

***Guijarros_* Trabajo de Fin de Grado
Memoria**

Autora: Rocío Ugarte Abollado

Tutor: Dr. D. Narciso Hernández Rodríguez

Ámbito: Pintura

Junio 2014

Universidad de La Laguna
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Bellas Artes

rocio-ugarte@hotmail.com

Índice

<i>Resumen/ Abstract</i>	9
1. Introducción.....	11
2. Contextualización y referentes.....	13
2.1. La representación de la realidad y sus referentes históricos.....	14
2.2. Otros referentes.....	21
3. Objetivos.....	22
4. Planificación.....	23
5. Resolución del trabajo.....	25
4.1. Imágenes previas y bocetos.....	25
4.2. Proceso creativo.....	31
4.3. Obras.....	39
4.4. Exposición.....	49
5. Conclusiones....	51
6. Bibliografía.....	55

*Estoy contento cuando me siento nada,
un cero, menos que un guijarro delante del mar.*

Medardo Rosso

Guijarros. Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado trata de reflejar la admiración ante lo aparentemente intrascendente y rutinario del ser humano, así como la confusión que esa apariencia puede producir. De ahí que las imágenes concretas consistan en una superposición de movimientos y gestos anatómicos propios de las acciones humanas corrientes que, previamente fotografiadas, se reinterpretan.

Palabras clave: cotidianeidad humana, admiración, superposición de imágenes.

Pebbles. Abstract

This degree thesis tries to reflect the admiration before the seemingly inconsequential and routinary of the human being, as well as the confusion that may result in the appearance. This is why concrete images consisting of an image overlay about anatomical gestures characteristic of ordinary human actions that, previously photographed, are reinterpreted.

Key words: human daily, admiration, superimposition of images.

1. Introducción

El ser humano está lleno de aparentes contradicciones que lo convierten, según la expresión de Chesterton, en la paradoja andante: limitaciones y potencialidades, compatibles entre sí, forman el entramado de su personalidad y de su vivir cada día.

La primera contradicción con que nos topamos es la de la grandeza de toda vida humana frente a su carácter finito. Esto puede contemplarse desde un punto de vista existencialista, destacando el carácter trascendente de cada ser humano en contraposición con la materialidad contingente de su vida cotidiana; desde el punto de vista antropológico, por otra parte, podemos considerar al hombre como una unidad de cuerpo y espíritu, también aparentemente opuestos, que tiene sus manifestaciones concretas en los momentos corrientes de trabajo y de relación con nuestros semejantes.

Tales manifestaciones concretas del ser humano tienen lugar, en su mayoría, dentro de lo que podemos llamar vida ordinaria, rutina de cada día, compuesta de pequeñeces en comparación con otros sucesos considerados a escala universal. Sin embargo, esas pequeñeces son enormes cuando van conformando, un día tras otro, la vida de cada persona, y en último término, de la humanidad entera y de su historia.

Podemos deducir de todo esto que tantas antítesis de que venimos hablando no son tal, y que a partir de aquí es donde se abre paso el asombro ante cualquier aspecto, por nimio que sea, de la persona y lo que le rodea: su modo de ser, su actuar, el espacio que habita, los objetos que produce. Porque al fin y al cabo, hasta la naturaleza, que no depende de nuestras manos, se relaciona con el hombre sosteniéndolo y dejándose transformar por él.

No es la intención de este trabajo hacer una tesis antropocéntrica pero sí resaltar algunas ideas del personalismo sobre lo que somos, ya que es sabido que el hacer sigue al ser, de modo que de nuestras concepciones sobre el ser humano dependerán las conclusiones que nos formemos sobre nuestra cotidianeidad, la cuál es protagonista de toda vida humana así como de este Trabajo de Fin de Grado.

Esa es la paradoja de la existencia cotidiana humana: el constituirse de un trabajo y unas relaciones más o menos monótonas y efímeras –desde su condición más débil, cual guijarro del mundo-, desde la materialidad y espiritualidad del ser humano que miran, no obstante, a unas intenciones últimas eternas, a un mar que no tiene límites. No se trata aquí de reflejar las realidades menudas a modo de las *vanitas* barrocas, que buscaban recordar la futilidad terrenal y la dependencia del Creador, sino de descender hasta lo más profundo y más frágil a través de lo más superficial y material, siendo este proceso el *quid* del acceso a ese mar o dimensión infinita del ser humano.

