

Entre dos puntos

Between two points

Elena Anaya Cabanding
Trabajo Fin de Estudios
Tutora, María Ángeles Díaz

Facultad de Bellas Artes
Universidad de Málaga
2019/20

En la más honda espesura
de la montaña.
Llegar a la desnudez

Santöka

ÍNDICE

1. Resumen y palabras clave	5
2. Idea y proyecto	6
3. Trabajos previos	8
4. Proceso de investigación plástica	14
5. Proceso de investigación teórico-conceptual	19
6. Cronograma.....	22
7. Presupuesto	23
8. Bibliografía	24
9. Anexo	26

1. Resumen y palabras clave

El siguiente proyecto consta de una serie de 64 dibujos en distintos formatos y técnicas, en los que experimento con cambios muy sutiles hasta llegar a la resolución final. Está realizado a través de una acumulación de líneas y tiempo donde se muestra un lenguaje del silencio, minuciosidad y paciencia acompañado de una introspección donde el cuerpo y la mente se juntan para crear cada dibujo.

El resultado consta de un paisaje de pensamiento donde el espectador puede perderse, cada trazo es una marca en el tiempo, un pensamiento preciso donde la mente se encuentra en un estado determinado en un tiempo concreto.

Las piezas forman, a través de la acumulación de líneas, una masa sutil configurada de ruido donde cada línea posee su valor, precisión y tono, creando un conjunto de ruido donde el vacío y el silencio se encuentran presentes.

Palabras clave: abstracto, tiempo, acumulación, silencio, vacío, pensamiento, ausencia, línea

2. Idea y proyecto

Este proyecto se plantea una reflexión sobre la necesidad de detenernos a dedicar tiempo y silencio a nosotros mismos, a través de una propuesta plástica, en la que encontramos de forma literal un tiempo acumulado a base de líneas que ocupan el formato, componiendo así un paisaje de pensamiento.

Entre dos puntos trata la dualidad del cuerpo y la mente, el vacío y lo lleno, lo abstracto frente a lo figurativo, el ruido y el silencio, se propone una obra en la que entra en juego un estado mental en el que cuerpo y mente se unen para recrear cada dibujo. Posee la lenta pero persistente intención de buscar su propia esencia, posarnos ante un espacio ocupado, ante una mente que produce ruido.

El objetivo es transmitir un tiempo acumulado sobre el papel, la serenidad del silencio y la paciencia del momento de su ejecución, en el cual, la mente se encuentra en un enfrentamiento constante consigo misma, la soledad del silencio y el papel en blanco.

El tiempo dedicado a cada dibujo se acumula y es recibido por el espectador que a su vez invierte su propio tiempo en la observación de la obra.

En la actualidad vivimos rodeados de ruido, nos encontramos constantemente expuestos a una imagen de rápido consumo y a una sobreinformación desenfadada de títulos y noticias, apoyada por las nuevas tecnologías.

Debido al ritmo de vida actual nos hemos visto abocados a las prisas, a ahorrar tiempo, y con esto tomamos la dinámica de la constante distracción para olvidar la quietud y alejar el aburrimiento. Como si estar aburrido fuese un estado de vacío que hay que llenar con alguna distracción que, a pesar de todos los recursos que tenemos a disposición, terminan satisfaciéndonos durante un breve momento.

Hacemos de la evasión una fuga de nuestra propia realidad personal para buscar fuera lo que no sabemos encontrar en el interior, creando así una confusión propia de la identidad.

Esto hace que asimismo nos distanciamos de nuestra propia mente, centrando los pensamientos en lo superfluo, lo banal, el futuro, el trabajo, aquel programa de televisión la noche anterior o una disputa pasada. Obviamos el hecho de que nuestra mente se encuentra en el momento presente y es aquí donde debemos permanecer y disfrutar, nos relajamos ante la idea de lo atemporal sin apreciar lo que realmente tenemos y lo único que nos pertenece: el ahora.

Propongo pararnos a pensar en el aquí y ahora, ceder un poco de nuestro tiempo para dedicarlo a quedarnos a solas con nosotros mismos. Este gesto sin valor aparente, nos permite una comunicación silenciosa con el dibujo y lo que ocurre en nuestra mente en el transcurso de la acción y observación de cada pieza.

El tiempo es un elemento esencial en este proyecto, siendo representado por cada línea trazada, la acumulación de líneas en cada dibujo es fundamental, es un tiempo en el que el espectador puede

perdersse en la observación detallada de cada tramo del papel, o en una observación conjunta del todo.

Mediante la contemplación podemos encontrar errores que, en principio, han pasado desapercibidos debido al cúmulo. Existe una constante intención de corregir los errores que van surgiendo, ya sea intentando mantener paralela la franja horizontal, alargando o acortando la longitud de la línea o modificando la separación entre estas.

Se presta atención al error que surge, que se corrige pero que no se evita. Siendo esta también una parte importante de la obra final. Esta imperfección que al principio evitaba, terminó siendo parte de interés por el error, su corrección y aceptación, aportando visualmente al dibujo.

No hay una intención de llegar a la perfección, solo dejar la mente transcurrir por el dibujo a través del silencio y la observación.

Puede apreciarse la cantidad de tiempo y paciencia empleada en este proyecto, la minuciosidad y limpieza con mimo con que se ha realizado en todo momento desde la primera línea. El proceso de creación, al ser similar a la escritura, hace más notable este transcurso del tiempo, dando la sensación de que se podría leer cada segundo y cada decisión tomada.

El silencio acompaña cada dibujo, el paisaje mental representado en cada uno de ellos es interpretado por el observador que se pierde en la contemplación de cada imagen. Este silencio que desprende cada pieza es un reflejo del estado de mi mente en su proceso y es necesario para su contemplación. El silencio es producido por el vacío mental, que consiste en apartar todo pensamiento sobrante para dejar paso a lo esencial.

Mi mente oscila entre lo espiritual y lo corpóreo y el resultado de los dibujos es un especie de paisaje de pensamiento.

3. Desarrollo/ Trabajos previos

En este apartado abordaré el desarrollo del proyecto, comenzando en el momento en el que nace la idea, que se da en el curso 2015/16, en la asignatura *Estrategias del dibujo contemporáneo*. Desde entonces ha ido creciendo y desarrollándose lentamente tratando temas adyacentes para luego ir descartando ideas o enlazándolas, profundizando y enriqueciendo así el trabajo final.

Desde el comienzo utilizo la línea, la repetición y la acumulación. Experimentando distintos resultados que ofrece al hacer pequeños cambios en la longitud de la línea, grosor y separación, tanto entre ellas como en franjas horizontales.

También he experimentado a lo largo de este tiempo distintas técnicas como el grabado, el grafito, la tinta con plumilla o pincel, el bolígrafo, la utilización de cartulinas recortadas, cartón, rotring de distintos grosores, rotulador, acrílico o lápices de colores. Pero finalmente siempre termino recurriendo al bolígrafo o los lápices, dado que es la técnica con la que me siento más cómoda, especialmente con el lápiz al dejar un registro más sugerente en comparación al resto.

En cuanto a formatos, comienzo trabajando en pequeños formatos para definir el trascurso de la línea de trabajo e ir tanteando cada vez un formato mayor que el anterior hasta llegar al definitivo y ver así los distintos resultados que ofrece la acumulación dependiendo del tamaño del soporte.

Primer contacto

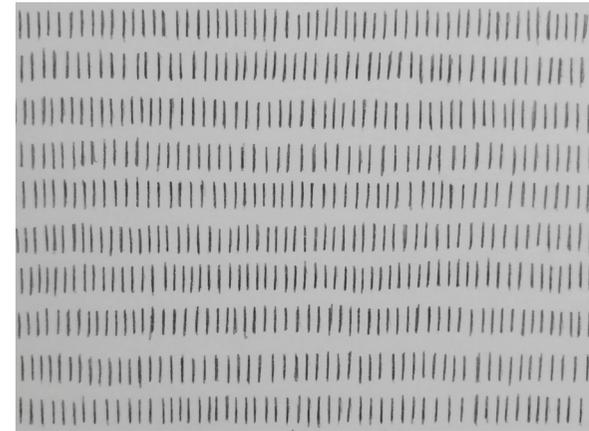
En cuanto al aspecto conceptual de la obra, nace del propio estado mental que estaba viviendo en el momento del inicio del proyecto, me sentía abrumada en todos los aspectos de mi vida y comencé a investigar por aquel entonces sobre la ansiedad y los métodos de gestionarla. En ese momento comienzo a interesarme en prácticas como la atención plena, la meditación zen y el taoísmo, así como otras diversas corrientes del pensamiento oriental.

La búsqueda de silencio, perderme en mis propios pensamientos, dejarlos de lado o la necesidad de aceptar mis continuos errores, fueron detonantes a la hora de comenzar a pensar en este proyecto.

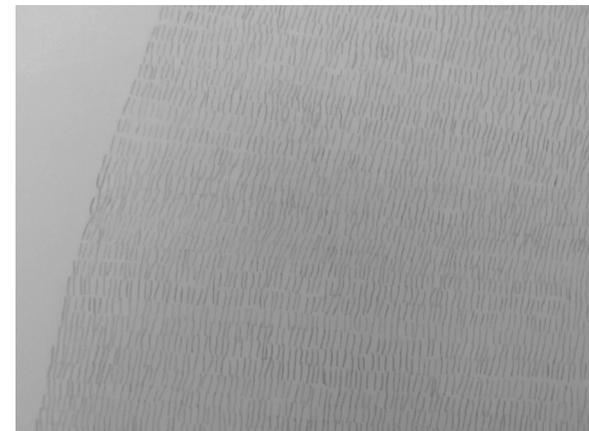
Me propuse utilizar la situación más presente en mi vida, en este caso el sentimiento de angustia y la necesidad de canalizarla, pero no quería reflejar ni dirigir mi proyecto hacia la ansiedad sino partir de esta para centrarme en la necesidad de silencio e introspección, dos temas base de mi proyecto hasta hoy día.

Aquí comienzan los primeros dibujos de líneas en las que me valgo de la repetición y la acumulación, sin tener en cuenta en ese momento las posibilidades que me podía ofrecer la variación en los recursos de ambos elementos.

En estos primeros dibujos de bolígrafo sobre papel, trabajo directamente en un formato mayor (140 x 160 cm), sin una experimentación previa, por lo que el resultado estético es bastante pobre al tratarse de simples líneas separadas con la única intención de llenar de forma ordenada el soporte.

Primer Trabajo
Bolígrafo sobre papel

Segundo Trabajo: *La ansiedad como fenómeno contemplativo*
Lápiz sobre papel

Este proyecto se inicia con la temática del cuerpo propuesta por la asignatura comentada anteriormente, de ahí deriva a que mi primer referente fuese **Il Lee** (Corea del Sur, 1952), artista que trabaja en grandes formatos utilizando un papel grueso que le permite superponer capas de bolígrafo, llegando incluso a raspar la superficie proporcionándole un color más intenso. Recrea formás abstractas a base de garabatos e insistencia, acumulaciones sutiles que recuerdan a formás vaporosas de gran fuerza. Gracias a una experiencia de casi tres décadas, posee un gran manejo y conocimiento acerca de la técnica, dominando la tinta y el gesto.

Su obra, debido al gran tamaño y la bruma que en ellas evoca nos sume en un silencio contemplativo que llama mi atención. Nos ofrece una gran variedad de enfoques acerca del dibujo, lo negativo y positivo, la línea, la forma y lo que se representa aun si no es representado.

La sencillez de los materiales también ejerció influencia en mí, utilizando bolígrafo y papel para producir mis dibujos. Partiendo de este referente, cuya obra configuran el automatismo y el caos, decidí optar por una trayectoria de trabajo más ordenada y sencilla.

Desde un primer momento quería trabajar por medio de la abstracción cuestiones emocionales como son la ansiedad o la necesidad de quietud mental. Con esto comencé a imitar al artista coreano haciendo pequeños dibujos en base a garabatos, pero en el estado anímico en el que me encontraba, necesitaba más orden y control en el trazo.

A este trabajo le sigue un proyecto en el cual sustituyo el bolígrafo por el lápiz, y en lugar de rellenar un formato rectangular, opto por ocupar la forma de un círculo dentro del soporte, comenzando desde el centro hacia fuera.

Esta idea nace con el título *La ansiedad como fenómeno contemplativo*, que termina desarrollándose en *El caos como contemplación*. Defino el caos como un estado que merece ser contemplado, en el que represento la calma como necesidad dentro de una confusión interna.

Se trata de un círculo de 150 cm de diámetro sobre un formato de 180 x 250 cm, una parte está segmentada por el formato y el centro del círculo se encuentra desviado. Dicho corte representa un vacío literal que aún separando el dibujo no impide su lectura, recordándonos al *zip* de **Barnett Newman** (Nueva York, 1905 - 1970). La dirección de las franjas de líneas va desde el centro desplazándose hasta el exterior, modificando así su tamaño donde en el inicio las líneas se ven forzadas a ser más pequeñas, creando así una variación en el resultado de la acumulación.

Un referente estético importante en este proyecto es **Andrea Ciobica** (Rumanía, 1986), quien en sus dibujos utiliza la trama de líneas con lápiz sobre formás geométricas dándoles un aspecto más orgánico y cálido. Pero es **Waqas Khan** (Pakistán, 1982) el referente de mayor importancia que surge en el desarrollo de este trabajo y que me acompañará todo el camino. Utiliza rotring y papel wasli para crear sus fascinantes obras. Recrea con líneas o círculos sus acumulaciones creando un complejo de formás orgánicas que habitan el espacio. Me nutro de su minuciosidad y tiempo empleado, llegando a involucrar su cuerpo más allá del pensamiento aguantando la respiración en cada trazo que ejerce.

Proyectos I

Este proyecto parte del tema del paisaje, un paisaje espiritual creado a partir de la conciencia de la perfección por parte de la mente, donde nos alejamos de la figuración para adentrarnos en nosotros mismos. Da paso a la importancia del vacío mental y a alejar pensamientos que nos consumen sin darnos cuenta. Este vacío mental es el resultado de apartar todo pensamiento sobrante para dejar lo esencial, el silencio y nuestra verdadera esencia.

Se trata de 11 piezas de distintos tamaños y formatos realizados con bolígrafo sobre papel, es una serie en la cual la protagonista es la acumulación de líneas mediante un proceso de trabajo en el que el vacío mental y la intuición son fundamentales, recreando así un paisaje interior protagonizado por un espacio ocupado y una mente que aun en silencio produce ruido que queda registrado sobre el papel.

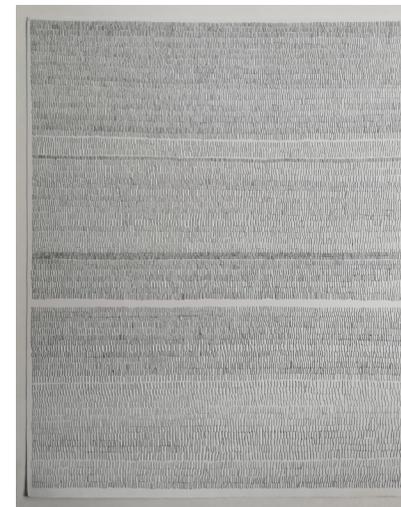
En el método de trabajo partimos de una vaga idea previa, resultando este más determinado por la intuición que por la planificación, haciendo que el dibujo vaya resultando a medida que avanza. El vacío material también se encuentra presente en los dibujos, podemos verlo en las líneas intermedias entre cada franja, denotando así variaciones por medio del error.

Cada pequeño cambio, la línea, su posición o variaciones tan mínimas como modificar la presión pueden generar grandes aportaciones en el dibujo. Experimento con pequeños cambios y composiciones que van surgiendo de manera intuitiva a medida que se desarrolla cada dibujo.

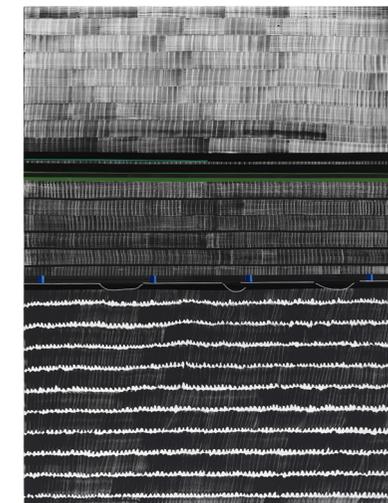
Tomo a **Juan Uslé** (Cantabria, 1954) como referente principal, por sus grandes cuadros lineales de magnificas composiciones.

World of Two, 2014
Waqas Khan

Proyectos I
Bolígrafo sobre papel

Soñé que revelabas (Mississippi), 2013
Juan Uslé

Proyectos II

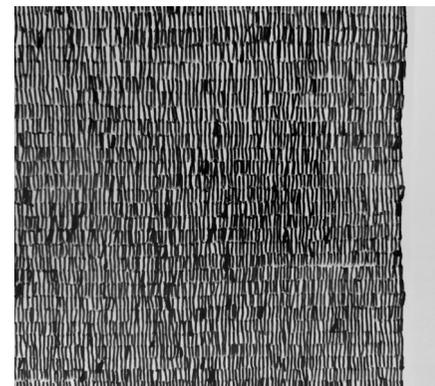
Partimos del cuerpo como temática, usando el concepto de cuerpo como contenedor del ser y el ser como parte esencial del individuo. Abordamos el tema del pensamiento, el anhelo de lo permanente, las vivencias pasadas que no se pueden volver a repetir, el recuerdo visto desde el presente y el cambio constante e inevitable.

El proyecto consta de 18 piezas de distintos tamaños, utilizando bolígrafo sobre papel. En esta ocasión utilizo formatos más regulares y pequeños ya que me permitían un mayor manejo de la línea dentro del soporte e invitaban al espectador a acercarse al dibujo y observarlo en la intimidad.

