

NUEVOS MATERIALES, SOPORTES Y POETICAS PICTORICAS MASTER EN PRODUCCION Y GESTION ARTISTICA

Técnicas Pictóricas sobre Hierro
ALEXANDRA MICHAEL

Introducción

He elegido como material el hierro por su lisa textura pero también por el reflejo que crea, lo he preferido que el espejo por la posibilidad de oxidarlo. La idea del reflejo me interesa mucho porque el espectador se puede relacionar con la pieza. Pero también me interesa la oxidación por la transformación que causa a la imagen.

Al principio tenía solo un concepto con lo que iba a trabajar pero luego cambié de opinión por razones técnicas durante el proceso del proyecto. Así que mi proyecto consiste de dos conceptos, el segundo es lo que me interesa desarrollar más.

Descripción del proyecto

Conceptualmente

Concepto primero:

El reflejo y su relación con el espectador. El reflejo como una heterotopia (el termino que usa Foucault).

Concepto segundo:

La oxidación como distorsión de la imagen y también como representación de la contaminación del océano y como consecuencia se eso la extinción de especies como los corales.

Heterotopias – Michel Foucault

Primero están las utopías. Las utopías son sitios sin lugar real. Son sitios que tienen una relación general de analogía directa o invertida con el espacio real de la sociedad. Presentan a la sociedad misma en una forma perfeccionada, o la sociedad al revés, pero en cualquier caso estas utopías son espacios fundamentalmente irreales. También hay, probablemente en cada cultura, en cada civilización, lugares reales, lugares que sí existen y que se forman en la propia fundación de la sociedad, que son algo así como contra-sitios, una especie de utopía efectivamente representada en la que los sitios reales, todos los otros sitios reales que se pueden encontrar dentro de la cultura, son representados, impugnados e invertidos simultáneamente. Los lugares de este tipo son 4 fuera de todos los lugares, aunque puede ser posible indicar su ubicación en realidad. Debido a que estos lugares son absolutamente diferentes de todos los sitios de los que ellos reflexionan y hablan, los llamaré, en contraste con las utopías, heterotopías. Creo que entre las utopías y estos otros sitios, estas heterotopías, podría haber una especie de experiencia conjunta y mixta, que sería el espejo. El espejo es, después de todo, una utopía, ya que es un lugar sin lugar. En el espejo, me veo allí donde no estoy, en un espacio virtual irreal que se abre detrás de la superficie; Estoy allí, allí donde no estoy, una especie de sombra que me da visibilidad, que me permite verme allí donde estoy ausente: tal es la utopía del espejo.

Pero también es una heterotopía en la medida en que el espejo existe en realidad, donde ejerce una especie de contraataque en la posición que ocupo. Desde el punto de vista del espejo, descubro mi ausencia del lugar donde estoy desde que me veo allí. Partiendo de esta mirada que, por así decirlo, se dirige hacia mí, desde el suelo de este espacio virtual que está del otro lado del vidrio, vuelvo hacia mí; Comienzo de nuevo a dirigir mis ojos hacia mí y a reconstituirme allí donde estoy. El espejo funciona como una heterotopía a este respecto: hace que este lugar que ocupo en el momento en que me miro en el espejo a la vez sea absolutamente real, conectado con todo el espacio que lo rodea, y absolutamente irreal, ya que para poder se percibe que tiene que pasar por este punto virtual que está por allí. En cuanto a las heterotopias como tales, ¿cómo pueden describirse? ¿Qué significado tienen? Podemos imaginar una especie de descripción sistemática -no digo ciencia porque el término está demasiado galvanizado ahora- que, en una sociedad dada, tomaría como objeto el estudio, el análisis, la descripción y la "lectura" (como les gusta a algunos). para decir hoy en día) de estos espacios diferentes, de estos otros lugares. Como una especie de contestación simultánea mítica y real del espacio en el que vivimos, esta descripción podría llamarse heterotopología.

Concepto 2

Me gustaría estudiar la extinción de los corales debido a la acidificación del océano por el CO_2 y el cambio químico del agua debido a las altas temperaturas provocadas por el cambio climático.