Creo entrever parecidos pensamientos en las palabras con que Macke, a principios del siglo pasado, colaboró en la revista del grupo *Der Blaue Reiter*:

“(...) La forma, para nosotros, está cargada de misterio, porque es la expresión de fuerzas misteriosas. Sólo a través de ellas adivinamos las fuerzas misteriosas, el <<Dios invisible>>.

Los sentidos son para nosotros como un puente entre lo inconcebible y lo concebible. Mirar a las plantas y a los animales es sentir su secreto.

Escuchar al trueno es sentir su secreto. Comprender el lenguaje de las formas significa estar más cerca del misterio, significa vivir.”¹

2. Contextualización y referentes

Podríamos situar el tipo de obras que se han producido dentro del género del retrato, ya que me he basado en fotografías del mismo, pero siendo más concisos, habría que señalar que en el modo de trabajar la imagen, de seleccionarla y combinarla, se han tratado algunos fragmentos del cuerpo, junto a otros objetos comunes, como un bodegón. La razón de esto no es la cosificación del elemento humano, centro de la obra, sino su descontextualización momentánea con el fin de acercarse a él y describirlo mejor, que no será siempre más detalladamente sino como manera de individualizarlo y así dar muestra de la admiración por el mismo. Me refiero a las figuras de manos, rostros, piernas, junto a su fondo real o junto a otra figura u objeto totalmente distinto que se acopla a modo de *collage*. Tanto el retrato de la persona como el bodegón, por tanto, pueden situarse dentro de la temática de la cotidianeidad que estamos tratando.

Volviendo al *collage*, éste se explica con el término de “metonimia pictórica”, como ejercicio que consiste en sustituir el objeto mediante una relación de contigüidad, en este caso de la parte por el todo; también serviría contemplarlo desde la perífrasis o circunloquio, que da un rodeo para aludir a algo, y es que en eso consiste la mezcla de imágenes realizada: en enunciar con ella una situación concreta cotidiana, definiéndola claramente pero sin llegar a nombrarla explícitamente; por último, las repeticiones y paralelismos entre las formas de una misma serie pretenden un *ritmo* que remite a la unidad temática.

Una vez descrita la forma de la obra y su justificación, pasamos a comentar algunas fuentes de inspiración de la misma.

2.1. La representación de la realidad y sus referentes históricos.

Conviene comentar algunos antecedentes históricos que influyen indirectamente en el fondo y en la forma de este proyecto.

SOROLLA Y PINAZO

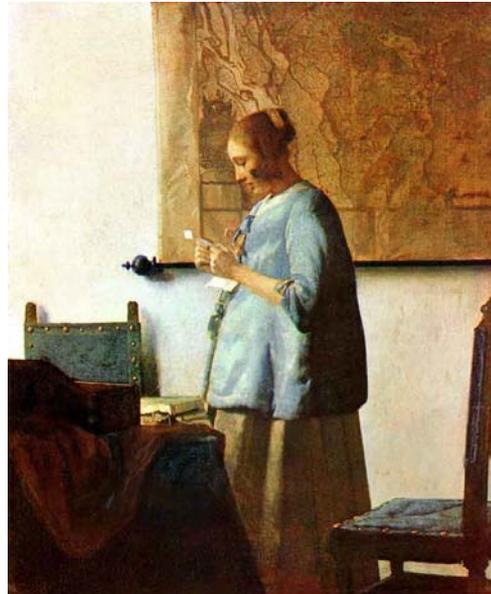
Sorolla (1863-1920) e Ignacio Pinazo (1849-1916) forman, junto con Francisco Domingo Marqués, la gran trilogía de pintores valencianos de finales del siglo XIX y principios del XX. Son significativos en este estudio en cuanto a sus figuras en situaciones cotidianas y el ambiente cálido que crean, así como por su pincelada suelta y, en el caso del último, su estilo inacabado de algunas zonas de sus cuadros.

