

Trabajo Fin de Grado
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016
Universidad de La Laguna

TÍTULO:
MENÚ > AJUSTES > ACTUALIZAR

Alumno y autor: Benito Salmerón Garrido
Tutora del proyecto: Susana Guerra Mejías

Fecha de exposición: 20 de Junio de 2016
Hora de exposición: 11:00 horas

Índice:

Introducción

Keywords – Palabras clave

Contextualización:

1. Nacimiento del «Paisaje Canario» como género.

2. Intencionalidad

3. Referentes

Antecedentes propios

Objetivos estéticos

Metodología

Desarrollo del trabajo

Catálogo

Conclusiones

Bibliografía y recursos web

INTRODUCCIÓN:

En este trabajo, se pretende hacer una re-lectura de lo que hace años, gracias a la obra de varios artistas ya desaparecidos, como Francisco Bonnín y otros, se denominó popularmente como “Paisaje Canario”.

A la vez y formando parte del mismo proyecto, pretendemos seguir ahondando en la actualización de nuestra propia obra, ya que esta se encuentra estéticamente ligada a la obra de aquellos artistas, a través del mismo apego y cariño a los temas paisajísticos rurales y marineros de Canarias.

Se puede decir, que en esta temática, fueron de vital importancia los artistas europeos que llegaron con los primeros turistas, sobre todo acuarelistas ingleses.

En lo que respecta a la metodología a seguir para elaboración de las obras, usaremos el ordenador y programas de diseño como una nueva herramienta clave para culminar con éxito estos objetivos.

Introduciremos, así mismo, elementos geométricos que adaptaremos para que convivan en un mismo espacio con la representación de los idílicos rincones ajardinados de estas islas.

Continuaremos con la inclusión con un amplio catálogo de la obra propia de este proyecto, en el que incluiremos la obra de apoyo desarrollada en taller.

Finalizando con unas conclusiones, bibliografía y recursos web empleados

Palabras clave:

Re-lectura, paisaje canario, herramienta digital, geometría, tintas planas, pop, suprematismo.

Keywords:

Reinterpretation, canary landscape, digital tool, geometry, spot colors, pop, Suprematism

CONTEXTUALIZACIÓN:

1-Nacimiento del «Paisaje Canario» como género.

Canarias empezó a ser vista a finales del siglo XVIII y durante el XIX por los intelectuales europeos, como un laboratorio para llevar a cabo exploraciones y estudios científicos, que llevados a cabo en África, suponían un riesgo para su integridad física, a fin de cuentas las islas, al estar bajo la corona española, ofrecía unos altos niveles de seguridad personal y jurídica, acompañados no obstante, del exotismo propio de un territorio alejado de Europa y con unas precarias infraestructuras. **Alexander von Humboldt** (1769-1859) fue, quizás el personaje más influyente entre los exploradores que iban llegando a Las Islas.

Entre los años 1820 y 1900, acompañando a estos primeros investigadores, llegaron dibujantes y pintores, que hacían una pintura antropológica, que servía de apoyo documental para los trabajos de investigación. En estos dibujos convivían, el interés científico y la emoción por el paisaje, considerando a éste como la máxima expresión de la naturaleza.

Uno de los artistas que representó con más calidad estos paisajes isleños, fue el artista británico *J.J. Williams*, que trabajó como ilustrador en varios trabajos para los científicos *Phipp Barker Webb* y *Sabin Berthelot* creadores de ***Histoire naturelle des îles Canaries*** una enciclopedia de varios tomos escrita entre los años 1836-1850 y editada en París.

La divulgación de estas imágenes muy idealizadas, atrajo la atención de una gran parte de los turistas que tiempo después establecerían una gran colonia en el Puerto de La Cruz. Entre estos turistas llegaron muchos artistas, sobre todo acuarelistas ingleses atraídos por la belleza rural del archipiélago. Debido a este trasiego de artistas desde Europa a las islas, la pintura oficial canaria se vio contagiada por las corrientes artísticas europeas y por el movimiento romántico que aquí, se hace a través del paisaje.

Uno de los cuadros representativos de este género paisajístico canario, es el de *Nicolás Alfaro* (1826-1905) uno de los fundadores de la Academia de Bellas Artes de Tenerife, el cuadro mencionado se reproduce en la siguiente página, esté fechado en 1848 y se titula Paisaje de La Victoria.



