

Colour code

Trabajo Fin de Grado

Gisela D. Rojas Hernández

Tutora: Susana Guerra Mejías

Universidad de La Laguna

Facultad de Bellas Artes. Curso 2018/2019

Índice

- Introducción
- Resumen
- Abstract
- Objetivos
- Contextualización
- Antecedentes académicos
- Referentes pictóricos
- Metodología
- Catálogo de obras
- Detalles y fragmentos fotográficos de interés
- Conclusiones
- Bibliografía y recursos web

Introducción

A lo largo de este trabajo teórico nos encontraremos un total de 13 apartados a través de los cuales se explicará y defenderá la propuesta.

El primero de ellos, el índice, dividirá el trabajo en partes bajo su correspondiente título y página. Desde la introducción hasta las conclusiones, pasando por los objetivos, la metodología y los referentes y antecedentes pictóricos de mi obra. A continuación contamos con esta introducción a la memoria que, a través de una breve descripción de cada uno de los apartados, explicará todo el contenido del trabajo.

Seguidamente tenemos un resumen y *abstract*, donde de forma concisa se expondrá la dirección y definición del proyecto: un viaje introspectivo hacia los sentimientos vividos a lo largo del periodo de tiempo en el cual se ha llevado a cabo este trabajo. Todo esto plasmado sobre una serie de cuadros de género abstracto.

Posteriormente veremos expuestos los objetivos y la contextualización. Aquí se expondrán las principales metas e intenciones del proyecto, enumeradas y explicadas individualmente para mayor claridad. Entre ellas hemos intentado

materializar las emociones, demostrar que la cultura que nos rodea ha influido enormemente en el significado que le otorgamos a ciertos colores y cómo ellos actúan entre sí. A continuación se ubicará la obra dentro de mi recorrido artístico y se explicará que nace en la asignatura de Creación II como un intento de muestra paisajista y que ha ido evolucionando con la experimentación y el descubrimiento de nuevas técnicas como el uso del lavado sobre el lienzo, salpicados, etc.

Relacionado con el anterior apartado, nos encontraremos los antecedentes académicos. Aquí mostraré los cuadros que he realizado en anteriores cursos, que oscilan entre el paisaje y la abstracción, y que tienen relevancia con mi proyecto o que de alguna manera han sido motivo para evolucionar y experimentar más allá.

A continuación nombraré una serie de referentes pictóricos que me han servido de inspiración para llevar adelante este trabajo. Entre ellos encontraremos a Mark Rothko, Joseph Marioni y Luc Tuymas junto a una breve introducción al artista y una explicación del motivo por el que los he elegido.

Directamente relacionado con la obra, nos encontraremos el apartado de la metodología empleada para la consecución de este proyecto pictórico, aquí explicaré los tipos de soportes que hemos usado: imprimaciones, la pintura acrílica y el resto de materiales.

Para terminar encontraremos un catálogo de todas las obras que conforman este proyecto junto con su correspondiente título (si lo hubiese), sus medidas y fragmentos fotográficos de interés de cada una.

Finalmente se expondrán las conclusiones a las que he llegado, la forma en la que el presente trabajo me ha ayudado a prestar más atención a los pequeños impulsos emocionales, a aprender a identificar qué color usar bajo ciertas circunstancias o cómo este proyecto ha influido en los últimos meses de su elaboración.

Resumen

En esta propuesta de trabajo de fin de grado, del ámbito de pintura, se presenta una serie de obras que aluden a un viaje introspectivo emocional. Dicho viaje será representado a través de la mancha y el color exclusivamente. Estos dos aspectos unifican el medio para reflejar y transmitir las experiencias vividas a lo largo del proyecto. Estamos ante un conjunto de pinturas de género abstracto.

La intencionalidad de este proyecto es entender que todas y cada una de las ideas sensoriales son diferentes y, por tanto, únicas y complejas. Cada cuadro representará un conjunto de emociones, o una situación vivida completamente diferente. Las circunstancias de cada obra son exclusivas de esa obra.

Palabras clave: abstracto, emociones, color, sentimientos, mancha

Abstract

In this end of career Project there are presented a series of paintings which suggest an introspective journey across my emotions. Said journey will be presented exclusively throughout smear and color. This will be the way to reflect and transmit the lived emotions throughout this project. All of the paintings lack any kind of figure, hence we are before a collection of abstract paintings.

The purpose of this project is to understand each and every emotion to be different and, therefore, unique and complex. Besides being able to transmit them individually. Each painting represents a completely different set of personal emotions and situations. The circumstances of each painting are exclusive to that painting itself.

