Arte y Diversidad

Joana Carrión González

Trabajo de Fin de Grado

Tutor: Narciso Hernández

Grado en Bellas Artes. Sección de Bellas Artes.

ÍNDICE

- Resumen.....3
- Introducción.....5
- Contextualización.....7
- Objetivos.....9
- Metodología.....10
- Marco teórico.....12
- Antecedentes.....15
- Referentes.....17
- Cronograma.....26
- Competencias.....27
- Proceso creativo.....29
  - Materiales.....30
  - Primer acercamiento.....32
  - Espacio de trabajo.....33
  - El color.....36
  - Encajado.....38
  - Transparencia y primera mancha.....41
  - El óleo.....43
  - Técnica.....45
- Obra final.....46
  - Los personajes.....47
  - Propuesta expositiva.....55
- Conclusiones.....63
- Fuentes documentales.....64

RESUMEN

En el presente trabajo se establece una relación entre el arte y la diversidad funcional, a través de un proyecto pictórico de retratos al óleo en los que se representa a personas del colectivo durante sesiones de Teatro Pedagógico, fundamentando de manera teórica el arte como recurso para el desarrollo competencial.

También se hace una descripción técnica y práctica del proceso creativo y el desarrollo de las obras, cuyo resultado es una serie de siete lienzos de formato medio-alto.

Palabras clave

pintura, arte, diversidad funcional, Teatro Pedagógico

ABSTRACT

In the present work is stablished a relation between the art and the functional diversity, through a pictorial project of oil portraits in which I represent people of the collective during sessions of Pedagogical Theater, basing in a theoretical way the art as resource for the competence development.

There is also a technical and practical description of the creative process and the development of the works, the result of which is a series of seven canvases of medium-high format.

Key words

painting, art, functional diversity, Pedagogical Theater

INTRODUCCIÓN

Lo que se pretende con este proyecto pictórico es:

Utilizar el arte y el retrato de personas con diversidad funcional (1) para transmitir la idea de que es posible su desarrollo y aprendizaje si buscamos los recursos adecuados para impulsar la mejora de sus capacidades. Es por esto que los he representado, en un momento de aprendizaje significativo para cada uno de ellos, dentro del contexto de las sesiones de Teatro Pedagógico (MITPPE)(2), donde uno de sus recursos técnicos y metodológicos es la utilización de determinadas técnicas específicas desarrolladas en el modelo de intervención cuyo origen es diverso; desde las improvisaciones libres del trabajo actoral, los circuitos de estimulación mixtos, la expresión dinámica corporal, las técnicas plásticas, los recursos tecnológicos, entre otras.

---

1 Personas que, desde un punto de vista biofísico, son distintas de la mayoría de la población y que por tanto, se ven obligadas a realizar las mismas tareas o funciones de manera diferente o a través de terceras personas. Término propuesto por el Foro de vida independiente en 2005. Véase Romañach J.y Lobato M.,Diversidad Funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. *Foro de vida independiente y Divertad. Julio de 2009, España.* Fecha de consulta 15 de julio de 2018. Recuperado de http://forovidaindependiente.org/diversidad-funcional-nuevo-termino-para-la-lucha-por-la-dignidad-en-la-diversidad-del-ser-humano/

2 MITPPE. Teatro pedagógico como modelo de intervención psicoeducativa. Véase Castillo-Olivares, J. Mª., González, N., y Morín, J.J. (2013): El teatro pedagógico: inclusión y competencias. Bubok Publishing Editorial: Madrid.

Cualquier práctica artística es un recurso lo suficientemente abierto y libre como para que haya posibilidad de adaptarlo a las circunstancias y necesidades de cada persona, de manera que ésta pueda desarrollar su propia capacidad creativa. El arte nos permite y les permite observar niveles expresivos y comunicativos que en la cotidianidad el sujeto no posee, ya que se construyen en entramados simbólicos diferentes. Así el arte, en general, se transforma en una herramienta eficaz para operar, resolver, expresar y mediar entre el mundo interior y los otros, implementando los recursos y procedimientos potenciadores de la innovación y creatividad del sujeto y el grupo.

CONTEXTUALIZACIÓN

Inicialmente, cuando me disponía a iniciar el proceso de mi Trabajo de Fin de Grado, tenía una temática clara con la que me llevaba relacionando expresiva y personalmente a lo largo de todo el Grado: la feminidad y el retrato. En este momento mi propósito era el de realizar una serie de autorretratos donde, a través de distintos códigos, lograra expresar un proceso interno de superación personal, dejando de lado el rostro en actitud de introversión. Quería realizar una serie de desnudos en posiciones sutiles de recogimiento en el espacio del dormitorio, con el objetivo de conectar con el espacio personal más íntimo y destapar así las inseguridades que llevaba intentando superar los últimos años. Esta idea requería un estado de conexión y reflexión constante con mi propio proceso emocional: pensamientos, sentimientos, vivencias, etc. Pero las circunstancias me llevaron a desconectar absolutamente de ese proceso, pues los acontecimientos hicieron que este tema dejara de preocuparme:

Paralelamente al inicio del TFG, comencé mis prácticas de empresa en la Asociación Educativa y Social Estudio 85, donde automáticamente centré mis energías y mi atención.

Toda esta experiencia continua de descubrimiento y aprendizaje me entusiasmó y, en el momento de tener que “cambiar de registro” y volver a ubicarme mental y emocionalmente en otra temática totalmente distinta para realizar el TFG se me presentaba imposible. Fue así como decidí cambiar de temática y convertir mi experiencia en la Asociación en la protagonista de mi proyecto pictórico.

Es a partir de aquí cuando establezco la relación entre mi proyecto pictórico y mis prácticas de empresa: **arte y diversidad.**

Aunque mis estudios superiores iniciales estaban directamente relacionados e implicados con la diversidad no ha sido hasta este momento cuando, de alguna manera, he comprendido qué es lo que yo puedo aportar: mi parte artística y creativa puede ser un recurso en mi implicación con el colectivo.

OBJETIVOS

- Llevar al lienzo la expresividad de cada uno de los protagonistas: su rostro, sus gestos, su estructura corporal, sus estado emocional, sus vínculos.
- Plantear la obra artística como una ventana al aprendizaje de competencias.
- Captar momentos puntuales de movimiento en un lienzo estático.
- Plasmar la profundidad de la realidad a través del uso del grupo como recurso escenográfico focalizando un personaje principal.
- Visibilizar un colectivo mediante una obra plástica.

