

blooábatn

Rocío Lázaro Mogollo

TUTOR: NARCISO HERNÁNDEZ
TRABAJO DE FIN DE GRADO · PINTURA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
2022-2023

Resumen

Abstract

Nos encontramos en un contexto social en el que el hecho de sentir se nos escapa entre los dedos e incluso se posiciona como tabú en numerosos aspectos de la vida pública y privada. Los problemas de salud mental están a la orden del día. Las emociones forman parte de la esencia más pura del hecho de ser humanos. Nuestra propia naturaleza se convierte en un lastre cuando no se le permite ser.

Las emociones que no se expresan se convierten en malolientes cadáveres al sol. Por eso este proyecto habla de las cosas que no se quieren sentir y estallan en silencio. La pintura al óleo como hilo conductor de una serie de obras en las que el sujeto se asume a sí mismo en sus infiernos íntimos. Con tintes de pintura expresionista, el baño es escenario y metáfora de introspección, lugar donde el yo más sucio y el más pulcro se encuentran al mismo tiempo en una canción de vulnerabilidad.

We find ourselves in a social context in which the act of feeling slips through our fingers and is even positioned as taboo in numerous aspects of public and private life. Mental health problems are the order of the day. Emotions are part of the purest essence of being human. Our very nature becomes a liability when it is not allowed to be.

Unexpressed emotions become stinking corpses under the sun.

That's why this project talks about things that don't want to be felt and explode in silence. Oil painting as the guiding thread of a series of works in which the subject assumes himself in his intimate hells. With hints of expressionist painting, the bathroom is a stage and a metaphor for introspection, a place where the dirtiest and the neatest self meet at the same time in a song of vulnerability.

emociones

depresión

melancolía

emotions

depression

melancholy

intimidad

baño

pintura

isolation

bathroom

painting

- 02** ABSTRACT · RESUMEN
- 04** ÍNDICE
- 05** INTRODUCCIÓN
- 06** OBJETIVOS
Generales y específicos.
- 07** ANTECEDENTES
PERSONALES
- 11** CONTEXTUALIZACIÓN
Y REFERENTES
Melancolía
Egon Schiele, Edvard Munch y
Carmen Arozena.
- 25** METODOLOGÍA
- 28** TEMPORALIZACIÓN
- 30** PROCESO DEL TRABAJO
- 41** OBRA FINAL
Catálogo.
- 47** CONCLUSIONES
- 50** PROPUESTA EXPOSITIVA
- 52** BIBLIOGRAFÍA
- 53** WEBGRAFÍA

En esta memoria se recoge la trayectoria del proyecto que se ha realizado para dar a luz a una serie de cinco obras que retratan al individuo en la intimidad de una mente alterada (por estados psicológicos que nos alejan de la realidad como son la depresión, la ansiedad, y el amplio abanico de condiciones psicológicas que afectan comúnmente al ser humano).

El concepto principal de esta serie de pinturas es la introspección desde la oscuridad como búsqueda y camino hacia el bienestar de la aceptación.

La motivación del proyecto reside en la representación y el hecho de dar constancia a los estados enfermizos de la mente que son parte imprescindible del ser humano. Naturalizar y normalizar las emociones negativas como punto de partida de un camino hacia el equilibrio. Este proyecto es un abrazo hacia la herida colectiva del hecho de renegar la naturaleza del sentir en todo su espectro.

A lo largo de este documento se pone en contexto al lector sobre la situación actual de la sociedad de cara a las enfermedades mentales, se habla del contexto histórico de la depresión conceptualizada como melancolía, de los artistas que nos hablan de las emociones en sus obras como son los expresionistas y en concreto haciendo mención a Egon Schiele y Munch, y añadiendo a Carmen Arozena, a la cual consideré importante mencionar como mujer artista canaria. Se desgana el proceso de creación de las obras y su metodología, los objetivos que en un punto de partida se pretenden con ella, los antecedentes pictóricos en relación a este proyecto, la organización y los resultados finales junto a las respectivas conclusiones.

Introducción

Objetivos

A través de estas pinturas busco reflejar al individuo en su soledad asumiendo sus infiernos, su lado oscuro, aceptando todo de sí mismo. La fragilidad, las preocupaciones, los miedos, aquello de lo que no se habla, aquello que duele en silencio.

Eligiendo el baño como escenario de estos retratos para representar estos momentos de introspección en un espacio cotidiano en el que las personas pasan la mayor parte del tiempo a solas. Ya que es una habitación construida para el aseo personal (una acción que comúnmente se ejecuta de forma solitaria) por ello decidí escogerlo para contextualizar ese instante de revisión y aceptación del yo. Desde mi perspectiva, es el lugar cotidiano con más carga simbólica de la casa y que potencia ese acto de mirar en nuestro interior.

