

An abstract painting collage featuring a large, textured yellow rectangular area in the upper half. Below it, a diagonal white line separates the yellow from a dark red and brown textured background. In the bottom left corner, there is a large, textured blue shape. The overall composition is layered and textured, with various colors and brushstrokes visible.

Painting collage

Trabajo de Fin de Grado.

Febrero 2016

Alumno: Alejandro Castillo Montoya.

Tutor: Carlos Miranda Mas

*Cuando el
espíritu
se desvanece
aparece
la
forma*

Carles Bukowski
Toca el piano borracho como un instrumento de percusión hasta que los
dedos te empiecen a sangrar un poco (2014)

ÍNDICE

- 1- Idea. p. 4
- 2- Resumen. p. 5
- 3- Desarrollo teórico-conceptual. p. 7-11
- 4- Desarrollo plástico. p. 13-23
 - Proyectos anteriores
 - Período 1
 - Período 2
 - Período 3
- 5- Bibliografía. p. 25-28
- 6- conclusiones. P. 29
- 7- Presupuesto. p. 30
- 8- Cronograma. p. 31

IDEA

Mi proyecto se interesa por la fragmentación de la identidad del individuo posmoderno, lo cual es atendido mediante la investigación de las posibilidades de construcción de la pintura. Por tanto, tomando el *collage* como base estructural de mis cuadros, subrayo su intrínseca violencia compositiva distorsionando, repitiendo, ampliando o copiando secciones de diferentes tipos de imágenes, para hacer una relectura de la pintura de género¹ desde mi presente, con referencias a tradiciones artísticas como el pop-art, neoexpresionismo, *kitsch*, “bad painting”, o corrientes extra artísticas como la literatura *beat*, el vaporwave e incluso la repostería.

¹ Con “pintura de género” hago referencia al género pictórico que surgió en el siglo XVII en los Países Bajos, caracterizado por realizar pinturas de interiores y escenas cotidianas

PALABRAS CLAVE

Espacio doméstico, *collage*, posmodernidad, fragmento, violencia, pintura de género, pop, *kitsch*, repostería, literatura *beat*, *vaporwave*.

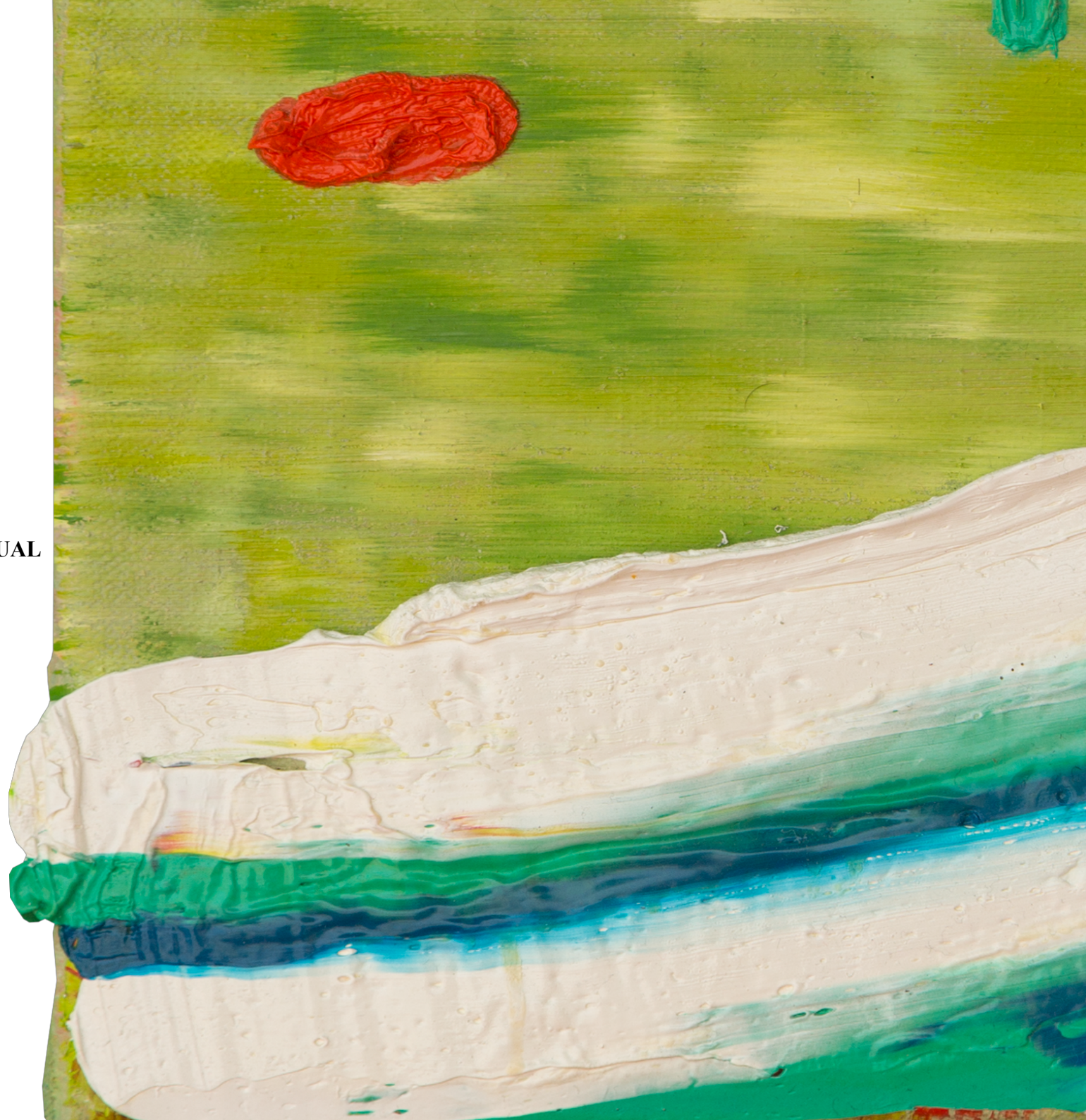
RESUMEN

La presente memoria de mi trabajo fin de grado recoge los datos de relevancia que giran entorno a la producción de un año. En él nos encontramos un apartado donde aparecen los aspectos conceptuales del proyecto en relación a otros artistas y escritores y otro apartado dividido en distintos periodos junto con la relación a proyectos anteriores, de manera que se entiende todo el trabajo como una continuidad en la que la diferencia entre un estadio y otro queda marcada por las diferentes cuestiones con las que me encuentro y las posibles soluciones que aparecen.

El título que he dado al proyecto es *Painting Collage*, y surge de un juego con las palabras *college* y *collage*, en el que se sustituye *Painting College* (Escuela de pintura) por *Painting Collage*, (Pintura *collage*), de manera que el *collage* se entiende como una perversión de la academia y la tradición. El proyecto consta de una serie de pinturas trabajadas a modo de *collage*, entendiendo éste como un modo de hacer que trasciende sus meros aspectos formales para establecer una actividad de trabajo que implica un cierto grado de violencia, de dislocamiento de la tradicional imagen unitaria del cuadro moderno. Estas pinturas representan espacios domésticos, que se remiten a la pintura de género, al pop y al *kitsch*, a la literatura *beat* y al

vaporwave, con aspectos matéricos parecidos a los de un pastel. También he incluido una serie de *collages* que comienzan siendo un boceto o idea previa al cuadro, pero que terminan manifestando una problemática independiente y por lo tanto generando obra autónoma.

