

EFI - MECER

CRISTINA MARÍA MONTERO CABRERA
TUTORA: SUSANA GUERRA MEJÍAS

TRABAJO FIN DE GRADO
FACULTAD DE BELLAS ARTES, ULL
DEPARTAMENTO DE PINTURA, 2017

"Lo efímero del momento, se hace eterno en la memoria"

Anónimo

ÍNDICE

Resumen / Abstract	pag 5
Introducción	pag 7
Objetivos	pag 9
Contextualización	pag 11
Contextualización	pag 11
El paisaje	pag 12
Fenómeno: El Atardecer	pag 13
Referentes	pag 16
Antecedentes Académicos	pag 32
Desarrollo y Resolución	pag 39
Trabajo de campo	pag 39
Realización soportes	pag 43
Proceso creativo	pag 45
Obras y fichas técnicas	pag 54
Propuesta expositiva	pag 61
Conclusión	pag 63
Bibliografía	pag 64

RESUMEN / ABSTRACT

Como temática trato de hacer apreciar la misma sensación que siente una persona cuando está delante de un atardecer, de esos que cortan el aliento, que te envuelven, te convierten en diminuto y a la vez te transmiten una armonía increíble.

La obra intenta captar la atención del espectador en este mundo de locos en el que vivimos, mostrando esos instantes que no somos capaces de observar en nuestro día a día.

Palabras Clave:

Pintura, Paisaje, Atardecer, Efímero, Luz, Color.

As a topic of discussion, I try to make feel the same sensation that a person feels when they are in front of a sunset, those that cut the breath, involving you, you become tiny and at the same time bring an incredible armony.

The work tries to capture the attention of the viewer in this crazy world that we live, showing those moments that we are not able to observe in our day to day.

Keywords:

Painting, Landscape, Sunset, Ephemeral, Light, Color.

"Difícil explicar
la extraña sensación
que sienten mis ojos,
al ver llegar
esos atardeceres rojos,
gravan en mi interior
una sensación extraña,
mezcla de paz y armonía
mientras se escapa el día.

La tarde se hace vieja
con el permiso de las horas
cuando el cielo enrojece,
mi ansiedad y mi estrés
dejan paso al sosiego
llenandome de paz y calma,
miro la explosión de vida
que bajo el rojo florece,
el atardecer me domina
hasta mi vida le pertenece.

Pocos minutos tenemos de fortuna
el rojo que trae el atardecer
lo atrapa para sí la noche,
por eso, es el mejor momento
para quedarse en ver
para mostrar nuestros
sentimientos,
acariciar una cara amiga
besar unos labios rojos,

coger unas manos sin saber
que nos depara el tiempo,
es el mejor momento
para tener un encuentro.

Bajo una luz crepuscular,
abrazados a una ilusión
llega el momento de la pasión,
la tarde se hace cada vez más
oscura
las sombras se alían con la bruma
que traerán consigo la luna,
a veces presente en el ocaso
como ave que va de paso,
se asoma al atardecer
sin esperar el anochecer.

Las nubes se apoderan del color
que regala los últimos rayos de sol
,
los transforma en rojo profundo
como si ardiera el mundo,
para atraer la mirada
de los que suelen aparecer
cuando llega el rojo atardecer."

(Ramon bonachi)

INTRODUCCIÓN

Este trabajo consiste en una propuesta pictórica cuya temática es el paisaje, pero centrándolo en un momento concreto, un acontecimiento natural que sucede a diario y la mayoría de veces no nos damos cuenta por el entorno de ebullición social en el que vivimos. Se trata de los atardeceres, ese fenómeno que dependiendo del día en que lo miremos corta el aliento, nos evade del resto del mundo. Es un momento efímero, un instante donde las formas, las luces, los colores hacen un espectáculo digno de ver.

Al ser un tema fácilmente interpretable, he realizado un pequeño apartado de contextualización que ayudará al lector a situarse. Para mí era importante que se entendiese la motivación interna que he tenido para realizar este proyecto, por eso he incluido diferentes apartados para explicar de manera más detallada.

A su vez, el apartado plástico, será la parte fundamental de este proyecto que junto con los referentes y el desarrollo metodológico de la obra me ayudarán a facilitarle al lector la comprensión de mi proceso creativo.

El trabajo finaliza con las conclusiones que he obtenido de este trabajo, así como la bibliografía a la que he recurrido, con el fin de poder ser consultada y contrastada.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

La causa principal de este proyecto, es la preocupación por como está evolucionando la sociedad, dónde lo sensible da paso a lo material. Cómo vamos dejando a un lado todo para dar paso a las nuevas tecnologías y las modernidades.

+ El objetivo principal de mi obra personal es por un lado, **crear** un espacio dónde el espectador se detenga durante varios minutos y por un momento deje de ver y empiece a observar.

+ **Transmitir** esas emociones que producen los atardeceres desde mi percepción e interpretación.

+ **Buscar** un equilibrio entre la mancha y el cuadro, jugando con los diferentes recursos que ofrece la pintura.

+ A partir de la documentación fotográfica, **realizar** una obra donde se sinteticen formas y colores.

+ **Conseguir** una obra más madura pictóricamente.

CONTEXTUALIZACIÓN

“Estamos rodeados de cosas que no hemos hecho y que tienen una vida y una estructura diferente de la nuestra: árboles, flores, hierbas, ríos, montes, nubes. Durante siglos nos han inspirado curiosidad y temor. Ha sido objeto de deleite. Las hemos vuelto a crear en nuestra imaginación para reflejar estados de ánimo. Y, ahora, pensamos en ellas como componentes de una idea que hemos llamado Naturaleza”

(Clark, 1971, p.13.).

CONTEXTUALIZACIÓN

La problemática que aquí se plantea es la poca observación que hay a las pequeñas cosas de la vida, vivimos en una sociedad consumista y capitalista dónde no hay casi tiempo para recrearse. Lo que más cuenta es trabajar para poder generar dinero y con ese dinero poder “sobrevivir”.

Hoy en día hay un tema que está en nuestro entorno, los sentimientos hacia las cosas que nos rodea. Decimos que está presente ya que viviendo en este mundo en el que vivimos nadie se fija en algo tan sencillo como pararte a mirar los árboles, las nubes en el cielo, un bonito amanecer de camino al trabajo o un impactante atardecer de camino a casa después de un largo día. Considero que al final esas cosas que nos hacen sentir son las que al mismo tiempo nos hacen personas.

Ante esta sociedad capitalista el mundo se vuelve más despreocupado, como nombré anteriormente lo sensible da paso a lo material. Poco a poco nos vamos convirtiendo en máquinas formando parte de esta sociedad capitalista y consumista. Debido a este problema surge en la sociedad un problema de "mirar", muchas veces no nos paramos a observar las cosas, a comprenderlas, a esperar unos segundos y sentir los que nos transmiten. Todo viene provocado por el mundo caótico en el que vivimos.

EL PAISAJE

El paisaje siempre ha estado ligado al hombre, siempre hemos tenido la necesidad de representarlo, pero en sus inicios de la historia adquiere un segundo plano ya que no era el motivo principal de la obra, se utilizaba para darle un contexto a la obra o lo que sucedía dentro de ella. Con el paso del tiempo el hombre empieza a cambiar con respecto a la mentalidad que tenía en la Antigüedad, ya no es el centro del universo y se pone a la misma altura que la Naturaleza y esto le hace identificarse dentro de ella.

El género de paisaje alcanza su plenitud en el siglo XVII y empieza a partir de entonces a desarrollarse hasta dominar el panorama en el arte contemporáneo. Hubo que esperar hasta este siglo para que pudiera adquirir una entidad autónoma y actuar como profunda expresión de la experiencia humana¹

Con la llegada del Romanticismo, el paisaje cobró una fuerza que antes no tenía. A través de estos, trataban de expresar emociones dejando a un lado que solo fuesen elementos decorativos de la obra. Grandes exponentes de este cambio fueron J.M.W. Turner, Caspar David Friedrich, Samuel Palmer o John Constable entre otros muchos más.

¹ Mª Esperanza Macarena Ruiz Gómez, "La Naturaleza como génesis de la Pintura de Paisaje", 2005, (vi:12/06/2017)
www.cesfelipesecondo.com/revista/articulos2005b/humanidades2.pdf

Grandes artistas comenzaron a dar una nueva dimensión a la pintura del paisaje, como por ejemplo, en el siglo XV, el estudio esfumado de Da Vinci, la perspectiva y la composición de Mantegna, Paolo Ucello y Gozzolli de la luz, y otros como Boticelli, Bellini o Masaccio.

FENÓMENO: EL ATARDECER

Los atardeceres, una vez entrada la tarde es cuestión de horas que el sol empiece a ponerse. Dependiendo de la estación del año la hora de los atardeceres varía ligada a las horas de luz natural. El atardecer es un fenómeno natural que ocurre cada día dónde la naturaleza nos deja disfrutar de algo así, ya que no son lugares, son momentos. Su belleza reside en lo efímero del momento, los colores, las luces, los elementos de alrededor.

La explicación de este fenómeno deriva en el ángulo con que los rayos del sol llegan a nosotros. Durante el atardecer, los rayos tienen que recorrer un largo camino por eso solo consiguen llegar las ondas de mayor longitud: los rayos rojos. A medida que el sol baja de ángulo y se acerca al horizonte, empezamos a observar pinceladas rojas, rosadas, naranjas y amarillas. Los diferentes colores se deben a que los rayos de color rojo llegan a nosotros difundidos por las partículas de la atmósfera (conjunto de polvos, partículas e incluso gotas de agua).