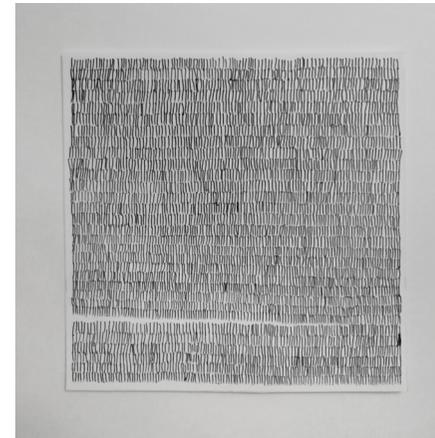
Se trata nuevamente de una serie de dibujos en los que el tiempo y el silencio tienen una gran importancia, el resultado es una serie de dibujos aparentemente iguales pero con ligeras diferencias entre ellos.

Encontramos el mismo método para cada dibujo pero con variaciones que se dan de forma inevitable, es un continuo producir y observar, no solo el resultado de la acumulación sino también de la mente en su proceso.

Cada dibujo de apariencia similar invita a la observación minuciosa, cada uno de ellos es único e irrepetible. A la hora de su producción la intención no es hacer una copia fiel del dibujo anterior sino adquirir la misma mecánica e intentar reproducirlos sin intención de ser exactos. Esta idea de repetición constante de un paisaje líneal que nunca puede ser igual esta reforzada por el uso de la línea como representación del tiempo y las acciones que no pueden volver atrás y ser repetidas, donde el error queda plasmado y enriquece el resultado final.

Fragmento de Proyectos II
Bolígrafo sobre papel

Proyectos II
Bolígrafo sobre papel

Producción y difusión artística

Este proyecto es la continuación de todo lo anterior, nació con el título *Entre el vacío y la nada*.

Se trata de dos series, una colectiva y otra personal, en la que encontramos una variedad de piezas con el tema principal del tiempo y la mente. En cuanto a la obra personal hay distinciones visuales, ya que experimento con la tinta, la plumilla, el cartón y cartulina para recrear las líneas, aumentando su volumen y haciendo más notorio el vacío que las separa.

La obra colectiva, consta de 45 piezas resueltas por mí misma y por veinte personas a las que se les han dado una serie de indicaciones a seguir y el soporte previo preparado por igual para todos. Las pautas son las mismas para los participantes, rellenar de forma ordenada un papel con líneas hechas con bolígrafo. Los límites impuestos son suficientes como para que todos siguiesen el mismo sistema pero también con suficiente libertad para apreciar los distintos resultados.

Algunas de las personas que participaron ya conocían de antemano mi proyecto pero lo que no podían imaginar era la experiencia que supone el ejercicio y lo que ocurre en la mente durante ese momento de silencio en el que se le insiste en mantenerse en el presente realizando una acción monótona. Muchos coincidían en que les resultó un trabajo incómodo, aburrido y frustrante y se sorprendieron por el poco control sobre la línea y por ello, la molestia que les producía el resultado aparentemente errático.

Los temas en torno al tiempo y la mente siguen presentes pero en esta ocasión añado la vivencia de una serie de personas que han cedido su tiempo y parte de ellos mismos en cada dibujo, plasmando sobre el papel una identidad.

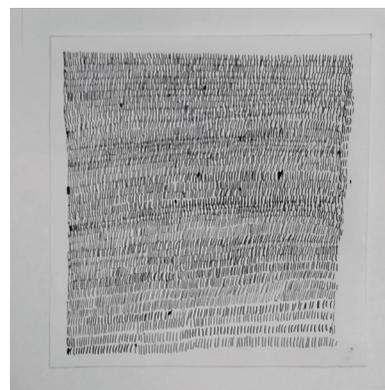
Uno de los referentes que marcan este proyecto es **Pierre Soulages** (Francia, 1919) y sus matéricas pinturas negras. Su obra es una constante experimentación y cuestiona las relaciones entre el espectador, la obra y el espacio. Es una importante influencia para seguir experimentando y dar así, un paso más respecto a la técnica y probar con la cartulina y el cartón.

Entre el vacío y la nada
Cartulina sobre papel

Entre el vacío y la nada
Obra colectiva

Entre el vacío y la nada
Obra colectiva

Fragmento: *Peinture*, 2019
Pierre Soulages

4. Proceso de investigación plástica

Este proyecto posee un lento desarrollo en el que cada cambio en la técnica produce un pequeño impacto en el dibujo final. El resultado siempre es diferente, aunque a veces resulte inapreciable. Esto depende de las variantes, ya no solo del propio proceso de trabajo, sino que también tiene un gran papel el estado de la mente en su ejecución.

Ha habido una búsqueda constante de esencia, sencillez y experimentación, que han determinado el aspecto técnico y formal de las obras. A medida que experimentaba con las posibilidades de la línea y la acumulación, he ido descubriendo nuevos resultados con los cambios de línea, tamaño, presión, distanciamiento y gesto. Pero aún con todas las pruebas que he hecho desde el inicio de la idea, siento que apenas he excavado la superficie del sin fin de posibilidades que ofrece la técnica.

Es una experiencia donde se transforma en materialidad el momento presente. Se construye un registro del tiempo, archivando sobre el papel un fragmento del ahora, transformando un estado abstracto mediante el proceso físico de dibujar, creando un mapa material.

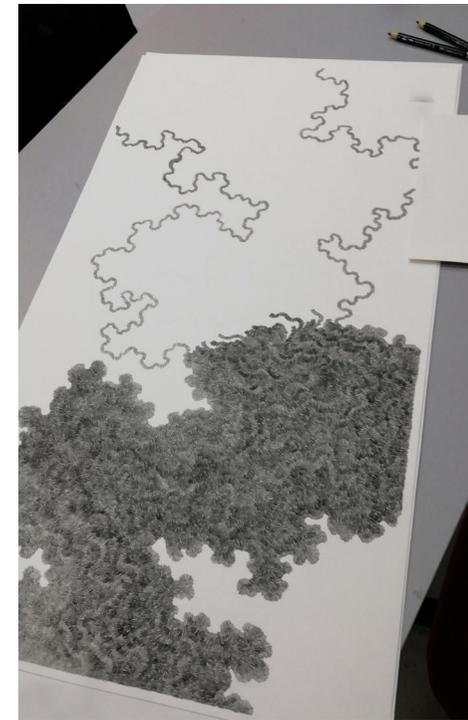
El ambiente de trabajo es importante, comenzando con que sea un lugar tranquilo y en silencio. La mesa debe estar limpia a conciencia, en todo momento se utilizan varios papeles o un guante para que la mano que dibuja no esté constantemente en contacto con el dibujo y evitar así que se engrase o pueda ensuciarse.

El estado mental óptimo sería sin una concentración excesiva pero tampoco relajada, un intermedio de consciencia mientras se lleva a cabo el dibujo. Cada desviación mental, sobre consciencia o despiste, queda grabado de alguna manera, ya sean desviaciones o acumulaciones notables en las que la línea se encuentra más cercana o con más fuerza. Todo queda registrado sobre el papel.

Escogí la línea como recurso de expresión debido a que es la forma más simple después del punto. Esto da título al proyecto, *Entre dos puntos*, haciendo alusión a la unión entre el cuerpo y la mente y el estado mental entre la consciencia y el automatismo del momento presente.

Así comencé a utilizar la línea como si de una letra se tratase, siguiendo las normas del sistema del alfabeto latino, recreo la acumulación de forma ordenada como si se fuese un texto sobre el tiempo y la mente en un idioma sin límites, como hace la artista **Irma Blank** (Alemania, 1934) en sus pinturas, en las que usa el signo como protagonista, un signo que alguna vez fue palabra.

La escritura tiene una gran importancia en la obra del artista, dota el signo de autonomía y utiliza el cuerpo de la escritura para dar voz al silencio, al vacío y los pensamientos latentes, conceptos que comparto en mi proyecto. Es una escritura no verbal que se transforma en imagen, en la manifestación de un ser que se encuentra presente. La obra de la artista es impecable, utiliza fundamentalmente la tinta, relacionando el color con la idea del infinito.

Proceso de trabajo

Radical Writings, Exercitium IV, 1993
Irma Blank

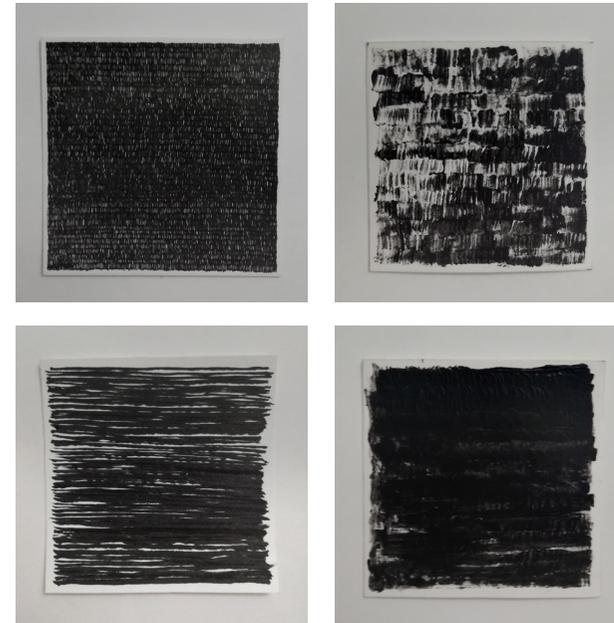
Desde un primer momento utilizo elementos sencillos, siempre en constante búsqueda de lo esencial, dejando de lado cualquier componente sobrante. Por ello, los materiales eran comunes y simples, tales como el papel, el lápiz o bolígrafo. Hay una intencionalidad tras esto, y es que este proyecto comenzó con un acto sencillo y común como es dibujar repetidas figuras geométricas en un papel, internándonos en un estado distraído y automático en busca de apaciguar el aburrimiento.

Con esto, la sencillez de los materiales y la técnica le facilitan a cualquiera a utilizar el mismo método para rellenar con líneas una hoja sin la necesidad de tener ninguna habilidad plástica. Dado que la finalidad de este proyecto no es demostrar ninguna cualidad aprendida, sino hacer un recorrido introspectivo, pensar y abrir a su observación la mente de cada individuo y cuestionarnos sobre el presente, evocando distintas sensaciones de silencio y meditación.

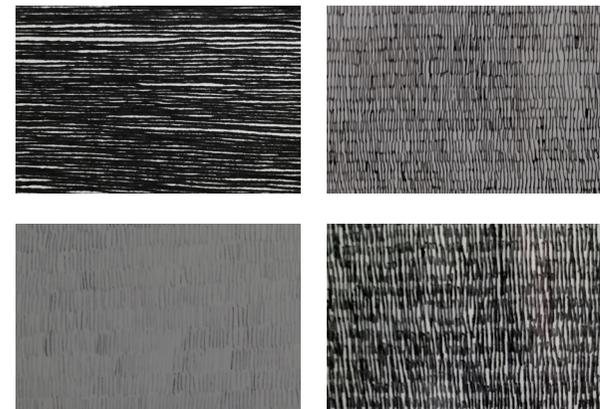
Con estas facilidades invito a quien lo desee a enfrentarse al papel y el silencio, así como al ruido de su mente en el proceso de la ejecución.

A lo largo del proyecto no solo he experimentado con la línea, sino también con el formato y distintas técnicas. La obra comienza en el momento en que decido el tipo de papel.

Tras probar varios tipos de papel y lápices, me decanto por un papel de 300gr con poca textura. El grosor le otorga rigidez a la obra y ayuda a que se arrugue lo menos posible, la textura es la suficiente como para aportar alguna al dibujo pero no tanta como para que produzca demasiado ruido.

*Pruebas
Distintas técnicas*

*Algunos resultados
que ofrece la línea*

Trabajo con tres formatos distintos, comenzando desde el más pequeño al mayor. No siempre va necesariamente en este orden, sino que cada formato concreto tiene su propia función y dependiendo del resultado de cada dibujo, paso de un formato a otro y voy experimentando según los pequeños descubrimientos que voy encontrando.

Antes de comenzar con cada dibujo, perfilo un rectángulo interno a lápiz para dejar al menos 1cm de margen vacío entre el borde del papel y el dibujo.

Primero trabajo en un formato cuadrado de 15 x 15 cm, es un tamaño óptimo para observar el comportamiento de la acumulación y no es demasiado grande, por lo que el tiempo invertido no es mucho, pero permite hacer pequeñas pruebas tanto del material como variaciones de la línea. Este tipo de ejercicio sirve para observar la textura que recrea la pequeña acumulación, juego con la variación tanto de la herramienta que utilizo como las posibilidades que me ofrece la línea: separaciones, grosor, fuerza, claroscuros, etc.

Aquí experimento con algunas técnicas: distintos tipos de rotulador/rotring, tinta en plumilla o pincel, bolígrafos y lápices, tanto de colores como acuarelables, de dureza mayor, más grasos, etc.

El formato cuadrado permite al espectador hacer un recorrido circular sobre el dibujo. Aunque son pequeños ejercicios limitados donde no existe una composición y por lo general no hay variaciones en cuanto al orden de la línea.

El resultado es demasiado pobre como para intuir como sería en un formato mayor. Por lo que cuando encuentro una textura adecuada y me interesa la herramienta y la acumulación que he utilizado, lo traslado a un papel vertical y rectangular de 20 x 32 cm.

Esta nueva dimensión en el papel, me permite probar con la composición y variaciones más amplias en cuanto a la acumulación. El rectángulo vertical recuerda al formato básico de una hoja, como si el dibujo fuese un fragmento atrapado que pertenece a una composición mayor, como si se tratase de la hoja suelta de un libro imaginado.

Traslado la trama de líneas que he escogido en el formato cuadrado al nuevo formato rectangular (20 x 32 cm). En un principio, simplemente dibujo utilizando la misma técnica, pudiendo apreciar mejor las sutilezas y el registro que aporta la acumulación, pero a medida que voy experimentando y profundizando, comienzo a crear pequeñas composiciones.

La primera prueba que se aleja de simplemente rellenar de forma ordenada, comenzó trazando una línea desigual que cruza desde un lado del formato al otro, creando una línea más orgánica que se asemeja a la silueta de una montaña. Tras esta primera variación, las siguientes franjas dibujadas respetarían la forma de la línea anterior hasta rellenar el folio. Al ser un formato relativamente pequeño, se crea en principio, una línea irregular que a medida que va bajando, se calma hasta llegar a ser casi horizontal.

Con esto, quería hacer alusión al impacto de un pensamiento que altera la mente, en este caso sería la primera línea irregular, y el resto, la mente gestionando el proceso hasta llegar a la calma.

A partir de este momento hay un cambio notable en el proyecto. A cada línea le atribuyo el equivalente de ser un pensamiento, además de una acción en el tiempo. Por lo que crear una composición lineal y en calma está lejos de lo que busco, dado que los pensamientos son caóticos y desordenados.

Tras varias pruebas con la línea irregular, exagero el trazo y decido saltarme el orden, a partir de la primera línea relleno el papel con franjas de líneas sin seguir el patrón anterior. Hay franjas que llegan de un extremo a otro, pero también muchas otras que nacen y mueren en un corto espacio, modifíco el tamaño de la línea dejándome llevar por la aleatoriedad. La textura se vuelve más interesante y orgánica, llegando a recordar al follaje de la naturaleza o la orilla del mar.

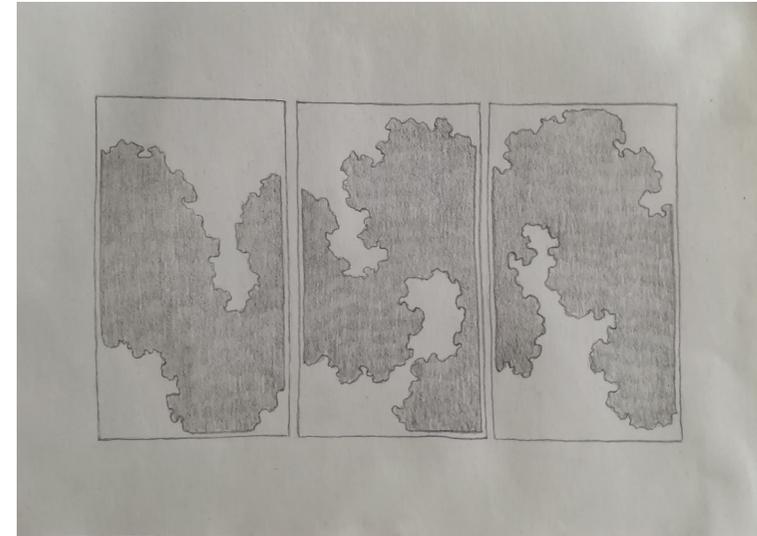
En el soporte final se vuelcan los resultados óptimos de las pruebas hechas hasta ahora, es un formato apaisado de 70 x 38 cm.

El primer dibujo comenzó como un paisaje, que más tarde pasa a ser una masa que entra y sale del papel, creando una figura ilimitada donde solo se plasma un fragmento. Estas formás sobre una aglomeración que se retuerce sin llegar a cortarse puede recordar al tejido neuronal, figura relacionada directamente con el pensamiento.

Al poseer un tamaño mayor, se puede apreciar mejor la acumulación y las formás. La composición se vuelve más compleja y se pueden percibir mejor los contrastes sutiles de las zonas más definidas.

Tenía planes de seguir evolucionando y desarrollando el proyecto, pero debido a las circunstancias actuales no ha podido ser posible. Consiste en crear un tríptico de 100 x 50 cm cada pieza, esta vez en formato vertical para que al unir las, compongan un paisaje.

Al encontrarse en un formato vertical sobre el espectador, la sensación de acumulación es más abrumadora, casi envolvente. El tiempo invertido resalta por sí solo y la separación de cada dibujo donde no encajan, hace de la pieza una línea ilimitada.

Boceto, tríptico final
Lápiz sobre papel

5. Proceso de investigación teórico-conceptual

La investigación plástica ha ido constantemente de la mano de la investigación teórica. Posee cierta influencia de filosofías orientales como son el budismo zen y el taoísmo, dado que algunos de los artistas que se han estudiado fueron influenciados por algunas de estas filosofías. Donde la contemplación y el mantenerse en el estado presente tienen un papel importante a la hora de cómo afrontan el arte y el mundo, descubriendo un desarrollo artístico y personal, así como espiritual.

