

AMBIGÜEDAD

LA INSINUACIÓN A TRAVÉS
DE LA TRANSPARENCIA

ÁGUEDA E. AVERO RAMOS

AMBIGÜEDAD
La insinuación a través de la transparencia

ÁGUEDA ESTEFANÍA AVERO RAMOS
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACUTAD DE HUMANIDADES. SECCIÓN BELLAS ARTES
PROYECTO FIN DE GRADO 2014/2015
TUTOR: Narciso Hernández Rodríguez
ÁMBITO: Pintura

Universidad
de La Laguna

“Cuando comienzas una pintura es algo que está fuera de ti.
Al terminarla, parece que te hubieras instalado dentro de ella”.
Fernando Botero.

1. RESUMEN/ABSTRACT	7
2. INTRODUCCIÓN	9
3. ANTECEDENTES	11-19
4. REFERENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO	20-27
4.1 Referentes artísticos.....	22-27
4.1.1 Fotográficos	
4.1.2 Pictóricos	
4.1.3 Históricos	
4.2 Aspecto conceptual.....	28-29
4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO	30-47
4.1 Objetivos.....	30-31
4.2 Metodología.....	32-46
4.3 Cronograma.....	47
5. DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO	48-71
5.2 Desarrollo del trabajo plástico	48-65
5.3 Album obras finales del TFG	66-71
5.4 Exposición.....	72-73
6. CONCLUSIONES.....	74-75
7. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.....	76-77

A close-up photograph of human skin, showing fine details of the skin texture and pores. The skin is a warm, brownish-tan color. A horizontal purple gradient bar is overlaid across the center of the image, with the word 'ABSTRACT' centered on it. The bar transitions from a light lavender on the left to a darker purple on the right.

ABSTRACT

Este proyecto muestra una representación del concepto de la ambigüedad a través de la insinuación de formas y volúmenes mediante la transparencia. Una deconstrucción de la figura, más precisamente de los fragmentos del cuerpo, cuyo fin se localiza en imágenes subjetivas que el espectador podrá interpretar de forma personal, pudiendo apreciar volúmenes y espacios insinuantes. Con ello, se pretende transmitir sensaciones, sentimientos o emociones que logren evadir por un instante de la realidad a ese espectador sumergido en ella, además de mostrar el tratamiento del cuerpo de una forma diferente a lo convencional a través de la transparencia.

Palabras clave: pintura, ambigüedad, transparencia, insinuación, cuerpo, descontextualización, paisaje orgánico, simbología.

This project presents a representation of the concept of ambiguity through the insinuation of shapes and volumes through transparency. A deconstruction of the figure, more precisely of the fragments of the body, whose purpose is located on subjective images that the viewer can interpret personally, can appreciate suggestive shapes and spaces. Thus, it is intended to convey sensations, feelings or emotions that evade achieve for a moment of reality to the viewer immersed in it, and show the treatment of the body in an unconventional way through transparency.

Keywords: painting, ambiguity, transparency, insinuation, body, descontextualisation, organic landscape, symbology.

A close-up photograph of human skin, showing fine lines and texture. A horizontal purple band with a decorative, scalloped edge is overlaid across the center of the image. The word "INTRODUCCIÓN" is written in a dark, serif font across the middle of this band.

INTRODUCCIÓN

“Ambigüedad. La insinuación a través de la transparencia”, es el resultado de un proyecto que mediante el desarrollo pictórico se han obtenido una serie de obras que comparten un mismo concepto. A través de las transparencias y las formas sinuosas de la mancha se pretende aludir a sentimientos o emociones que cada espectador podrá percibir de forma individual. Una ambigüedad de las formas que adentren al espectador en un mundo subjetivo, donde poder apreciar volúmenes, lugares o espacios sugerentes.

En este proyecto se define el proceso de evolución y desarrollo que se ha llevado a cabo para la obtención de dichas obras. Para ello, se ha desglosado en tres importantes bloques, en los que se desarrollará cada apartado con detalle para su mejor comprensión. En un principio, se destacan los antecedentes para así dar a conocer el trabajo anterior y sus influencias en la obra actual, además de los referentes que

influyen decisivamente en este proyecto y a su vez en su contextualización, donde se desarrolla detalladamente el concepto de este trabajo, apoyado en movimientos artísticos tales como la simbología o teorías filosóficas que apoyan dicho aspecto conceptual. En el segundo bloque se destacan los objetivos técnicos, conceptuales y personales que se persiguen con el trabajo, además de la metodología que se ha llevado a cabo para su resolución. El último bloque desarrolla el proceso de trabajo realizado con cada una de las obras donde se podrá apreciar su evolución desde el primer momento, además de las fotografías de las obras finales. Por último, se localizan las conclusiones y la bibliografía utilizada para llevar a cabo este trabajo.

Un conjunto de estudios y procesos que apoyan una labor basada principalmente en la elaboración pictórica de un proyecto artístico.

ANTECEDENTES

El interés por los volúmenes y el acercamiento a las formas, surge en el tercer curso de la carrera cuando a raíz de realizar fotografías macro, llama mi atención el detalle de los objetos y sus formas al ampliarlas. Surgieron composiciones interesantes y formas volumétricas con las que comenzaron las primeras obras. Los objetos más utilizados eran aquellos que más dinamismo y juego proporcionaban a la imagen; flores, telas arrugadas, troncos, etc.

Detalle flor
Óleo sobre tabla
F10

Detalle tronco
Óleo sobre tabla
F5

En la segunda mitad de dicho curso comienzan a interesarme los colores llamativos y los contrastes como herramienta para resaltar los puntos importantes del cuadro que se requerían y sobre todo generar volúmenes. Realicé una serie de obras con una temática y estética común basada en el detalle de las arrugas de las telas generando imágenes donde la descontextualización comenzaba a tomar parte de mi obra.