Nicolás Alfaro

Paisaje de La Victoria (1848)

A finales del siglo XIX las condiciones climáticas de las islas, las pusieron de moda en Europa, como un territorio libre de la tuberculosis que azotaba a varios países, así se convirtieron en residencia de muchos europeos, sobre todo británicos, ya que desde 1880, los viajes por barco desde Inglaterra eran semanales. Esto propició una convivencia entre canarios y británicos, así como una admiración de estos últimos, por el exotismo desprendido por la naturaleza canaria.

Como la oferta cultural para estos turistas-pacientes era escasa, se puso de moda entre ellos, el hacer exploraciones por una tierra virgen si se comparaba con las zonas más pobladas e industrializadas de donde ellos provenían.

Dado el fuerte arraigo que la acuarela tenía en Inglaterra, es, por lo que muchos de estos turistas dominaban esta técnica pictórica, técnica que rápidamente pusieron al servicio de la documentación de todas las exploraciones que se hacían. Estas ilustraciones fueron el germen de lo que tiempo después se acuñaría con el nombre de «Paisaje Canario» como si de un género de pintura se tratase.

Así vieron la luz, muchos libros de viajes cargados de ilustraciones, que servirían también para la edición de guías turísticas, en estos libros de viaje se observa un interés compartido entre, la naturaleza y la arquitectura rural, casas de agricultores que se integran en el entorno y que acentúan la belleza y romanticismo del paisaje.

La acuarela pues, fue un medio que introducido por artistas foráneos como la inglesa *Elisabeth Murray* y el alemán *Bruno Brandt*, tendrá tanto éxito entre los autores autóctonos, que se creó **La Escuela de los Acuarelistas Canarios**.

Uno de los mayores exponentes de dicha escuela y fundador, fue sin duda **Francisco Bonnín Guerín** (1874-1963)

Bonnín supo tratar como nadie el paisaje rural y como anécdota cuentan que, la gente engalanaba y limpiaba sus casas cuando sabían que el maestro de la acuarela plantaría su caballete para inmortalizar ese rincón de la isla.

2 Intencionalidad:

Han pasado ya muchos años y gracias este amplio abanico de pintores como, Francisco Bonnín, José Comas Quesada o Alberto Manrique, esta producción de imágenes que representaban idílicos rincones canarios, quedó acuñada y conocida dentro y fuera de las islas como, el ya mencionado género pictórico conocido como “Paisaje Canario”.

La falta de medios digitales de aquellos tiempos y una forma de vida más rural, propiciaba esa forma de trabajar directamente en contacto con la naturaleza y que hoy en día parece ser sólo apta para nostálgicos. A partir de aquí, muchos artistas han trabajado en la actualización o re-lectura del “Paisaje Canario”, dejando atrás una estética más académica con la que trabajaron sus antecesores. En este apartado podemos mencionar Carlos Matallana, Jose Luis Pérez Navarro o Ildfonso Aguilar, que han concebido una obra más actual y esto ha contribuido a internacionalizarla.

El planteamiento de este trabajo se centra, en la continuidad de esta mencionada re-lectura, para ello, buscaremos aquellos rincones que sirvieron de inspiración a Bonín, con ellos y con la ayuda de herramientas digitales, de las que hablaremos en la metodología, vamos a producir una imagen, que después llevaremos a lienzo por medio de la pintura al óleo.

El resultado será una obra más acorde con la era digital, pero, sin dejar de lado aquella idea romántica de plasmar rincones con encanto. Y todo esto se pretende conseguir, desde la dificultad que entraña, el hecho de hacer convivir en un mismo espacio, estos rincones rurales, con formas geométricas, tintas planas y colores saturados influenciados por corrientes artísticas como el pop y el suprematismo.

También es objetivo de este proyecto actualizar la visión plástica del autor, así como el proceso de ejecución de nuestra obra, introduciendo nuevos y más actuales planteamientos.

En este propósito hemos venido trabajando ya desde el ingreso en la Facultad de BBAA, pero este TFG, pretende ser el referente para llevar a cabo la total actualización de nuestra obra y mantener posteriormente ese cambio en el tiempo.

Se ha escogido para ello una serie de autores muy distintos entre si, ya que lo que se pretende no es seguir la línea de trabajo de uno de ellos en particular, sino, crear un lenguaje propio a partir de los elementos que nos que resulten más interesante de todos ellos.