En general, los artistas que se presentan mantienen similitudes tanto en la ejecución de la obra como en el discurso de esta. Ya sea por la adaptación de la idea en relación al lenguaje, la sencillez en la técnica o materiales, o la constante presencia y preocupación acerca de temas como el tiempo, la introspección, el momento presente o la memoria.

Nombro brevemente a los artistas que se han comentado hasta este punto y profundizo en los artistas que no se han mencionado, relacionando su obra con la influencia sobre mi proyecto.

Como se comenta anteriormente, el proyecto comienza con **Il Lee** como primer referente, junto a él observo los dibujos orgánicos a base de tramas de **Andrea Ciobica**. Me intereso por el elemento del *zip* de **Barnett Newman** y de sus grandes composiciones de pintura monocromática. Así mismo, me cautiva el uso del signo de **Irma Blank** y las pinturas negras de **Pierre Soulages**.

Pero el referente principal de los primeros proyectos fue **Waqas Khan** y sus composiciones orgánicas sobre el infinito. Interesándome al mismo nivel el proceso de trabajo de **Juan Uslé**, de forma serena y de trazos mecánicos. Representa la autoreflexión, el silencio y la meditación, une el pensamiento y la acción conectando al artista con su obra.

De estos dos últimos artistas me interesa especialmente el método y la composición de sus obras. Tienen un gran compromiso con cada pieza y puede apreciarse fácilmente la dedicación, minuciosidad y tiempo. La composición de las pinturas de Juan Uslé fueron una gran influencia, pero es la obra de Waqas Khan la que me gustaría mantener de referente constante para futuros proyectos.

Paralelamente, me fijo en la pintura de **Mark Rothko** (Letonia, 1903), que con el espacio y el color a través de la combinación y la superposición de capas.

Posee un carácter reflexivo sobre la percepción y la observación, temas de interés en los que me gustaría profundizar. Me fascina la sutileza y el manejo de la técnica, su obra me provoca una sensación de profundidad e introspección que deseo buscar y poder expresar.

Otro referente desde el inicio de mi proyecto es **Agnes Martin** (Canadá, 1912 - 2004), quien por medio de la sencillez consigue composiciones de gran pureza visual.

Su deseo es producir en el espectador reacciones directas en sus sentidos llegando a emocionar. Posee un proceso creativo de fuerte espiritualidad, en el que repite patrones para crear paisajes tranquilos sin una idea preconcebida. Es un proceso que he adoptado desde el principio, dejándome llevar por las decisiones del momento a la hora de crear la composición.

Su obra está inspirada en la paz del vacío interior. Ha sido un referente muy importante durante el desarrollo de mi proyecto, la sencillez de su obra así como la belleza y espiritualidad que emana de ella.

Otro artista que trata temas como el tiempo y el espacio es **Zipora Fried** (Israel, 1964). Su obra se encuentra entre la abstracción y el minimalismo, su técnica se asemeja a la escritura, posee un diálogo visual que gira en torno a la repetición y acumulación del gesto.

Gran parte de los artistas que tomo como referentes tienen el mismo proceso de trabajo basado en la minuciosidad, recuerdos o el momento presente, pero se pueden apreciar resultados muy diferentes.

Mi proyecto mantiene una gran similitud con la obra de esta artista, por la que comencé a experimentar con lápices de colores sin llegar a añadir color en la obra final. Hace un gran uso del color, utilizándolo para crear bellas composiciones. Aunque su obra busca expandirse hasta rozar lo escultórico, dejando atrás su papel como dibujo.

También he estudiado a **Kevin Townsend** (Estados Unidos), su método de dibujo se basa en la acumulación de marcas a lo largo del tiempo. Este proceso combina la repetición y la meditación, creando cada marca como una evidencia de la acción, el tiempo presente y la memoria. Recrea sus obras en espacios donde no perdurarán durante mucho tiempo, trabaja con tiza, ya sea en la calle o sobre formatos perecederos.

Me fascina el proceso de trabajo en el que crea formás por medio de la intuición, se asemejan a paisajes creados a partir del recuerdo. Tiene una serie de dibujos sobre papel donde mezcla la línea y el punto, creando pequeños espacios casi tridimensionales a base de simples líneas repetidas.

La composición sobre el papel es muy sencilla pero creativa al mismo tiempo. Es otro referente que me gustaría estudiar para profundizar en su línea de trabajo y experimentar con el tipo de composición con el que trabaja.

Otra artista que trabaja sobre la memoria es **Soledad Sevilla** (España, 1944). Sus pinturas se encuentran entre la figuración y la abstracción, posee un proceso de elaboración minucioso basado en la repetición de líneas que componen formás y colores ocultos bajo un paisaje fundido.

Nos muestra la belleza de lo común a base de pinturas creadas por el recuerdo, reduciendo a lo esencial cada imagen. Me interesa principalmente como se basa en la realidad para producir obras abstractas que crean formás que evocan a fragmentos de recuerdos en cada uno de nosotros.

Aunque no pertenece al ámbito pictórico o al del dibujo, tomo a **Hiroshi Sugimoto** (Japón, 1948) como uno de mis referentes. Posee una serie de fotografías interesantes donde el artista plantea un trabajo alejado de lo figurativo. Se centra en una obra contemplativa y evocadora donde la sugerencia y lo sutil son las protagonistas. No le interesa representar un paisaje narrativo sino llevar al espectador que lo observa al interior de la obra.

Al igual que mi proyecto, el autor desea que el espectador se sumerja en un lugar de silencio y reflexión, guiado por una imagen sin forma concreta gracias a las imágenes evocadoras que sugieren y abren un abanico de sensaciones en quien observa.

Dos referentes que impulsaron el cambio en mi proyecto, que pasó de ser una acumulación ordenada a una forma más orgánica y entrelazada, fueron **Sophie Tottie** (Suecia, 1964) y **John Franzen** (Alemania, 1981).

Ambos juegan con la línea que va de un punto del formato a otro. Sophie Tottie utiliza un formato vertical y hacer un uso de la línea y las formás que recuerdan a mapas geológicos. Describe una realidad existente sin representar una imagen figurativa. Cada línea intenta incorporarse a la desviación de la línea anterior, de esta forma el dibujo va tomando forma y solo puede contemplarse cuando se finaliza por completo. Igual ocurre con los dibujos de John Franzen, compone dibujos por medio de la línea que se asemejan a la propia respiración. En mi caso, no sigo un orden a la hora de dibujar una franja de líneas, sino que voy formándolas de manera desordenada hasta ocupar todo el espacio.

John Franzen, junto a Waqas Khan, Juan Uslé e Irma Blank, introduce el acto de respirar en sus obras, ya sea como proceso creativo, o en el caso de este artista e Irma Blank, como sensación que produce su obra en la contemplación. La respiración es la base de la meditación, que ya no solo es un método de trabajo sino una forma de vida.

Las irregularidades en la obra de John Franzen producidas por la mente y el pulso en el momento de su ejecución, hacen de sus dibujos algo único e irrepetible. Lo mismo sucede con cada trazo en mi proyecto, por más que intente ser repetido, la mente y el fallo humano llevará a quien lo ejecute por un camino distinto a lo planeado.

Esto hace de la obra un dibujo realista de la naturaleza, en el que se refleja el momento espiritual que vive el artista en su proceso creativo, en el que su universo y creación puede conectar con quien observa la obra.

6. Cronograma

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Experimentación y pruebas	■	■	■	■	■	■	■	■						
Búsqueda de referentes		■	■	■										
Producción					■		■	■	■	■	■			
Investigación teórica		■	■			■								
Elaboración de la memoria			■	■	■	■	■					■	■	■

7. Presupuesto

Rollo de papel Fabriano 150X1000cm 200gr 30€/Ud	Lápiz Fabercastle Acuarelable 3 Negro 2 Gris muy oscuro 2 Gris oscuro 1 Gris claro 3€/Ud 8 unidades	Bolígrafo Bic Crystal 0.50€/Ud
Papel Basik Gvarro A1 3.96€/Ud 6 unidades	Lápiz acuarelable Staedtler 2 Negro 1 Gris oscuro 2€/Ud 3 unidades	Rotulador Promaker Winsor & Newton 3.56€/Ud
Papel Basik Gvarro A2 1.98€/Ud 12 unidades	Lapices de distintas durezas HB B B2 0.80/Ud 3 unidades	Juego de pluma con diferentes plumillas 11€/Ud
Papel Fabriano 250gr 2.5€/Ud	Portaminas Staedtler 0.5 mm 1.20€/Ud	Tinta china 2.68€/Ud
Rotring Artline Tamaños 0.2 0.4 0.8 9.70€ el pack		Bluetack 3.60€/Ud 2 unidades
Pack 12 Lápices de color 7.49€ el pack		Materiales auxiliares 20€
		Total: 175.75€

9. Bibliografía

Catálogos

CASTILLO, O. On painting: Prácticas pictóricas actuales... más allá de la pintura o más acá. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 2013

Libros

CHENG, F. Vacío y plenitud: El lenguaje de la pintura china. Ed. Siruela, Madrid, 2010

TANIZAKI, J. El elogio de la sombra. Ed. Siruela, Madrid, 2012

ARGULLOL, R. La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Ed. Acantilado bolsillo, Barcelona, 2006

BAUDRILLARD, J. El complot del arte. Amorrortu editores, Madrid, 201

BURKE, E. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. Tecnos, Madrid, 1987

DIDI HUBERMAN, G., PONS, H. Lo que vemos, lo que nos mira. Manantial, Buenos Aires, 2014

KANDINSKY, V. De lo espiritual en el arte. Ed. Paidós, Barcelona, 2011

RACIONERO, L. Textos de estética taoísta. Alianza Editorial, Madrid, 2002

Páginas web

<http://www.pierre-soulages.com/>

<http://www.tate.org.uk/art/artists/barnett-newman>

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/agnes-martin>

<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/usle-juan>

[https://eyes-towards-the-dove.com/2016/12/conversation-with-
th-
zipora-fried/](https://eyes-towards-the-dove.com/2016/12/conversation-with-zipora-fried/)

<https://www.kevin-townsend.com/>

<http://backroomcaracas.com/escritura-expandida/waqas-khan/>

<http://www.ahmagazine.es/waqas-khan-universos-de-tinta/>

<http://moussemagazine.it/irma-blank/>

<http://www.p420.it/en/artisti/blank-irma>

<https://twilightzone486.weebly.com/andreea-ciobica.html>

<http://másdearte.com/las-nuevas-lejanias-de-soledad-sevilla/>

[https://www.levante-emv.com/cultura/2018/07/10/invierno-
personal-soledad-sevilla.html](https://www.levante-emv.com/cultura/2018/07/10/invierno-personal-soledad-sevilla.html)

<https://www.thielskagalleriet.se/en/utstallning/sophie-tottie/>

<https://artmap.com/konradfischerberlin/exhibition/sophie-tottie>

<https://www.saatchiart.com/art/Drawing-each-line-one-breath/>

<http://www.johnfranzen.com/each-line-one-breath.htm>

<https://www.20minutos.es/noticia/2871157/0/agnes-martin>

<https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/agnes-martin>

<http://másdearte.com/la-luz-oscura-de-usle/>

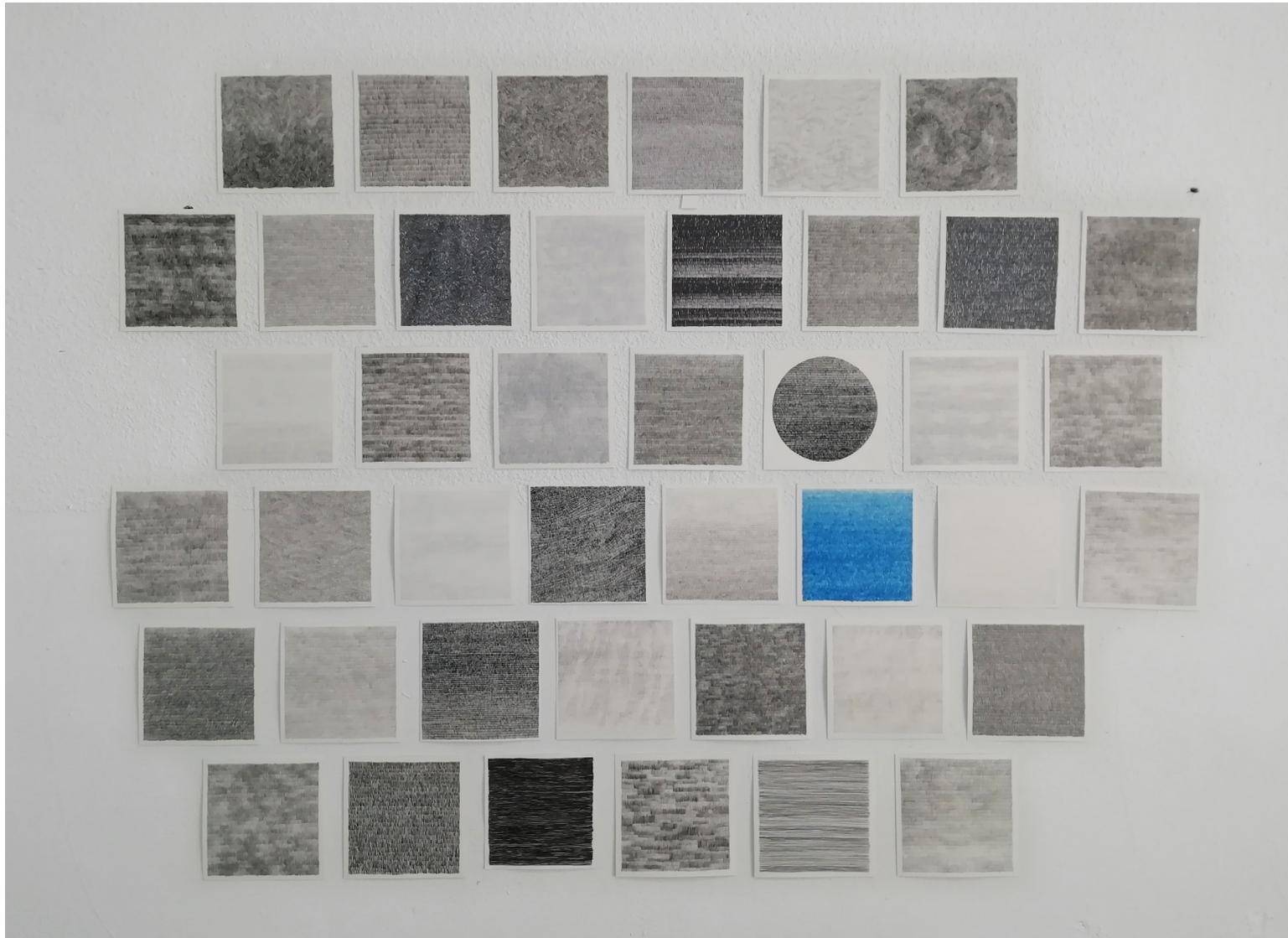
<https://artpil.com/news/juan-usle-open-night/>

<https://www.kevin-townsend.com/obsession>

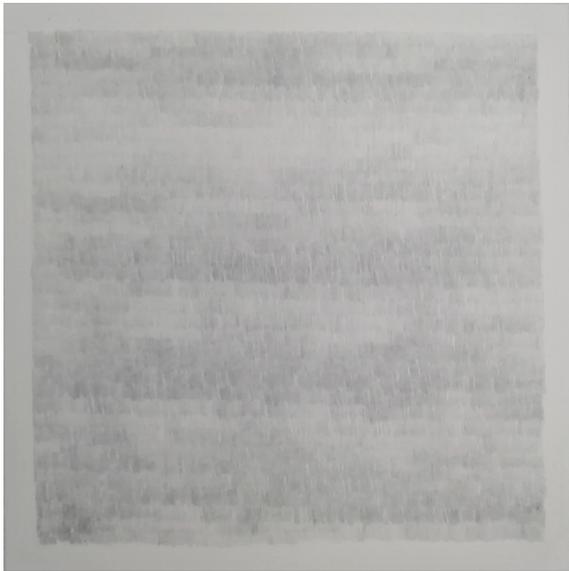
[https://disidentia.com/el-valor-del-silencio-en-una-sociedad-
de-ruidos/](https://disidentia.com/el-valor-del-silencio-en-una-sociedad-de-ruidos/)

[https://elpais.com/cultura/2014/07/24/babe-
lia/1406210162_670901.html](https://elpais.com/cultura/2014/07/24/babelia/1406210162_670901.html)

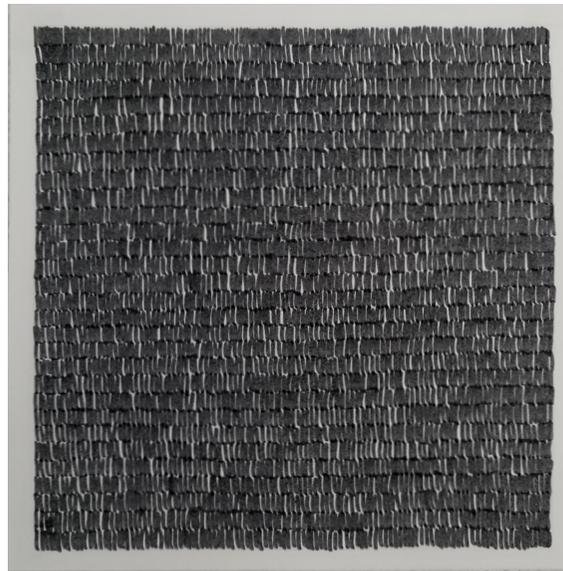
10. Anexo

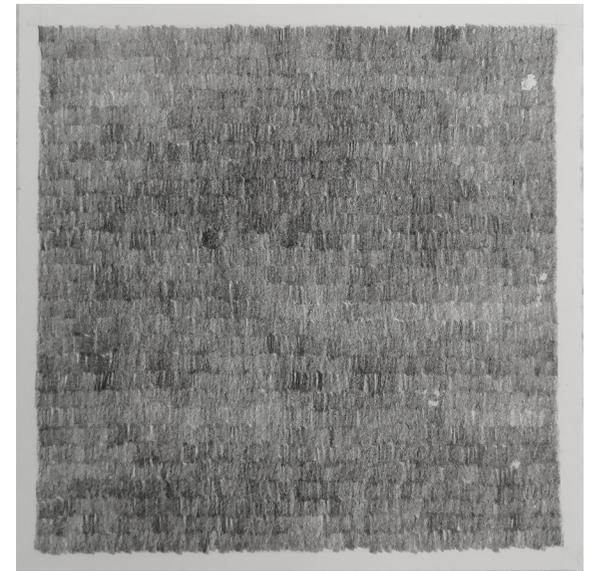
Serie de 15 x 15 cm
Distintas técnicas sobre papel