DESARROLLO TEÓRICO-CONCEPTUAL

*El kitsch narrativo se pone al servicio
de una perspectiva retro, entendida
como una revelación pornográfica del
pasado*

Eloy Fernandez Porta
Homo sampler, Tiempo y consumo en la Era Afterpop (2008)

Como indicaba en la explicación inicial de la idea que fundamenta mi proyecto, me interesa particularmente la fragmentación de la experiencia del mundo que tenemos los individuos contemporáneos, sobre todo porque creo que mis interiores pictóricos reflejan claramente esta cuestión. Tomaré las palabras de un reputado crítico y comisario para expresarlo mejor:

La poética posmoderna ha adoptado a menudo como metodología el collage y el ensamblaje. La razón es que en una sociedad post-tecnológica y mediaticizada, donde se nos bombardea con basura disfrazada de información, la recibimos y la filtramos mediante un sistema poco preciso, pero incluso, de collage. Pedazos inconexos entran en nuestra conciencia y nosotros los juntamos formando una especie de patrón. Reunimos los fragmentos, qué otra cosa podemos hacer. Por tanto, el collage refleja no sólo la manera en que recibimos la experiencia, sino la forma en que la entendemos. ¡En nuestros días la intertextualidad, el ensamblaje de textos, forma parte hasta de las disciplinas académicas! ²

En este texto de Kevin Power (Gravesend, 1944 - Santander, 2013), podemos señalar el *collage* como representación del individuo en la actualidad: cómo se relaciona con el entorno y cómo se construye. En mi proyecto, el espacio doméstico establece una relación directa con el individuo a través de los aspectos compositivos dados precisamente por el método del *collage*, haciendo uso de fotografías propias, papeles manchados y acuarelas. A diferencia de los interiores de Matthias Weischer (Rheine, 1973)- el cual ha sido uno de los referentes principales del proyecto, que aunque haga referencia a una psicología de una época histórica, provienen de imágenes de

² <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18460/1/Revisiones%2005%20Kevin%20Power.pdf> (última consulta, 5/01/16)

revistas, es decir espacios que no están pensados para habitarlos- mis representaciones si muestran maneras de estar en casa. Por ejemplo, la imagen (3), que está extraída del libro la “Casa collage”, vemos el mismo espacio con habitantes y sin ellos: este libro plantea una problemática en torno a la convivencia de unos hábitos domésticos y “unos interiores pensados mas bien en otros términos”³. Esta comparación aparece de igual modo en las imágenes (1) y (2), en las que vemos una pintura de Matthias Weischer y otra mía, observando cómo los aspectos compositivos dados por el *collage* tratan directamente al tipo de relación doméstica que el individuo establece con el espacio.

1-Matthias Weischer, *Empfang*, 2002, óleo sobre lienzo, 104 x 122 cm

2-La casa de Ángel, 2014, óleo sobre lienzo, 130 x 130 cm

3-Fotografía extraída del libro, *Casa Collage*, de Xavier Monteys y Pere Fuertes.

³ Monteys Xavier y Fuertes Pere. *Casa collage: Un ensayo sobre la arquitectura de la casa*. Barcelona, Gustavo Gilli. 2007. P. 9.

Como también he adelantado, la violencia forma parte de la sociedad post-tecnológica, ya que como explica Kevin Power, recibimos constantemente “basura”⁴ a modo de información: “Las cosas confluyen en la vida, pero su única ordenación es la que les otorga la inmediatez. Elementos contiguos pueden amontonarse unos con otros sin necesidad de legitimación, justificación o explicación”⁵

Esta forma de entender cómo funciona una sociedad post-tecnológica que plantea Kevin Power es aplicada al proceso de creación por John Ashbery (Rochester, 1927) en su poesía, tomando partes de libros, revistas etc., poniendo, quitando y reorganizando. En mi caso, las pinturas parten de *collages* hechos con fotografías propias, dibujos, acuarelas, manchas en fotografías y trozos de cuadros anteriores, que son trabajados de una forma muy directa amontonando recortes y generando contrastes formales, incluso al igual que le sucede a Dexter Dalwood (Bristol, 1960), quien también parte de *collages*, los cuales funcionan como detonante del cuadro, como se puede contemplar en las imágenes (4),(5),(6) y (7). El *collage* y la pintura mantienen una distancia, esto es debido a que el *collage* aporta una serie de cuestiones compositivas y formales a la pintura, pero ésta constituye una problemática independiente en su ejecución.

En mi trabajo, el *collage*, a diferencia de John Ashbery, no me sirve como una herramienta para acercarme a las ideas del neoexpresionismo y la expresión del yo, sino para tratar mas bien lo contrario, recuperar la idea del

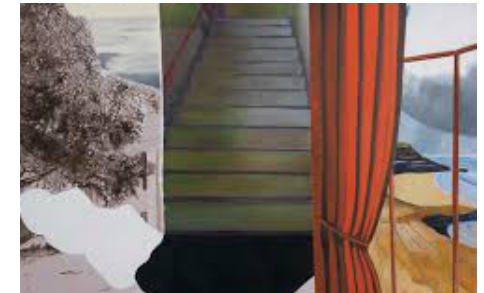
4 Expresión utilizada por Kevin Power en el texto *Encuentro con los pintores*, para describir la información que recibimos en nuestros días .<http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18460/1/Revisiones%2005%20Kevin%20Power.pdf>. (última consulta, 5/01/16)

5 Ibid, (última consulta 5/01/16)

“poeta camaleónico”⁶ de John Keats (Londres, 1795- Roma, 1821), es decir, “el poeta como el ser menos poético”, que observa y selecciona del entorno. En mi proyecto, las imágenes son tomadas de forma indiscriminada de manera que en el desarrollo, los papeles y las capas de pintura se amontonan, superponen y modifican.

4-Dexter Dalwood
Manderley (detalle)
2009
Técnica mixta
21 x 29 cm

5-Dexter Dalwood
Manderley (detalle)
2009
Óleo sobre lienzo
200 x 250 cm

6-Habitación (detalle)
2015
Fotografía y acuarela
25 x 25 cm

7-Habitación
2015
Óleo sobre lienzo
114 x 164 cm

6 Keats, John. *Cartas*. Barcelona: Icaria,1982. p. 55.

Esta idea de la identidad fragmentada y colapsada por un montón de información inútil, se ve potenciada y satirizada por una serie de tratamientos que, aunque se acerquen al expresionismo o al *dripping* de Jackson Pollock (Cody, 1912- Springs, 1956), poseen una textura cercana a la repostería, al pop y a la estética *kitsch*. Lo plástico del proyecto, ese aspecto de “repostería”, supone una controversia respecto a la pintura de género y lo que ésta conlleva, es decir, la obra como objeto de lujo y de contemplación, oponiéndose a una pintura banal y visceral en su sentido más pop: es decir el caramelo⁷ o pastel.

8-Columna en espacio (detalle)
2015
Papel, recortes de óleo sobre lienzo
71 x 56 cm

9-Fotografía tomada con el movil de unos pasteles en una cafetería de El Ejido, Málaga.

10-Charco con flotador (detalle)
2015
Óleo sobre lienzo
19 x 19 cm

11-captura de pantalla con teléfono de google, búsqueda “candy”

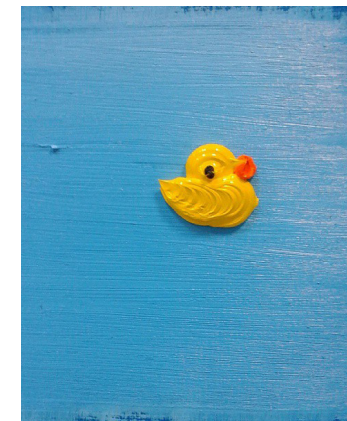
12-Retrato, 2015, óleo sobre lienzo, 12 x 10 cm, 2015

14-Piruleta de corazón, 2015, óleo sobre lienzo, 12 x 10 cm

15-Pastel, óleo sobre lienzo, 2016, 12 x 10 cm,

13-Pato, 2015, óleo sobre lienzo, 19 x 19 cm, 2015 (detalle)

15-Mechero, 2015, óleo sobre lienzo 12 x 10 cm

16-Cupcake, 2016, óleo sobre Molde de magdalena, 6 x 8 x 9 cm

7 Utilizo “caramelo” como referencia al capítulo “Verdad y caramelo”, del libro *Homo Sampler, tiempo y consumo en la Era Afterpop*, de Eloy Fernández Porta. (Anagrama, 2008)

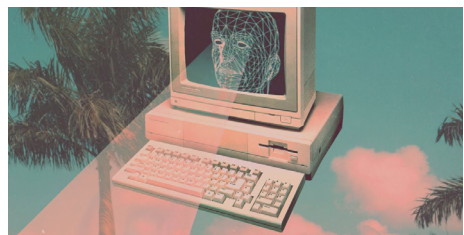
Esta contradicción que surge en mis representaciones pictóricas, nos sitúa en dos terrenos radicalmente opuestos; uno podría ser entendido a través del concepto de belleza kantiano, la idea de lo sublime y el placer estético, y otro más bien como lo contrario, algo así como la “antipintura”⁸. Esta oposición se ve de igual modo en uno de los últimos movimientos musicales situados en el *underground* del *ciber-punk*, el *vaporwave*. A partir de esta contradicción, el crítico Hadam Harper (Miami, 1984), propone una relectura, en la que define esta controversia como “aceleracionista”⁹.