3-Referentes:

No cabe duda, de que llevar a cabo este proyecto, en el que la idea es hacer una actualización o re-lectura de un genero paisajístico, donde queremos fusionar, formas geométricas en estado puro, nos exige apoyarnos en unos referentes totalmente antagónicos en sus concepciones estéticas.

Así por la parte más idílica y romántica del paisaje, nos sustentaremos en el acuarelista Francisco Bonnín

Francisco Bonnín (Santa Cruz de Tenerife en 1874; Puerto de la Cruz, 1963). Fue un enamorado de su tierra, y recorre palmo a palmo los lugares más típicos. Las gentes al verle engalanaban sus casas con las mejores plantas y flores. Dicen de él que era un hombre afable y generoso. Fue un pintor realista que cultivó la acuarela de un modo muy especial y al que siguieron muchos artistas. Su pintura está basada en la combinación de múltiples colores, que le dan a sus obras una riqueza cromática inigualable. Sus temas: el paisaje campesino, las rosas, las retamas.



Patio rural

Bonnín

Por otro lado los referentes que nos servirán para hacer una re-lectura de dicho paisaje canario serán Alfonso Albacete y Kazimir Malevich.

Alfonso Albacete (España 1950),
La pintura de Albacete se centra sobre todo en un cromatismo vital y abierto influido por la abstracción americana y el pop-art. Su trabajo se sitúa en el gozne donde se integra la figuración y la abstracción. Se formó pictóricamente con Juan Bonafé, iniciando posteriormente sus estudios de Bellas Artes y Arquitectura en Valencia y Madrid. Su obra desde los primeros noventa se abre a una iconografía que se muestra constante a lo largo del transcurrir pictórico de su producción: la figura humana, el bodegón y el paisaje, aunque en los noventa se ha mostrado abierto a planteamientos más abstractos. Su obra es expuesta en la galería Marlborough de Madrid.



Trampa

Alfonso Albacete

Kazimir Malevich

(Kiev, actual Ucrania, 1878-Leningrado, actual San Petersburgo, 1935) Pintor ruso. Después de estudiar arte en una academia privada de Moscú, pintó primero cuadros de tipo impresionista para evolucionar pronto hacia un primitivismo inspirado en los fauves y hacia un estilo tubular semejante al de Fernand Léger. En sus viajes, conoció el cubismo y el futurismo, que le inspiraron creaciones de fragmentación formal cubista combinada con multiplicación de la imagen futurista.

Pero Malevich deseaba instaurar la supremacía de la sensibilidad pura de las formas sencillas en las artes figurativas, y con tal objetivo fundó el movimiento suprematista, que se dio a conocer en 1915 a través de la obra Cuadrado negro sobre fondo blanco. A partir de entonces, alternó obras de una austeridad absoluta, como la serie negra, con otras de mayor animación colorística y más dinamismo y, en ocasiones, dotadas de cierta sensación de profundidad. Hacia 1918 se inclinó por la austeridad más absoluta con la serie Blanco sobre blanco. Malevich ha sido una figura fundamental: creador, junto con Mondrian, de la abstracción geométrica e inspirador de la obra del Lissitzky y Moholy-Nagy, fue punto de partida de la posterior evolución del arte abstracto europeo, así como del diseño gráfico.



Kazimir Malevich
Composición suprematista
(rectángulo azul sobre el haz de luz roja)

De estos tres referentes, la obra de Alfonso Albacete, por resultar a nuestros ojos, una especie de fusión de elementos estéticos y formales de la obra de los otros dos, es quizás, la mas cercana al objetivo a conseguir en este proyecto, que recordemos, no sólo es hacer la ya mencionada lectura del paisaje isleño, sino que se trata, al mismo tiempo, de actualizar la pintura del autor de este trabajo, que viene ya desde hace varios años, produciendo una obra influenciada por el primer referente (Francisco Bonnín), con quien comparte el gusto por los rincones rurales, la arquitectura y la flora canaria.