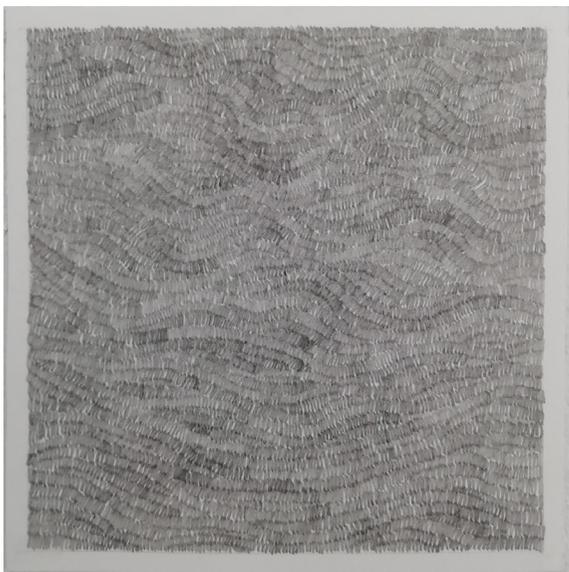
Grafito sobre papel

Rotring sobre papel

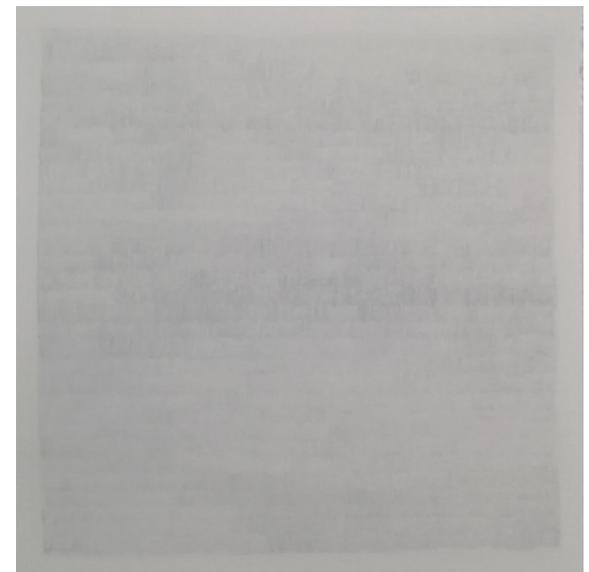
Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

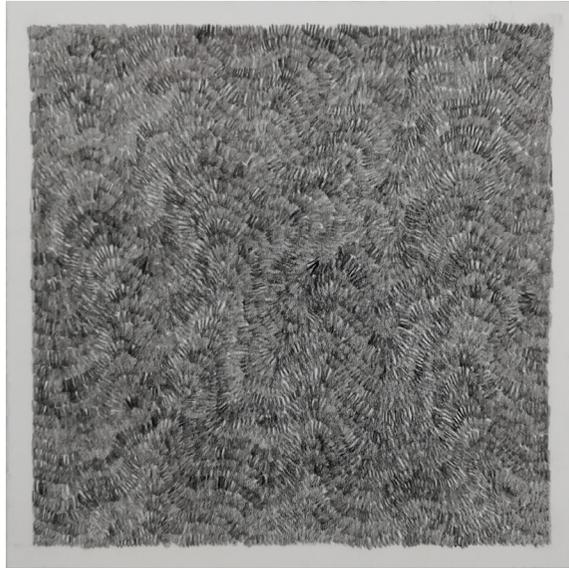
Grafito sobre papel

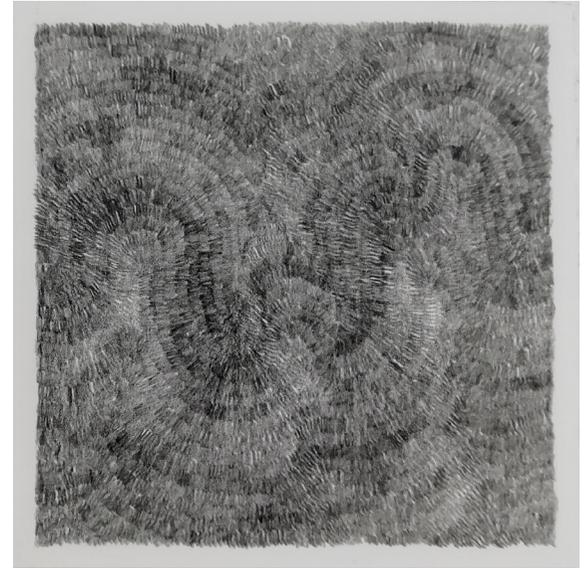
Grafito sobre papel

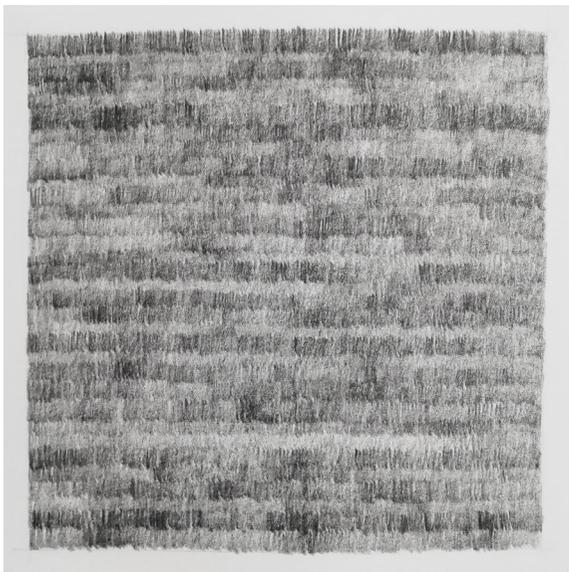
Grafito sobre papel

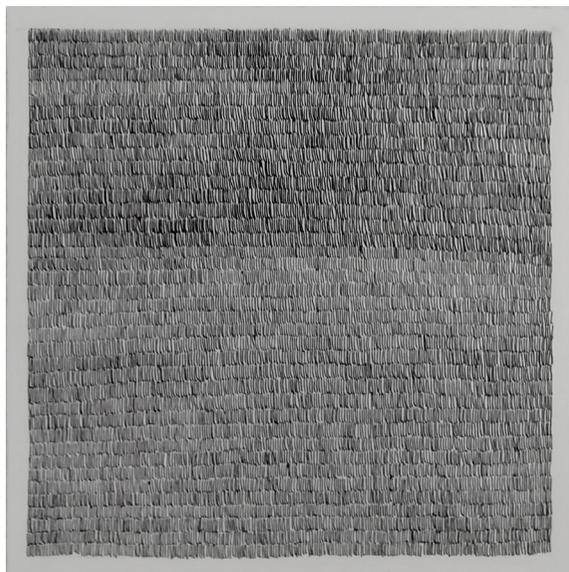
Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

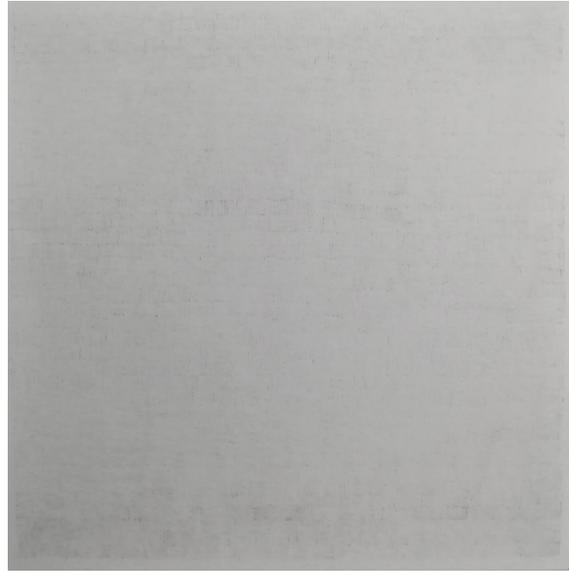
Grafito sobre papel

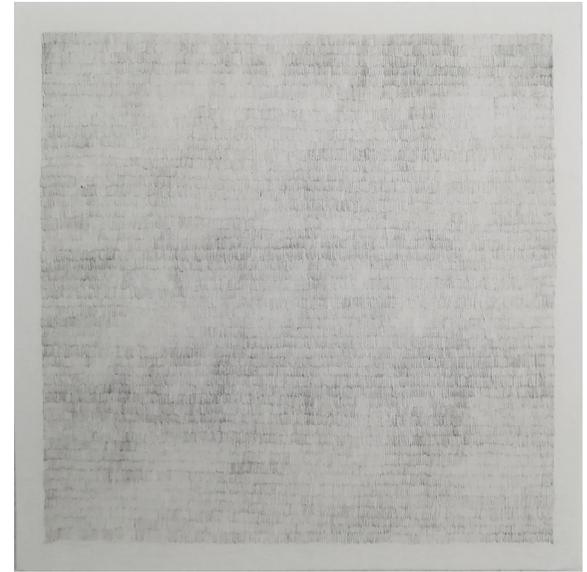
Grafito sobre papel

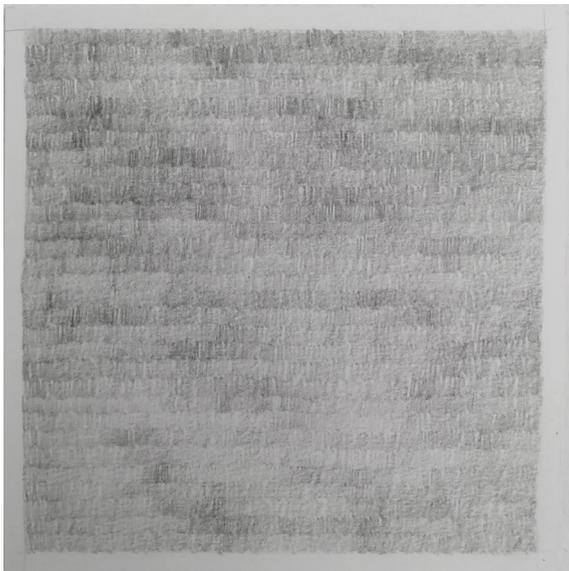
Grafito sobre papel

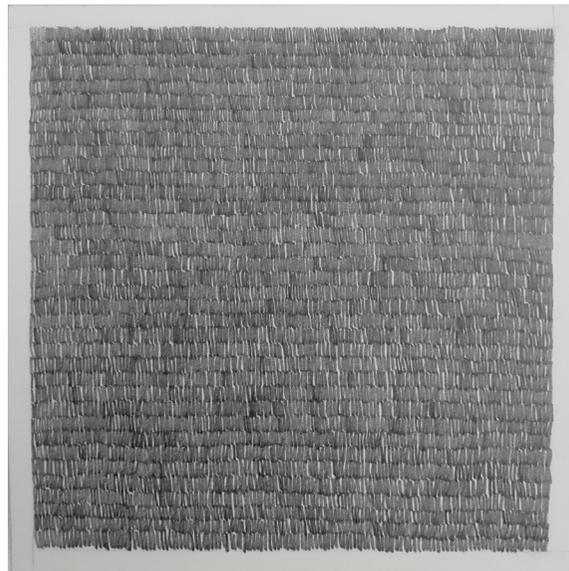
Bolígrafo sobre papel

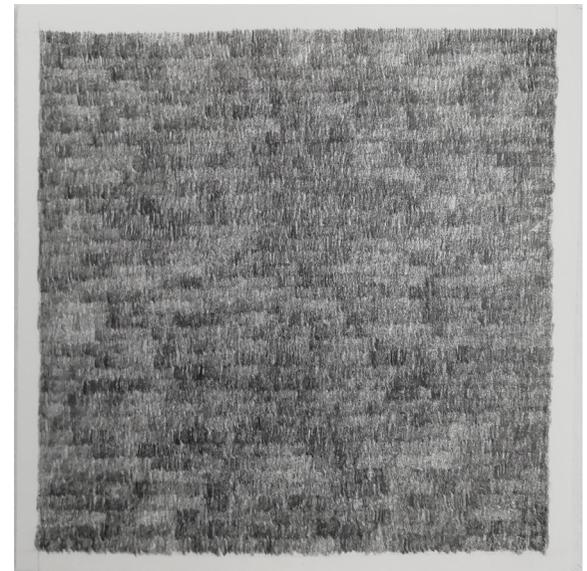
Bolígrafo sobre papel

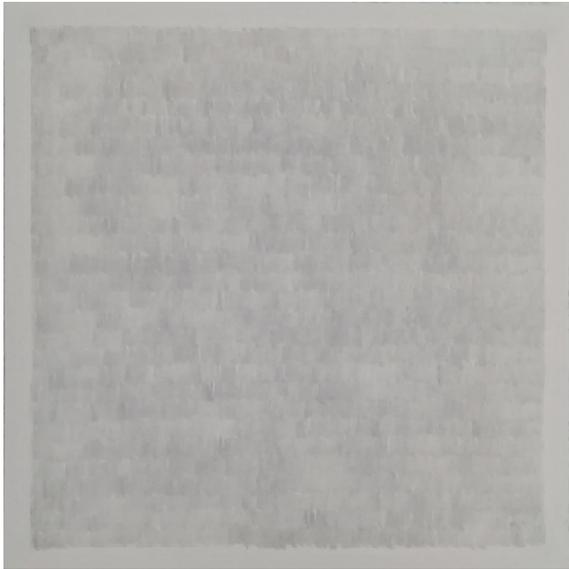
Grafito sobre papel

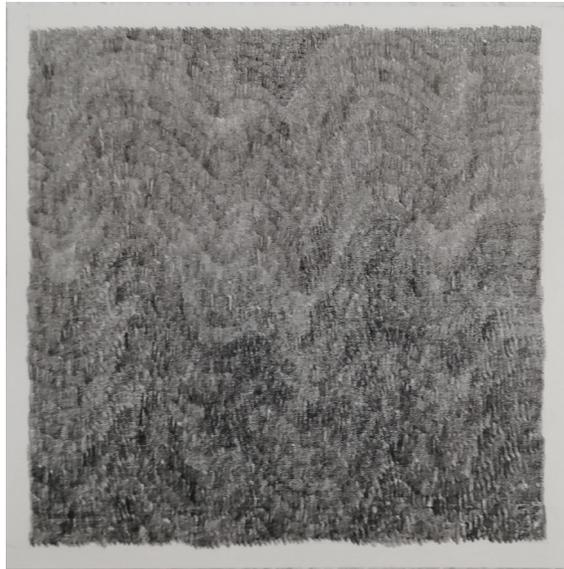
Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

