

ULL

Universidad
de La Laguna

TALUDES



TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES

Alumno: Diego Ruano Medina

Tutora: Sabina Gau Pudelko

Universidad de La laguna

Facultad de Humanidades

Departamento de Bellas Artes

CURSO ACADEMICO 2016-2107

La montaña

Palacios de piedra en los campos serenos

Acordes macizos de son tenebroso

Solemnes montañas forrajes de drama

Donde el Dios del viento su rabia derrama

Trágicos teatros de lo misterioso

Los árboles lejanos y los cipresales

Parecen negras torres sobre un mar esfumadas

Procesiones de pinos con sus tallos morados

Descienden al abismo casi desdibujados

Por las nieblas profundas que están petrificadas

Escalas formidables del grave color gris

Rudas escalinatas a sitios imposibles

Cárdenas hondonadas rebosantes de umbría

Perfiles gigantescos de rigidez sombría

Verdinegras retamas horribles

Ensueños medioevales en...¹

¹ GARCÍA LORCA, Federico. *Impresiones y paisajes*. Catedra, Madrid. 2010, p.101.

INDICE

RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS	9
CONTEXTUALIZACIÓN	10
REFERENTES	16
ANTECEDENTES ACADÉMICOS	23
PROCESO Y DESARROLLO	31
CRONOGRAMA	46
LA OBRA – CATÁLOGO FOTOGRÁFICO	47
CONCLUSIONES	52
INDICE DE IMÁGENES	55
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	57

RESUMEN

Mi propuesta pretende representar la relación existente en nuestros días entre el hombre y la naturaleza y el poco respeto que se manifiesta hacia ella.

Trato de representar un sentimiento personal de melancolía a través de la pintura, una constante lucha interior, llena de impotencia, por el hecho de no poder frenar la despreocupación del hombre por lo que considero divino, como también quiero dejar constancia de los restos que configuran un paisaje lleno de desechos, fragmentos extraídos del territorio de estructuras arquitectónicas que armonizan mal con el entorno natural.

Con el uso de imágenes propias, tratadas digitalmente, uso la tecnología para aplicarla en el proceso de creación, diseñando una serie compuesta de fragmentos de ruinas y edificaciones que se enfrentan a fragmentos de naturaleza.

Palabras clave: Pintura, fragmento, naturaleza, ruina, melancolía, tecnología digital aplicada a la pintura, ecología.

ABSTRACT

My proposal intends to represent the relationship that exists nowadays between man and nature and the little respect shown towards the natural world.

I aim to represent a personal sentiment of melancholy through painting, a constant internal battle full of the feeling of impotence due to the fact that I can't stall man's lack of concern for what I consider to be divine, and I also want to put on record the remains that make up a landscape full of debris, fragments extracted from the land, architectural structures which are in disharmony with the natural environment.

Using photographs which I have taken and then digitally treated, I have used technology in the process of creation, designing a series made up of fragments of ruins and buildings which come face to face with fragments of nature.

Key words: Painting, Fragmentation, nature, ruin, melancholy, digital technology applied to art, ecology.

INTRODUCCIÓN

La acción devastadora del hombre sobre el planeta y como ha provocado la transformación del territorio natural, ha despertado mi interés antes y durante los estudios universitarios.

Taludes hace referencia a cualquier superficie inclinada que adoptan las masas de tierra respecto a la horizontal. Si su formación es natural se conocen como laderas, pero cuando es el hombre el que interviene en la madre naturaleza genera taludes artificiales denominados cortes, que podemos ver a los extremos de carreteras, excavaciones mineras a cielo abierto, etc.²

Casi se podría decir que no existe ecosistema en el que el hombre no hubiera intervenido, algo que viene sucediendo a lo largo de la historia del ser humano, pero que ciertamente ha sido más notable desde el comienzo de la era industrial hasta nuestros días.

El hecho de que el problema seguirá vigente es la razón que me ha llevado a decidir trabajar sobre este tema en mi trabajo fin de grado, para abordarlo desde la pintura, intentando contribuir a una mayor concienciación.

En el arte casi no ha existido una tradición anterior a la fotografía que represente explícitamente paisajes en declive. En la pintura del Romanticismo se podría decir que tampoco se aborda esta visión ya que la representación de la naturaleza era hermosa en toda su poderosa inmensidad aunque en ocasiones destruía frágiles artificios humanos, donde la representación de la ruina simbólicamente era lo transitorio frente a la permanencia inmortal de la naturaleza.

Las culturas en su recorrido histórico siempre han representado paisajes que se han ido modificando y conformando en cada lugar a través de la transformación física del paisaje, creando a lo largo del tiempo miradas erigidas mediante nuevos estereotipos y criterios para dar lugar a nuevas interpretaciones del territorio, donde los paisajes terminan siendo testigos de cada época, dejando su representada huella. Tomando esto como premisa, las sociedades que tecnológicamente tienen un mayor dominio no han

² RICO RODRÍGUEZ, Alonso. *La Ingeniería de suelos en las vías terrestres*. Limusa, México. 2005, p.277.

sabido medir su capacidad destructora sobre el ecosistema, reflejando así la gran mentira del progreso.³

En relación a la incertidumbre existente sobre la idea de lo bello destacamos al artista Robert Smithson y su obra *El paseo por la periferia de Passaic* donde el autor aun sin esa mirada concienciada en el medio ambiente, muestra interés por la estética de la maquinaria residual, refiriéndose a un entorno postindustrial contrarios a las ruinas románticas.



Imagen 1. Robert Smithson, Fountain Monument, fotografía, 1967

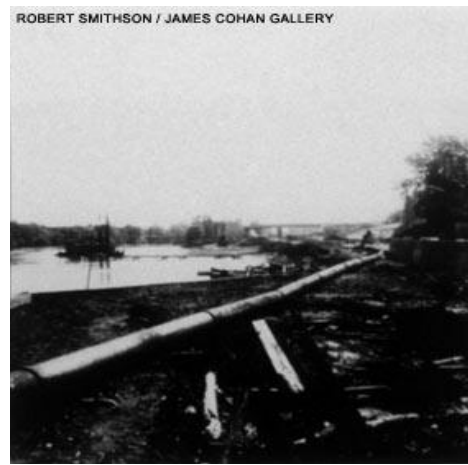


Imagen 2. Robert Smithson, The Fountain Monument: Side View, fotografía, 1967

Deseo profundizar en mi propia mirada contagiada de ecologismo, contraria a la primigenia visión de Robert Smithson para preservar la idea de lo bello y, también, para cuestionar la justificación de la acción de la mecánica destructora humana a través de cualquier razón. Si observamos la línea del tiempo hasta nuestros días, en referencia a la acción humana y la evidente destrucción de los ecosistemas, que en el pasado mostraba su sublime belleza ante los ojos del mundo, percibimos que se ha generado un sentimiento de pérdida de lo que tarde o temprano será añorado.

Deseo contribuir, pues, a través de la pintura, a la toma de conciencia con respecto a la destrucción paulatina que la mano del hombre infringe a nuestro entorno natural.

³ <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4802321>

A partir de ahora, a lo largo de esta memoria el lector encontrará los siguientes apartados:

Primero expondré los objetivos generales y específicos que me he propuesto alcanzar en este trabajo fin de grado.

Seguidamente, la contextualización, donde haré un recorrido histórico de la relación entre el hombre y la naturaleza y los efectos devastadores sufridos a lo largo del tiempo, finalizando con referencias a colectivos dedicados a beneficiar y proteger el medio ambiente.

Después expondré los referentes que me han servido para analizar cómo se ha tratado el tema del paisaje, intervenido por el ser humano, en los siglos XIX y XX, y qué recursos compositivos se han empleado en la creación de imágenes compuestas a partir de partes claramente diferenciadas.

A continuación, hablaré sobre los trabajos desarrollados a lo largo de la trayectoria académica que de una manera u otra se pueden considerar los antecedentes de *Taludes*.

Sigue el proceso y desarrollo de los cuadros, donde explicaré el método empleado y el desarrollo de la obra, acompañado de imágenes.

