

Ciudades húmedas

Alicia Álvarez Deldado

Universidad de La Laguna
Facultad de Humanidades
Sección de Bellas Artes

Memoria del Trabajo de Fin de Grado
Ámbito de pintura

Alicia Álvarez Delgado
Tutor: Severo Acosta
2017

INDICE

	Pág.
Abstract	2
Introducción	4
Objetivos	7
Contextualización	8
Referentes	11
referentes conceptuales	12
referentes pictóricos	18
antecedentes académicos	22
Proceso creativo	29
metodología	29
desarrollo del trabajo plástico	37
obras finales	48
Conclusión	59
Bibliografía y webgrafía	60

*“La lluvia cesó al amanecer. Una luz violácea se filtró por entre las nubes, que pasaban bajas como si fuesen a rozar los tejados. De la bruma matinal surgieron lentamente los edificios, humedecidos y relucientes por el lavado de la lluvia; el suelo fangoso con grandes charcos”*¹

¹ Blasco Ibáñez Vicente, “ La Horda”, Bookclassic, 2015, Capítulo 1, Pág. 2

El reflejo, puede desarrollar la intriga de saber si la imagen es real o no, invitándonos a reflexionar sobre lo que estamos viendo. No solo reflejar una escena sino el significado que vemos los humanos de la vida real, muchas veces le damos una importancia sobrevalorada a un objeto o detalle de la realidad; pero a través de 5 cuadros quiero contar una historia visualmente donde aparece los reflejos de charcos de los días lluviosos.

Con estos elementos sobre el reflejo en situaciones cotidianas, se ha realizado una serie de pinturas con una diferencia entre lo real y lo reflejado para crear un aspecto diferente; siendo lo reflejado una superposición de capas de color y lo real una pincelada suelta pero con más carga. Igual estas situaciones son un tanto comunes pero ¿realmente nos paramos a ver con claridad o darle importancia estos instantes reflejados?

PALABRAS CLAVE: pintura contemporánea, reflejo, instante, olvido, lluvia, veladuras

The reflection, can develop the intrigue of knowing if a picture is real or not, invites us to reflect about what we are seeing. Not only reflect a scene but the meaning we see humans in real life, many times we overvalue an object or a detail of reality; but throughout five paintings I want to tell a story visually where reflections of puddles of rainy days.

With these elements about reflection in everyday situations, it had been made a series of paintings with a difference between the real and the reflected to create a different look; being reflected an overlay of colours layers and the real a loose brushstroke but with more load. Like these situations are a bit common but Do we really stop to see clearly or give importance to these moments reflect?

KEYWORDS: Contemporary painting, reflection, instant, forgetfulness, rain, glazes

Ciudades húmedas título de la creación de una obra personal donde se transmite la gran importancia de los reflejos creados en los charcos los días lluviosos, realizando un contrapunto entre la realidad y lo reflejado; una realidad mutable donde el reflejo es más importante.

En este trabajo se pueden observar una serie de ideas que surgen desde el segundo año del grado, en la asignatura de fotografía y vídeo. Desde ahí comencé a plasmar esa atracción por los reflejos que siempre he tenido desde la infancia.

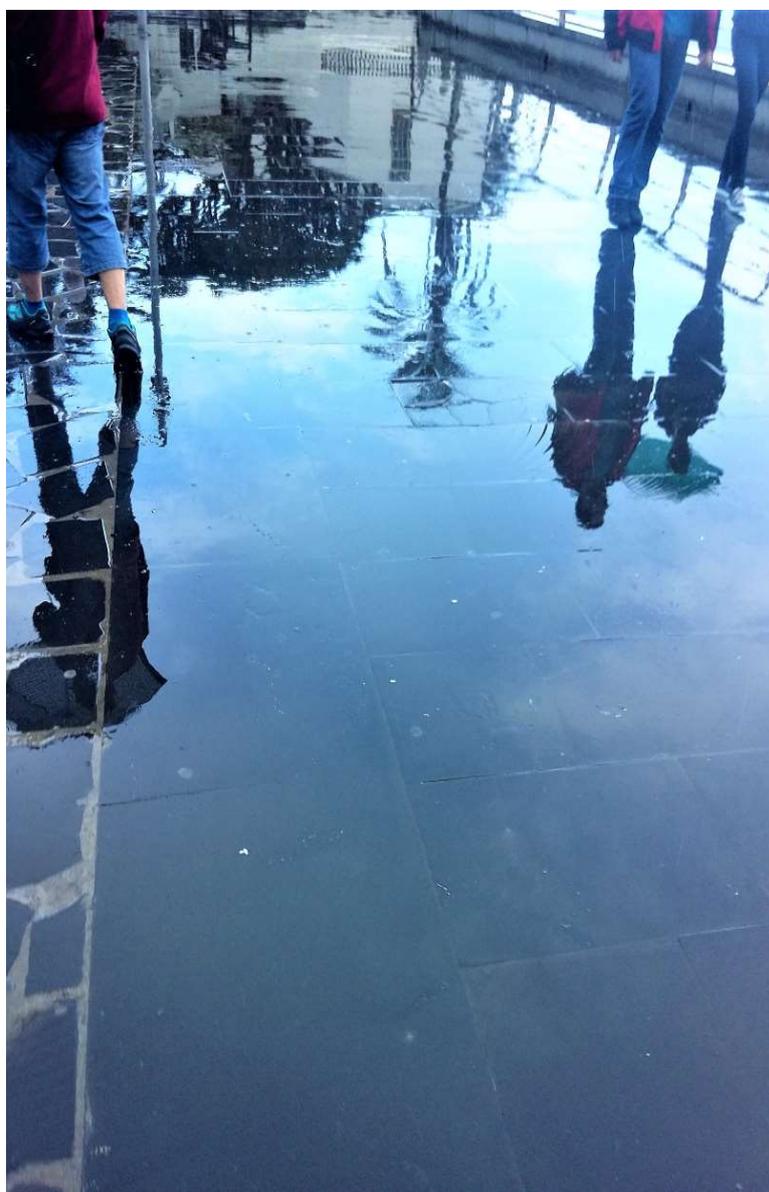
A través de una serie de cinco cuadros de distintas dimensiones, he plasmado diferentes imágenes de la vida cotidiana que se crean en los charcos de las ciudades. Dando gran importancia a los instantes que no todas las personas se paran a observar o les interesan. Se puede apreciar claramente en las obras la diferencia entre lo real y lo reflejado, debido a que se han aplicado distintas técnicas siendo unas veladuras y otras pinceladas más sueltas pero con más carga de materia.

El trabajo está dividido en varios apartados para lograr un buen desarrollo, donde se explican:

- Los objetivos del trabajo, que son los aspectos formales que se quieren conseguir con este trabajo, comenzando de una manera general hasta los más específicos.
- La contextualización de la obra y de donde surge la idea, una explicación precisa de cuál es la temática elegida y el porqué, desarrollando detalladamente el concepto del trabajo.
- Los referentes que han servido de apoyo como influencia, con una breve explicación de su obra y la relación con el trabajo a realizar. Además de los antecedentes personales, para enseñar la trayectoria de todo el grado.

- El proceso creativo, está dividido en subapartados: la metodología que explica la técnica, la creación artística y maduración de la obra; el desarrollo del trabajo plástico, que habla de la elaboración de los cinco cuadros realizados ayudándonos de imágenes; y finalmente las fotografías de las obras con algunos detalles de los mismos.

- Para terminar encontramos la conclusión, una breve explicación de los aspectos encontrados al finalizar la obra. Y por último la bibliografía y webgrafía, que recoge los lugares que han sido necesarios tomar información para realizar este trabajo.

“El reflejo que veo en los charcos no es para mi una simple foto, sino mi propia manera de ver la vida”
Diego Koltan ²

² <http://rompiendolasolas.blogspot.com.es/2012/10/fotocharcos-viendo-el-mundo-en-el.html>

El principal objetivo del trabajo es el desarrollo de una obra pictórica, donde se puede observar el esfuerzo y lo aprendido a lo largo del grado. Además, encontrar una temática con la que estuviera cómoda para expresarme de manera clara y concisa.

La representación de lo real frente a lo reflejado, estando relacionado con lo concreto frente a lo abstracto.

- Lograr transmitir al espectador la importancia del reflejo frente a lo real.

- Interpretar la importancia de los charcos un día de lluvia.

- Invitar al espectador a que se detenga frente a un reflejo en el suelo, sin importar mojarse.

Mejorar la técnica, tanto de las veladuras que crean transparencias como la soltura de las manchas para crear volumen o el dibujo de una perspectiva real.

- Aprender y evolucionar sobre la realización de una imagen simple, llevándola a una imagen con un amplio abanico de color.

- Llevar a cabo un trabajo diario donde se visualiza la evolución pictórica y la mejora de la calidad de las obras.

- Desarrollar una obra tanto pictórica como estética visualmente para que atraiga a todo tipo de espectadores.

- Controlar la técnica de manera que se sepa cuando la podemos dar por finalizada y sea una buena obra.

Ciudades húmedas surge de la atracción a los días de lluvia, esos donde todo el mundo quiere quedarse en casa para evitar mojarse; debido a que muchas personas se quejan o se deprimen de estos días porque les resultan que son oscuros. Pero es aquí cuando los ciudadanos no se dan cuenta que al humedecerse las calles, comienza la magia y empiezan a cobrar vida los reflejos en los charcos que dejan las gotas de lluvia.

Los charcos son por decirlo de alguna manera un acto de rebeldía de la naturaleza que deja en las ciudades; el conjunto de gotas que se quedan en la superficie del suelo y forman pequeños o grandes espejos, una fina capa donde esto sucede. No obstante, una de las cosas más importantes de los charcos es su propia memoria, ya que todo lo que ha pasado a su alrededor, la vida que se ha creado allí, eso que la realidad le enseñó se le queda gravado en su memoria.

¿Tienes esos recuerdos de la infancia cuando llovía y saltabas por los charcos? Uno de los recuerdos más felices e inéditos. Hoy en día siguen existiendo los charcos y no solo le gustan a los niños sino que yo sigo sintiendo la necesidad de acercarme al agua para ver la realidad especular que refleja cada uno de ellos, y así percibir una visión diferente del mundo simplemente acercándote al borde del mismo; disfrutándolo durante un periodo muy corto de tiempo. Por lo que he tratado de buscar esas imágenes que se reflejan en las calles de la ciudad, para así capturar y pintar lo que refleja la vida.

