

“Una introspección hacia paisajes de la mente”
“An insight into mind landscapes”

Alumna: Daniela Palomo Vega

Tutora: María Isabel Andrés Fernández

Universidad de Málaga

4 Bellas Artes 2019/2020

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

“La memoria no es objetiva ni concreta, recordamos elementos puntuales, son la imaginación y nuestras experiencias las que acaban dando forma y sentido a nuestros recuerdos.”

ÍNDICE

Resumen y palabras claves

Descripción de la idea

Objetivos y metodologías

Trabajos previos

Proceso de investigación

Cronograma

Presupuesto

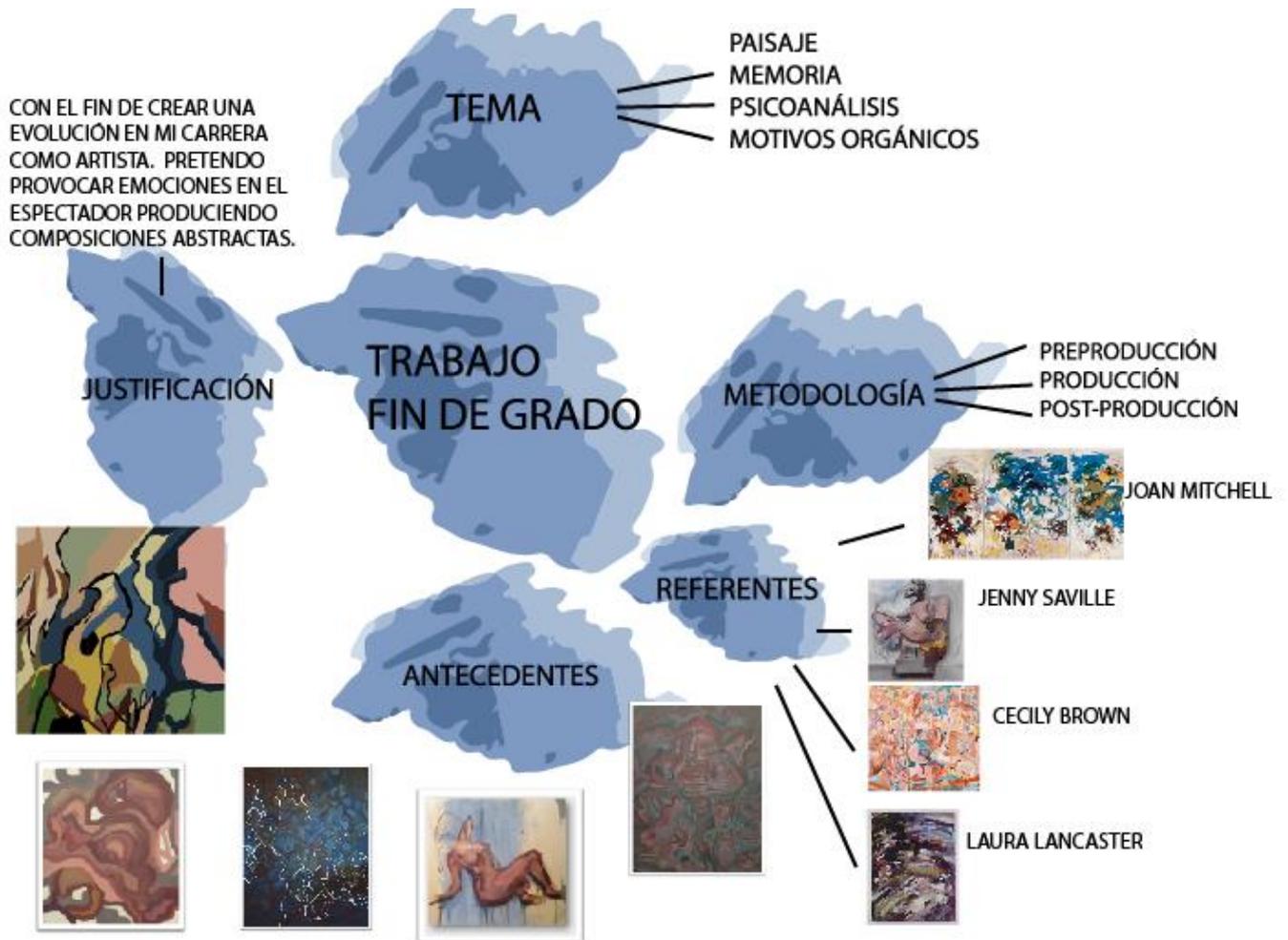
Referencias

Dossier gráfico

Anexo

El siguiente mapa conceptual recoge, de manera esquemática, todos los apartados que contiene este Trabajo de Fin de grado.

1. Resumen

Mi trabajo de fin de grado es un proyecto de pintura contemporánea que trata sobre las diferentes sensaciones que provoca la pintura en el espectador. La finalidad es vivir una experiencia a través de la introspección hacia paisajes de la mente. Con la utilización de óleos y composiciones orgánicas tiene lugar el proyecto: “Instantáneas de la mente”.

Palabras clave

memoria- mente- pintura- arte contemporáneo – orgánico- fragmentaciones- abstracciones

Abstract

My Bachelor's Degree Final is a contemporary painting project that deals with the different sensations that the painting provokes in the spectator. The aim is to live an experience through introspection towards memory landscapes. With the use of oils and organic compositions takes place the project: "Snapshots of the mind".

Keywords

memory- mind- painting- contemporary art - organic- fragmentation- abstractions

2.Idea

La idea es el fruto de la evolución a lo largo de los cuatro años de carrera, a través de la asignatura Proyectos he desarrollado un estilo abstracto que aspira a despertar emociones en el espectador y pretendo que la visita a la sala de exposiciones se convierta en una experiencia donde el espectador observa la obra mientras la intenta descifrar.

La evolución de la idea partió desde el tema “pesadillas”(1) hacia “la incomprensión”(2). (1)A través de las pesadillas pretendí provocar la sensación que uno experimenta cuando las vive, esto se debe a una época que tuve durante el tercer año de carrera el cual me costaba conciliar el sueño debido a estas. Desde entonces gracias a la documentación de artistas contemporáneos, la mayoría abstractos, me he ido influenciando y desarrollando un estilo de entramados, formas fragmentadas, y de tonos saturados que pretendían intimidar al espectador. (2) Con “la incomprensión” produje con el mismo estilo. Este proyecto trataba sobre que a veces las cosas no tienen un por qué, simplemente hay que experimentarlas y dejarlas ir. Esto tiene que ver con una etapa que pasé la cual trataba de dar explicaciones a los problemas que me estaban sucediendo y me di cuenta de que dándole vueltas al asunto no conseguía nada, solamente frustrarme o hacerme daño. Entonces decidí proyectar esta lección a mi proyecto siendo este el motivo/tema de mi proyecto. A través de entramados sin fin y tonos grisáceos (bastante apagados) proyecté mis emociones. El espectador se queda observando la obra, trata de averiguar qué he querido representar o transmitir y tras varios minutos sin resultado acepta la incomprensión y lo deja pasar, pero se libera que es lo más importante.

Finalmente llegué a la conclusión de que en ambos proyectos pretendo provocar los temas en el espectador a través de figuras abstractas y entramados de tonos muy variados. Esta metodología me funcionaba y conseguía transmitir mis intenciones así que el proyecto que tiene lugar a continuación

hereda estos objetivos y pretende únicamente provocar emociones en el espectador.