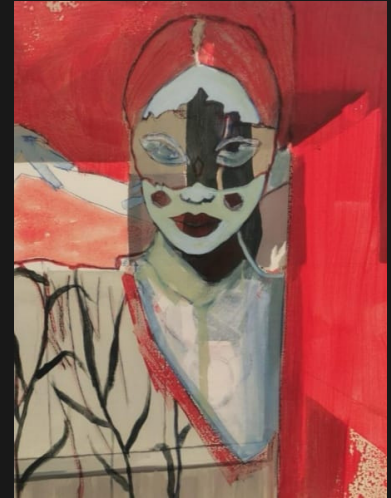
Considero que es importante la representación en las artes de lo que aflige al ser humano ya que es de gran utilidad para la comprensión de sí mismo. Una persona que se encuentra a sí misma en cualquier tipo de expresión artística, una pintura, una canción, una película, una fotografía, una performance, es una persona que abandona su sentimiento de soledad y se siente abrazado y respaldado, nace un sentimiento de pertenencia, algo que quizás no pueda encontrar en su vida personal por diversos motivos. Mi razón de crear siempre parte de este pensamiento.

Para ello me sirvo de una pintura que nace a partir de una base de color rojo en contraste con tonos fríos a la hora de construir las formas y los cuerpos. Tonos cadavéricos en contraste con el rojo de la sangre.. Dando importancia a la línea, creando un espacio monocromático con diferentes tonos de rojo, jugando con los azulejos de la escena del baño y su similitud con el objeto de una jaula haciendo simbología del individuo gobernado por sus emociones.

Antecedentes personales

2020

óleos y pigmento sobre lienzo
65 x 54 (F20)

Esta serie de obras fueron realizadas para la asignatura de Creación de segundo año de carrera para un proyecto que nos propusieron de obra personal. Elegí como temática la despersonalización y el cuerpo como cárcel y carcasa. Debíamos ser conscientes de las gramáticas pictóricas que utilizábamos, en mi caso: líneas de contorno de las figuras muy marcadas, equilibrios entre zonas aguadas y otras con más carga, zonas planas, el rojo, negro y tono pálidos como predominantes, y malas hierbas dibujadas con líneas simples.

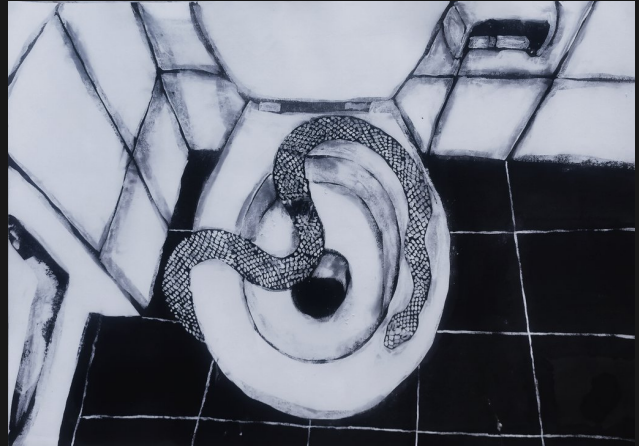
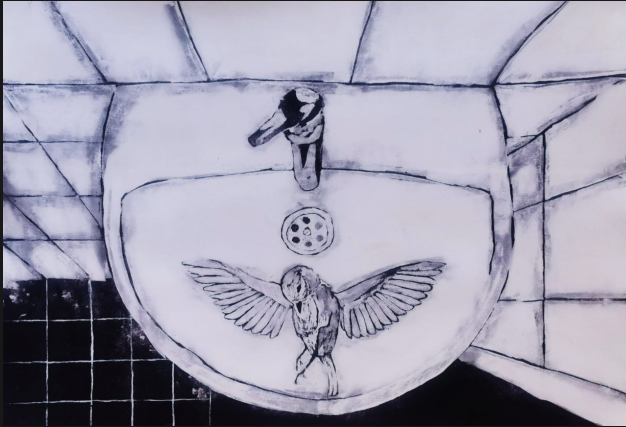
2021

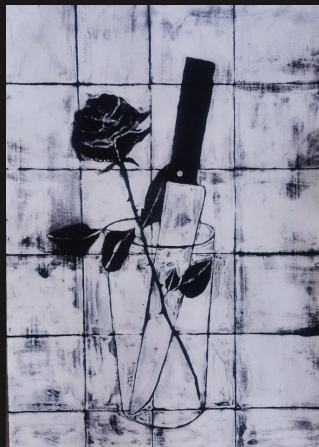
óleos sobre lienzo
200 x 135 cm

Estas obras de gran formato pertenecen a la asignatura de Creación de cuarto curso, en ella teníamos que elegir una temática con la que realizar numerosos bocetos, obras de formato medio y dos obras de gran formato. Continuo en la línea de los anteriores trabajos, eligiendo como temática de las obras la decadencia, el dolor y la despersonalización. Sigo desarrollando el uso de la paleta con rojos en contraste de tonos fríos, las líneas con bastante presencia, zonas desdibujadas, y aguadas en contraste con zonas de mayor carga.

2022

En la asignatura de Taller V aprendimos la técnica del falso grabado, realizando sobre papel las reservas de las zonas en las que queríamos mantener e blanco. Teníamos que ir pensando en conceptos para el TFG y a raíz de las anteriores obras fue cuando comencé a pensar en el baño como escenario sobre el que crear como lugar de introspección y encuentro con uno mismo.

