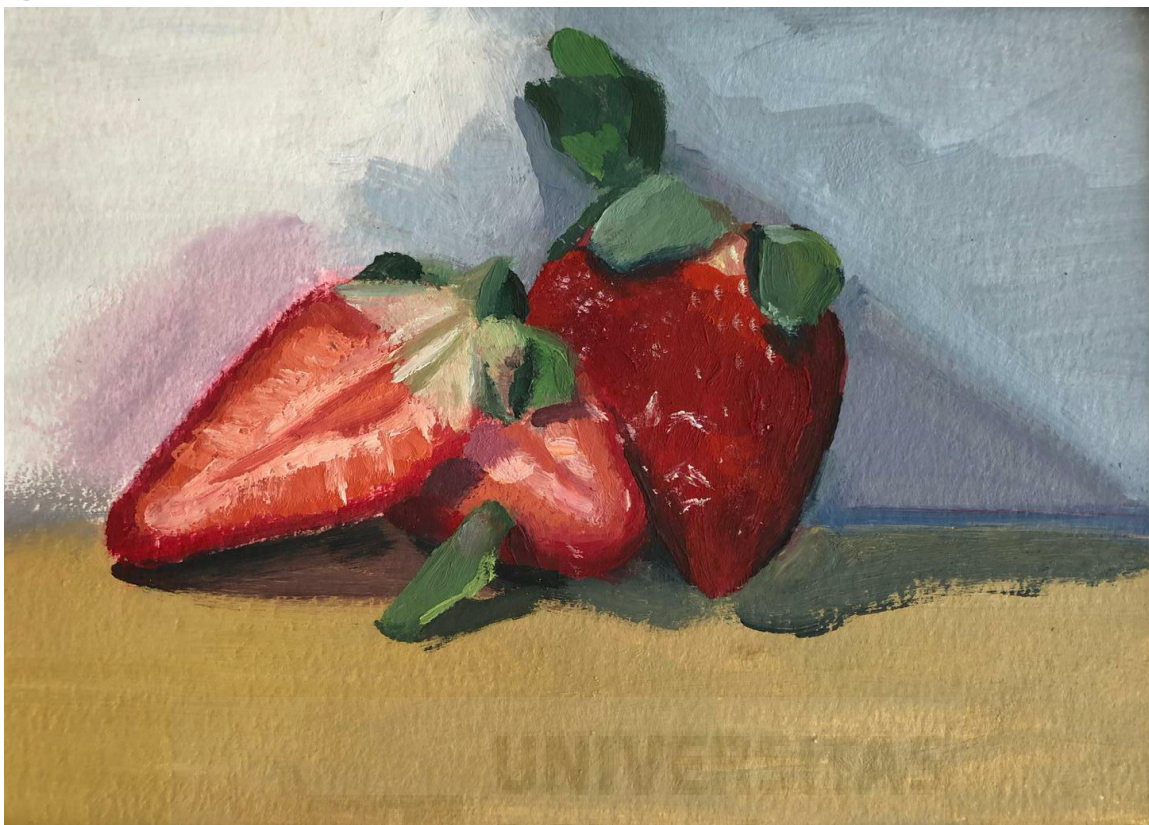
Caquis y granada.
Óleo sobre papel, 29 x 42 cm.