Key words: abstract, emotions, colour, feelings, smear

Objetivos

-Intentar materializar algo etéreo y abstracto como son las emociones. Haciendo visible de este modo que cada una de ellas sea única y diferente, tanto en la forma como en el color. Para ello me dejaré llevar por las experiencias del momento. Pretendo sacarle provecho a esos sentimientos arrebatadores, tanto positivos como negativos, para con su ayuda, poder crear.

-Demostrar que, debido a la cultura en la que estamos inmersos, asociamos determinados colores a sensaciones específicas. Esta visión es muy limitada, ya que no solemos contar con la existencia de emociones más complejas que podamos asociar a colores secundarios. De modo que trataré de transmitir determinadas situaciones con cada uno de los cuadros con las que tanto los espectadores como yo misma podamos sentirnos identificados. Desde las básicas como la alegría, tristeza y enfado hasta las secundarias como la esperanza, libertad, melancolía o la frustración.

-Averiguar el alcance de mi obra. Quiero saber si seré capaz de transmitir a los espectadores lo que yo sentí en el momento de crear el cuadro, o, al menos saber si conseguiré un sentimiento o idea similar. Esto lo llevaré a cabo a través de sencillas encuestas

en las redes sociales o directamente con entrevistas a los espectadores.

-Indagar en los *acordes de color*, es decir, la forma en la que los colores actúan entre sí, tanto en un cuadro como en el día a día. Un color o una gama cromática pueden cambiar completamente de significado dependiendo del contexto en el que se encuentre o de la paleta que los rodeen. Por ejemplo, no le damos el mismo significado a un rojo rodeado de rosa y blanco que a un rojo con negro. El primero nos sugiere amor, algo dulce en exceso, mientras que el segundo nos transmite odio o agresividad.

-Desarrollar este proyecto como una trayectoria que asentó sus bases en la experimentación y que continuará como una vía hacia la investigación. De tal manera, este proyecto no finaliza aquí, es más, pretendo continuarlo en el futuro.

Contextualización

Mi obra abstracta comenzó como un intento de obra paisajista. Quise pintar las nubes como un elemento bello de la naturaleza, impredecible y de carácter infinito por su variedad de colores, formas, tamaños, etc. Me sentía identificada con las distintas caras del cielo, así que comencé a sacar fotografías y simplemente las pintaba.

Gradualmente empecé a añadir e implementar diferentes técnicas como el salpicado, el empaste, el *dripping*, a mezclar distintos medios, etc. Fue en este momento en el que mi obra comenzó a tomar forma: yo podría expresarme sin tener que pintar figuración, podría divertirme y transmitir con colores y manchas lo que es difícil decir con palabras.

Esta pintura abstracta, para mí, significaba libertad y marcó un antes y un después en mi trayectoria. Fue el primer paso hacia algo que nunca había experimentado, siempre había pintado basándome en una imagen y tratando de replicarla, pero dar el salto a la abstracción supuso poder pintar desde dentro, dándome la oportunidad de nutrirme de cualquier fuente de inspiración para crear algo mío, único y auténtico.

Antecedentes académicos

Comencé a elaborar cuadros abstractos durante la asignatura de Creación II con la intención de reinterpretar fotos de paisajes que yo tomaba anteriormente. Básicamente, hacía en los cuadros lo que yo sentía que necesitaban, pero aun ciñéndome a la imagen original. He empleado distintas técnicas y medios, incluso mezclados entre sí, para conseguir diferentes resultados. Ha sido un proceso muy experimental, ya que en realidad ni yo misma desde el comienzo sabía cómo iba a resultar finalmente, sólo tenía intención de que se pareciera a la imagen original.

Trabajando sobre todo el color y su combinación para conseguir distintas impresiones, llegué a un lugar en el que me vi capaz de no “copiar” una imagen, sino de crearla yo misma desde cero. Un paisaje imaginario, una situación, un ambiente, cualquier elemento comenzó a ser válido. Esto supuso mis comienzos en la pintura abstracta.