METODOLOGÍA

El proceso seguido durante los meses de trabajo ha consistido en:

- Sacar fotos de cualquier momento que me pareciera interesante durante todos los meses de prácticas. Éstas fotografías han servido como referente principal para la realización de los cuadros.
- Sabía que quería hacer retratos pero tenía que ir concretando más, para lo que aproveché la asignatura de Taller de Técnicas y Tecnologías V del Grado de Bellas Artes y las tareas y trabajos que realizaba durante mis prácticas. Experimentación e indagación sobre el interés que me despertaban las distintas posibilidades.
- Recabar información sobre arte terapia.
- Proceso de selección de fotos por el interés de su contenido en correlación con los objetivos trazados.
- Búsqueda de documentación al respecto.
- Preparación de los materiales, aprovechando lienzos tanto nuevos como antiguos.

- Concreción del número de lienzos en base al formato y el tiempo con el que contaba (7) y selección de fotos definitiva atendiendo al contenido.
- Edición de fotografías y selección del encuadre definitivo.
- Realización de bocetos antes de comenzar a pintar, posteriormente mientras se realizaban las obras para ir ajustándolas, y cuando surgían algunos errores en ellas”

MARCO TEÓRICO

El arte forma y ha formado parte de una de las capacidades más complejas de comunicación del sujeto. Es por ello por lo que hemos contado con las técnicas y aportaciones expresivas artísticas como elementos necesarios para la construcción de procesos de formación e intervención aplicado a colectivos con diversidad funcional. Concebir el arte en general en sus diferentes manifestaciones y la pintura en concreto como un vehículo para la transmisión de contenidos, reafirmación de la autoestima o plantear un un espacio de comunicación en el que el sujeto exponga, exprese o muestre su mundo interior, sus demandas, deseos temores o sueños es uno de los grandes logros de la aplicación de técnicas artísticas a contextos específicos, tales como el educativo, el clínico y el social. Desde el artículo 27.I de la Declaración de los Derechos humanos, en el que se especifica que el arte en general es un derecho de todo los seres humanos, sin depender de su condición, cultura, raza, edad... han sido innumerables las propuestas de intervención específicas en las que se utilizan las artes plásticas como medio para la modificación de situaciones individuales y grupales disfuncionales convirtiendo al arte en general como un recurso eficaz para la implementación de capacidades, habilidades y competencias necesarias para que los sujetos y colectivos adquieran capacidad de resolución a los problemas que su interacción con el mundo y los otros genera.

Este trabajo se realizó en el contexto de las prácticas de la *Asociación Educativa y Social Estudio 85*, que junto con el grupo de investigación MITEN-ULL, que desarrolla e implementa un modelo de intervención psicoeducativa utilizando como herramientas metodológicas recursos extraídos y adaptados de las artes escénicas, plásticas y tecnológicas, entre otras, para la adquisición entrenamiento y mejora competencial en el trabajo con colectivos con diversidad física, psíquica y sensorial, definido como MITPPE.

En este contexto de intervención y, considerando el Teatro Pedagógico (3) como un espacio común y de encuentro entre disciplinas, que tienen como objetivo la intervención directa con la diversidad funcional (intelectual, sensorial, física), mi trabajo ha consistido en el diseño elaboración y desarrollo de materiales adaptados que han sido utilizados como recursos para consolidar la adquisición, mejora o entrenamiento competencial de los sujetos y grupos con los que he trabajado. Desde los pictogramas para construir un marco expresivo definido para el control de las actividades de la vida cotidiana, hasta los materiales de ficción para la estimulación de los procesos de abstracción y juego simbólico.

---

3 Véase Castillo-Olivares, J. Mª., González, M. Y Morín, J.J. (2016) el teatro Pedagógico como herramienta de intervención en la diversidad funcional. AES E85: Tenerife.

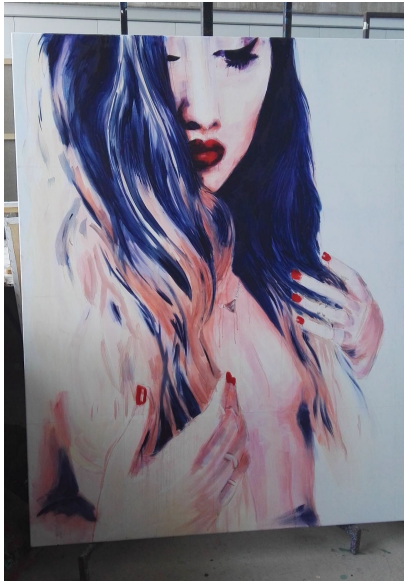
Es en este contexto en el que he desarrollado los principios que sustentan mi interés por el colectivo, así como el principio de continuidad de mi formación inicial en el mundo de la discapacidad, encontrando en mi formación a lo largo de estos cuatro años en la facultad de Bella Artes y concretamente en mi especialidad de pintura, un marco teórico-práctico capaz de proporcionarme las herramientas y recursos necesarios para mi desarrollo personal e intelectual, así como un campo expresivo apasionante en el que poder plasmar mi percepción del mundo en general y en particular.

La discapacidad, los hombres y mujeres que he intentado representar y visibilizar a los ojos de un observador, con el objetivo de que pueda lograr abstraerse y sentir a través de mi obra los momentos de intensidad, placer y equilibrio que los sujetos plasmados han experimentado en cada sesión.

Cada cuadro escenifica un momento de aprendizaje significativo. Es decir, representan un tiempo y una acción en la que está sucediendo algo que tiene un fin determinado y un sentido de aprendizaje y desarrollo para el protagonista. Algunos tienen que ver con actividades artísticas propias de las sesiones de TP (musicalidad corporal, percusión, baile), y todas están unidas por “el grupo”, la experiencia es compartida y es sumamente importante la participación “del otro”.