Temas: El proyecto está inspirado principalmente en vegetaciones ya que la naturaleza me parece sorprendente y más la unión que tenemos con ella. A su vez evoco el paso del tiempo a través de una vegetación marchitada. Los tonos empleados no son fieles a la realidad lo cual pretendo dar le un sentido fantasioso a los cuadros, esta irrealidad tiene que ver con “paisajes de la memoria”: se trata de instantáneas inspiradas en vegetaciones y espacios imaginarios que la mente construye.

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos” (1)

(1) BORGES, Jorge Luis, Obras completas. Buenos Aires, Emecé Editores S.A., 1974, p 981

3.Objetivos y metodologías

En este trabajo pretendo desarrollar el lenguaje personal que he ido desarrollando a lo largo de la carrera. A su vez pretendo desarrollar la capacidad autosuficiente para desarrollar juicios de valor relacionado con la pintura contemporánea en concreto con la figurativa y abstracta.

En cuanto a aspectos técnicos pretendo dominar nuevas técnicas no sólo con los materiales tradicionales de la pintura sino con otros materiales como los que ofrece la técnica seca, en resumidas palabras pretendo experimentar.

Por último, pero no menos importante, pretendo estrechar la relación entre artista y espectador a través de la obra, haciendo una producción artística llena de percepciones sensoriales y emocionales en la que el espectador contemple y trate resolver la obra.

4.Trabajos previos

El resultado de este trabajo de fin de grado es el resultado de una evolución que comenzó con las asignaturas Proyectos 1 y 2 el tercer año de carrera. A partir de entonces desarrollé una pintura que se encuentra entre los estilos figurativo y abstracto. A continuación, he dividido el proceso de producción en fases.

Fase primera: Esta tiene que ver con el tercer año de carrera, en particular con la asignatura Proyectos. Conforme a la temática de los sueños (en específico las pesadillas) comencé a hacer formas orgánicas que provocaban sensaciones de agobio o tensión. La idea al principio iba enfocada hacia un proyecto de dibujo contemporáneo, pero al ver los resultados se sacaba más partido al proyecto añadiendo color, con pintura. Este cambio no me supuso ningún problema técnico.

Daniela Palomo
Sin título
2019
45x154cm
Tinta china sobre papel
continuo

Daniela Palomo
Sin título
2019
209x99cm
Tinta china sobre papel continuo

Cuando añadí color a las composiciones hice 2 pinturas inspiradas en el cuerpo, en particular las carnaciones. Las dos pinturas que vemos a continuación muestran la evolución de este interés por las carnaciones.

La imagen de la izquierda es figurativa mientras la imagen de la derecha se va alejando de la figuración entrando en el campo de la abstracción. El fruto de estas dos producciones fue bastante exitoso ya que solucioné la problemática del ¿cómo? (cómo iba pintar).

Conclusiones:

- Carnaciones
- Expresionismo abstracto
- Óleo-tonos cálidos y agrisados
- Empastes

Daniela Palomo
Sin título
2019
37X40,6 cm
Óleo sobre tabla de madera

Daniela Palomo
Sin título
2019
27 x34 cm

Siguiendo la metodología anterior comencé hacer composiciones abstractas inspiradas en las carnaciones cuyo objetivo principal era transmitir sensaciones. Una vez establecido el ¿Qué? y el ¿Cómo? comencé la búsqueda de referentes, partiendo de las carnaciones me informé sobre los grandes maestros y sus bodegones.

Daniela Palomo
Sin título A3
Tinta china y rotulador sobre
papel

Daniela Palomo
Sin título
43x33cm
Óleo sobre tabla entelada

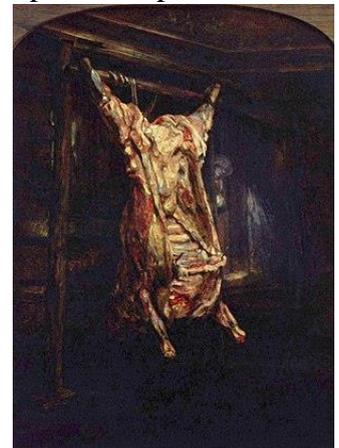
REMBRANDT

Rembrandt fue un pintor y grabador holandés, partícipe del estilo barroco y de la escuela flamenca.

Las obras de Rembrandt no sólo son maravillosas propuestas estéticas, además están repletas de significados y simbolismos. Suele pintar escenas tradicionales y bíblicas.

En un libro titulado *Naturaleza muerta* de Taschen encontré el Buey desollado de Rembrandt, en el cuadro el pintor escenificaba el animal sacrificado, pues su carne pronto se pudrirá. Esto se refiere a la vanidad, el hombre en nada aventaja al animal.

1655
Rembrandt, 1655
Óleo sobre madera
Barroco
94 cm × 69cm

CHAÏM SOUTINE

Este artista versiona el Buey desollado de Rembrandt. Lo interesante es cómo lo hace, mediante pinceladas agresivas, tonos vibrantes y saturados.

Carcass of beef “cruje con improvisación y emoción”

c. 1924
expresionismo
naturaleza muerta
óleo sobre lienzo
140.3 x 107.6 cm

“Naturaleza Muerta”: Bott, Gian Casper., and Norbert Wolf. *Naturaleza Muerta*. Hong Kong. A: Taschen, 2008. Print

Este cuadro lo hice inspirado en la naturaleza muerta de Rembrandt y Chaïm Soutine.

Daniela Palomo
Sin título
2019
72x54cm
Óleo sobre tela imprimada

GEORG BASELITZ

A través de Chaïm Soutine encontré a George Baselitz, este es un artista del neoexpresionismo caracterizado por la agresividad plástica, en concreto representan imágenes con referencia del cuerpo humano (relacionado con el proyecto).

Georg Baselitz
1965
Óleo sobre lienzo
140 x 120,5 cm
Sammlung Hoffmann, Berlín

GLENN BROWN

Este artista es conocido por el uso de la apropiación en sus pinturas. A partir de reproducciones de obras de otros artistas, Glenn Brown transforma la imagen apropiada al cambiar su color, posición, orientación, altura y ancho...

A partir de este artista me inspiré en los siguientes cuadros.

Wolfsmutter, 2019
Oil and acrylic paint on panel
193 x 122 x 0.9 cm, panel size

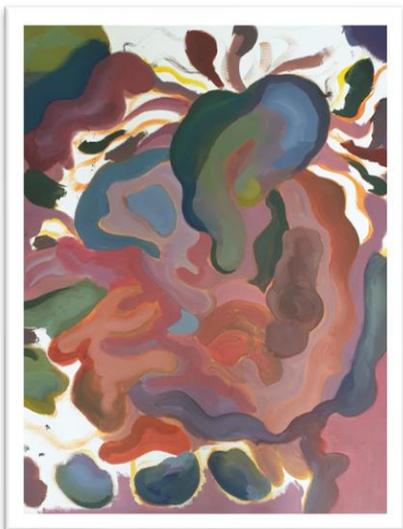
Daniela Palomo, Sin título
2019
73x59,5cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo, Sin título
2019
73x59,5cm
Óleo sobre tela imprimada

2 fase: Los cuadros que he mostrado anteriormente pertenecen a la asignatura Proyectos I los que voy a mostrar a continuación son del 2 Cuatrimestre, Proyectos II.

Aquí hay una evolución de la pintura, hay más soltura a la hora de pintar, los cuadros son monocromos y las composiciones presentan movimiento. Partiendo de los referentes que investigué en el primer cuatrimestre e inspirada en el interior del cuerpo humano desarrollé un proyecto que establecía las relaciones del ser humano y la naturaleza.

