

IN MARCHITA

Isaura Ulloa Sanabria
Tutora: Susana Guerra Mejías

BLE

**Universidad
de La Laguna**

Facultad de Bellas Artes
Departamento de Humanidades

**Ámbito de Pintura
Junio 2020**

ÍNDICE

RESUMEN/ABSTRACT	01
PALABRAS CLAVE	02
INTRODUCCIÓN	03
OBJETIVOS	04
CONTEXTUALIZACIÓN	06
ANTECEDENTES ACADÉMICOS	12
REFERENTES PICTÓRICOS	14
METODOLOGÍA	21
CATÁLOGO DE OBRAS	36
DETALLES Y FRAGMENTOS FOTOGRÁFICOS DE INTERÉS	42
CONCLUSIONES	48
BIBLIOGRAFÍA	50

“No puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad”.

Rosalía de Castro, 1884

RESUMEN / ABSTRACT

Este Trabajo de Fin de Grado, es un proyecto académico que propone crear una reflexión sobre la vida mediante una representación Artística inspirada en la Naturaleza.

Consiste en una intervención pictórica, ya que es un proyecto que pertenece al ámbito de La Pintura. Las obras realizadas representan un conjunto de sentimientos y vivencias personales del pasado de la artista, captadas y recreadas mentalmente a través de los colores y las formas de la Naturaleza.

Las flores, como elemento físico y natural, toman el protagonismo en las composiciones y gracias a sus variantes formas y colores logramos evadirnos de su esencia para, de manera imaginaria, descomponerlas y transformarlas en algo etéreo, llegando incluso a abstraerlas.

Mediante La Pintura, se proyectan sobre las obras todos esos sentimientos y reflexiones personales de la artista, derivados del recuerdo e imposibles de expresar con palabras.

-Palabras clave: pintura, flor, Naturaleza, sutileza, vida, experiencias y emociones, efímero, abstracción, reflexión, sentimientos, inspiración.

This End of Degree Project is an academic memory that proposes to create a reflection on life, through an artistic representation inspired by nature. It consists of a pictorial intervention, as it is a project that belongs to the field of Painting.

The produced works represent a set of personal feelings and experiences from the artist's past, captured and recreated mentally through the colors and shapes of nature.

The flowers as a physical and natural element take the main role in the compositions. Thanks to its varied shapes and colors we manage to escape from its essence to decompose it in an imaginary way. Transforming them into something ethereal, to the point of obtaining an abstraction of them.

Through the paintings, all those feelings and personal reflections of the artist, derived from memory and impossible to express in words, are projected on the canvas.

- Key words: painting, flower, nature, subtlety, life, experiences and emotions, ephemeral, abstraction, reflection, feelings, inspiration.

INTRODUCCIÓN

Para entender por qué hemos utilizado el término *Inmarchitable* como título de este proyecto de Fin de Grado en Bellas Artes, es necesario saber que, inmarchitable significa no perder la fuerza, la belleza, la vitalidad.

Este trabajo es una representación artística sobre una serie de vivencias personales cercanas a la muerte, plasmadas y representadas a través de La Pintura. En nuestro caso las flores nos recuerdan la verdadera sutileza de la vida y del individuo, nos hacen pensar en la fragilidad de la supervivencia humana, en que todo está destinado a un final, así como las flores a marchitar.

Es aquí cuando se pretende crear una reflexión artística y una comparativa entre las flores y el ciclo de la vida, intensa y a la vez efímera, fugaz. Plasmar flores sobre lienzos, es impedir que se marchiten y mantener su vitalidad.

En este trabajo teórico se expone la idea inicial del proyecto, que como hemos mencionado anteriormente, está basada en vivencias personales. Además, el proceso seguido para poder llevar a cabo la idea y los diferentes problemas que han surgido durante su ejecución, así como sus soluciones. También se muestran una serie de artistas y referentes, los cuales han servido de inspiración, tanto en el proyecto, como en toda la carrera artística, estos van acompañados de unos antecedentes académicos, en los que se muestran los procesos creativos artísticos, realizados a lo largo de la formación. Posteriormente, un pequeño catálogo de obras, y para finalizar, una conclusión, así como la bibliografía, a la que se ha recurrido con el fin de documentar correctamente este trabajo teórico.

OBJETIVOS

El principal objetivo de este proyecto es expresar mediante la pintura, la metáfora entre el ciclo de la vida y la existencia de las flores, así como, conseguir un equilibrio entre lo real y lo abstracto, gracias a las diferentes técnicas y recursos que la Pintura nos ofrece.

Contribuir en la reflexión personal de los espectadores al ver la obra, creando así una repercusión en las emociones y vivencias de estos e intentando que puedan verse reflejados en la sensación de fragilidad que transmiten las flores que aparecen en las obras.

Representar los frágiles rasgos de la Naturaleza, separando sus propiedades como materia física, descontextualizándola y vinculándola a la abstracción,

Finalmente, lograr que las piezas funcionen, tanto en su conjunto como de forma individual.

*Las flores reúnen todas esas cualidades que aportan a la vida un toque de alegría,
En nuestras casas, una flor.
En las grandes ciudades, un jardín.
En centros de trabajo, un toque decorativo alusivo a la naturaleza.
En momentos de alegría y celebración, flores.
Flores, flores y más flores, siempre presentes en muchos momentos de nuestras vidas.
Pero muy pocas veces comparadas con nuestra existencia.*

CONTEXTUALIZACIÓN

“Florecer” es el inicio, el aprendizaje, las experiencias. Florecer es conseguir llegar a un estado de esplendor, de disfrute o de plenitud. Es un instante de nuestras vidas que puede parecer eterno, pero lamentablemente es fugaz e irreversible.

Si se compara el término florecer con la vida, se podría llegar a ver que es igual de efímera y fugaz que la existencia de una flor, de niños pasamos a ser adultos buscando una vida placentera, buscando la felicidad, felicidad que pasa por muchas etapas y en la que se asume que, en algún momento nos marchitaremos, caerán nuestros pétalos y con el viento desaparecerán.

A menudo solemos inmortalizar en nuestras memorias momentos que marcan nuestras vidas, nos detenemos en el tiempo para recordarlos y revivirlos. En este caso La Naturaleza, más en concreto las flores, nos ayudan a evocar esos momentos y volver a sentir una serie de sensaciones y emociones que no pueden ser expresadas con palabras. En este proyecto ***Inmarchitable*** se intenta plasmar pictóricamente la fragilidad de la existencia humana, mediante la sutil representación de las flores.

Estas han recorrido un largo camino dentro de la significación de lo que sentimos y lo que esto representa, es por ello que, en el mundo del Arte, desde sus comienzos, las flores siempre han estado presentes de un modo u otro, además de servir también de fuente de inspiración.

Por ejemplo, en El Barroco, La Pintura de flores pasó a ser algo más que decorativa. Se usaron para demostrar la pureza de la religión, como ejemplo, las flores de color blanco que fueron usadas para representar la castidad y la devoción de la Virgen o del personaje en cuestión.

También, los antiguos bodegones del siglo XVII estaban llenos de objetos inanimados que cobraban vida gracias a las flores que abundaban en las composiciones como, por ejemplo, los bodegones de Jan van Kessel.

Más adelante en torno al siglo XIX, las flores perdieron importancia en el mundo del Arte, pero gracias a Van Gogh y sus pinturas de flores, entre ellas los girasoles, volvieron a ser las protagonistas. Otros artistas como William Morris, Manet o Georgia O'Keeffe, las han representado tanto vivas como marchitas, y todas han sido interpretadas con diferentes significados, en conjunto o solitarias.

Incuestionablemente, las flores siempre han sido fuente de inspiración para los artistas, independientemente de sus estilos o culturas.

En esta ocasión, no solo se han plasmado sobre lienzos para inmortalizar la plenitud y el esplendor. Esta representación artística está basada e inspirada en vivencias personales que son recordadas y revividas gracias a la observación de la Naturaleza.

Al igual que lo hizo Georgia O'Keeffe, en este proyecto se pretende pintar, no lo que se ve, si no lo que se siente ante lo que se ve, aquello que hace sentir emociones y que no se puede expresar con palabras.

“La mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto, que no tiene tiempo de mirar las flores. Quiero que las miren, lo quieran o no.”

“Voy a pintar lo que veo, lo que significa la flor para mí. Pero voy a pintarla grande para persuadir a la gente de que se tome el tiempo necesario para contemplarla. Conseguiré incluso que lo hagan los atareados neoyorquinos.”

Georgia O'Keeffe

Esta artista ha sido para el proyecto una guía a la hora de llevar a cabo la representación de la idea que se tenía. Muchas veces ejecutar de manera artística una experiencia personal, no es sencillo, por lo que recurrir a diferentes referentes con los que puedas llegar a sentirte identificada puede llegar a ser de gran ayuda. Esta artista y sus flores han encaminado esta idea, ya que si algo había en común entre sus flores y las de este proyecto era que se querían pintar las formas abstractas de las cosas visibles, sin abandonar del todo la apariencia natural de las mismas, además de potenciar y dar gran importancia a los colores.

