

Universidad
Zaragoza

Alquimia:
una revisión situada desde el material.

Ada Pilar Fuertes Laín

Director: Manuel Adsuara Ruiz

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

Grado en Bellas Artes

2023/2024

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Alquimia: Una revisión situada desde el material.

RESUMEN

El proyecto de fin de grafo de Bellas Artes consiste en la realización de un estudio etnográfico sobre la cultura de mis antepasados, investigando sobre su forma de vida y sobre cómo se abastecían mediante el uso de materia prima que extraían de la naturaleza. Este estudio se materializa a través de una serie de pinturas abstractas creadas con materiales extraídos directamente de la naturaleza o con elementos que formaban parte de la vida cotidiana de mis antepasados. Para llevar a cabo este proyecto, he realizado un análisis exhaustivo de los materiales, investigando su procedencia y los usos que tenían en el pasado. Además, he realizado diversas pruebas para comprender el comportamiento de estos materiales en el contexto artístico, teniendo en cuenta sus propiedades y posibilidades en el ámbito de la pintura.

El objetivo final de este proyecto es que, al entrar en la exposición, el espectador pueda identificar los elementos utilizados en las obras y comprender cómo se relacionan con la vida y las prácticas culturales de nuestros antepasados. A través de la abstracción y la materialidad de las pinturas, busco crear una conexión con el público mediante la cual se genere una reflexión sobre la cultura y la relación entre el ser humano y la naturaleza.

PALABRAS CLAVE

Materia

Etnografía

Naturaleza

Abstracción

Entorno

Alchemy: A review situated from the material.

ABSTRACT

The Fine Arts final project consists of an ethnographic study on the culture of my ancestors, investigating their way of life and how they provided for themselves by using raw materials extracted from nature. This study is materialised through a series of abstract paintings created with materials extracted directly from nature or with elements that were part of the daily life of my ancestors. In order to carry out this project, I have carried out an exhaustive analysis of the materials, investigating their provenance and the uses they had in the past. In addition, I have carried out various tests to understand the behaviour of these materials in the artistic context, taking into account their properties and possibilities in the field of painting.

The ultimate aim of this project is that, on entering the exhibition, the viewer can identify the elements used in the works and understand how they relate to the life and cultural practices of our ancestors. Through the abstraction and materiality of the paintings, I seek to create a connection with the public through which a reflection on culture and the relationship between humans and nature is generated.

KEY WORDS

Subject

Ethnography

Nature

Abstraction

Environment

PORTADA INTERIOR

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que me han ayudado y han hecho que este proyecto sea posible.

En primer lugar, agradezco a mi tutor del tutor y al resto de profesores del grado por ayudarme, aportarme ideas y consejos técnicos para llevar a cabo las obras.

A mi familia, por su apoyo durante todo el proceso de creación y por ayudarme con la investigación.

A mis amigas y compañeros de clase, por compartir conmigo este proceso y ayudarme a que este proyecto se pudiera exponer.

A todas esas personas que han contribuido contándome sus historias y ofreciéndome material.

Y, sobre todo, a mi padre, que me ha ayudado desde el principio a la recolección de materiales y ha sido el mayor portador de todas esas historias y anécdotas sobre la cultura y la vida de nuestros antepasados.

Y finalmente, a todas esas personas que han gastado un poco de su tiempo en ver la exposición y apreciar es el esfuerzo que ha llevado este proyecto.

Índice

1. Introducción.....	Pág. 7
2. Objetivos.....	Pág. 8
2.1. Generales	
2.2. Específicos	
3. Metodología.....	Pág. 9 - 13
3.1. Planteamiento inicial	
3.2. Proceso	
3.3. Aspectos técnicos y materiales	
4. Desarrollo y resultados del trabajo.....	Pág. 14 - 29
5. Exposición.....	Pág. 30 - 33
5.1. Aspectos técnicos	
5.2. Cartelería y publicidad	
6. Conclusiones.....	Pág. 34
7. Bibliografía.....	Pág. 35 - 36
8. Anexos.....	Pág. 37 -

1. Introducción

Alquimia es un proyecto cuyo tema principal se centra en los modos de vida de mis antepasados, especialmente en cómo se abastecían a base de materia prima y objetos disponibles a su alrededor.

En la actualidad, vivimos en un mundo donde es muy fácil obtener lo que necesitamos con poco esfuerzo, algo que era mucho más complicado hace unos años. Considero que estamos tan acostumbrados a ciertas facilidades que, en ocasiones, no somos conscientes de los problemas que esto puede conllevar. Con este proyecto, mi intención es reflejar esa forma de vida sencilla, aunque no siempre fácil, y generar en el espectador una reflexión sobre cómo vivían nuestros antepasados y la importancia de valorar nuestro origen.

El proyecto comienza en 2023, está formado por cinco pinturas que, a través de sus composiciones y materiales, crean una conexión con las raíces de nuestros antepasados y sus formas de vida, estableciendo un vínculo entre el pasado y el presente mediante la expresión artística.

Desde hace aproximadamente un año, que comencé a encontrar mi propio estilo en la pintura, y más concretamente la abstracción, se ha convertido en una de las técnicas artísticas con la que me siento más cómoda. Fue este proyecto mediante el cual conseguí generar una conexión entre el propio estilo de pintura que estaba desarrollando y un discurso artístico sólido.

Gracias a este proyecto, he conseguido desarrollar obras con las que me identifico perfectamente como artista. A través de la unión de la técnica y la temática, he conseguido expresar de manera cómoda y libre lo que quiero contar en este proyecto, comunicando una idea sobre un tema que está profundamente arraigado en mi vida cotidiana y mi cultura.