Este fenómeno ocurre también en el amanecer pero no tan pronunciado ya que, en la mañana la cantidad de polvo en la atmósfera es menor y por lo tanto los rayos son menos difundidos.²

Yo planteo que nos tomemos unos minutos para disfrutar de las cosas que nos ofrece nuestro entorno, la naturaleza en concreto, cosas que si no nos paramos cinco minutos no vamos a ser capaces de observar.

² Nestien, "¿Por qué el cielo se ve anaranjado al atardecer?", Noviembre 2010, (vi: 12/06/2017)
www.fisicadiaria.wordpress.com/2010/11/22/¿Por-que-el-cielo-se-ve-anaranjado-al-atardecer/

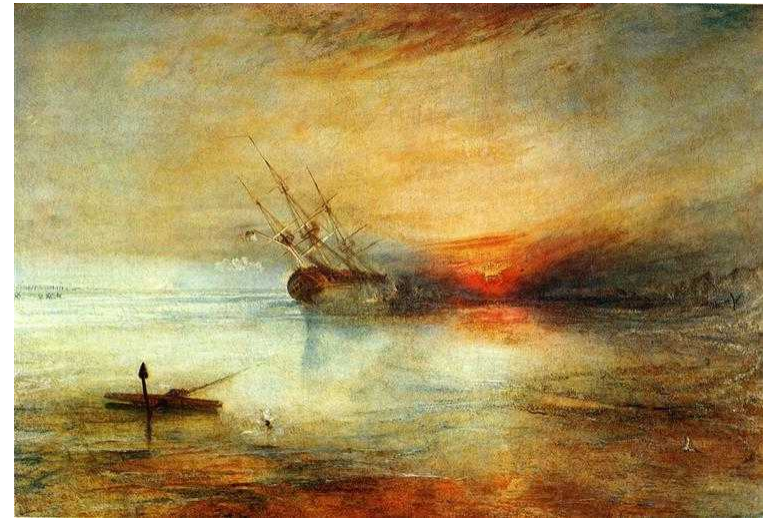

REFERENTES

Dentro de los referentes podemos diferenciar como un referente histórico a **Joseph Mallord William Turner** nació en Covent Garden, Londres, el 23 de abril de 1775. Aunque fue una figura controvertida en su tiempo, actualmente está considerado como el artista que elevó el arte del paisaje a la altura de la pintura de historia. - Su estilo sentó las bases del impresionismo. Es comúnmente conocido como "el pintor de la luz", renombrado no sólo por sus óleos sino también como acuarelista.

Se le considera como uno de los fundadores de la pintura paisajística inglesa a acuarela. Fue como decíamos un pintor romántico, interesado en la filosofía sublime, que supo retratar el asombroso poder de la Naturaleza sobre el hombre: fuegos, catástrofes, hundimientos, fenómenos naturales fueron descritos con una enorme maestría y belleza por el pintor. En sus lienzos constata que la humanidad no es más que un conjunto de peones de la Naturaleza.

[Los cuadros de Turner, son imposibles de reproducir. Incluso la mejor reproducción no hace más que estimular la curiosidad de ver el original. Precisamente en el caso de Turner, los matices de la estructura, las finas diferencias entre las huellas del pincel pronunciadas y las que no hacen más que tocar ligeramente la superficie, no pueden tener una mayor significación... Sin embargo el peculiar carácter visual de sus cuadros presupone un espectador activo.]³

Fort Vimieux, 1831

Lluvia, vapor y velocidad, 1844.

³ BAID, Sally, J.M.W. Turner, Taschen, Colonia, 1992 pág 8

El «Temerario» remolcado a su último atraque para el desguace, 1838

A su vez también podemos añadir a estos referentes históricos por su importancia en la pintura de paisaje a John Constable. Pero también me interesa su visión de la naturaleza y el estudio intensivo que tenía sobre las nubes.

John Constable nació en East Bergholt, Suffol el 11 de junio de 1776 y falleció el 31 de marzo de 1837. Fue un pintor inglés cuyo tema preferido fue el paisaje de la región de Suffolk. Tal fue así que el área del Valle de Dedham, en dicha región, se conoce como «el país de Constable».

Al inicio de su carrera pictórica se dedicó a realizar retratos y algunos cuadros religiosos, pero a partir de 1820 se dedicó casi exclusivamente a los paisajes considerándole el gran renovador del paisajismo inglés.

La visión de la naturaleza de su niñez había quedado grabada en su memoria con una luz tan brillante y con una definición tan nítida que se constituyó en su principal fuente de inspiración artística a lo largo de toda su vida.

Constable no busca el realismo exacto en la representación de las cosas, sino la capacidad que tienen las cosas para evocar ideas o emociones.

A pesar de que no realicemos el mismo tipo de paisaje, me gusta como su obra es un estudio de las nubes constante. Las nubes juegan un papel muy importante en mis cuadros ya que dan ese carácter a los atardeceres. Y a su vez compartimos la idea de no buscar el realismo exacto de las cosas, simplemente recordar emociones.

"a cloud study", 1822

"a cloud study", 1821

Por otro lado como referente pictórico indagando en las redes sociales hace muchos meses encontré a un pintor escocés que me inspiraron mucho su manera de representar el paisaje y el uso de su paleta.

Scott Naismith nacido en Glasgow, Escocia siempre tuvo la ambición de convertirse en un artista, estudió en Duncan de Jordanstone College of Art, Dundee.

Su obra se basa en la representación del paisaje escocés, por ello invierte gran parte de su tiempo viajando por el país buscando nuevas inspiraciones. Los muchos lagos, cañadas e islas de la costa oeste están entre su materia favorita para sus vibrantes y atmosféricos óleos.

Scott utiliza colores vivos en una aplicación vigorosa para representar las condiciones de luz cambiantes de manera muy rápida que tiene la costa oeste de Escocia. El uso del color a menudo se convierte en una respuesta totalmente emocional al sujeto, mientras que los valores pueden seguir siendo representativos.

El trabajo reciente de Scotts se concentra en los cielos de transición y en los muchos colores involucrados cuando la luz se rompe a través de la nube. Estos cielos cambiantes de la oscuridad a la luz son una metáfora para el optimismo y la esperanza.

Scott Naismith, 2016

Islay Light, Scott Naismith

El trabajo de **Clyfford Still** nacido en Grandin, Estados Unidos en 1904 es mi principal referente. Pertenece al Expresionismo abstracto que fue un movimiento pictórico de mediados del siglo XX, cuya principal característica consiste en la afirmación espontánea del individuo a través de la acción de pintar. Existe una gran variedad de estilos dentro de este movimiento que se caracteriza más por los conceptos que subyacen en él que por la homogeneidad de estilos. Como su propio nombre indica, el expresionismo abstracto es un arte no figurativo y, por lo general, no se ajusta a los límites de la representación convencional.

El movimiento del expresionismo abstracto tuvo su centro en Nueva York formando la llamada escuela de Nueva York. Aunque los estilos que abarcaron tan diversos como lo de los propios pintores integrantes, se desarrollaron dos tendencias principales, la de la Action Painting (pintura de acción) y la de los planos cromaticos. En este caso Clyfford Still combinó en sus obras elementos de las dos tendencias.⁴

Entienden la pintura como fruto de una experiencia dramática en la que el artista, desencantado por su contexto e inspirado por el Existencialismo, se refugia en su interior y abandona referencias. Se rechaza la forma y se habla de mancha, textura, arenas, goteos...y del proceso artístico como rito sustancial, de la pintura como lugar durante ese proceso y como huella o documento del mismo después.⁵

⁴. Gaita, D. J.. Expresionismo: abstracto. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. página 7

⁵. www.masdearte.com/movimientos/expresionismo-abstracto/ (vi: 20/05/2017)

Me interesa mucho este autor por el uso del color, y de grandes planos de mancha. Esto es la intención inicial de mis obras, pero después, voy añadiendo otras manchas encima creando capas.

También la verticalidad de las obras son un referente ya que tres de mis seis obras tienen esa característica.

PH-972, 1959, Clyfford Still

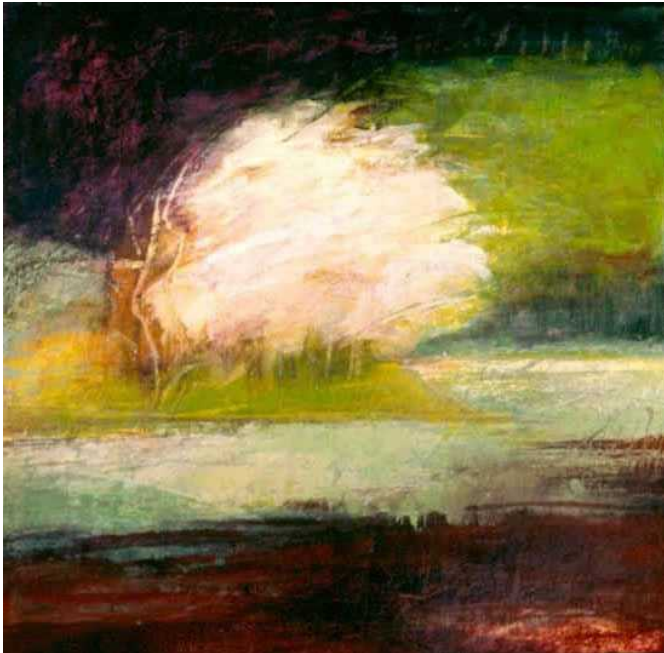

PH-1074, 1956 Clyfford Still

PH-1023, 1976, Clyfford Still

El trabajo de **Irma Cerese**, nacida en Chicago, EEUU. muestra mi segunda etapa en este proceso creativo. Considerada artista contemporánea realiza paisajes expresivos que en ocasiones rozan lo abstracto. A pesar de esto siempre usa formas geométricas abstrayéndolas para solo dar una percepción del mundo pero nunca plasmando la realidad tal cual es.