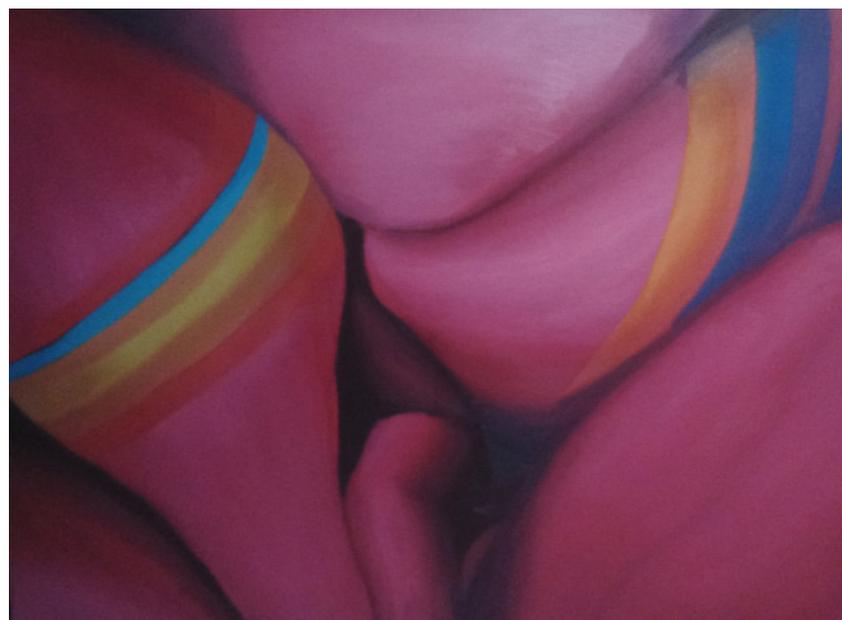
Detalle tela
Óleo sobre tabla
F10

Detalle tela 1
Óleo sobre lienzo
F60

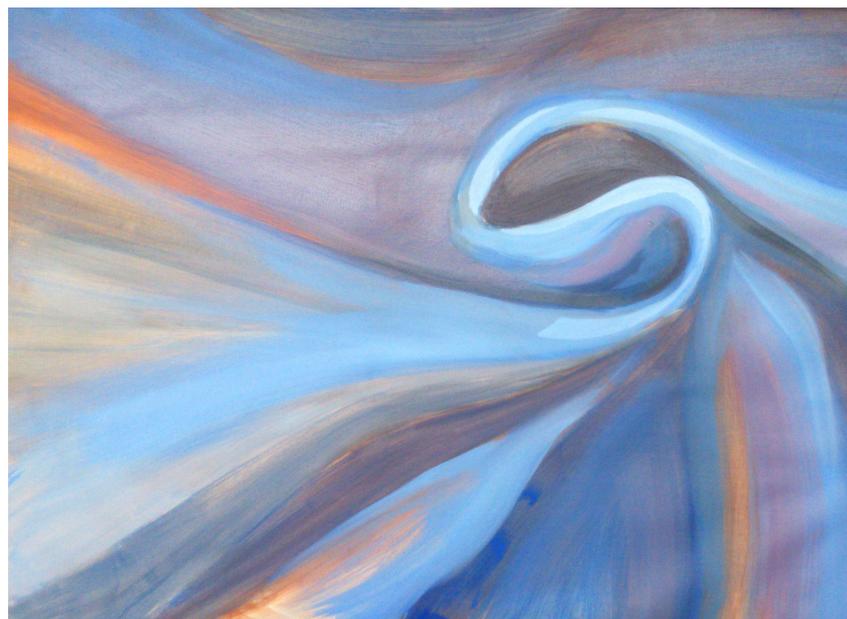

Detalle tela 2
Óleo sobre lienzo
F60

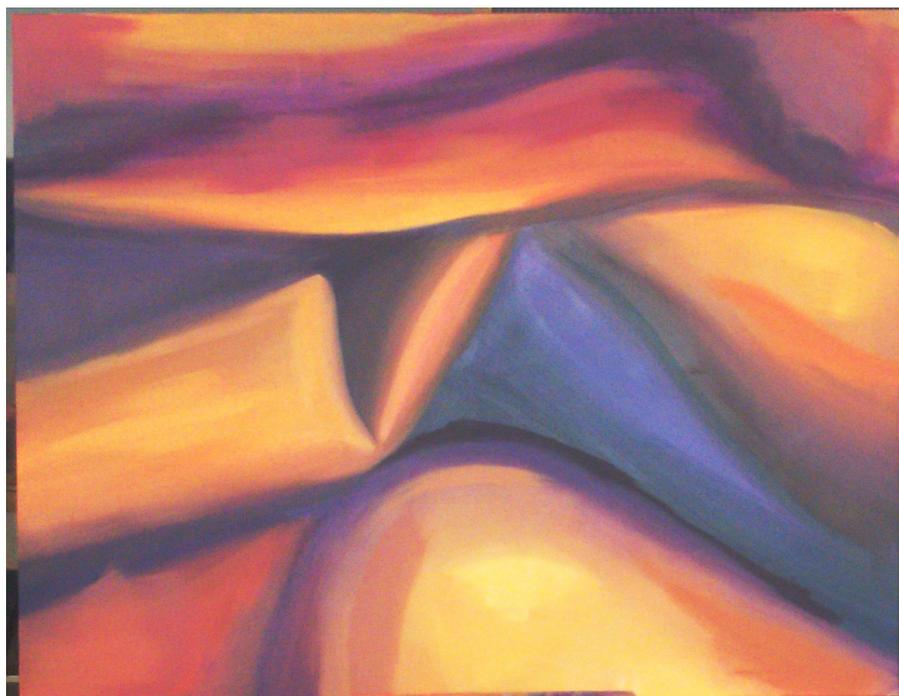

Detalle tela 3
Óleo sobre lienzo
F60

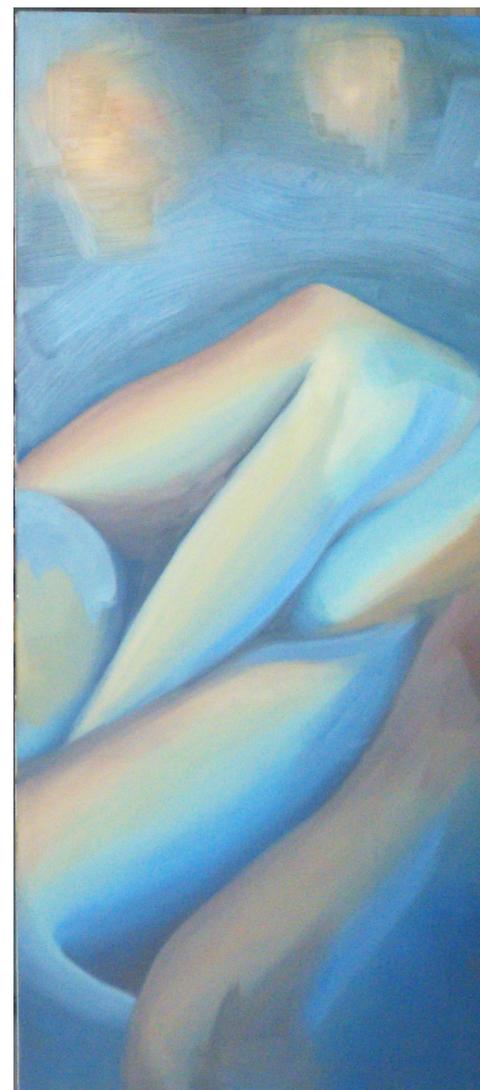
Seguidamente, en la primera parte del cuarto curso, continúa el interés por el detalle de los objetos perfeccionando las composiciones realizando estudios previos mediante bocetos y pequeñas pruebas de color y volúmenes. Procurando cambiar la aplicación de la propia pintura sin retocar varias veces la misma zona y por ello, pintar con decisión y realizar manchas sueltas para evitar difuminar toda la obra.

Detalle tela 4
Óleo sobre lienzo
F50

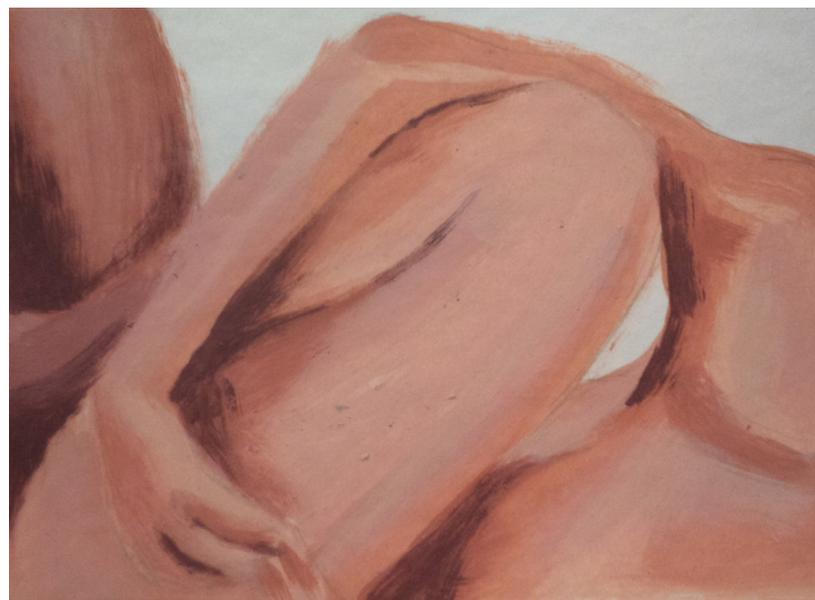

Detalle tela 5
Óleo sobre lienzo
F60

Detalle tela 5
Óleo sobre lienzo
F60

Al finalizar el primer cuatrimestre del cuarto curso, en la asignatura de Taller de Técnicas IV, continúa la perfección de las formas y manteniendo la idea de la descontextualización de los objetos, aunque con nueva idea de trabajar con el cuerpo humano. Buscando nuevas composiciones y tratamientos del color. Realizo composiciones más abiertas que en las series anteriores donde el fondo comienza a formar parte de la obra.

