

Trabajo Fin de Grado

Óleos. Reflexión por el reflejo.

Oils. Reflection by reflection.

Autor/es

Lucía Gil de Gómez

Director/es

Juan Bernardo Pineda Pérez

Grado en Bellas Artes

2022

‘Óleos. Reflexión por el reflejo.’

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS

Reflejo	<i>Reflection</i>
Pintura	<i>Paint</i>
El otro	<i>The other</i>
Contemplación	<i>Contemplation</i>
Agua/mar	<i>Water/sea</i>

RESUMEN

Mediante el retrato en la pintura al óleo, los artistas dejan sus visiones particulares del mundo que nos rodea, siendo su visión y forma de realizarlo única. Este trabajo consiste en la representación mediante la pintura al óleo de paisajes marítimos, junto a una exposición final con obras seleccionadas del total de obras conseguidas. Retratar es representar todo aquello que se ve a través de los ojos, el artista muestra lo que ve en sus lienzos. El lienzo, hace el papel de ‘espejo’ y este refleja partes del artista, su forma de realizar el trabajo, como sus pensamientos, inquietudes, las otredades de él mismo. Reflexión como proceso de pensamiento y por su doble sentido de la palabra, la obtenemos por medio de ese reflejo que deja el lienzo. Captando en la obra el tiempo, hacer que un momento, sea perdurable más allá de la muerte.

‘Oils. Reflection by reflection.’

ABSTRACT / SUMMARY

Through the portrait in oil painting, the artists leave their particular visions of the world that surrounds us, being their vision and way of doing it unique. This work consists of the representation through oil painting of maritime landscapes, together with a final exhibition with selected works from the total number of works obtained. To portray is to represent everything that is seen through the eyes, the artist shows what he sees on his canvas. The canvas plays the role of a 'mirror' and it reflects parts of the artist, his way of doing the work, such as his thoughts, concerns, his own otherness. Reflection as a process of thought and due to its double meaning of the word, we obtain it through that reflection left by the canvas. Capturing time in the work, making a moment last beyond death.

*Por mis padres y mi hermano, que son
mi apoyo incondicional y siempre han estado,
están y estarán conmigo,
y yo con ellos.*

*Haber encontrado mi lugar en el mundo indisoluble
de la vida, el arte y su pintura.*

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS	7
3. METODOLOGÍA	7
4. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TRABAJO	10
4.1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN	10
4.2. PROCESO CREATIVO	12
4.3. PROCESO TÉCNICO	13
4.4. CONTEXTUALIZACIÓN	21
4.5. RESULTADOS ACRÍLICOS	23
4.6. RESULTADOS ÓLEOS	25
4.7. EXPOSICIÓN Y OBRA SELECCIONADA	30
4.7.1. EXPOSICIÓN	30
4.7.2. FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN	
Y OBRA SELECCIONADA	32
5. CONCLUSIONES	35
6. REFERENCIAS	36
7. INDICES DE FIGURAS E INDICES DE TABLAS	38
8. ANEXOS	39

1 Introducción

‘Óleos. Reflexión por el reflejo’ consiste en la recopilación de una serie de cuadros al óleo, de grandes dimensiones, donde plasmo todo mi trabajo de investigación previo al comenzar a pintar, el cual comenzó buscando y definiendo mi propia línea de trabajo al principio de curso y fue desarrollándose a lo que quería comenzar a hacer en las obras y enfocándolo particularmente en este trabajo. Después un periodo de búsqueda por saber qué pintar y expresar mediante la técnica al óleo. Con el propósito de poder demostrar todos los conocimientos adquiridos en estos últimos años y con la finalidad de poder sacar estos lienzos más allá de este trabajo, al ámbito profesional, y conseguir una exposición donde ya pueda conseguir algo de prestigio como artista.

2 Objetivos

Los objetivos del trabajo es conseguir adquirir las destrezas propias de la práctica artística, realizar proyectos de investigación artísticos, organizar, y gestionar proyectos artísticos innovadores, presentar adecuadamente los proyectos artísticos, saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados y finalmente llevar este trabajo de final de grado más allá que un trabajo más de la universidad, y realizar una exposición artística profesional.

Personalmente, los objetivos del trabajo final de grado es conseguir realizar un proyecto artístico completo, con una práctica artística y una parte teórica que se refleje en el mismo trabajo. Pudiéndolo llevar, al ámbito profesional y realizando una exposición, en la que se seleccionan unas obras del total para esta y empezar a dar a conocer el trabajo y comenzando una propia trayectoria artística profesional.

3 Metodología

En el trabajo de fin de grado, comencé con un trabajo de investigación, teórico, enfocado hacia la pintura y lo que yo solía trabajar artísticamente, ya que nunca antes me había parado a pensar exactamente qué realizaba, y saber definir mi trabajo. Donde el tema principal es el retrato, como la descripción detallada de alguien o de algo, enfocándome sobre todo en ese ‘algo’, y definiéndolo como objetos, paisajes, lugares concretos, momentos... representar en pintura todo aquello que puedes ver a través de tus ojos, haciendo tu manera de ver y hacer las cosas únicas.

En esta parte del trabajo, salieron muchos referentes teóricos de donde se construye la línea poética de este trabajo y los cuales me ayudaron a saber qué quería reflejar en mis cuadros, de donde doy el nombre a mi trabajo. Para ayudarme a construir dicho discurso y aclarar las ideas de esta línea poética, realicé resúmenes, diferentes tipos de mapas conceptuales, que ayudan a organizar las ideas y así fui relacionando todas las ideas con la pintura y conmigo misma, como artista e incluso realizando un breve discurso desarrollando todos los términos.

Referentes como el artista Francis Bacon que trabajó la representación de la figura humana, pero desfigurándola y posicionándola en espacios cerrados e indeterminados. Marcado por su experiencia tras la Segunda Guerra Mundial, “Bacon lleva consigo toda la violencia de Irlanda, la violencia del nazismo, la violencia de la guerra” (Gilles Deleuze, 1984, p.24). Y esa parte de él, la refleja en sus retratos como una espada de doble filo sobre el espectador y le permite a su vez al artista expresar contenidos autobiográficos desde un plano de imprecisión. Otro artista del que podemos hablar también es Paul Cézanne, en su caso los “retratos son tratados como paisajes” (Gilles Deleuze, 1984, p.22). Él también retrataba lo que veía, mujeres, escenas cotidianas, paisajes y sus naturalezas muertas, como sus bodegones de manzanas. Más que cuadros, reflejan pensamientos.