<http://www.madridyfotos.com/fotografiar-reflejos-charcos/>

Estos reflejos se crean a través de la reflexión de la luz creando una imagen especular, esta imagen es la que percibimos mediante la luz reflejada o la imagen de algo o alguien que se crea en una superficie. Esto es debido al cambio de dirección de un rayo u onda, donde los rayos incidentes se reflejan con un ángulo de igual incidencia. Esta reflexión puede ser: reflexión especular, donde el rayo de luz incide sobre una superficie pulida (como un espejo); o reflexión difusa, donde el rayo incide sobre una superficie sin pulir (la imagen se conserva, pero se refleja la energía).

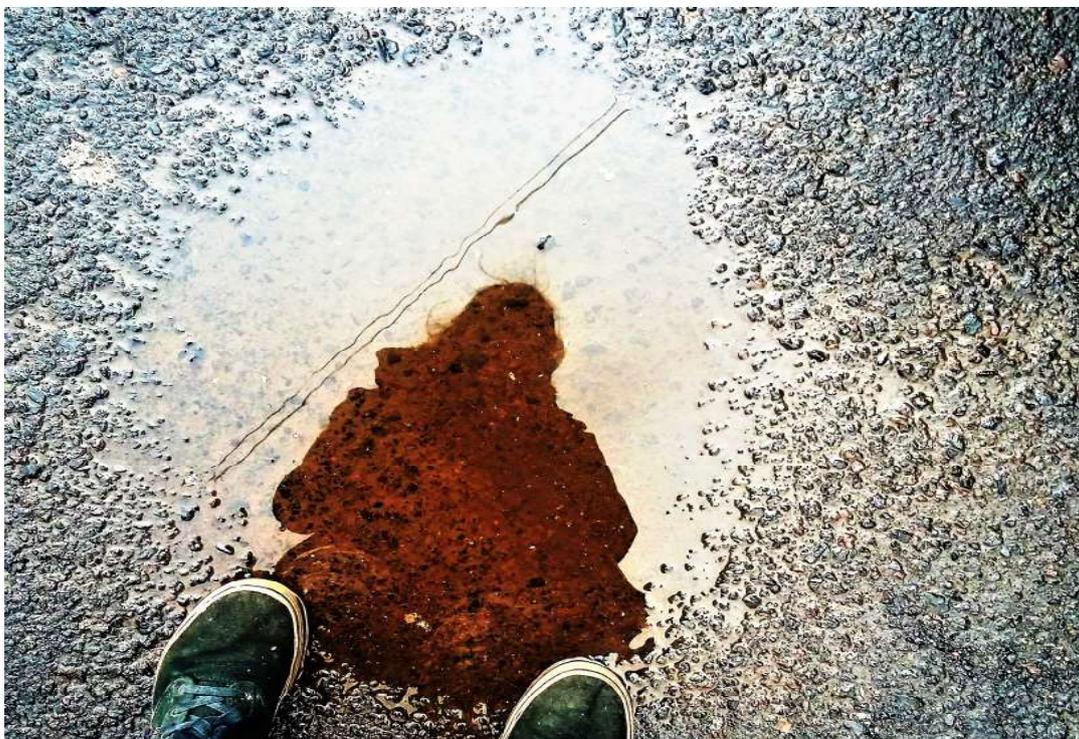
Lo real frente a lo reflejado, lo podemos relacionar con lo concreto frente a lo abstracto; estando separado debido a la opción de lo concreto implicando así distancia y un alejamiento del aquí y ahora. La parte reflejada de las obras son denominadas como abstractas y no tienen por qué ser del todo difusas, ya que puede ser con un grado muy bajo de abstracción, debido a que no lo podemos percibir del todo real. En cambio, la parte real y concreta estaría relacionada directamente con el cuerpo.

Lo irreal, que se refleja en los charcos de agua que se forman tras la lluvia; a los que no le damos importancia alguna, debido a que muchas veces agilizamos nuestro caminar para evitar quedar empapados con las gotas de lluvia. En especial tengo debilidad por ver qué sucede, en verme reflejada o ver la parte real de las personas enfrentadas contra su reflejo.

Y aquí la importancia de los cuadros en plasmar eso que sucede allí en ese instante, pudiendo incluso observar la tendencia de las formas a converger o a ser irregulares.

También quiero darle relación con el olvido, debido a que esos reflejos son instantáneos una vez que salga el sol desaparecerán por lo que es uno de los motivos que quiero pintarlos para que no se olviden con el tiempo y puedan volver a suceder.

Siendo así lo que quiero mostrar: siendo lo reflejado o irreal pintado de una manera más suelta y con aguadas; y la parte real estando más trabajada y con más carga pictórica. Creando así un equilibrio tonal, “un elemento importante, quizás incluso más que matizar adecuadamente un color, porque la profundidad, el movimiento y la textura de la superficie del agua dependen de la luz”³

3 MARTIN, Judy. “Color. Percepción y uso en la pintura. Ed. Blume. Barcelona 1995. pág 121

Leopoldo Gonzales Andrades
Joseph Mallord Willian Turner
Diego Koltan
Javier Varela Guillot
José Luis López (Kubi)

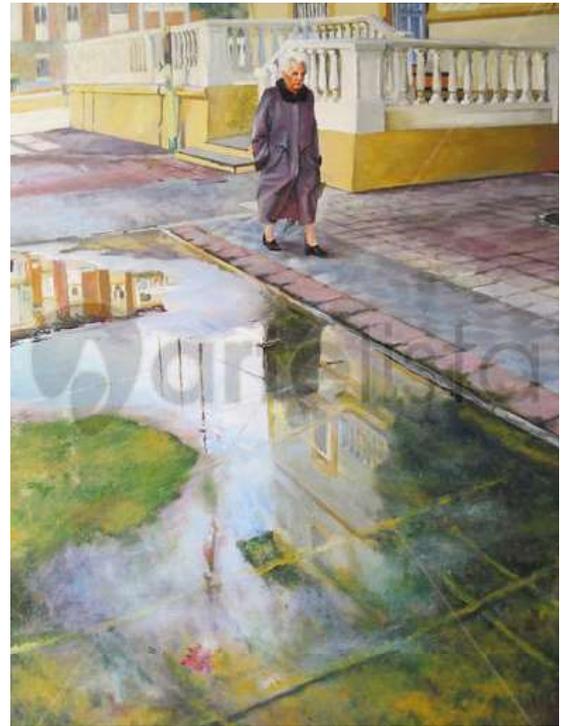
La tarea de buscar referentes acorde con esta serie no ha sido tarea fácil, debido a que sí que igual la técnica está relacionada pero muy pocos trabajan con el mismo concepto de este trabajo. Aunque esto no es nada de lo que haya dificultado la creación del trabajo, porque lo que se pretende es realizar algo nuevo e innovador. Algunos que he escogido han sido fotógrafos, ya que este trabajo viene por algo que comencé con la fotografía y otros pintores.

El licenciado en Bellas Artes en Sevilla en el año 2003 y nacido en Cádiz. Es un pintor que mayormente se ha centrado en los reflejos y en paisajes acuáticos. Utiliza el óleo sobre tabla como soporte principal.

Es un referente que a través de la pintura trata de transmitir la realidad y lo reflejado; teniendo esto una gran similitud con la obra debido a que la temática es prácticamente igual, además de realizar lo reflejado de una manera más aguada y difusa. No solo esto es lo que he utilizado de referencia sino la influencia en la técnica que utiliza, esa amplia paleta de colores con una pincelada bastante suelta.

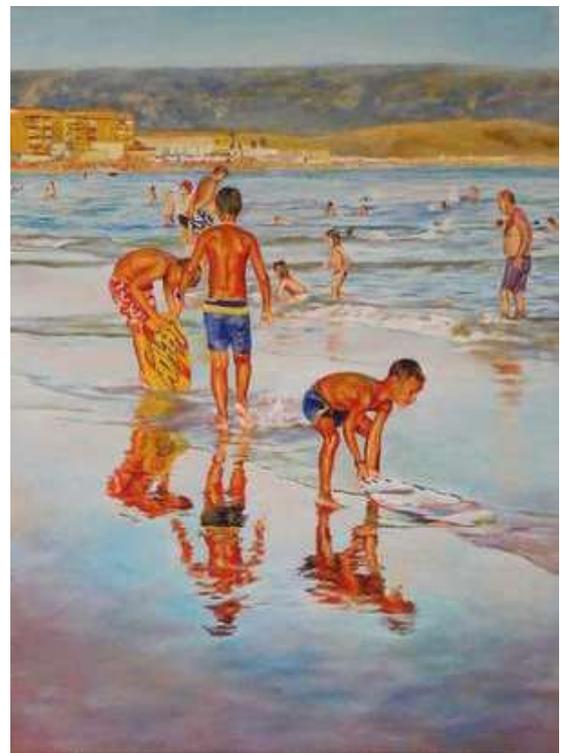
Leopoldo G. Andradez, Bañistas, Óleo sobre tabla, 50*73 cm, 2006

Leopoldo G. Andradez, Otoño, Óleo sobre tabla, 73*100 cm, 2012

Leopoldo G. Andradez, Lluvia, Óleo sobre tabla, 85*85 cm, 2009

Leopoldo G. Andradez, Surferos, Óleo sobre tabla, 73*98 cm, 2013

Nació en Londres en 1775 y muere en 1851; es un pintor perteneciente al movimiento del Romanticismo. Comenzó su andadura por el mundo del arte desde los 14 años, realizando desde un primer momento el paisaje como su principal temática, y conocido como “el pintor de la luz”. Desde sus inicios, sus paisajes se consideraron del romanticismo por el dramatismo de sus obras y su interés por el espacio atmosférico con efectos luminosos; “ es al espectador quien le toca decidir en que medida una mancha de color ha de transformarse en un objeto de perfil definido” ⁴

Este referente lo he elegido porque trabaja con una pincelada que crea manchas amplias y sueltas; una mancha con empaste y carga que da la sensación de veladura, siendo esto utilizado en algunos cuadros. Además de la relación con el tratamiento de la luz en las partes de reflejo que realiza en sus obras tienen cierta relación con mis obras, creando una atmósfera de color que integra la figura con el fondo.