También cómo el cambio climático afectará al Mar Mediterráneo en unos pocos años y el efecto que tendrá sobre las especies marinas, que cambiará nuestra dieta y forma de vida. La obra que voy a crear será una representación de las especies de corales del Mediterráneo que dentro de pocos años probablemente morirán por el proceso de blanqueamiento y que eso afectará la biodiversidad alrededor del arrecife.

El blanqueamiento de los corales ocurre cuando los pólipos de coral expulsan algas que viven dentro de sus tejidos. Normalmente, los pólipos de coral viven en una relación endosimbiótica con las algas y esa relación es crucial para el coral y, por lo tanto, para la salud de todo el arrecife. Los corales blanqueados continúan viviendo. Pero como las algas proporcionan al coral hasta el 90% de su energía, después de expulsar las algas, el coral comienza a morir de hambre. Las temperaturas superiores a la media del agua marina causadas por el calentamiento global se han identificado como una de las principales causas de decoloración de los corales en todo el mundo.

Los arrecifes de coral son muy sensibles a la temperatura del océano. La exposición prolongada al aumento de las temperaturas causa importantes eventos de decoloración, destruyendo arrecifes enteros. Después de grandes eventos de blanqueamiento, los arrecifes de coral pueden tardar décadas en recuperarse por completo.

Los arrecifes de coral son agricultores. Proporcionan alimentos, ingresos y seguridad alimentaria para cientos de millones de personas en todo el mundo. Los arrecifes de coral son guardias de seguridad. Las estructuras que construyen protegen nuestras costas de la marejada ciclónica y las olas, y los sistemas biológicos que albergan filtran el agua y la hacen más segura para que trabajemos y juguemos. Los arrecifes de coral son químicos. Las moléculas que descubrimos en los arrecifes de coral son cada vez más importantes en la búsqueda de nuevos antibióticos y nuevos medicamentos contra el cáncer. Y los arrecifes de coral son artistas. Las estructuras que construyen son algunas de las cosas más bellas del planeta Tierra.

Kristen Marhaver

Objetivos

Estudiar el hierro como material y sus usos

Demostrar las potencias visuales del hierro como soporte dentro de las Bellas Artes

Valorar el hierro como material artístico

Evaluar el uso de la pintura sobre el hierro

Proponer el soporte pictórico como concepto

Metodología

Cualquier tipo de tinta se podría usar realmente para pintar sobre el hierro, pero todas son difíciles de manejar si el hierro no se imprima. Sin embargo el acrílico y el oleo son los dos pigmentos que se podrían usar por la opacidad que mantienen, especialmente el oleo.

La oxidación del hierro se podría conseguir simplemente con agua, sin embargo para mi proyecto usare agua fuerte para eliminar/transformar una parte de la imagen representada y a la vez oxidar una parte del hierro.

Referentes Artísticos

Artistas que pintan sobre material metálico

Martin C. Herbst

Nacido en Salzburg, 1965

El artista austriaco Martin C. Herbst supera los límites de la pintura tradicional. La mayoría de sus pinturas delicadamente ejecutadas se expanden a la tercera dimensión sin negar su origen bidimensional.

Pinturas sobre placas planas de aluminio y pinturas sobre lienzo fueron el punto de partida de la carrera artística de Herbst.

Su trabajo me interesa por el uso de óleo sobre aluminio y acero.

Usa acero inoxidable y pinta una cara distorsionada en una mitad. La otra mitad permanece sin pintar y funciona como un poderoso espejo distorsionador.

Martin C. Herbst, MM 6.1, oil on aluminum, 100 x 140 cm, 2007

Martin C. Herbst, GOD 4, oil on curved mirror-dibond, 125 x 230 cm, 2010

Martin C. Herbst, H.T.62, oil on mirrored aluminum, 134 x 90 x 48 cm, 2017

Clare Woods

Nacida en Southampton, 1972

Las pinturas de Clare Woods están esencialmente relacionadas con esculpir una imagen en pintura y expresar la extrañeza de un objeto. Originalmente entrenado como escultor, gran parte del trabajo de Woods es una exploración de la forma física. Esta comprensión del lenguaje escultórico y la preocupación por las formas en el espacio, traducidas en imágenes bidimensionales, apuntalan su práctica pictórica.

