

EUFONÍA

Joaquín Martínez Berenguel
CURSO 2017 / 2018

ÍNDICE

1. Resumen.....	2
1.1. Palabras clave.....	4
2. Introducción	Error! Bookmark not defined.
3. Referentes visuales.....	4
3.1. Constantin Brancusi.....	4
3.2. Isamu Noguchi.....	5
3.3. Wasilly Kandinsky	6
3.4. Rafael Alberti.....	8
4. Referentes prácticos	9
4.1. Ignacio Tovar	9
4.2. Alex Hubbard	10
5. Procesos de experimentación	12
5.1. Látex vinílico	13
5.2. Carbonato cálcico	14
5.3. Pruebas.....	16
6. Obras finales.....	Error! Bookmark not defined.
6.1. <i>Eufonía I</i>	18
6.2. <i>Eufonía II</i>	19
7. Conclusión y valoración	Error! Bookmark not defined.
8. Bibliografía	Error! Bookmark not defined.

1. Resumen

Este es un proyecto de investigación pictórica en el que tratamos explorar con materiales actuales para lograr conseguir un determinado resultado. Consiste en realizar un proyecto en el cual el artista tratará de catalizar la realidad que nos rodea cotidianamente, dada por diferentes factores que nos marcan como especie en este tiempo, frente a la “desnaturalización”. Por ello no se tratará de seguir la búsqueda de la pintura expandida como se entiende en la actualidad, sino de retomar una práctica como es la de la pintura en lienzo. Una vez conocido los límites de esta, abrimos el amplio abanico de posibilidades que esta abarca. Utilizaremos nuevos aglutinantes polímeros y otro tipo de recursos para llegar a un tipo de obra que cree escenas armoniosas, en las que se confronten el orden y el desorden, la forma flamígera y la lineal, formas arquitectónicas y estilos bioformistas, entre otros. Con esta técnica mixta experimental, llegaremos a conseguir una amplia gestualidad con un infinito poder de modelaje.

1.1. Palabras clave

Pintura - Abstracción Látex - Carbonato cálcico - Veladura

2. Introducción

Este proyecto tratará de crear piezas pictóricas con nuevos recursos, como son el látex vinílico, mezclado con otros componentes, como el pigmento blanco de España y acrílicos.

Eufonía es una definición que nos da una pista de lo que nos encontraremos. De este título se deduce que el término es sacado de su contexto acústico para extrapolarlo al contexto visual, resultando ser un juego de palabras.

Eufonía según la Rae (2016):

“1. f. Sonoridad agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras.”

En este ámbito sería algo tal que así: “experiencia visual que resulta de la acertada combinación de elementos visuales de la pintura”, por lo que este es el objetivo principal de nuestro proyecto. También hace referencia a la armonía musical de alguna de las formas sinuosamente representadas.

Durante toda la historia del arte, desde las Cuevas de Altamira con el simbolismo hasta las abstracciones geométricas puras de Mondrian, vemos la búsqueda del hombre por representar las estructuras y formas básicas de la vida. Siempre ha variado la forma de representarlo, pero no la fuerza de su contemplación. En nuestro caso trataremos de encontrar las formas y estructuras básicas del momento histórico en que nos encontramos, catalizando el bombardeo de información, teniendo en cuenta la percepción y armonizarlo todo en un solo plano bidimensional, que refleje otra dimensión. Se ordenará o desordenará todo ello para llegar a la pieza final armonizada. Aparecerán a menudo símbolos, formas o referencias que nos serán familiares, para poder llegar de una forma más fácil a nuestro objetivo.

3. Referentes visuales

Este tema es fundamentalmente abstracto en cuanto al enfoque con el que lo hemos querido representar, por ello indagaremos en los grandes representantes de la abstracción y del minimalismo, incluso indagaremos en la caligrafía.

3.1. Comenzaremos con uno de los grandes representantes de la escultura moderna del siglo XX: Constantin Brancusi (1876 - 1957). Este escultor fue destilando su escultura hacia formas más simples y geométricas dejando de lado el realismo escultórico del siglo XIX. Sus referentes son del arte escultórico prehistórico, como los dólmenes prehistóricos entre otros.