En el siguiente apartado se podrá ver un álbum fotográfico de los resultados finales de la obra y algunos detalles de los mismos.

El trabajo finaliza con el apartado dedicado a conclusiones, la bibliografía y webgrafía de las referencias que se han utilizado y un índice de imágenes.

OBJETIVOS

El Objetivo principal a través de mi propuesta pictórica ha sido trasladar al lienzo la expresión de mi nostalgia y melancolía ante la fragilidad de la naturaleza tras observar los violentos cambios que ha sufrido debido a la acción del hombre.

Objetivos específicos.

- Experimentar con formas representativas de nuestro contexto temporal usando elementos simbólicos de la pintura romántica, para transmitir mi idea sobre la relación del hombre y la naturaleza en nuestros días.
- Representar la agresión al entorno natural por parte de la acción destructora del hombre mediante la confluencia, a modo de collage visual, de imágenes de entornos naturales e imágenes de ruinas o restos de actividad artificial.
- Visualizar un sentimiento de melancolía a través de diferentes recursos compositivos como la proporción, la armonía tonal de bajo contraste y las gamas acromáticas en los fondos.
- Contribuir, mediante la pintura, a concienciar sobre la acción devastadora del hombre sobre la naturaleza.

CONTEXTUALIZACIÓN

Para poner en contexto la obra es necesario sugerir los cambios sufridos en la naturaleza a lo largo de la historia, hecho que ha ido en constante aceleración dando como resultado graves daños desde que comienza la revolución industrial hasta nuestros tiempos, donde el interés social y económico junto con los deseos de expansión han generado dolorosos efectos como el agotamiento de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación, aspectos que han desnaturalizado, transformado y ha puesto en situación de declive la naturaleza por la acción del ser humano.

Por otro lado, de manera más subjetiva, la obra queda enmarcada en un contexto melancólico, donde el imaginario futuro que se nos presenta causa temor, crea un vacío espiritual, una especie de angustia por la incertidumbre, esa extraña rareza difícil de ejemplarizar, donde el tiempo se presenta como una amenaza imparables y terrible.

El paisaje está vinculado a la historia de las culturas, dándonos un mejor conocimiento de la condición humana, de sus momentos claves y de sus cambios. En los instantes en que el hombre se siente más vinculado con la naturaleza y más en comunión con ella, la pintura paisajística nos sirve como testimonio.

“Apenas encontraríamos manifestación pictórica de Paisaje- Entendido como género de la pintura - antes de los intentos de ello en algún muro de Pompeya. (...) La idea de paisaje, como tal, no pudo ser realizada sino cuando la visión humana, el punto de vista propiamente dicho, se unió al concepto de vasto conjunto pintoresco y atractivo; aun así casi no existe un paisaje en verdad primitivo sino como fondo de la acción humana”⁴.

⁴ PUIG Y PERUCHO, Bonaventura: *La pintura de Paisaje*. Barcelona: Meseguer, 1971, p.9.

Esa relación entre el ser humano y la naturaleza es un tema que ha interesado a la humanidad a lo largo de su historia. Se basa, en primer lugar, en cómo se veía a sí mismo en relación a ella. Desde el punto de vista filosófico esta relación tuvo su expresión en la religión y los mitos, es fácil imaginar que en estos primeros instantes se relata como el hombre forma parte de la naturaleza, de la montaña y el bosque y la interacción existente entre ellos. Esta teoría contrasta con la de Platón, quien ya ve que la relación existente entre el hombre, la fauna y flora puede repercutir en sus propias costumbres, vinculando al ser humano con esa belleza natural.

Según nos cuenta Eugenio Trías, desde la antigüedad grecorromana se presumía que la armonía y proporción justa formaban parte de lo bello. Durante la Antigüedad y el Renacimiento los platónicos y neoplatónicos admiraban a la belleza por su simplicidad espiritual y luminosa. Ese carácter limitativo y formal de armonía y proporción entre las partes era la base de sus ideas a la hora de definir la belleza en el mundo de la apariencia sensible⁵.

Las teorías filosóficas contrastan con las religiosas donde el hombre y la naturaleza se visualizaban como la creación de Dios, y que Dios le suministraba al hombre todo lo que le hacía falta a través de la naturaleza. Durante la época del Renacimiento es cuando las ciencias están en plena expansión, cuando el hombre se interesa por la naturaleza y por cómo la puede dominar. El vínculo entre el hombre y la naturaleza ya no es Dios sino la ciencia. Esta forma de pensar se mantiene en pie en el ámbito de la estética hasta el siglo XVII, demostrando la verdad acerca del arraigo y de la fuerza inamovible de las « creencias » y los « hábitos » estéticos según la reflexión del filósofo escocés David Hume (Edimburgo; 1711- 1776). Como si fidelidades rechazadas por el espíritu fueran mantenidas por la sensibilidad, así retrasando los nuevos sistemas de pensamiento y sus efectos revulsivos.

⁵ TRÍAS, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. Penguin Random House. Barcelona. 2006. p.34-35.

En la Crítica del juicio de Kant, donde el sentimiento sublime es estudiado a fondo, se da un paso gigantesco donde la estética se percibe más allá de lo limitado y formal de lo bello. Las ideas anti griegas, sobre un Dios todo poderoso e infinito llegan con toda su fuerza, ideas que abren por primera vez el registro de lo sublime.

Lo bello es algo que nos produce placer al observarlo, se refiere a la estética y es algo que comprendemos. Sin embargo, lo sublime trata sentimientos de belleza desbordada y extrema, sentimientos difíciles de razonar. Lo bello es inherente a la estética clásica como lo sublime a la romántica.

El escritor francés Bataille, quien escribía sobre lo bello y lo sublime, estaba muy interesado en las experiencias que nos hacían salir de nosotros mismos, rompiendo nuestra individualidad, nuestra conciencia de individuo y que nos fundían con la colectividad. Las experiencias en grupo, ir a un partido de fútbol, asistir a conciertos de música o a un evento religioso. Para Bataille lo sublime era un tipo de erotismo. Lo bello es nuestra individualidad y lo sublime nuestra colectividad.

“Desconfiaba del concepto occidental de conocimiento y saber, y pensaba que el individuo, para romper su realidad dividida, condicionada y limitada por los grandes sistemas racionales de la ética y la estética, debía recurrir al éxtasis para lograr una experiencia interior liberadora. Entre la filosofía trágica de Nietzsche y la dialéctica de Hegel, elaboró un misticismo materialista donde Dios es una ausencia que no excluye lo sagrado, y donde el exceso es un camino de revelación en el cual el erotismo y la muerte se vinculan íntimamente”⁶.

Lo bello entonces se puede percibir como una meditación tranquila, un acto reposado, mientras que la experiencia de lo sublime agita y mueve el espíritu.

En el siglo XIX, el romanticismo estaba comprometido con el progreso de la ciencia y la tecnología, algo que al parecer es contradictorio al romanticismo. Ese latido romántico se puede observar en la pintura de paisaje del siglo XIX, siendo los motivos pictóricos el progreso, la técnica, la industria y el trabajo los más utilizados en el siglo XIX. J. M. William Turner (1775-1851) representa la transformación veloz del territorio por la técnica, la industria y los nuevos medios de transporte (el ferrocarril) en sus cuadros y J. Constable (1776-1837) manifiesta la acción del hombre sobre la naturaleza en algunos cuadros como “El muelle de Brighton” (1827) mostrando una obra moderna

⁶ https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bataille_georges.htm.

de ingeniería con una visión realista y melancólica a la vez. También podemos ver el muelle embarcadero de Sam Brown. La Revolución Industrial y sus nuevas tecnologías aplicadas al arte de la construcción serán representadas repetidamente en la pintura paisajista de los siglos XIX y XX. Una imagen que refleja como el hombre va dominando a la naturaleza.



Imagen 3: J.M. William Turner. "Rain, Steam, and Speed The Great Western Railway".