Summer Gardens, Irma Cerese

Me interesa mucho el tipo de mancha suelta que utiliza y sobretodo esa ligera abstracción del paisaje que utiliza en sus obras.

North River, Irma Cerese

Scarborough Marshes, Irma Cerese

Por último el trabajo de **Robert Roth** nacido en Nueva York, Estados Unidos. Su obra se centra en el campo del paisaje abstracto, combina manchas rápidas con variedad de texturas para conseguir que los objetos se pierdan.

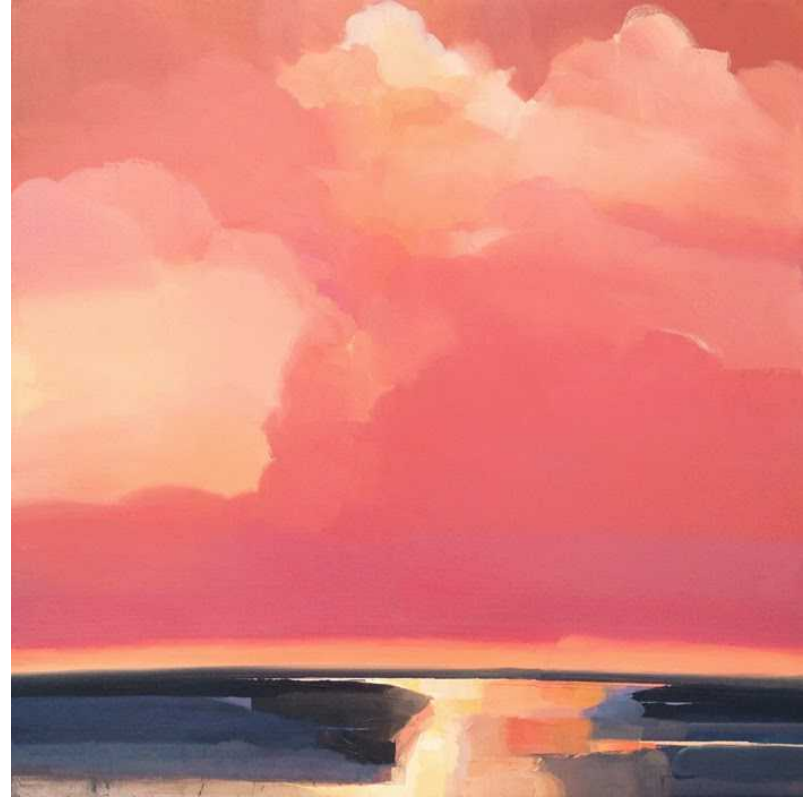
"Me gusta ser espontáneo, mediante la abstracción de las formas que trato de crear una sensación de estado de ánimo y la atmósfera." Robert Roth

Paisaje # 93, Robert Roth

Paisaje # 100, Robert Roth

Paisaje # 202, Robert Roth

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

JUSTIFICACIÓN PERSONAL

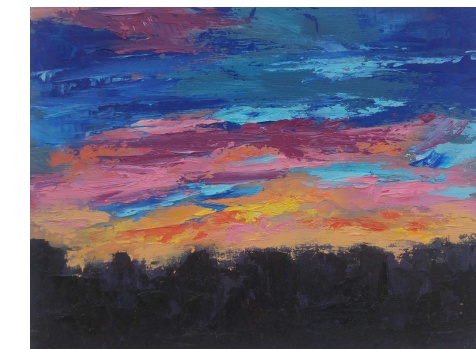
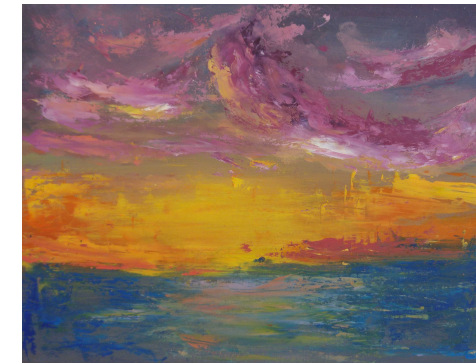
Elegí concretamente "el atardecer" para hacer una crítica a este problema de "ver pero no observar", por una experiencia personal que viví de pequeña y hace unos años reviví. Cuando sólo tenía ocho o nueve años estaba en la playa y cuando el sol se empezó a poner la naturaleza me regaló un precioso atardecer, de esos que no puedes dejar de mirarlo y parece que te envuelve. En ese momento quedé fascinada, lo curioso fue que casi nadie alrededor mío estaba hipnotizado con lo que estaba sucediendo, era como si estuviéramos viendo cosas completamente diferentes. Hace unos años me topé con una fotografía de ese día en la playa y aunque no era una foto del atardecer vino a mí el recuerdo perfecto, el mar plano, el sol cayendo y el cielo mostrando un espectáculo de colores vibrantes tiñendo todo lo que tenía a su alrededor.

Coincidiendo con ese momento fue en la asignatura de Creación artística I cuando decidí comenzar con esta temática, pero tenía claro que no quería hacer el cuadro tal cual estaba en la fotografía.

La dificultad que tiene este fenómeno es, que es muy difícil plasmar tal cual es en una fotografía o en un lienzo, ese carácter, esas luces, esos colores. es un trabajo duro pero era algo que me apetecía explorar.

Empecé con aguadas de fondo y poco a poco añadiendo más carga de pintura, pero no conseguía transmitir ese carácter vibrante que tiene un atardecer. Entonces decidí utilizar espátulas para poder meter más materia a los cuadros y así darle más carácter y dinamismo a las manchas. La temática la continué en Creación Artística II, añadiendo diferentes técnicas no solo empastes sino chorretes, aguadas, frotados, etc.. Aquí disfrute realizando la obra, hacía una reinterpretación de atardeceres que había vivido o imágenes que había sacado. Me sentía libre para plasmar ese sentimiento que me transmitían los atardeceres.

En concreto centré los cuadros en el color, es la cualidad más importante de mis cuadros, ya que, lo que caracteriza a un atardecer son sus colores.

Atardeceres, Cristina Montero
2015

Atardeceres, Cristina Montero
2016

A lo largo del proceso he ido variando la manera de aplicar la pintura, variaba dependiendo de mi estado de ánimo. En ocasiones, me apetecía una mancha más fluida y más transparente cuando el sentimiento que me transmitía era ese y en otras una mancha más densa y con más fuerza cuando la imagen me evocaba ese estado más activo. Parte del carácter de los atardeceres es ese, esa versatilidad.

Durante estos años he ido fotografiando los momentos que me iba encontrando en mi día a día, en viajes, viendo como cada lugar tenía su carácter personal. La mayoría de las veces no los fotografiaba, simplemente me sentaba a disfrutar de ellos, a observarlos, analizar las formas y los colores. Todo me sirvió como estudio para posteriormente poder plasmar lo que había visto o sentido al estar ahí.

Los atardeceres tienen una cualidad peculiar, nunca hay dos iguales. Vienen influenciados por la meteorología de ese instante, las nubes juegan un papel muy importante, ya que son los que dan ese carácter dramático a la escena, sin ellas simplemente sería una degradación del color, sin quitarle mérito alguno.

Suspiros, Cristina Montero
2017

METODOLOGÍA

La metodología a seguir para realizar este proyecto está dividida en varios pasos a seguir: Comencé con la elección de un tema a tratar "los atardeceres efímeros" y el posterior estudio de los mismos tanto desde el punto de vista técnico como pictórico. El paisaje es un tema con mucho trasfondo a lo largo de la historia de la pintura, debía comenzar estudiando sus orígenes y cómo ha evolucionado a través del tiempo.

Una vez ya documentada lo suficiente me apoyé en las fotografías realizadas hasta entonces. Las perspectivas de las fotografías son muy aleatorias ya que iban siendo sacadas más bien para plasmar el momento, no tenía ninguna intención de plasmarlas después en un lienzo.

Con las fotografías ya preparadas, ya sea como inspiración, bocetos o idea, decidí hacer pruebas basadas en otros años. Empecé con diferentes tipos de soportes desde telas imprimadas, pasando por lienzos hasta maderas DM.

Finalmente me decante por la madera DM que posteriormente explicaré el porqué de la elección de este soporte.

Una vez resuelto el tema de los soportes y con pruebas ya realizadas, decidí comenzar con los cuadros en un formato mucho más mayor.

Empiezo los cuadros con una pintura bastante diluida, pero durante el proceso, las capas que voy aplicando cada vez son más espesas.

Los colores usados dependen de lo que el momento me inspire, pero en general son colores combinando la gama fría y cálida, con colores vibrantes y mucha fuerza en zonas del cuadro.

El proyecto concluye con la obtención de una serie de seis obras de tamaños similares dando homogeneidad a las obras descartando algunas que no consideré necesario terminar pues ya no me transmitían lo que yo quería contar.

Detalle Boceto , Cristina Montero
2017

DESARROLLO Y RESOLUCIÓN

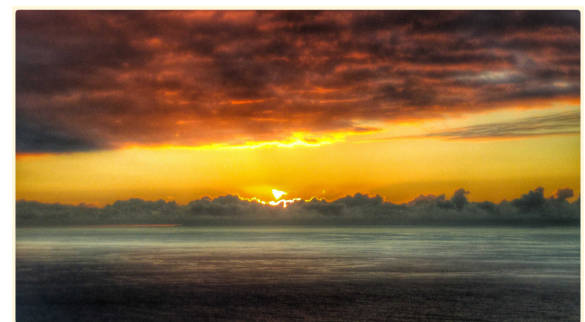
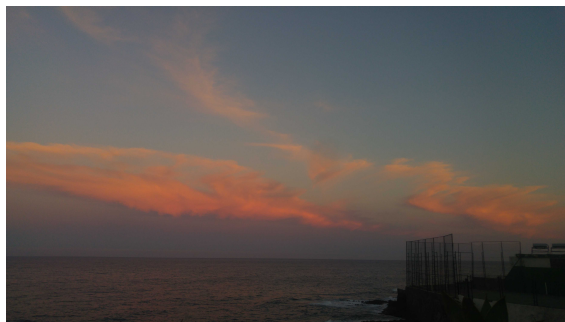
TRABAJO DE CAMPO

En este punto del proceso me centré en la recolección de fotografías, donde se muestran los diferentes tipos de atardeceres que hay, cada uno con sus nubes, sus colores y texturas. Me gusta fotografiarlo a diario y analizar sobre todo las nubes como intervienen en el espacio para poder comprender posteriormente su dinamismo en la obra.

