

EXISTENCIAS

CONCEPCIÓN C. MELIÁN
TUTORIZADO POR ROSA CUBILLO LÓPEZ.

Trabajo de fin de grado
Bellas Artes (Ámbito de Pintura)
Universidad de La Laguna 2015.

*Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo.
No estoy en este mundo para llenar tus expectativas.
Y tú no estás en este mundo para llenar las mías.
Tú eres tú y yo soy yo.
Y si por casualidad nos encontramos es hermoso.
Si no, no puede remediarse.*

Fritz Perls

SUEÑOS Y EXISTENCIA.

Inspirado en este poema surge este Trabajo de Fin de Grado, dedicado a todas aquellas personas que están o han estado en mi camino, sin las cuales este no hubiera sido posible.

Concepción C. Melián Martín.

INDICE.

Resumen- Palabras clave / Abstract – key words.....	3
Introducción	4
Justificación.....	5
Objetivos.....	6
Contextualización del trabajo y referentes:.....	7
▪ Referentes históricos.....	8
▪ Referentes contemporáneos.....	9-12
▪ Antecedentes académicos.....	13-15
Proceso y Desarrollo del trabajo.....	17
▪ Cronograma.....	18
▪ Selección fotográfica.....	19-21
▪ Metodología.....	22
▪ Dificultades encontradas.....	23
▪ Conclusiones.....	24
▪ Obra definitiva.....	25-28
▪ Exposición.....	29-31
Bibliografía y recursos web.....	32

RESUMEN- PALABRA CLAVE/ ABSTRACT-KEY WORDS.

Esta propuesta pictórica es una versión del género del retrato, pero la visión del rostro se niega al espectador porque se trata que tenga otro tipo de lectura. Es una clara negación al rostro, en la búsqueda de otros conceptos que obliguen al espectador a hacerse preguntas. El fondo se convierte en un vacío con el que dialoga la figura y que relaciono, para la lectura de estas obras y de forma complementaria, con la idea de soledad.

La relación figura - fondo cobra mayor importancia y la identidad del individuo no existe, desarrollado en un entorno urbano, donde desaparecen la mayoría de las emociones y afloran otras.

Se crea una distancia fotográfica, para construir un espacio estético creíble que nace del recuerdo o la invención, intentar que cualquier cosa aparezca extraña a la vista y luego sacar de ella un campo de posibilidades.

Palabras clave: negación al rostro, fondo, figura, soledad, individuo, urbano, emociones.

ABSTRACT – KEY WORDS.

This pictorial proposal is a version of the portrait genre, but the vision of the face refuses the viewer because it involves having another kind of reading, is a clear denial to face in finding other concepts that require the viewer to ask questions. The background becomes a vacuum that dialogues with the figure and that relate to the reading of these works and complementary manner, with the idea of loneliness.

The ratio figure - ground becomes more important and the individual's identity does not exist, developed in an urban environment where most of the emotions disappear and others emerge.

A photographic distance is created to build a credible aesthetic space that comes from memory or invention, try anything appears strange to the eye and then take it a range of possibilities.

Keywords: refusal to face, background, figure, solitude, individual, urban, emotions.

INTRODUCCIÓN.

El poema de la dedicatoria indica una retirada del otro, más que de tratar un acercamiento de cualquiera de las partes. Esta es la idea que se trata de reflejar en la obra y que surge de la mirada a nuestro alrededor, una mirada social de donde se dibujan seres inconclusos unos de otros, una manera efímera y abstracta de relacionarse, en un entorno tan fugaz como las propias relaciones. Se aborda en este trabajo como un estado transitorio, sin pretender que se perciba de forma traumática. Son esos momentos que se establecen para estar en contacto con uno mismo.

