

The background of the entire page is an abstract artwork featuring intricate, organic patterns in various shades of blue, from deep navy to light sky blue, set against a white or off-white base. The patterns resemble marbled paper or liquid paint that has been manipulated to create swirling, cellular, and fractal-like structures. The overall effect is one of dynamic movement and complex texture.

ARANA

Trabajo de Fin de Carrera
Beatriz Lozano Lordán
Tutora: Susana Guerra Mejías

Universidad de La Laguna. Facultad de Humanidades. Sección Bellas Artes. Año 2017-2018

ÍNDICE

- *Resumen* Pg. 3
- *Abstract* Pg. 4
- *Introducción* Pg. 5,6
- *Objetivos* Pg. 6
- *Contextualización* Pg. 7-9
- *Referentes pictóricos* Pg. 10-12
- *Antecedentes académicos* Pg. 13-15
- *Metodología* Pg. 16,17,18,19
- *Catálogo* Pg. 20-25
- *Detalles y fragmentos de interés* Pg. 26-39
- *Conclusiones* Pg. 41
- *Bibliografía y recursos web* Pg. 42

RESUMEN

En el proyecto, que se presenta como propuesta para el trabajo de fin de carrera, en la rama de pintura, tutorizado por Susana Guerra Mejías, se exponen una serie de obras, relacionadas entre ellas por diversos aspectos cromáticos y conceptuales.

La obra, a la que he querido bautizar con el nombre de *Ataraxia* no presenta figuración objetiva y, por tanto, se clasifica dentro del género **abstracto**.

En lo referente al aspecto conceptual, se puede decir que la obra presenta un carácter **introspectivo** que alude directamente a las **emociones**. El nombre de la obra (*Ataraxia*) alude a impermeabilidad y a la serenidad. No se puede ver un significado claro a simple vista, pues se podría pensar que son meras **manchas** realizadas al azar, más no es así en absoluto. Con este proyecto se pretende llegar a **conectar** con la obra. En un bucle de **sensaciones** que van desde la mera **contemplación** hasta el descubrimiento de emociones encontradas en un trazo, una mancha o una pincelada.

Por una parte vemos esa característica mancha semiazarosa que parece definirse por si misma. En cada obra se contempla siempre este factor en común, que convierte cada pieza en un elemento único y exclusivo. Por otro lado, se observan diferentes elementos, no objetivos, dispuestos por diferentes zonas de las obras. Estas formas se han colocado deliberadamente con el objetivo de **enriquecer** la mancha inicial y aportarle un significado variable para quien lo observe. Por tanto, encontramos **libertad** conceptual dentro de mi obras.

Palabras clave: abstracto, introspectivo, emociones, manchas, conectar, sensaciones, contemplación, libertad y enriquecer.

ABSTRACT

In the project that is presented as a proposal for the end of career work, in the painting branch, supervised by Susana Guerra Mejías, a series of works are exposed, related to each other by various chromatic and conceptual aspects.

The work does not present objective figuration and is classified within the abstract genre.

Regarding the conceptual aspect, it can be said that the work presents an introspective character that alludes directly to emotions. You can not see a clear meaning to the naked eye, because you might think that they are mere random spots, but that is not the case at all. With this project, it is possible to connect with the work. In a loop of sensations that go from mere contemplation to the discovery of emotions found in a stroke, a spot or a stroke.

On the one hand we see that characteristic semiazarous stain that seems to define itself. In each work, this common factor is always considered, which turns each piece into a unique and exclusive element. On the other hand, there are different elements, not objectives, arranged by different areas of the works. These forms have been deliberately placed in order to enrich the initial spot and provide a variable meaning for those who observe it. Therefore, my work provides conceptual freedom.

Introducción

A continuación se expone un breve recorrido por el trabajo que presento. En primer lugar, se presenta una contextualización de la obra en cuestión desde sus inicios, dentro de un contexto. A continuación vamos a hablar de dos referentes pictóricas que han sido fundamentales para el desarrollo del proyecto y de toda mi línea artística. Contemplaremos, pues, los antecedentes académicos que han precedido a la obra final y la metodología de la misma. Por último, expondré una serie de conclusiones acerca del proyecto y de lo que ha supuesto para mi carrera profesional.

Hace algún tiempo estuve reflexionando sobre qué representa el arte como tal. Cuando comencé mis estudios, en general, y en la pintura, en particular, creía que cualquier obra que realizara tenía que tener un significado explícito y claro. Disfrutaba de la figuración, e intentaba que se asemejara todo lo posible a la realidad. Sin embargo, no fue hasta que descubrí el poder de la abstracción cuando comencé a entender qué es para mi el arte. El arte es **emoción**.

Las emociones no tienen forma, son puramente abstractas. Cualquier persona que se le plantee la tarea de definir una emoción, va a tener un duro trabajo por delante. Sin embargo, cuando dispongo de un bote de pintura y una superficie lisa donde expandirla, un mundo de emociones se abren camino ante mi.

Entre los diferentes argumentos que aplico a mi obra, para definirla, el principal fundamental es el de que la forma objetiva **no es fundamental para expresar un mensaje**. Por otro lado, hemos de entender las emociones como parte de la naturaleza, nuestro ser y alma. Cuando hacemos arte, no pretendemos que los demás lo entiendan, ese no es el objetivo del artista

. El objetivo real, desde mi punto de vista, es el de explorar nuestras emociones e intentar plasmarlas lo mejor posible sobre un bien material.

La mezcla de elementos semiazarosos, con figuración no objetiva, junto con las pinceladas cuidadosamente aplicadas en diferentes zonas de las obras, crean una armonía en ellas para transmitir todo aquello que el observador quiera sentir al contemplarlas.

OBJETIVOS

El principal objetivo a la hora de plantear y realizar la obra fue, sin duda, la exploración artística de autoreconocimiento.

Durante el procedimiento de creación, la premisa inicial partía de crear piezas únicas y conmovedoras. El objetivo fundamental de cada obra es el de provocar sensaciones y emociones, e incluso, hacer reflexionar al que la contempla.

En lo referente a la estética, los objetivos eran claros. Quería obtener un resultado limpio y elegante. Mi intención desde el principio partía de la base de que el color predominante en todas las obras fuera el blanco, color que mejor representa a la pureza de la naturaleza. Sin duda, mi propósito se resumía a que no quería que ninguna de las obras se pareciera a la otra, pero a la vez todas tuvieran un nexo en común. Es por esto que todas las formas añadidas posteriormente se realizaron con el color negro, combinado con oro en polvo. De esta manera, la obra presenta, visualmente, una mayor relación entre sus piezas.

CONTEXTUALIZACIÓN

Para comprender mejor todo aquello que rodea mi obra, es importante conocer su contexto.

En un primer momento quise crear un proyecto que marcara un antes y un después en mi vida. Lo importante y fundamental a la hora de desarrollarlo fue mi interés por crear algo alegórico, que se escapara de lo concreto y la figura. Es por ello que hace unos años comencé a realizar la práctica del *pouring*¹ o arte fluido.

Se realizaron diferentes obras, donde se combinaba esta mezcla, prácticamente azarosa junto a elementos geométricos, que aportaban un contraste explícito en referencia al fondo previamente elaborado. Con esto se pretendía crear una comparación de las diferencias, y a la vez el parentesco, entre ambos elementos; el azar y la previsión. Todo ello en relación a la naturaleza. Toda mi obra gira en torno a la misma.

La naturaleza puede parecer azarosa, un batiburrillo de elementos impuestos por el azar y la casualidad.

---

¹ Técnica donde se aplican los colores que uno desea, previamente diluidos con agua, un medium y silicona o algo similar, en un vaso y luego se echa sobre la base a pintar y se deja que corra o se alisa con una espátula.

Esto se ve representado por las manchas realizadas en pouring. Pero, de hecho, es todo lo contrario, es ordenada y simétrica. Puede que no de un modo aparente, pero sí en sus entrañas. Este concepto lo representa la geometría posteriormente añadida.