También realizo esta colección de fotografías porque contrastando las imágenes, me ayuda a comprender las diferencias que existen entre ellos.

Posteriormente realizo bocetos que nacen de mis recuerdos y sensaciones de ese mismo instante. Al principio realicé tablillas pequeñas usando mucha carga de pintura, pero luego decidí probar con aguadas. Estas no tuvieron mucho éxito ya que eran complicadas de controlar y no conseguía el efecto deseado.

Mi intención era encontrar un equilibrio entre ambas técnicas para no abusar y que funcionase.

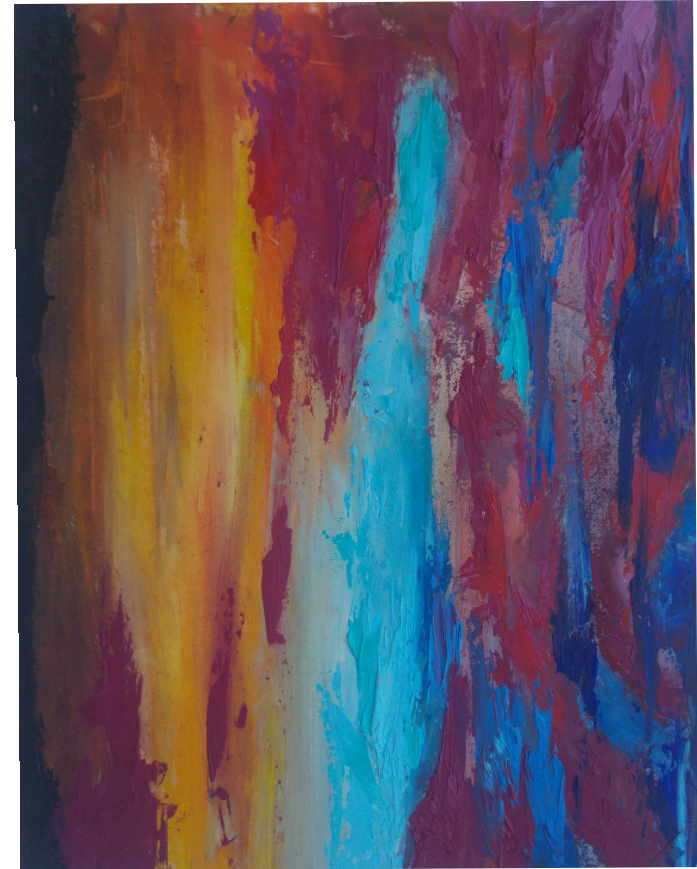

FOTOGRAFIAS REALIZADA POR CRISTINA MONTERO CABRERA
2016/2017

También la obra realizada en la asignatura de Taller de Técnicas y Tecnologías V me sirvió como apoyo en la obra final del proyecto de TFG.

Bocetos previos (experimentación soportes, técnicas, etc...)

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

Un punto importante a comentar en este trabajo es el soporte elegido para la realización de la obra. Como comenté anteriormente lo realicé sobre tablero de madera DM. En un inicio iba a pintar sobre ella sin ningún tipo de imprimación previa pero visto la cantidad de pintura que absorbía decidí darle una imprimación de cola de conejo preparada por mí previamente.

En medio del proceso de imprimación opté por hacer una madera entelada aprovechando tela que me había sobrado de otros cursos. Prefería la textura que ofrece la tela al cuadro pero sobre un soporte rígido. La elección del soporte rígido se debe a la facilidad de pintar con espátulas o cualquier utensilio encima sin provocar ninguna rotura y me sentía más cómoda.

La tela elegida es una tela de algodón un poco más fina de lo normal pero que ofrece resultados bastante buenos. La madera seleccionada es un tablero de madera DM de 1cm de grosor, debido a este grosor opté por no poner listones para reforzar el soporte.

PROCESO CREATIVO

El proceso creativo está dividido en dos etapas diferenciables, en un primer momento realicé una serie de 4 obras. Hablaré de ellas primero como un conjunto antes de la segunda etapa que hablaré de ellas por separado y los problemas encontrados.

Las tres primeras obras empecé pintando con pintura muy diluida, prácticamente jugando con aguadas. Al principio me gustaba las veladuras que iban quedando y no tenía del todo claro si quería meterme más carga pictórica pero llegó un punto que después de múltiples manchas no estaba conforme con el trabajo realizado. Incluso no guardaban relación con los bocetos realizados anteriormente, y después de larga reflexión decidí tapar dos de las tres obras realizadas hasta ese momento y afrontarlo desde otra perspectiva.

Este cambio de mentalidad surge en medio del proceso porque no me sentía cómoda con lo que estaba pintando, había vuelto a una representación del paisaje figurativo y eso era desde un principio en lo que no quería caer. Quería representar el atardecer basándome en el color y dejando a un lado lo figurativo, por eso me centré en el movimiento expresionista, investigué sus artistas y encontré referentes.

Me siento identificada con ellos porque a la hora de realizar los cuadros lo hago a través de emociones vividas, recuerdos y sentimientos. Dejo a un lado lo figurativo y me centro en la mancha y el color sin importar nada más si no lo que quiero transmitir.

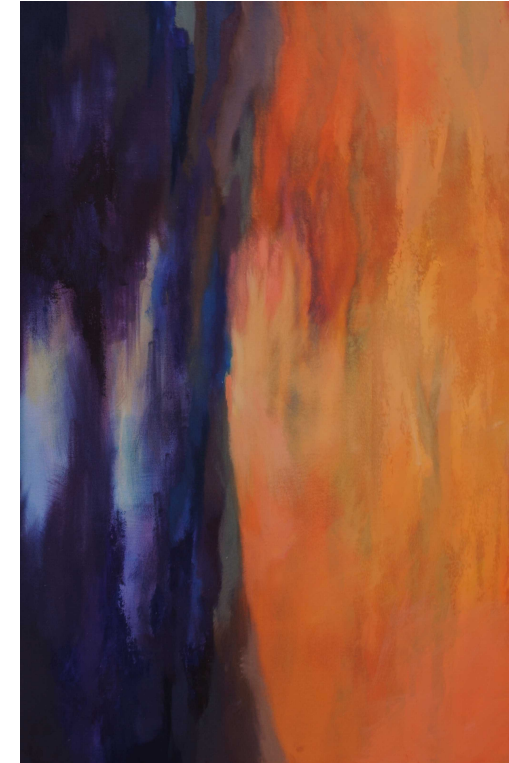
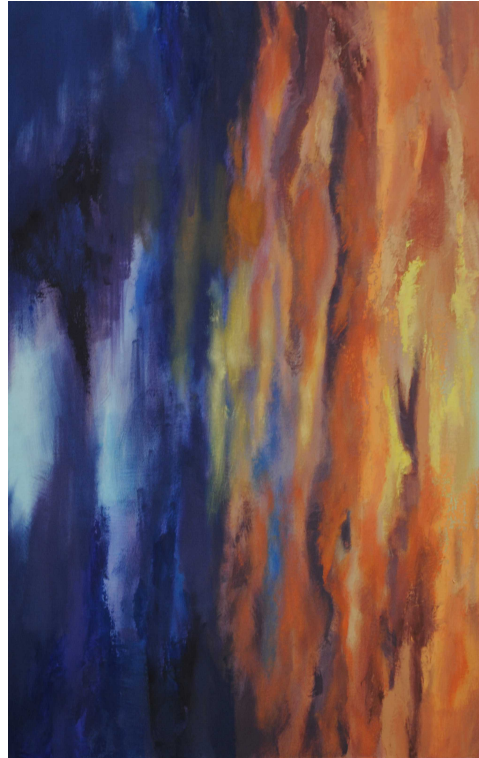
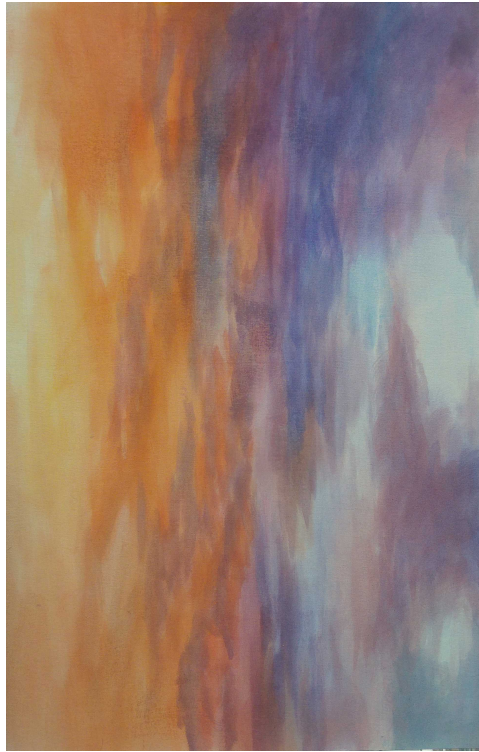

Estas son las dos obras que posteriormente tapé con una capa de gesso industrial. Aun así pongo el proceso de los cuadros ya que me sirvió como referencia y aprendizaje para saber lo que no quería conseguir en la obra final. Como comenté anteriormente, el resultado que iba obteniendo no era el deseado y tampoco me sentía cómoda ya que no transmitía lo que quería.