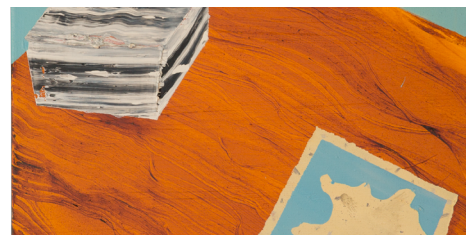
17-Heem de Cornelis
Pieza de banquete (detalle)
1643
Óleo sobre lienzo
112 x 90 cm

18-Taza sobre mesa (detalle)
2014
Óleo sobre lienzo
27 x 27 cm

20-Portada del grupo
Macintosh Plus del disco, *PrinsCorp*, 1992.

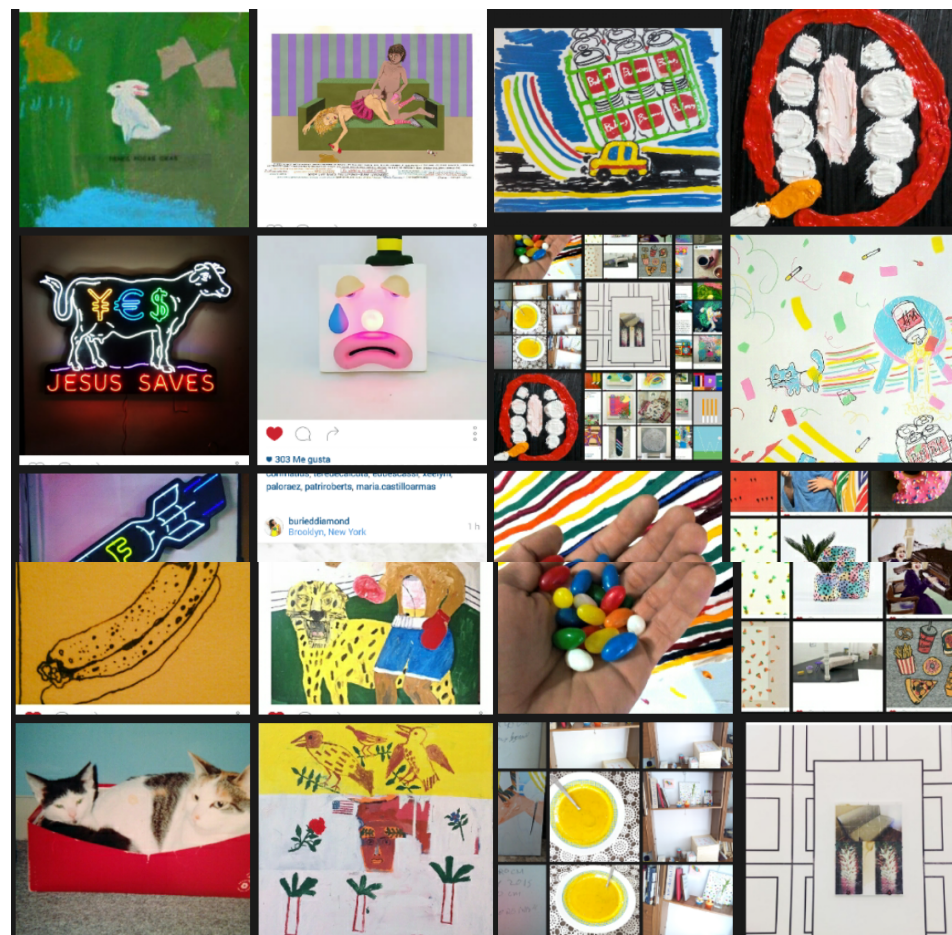

19-Lampara y acuarela (detalle)
2014
Óleo sobre lienzo
61 x 38cm

8 Godfrey, Tony. *La pintura hoy*. Barcelona: Phaidon, 2010.. p.299.

9 “Aceleracionismo es la noción de que la disolución de la civilización forjada por el capitalismo no debe y no puede ser resistida, sino más bien se debe empujar más rápido y más lejos hacia la locura y la anarquía como última conclusión de su violencia líquida”, <http://www.dummymag.com/features/adam-harper-vaporwave>. (última consulta 14/01/16)

Tras esta comparación entre el *vaporwave* y mi proyecto, cabe destacar el uso de redes sociales como Tumblr o Instagram respecto a la búsqueda de referentes, debido a que éstas carecen de legitimación: cualquier persona puede publicar y cualquiera puede verlo sin ningún tipo de criterio o filtro, de forma que todo ese material indiscriminado también me resulta útil para resolver distintas problemáticas durante el proceso de la pintura.

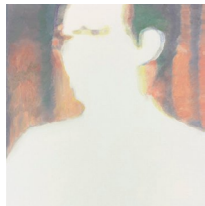
Algunas capturas de pantalla de Instagram relacionadas con mi proceso.

DESARROLLO PLÁSTICO

PROYECTOS ANTERIORES

El desarrollo plástico del proyecto se puede remontar al inicio de la asignatura de Proyectos Artísticos I de tercero, en la que trabajé una serie de pinturas con imágenes pornográficas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese proyecto tomaba como referente a artistas como Luc Tuymans (Mortsel, 1958), Gerhard Richter (Dresde, 1932) o Peter Doig (Edinburgo, 1959), los cuales me interesan porque pintan a partir de fotos. Se pueden aquí destacar ya algunas de las ideas básicas del TFG: la obra como elemento único que establece el discurso desde su propia autonomía y materialidad, la violencia como modo de ejecución plástica, es decir la pintura no es agresiva por la imagen pornográfica representada, sino por la forma en la que ésta se representa, el uso del material y una búsqueda del contraste entre lo tradicional y lo postmoderno.

Luc Tuymans (detalle)
Issei Sagawa
Óleo sobre lienzo
116 x 81 cm
2012

Gerhard Richter (detalle)
Porträt Liz Kertelge
Óleo sobre lienzo
65x70 cm
1966

X-III (detalle)
Óleo sobre lienzo
22 x 16 cm
2012

X-I, Óleo sobre lienzo,
22 x 16 cm, 2012
(detalle)

X-II, Óleo sobre lienzo, 22 x 22 cm,
2012 (detalle)

Peter Doig, *Red Boat (Imaginary Boys)*, Óleo sobre lienzo, 200 x 186 cm, 2004 (Detalle)

Fotograma de película *Porno*, 1920.

X II, óleo sobre lienzo, 20 x 27 cm, 2012

Una vez concluida la asignatura de tercero y durante la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos Artísticos en cuarto curso, me centro en la idea del discurso a través del estudio de las posibilidades específicas del medio pictórico más adecuadas a los efectos que me interesan. Voy encontrando así, mediante una continua experimentación, maneras de construir un lenguaje de inmediatez de ejecución, de violencia factual y compositiva que, sin embargo, proviene de una concienzuda depuración técnica y procedimental para obtener de modo limpio estos efectos.

X-III, Óleo sobre lienzo, 26 x 22 cm, 2013

Miroslav I, Óleo sobre lienzo, 47 x 38 cm, 2013

X-IV, Óleo sobre lienzo, 26 x 22 cm, 2013

Miroslav II
Óleo sobre lienzo
34 x 38 cm
2013

Fotograma de película Porno, 1920.