Aparte de otras aptitudes o comportamientos que presentan los seres humanos viviendo en sociedad, se destaca sobre todo su propia individualidad en el “aquí y ahora”, en unos instantes concretos de desconocimientos entre ellos que empujan al personaje a encontrarse en soledad en esos momentos. Por esta razón se han obviado, en las obras, a los demás individuos que rodean la figura, sobre todo para enfatizar “la soledad”.

Obra desarrollada dentro de la idea del no retrato, donde el rostro claramente no es lo importante. Alude al concepto de soledad durante el tránsito al que está expuesto el ser humano, en el entorno impersonal de los espacios públicos donde su individualidad desaparece, para disolverse como uno más en un entorno común.

JUSTIFICACIÓN.

Yo soy lo que experimento yo mismo en este momento; si usted me pregunta qué es lo que yo siento ahora y yo le respondo que “nada”, usted puede estar seguro de que yo no siento nada en mi mundo intrapsíquico, que vivo en un mundo coloreado por “nada”.

Celedonio Castanedo Secadas, cita a Carl Rogers (On Becoming a Person).

TERAPIA GESTALT, ENFOQUE CENTRADO EN EL AQUÍ Y AHORA.

La temática está dirigida a reflexionar sobre cómo el individuo, a pesar de vivir en sociedad (en masa) y formar un mismo fondo de información sobre las experiencias más comunes, en ocasiones sus reacciones y actuaciones están por encima de los demás. Pero siempre en todas esas circunstancias, se encuentra solo desarrollando su propia experiencia.

Pienso que las personas están sumergidas en una continua avalancha de imágenes, a las que están ya acostumbrados y que es muy difícil despertar su interés. Es por ello que he decidido dejar en la obra partes inconclusas. Se trata de llamar la atención del espectador. La figura representada de espaldas, sin que se dé pistas de la visión del rostro, le obligan a hacerse algún tipo de pregunta sobre lo que está viendo y a las que solo él dará respuesta.

OBJETIVOS.

Simplificar el espacio para no caer en el detalle pictórico, dejar a un lado lo obvio, lo evidente, creando en el espectador interés y curiosidad por lo que ve, a través de un lenguaje personal.

Tratar de romper con la pintura que venía realizando de forma más descriptiva y pasar a la realización de obras más sugerentes a través de una rotura en las formas, con un tratamiento discontinuo en la mancha, dando tanta importancia a la figura como al fondo.

Aunque los espacios se reconozcan, intentar hacerlos parecer nuevos. Para esto, se ha tomado distancia del referente inicial que es la fotografía y se han creado espacios otros imaginarios, tratando de construir una imagen deconstruyendo otras.

Dar sentido a “qué” se va a realizar y “cómo” se va a realizar ha sido un gran reto en este trabajo, abandonando toda inclinación que derive en lo descriptivo a pesar de lo figurativo de la obra. Hay en este proyecto una búsqueda, desde el principio, por encontrar un lenguaje propio que se aleje de lo tradicional y evidente, que fuera más sugerente. Este se ha llevado a cabo construyendo una imagen a partir del modelo fotográfico, realizando una pintura que nos lleve a la abstracción de la realidad y favorezca a las formas, evitando así hacer cuadros que parezcan fotografías y a su vez que resulten creíbles.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO.

REFERENTES.

No busco representar nada extraño o particular, solo esos momentos de retiro voluntario que llevamos a cabo en sociedad. La sicóloga Mireia Darder, afirma:

“Solo cuando estoy sola me siento completamente libre. Me reencontro conmigo misma y eso me resulta agradable y reparador. Es cierto que, por inercia, cuanto menos solo estás, más te cuesta estarlo. No obstante, en una sociedad que te obliga a estar enormemente pendiente del afuera, los espacios de soledad representan la única posibilidad de contactar otra vez con uno mismo. Es un movimiento de contracción necesario para recuperar el equilibrio”

Las relaciones interpersonales que se producen son positivas en lo que se refiere a la empatía, o el entusiasmo, es un deseo que habita en el ser humano el de relacionarse, pero en ocasiones este deseo no existe y se crea una indiferencia hacia el otro.