Vivimos en una sociedad consumista y capitalista en la que casi no tenemos tiempo para apreciar las maravillas que nos aporta La Naturaleza, maravillas que nos hacen sentir y que nos ayudan a crecer como personas y valorar lo que es realmente la vida.

En este mundo tan ajetreado, muchas veces nos creemos inmortales y no nos damos cuenta de que realmente nuestra supervivencia, es tan frágil y delicada como la de una flor. No todo el mundo comprende y valora lo que es realmente vivir; quizá se aprende con el paso de los años, quizá con lecciones que nos enseñan a debatirnos entre la muerte o la existencia o quizá nunca se aprende...

Trasmitir este mensaje es realmente lo que se pretende conseguir con estas obras.

Mientras este proyecto maduraba, se vio influenciado por la situación que se estaba viviendo en el mundo con respecto al COVID-19. Gran parte de la humanidad se debatía entre la vida y la muerte, la sociedad tenía miedo y los hospitales se convertían en campos de guerra, a pesar de estar viviendo una de las mayores pandemias mundiales acaecidas a lo largo de la historia, sentía que esta situación repercutiría de manera favorable en mi obra.

A raíz de todo lo sucedido con respecto a la pandemia, la mentalidad de la población fue cambiando, ahora más que nunca se ponía en valor la vida y junto a ella la libertad, ya que el miedo a contagiarse ponía barreras a nuestros desplazamientos y reuniones, se pusieron restricciones en cuanto a los abrazos y los besos, se convirtieron en algo prohibido. Esta vivencia recalcó aún más lo efímera y frágil que es la vida. La desgracia sirvió para acentuar los pensamientos sobre la fragilidad de la existencia y remarcar la metáfora que guiaba dicho proyecto, realzando aún más la justificación formal del mismo.

En esta ocasión se pretende entender o más bien hacer entender la fugacidad de la vida y lo frágil que puede llegar a ser con un mínimo descuido o con una gran catástrofe.

El Artista José María Sicilia y su obra “Fukushima, Flores de Invierno”, en la que representa una catástrofe natural mediante las Artes Plásticas, ha sido también, un modelo para este proyecto. Su obra está basada en la exploración del sonido, el Artista pone en valor la vida de las personas que sufrieron en ese accidente, pero no por ello pretende causar en el espectador una sensación de lástima o empatía ni pretende crear algo meramente sentimental, lo que realmente quiere transmitir es la vivencia, el dolor, por el alumbramiento, por todo aquello que ofrece lo imprevisto, el accidente.

En palabras del propio artista:

“El accidente es lo que sucede, lo que sobreviene imprevistamente, en el sistema en nuestras vidas, lo inesperado, la sorpresa... Sin embargo, todo estaba ya ahí. El accidente nos es revelado cada día, oculto hasta que sale a la luz. El accidente está íntimamente unido con el tiempo, con el instante, con la vida. Toda sustancia es materia para el accidente. El tiempo todo lo devora. Somos la imagen de una imagen, un eco. Un instante es el canto de un pájaro. El azar se nos parece cada vez más y el miedo empieza a ser la pasión de la vida”. José María Sicilia

Podría decirse que las indagaciones en los trabajos de José María Sicilia ayudaron a cimentar este proyecto y a consolidar no solo la idea, si no también lo que se quería transmitir con ella.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

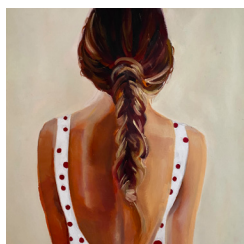
Desde los inicios del grado en Bellas Artes se ha abordado el tema de la Naturaleza y el paisaje, entre muchos otros. A base de pruebas y síntesis se fue avanzando en los estudios artísticos, pero nunca con una temática en concreto. Las obras casi siempre rozaban la abstracción e iban acompañadas de una gran variedad de colores.

Casi al final de los estudios me sucedieron una serie de acontecimientos desafortunados que cambiaron mi forma de vivir y con ella la de expresarme en el mundo del arte.

A raíz de ahí, inconscientemente las flores inundaban mis pensamientos y despertaban en mí recuerdos y momentos vividos, fue entonces cuando me di cuenta de que veía mi vida reflejada en la fragilidad de una flor y es por ello que dediqué el final de mi carrera a la representación pictórica de la Naturaleza.

Desde los inicios hasta la actualidad ha habido una evolución constante tanto en la técnica como en la temática, pero hasta ahora sin un estilo definido, en cierto modo esta evolución ha servido de aprendizaje para ir poco a poco definiendo, a base de pruebas y errores un estilo propio.

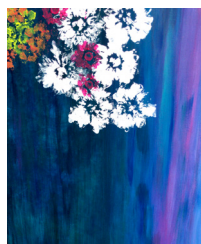
A continuación, se muestran una serie de obras recopiladas desde los inicios del grado hasta la actualidad.

"Dar la espalda"
Óleo sobre lienzo
30 x 30 cm
2015

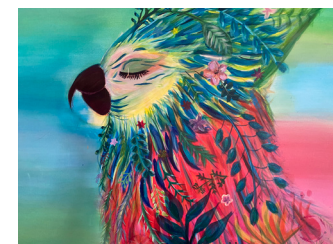
"Fantasía"
Óleo sobre lienzo
54 x 81 cm
2015

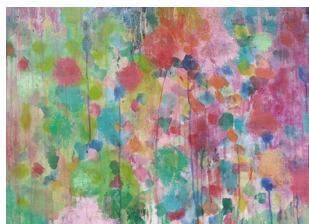
"Descendencia"
Acrílico sobre lienzo
54 x 81 cm
2016

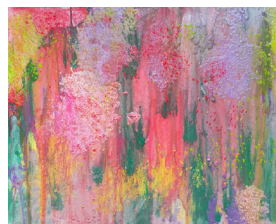
"Constelación"
Acrílico sobre lienzo
54 x 81 cm
2016

"Perico"
Acrílico sobre lienzo
89 x 116 cm
2017

"Ocasión"
Acrílico sobre lienzo
54 x 81 cm
2017

"Catarata"
Acrílico sobre lienzo
54 x 81 cm
2018

"Árbol de la buena suerte"
Acrílico sobre lienzo
195 x 114 cm
2019

"Lirios"
Acrílico sobre lienzo
195 x 114 cm
2019

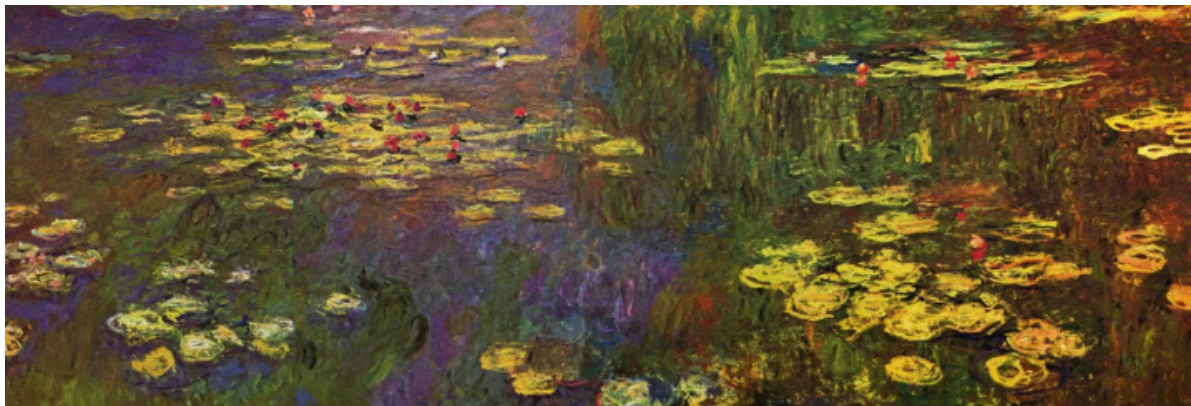
"Miente"
Acrílico sobre lienzo
195 x 114 cm
2019

REFERENTES PICTÓRICOS

REFERENTES HISTÓRICOS

Claude Monet

Monet es un referente que ha servido de inspiración por su capacidad de abstraer y sintetizar mediante el color y la luz. En la serie “Nenúfares” vemos como las formas están prácticamente disueltas en manchas de color; las obras en su conjunto parecen irreales, de cerca, es puro arte abstracto, pero de lejos, son unos nenúfares perfectamente pintados, y esta es una de las cualidades que más me llama la atención de sus obras. Es experto en llevar sus composiciones a la abstracción, esta cualidad tan distintiva que él consigue, ha sido para este proyecto como un reto, por lo que ver muchas de sus obras ha sido un aprendizaje constante.