Fotografía de Miroslav Tichý

Fotografía de película Porno, 1890.

PERÍODO 1

Este período, comienza una vez terminada la asignatura Producción y Difusión de Proyectos Artísticos. A partir de este momento empiezo a trabajar con interiores, a modo de gabinete de coleccionista en los que sobre las paredes cuelgan mis propios cuadros de la serie de la pornografía. Poco a poco los interiores se desprenden de las imágenes pornográficas, y comienza un periodo de investigación en el que van surgiendo nuevos tratamientos, y procesos de producción mas relacionados con la pintura de Mattias Weischer, Peter Doig , Dexter Dalwood o Daniel Richter (Eutin, 1962), Jonas Wood (Boston, 1977), Anna Valdez (Londres, 1986) o Paul Wackers (Brooklyn, 1978); esta parte del desarrollo se centra en una investigación de recursos técnicos principalmente.

Cuadros sobre pared
Óleo sobre lienzo
130 x 195 cm
2014

Miroslav II
Óleo sobre lienzo
34 x 38 cm
2013

Jonas Wood
Sin título
Óleo sobre lienzo
200 x 250 cm
2013

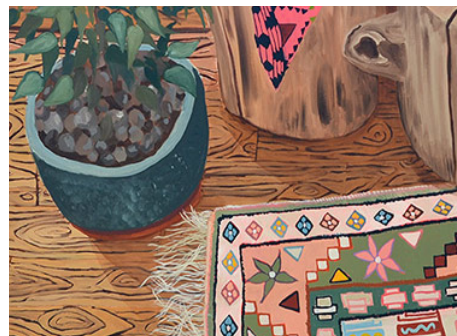
Imagen extraída del instagram de Jonas Wood.
<https://www.instagram.com/jonasbrwood/>
En ella aparecen las obras representadas en el cuadro, (Sin título, óleo sobre lienzo, 200x250 cm, 2013), mostrado en la imagen anterior

Como ya he adelantado, en este momento del proceso me centro en una búsqueda de recursos formales: para comprenderla pondré algunos ejemplos claros de recursos extraídos de estos artistas.

Una de las cuestiones formales que he ido desarrollando ha sido el contraste entre zonas en las que las texturas representadas tienen un aspecto naturalista y otras en las que todo es más pictórico o gráfico. Para ello dos de los artistas más influyentes del trabajo han sido Anna Valdez y Dexter Dalwood (en gran parte de la producción de estos artistas esta cuestión es evidente).

Las reservas que trabaja Matthias Weischer en sus pinturas me resultan particularmente interesantes, ya que genera contrastes muy radicales entre capas muy poco tocadas y capas mucho más trabajadas con carga matérica. Este recurso lo radicalizo, dando una capa base y trabajando por planos y capas que se superponen construyendo a partir de reservas a modo de *stencil*, lo cual genera el efecto de *collage* que ya he recalcado anteriormente en el apartado teórico-conceptual .

Los resultados no terminan de convencerme ya que resultan excesivamente impostados, por lo que continúo atendiendo a artistas como Daniel Richter, el cual no sólo me influye en técnicas pictóricas agresivas, sino que además empieza a tener un efecto sobre el color, lo cual me lleva a trabajar con tonos directos del tubo, con un uso constante de complementarios y a valorar mucho más la acidez cromática.

Anna Valdez, *Friends*, Óleo sobre lienzo, 50 x 50 cm, 2014 (Detalle)

Fotografía de cigarro, Óleo sobre lienzo, 19 x 19cm, 2014 (detalle)

Matthias Weischer, *Fresehturm*, Óleo sobre lienzo, 200 x 290 cm, 2004 (detalle)

Espacio sobre espacio, Óleo sobre lienzo, 41 x 46 cm, 2014 (detalle)

Daniel Richter, *Another wasted night*, Óleo sobre lienzo, 200x300 cm, 2012 (detalle)

Cuadro de Alfonso XII sobre espacio, Óleo sobre lienzo, 41x38 cm, 2014 (detalle)

PERÍODO 2

Tras leer el libro *La invención del cuadro*, de Victor Stoichita (Bucarest, 1949), me centro en la idea del cuadro dentro del cuadro y en la pintura de género, mirando artistas como Heem de Cornelis (Leiden, 1631-Amberes, 1695), Edwaert Collier (Breda, 1663- Leiden 1708) o Johannes Vermeer (Delft, 1632-1675). Los procesos técnicos establecidos en este punto me obligan a dejar un margen de tiempo entre capa y capa de pintura, lo que implica tener que trabajar varias piezas a la vez. Esto hace que los hallazgos o errores que suceden en una obra afecten al desarrollo de otra, de forma que estas interferencias, no sólo aluden al *collage* de manera formal, sino que, como ya he explicado con anterioridad, además lo hace de una forma procesual y como actitud, lo cual me resulta interesante y comienzo a buscar referentes como Katie Batten (California 1987), Devin Troy (West Covina, 1986), Jonathan Lasker (Nueva Jersey, 1948) o Katherine Bernhardt (Clayton, 1975). Estos referentes me resultan me interesan, por el uso del collage y sus muy directos usos del color como materia.

Johannes Vermeer
Alegoría de la pintura (detalle)
Óleo sobre lienzo
130 x 110 cm
1666

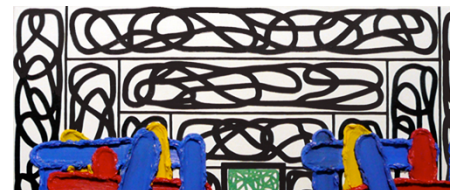
Edwaert Collier
Trompe l'oeil still life with an Engraving of Erasmus of Rotterdam affixed to a wood board (detalle)
Óleo sobre lienzo
46 x 37 cm
1689

Jonas Wood, *Momo with Stuffed Animals* (detalle),
óleo y acrílico sobre lienzo, 150 x 200 cm, 2011

Katie Batten
Laser-razor (detalle)
Acrílico sobre lienzo
24 X 24 cm
2013

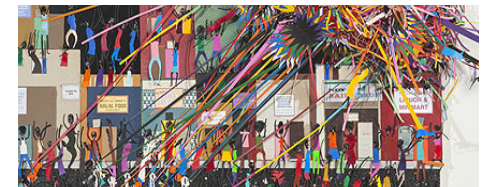
Jonathan Lasker
The Inability to ublimate (detalle)
Óleo sobre lienzo
75 x 100 cm
2009

Trozo de cama (detalle)
Óleosobre lienzo
16 x 27cm
2014

Jonas Wood, *Animals* (detalle), óleo y acrílico sobre lienzo, 100 x 145 cm, 2011

Devin Troy
sin título (detalle)
Técnica mixta
30 x 47 cm
2013

Katherine Bernhardt
Cigarettes (detalle)
Acrílico sobre lienzo
180 x 180 cm
2014

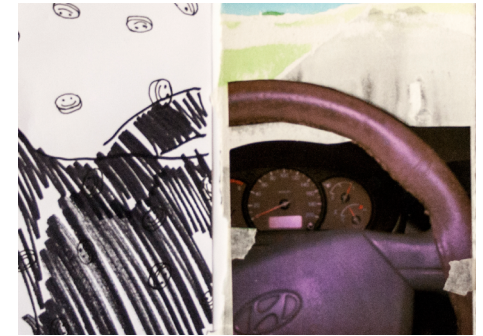

Cuadro sobre pared (detalle)
Óleosobre lienzo
19 x 16cm
2014

Durante este período trabajo una serie de *collages* que, como ya he adelantado, en un inicio funcionan como boceto o detonante del cuadro de igual modo que en el caso de Dexter Dalwood, pero su propia naturaleza y cuestiones plásticas le acaban dando un carácter autónomo de obra. Este carácter autónomo viene dado por el hecho de que las imágenes están construidas a través de texturas e imágenes fotográficas, generando choques de perspectiva y una extrañeza en los elementos como es el caso de las piezas “Recortes de foto sobre mesa” y “Vista desde una ventana de la Real Academia de España en Roma”, a diferencia de las pinturas, que los planos que construyen, no generan tanto una tensión o extrañeza por perspectivas sino porque éstas tienen una autonomía compositiva desde un nivel puramente pictórico: los contrastes sin de factura y registros plásticos del propio medio.