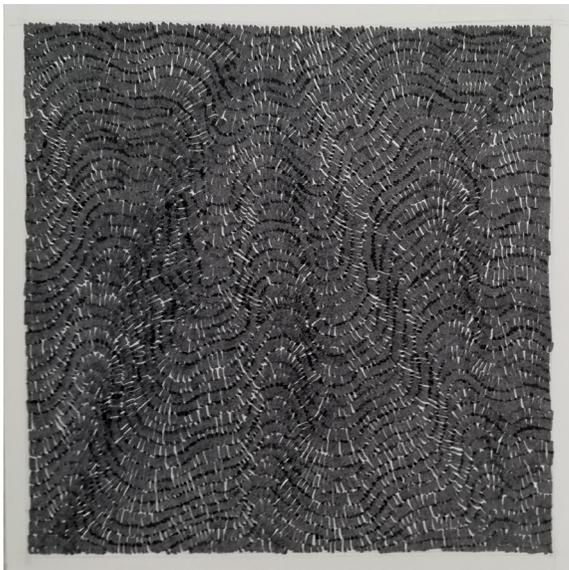
Grafito sobre papel

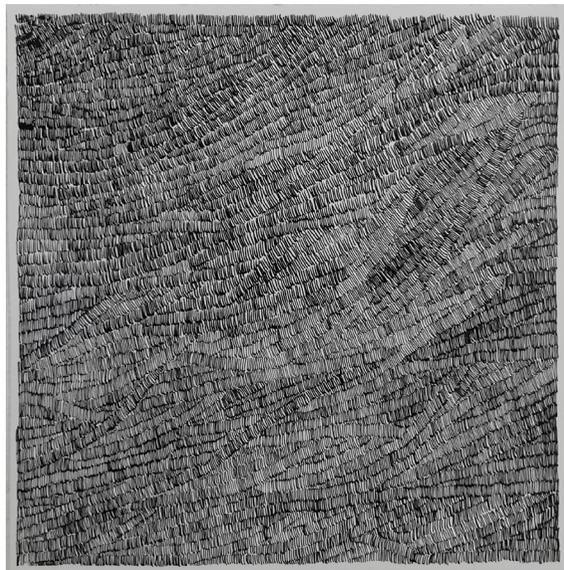
Grafito sobre papel

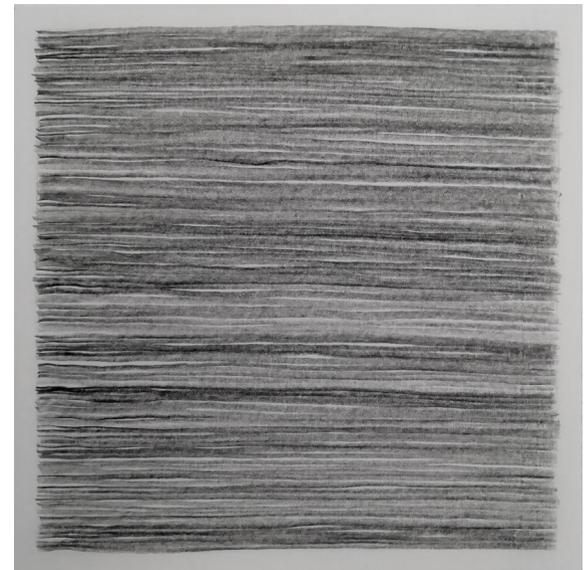
Grafito sobre papel

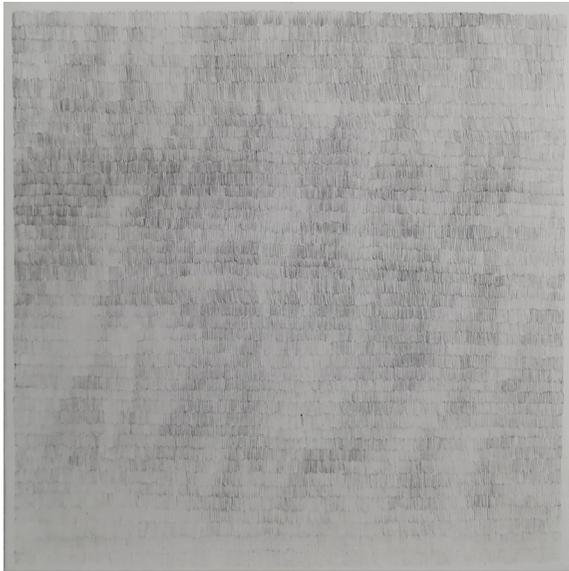
Rotulador sobre papel

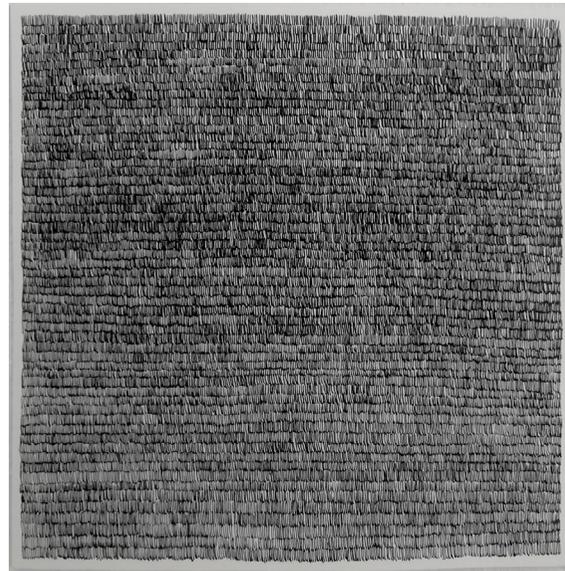
Plumilla sobre papel

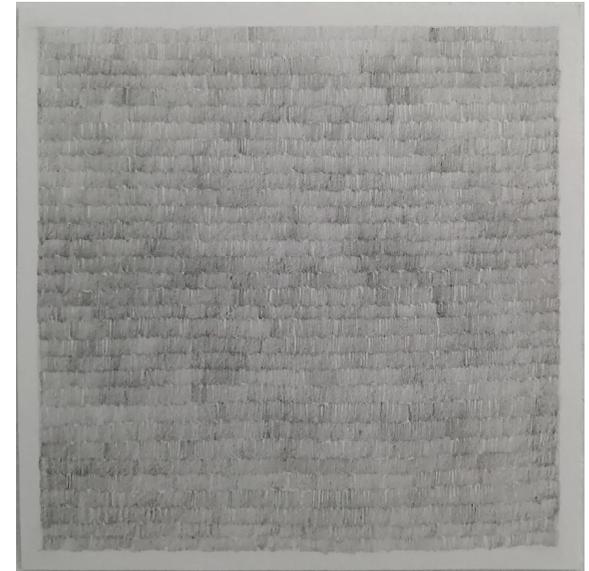
Grafito sobre papel

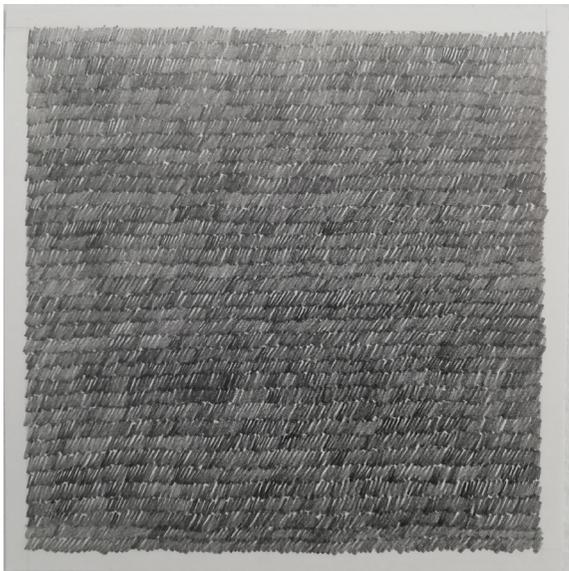
Bolígrafo sobre papel

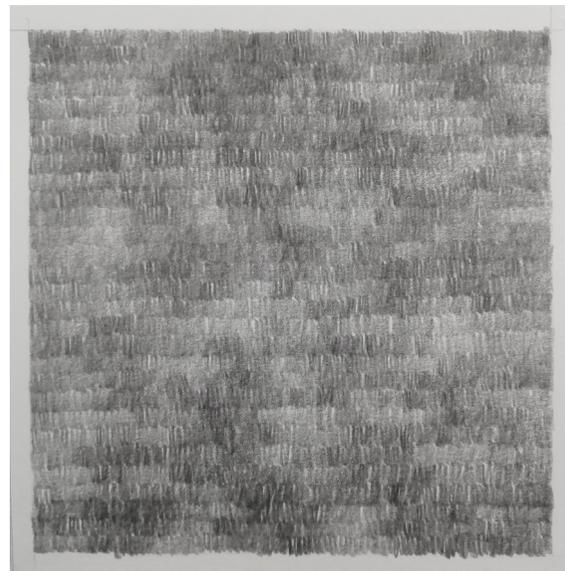
Plumilla sobre papel

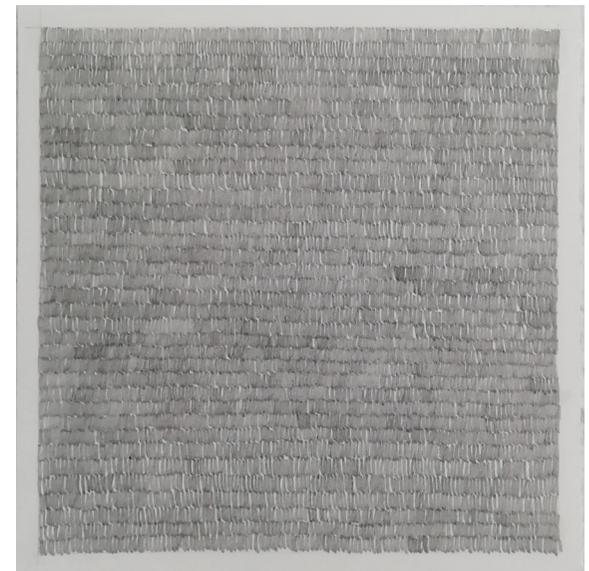
Grafito sobre papel

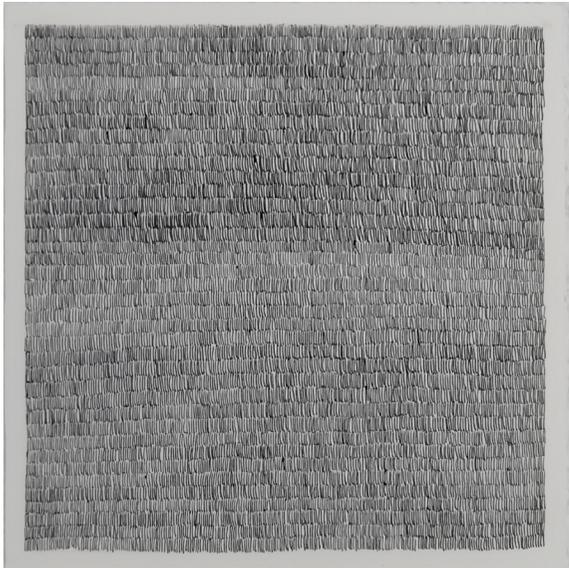
Grafito sobre papel

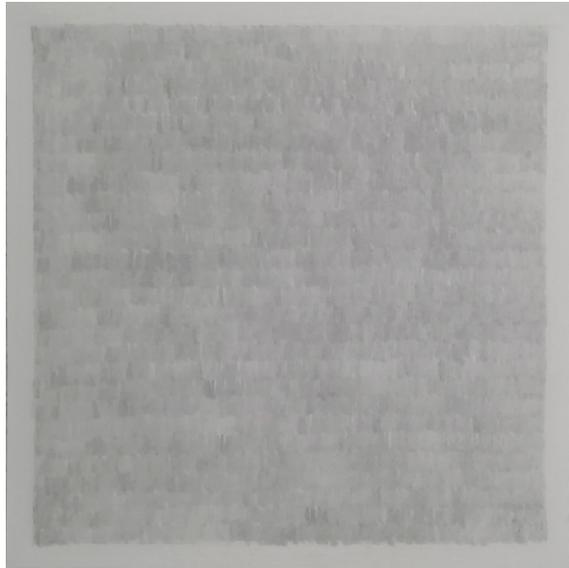
Grafito sobre papel

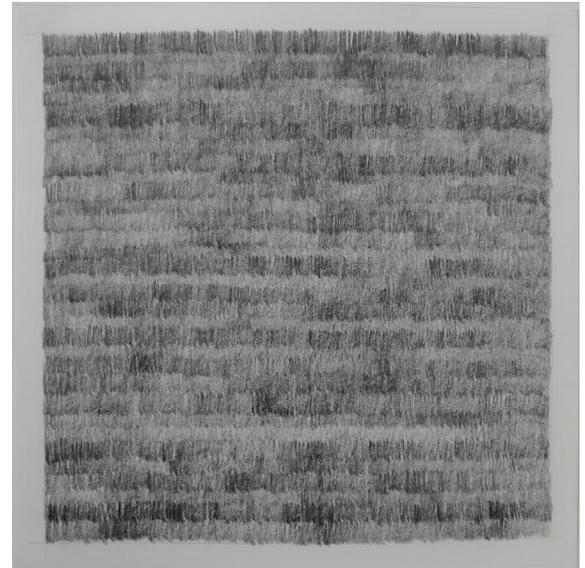
Grafito sobre papel

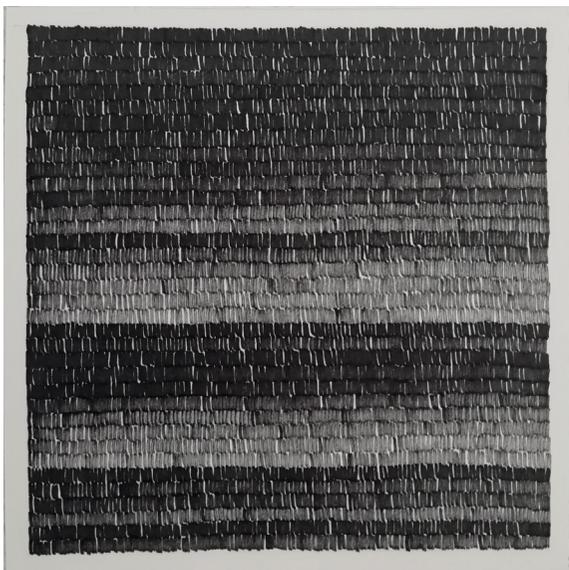
Grafito sobre papel

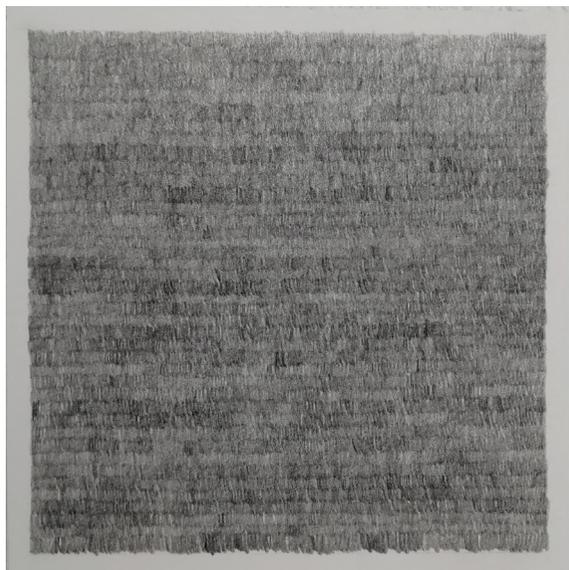
Grafito sobre papel

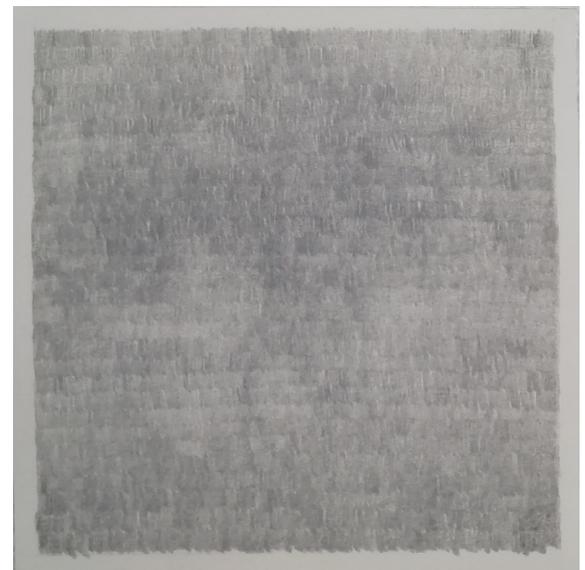
Grafito sobre papel

Rotring sobre papel

Grafito sobre papel

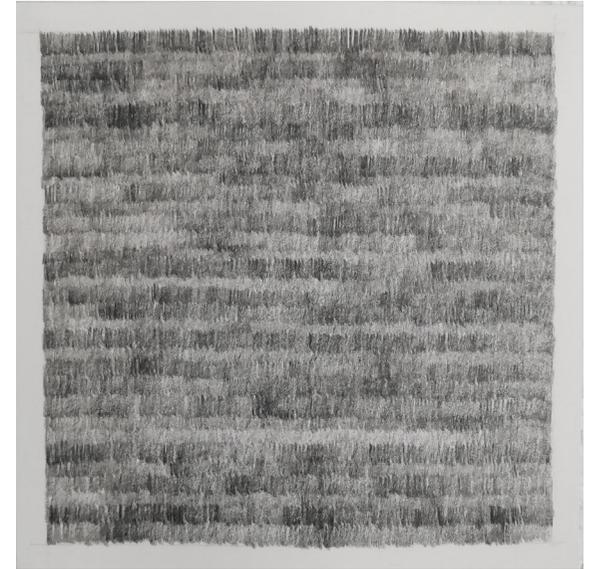
Grafito sobre papel

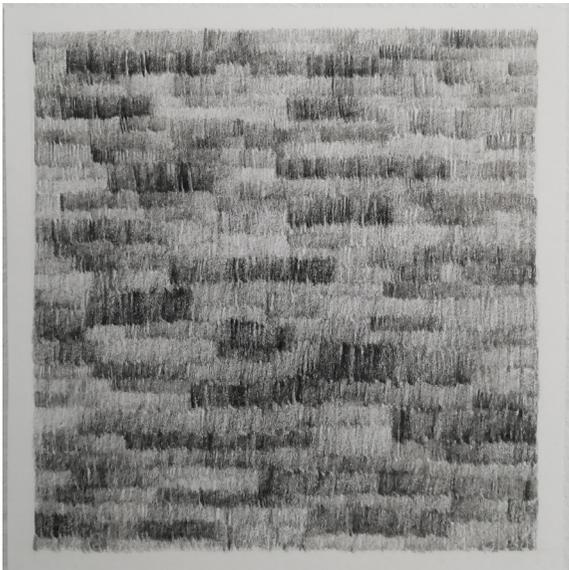