ANTECEDENTES
obra propia

En mis zapatos. Óleo sobre lienzo, 100x81. 2015



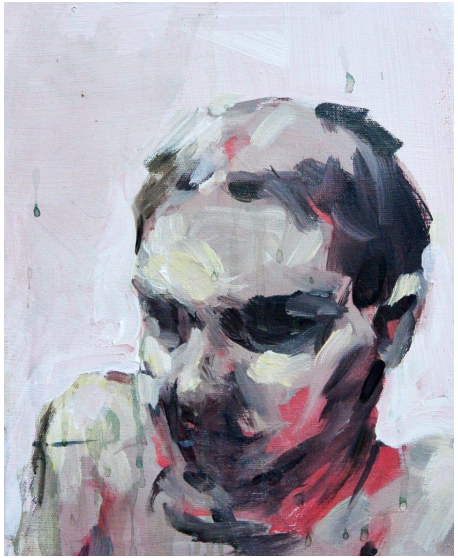
Sin título. Óleo sobre lienzo,114 x 146. 2016

Aunque la temática de la diversidad funcional es completamente nueva para mí en la producción pictórica, el retrato ha sido una constante durante mis cuatro años de estudio en la Universidad. Comencé pintando retratos de cuerpos fragmentados o de rostros siempre femeninos con fondos neutros, haciendo un estudio de los rasgos y de la luz, investigando en la mancha (a veces con empaste, otras veces mediante transparencias, etc.) utilizando a amigas y a mí misma como modelos, sin un estilo concreto.

En un momento dado, mirando hacia atrás, me di cuenta de que en ninguno de mis retratos el personaje miraba al frente. Todos estaban de espaldas o miraban hacia abajo en actitud reflexiva y me percaté de que, sin quererlo, reflejé mi propia actitud en ese período. Una época de búsqueda, de autoconocimiento, de reflexión interna, algo de tristeza y sentimiento de encontrarme perdida e insegura en la vida. Algunas de las obras están directamente motivadas por textos personales que escribí con carácter exclusivamente privado cuando ciertos pensamientos me rondaban la cabeza.

REFERENTES

Elly Smallwood



Head study, 8,5x11

Hand study (blue), 9x11

Esta joven artista Canadiense nació en 1989 y se graduó en dibujo y pintura en el Colegio de Arte y Diseño de Ontario. Su producción tiene un carácter de exploración íntima y muy personal sobre el cuerpo(4). Aunque la temática no se ajusta a mi propuesta, es su forma de pintar los rostros la que admiro desde hace algunos años. La mancha suelta mediante la que resuelve la anatomía y la libertad con la que mezcla las aguadas con los empastes, emborronando o definiendo según le interese, me ha servido en múltiples ocasiones como inspiración, en especial para trabajar sobre los personajes secundarios de las obras. También el mezclar dibujo y pintura es un componente que he incluido en mi obra, aunque en su caso sea un dibujo mucho más descriptivo anatómicamente, yo lo utilizo como elemento de contexto.

---

4 SMALLWOOD Elly. *Elly Smallwood.* 2017. Canadá. Fecha de consulta agosto de 2018. Recuperado de https://www.elly.ca/

Isabelle Plowman

"The Others"- Andy B, 40x50

Esta artista nacida en 1995 es aún estudiante de Bellas Artes en la escuela de arte de Colchester, en Reino Unido(5). Su obra se centra en los retratos, de los que me ha inspirado la frescura de las miradas y la direccionalidad que le aporta a la mancha, pues va creando los rasgos que transmiten la personalidad de los retratados, aspecto que me parecía esencial incluir en mi obra.

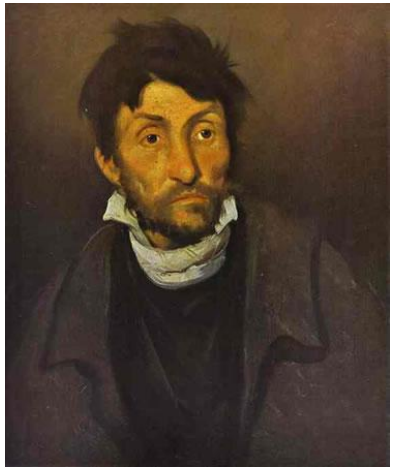
5 PLOWMAN Isabelle. *_izzyplowman.* 2014. Inglaterra. Fecha de consulta agosto de 2018. Recuperado de https://www.instagram.com/_izzyplowman/

Aunque estos dos referentes me han servido como inspiración en ciertos aspectos del proyecto, mi trabajo se describe como un proceso autónomo de experimentación y búsqueda de un estilo propio. Ha sido cada cuadro, según el objetivo que persigue o el enfoque a transmitir, el que me ha impulsado a trabajar de una manera u otra, variando la técnica sin un esquema estricto de actuación.

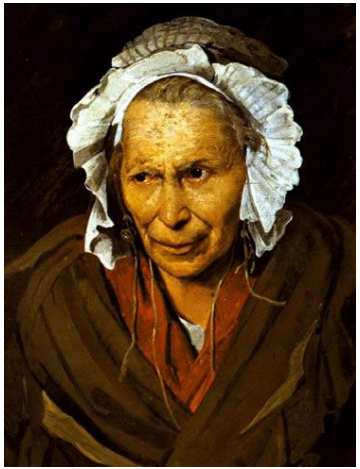
Referentes históricos

En cuanto al tema, tras realizar una búsqueda de antecedentes comprobamos que el contenido en el que trabajamos es escaso y que los pintores/as antecesores que han utilizado la perspectiva desde la que planteamos nuestro enfoque es prácticamente nula. No obstante, históricamente han existido artistas que han realizado trabajos concretos en su trayectoria con el objetivo de denunciar una situación social concreta o dar visibilidad a colectivos en desventaja social, como pueden ser el de la diversidad funcional, personas con enfermedades mentales, etc.

Géricault



El cleptómano



La mujer loca

Théodore Géricault (1791), fue un pintor romántico francés, que se dedicó a pintar temas poco clásicos de crítica social (La balsa de la Medusa,1819) o personajes comunes de clase baja como enfermos mentales, dejando a un lado el idealismo, y utilizando para ello modelos reales procedentes de manicomios. Realizó en 1822 una serie de diez cuadros sobre este tema, de los cuales se conservan cinco. A través de estos retratos reivindica la representación de lo real y cotidiano y critica la desigualdad social del XIX.(6)

---

6 MOLINA Ana, *ArteEspaña.* Mayo de 2010. España. Fecha de consulta julio de 2018. Recuperado de https://www.arteespana.com/theodoregericault.htm

También actualmente nos encontramos con artistas que se entregan a la tarea de visibilización y normalización de colectivos en situación de desventaja social.