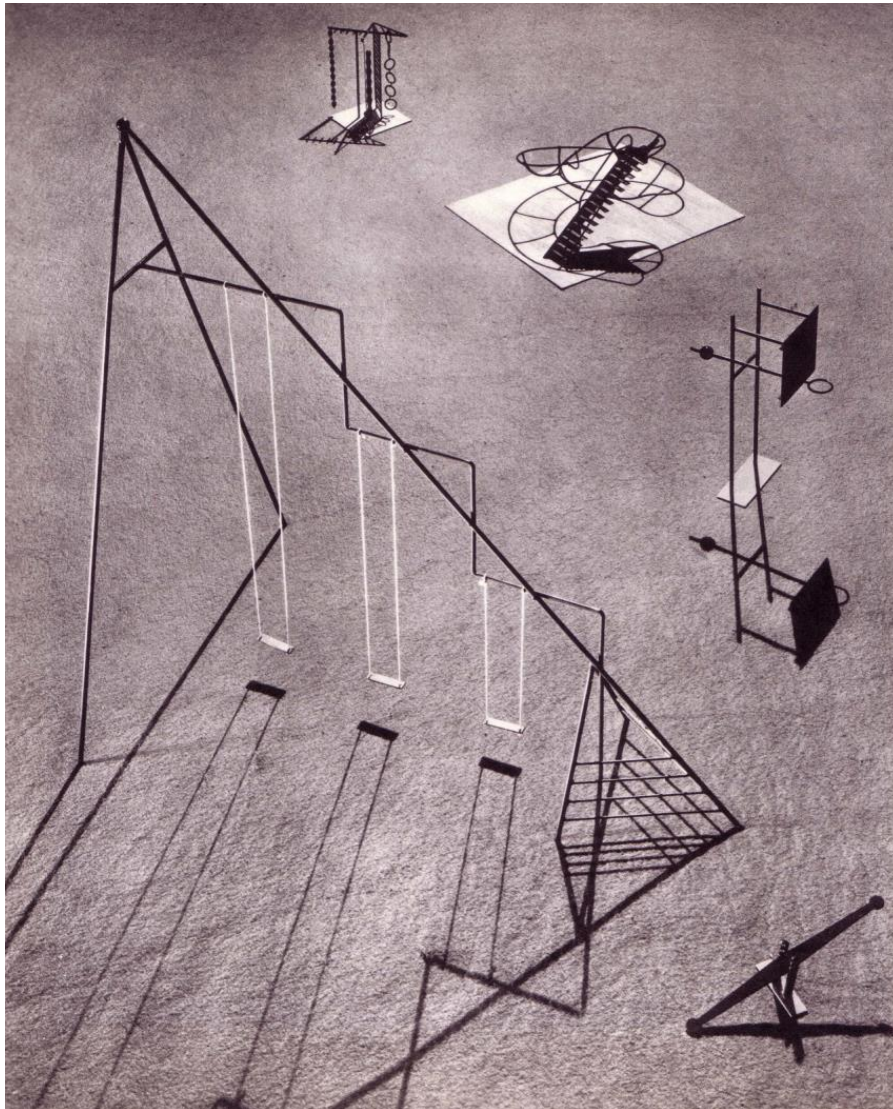
En esta imagen, podemos observar una imagen del estudio del escultor, en el primer cuarto del siglo XX. Esta imagen es una de nuestras referencias clave. Aparecen las formas naturales más básicas, pero a la vez se elevan creando una sensación de paz y armonía, al estilo zen.

Una de sus frases más célebre refleja bajo mi punto de vista toda su obra:

“La belleza es la armonía de los opuestos”.

3.2. Otro artista que trabajó la abstracción pero desde el punto de vista del diseño es Isamu Noguchi (1904 - 1988). Es un escultor y diseñador de principios del siglo XX que hacia 1950 realiza una serie de maquetas destinadas a ser jardines públicos al más puro estilo de jardín japonés. En estos intenta crear una armonía completa entre escultura y arquitectura.