Daniela Palomo
Sin título
71,5x93cm
Óleo sobre lienzo

Daniela Palomo 2019
Sin título
62x72cm
Óleo sobre tela

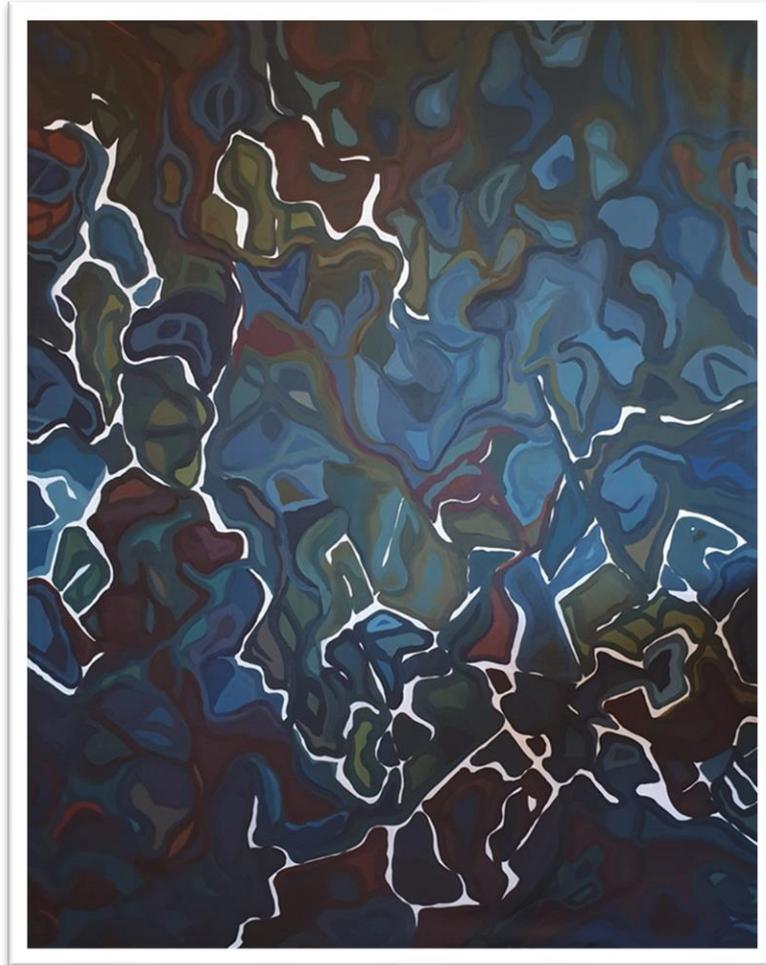
Daniela Palomo
Sin título 2019
66x54 cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
54x72 cm
Óleo sobre tela imprimada

Proyectos I

Sin título
Daniela Palomo 2019
150x180 cm
Óleo sobre lienzo

Este cuadro fue el que presenté para la asignatura proyectos I el año pasado. El proyecto tiene que ver con la lucha del espectador por encontrar un sentido o un por qué a la obra. La reflexión es contemplar la obra simplemente, disfrutarla y que se convierta en una experiencia. Una vez vivida la experiencia el espectador observa y busca un significado que quizá tenga o quizá no.

Hablando de aspectos técnicos la entonación, la composición y la luz forman un papel importante en la obra ya que pretenden atrapar al espectador conduciéndolo de un lado a otro en el cuadro.

Esto es lo que va a retener al espectador, la observación de la obra se convierte en una experiencia plena.

Los tonos utilizados y las formas pintadas están inspiradas en vegetaciones, a partir de este proyecto desarrollé proyectos que tenían que ver con las relaciones entre ser humano y naturaleza.

Proyectos II

Sin título
Daniela Palomo 2019
150x180 cm
Óleo sobre lienzo

Esta obra la presenté para la asignatura Proyectos II, como podemos observar no se aleja nada del proyecto anterior. El proyecto tiene una nueva temática, pero la forma de pintar es la misma. Esto se debe a que creé cierta familiaridad con este estilo de pintura orgánica y semi-abstracta. Me sentía cómoda y atendía mejor a transmitir los temas que planteaba. En este caso hablo de las pesadillas, el cuadro representa la sensación que uno experimenta cuando tiene una pesadilla. De esta forma en el centro de la composición inspirada en “el buey desollado” de Rembrandt pinto una forma que hace referencia a un cuerpo, esta forma se encuentra atrapada y seguidamente es absorbida por el entramado (formas orgánicas).

4. Proceso de investigación plástica

A continuación, voy a hacer un recorrido por los referentes de mi proyecto:

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

JOAN MITCHELL

En la década de 1950 en Nueva York, Joan Mitchell fue un miembro de la famosa multitud de Cedar Bar, junto a Franz Kline, Willem de Kooning y otros pintores claves de expresionismo. **La obra** de Joan Mitchell se basa en imágenes de vegetaciones, una pintura que hace referencia a paisajes y flores. Lo que me ha llamado la atención de esta artista son las pinceladas gruesas y agresivas de colores muy vibrantes.

"Trato de eliminar clichés, material extraño", dijo una vez. "Trato de hacerlo exacto. Mi pintura no es una alegoría o una historia. Es más, como un poema".⁽¹⁾

Soporte, 1989

Óleo sobre lienzo
106 1/2 × 185 3/4 pulgadas
270,5 × 471,8 cm

WILLEM DE KOONING

Willem de Kooning es un artista expresionista abstracto y uno de los más importantes del siglo XX. En la década de 1950 en Nueva York, cuando pintores como Jackson Pollock y Franz Kline se alejaban de las imágenes representativas hacia la abstracción pura de Kooning mantuvo un compromiso con la tradición figurativa, desarrollando un estilo característico que fusionaba colores vivos y un manejo agresivo de la pintura con imágenes deconstruidas de formas femeninas como las pinturas de "Mujeres". Me apoyo en de Kooning por la deconstrucción de las formas al igual que hacen Jenny Saville o Francis Bacon.

Oil on canvas
77 × 88 in
195.6 × 223.5 cm

(1) Mitchell, J. (s. f.). Joan Mitchell - 109 Artworks, Bio & Shows on Artsy. <https://www.artsy.net/artist/joan-mitchell> Recuperado 4 de junio de 2020

MILTON RESNICK

Milton Resnick, uno de los últimos expresionistas abstractos y compañero y amigo de Willem de Kooning, mantuvo un fuerte compromiso con la pintura no representativa a lo largo de su carrera. Lo que le caracteriza a este artista son:

- Los lienzos a gran escala
- Pinturas muy empastadas
- Pintura casi monocromática

Para Resnick, el significado radica en el proceso de pintura; se acercó a la pintura como un esfuerzo que lo abarca todo. -"Lo que me gusta es que una pintura actúe en muchas direcciones diferentes a la vez, con tanta fuerza que se romperá y abrirá una pequeña grieta, que absorberá el mundo"-⁽²⁾

EQUINOX , 1960
Óleo sobre lienzo
134,6 × 94 cm

LEE KRASNER

Lee Krasner fue una figura importante en el movimiento expresionista abstracto estadounidense. Su producción artística es muy variada, desde óleo sobre lienzo, tinta sobre papel y collages con técnicas mixta. La obra de Krasner presenta un estilo pictórico muy sensual.

Rose Stone, de la serie primaria , 1969
Litografía
55,2 × 74 cm

JACKSON POLLOCK

Jackson Pollock es un artista reconocido por sus “action paintings” (pintura de acción) que consistía en verter pintura sobre la superficie del lienzo. Pollock fue una figura que rompió las reglas del arte estadounidense e inspiró a muchos artistas como Frank Stella, Richard Serra o al estilo Color Field.