Falsos grabados
tinta china sobre papel

Contextualización y referentes

Contexto

La sociedad actual sufre una gran cantidad de dolencias y condiciones psicológicas agravadas por los ritmos frenéticos, el exceso consumista, las altas exigencias. Todo constituye un sangrado colectivo al que es importante dirigir la mirada. Las emociones se han convertido en un tema tabú, padecemos una despersonalización y una disociación de la realidad aguda a causa de numerosos factores que forman parte de nuestro día a día.

Hay que hacer mayores esfuerzos para tener una buena salud mental que quizás un par de décadas atrás, todo lo que nos rodea está hecho para que nuestra atención se dirija en múltiples direcciones y nos cueste concentrarnos en lo que realmente importa y nos acontece: disfrutar de nuestra vida.

Los problemas de salud mental están a la orden del día, nos encontramos en un punto de la historia en el que, por fin, se está dando visibilidad y validez a las condiciones mentales y a las enfermedades mentales bajo importancia médica. Aún queda un largo camino por recorrer, pero por fin se pone nombre a numerosas situaciones que antes no las tenían o que eran invisibilizadas y/o menospreciadas.

El comienzo del equilibrio reside en la aceptación de uno mismo, de sus emociones, de todo lo que nos sucede y nos rodea. No hay nada más humano que las emociones, el hecho de que sean consideradas “buenas o malas” es solo una connotación impuesta desde el juicio, la tristeza es tan real y válida como la felicidad. Y el punto de partida de los problemas que se desarrollan respecto a la ansiedad y a la depresión parten de que la mente se centra en lo que podría haber sido y no en lo que realmente es. La negación de cualquier emoción solo lleva hacia la enfermedad.

Por ello, he querido realizar una serie de obras en las que retratar ese instante interior de aceptación de la sombra. Entendiendo como sombra todo aquello que se consideran emociones negativas y que nos hacen sentir mal.

Las emociones en la historia: la Melancolía

El factor de que el estudio de la salud mental esté en un punto muy importante en estos tiempos que corren no significa que las múltiples dolencias a las que podemos ponerles nombres no existieran previamente a lo largo de la historia. El ser humano siempre ha sido humano dada la redundancia, las emociones que sentimos son parte de la esencia más pura de nuestra existencia. Y por ello, a lo largo de la historia se han tratado estas temáticas bajo nombres y puntos de vista diversos.

Desde la Antigua Grecia, se identificaba a la tristeza depresiva con el nombre de Melancolía¹. Se desarrollaron teorías bastante curiosas acerca de cómo se llegaba a este estado. En el Renacimiento, el ser melancólico era cosa de las altas clases, se decía que únicamente los hombres con sabiduría alcanzaban este estado de desazón ante la vida². Y en cierto modo, podrían tener razón ya que el pueblo estaba demasiado ocupado trabajando sol y noche como para permitirse el hecho de reconocer esa tristeza en sí mismos.

El clasismo no ha conseguido despegarse del todo de estos dolores de la mente, tristemente, ya que actualmente solo aquellos que posean el capital para optar a un buen tratamiento profesional tienen la oportunidad de acceder a una mejoría.

¹ ROCA-FERRER, Xavier. (2020). El Mono Ansioso. Arpa Editores. Páginas 36-44.

² ROCA-FERRER, Xavier. (2020). El Mono Ansioso. Arpa Editores. Páginas 135-160.

Una de las primeras obras con mayor impacto dedicadas a la melancolía según los libros de historia del arte, es Melancolía I de Durero. Fue de gran importancia ya que se retrataba esta dolencia como algo común que podía sufrir cualquier persona. En esta obra podemos observar a una mujer alada apoyada en una mesa con una pose alicaída mientras la belleza sucede a su alrededor y ella permanece pasiva ante esta.

Melancolía I
Alberto Durero
1514
Grabado

Cercana a esta obra hubo otro artista que realizó diferentes expresiones de la melancolía. La iglesia católica consideraba en estos momentos a la melancolía como un estado del alma provocado por el diablo y sus tentaciones. Es por eso que Lucas Cranach, pintor entre el Gótico y el Renacimiento, realizó varias obras sobre la melancolía. En la más conocida, Melancolía (1532), la representó como una mujer alada con una expresión facial algo maquiavélica, ropajes de color rojo y una escena en la que esta se encuentra afilando una rama para entregársela a los niños de cara a su entretenimiento. La iglesia decía que este mal se combatía con la oración, con alimento y con el vino de forma moderada, es por eso que estos elementos se representan en las pinturas como símbolos³.

Melancolía
Lucas Cranach
1532
Óleo sobre lienzo

³ ROCA-FERRER, Xavier. (2020). El Mono Ansioso. Arpa Editores. Páginas 165-167.

Las emociones en la pintura: el expresionismo

Al entrar en materia sobre el amplio campo de las emociones humanas, es necesario mencionar a los expresionistas en cuanto a historia del arte.