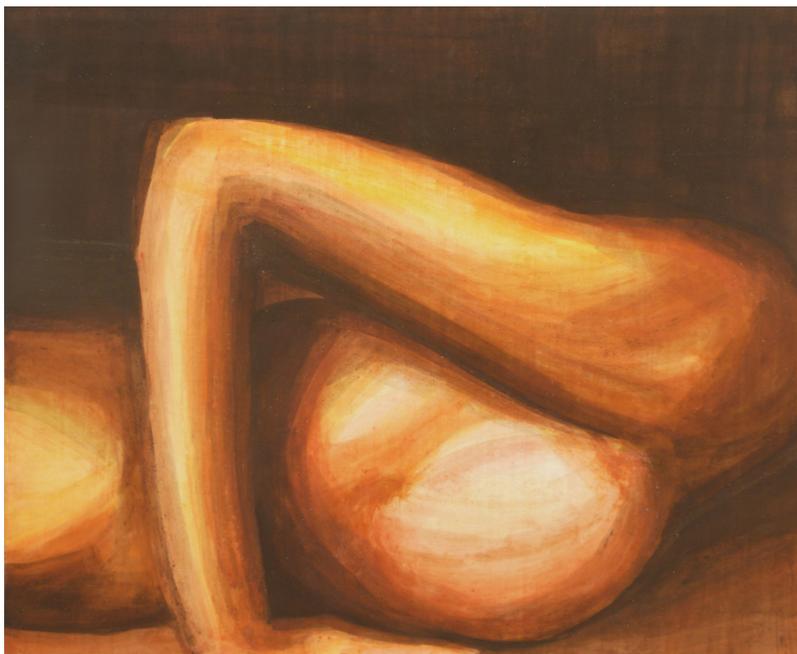

Detalle cuerpo
Óleo sobre tabla
F5

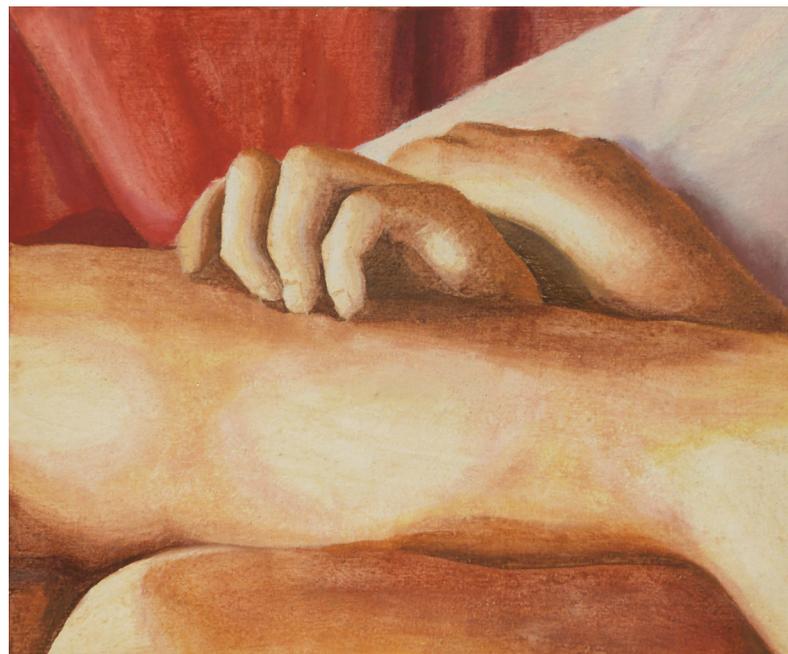

Detalle cuerpo 5
Óleo sobre metal
F15

Aplicando la idea anterior, tras trabajar el cuerpo a modo de aprendizaje, busco composiciones interesantes con el objetivo de hacer una fusión entre la idea inicial de recurrir a la ampliación de los objetos y la utilización de los cuerpos como imágenes guía. Además pude adquirir nuevos conocimientos sobre las técnicas utilizadas y su aplicación en la temática del proyecto.

Detalle cuerpo 3
Técnica al secco sobre tabla
F15

Detalle cuerpo 4
Técnica mixta: Temple a la goma y
óleo sobre lienzo.
F8

REFERENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO

Los referentes artísticos en los que me he basado para la realización de este proyecto, son artistas tanto pictóricos como fotográficos que juegan con el detalle de los cuerpos haciendo que estos aludan a paisajes o formas sinuosas. Por un lado, destaco referencias más figurativas en los que la composición juega un papel importante. Por el otro, localizo referentes de los cuales me interesan zonas específicas de la obra, manchas o técnicas que me han ayudado a obtener el resultado alcanzado.

Ronit Bigal
“Body Scripture II”

Para su serie “Cuerpo Escritura II” , Bigal utiliza la fotografía digital superpuesta con textos bíblicos (en hebreo). Se dedica a la reproducción de paisajes corporales recurriendo al acercamiento de algunas zonas del cuerpo. Lo que me interesa de este artista son sus composiciones y la selección que realiza de las partes del cuerpo más interesantes.

Christian Weber es un fotógrafo que mediante la fotografía macro se adentra en composiciones simples pero a su vez interesantes. Juega con las luces y las sombras resaltando volúmenes y las tonalidades de la piel.

Christian Weber
“Decade”

El fotógrafo estadounidense Allan Teger es un artista que lleva mucho tiempo interesado en conceptos como las realidades alteradas, la conciencia mística y la realidad subjetiva como parte de su comprensión artística. Por ese motivo creó “Bodyscapes”, donde convierte cuerpos desnudos (tanto femeninos como masculinos) en diferentes “paisajes” como pistas de esquí, agujeros de pesca, campos de golf, etc.

Allan Teger
“Bodyscape”

Doug Peterson
“Bodyscapes,
Miami Finale”

Antes de mudarse a la ciudad de Nueva York, Doug Peterson reunió a muchos de los modelos que pudo conocer en Miami para realizar interesantes paisajes con muchos cuerpos a la vez. Una idea que tomó forma de paisajes surrealistas y composiciones que me han servido como referencia.

Maribel Nazco
Soportes metálicos
“Cuerpos y silencios”

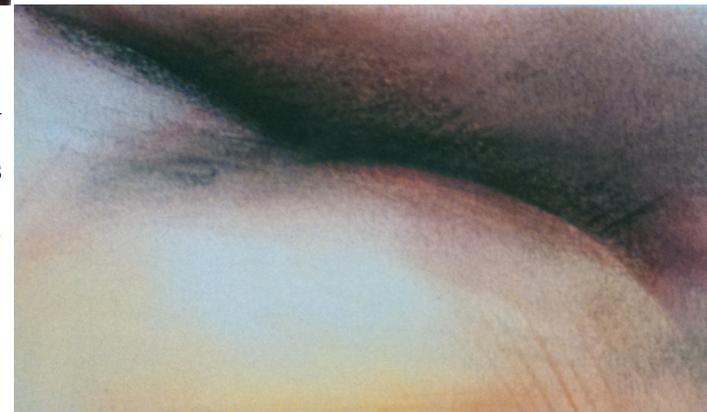
Estos cuerpos, o partes del cuerpo, que revela Maribel Nazco no admiten explicaciones, ignoran la anatomía y rechazan referencias concretas; su presencia es solamente imaginaria o poética. Los contornos deliberadamente curvos, sinuosos y orgánicos, sugieren inevitablemente, cuerpos y figuras humanas bañados de erotismo, pero también paisajes; ‘paisajes corporales’. Una artista que representa formas y paisajes subjetivos tal y como pretendo en mi trabajo. Una elaboración de obras que a raíz de la imaginación finalizan en paisajes corporales o mundos simbólicos, transmitiendo todo tipo de emociones o sentimientos únicos según quien los mira.

Miguel Ángel Cerezo.
Nuez.

Miguel Ángel Cerezo se centra en la representación del detalle de una nuez. Mediante lápiz de color realiza composiciones en las que predominan las formas curvas y volumétricas.

Esta artista muestra fragmentos extraídos de la representación de un ajo. Recurre a colores vivos mediante la acuarela y lápices de color. Pudiendo interpretar partes del cuerpo humano.

Lara Álvarez
Detalle Ajo

Gonzalo González
"Archipiélagos"

Gonzalo Gonzalez realiza una serie llamada "Archipiélagos" cuyas composiciones están caracterizadas por formas abstractas que respiran un aire poético que las caracteriza. Los colores que utiliza son llamativos pero a su vez sutiles, gracias a la variedad de contrastes que elabora, las luces y las sombras. Una imagen poética llena de emoción en la que se basa mi obra.

Richard Diebenkorn recurre a composiciones muy elaboradas con una correcta distribución del color, trabajando más las zonas que le interesan y dejando otras en primeras manchas, aportando así, profundidad y destacando los primeros planos y detallando la parte que el desea.

Richard Diebenkorn
"The Berkeley Years"

Gustav Klimt fue uno de los pintores austríacos representantes del simbolismo, encontró en el desnudo femenino una de sus más recurrentes fuentes de inspiración. Sus obras están dotadas de una intensa energía sensual y sus composiciones resaltan las partes del cuerpo como volúmenes integrados en su entorno. Su forma de integrar la figura y el fondo resultan importantes para este proyecto ya que son tratados por igual. Una metodología que llevo acabo en mi trabajo, además de tratar de conferir un carácter simbólico a mis obras.

Gustav Klimt
Fragmento de
"El abrazo"

El aspecto conceptual de este proyecto se centra en la ambigüedad de las formas como un medio de transmisión de sentimientos, ideas o emociones. A pesar de que las imágenes surgen a raíz de otras muy específicas, las cuales son fotografías de cuerpos, el resultado es la descontextualización de los mismos. Sirviéndonos así, para adentrarnos en un mundo subjetivo en el que cada individuo podrá percibir un sentimiento o una sensación diferente a la de otro, o intuir formas, imágenes o espacios diversos. Para conseguir dichos fines, se plantea que las imágenes finales no debieran ser figurativas, puesto que lo que se busca es esa subjetividad de las formas, que puedan aportar rienda suelta a la imaginación. Por este motivo, las referencias corporales resultan en formas imprevisibles e insinuantes de un mundo intangible, únicamente situado en la imaginación del espectador.