Óleo sobre lienzo. 91 x 121,8 cm. 1844



Imagen 4: Constable. "Muelle de Chain, Brighton"

Óleo sobre lienzo. 127 x 185 cm. 1826-27

Esta muestra de cómo el hombre interactúa con la naturaleza, aprovechándose de sus recursos, ha sido continua hasta la actualidad dejando innumerables cicatrices en la tierra donde se han sacado materiales para su propio beneficio. Para contrarrestar estos daños han surgido grupos de ecologistas que se han dado cuenta de que hay que ser más responsables con la naturaleza, que el hombre es el máximo responsable de los desgastes de la tierra y de que hay que frenar ese abuso incesante que nos lleva hacia un desastre ecológico.

“El ser humano es colonizador, devastador y despilfarrador de los recursos naturales. Hemos construido una gran barrera entre el hombre y el medio natural y esas intervenciones in situ, en espacios descontrolados a merced del proceso lógico de erosión y deterioro, son como un tributo a pagar por nuestra especie ante tanta invasión reiterada. Como ofrendas, el artista representa en ese particular teatro una obra dedicada a los ojos del paisaje”⁷.

Existe un gran número de organizaciones tanto a nivel nacional como internacional, que se preocupan por proteger a la naturaleza, la mayoría de ellas desvinculadas de organizaciones gubernamentales y todas, sean grandes o pequeñas, nos conciencian sobre los problemas a los que se enfrenta la naturaleza hoy en día.

Greenpeace, sin duda la más conocida entre ellas, fue fundada en Vancouver, Canadá, en el año 1971. Con sedes a lo largo y ancho de la tierra, su objetivo es proteger y defender el medio ambiente. WWF (World Wildlife Fund), siendo la organización conservacionista más grande del mundo, cuenta con cinco millones de miembros y su objetivo es frenar y detener la degradación de nuestro planeta. Earth Action, creada en 1992, pretende frenar la degradación ecológica entre otros temas que afectan a nuestra tierra.

La relación hombre-naturaleza con el enfoque en la educación que promueve el respeto al medio ambiente y su protección es la clave. Las organizaciones de ecologistas llevan a cabo unos trabajos arduos desde el momento en que se concibe una campaña y se hace pública a través de sus plataformas, las redes sociales y los medios de comunicación. Organizan reuniones a nivel local, nacional e internacional, donde sus miembros deciden qué tipo de acción quieren respaldar (reunir firmas para entregar a gobiernos, recaudar fondos para publicidad, tanto en vallas publicitarias como en la prensa, formar grupos de presión entre otras acciones).

A través de la educación recibida el hombre puede llegar a ser más responsable con su planeta, exigiendo lo mismo a sus gobiernos y a la vez exigiendo que sus gobiernos presionen y ayuden a los de países menos desarrollados.

⁷ <http://espores.org/es/ocio-verde/sensibilizaci%C3%B3n-ambiental-a-trav%C3%A9s-del-land-art.html>

“El arte de la tierra nos reúne de algún modo con nuestra esencia, despierta en el espectador el placer de observar, sentir y tocar el entorno, nos sensibiliza medioambientalmente. La acción directa en el medio natural produce un choque, la perplejidad del espectador que no espera el encuentro. Poco nos sorprendemos ya al toparnos con edificaciones descomunales en lugares usurpados a la naturaleza; son desgraciadamente para nuestra retina un elemento previsible en el hueco ocupado, y casi nos sorprende más una acción artística en un bosque”⁸.

El Land Art busca provocar la reflexión sobre los problemas del medio ambiente causados por el hombre, convirtiendo a espacios naturales en obras de arte. En 1968 Robert Smithson, nos había presentado de manera formal el Land Art a través de su exposición *Earthworks* en la Candace Dwan Gallery de Nueva York. Después de una decaída en los años 70 el Land Art está resurgiendo y ganando popularidad, la concienciación de la gente sobre temas del medioambiente hace que este movimiento esté en auge.

El entorno donde se piensa llevar a cabo una obra de Land Art y sus propiedades son factores muy importantes a tener en cuenta para los Land Artists, obras que son completamente orgánicas, utilizando los paisajes, rocas, hojas, el mismo suelo y la luz. Estas piezas están sujetas a cambios por la naturaleza de su ubicación y los materiales usados, algunos llegan a desaparecer, constancia de ellas nos quedan en fotografías y videos. Aun siendo influidos por corrientes artísticas como el minimalismo sus obras recuerdan a un arte antiguo, más primitivo⁹.



Imagen 5: Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970



Imagen 6: Eberhard Bosslet. La Restinga II, 1983

⁸ <http://espores.org/es/ocio-verde/sensibilització-ambiental-a-través-del-land-art.html>

⁹ <http://fahrenheitmagazine.com/arte/land-art-el-arte-en-tierra/>

REFERENTES

Me he nutrido de distintos autores y corrientes artísticas por su temática o recursos plásticos y compositivos. Parten sobre todo del romanticismo, el realismo o el pop-art y cada uno de los artistas seleccionados aportó elementos y particularidades que me sugirieron ideas para construir una obra propia. Me interesaron aspectos compositivos que incluyen el fragmento, el collage, la proporción, como también aspectos temáticos que van desde el enfoque ecológico al romántico.

Referentes históricos

CASPAR DAVID FRIEDRICH

Referente temático y compositivo.



Imagen 7. "Cementerio de un monasterio bajo la nieve", (1818). Óleo sobre lienzo.

Entendí la obra de este pintor como un modelo en lo que a simbología y composición se refiere. Elementos como la naturaleza y la ruina serán los iconos más destacados en mi obra, como también personas vistas en actitud contemplativa y la idea de la ventana.



Imagen 8. “Abadía en el robledal”, 1809. Óleo sobre lienzo

“Caspar David Friedrich (1774 – 1840) fue uno de los pintores más importantes del romanticismo alemán. Su obra rompe con el sereno neoclasicismo del S. XVIII en el que el hombre era la medida de todas las cosas. Friedrich, en cambio, presenta al ser humano empequeñecido ante la inmensidad de la naturaleza: las figuras se pierden en el paisaje [...] Y el paisaje, a su vez, se torna un símbolo de la creación divina en la cual el hombre no tiene más que un papel de espectador. Por eso suele pintar a sus personajes de espaldas, en actitud contemplativa. Y los espectadores de sus cuadros acompañamos a los espectadores en sus cuadros, asomándonos al mundo que Friedrich crea”¹⁰.

¹⁰ <https://medium.com/@abrahammen625/la-puerta-del-cielo-d54ceeb87ee0>

CAMILLE COROT

Referente compositivo (la proporción).



Imagen 9. “El puente de Mantes”. 1868. Óleo sobre lienzo

Pintor francés (17 julio 1796 a 22 febrero 1875)

Este pintor, también hace uso de elementos que me interesaron añadir en mis composiciones, árboles, edificaciones y también aspectos como la proporción de medidas recurrentes, presentes en sus cuadros, que congelan los elementos en su ubicación y añaden serenidad o melancolía a la expresión.

“La concepción paisajística de Camille Corot inició una nueva fase en este género de la pintura. El ambiente de “aire libre” como dedicación y fin básico de los objetivos pictóricos será algo característico en una obra que, por lo demás, ha sobrevivido instintivamente la filosofía estética de su tiempo: El arte consiste en comunicar al espectador una sensación, no en persuadirle de aceptar una verdad. Este es un principio esencial que infundirá vida a las épocas artísticas siguientes y así lo asumirá Corot, mostrando un espíritu avanzado y un papel más que destacado en la apertura de nuevas vías a la evolución estética”¹¹.

¹¹ <http://leitersblues.com/recuerdo-de-mortefontaine-camille-corot>

Referentes Contemporáneos

DAVID SALLE

Referencia compositiva.

Es de los artistas que más me han influido a nivel compositivo ya que con el uso repetitivo de medidas aleatorias y la integración de cuadros sobre el mismo cuadro, me aportó soluciones viables para configurar mi obra. Tras observar algunos de sus cuadros se me ocurrió la idea de incorporar Ángeles en mi composición.