A la hora de crear nuevas obras para el TFG, pensé en el regreso de la geometría. De hecho, la conservé en ciertas obras, promoviendo el concepto previamente citado. Sin embargo, esta vez quise realzar aún más el concepto de las emociones creando figuración de un modo más orgánico y quizás no tan marcado y cuidadosamente medido. Es por ello que utilicé diferentes elementos materiales para crear dichas formas.

REFERENTES PICTÓRICOS

Emma Lindström

Desde un primer instante, mi primer referente pictórico hasta la fecha ha sido la artista y pintora francesa Emma Lindström.

"Emma Lindström es una artista con sede en Gotemburgo y Céret en los Pirineos franceses. Lindström ha desarrollado una técnica basada en acrílicos mezclados con diferentes solventes y medios para crear obras de arte únicas, vibrantes y enérgicas. Aunque nunca tiene un motivo determinado en mente, sino que siempre crea de un lugar de pura intuición y adaptabilidad al proceso creativo, su trabajo se mueve entre el expresionismo abstracto y las expresiones realistas de fenómenos acuáticos, cósmicos o incluso argumentan microbiológicos. En su último trabajo, también comenzó a incorporar formas geométricas, y sigue utilizando un concepto de automatismo en el proceso."²

---

² <http://emmalindstrom.com/about>

Durante todo mi autodescubrimiento artístico he tenido a Emma Lindström como referente ya que entiende el arte del mismo modo en que lo concibo yo. En la actualidad, parece que es necesario que todo aquello que no sea puramente objetivo deba de tener una explicación lógica para cualquier elemento que se quiera aplicar a una obra. Sin embargo, y desde mi punto de vista y el de muchos artistas jóvenes, hemos de entender el arte como algo inexplicable que nos hace sentir sin necesidad de comprender. En algunos casos, podemos llegar a sumergirnos tanto en una obra, que tengamos la sensación de entender al autor de la manera más profunda que cualquier redacción acerca de sus emociones, previamente reflexionadas y explicadas con concreción.

Es por ello, que las obras de Emma son una guía fundamental hacia mi objetivo artístico. Sus piezas te trasladan solo con la mera contemplación.

Cristina Baratto Casadevall

El *pouring*, o arte fluido, al ser una técnica relativamente nueva, no suele ser muy practicada entre los artistas. Se suele utilizar para la decoración y para crear obras puramente estéticas. Es por ello que en cuanto a referencias artísticas con respecto a la técnica, no he podido basarme en otras personas. Sin embargo, en cuanto a la conceptualización, me parece sumamente interesante la obra de la artista mencionada previamente, y encuentro numerosas similitudes con respecto a *Ataraxia*.

“Nacida en Zaragoza, es de origen hispano-italiano. Con inquietud por la pintura desde muy temprana edad, utiliza una gran variedad de técnicas pictóricas, diferenciándose así, de muchos de los pintores españoles actuales.

Utiliza desde óleo hasta acrílico o tinta china, experimentando con técnica mixta, y utilizando soportes de diferente índole, como planchas de metal, metacrilato o papeles de arroz. La temática de ésta pintora española moderna y actual, es muy amplia, pero siempre plasmada desde la abstracción".³

"Lluvia de Oro" - Cristina Baratto Casadevall

En la obra "*Lluvia de oro*", tal como podemos observar se aprecia un gran parecido al concepto que anteriormente se ha citado acerca de mi obra. Observamos una construcción abstracta que ocupa prácticamente toda la superficie de la obra de un modo aparentemente azaroso, y, en la parte inferior, se observa un elemento geométrico que corta de forma horizontal, formando una combinación de conceptos que se adaptan bastante bien al mensaje que intento expresar en *Ataraxia*.

---

³ <http://www.barattocasadevall.com/pintores-espanoles-actuales/abstractos/pintora-espanola>

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

El momento exacto en el que decidí emprender este camino hacia mi obra final (en lo que al grado se refiere) comienza en tercero de carrera.

Anteriormente, había encaminado mi obra personal hacia un método figurativo y meramente fotográfico. Todo ello me sirvió para aprender a manejar diferentes tipos de técnicas y consolidar una base de pintura objetiva. Cuando llegó el tercer curso de carrera, comprendí que debía probar diferentes tipos de enfoque pictórico. Me percaté que jamás había realizado una abstracción y me generó mucha curiosidad e intriga.

Comencé, pues, un proceso de investigación y aprendizaje. Realicé numerosas pruebas con distintas técnicas y formatos y, finalmente, me enamoré del *pouring*.

Durante este curso se realizaron una serie de obras que expongo a continuación basadas en el concepto de Naturaleza. Todo este concepto engloba, pues, al universo, las ideas, los principios y los finales, la geometría, la simpleza, lo hermoso, lo terrorífico y un largo etcétera de conceptos muy contradictorios y a la vez muy similares. Quise jugar con esta controversia en todas las piezas que realicé durante el curso.

La pregunta es; ¿Qué estamos viendo en realidad? ¿una imagen microscópica? ¿una constelación? ¿simples manchas de pintura? ¿la tierra vista desde arriba? La respuesta no existe. Probablemente, y teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro universo lo más seguro es que se trate de todas las opciones, más nunca lo sabremos.

Obtenemos una imagen donde el flujo del universo se muestra despierto, en todo su esplendor, lo que da paso a la vida, aquello que nos da la posibilidad de existir.

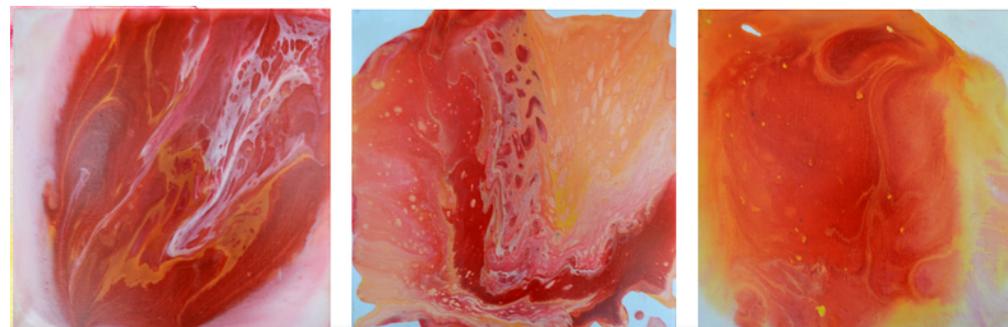
Acrílico sobre lienzo. Diptico formato cuadrado.
"Recuerdos de otra vida" 2017

Acrílico sobre lienzo. Formato redondo.. 2017
"Difluyendo"2017

Acrílico sobre lienzo. Díptico formato redondo.
"Paleta poliédrica" 2017

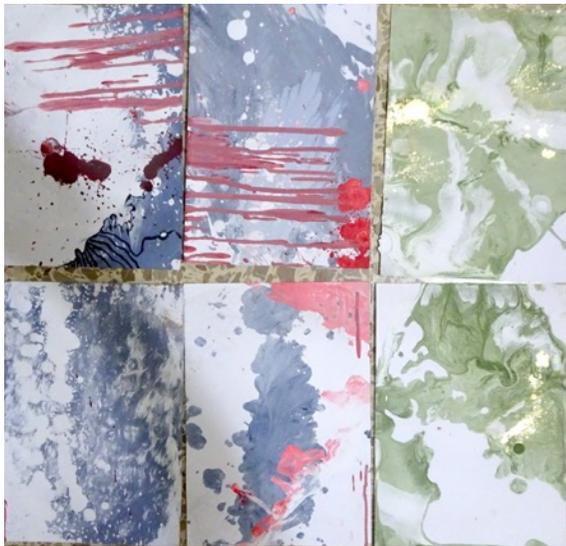

Acrílico sobre lienzo. Tríptico. "Huellas de mi tierra"

METODOLOGÍA

A la hora de iniciar el proceso pictórico observé diferentes contraindicaciones que me dificultaba obtener los resultados que yo buscaba:

1. En primer lugar, el gran formato fue descartado inicialmente. Se realizó un intento sobre un soporte F80 y los resultados no me satisfacían. Y a la hora de realizar el proceso me vi muy limitada, tanto en espacio como en medios.
2. En segundo lugar, realicé diferentes pruebas en soportes pequeños para observar el comportamiento de la pintura sobre el lienzo. Aparentemente, y en los soportes más limitados, no parecía haber problemas. Posteriormente, y al realizar las primeras dos obras sobre dos lienzos F40, pude observar como la pintura se quebraba y se agrietaba. Por tanto, descarté la opción de trabajar en tela. En lugar de ello, se usaron planchas DM en sus respectivas medidas.