La ambigüedad de las formas es una temática que durante años muchos filósofos han estudiado como un modo de entendimiento de dichas formas. “Esta ambigüedad del símbolo no debe entenderse como algo secundario, como algo a evitar para mantener la simbolización correcta, sino que la esencia del símbolo es ser, de por sí, ambiguo, estar suspendido entre los extremos fluctuando en su plurivocidad: puede decir siempre más de lo que dice, tiene más para decir, nunca se agota de sí mismo. El símbolo debe ser ambiguo para poder ser símbolo, en el momento en que pierda su ambigüedad, perderá su más íntimo carácter significativo, pasará a ser mero apuntar, mera representación”¹. Es así que la deconstrucción de las formas, tanto de la figura como del fondo, debe traspasar sus límites permitiendo que los iniciales cuerpos que han servido de guía de creación, dejen de ser cuerpos para ser ambigüedades que se perciban según quien las mire.

1 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, p- 64.

Uno de los movimientos que más se asemejan a esta intencionalidad es el simbolismo. Un movimiento que surgió como reacción al enfoque realista del Impresionismo. “Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. Les interesa la capacidad de sugerir, de expresar una realidad distinta a lo tangible”².

Tal y como defiende Shopenhauer, “no pintar el objeto en sí mismo, sino como medio de trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación”³

Más precisamente, lo que se pretende es crear un espacio donde se produzca una continua experimentación de sentimientos u emociones a través de la arbitrariedad de las formas y sus colores.

Los propósitos que guían este viaje son introducir al espectador en un

mundo nuevo, fuera de lo real, en el que pueda evadir por un instante los problemas que le puedan acontecer en la vida real y el estudio del cuerpo humano de una forma distinta a la anatómica junto a la experimentación de la técnica.

Gustav Klimt
“Serpientes acuáticas”

2 Cfr www.arteespana.com/simbolismo.htm

3 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, p- 65

A close-up photograph of human skin, showing fine hairs and skin texture. The image is overlaid with a horizontal purple gradient band that spans across the middle. The text 'OBJETIVOS Y METODOLOGÍA' is centered within this band.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los objetivos de este proyecto desde un primer momento fueron:

- Evolucionar la temática de la descontextualización de un principio, tanto pictórica como conceptualmente.
- Lograr transmitir al espectador emociones y sentimientos personales de cada individuo transportándolos a lugares, mundos o espacios imaginarios a través de la ambigüedad.
- Mejorar la técnica, tanto de las manchas diluídas o charcos de pintura como de la creación de volúmenes a través de las transparencias.
- Además, seguir aprendiendo y evolucionando, sobre todo como pintora en el campo de la subjetividad y la abstracción.

Nunca se calculó la cantidad de obras a realizar, pero sí llevar a cabo un trabajo diario y continuo en el que predominara una evolución del proceso pictórico inicial. Mejorando la calidad de las obras, trabajando en la creación de los volúmenes mediante dicha técnica y buscando transmitir el sentimiento comentado anteriormente a través del color y las formas sinuosas.

Toda obra de este proyecto nace de la idea de plasmar el cuerpo de una manera distinta a la tradicional, rompiendo las formas y obteniendo espacios subjetivos que nos lleven a la ambigüedad de la que se habla. Por este motivo, comienzo con la realización de fotografías, que se convertirán en la guía inicial de mis obras, siempre realizándolas con una mirada hacia lo pictórico. Teniendo en cuenta luces, sombras, composición y cómo serían representadas al llevarlas a la pintura. Buscaba imágenes que a través de sus volúmenes y colores ya se adentraran en la temática de lo ambigüo a través del fragmento del cuerpo.

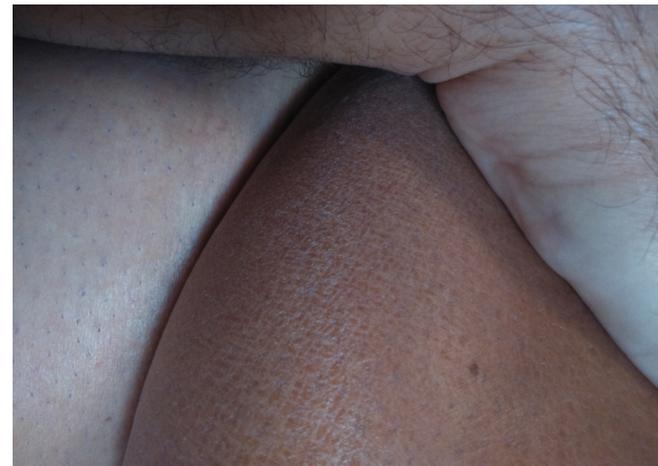
No buscaba fotografías demasiado contrastadas puesto que mi intención en un principio era representar los fragmentos de una forma sutil y en donde predominaran los colores de la piel. Además, localizaba zonas en donde la luz y la sombra generaran volúmenes sencillos e interesantes que no fueran fáciles de identificar. Por este motivo, tras realizar una buena cantidad de imágenes, llevé a cabo una selección para poder elegir las más adecuadas para llevarlas a la práctica.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Fotografías elegidas para la elaboración de bocetos y práctica para las obras finales.

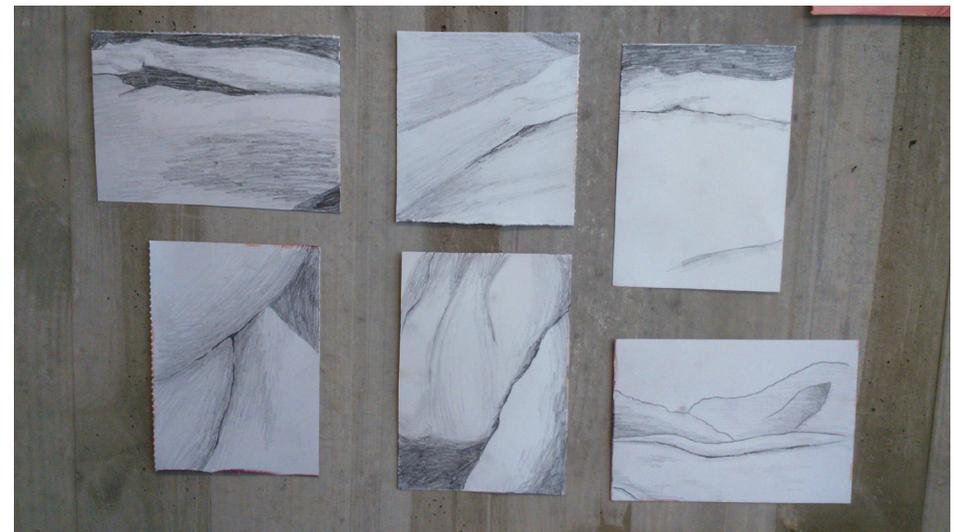

Tras seleccionar las imágenes adecuadas para las obras, comienzo la realización de bocetos previos que me aportarán una ligera visión de lo que resultaría la obra final. De esta manera, comprobar el proceso de creación de una forma experimental; cómo se comporta la pintura en diversos soportes tales como el papel, el cartón o la tela.

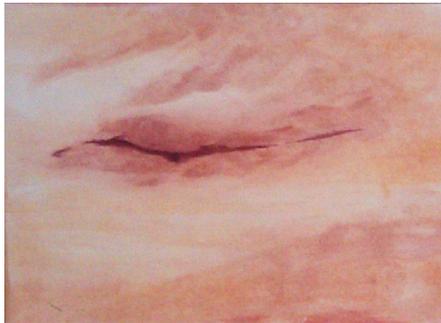
En dicha fase de bocetos, he llevado a cabo tres pasos importantes en los que voy tomando decisiones tales como las composiciones a realizar, los colores, la técnica, etc. Comienzo con la elaboración de imágenes más figurativas (Fase 1), puesto que lo que buscaba era la realización de los fragmentos del cuerpo y estudiar su composición y los distintos soportes. Además, para realizar un buen estudio de los volúmenes fue necesario realizar estos en blanco y negro para así apreciar mejor su composición y tener una ligera idea de como resultaría la imagen.