Vista desde una ventana de la Real Academia De España en Roma, Técnica mixta, 16 x 16cm, 2015

Coche en carretera, Técnica mixta, 25 x 19cm, 2016 (detalle)

Cuadro sobre pared, Técnica mixta 22 x 13 cm, 2015 (detalle)

Silla en museo, Técnica mixta, 16 x 12 cm, 2015 (detalle)

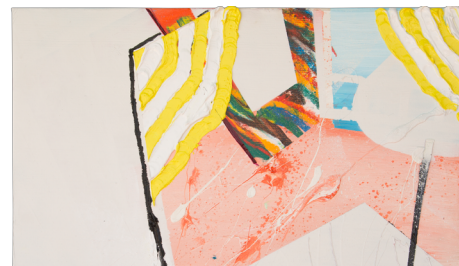
Recortes de foto sobre mesa, Fotografía, óleo y acuarela, 22 x 23 cm, 2015 (detalle)

Foto de nevera, óleo sobre lienzo, 16 x 22cm, 2015 (detalle)

Habitacion de la real academia en roma, Fotografía, cartulina y tinta china, 33 x 20 cm, 2015 (detalle)

Espacio Roma, óleo sobre lienzo, 60 x 60 cm, 2015 (detalle)

Columna, cigarro, corazon, Técnica mixta, 44 x 42 cm, 2016 (detalle)

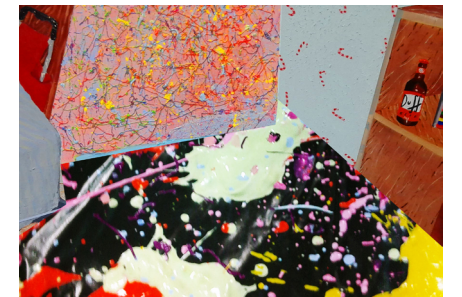
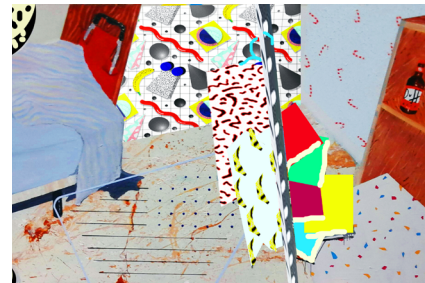
Revista X y cigarros, Técnica mixta, 20 x 28 cm, 2016 (detalle)

En este proceso de trabajo en el que realizo *collages*, lo aplico de una forma radical en los cuadros, de manera que la evolución del cuadro se convierte en un proceso de construcción y de deconstrucción. Los elementos se amontonan en el cuadro de manera que estos se van superponiendo y de igual modo que los elementos se acumulan, los nuevos fragmentos que entran anulan a los anteriores, esto se entiende como un proceso de depuración.

Para mostrar este proceso me voy a valer de imágenes de el cuadro “Habitación” ya que el proceso de producción de esta obra ha sido el que más ha durado, y en el que se han realizado mayores cambios, no solo en el proceso plastico, sino tambien en pruebas de collages digitales.

Habitación
 Óleo sobre lienzo
 114 x 164 cm
 2015

Imágenes estraidas del proceso (fotos del cuadro “Habitación” intervenodas con Photoshop)

Estas pruebas digitales y físicas, de *collages*, como ya he mencionado, tienen una autonomía debido a sus propias cuestiones plásticas dadas por el medio, pero independientemente a esto guardan una estrecha relación. Como podemos observar en las imágenes, existe una influencia constante entre el proceso pictórico y el desarrollo de los *collages*, ya que trabajo sobre los dos de forma constante, y las cosas que suceden en la pintura, se fotografían para posteriormente aplicarlas al *collage*.

Imágenes trabajadas con Photoshop, durante el proceso pictórico

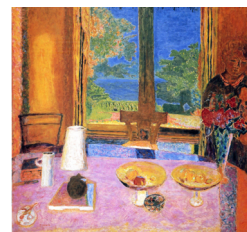
Este proceso en el que el propio cuadro forma parte del collage a través de fotografías, me lleva a realizar piezas como “Columna en espacio” en la que un cuadro que no funciona es recortado literalmente, generando un collage a través de trozos de pintura.

8-Columna en espacio
2015
Papel, recortes de óleo sobre lienzo
71 x 56 cm

PERÍODO 3

A lo largo de este proceso de investigación, me voy centrando en un tipo de espacios concretos como los de los Nabis -especialmente Pierre Bonnard(Fontenay-aux-Roses, 1867 - Le Cannet, 1947)- Van Gogh (Zundert, 1853- Auvers-sur-Oise, 1890), o Cornelis Norbertus Gysbrechts (Amberes, 1630-1675), en el uso del *collage* a lo largo del siglo XX, en los recursos técnicos del neoexpresionismo y del pop art, destacando artistas como Mel Ramos (California, 1935), Tom Wesselmann (Cincinnati, 1931- Nueva York, 2004) , Jeff Koons (Pensilvania, 1955) o Jackson Pollock (Wyoming, 1912- Nueva York, 1956), y las nuevas generaciones de pintores americanos publicados en la *Newamericanpainting*¹. Como podemos apreciar en las imágenes, artistas como Pierre Bonnard han influenciado principalmente en la selección de interiores domésticos, espacios habitados por el propio artista y otros aspectos compositivos. Por otra parte, Tom Wesselmann aporta un carácter pop en obras como “Habitación” común modo de componer a través de planos de color que cubren superficies, remitiéndose a espacios pero descomponiendo su perspectiva. Por último, todo lo que corresponde al neoexpresionismo y las nuevas generaciones de pintores americanos, como por ejemplo Devin Troy, ya citado, aportan recursos plásticos directos y con una carga matérica que implica una sensación mucho más táctil que visual a la obra, a diferencia de los modos de producción agresivos de Daniel Richter ya mencionados con anterioridad.

Pierre Bonnard, *Dining Room on the Garden*, óleo sobre lienzo, 50 x 50 cm, 1934

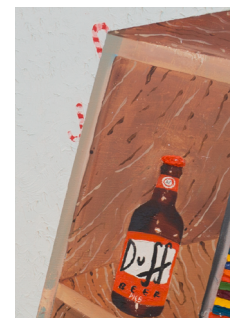
Tom Wesselmann, *Still life*, óleo sobre lienzo, 60 x 50 cm, 1962

Jeff Koons *Play-Doh*, aluminio policromado, 312.4 x 383.5 x 348 cm, 1994-2014 (detalle)

Silla, libros y trapo amarillo, óleo sobre madera, 100 x 80 cm, 2015

Habitación (detalle), óleo sobre lienzo, 114 x 164 cm, 2015

Confeti (detalle), óleo sobre lienzo, 15 x 15 cm, 2014

Jackson Pollock, *Convergence*, óleo sobre lienzo, 241,9 x 399,1 cm, 1952 (detalle)

Columna con onfeti, óleo sobre lienzo, 100 x 50 cm, 2015 (detalle)

¹ La *New American Painting* es una revista americana con una base de datos en la web donde aparecen más de 2000 artistas publicados. <http://www.newamericanpaintings.com/>, 1993, (última consulta 31/01/16)

En este punto comienzan a suceder cosas en los cuadros que me llevan a reflexionar sobre la idea del *collage* en la propia pintura, es decir, la diferencia entre representar un *collage* o construir el cuadro como si fuera un collage. En esta reflexión comprendo cómo el hecho de partir de *collages* me estaba llevando a representarlos a través de la pintura, por lo que empiezo a atender a las cuestiones formales que suceden en los cuadros y cómo el *collage* se percibe mas allá de representar un trozo de papel cortado. De manera que, durante la investigación, observo cómo el aspecto de repostería, citado en el apartado teórico-conceptual, en contraposición a la pincelada y la pintura diluida, genera esa sensación de *collage*, de superposiciones de capas y de fragmentos, sin remitirse directamente al papel recortado, como se puede apreciar en gran parte de la producción de Matías Sánchez (Tubinga, 1972), Cristina Lama (1977), Lora Baize (Portland, 1992), o Francisco Peinado (Málaga 1941). En ellos vemos como la pintura no imita al *collage*, sino que la obra de construye con elementos provenientes de fuentes distintas, pero la imagen mantiene una unidad.