Blue Poles. Jackson Pollock. 1952

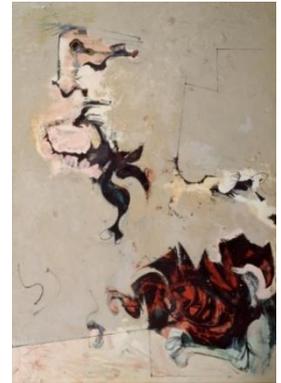
(2) Milton Resnick - 60 Artworks, Bio & Shows on Artsy..Artsy
<https://www.artsy.net/artist/milton-resnick> . Recuperado 4 de junio de 2020

HASSEL SMITH

Hassel Smith proporcionó un contrapunto en la costa oeste a los expresionistas abstractos como Willem de Kooning y Franz Kline. Llegó a la abstracción por primera vez en la década de 1940 después de ver una exposición de los "Campos de color" de Clyfford Still. Smith trabajó con audaces franjas de colores intensos durante el resto de su carrera.

Hassel Smith 1915–2007
Pintura al óleo y esmalte sobre lienzo.
1803 x 1245 mm

SAM FRANCIS

Las obras más icónicas de Francis se caracterizan por salpicaduras saturadas de color que pueblan los bordes del lienzo para enfatizar el vacío blanco en el centro de las composiciones. El contraste entre la paleta de colores de Francis y el plano de la imagen blanca muestra la preocupación del artista con las relaciones de espacio, color y luz. La preocupación por controlar la superficie es un aspecto que se da en mi proyecto.

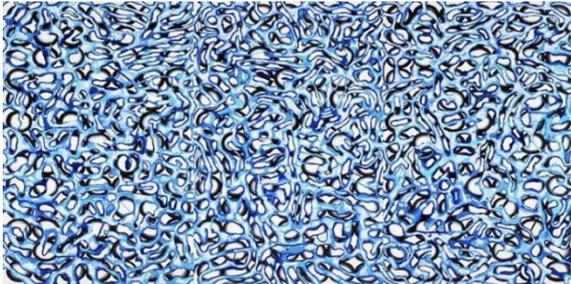
Yunan (Estado IV) , 1971
Litografía en colores
53,3 × 73,7 cm

ARTE ABSTRACTO

LUIS GORDILLO

Es un pintor español y una de las principales figuras del arte abstracto en España. Me ha interesado este artista porque sus obras muestran su psiquismo. Encontramos referencias como son el informalismo, la figuración, el surrealismo y el arte pop. La mezcla de estos diferentes estilos dota a su obra de mucha fuerza logrando atraer la mirada del espectador.

Blancanieves y Pollock 1934

250x500 cm

Acrílico y collage

-*“El espectador ve en el cuadro lo que el pintor sabe, pero el alma del cuadro es lo que el pintor ignora”* -Luis Gordillo(3)

CHARLOTTE PARK

Fue una pintora abstracta estadounidense. Charlotte se asoció y obtuvo apoyo e inspiración de otros artistas expresionistas abstractos de primera generación, incluidos particularmente sus vecinos, Jackson Pollock y Lee Krasner.

Sin título , ca. 1985

Acrílico sobre papel

35,6 × 35,6 cm

Untitled (50-96), ca. 1955

Gouache on paper

45.7 × 61 cm

(3) Luis Gordillo: «La pintura es una manera de ser, no una profesión». (2018, enero 21). https://www.abc.es/cultura/arte/abci-luis-gordillo-pintura-manera-no-profesion-201801210048_noticia.html. Recuperado 4 de junio de 2020

ARTE FIGURATIVO

PETER DOIG

Tras hacer un recorrido por algunos artistas del siglo XX a continuación tenemos que remontarnos al arte contemporáneo, el arte más reciente. Y es que Peter Doig es un referente muy significativo en mi proyecto, trata la naturaleza de una forma mágica, los espacios que pinta parecen instantáneas de sueños. En resumidas palabras me interesa el tratamiento que le da a la pintura que se encuentra entre realismo y abstracción. En cuanto a aspectos técnicos Doig emplea combinaciones desde colores y presenta escenas de ángulos inesperados dando así un sentido mágico a sus obras. En Peter Doig podemos notar claras influencias de artistas impresionistas y expresionistas como son Caspar David Friedrich y Edvard Munch.

Peter Doig
The Architects Inicio en The Ravine
Óleo sobre lienzo óleo sobre lienzo
200 x 275cm
Pintado en 1991

TONY BEVAN

Es un artista que pinta retratos muy expresivos e inquietantes que recuerdan el trabajo de Lucian Freud, Frank Auerbach y Leon Kossoff. Los retratos que realiza tienen como finalidad explorar la transformación física como una metáfora de los sentimientos y otros aspectos de la vida psicológica y emocional.

Installation photography / Tony Bevan

JENNY SAVILLE

Jenny Saville es una pintora inglesa, miembro del grupo Young British Artists. Es conocida principalmente por sus monumentales cuadros de desnudos femeninos vistos desde diferentes perspectivas. Me interesa la vista de diferentes perspectivas de la figura humana y su desproporción exagerada.

Jenny Saville
Fate I
Neoexpresionismo

JAMES MCNEILL WHISTLER

McNeill Whistler fue un pintor y artista gráfico estadounidense. Sus pinturas muestran influencias de artistas impresionistas y realistas como es Gustave Coubert (este le causaba una gran admiración.) Más tarde cambia su estilo y se decanta por el arte abstracto. En esta obra titulada “Nocturno en negro y oro” podemos ver la evolución del artista, es una pintura que roza el realismo y la abstracción. La síntesis de estos dos estilos es la que me interesa.

“Nocturno en negro y oro” 1872-1877
Óleo sobre lienzo
60,3x46,6cm

ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN

CECILY BROWN

Cecily Brown es una artista que también forma parte de los Young British Artists. La obra de Cecily Brown consiste en representaciones muy vívidas y atmosféricas de cuerpos que se fragmentan en el lienzo donde encontramos formas reconocibles y no reconocibles (este juego me interesa bastante.) Encontramos erotismo y naturaleza en sus obras. También observamos referencia de conocidos artistas como Willem de Kooning y Francis Bacon.

Combing the hair 2013
Óleo sobre lienzo
276,9 x 287 cm

FIONA RAE

Fiona Rae también forma parte de los Young British Artists. Su trabajo es conocido por su objetivo de expandir las tradiciones modernas de la pintura. Debido a que nació en Asia y se formó en Gran Bretaña, las culturas occidental y oriental son heredadas. Me interesa la tensión entre formas reconocibles y totalmente abstractas.

Deja la diversión encendido, 2013
Óleo y acrílico sobre lienzo.
213.5 × 175 cm

From the pentagon 2012
Óleo sobre lienzo
178x178 cm

GENIVE FIGGIS

Genieve Figgis es una artista que trabaja con óleo y acrílico, desde escalas pequeñas hasta medianas. La artista produce pinturas ricas de color, textura, humor y lo macabro. Figgis con frecuencia hace referencia a las obras de canon clásico mediante un filtro macabro fundido, lo que la convierte en una mezcla de artista clásica y contemporánea.