PRUEBAS EN PAPEL

Durante el proceso de manchado, aproveché el derrame de la pintura por los extremos del soporte para realizar pequeñas pruebas de mancha abstracta. Estas pruebas me sirven para practicar la composición de la obra y lograr captar puntos de atención, así como situar, o no, la figuración no objetiva.

MATERIALES A UTILIZAR

La pintura que he utilizado es pintura al agua. Al necesitar gran cantidad de material, no he podido invertir demasiado dinero en acrílicos, de modo que he optado por la tempera. Una vez realizado todo el proceso de creación, se le aplicará una capa de barniz para reavivar los colores de cada obra. He querido incorporar, también, elementos como pan de oro en polvo, para aportar un carácter diferente a la obra. Como soporte, como bien hemos nombrado anteriormente, utilicé madera DM.

A lo largo de todo el proceso de creación se usó la madera DM. Más el último cuadro, el cual cierra la obra, me atreví a retomar el lienzo como soporte, para realizar una obra en gran formato. Los resultados fueron satisfactorios.

TÉCNICA.

Capa base

Para la realización de las obras, en primer lugar, aporté una capa de pintura base en los soportes, de esta manera, se realzaría el color que posteriormente iba a verter y, además aprovechaba algunas zonas, que quedaban libres, como "descanso del ojo" a tantos elementos.

Esta capa inicial se realizó mediante brochas y espátulas. El color de la pintura base siempre fue el blanco, debido a que considero que es un color que aporta luz y tranquilidad, además de realzar los colores del *pouring*.

Pouring

A continuación, se observaba y se establecía un patrón aproximado de dónde queríamos incorporar las manchas que íbamos a realizar mediante la técnica del pouring.

Una vez decidido, se procedía a crear dicha mancha. Los pasos para ello eran los siguientes:

1. En primer lugar, debíamos escoger aquellos colores (acrílicos) con los cuales queríamos desarrollar la obra. En el caso de Ataraxia, quise emplear siempre la mezcla del blanco con otro color. Y trabajar únicamente una gama cromática en cada cuadro. No quise mezclar diferentes colores.
2. En segundo lugar, y ya con los colores escogidos, se procedió a la disolución de los mismos en agua. Colocamos cada color en un recipiente y, a continuación, debíamos incorporar una cantidad de agua suficiente como para que la pintura adquiriese una textura de batido de yogurt.
3. Una vez disueltos los colores, los vamos incorporando al soporte, previamente preparado con la capa base, según lo vayamos creyendo apropiado. Lo que procuré fue colocar los distintos colores de manera que se juntaran sin llegar a mezclarse. Una vez teníamos la mancha incorporada, la extendí con la ayuda de una decapadora eléctrica de aire caliente. Esto hace que queden las características manchas que definen el pouring. Éstas se van modificando agregando pintura y controlándola mediante la gravedad o la decapadora.
4. Control de la mancha mediante espátulas/brochas y aplicación del oro en polvo en algunas zonas de interés.

Elementos no objetivos

Una vez seca y definidas las manchas, procedí a crear aquellos elementos no definidos (orgánicos y geométricos) que mejor se adaptaban a cada obra.

Estos elementos tienen en común el color **negro**. Escogí este color para elaborar un punto de conexión entre todas las obras, incluidas la del tercer curso del grado. Estos elementos son fundamentales para entender la controversia de las obras y su significado aparente.

En todas las ocasiones, incorporé polvo de oro en los elementos para darles una mayor elegancia e interés pictórico.

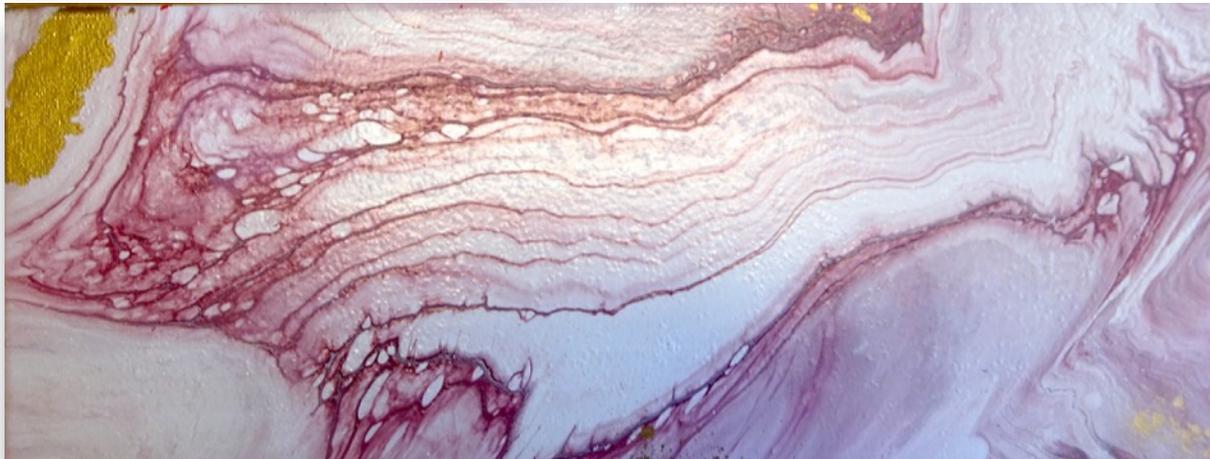
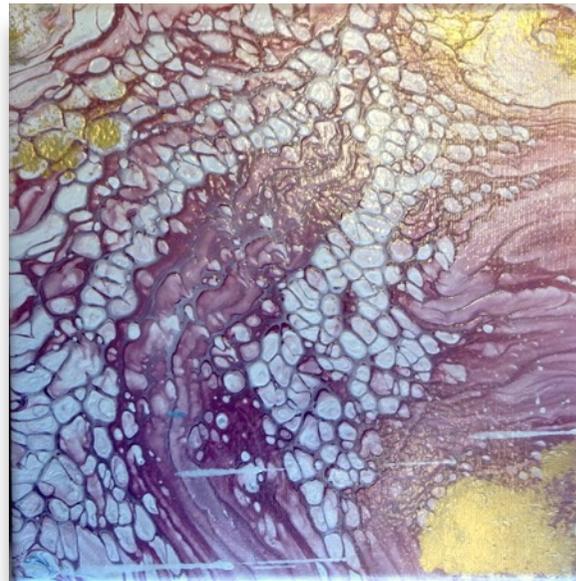
En una ocasión, creí apropiado incorporar elementos 3D a una de las obras, de modo que utilicé la **lana** como material para realizar dicho propósito. Una vez más, escogí el color negro para realizar la incorporación.

Acabado final

Por último, decidí aplicar una capa de barniz a aquellas zonas de interés, principalmente la mancha realizada a pouring, para reavivar el color en aquellas zonas más oscuras y crear un contraste interesante.