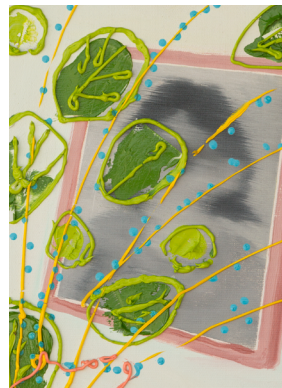
Mueble con cerveza derramada
Óleo sobre lienzo
146 x 97 cm
2015 (detalle)

Cactus
Óleo sobre lienzo
22 x 22 cm
2015 (detalle)

Pipa (detalle)
óleo sobre lienzo
54 x 56cm
2015

cuadro con planta (detalle)
óleo sobre lienzo
22 x 27cm
2015

captura de pantalla del Instagram de Lora Baize. https://www.instagram.com/p/7S6O4foh3C/?taken-by=lora_baize (ultima consulta 31/01/16)

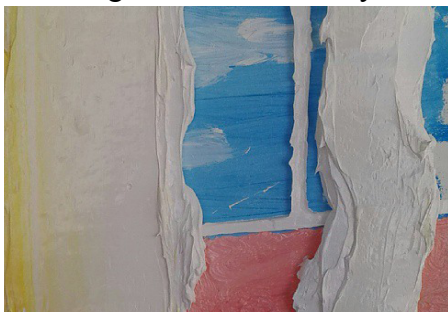
Matias Sanchez,
Jodidos pero contentos
Óleo sobre lienzo
200 x 200 cm
2013 (detalle)

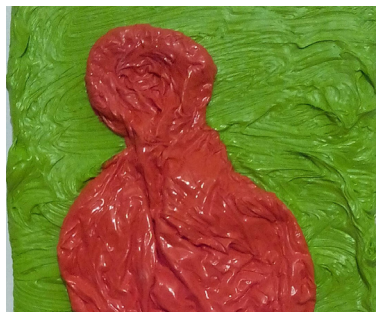
Francisco Peinado
El escándalo
Óleo sobre lienzo
45 x 45 cm
2012

En esta parte me intereso especialmente por la materia, el aspecto de repostería y por la imagen pop, de manera que comienzo a trabajar una serie de cuadros de pequeño formato, en los que aparece un elemento pop, trabajado con mucha carga matérica. Para esta parte del desarrollo, me valgo especialmente de las obras de Jeff Koons, ya que este ha reproducido en cerámica, globos, peluches y objetos semejantes.

Este proceso lleva a la par una investigación plástica a través de las redes sociales que expliqué con anterioridad en el proceso teórico-conceptual, lo que finalmente genera obras como “Pastel” o “Cupcake”, donde la pintura holandesa del bodegón queda pervertida por recursos técnicos como la carga matérica, el ensamblaje y la yuxtaposición, respondiendo así mismo a una imaginaria más lúdica y “afterpop”².

Ventana I, Óleo sobre lienzo, 20x20 cm, 2015

Gobo, Óleo sobre lienzo, 12 x 10 cm, 2015

Retrato, óleo sobre lienzo, 12 x 10 cm, 2015

Piruleta de corazón, Óleo sobre lienzo, 12 x 10 cm, 2015

Pastel, óleo sobre lienzo, 12 x 10 cm, 2016 (detalle)

Gallo, Óleo sobre lienzo, 10 x 12 cm, 2015 (detalle)

Pirulo Tropical, Óleo sobre lienzo 12 x 10 cm, 2015

Cupcake, óleo sobre Molde de magdalena, 6 x 8 x 9 cm, 2016

² El termino “afterpop” es el nombre que se le da a una generación de escritores nacidos entre los años 60 y 70 también conocida por generación nocilla. El término es utilizado como titulo en un ensayo de Eloy Fernandez Porta, donde habla de una estética cargada de un exceso simbólico creado por los medios de masas.

BIBLIOGRAFÍA

CATÁLOGOS

- Cobo, Chema. *Out of frame*. Málaga: CAC Málaga, 2009
- Doig, Peter. Peter Doig. Londres: phaidon, 2007.
- Dalwood, Dexter. *Dexter Dalwood*. Málaga: CAC Málaga. 2010.
- De Kooning, Willem. *Willen de Kooning, Obras/escritos/entrevistas*. Barcelona: Polígrafa, 2007.
- Wert, Juan Pablo, Escribano, María e Iván López Munuera (comisarios). *Los esquizos de Madrid, figuración madrileña de los años 70*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009.
- Godfrey, Tony. *La pintura hoy*. Barcelona: Phaidon, 2010
- Heck, Kati. *Kopf=Kopfnuss*. Málaga: CAC Málaga, 2014.
- Hopper, Edward. *Edward Hopper*. London: Tate Pub, 2004
- Mamma, Andersson, Karin. *Mamma Anderson, Dog days*. Bielefeld: Haunch of Venison, 2006.
- Martín, Gloria. *El traslado de la imagen*. Huelva: Área de Cultura, Diputación Provincial de Huelva, 2014.
- Kippenberguer, Martin. *Kippenberguer miró a picasso*. Málaga: Museo Picasso Málaga, 2011.

- Richter, Daniel. *Die palette*. Málaga: CAC Málaga, 2008.
- Sasnal, Wilhelm. *Wilhelm Sasnal*. Málaga: CAC Málaga, 2010.
- Sander, Jochen. *La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del Städel Museum*. Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao, 2010.
- Scarfe, Gerald. *Drawing Blood*. Great Britain: Little , Brow 2005
- Tuymans, Luc. *Luc Tuymans*. Londres: Phaidon, 1996.
- Vallotton, Félix. *Idylle am abgrund/ Christoph Backer und Linda Schädler Kunsthaus*. Zürich: Zürich, 2007.
- Wood, Jonas. *Interiors*. Los Angeles: PictureBox, 2012.
- Zabell, Simon. *Rema*. Málaga: CAC Málaga, 2008.

LIBROS

- Baudelaire, Charles. *Los paraísos artificiales*. Madrid: Akal, 1983.
- Bukowski, Charles. *Mujeres*. Barcelona: Anagrama, 1994.
- Bukowski, Charles. *Peleando a la contra*: Anagrama, 1994.
- Bukowski, Charles. *Toca el piano borracho como si fuera un instrumento de percusión hasta que te empiecen a sangrar un poquito los dedos*. Madrid: Visor libros, 2014.
- Burroughs, William S. *Queer*. Barcelona: Anagrama, 2000.

-Burroughs, William S. *Yonqui*. Barcelona: Anagrama, 2001.

-Deleuze, Gilles. *Francis Bacon, Lógica de la sensación*. Madrid: Arena libros, 2002.

-Fernandez Porta, Eloy. *Homo sampler, Tiempo y consumo en la Era Afterpop*. Barcelona: Anagrama, 2008.

-Fiz, Simón Marchán. *La estética en la cultura moderna*. Madrid: Alianza, 1987.

-Hesse, Herman. *El lobo estepario*. Madrid: Alianza, 1967.

-Hockney, David. *El gran mensaje, Conversaciones con Martin Gayford*. Madrid: La Fábrica, 2011.

-Hugo, Victor. *Manifiesto Romántico*. Barcelona: Península, 1971.

-Keats, John. *Cartas*. Barcelona: Icaria, 1982.

-Monteys, Xavier y Fuertes Pere. *Casa collage : Un ensayo sobre la arquitectura de la casa*. Barcelona, Gustavo Gili. 2007.

-Glòria Picazo y Jorge Ribalta (eds.). *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

-Stoichita, Victor I. *La invención del cuadro: arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*. Madrid: Cátedra, 2009.