En gran parte de su trabajo anterior, la preocupación de Woods con el paisaje ha sido primordial. Sin embargo, desde 2011 sus imágenes han estado cada vez más enfocadas en transmitir la forma humana. Aliado a este cambio en la materia, que ha afectado su forma de trabajar, es un cambio en el proceso de búsqueda de imágenes. En sus nuevas pinturas, el material fuente ya no es la fotografía de paisaje del artista, sino que se inspira en fuentes encontradas: libros, internet, registros fotográficos de trabajos de otros artistas y fotografías de prensa, especialmente los filmados en blanco y negro.

Gran parte del trabajo reciente de Wood se relaciona con la fragilidad, la vulnerabilidad, la mortalidad y la discapacidad; el delicado límite que existe entre la enfermedad y la salud, la crueldad y la humanidad, y en última instancia la vida y la muerte. Tal vez esto explica por qué los cuerpos vienen a la mente incluso cuando las imágenes no están directamente sobre ellos. A pesar de los diversos grados de abstracción de colores brillantes y distorsiones compositivas, los estudios antropomórficos de Woods recuerdan a las cabezas, las extremidades y los torsos. Es como ver el cuerpo a través de una lente distorsionada, desfamiliarizarlo y separarlo.

Rock of the Night, 274 x 1097 cm, Enamel & Oil on Aluminium, Chisenhale Gallery, 2006