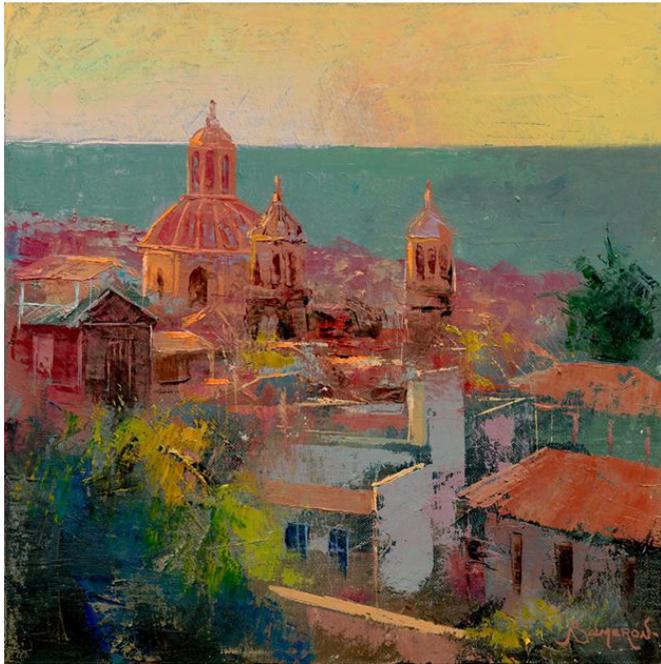
ANTECEDENTES PROPIOS:

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro trabajo pictórico, se encontraba íntimamente ligado a la obra de los pintores de aquella **Escuela de Acuarelistas Canarios**, al usar la misma temática que ellos en estos años anteriores.







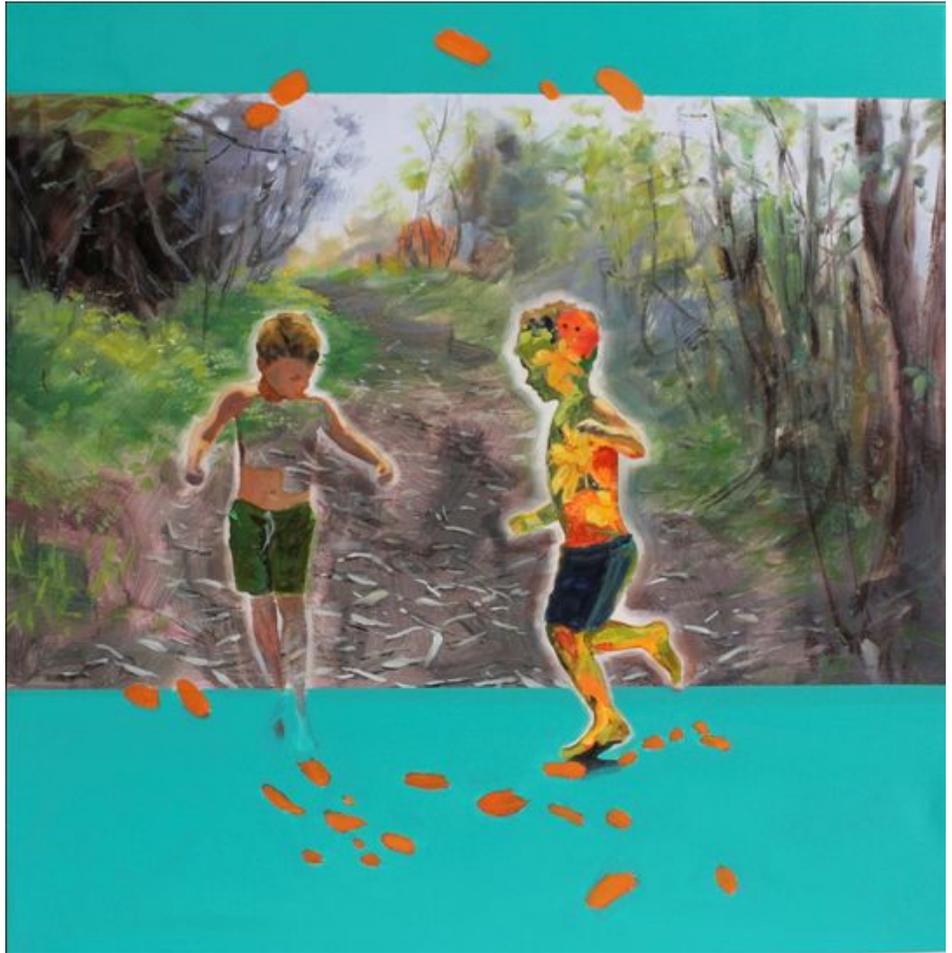
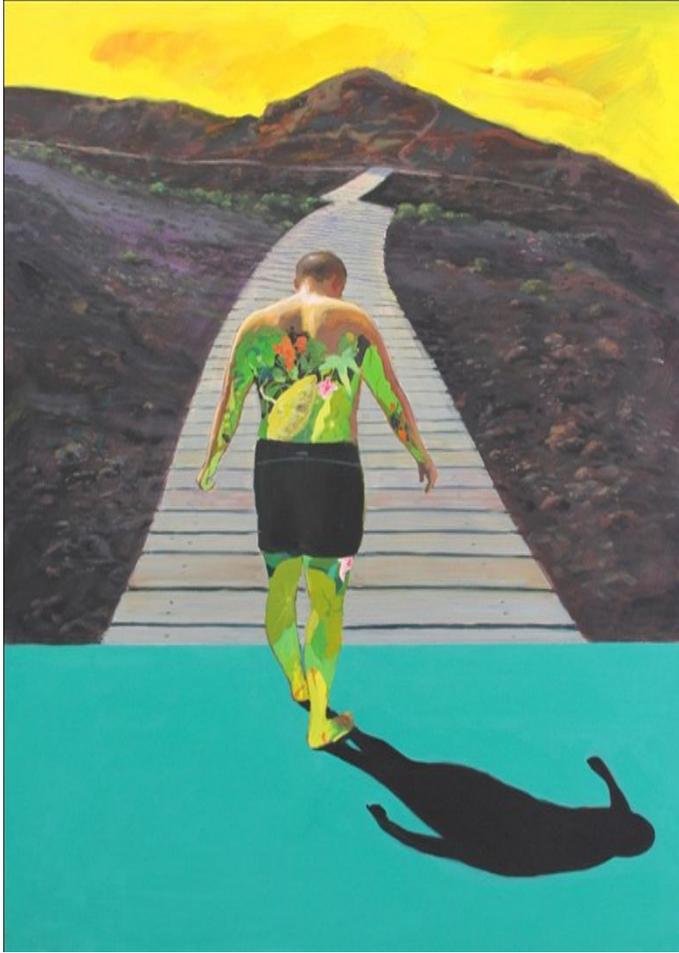