WEBS

Textos y revistas

-Power, Kevin. *Encuentro con los pintores*.
<http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18460/1/Revisiones%2005%20Kevin%20Power.pdf>

-Harper, Adam. *El Pop-art y el Vaporwave en la plaza virtual*.
<http://www.dummymag.com/features/adam-harper-vaporwave>

-New American Painting
<http://www.newamericanpaintings.com>

Galerías

http://start.zeno-x.com/zeno_x_gallery/index.html
<http://www.galeriajm.com/>
<http://www.antonkerngallery.com/>
<http://galeriacavecanem.es/inicio/>
<http://www.galeriamarlborough.com/>
<http://www.davidzwirner.com/>
<http://www.gagosian.com/>
<http://www.kantorgallery.com/gallery/>
<http://www.pacegallery.com/>
<http://galeriajavierlopez.com/>
<http://galeriaalvaroalcazar.com/>

Artistas

-Batten, Katie

<http://www.katiebatten.com/>

https://www.instagram.com/katie__batten/

-Chanel, Nina

<http://www.ninachanel.com/>

<https://www.instagram.com/ninachanel/?hl=es>

-Cornellà, Joan

<http://www.joancornella.bigcartel.com/>

-Dalwood, Dexter

<http://www.dexterdalwood.com/>

-Dorland, Kim

<http://www.kdorland.com/>

<https://www.instagram.com/kimdorland/?hl=es>

-Eken, Rose

<http://roseeken.dk/>

<https://www.instagram.com/roseeken/>

-Elwes, Damian

<https://www.damianelwes.com/>

<https://www.instagram.com/damianelwes/?hl=es>

-Fleck, Michelle.

<http://www.michellefleck.com/>

-Fernandez, Nicasio

<http://www.nicasiofernandez.com/>

-Fox, Danny

<https://www.white-cake.com/>

-Harrington, Steven

<http://stevenharrington.com/>

https://www.instagram.com/s_harrington/?hl=es

-Katz, Alex

<http://www.alexkatz.com/>

-Kawai, Misaki

<http://www.misakikawai.com/>

-Koons, Jeff

<http://www.jeffkoons.com/>

-López Balza, Laura

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

<https://www.instagram.com/lauralopezbalza/>

-Parker, Erik

<https://www.instagram.com/erikparkerstudio/>

-Pantone, Felipe

<http://www.felipepantone.com/>

<https://www.instagram.com/felipepantone/?hl=es>

-Passaporte, Ricardo

<http://www.ricardopassaporte.com/>

<https://www.instagram.com/germesgang/?hl=es>

-Powers, Stevees

<http://www.firstandfifteenth.net/>

-Troy, Devin

<http://www.devintroystrother.com/w/>

<https://www.instagram.com/devintroy/>

-Wackers, Paul

<http://www.paulwackers.com/>

-Warhol, Andy

<http://www.kantorgallery.com/artists/andy-warhol/>

-Weischer, Matthias

<http://www.matthiasweischer.de/>

-Yanai, Guy

<http://www.guy-yanai.com/>

CONCLUSIONES

Como conclusión me gustaría destacar que el desarrollo del proyecto esta estrechamente ligado a cuestiones puramente formales, ya que estas son la principal problemática del proceso de trabajo y las que aportan nuevas líneas de investigación. Como sucede en el caso de la obra “Cuadro sobre pared”, en el que ese aspecto de repostería, ya citado, en este caso aparece de forma casual, debido a que el cuadro en una ultima fase de su producción me genero un problema con la textura de la tela, que resolví aplicando un empaste de óleo generando un aspecto de reposteria, el cual se revela de una forma radical en el ultimo período y da paso a una nueva linea de investigación.

Cuadro sobre pared (detalle)
Óleo sobre lienzo
19 x 16cm
2014

Pastel
Óleo sobre lienzo
12x10 cm
2016 (detalle)

Cupcake
Óleo sobre Molde de magdalena
6x8x9 cm
2016

PRESUPUESTO

Cuadros

Bastidores: 400 €

Tela: 350 €

Tubos de oleo: 3.000 €

Brochas y pinceles: 100 €

Herramientas(espátulas, jeringuillas etc.): 100 €

Liquin: 200 €

Aguarras: 150 €

Trementina rectificada: 100 €

Cinta de carroceros: 200 €

Collages

Impresión fotográfica: 50 €

Papeles, cartulinas etc.: 50 €

Marcos: 150 €

Transporte y montaje

Embalaje: 600 €

Transporte: 70 €

Alcayatas y tacos: 15 €

Total: 5.535 €

CRONOGRAMA

	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE
Busqueda de referentes.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Investigación con pintura	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
investigación con collages					■	■	■	■				■	■	■
investigación teórico-conceptual				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Analisis de los resultados			■							■				■
Memoria													■	■

ANEXO

Pastel
Óleo sobre lienzo
12x10 cm
2016

Cupcake
Óleo sobre Molde de magdalena
6x8x9 cm,
2016

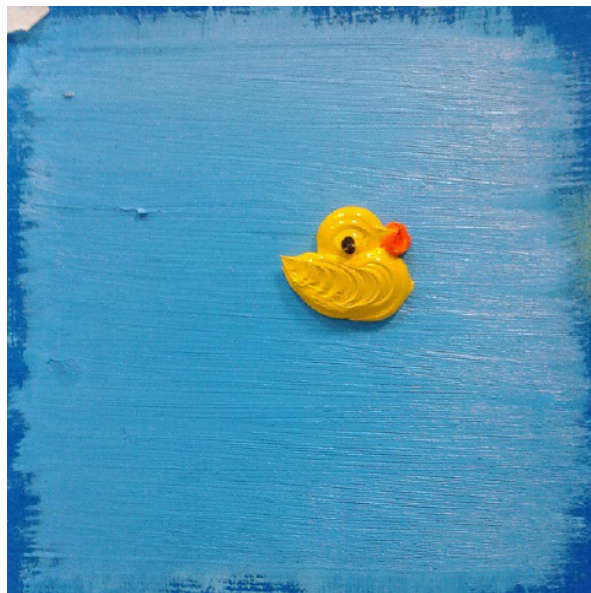
Mueble con cerveza derramada
Óleo sobre lienzo
146x97 cm
2015