Alessandro Palombo

Este artista contemporáneo y activista italiano utiliza el arte como instrumento social, realizando ilustraciones reivindicativas y provocadoras(7). En concreto, sus reinterpretaciones de personajes de Disney con discapacidad son un intento de redefinir los estándares de belleza a través de las imágenes, lanzando así un mensaje contra la discriminación e incluyendo a personas con diversidad funcional dentro de los referentes visuales más famosos de la cultura occidental.

---

7 CHANCE.*EuropaPress*. Abril de 2014. España. Fecha de consulta julio de 2018. Recuperado de http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-bofetada-sociedad-alexsandro-palombo-viene-mano-princesas-disney-20140402170144.html

Si bien estos antecedentes nos sirven para hacer un recorrido histórico que ilustra la motivación de los artistas a lo largo del tiempo por visibilizar y normalizar aquello que es socialmente rechazado hasta situarnos en la época actual, también hay que recalcar el hecho de que estos referentes no son representativos de nuestro trabajo, puesto que hacen hincapié en el carácter negativo de la diversidad funcional o, en su caso, de la enfermedad, focalizando la obra en esta particularidad y ofreciendo así una imagen de morbo y rechazo, reduciendo a la persona a una única característica potencialmente negativa.

Nuestro enfoque es un enfoque positivo que no cae en la estigmatización. A continuación ofrecemos un buen ejemplo de arte compartido y de cómo la práctica artística en la diversidad puede servir como medio para contribuir al bienestar general de la persona. En este caso, nos centramos en el hecho de que participar en una obra artística pública en igualdad de condiciones genera automáticamente una reafirmación del autoestima, contribuyendo a mejorar a su vez aspectos como la autonomía, la sociabilidad, etc.

Boa Mistura

Mural en la estación de Chamartín, Madrid. 2016

Este es un colectivo de artistas que se unieron en Madrid en 2001. Está formado por el arquitecto Javier Serrano "Pahg", el ingeniero de caminos Rubén Martín "rDick", el publicista Pablo Purón "Purone" y los licenciados en Bellas Artes Pablo Ferreiro "Arkoh" y Juan Jaume "Derko" (8).

---

8 *Plena inclusión Madrid.* Junio de 2016. España. Fecha de consulta julio de 2018. Recuperado de https://plenainclusionmadrid.org/noticias/arte-urbano-asi-ha-tomado-color-la-estacion-de-chamartin/

Su objetivo era el de lanzar mensajes positivos a través del arte actuando sobre el espacio público. En 2016 realizaron un proyecto conjunto con personas con discapacidad, realizando un mural en la estación de Chamartín, Madrid. El objetivo era el de normalizar la diferencia e incluir a este colectivo en la cultura y el arte, de manera completamente libre y sin imponerles normas ni limitaciones, utilizando el recurso de la pintura.

CRONOGRAMA

A continuación, planteo un cronograma en el que puntualizo el tiempo de realización de mi proyecto:

ORGANIZACIÓN	Mayo/Junio	Junio/Julio	Julio/Agosto
Documental y preparatorio	Definición del tema y documentación. Consecución de materiales y preparación del espacio de trabajo		
Experimental		Selección fotográfica. Bocetos y prácticas.	Bocetos
Creación		Inicio de las obras definitivas 1 a ·3	Continuación de las obras definitivas 1 a 3 e inicio de las obras 4 a 7
Definición			Correcciones y retoques Elaboración del marco teórico

COMPETENCIAS

En relación a ésto, y basándome en las competencias que se aprenden a lo largo de la carrera, yo he aprendido y mejorado:

1. Destrezas, habilidades y recursos técnicos e intelectuales suficientes para concebir, producir y difundir productos artísticos y culturales innovadores y de alto nivel.
2. Actitud crítica, autocrítica, reflexiva, responsable, tolerante, comprometida, perseverante y comunicativa.
3. Capacidad de definir y desarrollar un campo de trabajo propio, organizado, fundado e integrado en su contexto cultural.
4. Capacidad para proseguir su aprendizaje de forma autónoma, para la comunicación en contextos variados y el liderazgo, para trabajar en equipo, para detectar las oportunidades y adaptarse a los cambios.
5. Conocimiento de la terminología, códigos y conceptos propios del arte.
6. Capacidad crítica para analizar, interpretar y evaluar la creación artística.

7. Capacidad de producir y relacionar ideas, y de identificar, interpretar y plantear problemas innovadores y pertinentes relacionados con la creación artística y visual.
8. Conocimiento y comprensión crítica de los procedimientos, técnicas y materiales aptos para la creación de obras de artes visuales.
9. Habilidades y destrezas técnicas e intelectuales para la creación de obras de arte y productos visuales y culturales.
10. Capacidad de desarrollar un criterio y un campo propio dentro del ámbito de la creación y producción artística y visual.
11. Capacidad de análisis y síntesis, para visualizar y comunicar visualmente la información.

PROCESO CREATIVO

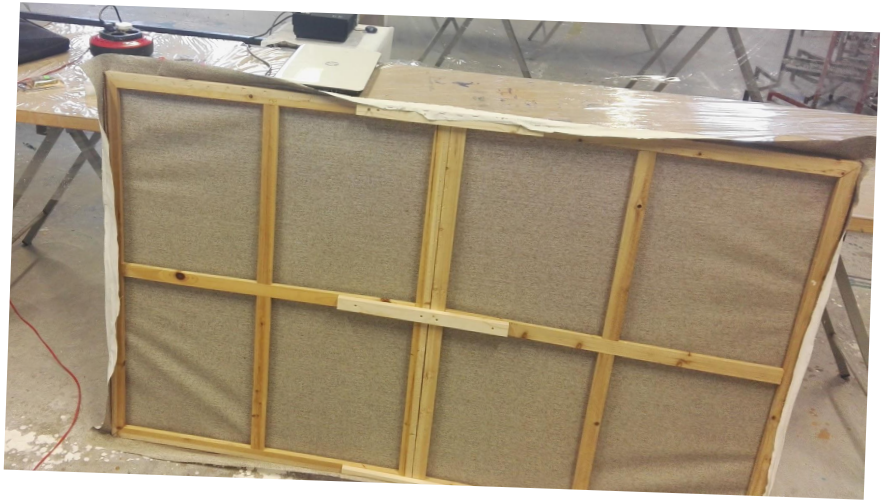
MATERIALES

Para este proyecto pictórico me he decantado por lienzos de formato medio-alto: 3 F50 (89x116cm), 3 F60 (97x130cm) y un lienzo de formato libre manufacturado a partir de dos F40 (100x162cm). El motivo de esta decisión es que son los que mejor encajan visualmente con los encuadres fotográficos con los que he trabajado. En un formato mayor los cuerpos de los personajes parecerían enormes masas y en un formato más pequeño no conseguiría el impacto visual que me proponía.