Plumilla sobre papel

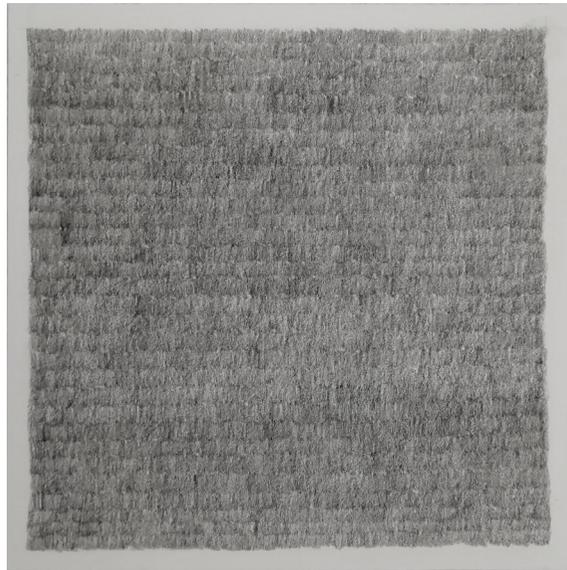
Grafito sobre papel

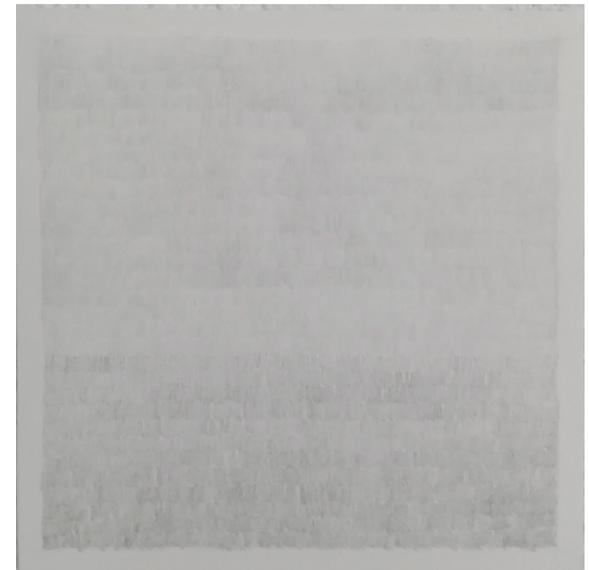
Grafito sobre papel

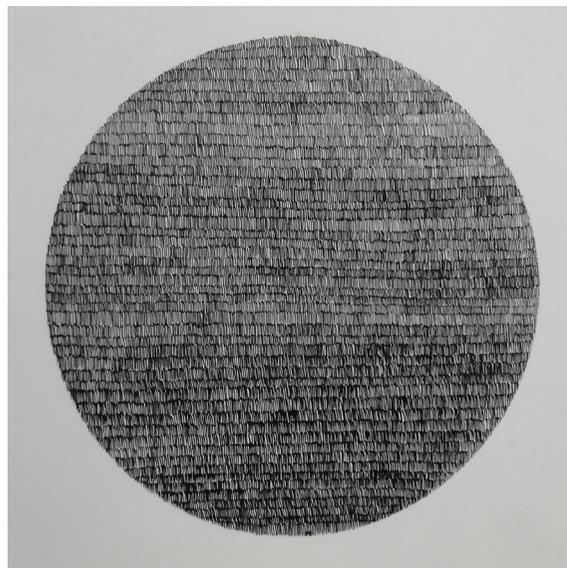
Grafito sobre papel

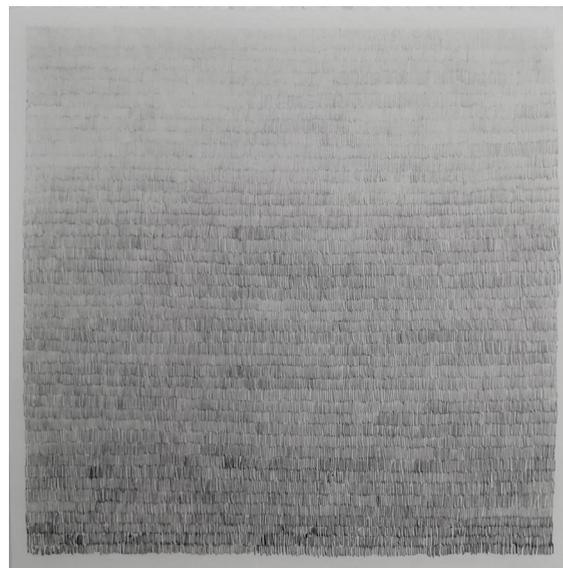
Grafito sobre papel

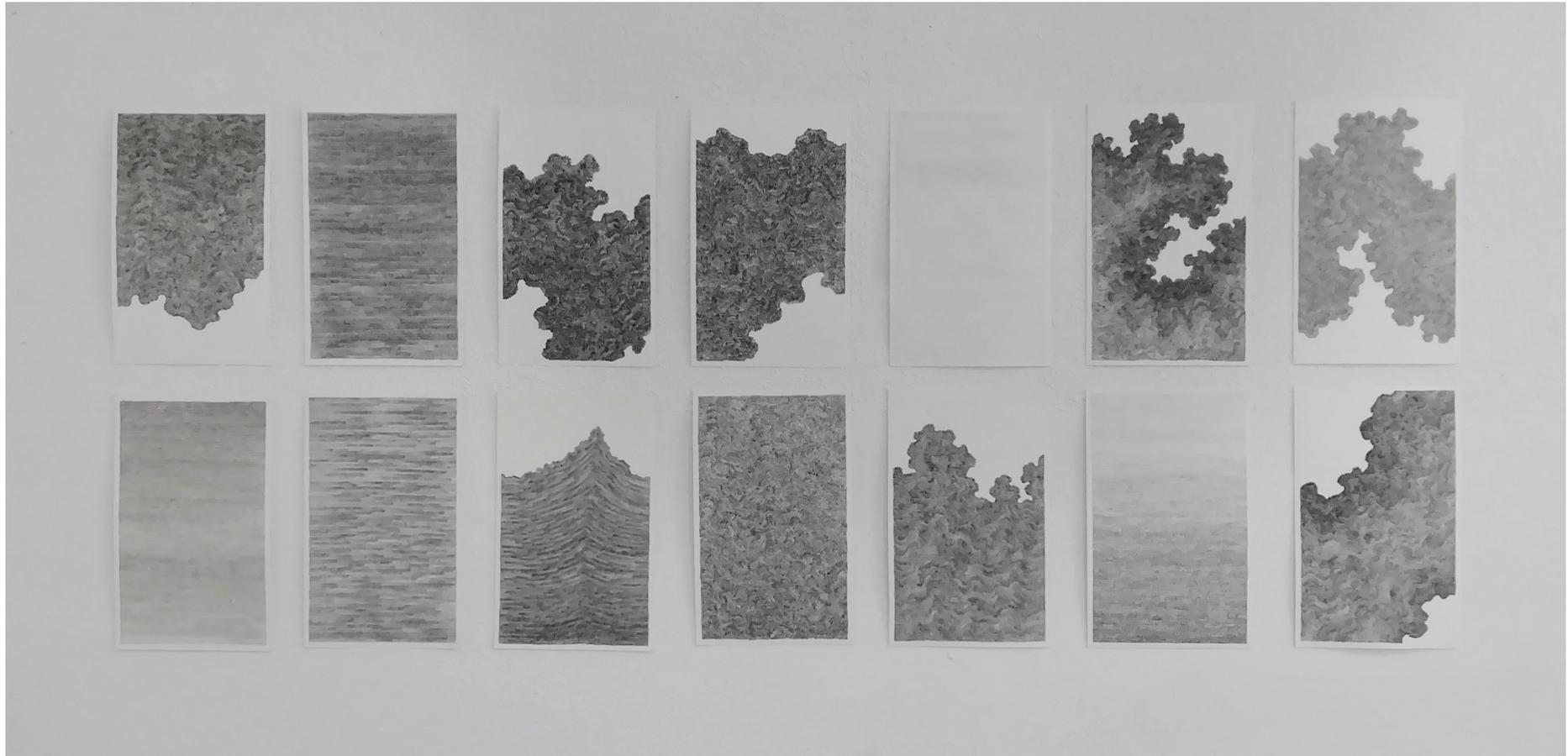
Grafito sobre papel

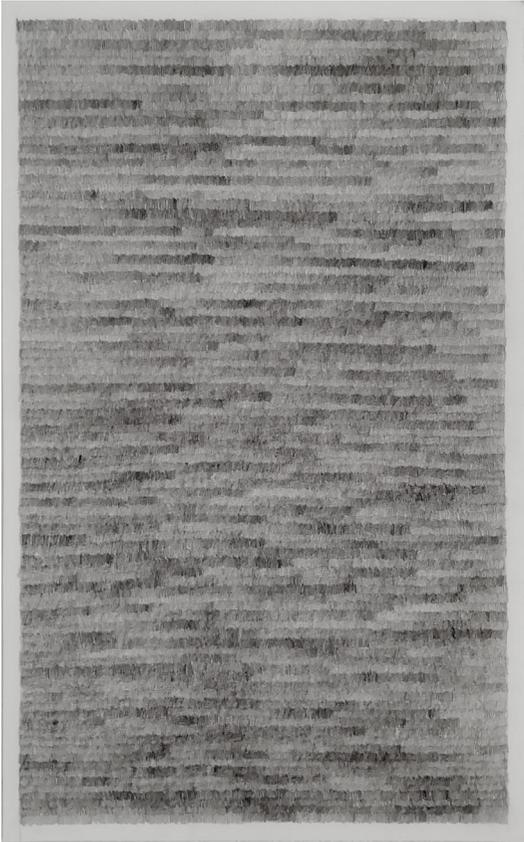
Plumilla con tinta china sobre papel

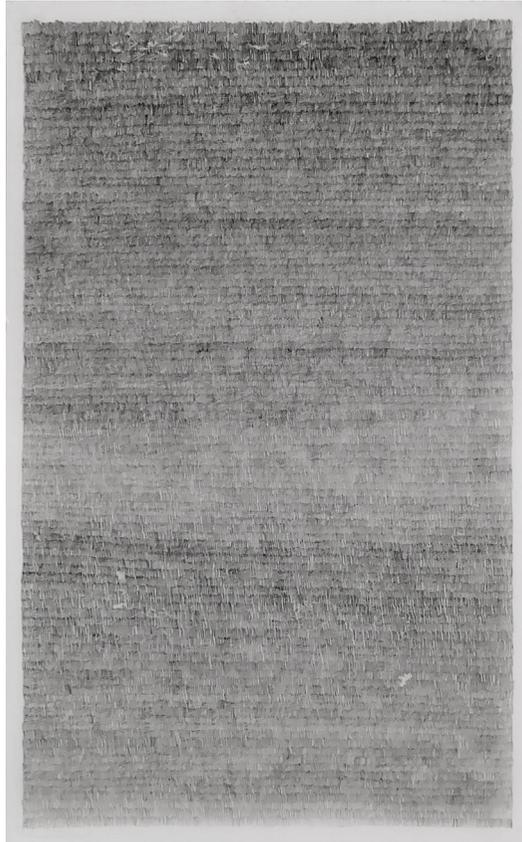
Bolígrafo sobre papel

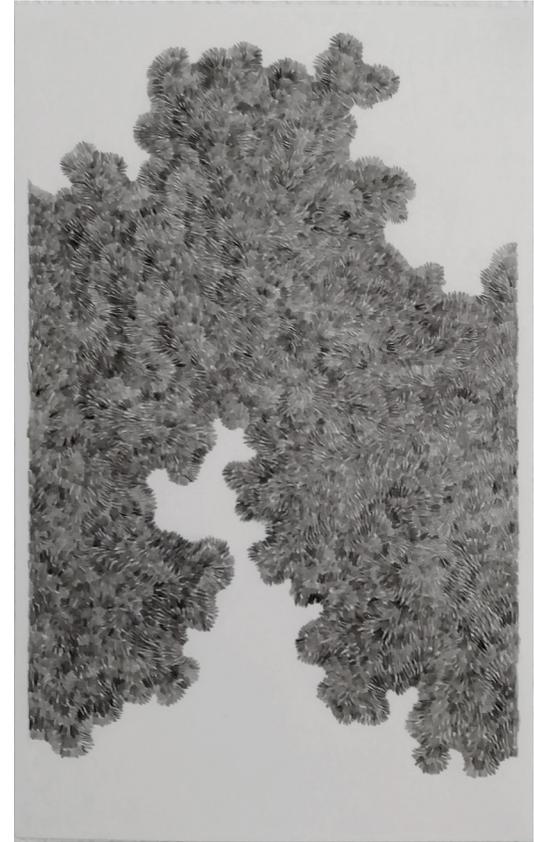
Serie de 20 x 32 cm
Grafito y bolígrafo sobre papel

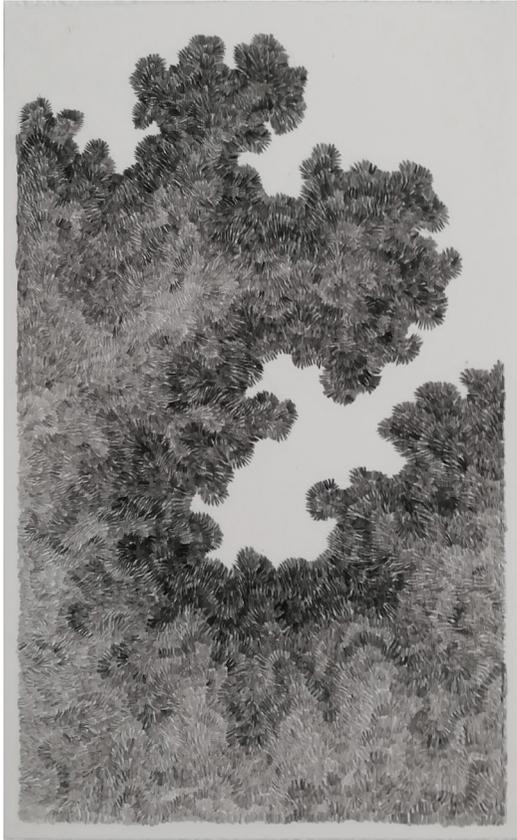
Grafito sobre papel

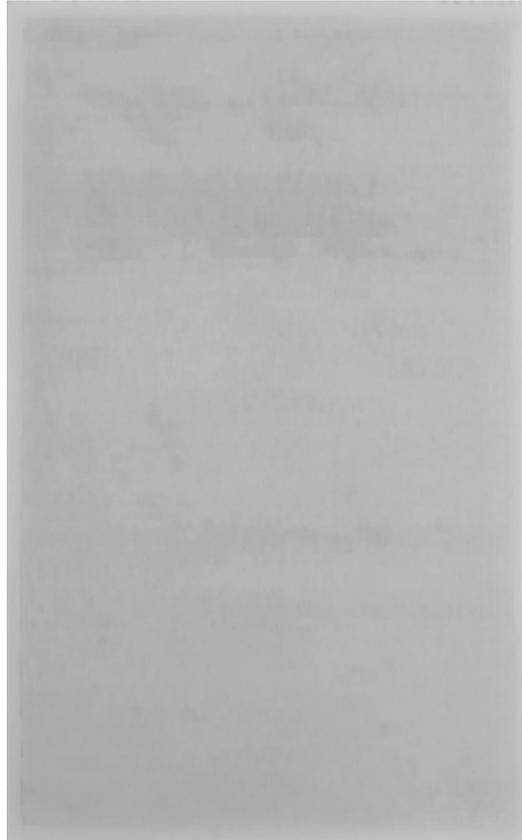
Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

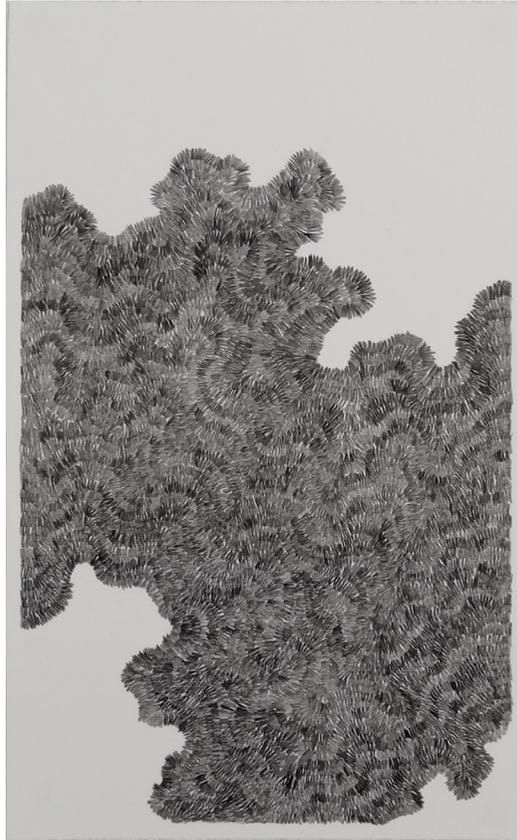
Bolígrafo sobre papel

Grafito sobre papel

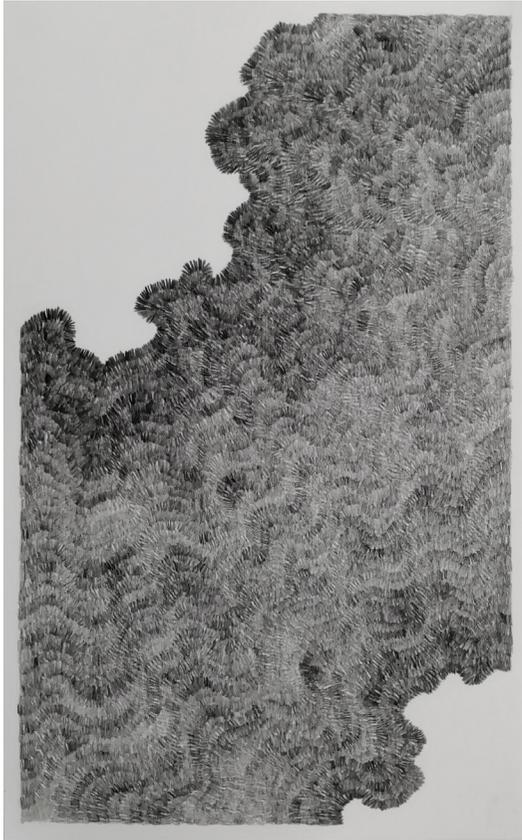
Grafito sobre papel

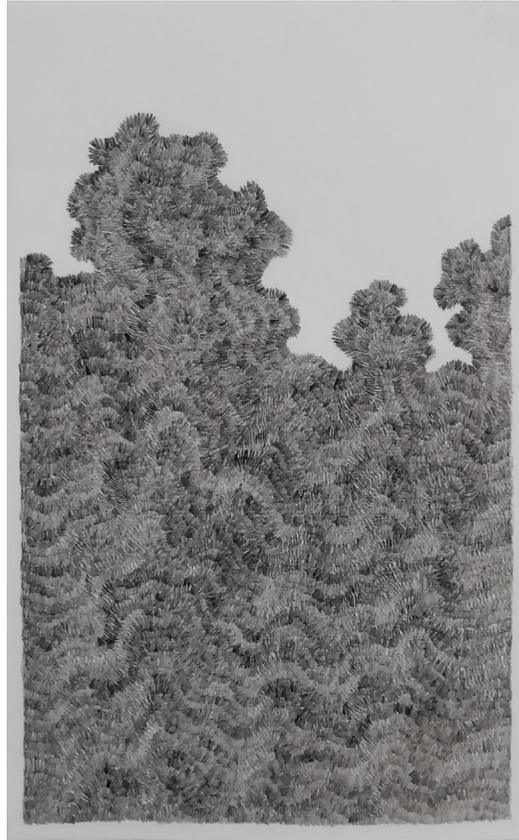
Grafito sobre papel

Bolígrafo sobre papel

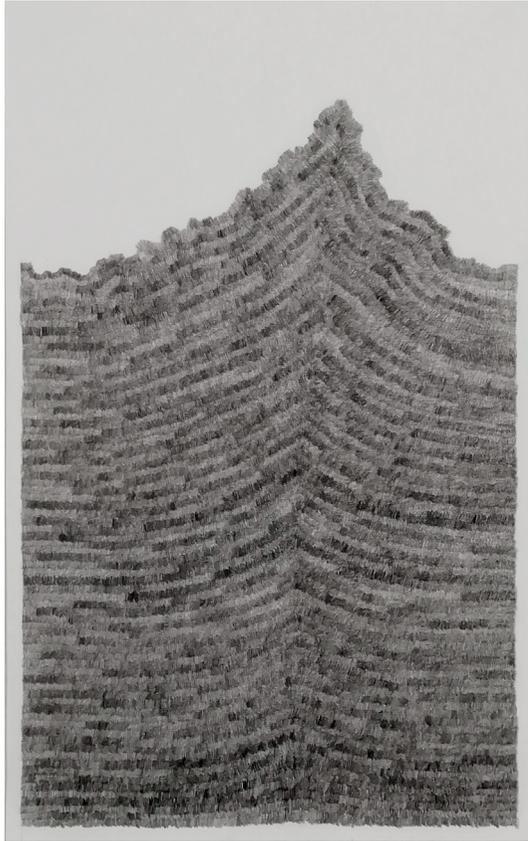
Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