Columna con onfeti
Óleo sobre lienzo
100x50 cm
2015

Silla y confeti
Óleo sobre lienzo
114x72 cm
2014

Pato
Óleo sobre lienzo
19x19 cm
2015

Gallo
Óleo sobre lienzo
10x12 cm
2015

Piruleta de corazón
Óleo sobre lienzo
12x10 cm
2015

Pirulo Tropical
Óleo sobre lienzo
12x10 cm
2015

Cactus
Óleo sobre lienzo
22x22 cm
2015

Retrato
Óleo sobre lienzo
12x10 cm
2015

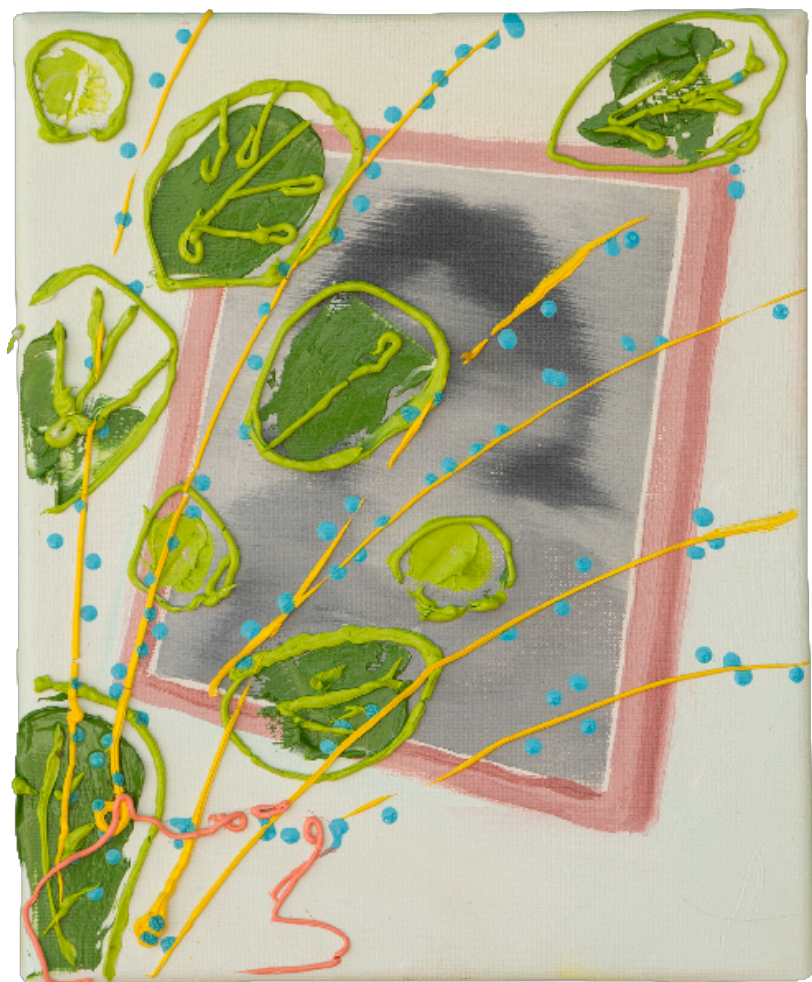
Ventana
Óleo sobre lienzo
12x9 cm
2015

Ventana I
Óleo sobre lienzo
20x20 cm
2015

Charco con flotador
Óleosobre lienzo
19x19 cm
2015

Planta con cuadro
Óleo sobre lienzo
27x22 cm
2015

Jardin I
Óleo sobre lienzo
22x22 cm
2015

Jardin II
Óleo sobre lienzo
20x20 cm
2015

Habitación
Óleo sobre lienzo
114 x 164 cm
2015

Espacio con planta
Óleo sobre lienzo
114 x 164 cm
2015

Espacio Roma
Óleo sobre lienzo
60x60 cm
2015

La casa de Ángel
Óleo sobre lienzo
130 x 130 cm
2014

Silla y fregona
Óleo sobre lienzo
40x30 cm
2016

Trozo de cama
Óleosobre lienzo
16x27cm
2014

Pelota y plantas
Óleo sobre lienzo
114 x 164 cm
2015

Trozo de mesa con recortes
Óleo sobre lienzo
19x22 cm
2015

Taza sobre mesa
Óleo sobre lienzo
27x27 cm
2015

Foto de nevera
Óleo sobre lienzo
16x22cm
2015

Caseta de Melilla
Óleo sobre lienzo
20x16cm
2014

Cuadro sobre pared
Óleosobre lienzo
19x16cm
2014

Confeti
Óleo sobre lienzo
15x15 cm
2014

Pipa
Óleo sobre lienzo
54x56cm
2015

Aguarras y pinceles
Óleo sobre lienzo
46x33cm
2015

Lampara y acuarela
Óleo sobre lienzo
61x38cm
2014

Lampara y cuadros
Óleo sobre lienzo
61x38cm
2014

Silla, libros y trapo amarillo
Óleo sobre madera
100x80 cm
2015

Puerta con plantas
Óleo sobre lienzo
92x89cm
20115

Fotografía de cigarro
Óleo sobre lienzo
19x19cm
2014

Jarrón
Óleo sobre lienzo
10x15 cm
2014

Espacio con cigarro
Oleo sobre lienzo
20x20 cm
2015

Puerta con plantas
Acrílico y óleo sobre lienzo
14x14 cm
2015

Cuadro de Alfonso XII sobre espacio
Óleo sobre lienzo
41x38 cm
2014

Planta y estampado, sobre espacio
Óleo sobre lienzo
16x22 cm
2014

Cuadro sobre espacio rosa
Óleo sobre lienzo
41x38 cm
2014

Cuadro sobre pared
Collage
22x13 cm
2015

Roma, empaste, estampado
Collage
24x24 cm
2015

*Vista desde una ventana de la Real Academia De
España en Roma*
Collage
6x16 cm
2015

Puerto Nray
Collage
18x18 cm
2015

Silla en museo
Collage
16x12 cm
2015

Recortes de foto sobre mesa
collage
22x23 cm
2015

Columna en espacio
Collage
71x56 cm
2015

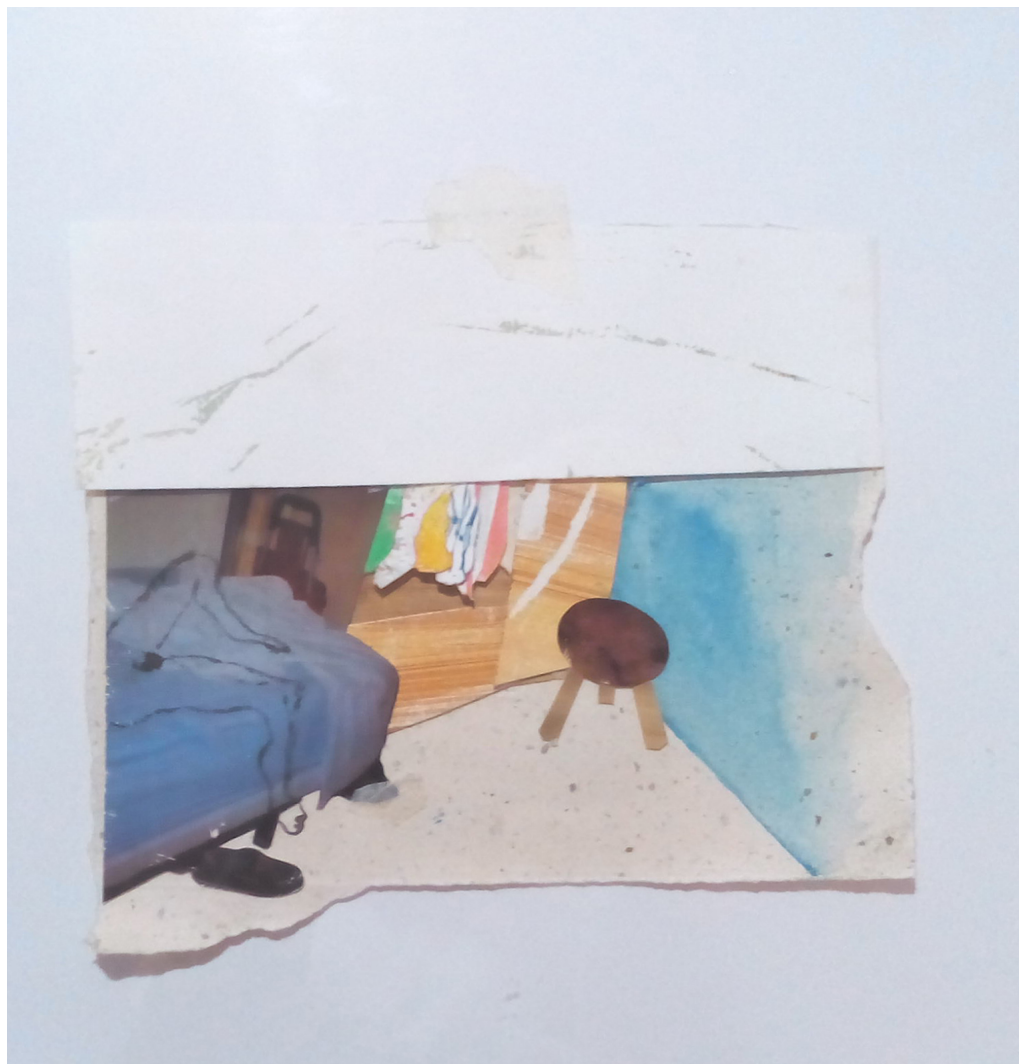
Revista X y cigarros
Collage
20x28 cm
2016

Columna, cigarro, corazon
Collage
44x42 cm
2016

Coche en carretera
Collage
25x19cm
2016

Habitación
Collage
25 x 25 cm
2015