Para abordar las primeras manchas, el fondo y las telas he utilizado pinceles planos anchos y para los retratos he reducido el tamaño del pincel a fin de definir mejor las formas. En algunos momentos he utilizado pincel ancho de punta redonda, como por ejemplo para dar movimiento y volumen a alguna extremidad o alguna tela.

El procedimiento utilizado es el óleo, puro o diluido con esencia de trementina y barniz de dammar en algunas ocasiones para acelerar el secado, según conviniera.

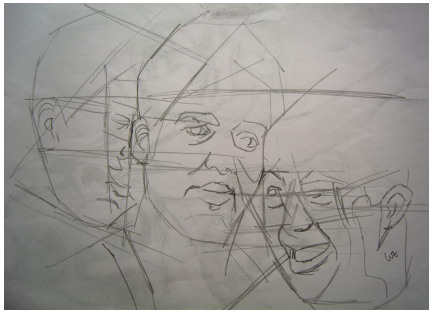
Aunque los lienzos utilizados han sido comprados ya montados en bastidor, uno de los últimos he decidido crearlo yo misma a partir de dos bastidores F40 unidos y tela de lienzo industrial ya imprimada al metro. Para ello he desarrollado el siguiente proceso:

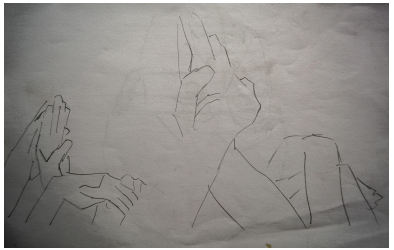


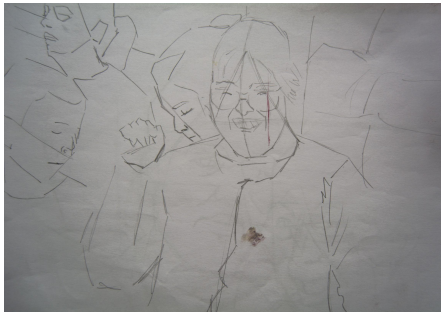
1. Desentelar los lienzos extrayendo las grapas.
2. Unir los dos bastidores:
   a) Presentar los dos bastidores unidos verticalmente en posición horizontal.
   b) Colocar una tablilla sobre cada travesaño vertical y realizar varios agujeros con un taladro y una broca fina.
   c) Atornillar cada tablilla al travesaño por varios puntos, sirviendo como unión y también como refuerzo.

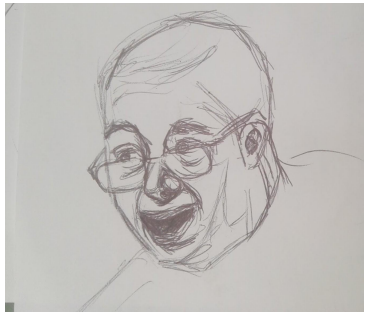
3. Entelar el bastidor:
   a) Presentar la tela bajo el bastidor en posición horizontal, asegurándonos de que quede centrada.
   b) Sujetar la tela de lienzo a las esquinas del bastidor con unas chinchetas.
   c) Colocar una grapa en el punto medio del lateral de cada cara y a partir de ahí colocar dos grapas por cada lado con la ayuda de un tensador, haciendo luego lo mismo en la cara de enfrente y así sucesivamente dándole vueltas al bastidor, de manera que la tensión esté siempre compensada por los cuatro cuadrantes.

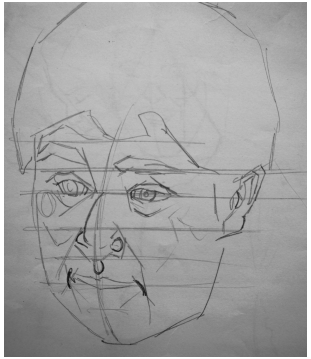
PRIMER ACERCAMIENTO





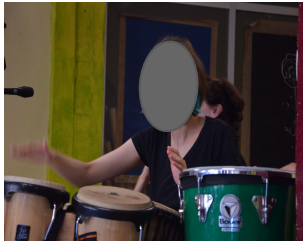






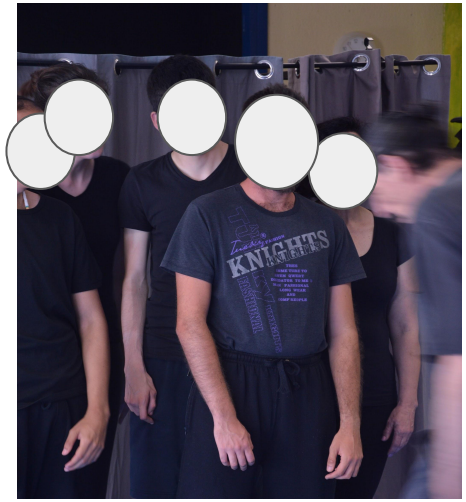
Para realizar una primera toma de contacto con la obra, ha sido necesaria la realización de bocetos en especial de retrato y en algunas ocasiones del movimiento o las torsiones de los cuerpos, con el objetivo de familiarizarme con los rasgos y el gesto de los personajes. Se ha tratado de bocetos sencillos y rápidos sobre papel, que me han ayudado a construir luego los volúmenes y la expresión de cada uno.

Así mismo, casi todas las fotografías de referencia han tenido que ser editadas a fin de mejorar aspectos como la luz, recortes en los encuadres y en un caso en particular se han añadido personajes al fondo.



Estos son ejemplos (9) de edición fotográfica a través de los cuales la composición ha sido variada añadiendo personajes al fondo o se ha retocado la luz, aclarando los tonos.