CATÁLOGO

Acrílico
Obras en formato pequeño. "Acendrados"
x2 Cuadrado
x1 Rectángulo
2017 - 2018

Acrílico sobre madera DM. 65 X 90 CM .
"Limerencia" 2018

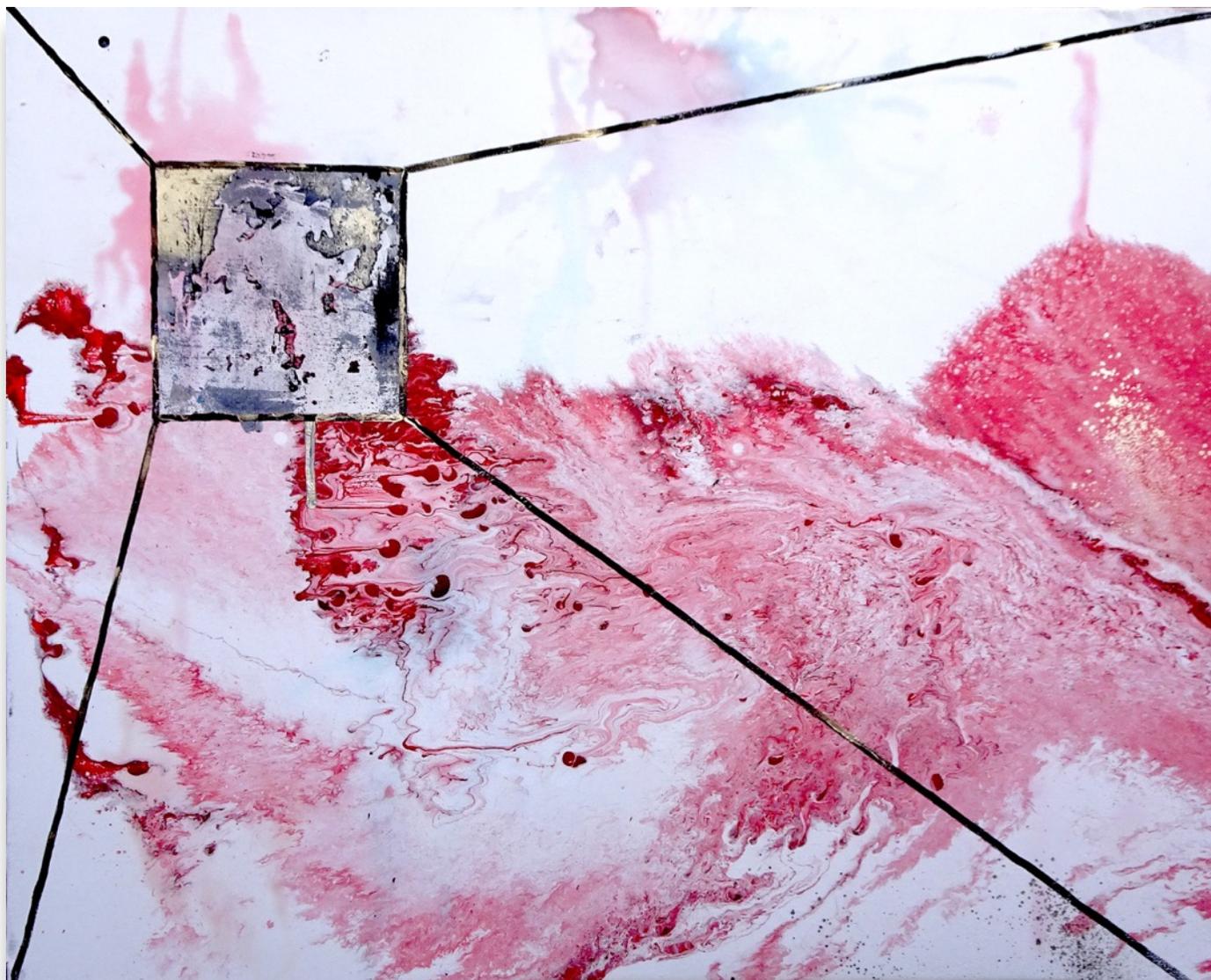
Acrílico sobre madera DM. 65 X 90 CM .
"Etéreo" 2018