Joaquín Sorolla, *Niños en la playa, Valencia*
Óleo sobre lienzo, 70x 100 cm
1916

VERMEER (1632-1675)

El pintor holandés narra, como muchos de los pintores contemporáneos suyos, escenas de la vida cotidiana en espacios interiores de ambientes burgueses, pero con la cualidad de desplazar la narración a favor de la luz y su comportamiento en el espacio. Damas leyendo, conversaciones, labores domésticas: se trata de temas que tienen sus análogos en la actualidad porque son de todos los tiempos, también en este proyecto.

Johannes Vermeer, *Mujer de azul leyendo una carta*.
Óleo sobre lienzo, 46,6 x 39,1 cm.
Hacia 1663

CHARDIN (1699-1779)

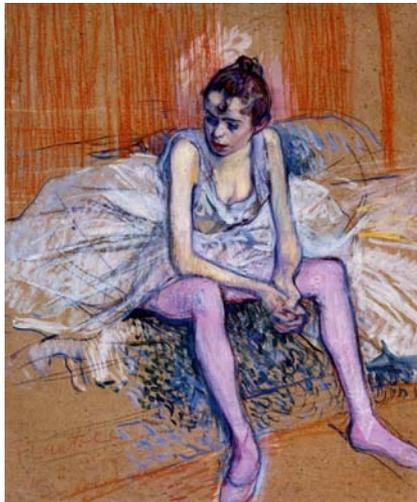
Hasta el ilustrado Diderot se justificaba por su admiración ante la desechada pintura costumbrista de Chardin. Pero no por mucho tiempo, pues en este siglo XVIII se produjo la revolución de los géneros y la negación de la jerarquía tradicional, así como la actualización y trivialización de temas, elevando la categoría del bodegón hasta que fue finalmente reemplazado por los paisajes y retratos románticos. Se comparte aquí esa inclinación por las escenas familiares y corrientes.

Jean Siméon Chardin
Le Bénédicité/Bendición
1740

TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Ilustró y caricaturizó la vida moderna baudeleriana de Montmartre sin clasificarse en ningún “ismo”. Buscaba caracterizar y descubrir la personalidad de los personajes con que se cruzaba, con un protagonismo de la línea en la composición y en la definición de las formas que a veces ha servido de modelo para los cuadros del proyecto.

Toulouse Lautrec , *Bailarina sentada con medias rosas*
1890

Toulouse Lautrec, *En el Salon de la Rue des Moulins*
Pastel y tiza s papel, 111 x 132 cm
1894

EL CUBISMO, REVOLUCIÓN COMPOSITIVA

Algunos de los grandes del cubismo son Picasso, Braque, Légers, Juan Gris. Buscaron todo lo contrario al Impresionismo anterior: estructuras, volumen, planos, en contraste con las masas y composiciones hechas a base de color. La primera etapa, analítica, inspecciona los diversos planos de un objeto, siendo aquí los primeros que experimentaron con el *collage*, inspirados por las teorías de Bergson (1859- 1841) y Boutroux (1845-1921): el primero hablaba del “aliento vital” de las cosas, es decir, de su parte espiritual (lo que en arte se tradujo en una abstracción racional) y de la *durabilidad y simultaneidad* (también Einstein anduvo por esos conceptos, desde una dimensión científica), que en las artes plásticas se plasmó en la *multivisión*, uniendo el espacio, que es lo estable, al tiempo, que es lo vital y que empezó a denominarse “cuarta dimensión”, ligado a la memoria y a la psicología.

Aquí nos apoyamos en las teorías sobre los puntos de vista o multivisión de la realidad representada, en cuanto a la perspectiva de los movimientos del cuerpo humano de este trabajo y que más tarde retomó, aunque referido al paisaje, el holandés Jan Dibbets (1941-).

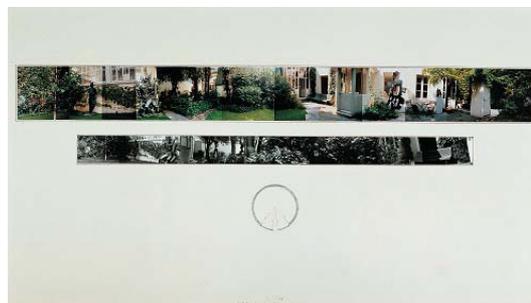
Juan Gris, *El canigó*.
Óleo sobre lienzo, 64,8 x 100 cm.
1921

Georges Braque,
Naturaleza muerta: Le jour
Óleo sobre tela, 114,9 x 146,7 cm
1929