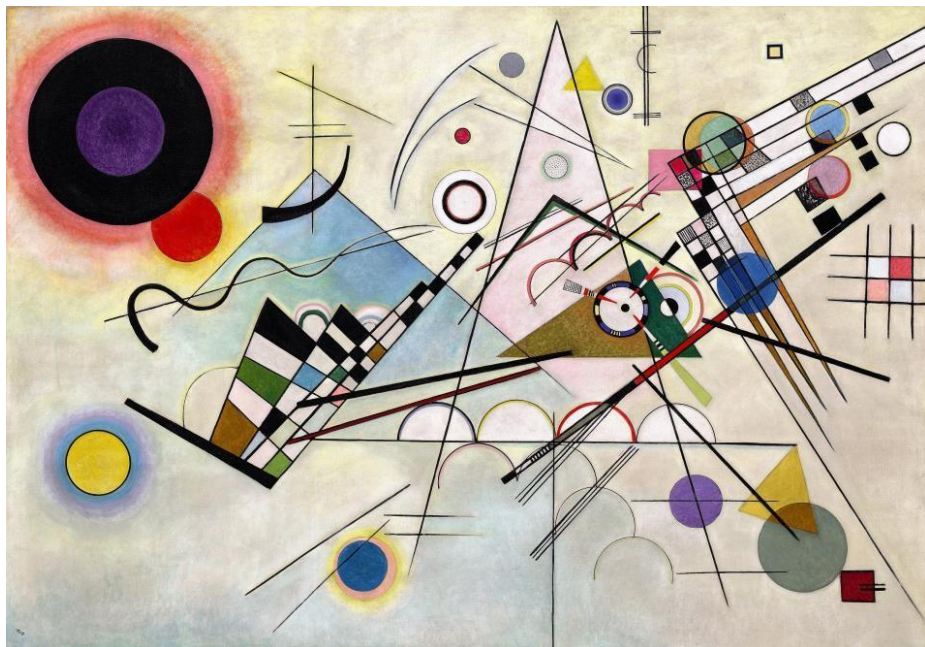

Lo que más nos interesa de estas imágenes es la composición armónica que crea entre los espacios geométricos, dando una sensación equilibrio.

3.3. Hasta ahora hemos tratado el tema desde la escultura, la arquitectura y el diseño, pero por otro lado, desde el ámbito de la pintura nos referenciamos en Wasilly Kandinsky (1866 - 1944). Este pintor intentó llevar a la pintura la armonía de la música. Se pasó toda la vida investigando sobre esto y sobre la importancia de la composición n para que se produjera una armonía en el terreno plástico. En su obra podemos diferenciar dos tipos de pintura: la abstracción expresiva y la abstracción geométrica, en su etapa más desarrollada. Esto podemos comprobarlo en las siguientes fotografías.

Pintura con arco en negro, 1912.

Composition VIII, 1923.

“Toda creación de arte es gestada por su tiempo y, muchas veces, gesta nuestras propias sensaciones. De esta manera, toda etapa de la cultura produce un arte específico que no puede ser repetido”.

Wasily Kandinsky

3.4. Y como bien hemos citado a principio del bloque, indagaremos en el mundo de la caligrafía, con un escritor poeta español de los más importantes del siglo XX, Rafael Alberti (1902 - 1999).

Además de ilustrar numerosos de sus poemas, este creaba composiciones incluso con la caligrafía. Esto puede comprobarse en la siguiente fotografía adjunta, que pertenece a una de las piezas de una serie de aguafuertes que realizó sobre 1964.

4. Referentes prácticos:

En este apartado citaremos a dos artistas actuales que trabajan su pintura con elementos polímeros como es el látex.

4.1. Ignacio Tovar (Sevilla, 1947).

Tovar trabaja sus pinturas a base de pigmentos y utiliza como aglutinante por su transparencia y densidad el látex vinílico. A base de superposiciones de capas, crea transparencias creando diferentes planos que invitan al espectador a sumergirse en su mundo.

“Cera que arde, se gasta”, 2012. Pigmento y látex vinílico sobre tela.

4.2. Alex Hubbard (Tolego, Oregon, 1975).

Hubbard es un artista cuyo trabajo abarca el videoarte y la pintura, explorando los límites de cada uno.

Alien autopsy II, 2017. Acrílico y pigmento de uretano sobre panel.