Los problemas encontrados fueron varios, por un lado las aguadas que no quedaron sucias, por falta de tiempo de secado de cada a capa.

Al gustarme una mancha más rápida y dinámica pintar toda la obra con esta técnica no entraba dentro de mis expectativas, fue un grave error caer en eso. Pero al final como estamos dentro de un proceso de aprendizaje rectificar a tiempo es siempre una victoria.

En ese momento, empecé a leer sobre la pintura expresionista que había tenido en un principio como referencia pero no de una manera tan protagonista. Busqué referentes y me apoyé en sus obras y comencé a desarrollar las nuevas obras.

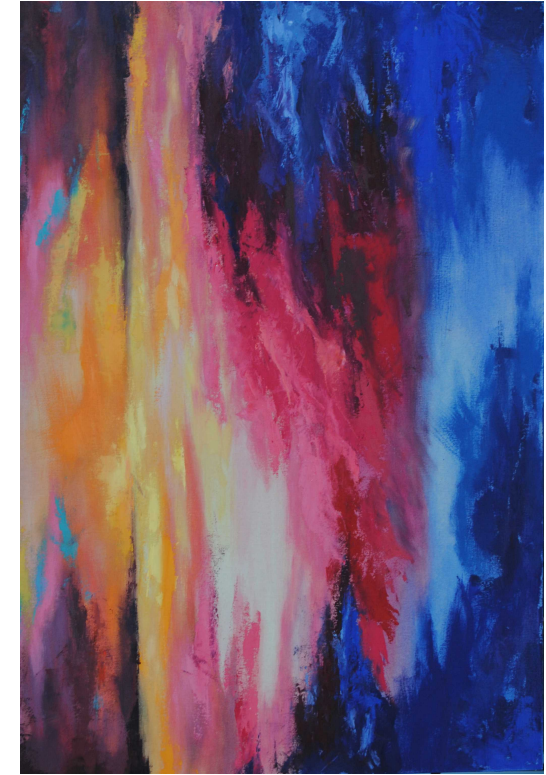
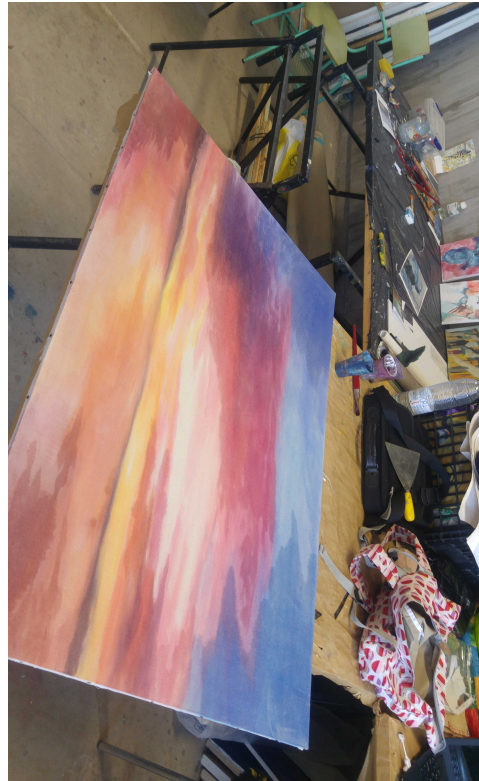
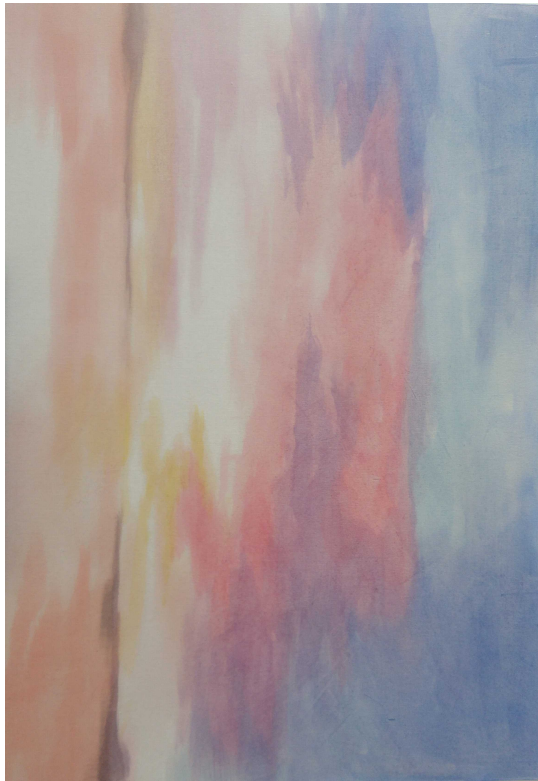

En el caso de esta obra me pasó exactamente lo mismo que las anteriores, pero en este caso como la primera mancha no era muy figurativa y tenía grandes manchas de color decidí trabajar sobre el fondo que ya tenía.

En todo momento trabajo sobre sensaciones y recuerdos que guardo en mi mente, y de ahí surgen las manchas y las formas. En esta obra decidí partir de la base con aguadas a una mancha con más carga de pintura, usando una brocha de pelo cerda para marcar el rastro de la pincelada.

Y posteriormente añadir con una espátula de tamaño medio carga de pintura en zonas dónde lo requiera la obra.

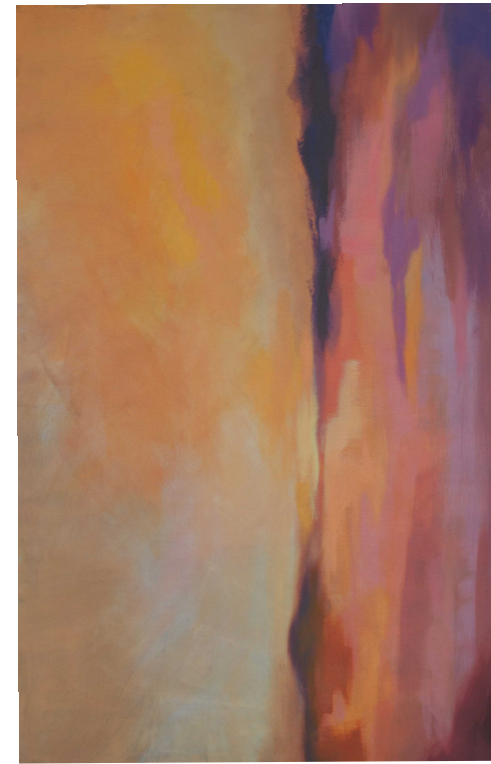
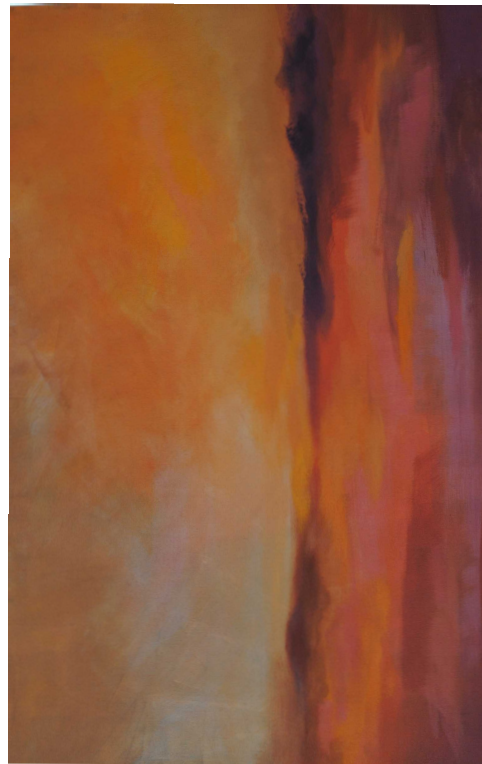
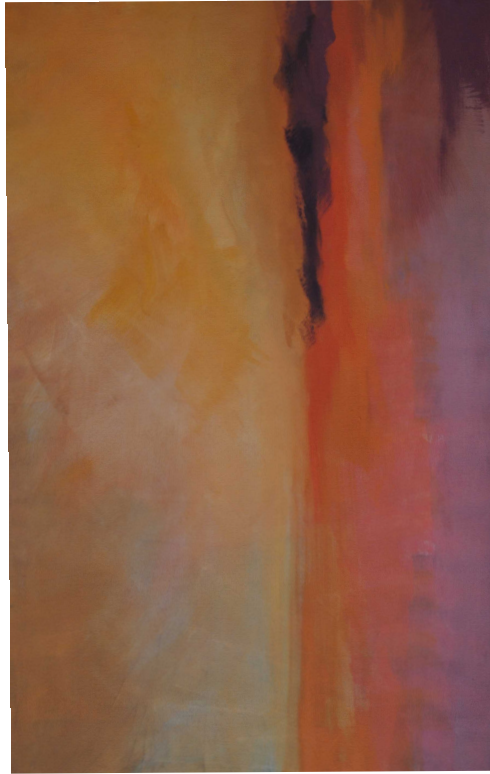
Finalmente, intenté unificar un poco la mancha para que no fuese tan descontrolado todo y me quedaron dos franjas, en una se usan los colores fríos y en la otra franja los colores cálidos dejando que sea el ojo el que construya la escena.

En esta obra también comencé con una mancha aguada, fue la cuarta que empecé antes del cambio de chip, sin embargo a pesar de ser la última que inicié, también fue la primera que dio el giro. Con esta obra retomé los bocetos que había hecho anteriormente en tablillas pequeñas y quería recuperar esa fuerza en el color y ese dinamismo en la mancha a través de pinceladas con carga y espátulas realizando empaste en zonas del cuadro.