Fase 1
Elaboración de bocetos
Óleo sobre papel

Fase 1
Elaboración de bocetos
Lápiz sobre papel

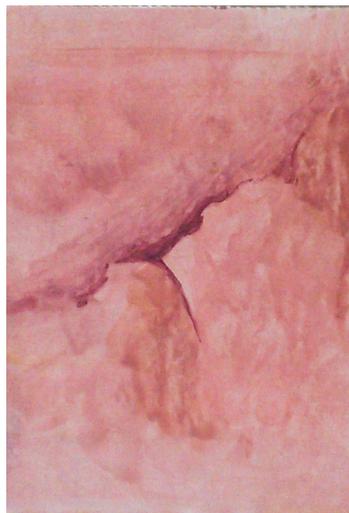
Fase 2
Boceto 1
Óleo sobre papel

Fase 2
Boceto 2
Óleo sobre papel

Fase 2
Boceto 3
Óleo sobre papel

Fase 2
Boceto 4
Óleo sobre papel

Fase 2
Boceto 5
Óleo sobre papel

Fase 2
Boceto 6
Óleo sobre papel

Fase 2
Elaboración de bocetos
Óleo sobre papel

A su vez, continúo con la experimentación practicando una mancha mas suelta y diluída, creando imágenes con una atmósfera que creí más adecuada para la elaboración de dichos cuerpos (Fase 2). Una técnica nueva para mi en la que me resultaba con mayor facilidad representar los cuerpos. Se caracterizan por compartir una gama de color en la que los rojizos y morados construyen la imagen siguiendo las tonalidades de la piel tal y como yo la apreciaba.

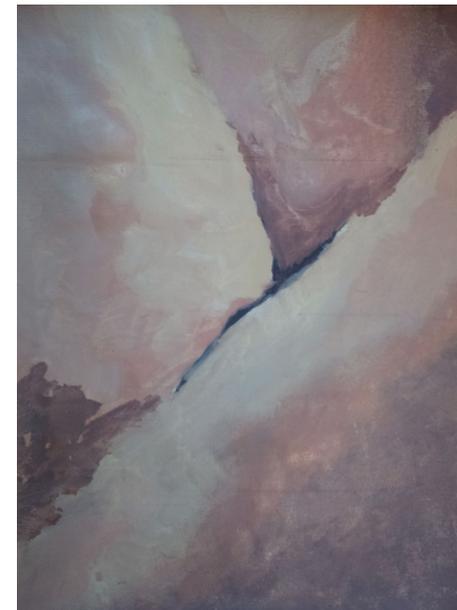
Siguiendo esta línea, me planteo practicar en un tamaño mayor antes de comenzar con las obras finales, ya que las manchas diluídas y las transparencias funcionarían mejor en una superficie mayor, pero debía seguir evolucionando en esta técnica, ya que durante la carrera siempre representaba las imágenes tal y como las veía. A continuación se aprecian los bocetos en los que realizo una mancha suelta y diluída en un tamaño mayor. Teniendo más claro las composiciones y colores que utilizar. (Fase 3).

Fase 3
Boceto 7
Óleo sobre papel
DIN-A 4

Fase 3
Boceto 8
Óleo sobre tela
DIN-A 3

Fase 3
Boceto 9
Óleo sobre tela
DIN-A 3

Fase 3
Boceto 10
Óleo sobre tela
DIN-A 3

Fase 3
Boceto 11
Óleo sobre tela
DIN-A 3

Fase 3
Boceto 12
Óleo sobre tela
DIN-A 3

Seguidamente, continúo decidiendo el tipo de soporte a utilizar. En la tela, las transparencias se aprecian mejor que en el papel o el cartón ya que tienen una capacidad de absorción diferente. Además el color resulta más nítido y brillante que en los otros soportes y aunque en la tela la pintura seca de un modo más lento, era beneficioso que se mantuviera húmedo para poder limpiar o recuperar zonas que me interesaban, por este motivo mi camino continúa por el lienzo como soporte. Dichas imágenes a realizar requerían un formato de lienzo grande ya que para reflejar las imágenes mediante las manchas sueltas, chorreados y transparencias sería necesaria una gran superficie donde dichas manchas de pintura diluídas puedan dar forma a los mundos imaginarios que busco y el espectador tenga mayor facilidad para adentrarse en ellos.

Tras elegir el tamaño de lienzo adecuado, es importante plantearse la forma del mismo; cuadrado, rectangular, circular. Puesto que dicha forma también influye directamente en la obra y en lo que se representa en ella. Por este motivo, la gran mayoría de las obras tienen un mismo formato y forma para que continúen manteniendo la relación que tienen entre sí. Excepto en una de ellas, “Ambigüedad 4”, cuya imagen a representar es rectangular y no me interesó homogeneizarla con un formato más cuadrado, ya que funcionaba a la perfección con dicha forma. Por este motivo, debía montar un lienzo específico para esta y así lograr que tanto la representación como el soporte encajen y formen una obra que funcione tanto independientemente, como parte de la serie final.

Tras estudiar a fondo la temática de mi proyecto, realizar las fotografías que guiarían el trabajo y a través de la pintura, podía obtener infinidad de resultados dependiendo simplemente de la técnica que utilizara; una mancha transparente o más cargada, pinceladas, la posibilidad de romper o no romper una forma tapándola o pintándola. Una selección de recursos que debía analizar para obtener el mejor de los resultados.

Tras el aprendizaje adquirido en la realización de dichas fotografías, la fase de bocetos y la práctica de la técnica en ellos, descubrí que las transparencias serían el camino más idóneo para la representación de la ambigüedad. Un conjunto de volúmenes y manchas muy diluídas que darían paso así, a la arbitrariedad de las formas y los distintos resultados que una mancha líquida

puede obtener antes y después de su secado. Una ambigüedad que se refleja tanto en el resultado como el proceso de creación de dichos volúmenes.

La complejidad de la transparencia se haya en localizar la tonalidad justa de los colores mediante capas, controlando sus posibles cambios durante y después de secar. "Ejercitando la comparación y distintinción de límites cromáticos se gana una nueva e importante medida en orden a la lectura de la acción plástica del color, esto es referente, a la organización espacial del color. Dado que los límites más suaves revelan una cercanía que implica conexión, los más duros indican lejanía, separación"¹.

Unos conceptos de la importancia del color a tener en cuenta para la construcción de los cuerpos y su entorno.

1 ALBERS, p- 45.

Al mismo tiempo, los colores suaves y armónicos colaboran en dicha intención de aludir a los sentimientos, a esa poética del viaje sentimental que se busca. Por el contrario, la utilización de colores llamativos y saturados solo conseguirían un efecto opuesto.

Tal y como afirma Sabina Gau, “... no se logra a través de una planificación racional sino que depende en gran medida de la intuición y de la sensibilidad. La aproximación a las soluciones plásticas se logra por tanteo y, en muchas ocasiones, requiere de la destrucción de lo ya elaborado”². Por lo que un recurso importante a destacar, es la construcción tanto de la figura como del fondo, a la vez que su deconstrucción para obtener el resultado ambiguo que se persigue, utilizando los colores adecuados para ello. Como consecuencia, lo que se pretende es la creación de volúmenes a partir de manchas superpuestas y una gama de color que además de “asemejarse” al cuerpo, transmita emociones y sensaciones al espectador.

2 GAU, p-22

El proceso de elaboración de las obras finales, trata de encajar sutilmente las formas principales de la composición y comenzar a plantear la imagen con unas primeras manchas muy transparentes y diluídas. Los colores de las primeras manchas deben ser suaves y transparentes ya que serán aquellas que aporten profundidad al quedar en el fondo y en algunas zonas sin tapar al completo.

La elaboración de estas obras está caracterizada por un lento proceso de secado, por el cual, se han trabajado varias a la vez. Aplicando capa a capa, y secado tras secado, surgen volúmenes y formas sinuosas que completan la obra. Como consecuencia, recurrí a un medio de secado rápido mate para poder avanzar de forma dinámica. Tras hacer varias pruebas con esta fórmula, llegué a la conclusión de que echar varias gotas del medio en un bote pequeño de trementina era suficiente para obtener un buen resultado y llevar un ritmo estable de trabajo.

	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Planteamiento					
Documental					
Experimental					
Creación de obra					
Memoria					

	- Toma de decisión sobre tema a tratar, bocetos previos.
	- Estudios de campo, filtrar ideas e influencias de artistas.
	- Tratamiento de diversas técnicas y soportes.
	- Realización de obras definitivas.
	- Recopilación y elaboración de datos, información y experiencias adquiridas.

DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO

Todas las obras están unidas por la temática que las caracteriza, pero además, comparten una gama de color donde predominan tonalidades de morados, rojos, azules y algunos amarillos. Colores encontrados en las fotografías del cuerpo para la construcción de las formas, pero también colores que por necesidad compositiva y armónica se han colocado de forma específica. Unas tonalidades que acercan al concepto de lo ambiguo y conduce a esos mundos subjetivos e imaginarios ya comentados.