El lienzo hace de espejo y el cual refleja a los espectadores formas de ser y de pensar de los propios artistas. Además, el lienzo es capaz de sellar un momento en el tiempo, y que perdure para siempre en él, haciendo que cada vez que la mires, te transmita esas emociones o personalidades que el autor deja en la obra.

Tras este proceso de investigación y algunos de los referentes, decidí realizar paisaje marítimo, por la dificultad técnica de la realización del agua en pintura, ya que nunca había representado el agua y quería superarme y seguir creciendo en este ámbito artístico, y relacionar esa agua, con su simbología y lo que quería expresar y reflejar en través de las obras. En resumen, el agua como creador y destructor de vida, evoca tanto a la vida como a la muerte.

Después, reuní los materiales necesarios, tanto el óleo y los materiales necesarios para la realización de obras, como la paleta, pigmentos en base de aceite, pinceles, espátulas, aguarrás, etc. Y además en un principio de este proceso de experimentación y empezar a representar el agua, quería que no solo fuera figurativo y buscar alguna alternativa más abstracta, utilizando acrílico, e inspirándome en la corriente del arte *pouring*, que consiste en el arte fluido es una técnica pictórica que pertenece al arte abstracto y, más concretamente, al *dripping* (drip significa goteo), una de las ramas del *action painting*. En ella se utilizan acrílicos fluidos mezclados con un médium para crear una pintura líquida que se vierte sobre un lienzo u cualquier otro soporte.

Tras la elección de los materiales y qué tipo de pintura quería realizar, hice una búsqueda fotográfica y referencias de artistas que pintaban paisajes marítimos, y con diferentes movimientos artísticos, como más figurativo con el óleo, y el arte *pouring* como anteriormente he nombrado. Después de esta búsqueda y de elección de fotografías donde se apreciaban diferentes *paisajes marítimos* a distintas horas, con diferentes tonos y colores, desde mares azules, a más verdosos, o con colores de reflejos, realicé bocetos, en los que elegía los colores que iba a utilizar y la composición del cuadro. Sobre todo, estos bocetos son para los lienzos al óleo, ya que son los figurativos y los que más tiempo me han llevado. Entre diferentes artistas que pintaban *paisaje marítimo*, encontré a Katherine Burns, una artista de Nueva Escocia, la cual su trabajo se caracteriza por la pintura de paisajes marítimos, donde en sus comienzos realiza obras de agua más en calma, y va desarrollando su obra y su técnica a mares más bravos con oleajes muy fuertes. Además, no solo este estilo figurativo y realista me inspiran, sino también llevo una gran influencia de los impresionistas, la pincelada y colores utilizados en sus obras, como Monet, que en varios lienzos representa el mar y a diferentes horas del día, con diferentes colores que inciden en el agua de una manera u otra, Van Gogh por su característica pincelada, y también tiene representaciones del agua, más de noche. Otros artistas como Theodore Gericault, donde pinta escenas con mares bravos en el siglo XVIII e incluso como referente podría añadir a Katsushika Hokusai, quien realizó esa ola brava al estilo japones, muy conocida actualmente. En el arte *pouring*, como artistas referentes puedo comentar a David Alfaro Siqueiros como el creador de este arte en la década de 1930, Jackson Pollock por la acción de verter la pintura al lienzo, y por último Rinske Douna, la cual utiliza acrílicos fluidos y los extiende con un secador de pelo, con el cual crea formas al azar y abstractas.

Primero, realicé las primeras pruebas con el acrílico, y a la vez iba pintando los primeros lienzos al óleo, donde decidí tirar más hacia la técnica del óleo y perfeccionar estas pinturas, ya que es el material que más domino dentro de la pintura y con el que más satisfecha iba viendo los resultados.

El proceso técnico de las dos pinturas realizadas al acrílico, fue comprar los botes de pintura acrílica, látex o cola blanca de buena calidad, como aglutinante de esta técnica, agua, para hacerla más fluida y que no quedara tan pastosa y el propio color del bote de pintura acrílica. Todo ello mezclado en vasos de plástico con una batidora pequeña de cocina, para que no quedaran grumos, ya que en las primeras pruebas sí que me quedaban bastantes grumos. Se vertía esta pintura en más cantidad sobre el soporte y con un secador de pelo, expandí esta pintura donde hacía formas orgánicas y abstracto. Finalmente, con un soplete de cocina, secaba la obra, ya que, si la dejaba secar a ambiente, tardaba días y podía modificar el resultado.

Por otro lado, el proceso técnico de la técnica al óleo, es una técnica pictórica en la que la materia pictórica se obtiene de la mezcla del pigmento con el óleo, aceite. Mientras comencé a realizar esas primeras experimentaciones con la pintura acrílica, empecé a hacer los primeros cuadros al óleo, los cuales, al principio, no sabía cómo realizar, ya que nunca había pintado paisaje marítimo, y tampoco estaba convencida al 100% de los resultados que iba a poder obtener. Cogí los bocetos previamente realizados y los documentos fotográficos que había recopilado y reutilicé para estos primeros cuadros, lienzos que había imprimado y que tenía de otros años sin utilizar, para poder reciclar ese material y poder utilizarlo.

En estos lienzos, realizo el dibujo directamente con la pintura, con mucho aguarrás, casi transparente, y cuando se seca, doy la primera capa completa en el lienzo, para no pintar sobre blanco directamente, y hacer como un esquema de colores, luces y sombras previos a realizar el acabado final. Esta capa te ayuda a situar las luces y sombras desde un principio en el lienzo para después no confundirte y cambiar las luces o tonos. Dicha primera capa o esquema, puede hacerse cromática, con los colores que llevará la composición final también, o monocromática, que suele hacerse con un color ‘tierra sombra tostada’, para situar esas luces y sombras, aunque si el color dominante del lienzo es, por ejemplo, azul, esta primera capa, puede hacerse azul.