Encáustica sobre tabla

2016/2017



Óleo sobre lienzo

2017

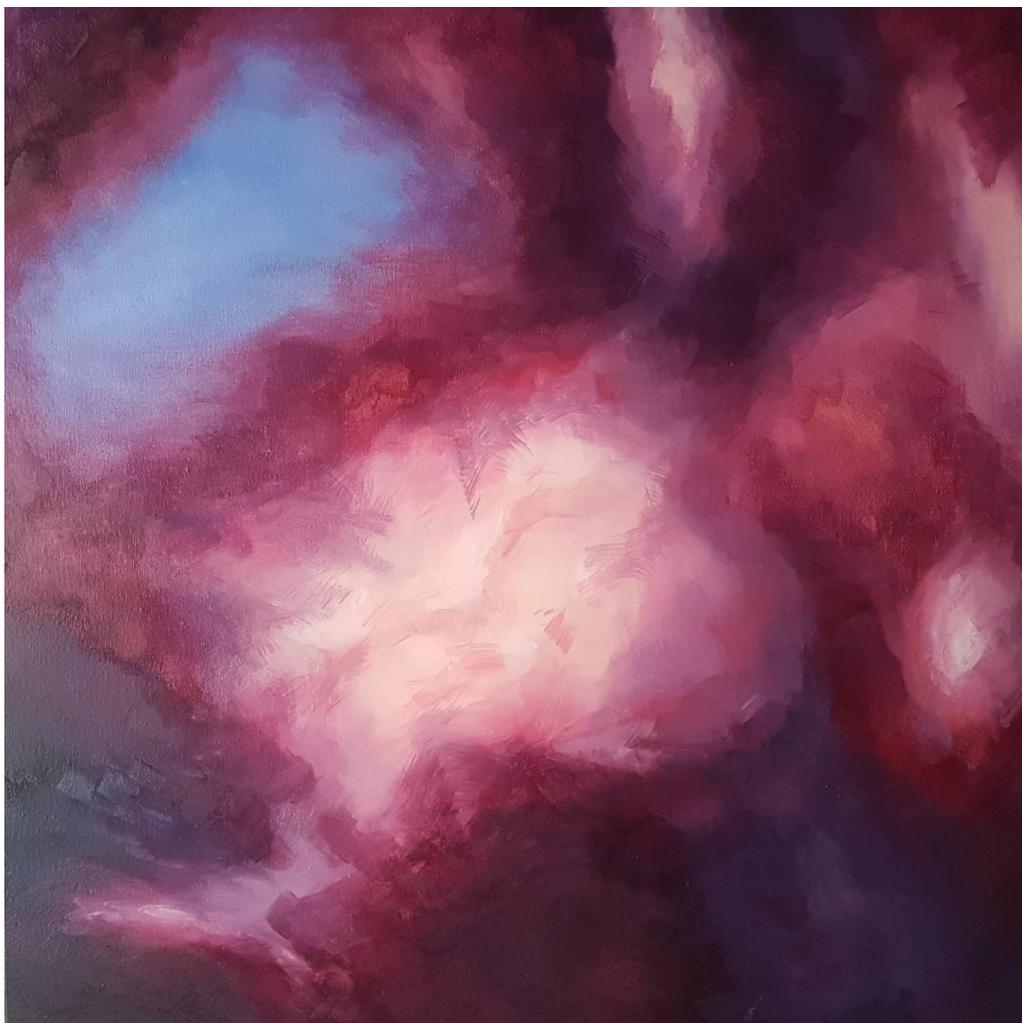
100 X 80 cm



Óleo sobre lienzo

2017

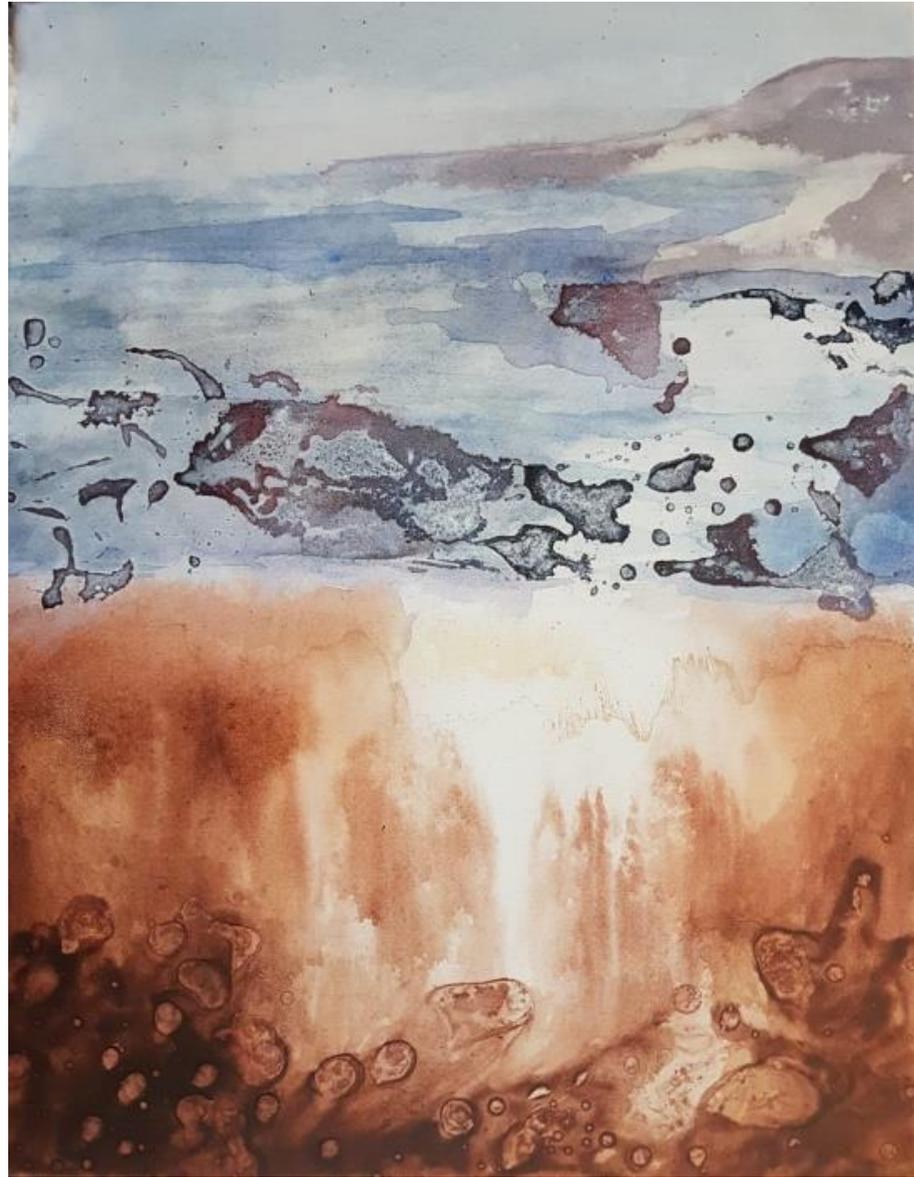
92 x 73 cm



Óleo sobre lienzo

2018

60 x 60 cm



Técnica mixta

2018

50 x 65 cm

Referentes pictóricos

Mark Rothko

Letonia (1903) – Nueva York (1970). Uno de los mayores representantes de la abstracción americana. Pretendía expresar las emociones más básicas y universales a través de su pintura.

El primer artista que me viene a la mente es Mark Rothko, la manera en la que emplea los colores planos me transmite una fuerza especial. Cada uno de sus cuadros transmite unas sensaciones diferentes aunque mayoritariamente emplee las formas cuadradas. Sus acordes de color, tan vibrantes algunos, y tan sombríos otros, son capaces de trasladarnos al interior de nosotros mismos y hacer contacto con nuestras respectivas emociones.

Ver sus cuadros me hace plantearme por qué me hacen sentir lo que me hacen sentir, y se puede decir que a partir de ahí nace mi investigación personal acerca de la psicología de los colores.



No. 61

1953

Mark Rothko



White over Red

1957

Mark Rothko



Untitled (Yellow and Blue)

1954

Mark Rothko

Joseph Marioni

Cincinnati (1943). Se definen sus pinturas como “luz líquida”. Emplea diversas capas de pintura de la misma gama cromática para conseguir el efecto de fluidez, además de profundidad y variedad de tonos.