El expresionismo tuvo muchas formas, artistas y diversas estéticas. No fue un movimiento cerrado con unas características concretas sobre el lienzo, si no que partía de la base de la búsqueda de la expresión del sentimiento⁴. Si sus predecesores, en cuanto a línea temporal, fueron los impresionistas y sus pinturas en búsqueda de la representación de lo que transmitían los instantes⁵, los expresionistas buscaban transmitir el filtro que supone el ser creador de arte, plasmar la pureza de los sentimientos a través de la forma de pintar y dejar aparte la representación fiel de la realidad. Plasmar los sentimientos del artista sobre cualquier tema. Ambos movimientos fueron huidas del academicismo de su época. Para ello se centraron en el acto de pintar más que en la pintura en sí. Comienza a primar la forma de las pinceladas, la utilización de los colores con una intención concreta. Se quería remover el interior del espectador a través de un lenguaje no tan literal como lo fueron las escenas pulcras del Romanticismo a través de pasajes mitológicos. Una nueva forma de generar poesía a través de la pintura.

Entre los artistas que quiero destacar se encuentran: Egon Schiele, Edvard Munch y Carmen Arozena.

⁴ CHILVERS, Ian. (2007). Diccionario de Arte del S. XX. Complutense. Página 269.

⁵ CHILVERS, Ian. (2007). Diccionario de Arte del S. XX. Complutense. Página 397.

Egon Schiele (1890-1918)

Egon Schiele fue un pintor vienés, discípulo de Gustav Klimt, que supo retratar el mundo de las emociones que desgarran al ser humano con un estilo de pintura en el que predomina la línea y el uso de colores llamativos en su composición. Configuraba a través de la anatomía de sus retratos figuras retorcidas que transmitían dolor y crudeza con gran impacto. Su forma de pintar le trajo bastantes problemas y conflictos con sus profesores de la escuela de Bellas Artes de Viena, donde recibió su formación antes de pasar a manos de Klimt, ya que su estilo se alejaba completamente del academicismo⁶.

Autorretrato con planta de linterna china⁷
1912
óleo y gouache sobre madera
Egon Schiele

El contexto en el que se desarrolló su obra impulsaba su arte: la Viena del momento estaba inundada por sentimientos de dolor existencial y aislamiento, y Sigmund Freud⁸ publicó sus teorías e investigaciones sobre el psicoanálisis donde el subconsciente humano era estudiado como herramienta para tratar las enfermedades mentales, capítulo importante de la psicología y la psiquiatría, con sus más y sus menos, pero que inundaron la filosofía de toda una época. Su obra, a pesar de ser bastante conocida en la actualidad, no cobró esta importancia a nivel mundial hasta mediados de los 60 gracias a una exposición.

⁶ PADBERG, Martina. (2017). Egon Schiele. Konemann. Páginas 7-17

⁷ Obra "Autorretrato con planta de linterna china", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google: <https://artsandculture.google.com/asset/self-portrait-with-chinese-lantern-plant-egon-schiele/IAGS1DQVHQVm6Q>

⁸ PADBERG, Martina. (2017). Egon Schiele. Konemann. Página 9.

Desnudo masculino sentado⁹
1910
Acuarela y carboncillo sobre papel
43,7 x 30,3
Egon Schiele

Muchacha desnuda en cuclillas¹⁰
1914
Gouache y carboncillo sobre papel
31,5 x 48,2
Egon Schiele

⁹ PADBERG, Martina. (2017). Egon Schiele. Konemann. Página 62.

¹⁰ PADBERG, Martina. (2017). Egon Schiele. Konemann. Página 201.

La muerte y el hombre¹¹
1911
Óleo sobre lienzo
80 x 80
Egon Schiele

Paisaje con cuervos¹²
1911
Óleo sobre lienzo
89 x 95,8
Egon Schiele

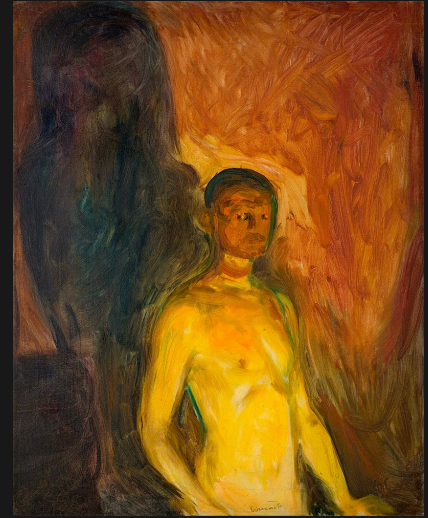

¹¹Obra "La muerte y el hombre", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google:
<https://artsandculture.google.com/asset/self-seer-ii-death-and-man-egon-schiele/mgFo8hYkM-qWm>

¹²Obra "Paisaje con cuervos", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google:
<https://artsandculture.google.com/asset/landscape-with-ravens-egon-schiele/2gH0piliOhHlsg>

Edvard Munch (1863-1944)

Munch fue un pintor noruego, conocido por sus obras figurativas y paisajes, a día de hoy es considerado el pintor más importante de la historia de su país y uno de los más icónicos del arte del s. XX. Se formó como ingeniero pero no terminó sus estudios ya que decidió dedicarse a la pintura, comenzando su desarrollo artístico bajo las clases del escultor Julius Middlethun, más tarde compartiría un estudio con diversos artistas y recibiría una beca de estudios, lo que fue impulsando su trabajo¹³. El punto clave de su historia se da en la exposición de la Asociación de Artistas Berlineses de 1892 a la que fue invitado y en la cual, a causa de su obra, fue clausurada por el gran impacto que tuvo. Lo que hizo que su fama en ese instante despuntara de forma vertiginosa por este suceso¹⁴.