- REFERENTES HISTORICOS.

Caspar David Friedrich.

Nace en Greifswald; Dresde, 1774-1840, fue el principal representante de la pintura romántica alemana. Su obra gira en torno a la grandeza de la naturaleza frente a la insignificancia del hombre.

Mujer ante la salida del sol.
Oleo sobre lienzo, 22 x 30cm.

Se trata del primero de los artistas que consulté una vez perfilada la idea para el desarrollo del trabajo. Al contrario que éste, situé al personaje en espacios urbanos, donde desarrolla una actividad de tránsito más que de contemplación.

- REFERENTES CONTEMPORÁNEOS.

Andy Warhol.

Nacido en Pittsburgh, EE UU, 1928- 1987, máximo representante del Pop Art.

Debbie Harry

En un principio, el referente que guardaba en mi memoria era el de las innumerables repeticiones del retrato de Marilyn Monroe. En su búsqueda encontré el de Debbie Harry. Un retrato para la portada del disco en solitario de la cantante. También imagen de la portada del libro: Andy Warhol Portraits, ed PAHIDON, donde aparecen retratos de famosos del siglo XX, realizados por el artista, desde comienzo de los años sesenta hasta 1987.

Aunque la obra muestra el rostro, lo que más llama mi atención es el tratamiento de la figura con respecto al fondo. Esta relación hizo plantearme seguir esta vía.

Gerhard Richter.

Nació en 1932 en Dresde (Alemania).

Betty

1988

Oleo sobre lienzo, 101.9 x 59.4 cm.

Este es un “no retrato” de su hija Betty, donde el artista no da detalles del rostro, éste queda para él, tomó como referencia la muestra fotográfica para su desarrollo.

De esta obra siempre me ha atraído lo espectacular de su de detalle, en todo aquello que el artista nos deja ver.

Lorna Simpsó.

Artista y fotógrafa afroamericana, nacida en 1960, en Brooklyn. Sus primeras fotografías, entre los años 80 y principios de los 90 no muestran los rostros.

Serie fotográfica relacionada con el retrato..... *“La intención de negar la visión de un rostro, afirma Simpson, “se relaciona con la idea de que la primera cosa que la gente busca en un retrato es la cara y lo que pueden leer de sus expresiones y desde ellas adivinar el estado emocional del retratado, su identidad, cómo luce y realmente quién es esa persona para merecer ser fotografiada.”*

La idea de que la identidad del personaje pase desapercibida y que despierte algún interés en el espectador es lo que me atrajo del trabajo realizado por esta artista.

Karel Funk

Acrílico sobre tabla.

47x47 pulgadas.

Pintor canadiense nacido en 1971, realiza obras de gran realismo. Interesado por el concepto del anonimato, que le lleva a interpretar la soledad en cada uno de sus retratos. Reparando en los detalles del individuo, de manera realista.

El paralelismo con mi trabajo, de todos los referentes anteriores, lo encuentro en la condición de retratar al personaje de espaldas.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS.

Pocas son las producciones en las que he dado tanto importancia al fondo como al resto de la obra. Ver el fondo como parte del todo, que pudiera generar silencios u otras sensaciones que realizara lo que se trata de narrar, es un objetivo que nace a partir de este proyecto.

El tratamiento, de cuidar y dedicar mayor observación al fondo, surge a partir de las clases del curso 2013 -2014, cuando en la asignatura TALLER DE TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS IV. PINTURA MURAL, uno de los ejercicios tiene como motivo la preparación de un SOPORTE DE ESTUCO SINTÉTICO (PLATEADO), teniendo como resultado la obra que aparece a continuación en la que se puede observar los fondos plateados.

50 x 61 cm.

El proceso se ha llevado a cabo con óleos disueltos en aceite de linaza, lo que hace que se deslice con facilidad el óleo sobre la plata. Se aplican en capas, algunas veladuras que dejan entrever el fondo, aplicando más densidad de pintura en determinadas zonas. Se trata que la plata luzca.