Grafito sobre papel

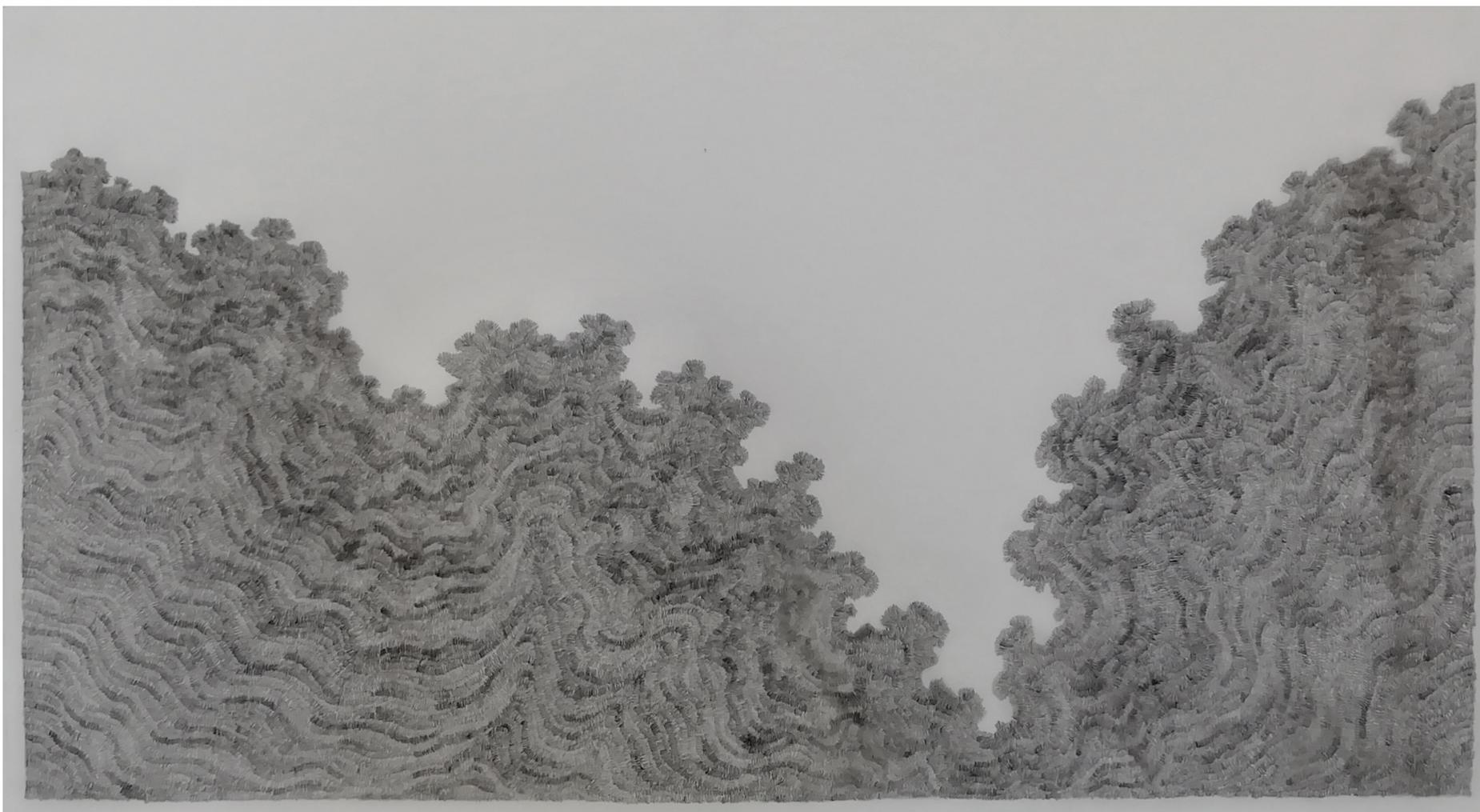
Grafito sobre papel

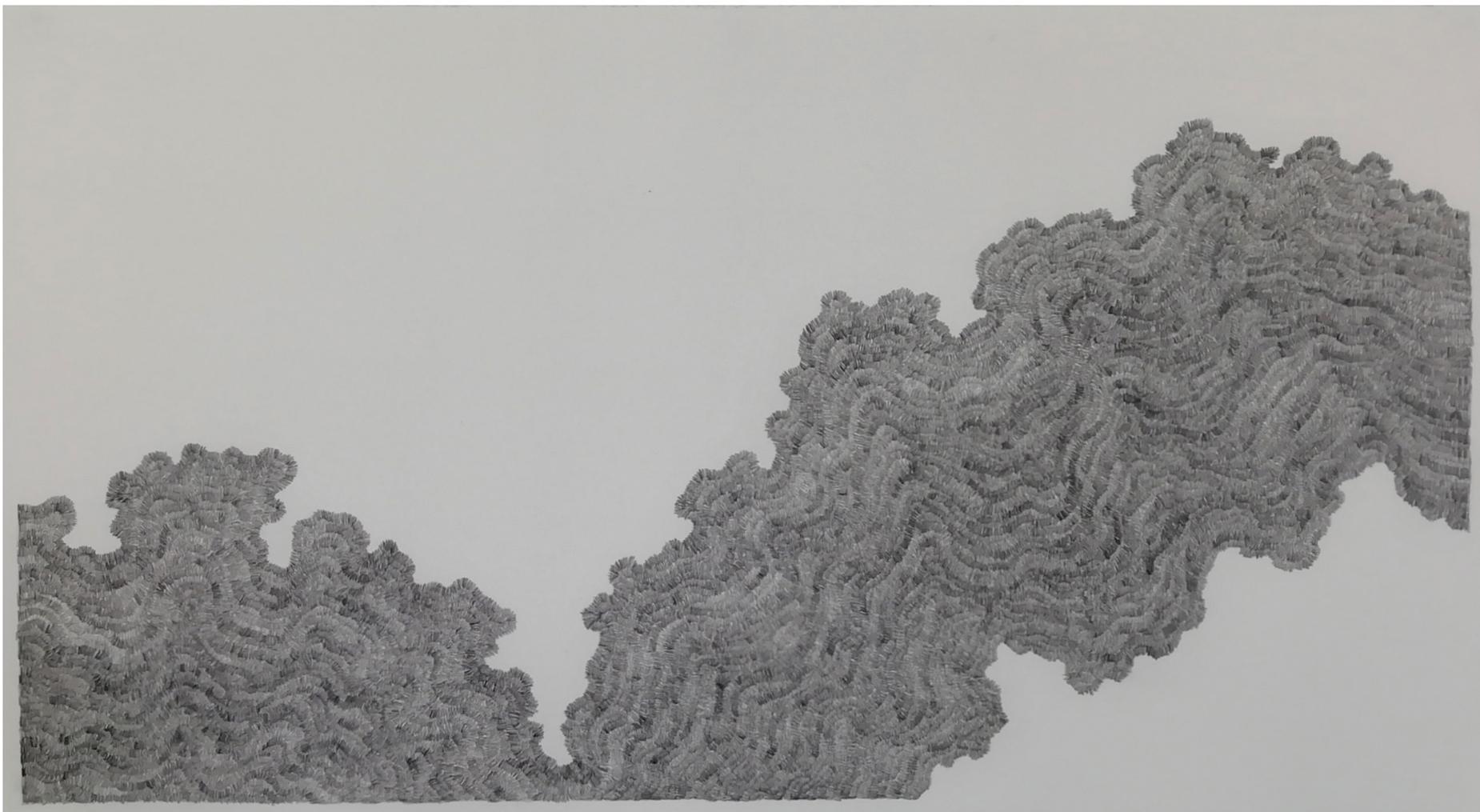
Grafito sobre papel, 35,5 x 35,5 cm

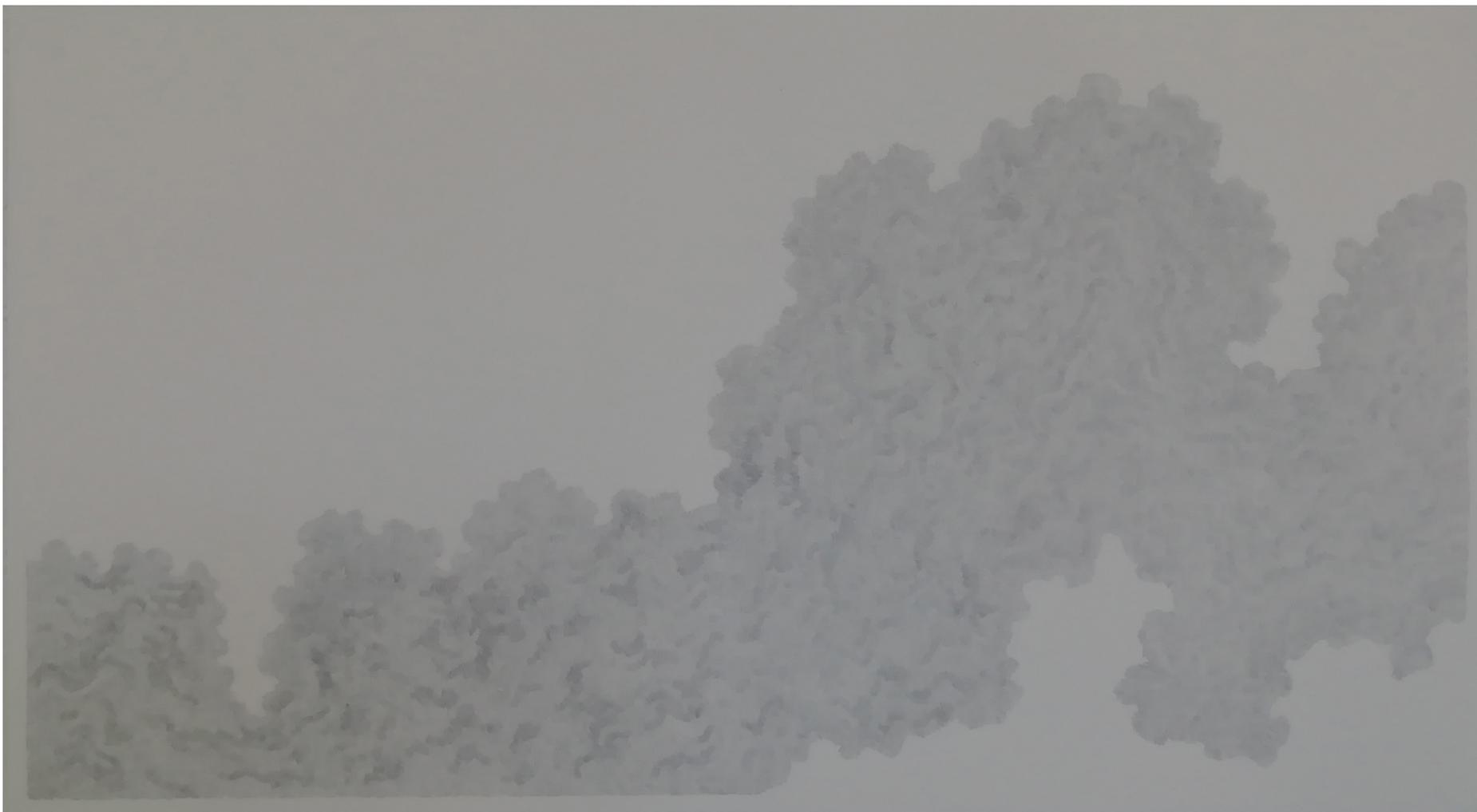
Grafito sobre papel, 35,5 x 35,5 cm

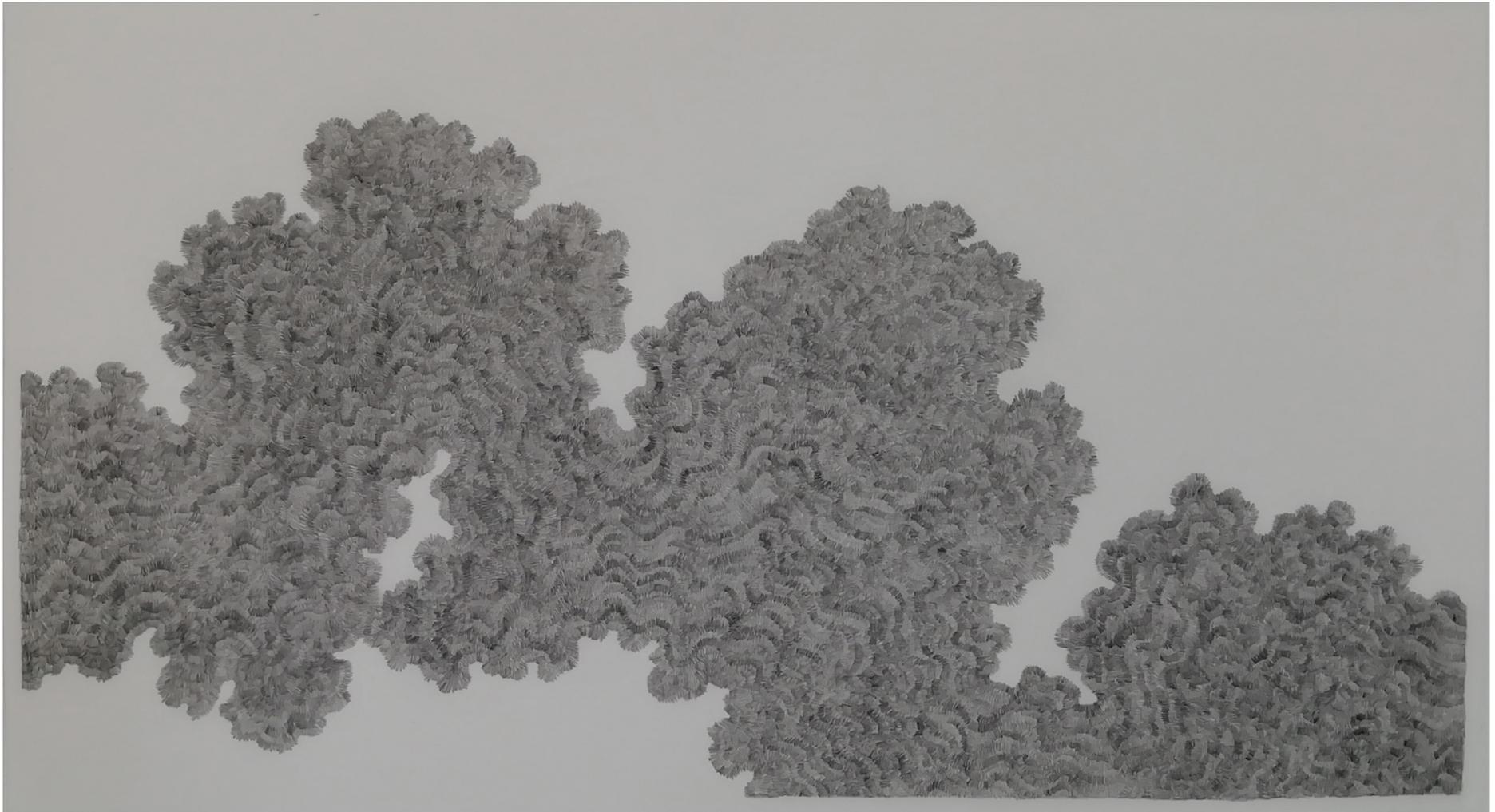
Grafito sobre papel, 70 x 38 cm

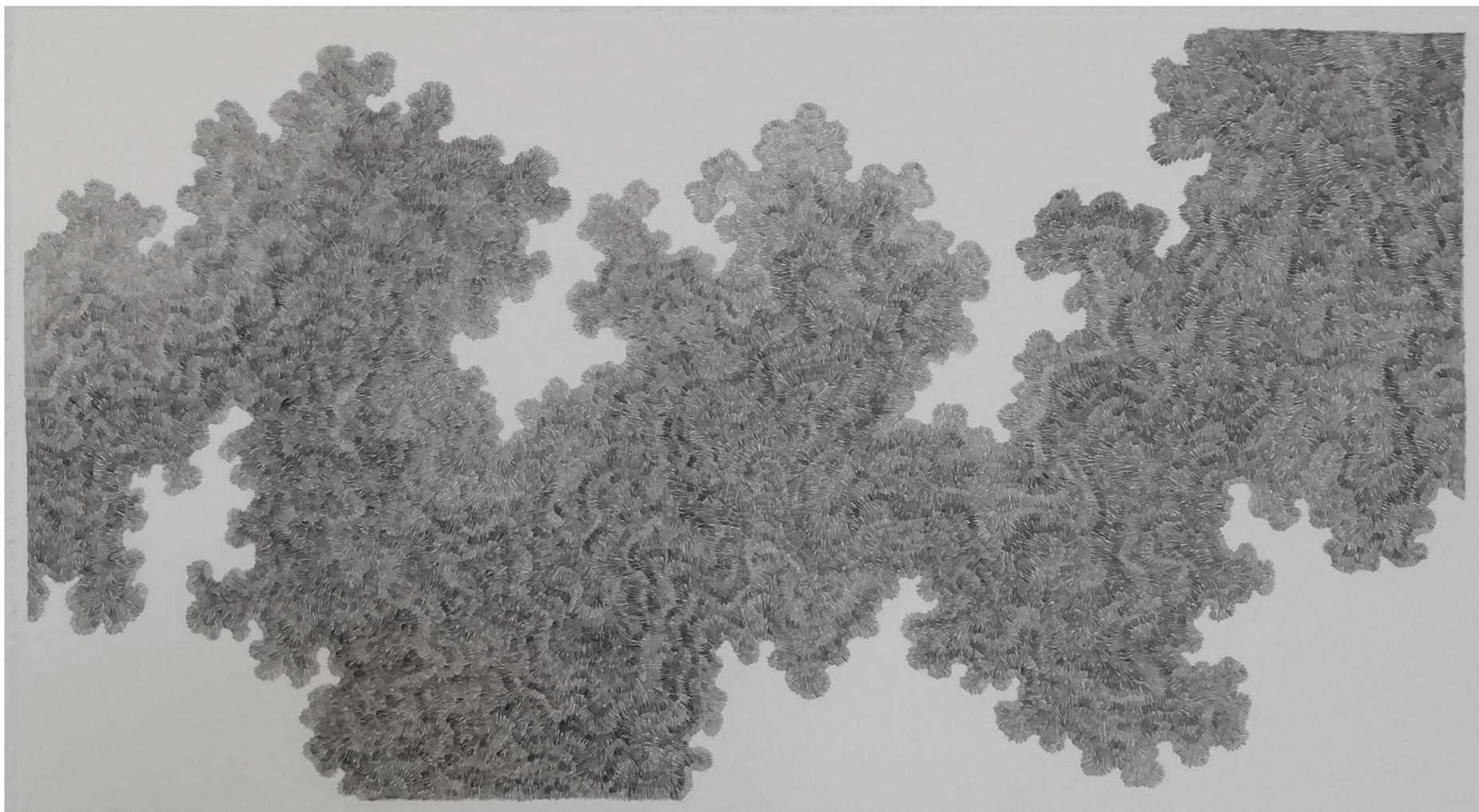
Grafito sobre papel, 70 x 38 cm

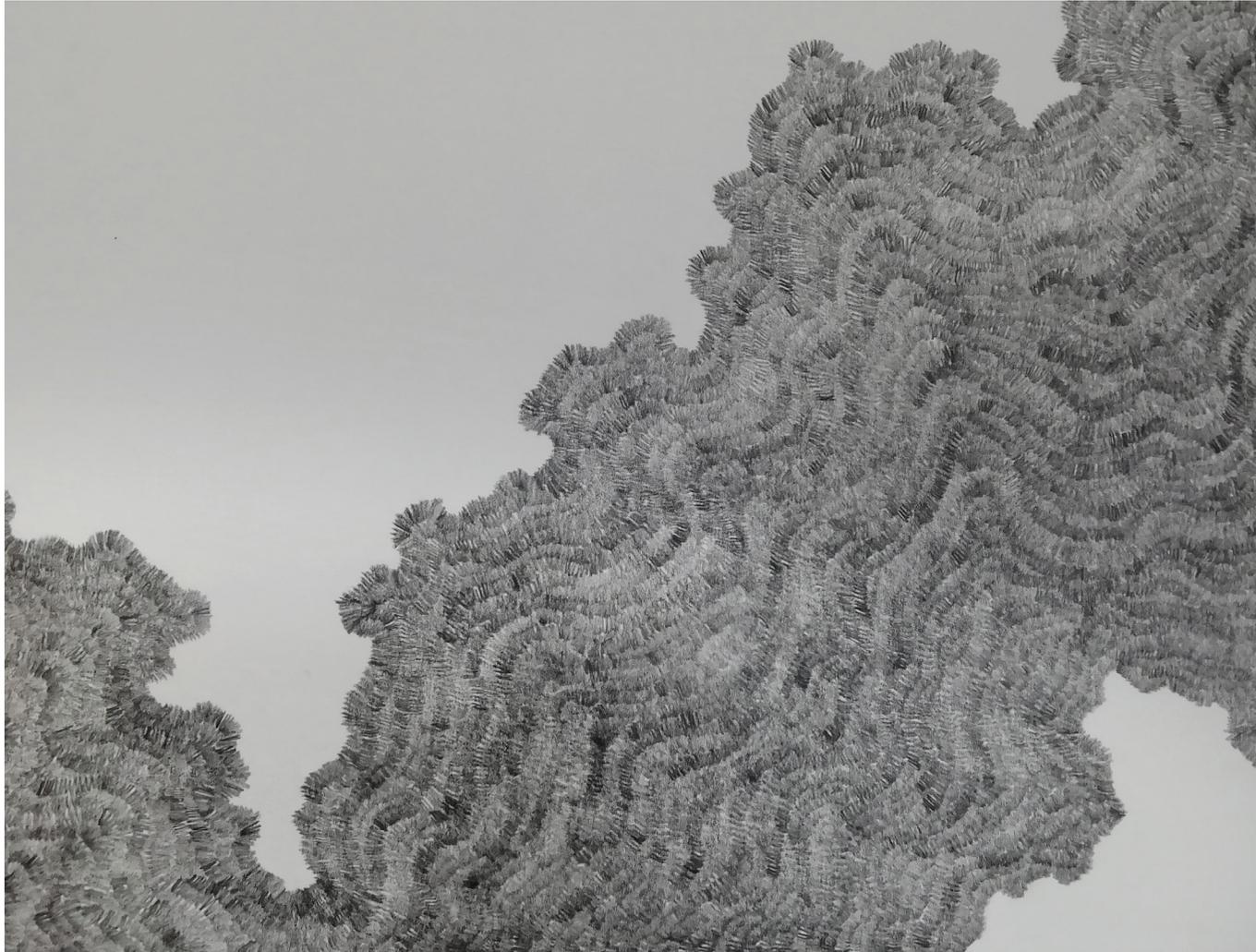
Grafito sobre papel, 70 x 38 cm

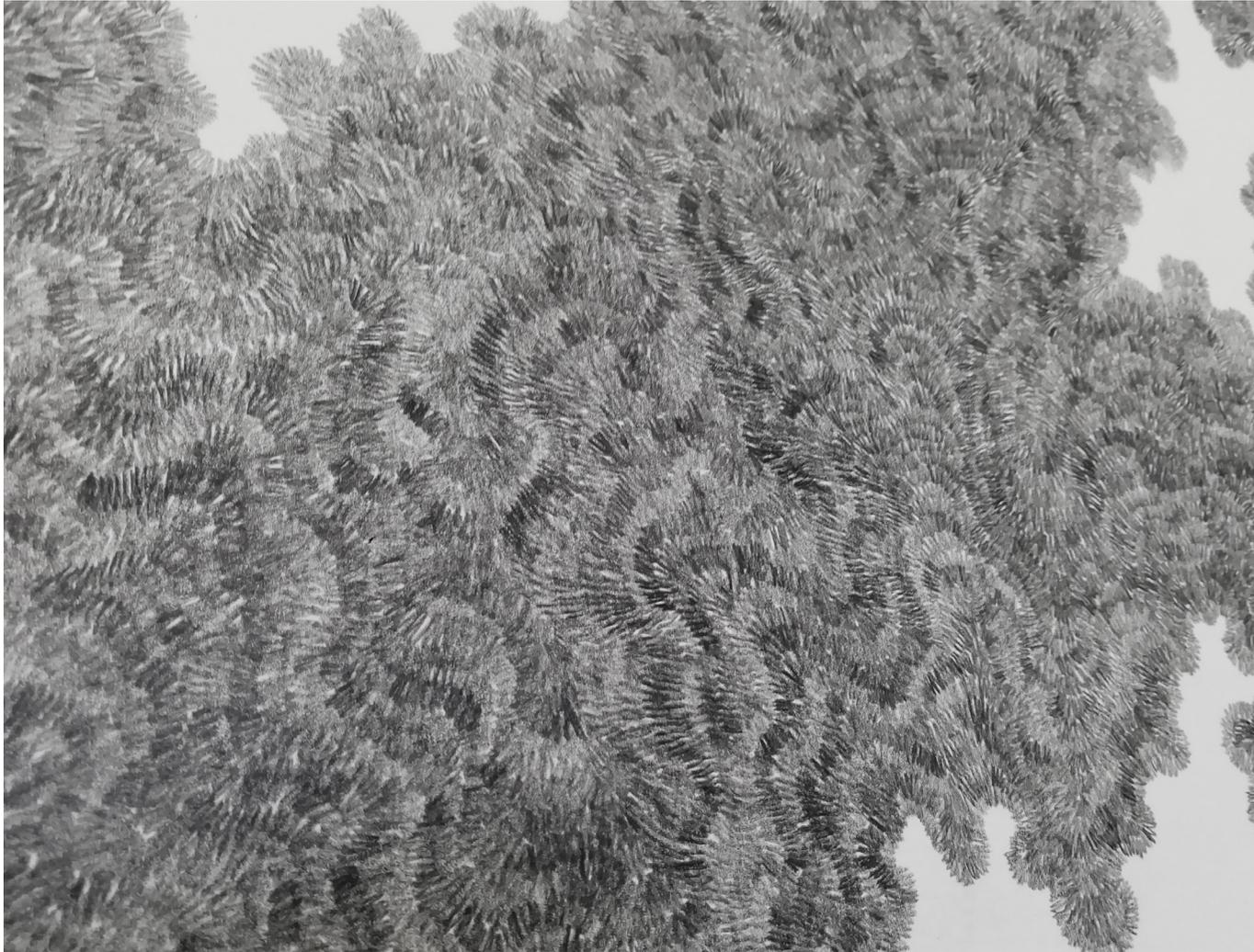
Grafito sobre papel, 70 x 38 cm