Autorretrato en el infierno¹⁶
1903
Óleo sobre lienzo
82 x 66
Edvard Munch

Sus pinturas van evolucionando desde sus comienzos, influenciado por el Impresionismo, hacia una pintura más interior e introspectiva y una búsqueda de plasmar sus emociones sobre el lienzo, es por eso que se le enmarca dentro de la pintura expresionista.

Su obra siempre bebió de los traumas de su infancia a causa de la muerte de diferentes miembros de su familia. Esa infancia lúgubre conformó su personalidad expresiva sobre el lienzo. En sus pinturas se pueden ver reflejados el dolor, la angustia existencial y la tristeza¹⁵.

¹³ BONET, Juan Manuel. (2006). Munch. El Mundo. Páginas 25-33.

¹⁴ CHILVERS, Ian. (2007). Diccionario de Arte del S. XX. Complutense. Páginas 556-557.

¹⁵ BONET, Juan Manuel. (2006). Munch. El Mundo. Página 27.

¹⁶ BONET, Juan Manuel. (2006). Munch. El Mundo. Página 146.

El vampiro¹⁷
1893 - 1894
óleo sobre lienzo
91 x 109
Edvard Munch

Ansiedad¹⁸
1894
Óleo sobre lienzo
74 x 94
Edvard Munch

¹⁷BONET, Juan Manuel. (2006). Munch. El Mundo. Página 96.

¹⁸Obra "Ansiedad", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google:
https://artsandculture.google.com/asset/anxiety-edvard-munch/JgE_nwHHS7wTPw?hl=es

Weepin Nude¹⁹
1913 - 1914
Óleo sobre lienzo
135 x 110
Edvard Munch

Separación²⁰
1896
Óleo sobre lienzo
127 x 96
Edvard Munch

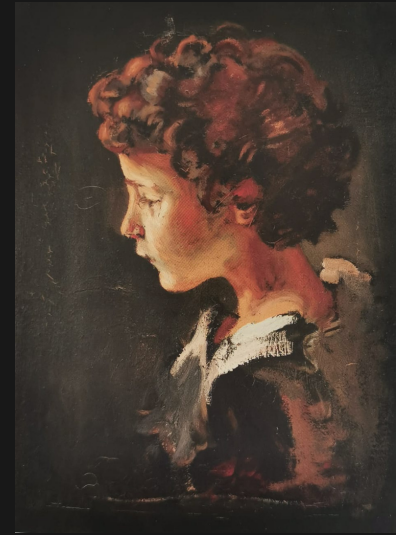
¹⁹ Obra "Weeping Nude", de E. Munch, en el recurso "Arts & Culture", de Google:
<https://artsandculture.google.com/asset/weeping-nude/6AF2UetLe5bmSw?hl=es>

²⁰ Obra "Separación", de E. Munch, en el recurso "Arts & Culture", de Google:
<https://artsandculture.google.com/asset/separation/-AFoDHxU1msdjw?hl=es>

Carmen Arozena (1917 -1963)

Carmen Arozena fue una pintora y grabadora nacida en la Palma que cursó sus estudios de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Madrid. Sus estudios en la Escuela de Bellas Artes se interrumpieron a causa de la Guerra Civil española, pero eso no le impidió seguir desarrollando su obra. Incluso recibió una beca de estudios del Instituto Francés para estudiar en París²¹.

Su obra refleja la angustia del ser desde un punto de vista social. Una preocupación interna llevada a la fijación por los problemas sociales de su época. Una España en guerra, la figura de la mujer aún sometida y con libertades por conquistar, todo ello a través de obras con imágenes de carácter religioso como estética conductora.

Retrato de niño²³
1944
Óleo sobre cartón
51 x 37,5
Carmen Arozena

Innovó trabajando en un método de estampación²² utilizando planchas de cartón como soporte para realizar grabados. Lo cual le abría una infinidad de posibilidades para crear estampas del tamaño que desease y consiguiendo curiosos resultados que se movían hacia el campo de la abstracción.

Aunque no pertenezca a la época de los anteriores artistas mencionados, ni tenga un reconocimiento de tal calibre, quise añadir la figura de Carmen Arozena porque tiene una obra entre el expresionismo y el cubismo que me resulta muy interesante a nivel pictórico. Ella se veía a sí misma como expresionista figurativa. Además, su universo artístico no se queda únicamente en su producción plástica, también llevaba sus inquietudes al arte de la escritura.

²¹ NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias. Página 11-26.

²² NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias. Página 99-103.

²³ NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias.

El cordero²⁴
1957
Óleo sobre lienzo
112 x 89
Carmen Arozena

La víctima²⁵
1960 - 1961
Óleo sobre lienzo
77 x 100
Carmen Arozena

²⁴ NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias.

²⁵ NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias.

26
La víctima
1957
Óleo sobre lienzo
89 x 113
Carmen Arozena

27
Descendimiento
1960 - 1961
Óleo sobre cartón
75 x 105
Carmen Arozena

²⁶ NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias.