Heracles y Omphale 2017
60x50cm

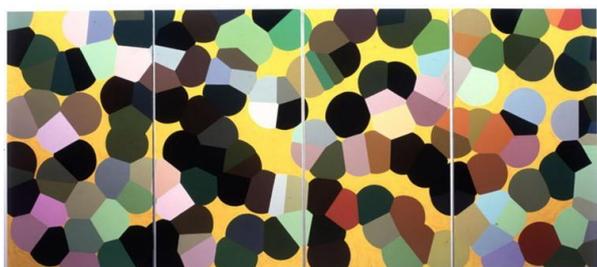
SUE WILLIAMS

La obra de Sue Williams contiene temas de desigualdad e injusticia de género. Mediante la representación de composiciones semi-abstractas representa figuras genitales, partes de cuerpos cortados y órganos internos haciendo referencia a la violencia sexual, violación, agresión y abuso emocional.

WTC With Tube Sock 2012
41x51 cm
Óleo sobre lienzo

Es un artista británico, se le considera como parte del movimiento de los conocidos Young British Artists. Gary Hume es conocido por sus pinturas llenas de brillo y color de objetos industriales u objetos cotidianos. En sus obras Hume busca el significado en lo redundante y lo ordinario en nuestra vida cotidiana. Durante una entrevista en junio de 2013, Hume describe su elección de usar pinturas de alto brillo y alta calidad, temas poco emocionantes, diciendo: "[los objetos cotidianos] son ordinarios y me gusta tomar cosas que son mundanas y hacerlas bellas".(4)

Bird Point III
Gary Hume
Fecha: 1998
Estilo: Neo-Pop Art
Género: abstracto

RICHARD PATTERSON

Es un artista atraído por la carga psicológica y sexual latente, Patterson extrae alusiones de su archivo personal y cultural popular, que luego transmite a través de materiales pictóricos a la historia académica de la pintura. En sus representaciones Patterson fusiona pintura figurativa y abstracta, asimismo pinta retratos que se funden con formas abstractas.

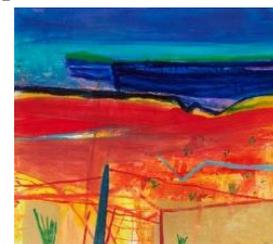

Escultura del Pabellón de la Feria del Parque No. 3, 2014
Impresión archivada tipo C enmarcada
84 × 67 9/10 en
213,4 × 172,5 cm
Edición de 3 + 2AP

BÁRBARA RAE

Es una pintora y grabadora de trabajos abstractos y colores vivos. Sus obras a menudo se inspiran en lugares específicos como son los paisajes. La técnica de Bárbara son las composiciones en barrido con tonos muy saturados. Rae rechaza el término pintor de paisajes ya que los patrones y los rastros de sus pinturas demuestran su presencia, la presencia humana.

Barbara Rae RA, Red Moor.
Mixed media on canvas. 152 x 152 cm
courtesy of Portland Gallery.

(4) Gary Hume. (s. f.). <https://www.kunzt.gallery/ES/artista/gary-hume/> Recuperado 4 de junio de 2020

LAURA LANCASTER

La producción de esta artista se basa en la referencia de instantáneas anónimas, diapositivas y películas que la artista encuentra en mercadillos y tiendas de chatarra. Me interesa su forma de pintar porque es muy gestual y la aplicación de pintura es tan gruesa que los trazos gotean distorsionando y difuminando las formas. El sentido orgánico que encontramos en sus obras es una influencia que he recogido.

Nowhere 2019
Acrílico sobre lienzo
209,8x160 cm

Afterglow 2019
Acrílico sobre lienzo
209,8X160 cm

KEI IMAZU

Kei Imazu es una artista que trabaja principalmente con pinturas al óleo, sin embargo, en sus obras finales trabaja con otros medios como el collage digital o la fotografía. Su obra tiene una proyección impresionante de colores y texturas, esto está relacionado con su forma de ver el mundo ya que según explica observa el mundo mediante formas y colores vibrantes y dramáticos. Me interesa la obra de Kei Imazu porque te mantiene contemplando la obra como si fuera un rompecabezas. Aunque el objetivo de Kei Imazu sea componer a través de formas simples, líneas y colores, Imazu sin querer ha creado diversos significados como lo hermoso o lo horrible, lo ordenado o lo desordenado...

Caballos , 2015
Óleo sobre lienzo
38 1/5 × 51 1/5 pulgadas
97 × 130 cm

WITHNEY WOOD BAILEY

El trabajo de Withney está impulsado por preguntas de naturaleza metafísica, como el diseño y la orquestación dentro de la naturaleza afectan a nuestra conciencia y como las geometrías dentro del diseño de la naturaleza exigen la consideración del diseño inteligente, así como nociones de espiritualidad. Withney trabaja a través de pinturas orgánicas altamente controladas siendo el resultado un compromiso entre exceso y moderación.

Árbol de la vida, 2019
Óleo y técnica mixta sobre lienzo
84 x 72 pulgadas

HENRIK SIMONSEN

Es un artista cuyo recurso principal es el dibujo. La atracción por el dibujo deriva de la creación de formas simples pero mágicas sobre una superficie lienzo. Simonsen realiza dibujos a mano alzada repitiendo elementos y el resultado son superficies llenas de vida y fuerza pictórica.

Su trabajo se basa en la naturaleza y de cómo esta cambia o evoluciona en diversas formas. Comenta que sus obras tienen una fuerte influencia escandinava, así como de su naturaleza, su diseño y sus arquitecturas. Los proyectos de Simonsen tienen como objetivo desarrollar la capacidad metafórica para hablar de la existencia humana, de la vida, pasión y la brevedad de esta.

Título: Growing Blue
Óleo y grafito sobre lienzo
150 x 120 cm
2019

5. Proceso de investigación teórico-conceptual

En cuanto a referentes teóricos como iba a tratar el tema de la memoria y la mente, para fortalecer y fundamentar los temas me vi con el deber de investigar sobre cómo funciona la memoria y sus mecanismos.

A través de bibliografías del mundo de la psicología en particular la psicología cognitiva desarrollo el proyecto.

Endel Tulving

Los estudios de Endel Tulving (1994) tratan sobre el funcionamiento de la memoria en cinco tipologías, memoria de trabajo, memoria episódica, memoria semántica, memoria procesal y memoria a largo plazo.

Frederick Barlett realizó un experimento sobre la reconstrucción de los recuerdos.

Remembering: a study in experimental and social psychology (1932) donde Barlett

narra una historia a sus alumnos para comprobar más tarde el modo en el que

construyen este recuerdo. **Resultados:** las reproducciones hechas por los alumnos

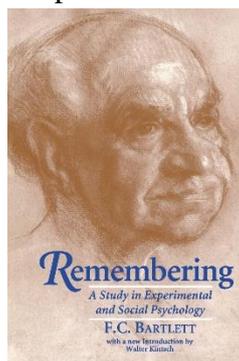
divergen bastante de la historia original y concluye que son tres los mecanismos que tienen lugar en dicha reconstrucción:

- Nivelación: simplificar la historia
- Resalte: subrayar y destacar ciertos detalles
- Asimilación: cambiar algunos detalles para que se correspondan mejor con los antecedentes y los conocimientos del sujeto.

Apropiándome de estos conceptos extraídos lo transformo en recursos pictóricos.