Posteriormente a nuestro ingreso en la actual Facultad de Humanidades de La Laguna, sección de Bellas Artes, nuestra obra, presentaba los primeros esbozos de esas formas geométricas que conviven con la parte figurativa de este trabajo.

En las próximas páginas presentamos parte de la obra que representa este tiempo, donde podemos observar como dichas formas geométricas hacen acto de presencia y se mezclan con la representación del paisaje y las figuras.











OBJETIVOS ESTÉTICOS:

Como ya comentamos tenemos tres objetivos:

1. Hacer una re-lectura del paisaje canario.
2. Actualizar la obra personal que hemos venido desarrollando en años anteriores.
3. La búsqueda de nuevas estrategias y herramientas, para lograr que esta obra personal persista en el tiempo.

Dado que el tema realizado en años posteriores, es este paisaje mencionado, es por lo que podemos acometer nuestros propósitos con las mismas herramientas y metodología.

Decir, que nos vamos a servir de la geometría para conseguir nuestros objetivos, no parece algo muy original y por supuesto tampoco actual, teniendo en cuenta que el uso de la geometría en el arte, se empezó a aplicar poco antes del renacimiento y se usaba para dar profundidad tridimensional a las obras por medio de la perspectiva. Esto quiere decir, que usando la geometría, cualquier obra se puede diseccionar para analizar su perspectiva, su ritmo y cualquier otro parámetro que afecte a su composición.

Lo que se pretende en este trabajo es sumar a estas líneas invisibles de apoyo compositivo, formas geométricas en estado puro, es decir círculos, rectángulos, líneas, puntos o cualquier forma regular o irregular, pintadas en colores generalmente planos y saturados.

Y aquí es donde radica lo fascinante del proyecto, hacer convivir de forma estéticamente agradable a la vista del espectador unos elementos puros en forma y color con la imagen figurativa de un paisaje.

Para ello no pensemos en métodos extraños, la metodología es la misma que usaríamos para la composición de cualquier obra, ritmo, puntos de interés, peso de las masas y cualquier elemento formal necesario para crear un obra interesante. Esto sería así aunque sólo trabajásemos con las formas geométricas y pretendiésemos hacer abstracción.

METODOLOGÍA:

En este apartado, hemos de mencionar, que el componente teórico-práctico, se ha desarrollado del siguiente modo, por un lado, el estudio de los acuarelistas y las otras tendencias artísticas ya mencionadas y usadas a modo de referentes para este trabajo.