Clean Heart, Installation View, Monsterfield 2008, Hestercombe, Somerset, 2016

Frank Stella

Nacido en EE.UU, 1936

Frank Piasta

Nacido en Bochum, 1967

Frank Piasta, überaus 1.16, 2015, silicone, colour, mirror, 50x60cm

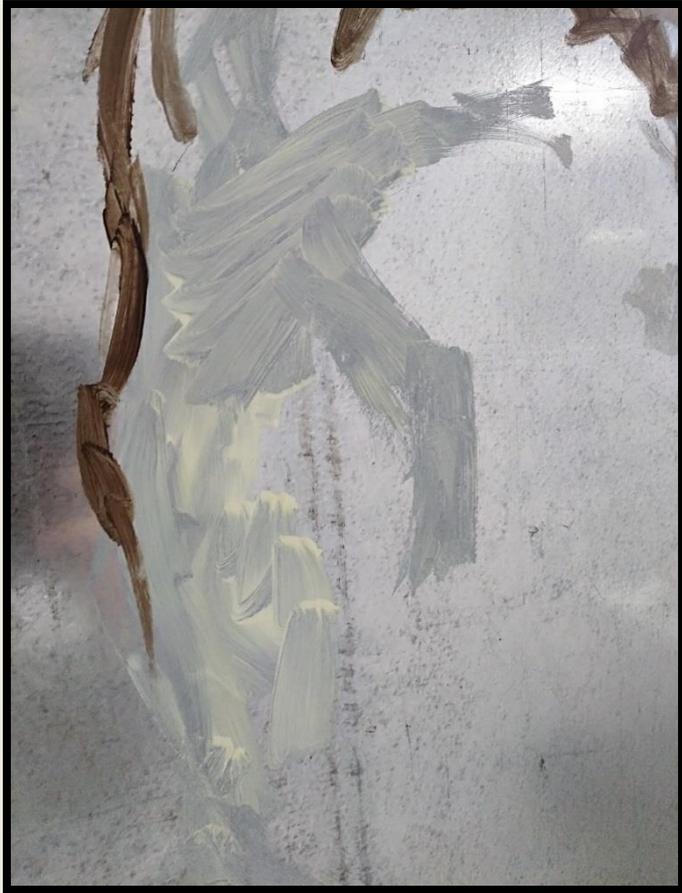

Frank Piasta, kleines sehr 1., 2014, Silikon, Pigment, Spiegel, 60x50cm

Desarrollo de la Obra

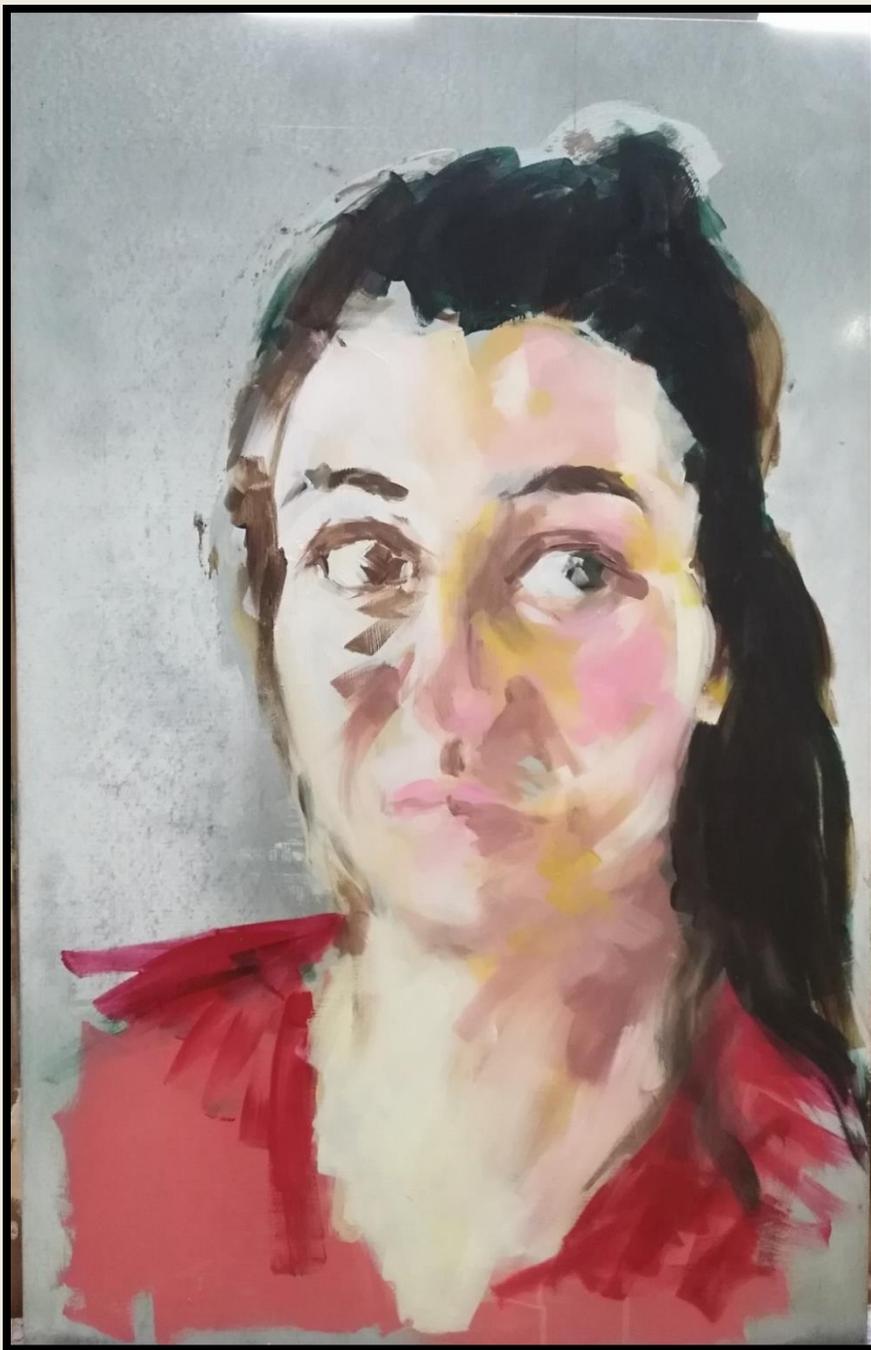

Empecé a trabajar con acrílico sobre hierro sin imprimarlo, la pintura es difícil de controlar y no se puede aplicar uniformemente en el material