2. Objetivos

2.1. Generales

El objetivo general del proyecto *Alquimia* es crear una conexión entre el espectador de las obras y las raíces de nuestros antepasados. Generando, mediante las obras creadas con materiales extraídos de la naturaleza o las zonas en las que ellos habitaban, una unión entre el pasado y el presente mediante la expresión artística del arte abstracto.

2.2. Específicos

Los objetivos de este proyecto de formas específica son:

1. Explorar la pintura abstracta como herramienta de trabajo y como técnica de expresión artística.
2. Recordar y hacer reflexionar al espectador sobre los modos de vida de nuestros antepasados y la forma en que se abastecían.
3. Saber realizar un proyecto expositivo al completo, mediante la creación de obras y la exposición de estas en un lugar expositivo teniendo en cuenta factores como la distribución y el aspecto de la sala, así como sus capacidades técnicas.
Además, la capacidad de publicitar la misma y dotarla de la información necesaria para que el espectador la comprenda con facilidad (mediante el diseño de elementos publicitarios como carteles, cartelas, paneles publicitarios...).
4. Realizar un estudio técnico sobre como se comportan los materiales y conseguir experimentar con ellos mediante diferentes técnicas.

3. Metodología

En este apartado recopilamos la evolución del proyecto, desde el planteamiento inicial, como las diferentes fases del proceso (la idea, la recogida de materiales, la realización de pruebas técnicas, la creación de las obras, las herramienta utilizadas...) y para finalizar, el proyecto final y su exposición.

3.1. Planteamiento inicial

Como he introducido anteriormente, el proyecto surge en 2023. La necesidad de experimentar con la pintura y dejar un poco de lado el arte figurativo me llevo a experimentar con la abstracción. Algo que me ayudo a encontrar mi lenguaje propio, al menos en cuanto a la técnica.

Fue esta necesidad de unir la técnica adquirida a un discurso artístico lo que me llevo a plantearme este proyecto.

El lugar en el que me he criado y la forma de vida que tiene mi familia y han tenido mis antepasados me ha permitido crecer en un ambiente rural que me ha dado la oportunidad de ver de dónde vienen la gran mayoría de las cosas que actualmente nos rodean y me ha permitido estar en unión con la naturaleza.

La materia prima que podía encontrar en el monte es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, en varias ocasiones había hecho uso de esta materia para algunos proyectos artísticos, pero siempre de una manera más literal. Fue la necesidad de experimentar con ella lo que me llevo a pensar en esto como uno de los principales elementos del proyecto.

Uno de los factores que desde el principio tuve claros es que quería que las obras fueran de grandes dimensiones, quería crear composiciones con los elementos que tenía sin importar el tamaño del soporte.

El proyecto a pasados por diferentes fases, en la que los aspectos formales han ido variando. Uno de los planteamientos iniciales del proyecto era la realización de las obras únicamente con colores neutros, sin alterar el color de la materia utilizada, pero al realizar una serie de pruebas con el material me di cuenta de que el poder que me daban estos materiales no era tanto el color, sino más bien la textura. Comprendí que las texturas que estos materiales me aportaban unidos a los colores que podía generar mediante pigmentos era algo con lo que

podía conseguir un resultado más impactante para el espectador y generar composiciones de color con las que, junto a las texturas, podía utilizar como herramienta para transmitir esos modos de vida mediante las obras.

El resultado final de este largo planteamiento acabó siendo la realización de un estudio etnográfico sobre la cultura de mis antepasados, sus formas de vida y como se abastecían a base de materia prima.

Todo este estudio es reinterpretado y plasmado mediante la realización de obras de arte abstracto, teniendo como material principal ciertos elementos de la naturaleza como la tierra o la madera.

En cuanto al enfoque metodológico del proyecto, es un enfoque etnográfico que es complementado con la parte práctica artística de carácter experimental.

En este proyecto se explora de manera detallada las prácticas culturales de mis antepasados mediante encuestas y largas conversaciones con mucho de ellos para la correcta reinterpretación en las obras de arte contemporáneo.

3.2. Proceso

El proyecto se divide en diferentes fases: la investigación etnográfica, la conceptualización del proyecto y, por último, el proceso creativo y la producción de las diferentes obras.

- La investigación etnográfica.

En cuanto a la primera fase, investigación etnográfica. El objetivo es recolectar la mayor información posible sobre la cultura de mis antepasados, para posteriormente analizarla centrándonos en sus métodos de abastecimiento y de qué forma utilizaban los materiales que la naturaleza les proporcionaba.

Conseguí recolectar la información mediante entrevistas a gente de la zona o familiares que me pudieron contar testimonios y anécdotas sobre esa época.

Además, realicé una serie de excursiones y visitas a estos lugares históricos y naturales en los que encontraban y utilizaban esta serie de materiales para observar y conseguir

estos materiales y además, poder observar de qué manera eran utilizados. Fui acompañada de algunos de mis familiares que habían vivido en estas zonas y que pudieron contarme de primera mano cómo era su día a día en estos lugares y de qué manera utilizaban esta materia. Además, me dieron permiso para coger ciertos materiales que encontramos con los que posteriormente pude realizar las obras. Materiales de los que me fueron contando historias o anécdotas que posteriormente pude utilizar para la reinterpretación y realización de las diferentes obras que conforman el proyecto.

- Conceptualización del proyecto artístico.