Frederick
Barlett

* **Psicología cognitiva** es aquella que estudia los procesos de pensamiento, la elaboración de información de ideas. TULVING, Endel, The Oxford handbook of memory. New York, Oxford University press, 2000 https://es.wikipedia.org/wiki/Endel_Tulving
GERRING, Richard.J, PHILIP, G. Zimbardo, Psicología y vida. México, Prentice Hall, 2005, p 234
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederic_Bartlett

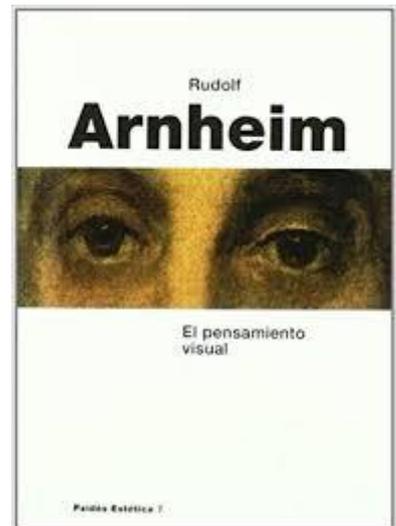

En cuanto el tema de la memoria este ha sido tratado en el mundo del arte en tres ámbitos; la memoria colectiva o individual desde un punto de vista histórico , desde la perspectiva del trauma o desde el autobiográfico (como hizo Boltanski), la memoria y su funcionamiento como protagonista.

A lo largo del proyecto ha sido importante leer acerca de la percepción visual, básicamente conocer como percibimos las cosas y como las he traducido al recordarlas. Me ha sido de mucha ayuda El pensamiento visual de R. Arheim ya que trata varios los aspectos: el cómo percibimos las operaciones de descarte y selección que hacen el ojo y el cerebro en el momento de la percepción debido a diferentes estímulos. También trata cuestiones puramente visuales en cuanto a cromatismo y forma y a cómo se reciben según qué estímulos dependiendo de la relación que se establezcan entre ellos.

Christian Boltanski

El pensamiento visual de R. Arheim

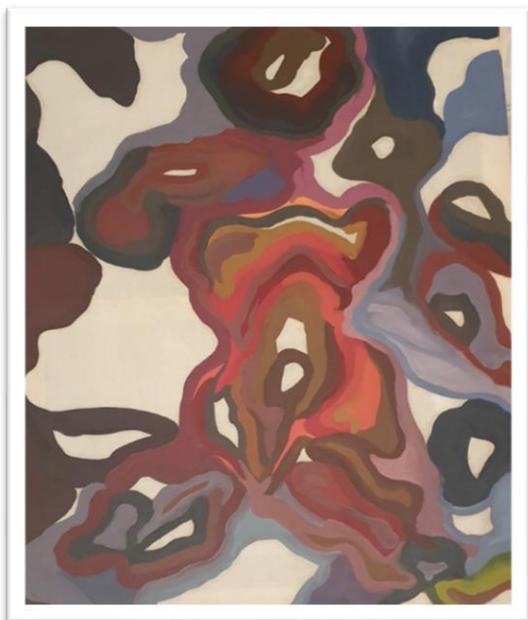
Proceso creativo

Estos son bocetos digitales que realicé con el programa Procreate. La finalidad de estos dibujos es establecer el tipo de composiciones que iba a pintar. El primero que encontramos en el lado izquierdo es el que más se asemeja a los bocetos que he ido desarrollando.

Evolución del trabajo:

Estos son bocetos que realicé este año para la asignatura Taller de Pintura y Producción y difusión de proyectos artísticos. Todos comparten el interés por lo vegetativo y lo orgánico.

Daniela Palomo
Sin título
62x72cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
66x54cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
54x40 cm
Óleo sobre tela imprimada

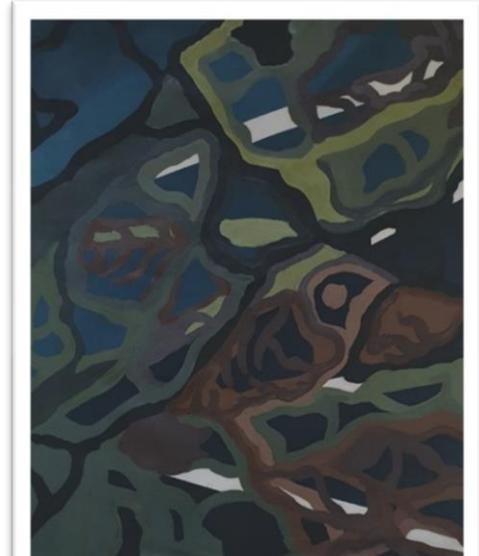
Daniela Palomo
Sin título
54x40cm
Óleo sobre tela imprimada

Experimenté con las imprimaciones transparentes a través del acetato de polivinilo. Los resultados fueron buenos, lo que ocurría es que sentía que el cuadro no estaba acabado al ver la tela en su estado normal (sin imprimir).

Los cuadros que presenté tenían que ver con el paso del tiempo, es decir el deterioro. A continuación, muestro los bocetos que he realizado este segundo cuatrimestre para el TFG.

Daniela Palomo
Sin título
38x46cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
60x72cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
54x73 cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
60x4cm
Óleo sobre tela imprimada

Los tonos son más vegetales, ya no hay tantos tonos cálidos. Los cuadros tratan simular el entramado de las ramas de un árbol mostrando la imposibilidad de ver lo que hay detrás de ellas. En los siguientes traté de dar espacio para que las composiciones respiren.

Daniela Palomo
Sin título
60x80cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
60x73cm
Óleo sobre tela imprimada

Aquí es cuando empecé a pintar composiciones horizontales simulando montañas. Hay una gran diferencia entre los dos cuadros que observamos a continuación, pues pasé de tonos fríos a tonos cálidos. Además, comencé a cambiar la disposición de las formas, ya que los cuadros anteriores no me estaban dando mucho resultado.

Conclusiones: el empleo de tonos cálidos y el añadido de un poco de blancos a las mezclas me hizo el proyecto más vivo y más fantasioso, estaba tan enfocada en inspirarme en tonos vegetales que siempre pintaba con tonos fríos dando lugar a composiciones muy oscuras. El objetivo del proyecto son representaciones de paisajes de la memoria rozando lo fantasioso. Esto se iba acercando más a lo que quería representar en los cuadros finales.

Daniela Palomo
Sin título
60x73cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
60x73cm
Óleo sobre tela imprimada

Daniela Palomo
Sin título
60x73cm
Óleo sobre tela imprimada

Este boceto fue también una prueba para probar otro estilo distinto por si los bocetos anteriores fallaban. Aquí empleé el óleo diluido en aguarrás dejando que aleatoriamente cree su propia composición. La composición era interesante pero los tonos eran muy turbios. Así que este método solo lo utilicé para pintar los fondos de los lienzos finales.

Obras finales

Para el trabajo final opté por 4 lienzos de 60F, para así trabajarlo cada uno individualmente ya que no dispongo de mucho espacio. Elegí este tamaño porque se trata de composiciones abstractas con una orientación vertical y como iba a rotar mucho el lienzo las dimensiones de este era de fácil movilidad. Si no hubiese sido por la situación actual del Covid-19 habría trabajado un lienzo “mural” pero como no dispongo de tanto espacio decidí trabajar varios lienzos por separado.

