

FACTOR 50

Claudia Suárez

· TRABAJO FIN DE MÁSTER ·

Máster en Producción Artística Interdisciplinar
Facultad de Bellas Artes – Universidad de Málaga

Curso 2019 - 2020

Autora: Claudia Suárez

Tutores: Salvador Haro y Blanca Machuca

Cuando vivimos en unos tiempos sin festividad, en una época sin fiesta, perdemos toda relación con lo divino.

Byung-Chul, Han. *La sociedad del cansancio* (2017)

Descripción	/3
Introducción / Idea	/4
Desarrollo del proyecto. Proceso de trabajo	/5
<i>Vitamina D</i>	/6
Investigación teórico-plástica	/27
<i>Lo sublime de lo banal</i>	/28
<i>La influencia de la pintura contemporánea norteamericana</i>	/30
<i>La pintura figurativa en la actualidad</i>	/34
Aportaciones	/38
Bibliografía	/40

· DESCRIPCIÓN ·

Factor 50 es un proyecto pictórico que tiene como objetivo la creación de una serie de piezas que investigan lo banal a partir de fotografías de bañistas, turistas y veraneantes en un entorno trivial. Este trabajo nace de la necesidad de poner en valor los momentos de descanso a través de los cuales encuentro la creatividad y la percepción pura de mi presente más sincero.

Mediante escenas exploro diferentes posibilidades para representar el movimiento de la acción y, así, contar historias extraídas de la imaginería del verano. De forma paralela, estas narraciones, son representadas en obras de gran formato pintadas al óleo en las que prescindo del tiempo lineal, dejando paso a la elipsis. Sus protagonistas a veces se dirigen hacia nosotros y otras, habitan en sus propios juegos casuales captados en el tiempo.

· INTRODUCCIÓN / IDEA ·

Este Trabajo Fin de Máster supone una investigación teórico-plástica sobre la representación de lo banal y lo cotidiano en la pintura figurativa contemporánea. Las imágenes representadas van desde pescadores posando con sus pescados a bañistas nadando en una piscina. Existe un impulso por observar el comportamiento de este tipo de personajes y desgranar el porqué de este impulso. Los momentos en los que me encuentro en un entorno de ocio son clave para encontrar la creatividad y para expresar lo que quiero contar a continuación.

El interés por analizar y representar imágenes relacionadas con el verano nace de la necesidad de poner en valor el tiempo de ocio o el *cansancio fundamental*, como lo define Handke en su libro *Ensayo sobre el cansancio*¹. Se trata de un cansancio que no agota, que no inhabilita para hacer cosas. Es un cansancio que permite una aminoración del tiempo para volver a encontrarte con lo que te rodea, para percibir las cosas de una manera especial y poder disfrutar de ellas. Esta exaltación del ocio como elemento discursivo aparece representada en muchas de las obras en forma de secuencia. La narración se muestra explícitamente introduciendo el movimiento y el tiempo en las escenas. A veces empleo el tiempo lineal, las imágenes son correlativas y se puede identificar el transcurso de la acción que los personajes llevan a cabo. En otros casos, las secuencias hacen referencia a diferentes momentos de la misma acción pero no tienen por qué ser consecutivas en el tiempo.

La estructura del proyecto se encuentra dividida en dos partes: Desarrollo del proyecto e Investigación teórico-plástica, lo que facilita la comprensión y justificación de las obras en el marco teórico. Dentro de estos puntos se intercalan reflexiones, investigaciones sobre autores que se relacionan con las aportaciones teóricas, así como comentarios sobre el proceso de realización de dichas obras.

¹ Handke, Peter: *Ensayo sobre el cansancio*. Alianza. Madrid, 2006.

· DESARROLLO DEL PROYECTO. PROCESO DE TRABAJO ·

· Vitamina D ·

Venga va, sal · Óleo y lápices sobre papel · 52 x 135 cm · 2019

Venga va, sal · Detalle · 2019

Al iniciar el máster quise experimentar con la animación como una nueva forma de representar escenas veraniegas añadiéndoles, esta vez, movimiento. Las imágenes de las que partía eran fotografías en ráfaga tomadas un día cualquiera de playa. Mientras pintaba esta secuencia, realicé algunas modificaciones técnicas necesarias para conseguir un resultado final mejor. Originalmente, en la primera parte de la secuencia, la cámara mantenía una distancia considerable con el personaje y como el movimiento de este era mínimo resultaba algo monótono para el espectador. Así que apliqué un zoom en la primera parte y así crear algo de movimiento. Al finalizar la obra, monté en vídeo la secuencia para crear la animación correspondiente pero vi innecesario contar la misma historia dos veces y opté por quedarme únicamente con la parte pictórica.

Esta ha sido la primera vez que empiezo a jugar con la idea de representar una escena por medio de la secuencialidad, creando un vínculo casi inexorable con el cine. A raíz de esta pieza comienza una investigación sobre las diferentes posibilidades de unir la pintura con la narración. Y es así como descubro la obra de Alex Katz, referente imprescindible desde ese momento. Este artista, considerado uno de los precursores del arte pop, indaga en la influencia del cine y la televisión en el arte de los años 60. Los *mass media* se convierten en una gran influencia dentro del arte figurativo de la época. Alex Katz pinta escenas de gran formato con colores planos, donde casi siempre aparecen personas en momentos triviales. Algunas obras son tomas múltiples de una misma imagen, creando una especie de secuencia pictórica. Como menciona el historiador Sam Hunter:

Los personajes de Katz son actores que intervienen en dramas mudos dirigidos por él mismo. Unas veces se encaran con nosotros y otras, a lo que parece, se dirigen a nosotros como si quisieran que interviniéramos con ellos en un juego organizado casualmente durante una fiesta o en un grupo pequeño y más íntimo acomodado en los sofás de la sala de estar.²

Alex Katz · Swimmer · 1990

Alex Katz · Figures on beach · 2008

² Hunter, Sam: Alex Katz. Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona, 1993. Pág. 2

S/T · Óleo y lápices sobre papel · 20 x 100 cm · 2019

Partiendo de esta primera toma de contacto con la secuencia, la siguiente obra elimina el tiempo lineal y el movimiento se muestra fragmentado. Más influenciada por las clásicas viñetas de cómic, está realizada sobre un pliego de papel que se divide en cinco fotogramas separados por márgenes blancos. Estas secuencias o fotogramas representan distintos momentos de una misma acción, y así pasa de un tiempo lineal a un tiempo asincrónico. Por lo tanto, se puede intuir la narrativa de las imágenes aunque no se muestre explícitamente ese recorrido.

Como se puede observar en los siguientes bocetos, esta pieza, inicialmente, iba a ser un libro de artista en forma de acordeón que mostraría una secuencia por cada lado del papel. La idea era mostrarlo abierto. Expuesto en una mesa o una peana y que se pudieran contemplar ambos lados pero finalmente, al llevarlo a cabo, decidí que funcionaba mejor sin darle la forma de acordeón y usando solo un lado del papel.