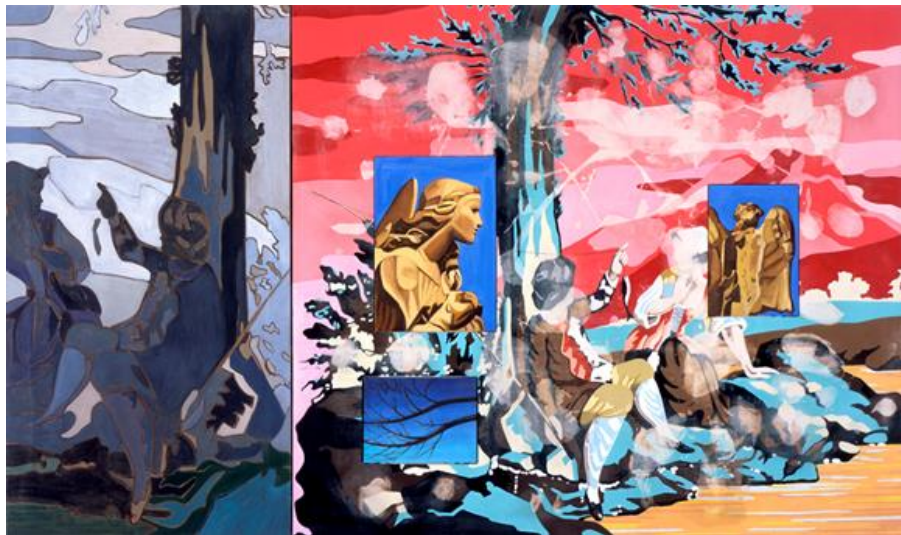


Imagen 10. David Salle "Silhouette", 2000. Óleo sobre lienzo

David Salle (Norman, Oklahoma, 1952) es un pintor estadounidense que ha sido adscrito a diversas tendencias del arte postmoderno norteamericano, como el Neoexpresionismo, el Simulacionismo, el Bad painting o la New Image Painting.

"Siento que lo único que realmente importa en el arte y la vida es ir en contra de la marea de la literalidad y la mentalidad literal - insistir y vivir la vida de la imaginación."
David Salle¹².

¹² http://www.azquotes.com/author/58114-David_Salle

Este pintor se caracteriza en sus composiciones por el uso de la yuxtaposición de imágenes superponiéndolas de manera aparentemente desorganizada e incoherente. También hace uso de la tecnología para aplicarla a la pintura, aplicando filtros digitales sobre algunos elementos incorporados en sus obras, como por ejemplo, el uso del efecto torbellino claramente apreciable en la siguiente imagen.



Imagen 11. David Salle "Helena at 5 A.M.", 2006. Óleo sobre lienzo

KENZO OKADA

Referente compositivo.

Fue un pintor nacido en Japón en 1902 afincado en New York en 1950. Pertenece al expresionismo abstracto estadounidense. Sus pinturas revelan cambios sutiles en el mundo natural a través del uso de imágenes construidas con tonalidades delicadas de color sensible, flotando en el espacio compositivo. Aportando una sensibilidad asiática a la Escuela de abstracción de Nueva York, Okada destila la esencia de la naturaleza en su pintura, haciendo que parezca elemental y al mismo tiempo sublime¹³.

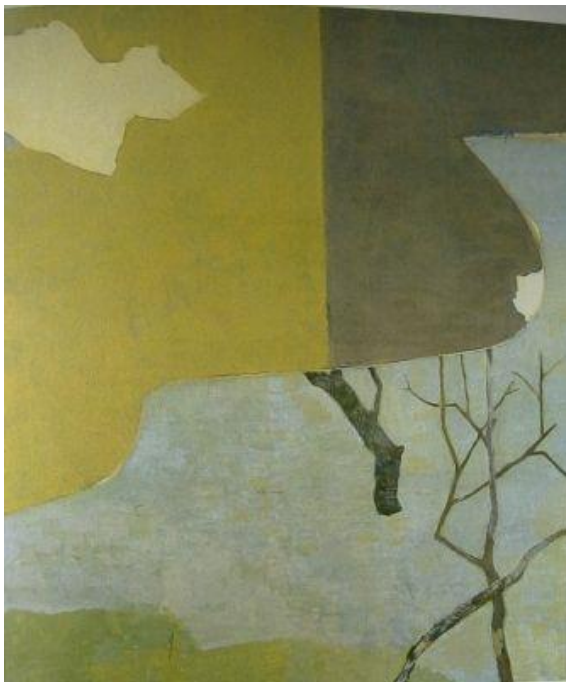


Imagen 12. Kenzo Okada. Óleo sobre lienzo.



Imagen 13. Kenzo Okada "Cloud and Child" (1966)

Este artista fue referencia para mí ya que su manera de componer me hizo recordar el collage, donde fragmentos de naturaleza representados de manera figurativa parecen estar recortados y combinados con elementos geométricos y orgánicos en perfecta armonía. De sus obras extraje elementos geométricos similares que incorporé en algunas de mis propias obras como también fragmentos de naturaleza.

¹³ http://rogallery.com/Okada_Kenzo/okada-biography.html

RICHARD HAMILTON

Referente compositivo.

Este artista me influyó por su composición a modo collage, como también el uso de pintura plana característica del arte pop.

Artista británico, pionero del arte pop nació el 24 de febrero de 1922 en Londres.

Tiene claras influencias de Cézanne, el cubismo, el futurismo y la cronofotografía, se interesa por el movimiento y la perspectiva. Richard Hamilton definió el pop art como una disciplina popular, efímera, de bajo costo, producida en masa, sexy, glamorosa y un gran negocio. Fue uno de los primeros en plantearse la exposición como una obra en sí misma, en ser comisario de exposiciones cuando este concepto aún no existía¹⁴.

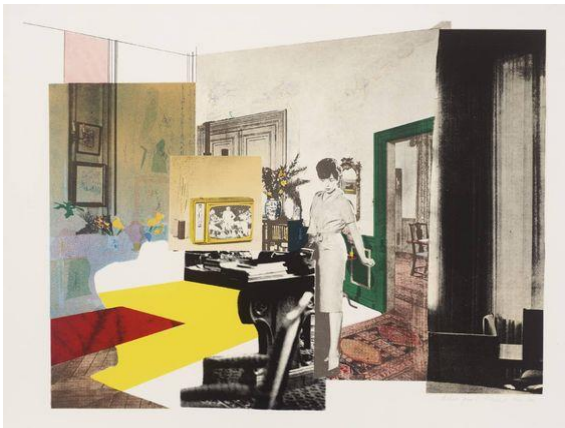


Imagen14. Richard Hamilton "Interior"
Pintura - Collage (1964-1965)



Imagen15. Richard Hamilton "Interior II"
Pintura - Collage (1964)

¹⁴<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9796/Richard%20Hamilton>

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

A continuación haremos un recorrido por las obras que he realizado a lo largo de la carrera que de una manera u otra tienen relación con mi trabajo fin de grado, bien desde el punto de vista compositivo y formal, o bien desde el punto de vista semántico.

2º Curso

Ya desde el segundo curso de la carrera en la asignatura Pintura II comencé a tener cierto interés en realizar mis composiciones usando la tecnología como herramienta para realizar los bocetos para luego trasladarlos al lienzo.

En el primer ejercicio que utilicé este método se trataba de un díptico en el cual se tenía que hacer uso de las leyes gestálticas para armonizar las dos partes, leyes como movimiento común, semejanza, continuidad, etc.



Sin título. 2014. Óleo sobre lienzo 2x (50x50 cm)

En el segundo ejercicio de la misma asignatura e influenciado por el ejercicio anterior, planteé digitalmente la idea de representar fragmentos de zonas urbanas en contraste con un entorno natural y, al mismo tiempo, hacer uso de la proporción para armonizar el conjunto. Introduje elementos geométricos que guardan ciertas distancias entre sí. Estas medidas aleatorias se repiten en diferentes lugares de la composición, estableciendo una relación estructural entre sus partes que genera una sensación de mayor estabilidad. Esta es la obra que abre camino a la idea de introducir cuadros sobre cuadros en la composición y de donde nace la idea de tratar el tema del hombre y la naturaleza.