Decidí oscurecer zonas para darle mayor protagonismo a esos colores vibrantes que se van dejando ver y jugando con las manchas del fondo

Esta obra es un poco diferente a las anteriores y quizás la que más se parece a las tablillas de bocetos y antecedentes. En el momento de realizarlo tenía una energía increíble y se ve reflejado en el soporte, colores vibrantes, bastante carga de pintura y raspados para quitar el exceso en zonas dónde no era necesario

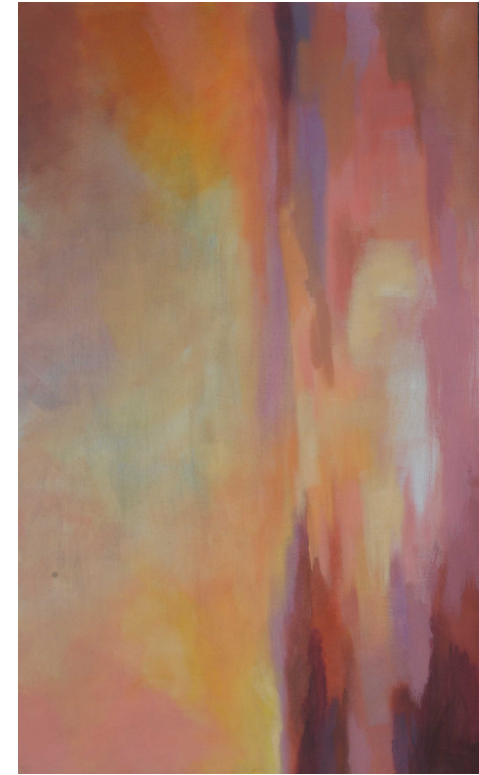
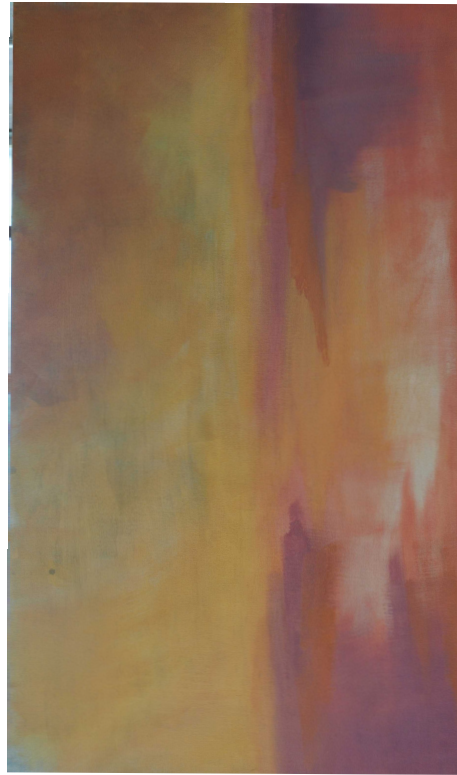
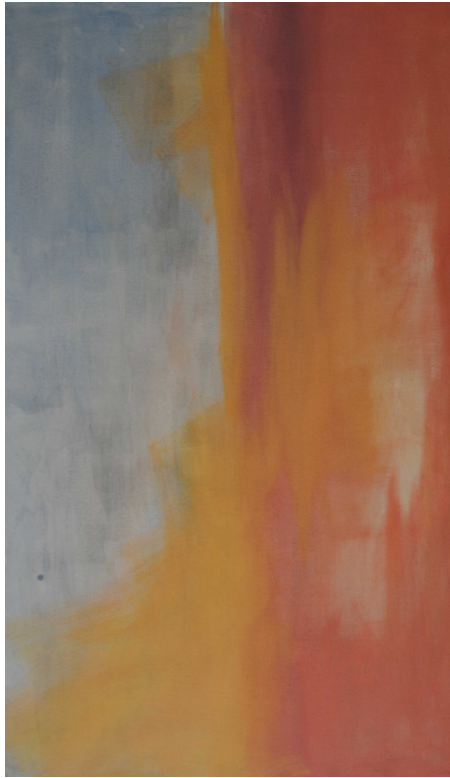

Esta obra comienza con un fondo de gesso blanco, dejando rastros del fondo anterior dando juego. Posteriormente se da con un rodillo grandes extensiones de color cogiendo protagonismo en la obra.

A pesar de intentar abstraer el paisaje mi intención siempre es dar un punto de apoyo en el cuadro, potenciando ese contraluz que hay en las postales de los atardeceres.

Aunque incluya ese punto de anclaje se integra con el fondo perfectamente quitándole importancia.

Finalmente, culminé el cuadro añadiendo manchas en vertical jugando con las gamas de color.

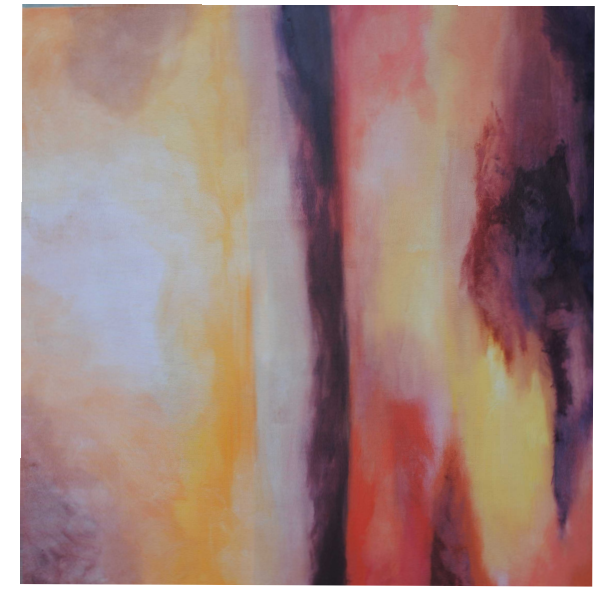

Esta obra en sus inicios es igual que la anterior, puede influir que las iba haciendo intercalándolas, mientras se secaban unas capas iba trabajando en las otras.

Por eso empecé por grandes masas de color inicial y luego fui metiendo los diferentes tonos partiendo del fondo en ambos cuadros utilizo una gama bastante cálida excepto en zonas dónde doy ese contraste.

Como en el anterior cuadro mi intención es darle más importancia al color que a la composición o a lo figurativo. Las brochas grandes me permitieron hacer esas grandes extensiones

y luego con brochas de menor tamaño pero nunca con pinceles (ya que son muy pequeños y tampoco quería detallar) iba dando manchas de menor tamaño.

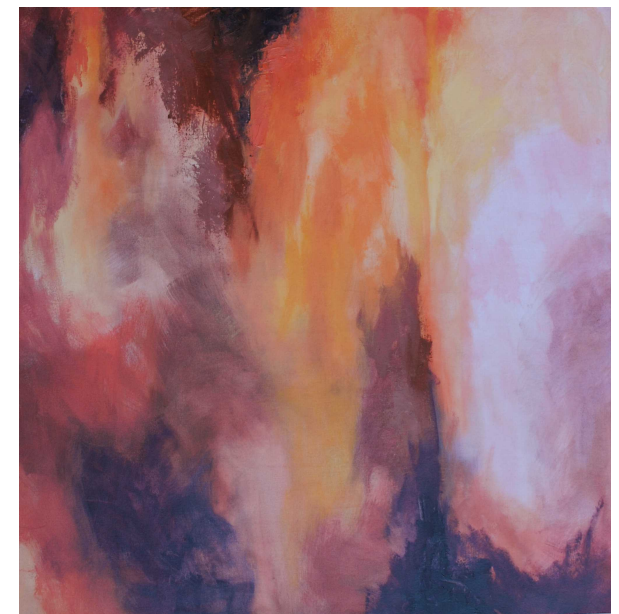
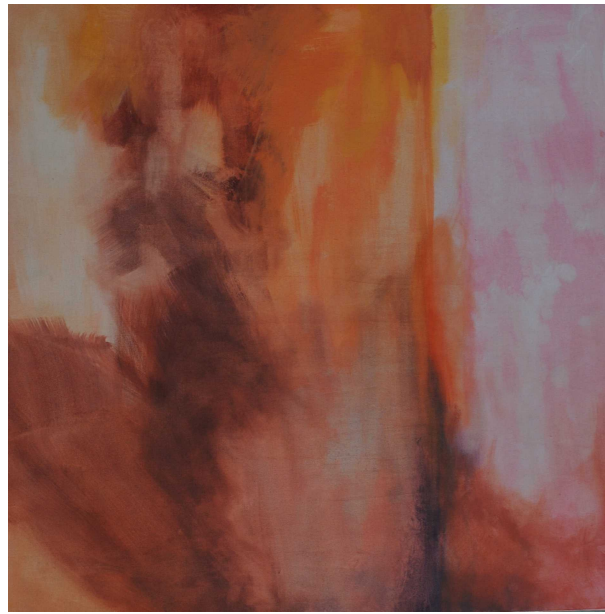

Los dos últimos cuadros cambié el formato rectangular por un formato cuadrado para romper con el tópico de paisaje alargado.

El soporte es madera entelada para aprovechar la textura que ofrece la tela, pero viendo que me absorbía demasiada pintura decidí dar una ligera capa de gesso que me ayudó mucho después para pintar. En su inicio empecé con manchas densas e intentando homogenizarlas con brochas grandes pero viendo lo rígidas que quedaban no me convencieron y decidí hacer frotados usando paños húmedos con trementina para levantar las partes que me interesaran y dejando entre ver lo que hay debajo.

De esta manera fui consiguiendo el efecto que quería, aunque se me planteaban problemas, como por ejemplo, exceso de pintura levantada o en zonas con el frotado quedaba sucio, por eso rectificaba sobre esas zonas añadiendo color de nuevo y volviendo a realizar la mancha.