4 BOCKEMÜHL, Michael, “J.M.W. Turner. Edición Benedikt Taschen, Berlin 1992, pág, 62

J.M. Willian Turner, Rain, Steam and Speed,
Óleo sobre lienzo, 91*121 cm, 1844

J.M. Willian Turner, Canal de Chichester, Óleo sobre lienzo, 1828

J.M. Willian Turner, Rain, Barco de esclavos,
Óleo sobre lienzo, 90*121 cm

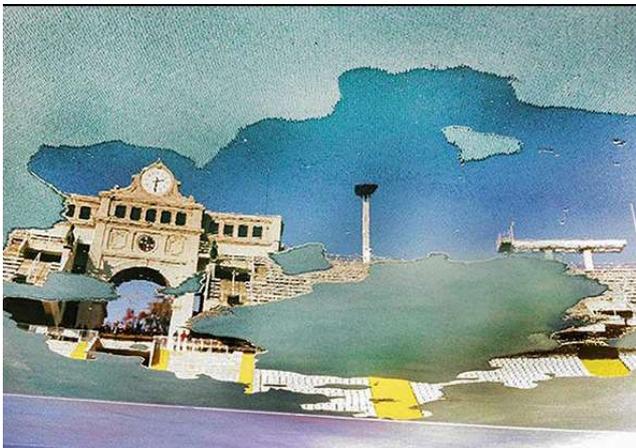

J.M. Willian Turner, Amanecer Castillo de Normhan,
Óleo sobre lienzo, 91*121 cm, 1845

Nacido en Buenos Aires, fotógrafo que actualmente vive en Barcelona. Su obra está bastante relacionada con este trabajo debido a que se dedica a realizar fotografías de charcos, esos que se forman cuando llueve, los que todas las personas saltan o esquivan. Teniendo esto una relación total con el concepto que ambos utilizamos.

Para este fotógrafo un charco es una manera distinta de ver la ciudad, mostrando mayormente las urbes de alrededor del mundo. La serie “fotocharcos” que realiza es donde más muestra la realidad a través de los reflejos, diciendo que “es una forma diferente de reflejar las imágenes y los monumentos de la ciudad”.

La elección de este referente, me ha servido de inspiración para realizar las fotografías que luego interprete pictóricamente, además de la relación con la temática, y la identificación de ambos por la atracción de estos reflejos, realizando la fotografía desde un ángulo muy cercano al suelo.

Diego Koltan, Fotocharcos

Nació en 1533 en Vigo, no solo pintor sino músico. Su vocación artística viene desde sus familiares maternos, realizando sus estudios de Bellas Artes en Madrid. La mayoría de su obra son acuarelas sobre papel, donde aparecen paisajes teniendo una gran colección de estas. En su obra realiza fachadas, carteles para jornadas festivas, paisajes arquitectónicos... mezclado incluso varias técnicas en una misma obra.

Un referente que a pesar de la temática no es la misma que la trabajada, se relaciona por la técnica de las aguadas y una pincelada amplia y muy suelta. Además una paleta de tonos pasteles que he tomado de referencia para las partes mas claras de cada cuadro.

Javier Varela G., Carro y Caballo, Acuarela sobre papel, 58*46 cm

Javier Varela G., Varadero, Acuarela sobre papel, 46*57 cm

Javier Varela G., Paisaje Vigo, Acuarela sobre papel, 23*31 cm, 1933

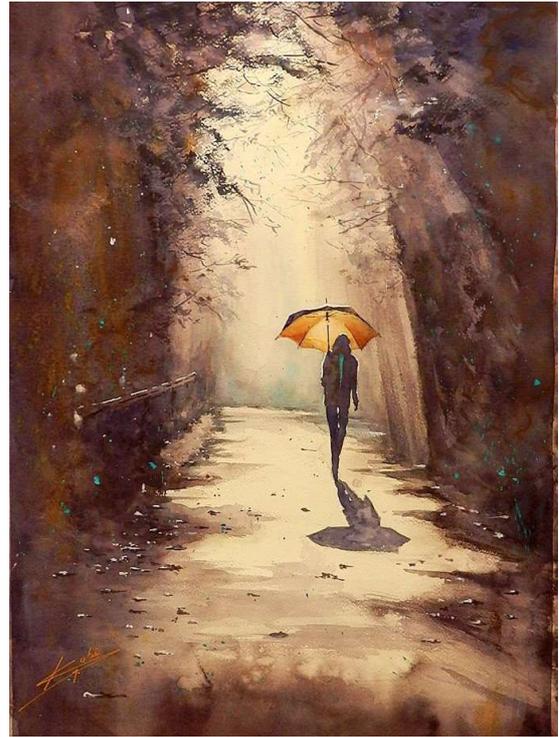
Javier Varela G., Músico, Acuarela sobre papel

Nacido en Bilbao, un pintor que enseña sus alrededores a través de acuarelas con una atmósfera de color muy peculiar. Su técnica, es sencilla realizando sus obras con muy pocas pinceladas, donde resuelve las formas dejando que las aguadas casi que resuelvan solas las formas, pero con un buen dibujo tras este. También una de las características de sus obras es su forma de realizar la luz de una manera cálida, pero a veces no utiliza una gran paleta pero consigue transmitir una buena escena paisajística.

Este referente ha sido elegido ya que a veces realiza escenas de lluvia o de reflejos; y por la manera de resolver las figuras a través de aguadas y de forma más simplificada, utilizando esto para las obras sobre todo en la parte reflejada.

Kubi, Un paseo por Carrión de Los Condes, Acuarela sobre papel, 100*81 cm, 2014

Kubi, Incertidumbre, Acuarela sobre papel, 70*50 cm, 2014

Kubi, Sestao, Acuarela sobre papel, 70*50 cm, 2014

Kubi, Segovia, Acuarela sobre papel, 42*73 cm, 2013

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

La temática tratada en este trabajo viene desde el segundo año del grado donde realice el proyecto fotográfico “Un instante, un reflejo”. A partir del cuarto curso, en la asignatura de Creación artística III, volví a retomar pintando solo la parte de los reflejos de una manera bastante matérica y desfigurada.

También podemos ver algunos antecedentes que no tienen relación con la temática, pero si se muestra el desarrollo de una pincelada cada vez más suelta hasta encontrar una técnica con la que se estuviera cómoda; además mencionar que desde un principio las aguadas me interesaban y las utilizaba sobre todo en los fondos de los cuadros.

En el grado he pasado tanto por realizar escenas paisajísticas, como de crear retratos figurativos. Pero siempre me he tenido más atracción por el paisaje, ya que desde los siete años que comencé a pintar me he sentido muy identificada con esta temática. Los cuadros que he realizado anteriormente han sido siempre con óleo y bastante materia además de una paleta muy amplia de color, pero en esta ocasión he decidido introducir en el trabajo de fin de grado mayormente veladuras de color.

A continuación se puede apreciar de manera ordenada y con sus fechas algunos de los trabajos realizados durante estos años de aprendizaje:

Alicia Álvarez, Bodegón, óleo sobre lienzo, 100*81 cm, 2013

Alicia Álvarez, Bodegón, óleo sobre lienzo, 92*73 cm, 2013

Alicia Álvarez, Orotava, , óleo sobre lienzo, 92*73 cm 2014

Alicia Álvarez, sin título, , óleo sobre lienzo, 65*50 cm ,2014

Alicia Álvarez, sin título, óleo sobre lienzo, 81*65 cm, 2015

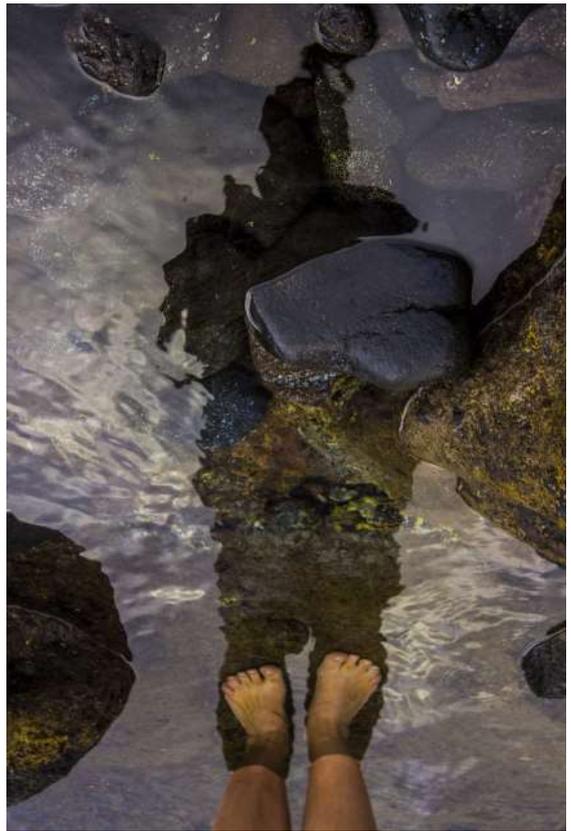
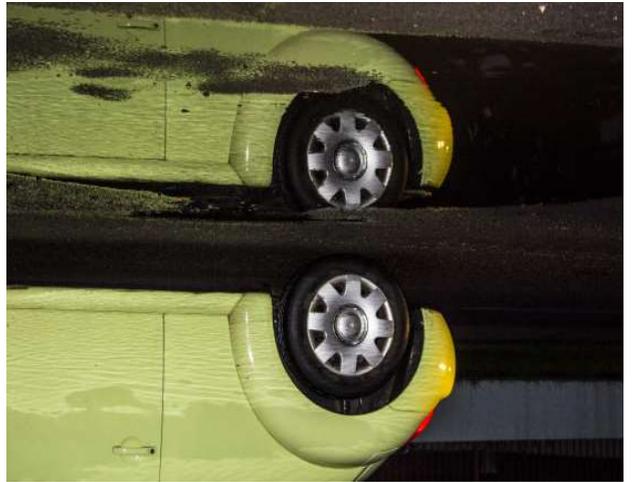
Alicia Álvarez, instantes de carnaval, óleo sobre lienzo, 116*89 cm, 2016

La imagen es una superficie sobre la que se refleja un significado entre el hombre y el mundo. En muchos casos se le da una importancia sobrevalorada a un objeto o detalle de la realidad; pero esta serie fotográfica sirve para contar una historia visualmente y refleja lo que quiero transmitir con este proyecto. Escogiendo así algo no habitual para llamar la atención ante el espectador.