Grafito sobre papel, 70 x 38 cm

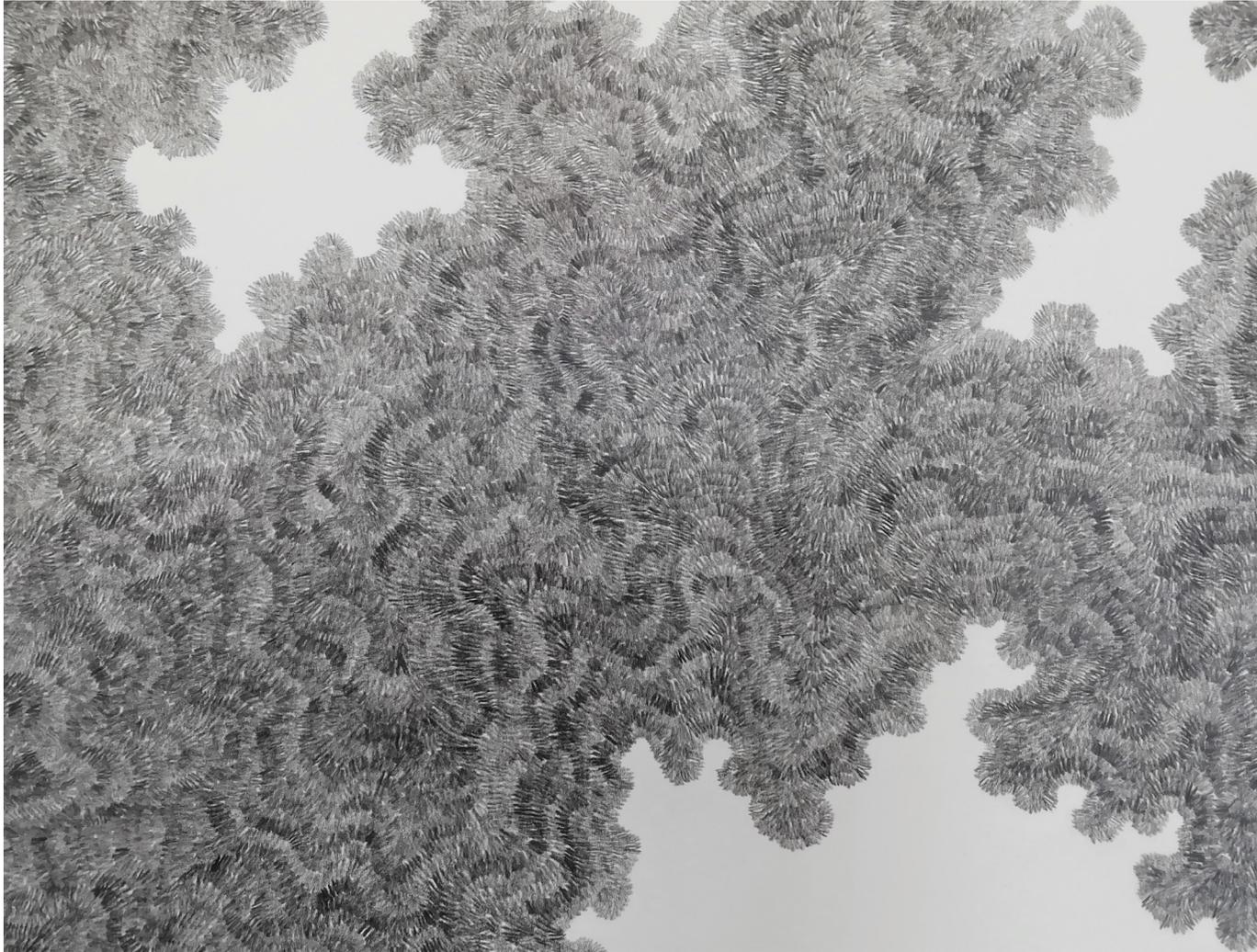
Fragmento de dibujo
Grafito sobre papel

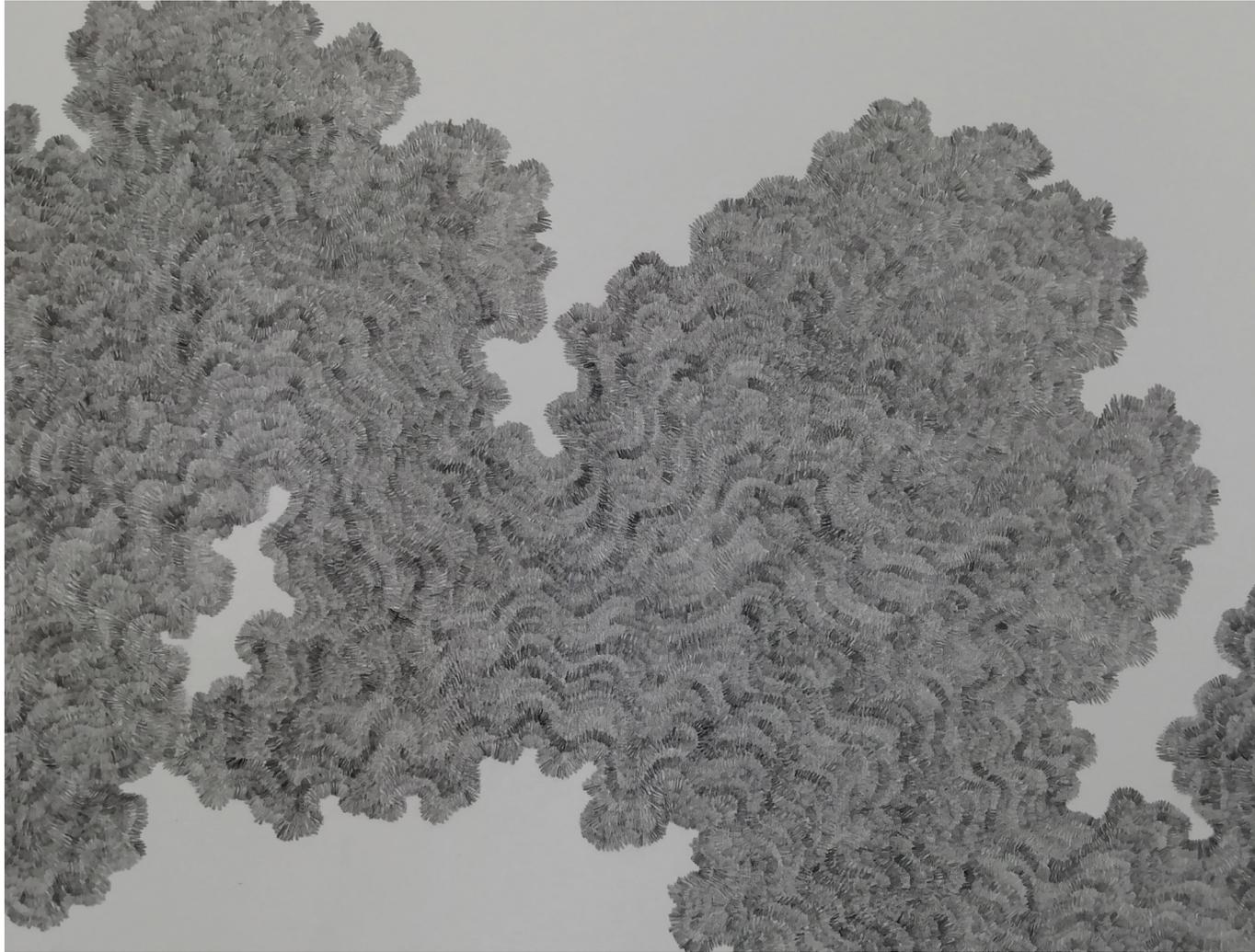
Fragmento de dibujo
Grafito sobre papel

Fragmento de dibujo
Grafito sobre papel

Fragmento de dibujo
Grafito sobre papel

Fragmento de dibujo
Grafito sobre papel

Agradecimientos

A mis amigos y familia, en especial a mis padres por la comprensión y el apoyo constante.

Y a María Ángeles, quien me ha tutorizado y acompañado durante este proyecto. Gracias a su consejo, afinidad y paciencia.