Sin título. 2014. Óleo sobre lienzo 59,5 x 49,5 cm

En el siguiente trabajo se trataba de representar el movimiento en una composición. Haciendo también uso de la tecnología apliqué un efecto llamado *hipertiling* con el programa Photoshop para crear esa sensación. Sigo mostrando el interés en esta obra en incorporar al ser humano, en un entorno intermedio entre lo natural y lo artificial.



Sin título. 2014. Óleo sobre lienzo. 59,5 x 49,5 cm

3er Curso

En el tercer curso fijo mi interés exclusivamente en el paisaje a través de fotografías propias que reinterpreto para realizar una serie de siete obras en pequeño formato, donde hago una reinterpretación del paisaje en su pleno estado de belleza natural. Sigo manteniendo el criterio de una composición fragmentada.



Sin título. 2015. Acrílico sobre tabla 7x (30,5 x 27cm)

En una segunda serie de 7 obras ligadas a la anterior, vuelvo a tratar el paisaje natural pero a diferencia de la otra, modifico digitalmente la fotografía creando vacíos en el territorio que simbolizan ahora zonas donde el ser humano ha intervenido generando así un paisaje fragmentado.



Sin título. 2015. Acrílico sobre tabla 7x (30,5 x 27cm)

En la asignatura de grabado realicé un ejercicio que representa la figura humana femenina, aunque no está directamente ligado al tema, es cierto que la idea de recortar la figura más allá de su contorno fue la misma técnica que usé en las representaciones femeninas que introduje en la composiciones de este trabajo de fin de grado, las cuales fueron recortadas digitalmente de la misma manera.



Temerosa desnudez. 2016. Grabado punta seca 38 x 28 cm



Sin título.2016. Óleo sobre lienzo. 140 x 200 cm

PROCESO Y DESARROLLO

Para realizar este proyecto, utilicé una serie de fotografías propias que fui realizando en diferentes lugares. Sobre todo elegí fotografías que tuvieran elementos que necesitaría para poder comenzar a componer mi idea, figuras humanas, ruinas abandonadas, árboles y estructuras arquitectónicas más modernas.





Con este material fotográfico, fui recortando digitalmente con la ayuda del Photoshop, los fragmentos que más me interesaban para realizar collages digitales que harían la función de bocetos. En algunas de las imágenes recortadas apliqué efectos con el mismo programa, sobre todo en los ángulos que incorporé en las composiciones.



Fig.1

En la figura 1 aparecen reflejados los efectos que realicé utilizando como herramienta el Photoshop.

En el primer ángel apliqué el filtro bosquejar y el efecto modelo de semitono.

Para el segundo ángel apliqué el filtro pestaña artística y el efecto pinceladas, terminando con una variación en el equilibrio de color.

Para el tercer ángel usé el filtro estilizar con su efecto solarizar, terminando con una modificación en el equilibrio del color.

Una vez reuní todas las piezas que me interesaban para componer, usé el programa Corel Draw para comenzar a estructurar cada uno de los bocetos, como podemos ver en el ejemplo de la imagen inferior. Experimentando con los distintos elementos, moviéndolos de un lado a otro, volteándolos, superponiéndolos fui combinando las partes para ver las diferentes posibilidades que podían existir, teniendo en cuenta el peso de cada fragmento en el equilibrio del conjunto. También construí elementos geométricos que servirían como fondo (Fig.2).



Fig.2

Durante el proceso de construcción de los bocetos, fui descartando elementos que no encajaban con la idea que yo buscaba, tenía claro que cada uno de los cuadros tenía que contener un horizonte gris como símbolo melancólico. Algunos elementos a mi juicio no encajaban bien en las composiciones ya que buscaba cierto contraste suave entre ellos, tanto desde el punto de vista formal como cromático o tonal (Fig.3).



Fig.3

Algunas ideas fueron descartadas, ya que consideré que no encajaban con la serie y no expresaban la idea principal que yo andaba buscando. Estas imágenes mostraban cierto desequilibrio compositivo y una excesiva saturación de elementos, creando una composición demasiado tensa y dinámica para poder asociarse a la melancolía (Fig.4).



Fig.4

En algunos bocetos que se utilizaron en la serie realicé ciertas modificaciones, como es el caso de la figura 5 que se muestra a continuación. Aquí eliminé el cuadrado rojo y el contorno rectangular que contenía a la figura debido a que creaban puntos de interés innecesarios que alejaban la atención de los protagonistas. Además obstaculizaban la sensación de serenidad.



Fig.5

El uso de la proporción es otro aspecto que tuve en cuenta a la hora de componer. Decidí utilizar la proporción para armonizar más el conjunto. Se trata de repetir una serie de medidas –que el autor ha elegido arbitrariamente- a lo largo de la composición, en la fijación de tamaños, fronteras, espacio entre figuras, etc. lo que permite establecer relaciones perceptibles, aunque no siempre visibles a primera vista, entre elementos desiguales y suele dar la sensación de que es difícil moverlos, por lo que fija su ubicación en el campo¹⁵.

Desde el punto de vista sensible este recurso otorga estabilidad y serenidad. Entre nuestros referentes lo emplean Corot y Salle (Fig.6).