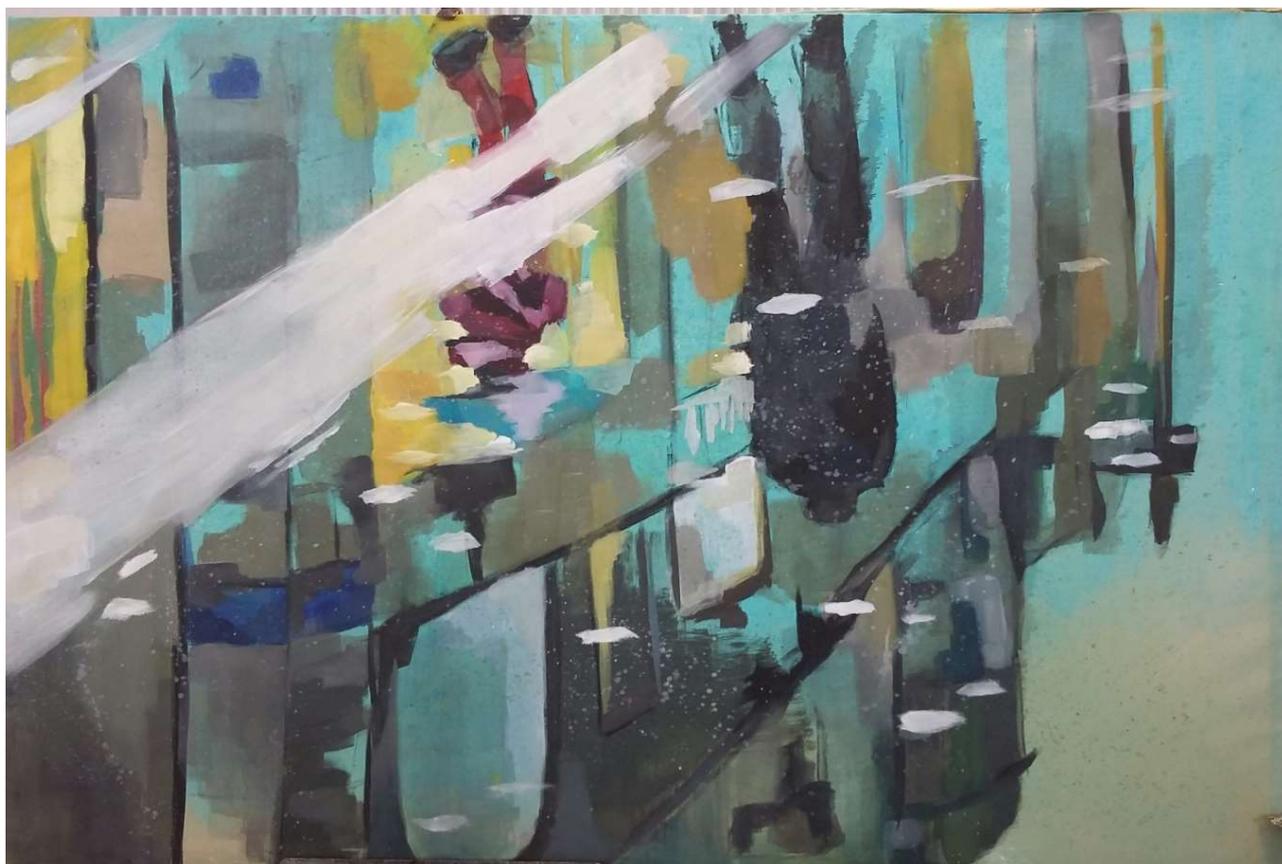
Este punto de atención es el reflejo, un proyecto que consiste en cambiar el concepto que tenemos de cuál es la superficie verdadera; y tiene relación con la ingravidez que es el estado por el que un cuerpo pesado no siente la atracción de la gravedad, pareciendo que se pierde el sentido del equilibrio o de la orientación.

Estos elementos crean en las fotografías un engaño óptico, en algunas cambiando los planos y en otras viendo cosas que no son creíbles pero es un simulacro fotográfico, estos efectos sobre la percepción visual hacen creer lo falso un tanto cierto dándole una interpretación errónea al cerebro de las señales que el ojo envía (mal-interpretación de la perspectiva, movimiento, iluminación...).

Este tipo de fotografía nos la podemos encontrar habitualmente en la calle, pero no somos capaces de imaginarlas sino que pasamos constantemente por ellas, y no le damos importancia a pequeños detalles de los reflejos. Por eso quise enfocar este proyecto a los reflejos, no solo para crear una tensión por saber cuál es lo real, sino para dar importancia a detalles por los que la sociedad suele pasar sin fijarse.

Alicia Álvarez, Un instante, un reflejo, 2014

Alicia Álvarez, sin título, óleo sobre lienzo, 190*135 cm, 2016

Alicia Álvarez, sin título, óleo sobre madera, 200*120 cm , 2016

En la asignatura de Taller de Técnicas y Tecnología V durante el segundo cuatrimestre del cuarto curso, también he estado desarrollando la idea del reflejo pero de una manera más abstracta, dándoles importancia a las personas con los paraguas y no tanto donde se situaba cada reflejo. Algunos son falsos grabados realizados con tinta china y otros son monotipos donde solo quise utilizar un único color.

Alicia Álvarez, Un instante, un reflejo, 2017

Este proyecto nace con la idea de plasmar los charcos que se quedan tras los días de lluvia, en una serie de cinco cuadros de distintas dimensiones, enseñando la parte reflejada y dejando ver parte de la realidad. Para esto, he comenzado con la realización de fotografías (tanto creadas intencionadamente como siguiendo a personas por la calle los días de lluvia para que quedase de una manera más natural), que será la principal guía para los cuadros que se van a realizar, siempre llevadas a un campo pictórico. En todo momento, he tenido en cuenta las luces, las sombras, la composición, los contrastes... buscando así imágenes de instantes cotidianos de los cuales no todas las personas se fija en ese momento.

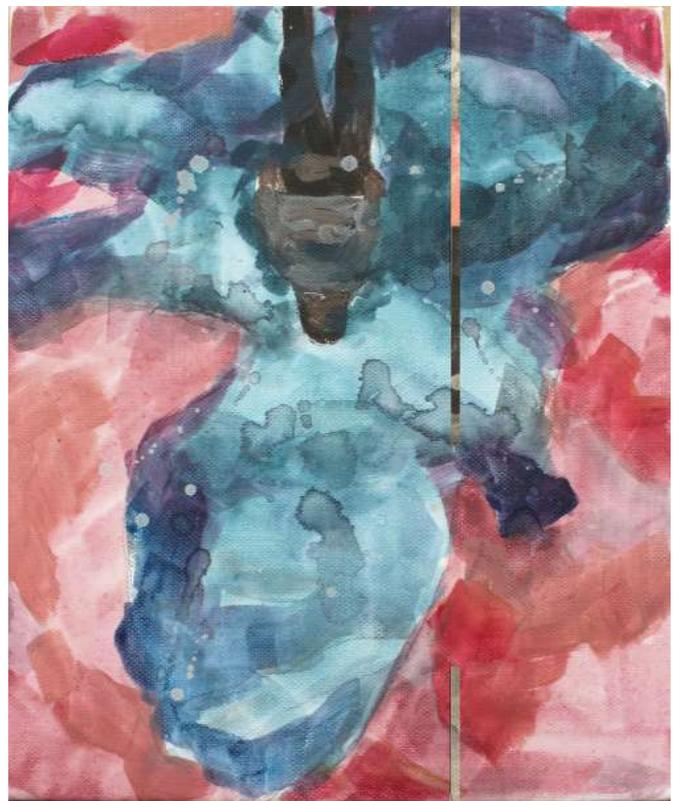
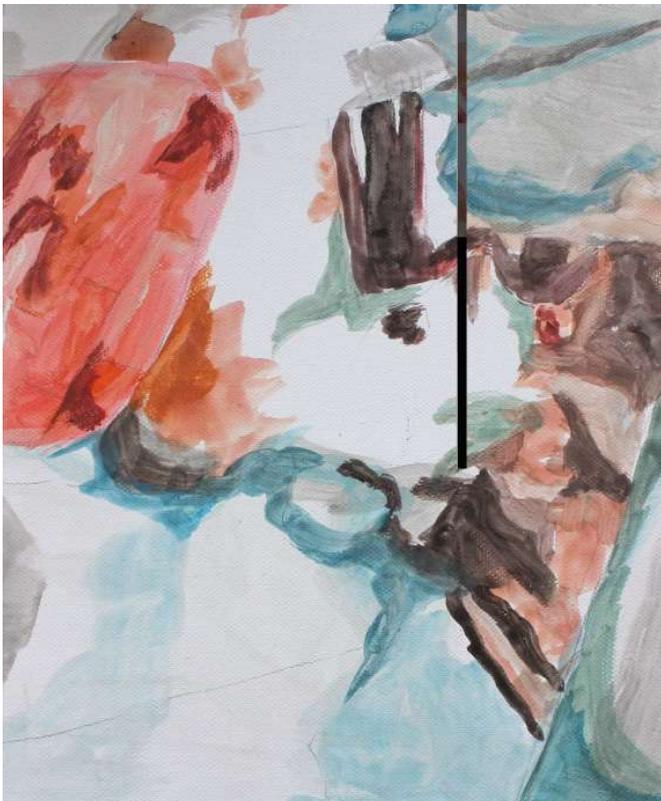
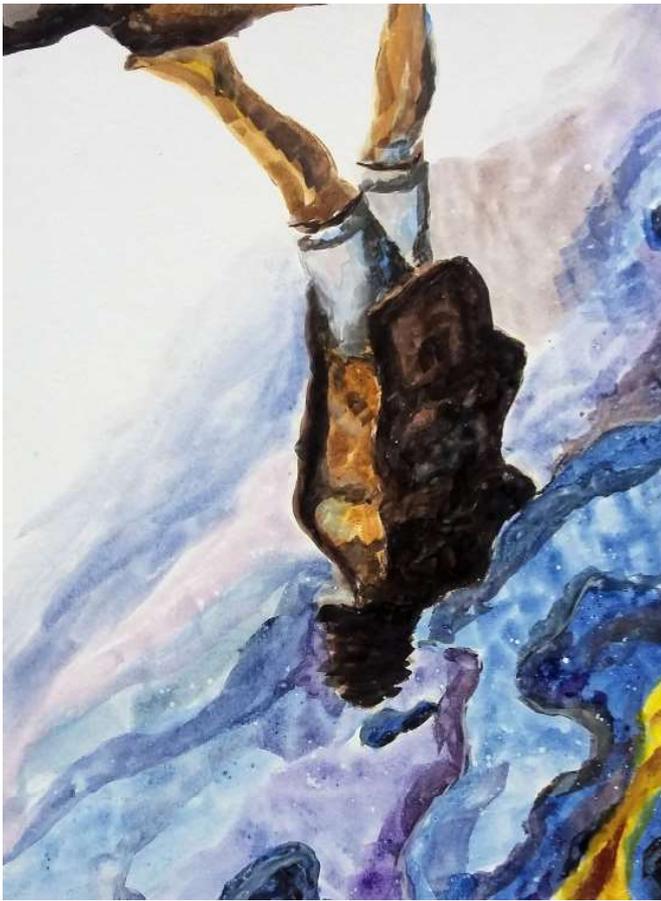
En todo momento quise representar en cada obra, la aparición de una o varias personas y algún tipo de fragmento de la ciudad; siendo esto lo que más me interesa en los días de lluvia. Realicé diversas fotografías hasta obtener cinco acertadas para llevarlas pictóricamente al desarrollo final de la serie de obras. Anteriormente, cada fotografía tomada ha sido ajustada mediante retoque fotográfico de Photoshop CS6 obteniendo el aspecto deseado.