Les nymphéas
Museo de l'Orangerie, Paris(Francia)
Óleo 219x602 cm

Vincent Van Gogh

Van Gogh estudiaba cuidadosamente la naturaleza, el movimiento y las formas de las plantas para crear una variedad de siluetas entre líneas onduladas, dobladas y rizadas.

Así conseguía dinamismo y movimiento con su pincelada, algo que he intentado aplicar constantemente a modo de aprendizaje durante el final de mis estudios.

Van Gogh conseguía rozar la abstracción con el uso de colores atrevidos y contrastes. La exageración en la temperatura y la pureza del color, además de la utilización de colores fríos y cálidos de manera contrastante, hacen de él un gran referente en el proceso del

Los Lirios
J. Paul Getty Museum, Los Angeles (Estados Unidos)
Óleo 71x93 cm

Georgia O'Keeffe

Casi desde sus comienzos, las flores entre otros, han sido su seña de identidad.

Combina sus formas abstractas con un naturalismo singular; las texturas y formas de los pétalos son relacionadas con la sexualidad femenina. Sus flores aisladas sin ninguna referencia espacial llaman mi atención y el conjunto de sus obras inspira mis composiciones. Ver en repetidas ocasiones sus obras me ayuda a la hora de representar las flores, que invaden constantemente mi mente.

Lirio blanco
Óleo sobre lienzo 102 x 76,2 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
Madrid

REFERENTES CONTEMPORÁNEOS

Bobbie Burgers

Nacida en 1973 en Vancouver, Canadá.

Con sus jugosos ramos y paisajes, centrados en el color y el movimiento salvaje la artista consigue capturar el momento fugaz en la imagen, se interesa en el proceso de descomposición, transformación y metamorfosis, esta particularidad es lo que más me gusta de sus obras, además me llama la atención como combina lo abstracto y lo figurativo. Gracias a sus pinceladas gestuales, sus pinturas expresan algo personal, y subjetivo por lo que, además de gustarme bastante el resultado de sus obras, me siento identificada, ya que yo también trato de expresar algo personal.

Atracción Gravitacional
Díptico 2x 96cmx72cm
Representado en exhibición con Helen
Frankenthaler

Alexander Sergeev

Nacido en Rusia, 1968.

Con un estilo lleno de luz y movimiento crea pintura pastosa y con cierto ritmo musical, fusiona naturaleza y alma y plasma en sus obras el ritmo y el movimiento de las flores, su pincelada suelta sobre los fondos abstractos, causa en mi cierto interés, ya que los colores con los que compone sus paletas son bastante llamativos. Además su manera de trabajar los fondos me parece muy interesante y ver obras tuyas me inspira bastante a la hora de formular las composiciones de mis obras.

Ramo de flores
Espátula, óleo sobre lienzo.
1,5cmx1,2cm

Vasela Baker

Estudió en la Universidad de Sofía, Bulgaria.

Mediante los garabatos da vida a la corriente de imágenes que pasan por su mente, ejecutados mediante el acrílico y la acuarela, representa escenas de su vida, experiencias, olores, ruidos. Otra gran inspiración para ella son las personas que han pasado y pasan por su vida, todas diferentes, cada una deja una huella y eso lo refleja profundamente en sus pinturas. No solo me resulta atractivo el resultado que consigue en sus obras, sino que además encuentro bastante inquietante el proceso que hay entre sus pensamientos y el resultado final, su manera de representar lo que siente. Mediante las manchas, transparencias, garabatos, crea composiciones muy atrayentes que dejan entrever rasgos de la naturaleza, sus obras me transmiten armonía, disfrute, tranquilidad, es por ello que esta artista es una gran fuente de inspiración ya que esto es algo que yo también quiero conseguir transmitir en mi proyecto.

Fluir de nuevo
Acrílico sobre madera
48cm x 36cm

José María Sicilia Fernández-Shaw

Es un pintor español que ha participado en numerosas exposiciones, colectivas e individuales, en las principales ciudades del mundo. Su obra se encuentra representada en museos como el Museo Reina Sofía de Madrid, el MOMA o el Museo Guggenheim de Nueva York. El artista suele crear una reflexión activa concretada en lo pictórico, lo expresa de manera sensorial y emocional. Su manera de transmitir mensajes, experiencias o vivencias, ha servido de gran ejemplo a la hora de desarrollar mi obra.

Hong Kong 2017
Técnica mixta
185 x 122 cm

El desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo siguiendo un proceso de creación, que se distingue en varias fases, y se desarrolla de la siguiente manera:

1.DESARROLLO DE LA IDEA INICIAL

2.RECOPIACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

3.CREACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS COMPOSICIONES

4.MEDIOS Y SOPORTES

5.COMPOSICIÓN PICTÓRICA

6. MEDIOS DIGITALES

I. DESARROLLO DE LA IDEA INICIAL

La idea de este proyecto estaba muy clara desde un principio, al tratarse de un tema personal, había mucha ilusión en desarrollarlo como trabajo de Fin de Grado. A pesar de que la idea de lo que se quería representar estaba decidida, había cierta complejidad a la hora de ejecutarlo.

Plasmar las experiencias y vivencias sobre un lienzo no fue una tarea fácil, es en esta parte del proceso es donde se realizó un trabajo de investigación sobre la obra de diferentes autores como, por ejemplo, José María Sicilia y su exposición “Fukushima, Flores de Invierno”. Aquí el artista lo que pretendía era entender y no crear una obra de compasión ni de piedad. En su obra representa de forma pictórica los registros sonoros del tsunami en Fukushima, obtenidos por la Universidad Politécnica de Barcelona y también sonidos humanos de aquella tragedia, que fueron tomados por algunos de los supervivientes. A pesar de que su obra trata de un tema completamente diferente a este, el artista sirvió de referente en cuanto a cómo expresar una vivencia traumática, porque consigue crear una obra que, a pesar de que proviene de la investigación de una tragedia, no pretende ser sentimental ni condescendiente.

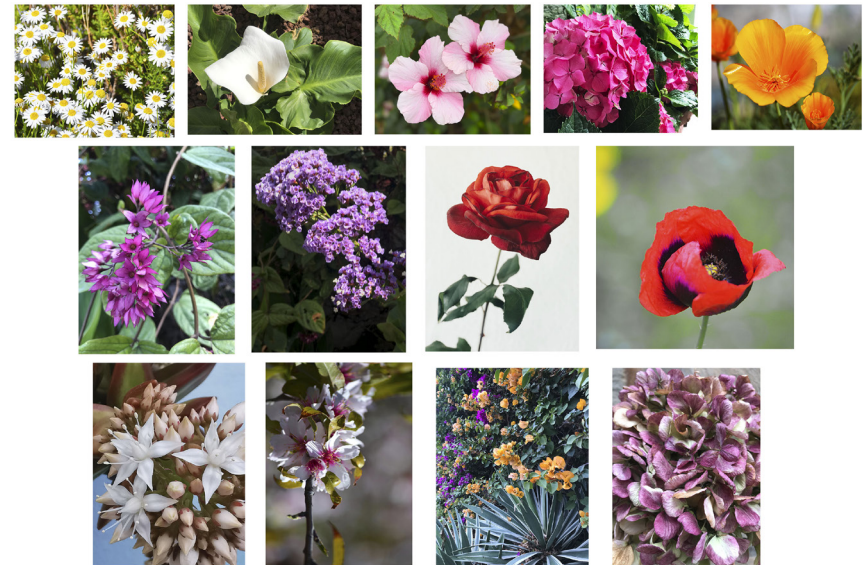
Poco a poco la idea fue cogiendo fuerza, se hicieron diferentes búsquedas y estudios en artistas que abordaran el tema de la Naturaleza, se indagó en el concepto de sus obras y en cómo lograban plasmar sus pensamientos mediante los diferentes elementos de la Naturaleza, además de los soportes y materiales que utilizaban. Este proceso de búsqueda sirvió para sustentar y dar viabilidad a la idea antes de tomar la decisión de llevarla a cabo. Finalmente se decidió llevar a cabo la idea y se eligió el nombre que daría vida a este proyecto “Inmarchitable”.

2.RECOPILACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

Además de indagar en diferentes autores se realizó una investigación personal artística que ayudo a ir encaminando el proyecto mediante la recopilación de imágenes fotográficas propias.

También se realizaron una serie de bocetos originados en base a las fotografías realizadas. Todas ellas de diferentes flores reales, esta tarea fue ejecutada con el fin de acercar un poco más a la realidad las flores imaginarias.

Las fotografiadas no fueron elegidas al azar, se realizó un trabajo de búsqueda en La Naturaleza, en diferentes zonas de la Isla de Tenerife y después de muchas capturas, se hizo un estudio para elegir las más apropiadas, con el fin de basar en ellas las composiciones de los cuadros, jugando con sus formas y colores.

3. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS COMPOSICIONES

Poco a poco la idea inicial fue dirigiéndose hacia algo más concreto y claro. Al tener material fotográfico con el que poder empezar a trabajar y dar solidez a las flores imaginarias se pudo empezar a trabajar en el proceso de creación e investigación de las composiciones.

Se comenzaron a eliminar elementos como tallos y hojas y se dio mayor importancia a la flor, estudiando sus diferentes formas y creando pruebas de color a partir de las fotografías realizadas, se variaron las tonalidades dirigiéndolas y enfocándolas hacia la gama de colores que nos interesaba en cada composición, convirtiéndolas así en composiciones más puras, llenas de matices e influenciadas por las luces y los reflejos.

4.MEDIOS Y SOPORTES

Desde el inicio del proyecto, se tuvo claro el medio con el que se quería trabajar y también los soportes en los que se iban a llevar a cabo las obras.

La pintura acrílica fue el material elegido ya que, gracias a su base de resinas acrílicas, seca rápidamente en comparación con otras pinturas, esto permite aplicar segundas capas con más rapidez. Además, no emiten olores fuertes y son ideales para pintar en espacios cerrados, por lo que este medio era el más apropiado para usar en el espacio en el que se iba a desarrollar el proyecto.

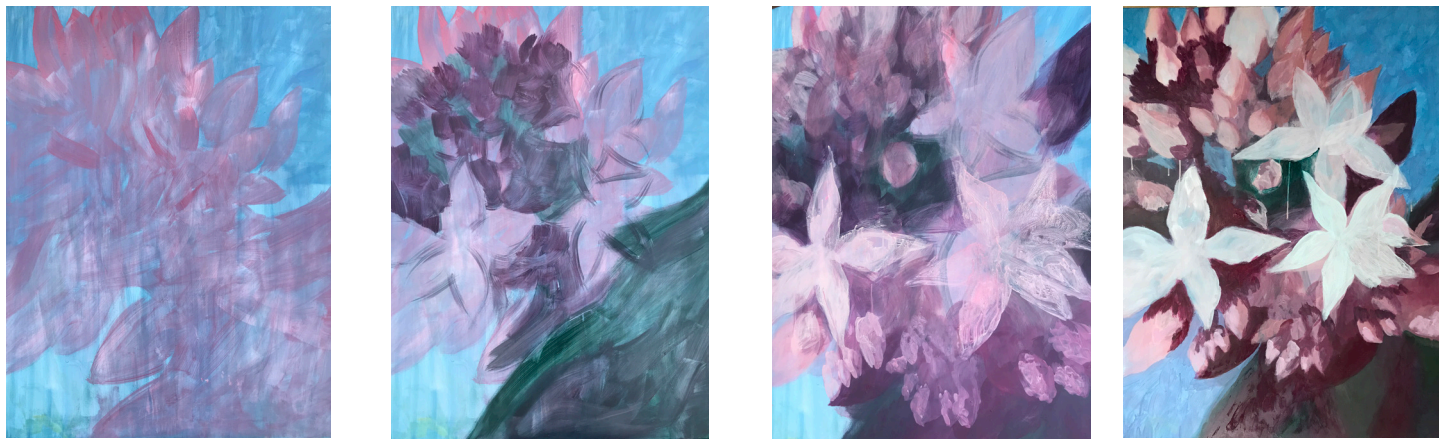
Los soportes elegidos fueron lienzos de dos tamaños, F50 y F40.
En total se decidieron hacer seis piezas.

5.COMPOSICIÓN PICTÓRICA

En base a los bocetos realizados anteriormente sobre papel, se fueron creando las primeras pruebas sobre lienzos, se empezó a trabajar en varias obras simultáneamente, esto permitía poder ir cambiando de cuadro cuando se considerase necesario.

Se fueron incorporando cada vez más rasgos abstractos sobre los contornos de las flores ya definidos previamente en los bocetos. Para conseguir el resultado deseado era necesario empezar creando una forma en concreto e ir desdibujándola poco a poco, ya que lo que realmente se quería plasmar sobre las obras, eran imágenes con un cierto carácter confuso, algunas más que otras, no todas tenían porque tener el mismo nivel de abstracción.

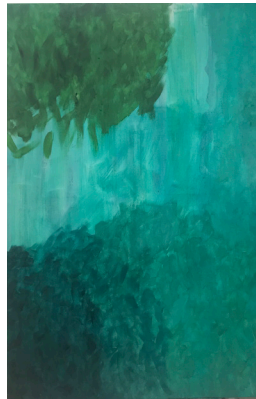
A continuación, se muestra una parte del proceso de creación de la obra “Flor de verode”.

Mediante pinceladas gestuales se empezaron a expresar esas intensas sensaciones personales y poco a poco, las obras empezaron a tener cierta firmeza. La pincelada fue cambiando, sin ceñirse a los contornos, y dejándose llevar, siendo así más suelta y natural.

Como se puede contemplar en estas imágenes, obras empezaron a adquirir un carácter más vibrante gracias a las diferentes técnicas que se experimentaron, como los lavados, las veladuras y las manchas aguadas que se utilizaron como primeros fondos.

Al ir trabajando varias de las piezas en paralelo se pudieron hacer correcciones simultáneamente creando así un espacio artístico, tanto mental como físico, en el que poder fluir y sentir libertad expresando de forma pictórica diferentes emociones.

A medida que la obra maduraba, se comenzó a pensar en algún elemento que pudiesen tener todas las piezas en común, que aportara cierto grado de unidad y que a su vez estuviese vinculado a la Naturaleza. Fue entonces cuando surgió la idea de crear contornos que destacasen sobre las flores distorsionadas que abundaban en las obras, con la intención de que fueran el elemento en común que diera vida a la serie y que aportara en ella pureza y paz. Esta idea surgió en un momento de colapso artístico influenciado por la situación de alarma que estábamos viviendo los ciudadanos españoles debido a la crisis sanitaria por el COVID-19.

Se realizaron muchas pruebas de dibujo a modo de bocetos sobre las piezas y sus posibles ventajas e inconvenientes en caso de decidir incorporarlos a las obras. Estos se realizaron sobre papel vegetal y acetato transparente, ya que este material permitía un amplio juego tanto en formas como en posición o ubicación de los contornos dibujados. Los resultados fueron bastante interesantes y se consideró que este efecto podía llegar a aportar el toque distintivo que las obras necesitaban, lo que aún no estaba claro era como se plasmarían de manera fija sobre las obras.

Lo que si estaba decidido era lo que se quería expresar con estas siluetas y contornos dibujados a través de los papeles. Era algo que destacase sobre la pintura y que simbolizase la vida, los perfiles que existen y lo que se supone que deberíamos ser y a donde deberíamos llegar, que estos contornos hiciesen contraste con los fondos que evocan la realidad, la incertidumbre, los contratiempos y la fragilidad que desdibuja los límites preestablecidos por la sociedad.

Se pensó en la posibilidad de aplicarlos sobre papel y pegar este sobre las piezas, aportándole así todas esas características que se querían destacar.

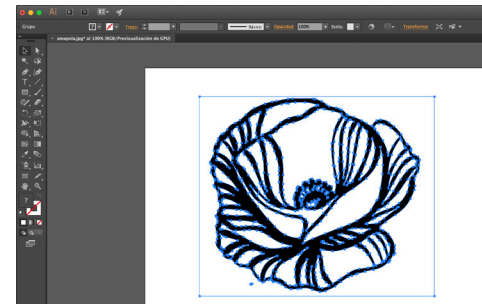

6. MEDIOS DIGITALES

Fue entonces cuando se tomó la decisión de digitalizar los bocetos mediante un escáner con la intención de convertirlos en siluetas y contornos limpios, imprimirlos sobre papel y cortarlos para poder superponerlos sobre los lienzos.

Una vez digitalizados los bocetos, se convirtieron en vectores por medio de dos programas, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Se editaron y variaron sus tamaños, jugando con sus formas y aplicándolos de manera digital y sobre las fotos de los cuadros para adaptarlos de la mejor manera posible a la realidad. Se decidieron hacer varias pruebas con una cortadora láser, ya que era la única herramienta que podía crear unos cortes limpios y perfectos de las siluetas digitalizadas. Además, este tipo de corte permitía crear unos contornos muy finos, tanto como los propios trazos de los bocetos, algo que era prácticamente imposible lograr cortándolos de forma tradicional.

Estos se hicieron en cartulina blanca ya que posee más gramaje que un folio, en concreto la que se utilizó tenía un gramaje de 180gr por lo que había menos posibilidades de que pudiesen romperse o partirse las siluetas.