Acrílico sobre madera DM. 80 X 80 CM .
"Epifania" 2018

Acrílico sobre madera DM. 65 X 90 CM .
"Serendipia" 2018

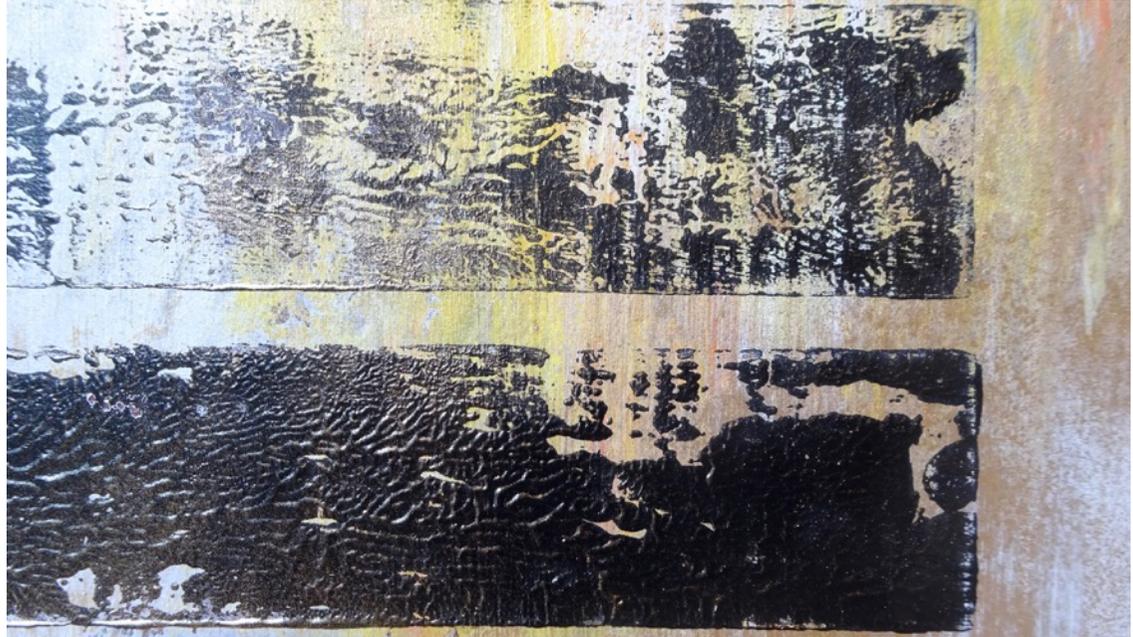

Acrílico sobre lienzo .F40
"Resiliencia" 2018

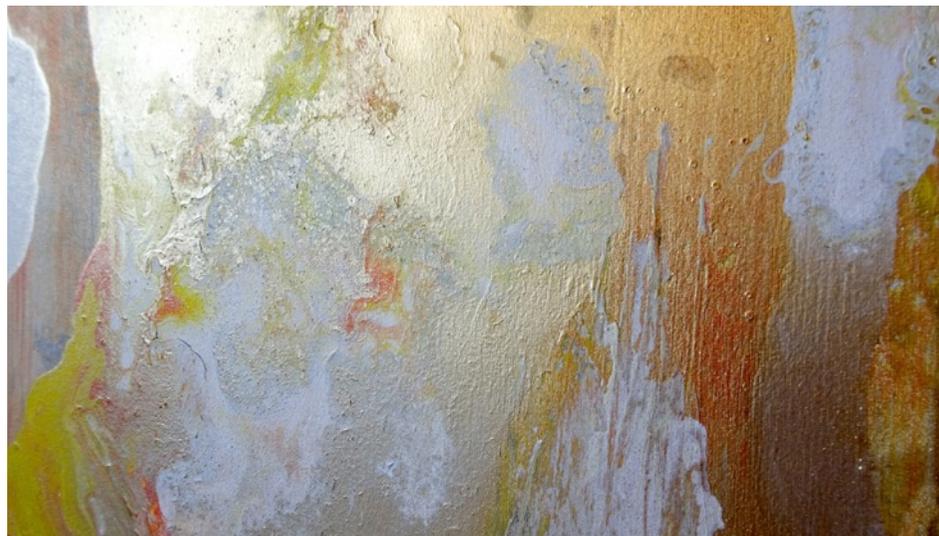

Acrílico sobre lienzo .F80
"Arbol" 2018

DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Arrebol*

DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Arrebol*

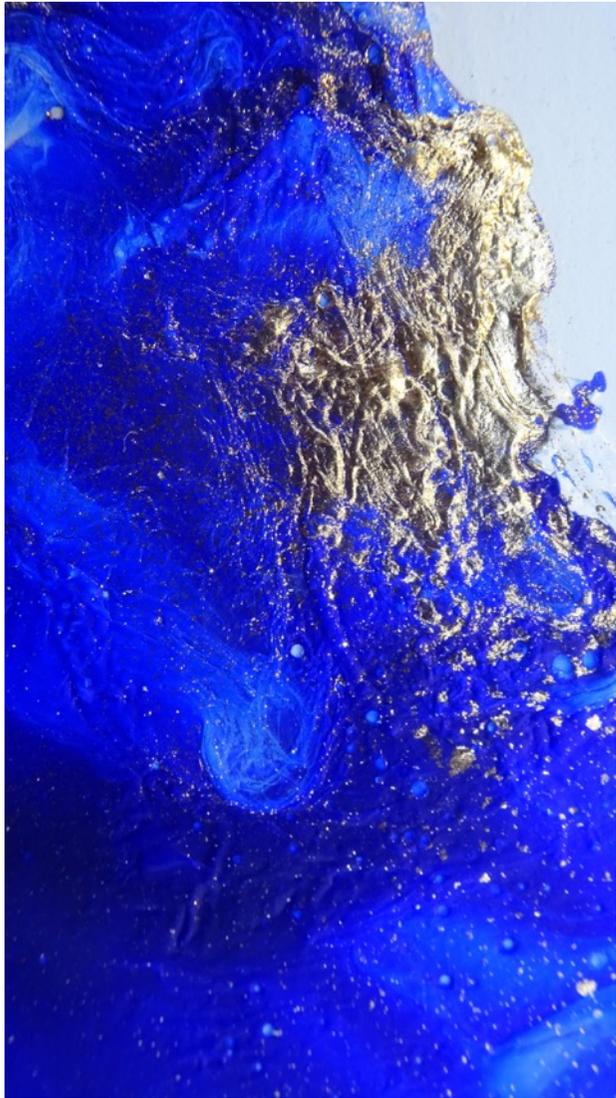

DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Resiliencia*

DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Serendipia*

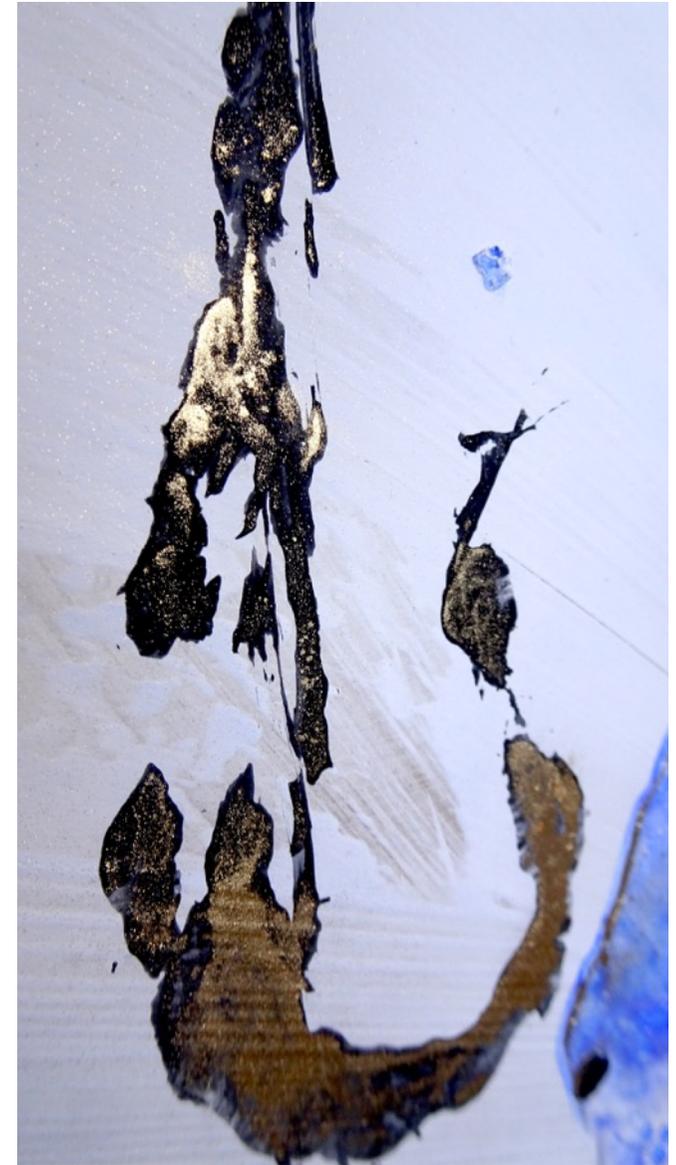
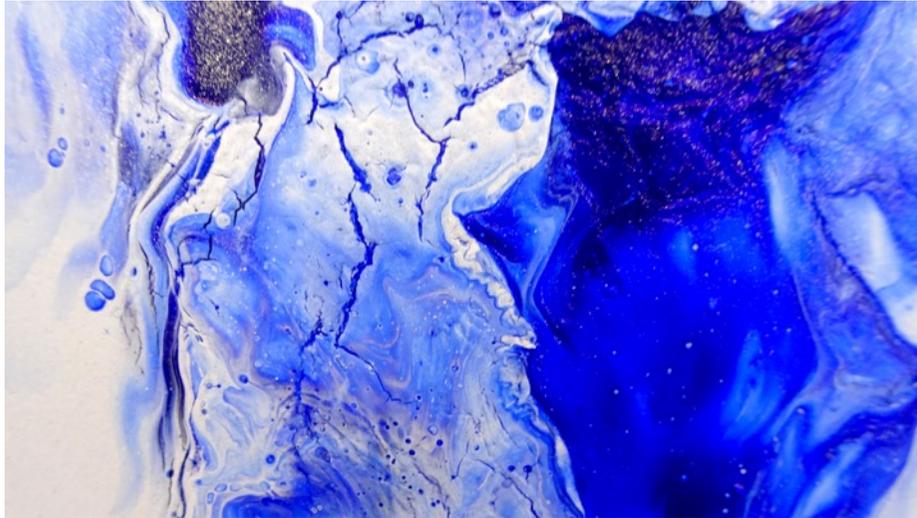

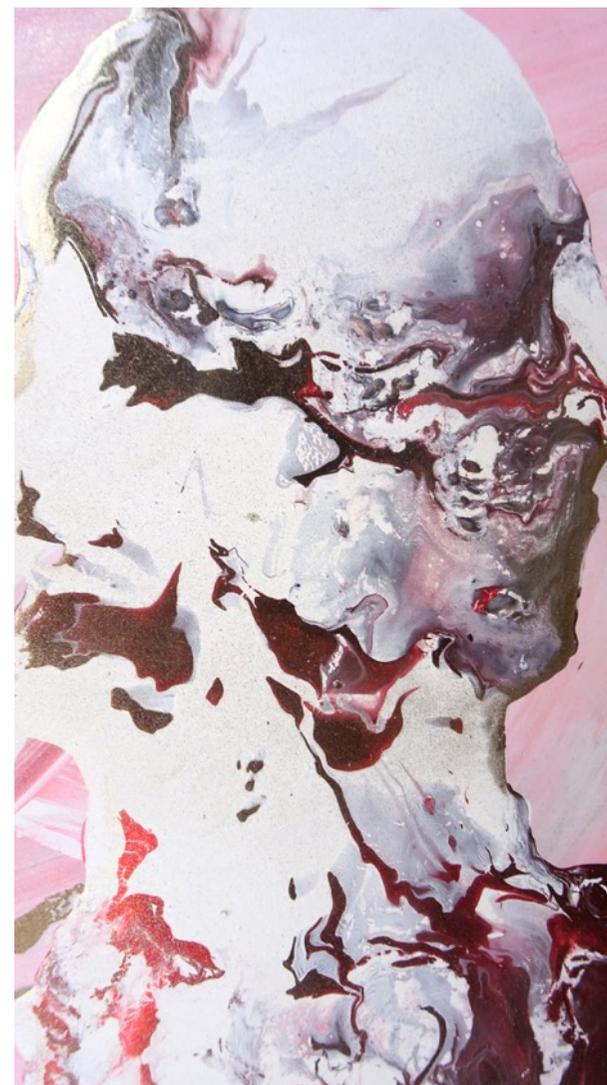
DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Epifanía*