Boceto · Lápices sobre papel · 7 x 35 cm · 2019

Boceto · Lápices sobre papel · 7 x 35 cm · 2019

S/T · Detalle · 2019

Al prescindir de una narración lineal en esta obra, la selección de varias imágenes de un mismo momento puede relacionarse con el archivo de las cámaras de fotos de cualquier turista cuando realiza muchas tomas de un mismo momento para luego, seleccionar la favorita. Este hecho anecdótico empieza a resultarme interesante a partir de este instante, como una forma de rescatar esos descartes y exponerlos creando nuevas composiciones. En este punto, la unión con el cine se vuelve a establecer, aunque esta vez podría semejarse a una selección de fotogramas. Se observan diferentes cambios de posición, distintas formas de nadar.

Tras realizar esta primera secuencia, hice otras dos donde seguí experimentando estas formas de representar el movimiento. La unión de cine y pintura es una forma más de combinar diferentes disciplinas con el fin de enriquezcan la una de la otra. David Hockney es un gran defensor de usar todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance en la obra pictórica. Se ha llevado años investigando procedimientos como la cámara oscura, la fotografía o la proyección con el fin de buscar la forma idónea de llevar la realidad que le rodea a las dos dimensiones. Desde la aparición de la fotografía los artistas se han servido de esta técnica para mejorar sus pinturas y con el paso del tiempo han sido los cineastas los que se han inspirado en el arte plástico para sus piezas audiovisuales. De esta forma, se crea una simbiosis pintura-cine que abre todo un abanico de posibilidades.

Como relatan Vinicius Andrade y Arturo Colorado en su artículo *Fotografía-pintura-cine: interconexiones estéticas* en la revista *Fotocinema*:

Y la imagen plástica, que ha aprendido de los nuevos procedimientos de representación de imágenes, se lanza con mayor denuedo a la indagación de las apariencias visuales, desprendiéndose de viejos esquemas representativos, que parecen haber conquistado los nuevos procedimientos mecánicos de creación de imágenes. [...] Podemos decir que el arte plástico en muchos casos ha recuperado su capacidad de comunicación, que había poseído durante siglos, a través de la adopción de esos mismos medios tecnológicos de comunicación dominantes en el mundo contemporáneo.³

Las secuencias que he realizado durante el presente curso suponen un acercamiento a lo cinematográfico, son fotogramas sacados de vídeos caseros grabados en verano a mis amigos y a mi familia. El interés por lo sencillo y la frescura no sólo forma parte de mi pintura, también forma parte de la forma de grabar los vídeos y hacer las fotos que luego usaré como referencia en las obras.

A diferencia de la animación, la primera obra que realicé en el máster, las últimas tres secuencias condesan el movimiento en algunos momentos clave. La acción está sintetizada de tal manera que en menos fotogramas se pueda observar lo que está sucediendo. Al final, se trata de un recorrido personal que entrelaza fragmentos de allí y de allá. A veces las historias nos acogen, nos sentimos unidos a esos movimientos azarosos y a veces nos sorprenden.

³ Colorado, Arturo / Andrade, Vinicius: *Fotografía-pintura-cine: interconexiones estéticas*. *Fotocinema*. Revista científica de cine y fotografía, n. 16, 2017. Pág. 12 y 13

S/T · Óleo y lápices sobre papel · 50 x 300 cm · 2020

S/T · Detalle · 2020

Matalascañas · Óleo y lápices sobre papel · 19 x 95 cm · 2020

Matalascañas · Detalle · 2020

En la siguiente obra me trasladé al gran formato, ya que consideraba un reto enfrentarme tras varios años de pequeños formatos a estas dimensiones. Este cuadro aborda una estética más cercana a lo exótico, a la foto de vacaciones que hacemos en lugares salvajes que no solemos habitar a diario. Es posible encontrar como claro referente la obra de Peter Doig con sus grandes pinturas de paisajes místicos en Trinidad y Tobago. La relación del ser humano con el resto de la naturaleza adquiere importancia a partir de ahora y empiezo a representar esta unión desde una postura conciliadora. Los momentos en los que me siento conectada con la naturaleza son los más propicios para percibir las cosas de una manera diferente, para parar todos los procesos mentales que me absorben y observar el presente como es. Considero de vital importancia defender la pausa para encontrar ese momento idóneo en el que conseguir la percepción de lo nimio, de lo minúsculo.

Para buscar una relación plástica con esta idea, recuperé del álbum familiar una foto realizada durante la luna de miel de mis padres en Tenerife. Los dos aparecen capturados en el momento perfecto en el que se dan cuenta de que están siendo fotografiados, observan sorprendidos la cámara interrumpiendo así la inmersión total de su propia experiencia.

El artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, Bartolomé Ferrando se refiere a esta particular visión de las cosas de la siguiente forma:

Una vida que no es, sino que está en continuo cambio, repleta de variantes. Lo que importa entonces no es el hecho en sí sino el movimiento de todo lo que sucede, su proceso. Captarlo, comprenderlo, requiere sumergirse en ese decurso, introducirse en él, sentirlo, vivirlo como tal sin quererlo acomodar a nuestra visión particular del mundo. [...] Disolvernos en el proceso será el primer paso, la puerta de entrada, el inicio de una actitud mental distinta atenta a todas las cosas pero sin hacer prevalecer ni dar mayor importancia a una que otra.⁴

⁴ Ferrando, Bartolomé: *Arte y cotidianidad, hacia la transformación de la vida en arte*. Árdora exprés. Madrid, 2012. Pág. 30 y 31

Tenerife II · Óleo sobre lienzo · 190x 162 cm · 2020

La siguiente obra supone un enfoque más ambicioso, consiste en una composición de nueve piezas pintadas en óleo sobre lienzo. Contiene detalles, retratos, paisajes, escenas y vegetación. La idea es que mediante muchas imágenes, todas relacionadas entre sí, lleguemos a formar una sola imagen en nuestra mente. Mi intención es descomponer para componer. Esta obra me sugiere un acercamiento a los cuadernos de viaje, es como si cogiera un cuaderno de campo, arrancara todas las páginas y las colocara en la pared buscando la composición perfecta de las distintas imágenes. Al fin y a cabo, hay detalles que están sacados de contexto, magnificados. Lo que antes era una señal de SOS en la pared de una caseta de vigilancia de la playa ahora adquiere otro significado.