A continuación, se podrá apreciar el proceso de trabajo de cada una de las obras, para localizar los distintos pasos que se han seguido en la elaboración de las mismas. Tal y como se explica anteriormente, un proceso lento, mediante capas diluídas de pintura y superposición de transparencias para la creación de los volúmenes.

Paso 1
Ambigüedad 1
Óleo sobre lienzo. F80

Paso 2

Paso 3

El proceso creativo entre una obra y otra dependen del aprendizaje que he ido adquiriendo desde la primera hasta la última. La primera, “Ambigüedad 1” fue una de las obras que más complicaciones tuvo y la que me sirvió como medio de aprendizaje y crecimiento artístico para la ejecución de las siguientes. En un primer momento, comencé realizando pinceladas muy diluídas con la brocha y creando los volúmenes tal y como eran en la fotografía, una representación más anatómica de la imagen (Paso 3), donde encerré mi expresividad y no surgía la soltura de la mancha que puede apreciarse en las obras siguientes. Por este motivo, y tras una de las primeras presentaciones del TFG, descubrí lo que me interesaba realmente, deshacerme de mi inseguridad a la hora de pintar y soltarme con cada una de las manchas que aplicaría a partir de ese momento. Una forma de creación que surge de romper lo ya construído y sobre todo un paso hacia adelante con mi propia lucha interior.

Comencé con una mancha suelta, mezclando grandes cantidades pintura muy diluídas y aplicándola mediante charcos controlados moviendo el lienzo de un lado a otro (Paso 5). Aunque, tras romper las formas del inicio y parar el trabajo durante un tiempo tras trabajar con las obras siguientes, debía situar cada mancha en su lugar. Crear interés en las formas y recuperar la armonía que se localizaba en las demás.(Obra final)

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Obra final
Ambigüedad 1
Óleo sobre lienzo
F80

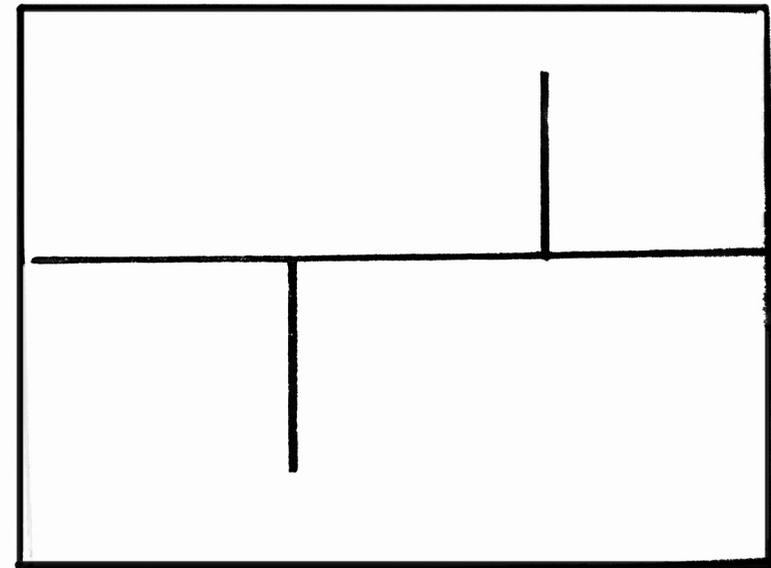

El estudio compositivo de “Ambigüedad 1”, resulta ser uno de los más sobrios y rígidos del conjunto. Puesto que al ser una de las primeras obras y la fotografía guía elegida se caracteriza por la línea horizontal situada en el centro de la obra, no existe el movimiento que puede caracterizar a las siguientes.

Aunque en la etapa final de esta obra, se procuró romper dichas formas rectas para obtener mayor movimiento, las formas seguían predominando en dicha dirección. Por este motivo, las imágenes siguientes debían estar compuestas por volúmenes y composiciones mucho más dinámicas.

Obra final
Ambigüedad 1
Óleo sobre lienzo
F80

Estudio compositivo
Ambigüedad 1

Paso 1
Ambigüedad 2
Óleo sobre lienzo. F80

Paso 2

Paso 3

Tras el aprendizaje con la primera obra, pude comenzar con mayor seguridad la siguiente, “Ambigüedad 2”. Sin titubeos comencé a plantear la imagen con manchas sueltas y dominándolas aún más que en la anterior. Capa tras capa, pude ir constuyendo volúmenes y desde un primer momento buscar esas transparencias y manchas interesantes que necesitaba (Paso 4). En varias ocasiones, debí rescatar las primeras transparencias, ya que buscando la profundidad y los tonos oscuros, era necesario controlar la cantidad de pintura para no tapar por completo esas zonas (Paso 5). En esta obra, comenzaban a predominar los colores morados, azules y algunos verdes y amarillos muy sutiles, que armonizados, proporcionan dinamismo junto a la forma de la mancha.

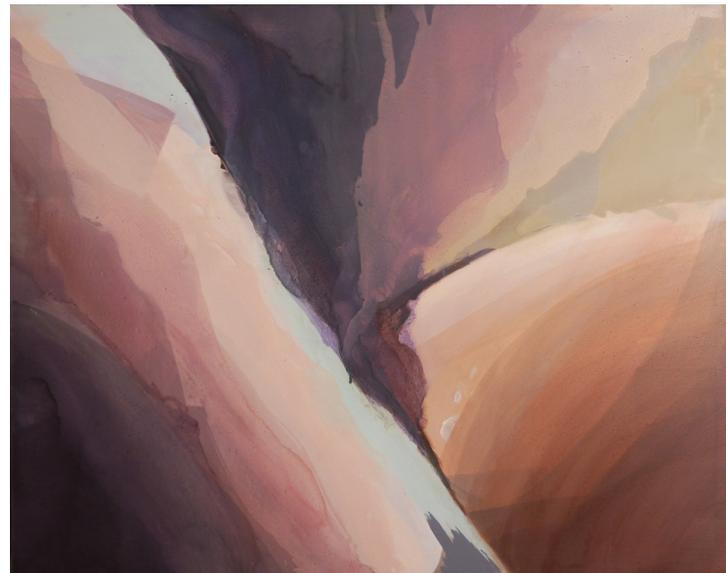
Paso 4

Paso 5

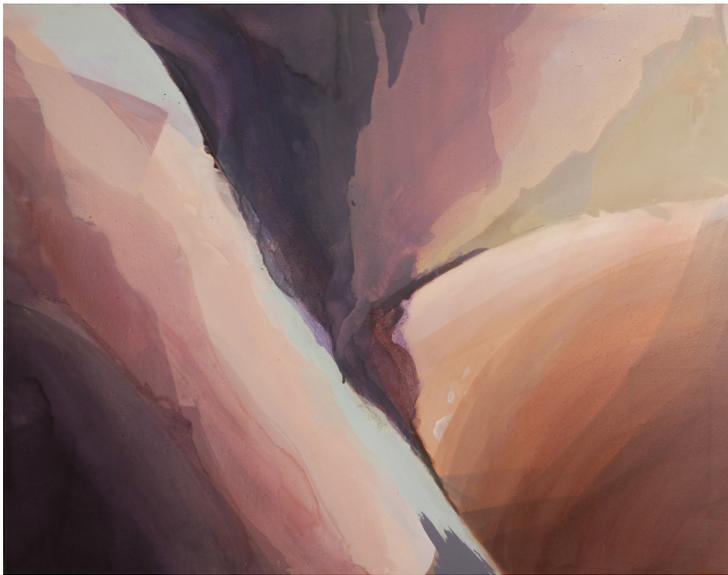
Paso 6

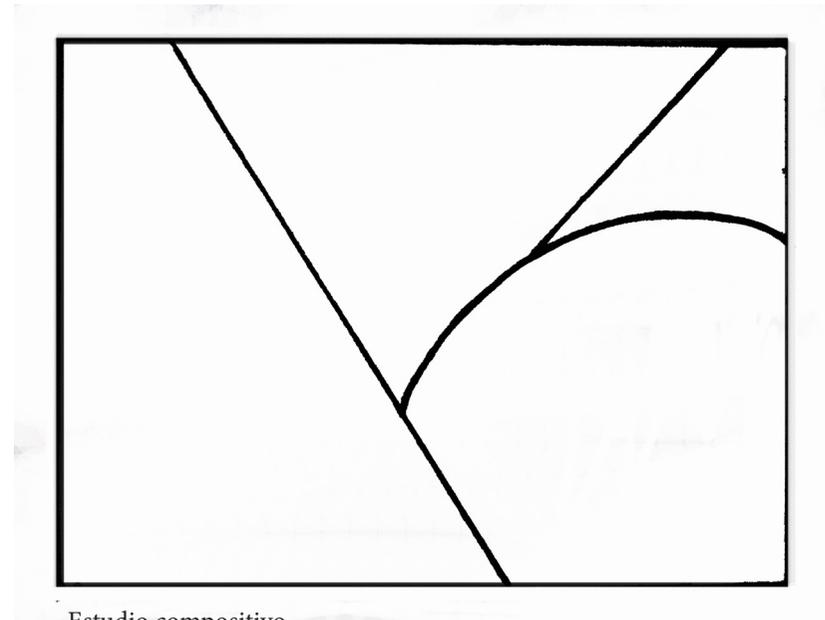
Obra final
Ambigüedad 2
Óleo sobre lienzo
F80

En cuanto a la composición, gracias a la mejor elección de las imágenes pude resolver de forma más rápida la deconstrucción de las formas, puesto que en la primera me vi condicionada a romper lo ya construido, sin embargo, en “Ambigüedad 2”, pude trabajar directamente en la construcción de dichas formas rompiendo aún más la rigidez de los bordes y tratar figura y fondo al mismo tiempo.