²⁷ NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias.

Metodología

A la hora de pintar me gusta realizar desde el primer instante una lluvia de ideas sobre lo que quiero plasmar en el lienzo y cómo lo quiero a través de la escritura y de la fotografía.

Mi visión siempre ha sido muy fotográfica, me gusta crear mis propias imágenes de referencia porque el arte de la fotografía es algo que he tenido siempre muy presente desde que tengo uso de razón. Mi creatividad está muy gobernada por este arte, llevo realizando fotografías desde que tenía cuatro años y mis padres me regalaron una cámara analógica, es algo que siempre ha ido muy unido a mí y a mi forma de interpretar el mundo que me rodea, mis emociones o mis ideas.

En las pinturas predomina como base el color rojo. El rojo es un color con mucha fuerza en la pintura desde el comienzo de los tiempos: el rojo es el primer color que se empezó a utilizar en las pinturas prehistóricas y en los rituales se utilizaba la sangre para la decoración corporal, y considero que no hay nada más puro que lo que recorre el interior de la mayoría de seres vivos del mundo animal.

El rojo es el color de la emoción en todo su espectro: la muerte y la vida tienen las manos manchadas de sangre. Por eso quise elegirlo como base de las pinturas. Construyendo las formas figurativas desarrollé una paleta de tonos fríos con las que atribuí cierto carácter cadavérico a los retratos de los personajes que aparecen.

El proceso que siguen todas las pinturas es:

1. Base de color rojo para dejar el blanco como color secundario.
2. Encajado a base de una cuadrícula para conseguir las proporciones adecuadas.
3. Primeras manchas con la pintura bastante diluida para hacer un primer acercamiento al color.
4. Construcción de los fondos y zonas oscuras.
5. Construcción del entorno de las figuras con pincel, aguadas en zonas concretas y espátulas para crear texturas fragmentadas. en las zonas de los azulejos.
6. Construcción de las figuras con más carga de pintura dejando entrever en diversas zonas el fondo rojo para conseguir esa imagen abocetada y fragmentada que quiero dar a las pinturas para intensificar la temática predominante de la obra.

Temporalización

Cronograma

Trabajo de fin de grado

TAREAS

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Bocetos, selección de información, fotografías, etc.

Pruebas de acercamiento a la pintura.

Selección de imágenes para las obras definitivas.

Desarrollo de la obra.

Investigación de la contextualización del tema.

Redacción de textos del proyecto.

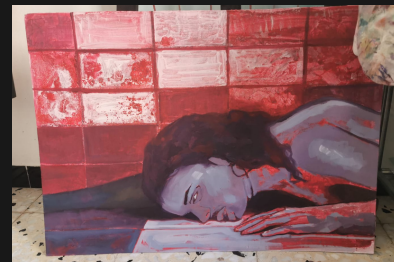
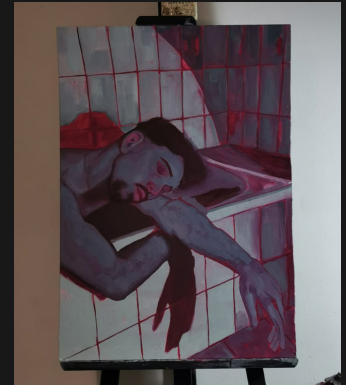
Revisiones, ajustes finales y preparación de la defensa.

Proceso del trabajo

Para hacer un primer acercamiento a la pintura se utilizaron dos soportes de tamaño medio y se hicieron diversas pruebas de la interacción entre el óleo y el acrílico. A medida que fui realizando estas pinturas llegué a la conclusión de que en lugar de partir de un lienzo en blanco lo haría realizando una base de color rojo en acrílico y posteriormente continuaría pintando sobre ella con óleo. Me interesaban los fragmentos al descubierto de la pintura roja como si se tratase de algo desgastado, en proceso.

En uno de los acercamientos dejé más zonas rojas para entre la pintura superpuesta de la figura, y la otra la llevé a un punto más cubierto. Estéticamente me gustó más la primera al transmitirme esa sensación de desorden, de intranquilidad y de caos emocional en contraposición con lo estático de la figura del modelo en una pose más tranquila.

En las obras definitivas comencé el proceso pintando todos los lienzos con una base roja de pintura acrílica, dando dos capas para que el color fuese potente y no quedase rastro del blanco. Una vez secos realicé el encajado de las escenas con una cuadrícula. Las zonas que no me convencían, como algunas que tenían ciertos elementos que no me terminaban de gustar las eliminaba y continuaba el dibujo de forma que tuviese armonía y sentido.

Sobre un papel imprimado y tratado como los lienzos, realicé numerosas pruebas de color para generar la paleta que quería para las obras. Al partir de una base de color rojo este fue el método que se me ocurrió para que fuese más sencillo de cara a trabajar posteriormente teniendo en cuenta esa escala de valores tonales.

En las primeras sesiones fui trabajando con pintura muy aguada con poca carga para establecer las zonas que quería cubrir y cuáles no.