Su obra me impactó desde el primer momento en que la vi. El hecho de tener que acercarse a su obra para entender lo que ocurre me parece un aspecto muy inteligente de la misma. Su obra requiere una mirada más minuciosa, igual que las personas, no son lo que se ve a simple vista, debemos tener interés en entender lo que ocurre, en observar de cerca y darnos cuenta de lo que esconden.



Red Painting #13

1998

Joseph Marioni



Untitled (Yellow Painting)

1971

Joseph Marioni



Green Painting (fragmento)

2004

Joseph Marioni

Luc Tuymans

Bélgica (1958). Tuymans pinta a partir de fotografías y películas. Sus pinturas adquieren un carácter y significado ambiguo debido a la paleta neutra y la pincelada abstracta.

En concreto, su obra *Demolition*. La primera vez que vi esta obra, pensé que era alguna forma abstracta de una flor, luego miré el título y me sorprendió como algo tan destructivo y de connotación negativa pudiera parecerme algo bello como una flor. Las apariencias y lo que se ve a primera vista no siempre es la realidad. Una persona puede parecer feliz y a gusto con su vida, pero cuando la llegamos a conocer, ésta puede tener situaciones de sufrimiento y angustia que a la primera no sabemos reconocer.



Demolition

2005

Luc Tuymans

Manuel Viola

Zaragoza (1916) – Madrid (1987). Pintor abstracto español que pertenece al grupo *El Paso*. Les da a sus pinturas un tratamiento colorista carente de figuración y forma. Siguió la línea de las vanguardias del siglo XX en España.

Su trazo expresivo, con ayuda de los colores que emplea, hace que cada uno de sus cuadros transmita una fuerza diferente. Una “explosión de colores” semejante a un arrebato o a una “pataleta” de un niño.