La obra del artista venezolano Christian Vinck explora la forma en la que lidiamos con el recuerdo. El archivo que conserva de entonces es el *leit motiv* de sus obras. Cecilia Rodríguez explica la forma de descontextualizar objetos o documentos de este pintor en su ensayo *Archivos para (des)armar. Cuaderno Caribe de Christian Vinck*:

Los objetos, los documentos, los libros, pasan por un proceso de reinterpretación que tiene que ver, como ya hemos visto, con el orden y la estructura utilizada por Vinck, pero también con su proceso de recreación. No se trata de la portada de un cuaderno, sino de la pintura al óleo de ese cuaderno. Los documentos y los objetos han sido sacados de su esfera para sumergirlos en el terreno de la representación y del arte.⁵

Este trabajo ha supuesto un cambio en mi obra artística debido a la descontextualización y magnificación de detalles minúsculos, pero también en el proceso. He querido buscar los acabados que me proporcionaba el papel en la tela. Para ello, he imprimado mi propia tela de algodón lijando con cuidado entre cada capa de imprimación, buscando una superficie en el tejido lo más pulida posible. También he mantenido el dibujo con lápices de colores (azul turquesa y rojo) y las aguadas que uso en el papel, de esta forma empiezo a marcar el mismo lenguaje pictórico en un lienzo que cada vez está más trabajado y preparado personalmente. Esto supone el principio de una nueva forma de entender el proceso de preparación del soporte como parte de mi trabajo, dándole así el mismo valor al procedimiento completo que a la obra terminada.

Fotografías del proceso de imprimación y montaje sobre bastidor

⁵ Cecilia Rodríguez Lehmann: *Archivos para (des)armar. Cuaderno Caribe de Christian Vinck*. Trópico absoluto. 2020. Pág. 11

Verano · Óleo sobre lienzo · 41 x 33 cm c/u · 2020

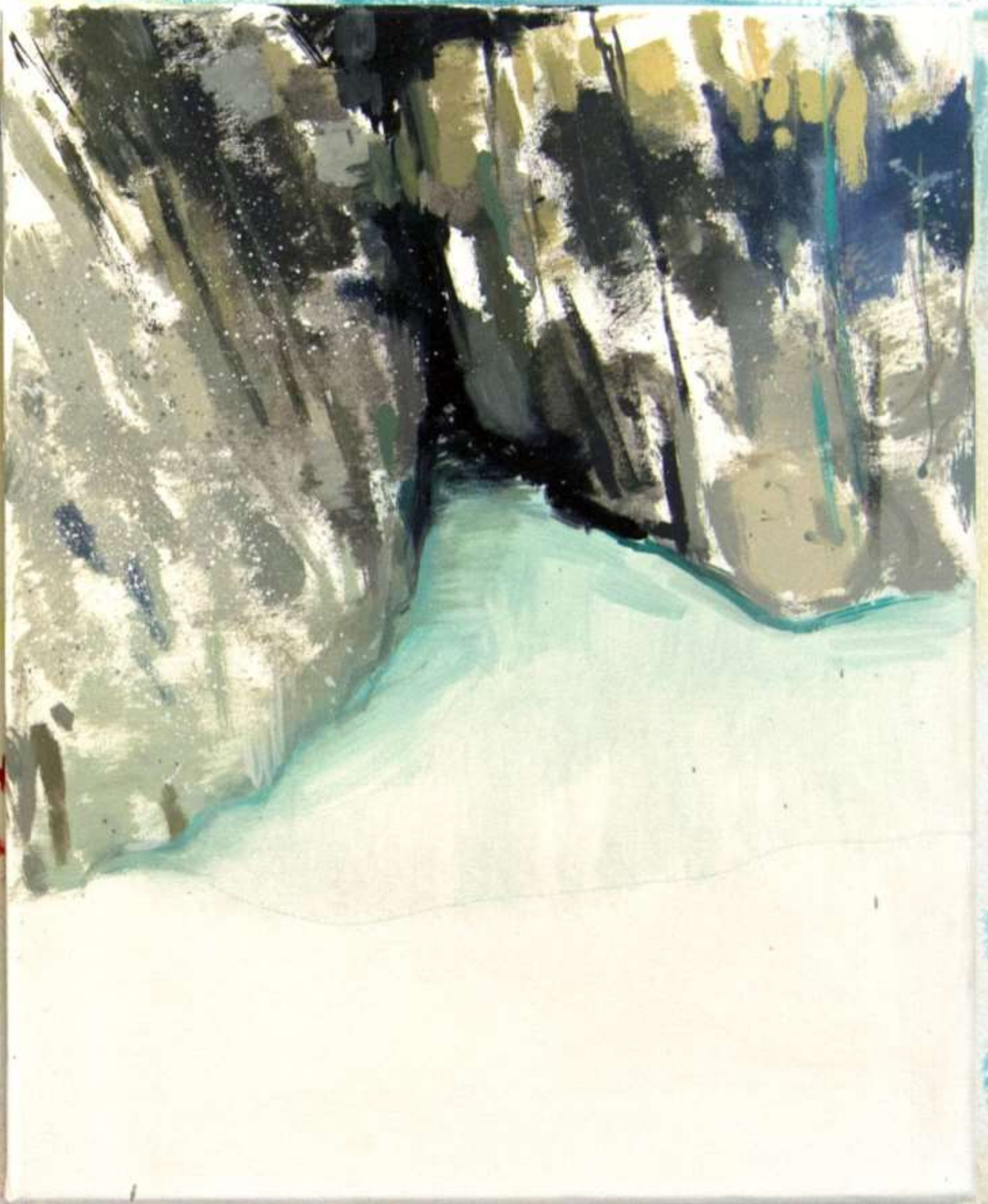

V · Óleo y lápices sobre lienzo · 41 x 33cm · 2020

VII · Óleo y lápices sobre lienzo · 41 x 33 cm · 2020

IV · I · Óleo y lápices sobre lienzo · 41 x 33 cm c/u · 2020

Matalascañas II · Óleo sobre lienzo · 162 x 190 cm · 2020

Matalascañas II · Boceto · 2019

Matalascañas II · Boceto · 2019

Esta pieza fue pensada inicialmente para llevarla al mural pero, al final, decidí hacerla en una tela sobre bastidor. Me surgió la oportunidad de participar en una exposición colectiva con una obra de grandes dimensiones y comprendí que el boceto que tenía hecho de esta imagen era el idóneo para la ocasión. La fotografía original la encontré en un álbum de mi familia y son mi madre, mis tías y mi prima en una noche de pesca en Matalascañas.

Uno de los fuertes del cuadro es el contraste tan interesante que se genera con el negro de la noche y el flash de la cámara analógica. He querido enfatizar este efecto y sobreexponer los colores para que el resultado final sea impactante y tenga mucha fuerza visual. Los rostros están desdibujados, así consigo homogenizar todas las partes, evitando darle más importancia al retrato que al resto del cuadro. También he intentado en este trabajo ser muy fiel al boceto original, ha sido una gran ayuda para encontrar la frescura en el gran formato. Algo que fue un problema, para mí, al inicio del curso.