Centrándonos en la segunda fase, la conceptualización del proyecto artístico. El objetivo era conseguir desarrollar un concepto conciso y coherente para la posterior realización de las obras de arte abstracto basadas en este estudio etnográfico.

Lo primero fue la recolección de las ideas para generar una serie de bocetos iniciales a partir de los materiales recolectados que pudieran definir de manera clara y específica los temas que abordan cada una de las obras.

Estos bocetos los he realizado de manera tradicional en un cuaderno, y en ocasiones, me he ayudado de Procreate para realizar fotografías de los elementos y poder generar de manera visual ciertas composiciones de las obras.

- Proceso creativo y reproducción de las diferentes obras.

Por último, en la tercera fase, proceso creativo y producción de obras. El objetivo era, a través de toda la información adquirida, la recolección de los materiales y la realización de bocetos, crear las obras de arte abstracto integrando diferentes técnicas y materiales con la materia adquirida y la información recolectada.

El primer paso de esta fase fue la experimentación mediante realización de diferentes pruebas con los materiales y distintas técnicas artísticas para comprender sus propiedades, posibilidades y acabados en el contexto artístico de la pintura.

Tras realizar las diferentes pruebas, comprendí que los materiales con los que mejor se comportaba la tierra eran el acrílico en la pintura encáustica, por lo que tras muchas pruebas decidí trabajar con ellas.

Cada una de las obras realizadas cuenta una historia o trata un tema diferente sobre la vida de mis antepasados. Cada una de ellas es una reinterpretación de las formas de vida y prácticas culturales que mis antepasados realizaban y me han transmitido.

En cuanto a la documentación del proceso del proyecto, cada fase se encuentra documentada mediante fotografías en el apartado de Anexos.

Como conclusión, la metodología que he empleado para este proyecto combina la investigación etnográfica con un proceso práctico de creación de las obras de arte abstracto. La combinación de ambos métodos garantiza la calidad del trabajo final.

3.3. Aspectos técnicos y materiales

El proyecto esta formado por cinco obras, todas ellas son pinturas abstractas. Algo que tienen en común todas las obras es que están realizadas en soportes reciclados, ninguno de los soportes está comprado explícitamente para la realización de las obras. Una condición que quería que todos ellos cumpliesen es que tuvieran unas medidas mínimas, ya que tenía claras las dimensiones para que la exposición fuese acorde a la sala de exposiciones.

En cuanto a la técnica y los materiales que he utilizado. Todas las obras están realizadas mediante pintura acrílica o encáustica en la que he integrado la tierra y pigmentos. Además, los elementos como la madera los he pegado a la obra mediante cola de carpintero.

La tierra la he utilizado, no tanto como pigmento natural, sino como elemento principal para proporcionar textura a las obras, representando y generando una conexión directa con la naturaleza y reflejando como mis antepasados se abastecían de este material.

La tela de yute, integrada como elemento compositivo tridimensional en una de las obras es uno de los elementos simbólicos que nos traslada a aquella época.

La madera, extraída directamente de las zonas en las que habitaban, elemento de la naturaleza que utilizaban para la construcción de elementos como podían ser las puertas o las ventanas de los lugares en los que habitaba, nos permiten viajar a esos lugares y ver la transformación del elemento natural en un objeto de uso cotidiano.

En cuanto a los materiales para generar la pintura, son los pigmentos los que me han permitido crear los colores que crean una conexión con la naturaleza y mediante los cuales consigo generar los contrastes compositivos que la obra necesita.

Para finalizar, los soportes son lienzos y paneles de madera que he podido utilizar como base para las diferentes obras abstractas. Así, como los listones de madera con los que he podido realizar los marcos de algunas de las obras.

Tres de las obras son lienzos que han sido aprovechados de obras propias anteriores, por lo que les he aplicado una imprimación antes de comenzar a trabajar con ellas.

Las otras dos obras son tableros de conglomerado que iban a formar parte de muebles y finalmente no pudo ser, por lo que pude cortarlos en las medidas que necesitaba para poder realizar las obras. En este caso también llevan imprimación para poder asegurarme de que la pintura tenía una buena adherencia.

En cuanto a las técnicas utilizadas, todas las obras son de técnica mixta., mezclando al encáustica y el acrílico con los materiales naturales.

4. Desarrollo y Resultados del trabajo

El objetivo del marco teórico es contextualizar y fundamentar teóricamente el proyecto *Alquimia*. Se tratan conceptos clave, teorías relevantes y referentes tanto históricos como actuales que sustentan y enriquecen el desarrollo del trabajo.

Además, se tratan conceptos clave sobre la etnografía, el uso de materiales extraídos de la naturaleza en el arte y la abstracción como medio de expresión.

4.1. Análisis de las obras

4.1.1. Obra 1. *Nudos*.

Título: *Nudos*.

Autor: Ada Pilar Fuertes Laín

Año: 2024

Técnica: Técnica mixta

Dimensiones: 140 x 58 cm

La obra está realizada en un formato vertical, con una paleta de colores terrosos que generan una conexión con la naturaleza.

Podemos observar una clara división vertical, generada entre los tonos tierra y el gris (que nos podría recordar al cemento). En esa franja encontramos una línea vertical generada con gran volumen, perpendicular a esta, en la parte inferior encontramos un fragmento de tela de yute junto a una tabla colocadas de manera horizontal, añadiendo a la obra una dimensión que se podría considerar casi escultórica.

La obra está formada por materia prima natural y elementos cotidianos antiguos, lo que nos traslada a la forma de vida de nuestros antepasados. Esa tierra y la madera nos conectan con esa época en la que obtenían los recursos del entorno natural cercano en el que habitaban.