Composición sin nombre

1981

Manuel Viola



Profecía

1988

Manuel Viola



La muerte del pájaro

Manuel Viola

Jose María Sicilia

Madrid (1954). Jose María Sicilia es un pintor expresionista abstracto con influencias de las vanguardias del Este, la abstracción americana y la carga matérica del arte español de mediados de siglo.

Su amplia variedad de formas de pintar me transmite un catálogo muy amplio de experiencias sensoriales. Mantiene un contenido simple en sus cuadros que funciona mejor que llenar por completo el soporte. Los cuadros de Sicilia que más me han llamado la atención son los que pertenecen a la colección *La luz que se apaga*, cuadros con poco contenido pero con mucha fuerza.



La luz que se apaga

1998

Jose María Sicilia



La luz que se apaga

2002

Jose María Sicilia



La luz que se apaga

1997

Jose María Sicilia

Metodología

Para este proyecto he empleado varios tipos de soportes: tableros DM, lienzos preparados por mí y lienzos previamente montados.

He decidido variar el soporte de la pintura para aportar versatilidad y diferentes puntos de acabado, además de tener una obra variada

Los tableros DM que forman parte del trabajo los he imprimado con *gesso* y seguidamente pintado encima. Me decanté por no utilizar demasiadas aguadas y reservarlas para los lienzos y así evitar que la madera se hinchara o se estropeará debido a la humedad.

En cuanto a los lienzos, tres de ellos han sido entelados e imprimados por mí, dos de ellos con muselina y el tercero con loneta, todos imprimados con *gesso*, tratando de buscar el fondo adecuado para la obra en particular. En estos tres soportes es donde he decidido emplear la técnica de lavados y más aguadas.

En cuanto a los materiales con los que he querido contar para hacer este proyecto podemos encontrar

- Un tablero DM de 89 x 116 cm (F50)
- Un bastidor F40 (100x81cm)
- Dos bastidores F20 (73x60cm)
- Suficiente muselina para los dos bastidores F20
- Loneta para el bastidor F40
- Dos lienzos F80 (146x114cm) ya entelados e imprimados
- Gesso
- Pintura Acrílica
- Pan de cobre

En cuanto a las técnicas pictóricas empleadas en este proyecto, a lo largo de la carrera, sobre todo en las asignaturas de Taller de Técnicas y Tecnología y Creación Artística he aprendido diferentes métodos de aplicación, al igual que materiales y, valga la redundancia, técnicas. Los lavados ha sido lo que más ha marcado una diferencia, así que he decidido emplearlos en este proyecto en mayor y menor cantidad dependiendo del cuadro. Además, las veladuras también ocupan una gran parte dentro de estas obras.

Catálogo de obras



"Altair", 2019
Acrílico sobre lienzo
100 x 81 cm



“Anémona”, 2019
Acrílico sobre lienzo
73 x 60 cm (x2)