A raíz de esta obra, realicé otras más pequeñas como este díptico. Vuelvo a las clásicas imágenes de turistas durante las vacaciones en un entorno idílico para contar un relato, un viaje de luna de miel en Tenerife en los años 90. Son piezas pequeñas con una gama cromática fría, que te sitúa en la playa pero no parece que sea verano. El uso del color, generado a partir de tonos planos y grandes pinceladas que solucionan grandes partes del papel, aporta cierta frescura a la obra. Los gestos decididos y la omisión de detalles crean imágenes contundentes, que poco a poco, se distancian de la fotografía que tomé como punto de partida. Desde este momento me surge cierto interés por crear una serie de piezas de un mismo día en un mismo lugar pero en diferentes momentos o situaciones. Sería una forma de sacar el máximo provecho de un mismo tipo de fotografías que comparten muchas características. Me interesa rescatar todas las imágenes que se generan en un viaje para crear una imagen general de esos días, como si fueran fotogramas de una película.

Tenerife III · Óleo sobre papel · 25 x 40 cm · 2020

Platja Fonda II · Óleo sobre papel · 15 x 20 cm · 2020

BCN · Óleo y lápices sobre papel · 15 x 25 cm · 2019

Delfín · Óleo sobre papel · 15 x 20 cm · 2019

Cádiz · Óleo sobre papel · 123 x 99 cm · 2020

· INVESTIGACIÓN TEÓRICO-PLÁSTICA ·

· Lo sublime de lo banal ·

El proceso de trabajo que he seguido en este proyecto tiene una gran relación con mi forma de relacionarme con el mundo a través de la observación. El interés por percibir las cosas cotidianas con una atención especial tiene una implicación determinante en mi pintura y así intento plasmarlo en este proyecto. Observo lo que me rodea de formas lentas y duraderas, con una calma existencial donde todo se hace sorprendente. Es una calma buscada que me permite contemplar los detalles desde un nuevo enfoque. Como mencionaba anteriormente, las situaciones en las que disfruto de la naturaleza durante el verano son las más especiales. La mirada hacia lo nimio se convierte en fuente de creación e imaginación. Cuando estoy en la playa consigo crear espacios para la creación, consiste en observar la gente que tienes cerca. A veces son cuerpos, otras veces es su ropa o las relaciones que establecen entre ellos. También me fijo en objetos, situaciones o movimientos. Con esta forma de observar consigo que aquello que parece banal encuentre su sitio y se magnifique. Fernando Castro, filósofo y crítico de arte, describe de forma concisa y clara lo que pretendo expresar aquí. En su libro *Mierda y catástrofe* leí la frase que me dio pie a encontrar una reflexión profunda sobre lo que quería contar con mi obra, además me sirvió para ponerle título a este apartado teórico:

El choque (Stoss) del arte es algo más que la angustia, es un poner en suspenso la obviedad del mundo, lleva a la maravilla por el hecho, de por sí insignificante (remitido a nada), de que hay mundo: podría ser, valga la imprecisión, lo sublime de lo banal.⁶

A raíz de esta primera toma de contacto, estudié estos asuntos con otros autores como Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano que dedica su trabajo a la crítica del capitalismo y la sociedad del trabajo. En concreto, me interesa su manera de poner en valor el *intervalo*, entendiendo este como un tiempo dedicado a quietarse. De esta manera, aparece ante nosotros un presente que no sabíamos que existía, volviéndonos permeables ante situaciones cotidianas. Considera que *el entre-tiempo es un tiempo de la indiferencia como cordialidad*. En esta atención pausada, el sosiego se abre paso, desconectando todos los procesos inmediatos que circulan en nuestra mente. Así mismo, propone la defensa de la importancia cultural de la banalidad y la fiesta como un camino para lidiar con las enfermedades del siglo XXI, como el *burnout* o la depresión. En su libro *La sociedad del cansancio* extrae una cita del diálogo platónico *Las Leyes* que dice:

Pero el hombre ha sido hecho para ser un juguete de los dioses, y eso es realmente lo mejor de él. Así es como tienen que vivir la vida todos, tanto hombres como mujeres, siguiendo este principio y jugando a los juegos más hermosos. [...] Para poder hacer que los dioses se nos vuelvan benignos [...] hay que vivir jugando, [...] haciendo sacrificios, cantando y bailando.⁷

Esto nos lleva a pensar en una forma *afirmativa* de relacionarnos con el mundo, una forma caracterizada por una ausencia de negatividad o disputa. Si nos relacionamos con el mundo por medio de la afirmación de lo múltiple, sin criticar lo que sucede, o imponer un juicio entre el sujeto y el objeto, este último se hace presente, se desvela, de formas que el acoso del tiempo, con sus estados de ánimo fundamentados en el prejuicio y el estrés, no permite. De este modo, yo apelo a poner en relieve

⁶ Castro Flores, Fernando: *Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo*. Fórcola. Madrid, 2015. Pág. 79

⁷ Byung-Chul Han: *La sociedad del cansancio*. Herder. Barcelona, 2017. Pág. 105

una frase que utiliza Deleuze para extraer el jugo de la filosofía de Nietzsche: *La inocencia es la verdad de lo múltiple*⁸. Mi obra es inocente, no en un sentido inmaduro, sino en el sentido de como exponemos nuestra voluntad de observar ante el mundo. Podemos querer observar aquello de una forma delimita, ya sea por razones ideológicas, científicas o teológicas; pero también podemos observar desde la aceptación del hecho, sin poner un velo de conocimiento, dejando que el hecho aparezca tal y como es, atreviéndonos a aceptarlos en su desnudez. Por ello mi pintura quiere estar cerca de esta inocencia, que yo encuentro en los momentos de ocio, cuando el tiempo no me apremia y me permite observar sin prisa, dejando que aquello que para muchos puede no tener sentido, lo adquiera para mí. Y es por ello que definiendo los momentos de ocio como tiempo esencial de nuestra cultura, y solo así esta forma de observar será posible.

La importancia del ocio como parte vital de nuestra cultura está íntimamente relacionada con el proceso de trabajo que llevo a cabo para realizar mis obras. Casi todas las fotografías que uso las hago en la playa o en piscinas durante las vacaciones. Gracias a esta desconexión, consigo buscar la creación y composición de imágenes que me sirvan para futuras piezas. Para ello, es imprescindible observar con detenimiento y curiosidad las relaciones y experiencias que se crean en estos lugares. Muchas fotos son de mi familia y amigos, aunque también fotografío a la gente anónima que suele habitar en dichos espacios. El siguiente paso es la selección de las que más interés me generan en el estudio, este proceso también es muy importante y requiere de una actitud contemplativa que sepa analizar las posibilidades de las imágenes en el marco pictórico.