Después de esta primera capa, dejas que se seque, y después vas realizando por partes la obra, aunque dependiendo de cada lienzo, lo iba trabajando de una u otra manera. Normalmente, realizaba primero el cielo o la parte superior del lienzo, ya que una vez hecha no tenía que tocarla más. Y más tarde, la parte inferior que es la parte del agua o el mar, realizaba una capa plana entera del color base o el oscuro de las sombras, y con este aun húmedo, y con blanco, iba sacando los volúmenes del agua, la espuma, los brillos, etc. Y, por último, pintaba los bordes de los lienzos, para un acabado más bonito y profesional.

Finalmente, a todas las obras, para su protección y buena conservación, les apliqué una capa de barniz, satinado, mate y brillante, dependiendo de cada lienzo. Los preparé para su traslado a la exposición que realicé finalmente en Zaragoza, España, en el barrio de Juslibol, junto al ayuntamiento de Zaragoza.

4 Desarrollo y Resultados del trabajo

4. 1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Como he nombrado anteriormente en la metodología, lo primero que realicé para encaminar mi trabajo final de grado, fue un proceso de investigación de mi propia línea de trabajo dentro de la pintura, ya que llevo pintando y dibujando muchos años atrás, antes de la carrera, pero no me había parado a pensar y definir que era exactamente lo que caracterizaba mi trabajo.

Comencé con la palabra retrato, que significa “Descripción detallada de alguien o de algo”, la cual va más allá de una simple imagen y es la que me ha inspirado para comenzar este trabajo. Claramente puedes retratar a alguien en las diferentes artes, como la pintura, escultura, etc. Pero esta segunda definición amplía este primer concepto, ya que dice, tanto alguien, como algo, este algo se refiere a cualquier cosa, por ejemplo, una ciudad, un paisaje, unos objetos... puedes retratar la ciudad de Teruel, retratar un cuenco de frutas, puedes retratar todo lo que ves a través de tus ojos. El ojo como centro del mundo visible, por él cual podemos ver el mundo que nos rodea. Los retratos, son usados por los pintores para “expresar sus propias, muy personales y excepcionales visiones” (John Berger, 2015).

En los retratos, el lienzo, hace el papel de ‘espejo’ por el cual el propio artista refleja partes de él en la obra. Dejando su visión particular de lo que retrata, con su pincelada, su imaginación y su estilo, refleja siempre las otredades de él. ‘El yo y el otro’, como formas o partes de ti mismo, que vas dejando en la obra, elementos que conforman la identidad del artista. Estos diferentes retratos, son autorretratos indirectos.

Por ejemplo, el artista Francis Bacon trabajó la representación de la figura humana, pero desfigurándola y posicionándola en espacios cerrados e indeterminados. Marcado por su experiencia tras la Segunda Guerra Mundial, “Bacon lleva consigo toda la violencia de Irlanda, la violencia del nazismo, la violencia de la guerra” (Gilles Deleuze, 1984, p.24). Y esa parte de él, la refleja en sus retratos como una espada de doble filo sobre el espectador y le permite a su vez al artista expresar contenidos autobiográficos desde un plano de imprecisión.

Otro artista del que podemos hablar también es Paul Cézanne, en su caso los “retratos son tratados como paisajes” (Gilles Deleuze, 1984, p.22). Él también retrataba lo que veía, mujeres, escenas cotidianas, paisajes y sus naturalezas muertas, como sus bodegones de manzanas. Más que cuadros, reflejan pensamientos.

La pintura al óleo, tiene diversidad de formas, estilos, colores, que hacen la representación de propia del propio artista, encontrándose a sí mismo, en un tipo de pincelada, o un tipo de dibujo, etc. Antiguamente, la pintura al óleo se utilizaba en los retratos como una especie de ‘registro’, dejando ver las posesiones que tenían las personas representadas, como casas, terrenos (paisaje), animales, etc. Y estas representaciones artísticas, nos ayudan a comprender cómo vivían entonces, la imagen que daban, las expresiones que tenían. Todo lo que intentó cada pintor plasmar en el cuadro, reuniéndolo en un momento, nos lo transmite a nosotros hoy en día. Además, la definición etimológica de la palabra retrato, viene del latín, *retractus*, que significa propiamente “hacer volver atrás”, y hacer revivir cualquier cosa. Es decir, es como que aquello que has retratado, queda parado en el tiempo mediante un lienzo, una foto, un dibujo, y cuando lo ves, hace que revivas ese momento. El lienzo es capaz de sellar un momento en el tiempo, y que perdure para siempre en él, haciendo que cada vez que lo mires, te transmita esas emociones o personalidades que el autor deja en ella. “La eternidad del tiempo” (Gilles Deleuze, 1984, p.39)

De esto, habló Gilles Deleuze en una conferencia en la FEMIS (Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido), en el año 1987, de título “¿Qué es un acto de creación?”. En referencia a mi trabajo, habla en especial de la obra de arte y la dota de una perdurabilidad en el tiempo, más allá de la muerte. Comenta que Malraux dijo; “el arte es el único que resiste a la muerte” (Gilles

Deleuze, 1987); y haciendo que ese momento que capta la obra pictórica, dure por siglos y nos haga revivir esa experiencia.

En relación a mi trabajo, al investigar todos estos datos, descubrí que la base de mi trabajo son esos retratos, las representaciones en mis pinturas a través del mundo que veo, aunque con diferentes movimientos o colores, que hacen que la gente a través de mis representaciones, vean, como veo yo las cosas y utilizando el mundo de la imaginación muchas veces como con movimientos más surrealistas o impresionistas donde los colores o composiciones no son ciertamente eso que ves.

Estaba en la búsqueda de unas representaciones que fueran mas allá, que dijeran mis lienzos cosas de mí que ni yo misma quería expresar. Poder detener el tiempo en ellas y hacerlos perdurables más allá de mi propia muerte, y dejando huella en el mundo y las partes de mí, otredades en mis lienzos, que me harían eterna por siempre.