“Leonidas”, 2019
Acrílico sobre tablero DM
89 x 116 cm



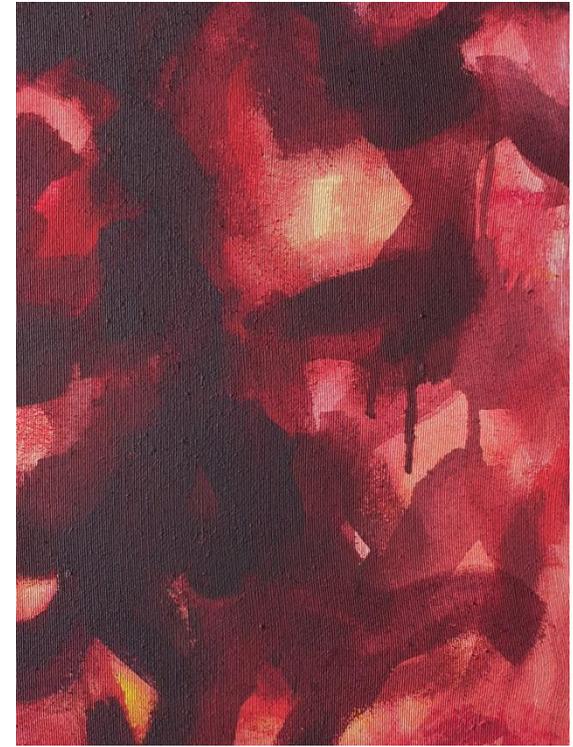
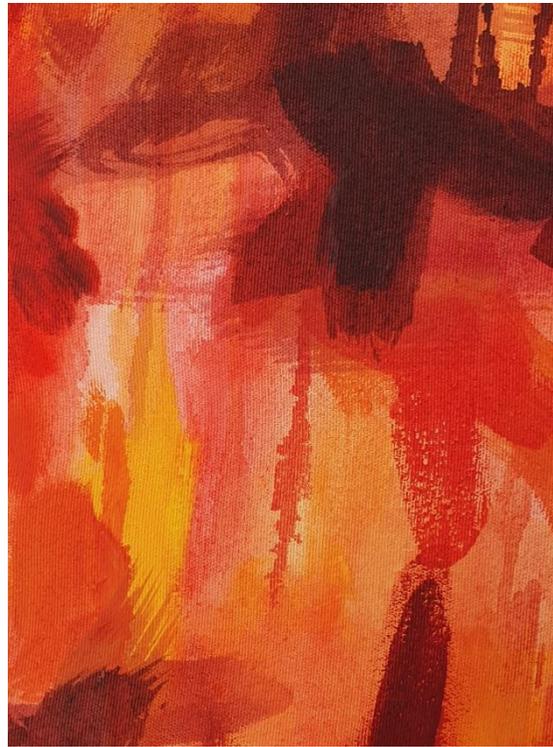
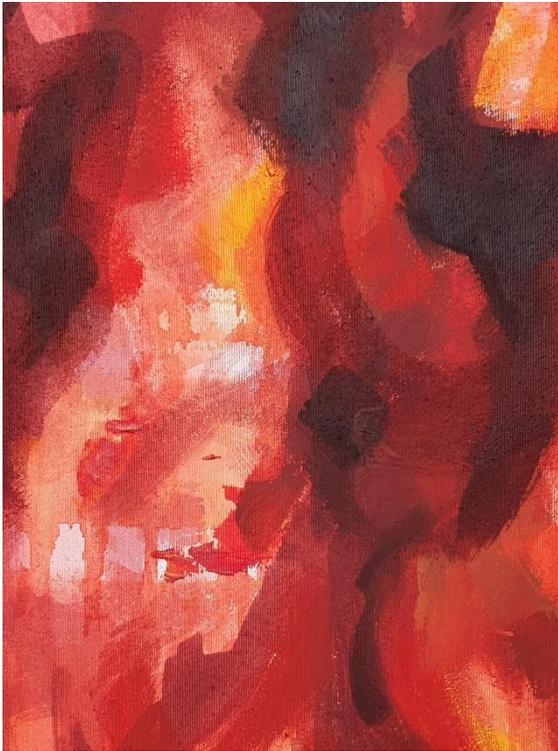
"Rhodes", 2019
Acrílico sobre lienzo
146 x 114 cm