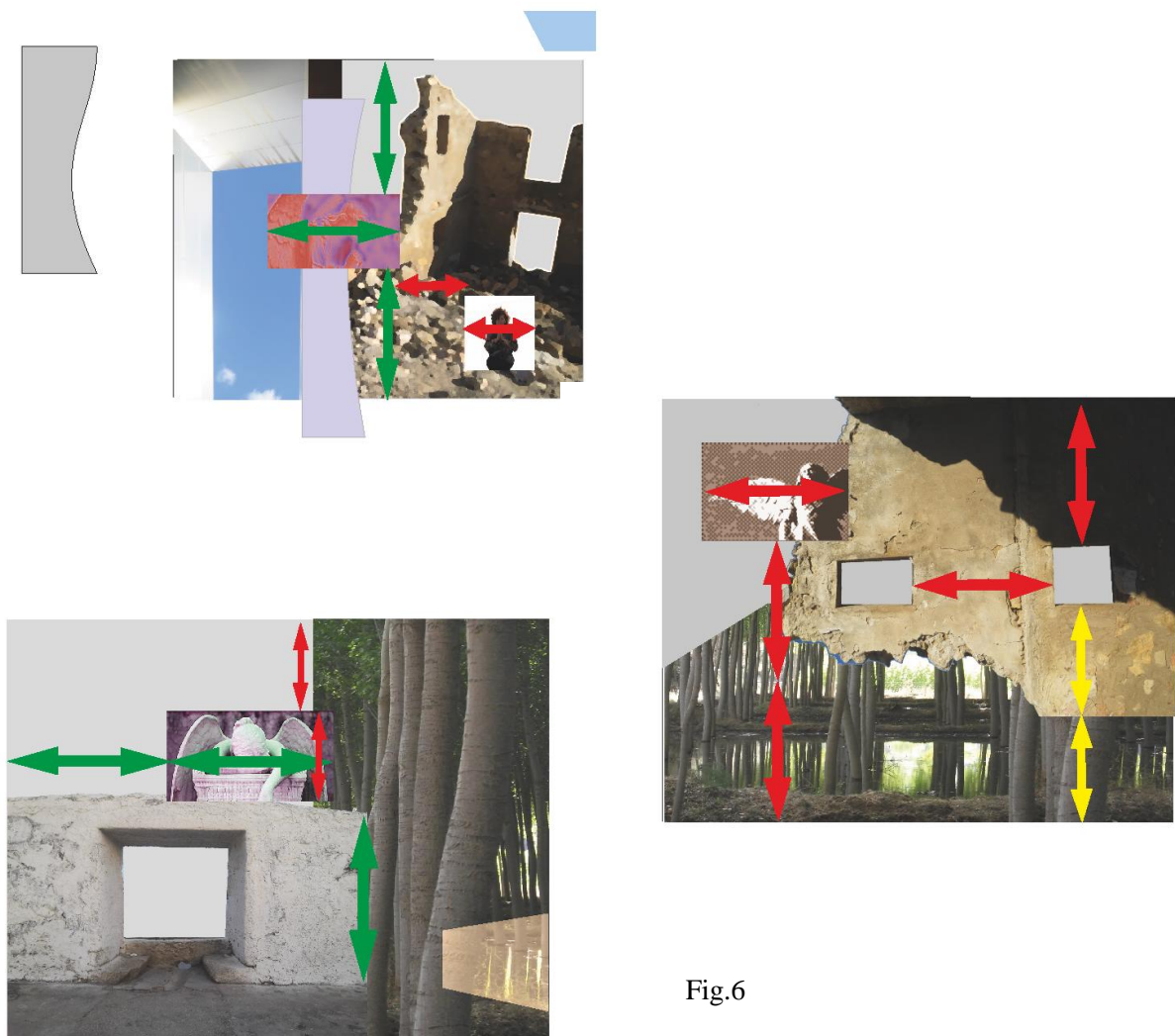


Fig.6

¹⁵ BLANCO/GAU, Fundamentos de la composición pictórica, Gobierno de Canarias, Canarias, 1996. Págs. 177 y 185.

Todo este proceso digital dio como resultado los cinco bocetos que podemos ver a continuación. En ellos quedan incluidas figuras humanas sentadas o agachadas donde sugiero una idea contraria a la idea romántica de lo sublime, aunque mantengo la idea de la contemplación. A la vez incorporo iconografía religiosa en posturas de desvanecimiento o ruego que representa la pérdida del lazo de unión del ser humano con lo divino. Por otro lado los vacíos que incluyo en las ventanas, como los del resto de la composición expresan esa alarma futura, esa visión mía de un mundo que camina hacia la autodestrucción.



Una vez finalizados todos los bocetos, consideré apropiado utilizar el óleo para comenzar a realizar las obras, pues con sus posibilidades me sentía cómodo a la hora de pintar como también por la flexibilidad para conseguir diferentes matices y por su estabilidad cromática, sin cambios relevantes entre la pintura húmeda y seca.

La paleta de colores utilizada fue:

Blanco Titanio (Garbi), Blanco mixto (Garbi), Ocre amarillo (Garbi), Amarillo medio (Talens), Rojo Inglés (Garbi), Rojo Cadmio (Garbi), Tierra Siena Tostada (Garbi), Azul Cerulium (Garbi), Azul Cobalto (Talens), Verde Esmeralda (Garbi), Negro (Garbi).

Como medio diluyente se usó el White Spirit.

El soporte elegido para realizar las obras fue el lienzo industrial. Para Talud 1 se eligió el formato F100 y para el resto de las obras el formato F50, considerando que las proporciones de esos soportes se adaptaban bien al formato final del boceto.

El instrumental usado fueron pinceles con números 1, 6, 8, 12 y 16 como también paletinas planas de nylon entre los números 35, 60 y 100 y dos espátulas (Fig.7).



Fig.7

La parte pictórica de la obra se comenzó esbozando las formas a mano con carboncillo. Usando un metro y una calculadora trasladé las medidas de cada uno de los bocetos al lienzo, realizando una simple regla de tres para trazar bien las proporciones que ya venían ajustadas desde el bocetaje.

Todas las obras tienen una parte técnica en común, el encajado y las primeras manchas de color, donde en cada una de ellas voy manchando con óleo muy diluido, tratando de ajustar los valores de claro oscuro y trabajando cada fragmento representativo individualmente.

En el caso de Talud 1, fue todo realizado a paletina y pincel como se aprecia en las fotos del desarrollo (Fig.9). Comencé por el centro manchando y dejando referencias de claro oscuro. El cuadro interior donde se ubica el ángel, lo reservé con cinta de carroceros para que sus bordes quedaran lo más rectos posible dándole una primera capa de color plano y lo dejé secar. Al no quedarme satisfecho con el color, le volví a dar otra capa en un tono más claro. Finalmente apliqué el gris de forma plana también, para eliminar las zonas sin pintar del lienzo y poder ver la obra en su conjunto.

Seguidamente utilicé una plantilla de acero inoxidable con agujeros, cortada a medida, de 41 x 25,5 cm. Fue muy útil para poder ubicar y pintar cada uno de los círculos sin perder la regularidad geométrica (Fig.8).

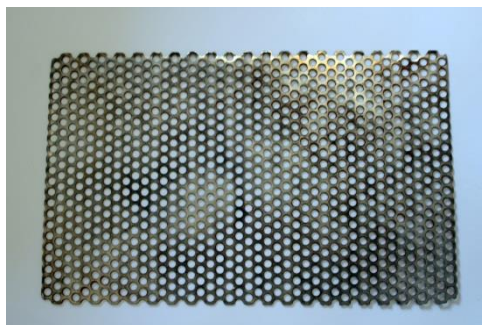


Fig.8. Plantilla de acero

Para encajar el ángel usé una fotocopia a la medida exacta y lo esboqué para finalmente completar el proceso pintando la figura. El siguiente paso fue oscurecer la zona superior derecha.

En la zona de la vegetación, en las primeras manchas, el color quedó bastante desajustado, debido a que las primeras fotocopias que usé como bocetos habían quedado mal impresas. Una vez impresas con el color más ajustado a lo que buscaba, comencé a trabajar analizando los árboles del primer y segundo plano.

Talud 2, 3, 4 y 5 véase (Fig.10, 11, 12, 13), fueron realizados a paletina y pincel y, al igual que Talud 1, las primeras manchas no se ajustaron al tono deseado por los mismos defectos en la impresión de los bocetos. En todos fui trabajando las partes individualmente dando las primeras manchas y después entrando en detalles de cada una de sus partes, hasta tratar de llegar a cierto realismo y conseguir esa sensación de profundidad.

Solo en Talud 4 decidí hacer uso de la espátula en la ruina representada pues consideré que podría añadir más variedad en los tratamientos de superficie que haciendo uso solo de pincel o paletina.

En las siguientes cinco páginas se podrá ver gráficamente el proceso de todas las obras descritas.