Mediante esta composición sencilla, que nos puede trasladar a la sencillez de la vida de nuestros antepasados, conseguimos enviar un mensaje más allá de esto. El marrón del fondo representa la tierra, que en contraste con la franja gris que hay

sobre ella (que nos puede recordar a un simple muro de cemento), nos puede llevar a la transformación de esta materia prima en un elemento de construcción. Esta composición, junto a la tela y la madera, contrasta con esa franja vertical rojiza.

Es franja, que podría simbolizar la sangre, nos recuerda al esfuerzo, que a pesar de la sencillez del momento necesitaban diariamente para poder llevar una vida adelante.

A pesar de que este sea el significado que yo, como creadora de la obra le he dado, la abstracción me permite que cada espectador se deje llevar por la composición e interprete libremente el significado.

4.1.2. Obra 2. *Horizonte*.

Título: *Horizonte*

Autor: Ada Pilar Fuertes Laín

Año: 2024

Técnica: Técnica mixta

Dimensiones: Díptico de 130 x 100 cm cada tablero

La obra es un díptico formado por dos tableros colocados uno junto al otro que conforman una composición conjunta que crea un sentido de continuidad y conexión.

La paleta de colores en tonos tierra nos traslada a la naturaleza y es la franja rojiza horizontal que cruza ambas secciones de la obra lo que refuerza el concepto de horizonte.

Esta obra se centra más en el paisaje, representando esos lugares naturales en los que ellos habitaban.

El contraste del color claro del arriba con la oscuridad de abajo representa la tranquilidad de vivir rodeado de esa naturaleza en contraposición con la soledad que en ocasiones estas personas podían sentir.

La franja central roja representa la posibilidad que les brindaba el paisaje de poder cultivar la tierra, que era la base de sus vidas en ese momento. Que esta franja continúe durante las dos secciones de la obra me permite plasmar esa necesidad de

la naturaleza que, aunque de diferente manera, continúa siendo vital tanto en el pasado como en el presente.

Al igual que en la obra anterior, a pesar de que este sea el significado que yo, como creadora de la obra le he dado, la abstracción me permite que cada espectador se deje llevar por la composición e interprete libremente el significado.

4.1.3. Obra 3. Raíces.

Título: *Raíces*

Autor: Ada Pilar Fuertes Laín

Año: 2024

Técnica: Técnica mixta

Dimensiones: 130 x 200 cm

Raíces es una de las obras principales de la exposición debido a su tamaño y ha que tiene uno de los principales elementos expositivos de la exposición.

Al igual que el resto de obras, esos tonos tierra son los que nos generan esa unión con la naturaleza. En contraposición con el resto de obras, esta no tiene un significado tan literal, sino que es más personal.

El elemento central es un trozo de madera que se había desprendido de una puerta de uno de los hogares en los que mis antepasados vivían, es por ese motivo por el que hay un cerrojo en el centro de la tabla.

La obra de llama *Raíces*, ya que representa de manera literal de donde vengo, acules son mis raíces.

Mediante el elemento principal quiero representar la familia, el objeto como representación de hogar y de casa. Todas las diferente líneas representarían a las personas y hábitos que conformaban esas familias y que se creaban alrededor de cada uno de estos hogares.

Para generar esta conexión entre el elemento natural de la madera y la naturaleza, he utilizado la pintura naranja que he puesto alrededor de la tabla simulando la resina, simulando de donde viene esta madera.

Al igual que con el resto de obras, a pesar de que este sea el significado que yo, como creadora de la obra le he dado, la abstracción me permite que cada espectador se deje llevar por la composición e interprete libremente el significado.

4.1.4. Obra 4. *Barbecho*.

Título: *Barbecho*

Autor: Ada Pilar Fuertes Laín

Año: 2024

Técnica: Técnica mixta

Dimensiones: 65 x 54 cm

Esta obra, junto a la quinta y última, tratan el tema del trabajo en el campo. Y están realizadas para exponerse juntas en la exposición.

Barbecho es la tierra que no se siembra y se deja reposar durante ciertas temporadas para que se recupere.

Es una obra en formato vertical, se podría decir que está dividida en dos secciones, la parte superior y la parte inferior.

La parte superior se caracteriza por los tonos tierra, que nos recuerdan a un campo de tierra, que podría estar sin sembrar, mientras que en la parte inferior predominan los tonos verdes y amarillos, que no recuerdan a los campos sembrados y recuperados tras la práctica del barbecho.

La estructura geométrica y la potencia de los colores consiguen que una estructura tan simple sea muy atractiva para el espectador.

Las texturas generadas en la obra mediante la tierra generan un vínculo con el material literal en el espectador. Además, considero que el nombre, al igual que en el resto de obras es un gran determinante para ayudar al espectador a comprender el significado de la obra.

4.1.5. Obra 5. *Sequía*.

Título: *Sequía*

Autor: Ada Pilar Fuertes Laín

Año: 2024

Técnica: Técnica mixta

Dimensiones: 65 x 54 cm

La obra *Sequía*, como he nombrado anteriormente he utilizado la misma paleta que en la obra anterior con la intención de tratar el tema del trabajo en el campo.

La obra esta formada por una serie de líneas que hacen que la composición de la obra sea equilibrada.

Destaca la diferencia entre el área de color tierra oscuro situado en la parte inferior izquierda y el amarillo del resto de la obra. Este amarillo representaría los campos sembrados y todas esas líneas nos evocarían a las grietas que se generan en la tierra al sembrar el campo.