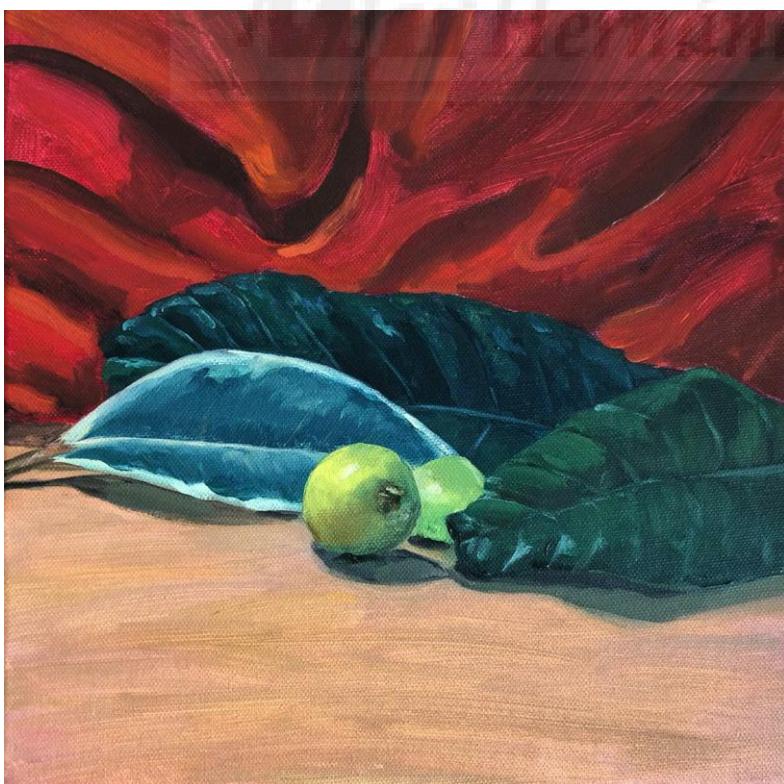
Tomates.
Óleo sobre papel, 29 x 42 cm.

Naranja.
Óleo sobre papel, 29 x 42 cm.

Fresas.
Óleo sobre papel, 29 x 42 cm.

Hojas y níspero verde.
Óleo sobre lienzo, 30 x 30 cm.

Lechuga, tomate y pimiento verde.
Óleo sobre papel, 29 x 42 cm.

Bocetos digitales

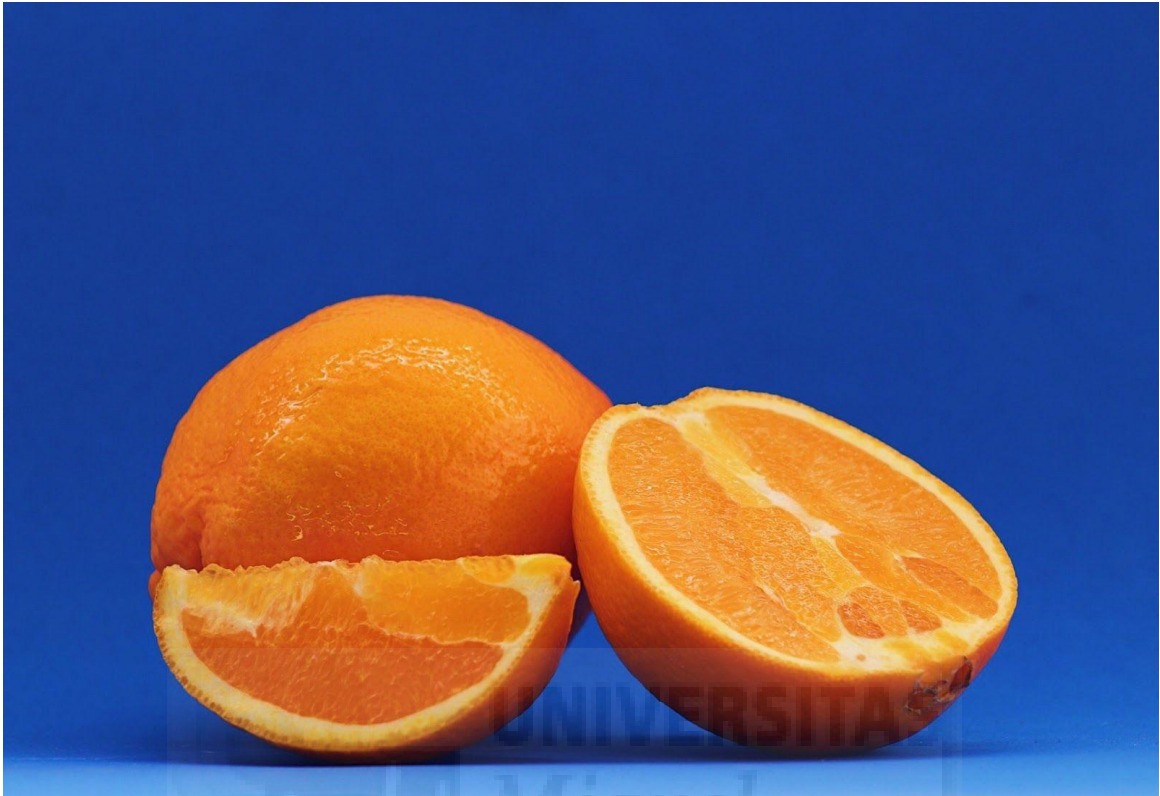

Limones.
Ilustración digital realizada en Procreate.