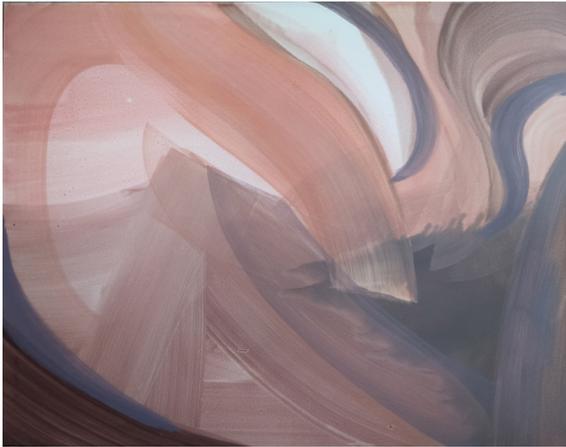
Está caracterizada por una línea diagonal que rompe la sobriedad del soporte rectangular, aportando dinamismo además de un triángulo central y un semicírculo que compensan dicha diagonal.

Obra final
Ambigüedad 2
Óleo sobre lienzo
F80

Estudio compositivo
Ambigüedad 2

Paso 1
Ambigüedad 3
Óleo sobre lienzo. F80

Paso 2

Paso 3

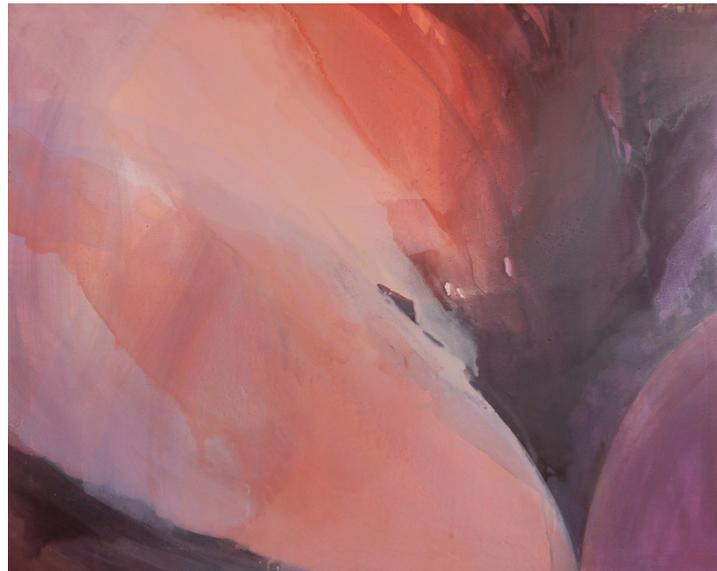
“Ambigüedad 3” es el resultado de un trabajo más directo, gracias a todo lo aprendido anteriormente. Desde un primer momento, realizo manchas tanto con brocha como arrojadas muy transparentes, teniendo en cuenta que colores y que trazos aplicar antes, para que se transparenten después. Tras tener toda la superficie tapada y los volúmenes planteados continúo tomando decisiones tales como rescatar o no rescatar las transparencias de los oscuros como en la obra anterior (Paso 3). Eliminando las capas más superficiales, recupero las iniciales y aporto a la obra un tratamiento diferente al eliminar esas capas. En esta obra, también predominan los colores morados, algunos azules y el rojo, manteniendo una unión cromática con las demás obras.

Paso 4

Paso 5

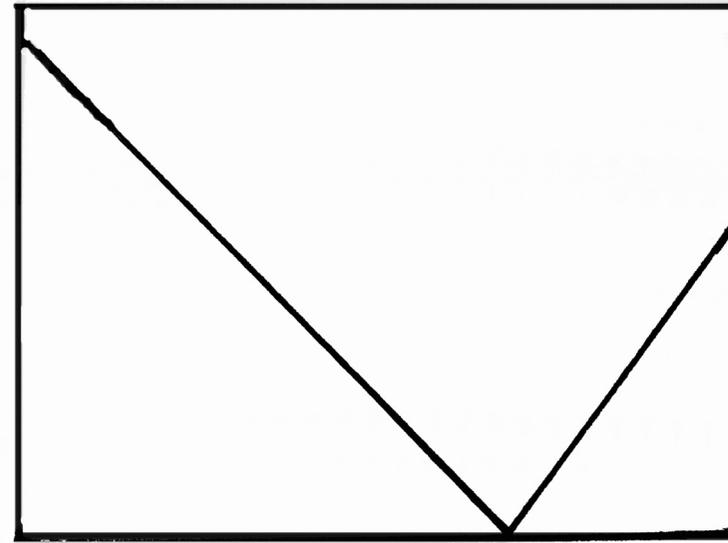

Obra final
Ambigüedad 3
Óleo sobre lienzo
F80

Compositivamente, continúa la búsqueda de composiciones dinámicas que al usarlas como referencia, aporten movimiento. Esta obra, esta caracterizada por el predominio del triángulo y las líneas diagonales al igual que en la obra anterior, aportando dinamismo a la imagen y resultando una composición en la que el centro de atención no está situado en el centro de la obra, si no en la parte inferior derecha.

Obra final
Ambigüedad 3
Óleo sobre lienzo
F80

Estudio compositivo
Ambigüedad 3

Paso 1
Ambigüedad 4
Óleo sobre lienzo. F80

Paso 2

Al igual que los procesos anteriores, esta obra comienza con capas transparentes realizadas con la brocha, procurando no resaltar los contornos de la misma, realizando formas opuestas y transversales creando los volúmenes. En esta ocasión, se aprecia más cantidad de transparencias realizadas a brocha que arrojadas como en las anteriores obras. Ya que tras arrojar varias manchas muy puntuales, los espacios ya quedaban contruídos. Es una de las más sutiles, puede apreciarse una atmósfera suave y limpia, gracias a los colores y formas sinuosas que la caracterizan. Interesante también por su forma rectangular, que tal y como se explicó en el apartado de metodologías, fue montado explícitamente para esta imagen.

Paso 3

Paso 4

Obra final
Ambigüedad 4
Óleo sobre lienzo
F80

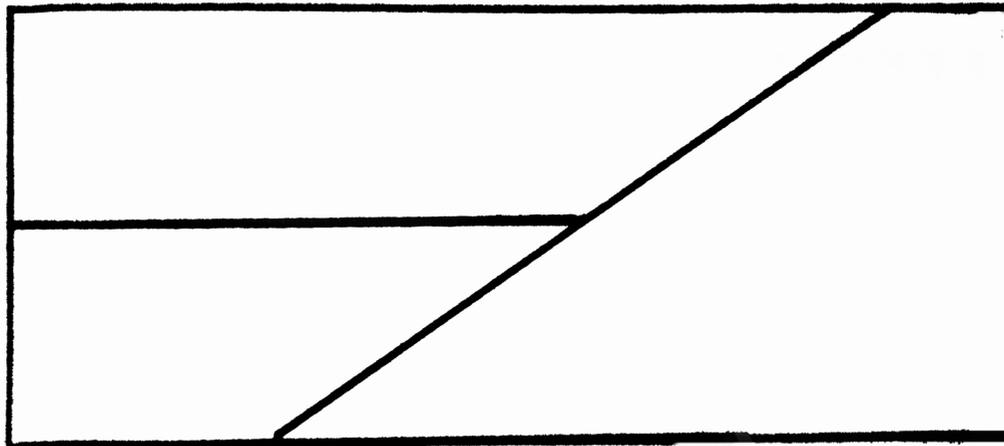

Siguiendo el mismo procedimiento compositivo de las obras, se mantiene la idea de recurrir a formas que evoquen al movimiento, pero esta obra se caracteriza además por el soporte rectangular que añade dinamismo a la serie del proyecto, ya que tiene diferente forma, y sobre todo está caracterizado por el dinamismo que aporta la propia fotografía guía. Se puede detectar el triángulo característico del resto de obras, al igual que líneas rectas o diagonales que compensan el lado izquierdo de la obra.