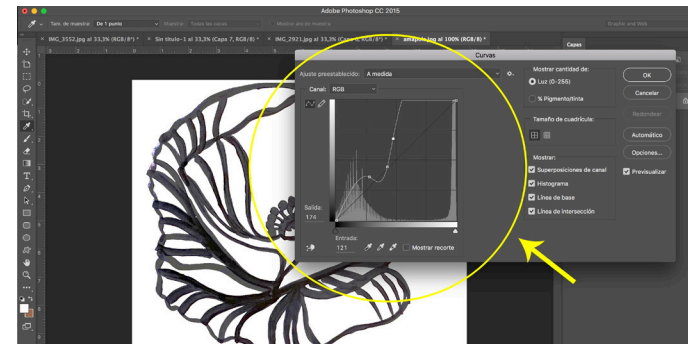
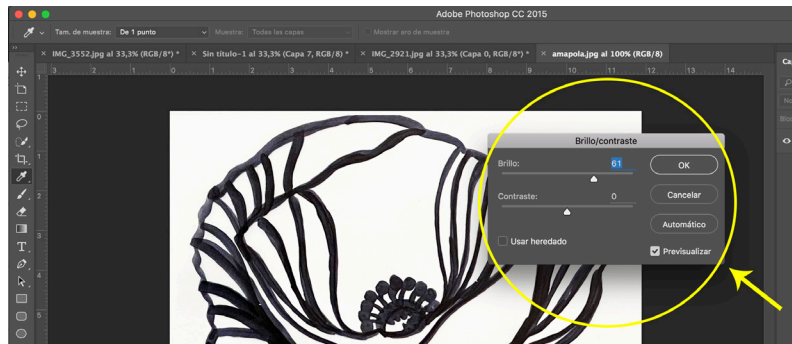
El color elegido para la cartulina fue el blanco debido a que reúne todas las cualidades que se necesitaban para destacar sobre las obras y resaltar sobre los coloridos cuadros. Una vez realizadas las pruebas y tras descubrir unos resultados favorables se estudiaron los diferentes recursos que se podían utilizar para pegar estos contornos sobre los cuadros y valorar así la viabilidad de la iniciativa. A pesar de ser un proceso delicado y lento, la idea resulto ser verdaderamente cautivadora, por lo que se hicieron varias pruebas para aplicar de manera fija estos contornos y comenzar a llevar a cabo este proceso en todas las obras.

Una vez realizadas las pruebas, surgieron algunos inconvenientes como por ejemplo la complicada vectorización de los bocetos, algo que al principio parecía muy sencillo fue poco a poco complicándose, por lo que los bocetos se repitieron varias veces simplificando cada vez más las formas facilitando así el siguiente paso, vectorizarlos.

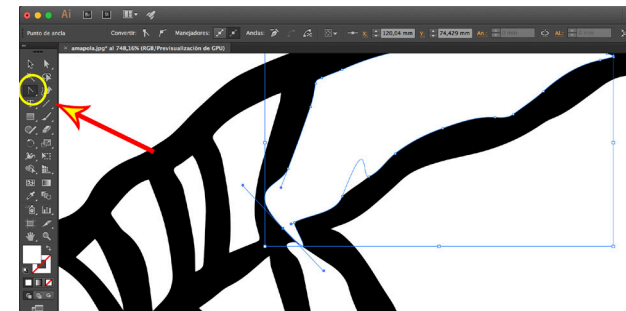
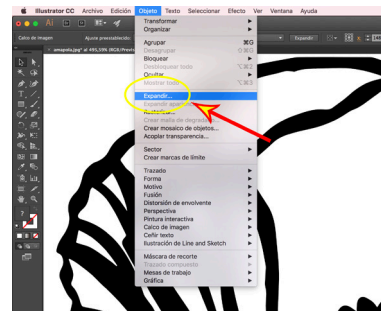
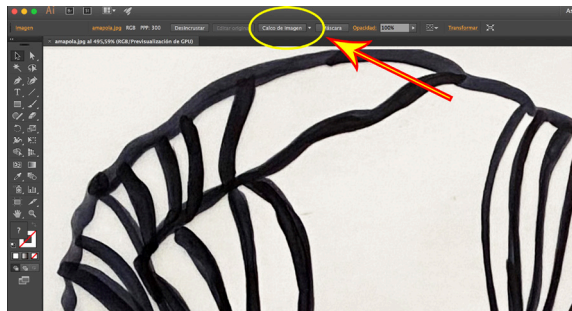

Una vez digitalizados los bocetos y gracias a las diferentes herramientas de Illustrator, se realizaron las modificaciones pertinentes basándose en las fotografías iniciales en las que habían sido inspiradas las obras. Se modificaron y corrigieron ciertos parámetros, imprescindibles para poder ejecutar los cortes con láser:

El programa de Adobe Photoshop fue utilizado para limpiar la imagen y corregir contrastes, algo muy necesario antes de vectorizar. Las herramientas más utilizadas de este programa fueron los ajustes de imagen, se jugó con el brillo y el contraste, con las curvas y los niveles. También se utilizó la herramienta de pincel para poder redibujar y saturar algunas zonas que necesitaban un poco más de contraste.

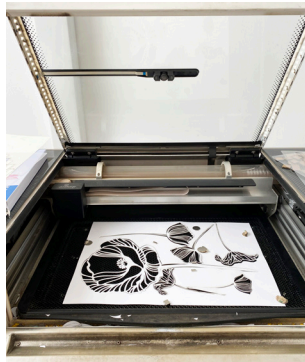

En el Adobe Illustrator se vectorizaron las imágenes editadas previamente, creando un calco de imagen, expandiendo sus contornos y desagrupándolos, esto permitía modificar las formas. La herramienta de pluma ayudaba a jugar con los puntos de ancla y a modificar los contornos. Se jugó con las posibilidades que cada dibujo ofrecía, variando tamaños, creando nuevas formas y modificando los grosores de las líneas. Variar estos parámetros era imprescindible para poder desarrollar una buena imagen digital.

Ambos programas fueron necesarios para poder corregir estas imágenes antes de ser ejecutados los cortes, además se fueron tomando medidas sobre los cuadros para ajustarlas al tamaño real en el que queríamos que fuesen cortadas, siempre teniendo en cuenta los límites establecidos por la máquina de corte láser.

Todo este proceso era lento, pero imprescindible para llevar a cabo los cortes con esta herramienta. En concreto fue con una Glowforge láser de 40W. Este trabajo se realizó en “:rec estudio creativo” un estudio ubicado en la zona Norte de la Isla de Tenerife, en concreto en Los Realejos.

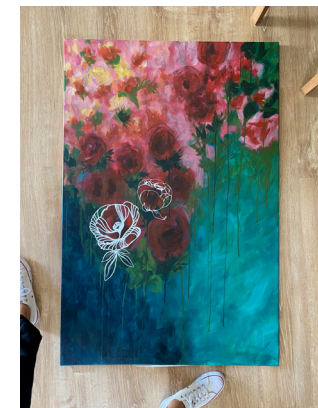
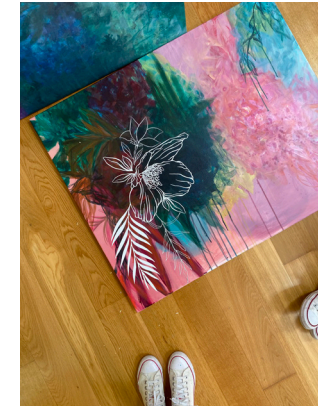
7. ENCOLADO Y ACABADO FINAL

Una vez cortados todos los contornos y tras haber decidido la ubicación exacta que tendrían en las obras la intención era aplicarlos de manera fija. Se realizaron varias pruebas con respecto a ubicación y posición para ver posibles efectos, aquellas que resultaban más convincentes, se fotografiaban para evitar que al aplicar la cola pudiese perderse la posición correcta. El medio que se utilizó para aplicarlos de manera fija a las obras fue cola blanca de la marca "Pritt", se aplicó muy cuidadosamente y con un pincel muy fino sobre una superficie limpia para evitar que pudiese mancharse la parte que quedaría posteriormente visible.

El proceso de secado de la cola duró varias horas, los cuadros se colocaron horizontalmente, evitando así que pudiesen moverse o desplazarse las piezas de cartulina mientras duraba el proceso de secado. Después de haber pegado las flores y esperado a que la cola hiciese su efecto, se corrigieron algunos bordes que habían quedado algo levantados. Posteriormente se aplicó una fina capa de barniz transparente mate de la marca "Titan", sobre toda la superficie para sellar y fijar aún más el papel y a modo de capa protectora, evitando así que pudiesen despegarse por algunas zonas.