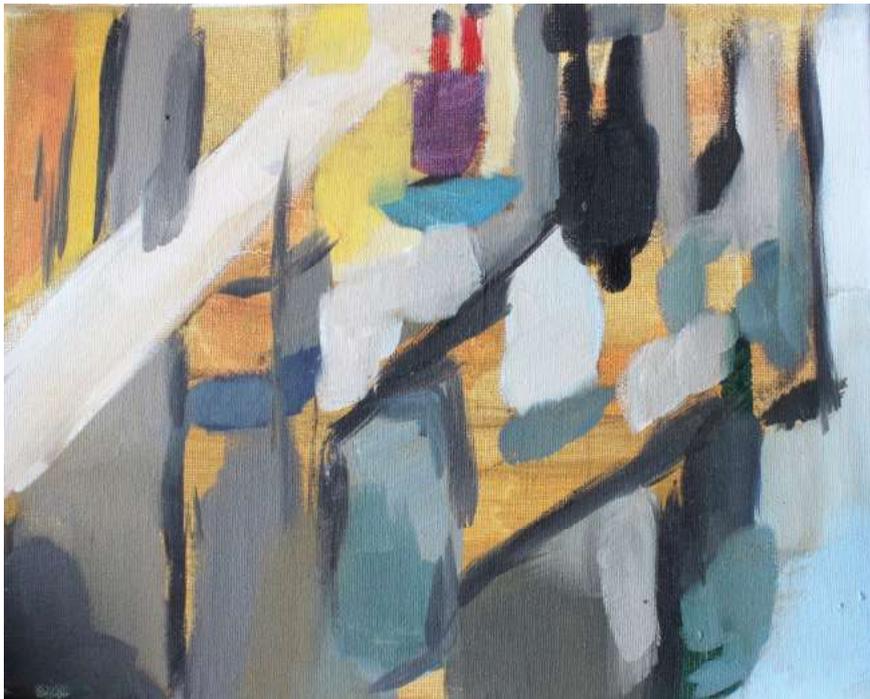

Una vez seleccionadas las imágenes adecuadas para realizar los cuadros, comencé a realizar bocetos previos en acuarela. En un principio, quería realizar como técnica principal la acuarela ya que me interesaban bastantes las veladuras que se pueden superponer creando una buena composición, y se acercaba bastante a lo que se quiere transmitir en el reflejo; pero comprobé que se debía mejorar mucho más la técnica para realizar una buena acuarela. Por lo que decidí comenzar a realizar otros bocetos en lienzos de diferentes tamaños (de escala pequeña), pero esta vez con pintura acrílica ya que el secado de las aguadas era rápido. Una vez comenzadas las obras finales y de grandes formatos, me di cuenta que con el acrílico no construía una paleta tan amplia de color, así que decidí realizar las obras finales con óleo ya que los conocimientos son más amplios, se podía utilizar la trementina para realizar las veladuras o la propia pintura para una pincelada con más carga.

La experimentación creativa para obtener la idea de lo que quería realizar finalmente, siempre fue sobre lienzo porque la textura de la tela es un factor interesante. En la fase de bocetos siempre tuve en cuenta las composiciones, los colores y la técnica que mejor quedaría.

Primero solo quería representar la parte reflejada, pero luego me di cuenta que era más interesante mostrar parte de la realidad para ver el contraste, tanto de la pincelada como de la imagen en sí. Realizando así las partes de reflejo con capas de veladuras y la realidad con más carga de la materia; comenzando directamente a realizar las obras finales de esta manera con óleo sobre lienzos, que yo misma fabriqué.

Las imágenes a realizar requerían un formato de dimensiones medianas y grandes, para pintarlos con brochas, manchas sueltas, aguadas, chorretes... en incluso ver la realidad de una gran manera. Tras elegir el tamaño adecuado cada obra, esta serie se realiza siempre en vertical y no con medidas de lienzos estándar, sino que se realizaron soportes más alargados para una buena composición.

Una vez que estudiada bien la temática y ver que funcionaban de una buena manera, se realizaron las fotografías y los bocetos previos. En ese momento descubrí que sería una manera interesante de plasmar lo aprendido a lo largo del grado, tanto con las manchas sueltas y diluidas como con las manchas más cargadas de materia. Teniendo en cuenta la complejidad que requería en todo momento estar atenta al secado, a las transparencias, al tratamiento de los cuadros en horizontal, para así llegar a tener una buena serie pictórica.

El proceso final de las obras, trata de encajar las imágenes utilizando líneas de guía y carboncillo, teniendo en cuenta una buena composición. Así se comienza a realizar las primeras manchas de una manera muy diluida con el cuadro en horizontal para controlar la suavidad y el recorrido de cada mancha, ayudándome de la trementina. La elaboración de la serie tiene como característica principal un proceso lento de secado y aplicando capa por capa una vez que este seca la capa anterior. Por lo que realice varias obras a la vez para tener más dinamismo a la hora de trabajar y aprovechar todo el tiempo posible. La decisión de realizar las obras en diferentes formatos y con diferentes gamas de colores es porque a pesar de que es una serie no quiero que sea monótona y que logre así atraer al espectador.

Uno de los motivos por los que decidí realizar la pintura sobre lienzo de tela de algodón previamente imprimada, fue porque las transparencias quedan reflejadas de mejor manera y dejan entrever la textura de la tela. Realice los bastidores (de tipo belga) a la medida adecuada y los emsamble pare luego tensar la tela ya imprimada sobre este por medio de grapas en los laterales.

Por lo tanto la técnica que mayormente he llevado a cabo es el uso de veladuras; para realizarlas se sobreponen colores transparentes; teniendo en cuenta que existen colores que son más opacos que otros, además sabiendo que también se pueden diluir los colores con un médium que en este caso sería la trementina.

Para aplicar las veladuras es necesario apoyar el lienzo sobre una superficie horizontal, pudiendo jugar también con la densidad de la pintura, sirviendo así como enriquecimiento de la pintura. Permite una amplia gama cromática a partir de los pigmentos más básicos. En este caso han sido aplicadas con brochas y pinceles yendo desde los más claros hasta los más oscuros, “la pintura por capas se realiza de un modo lento y progresivo a través de varias sesiones, capa sobre capa, y siempre cuando esta bien seca la anterior, nunca sobre un fondo semiseco, ya que luego pueden producirse rechupados y grietas”³

A continuación, se puede apreciar más detenidamente la explicación de cada una de las obras, explicando los pasos a seguir para obtener un buen resultado.

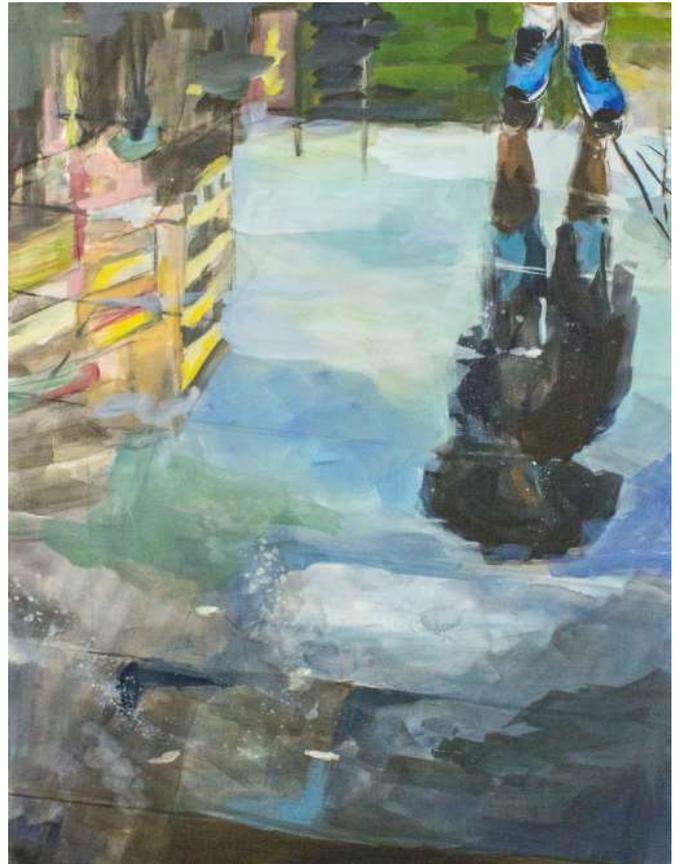
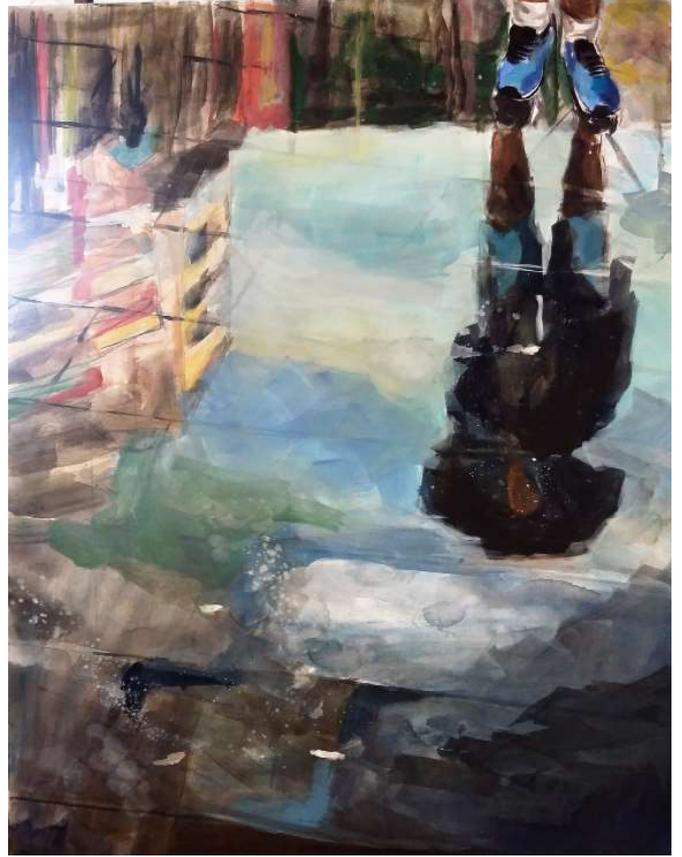
³ Pedrola Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, Ariel Patrimonio Histórico, Barcelona 1998. pág 188

CIUDADES HÚMEDAS I

El proceso creativo entre una obra y otra siempre ha dependido del aprendizaje que se ha adquirido mientras se realizaban las obras. La primera “Ciudades Húmedas I”, esta obra se comenzó a realizar con capas muy diluidas de acrílico, dejando partes del lienzo en blanco; pero al ver que no funcionaba del todo bien debido a que necesitaba crear una paleta más amplia de color, pase a seguir realizando veladuras con oleo pero esta vez con mayor carga y además poner algunas pinceladas más opacas en las partes reales.