Todo esto genera un impacto en contraposición con la esquina de color oscuro que nos hace pensar en esa sequía que poco a poco está entrando en el campo. Esto sería en parte una crítica a como el cambio climático esta afectando al campo, recurso del que toda la vida, como hacían nuestros antepasados, y actualmente sigue haciendo mucha gente, nos permite abastecernos para nuestra alimentación.

Al igual que he comentado en todas las obras, la abstracción es un recurso que permite a cada espectador sacar sus propias conclusiones.

4.2. Investigación

1. Etnografía y cultura material.

La etnografía es un método de investigación cualitativo que se centra en el estudio detallado de la cultura y la práctica humana a través de la observación y recopilación de datos.

En cuanto a este trabajo, la etnografía se utiliza como medio de comprensión sobre como mis antepasados se abastecían a base de materia de la naturaleza y el uso que tenían estos materiales en sus prácticas culturales y sus vidas diarias.

Para el estudio de la materia en este proyecto he hablado con personas que vivieron durante años en masías en el campo de Teruel.

Ellos me han contado como vivían en estos lugares, cuales eran sus hábitos y para que utilizaban estos materiales.

Todos ellos aseguraban que podían abastecerse a través de los medios que tenían a su alcance.

2. El uso de materiales naturales en el arte.

Los materiales en el arte tienen mucho más recorrido del imaginable, surgen en las primeras manifestaciones artísticas por parte de los humanos. A través de ellos podemos conseguir una conexión directa con la naturaleza, además de una dimensión simbólica y conceptual.

“El uso de materiales naturales en el arte puede ser visto como un acto de recuperación y revaloración de los métodos y conocimientos tradicionales”
(Lippard, 1982, p.45)¹

Como argumenta Lippard, considero que los materiales en mi obra recuperan ciertos conocimientos tradicionales.

Lippard habla sobre cómo los materiales naturales al ser integrados en obras de arte, evocan una conexión con nuestras raíces. En mi trabajo utilizo materiales como la tierra y la madera para representar la forma de vida de mis antepasados y, así, crear una unión entre el pasado y el presente.

Lippard, en concordancia con mi proyecto, defendía que la práctica no solo era una elección estética, sino que, además, era un acto de recuperación cultural.

4.3. Referencias visuales

En el desarrollo y estudio del proyecto he encontrado una gran inspiración con las obras de varios artistas, entre ellos podría destacar la concordancia con Antoni Tàpies, Antonio Saura, Manolo Millares, Secundino Hernández, etc.

Algo que todos ellos tienen en común y en relación con mi proyecto es el uso de materiales inusuales y de innovación y experimentación tanto con la técnica como con la materia para expresar conceptos simbólicos mediante la creación artística.

¹ Lippard, L.R. (1983). *Overlay: Contemporary art and the art of prehistory*. New Press.

Tàpies, A. (1977). *El camino hacia la libertad absoluta*. Seix Barral.²

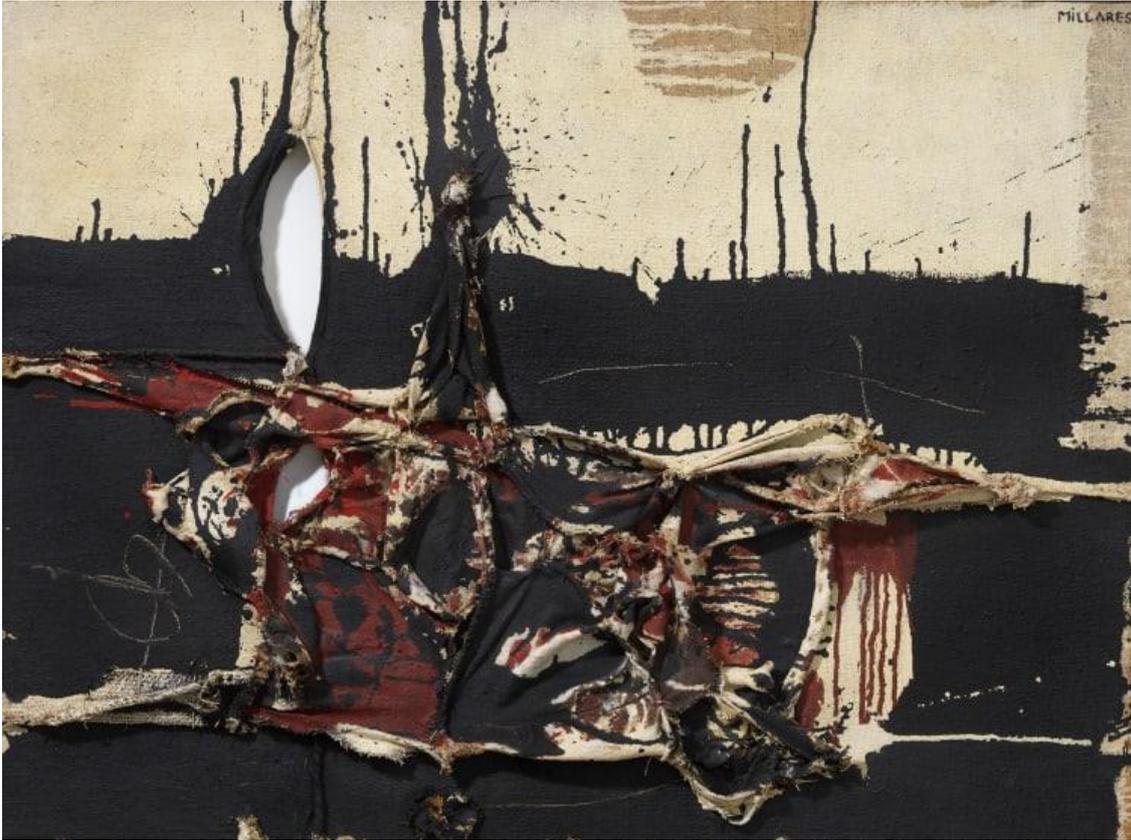
“Siempre he intentado que mi obra refleje una realidad más profunda, ligada a la historia y la cultura de mi país” (Tàpies, 1990, p. 120)³