4. 2. PROCESO CREATIVO

Tras el proceso de investigación, venía la parte de comenzar a saber qué quería hacer en el trabajo y lo que quería representar, y decidí decantarme por el *paisaje marítimo* o también llamadas marinas, ya que era algo que no había realizado hasta ahora. Por la dificultad técnica de la realización del agua en pintura, y superarme y seguir creciendo en este ámbito artístico, y relacionar el agua, con su simbología y lo que quería expresar y reflejar a través de mis obras, partes, pensamientos, esas otredades de mí.

Al saber ya qué quería representar, me pregunté cómo quería representarlo, ya que el trabajo de final de grado, lo veía una buena oportunidad para salirme de ‘mi zona de confort’, que es tirando hacia lo figurativo, movimientos más realistas y surrealistas, y quería probar cosas nuevas, como, por ejemplo, tirar hacia la abstracción y darle una segunda oportunidad al acrílico, ya que hace años que no pintaba de nuevo con dicha técnica, y tenía malos recuerdos. Pero esta vez hacia el ‘arte *pouring*’, una corriente contemporánea artística, en pintura, que además está muy valorado en la actualidad y es una de las corrientes que predominan. Consiste en el arte fluido es una técnica pictórica que pertenece al arte abstracto y, más concretamente, al *dripping*, una de las ramas del *action painting*. En ella se utilizan acrílicos fluidos mezclados con un médium, que puede ser cola blanca o latex, con algo de agua, para crear una pintura líquida que se vierte sobre un lienzo u cualquier otro soporte, como cartón imprimado.

Tras estas búsquedas fotográficas y referentes, comencé realizando bocetos de los lienzos, como quería componer alguno de los lienzos, con diferente oleaje, y seleccionando diferentes, colores, donde eso sobre todo se ve en las obras finales, ya que los bocetos son simples y compositivos únicamente. La parte de color, la realicé directamente sobre los lienzos, en algunas ocasiones realizando más de una capa para obtener el resultado a pretender.

Primero, comencé con las pruebas acrílicas, aunque se iban secando y realizando estas obras, con sus diferentes pruebas, comencé realizando paralelamente los primeros lienzos al óleo. Más tarde, quedé más satisfecha con los resultados al óleo y decidí continuar con esta técnica para poder perfeccionarla y conseguir mejores resultados. Además, decidí tirar hacia esta técnica ya que es la que más domino dentro de la pintura y me supuso un reto, seguir mejorando y obtener mejores resultados cada vez.

A continuación, reuní los materiales, tanto los requeridos para el óleo como para el acrílico, ya que en este comienzo tuve un proceso de experimentación donde quise tirar hacia un arte más abstracto utilizando esta técnica del arte *pouring* con el acrílico. Para este, fueron necesarios los materiales como un secador de pelo, un soplete de cocina, latex, cola blanca de buena marca, botes de pinturas acrílicas con la pigmentación a querer, una batidora pequeña de cocina, al mezclar los diferentes materiales, no quedaran grumos, y agua para hacer esta gran cantidad de pintura más fluida. Para el óleo se necesitaban más materiales, como la paleta, un caballete, los lienzos, aguarrás, aceite de linaza, esencia de trementina, los pigmentos, variedad de pinceles y trapos, con un estilo figurativo y realista finalmente.

4. 3. PROCESO TÉCNICO

Comenzando con la técnica acrílica, y este arte *pouring*, hay que preparar primero el espacio donde se va a realizar esta obra, ya que, al verter la pintura, sin la necesidad del pincel, podemos manchar la mesa, suelo, o lugar de trabajo, así que bajo el lienzo que vayamos a pintar, lo más recomendable es poner cartón o plástico cubriendo así la parte donde trabajamos.

A continuación, en la preparación de los materiales, necesitaremos unos vasos de plástico, del tamaño a estimar, ya que podremos hacer más o menos cantidad dependiendo de ello. En estos vasos, mezclaremos, la pintura acrílica, que es lo que dará el color, y añadiremos, latex concentrado, o también podemos utilizar cola blanca, pero tiene que ser de buena marca, ya que a la hora del secado y de su elaboración, es más uniforme y no quiebra el resultado final a la hora de secarse. Puede añadirse silicona, además, que esta hace que, a la hora de mezclar todos los pigmentos en el lienzo, salgan como burbujas de color, aunque yo personalmente no lo utilicé para mi procedimiento. En ese mismo vaso, vertemos algo de agua, para hacer la pintura algo más fluida, aunque la cantidad es un poco a ojo, y es mejor en pequeñas cantidades e ir mezclándolo hasta el gusto del propio artista. Personalmente, lo mezclaba con una batidora pequeña de cocina, ya que me era más sencillo y rápido mezclar todos estos ingredientes y que además quedara una mezcla uniforme y sin grumos, para un acabado más limpio y bonito.

He de decir, que, en la primera prueba, aun no tenía conciencia de cuales eran todos los materiales necesarios para la realización de estas obras, y tampoco utilicé batidora, y aparecen grumos de pintura en el lienzo. En esta primera obra, es una mezcla de materiales con abundante agua, con un acabado más parecido a la acuarela, a pesar en ella se ven grumos de pintura como he dicho, los colores son vivos y personalmente me gustó mucho su realización.

Además, esta primera obra, está realizada sobre cartón, ya que era un material que tenía guardado sin utilizar y que para estas primeras pruebas me vinieron bien para saber hacia dónde ir con esta técnica. Para la obra, puse unos plásticos en el suelo, y encima el cartón, realicé las mezclas de pintura, con bastante agua, y sin una batidora pequeña, mezclaba los materiales con un palo o un pincel, y quedaban grumos, ya que, al verterlo sobre el cartón, en la obra final se ven esas masillas de pintura. El secado de esta obra, no sabía que se utilizaban sopletes pequeños de cocina también para el secado de las obras del arte *pouring*, y me costó que se secara alrededor de tres o cuatro días, y no podía pasar por al lado ni nada, ya que, como tenía bastante agua, podía cambiar el resultado final.