TALUD 1



Fig.9

TALUD 2



Fig.10

TALUD 3



Fig.11

TALUD 4

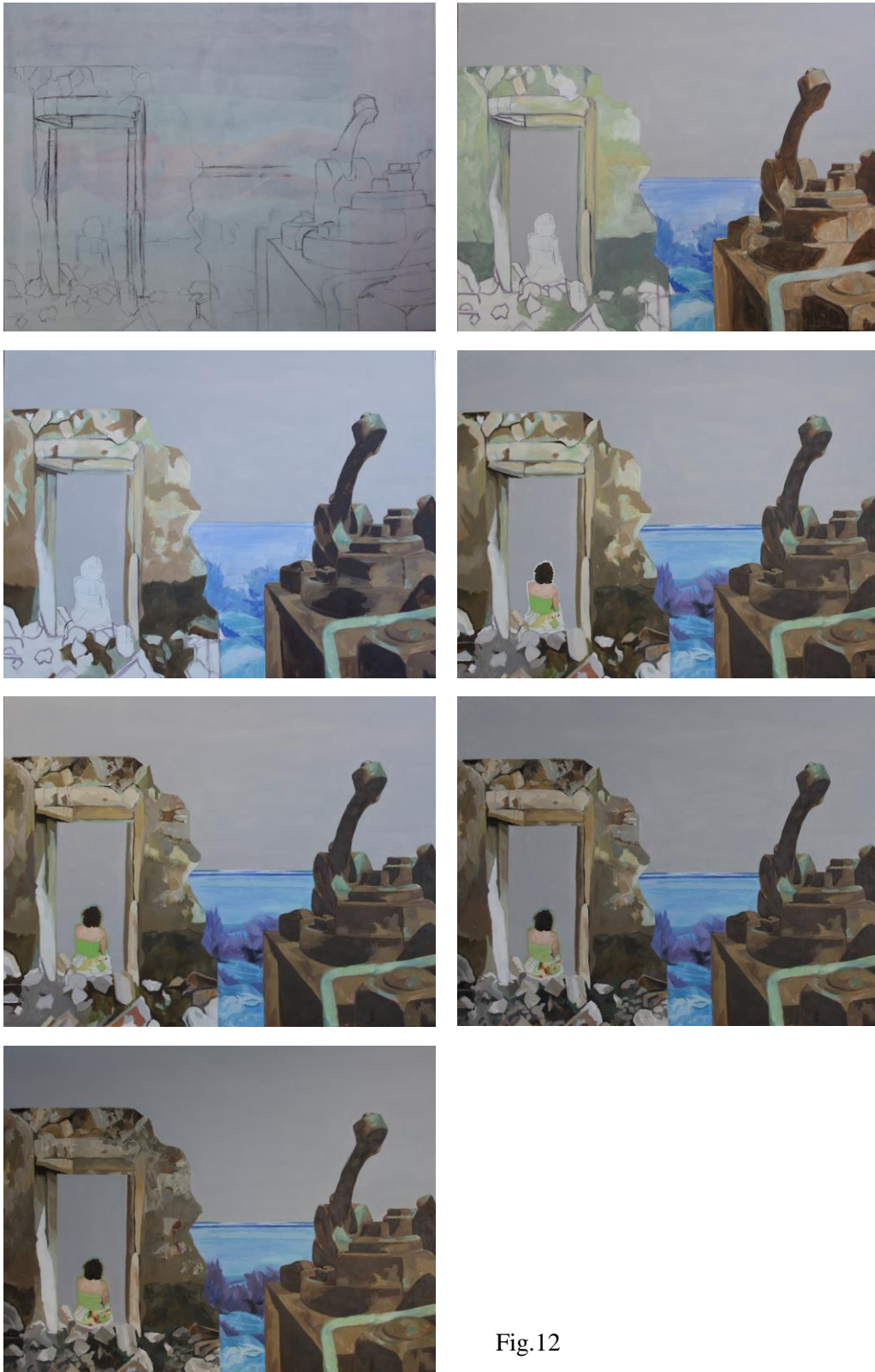


Fig.12

TALUD 5



Fig.13

CRONOGRAMA

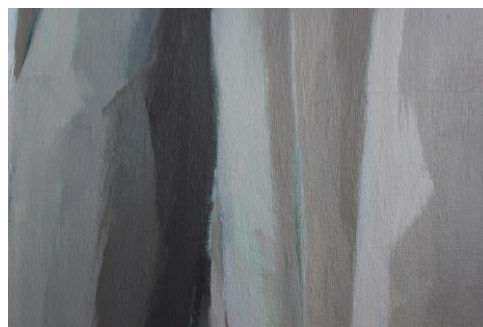
RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO. CRONOGRAMA							
CURSO ACADÉMICO 2016/17	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
TUTORIAS							
BÚSQUEDA DOCUMENTAL							
PUESTA EN COMÚN							
PROCESO CREATIVO (BOCETAJE)							
PROCESO CREATIVO							
REDACCIÓN DE LA MEMORIA							
EXPOSICIÓN							
PRESENTACIÓN DEL TFG							

LA OBRA – CATÁLOGO FOTOGRÁFICO



Talud 1. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm. 2017

Detalle





Talud 2. Óleo sobre lienzo. 116 x 89cm. 2017



Detalles



Talud 3. Óleo sobre lienzo. 116 x 89cm. 2017



Detalle



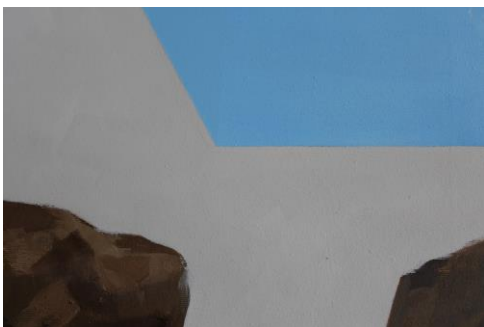
Talud 4. Óleo sobre lienzo. 116 x 89cm. 2017

Detalle





Talud 5. Óleo sobre lienzo. 116 x 89cm. 2017



Detalles

CONCLUSIONES

Los cuatro años de carrera han sido un gran reto para mí desde que comencé. Ha sido un camino de aprendizaje en el que he ido nutriéndome de recursos pictóricos y teóricos que me han ayudado a encontrar un lenguaje plástico adecuado para poder representar esa emoción personal sobre la temática que he abordado en este trabajo de fin de grado.










Taludes fue desde el principio una apuesta abierta, ya que no tenía muy claro como la abordaría pictóricamente ni qué recursos aplicaría para su resolución. A medida que fui trabajando en las imágenes me fui percatando de lo complejo que sería dar solución a todos los problemas que fui afrontando con mis limitaciones técnicas. Tal vez lo más representativo de mi pintura es la propia composición ya que he de admitir que por el lado plástico me vi muy atado al representar fielmente lo que veía en el boceto. Quizás por miedo a expresarme libremente fui atando demasiado metódicamente cada una de las partes restando importancia a la posibilidad de aventurarme en proceso más azarosos. Por otro lado, la experimentación la legué al proceso de composición y transformación digital por lo que los resultados en las imágenes pintadas finalmente se asemejan mucho a los bocetos iniciales que a mi juicio representaban los contenidos propuestos. La falta de tiempo suficiente para la realización de un trabajo fin de grado tampoco invita a arriesgarse en exceso. No obstante, en relación a los objetivos propuestos inicialmente, creo haber alcanzado trasladar al lienzo mis propios sentimientos de nostalgia y melancolía respecto a la degradación de la naturaleza presente en la actualidad, con el uso de diferentes recursos compositivos y elementos simbólicos propios de la pintura romántica.

Aunque me siento satisfecho del resultado final reconozco que he de seguir buscando esa expresividad, ese lenguaje plástico que tal vez iré personalizando paulatinamente a lo largo de mi camino artístico.




Para finalizar me gustaría agradecer el apoyo constante ofrecido por mi tutora Sabina Gau Pudelko, la cual en momentos de decaimiento me animó a seguir adelante y no abandonar en momentos críticos, como también al resto del profesorado, a mis padres, a mis compañeros y amigos.

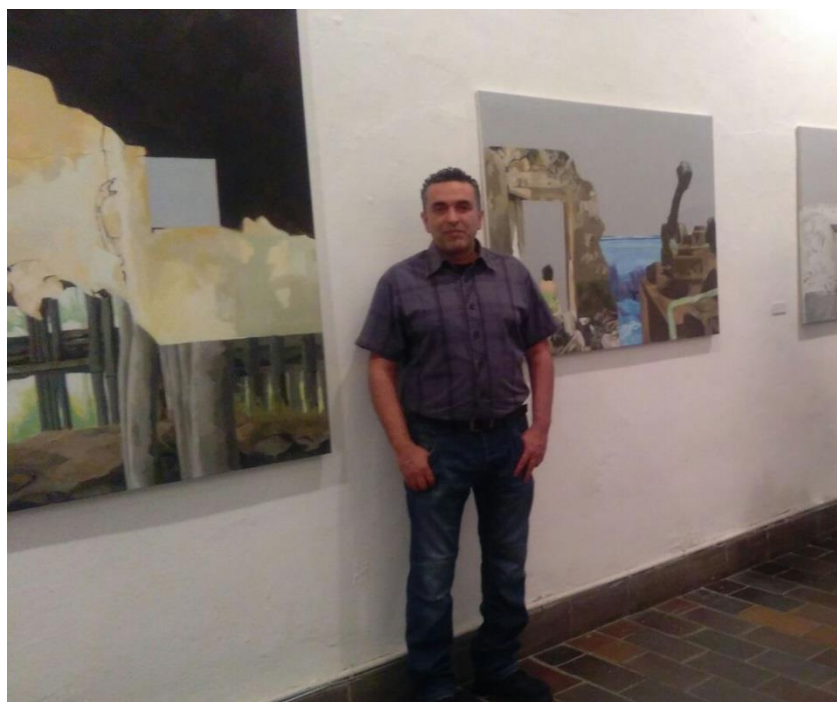
Breve reseña de la Exposición colectiva. Alumnos de Bellas artes, Sala de arte anexa La Recova. 6 junio / 2 julio.