Antoni Tàpies es uno de los mayores representantes de la pintura matérica, es mayormente conocido por el uso innovador de materiales y texturas en sus obras. Tapies utilizaba arena y otros materiales naturales, creando obras que se caracterizan por su gran textura y simbolismo. Al igual que en mi proyecto, en sus obras generaba una conexión profunda y una reinterpretación de los materiales naturales y otros materiales que incorporaba en sus obras.

Tapies también trabajo con temas culturales y relacionados con la historia de nuestro país, de manera similar a mi proyecto, que investiga y reinterpreta la cultura de mis antepasados realizando una unión entre el pasados y el presente.

² Tàpies, A. (1977). *El camino hacia la libertad absoluta*. Seix Barral.

³ Tàpies, A. (1990). *Memoria personal*. Ediciones Destino.

Millares, M. (1957). *Cuadro*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España.⁴

“El uso de arpilleras y otros materiales pobres me permite conectar con la realidad social y cultural profundamente humana” (Millares, 1962, p.54)⁵

Manolo Millares es principalmente conocido por sus obras realizadas con arpilleras. Millares utiliza este tipo de materiales para realizar obras con un gran simbolismo. Es una de mis obras en concreto con la que encuentro la relación de mi trabajo con el trabajo de Millares. La obra *Nudos* hace uso del material de la arpillera de la misma forma en que en ocasiones lo utilizaba Millares, como elemento de conexión con la cultura y la historia de mis antepasados.

Millares abordaba, principalmente, temas relacionados con la destrucción, que resurgían posteriormente en sus obras. En mis obras también reflejo esta dualidad temática, muestro el uso de mis antepasados de esta materia transformándolas en obras mediante la expresión artística.

⁴ Millares, M. (1957). *Cuadro*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España.

⁵ Millares, M. (1962). *La lucha con el ángel*. Gaceta de Arte.

Hernández, S. (2022) *Sin título*. Galería Ehrhardt Flórez⁶

“La experimentación con diferentes materiales y técnicas es esencial para descubrir nuevas formas de expresión” (Hernández, 2014, p. 39)⁷

⁶ Hernández, S. (2022) *Sin título*. Galería Ehrhardt Flórez

⁷ Hernández, S. (2014). *En busca de la esencia*. Galería Helga de Alvear.

Secundino Hernández es principalmente conocido por su experimentación técnica tanto con los materiales como con los soportes con los que trabaja.

Al igual que las obras de Hernández, en mi proyecto uno de los puntos esenciales es la experimentación con el material, haciendo un estudio de sus propiedades y el comportamiento de cada uno de ellos.

4.4. Resultado

4.4.1. Obra 1. *Nudos*.

Fuertes, A. (2024) *Nudos*⁸

⁸ Fuertes, A. (2024) *Nudos*

4.4.2. Obra 2. *Horizonte*.

Fuertes, A. (2024) *Horizonte*⁹

4.4.3. Obra 3. *Raíces*.

Fuertes, A. (2024) *Raíces*¹⁰

⁹ Fuertes, A. (2024) *Horizonte*

¹⁰ Fuertes, A. (2024) *Raíces*

4.4.4. Obra 4. *Barbecho*.

Fuertes, A. (2024) *Barbecho*¹¹

¹¹Fuertes, A. (2024) *Barbecho*

4.4.5. Obra 5. *Sequía*.

Fuertes, A. (2024) *Sequía*¹²

¹² Fuertes, A. (2024) *Sequía*

5. Exposición

En este apartado encontramos los aspectos técnicos y conceptuales de la exposición, desde el tamaño y la técnica de las obras, la disposición de estas en la sala, hasta la difusión de la exposición, el diseño del cartel y el panel explicativo de la exposición.

5.1. Aspectos técnicos

La exposición *Alquimia* se realiza del 04 de junio de 2024 al 07 de junio de 2024 en la sala de exposiciones de vicerrectorado, en el campus de Unizar de Teruel. La inauguración es el día 04 de junio a las 19:00.

La exposición consta del cartel de la exposición, un cartel explicativo sobre la temática de la exposición, una peana con los materiales principales de las obras y cinco pinturas de diferentes tamaños: dos de 65 x 54 cm, uno de 130 x 200 cm, un díptico formado por dos tabloncillos de 130 x 100 cm y un lienzo de 140 x 58 cm.

En la pared izquierda, nada más entrar a la exposición encontramos el cartel de la exposición y un panel informativo sobre esta, a la derecha un lienzo de formato alargado.

En la segunda pared de la izquierda, encontramos un díptico.

En el centro de la exposición encontramos una peana con dos botes de tierra y tierra, elemento principal de la exposición.

En las paredes de la derecha, encontramos el resto de obras. En la pared de la esquina hay dos lienzos del mismo tamaño y estilo. Y, por último, en la pared derecha del centro encontramos la obra más grande.