Por otro lado, en el terreno práctico, se ha trabajado a partir de fotografías y bocetos digitales que poco a poco, por medio del proceso creativo que describimos en el siguiente apartado, han ido conformando la obra final.

Las fotografías que nos han servido a modo de inicio para trabajar, son propias y se hicieron buscando esos mismos rincones, que antaño inspiraron a los acuarelistas canarios.

Las formas geométricas, son elementos incorporados digitalmente a las fotografías e influenciados por esas corrientes artísticas escogidas, con el propósito de realizar el mestizaje pictórico, con el que nos proponemos lograr nuestros objetivos.

DESARROLLO DEL TRABAJO:

Es sumamente complejo y laborioso producir una obra de estas características sin el apoyo de herramientas digitales como el ordenador o la cámara fotográfica digital.

Estas herramientas nos permiten hacer un trabajo que se retroalimenta de sí mismo con la inmediatez que da el poder bocetar con un programa de retoque de imagen en la pantalla de un ordenador.

El proceso sería el siguiente, elegido el tema se compone ya con ciertas formas en pantalla, a partir de aquí se lleva a lienzo por medios tradicionales, (en este caso usaremos óleo). Ya tenemos una imagen real que lo más seguro es que haya sufrido una transformación en su paso a lienzo, fotografiamos esta obra y volveremos a manipular su composición de forma digital basándonos ya en una obra tangible, a continuación aplicaremos al lienzo los cambios y así tantas veces como haga falta hasta conseguir con este proceso creativo una imagen que cumpla los objetivos marcados.

Así mismo, y al tiempo que se desarrollaban los lienzos, se hizo un trabajo de experimentación creativa, con la elaboración en el taller de grabado, de obra en papel, como estudio de formas y masas, que sirviesen de apoyo estético para el desarrollo de la obra principal.

En las siguientes páginas se muestran las obras principales y seguidamente las obras de apoyo realizadas en papel.

Damos aquí un ejemplo de desarrollo del trabajo de una de las piezas del catálogo



La primera imagen es el punto de partida, un paisaje de Masca manipulado en el ordenador, la última imagen es la de la pieza ya terminada y entre medias tenemos imágenes del proceso creativo.