El entorno de la escena quería que fuese en una escala monocromática de tonos rojizos y que la figura fuese el punto central de las obras con la paleta de colores fríos, para enfatizar esa intimidad del individuo. Además, pinto con la mente puesta en el concepto de la obra en sí acompañado de la metáfora de una habitación de revelado fotográfico. En donde la única luz que puede existir para no dañar el proceso tiene que ser artificial y roja. Me gusta pensar en los personajes como seres en soledad enfrentándose a sus demonios para aceptarlos, dejándose ser a sí mismo, como una fotografía analógica que necesita esas condiciones para generarse, la oscuridad roja para que la huella de la luz pueda nacer.

El proceso de partir de un lienzo rojo es una elección interesantísima de la que no me arrepiento, pero sí es cierto que visualmente me ha costado un tanto trabajar partiendo de ahí en estas dimensiones, el rojo es tan potente que la vista se me cansa rápido pintando y hay momentos en los que no puedo ver bien. Normalmente solo utilizo gafas para ver de lejos pero durante todo el proceso he estado utilizándolas para poder pintar sin molestias.

He estado trabajando todas las obras al mismo tiempo, avanzándolas simultáneamente.

En primer lugar, cuando realicé las primeras manchas, quería dejar tal cual lo que rodeaba a la figura a modo de pintura abocetada y desgastada porque me gustaba de esa forma. Pero había algo que no me terminaba de convencer visualmente. Faltaba contraste. Así que me dediqué a trabajar los fondos para crear ese rango de valores tonales rojizos y se me ocurrió la idea de añadir más protagonismo a las zonas de los azulejos utilizando espátulas de diferentes tamaños para crear texturas interesantes.

Pinté con óleo sin diluir y con las espátulas primariamente, y luego probé a añadirle polvo de talco a las mezclas para obtener una textura más tosca y menos suave. Fui ajustándolo a medida que iba buscando los resultados que quería. Una vez tenía esas texturas que quería conseguir, rayaba ciertas zonas con los filos y las puntas de las paletas para crear tensión en la forma de pintar. Es algo que se aprecia mirando con detalle a algunos azulejos. Me gustó mucho esto porque considero que representa la tensión de enfrentarse a esa soledad que supone el entorno en el que están los personajes, ese proceso de estar aceptándose a sí mismos en su soledad e intimidad.

Todas las obras me iban convenciendo menos una, la obra de la mujer en el espejo. En el resto de personajes se podía percibir mucho más la piel que en ésta concretamente, desentonaba al estar más cubierta y que el único punto de atención fuese el rostro y una zona del pecho. Por ello, tras probar varias fórmulas, quitando y añadiendo pintura, decidí cambiarlo y destapar más zonas pintando sus extremidades y el vientre, para así equilibrarla con el resto de pinturas visualmente. Las pieles las fui construyendo con más carga de pintura, partiendo desde el rojo como color y yendo hacia la luz enfriando el color, tonos violetas, cian, hasta llegar a los detalles de toques de luz que fueron realizados con verdes azulados casi blancos. Respetando ciertas zonas que quería dejar descubiertas desde el inicio como si fuesen heridas.

CANVA STORII

CNFILM F400

CANVA STORIES ▲ 14

CANVA STORIES 400

CNFILM F400

CANVA STORIES ▲ 14

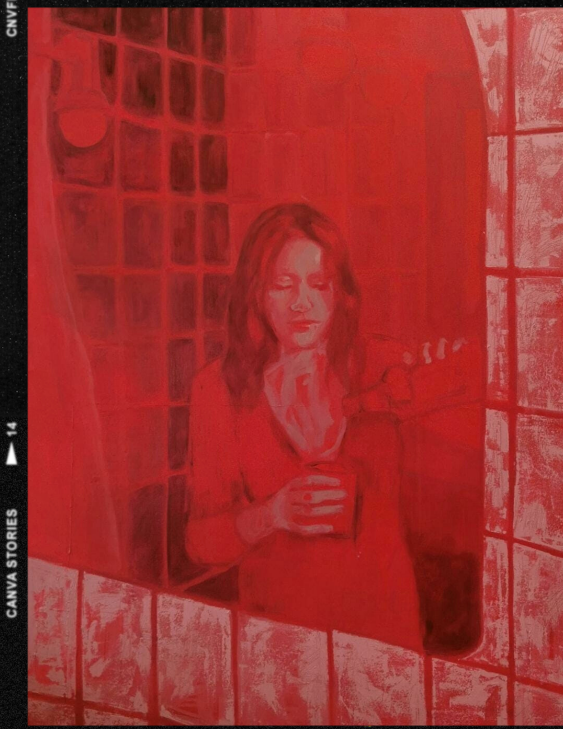

CANVA STORIES 400

CNFILM F400

CANVA STORIES ▲ 14

CANVA STORII

CNFILM F400

CANVA STORIES ▲ 14

CANVA STORII

CANVA STORIES 400

CNFILM F400

CANVA STORIES ▲ 14

CANVA STORIES 400

CANVA STORII

CN/FILM F400

CANVA STORII

CANVA STORIES 400

CANVA STORIES 400

CANVA STORIES ▲ 14

▲ 14

CN/FILM F400

CANVA STORIES ▲ 14

▲ 14

CANVA STORIES

Obra final

catálogo

óleo sobre lienzo
F50: 116 x 89

óleo sobre lienzo
F50: 116 x 89

óleo sobre lienzo
F50: 116 x 89

óleo sobre lienzo
F50: 116 x 89

óleo sobre lienzo
F50: 116 x 89

Conclusiones

Este proyecto ha tenido toda mi implicación personal, son vivencias personales y cercanas llevadas a una problemática colectiva que nos afecta a todos.