PINTURA 2017 del 6 al 30 de junio
Exposición de alumnos Facultad de BBAA ULL

Juan Carlos Vallejo	
Raquel Luis Rodríguez	
Sara Vela	
Ariadna García Batista	
Diego Ruano Medina	
Laura B. Hernández	
Alejandra Burgos	
Pablo Falcón	
Lucía Lupiáñez	

Centro de Arte La Recova - Sala Anexa
Plaza Isla de la Madera s/n 38003
SC de Tenerife
de martes a sábado de 11 a 13 h. y de 18 a 21 h.
(cerrado lunes) domingos y festivos de 11 a 14 h.

ULL   





INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1

https://www.robertsmithson.com/photoworks/monument-passaic_300.htm

[acceso: 17/06/2017]

Imagen 2

https://www.robertsmithson.com/photoworks/monument-passaic_300.htm

[acceso: 17/05/2017]

Imagen 3

https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia,_vapor_y_velocidad._El_gran_ferrocarril_del_Oeste#/media/File:Turner_-_Rain,_Steam_and_Speed_-_National_Gallery_file.jpg

[acceso: 17/05/2017]

Imagen 4

https://www.google.es/search?q=El+Muelle+de+Brighton+constable&source=lnms&tbs=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi78OaZiLbUAhWSJ1AKHfpKDSgQ_AUIBygC&biw=1366&bih=638#tbs=isz:m&tbs=isch&q=Muelle+de+Chain,+Brighton&imgc=glDr9s7yNnWQIM: [acceso: 17/05/2017]

Imagen 5

<http://decarlicris.blogspot.com.es/2013/02/spiral-jetty-robert-smithson.html>

[acceso: 17/05/2017]

Imagen 6

<http://www.bosslet.com/> [acceso: 22/05/2017]

Imagen 7

https://www.google.es/search?q=cementerio+1818+friedrich&tbs=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiV9aaNg_7TAhWBMBBoKHdQwDXwQsAQIIw&biw=1280&bih=690#imgc=DHsYQ8zoxye-M: [acceso: 14/04/2017]

Imagen 8

<https://tuiteartees.files.wordpress.com/2013/10/abadia-en-el-robledal.jpg?w=717&h=454> [acceso: 14/04/2017]

Imagen 9

https://www.google.es/search?q=Corot&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd5sCvkv7TAhVDvBoKHVxDA3UQ_AUICigB&biw=1280&bih=690#imgdii=2B7JCdBFfo2-3M:&imgrc=IWM2dURwIzJxVM: [acceso: 14/04/2017]

Imagen 10

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b2/12/e3/b212e384f25670520416bc596ade55cd.jpg>
[acceso: 20/04/2017]

Imagen 11

<http://www.dauidsallestudio.net/plateA05.112.html> [acceso: 20/04/2017]

Imagen 12

https://www.google.es/search?q=kenzo+okada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtxI-R-KHUAhUDWhQKHSyTCJkQ_AUICigB&biw=1280&bih=690#imgdii=NpjS0gUSHkP-GM:&imgrc=FWzgZj-hlyZcjM: [acceso: 20/04/2017]

Imagen 13

<http://www.tokyoartbeat.com/event/2014/4164.en> [acceso: 20/04/2017]

Imagen 14

<http://latamuda.com/caso-estudio-richard-hamilton-objetos-interiores-autorretratos-gente> [acceso: 19/06/2017]

Imagen 15

<https://theartstack.com/artist/richard-hamilton/interior-ii-1964> [acceso: 19/06/2017]

BIBLIOGRAFÍA

ALBELDA, José/SABORIT, José. *La Construcción de La Naturaleza*. Generalitat Valenciana, Valencia. 1997.

BLANCO/GAU, *Fundamentos de la composición pictórica*, Gobierno de Canarias, Canarias, 1996.

BIFANI, P. *La relación hombre-naturaleza como fenómeno social, medio ambiente y desarrollo*, México, Universidad de Guadalajara, 1997.

CAMINO, Eduardo. *A Dios por la belleza. Encuentro*, Madrid. 2016.

CIRLOT, J.E. *pintura gótica europea*. Labor, Barcelona. 1969.

DE MAETZU, Ramiro. *El Arte y La Moral*. Encuentro, S. A., Madrid. 2017.

DORFLES, Gillo. *Naturaleza y Artificio*. Lumen, Barcelona. 1972.

ECO, UMBERTO. *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona. 2015.

GARCÍA LORCA, Federico. *Impresiones y paisajes*. Catedra, Madrid. 2010.

JULIO PÉREZ, Héctor. *La Naturaleza en el Arte Posmoderno*. Ed. Akal, Madrid. 2004.

OCAMPO, MARTÍ PERÁN, *Teorías del Arte*. Icara. Barcelona. 1991.

RICO RODRÍGUEZ, Alonso. *La Ingeniería de suelos en las vías terrestres*. Ed. Limusa, México. 2005.

ROGER, Alain. *Breve tratado del paisaje*. Biblioteca Nueva. Madrid. 2013.

TRÍAS, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. Penguin Random House. Barcelona. 2006.

WEBGRAFÍA

<http://www.cesfelipesecondo.com/revista/articulos2005b/humanidades2.pdf>

[**acceso:** 9/04/2017]

<http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/2107-el-gran-romantico-caspar-david-friedrich.html> [**acceso:** 11/04/2017]

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3816/Jean%20Baptiste%20Camille%20Corot> [**acceso:** 12/04/2017]

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3816/Jean%20Baptiste%20Camille%20Corot> [**acceso:** 12/04/2017]

<https://www.youtube.com/watch?v=NboyPAIeIhw> [**acceso:** 14/04/2017]

<http://www.granada.org/inet/wprensa.nsf/d0b61fe0c53ecf9dc1256ec5003cee3f/4b7c28f6cb6f6245c1257af300484856!OpenDocument> [**acceso:** 14/04/2017]

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/45972/contra%20reloj%20fragmentaci%C3%B3n%20en%20la%20naturaleza.pdf;sequence=1> [**acceso:** 14/04/2017]

<http://www.greenpeace.org/argentina/es/System-templates/footer-links/Busca-en-esta-pagina/?all=fragmentaci%C3%B3n> [**acceso:** 14/04/2017]

<http://www.forestal.uach.cl/noticias/post.php?s=2015-03-26-tesis-de-magister-abordo-problema-de-la-fragmentacion-del-bosque-nativo-para-los-animales-silvestres> [**acceso:** 14/04/2017]

<http://www.ehu.es/ojs/index.php/Fabrikart/article/view/12539/14562>
[**acceso** 14/04/2017]

<http://www.upv.es/entidades/CIAE/info/U0569664.pdf> [**acceso:** 14/04/2017]

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=12195&id_libro=587 [**acceso:** 14/04/2017]

http://www.filosofia.mx/index.php/perse/archivos/naturaleza_y_artificio
[**acceso:** 10/05/2017]

<http://www.definicionabc.com/general/sublime.php> [**acceso:** 10/05/2017]

<http://roderic.uv.es/handle/10550/27283> [**acceso:** 10/05/2017]

<http://www.lacapital.com.ar/mas/lo-natural-como-artificio-n1132555.html>
[**acceso:** 10/05/2017]

http://elpais.com/diario/2005/02/12/babelia/1108166773_850215.html
[**acceso:** 10/05/2017]

<http://revistas.um.es/geografia/article/view/44421> [**acceso:** 10/05/2017]

<http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2005/11/04/605166/intervencion-humana-entorno-natural.html> [**acceso:** 10/05/2017]

<https://sites.google.com/site/inagrosalutewq1/proceso/actividad-4> [**acceso:** 10/05/2017]