Sus pinturas exploran la composición, la masa, el color y la profundidad de las imágenes de formas inesperadas. Los campos de color en fibra de vidrio y resina se interrumpen con pintura ricamente mezclada, goteada y vertida. Al trabajar con materiales de secado rápido, como el epoxi y el látex, el artista se ve obligado a actuar rápidamente, tomando los acontecimientos fortuitos y deleitándose en la autonomía de los medios elegidos. Tales materiales y técnicas “anti-jerárquicas” proporcionan un corolario a la estética de este artista. Y a través de esta deconstrucción se abren todas las oposiciones tradicionales del lenguaje formal de la pintura: figura y fondo, profundidad material e ilusionista, la horizontalidad de la producción y la verticalidad de la exhibición.

Donner Party Kebak, 2017. Acrílico y pigmento de uretano sobre panel.

5. Procesos de experimentación

La investigación parte del siguiente resultado:

Prueba I. Pasta de dientes sobre acrílico

Este es un trabajo realizado a partir de un fondo negro, y trabajado encima con pasta de dientes, extendiéndola y rallándola en fresco de diferentes. Una vez secada, fue recubierta por una capa de látex vinílico y al cabo de dos semanas surgieron tonos fríos por el comportamiento de la pasta. Este es el resultado del que se parte. Debido a la magnitud de las piezas pensadas y a la fragilidad del material en el paso del tiempo, recurrimos a buscar materiales que se asemejen a este resultado. Para buscar esa extensión del arrastre aterciopelado de dicho “pigmento” y de tal calibre luminoso, se recurre a encontrar una pasta

similar. Esto nos llevó a la técnica del gris óptico tratada por los grandes maestros Flamencos. Esta técnica da como resultado unos blancos muy profundos y luminosos y grises ópticos. Esta técnica se trabaja por capas, comenzando por el claroscuro monocromo y posteriormente sucesivas capas de veladura de color, sacando las luces donde se requiera y llevando a oscuro lo más alejado.

Una vez visto los diferentes recursos utilizados por otros artistas, nos decantamos por materiales clásicos como el pigmento blanco de España utilizado a lo largo de la historia de la pintura para conseguir mayor densidad y empaste, sumándole un recurso actual como es el Látex vinílico, ya que es transparente y viscoso.

5.1. Látex vinílico.

MATERIAL	LATEX VINILICO
COMERCIALIZACIÓN	LEROY MERLIN
MARCA. OK LATEX	LOTE 5 LITROS
DILUYENTE	AGUA
COMPORTAMIENTO	TIEMPO DE SECADO DE 2 HORAS APROX. TRANSPARENTE BRILLO INCOLORO

OBSERVACIONES	<p>ALTA BISCOSIDAD</p> <p>BUENA ADERENCIA</p> <p>BUENA DISOLUCIÓN CON PIGMENTO</p> <p>BUENA RESISTENCIA A LA INTERPERIE</p> <p>RESISTENTE</p>
---------------	---

5.2. Carbonato cálcico.

MATERIAL	CARBONATO CALCICO
DENOMINACIÓN	BLANCO DE ESPAÑA
MARCA CONESLAND	<p>LOTE</p> <p>TAMAÑO 1 KILOGRAMO</p>
DILUYENTE	AGUA, ACEITES O DIFERENTES GELES

OBSERVACIONES	<p>COLOR BLANCO. CUANDO SE MEZCLA CON AGLUTINANTE QUEDA TRANSPARENTE. CONFORME AUMENTA LA CARGA DE PIGMENTO AUMENTA LA OPACIDAD DE LA MEZCLA. DA CUERPO, AUMENTA LA RESISTENCIA Y FACILITA EL SECADO</p>
---------------	--

Materiales adicionales

Además de estos dos recursos base del proyecto, se utilizaran otros materiales e instrumentos más comunes como son la pintura acrílica, brochas de pintura de construcción, espátulas y lijas de papel.

Tras varias pruebas de densidad, se llega a los siguientes datos

MATERIAL	LÁTEX VINÍLICO	CARBONATO CÁLCICO
MEZCLA	50%	50%

Con este porcentaje se logra llegar al resultado de la siguiente imagen adjunta.