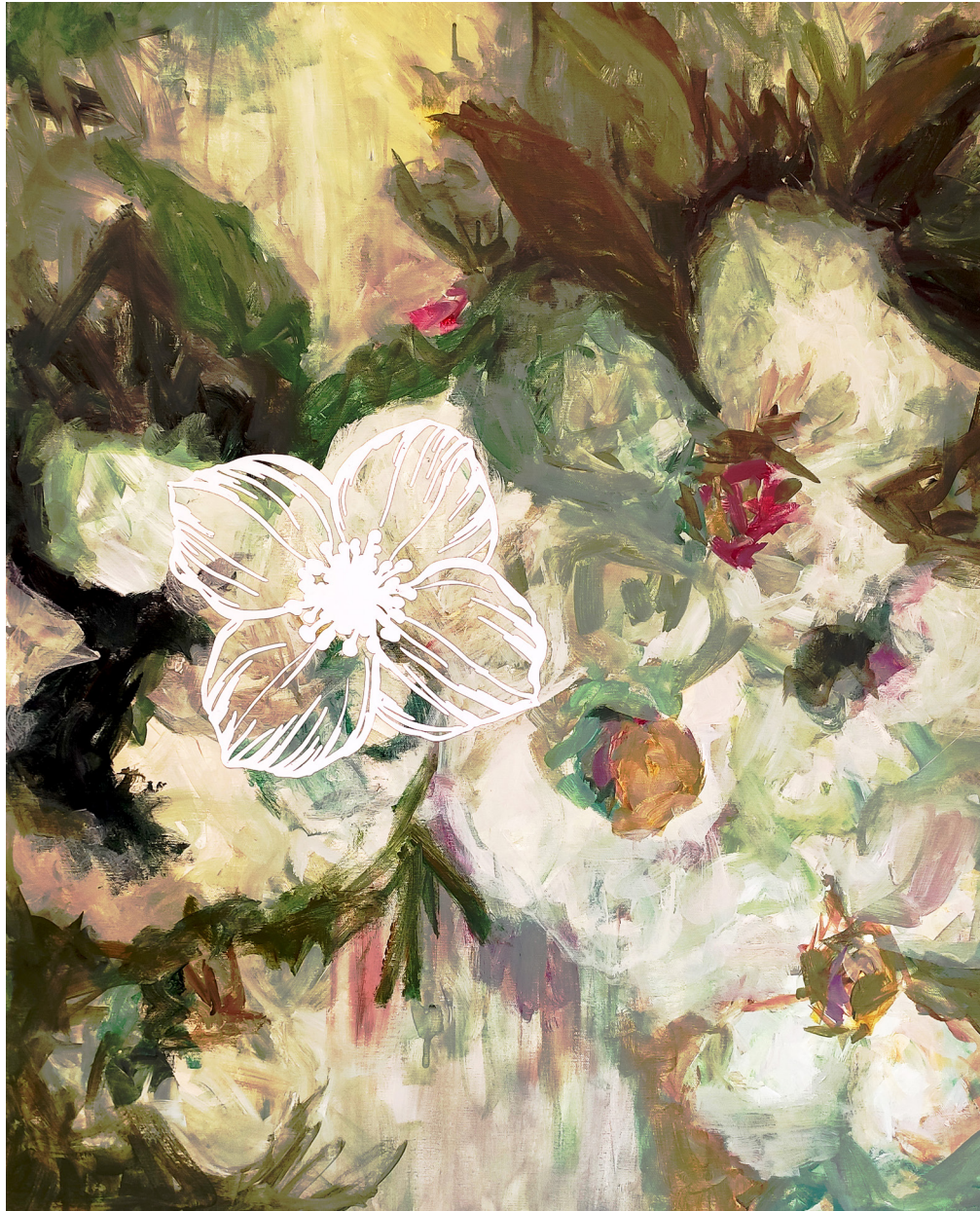
Este proceso fue aplicado cuidadosamente sobre todas las piezas, debía ser un procedimiento lento y delicado ya que el mínimo error, podía estropear tanto la superficie pintada, como las finas piezas de cartulina que se estaban superponiendo.

Finalmente, y tras un riguroso esfuerzo, se terminaron todas las obras. El resultado fue muy positivo al verlas todas terminadas y en su conjunto.

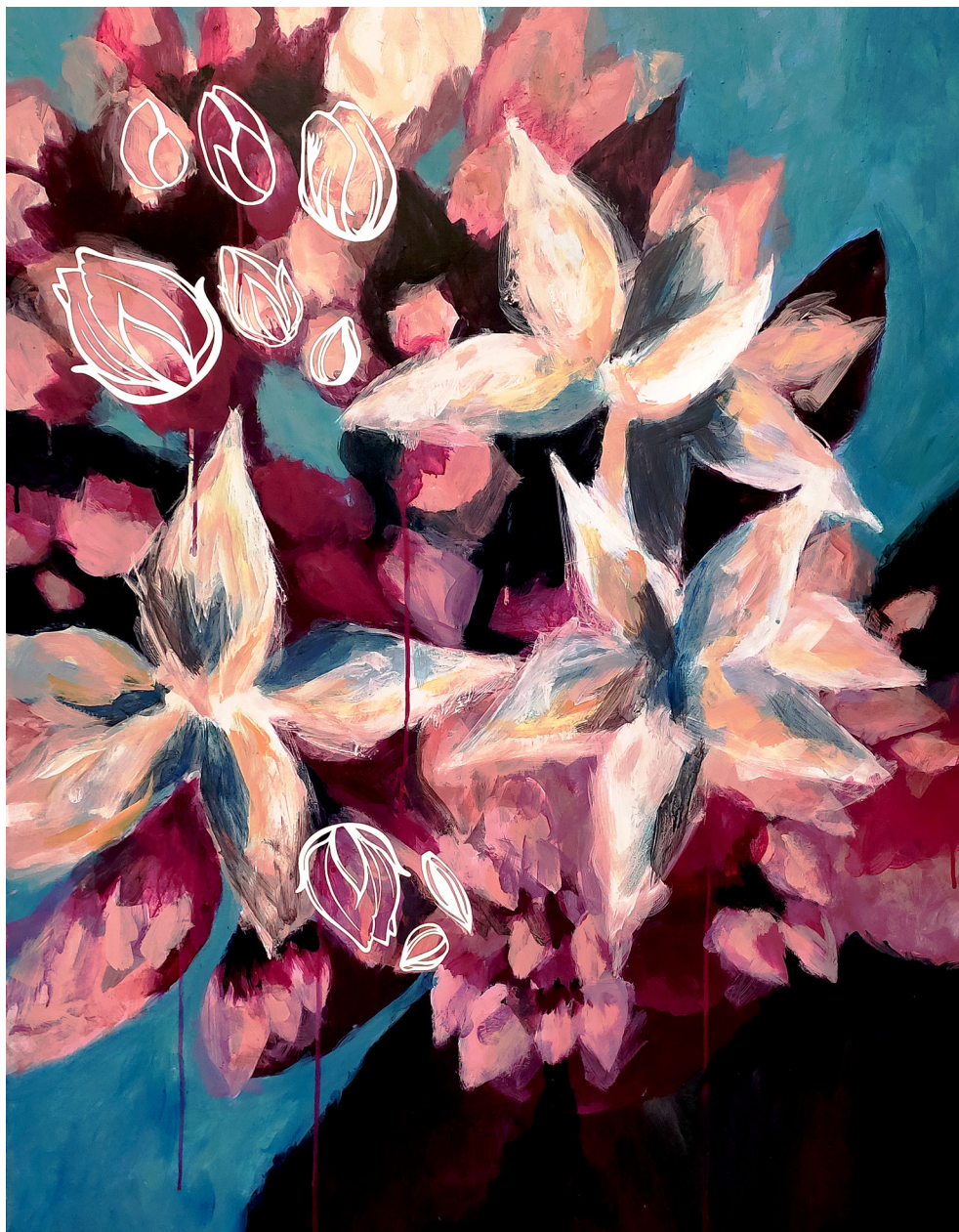
Amapolas
Acrílico sobre lienzo
80 cm x 1,20 cm