9 Los rostros de las fotografías han tenido que ser distorsionados de acuerdo a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

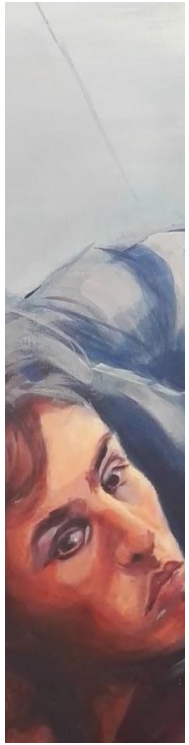


Algunos ejemplos de material desechado

ESPACIO DE TRABAJO

Ha sido dispuesto un estudio temporal en un patio interior que ha aportado una luz natural indirecta de muy buena calidad y que ha permitido un rango horario de trabajo extenso, además de un espacio cómodo y amplio para visualizar varias obras a la vez, tomar distancia y reservar otras.

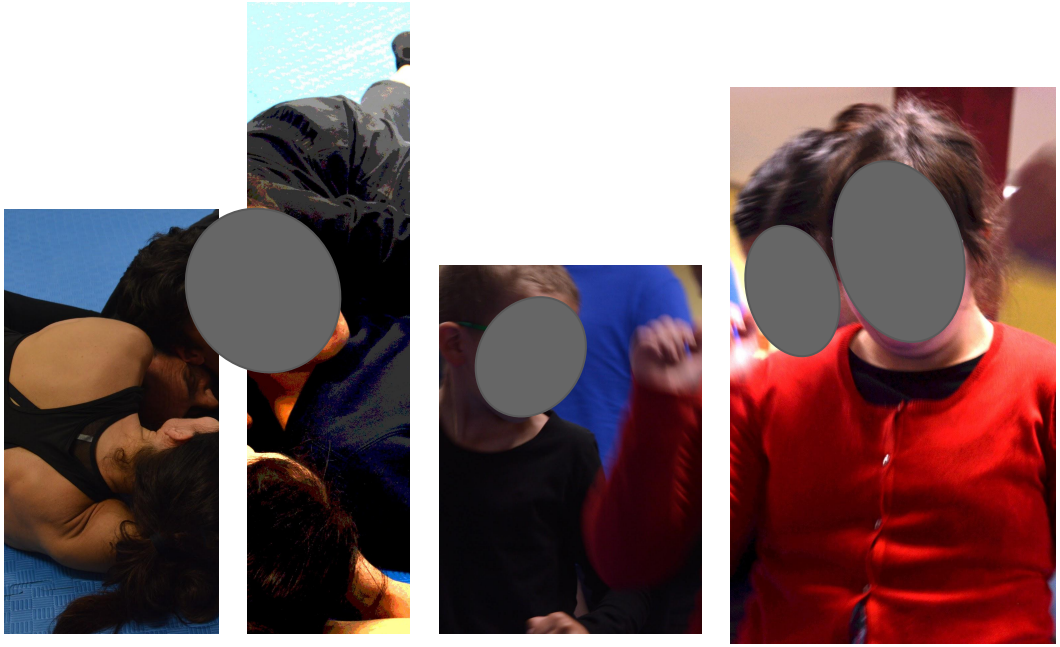
EL COLOR



El color es un elemento relevante en la obra, pues me he valido de éste para aportar vitalidad y un tono alegre a los lienzos.

En las primeras capas, he utilizado transparencias de tonos primarios y secundarios buscando localizar las masas de luz y de las formas, añadiendo después colores más sólidos.

En las figuras principales, en especial en los rostros, he respetado los matices que me aportaba la fotografía en un primer momento y a partir de ahí he enriquecido los tonos utilizando e incorporando reflejos de color de los elementos del contexto. En general, he utilizado tonos más cálidos, empastados y saturados en los primeros planos y los he ido enfriando, bajando en saturación y diluyendo en los secundarios, llegando a las transparencias de fondo en algunos casos.



La mayoría de las fotos de referencia han tenido que ser editadas mediante el programa Adobe Photoshop, un programa de edición de imágenes digital de software privado, ya que salían en tonos demasiado oscuros y apagados. En algunos casos he combinado las referencias de las fotos sin editar para las partes menos importantes del cuadro y de las modificadas para los personajes principales.

ENCAJADO

Para el encajado de las obras se ha probado con la combinación de varias técnicas distintas:

En las obras iniciales (1 a 3) se ha comenzado el encajado directamente mediante la localización de masas de luz/sombra y color con transparencias, concretando a medida que me aproximo a las formas centrales que, una vez situadas, han sido definidas a ojo mediante dibujo lineal, siguiendo las normas básicas de encajado a mano alzada y utilizando para ello pincel y pintura diluida, corrigiendo más adelante cuando ha sido necesario mediante manchas de color.

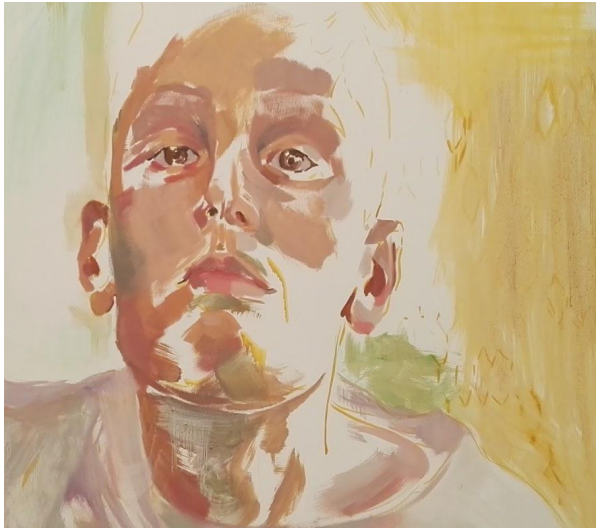
Este proceso ha servido sobre todo para adquirir soltura en el gesto y en la mancha al inicio del trabajo, así como para el entrenamiento de la mirada y el dibujo, aspectos que ha sido necesario ejercitar por llevar un largo período sin poder dedicarle tiempo a la pintura.

No obstante, aunque dos de los tres lienzos encajados de esta forma han sido finalizados satisfactoriamente con un buen encajado, para lienzos posteriores (4 a 7) se ha utilizado proyector por una cuestión de economía del tiempo y en tres cuadros en concreto por asegurar ser fiel a la anatomía, pues se trataba de rostros o cuerpos en torsiones o posiciones complejas.