Después de muchas idas y venidas en la creación, es el siguiente cuadro el que me hizo ver claro hacia dónde iba a dirigir el Trabajo de Fin de Grado.

En esta obra hizo el azar que las partes inconclusas llamaran mi atención, por lo que me decidí a dejarlo inacabado y empecé a reflexionar sobre el lenguaje pictórico que quería utilizar. Por ello puedo decir que éste es el origen de mi creación y queda incluido en el total de las obras presentadas en este proyecto.

Técnica Mixta, (acrílico, óleo sobre lienzo).

Obra considera acabada.

Sin Título.

Técnica Mixta (acrílico/óleo sobre lienzo)

100 x 81 cm.

.....”La opinión corriente es que una obra de arte es tanto más realista cuanto más fácil sea reconocer en ella la realidad, yo contrapongo la siguiente definición: una obra de arte es tanto más realista cuanto más claramente se reconozca en ella el dominio de la realidad. El mero reconocimiento de la realidad suele verse dificultado por una representación que enseña a dominar dicha realidad”

Didi Huberman cita a Bertolt Brecht.

Cuando las imágenes toman posición, pag.121

PROCESO.

La manera en que describo la idea en la introducción, “una mirada social de donde se dibujan seres inconclusos unos de otros”, la he tratado de traducir de manera pictórica con una mancha inacabada que da paso a un lenguaje que hable por sí solo. Buscando momentos cotidianos en la realidad que me aleje del detalle.

Las ideas que sustentan mi proyecto artístico las encontré en la lectura de innumerables libros donde trataba de encontrar las respuestas que dan sentido al desarrollo de Trabajo de Fin de Grado. Libros que ojeaba al mismo tiempo que trabajaba en la obra y que, junto con las conclusiones que iba sacando durante las correcciones del proyecto, supe hacia dónde debía dirigirlo.

Los colores empleados destacados son: azules, violetas, rosas. En estas gamas me encuentro muy cómoda al trabajar, y que asocio a esa sensación de soledad que deseo transmitir.

Estudio del fragmento, relacionando fondo, figura y vacío tratando de buscar un equilibrio entre ellos a través del color, simplificando espacios y creando nuevas formas.

CRONOGRAMA.

Resumen del Plan de trabajo para el desarrollo del mismo.

Curso 2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
TUTORIAS								
BUSQUEDA DOCUMENTAL								
PUESTAS EN COMUN								
PROCESO CRATIVO								
REDACCION DE MEMORIA								
EXPOSICIÓN								

*Presentación del trabajo de fin de grado, en el mes de Septiembre.

SELECCIÓN FOTOGRÁFICA.

Modelo fotográfico, solo como referente para el inicio de la obra. Se ha respetado el orden de los elementos que en ella aparecen. No se pretende desmontar la imagen, pero sí que tenga una lectura con la menor cantidad de información posible, obviando el detalle. Formas rotas que nos alejan de lo predecible, creando un espacio entre las cosas pero con un fondo común. El detalle no deja de ser importante, pero aquí el detalle es la imagen (la obra) en su conjunto.

La imagen se ha creado a través de una la mancha inacabada en algunos de los bordes de las formas, relacionando el fondo con la figura donde la luz es importante para componer la totalidad del conjunto.

La fotografía no es el planteamiento de la creación, pero sí una ayuda importante en la búsqueda de situaciones o de gestos, en un instante concreto que me ha motivado para concebir el planteamiento de mi obra. Estos momentos se han conseguido mediante la opción de ráfaga de mi cámara (CANNON E05, 1100D), consiguiendo así mayor espontaneidad en cada situación. Pero se crea un conflicto ante la toma de decisiones para la elección de las imágenes por la cantidad de fotografía que se genera. Como anotaba Gerhard Richter en su diario el 12 de Octubre de 1986:

“Veo incontables paisajes, de los que fotografío apenas uno de cada 100.000 y pinto apenas uno de cada 100 fotografiados. Por lo tanto, busco algo muy definido; de todo esto puedo concluir que se lo que quiero”.