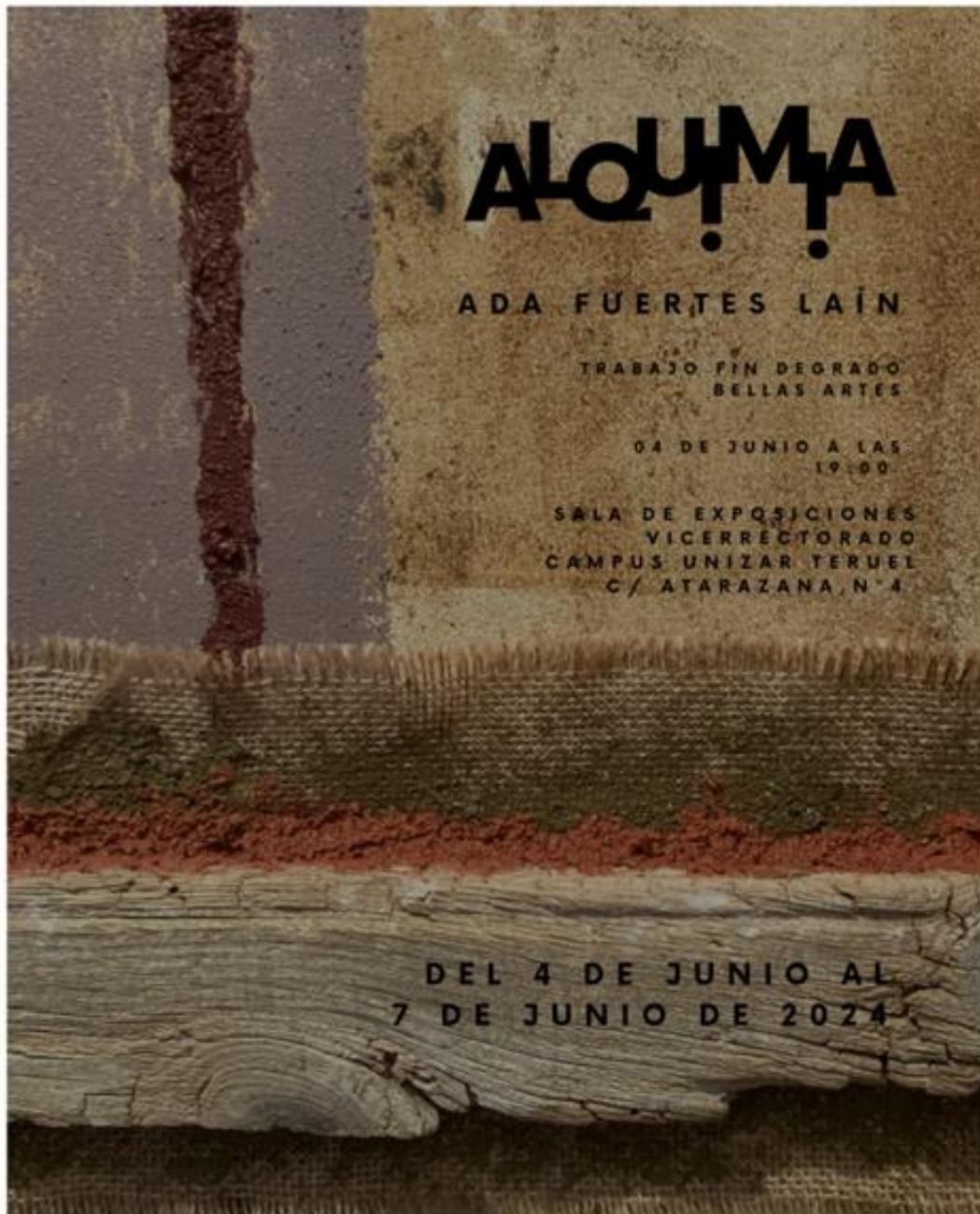
La disposición de las obras es esta con la intención de que haya una unidad estética a la hora de dar un vistazo general a la sala, de ahí que se encuentren las dos obras más grandes y del mismo tamaño en el centro, las dos del mismo tamaño y la misma estética en la misma pared, y la obra más estrecha y alta junto al cartel y el panel explicativo para compensar la cantidad de información.

Expositivamente hablando, se ha cuidado minuciosamente el acabado y los pequeño detalle de la exposición para que la estética final de la exposición fuese coherente vidualmente.

Los tres lienzos están enmarcados de la misma manera, con listone de madera; la tierra situada en la peana se encuentra en tarros de cristal con tapones de corcho, siguiendo la estética de la exposición, y los tablones tienen los laterales pintados de negro para darles un acabado más limpio, siguiendo la estética de la exposición, al igual que el resto.

De la misma manera, siguiendo con la coherencia estética de la exposición, todos los lienzos están colgados de la misma manera y los tablones sobre caballetes. Además, tanto el cartel, el panel explicativo y las cartelas están pegadas sobre cartón pluma para darles rigidez.

5.2. Cartelería y publicidad

Para la realización del cartel, tenía claro que quería que apareciera parte de una obra, considero que esto despierta una curiosidad en el espectador sobre el contenido de la exposición.

Escogí este fragmento ya que considero que representa a la perfección la temática de la exposición.

Finalmente, para su difusión colgué una serie de carteles físicos por la ciudad y lo compartí a través de las redes sociales.

6. Conclusiones

Como conclusión, considero que he conseguido todos los objetivos propuestos para este proyecto.

He conseguido experimentar con nuevas técnicas, hacer un buen estudio exhaustivo sobre el temas y he conseguido montar una exposición con buenos acabados para el proyecto.