Finalmente añadí más carga de pintura en algunas zonas para hacerlas resaltar con respecto a las otras. De esta manera conseguí un equilibrio.

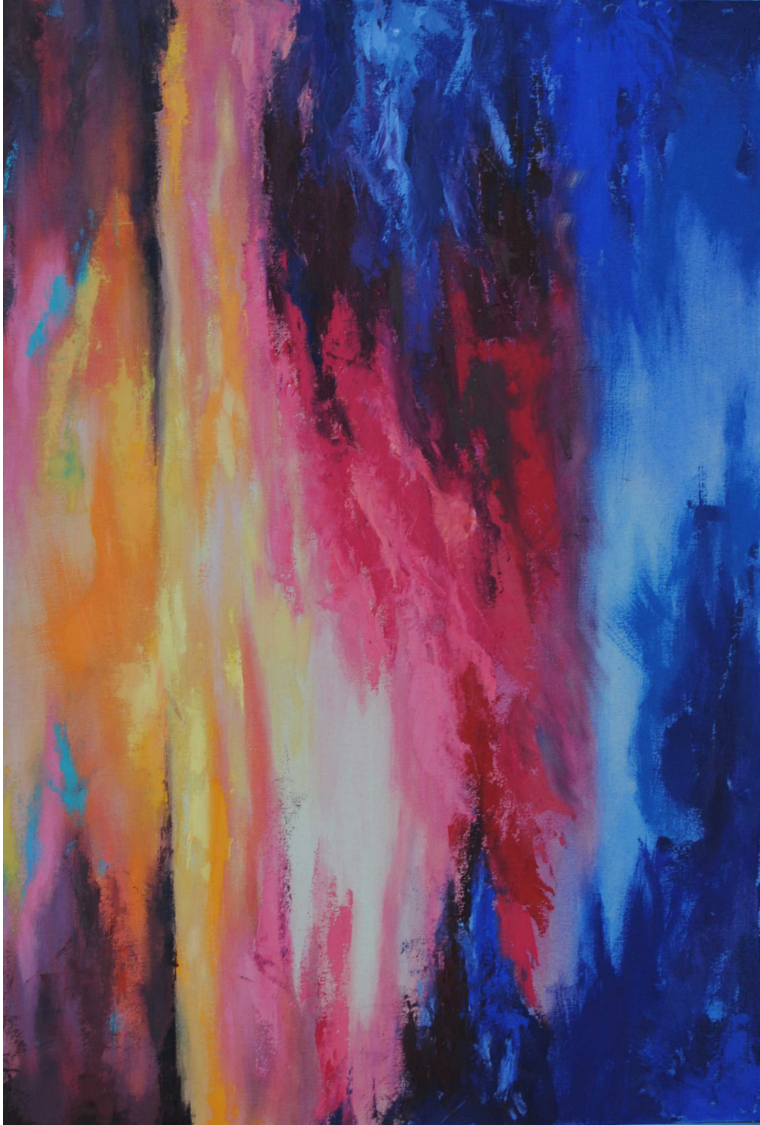

Este último cuadro sigue un poco la metodología empleada en el anterior. En este caso añadiendo mas carga de pintura en zonas dónde me interesaba y levantando con trementina las zonas que quedaban muy opacas.

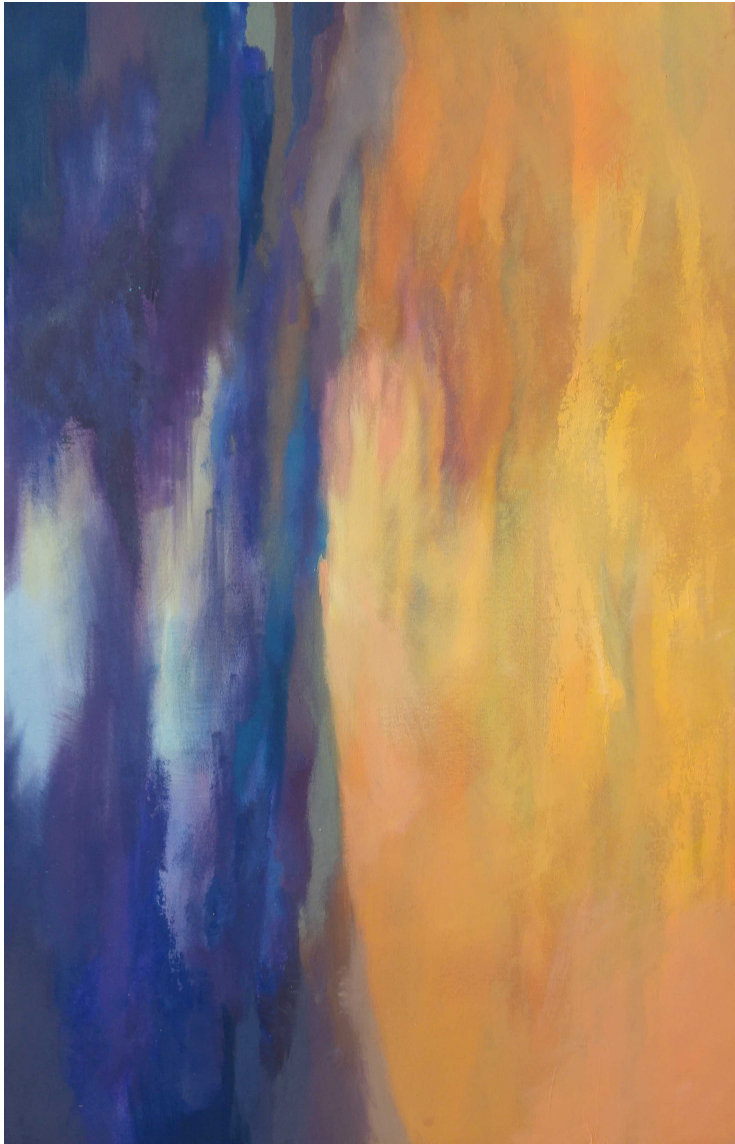
En un principio aplicaba grandes manchas de pintura y con frotados y levantamientos iba modificando el fondo hasta conseguir la textura que quería. Hubo un momento del proceso que no estaba conforme con las manchas que iban quedando y sobretodo con los colores y decidí levantar toda esa zona humedeciendo con trementina, por suerte el fondo no se levantó y pude continuar con el proceso como hasta entonces.

Finalmente añadí mas carga de pintura en zonas y limpie las manchas que se percibian sucias creando movimiento en la obra.