El trabajo manual que se da en el taller, donde fabrico los lienzos, preparo los bocetos y experimento con la pintura está íntimamente relacionado con el aprendizaje que se crea mediante la reflexión. La parte práctica de producir obras deja un hueco en nuestro intelecto, de esta manera tenemos la oportunidad de entender que el tiempo de trabajo se puede dedicar a meditar sobre todas aquellas experiencias que se están dando en ese momento. En este sentido rescato una vieja idea, aquella que defiende que la experiencia está íntimamente relacionada con el conocimiento. Es una idea muy arraigada en el terreno de la literatura. Siempre se ha dicho que para escribir hay que haber vivido. Creo que esto puede trasladarse a la pintura. No tengo ninguna duda que para extraer nuevas ideas en el terreno pictórico hay que mancharse mucho las manos de pintura. Así que creo que todo aquello que se vive en el taller, todos los procesos creativos frustrados y satisfactorios parecen invitar a que el conocimiento aparezca y nos permita mejorar.

El germen de la creación era instintivo, no intelectual. La percepción artística, por tanto, debía de echar mano de la máquina intuitiva, utilizando las yemas de los dedos y las papilas gustativas, ajenas a elucubraciones y juicios.⁹

De este modo, esta intuición que me conduce al conocimiento en un espacio determinado, como es el del taller, se une al proceso de observación y documentación en lugares de ocio, donde la intuición no me lleva hacia el conocimiento, sino que me acerca a la verdad del hecho. Es este desarrollo que va de la intuición-hecho (espacios de ocio) a la intuición-conocimiento (en el taller) como entiendo mi proceso creativo.

⁸ Deleuze, Gilles: *Nietzsche y la filosofía*. Anagrama. Barcelona, 2019. Pág. 37

⁹ Ferrando, Bartolomé: *Arte y cotidianeidad, hacia la transformación de la vida en arte*. Árdora exprés. Madrid, 2012. Pág. 23 y 24

· La influencia de la pintura contemporánea británica y norteamericana ·

Como respuesta al expresionismo abstracto de Pollock y Rothko, nace en la segunda mitad del siglo XX una nueva ola de artistas que deciden desvincularse de este movimiento. La representación de emociones extremas, el informalismo, la búsqueda de captar la sique del propio artista entra en crisis y el mundo del arte empieza a mirar para otro lado. Es entonces cuando se retoma la figuración con artistas como Francis Bacon, Lucian Freud o David Hockney. Al igual que el Pop Art se nutre de imágenes extraídas de la cultura popular y de los mass media, esta nueva ola de artistas figurativos vuelven a posar sus ojos sobre aquello que les rodea para tomarlo como fuente de inspiración. Lo cotidiano y las escenas triviales reaparecen, esta vez influenciadas por una estética próxima al diseño o la publicidad. Este rasgo se puede apreciar especialmente en las obras de Alex Katz, Hockney o Wesselmann: superficies pulidas, colores planos, idealización estética.

A continuación, me centraré especialmente en David Hockney y Peter Doig.

Como mencioné anteriormente Hockney se convirtió en un gran referente en mi obra desde que descubrí su trabajo. En ese momento, me di cuenta que no todos los artistas tienen por qué tener un gran tema crítico al que dedicar su carrera. Existía un hueco para aquellos que quisieran reflejar algo muy pequeño, muy personal y a la vez muy valioso. Él retoma la figura humana y la expone realizando tareas propias de la clase acomodada californiana como nadar en una piscina, tomar el sol o simplemente posar para el artista. En la década de los años 50 comienza su carrera artística realizando cuadros con colores muy apagados y con una leve influencia cubista, que rápidamente deja atrás creando pinturas de colores muy vivos y planos, respetando siempre un dibujo de cierta simplicidad en las formas.