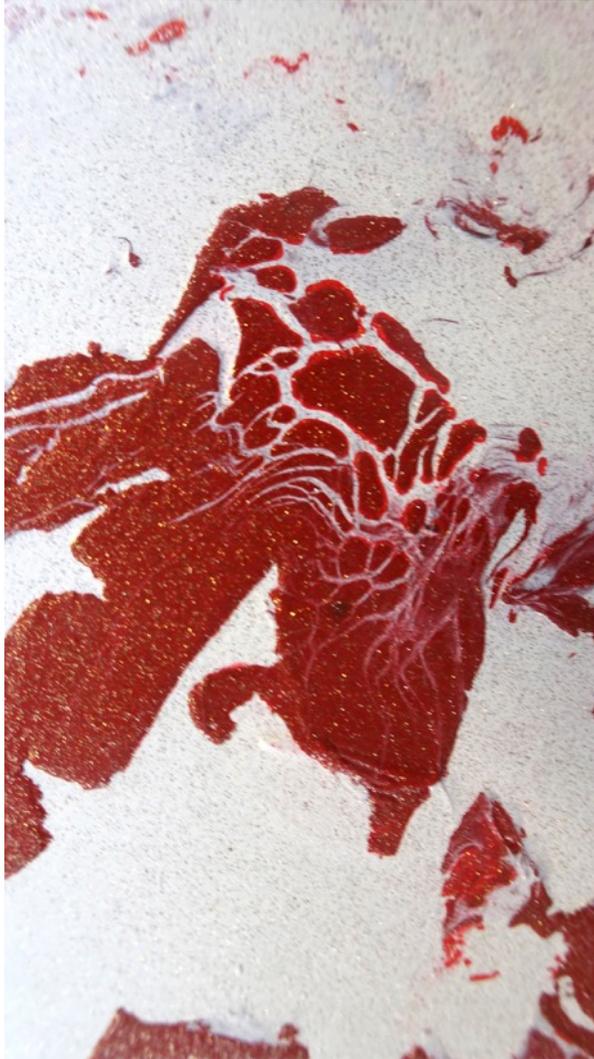
DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Epifanía*

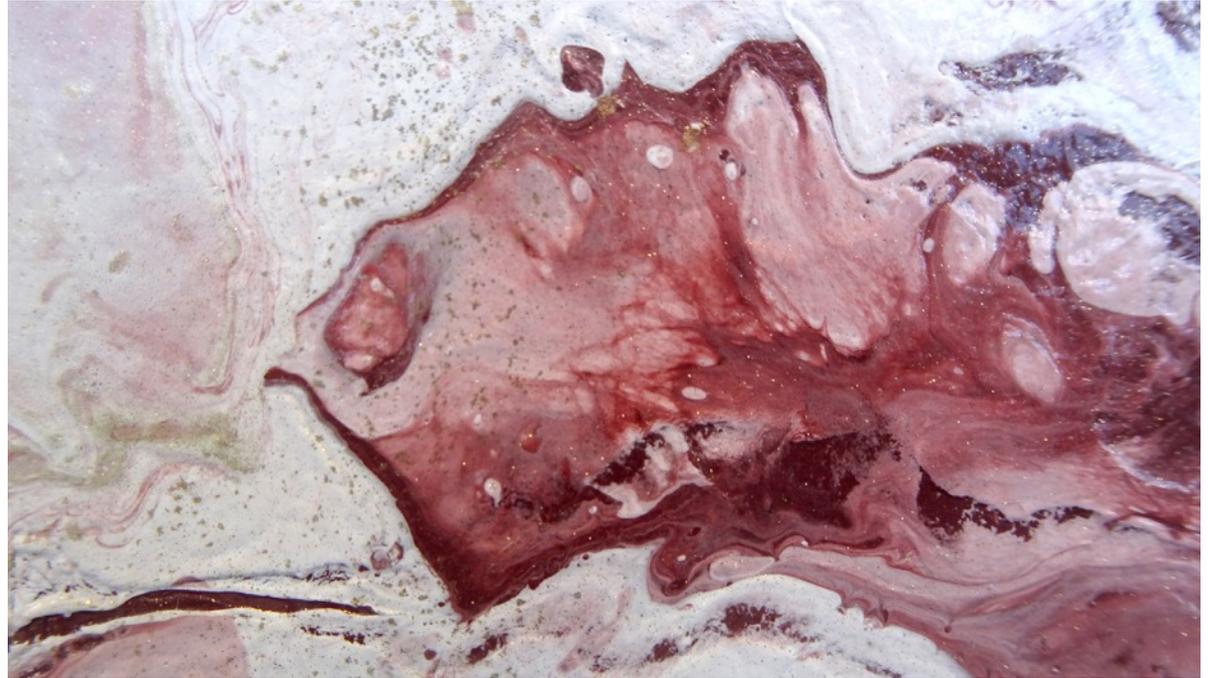
DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Etéreo*

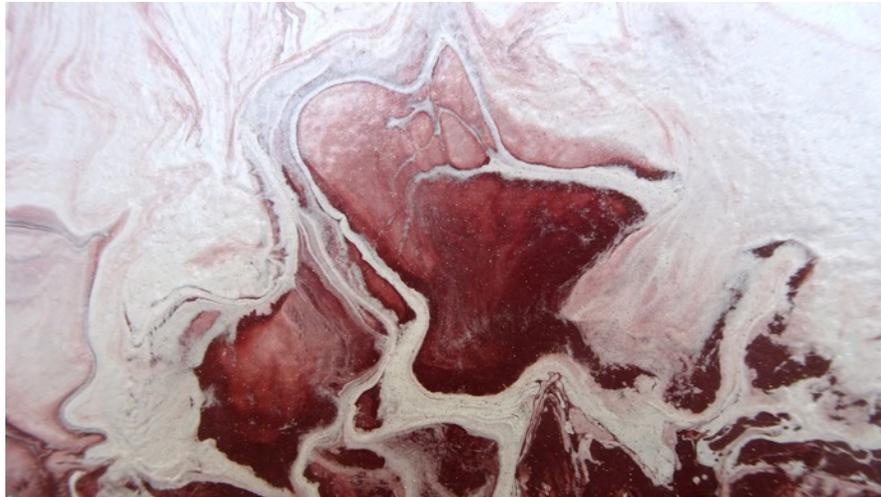
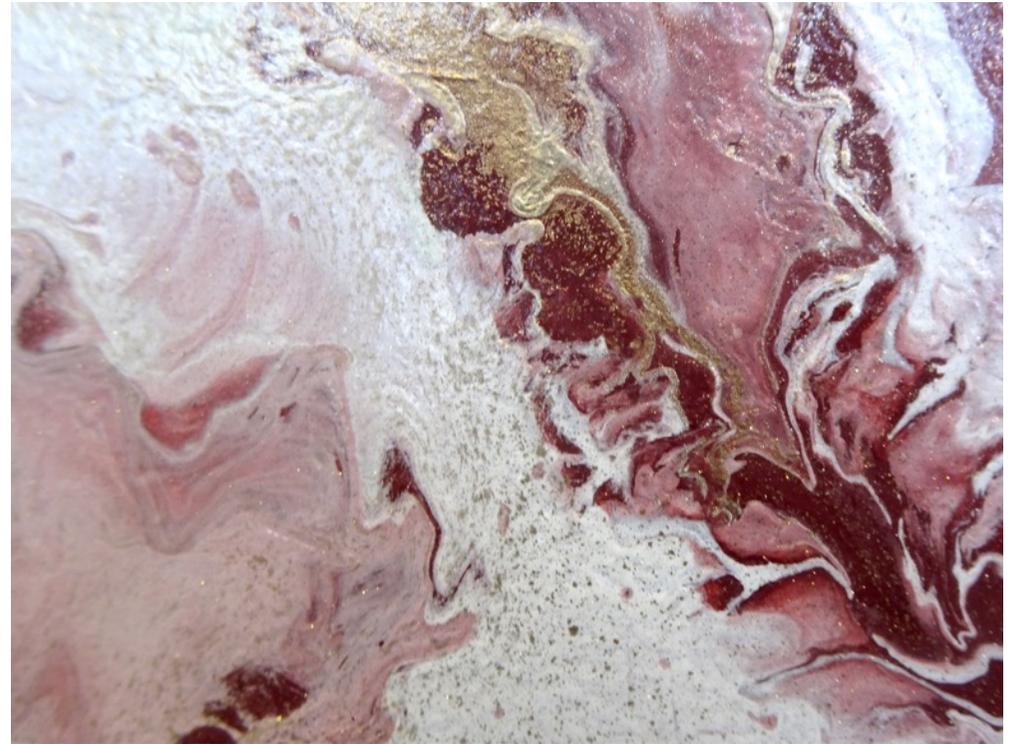
DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Etéreo*