Jan Dibbets, *Saenredam-Zadkine V*
Fotografía a color y lápiz sobre papel
2003

Jan Dibbets, *Saenredam-Zadkine VI*,
Fotografía a color y lápiz sobre papel
2003

2.2. Otros referentes

EL PERSONALISMO

Otra referencia personal, al margen ya de la historia del arte, es la filosofía personalista, que concuerda con la idea de ser humano que se trata de reflejar aquí. De origen cristiano, surge en la Francia de los años 30 como respuesta a la situación social y cultural de la primera mitad del siglo XX. La desarrollan pensadores como Mounier, Guardini, Wojtila, Julián Marías, entre otros. Se basa en la concepción de la persona como ser racional y relacional y propone un nuevo humanismo que promueve una libertad que se realiza en el servicio a los demás, donde se ponen en juego su afectividad y sus relaciones interpersonales. Estos aspectos se realizan en base a su corporeidad, como explica el propio Mounier: “No puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo; yo estoy expuesto por él a mí mismo, al mundo, a los otros”²

Trasladando estos argumentos al tema de la vida diaria y ordinaria, se explica así la apreciación por los momentos familiares, las relaciones personales y el cuidado de las mismas, que compete en gran medida a las tareas domésticas que sin ningún brillo se realizan cada día en cualquier hogar. Esos trabajos, tan materiales y corporales, remiten a los valores espirituales que se han expuesto, al tiempo que las habilidades adquiridas al realizarlos constituyen una forma de relación con el mundo y un conocimiento del mismo que bien puede llamarse “contemplación”.

3. Objetivos y proceso de trabajo

El objeto estético y material del proyecto se complementan entre sí: consisten en crear ambientes cercanos y familiares donde se reproduzca esa idea de persona que se ha expuesto; de ahí el uso de una paleta principalmente cálida y desaturada así como de posturas naturales que transmitan la serenidad del día a día. De este modo , también vienen al caso los encuadres sencillos, aunque a veces sí se transforman con giros y acercamientos, integrándose más o menos con otras imágenes yuxtapuestas, reflejando así el dinamismo parejo a la pasividad de la rutina.

El proyecto realizado se compone de varios cuadros que se dividen en cuatro series o conjuntos, cuyos nombres indican escuetamente la realidad que se representa:

- Pensamiento (I, II y III)
- Merienda (I, II, III)
- Café (I y II)
- Casa (I, II, III)

4. Planificación

Para comprender el proceso de realización de los cuadros, comenzaremos exponiendo los objetivos específicos según se distribuyeron en el tiempo , a pesar de que la última serie no se cumplió, de forma que no se terminó al tiempo de las demás. Por otra parte, el conjunto denominado “Café” (I y II) son dos bocetos que han terminado formando parte del trabajo sin ninguna previsión, por lo que no aparecen en el cronograma.

El proceso de cada serie ha consistido en la reunión de fotografías según los temas ya descritos, a la vez que su selección, filtro y reconstrucción en escenas-collage a través de bocetos y dibujos hechos directamente en el soporte final.

CRONOGRAMA

- Marzo 1-16 : Continuación –se comenzó paulatinamente en enero- con la investigación de escenas cotidianas interesantes y su fotografía; primera selección de fotografías y traspaso a soporte final (Serie “Merienda”)
- Marzo 16-23 : Última selección de fotografías y comienzo de su traspaso a soporte final (serie “Pensando”)

26 MARZO: SEGUNDA PUESTA EN COMÚN

-Marzo 23- 30: Dedicación completa a las pinturas finales

- Abril : Pinturas finales anteriores más la última, Casa.

-Mayo: Retoques

14 MAYO: ÚLTIMA PUESTA EN COMÚN

5. Resolución del trabajo

5.1. Imágenes previas y bocetos

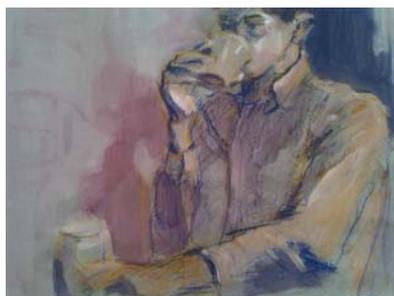
Durante el primer mes y medio, se realizó principalmente una búsqueda de la forma adecuada a la idea, a través de acuarelas, dibujos, manchando algún lienzo también y haciendo los primeros tanteos en distintos tipos de cartón, partiendo del estilo propio de obras anteriores pero alejándose al incorporar la línea con pastel