TRANSPARENCIAS Y PRIMERA MANCHA

Para realizar el primer acercamiento al lienzo, he utilizado capas diluidas señalando las zonas de luz y creando el ambiente general del cuadro usando los tonos principales. Para ello he diluido la pintura al óleo con un alto porcentaje de esencia de trementina y un porcentaje bajo de barniz de dammar (5-10%), con el objetivo de acelerar el secado y evitar así contaminar las capas siguientes. A partir de ahí, he ido empastando y definiendo la mancha para focalizar en el personaje principal.

Este proceso se ha repetido en casi todos los cuadros, a excepción dos en los que las necesidades que planteaba el cuadro me hicieron variar la técnica utilizando una pincelada más directa.



EL ÓLEO

El óleo es una pintura a base de pigmentos aglutinados con aceite de linaza, cuyos diluyentes deben ser también oleosos o disolventes como la esencia de trementina. La peculiaridad que más destaca en este tipo de pintura es el tiempo de secado que precisa, pues al ser de base grasa tarda más en solidificar. Este es un factor que permite jugar con las capas aplicadas y mezclar y fundir los tonos en mayor medida o durante un tiempo más prolongado que con las pinturas al agua. Además, el color del óleo varía muy poco al secar y tiene un acabado brillante o satinado.

En mi caso me gusta mucho trabajar con el color puro sin diluir, intercalando estas pinceladas con capas muy diluidas con esencia de trementina, por ejemplo con porcentaje blanco o de colores oscuros para matificar o apagar zonas, o de colores más satinados sobre zonas claras para aportar matices.

En general el óleo es un tipo de pintura muy versátil y que aporta un abanico amplísimo de formas de mezclarlo y trabajarlo, quedando un resultado óptico final muy interesante y rico.

También se puede añadir barniz de dammar para acelerar el secado, medio que yo he incluido en algunas de las primeras capas pero del que he prescindido luego porque matifica bastante la pintura. Como retardante del secado o diluyente para aplicar transparencias o veladuras se puede añadir aceite de linaza y, aunque el brillo y la riqueza del color es más puro, hay que contar con un tiempo de secado demasiado prolongado, por lo que yo no he usado este medio.

TÉCNICA

Todos los cuadros han sido abordados en toda su superficie a la vez, pues me gusta que los espacios se contaminen y enriquezcan de los elementos colindantes, y que el lienzo o la escena vaya adquiriendo de esta manera su propia ambientación.

Cada cuadro es un proyecto independiente, donde han sido combinado múltiples formas de pintar: transparencias, veladuras, empastados, frotados, dibujo, etc., dependiendo del objetivo del lienzo o de la zona a trabajar.

OBRA FINAL

LOS PERSONAJES

Todos los cuadros tienen un centro de interés propio relacionado con el personaje principal y lo que está sucediendo. No obstante, en todos es importante el fondo y el contexto, pues debe entenderse que son experiencias grupales donde el hecho de compartir y relacionarse con las personas, los recursos y el entorno es esencial, cobrando todos ellos un sentido determinado. Son reflejos de intervenciones individualizadas insertadas en sesiones siempre grupales. Por tanto, en el personaje principal destaca su rostro, su expresión, su postura y su estado de ánimo, utilizando mayor definición pictórica, mientras que los elementos "auxiliares" como los recursos que se están utilizando en el momento y los personajes secundarios se encuentran en segundo plano, utilizando para ello menos definición, elementos de línea, transparencias, etc.

A continuación se adjuntan fotografías del proceso de las obras hasta llegar a las definitivas en orden de propuesta expositiva, acompañadas de su identificación y una breve explicación.

Reina 2018. óleo sobre lienzo, 89 x 116.

Sesión 27. Trabajo sobre liderazgo. Competencia socioafectiva.

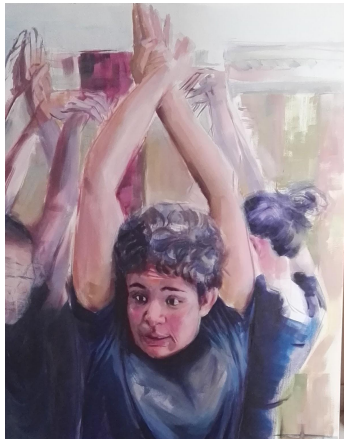
Tiene gran importancia en este cuadro la expresión de disfrute de Reina y que se capte que está bailando en el centro de un grupo de compañeros. Ella propone un paso y sonríe, los demás la siguen.

*Este cuadro tuvo que ser tapado completamente y vuelto a iniciar.

P.P. Jirafa. 2018. Óleo sobre lienzo, 89 x 116.

Sesión 31. El cuerpo que expresa. Recurso para modificación de conducta agresiva.

El centro de atención es el patrón motriz que está realizando PP, las arrugas de su frente y el estiramiento de sus brazos expresan que se está esforzando por llevarlo a cabo. Sus compañeros hacen lo mismo detrás.



A.V. 2018. El gusano. Óleo sobre lienzo, 97 x 130.

Sesión 16. Competencia colaborativa. El momento del resurgir del autoestima.

La mirada de V, su brazo bajo el brazo de A. La expresión de alegría de A. Están cómodos ante el contacto, están activos, implicados y se ayudan unos a otros. Tras ellos otra pareja sigue sus movimientos y al fondo otro grupo hace lo mismo.

SS. 2018. Óleo sobre lienzo, 89 x 116.

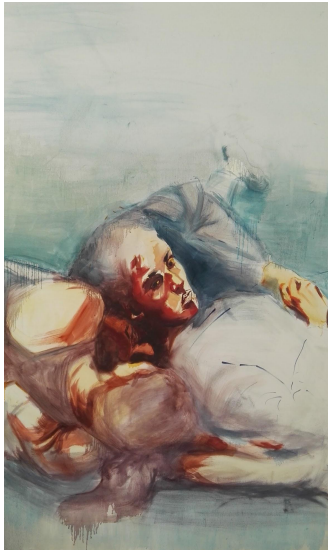
Sesión 12. Modificación de conducta retadora. Recurso instrumental.