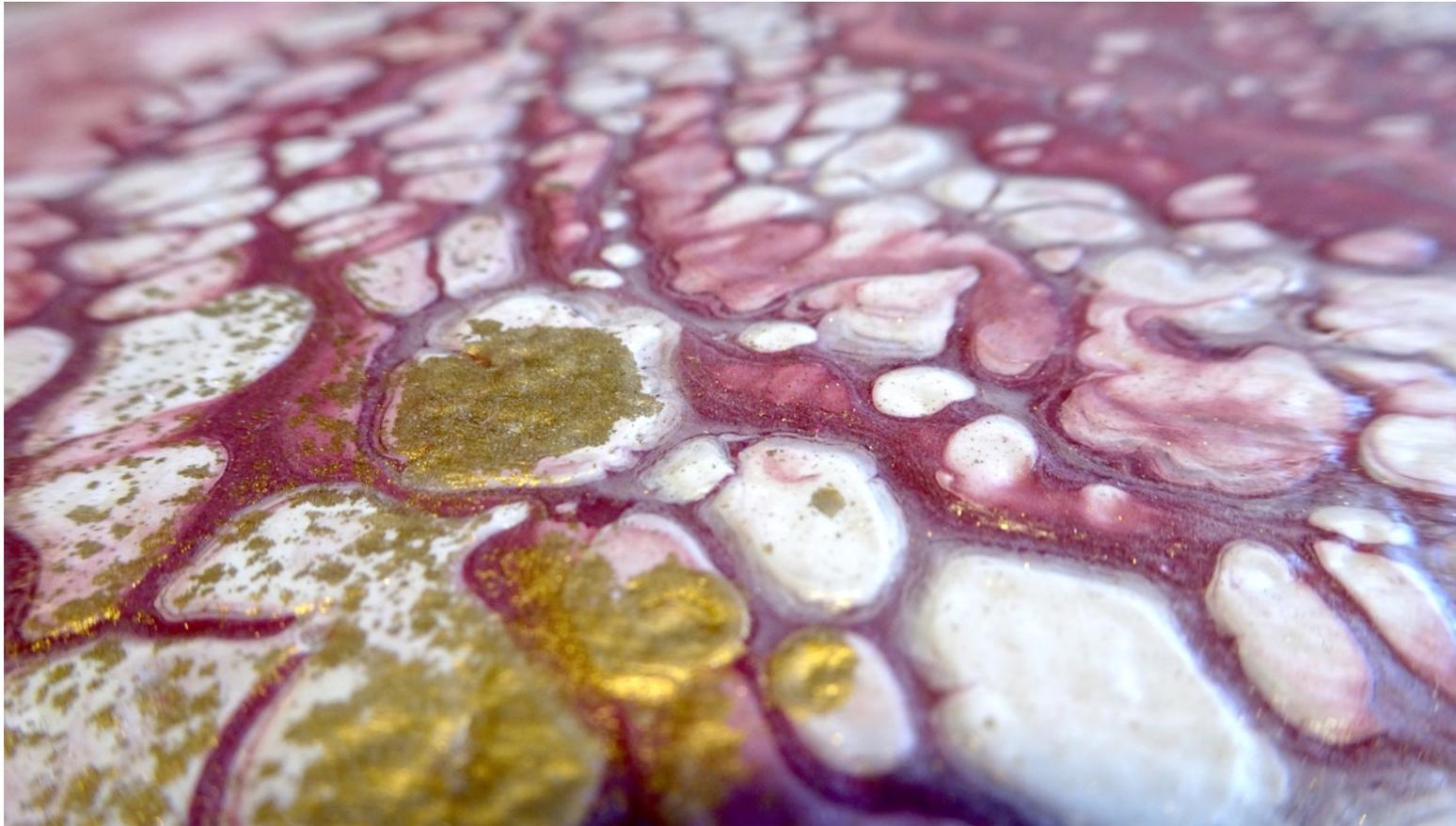
DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Limerencia*

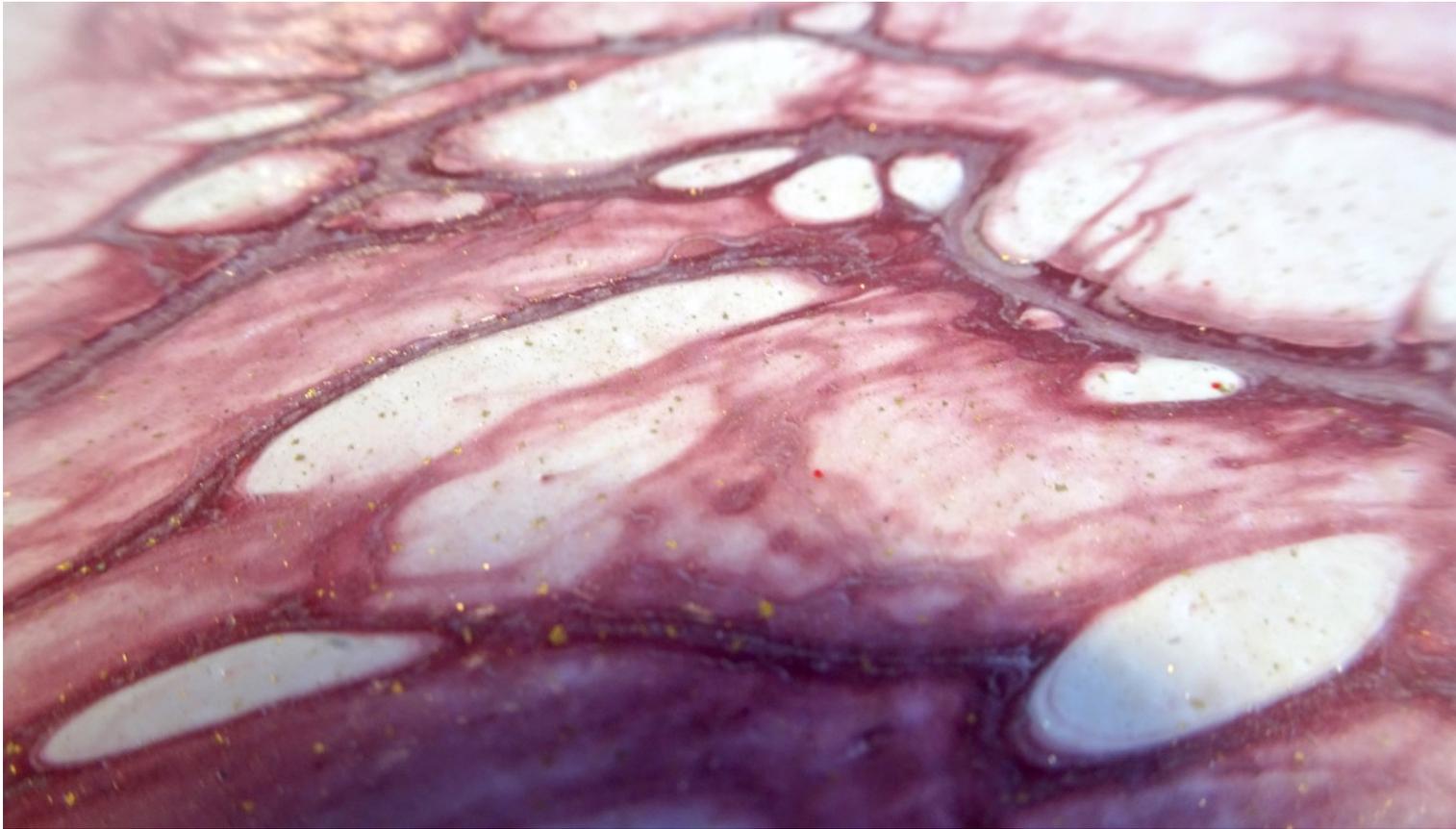
DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Limerencia*