Ha supuesto una nueva forma de proceso creativo respecto a la pintura, aunque parezca un detalle sin mucha importancia, partir del lienzo en blanco no es lo mismo que hacerlo desde una base roja. Los contrastes tan marcados entre tonos rojos y azules es algo que siempre he realizado en todo lo que he pintado. Pero al hacerlo de esta forma ha supuesto una mayor implicación en el uso del color y en el hecho de encontrar los tonos que quería utilizar. Como menciono anteriormente, mi vista ha sufrido bastante en el proceso, sobre todo al comienzo, a la hora de hacer manchas aguadas para ubicar las zonas de color, los ojos se cansaban mucho al estar continuamente mirando un lienzo con una base de color tan intensa.

Aunque haya sido un proceso algo tedioso, me siento bastante satisfecha con los resultados de las obras. Algo que siempre me ha costado mucho es disfrutar del proceso y sobre todo de confiar en él, pero a la hora de pintar esta serie, he podido sentirme mejor que en ocasiones anteriores. Principalmente, a la hora de ir ajustando bien los contrastes para que se fuesen vislumbrando las formas en el lienzo e ir sintiéndome día a día satisfecha con lo que veía al finalizar las sesiones de pintura. El hecho de involucrar diferentes tratamientos como las aguadas y la pintura con espátula para generar los efectos desgastados que quería, hacen que disfrute mucho más de la pintura.

Me he dado cuenta de que me encanta utilizar diferentes técnicas o formas de aplicar el óleo que pretender conseguir efectos concretos con una única forma de pintar, considero que ayuda a potenciar el desarrollo del lenguaje pictórico de un artista y amplía su repertorio. Estas pequeñas variaciones en el modo de hacer han desembocado en esa satisfacción de disfrutar más el proceso de las obras.

Para cerrar las conclusiones, considero que he cumplido con mi planteamiento inicial del proyecto y con la visión interior que tenía acerca de estas pinturas. Consiguiendo plasmar ese caos interior del individuo y su aceptación al exponerla a través de la balanza entre cálidos y fríos, la tensión que genera la paleta cromática, jugando con las texturas y las zonas descubiertas del fondo. El gran protagonismo del rojo me ha sorprendido de forma positiva, encontrándome con un gran refuerzo de ya la simple tensión visual que se percibe al observar las pinturas y que invita a analizar las imágenes.

Siento las pinturas como una ansiedad intensa que busca el reposo en la repetición constante de las formas rectangulares que componen los azulejos. Percibiendo a los personajes en este entorno conocido pero sacado de contexto, gracias al uso inquietante de los colores que le añaden una carga emocional. Generando así ese infierno personal que me propuse retratar en las pinturas.

Propuesta expositiva

9

KODAK 5062 PX

9

9A

Bibliografía

BONET, Juan Manuel. (2006). Munch. El Mundo; Madrid.

CHILVERS, Ian. (2007). Diccionario de Arte del S. XX. Complutense; Madrid.

NAVARRO, Luisa. (2019). Carmen Arozena. Consejería de turismo, cultura y deportes, Gobierno de Canarias.

PADBERG, Martina. (2017). Egon Schiele. Konemann; París.

ROCA-FERRER, Xavier. (2020). El Mono Ansioso. Arpa Editores; Barcelona.

Webgrafía

Obra "Autorretrato con planta de linterna china", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google:

<https://artsandculture.google.com/asset/self-portrait-with-chinese-lantern-plant-egon-schiele/AGS1DQVHQVm6Q>

Consultado el 2 de marzo de 2023.

Obra "La muerte y el hombre", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google:

<https://artsandculture.google.com/asset/self-seer-ii-death-and-man-egon-schiele/mgFo8hYkM-qWm>

Consultado el 2 de marzo de 2023.

Obra "Paisaje con cuervos", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google:

<https://artsandculture.google.com/asset/landscape-with-ravens-egon-schiele/2gH0piliOhHlsg>

Consultado el 2 de marzo de 2023.

Obra "Ansiedad", de E. Schiele, en el recurso "Arts & Culture", de Google:

https://artsandculture.google.com/asset/anxiety-edvard-munch/JgE_nwHHS7wTPw?hl=es

Consultado el 2 de marzo de 2023.

Obra "Weeping Nude", de E. Munch, en el recurso "Arts & Culture", de Google:

<https://artsandculture.google.com/asset/weeping-nude/6AF2UetLe5bmSw?hl=es>

Consultado el 2 de marzo de 2023.

Obra "Separación", de E. Munch, en el recurso "Arts & Culture", de Google:

<https://artsandculture.google.com/asset/separation/-AFoDHxU1msdjw?hl=es>

Consultado el 2 de marzo de 2023.

for those who held my hands in the darkest
nights until sun came back to my skies

R O I N D R O P S