Para la segunda prueba final, hubo unas cuantas antes pero no conseguía realizar bien las mezclas y cuando se me secaba, cambiaba el resultado, así que los descarte totalmente. Finalmente, al realizar una cuarta obra de este estilo, la segunda definitiva, ya conseguí mezclar los pigmentos y demás materiales correctamente y realicé los pasos a seguir bien.

Para esta obra, lo que realicé fue preparar todos los pigmentos con la cola blanca y latex, agua, color, etc., en los vasos, de todos los colores que quería poner en la obra, colocando el lienzo en el suelo, sobre un cartón de grandes dimensiones para no manchar el suelo o la mesa, y tenía preparado al lado un secador de pelo, y un soplete pequeño de cocina. Este último material, se utiliza para el secado de la obra instantánea y no tener que esperar días a su secado, ya que también puede cambiar el aspecto del lienzo tras varios días de secado.

Comencé aplicando una primera capa de blanco, vertiéndolo sobre el lienzo y extendiéndolo con mis propias manos por toda la superficie del lienzo. Rápidamente, vertí de los diferentes vasos de colores, el color por la superficie del lienzo, ya aplicada la primera capa blanca, en una especie de forma de ola, mezclando los diferentes colores, que había ya mezclado, los cuales eran desde verdes, hacia azules, y un morado. Y rápidamente, después de esto, con el secador en modo caliente y al máximo de potencia de aire, fui acercándolo al lienzo, extendiendo la pintura hacia los lados que quería que se extendiera la pintura. He de decir que mi secador no era muy bueno y tampoco tenía mucha potencia, pero mezcló los colores, no igual que si hubiera tenido uno bueno, pero salió bien la prueba. Además, iba añadiendo algo de pintura por donde veía que había poco

o que no me gustaba la mezcla que había hecho el secador, ponía más pintura y lo realizaba de nuevo solo en esas partes que quería perfeccionar. Por último, después de esta mezcla en el lienzo, con el pequeño soplete de cocina, pasaba a una cierta distancia del lienzo el fuego que de esta salía y así se secaba instantáneamente el lienzo, para que el resultado no cambiara durante un periodo de secado normal y no tardara días para ello.

Abstract wave 2 proceso

Finalmente, a ambas obras les apliqué una capa de barniz brillante, dejándola secar y la obra del cartón la enmarqué para que se viera más bonito el resultado y poder estirar el cartón, ya que con el agua se había doblado en bastantes partes la obra y quería que así quedara uniforme. Este proceso técnico del acrílico, comenzó desde febrero o marzo de este curso, hasta semana santa que fue cuando realicé esta segunda y última prueba con esta técnica, consiguiendo los resultados esperados.

Por otro lado, el proceso técnico de las obras al óleo fue más tradicional, con pinceles, caballete, etc., y hay diferentes tiempos entre cada obra que realicé, aunque todas siguen el mismo esquema principal. Este esquema principal consta de, a partir de los bocetos, realizar el dibujo con la pintura directamente hacer el primer esquema de luces y sombras, con una primera capa con mucho aguarrás. Este primer esquema de luces y sombras puede ser monocromático, que consiste en que con un único color elaborar esas luces y sombras como primera capa en el lienzo para construir esa profundidad en la obra, o también puede ser cromática, que se hace con los colores que va a tener el lienzo, y haciendo estos unos esquemas de luces y sombras, pero directamente con los colores que compondrán la obra final, haciendo una primera idea. En las obras, utilicé ambos tipos de esquemas, aunque para su más rápida elaboración decidí tirar en las últimas obras sobre todo por el esquema monocromático, con un tono de ‘tierra sombra tostada’ aunque también lo realicé con azul, como en la obra llamada ‘espuma’ y ‘mar en calma’.

Además, previamente a esto, también la técnica al óleo necesita una preparación del espacio, como es colocar el caballete como centro, y yo personalmente colocaba dos mesas, una a cada

lado, donde en un lado tenía el maletín con las pinturas, aceites y materiales secundarios y el estuche de pinceles, y a la derecha la paleta de colores, botes de colores seleccionados para aquellos lienzos que estaba realizando, un bote de aguarrás para limpiar los pinceles de los colores, una paletilla con el que mezclaba las pinturas en la paleta, un bote mezclado en partes iguales de aceite de linaza y esencia de trementina, como médium que utilizaba para pintar, pinceles seleccionados y un trapo.

Después de que la primera capa esté bien seca, comenzamos con la segunda capa que ya va a ser la que pintemos hacia lo más definitivo de la obra, exceptuando algún detalle o retoque final. Esta capa se puede pintar por partes poco a poco, o una capa general de un color base e ir moldeándolo con luces y sombras encima de esta sin que se seque. Yo por ejemplo en mis obras, la parte del cielo, la pintaba primero, la realizaba hasta lo que era definitivo, que en la mayoría de las obras está en la parte superior, si es que aparece cielo, y después la parte inferior del mar, realizando otra capa general con la base del color del agua y encima le iba dando volumen y sombras, había en ocasiones que había partes que tenía que dejar secar y otras las trabajaba totalmente húmedas.

Eso sí, cada obra, después iba ejerciendo unas necesidades en mí de cómo hacerlo o cómo ir resolviendo los diferentes problemas que a cada lienzo iba planteando, ya que además era la primera vez que realizaba paisajes marítimos, y al principio fue muy costoso empezar, ya que no sabía exactamente cómo pintarlo, aunque obra tras obra, fui viendo hacia donde quería tirar mis obras y otorgarle el 100% de protagonismo al agua.

El periodo técnico del óleo, comenzó paralelamente con el acrílico, en febrero, y terminé todas las obras a finales de mayo.

A continuación, voy a ir mostrando fotografías del proceso técnico de cada obra y los diferentes problemas y como iba resolviendo todo ello en cada lienzo. Solo son fotografías del proceso, en los apartados próximos, se muestra las fotografías de las obras con el resultado final.