Reflexionando sobre esto, he de decir con respecto al material fotográfico obtenido para la realización del Trabajo de Fin de Grado, que el conflicto que se generó al elegir la fotografía adecuada no era por no tener claro lo que quería, era porque sabía exactamente lo que quería y no lo hallaba. Es por ello, que puedo afirmar que “el tiempo empleado en este apartado fotográfico es tan importante en mi trabajo como la realización de la obra pictórica”, aunque sólo lo usara como apoyo.

No se ha hecho uso del photoshop, para analizar con más profundidad las posibilidades de la imagen fotográfica obtenida, pero sí se la ha llevado al blanco y negro a través del programa Picassa.

METODOLOGÍA.

Deconstrucción del modelo fotográfico obviando, a través del tratamiento pictórico.

Tratamiento del color: debilitando la estructura, contrastando o armonizando las piezas, por medio del color de las formas y el fondo.

Por lo general, el tipo más básico de percepción es la división del campo de visión en dos partes: La figura que es clara, está unificada y es objeto de atención, y el fondo que puede ser más o menos difuso y al que se suele prestar menos atención que al anterior, creando así la relación fondo-figura. No ha sido este el caso para el desarrollo de este proyecto ya que se ha tratado de dar importancia a ambos por igual, tanto en la elección del color del fondo como en la captación de la imágenes.

El primer contacto que se tiene con el lienzo es al enfrentarse a esa superficie blanca inmensa, incluso en aquéllos de menor tamaño. Entender que no se tiene ~~por~~ que tratar éste como una zona de relleno, ha sido fundamental para la realización de la obra. Antes de comenzar a encajar la imagen se le ha dado una imprimación de gesso, para dar más consistencia al soporte. La siguiente capa es una mezcla base con el color más o menos definitivo de acrílico y gesso por último, la aplicación de dos capas de la mezcla de color aproximada a la ya empleada y mas definitiva, pero ahora sólo con los colores acrílicos seleccionados que han sido rojo, azul y blanco. Todas ellas aplicadas con el rodillo herramienta que ha ayudado a mantener la homogeneidad en la superficie.

Mediante proyección se ha realizado el dibujo, para la elaboración del personaje central, sobre todo para destacar su protagonismo y que conservara la forma tan personal de la modelo. No se han proyectado los espacios, para evitar referencias que pudieran volver a remitir al detalle; se ha generado éste con una elaboración del dibujo, no ya a lápiz sino en el momento de aplicar el color.

DIFICULTADES ENCONTRADAS

Desde el principio, el mayor problema fue la tendencia a pintar todo de forma muy descriptiva tomando como modelo la fotografía con unos acabados casi de ilustración, concluyendo así que no debía usar el color como relleno. Surge así otro problema, el de saber cuando debía parar, es decir, decidir cuál era el momento justo en que la obra se diera por terminada, que hablara por sí sola.

Otra dificultad no menos importante es la de encontrar una imagen que me motivara a pintar. La toma de infinidad de fotografías, a modo de ráfaga, para captar momentos más espontáneos, se tornaba odiosa y desesperante. No encontraba la adecuada, más aún cuando esas fotografías se trataban de mi imagen, ya que un principio la idea era desarrollar el trabajo sobre mi persona. Idea que no me resultaba cómoda y que tampoco me terminaba de convencer por sentir que me exponía demasiado. Por ello que decidí optar por otra modelo, que es la que finalmente aparece en las obras "In situ I, II, III".

CONCLUSIONES.