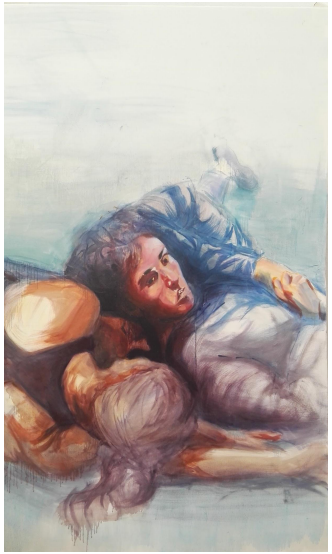
Ella nos mira concentrada en su tarea, se siente útil a las congas . Al fondo los compañeros acompañan su introducción musical con una locución al micrófono. Todo el grupo mira el espectáculo en el que cada uno tiene su papel.

T.J. 2018. Óleo sobre lienzo, 100 x 162.

Sesión 23. Relajación. Generación de vínculo materno filial.

Tras una sesión muy dinámica viene la calma. Es el momento de relajarse y el suelo es el lugar idóneo para T. La percusión ahora es muy suave, lenta. Marca el ritmo cardiaco. Juntos comparten un espacio mínimo sobre el tatami y se sincronizan sus respiraciones, aprendiendo a mantenerse en una frecuencia baja, a relacionarse desde la calma, al contacto afectuoso.





NyA. 2018. Óleo sobre lienzo, 97 x 130.

Sesión 19. Trabajo de juego y lenguaje simbólico.

La ventana es un lugar estratégico y el beso su forma de llegar a tí. La terapeuta aprovecha estas peculiaridades para relacionarse con T. Desde la confianza, el divertimento y el juego, T avanza a pasos de gigante.

Grupo. 2018. Óleo sobre lienzo, 97 x 130.

Sesión 9. Trabajo en autonomía. El grupo construye.

Es esencial la importancia del grupo en el contexto de las sesiones de TP. Este lienzo resume y cierra la serie, poniendo de manifiesto el resultado que tiene sobre ellos el TP y lo que pueden lograr. Funcionar de manera autónoma, ponerse de acuerdo, relacionarse con los demás. Estar en sociedad.

propuesta expositiva

Reina 2018. óleo sobre lienzo, 89 x 116.

P.P. Jirafa. 2018. Óleo sobre lienzo, 89 x 116.

A.V. 2018. El gusano. Óleo sobre lienzo, 97 x 130.

SS. 2018. Óleo sobre lienzo, 89 x 116.

T.J. 2018. Óleo sobre lienzo, 100 x 162.

NyA. 2018. Óleo sobre lienzo, 97 x 130.

Grupo. 2018. Óleo sobre lienzo, 97 x 130.

CONCLUSIONES

Mi experiencia con este trabajo en general ha sido muy positiva por varias razones. En primer lugar, el tema escogido ha sido una importante motivación en la implicación y además el cambio de línea (mujer-diversidad funcional) ha supuesto para mí un soplo de aire fresco. Por otra parte, por primera vez desde que inicié el Grado he abordado la figuración de una manera mucho más libre y creativa, despojándome de la literalidad, y superando así el miedo a incorporar matices, romper las formas, frotar, chorrear, empastar, etc., con lo que he podido aprender a dotar de una mayor riqueza a los cuadros y también a disfrutar mucho más del proceso creativo. He de añadir que he notado una gran mejoría desde el primer cuadro de este proyecto, hasta el último.

Las dificultades que he encontrado han tenido que ver sobre todo con el escaso tiempo del que disponía para realizar el proyecto y también con tiempo que llevaba sin pintar anteriormente (aproximadamente un año), pues me ha costado soltarme y he empleado bastantes semanas del período inicial en esta tarea, incurriendo en algunos errores sobre todo anatómicos, descartando y tapando algún cuadro para volver a empezarlo más tarde.

FUENTES DOCUMENTALES

Bibliografía:

PASTOR Mónica y PACHECO Rosario, El arte contemporáneo como expresión en la discapacidad. Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. España. 405-447

BALLESTA Ana M., VIZCAÍNO Onil y MESAS Eva C. (2011): El Arte como un lenguaje posible en las personas con capacidades diversas. Servicio de publicaciones de la universidad de Murcia. España. 139-151

Castillo-Olivares, J. Mª., González, M. Y Morín, J.J. (2016) el teatro Pedagógico como herramienta de intervención en la diversidad funcional. AES E85: Tenerife.

Véase Castillo-Olivares, J. Mª., González, N., y Morín, J.J. (2013): El teatro pedagógico: inclusión y competencias. Bubok Publishing Editorial: Madrid.

Páginas web:

ROMAÑACH Javier y LOBATO Manuel. Diversidad Funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. *Foro de vida independiente y Divertad*. Julio de 2009, España. Fecha de consulta 15 de julio de 2018. Recuperado de http://forovidaindependiente.org/diversidad-funcional-nuevo-termino-para-la-lucha-por-la-dignidad-en-la-diversidad-del-ser-humano/

Plena inclusión Madrid. Junio de 2016, España. Fecha de consulta julio de 2018. Recuperado de https://plenainclusionmadrid.org/noticias/arte-urbano-asi-ha-tomado-color-la-estacion-de-chamartin/

CHANCE. *EuropaPress*. Abril de 2014, España. Fecha de consulta julio de 2018. Recuperado de http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-bofetada-sociedad-alexsandro-palombo-viene-mano-princesas-disney-20140402170144.html

MOLINA Ana, *ArteEspaña*. Mayo de 2010, España. Fecha de consulta julio de 2018. Recuperado de https://www.arteespana.com/theodoregericault.htm

SMALLWOOD Elly. *Elly Smallwood*. 2017, Canadá. Fecha de consulta agosto de 2018. Recuperado de https://www.elly.ca/

PLOWMAN Isabelle. *_izzyplowman*. 2014, Inglaterra. Fecha de consulta agosto de 2018. Recuperado de https://www.instagram.com/_izzyplowman/

Agradecimientos

A José Morín y Natalia González de AES E85 y a mi compañera Gabriela Lanfranconi, por seguir enseñándome, motivándome y ayudándome en todo lo necesario siendo un gran apoyo tanto en lo académico como en lo personal durante la realización de este trabajo. Agradezco también a mi tutor académico Narciso Rodriguez por guiarme y atenderme incluso en su tiempo libre y sus vacaciones, ya que sin su guía hubiera sido difícil llevar la obra pictórica a término.

joanacarriongonzalez@gmail.com