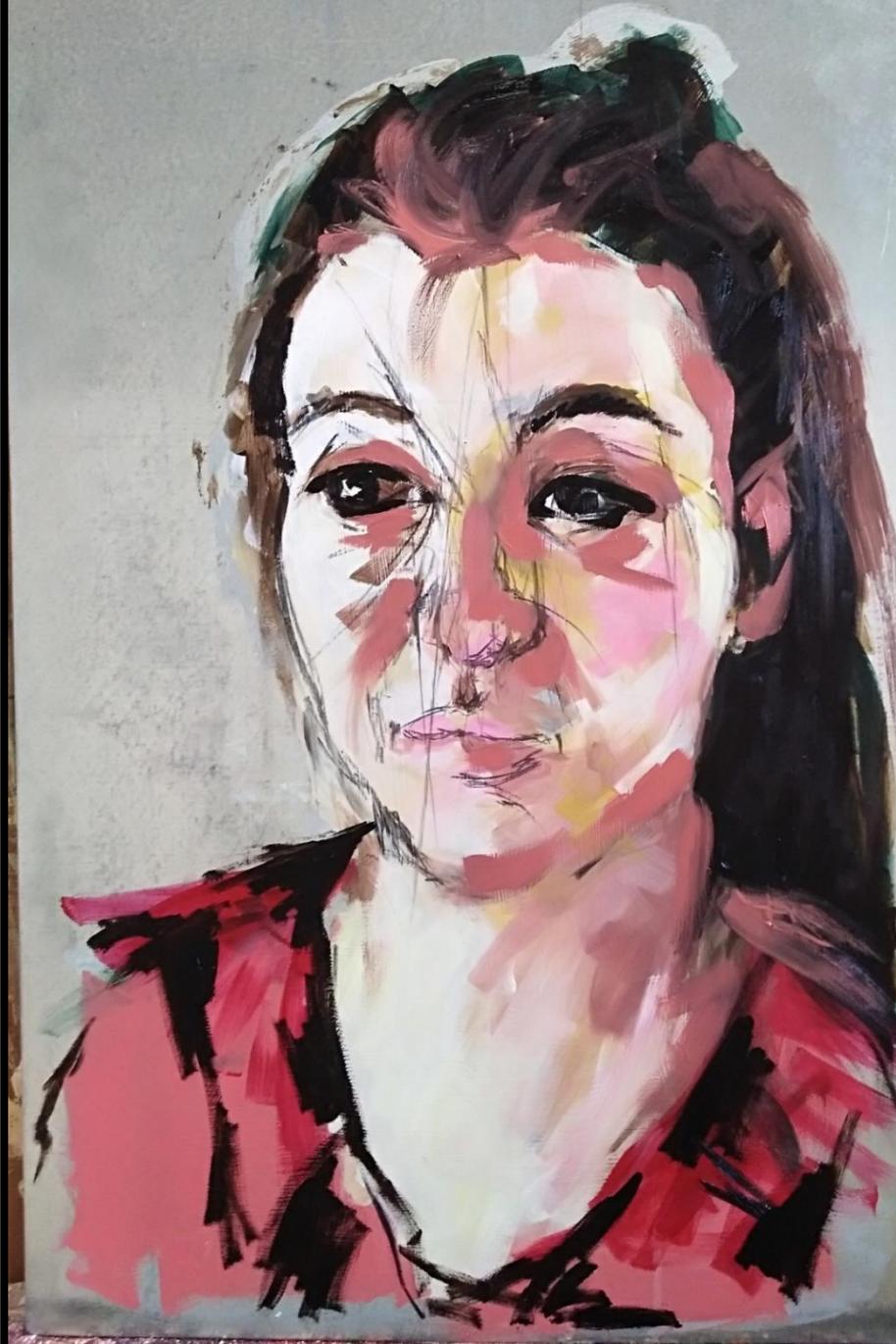

Tras esta primera prueba decidí dar una capa de imprimación en la parte del hierro donde voy a pintar con Gesso Transparente para posteriormente poder pintar en esta zona.

Empecé a pintar con acrílico pero no me gustó el resultado de la imagen. Primero la postura del retrato y segundo la pintura no se queda uniforme.