Trabajo para la asignatura de Creación III
Acrílico sobre lienzo
2013

Trabajo para la asignatura de Creación III
Óleo sobre lienzo
2013

Búsqueda inicial
Acuarelas, acrílico y pastel sobre cartón

Planchadora (proceso de búsqueda)
Acrílico sobre lienzo, 65x81 cm

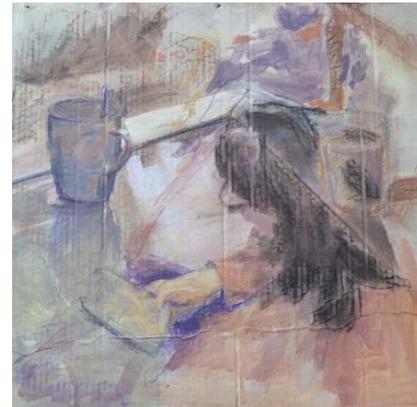

Boceto planchadora.
Acuarela y pastel sobre papel

Búsqueda inicial

Búsqueda inicial
Acrílico y pastel sobre cartón

Búsqueda inicial
Acrílico y pastel sobre cartón y madera

5.2. Proceso creativo

Tras la segunda puesta en común, donde se recomendó el uso de cartón prensado como soporte (por su fondo neutro y por su afinidad con un modo determinado de trabajo), se procedió al montaje de varios soportes, sin terminar hasta la segunda semana de abril (a la vez que se comenzaban los primeros cuadros) ya que el proceso de encolado del cartón a los bastidores fue largo y hubo que aprender a rectificar. Además, hubo un previo trabajo de reestructuración de las dimensiones de los bastidores comprados, pues a veces se combinaron unos travesaños con otros de forma que se obtuvieron algunos alejados de formatos más usuales (figura, paisaje, marina), lo cual fue propicio para el carácter narrativo de las composiciones.

Es importante cuidar cada detalle del montaje de los soportes: comprar cartones totalmente lisos, estudiar la forma de aprovechar al máximo la medida única que se comercializa y usar el cúter lo más limpiamente posible al cortarlos, aunque existe la posibilidad de arreglar los desperfectos con una lija de agua suave. Además, para no dejar las marcas de los sargentos, se interpusieron listones de madera entre los mismos y la superficie del cartón; las esquinas y los cantos se protegieron con una ligera capa de resina vinílica.

Después se procedió a la investigación de un posible sellador del cartón que preparase la superficie para un mejor acabado posterior. Pero tras las pruebas con “Palcem” (protector acrílico) y, por otro lado, una mezcla de agua y resina vinílica (PVA), se decidió utilizar la absorción original del soporte, que ha beneficiado a la sujeción del pastel, el cuál sellamos también posteriormente pulverizando resina vinílica diluida en agua al 60%.

En cuanto al estudio de cada serie, se comenzó fotografiando algunas situaciones corrientes, en el interior de una casa –aunque hubiese resultado indistinto en el exterior- y escogiendo tres: una persona recogiendo la cocina (el conjunto “Casa”), varias personas merendando (“Merienda”) y, finalmente, otra persona leyendo o escribiendo sentada en una silla (“Pensando”). Tras la elección de fotografías, hubo distintos modos de componer cada serie: la titulada “Merienda” se pensó directamente en el soporte, mezclando unas fotografías con otras intuitivamente; “Casa” tuvo un proceso más complejo de clasificación en primeros, segundos y terceros planos con el fin de otorgar más movilidad a la composición y de resaltar cada imagen al escogerla de distinto plano (más cercano o lejano) respecto a la que tuviera al lado; “Pensando”, de tamaños mayores, se concibió como una continuación de superposiciones, pero terminó alejada de ese propósito, que puede entrecerse sólo ligeramente en algunas zonas de los cuadros (en las transparencias). Por último, el conjunto “Café”, como ya se ha dicho, surgió espontáneamente de entre los primeros bocetos.