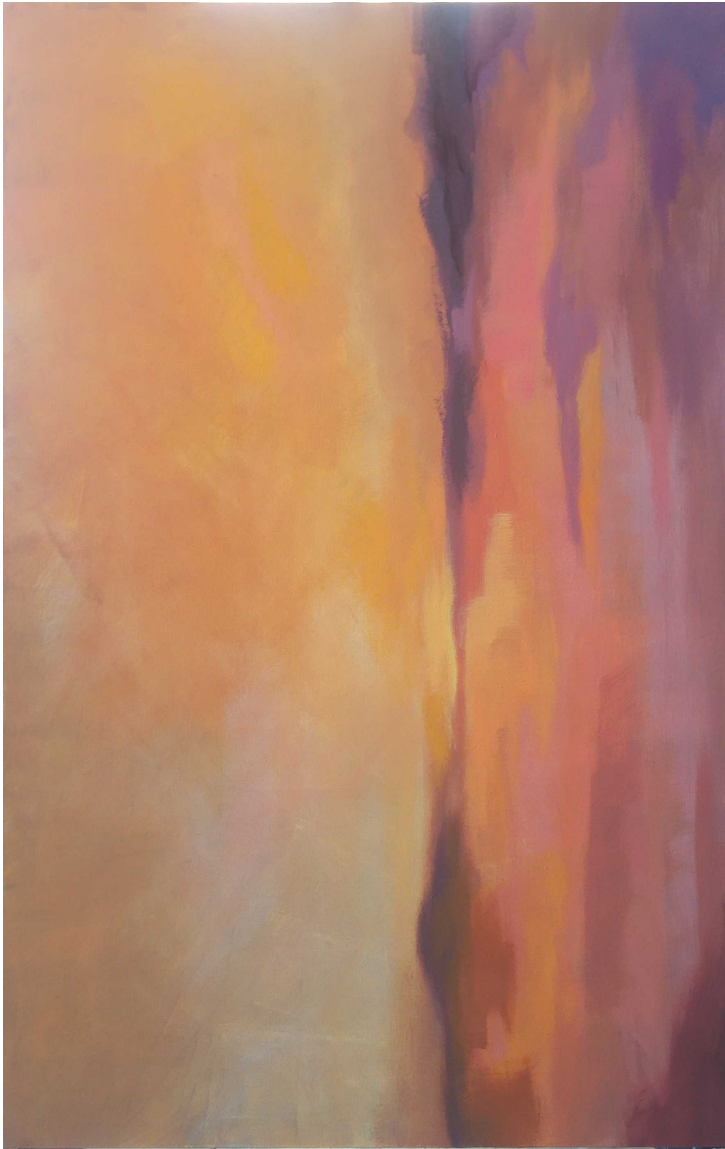
OBRA FINAL

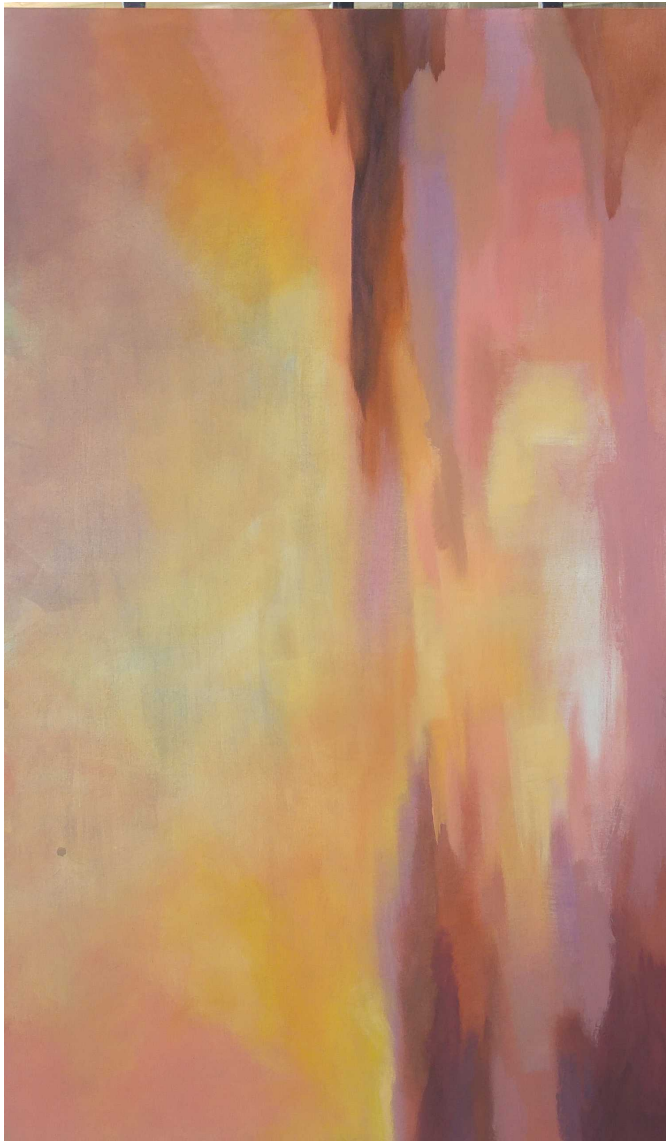
Efimecer 1
122 x 79 cm
Óleo sobre madera entelada
2017

Efimecer 2
122 x 80 cm
Óleo sobre madera entelada
2017

Efimecer 3
122 x 79 cm
Óleo sobre madera entelada
2017

Efimecer 4
122 x 74 cm
Óleo sobre madera entelada
2017

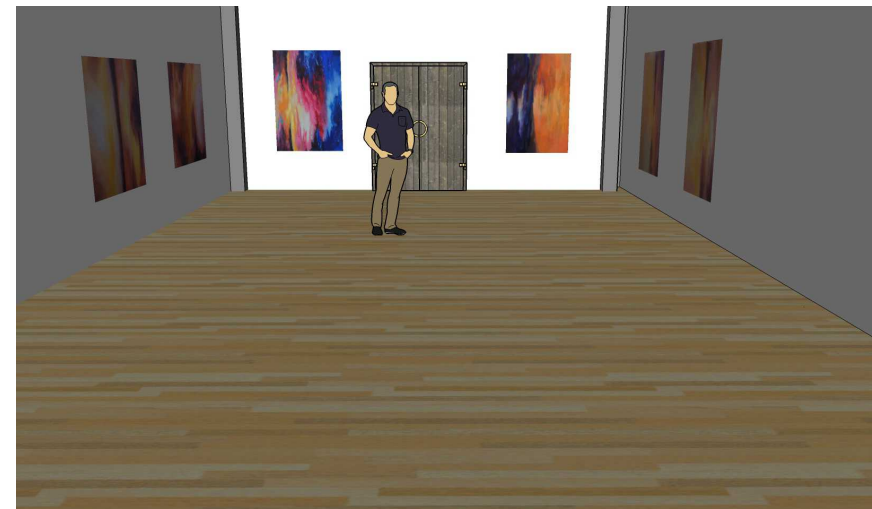
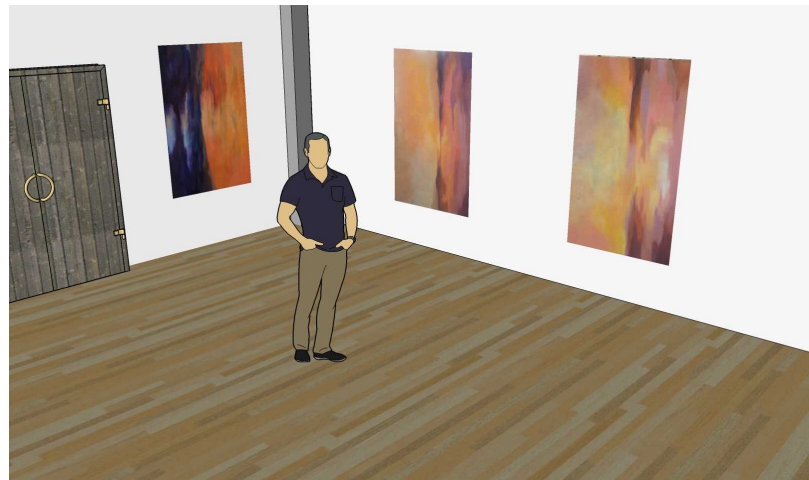
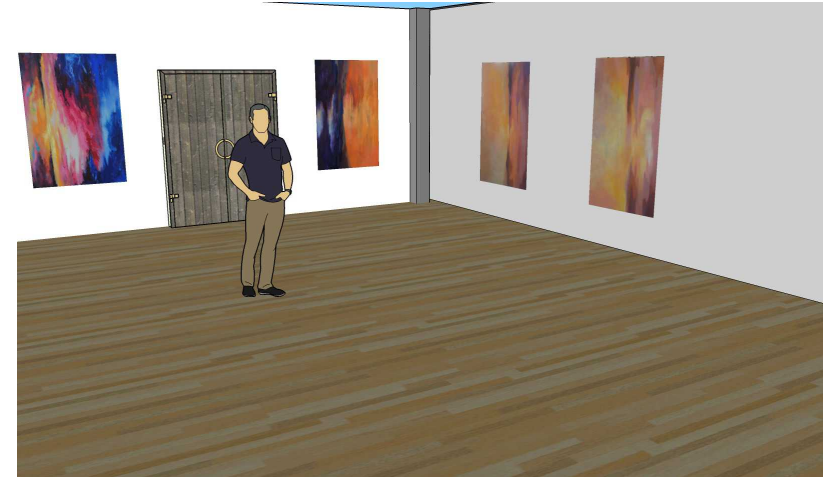

Efimecer 5
100 x 100 cm
Óleo sobre madera entelada
2017

Efimecer 6
100 x 100 cm
Óleo sobre madera entelada
2017

PROPUESTA EXPOSITIVA

CONCLUSIONES

Este proyecto ha sido algo nuevo y un reto para mí ya que no estaba acostumbrada a profundizar tanto en un tema, buscar esa motivación, quizás no encontraba la manera de expresar lo que quería transmitir. Desde un primer momento tuve claro lo que quería pintar, retomar el paisaje que había dejado un poco de lado durante el inicio del curso pero había trabajado anteriormente. Esos sentimientos y sensaciones que me causa un atardecer pero desde una percepción íntima.

El proceso ha sido una experimentación total en la técnica, variando y utilizando muchos recursos que ofrece la pintura hasta dar con una técnica que encajase con la manera que quería transmitir esas emociones

El proceso ha sido difícil, pero me ha ayudado a madurar pictóricamente mi obra. He conseguido encaminar un estilo en el que estar cómoda, me ha ayudado a encontrarme a mí misma y sobre todo me ha servido para aprender. Porque incluso después de los errores, de todas las rectificaciones en los cuadros, de hacer y deshacer, el proceso y la motivación personal es lo que me ha servido para poder sacar adelante este proyecto.

A pesar de esto, soy consciente de mis carencias en aspectos pictóricos, fallos que con la práctica y progreso podré llegar a solventar, porque el camino del aprendizaje es largo pero fructífero y seguir trabajando es la única forma de llegar a una realización personal. Aun así, me satisface el resultado obtenido en los cuadros, esto es solo el comienzo de un largo proceso que seguiré trabajando duro.

Finalmente como conclusión, el conjunto de las seis obras es el resultado de un largo y duro proceso, es mi representación de los atardeceres, de mis emociones y tengo claro que esto es solo el principio .

BIBLIOGRAFÍA

- BAID, Sally, J.M.W. Turner, Taschen, Colonia, 1992
- ELGER, Dietmar, Expresionismo, Taschen, Köln, 2002
- Gaita, D. J.. Expresionismo: abstracto. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. página 7
- GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Antonio Manuel, Las Claves del Arte Expresionista, Planeta S.L, Barcelona, 1990
- Hazan, Fernand, Turner, Debate S.A, Madrid, 1990
- SCOTT, Marilyn, Pintura al óleo, Evergreen, Países Bajos, 2005
- TATE, Elizabeth, HARRISON, Hazel, Enciclopedia de técnicas de pintura, Alcanto S.A, Barcelona, 2011
- WOLF, Norbert, Pintura paisajista, 2008, Taschen, Munich
- Nestien, "¿Por qué el cielo se ve anaranjado al atardecer?", Noviembre 2010, (vi: 12/06/2017)
www.fisicadiaria.wordpress.com/2010/11/22/¿Por-que-el-cielo-se-ve-anaranjado-al-atardecer/
- ROBINSON, Richar, "El arte de Pintar atardeceres" 2014
www.livepaintinglesson.com/Masteringsunsets/El_arte_de_Pintar_Atardeceres/ (vi:15-03-2017)
- www.ceresearts.com (vi:02-06-2017)
- www.robertrothgallery.com (vi: 08-06-2017)
- www.scottnaismith.com (vi: 18-05-2017)
- www.masdearte.com/movimientos/expresionismo-abstracto/ (vi: 20/05/2017)