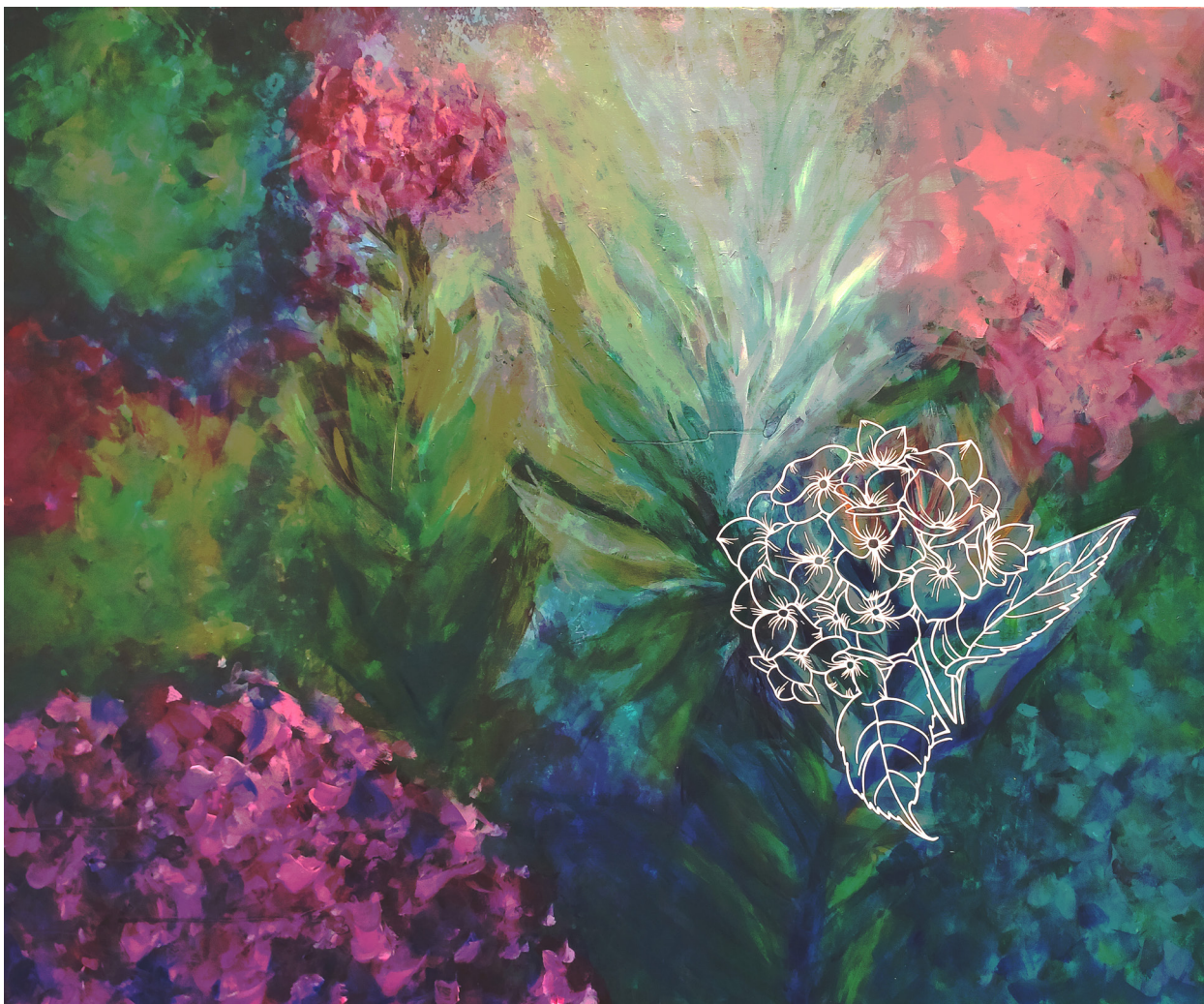
Dalias
Acrílico sobre lienzo
100 cm x 81 cm

Boscaje
Acrílico sobre lienzo
100 cm x 81 cm

Verode en flor
Acrílico sobre lienzo
89 cm x 1,16 cm

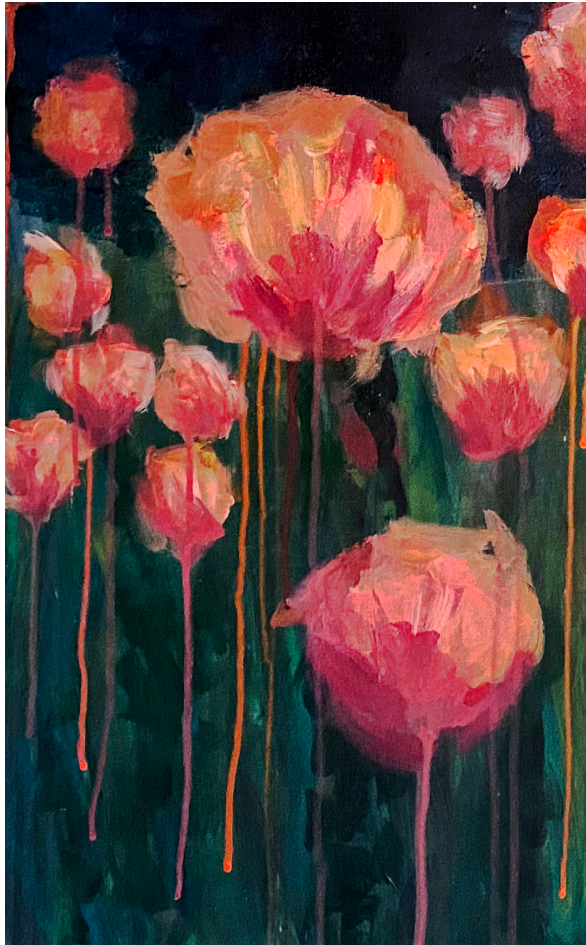

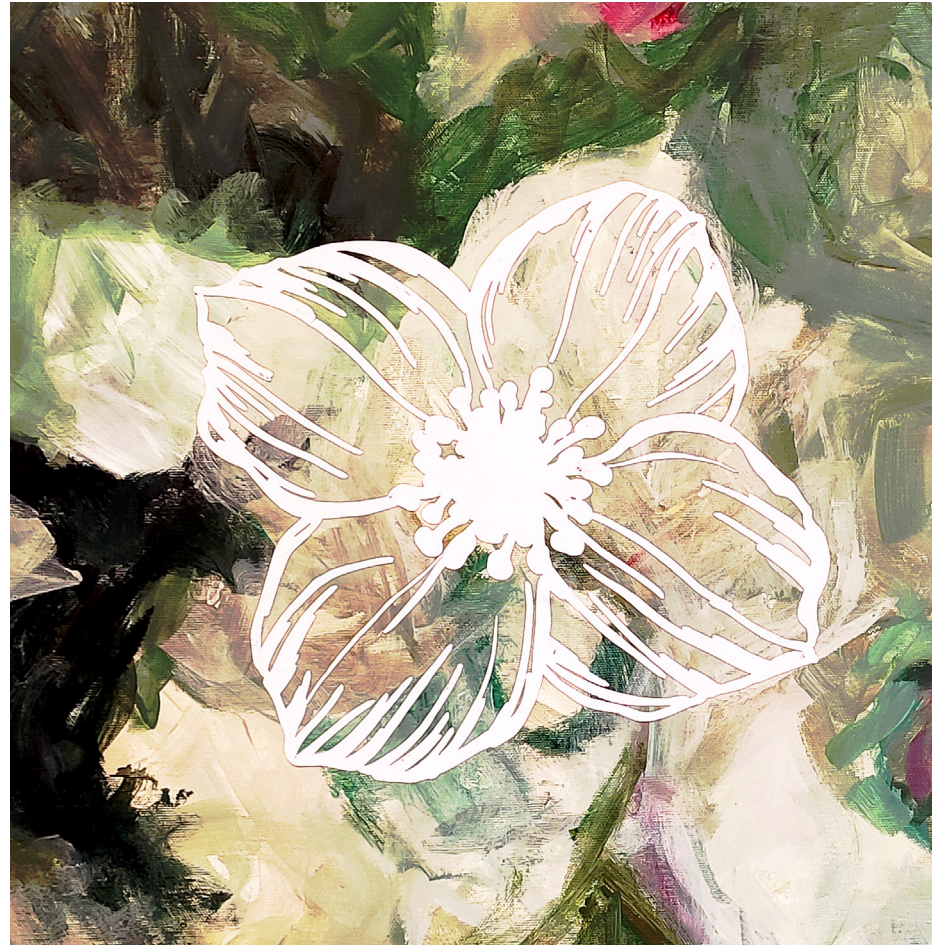
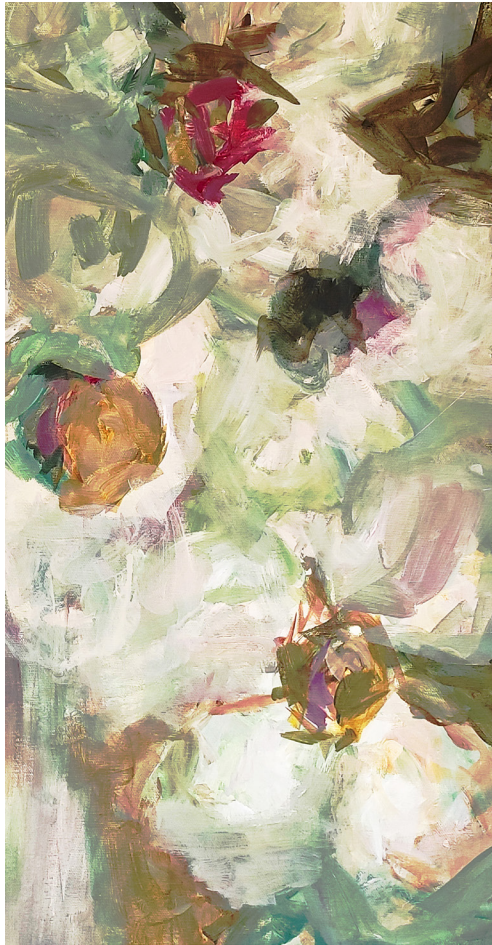
Hortensia
Acrílico sobre lienzo
100 cm x 81 cm