Espuma proceso

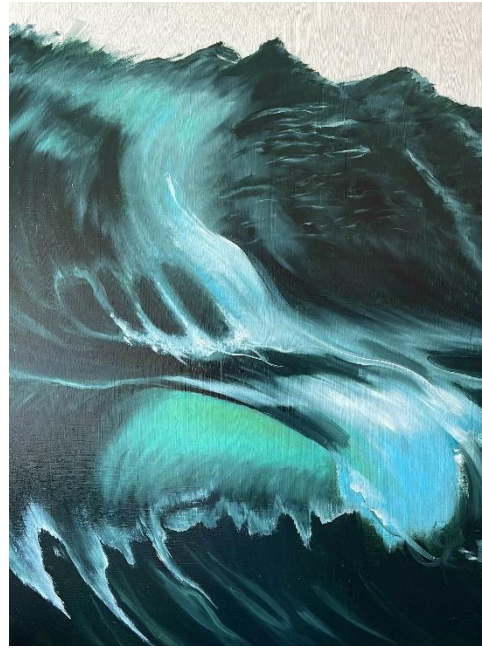
Espuma plano detalle

Esta es la primera obra que comienzo realizando en el mes de febrero, la cual me inspiré en un plano detalle de la espuma del mar, para resolver las dificultades que se me iban planteando, ya que realicé primero el fondo del agua y se me secó antes de poder pintar la espuma de encima, fui pintando sobre el blanco y con un spray que echa regularmente el agua, como los de limpieza,

decidí ponerle en vez de agua, aguarrás, dejé el lienzo sobre el suelo y al verter este aguarrás uniformemente, iba haciendo surcos en la pintura y parecían como la espuma de verdad.

Waves collection 1 proceso 1

Waves collection 1 proceso 2

Esta es la segunda obra que comencé realizando sobre el mes de marzo, la cual creía verdaderamente dificultosa su ejecución, pero cuando me puse a ello y comencé a ver más el mar como lo había boceteado, me fue más sencillo avanzar en ella y hacer reflejos en el agua bastante elaborados. La obra con todos verdosos y con un mar muy bravo, con distintas influencias que comentaré próximamente. Por ejemplo, esta obra es una excepción de la generalización que comenté antes, ya que comencé primero con el mar, por su gran protagonismo en el lienzo, y después realicé el cielo, aunque es en la única que he llevado el orden contrario.

Ocean Gogh proceso

Ocean Gogh plano detalle

La tercera obra del conjunto de todas, es esta que vemos encima, la realicé casi paralelamente a la anterior, ya que esta, necesitaba que se fueran secando partes o las primeras capas para poder ponerle pintura mas densa por partes, sin que se mezclara con el fondo. Con influencias impresionistas de Van Gogh y Monet, dos de los referentes que mas me han acompañado en mi trayectoria artistica. Es la primera vez que intento realizar una obra que se asemeje o tenga características parecidas. Primero realicé la primera capa monocromatica en 'tierra sombra tostada' y despues con los tonos mas oscuros de la obra, yendo de los oscuros a los claros con los diferentes tonos que comprenden un atardecer en el mar.

Waves collection 2 proceso 1

Waves collection 2 proceso 2

Esta cuarta obra decidí otorgarle mas majestuosidad al mar haciendo la obra vertical, haciendo como que la ola se te viene encima, haciendo ver esa fuerza del agua sobre nosotros, junto a su simbología. Esta obra la acabé relativamente pronto, ya que se notaba que iba cogiendo mas practica y soltura con la realización del agua. En esta obra es de las primeras que realizo con espátula en la parte de la espuma en vez de con pincel, para dejar buena cantidad de pigmento en el lienzo. Tras la realización de esta, comencé la siguiente obra.

Mar en calma proceso

La quinta obra al óleo, trata de un mar mas calmado, en la imagen se ve que es la primera capa, aunque ya realizado el cielo. Comencé con él a principios de abril y terminandolo a mediados del mismo mes. Con influencia principalmente de Katherine Burns, donde vi sus primeras obras de su trayectoria artística que consisten en mares calmados en diferentes tamaños y formatos, y quise seguir superándome y conseguir avanzar realizando algo un poco distinto, en vez bravo, calmado.

Waves collection 3 proceso

En la sexta obra pictórica al óleo, tiene un formato diferente al resto, aunque en esta foto que tenemos en la derecha no se aprecie, tiene un diámetro de 80 centímetros. En la foto vemos parte de las primeras capas, siendo un cielo morado, prácticamente de noche y de tormenta, y unas aguas verdosas de nuevo con un gran oleaje, incidiendo la luz en el agua dándole mucho protagonismo y poder. Esta obra la realicé a mediados de abril, y fue una de las obras menos costosas de tiempo a realizar, ya que le había cogido mucha práctica y soltura a estos tamaños y estas representaciones del oleaje más bravo.

Waves collection 4 proceso

Para este séptimo y último lienzo al óleo, decidí realizar un díptico de grandes dimensiones el cual compusiera y construyera una misma ola entre las dos, reuniendo un poco en una misma composición elementos de los anteriores lienzos, como parte en calma, que es más en la lejanía del propio cuadro, espuma del mar, parte de orilla, algo que en las anteriores no había, muy poco cielo, es decir, una línea de horizonte muy elevada, y una gran ola rompiéndose en dirección al espectador.

Este es el lienzo, que más me ha costado de realizar sin duda, comenzando a mediados, finales de abril, hasta finales de mayo. Además técnicamente, su ejecución fue complicada, ya que comenzaba a hacer más calor y el lienzo se me secaba con más rapidez y el pigmento, y no podía modelarlo a mi gusto, teniendo que haberlo repasado en varias ocasiones y realizando capas de más por este problema.

La ejecución de la ola además, fue más complicada por que no conseguía ver cómo hacerlo o cómo representarlo con la pintura, y al final decidí mezclar toques de pincel con espátula cargada de pintura e intentando hacer el efecto de movimiento en ella para que fuera lo más realista posible.

4. 4. CONTEXTUALIZACIÓN

Se conoce como ‘marina’, ‘pintura de marinas’ o ‘paisaje marítimo’, a cualquier forma de arte figurativo, ya sea pintura, dibujo, grabado y escultura, cuya inspiración principal es el mar. Además de las representaciones *a mar abierto*, de batallas navales o de tipos de embarcaciones, pueden incluirse en este género las estampas de lagos, ríos y estuarios, escenas de playa, etc., todo aquello en lo que aparezca el agua, ya sea ríos, o mares.