En la primera parte del proceso siempre se realizó en horizontal, pero cuando comencé con el óleo seguí realizándolo en vertical, haciendo arreglos en el encajado hasta obtener un resultado óptimo. La composición, la cambie de cómo era la imagen original, realizando la persona más de cerca y cambiando el ángulo de visión; la persona la encaje más en un lado para que se compensara con los colores de los edificios del lado opuesto.

Esta imagen ha sido elegida debido que se puede apreciar claramente a un individuo huyendo de la lluvia; además un claro reflejo sobre una superficie grisácea como son los adoquines. Siendo realizada la fotografía intencionadamente.

Ciudades Húmedas I, óleo sobre lienzo, 116*89 cm, 2017

CIUDADES HÚMEDAS II

Tras lo aprendido en la obra anterior, comencé la segunda obra mejor, “Ciudades húmedas II” se comenzó a realizar en horizontal con capas de óleo muy finas y dominadas por la brocha, manchas sueltas que capa sobre capa se fue creando la profundidad de la imagen y el contrapunto de lo real y lo reflejado. En todo momento iba corrigiendo los fallos de encajado y una vez secas estas veladuras puse el cuadro en vertical y comencé a pintar sobre las zonas de mayor interés con más carga. En esta obra quise realizar una paleta de tonos fríos pero sin olvidarme del contraste de rosados para llamar la atención de la figura.

En cuanto a la composición, quise elegir dos figuras y centrarlas en el cuadro además interesándome la parte del suelo con amplias aguadas, siendo lo contrario a la parte superior con manchas más cortas y duras. Una imagen espontánea que se realizó persiguiendo los días de lluvia a personas que andaban por el lugar, además aparece un banco que forma parte de la ciudad y así hace una pequeña referencia al lugar.

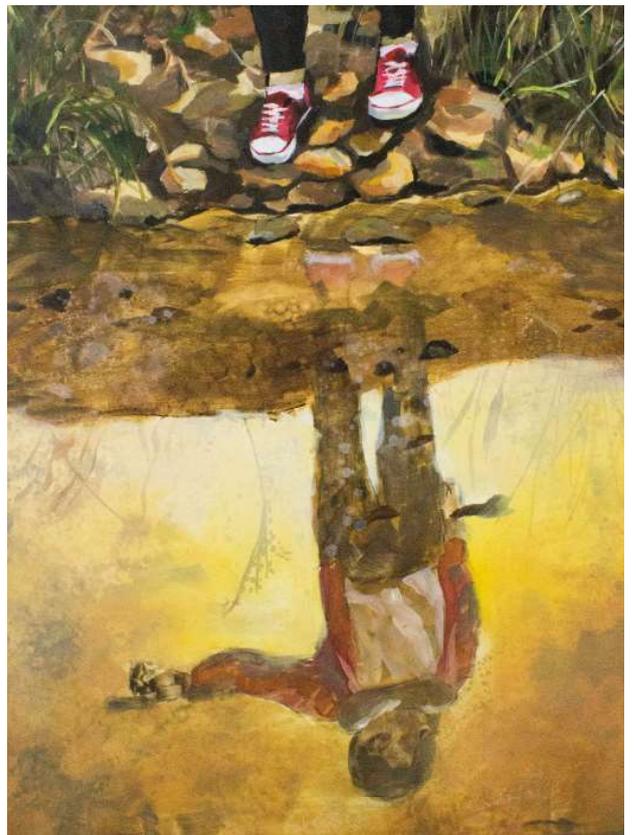
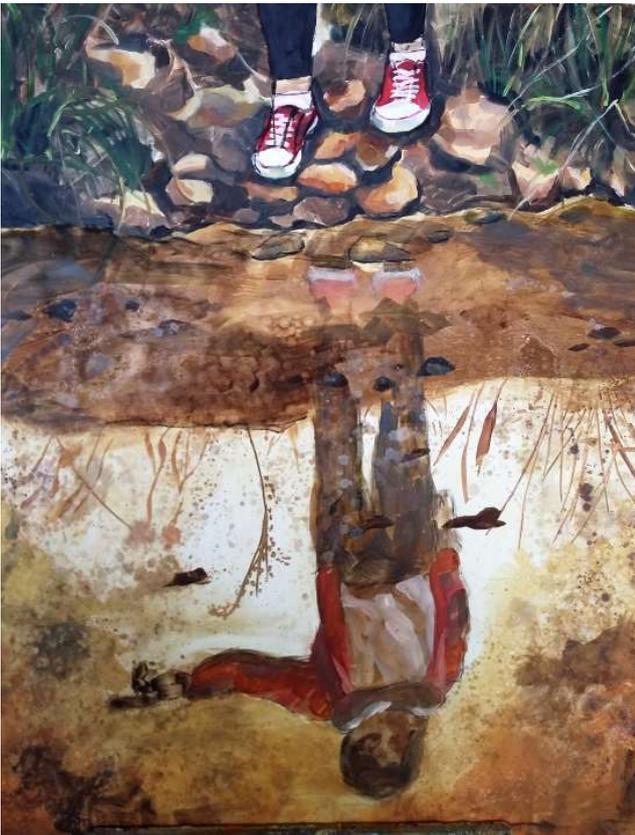
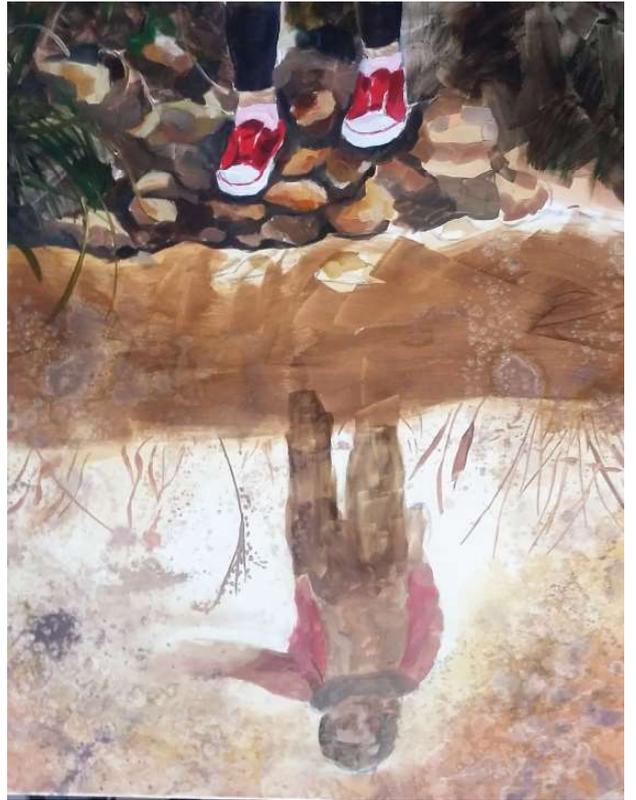

Ciudades Húmedas II, óleo sobre lienzo, 130*96 cm, 2017

CIUDADES HÚMEDAS III

“Ciudades húmedas III” es una de las obras donde más se diferencia la parte reflejada contra la realidad. En un primer momento realice grandes aguadas en horizontal que con ayuda de un pincel iba dirigiendo a donde mejor venia, también salpique toda la parte de reflejo que luego a través de capas ya fui atenuándolas, pero siempre quedando rastro de ellas mediante las transparencias. La parte real se realizó con pequeñas pinceladas de color a la prima y haciendo en la paleta previamente el color y pintando en vertical.

Esta obra está mayoritariamente realizada con colores cálidos, sobre todo marrones y ocres. Compositivamente, queda claro que el mayor punto de atención se encuentra en la figura central y en los pies de la parte que pertenece a la realidad. La fotografía para realizar esta obra se realizó en un gran charco que se forma en un terreno abandonado cada vez que llueve, incluso pareciendo un pequeño lago ya que se ha nacido fauna y flora a su alrededor.

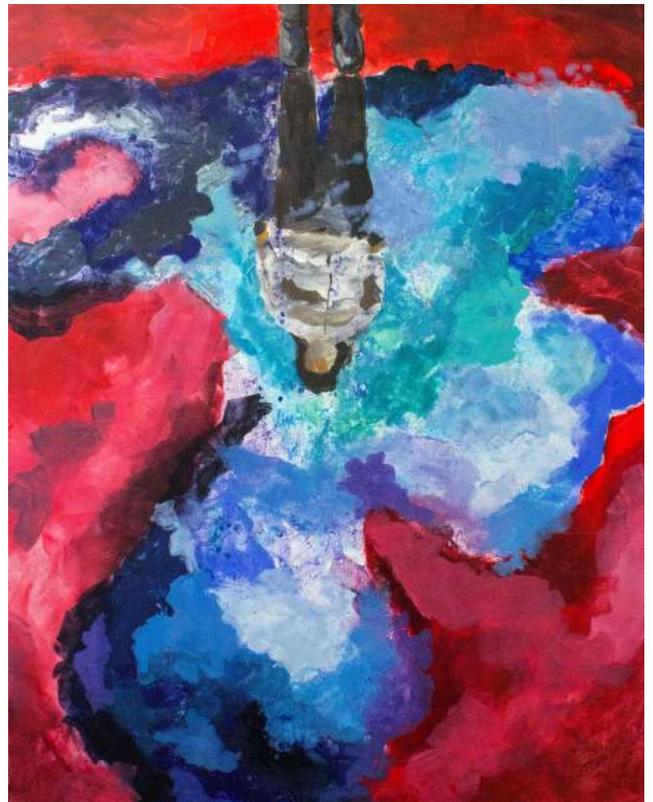
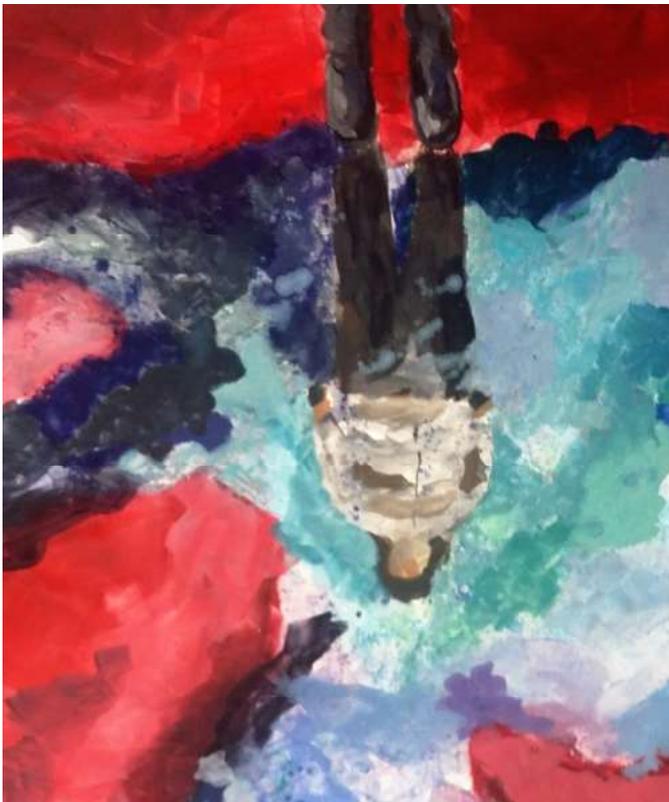
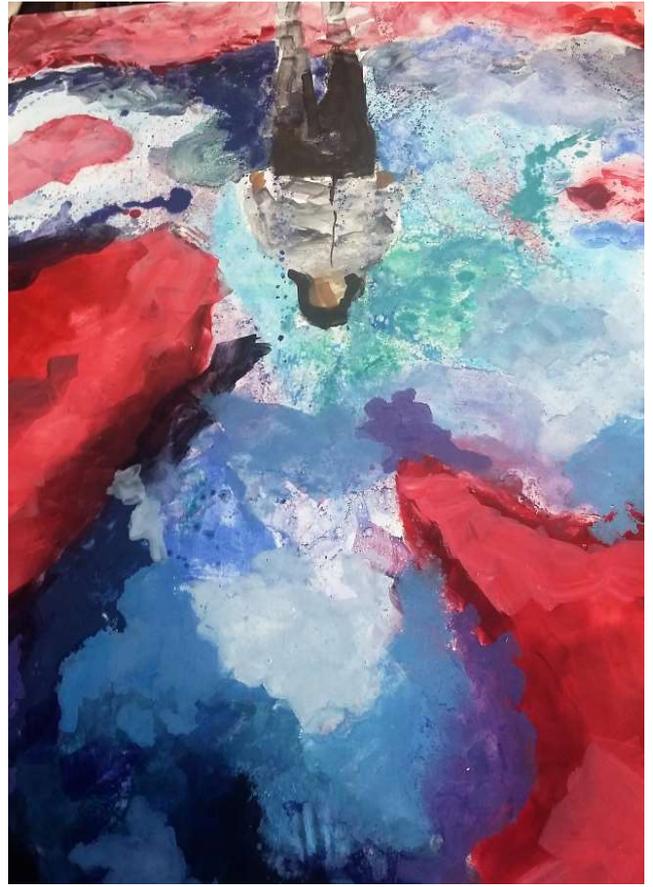
Ciudades Húmedas III, óleo sobre lienzo, 100*81 cm, 2017