Decidí añadir oleo y cambiar la posición del retrato

Aunque ahora la pintura se puede controlar y aplicar bien encima del acrílico, no estoy satisfecha con el resultado. Pero aparte de eso he decidido no seguir con el concepto de retratos. Lo que quería hacer es doblar una plancha de hierro por la mitad en forma circular y pintar en un lado para que se refleje la imagen al otro lado. Pero no he podido doblar la plancha y además aunque la hubiese doblado sería difícil pintar por dentro por lo que a pesar de que me gustaba la idea opté por abandonar esta dirección.

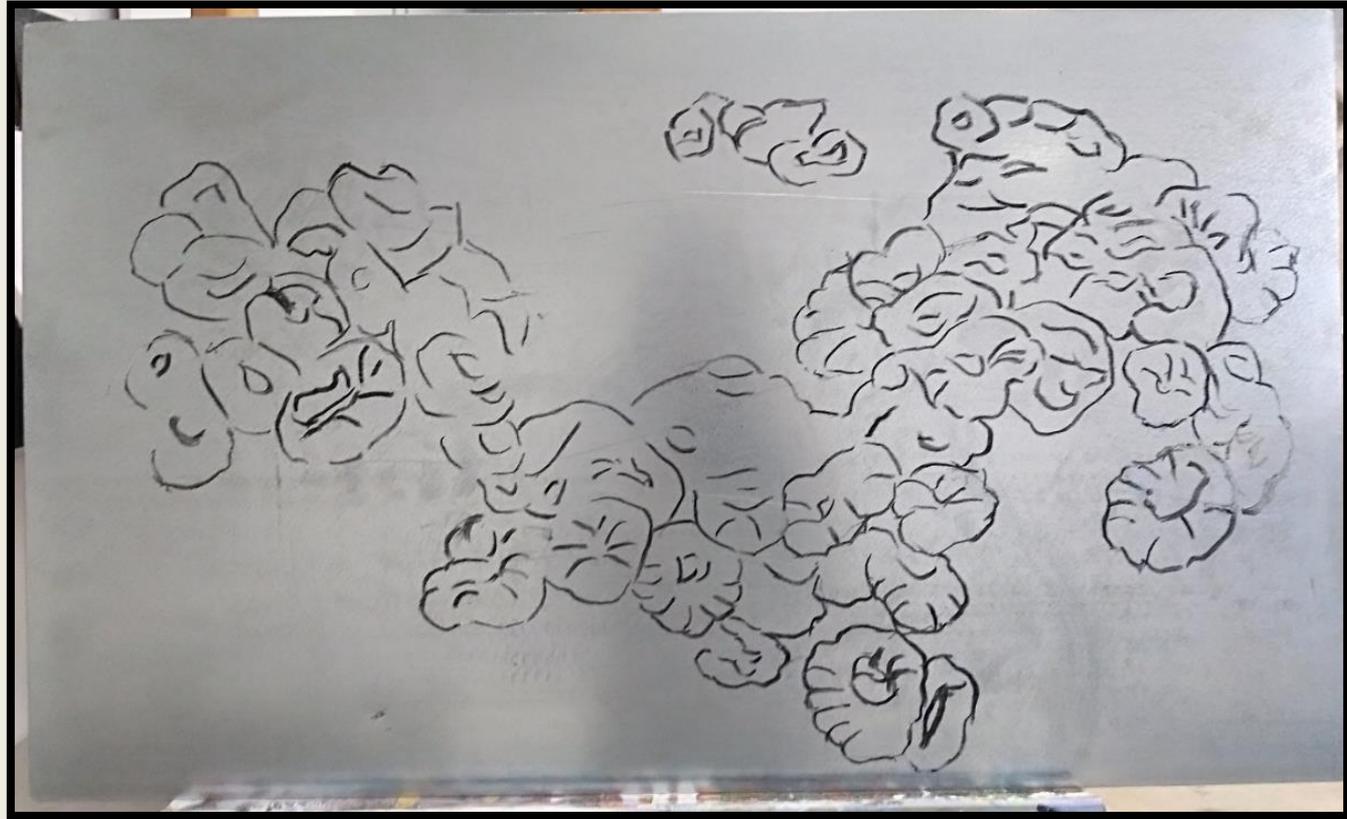
Concepto 2 – Fotografías, Acuario

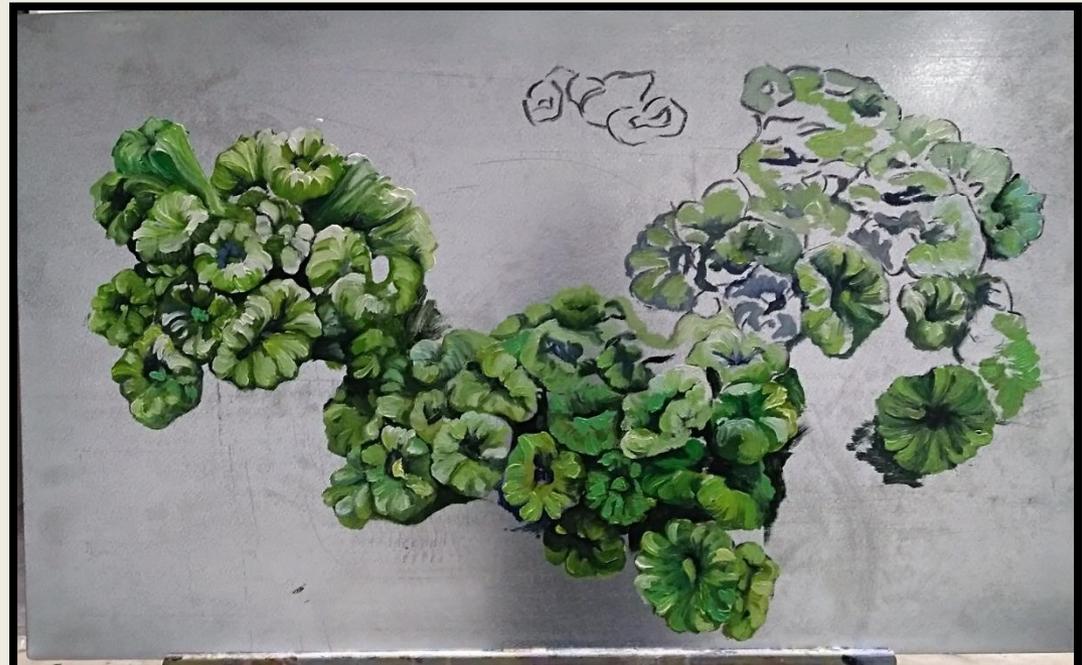
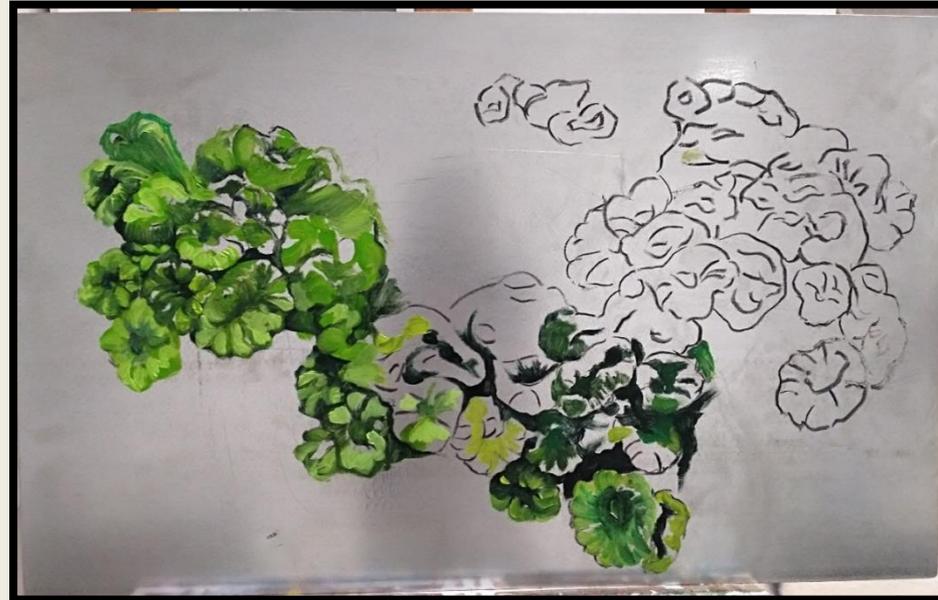
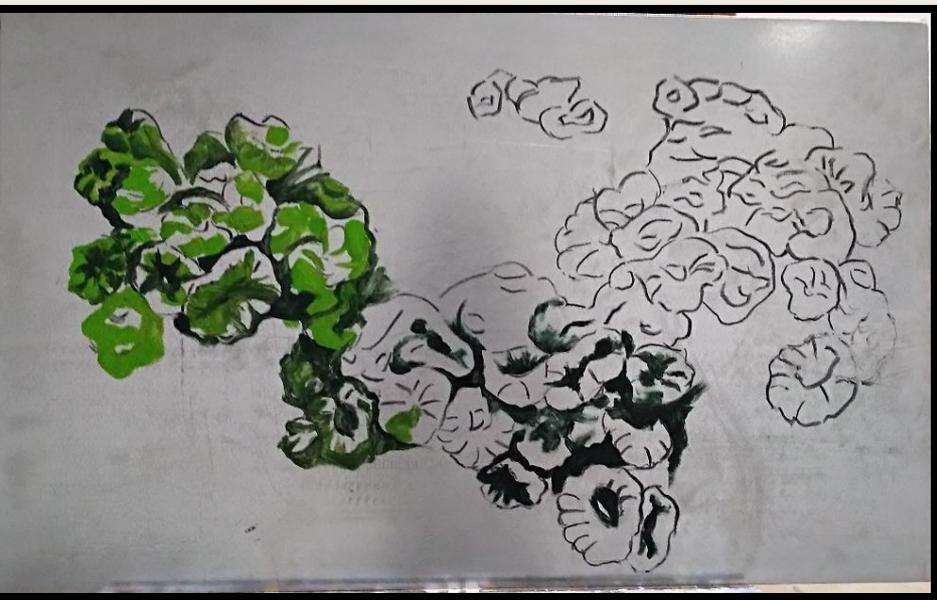
Aplicaciones y resultados