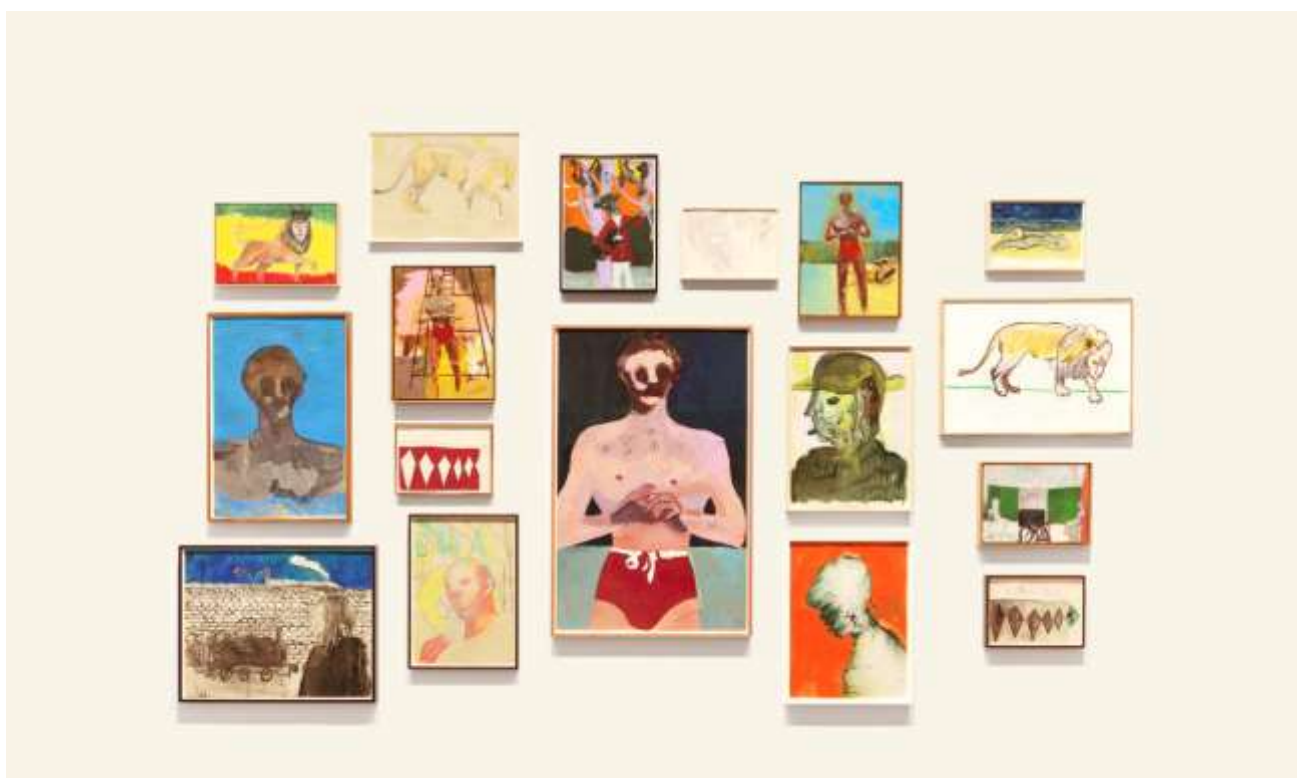

David Hockney en su estudio de Los Ángeles

David Hockney se mudó siendo joven a Los Ángeles desde Inglaterra con el propósito de pintar la luz y los paisajes que la costa oeste estadounidense podía proporcionarle. Lo que más me interesa de su trabajo y lo que más me he dedicado a investigar durante este curso es la búsqueda de la síntesis tanto en el color como en el dibujo. Huir, cada vez más, de la fotografía y de la comprensión tan minuciosa que aporta, desaprender. Y así, conseguir expresar más personalidad en las obras, generar códigos nuevos que se alejen de una descripción demasiado exhaustiva de la imagen que tomo como punto de partida. Una de las formas de buscar esta síntesis ha sido aplanar los colores, evitar contrastes y cambios de tonalidad en ciertas partes del cuadro que no son importantes para su composición. También he jugado a combinar partes con un acabado técnico más convencional y algunas partes muy esbozadas, dejando esa parte de la obra en un estado muy primitivo.

Asimismo, su uso de materiales y formatos me genera mucho interés. Su peculiar forma de crear una sola obra mediante la unión de varios pliegos de papel o lienzos crea en mí la inquietud por buscar nuevas maneras de entender el formato. Esta inquietud me lleva a crear obras como *Verano*, compuesta por lienzos pequeños de 41 x 33 cm y *Cádiz*, creada a partir de nueve pliegos de papel.

Con algunas décadas de diferencia con respecto a Hockney, Peter Doig consigue situarse en la cima del arte contemporáneo durante los años 90 y principio de los 2000. Su vida transcurre en diferentes países: Trinidad y Tobago, Canadá, Reino Unido y Alemania. Es precisamente este bagaje por diferentes culturas lo que crea en él la necesidad de dedicar su carrera artística a representar tierras extrañas con un cierto punto de ensoñación y misticismo. Me resulta muy llamativa su manera de pintar la figura y el paisaje consiguiendo darle, yo diría, la misma importancia a ambas. En muchos de sus cuadros los personajes se dejan ver sutilmente entre una maraña de naturaleza, a veces, incluso el espectador tiene que mirar muchas veces el cuadro para descubrir asombrado un pescador que camina por la playa en una esquina de la obra y nunca antes había sabido de su existencia.

Peter Doig. Imágenes de la exposición de 2017 en la Michael Werner Gallery

Ese juego del gato y el ratón consigue que sus obras no resulten obvias o que no se agoten al ser miradas. Por otro lado, aunque admiro profundamente las obras que tiene sobre los paisajes canadienses, me siento más conectada con las pinturas del Caribe. Sus paisajes tropicales y totalmente salvajes evocan recuerdos de viajes que hizo a islas y playas cálidas, consiguiendo que sus obras transmitan un gran aprecio por la naturaleza, que siempre está vinculada al ser humano. La pintura de Doig tiene mucha influencia de los impresionistas y los postimpresionistas con su uso de colores vivos y una pincelada muy personal. Lo más interesante es que cuando visita estos lugares hace fotografías o bocetos rápidos y luego, en el estudio es donde hace la obra final, donde expresa las sensaciones y emociones que le transmitieron ese lugar en concreto. Esta parte procesual de su trabajo siempre me ha parecido muy esclarecedora, es una forma de interpretar una imagen para convertirla en algo diferente. Es una manera de trabajar que me gustaría poner en práctica próximamente, ya que le aporta mucha más personalidad a la obra y se distancia de la imagen inicial.

Además de sus famosos paisajes, Peter Doig también ha creado obras cercanas a la cartelería o el diseño, como la serie de posters de películas para el proyecto *Studio Film Club*, que fue expuesta en el CAC de Málaga en 2017. A su vez, ha realizado retratos con una gran fuerza pictórica y una síntesis dibujística magistral que suponen un gran referente en el trabajo que realiza a diario. En relación con mi proyecto, busco la forma de unir la influencia que me aporta Hockney con sus colores planos y vivos con la gestualidad fresca e inteligente que ofrece Doig. Tomando como referente sus conocimientos de pintura, busco ese “algo” especial en mi propia obra que me distinga de los demás y que a su vez, sea capaz de transmitir por sí sola lo que experimento cuando estoy en estos lugares.

Otra corriente figurativa que surgió en EEUU como reacción al expresionismo abstracto fue el grupo de pintores del Maine. Estos artistas estudiaron arte en Nueva York y al acabar, se mudaron a la costa noreste del país con la intención de buscar una manera de dedicar su trabajo a los paisajes que esta zona les aportaba. La necesidad por contar lo que está pasando a tu alrededor y cómo lo perciben los artistas, vuelve en los años 70 con estos artistas. Ponen de manifiesto que los asuntos más anodinos, pero también lo más personales, son de interés de forma constante tanto para los artistas como para los espectadores.

Fairfield Porter es uno de los pintores más conocidos de este grupo, fuertemente influido por Bonnard y Vuillard, dedica gran parte de su obra a interiores domésticos. Pinta escenas cotidianas de su familia y amigos en su casa de verano, así como paisajes rurales de Los Hamptons. En su trabajo destaca el interés por captar la luz natural y los juegos de contraste que se generan. Por otra parte, existe un gusto especial por los colores pasteles, en muchas de las pinturas las partes oscuras solo llegan hasta un azul o verde grisáceo. En conjunto, la obra adquiere el equilibrio cromático preciso para lograr sensación de uniformidad y serenidad. A nivel plástico, sus cuadros están muy en la línea de otra artista de estos años, Lois Dodd. Se interesan por el uso de colores similares y el gusto por representar la cotidianidad. Los dos dedican su trabajo a las zonas rurales de la costa del Maine y se sirven de grandes manchas de color para resolver grandes partes del cuadro. A diferencia de Porter, ella se dedica casi en exclusividad al paisaje y evita en su obra lo ostentoso y el lujo de las casas de verano de la clase alta estadounidense. Lo que más me interesa de sus pinturas es la capacidad de síntesis en el uso del color, tendiendo siempre a lo “plano”, obviando la profundidad o la volumetría de las figuras. El dibujo no le da gran importancia a los detalles, se mantiene un estilo figurativo pero sin llegar a considerarse realista. Lois Dodd, Fairfield Porter, Nell Blaine, Alex Katz. La manera en la que ellos entendieron el arte supone, a día de hoy, un referente imprescindible en mi obra.