Aunque, no es un movimiento de género pictórico independiente, tuvo un especial desarrollo en Europa entre los siglos XVII y XIX. Anteriormente a ello, ya en la antigua Grecia motivos marinos adornaban ánforas y otros objetos decorativos como en las cerámicas. Con el tiempo, pintores como Canaletto, Willem van de Velde el viejo, Claude Joseph Vernet, Turner, Iván Aivazovski, Manet, Monet, Sorolla, entre muchos otros, han dedicado al mar parte esencial de su obra.

Barcos y embarcaciones se han representado en el arte desde la antigüedad, pero las marinas comenzaron a convertirse en un género, con artistas especializados en este ámbito, hacia el final de la Edad Media. Los paisajes marinos puros no llegarían hasta la pintura holandesa del siglo XVII, como reflejo de la importancia del comercio exterior y el poder naval de aquella república, importancia que por el mismo concepto heredaría luego la pintura británica.

El romanticismo, retomó la temática del mar y la costa dando como fruto una de las épocas más brillantes de la pintura de la historia, y produciendo a muchos de sus mejores pintores de paisajes, sobresaliendo alemanes e ingleses. El siglo XIX abrió los mercados en general y el de las *marinas* en particular. Rusia y Estados Unidos crearon importantes escuelas paisajistas con un especial desarrollo en los temas del mar. Las nuevas corrientes originadas en Francia, el *plenairismo* (pintura al aire libre), y la revolución técnica del impresionismo y sus secuelas, añadieron nuevos aspectos renovadores a las pinturas de marinas.

No hay corriente que haya mostrado mayor entusiasmo por el mar que el Romanticismo, ni pintor que le haya dedicado más atención que Ivan Aivazovsky. De su ingente obra en torno a seis mil cuadros, más de la mitad abordan este tema y llegó a ser, de hecho, profesor de pinturas marinas en la Academia Imperial de las Artes. Su destreza puede admirarse en *Mar tormentoso nocturno* o *Paso de los judíos a través del Mar Rojo*, llegan a ser las más apreciadas de todas sus obras. El título hace alusión a una antigua creencia de los marinos sobre que las olas se sucedían en ciclos de nueve, siendo la última la más fuerte, la que puede hundirte.

En el gran mercado del arte, la pintura tradicional de marinas ha seguido las pautas y convenciones holandesas hasta día de hoy.

Las primeras imágenes conocidas representando temas marinos son los petroglifos de 12.000 a. C. hallados en el Parque nacional de Gobustán en la actual Azerbaiyán, en lo que fuera la orilla original del mar Caspio. En el antiguo Egipto hombres y dioses aparecen repetidamente en barcasas sobre el Nilo. En Grecia y Roma, la cerámica aparece frecuentemente decorada con temas marinos. El mejor exponente del origen de las marinas es, no obstante, el gran mosaico del Nilo de Palestina (siglo I a. C.), con una composición que pretende mostrar todo el curso del río Nilo.

El gran número de artistas de todos los tiempos que representan el agua en sus pinturas, pone de manifiesto el debido papel de ésta en la sociedad. Aparece presente en escenas que muestran la vida cotidiana de las personas, diferentes modos y formas de vida, actividades de ocio, tradiciones lúdicas y distintas condiciones sociales. Además, también aparece como un elemento clave en las comunicaciones, la agricultura, el comercio, industria, etc.

El agua es una de las principales fuentes de inspiración del paisaje pictórico. Puede aparecer en sus diferentes estados, ya sea sólido, como el hielo o la nieve, o líquido a través de la lluvia, ríos, mares... Dentro de la pintura paisajística, el agua es un elemento al que frecuentemente acuden los artistas, bien para hacer notar su encantadora presencia en forma de apacibles paisajes como

ríos o arroyos, o bien para mostrar el lado más terrorífico a través de naufragios o mares muy bravos, o sequía de agua también.

A lo largo de la historia, el agua ha estado cargada de un gran simbolismo y esto se ha visto reflejado a menudo en la pintura, especialmente en el paisaje pictórico. Aparece esta simbología, tanto en obras alegóricas o mitológicas como en producciones religiosas, siendo el bautismo o cristo uno de los temas mas recurrentes en estas últimas.

El agua, una característica del mundo natural que ha sido una pieza central del simbolismo espiritual y ritual religioso en las comunidades humanas durante miles de años. Con regularidad en las culturas humanas, el agua se ha utilizado para comunicar el valor sagrado de la vida, la dimensión espiritual de la purificación, la protección, la curación, y el profundo significado del sufrimiento y la redención en la vida humana.

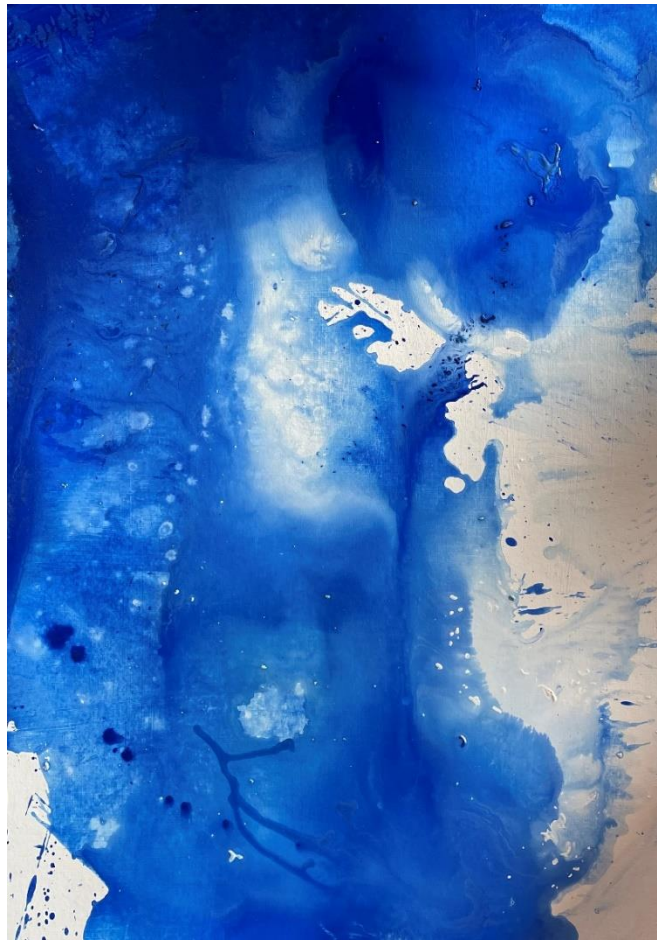
El agua posee diversos tipos de valor: biológico, como fundamento de vida; social, por ser un bien que exige control social, simbólico y espiritual, por ser considerado un elemento vital y sagrado en las diversas culturas, paisajístico y turístico, por su belleza; poética y artística, que se refleja en las canciones y poesías; de salud, por ser fundamental para la vida y por ello mismo no debe ser contaminada; ecológica, ya que todas las formas de vida tienen derecho a ella.