Chapa imprimida con látex

Tras la anterior experiencia con el material en este caso he dado una capa de imprimación con látex para poder trabajar con oleo.

He tirado agua fuerte a una parte del hierro para crear oxidación. La idea era oxidar la mitad del hierro para representar la contaminación del océano y el daño que esto provoca sobre los corales. No me gustaría detener la oxidación puesto que quiero que avance y poco a poco vaya haciendo desaparecer la pintura.

Resultado final

Después de haber dejado el agua fuerte secarse he añadido el fondo pero sin pintar toda la superficie ya que mi intención era dejar un poco el hierro como fondo para que el espectador pueda ver su reflejo y también para que se vea la oxidación y dar la sensación de la contaminación.

He intentado hacer una transferencia de imagen sobre el hierro usando látex pero no funciona. Mi intención era transferir la imagen y luego oxidar una parte de la imagen para transformarla.

La segunda vez que lo he intentado, he dejado el látex secarse por 2 días y funcionó mejor. La etapa siguiente sería oxidar una parte del hierro con la intención de que una parte de la imagen se vaya eliminando por la oxidación.

Ficha Técnica

- **Medidas:** 2 Planchas (1 x 0,8 m y 0,5 x 0,8 m)
- **Técnica:** Acrílico y oleo sobre hierro y oxidación
- **Material:** Hierro
- **Proveedores:** Fussion Elche
- **Color:** Plateado
- **Textura:** Lisa
- **Transparencia:** Ninguna
- **Opacidad:** Si
- **Brillo:** Brillo
- **Imprimación:** No
- **Tipo de intervención:** Sometido con agua fuerte

Conclusiones

El material que usa un artista puede convertir su obra en algo muy importante conceptualmente y visualmente. El metal como material se puede manejar en muchas formas y puede resultar algo muy interesante. Me gustaría seguir este proyecto ya que la ultima pieza no esta acabada y encontrar otras formas de usar el hierro en relación con la pintura.