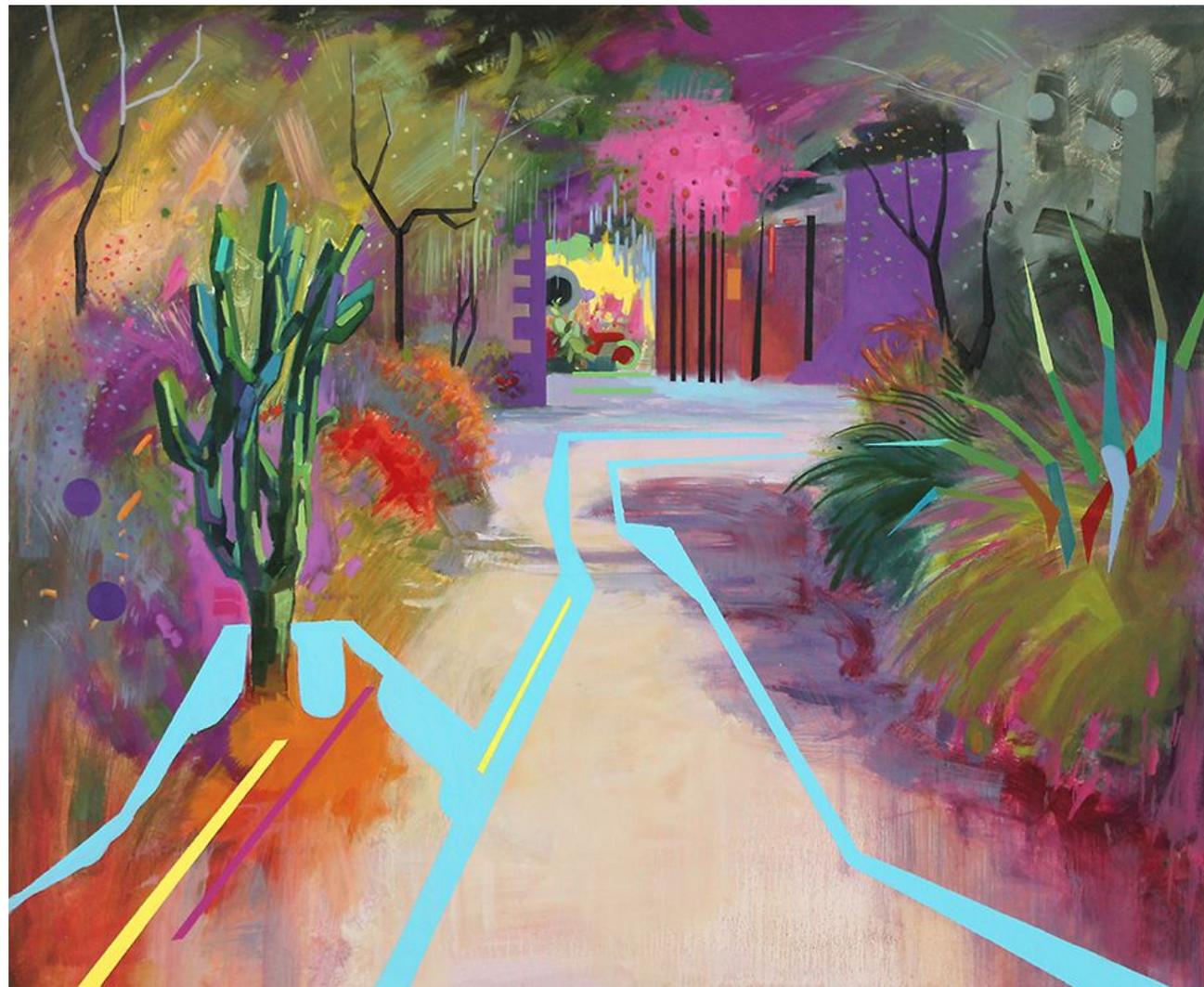


CATÁLOGO



Título:
Paisaje releído 1
Año 2016
Medida 95 X 95 cm.
Óleo sobre lienzo

Título:
Paisaje releído 2
Año 2016
Medida 100 X 81 cm.
Óleo sobre lienzo



Título:
Paisaje releído 3
Año 2016
Medida 100 X 81 cm.
Óleo sobre lienzo



Título:
Paisaje releído 4
Año 2016
Medida 116 X 89 cm.
Óleo sobre lienzo



Título:
Paisaje releído 5
Año 2016
Medida 95 X 95 cm.
Óleo sobre lienzo



Título:
Paisaje releído 6
Año 2016
Medida 95 X 95 cm.
Óleo sobre lienzo



SELECCIÓN DE OBRA EN PAPEL

Estas obras en papel, son falsos gravados realizadas con óleo y pasados por el tórculo, se trata de piezas únicas sin título y la medida de imagen es 40 X 25 cm. en todas ellas.









CONCLUSIONES:

Es evidente que para llegar a una conclusión que aporte información complementaria a este proyecto, tenemos necesariamente que analizar lo ocurrido con los objetivos marcados.

Empezando por el primero, **hacer una re-lectura del paisaje canario**: A lo largo de este trabajo, hemos podido estudiar a otros artistas (ya mencionados en la intencionalidad, página. 8) que vienen trabajando en esta línea, cada uno con su propio estilo, herramientas o estrategias. Son autores que gozan ya de un cierto reconocimiento en la labor que están llevando a cabo.

Ahora la pregunta necesaria sería, ¿aporta algo nuevo nuestro trabajo a dicha relectura? Como ya hemos visto, la elaboración de la parte teórica de este trabajo, nos ha proporcionado la posibilidad de estudiar la obra de esos otros creadores que vienen trabajando en una visión personal del paisaje que nos rodea, pero, incorporando una estética más actual, esto nos permite establecer comparaciones con las que responder, que, al margen de la visión singular de cada artista frente a un tema, nuestro trabajo hace una aportación, que al menos de momento no hemos hallado en los demás artistas. Se trata la introducción de esas partes geométricas y abstractas que conviven con imágenes figurativas, consiguiendo a nuestro modo de ver una obra ecléctica formada por muchos y diversos elementos.

Es por eso, que este primer objetivo, siempre bajo nuestro punto de vista y en estas seis obras en lienzo que presentamos en el catálogo, lo consideramos conseguido.