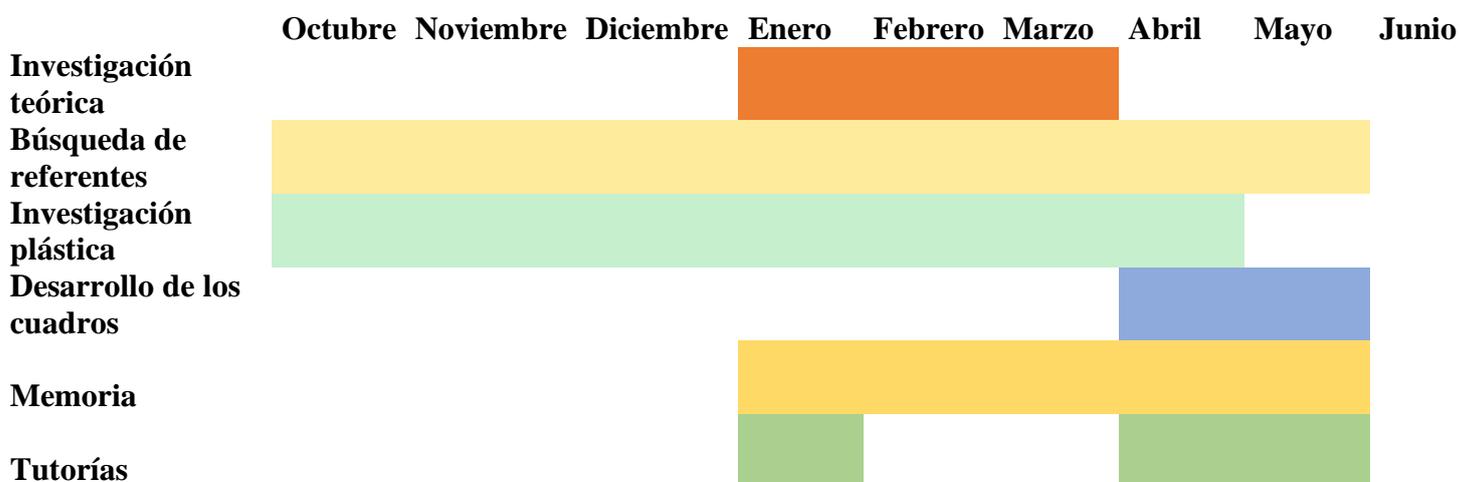
En los lienzos finales realicé una base aguada con tonos primarios para hacer el fondo, la mezcla era bastante líquida ya que intencionadamente sobre la superficie movía el lienzo dejando caer la mezcla consiguiendo un tipo de “chorreo” permitiéndome una base un tanto azarosa ya que el líquido caía sin ninguna pretensión. Me interesaba las líneas y las formas que se formaban al ir rotando el lienzo. De este proceso me inspiré de Pollock, Henrik Simonsen y Fiona Rae artistas que trabajan la mayor parte con botes líquidos de pintura esparciendo los por la superficie, pero estos artistas disponen de un alto presupuesto y yo no así que se me ocurrió diluir el óleo con aguarrás en pequeñas cantidades e ir haciendo distintas mezclas con otros tonos.

A partir de entonces una vez hecha la base con la ayuda de Procreate una aplicación que permite hacer bocetos digitales hice el encaje de los 4 cuadros y seguidamente comencé a pintar.

Observaciones: el estilo que he desarrollado con colores planos superpuestos y sin degradados se prestaba más a ser desarrollado con acrílico que con óleo ya que la constante edición y toda la superficie fresca prescindía de un largo tiempo de secado, como iba bien de tiempo esto no ha sido un inconveniente, pero para la próxima trabajaré con acrílicos.

A continuación, dejo el cronograma para mostraros como me organicé el Proyecto.

6.Cronograma

Presupuesto

Óleos	50 euros
Bastidores bocetos	100 euros
Tela 12m	50 euros
Aguarrás	10 euros
Pinceles	30 euros
Piezas finales 4Bastidores 60F	166 euros
Barniz	7 euros
Aceite	5 euros
Grapas y grapadora	3 euros
Imprimación	25 euros

Total: 446Euros

8.Referencias

Bibliografía

- Melick, Tom. *Vitamin P3 : new perspectives in painting* . London: Phaidon, 2016. Print.
- Fig, Joe. *Inside the Painter's Studio*. 1st ed. New York: Princeton Architectural Press, 2009. Print.
- DÍAZ POLTRONIERI, Sara. “Lo íntimo en el objeto: un estudio pictórico sobre los valores de la intimidad y la identidad personal a partir de Schwabsky, Barry”. *Vitamin P : New Perspectives in Painting* . 1st ed., repr. London ;: Phaidon, 2005. Print.
- Schwabsky, Barry. *Vitamin P : New Perspectives in Painting* . 1st ed., repr. London ;: Phaidon, 2005. Print.
- Baselitz, Georg, Shiff, Richard., and Schulz-Hoffmann, Carla. *Baselitz : Remix* . Ostfildern: Hatje Cantz, 2006. Print.
- O'Reilly, Sally., Lillington, David., and Monroe, Ian. *Collage : Assembling Contemporary Art*. London: Black dog, 2008. Print.
- Personas, Timothy., Rottenberg, Anda., Y Heynen, Julian. *Colección Grażyna Kulczyk: todos no son nadie para alguien: [exposición]* . Madrid: Fundación Banco Santander, 2014. Impresión.
- Pollock, Jackson y col. Pollock Matters . *Chestnut Hill*, MA: Museo de Arte McMullen, Boston College, 2007. Impresión.
- Gordillo, Luis. *Little memories*. Sevilla: Los sentidos,, 2009. Print.
- Gordillo, Luis et al. Luis Gordillo : XXL - XXI : [exposición] . Vitoria: Artium, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa = Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 2014. Print.
- Gordillo, Luis. Luis Gordillo: *Horizontalita* [exposición]: CAC Málaga Centro de Arte Contemporáneo 25 mayo-26 agosto 2012 / . Málaga: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2012. Print.
- Luis Gordillo : *policéntrico, centrífugo, vulnerable*. Valencia: Galería Luis Adelantado,, 2010. Print.
- Gingeras, Alison, M., and Ellis, Patricia. *The Triumph of Painting : Albert Oehlen, Thomas Scheibitz, Wilhelm Sasnal, Kai Althoff, Dirk Skreber, Franz Ackermann*. London: The Saatchi Gallery and Koenig Books, 2005. Print.
- El triunfo de la pintura: Matthias Weischer, Eberhard Havekost, Dexter Dalwood, Dana Schutz, Michael Raedecker, Inka Essenhigh* . Londres: Koenig Books, 2005. Impresión.
- Wolf, Norbert. *The Art of the Salon : the Triumph of 19th-Century Painting* . München: Prestel, 2012. Print.
- TULVING, Endel, *The Oxford handbook of memory*. New York, Oxford University press, 2000 https://es.wikipedia.org/wiki/Endel_Tulving

GERRING, Richard.J, PHILIP, G. Zimbardo, *Psicología y vida*. México, Prentice Hall, 2005, p 234

https://es.wikipedia.org/wiki/Frederic_Bartlett

ARHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*. Barcelona, Paidós, 1998, p132

Artistas

Bárbara Rae

- “Barbara Rae - Biography & Works - Bircham Gallery”. (s. f.). Recuperado 20 de abril de 2020, de <https://www.birchamgallery.co.uk/catalogue/artist/Barbara:Rae/biography/>

Cecily Brown

- *Artsy*. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.artsy.net/artwork/cecily-brown-the-last-shipwreck-6>
- *Cecily Brown | Gagosian* (2018, 12 abril). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://gagosian.com/artists/cecily-brown/>
- *YouTube* (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.youtube.com/watch?v=dCezAlWpCuc>
- Museo Reina Sofía. (s.f.). *Cecily Brown | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía*. Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/cecily-brown>

Charlotte Park

- *Charlotte Park - 58 Artworks, Bio & Shows on Artsy* . (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.artsy.net/artist/charlotte-park>
- Wikipedia contributors. (2019, 23 noviembre). *American painter (1918-2010)* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de [https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Park_\(artist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Park_(artist))