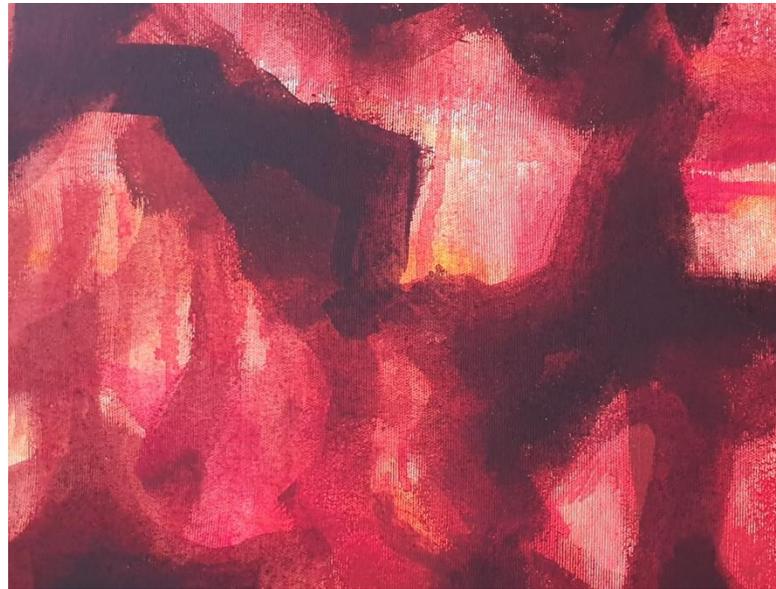


"Zephyr", 2019
Acrílico y pan de cobre sobre lienzo
146 x 114 cm

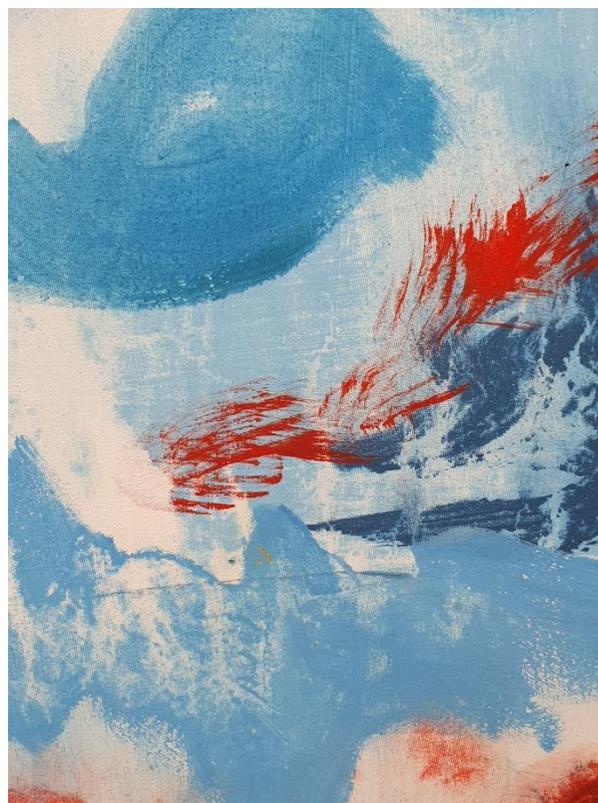
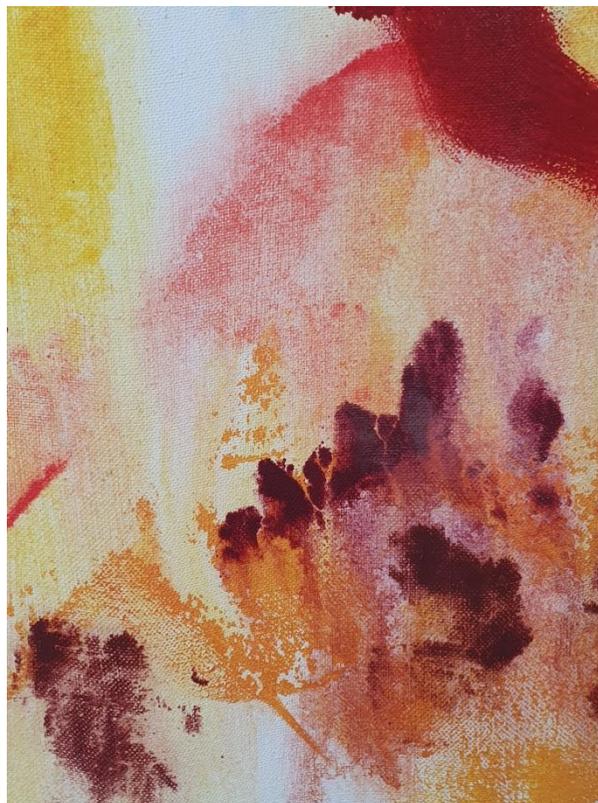
Detalles y fragmentos fotográficos de interés