Obra final
Ambigüedad 4
Óleo sobre lienzo
F80

Estudio compositivo
Ambigüedad 4

ÁLBUM

OBRAS FINALES

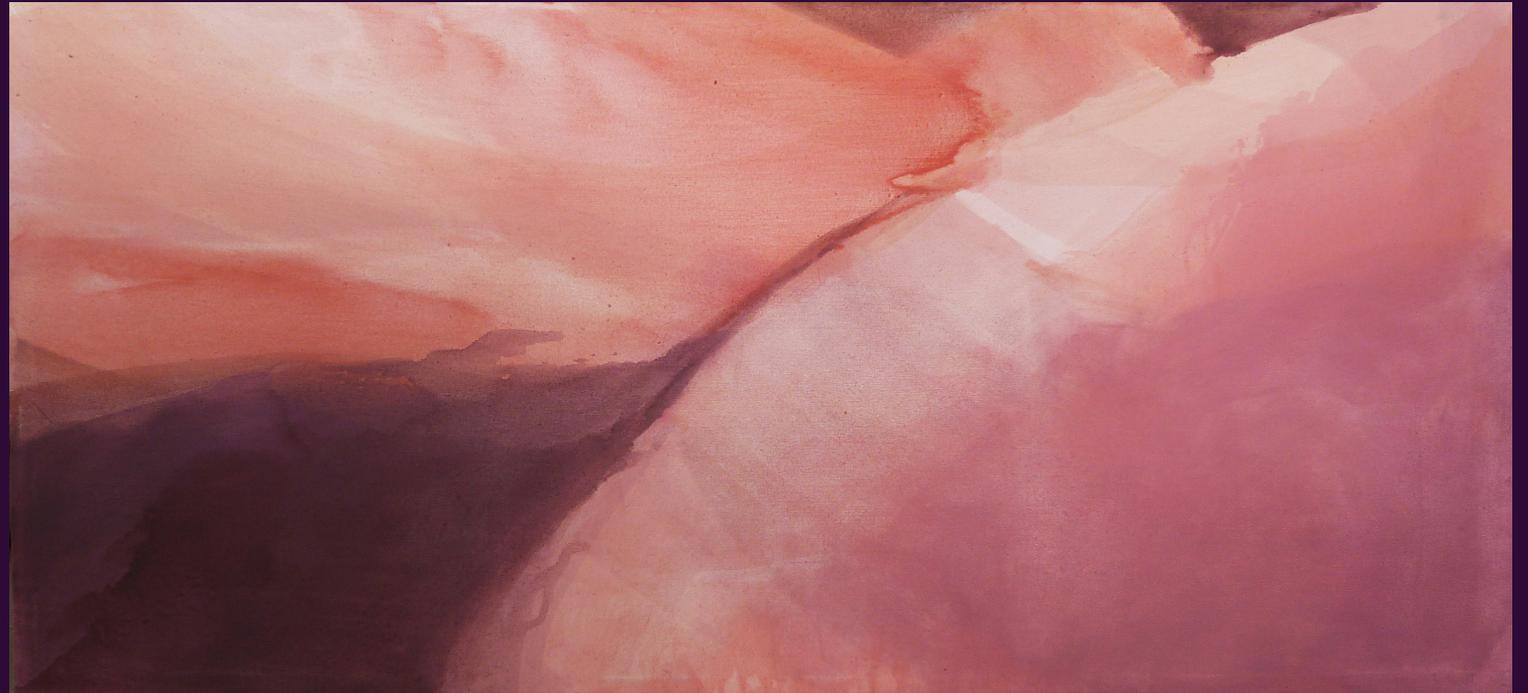
Ambigüedad 1
2015
Óleo sobre lienzo
114x146cm

Ambigüedad 2
2015
Óleo sobre lienzo
114x146cm

Ambigüedad 3
2015
Óleo sobre lienzo
114x146cm

Ambigüedad 4
2015
Óleo sobre lienzo
90x200cm

PINTURA 2015 *del 4 al 28 de junio*
 Exposición de alumnos Facultad de BBAA ULL

Águeda Avero Ramos	
Almudena Jiménez	
Bianca Demo	
Cármen Casariego	
Concepción C. Melián	
Kiro L. Morales	
Lidia Orán Llarena	
Maite Terrés García	
Víctor Polo	
Will Encarnación	

Centro de Arte La Recova - Sala Anexa
 Plaza Isla de la Madera s/n 38003
 SC de Tenerife
 de martes a sábado de 11 a 13 h. y de 18 a 21 h.
 (cerrado lunes) domingos y festivos de 11 a 14 h.

Cartel exposición 2015

Algunas obras de este proyecto fueron seleccionadas para participar en la exposición colectiva de los alumnos de pintura realizada en la sala de arte de La Recova en Santa Cruz de Tenerife. Una gran experiencia y una oportunidad de exhibir el trabajo realizado en este último curso.

Obras expuestas
 Exposición 2015

Obras expuestas
Exposición 2015

Obras expuestas
Exposición 2015

A close-up photograph of human skin, showing fine hairs and a few small red spots. A horizontal purple gradient bar is overlaid across the center of the image. The word "CONCLUSIÓN" is written in a black, serif font, centered within the purple bar.

CONCLUSIÓN

Al finalizar este proyecto es importante analizar las diversas conclusiones obtenidas. En primer lugar creo haber evolucionado en la temática de la descontextualización tal y como se comenta en el apartado de objetivos, ya que a raíz de mis antecedentes he trabajado de forma continua en la evolución de dicho concepto, transformándose así en la ambigüedad de las formas y su representación a través de la transparencia. Para ello, he estudiado la técnica y el tratamiento del color más adecuado, junto a la creación de figura y fondo por igual para la obtención de dichas imágenes sugerentes y ambigüas. Y como consecuencia, transmitir esos sentimientos y emociones personales en los que cada individuo podrá interpretar espacios o volúmenes subjetivos. A su vez, creo también haber evolucionado en cuanto a la técnica, puesto que al iniciar el grado, realizaba obras sin seguridad, sin rumbo, en un camino en el que no me terminaba de encontrar. Esa seguridad que por fin he obtenido durante la realización de este proyecto, me ha situado en

un punto de mi trayectoria que me puede encaminar a más progresos y aprendizajes en una misma dirección. El proceso de creación de la obra me ha aportando conocimientos que a medida que continuaba trabajando descubría y aplicaba con más seguridad y decisión.

Como conclusión personal he averiguado que no solo he evolucionado como artista si no también como persona. Gracias a lo aprendido, he podido reflejar mis sentimientos e inquietudes en estas obras finales que siempre serán una parte de mi. Los avances que he obtenido en este último año han resultado ser algo más que una mejora técnica o conceptual, ya que me ha aportado seguridad en mi misma y sobre todo llevar a cabo la elaboración de este proyecto con una mayor involucración y compromiso, en busca de un resultado que me completara. Finalmente, estoy satisfecha con los resultados obtenidos y sobre todo por este nuevo camino que acabo de emprender en el ámbito de la abstracción y la ambigüedad.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Bibliografía

ALBERS, Josef: "Interacción del color.Revisada y ampliada edición". Editorial Alianza Forma. Madrid, 2010.

ARNHEIM, Rudolf: "Arte y percepción visual". Editorial Alianza Forma. Madrid, 2011

BLANCO/GAU: "Fundamentos de la composición pictórica". Colección Textos universitarios, Dirección General de Universidades e Investigación. Tenerife, 1996.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo: "La ambigüedad del símbolo. Sobre la forma de arte simbólica en la estética de Hegel". Revista de filosofía, nº14, 1997, 59-68.

LHOTE, André: "Tratado del paisaje". Traducción por Julio E. Payró, Editorial Barcelona, Poseidón, 1985.

TOLOSA MARÍN, Jose Luis: "Mirar haciendo, hacer creando: práctica y teoría de la pintura". Editorial Blume, Madrid, 2005.

Webgrafía

<http://www.arteespana.com/simbolismo.htm>

<http://www.historiadelarte.us/las-vanguardias/el-simbolismo.html>

www.rae.es

<http://centrodeartecanario.com/?artista=gonzalo-gonzalez>

<http://maribelnazco.com/>

<http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/paisaje/cuerpos.asp>

AMBIGÜEDAD

LA INSINUACIÓN A TRAVÉS
DE LA TRANSPARENCIA

ÁGUEDA E. AVERO RAMOS

PROYECTO FINAL 2015

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FACULTAD DE HUMANINADES. SECCIÓN BELLAS ARTES