Fiona Rae

- *Fiona Rae - 53 Artworks, Bio & Shows on Artsy*. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.artsy.net/artist/fiona-rae-ra>
- *Fiona Rae | Artist | Royal Academy of Arts* . (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/fiona-rae-ra>
- *Fiona Rae - Magazine : Art actuel, Art contemporain*. (2020). <http://artpointfrance.over-blog.com/article-27503454.html> Recuperado 9 June 2020, from
- *YouTube*. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.youtube.com/watch?v=4gwbyfERDrA>
- Fiona Rae. (2019, 23 Wikipedia noviembre). *visual artist British contemporary* https://en.wikipedia.org/wiki/Fiona_Rae Recuperado 24 noviembre, 2019.
- Fiona Rae | Artist | Royal Academy of Arts. (s. f.). <https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/fiona-rae-ra> Recuperado 4 de abril de 2020

Gary Hume

- Colaboradores de Wikipedia. (2017, octubre 14). Gary Hume. Recuperado 27 de abril de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Hume
- Cube, W. (s. f.). *White Cube*. Recuperado 27 de abril de 2020, de <https://www.whitecube.com/artists/hume>
- Gary Hume. (s. f.). Recuperado 27 de abril de 2020, de <https://www.kunzt.gallery/ES/artista/gary-hume/>

Glenn Brown

- Glenn Brown. <https://glenn-brown.co.uk/> recuperado 2 de abril de 2020

Hassel Smith

- *Untitled', Hassel Smith, 1959 | Tate* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.tate.org.uk/art/artworks/smith-untitled-t00383>
- *Hassel Smith | Untitled S-108 (1987) | Available for Sale | Artsy* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.artsy.net/artwork/hassel-smith-untitled-s-108>

Henrik Simonsen

- *Henrik Simonsen | About Henrik Simonsen, contemporary artist.* (s. f.). Recuperado 20 de abril de 2020, de <http://www.henriksimonsen.com/the-artist/>

Jackson Pollock

- Recuperado 24 noviembre,2019,de <https://www.artsy.net/artwork/jackson-pollock-untitled-50>

James McNeill Whistler

- Wikipedia. (2020, 23 febrero). Nocturne in Black and Gold – The Falling Rocket. Recuperado el 2 de abril de 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Nocturne_in_Black_and_Gold_%E2%80%93_The_Falling_Rocket
- Biografías y Vidas, James McNeill Whistler <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/whistler.htm> recuperado 2 de abril, de 2020.

Jenny Saville

- Jenny Saville, J. (s.f.). “Jenny Saville - 36 obras de arte” - WikiArt.org.Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.wikiart.org/es/jenny-saville>

Joan Mitchell

- *Joan Mitchell | Bracket (1989) | Artsy* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.artsy.net/artwork/joan-mitchell-bracket>
- Joan Mitchell Foundation, J. (s.f.). *Work* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://joanmitchellfoundation.org/work>

Kei Imazu

- *Bio/CV*. (s. f.). Recuperado 10 de abril de 2020, de <http://www.imazukei.com/biocv.html>
- “Kei Imazu | Artist Profile, Exhibitions & Artworks” | *Ocula*. (s. f.). Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://ocula.com/artists/kei-imazu/>

Laura Lancaster

- *Laura Lancaster biography* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.workplacegallery.co.uk/artists/1-laura-lancaster/biography/>

Lee Krasner

- *Lee Krasner - 29 Artworks, Bio & Shows on Artsy*. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.artsy.net/artist/lee-krasner>
- Wikipedia. (2019, 5 noviembre). *artista estadounidense* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de https://gl.wikipedia.org/wiki/Lee_Krasner

Luis Gordillo

- *Gordillo, Luis* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/gordillo-luis>
- *Aprendiendo con la Colección - Luis Gordillo - CAAC* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de http://www.juntadeandalucia.es/cultura/b/caacdesa/caac/artista/luis_gordillo.html
- *Biografía Luis Gordillo: Biografía del artista Español Luis Gordillo* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <http://www.luisgordillo.es/biografia-Luis-Gordillo.html>
- Colaboradores de Wikipedia. (2019, 18 noviembre). *pintor español* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Gordillo

Milton Resnick

- Milton Resnick | artnet [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <http://www.artnet.com/artists/milton-resnick/>
- Wikipedia contributors. (2019, 23 noviembre). *American painter* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Resnick

Peter Doig

- *YouTube* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.youtube.com/watch?v=8B-jjCZokYk>
- Saatchi Gallery, S. (s.f.). *Peter Doig - The Architects Home In The Ravine - Contemporary Art* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de https://www.saatchigallery.com/artists/artpages/doig_the_architects_home_in_the_ravine.htm

Rembrandt

- Colaboradores de Wikipedia. (2020, abril 19). El buey desollado. Recuperado 14 de abril de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/El_buey_desollado
- *Rembrandt*, “obras del barroco, pintor neerlandés”. (s. f.). Recuperado 18 de abril de 2020, de <https://www.todocadros.es/pintores-famosos/rembrandt/>
- Colaboradores de Wikipedia. (2020, marzo 13). Rembrandt. <https://gl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt>. Recuperado 18 de abril de 2020

Richard Patterson

- *Exhibitions* –. (s. f.). Recuperado 11 de abril de 2020, de <https://www.timothytaylor.com/exhibitions/>

Sam Francis

- *Sam Francis* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <http://samfrancis.com/>
- *Sam Francis* | *artnet* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <http://www.artnet.com/artists/sam-francis/>
- Wikipedia contributors. (2019, 23 noviembre). *American artist (1923-1994)* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Francis

Sue Williams

- *Sue Williams* | *Artists* | *303 Gallery* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.303gallery.com/artists/sue-williams>
- *Sue Williams* | *MARUANI MERCIER* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://maruanimercier.com/artists/sue-williams>
- Wikipedia contributors. (2019, 23 noviembre). *British artist (1956)* [Archivo de vídeo]. Recuperado 24 noviembre, 2019, de [https://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Williams_\(artist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Williams_(artist))
- *Artsy* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <https://www.artsy.net/search?term=sue+williams>

Tony Bevan

- Wikipedia contributors. (2020, febrero 8). *Tony Bevan*. Recuperado 14 de abril de 2020, de https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Bevan
- Tony Bevan – “52 Artworks, Bio & Shows on Artsy”. (s. f.). Recuperado 14 de abril de 2020, de <https://www.artsy.net/artist/tony-bevan>

Willem de Kooning

- *Sam Francis* [Archivo de vídeo]. (s.f.). Recuperado 24 noviembre, 2019, de <http://samfrancis.com/>
- Colaboradores de Wikipedia. (2019, 18 noviembre). *pintor neerlandés* . Recuperado 24 noviembre, 2019, de https://es.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Kooning

Withney WoodBailey

- Withney WoodBailey, Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://whitneywoodbailey.com/statement>
- Artsy. (s. f.). Whitney Wood Bailey - 40 Artworks, Bio & Shows on Artsy. Recuperado 10 de abril de 2020, de <https://www.artsy.net/artist/whitney-wood-bailey>

DOSSIER GRÁFICO

Sin título, 2020
Daniela Palomo
Óleo sobre lienzo
60F- 130 x 97 cm

Sin título, 2020
Daniela Palomo
Óleo sobre lienzo
60F- 130 x 97 cm

Sin título, 2020
Daniela Palomo
Óleo sobre lienzo
60F- 130 x 97 cm

Sin título, 2020
Daniela Palomo
Óleo sobre lienzo
60F- 130 x 97 cm