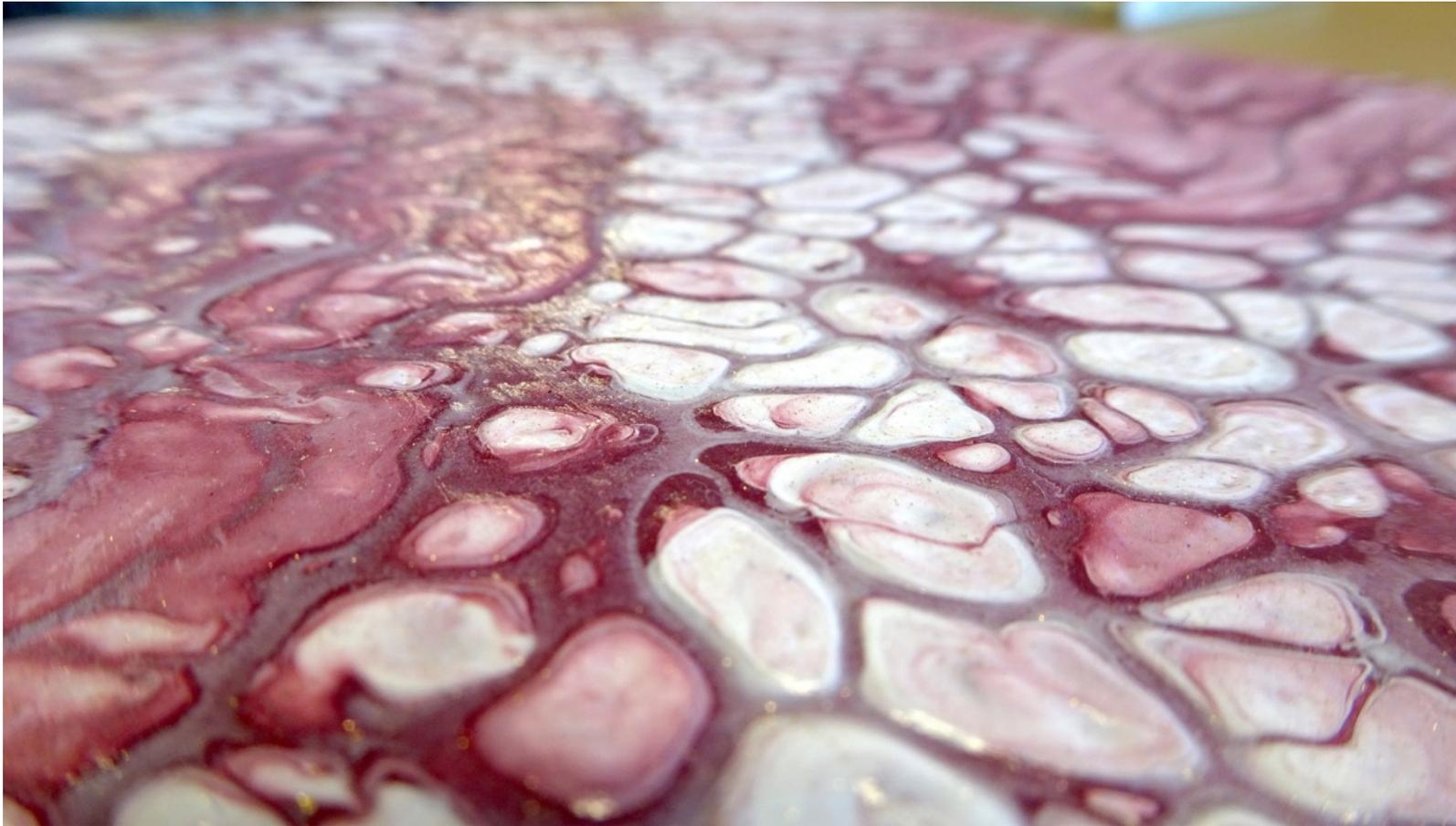
DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Acendrados*

DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Acendrados*

DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Acendrados*

DETALLES Y FRAGMENTOS DE INTERÉS *Acendrados*

Obra al completo y zona de trabajo en la Facultad de Bellas Artes de la ULL

CONCLUSIONES

Mediante la elaboración de este proyecto, y mi paso por la carrera de Bellas Artes, he descubierto un sinfín de recursos de expresión que me permiten expresarme del modo más liberal que he podido descubrir.

No es más artista quien más dibuja, ni quien más se hace entender, sino aquel que es capaz de expresar y conmover, del modo que sea. No pretendo decir con esto que mis obras tengan que conmover a todo aquel que las vea, pero conque me cause ese efecto a mi misma, ya me doy por satisfecha en mi trabajo.

La pintura me ha abierto un cambio amplio hacia un mundo que prácticamente desconocía. Y trabajo con ella como si fuésemos una.

El proceso de autodescubrimiento ha sido excelentemente influenciado por la profesora, y tutora, Susana Guerra Mejías.

Los propósitos con respecto a la obra se han visto satisfechos y logrados. En el plano estético, he conseguido crear armonía y sofisticación en el resultado final. La combinación de los colores combinados con los blancos ha sido un acierto, desde mi punto de vista.

La obra presenta una total armonía, debido a que todas sus piezas presentan correlaciones entre ellas, ya sean de carácter cromático o por la presencia de elementos en común.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB

Gooding, Mel (2001). Serie de arte abstracto (movimientos en el arte moderno). Tate Publishing.

Stangos, Nikos. Conceptos de arte moderno. Thames y Hudson.

Harold Osborne (1990). «Abstraccionismo». *Guía del Arte del Siglo XX*. Alianza Editorial, Edición Castellana, S. A., Madrid, 1990.

Lengerke, Ch. von, «La pintura contemporánea. Tendencias en la pintura desde 1945 hasta nuestros días», en *Los maestros de la pintura occidental*, Taschen, 2005.

Ramírez Domínguez, J.A., y otros, *Historia del Arte*, Anaya, 1986.

<http://emmalindstrom.com/about>

<http://www.barattocasadevall.com/pintores-españoles-actuales/abstractos/pintora-espanola>

Beatriz Lozano Lordán
Promoción 2014 - 2018
Tutora: Susana Guerra Mejías

Facultad de Humanidades. Sección Bellas Artes