Por otra parte, el hecho de trabajar el dibujo inicial directamente sobre el cartón, tiene la desventaja de poseer menores posibilidades de rectificar una equivocación, pero también la ventaja de la espontaneidad de la primera impresión. Algunas de esas líneas principales pueden dejarse ver hasta el final del proceso, si quedan integradas con el resto, reforzando la direccionalidad de la composición y los perfiles de las formas a destacar.

A continuación se exponen estos procedimientos con la documentación fotográfica del trabajo.

PROCESO COMPOSITIVO_MERIENDA II

PROCESO COMPOSITIVO *PENSANDO III*

PROCESO SERIE "PENSAMIENTO"

PROCESO SERIE "CASA"

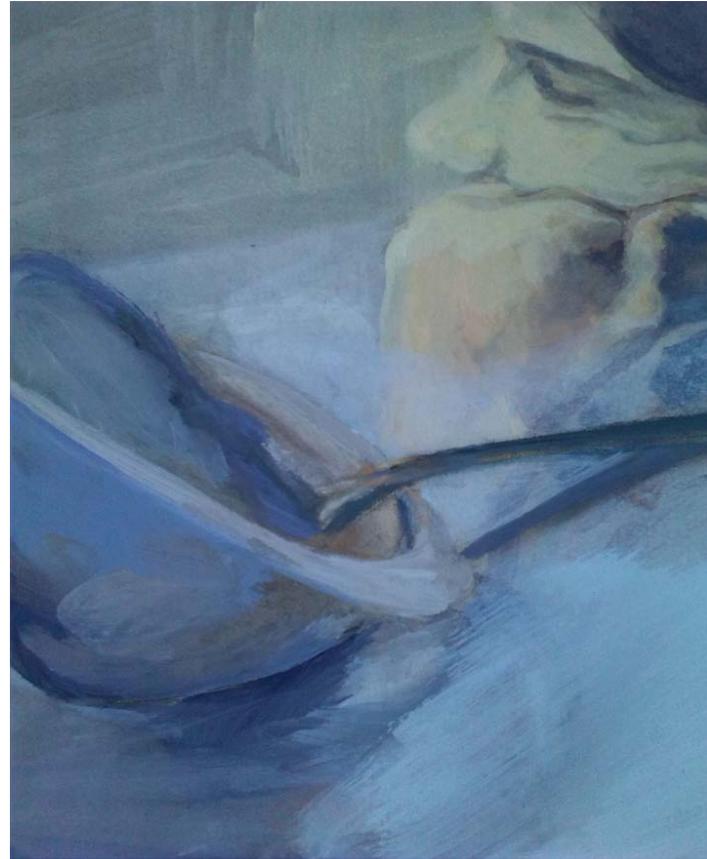

PROCESO SERIE "MERIENDA"

5.3. Obras

Merienda I
41x33 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Merienda II
55x46 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Merienda III
20x60 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Café I
28x34 cm
Acrílico y pastel sobre madera de pino