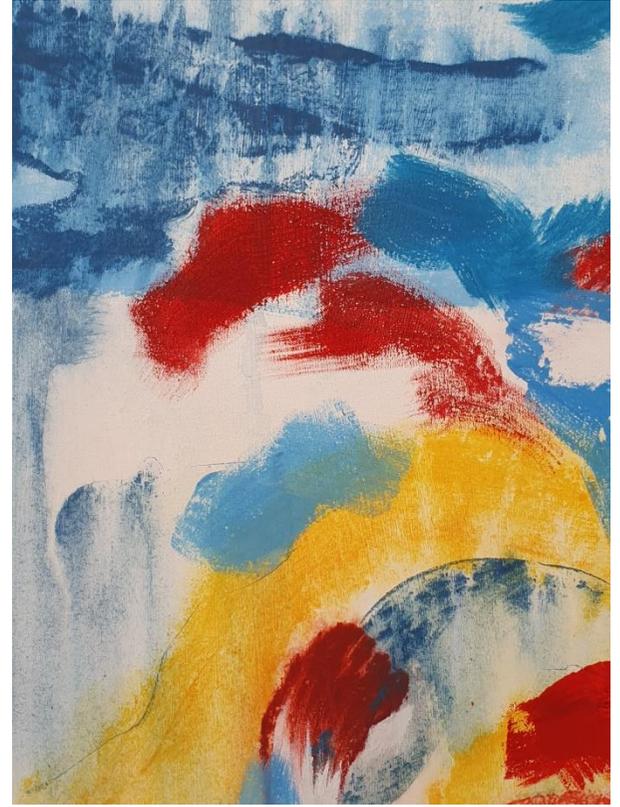
Altair





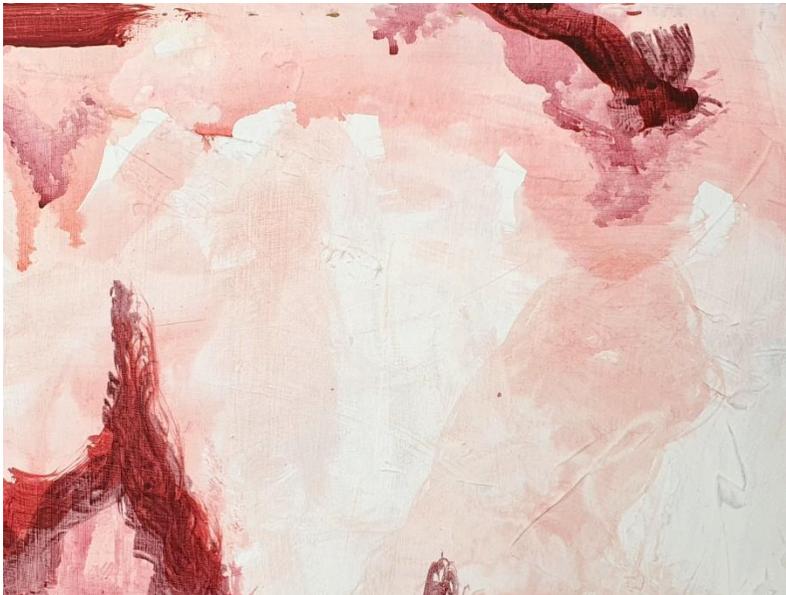
Anémoma





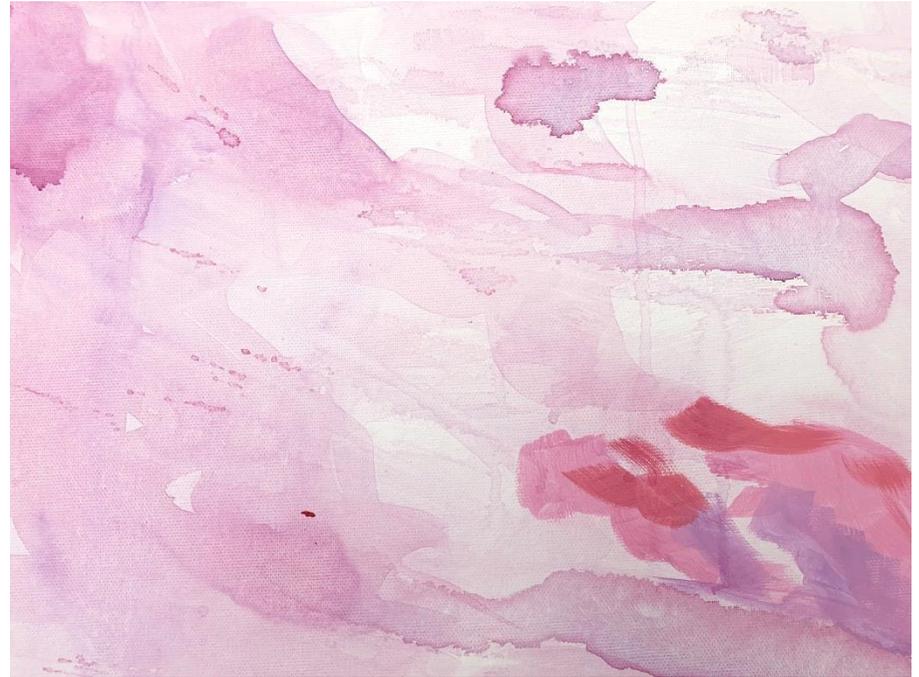
Leonidas





Rhodes





Zephyr





Conclusiones

Tras la elaboración de este proyecto he descubierto una forma de poder expresarme sin la necesidad de usar las palabras. De emplear un lenguaje universal, el color, para intentar transmitir lo que siento.

El autodescubrimiento ha jugado un papel fundamental a lo largo de este trabajo. Los cuadros que he ido pintando han evolucionado conforme a mis sentimientos, por lo que la experimentación también ha sido una parte importante.

Los objetivos que establecí al principio, en general se han visto cumplidos, aunque algunos más que otros, lo que me motiva para seguir indagando en un futuro y descubriendo el mundo del color asociado a las emociones.

En cuanto a técnicas y formas de aplicación de la pintura, he descubierto mi tendencia hacia las aguadas, los *chorretones* y los lavados. Esta manera de pintar ha surgido de forma natural y este trabajo pictórico me ha abierto nuevas vías de experimentación que espero potenciar en posteriores trabajos.

Bibliografía y recursos web

Heller, Eva (2008). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre el sentimiento y la razón*, Múnich, Alemania: Droemer Knaur.

<http://www.eartvic.net/~mbaurierc/materials/20%20Selectivitat/Psicologia%20del%20color.pdf>

<https://www.psicologia-online.com/las-6-emociones-basicas-segun-la-psicologia-4205.html>

https://www.psicologia-online.com/tipos-de-emociones-y-sentimientos-594.html#anchor_4

<https://historia-arte.com>

www.artsy.net