CIUDADES HÚMEDAS IV

Al igual que en los cuadros anteriores, la obra se ha comenzado a realizar en horizontal con capas de transparencia realizados con brocha, además de algunas zonas donde se han puesto capas más opacas de pintura que se han realizado las mezclas en pequeños botes y se han dejado caer sobre el lienzo donde se creía oportuno para que salpicara y dejara un buen recorrido de la mancha. En esta ocasión ha sido un tipo de paleta distinta a las anteriores obras, ya que se han combinado tanto colores fríos y cálidos pero bastantes saturados de color.

Tras arrojar las manchas deseadas y que quedara construido el reflejo se ha puesto el soporte en vertical y se ha procedido a realizar manchas con más carga en la parte de realidad, creando una envoltura a todo el cuadro. Compositivamente se ha puesto la figura centrada pero en la parte superior debido que esta vez quería darle más importancia al agua.

En cuanto a la imagen ha sido realizada en la azotea roja de una vivienda, que por la creación de charcos de agua se han ido poniendo oscuras esas zonas humedecidas creando así un gran contraste de color.

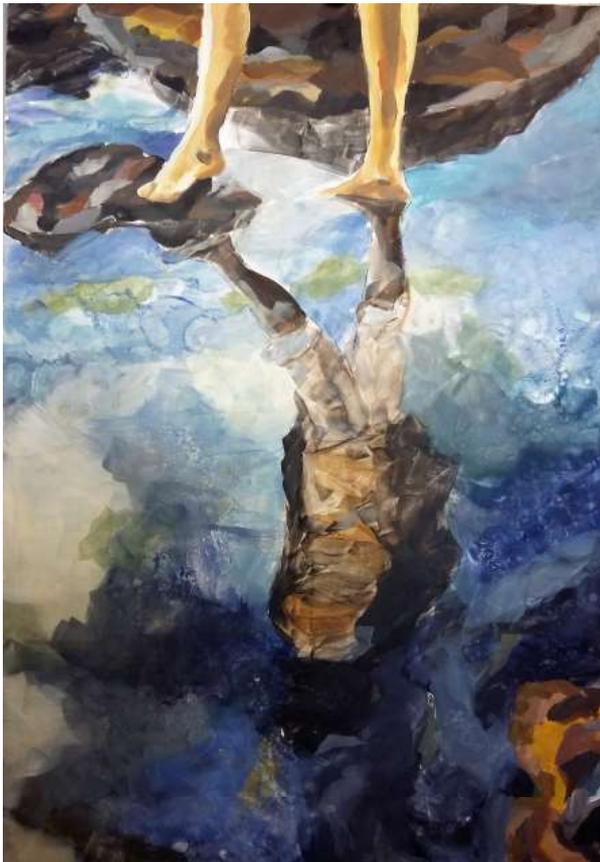
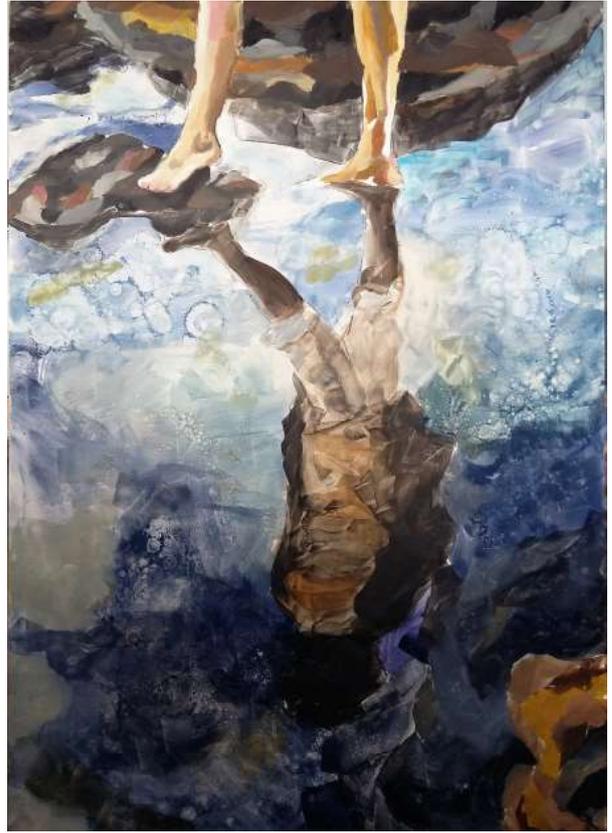
Ciudades Húmedas IV, óleo sobre lienzo, 146*114 cm, 2017

CIUDADES HÚMEDAS V

En este último cuadro, donde ya se nota la soltura que he cogido con las transparencias en horizontal, se ha realizado una primera mancha con aguadas bastante oscuras. Pero a diferencia de los anteriores a su vez quise ir realizando las partes reales con grandes manchas opacas con brochas. Una vez seca las primeras capas de aguadas el soporte se ha puesto en vertical y tras la corrección de algunos errores de encajado se a terminado de realizar la obra con grandes manchas de color y algunas salpicaduras para hacer una breve referencia al agua del reflejo.

En cuanto a la composición se ha decidido centrar la figura principal y que la realidad no se viera solo en la parte alta sino también en la esquina inferior derecha. La paleta ha sido esta vez muy amplia trabajando tanto colores fríos como cálidos, creando una atmosfera en la parte reflejada.

La imagen realizada para esta obra ha sido en un lugar distinto a los anteriores, esta vez se ha realizado en una zona rocosa que por medio de la lluvia se ha llenado de agua.