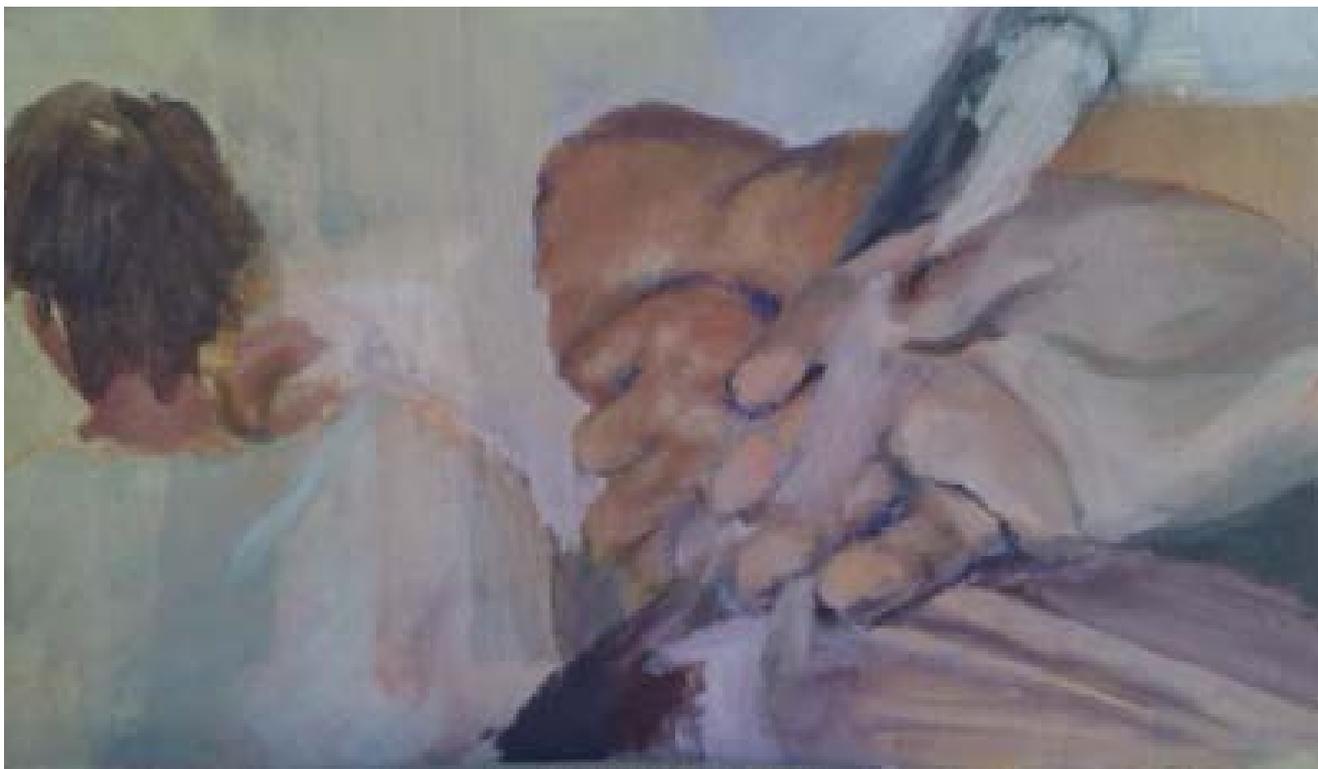
Café II
15,5x26 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

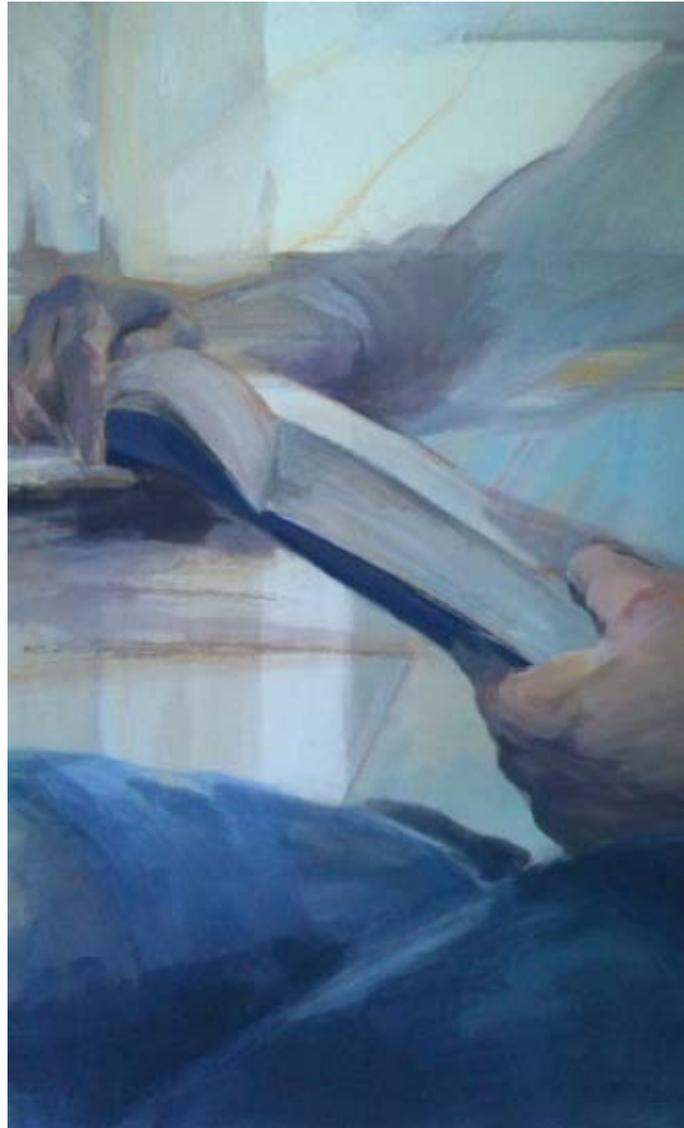
Casa I
46x27 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Casa II
50x50 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Casa III
27x46 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Pensamiento I
92x55 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Pensamiento II
65x81 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