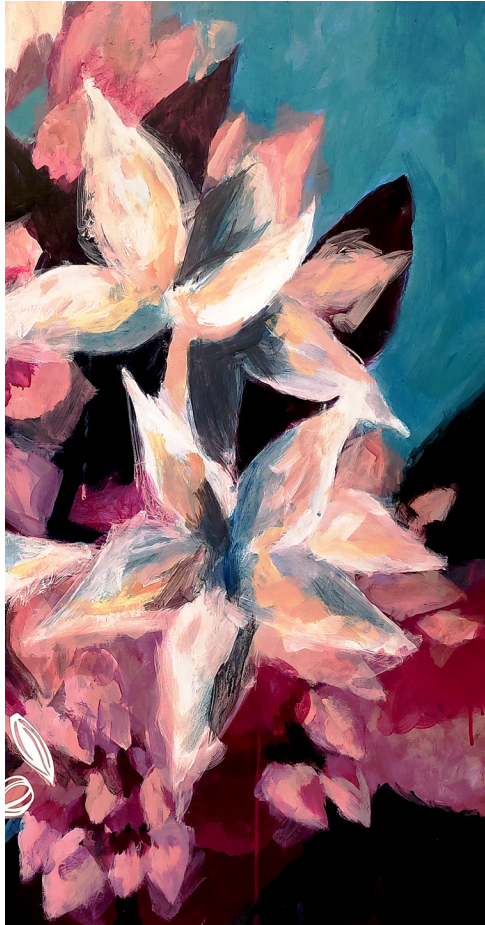
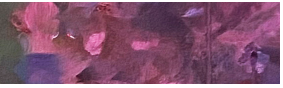
Floribundia
Acrílico sobre lienzo
80 cm x 1,20 cm

DETALLES Y FRAGMENTOS FOTOGRÁFICOS DE INTERÉS

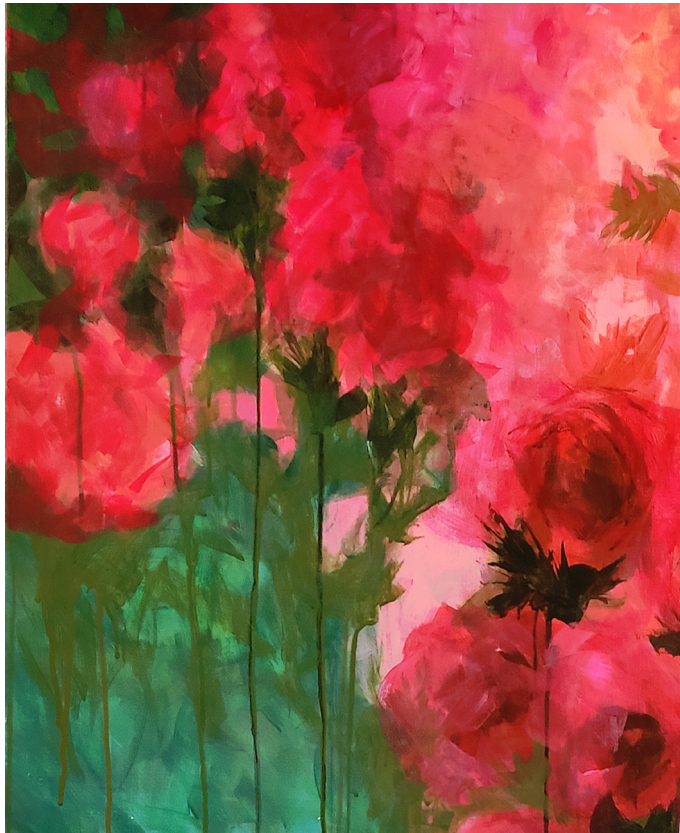
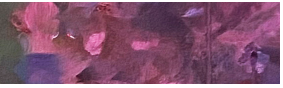

CONCLUSIONES

En primer lugar, me gustaría señalar la importancia que ha tenido la realización de este proyecto, no solo por ser el que finaliza mi etapa de estudiante en Bellas Artes, sino también por haber servido como desahogo para expresar mi "yo" más íntimo.

He disfrutado de la realización de cada una de las obras de este proyecto, expresándome en mi forma más sincera mediante la Pintura e inspirándome en las maravillas de la Naturaleza.

A pesar de que pueda parecer fácil, manifestar de manera pictórica las emociones, a medida que el proyecto avanzaba, surgieron algunos inconvenientes. La fotografía, por ejemplo, puede servir de gran ayuda como herramienta de trabajo, debido a la inspiración que puede transmitir, pero debe tenerse en cuenta que también limita la creatividad, ya que inconscientemente, nos podemos obsesionar con representar lo que aparece en la imagen y esto pone límites a nuestro propio ingenio.

Como he mencionado anteriormente, la realización de este proyecto se vio afectada por la situación que se estaba viviendo en el mundo con respecto al COVID19. Esto repercutió de manera favorable en el trabajo, ya que, a raíz del confinamiento, surgieron diferentes ideas que ayudaron a su evolución. Se modificaron algunos aspectos y el proyecto fue adquiriendo cada vez más fuerza, las siluetas y contornos de las flores que se añadieron, fueron fruto de esta situación y finalmente aportaron al trabajo el toque distintivo que este necesitaba.

Una vez terminado el proyecto, se presentaron algunas dificultades a la hora de realizar unas buenas fotografías. La visión en vivo de la obra pictórica siempre es mejor que cualquier reproducción, pero debido a las circunstancias del momento y teniendo que presentar el proyecto, como cosa excepcional, de manera virtual, se intentó buscar un espacio adecuado para evitar distorsiones o problemas de iluminación en las fotografías.

Fue entonces cuando surge la idea de contactar con “La Sala de Arte Joven” de Puerto de la Cruz y consultar la posibilidad de disponer del espacio destinado a exposiciones, para llevar las obras y poder realizar unas buenas fotografías ya que este entorno disponía de las condiciones adecuadas.

El uso de la sala, supuso un aprendizaje en cuanto al trabajo que supone distribuir las obras en un espacio físico y todo lo que ello conlleva, ubicación y organización, iluminación...

También se experimentó en la práctica de la fotografía, de la que ya se tenían conocimientos previos. Conseguir unas fotografías que reflejasen fielmente las obras, fue todo un reto y una satisfacción personal.

Con este trabajo también he aprendido a dejar al margen mi lado más perfeccionista, arriesgándome a desdibujar y sobrepasar las que hasta ahora creía que eran mis limitaciones.

A raíz de este proyecto, surgen nuevas ideas artísticas que me gustaría llevar a cabo en un futuro. Crear a partir de aquí una línea de trabajo que me caracterice e identifique como artista, es uno de mis propósitos, además de seguir con la formación en la expresión artística como medio de comunicación.

BIBLIOGRAFÍA

Acción Cultural Española, (2014). Fukushima- Flores de invierno, José María Sicilia. Recuperado de: https://www.accioncultural.es/es/fukushima_flores_invierno_jose_maria_sicilia

Arel-Arte, (2003). Georgia O'keeffe: Flores en primer plano. Recuperado de: <https://arelarte.blogspot.com/2013/08/georgia-okeef-flores-en-primer-plano.html>

Burgers, B, (2018-2020) Bobbie Burgers. Recuperado de: <http://bobbieburgers.com/>

Champetier, M, (2018). José María Sicilia. 52 avenue Saint-Jean, Francia. Recuperado de: <https://www.mchampetier.com/biografia-Jos%C3%A9-Maria-Sicilia.html>

Garrido, D, (2017). Muerte, Sensualidad y otros secretos que esconden las flores. Recuperado de: <https://culturacolectiva.com/arte/secretos-que-esconden-las-flores-en-el-arte>

Hernández, M, (2017). Rosalía en las orillas. Recuperado de: <https://elcultural.com/rosalia-en-las-orillas>

Moriana, L, (2018). Por qué son importantes las flores en la naturaleza. España. Recuperado de: <https://www.ecologiaverde.com/por-que-son-importantes-las-flores-en-la-naturaleza-1370.html>

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, (2020). Vicent van Gogh. Recuperado de: <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/gogh-vincent-van>

Museo Reina Sofía, (1997). José María Sicilia. L'Horabaixa. Museo Reina Sofía. Recuperado de: <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/jose-maria-sicilia-lhorabaixa>

Paris City Vision. (2019). Claude Monet. Recuperado de: <https://www.pariscityvision.com/es/giverny/claude-monet-biografia>

Vesela, B. (2019). Fine Art. Recuperado de: <https://veselaart.com/>

Zunilda, M, (2016). Pintores que pintan flores: Alexander Seergev. Recuperado de: <https://misabiduriainterior.blogspot.com/2016/03/pintores-que-pintan-floresalexander.html>