Ciudades Húmedas V, óleo sobre lienzo, 135*93 cm, 2017

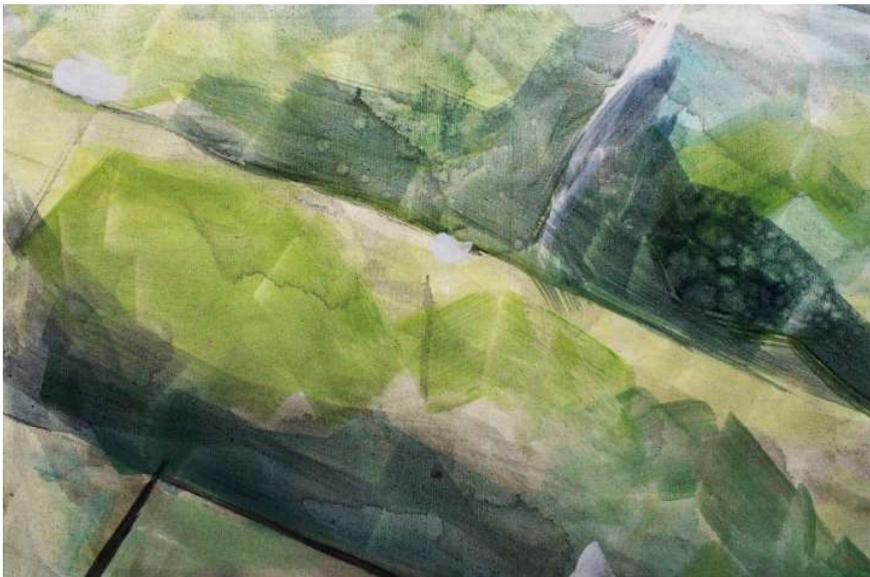

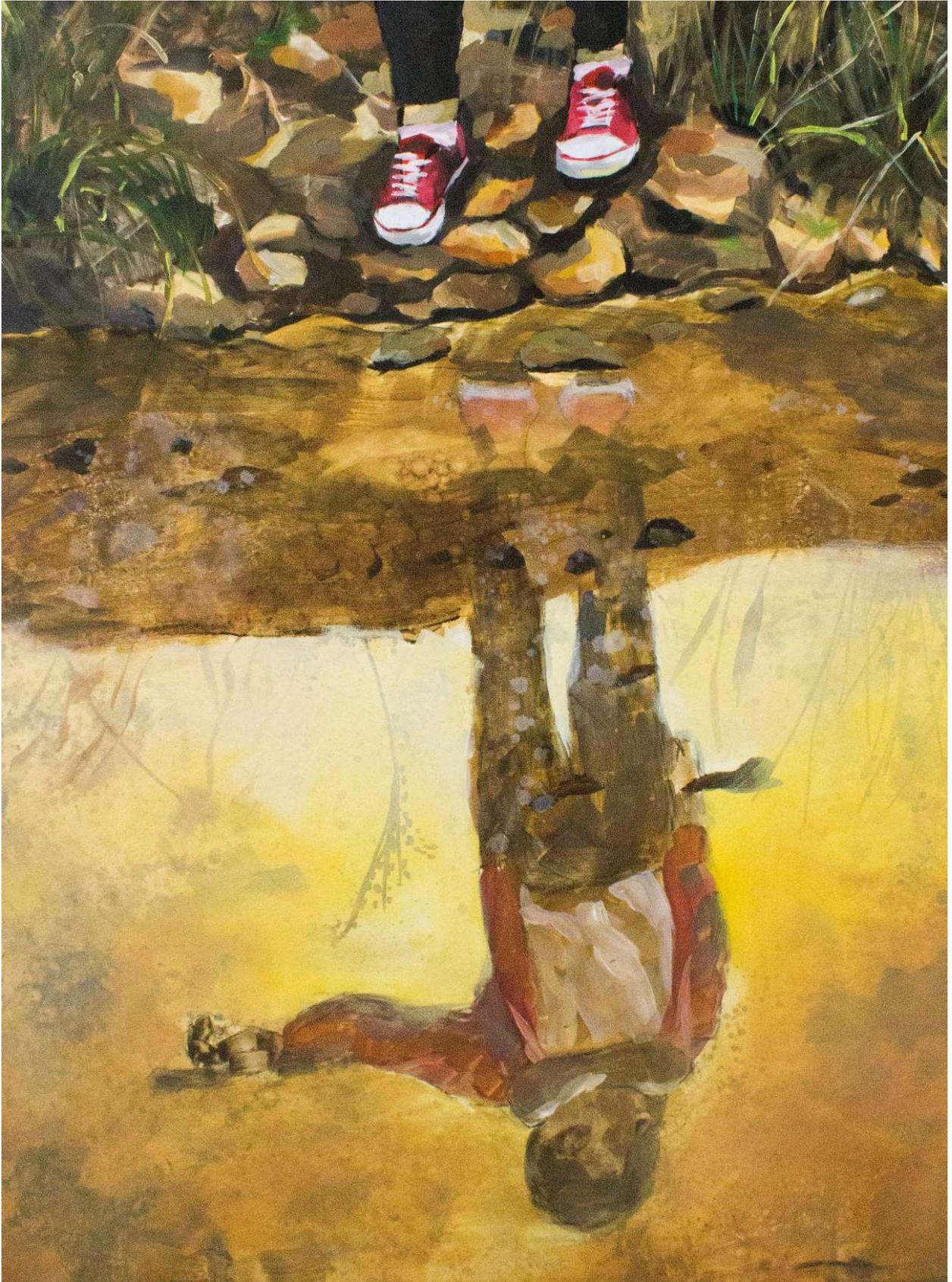
Ciudades Húmedas I, óleo sobre lienzo, 116*89 cm, 2017

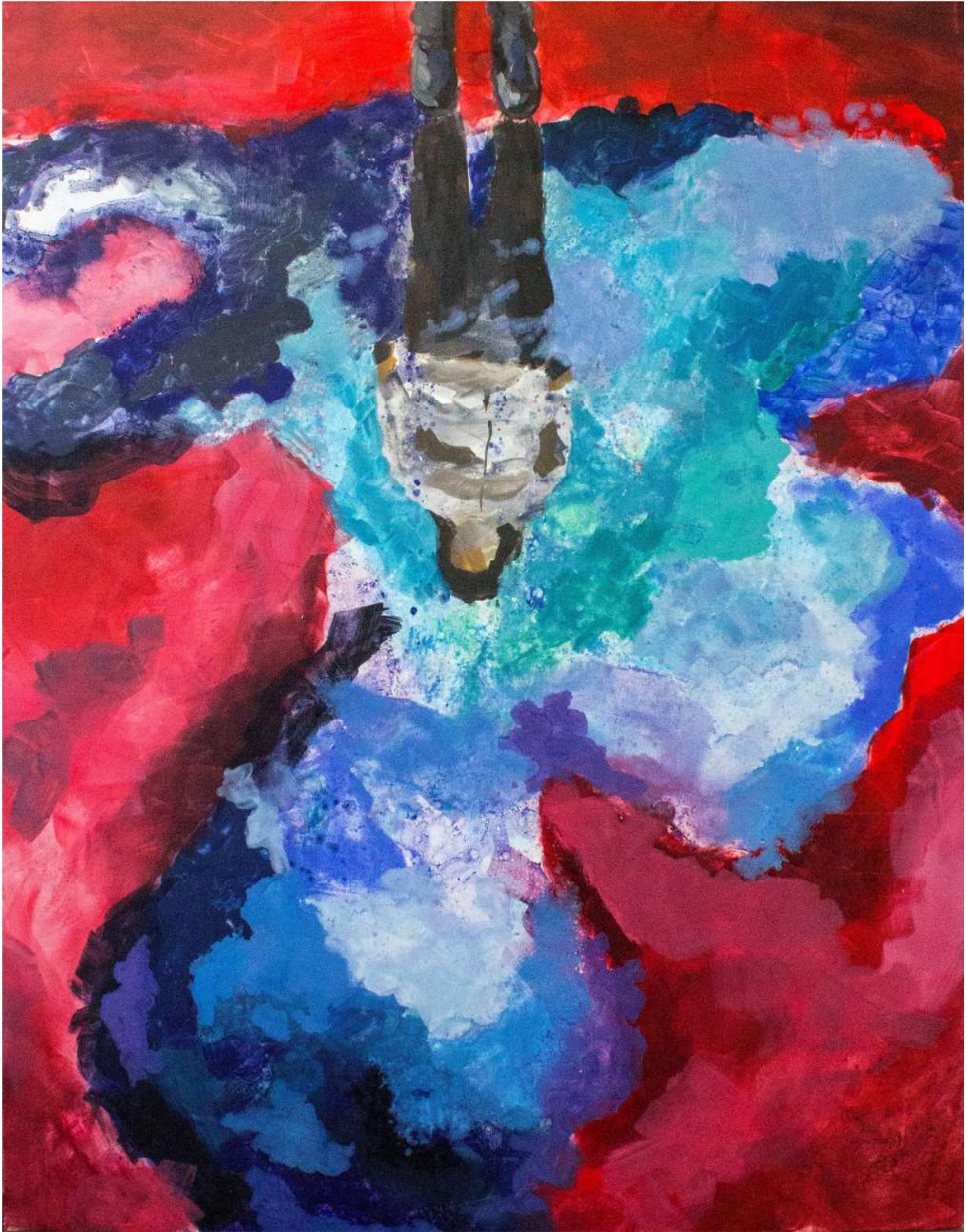
Ciudades Húmedas II, óleo sobre lienzo, 130*96 cm, 2017

Ciudades Húmedas III, óleo sobre lienzo, 100*81 cm, 2017

Ciudades Húmedas IV, óleo sobre lienzo, 146*114 cm, 2017

Ciudades Húmedas V, óleo sobre lienzo, 135*93 cm, 2017

Para finalizar este proyecto es importante analizarlo y obtener diferentes conclusiones. Creo haber conseguido los objetivos propuestos desde un principio, debido a que este proceso creativo ha estado bastante estudiado desde los antecedentes, los bocetos, la toma fotográfica, la búsqueda de contenidos teóricos, hasta llegar a su obra final. Una evolución que primero fue el reflejo por medio de una ilusión óptica, luego pasó a realizarse solo la parte reflejada, y finalmente se decidió realizar la realidad frente al reflejo.

Para la realización de una buena serie, se practicó la técnica y el color, y que así quedase de una manera adecuada en el trabajo; junto con la creación de una atmósfera que rodease a cada imagen y la importancia de la luz en cada cuadro.

Se ha obtenido un resultado óptimo propuesto desde un principio, llegando a transmitir eso en lo que no se fijan las personas los días de lluvia; aportándome también conocimientos nuevos tanto en la parte teórica como en la parte práctica que se tendrá en cuenta para el futuro.

Como conclusión personal he llegado a evolucionar como artista, a pesar de que no se dispone de todo el tiempo necesario; y a realizar lo pensado desde un principio. He podido demostrar mis conocimientos y sentimientos mejorando en cada uno de los cuadros. Además de haber sido todo un reto, debido que no sabía del todo bien como plasmar la obra final; pero no solo mejoré la técnica a lo largo del año sino que he obtenido un concepto pictórico en el que me he encontrado bastante cómoda para desarrollarlo y poder seguir investigando sobre el mismo. Para terminar he de decir que estoy satisfecha con los resultados y me ha abierto las puertas a una nueva temática sobre la que seguiré trabajando y disfrutando.

ARGULLOL, Rafael. "El cazador de instantes: cuaderno de travesía 1990-1995". 1º ED, Barcelona: Destino, 1996

BLASCO, Ibáñez Vicente. "La Horda". Edición Bookclassic, 2015

BOCKEMÜHL, Michael, "J.M.W.Turner. Edición Benedikt Taschen, Berlin 1992

LLOMBART, Jesús Marco. "Reflejos en el paisaje: Museo del Louvre en Lens". Editorial ZARCH: Journal of interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism. 2016,

MARTIN, Judy. "Color. Percepción y uso en la pintura. Ed. Blume. Barcelona 1995.

NEWTON, Sir Isaac,. "Óptica o tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz", Ediciones Alfaguada. Madrid 1977

PEDROLA Antoni. "Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas". Edición Ariel Patrimonio Histórico, Barcelona 1998

<http://www.pinturayartistas.com/el-arte-de-pintar-veladuras/>

<http://charcosporelmundo.com/>

<http://www.blogyviajes.com/viajes/27865/fotocharcos/fotografia/diegokoltan>

<http://www.madridyfotos.com/fotografiar-reflejos-charcos/>

<https://fpoblacion.wordpress.com/2016/05/18/charcos/>

<https://franciscsosa.wordpress.com/2015/09/01/propuesta-de-observacion-17-los-reflejos-en-los-charcos-de-agua/>

<https://www.artelista.com/obra/5342038977987937-lluvia.html>

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/turner.htm>

http://www.pintoresgallegos.com/varelaguillot/guillot_biografia.html

<https://www.hangel.es/kubi-jose-luis-lopez-perez-melodia-y-acuarela/>

<http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=4837>

<https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-la-luz/reflexi%C3%B3n-de-la-luz-y-espejos-planos/>