Lois Dodd · *Corner of bakery and tree* · 2002

Lois Dodd · *Window in peak of garage* · 1975

Fairfield Porter · *Jimmy with lamp* · 1975

· La pintura figurativa en la actualidad ·

En este apartado me centraré en reflexionar acerca de la obra de distintos artistas plásticos contemporáneos, algunos han alcanzado el éxito en los últimos años y otros son, aún, muy emergentes. En cualquier caso, todos ellos son una gran fuente de inspiración en mi trabajo y crean el entorno artístico idóneo en el que me gustaría situarme. Es bien sabido que en la actualidad no existen corrientes artísticas como tal y cada creador realiza su obra con un estilo personal, sin la necesidad de crear un grupo artístico o colectivo que comparta una misma idea. Por lo tanto, los artistas que mencionaré a continuación comparten el mismo tiempo, pero cada uno tiene su propia manera de entender el arte y la pintura.

Helen Verhoeven · *Libby - feet* · 2016

Jennifer Pochinski · *Winter sun* · 2019

Guim Tió · *Swimmer* · 2018

Sophie Treppendahl · *Studio painting* · 2020

Helen Verhoeven es una pintora y escultora que nació en los Países Bajos y reside, actualmente, en Berlín. Ganadora del Premio Real Holandés en 2008, explora el entorno de las reuniones ceremoniales, la mayoría de sus obras tienen tamaños monumentales y contienen referencias de cuadros famosos de la historia del arte. Existe cierto gusto por lo perverso en sus figuras, muchas se encuentran en estados de éxtasis y lujuria. El dibujo es completamente libre, deformando las formas a su antojo, aunque siempre mantiene una clara referencia a la realidad. En la mayoría de sus obras utiliza una gama cromática de tonos fríos y grises, también gran expresividad en el trazo y el dibujo. En la misma línea pictórica se sitúa la obra de Jennifer Pochinski. La pintora estadounidense dedica su obra a la figura humana en situaciones cotidianas, en los últimos años el desnudo ha cobrado mucha

importancia y muchas veces ha sido representado en entornos veraniegos. A diferencia de Helen Verhoeven, la obra de Pochinski se aleja un poco de la figuración. Se puede apreciar que el proceso del cuadro es mucho más improvisado y no lleva un rumbo fijo. En gran parte, el azar tiene el control sobre el resultado final.

Muy influido por la obra de Fairfield Porter y Lois Dood, encontramos el trabajo de Sophie Treppendahl. Los cambios que se generan a lo largo del día en una habitación u objeto dependiendo de la luz que entre por la ventana son el tema principal de su pintura. Es característico en su obra el uso de colores planos y vivos, un dibujo muy sintético y fuertes contrastes de luz en las figuras. En sus pinturas tiende a representar escenas de momentos triviales, normalmente en piscinas, lagos y playas. También es muy común en su obra pintar camisas, blusas y todo tipo de ropa, dándole especial importancia a estampados muy extravagantes y blusas de rayas. Existe cierta exageración en el color y en los contrastes de luz. Pinta escenas cotidianas de interiores, en muchas ocasiones pinta sus talleres con las obras que ha realizado recientemente. Me resulta especialmente interesante en su trabajo, la facilidad por exagerar y distorsionar la realidad. Tiene la capacidad de escoger solo lo que le interesa de una imagen y modificarla sin pudor.

Otro artista que está profundamente interesado por los interiores domésticos es Jonas Wood.

Descubrí la obra de Jonas Wood recientemente, tras su exposición de 2019 en la Gagosian de Nueva York. Su trabajo me enseñó otros enfoques de la figuración; desde entonces estoy probando a jugar con las manchas planas de colores vivos, añadiendo códigos diferentes a mi lenguaje pictórico. Su representación de la cotidianidad y los espacios que habita, impregnándolos de personalidad y vida, me resulta enormemente inspirador. Su tratamiento de la pintura, a veces cercana al diseño o la ilustración, propone formas menos serias de entender el arte contemporáneo.

Jonas Wood · *Shio's Studio on Palms* · 2015

Miki Leal · 1, 2, 3, Splash · 2019

Ana Barriga · Perro policía · 2017

En el panorama español me fascina el trabajo de Guim Tió, lo sigo desde hace muchos años y la evolución en su obra ha sido inaudita. Ha pasado por escenarios artísticos muy diversos: música, moda, diseño y, ahora, pintura. La influencia del diseño y la ilustración era más que evidente en sus inicios, sin embargo, sus obras recientes se alejan un poco de todo esto. Paisajes muy planos y enormemente sintéticos, colores fauvistas, manchas amplias del mismo color en los que uno o varios personajes aparecen completamente lejanos. Son puntos pequeños en mitad del cuadro que están completamente aislados y solos en mitad de la nada. Sus obras provocan una gran sensación de libertad y melancolía a partes iguales.

También me interesa a nivel nacional la obra de Ana Barriga, Miki Leal y Rubén Guerrero. Los tres estudiaron en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y se caracterizan por una pintura increíblemente fresca, con pinceladas decididas. El trabajo que realizan está relacionado con el juego, tanto Ana como Rubén parten de maquetas que hacen previamente con juguetes, papeles, y diferentes objetos. Estas composiciones las llevan, posteriormente, al lienzo. Miki Leal incluye deportes como el tenis aunque también pinta imágenes creadas a raíz de collages, donde destaca diferentes texturas de papeles. Es muy característico el uso del dripping para conseguir algunas texturas en sus pinturas. La relación de estos pintores con lo lúdico me resulta muy curioso, ya que ponen en valor algo tan, aparentemente, fútil como el juego. De esta manera, la diversión y lo banal se translada a una dimensión donde se agranda y se magnifica.

· APORTACIONES RECIBIDAS EN CLASE ·

Luis Puelles. Con él fue la primera vez que expuse mi trabajo en clase y me ayudó a definir mejor las características de este. Él me animó a explorar lo vulgar y lo kitsch en mi discurso y me dio a conocer al fotógrafo Alejandro Martín Parra, que se centra en representar la decadencia y lo vulgar mediante personas de barrios de clase media-baja. Lo más relevante de sus aportaciones fue el libro *De la evasión* de Emmanuel Lévinas.

Antoni Muntadas. Me propuso seguir con la secuencia, la narración y lo cinematográfico en mi obra. Me animó a seguir trabajando la animación y que probara con el *flipbook*. También me dio a conocer varios centros de arte que se ocupan de la distribución de libros de artista.

Blanca Machuca. Cabe destacar, además de sus aportaciones discursivas y sus ideas para enfocar el proyecto desde otros puntos de vista, la recomendación del libro *Viaje al Congo* de Andre Gide.

Blanca Montalvo. Su tutoría fue muy útil para el proyecto, especialmente su enfoque sobre la video-creación. Supo recomendarme ciertas técnicas que desconocía para realizar futuras piezas de video.

Carlos Miranda. Las tutorías con Carlos han sido muy importantes en mi trabajo, me animó a seguir investigando sobre la narración y la secuencia. Al igual que Puelles, me propuso buscar la parte más decadente de la imaginería veraniega, buscar “*el extrañamiento del mamarracheo en la pintura*”. También me recomendó estudiar la pintura de un grupo de figuración de finales de los '60 llamados Los esquizos de Madrid.