Siempre he escuchado en el mundo artístico que un pintor nunca ve su obra terminada, que siempre hay aspectos que se pueden mejorar. Esta reflexión me llevó tiempo comprenderla cuándo en un principio iniciaba unos trabajos muy descriptivos que finalmente presentaban un acabado que no eran satisfactorios para mí surgiendo así la posterior toma de decisión sobre cuándo debía dar por terminada la obra. Esto será algo que marque para siempre mi trayectoria artística, ya que finalmente entendí lo importante que es el lenguaje artístico.

A partir de ahora trataré de aprovechar la primera mancha de forma definitiva, la que surge después de un largo tiempo de observación, relacionando figura fondo como una unidad y tomaré las decisiones necesarias para concluir la obra de forma rotunda.

En este periodo de realización de Trabajo de Fin de Grado he experimentado y aprendido de forma positiva que una obra no es sólo el cuadro obtenido, sino todo el proceso que la rodea, desde aquella fotografía que se tomó, el párrafo que algún día se leyó, la música que se escuchó..... y que luego se gestó en obra. Sobre todo, darse cuenta de que no es necesario sumergirse en una carrera a contrarreloj que te puede llevar al hastío, sino tomarse el tiempo necesario para solucionar cada conflicto que surja durante el proceso, donde todo forma parte de todo.

Entender muchos de estos aspectos es una de los objetivos que los profesores durante la carrera me han hecho comprender.

OBRA DEFINITIVA.

Sin título.

Técnica Mixta (acrílico/óleo sobre lienzo)