Manzana y ajo.
Ilustración digital realizada en Procreate.

Algunas de las fotografías:

Estudio de complementariedad naranja-azul.

Estudio de complementariedad violeta-amarillo.

Estudio de complementariedad rojo-verde con objetos opuestos al color de fondo.

Estudio de complementariedad rojo-verde con objetos del mismo color que el fondo.

Lienzo final

Bodegón azul-naranja.
Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm.

Conclusiones

Gracias a las lecturas, he conocido la eclosión del género del bodegón en Holanda, así como a los pintores más relevantes en este movimiento, como Osias Beert o Floris van Dijck. El trabajo también me ha permitido familiarizarme con fotografías actuales del ámbito de la publicidad, como el anteriormente mencionado Michael Crichton, y he averiguado más acerca de la percepción del color. En cuanto a la función del bodegón como género, he conocido el empleo que ha tenido el bodegón desde sus comienzos como función propagandística de las riquezas de sus poseedores, hasta su actualidad, presentes en el marketing de las grandes empresas.

Desde el punto de vista de la práctica plástica he tenido la oportunidad de trabajar en distintos medios como la fotografía, la pintura y la ilustración digital, uno de mis principales objetivos, con el fin de comprobar qué ventajas prácticas y estéticas presentan cada uno de estos medios en la representación de la realidad material y del bodegón en particular.

También he profundizado en la relación entre el color del fondo y los colores de los objetos principales, en especial en el último lienzo, con elementos de una gama similar sobrepuestos a un fondo de colores complementarios. Tanto en este último lienzo como en la fotografías he tenido en cuenta las pruebas de *La interacción del color* de Josef Albers.

En cuanto a fotografía, he mejorado el control de la profundidad de campo, gracias a los estudios realizados con tres objetos contiguos y a los libros recogidos en la bibliografía, donde hablan sobre cómo fotografiar alimentos y naturaleza muerta de manera correcta.

Por otra parte, pese a estar trabajando en dos medios diferentes, he mantenido como nexo de unión fundamental la complementariedad, y además he prestado atención a otras cuestiones como la textura y la disposición de los objetos. La fotografía me ha permitido ser más concreta en las intenciones, las composiciones, las gamas,... etc. Frente a esta concreción, he detectado cómo en la realización de pintura entraban otros factores -pincelada, acabado, verosimilitud- que distraían o enriquecían la intención que me interesaba analizar en cada caso. En ese sentido, he percibido una mayor flexibilidad y versatilidad en mi empleo del medio pictórico que en el fotográfico, y por esa razón en este trabajo hay más variedad en las obras al óleo que en las fotografías.

6. Bibliografía

- Albers, J. (1979). *La interacción del color*. Yale University: Alianza Forma.
- Argullol, R. (2004). *El Retrato*. Madrid: Galaxia Gutenberg.
- Busselle, M. (2000). *Tus mejores fotografías de naturaleza muerta y primeros planos*. Barcelona: IndexBooks S.L.
- Carmona, R. (2018). *Foodie*. Madrid: Anaya.
- Carroll, N. (2014). *Neil Carroll*. Obtenido de <https://neilcarroll.com/about>
- Dominguez, M. Á. (2016). *Gráfica*. Obtenido de <https://graffica.info/michael-crichton-photography-bodegon/>
- Gasset, J. O. (1981). *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*. Madrid: Revista de Occidente en Alianza.
- Gonot, S. (2016). *Stephanie Gonot*. Obtenido de <http://stephaniegonot.com/info>
- Hope, T. (2001). *Bodegones*. Barcelona: Omega.
- Kantrowitz, A. (2013). *Andrea Kantrowitz*. Obtenido de <http://www.andreakantrowitz.com/bio.html>
- Museo del Prado. Amigos, J. B. (2000). *El Bodegón*. Museo de Bellas Artes de Bilbao: Galaxia Gutenberg.