Salvador Haro. Además de ofrecerme nuevos referentes como Fang Lijun o Paula Rego, Salvador me propuso explorar el mundo del libro de artista y el papel en pequeño formato. También me sugirió la idea de seguir experimentando con la narración en la pintura mediante las secuencias.

Carmen Osuna. Me animó a seguir con la secuencia y destacó como singular mi forma de dejar las obras sin un acabado tradicional, más abocetadas. Además me recomendó la película *Blow-up. Deseo de una mañana de verano* de Michelangelo Antonioni.

Silvia López. Ella se interesó especialmente por la idea de combinar gran formato con formato pequeño. Fue decisiva su visita al estudio al decirme que una gran obra puede contar con una sola imagen una historia, al igual que lo hace una secuencia.

Curro González. La visita con él fue especialmente inspiradora, desde el primer momento nos entendimos a la perfección y me dio algunos consejos técnicos sobre pintura. Me aconsejó preparar mis propios lienzos para buscar en la tela una textura lo más lisa posible, y así encontrar acabados parecidos a los que aporta el papel. También fue muy significativa su recomendación de la película *El nadador* de Frank Perry.

Javier Garcerá. Su clase fue muy enriquecedora, recomendó libros como *El aroma del tiempo* de Byung-Chul Han y *El artesano* de Richard Sennett. También me dio a conocer artistas como Bispo do Rosário y Michael Antkowiak. Aun así, lo más importante fue descubrir su manera de entender el arte contemporáneo y debatir sobre la recuperación del trabajo artesanal como fuente de creación.

Pedro Osakar. Con él tuve la primera visita virtual durante la cuarentena y fue muy inspirador volver a entablar una conversación profunda sobre arte y pintura. Me animó a seguir trabajando de la manera en la que lo he hecho hasta ahora y me recomendó la obra del pintor David Salle.

Jesús Zurita. En la conversación con Jesús intercambiamos muchas opiniones acerca de la pintura, hizo un estudio muy riguroso de mi manera de pintar y sacamos algunas conclusiones en claro. Me ayudó a entender mejor la relación entre la técnica artística y el mensaje que hacemos llegar al espectador.

Mar García. Con Mar analizamos la relevancia que tienen las vacaciones en el desarrollo emocional de las personas, la importancia que tiene la pausa y el intervalo. Además me dio a conocer grandes pintores como Enrique Marty y Elisabeth Peyton.

· BIBLIOGRAFÍA ·

Libros

- Barnes, Julian: *Con los ojos bien abiertos. Ensayos sobre arte*. Anagrama. Barcelona, 2018.
- Benjamin, Walter: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. La marca editora. Buenos Aires, 2017.
- Castro Flores, Fernando: *Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo*. Fórcola Ediciones. Madrid, 2015.
- Deleuze, Gilles: *Nietzsche y la filosofía*. Anagrama. Barcelona, 2019.
- Ferrando, Bartolomé: *Arte y cotidianidad hacia la transformación de la vida en arte*. Árdora exprés. Madrid, 2012.
- Gide, André: *Viaje al Congo*. Ediciones Península. Barcelona, 2010.
- Han Byung-Chul: *La salvación de lo bello*. Herder. Barcelona, 2015.
- Han Byung-Chul: *La sociedad del cansancio*. Herder. Barcelona, 2017.
- Handke, Peter: *Ensayo sobre el cansancio*. Alianza. Madrid, 2006.
- Kramer, Hilton: *The triumph of modernism. The art world, 1985 – 2005*. Rowman & Littlefield Publishers. Plymouth, 2013.
- Kuspit, Donald: *Emociones extremas (Pathos espiritual y sexual en el arte de vanguardia)*. Abada Editores. 2007.
- Levinas, Emmanuel: *De la evasión*. Arena Libros. Madrid, 2011.
- Maubert, Frank: *El olor a sangre humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con Francis Bacon*. Acan-tilado. Barcelona, 2018.
- Pérez Manzanares, Julio: *Costus: You are a Star. Pintura de corte (kitsch) en el Madrid de “La Movida”*. Ed.UCA. Cádiz, 2016.
- Sennett, Richard: *El artesano*. Anagrama. Barcelona, 2009.
- Vettese, Angela: *El arte contemporáneo. Entre el negocio y el lenguaje*. Rialp. Madrid, 2013.

Catálogos

- Francés, Fernando (comisario) / Huici, Fernando / Koegel, Alice: *Peter Doig. Studiofilmclub*. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Málaga, 2017.
- Francés, Fernando (comisario) / de la Torre, Iván: *Rubén Guerrero. Familias mínimas (rojo, amarillo y azul)*. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Málaga, 2017.
- Francés, Fernando (comisario) / Alligood, Chad / Bas, Hernan: *Hernan Bas. A Brief Intermission*. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Málaga, 2018.
- Grotjahn, Mark / Molesworth, Helen / Altevveer, Ian: *Jonas Wood*. Phaidon. Nueva York, 2019.

- Devaney, Edith (comisaria): *David Hockney. 82 retratos y 1 bodegón*. Museo Guggenheim Bilbao. La Fábrica Editorial. Madrid, 2017.
- Hockney, David / Gayford, Martin: *Una historia de las imágenes: De la caverna a la pantalla del ordenador*. Siruela. Madrid, 2018.
- Hunter, Sam: *Alex Katz*. Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona, 1993.
- Shiff, Richard / Lampert, Catherine: *Peter Doig*. Rizzoli International Publications. Nueva York, 2011.

Artículos

- Colorado, Arturo / Andrade, Vinicius: «Fotografía–pintura–cine: interconexiones estéticas.» *Fotocinema*. Revista científica de cine y fotografía, n° 16, 2017.
- Rodríguez Lehmann, Cecilia: «Archivos para (des)armar. Cuaderno Caribe de Christian Vinck.» *Trópico absoluto*, 2020.
- Sorolla-Romero, Teresa: «El cine que habita la pintura.» *Revista Millars, Espai i Història de la Universitat Jaume I*, n° 45, 2018.

Documentales

- Poli, Claudio: *Gauguin a Tahiti*. (2019)
- Willing, Nick: *Paula Rego. Secrets & Stories*. (2017)
- Wright, Randall: *Hockney*. (2015)

Consultas electrónicas

- www.newyorker.com
- contemporaryartdaily.com
- news.artnet.com
- www.artsy.net
- www.hockney.com
- abc.net
- www.modernisminc.com
- michaelwerner.com
- biblioklept.org
- www.sophietreppendahl.com
- www.helenverhoeven.com
- www.jenniferpochinski.com
- www.guimtio.com
- gagosian.com
- tropicoabsoluto.com
- academia.edu