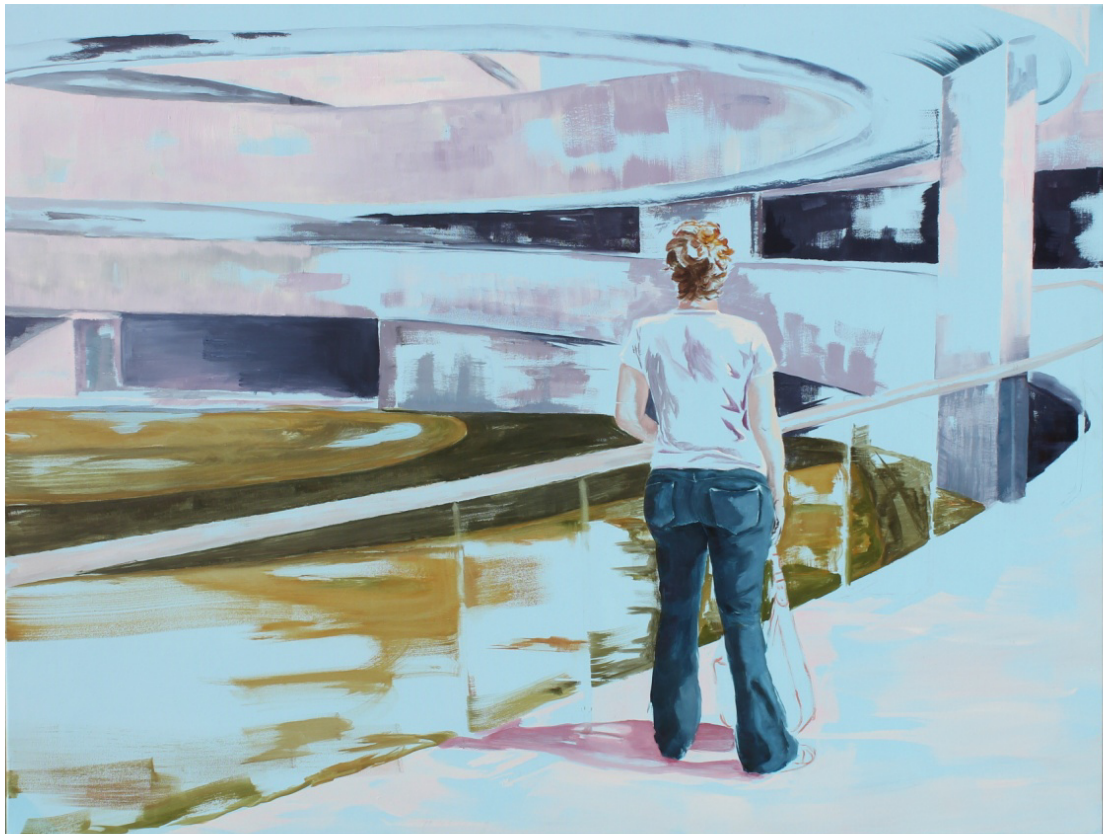
100 x 81 cm

In Situ I

Técnica Mixta (acrílico/óleo sobre lienzo)

89 x 116 cm

In Situ II

Técnica Mixta (acrílico/óleo sobre lienzo)

89 x 116 cm.

In Situ III

Técnica Mixta (acrílico/óleo sobre lienzo)

89 x 116 cm.

EXPOSICIÓN.

Estas tres obras fueron seleccionadas para participar en la exposición colectiva que se celebró el pasado mes de Junio en la Sala de Arte La Recova, Santa Cruz de Tenerife.

La grata experiencia, la viví junto a compañeros de grado y pone el cierre, gratificante, a esta andadura universitaria.

PINTURA 2015

del 4 al 28 de junio

Exposición de alumnos Facultad de BBAA ULL

Águeda Avero Ramos

Almudena Ximénez

Bianca Demo

Cármén Casariego

Concepción C. Melián

Kiro L. Morales

Lidia Orán Llarena

Maite Terrés García

Víctor Polo

Will Encarnación

Centro de Arte La Recova - Sala Anexa

Plaza Isla de la Madera s/n 38003

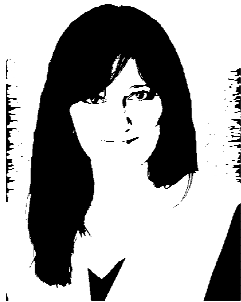
SC de Tenerife

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.

Ficha y cartel para la exposición, (28 de Junio de 2015)

Sinopsis.

Concepción C. Melián Martín.
melianmartin@hotmail.com

“Ser uno mismo es, siempre, llegar a ser ese otro que somos y que llevamos escondidos en nuestro interior, más que nada como promesa o posibilidad de ser”

Octavio Paz.

BLOGRAFIA Y RECURSOS WEB.

-Didi-Huberman, George. Cuando las imágenes toman posición. Ed. A. Machado Libros, 2008.

-Castanedo Secadas, Celedonio. Terapia Gestalt, Enfoque centrado en el aquí y ahora. Ed. Herder, 2002, cuarta edición.

-B. H:D, Buchloh/ J.F.Chevrier/ A. Zweite/ R.Rochlitz. Fotografía y pintura en la obra de Gerhard Richter. Libres de Recerca, 1999, primera edición.

-Jensen, Jens Christian, Caspar David Friedrich Vida y Obra, Ed. Blume, Primera edición 1980.

-PAHIDON, Andy Warhol Portraits, Ed.Tony Shafrazi.

-Storr. Robert, Gerhard Richter, Forty year of painting. The Museum of Moder

Recursos Web

<http://psiqueviva.com/wp-content/uploads/2014/01/Fritz-Perls-Sue%C3%B1os-Y-Existencia.pdf> (consultado en Febrero de 2015).

http://elpais.com/elpais/2015/01/29/buenavida/1422546931_773159.html

Mireia Darder (consultado el Marzo de 2015)

<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-8160-2013-07-14.html>

<http://fotonica.tv/lorna-simpson/> (Consultado en Abril de 2015).

http://www.wmagazine.com/culture/art-and-design/2010/03/karel_funk

<http://artefeed.com/arte-de-lo-cotidiano-pinturas-de-karel-funk/> (consultado en Febrero 2015).

<http://www.wordreference.com>.

<http://www.goodreads.com/quotes/130857>

<http://www.biografiasyvidas.com>