El segundo objetivo, **Actualizar la obra personal que hemos venido desarrollando en años anteriores**: Este punto, se encuentra tan íntimamente ligado al primero, que no creemos posible dar por conseguido el primero sin hacerlo con el segundo, esto podemos apreciarlo, a la vista de la diferencia entre las primeras obras realizadas fuera del ámbito universitario y las que presentamos como obras principales de este trabajo.

Y nos queda un tercer y último punto, **la búsqueda de nuevas estrategias y herramientas, para lograr que esta obra personal persista en el tiempo**: Este tercero, es sin duda alguna el más subjetivo de todos, pero también lo podríamos dar por conseguido, porque aunque como todos sabemos, pueden aparecer otras fórmulas para llevar a cabo nuevas creaciones, esto sería para avanzar, pues no está en el ánimo del autor el volver a los planteamientos académicos de nuestra obra anterior.

Aunque sin duda, la parte más dulce de todo este proyecto, ha sido comprobar, que a pesar de llevar años trabajando en obras casi todas ellas de corte académico, o como mucho impresionista, estos años de aprendizaje universitario, nos han proporcionado, las herramientas precisas, para la producción de una obra mucho más contemporánea.

Ha sido en definitiva como un resurgir artístico, donde tenemos la completa e ilusionante seguridad de que podemos acometer cualquier proyecto que nos propongamos gracias a los conocimientos adquiridos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB:

BAMZ, J. , Movimiento y ritmo en pintura, L.E.D.A. Las ediciones de arte, Barcelona, 1979.

COLE, Alison, Testimonio visual del arte: Color, BLUME, Barcelona, 1994.

MARTIN, Judy, Color: Percepción y uso en la pintura, BLUME, Barcelona, 1995.

GROSENICK, Uta y RIEMSCHEIDER, Burkhard, Art Now, TASCHEN, Colonia, 2002.

BECKETT, Wendy, Historia de la pintura, BLUME, Barcelona, 1995.

GUASCH, Anna Maria, Svmmma Pictórica: De las Vanguardias a la postmodernidad, PLANETA, Madrid, 2001.

SALVAT, Juan, Historia del arte, SALVAT, Barcelona, 1991.

La casa pintada:La arquitectura popular canaria y su representación gráfica

A. Sebastián Hernández Gutiérrez

http://www.rinconesdelatlantico.es/num5/6_representacion.html

EL CAMBIO ESTÉTICO EN LA SOCIEDAD INSULAR A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA HACENDADA
(SIGLOS XIX Y XX) David Martín López

<http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/viewFile/8965/8385>

LA PINTURA CONTEMPORANEA DEPAISAJE EN LAS CANARIAS ORIENTALES
MARIA DOLORES ARROYO FERNANDEZ

<http://eprints.sim.ucm.es/2336/1/AH0006501.pdf>

Francisco Bonnin, Acuarelista canario

<http://mdc.ulpgc.es/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/MDC&CISOPTR=44155&filename=80638.pdf>

Alfonso Albacete

<http://www.galeriamarlborough.com/artistas-galeria.php?url=alfonso-albacete&tipo=normal>

Historie Naturelle des Iles Canaries

<http://fundacionorotava.es/humboldt/library/books/?page=2&>

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/60795#/summary>

Real Academia Canaria de Bellas Artes

<http://www.racba.es/>

Alexander Von Humboldt

<http://www.isladetenerifevivela.com/2013/11/alexander-von-humboldt.html#.V0WGovnhB9M>

J.J. Williams, principal ilustrador de Historie naturelle des Iles Canaries

<https://books.google.es/books?id=E7PudbxsxHkC&pg=PA167&lpg=PA167&dq=williams+Histoire+naturelle+d+es+iles+Canaries&source=bl&ots=5bxOijNCDN&sig=uDIFULPRMns->

[JQ2uhT8FSaqELdQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi304vCjvXMAhVC6xoKHZgVCTAQ6AEIHzAA#v=onepage&q=williams%20Histoire%20naturelle%20des%20iles%20Canaries&f=false](https://books.google.es/books?id=E7PudbxsxHkC&pg=PA167&lpg=PA167&dq=williams+Histoire+naturelle+d+es+iles+Canaries&source=bl&ots=5bxOijNCDN&sig=uDIFULPRMns-JQ2uhT8FSaqELdQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi304vCjvXMAhVC6xoKHZgVCTAQ6AEIHzAA#v=onepage&q=williams%20Histoire%20naturelle%20des%20iles%20Canaries&f=false)