Pensamiento III
100x73 cm
Acrílico y pastel sobre cartón

5.4. Exposición

Rocío Ugarte Abollado
rocio-ugarte@hotmail.com

Lo aparentemente intrascendente y rutinario puede desencantar y también asombrar. Y esa mezcla, confundir. Es el gesto humano de la expresión corporal un gran exponente de esta situación. Y es que el ser humano está lleno de una serie de limitaciones y potencialidades, compatibles entre sí, que le hacen grandioso y pequeño...misterioso.

De ahí que estas imágenes concretas consistan en una superposición de movimientos rutinarios, gestos típicos de las manos, acciones corrientes (en el trabajo, en la casa, en la relación con los demás), tanto mostrando la figura entera como partes de ella, realizando series sobre situaciones habituales, previamente fotografiadas.

Pensando II
81x65 cm Acrílico y pastel sobre cartón

Ficha informativa de la autora

PINTURA 2014
del 6 al 29 de junio
Exposición de alumnos Facultad de BBAA ULL

Carmen G. Armas
Sara Perdomo
Esperanza Sánchez
Rocío Ugarte
Lorena Fernández
Raquel García
Alicia Guerra

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.

Cartel de la exposición

Imágenes de la exposición

Conclusiones

Este trabajo es una revisión de un tema ya tratado desde la Antigüedad, aquí desde un punto de vista subjetivo.

“Lo esencial es invisible a los ojos”, dijo el Principito, y quizá en las imágenes producidas no se haya logrado dejar patente la idea esencial sobre el ser humano que da sentido a su cotidianidad. Aun así, de algún modo se han transmitido dichas ideas necesariamente puesto que son las que llenan la mente de la autora y que, por muy grandes y profundas que traten de ser, siempre serán guijarros ante una realidad tan inmensa como la que nos sostiene y rodea.

El filósofo puede a veces amar lo infinito, el poeta, sin embargo, siempre ama lo finito, porque para él el gran momento no es la creación de la luz, sino la creación del sol y de la luna (...) Y es también el misterio del mundo. Cuando veo la terrible espalda, estoy seguro de que la noble faz es sólo una máscara. Cuando veo la cara, aunque sea sólo un instante, sé que la espalda es sólo una broma.

Chesterton
El hombre que era jueves

6. Referencias bibliográficas

1. KANDINSKY, MARC, MACKÉ..., *El jinete azul*, Paidós Estética, 1989.
2. BURGOS, JUAN MANUEL. *El personalismo*. Ediciones Palabra. Madrid, 2003. p. 186

D' ADDA, ROBERTA. *Vermeer*. Colección Los grandes genios del arte, Biblioteca El Mundo, Unidad Editorial, 2005

D' AYALA VALVA, M. Y AUF DER HEYDE, A. *Toulouse-Lautrec*. Colección Los grandes genios del arte, Biblioteca El Mundo, Unidad Editorial, 2005

GOMBRICH, E. H. *La historia del arte*. Phaidon. Londres, 2010

CHESTERTON, G. K.. *Correr tras el propio sombrero*. Acantilado. Barcelona, 2005

Webgrafía

<http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/contemporanea/autores/dibbets.asp> 15.06.14, 17.52 h

<http://museosorolla.mcu.es/historia.htm> 15.06.14, 17.30 h

<https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/pinazo-camarlench-ignacio/> 15.06.14, 17.52 h

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-un-mundo-flotante-fotografias-lartique-a-coruna-esp_816-c17112_.html?obj=816,c,17112&view=photo&pos=4 14.06.14, 19.10 h

<https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/chardin/> 14.06.14, 20.20 h

Enlace a blog personal

<http://www.unguijarroydos.blogspot.com.es/>

ULL

Universidad
de La Laguna

FACULTAD DE BELLAS ARTES