A pesar de tener ciertas complicaciones han sido resueltas a tiempo y con buenos resultados.

Uno de los aspectos a destacar ha sido poder haber aprendido una nueva técnica y haber experimentado con todos los materiales, considero que la experimentación es un gran método de aprendizaje con el que de manera autodidacta consigues crear grandes cosas.

Finalmente, estoy muy satisfecha tanto con lo aprendido como con el resultado de las obras y de la exposición. No descarto ampliar el proyecto si me surge la oportunidad de exponerlo de nuevo en algún otro lugar.

7. Bibliografía

Materiales y técnicas del arte. (s. f.). Tursen Hermann Blume Ediciones.

Tàpies. La realidad en primer plano - Fundació Antoni Tàpies. (2021, 23 septiembre). Fundació Antoni Tàpies. <https://fundaciotapies.org/es/exposicio/tapies-realitat-pla/>

Gueyraud, A. M. (2022). El concepto de realidad en Antoni Tàpies. *Cuadernos del Centro de Estudios En Diseño y Comunicación. Ensayos*, 159.

<https://doi.org/10.18682/cdc.vi159.6811>

La desmaterialización del arte. (1968). *Art International*, 12(2).

Lippard, L.R. (1983). *Overlay: Contemporary art and the art of prehistory.* New Press.

Introducción al pensamiento estético de Antoni Tàpies. (2010). [Memoria de investigación].

U.I.B.

Manolo Millares. (s. f.). Galería Mayoral. <https://galeriamayoral.com/artists/34-manolo-millares/>

Díaz, J. L. (2015). Dossier. Arte en el franquismo: tendencias al margen de una ideología de estado. Coordinado por Víctor Nieto Alcaide & Genoveva Tusell. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte*, 0(3). <https://doi.org/10.5944/etfvii.3.2015.15795>

La pintura de Manolo millares desde la estética negativa de adorno. (2020). *Fedro*, 20.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s. f.). *Manuel Millares - cuadro*. <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cuadro>

Biografía - Fundació Antoni Tàpies. (2019, 21 mayo). Fundació Antoni Tàpies.
<https://fundaciotapies.org/es/biografia/>

Urtasun, R. F. (2020). Concepto y materia: objetos cotidianos en la obra de Joan Brossa y Antoni Tàpies. *Bulletin Of Spanish Studies*, 97(3), 379-400.
<https://doi.org/10.1080/14753820.2020.1768678>

Díaz, D. M. (2016). 10 100 palabras sobre Santiago Sierra. *Tropelías/Tropelías*, 26, 128.
https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.2016261420

8. Anexos

8.1. Fotografías del proceso.

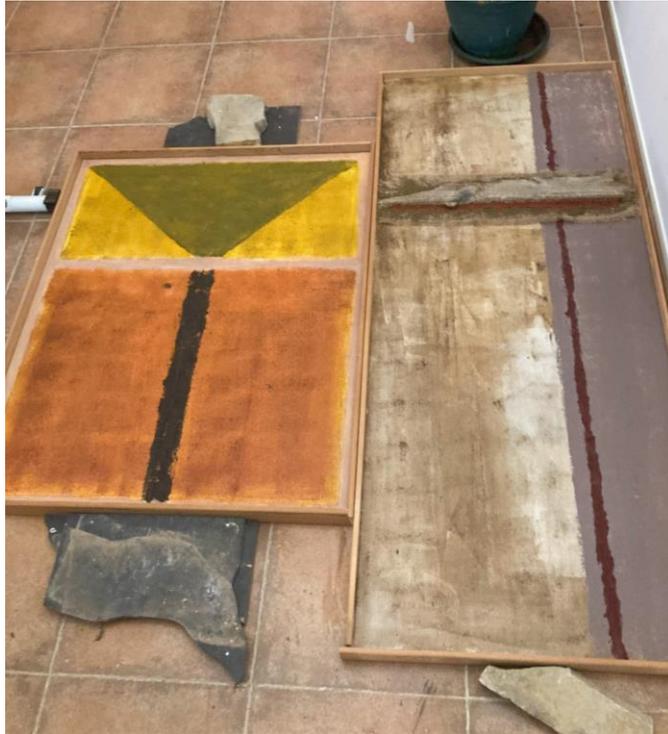

8.2. Fotografías de la exposición.

ALQUIMA

1. f. Conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que influyó en el origen de la química.

2. f. Transmutación maravillosa e increíble.

Este proyecto reúne una serie de pinturas abstractas realizadas a partir de materiales extraídos directamente de la naturaleza. A través de las texturas y formas que estos nos proporcionan generamos una conexión con el campo y la forma de vida de nuestros antepasados mediante la expresión del arte.

El objetivo es conseguir que el espectador se adentre en este viaje temporal y cultural, a través de un mensaje, en ocasiones olvidado, sobre la sencillez de la vida y la capacidad de abastecimiento mediante la materia prima.

Estas obras, no son simplemente pinturas, el lienzo consigue narrar una historia de unión entre generaciones dando una nueva vida a esos materiales, que ellos también utilizaban cotidianamente, en forma de obras de arte.

ALQUIMA
ADA FUERTES LAIN

TRABAJO FIN DE GRADO
BELLAS ARTES
19 DE JUNIO A 2024
19:00

ABLA DE ESPECULACIONES
VICERRECTORADO
CAMPUS UNIZAR TERUEL
C/ ATARAZANA, N.º 4

DEL 4 DE JUNIO AL
7 DE JUNIO DE 2024

Universidad Zaragoza

Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierías Universidad Zaragoza