Se le irá añadiendo un poco de acrílico blanco a la mezcla para reforzar las luces.

5.3. Pruebas

Se llevan a cabo varias pruebas en lienzo de algodón (10 x 8 cm), imprimado con acrílico negro.

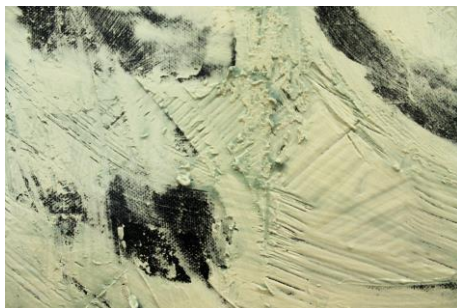
Primera fase.

Podemos observar la primera fase en la que se trabaja con la pasta directamente, aquí se modela y ralla hasta llegar al punto que nos interesa. El tiempo de secado es de una hora.

Segunda fase.

La siguiente fase es velarlo con una capa de acrílico de color muy diluida en látex. Tras 10 minutos, cuando el látex está todavía mordiente, con un trapo se sacan las luces. Posteriormente, se vuelven a reforzar las luces. Este proceso se repite tantas veces sea necesario para llegar al resultado final. Para el acabado final, tras su secado, se puede pasar una lija para sacar luces y dar una última capa de látex para crear una película transparente, ya que este tiene la funcionalidad de proteger las pinturas.

Detalle de empaste y acabado del tratamiento.

6. Obras finales.

6.1. *Eufonía I.*

DENOMINACIÓN DEL SOPORTE	LIENZO
DIMENSIONES DE ORIGEN	ALTO: 100 CM ANCHO: 80 CM GRUESO: 2CM
CUALIDADES FÍSICAS	TEXTURA Y MATERIAL: ALGODÓN

IMPRIMACIÓN	GESO Y ACRÍLICO NEGRO
TIPO DE INTERVENCIÓN	TÉCNICA MIXTA: LÁTEX, CARBONATO CÁLCICO Y ACRÍLICO.

6.2. *Eufonía II.*

70 x 25 cm

Conclusión

Tras realizar la investigación y observando detenidamente los resultados la valoración en conjunto del proyecto es positiva. Se ha desarrollado una propuesta de índole clásico con la frescura de los nuevos recursos como son el látex. Además proviene de la necesidad de hacer una obra de arte armoniosa que capte la atención de todo tipo de público. En un panorama artístico marcado por la moda y la innovación, apostamos por métodos más tradicionales para poder ir más allá de estos parámetros, ya que personalmente no creo que estos métodos estén obsoletos, y pueden ser “refrescados”.

El proyecto ha sido útil en el desarrollo pictórico personal, aunando la técnica clásica que acarreaba, y poniéndola en común con otras más contemporáneas por lo que este no es más que un punto de partida para la posterior investigación a fondo sobre la forma de tratar esta técnica ya que puede sacársele mucho más partido del que se le ha sacado.

Bibliografía

Libros

Torres, Ana María. (2000). *Isamu Noguchi: A study of space*. New York: Monacelli Press.

Webs

Betancur, Miguel Angel. (26 de septiembre, 2015). Sobre lo espiritual en el arte. Recuperado de

<http://miguelangelbetancur.com/uncategorized/blogindexphp20060520sobre-lo-espiritual-en-el-arte/>

Culture inmersión. (3 de septiembre, 2015). Fundador del tayer de la escultura abstracta – Constantin Brancusi. Recuperado de

<http://cultureim.com/2015/09/03/masterskaya-rodonachalnikaabstrakcionizma-v-skulpture-konstantina-brankuzi/>

Guggenheim Bilbao. (8 de octubre, 2011 - 15 de abril, 2012).

Unidad y dualidad: Brancusi Serra. Recuperado de:

<https://www.guggenheimbilbao.eus/guia-educadores/unidad-y-dualidad/>

Ignacio Tovar

- Recuperado de: <http://cacmalaga.eu/2017/10/20/ignacio-tovar-2/>

Alex Hubbard

- Recuperado de: <https://www.simonleegallery.com/artists/alex-hubbard/>

Todas las imágenes han sido recuperadas de la red.