En todas las religiones y tradiciones espirituales, el agua tiene un rico significado que sobrepasa su realidad material. El agua simboliza fundamentalmente la vida. En la mayoría de los mitos de la creación del mundo, el agua representa la fuente de vida y de energía divina de la fecundidad de la tierra y de los seres vivos. Las grandes religiones y caminos espirituales expresan su encanto por las aguas a través de los ritos cósmicos, de iniciación y de purificación. Para los egipcios el agua está estrechamente ligada a la idea de la reanimación. Para los griegos el agua tiene el doble significado de vida y muerte. Pueblos asiáticos y africanos la tienen como parte de las divinidades; las fuentes son sagradas o veneradas y se usan como elemento purificador.

El agua pertenece al patrimonio simbólico de todas las culturas y religiones. En todo el planeta el ser humano proyecta sobre el agua la realización de sus esperanzas y temores, la promesa de la vida y la amenaza de la muerte. El agua carga todo esto; sequías e inundaciones son señales de la dificultad de controlar el poder de agua.

Es decir, los artistas, a lo largo de toda la historia y hasta día de hoy, reflejan sus otredades (proceso de investigación), preocupaciones, partes de ellos, a través de estos *paisajes marítimos*, por medio de su representación pictórica, mares bravos, o agua en la lejanía, etc. El lienzo, se transforma en un espejo, del propio artista, el cual, refleja estas partes del artista que hemos nombrado. A través del amplio simbolismo de las marinas, un recurso muy importante como hemos visto, que hasta hoy en día se sigue recurriendo.

4. 5. RESULTADOS ACRÍLICOS

Abstract wave, 2022
105 x 75 cm
Acrílico sobre cartón

Abstract wave 2, 2022
105 x 75 cm
Acrílico sobre lienzo

Estas dos obras, pertenecen al periodo de experimentación al comienzo de realización de este trabajo de final de grado, donde quería experimentar con diferentes materiales y salirme de mi zona de confort.

Abstracto tiene como sinónimo indeterminado, indefinido, teórico, ideal, vago e impreciso. Abstracto es todo lo que resulta de una abstracción de un destacamento o aislamiento. Es lo que existe sólo en idea, en concepto, en la mente.

El arte abstracto es una manifestación que representa las formas y los contenidos, ajenos a cualquier representación figurativa y que trasciende a las apariencias exteriores de la realidad, remitiéndose a lo más esencial del arte, reducido a sus aspectos cromáticos, formales y estructurales. El arte abstracto nace de movimientos vanguardistas como el fauvismo y el expresionismo.

El expresionismo abstracto es un movimiento artístico de los años '40 también llamado Escuela de Nueva York. Se caracteriza por sus técnicas energéticas que podían llegar a ser más importantes que la pintura.

4. 6. RESULTADOS ÓLEOS

Waves collection 1, 2022
92 x 73 cm
Óleo sobre lienzo

Espuma, 2022
92 x 73 cm
Óleo sobre lienzo

Estas dos obras pertenecen al principio del proceso técnico del óleo, los cuales dos no están seleccionados para la exposición, pero pertenecen al trabajo en conjunto de obras. Además pertenecen al proceso de búsqueda de saber qué quería pintar y hacia dónde guiar el trabajo.

El de la derecha, es el primer cuadro que realicé, haciendo un plano detalle del mar, desde arriba, un plano cenital. En el cual, se ven los colores del fondo del mar, con tonos mas claros y oscuros, del que surge la espuma del mar.

En el segundo cuadro, el izquierdo quise cambiar la representacion, ya que no me convenció el primer cuadro, su resultado, y decidí elaborar una doble ola, con un mar bravo, donde tiene más influencia del arte japones, por los colores verdes y la forma de la ola junto a sus reflejos. Como el arte japonés, sigue las reglas de asimetría en la composición, colores vibrantes y llenos de energía, con esos verdes y azules en la parte de brillo del agua y un mar majestuoso. Una representación donde da pie la pequeña parte superior de la composición, el cielo, con nubes oscuras, dando pie a un día de lluvia, que indica tormenta. El mar es el elemento dominante de la composición, que se basa en la forma de una ola, la cual se extiende y domina toda la escena antes de caer. En este momento la ola hace una espiral perfecta cuyo centro pasa por el centro del diseño.

Ocean Gogh, 2022
90 x 40 cm
Óleo sobre lienzo

Este lienzo está inspirado, en el movimiento impresionista francés, perteneciente a las vanguardias de comienzos del siglo XX, y como su nombre indica, más concretamente en el artista Vincent Van Gogh, uno de los referentes más influyentes en mi vida personal, desde mis comienzos en el mundo de la pintura.

La pintura impresionista es un arte moderno que surge en 1874 en París como oposición al arte académico, lejos de los parámetros del arte clásico. El impresionismo es un movimiento que consiste en una nueva representación de la realidad y que marca un hito en el arte de la época. Esta clase de pintura se caracteriza por reproducir fielmente en sus cuadros la apariencia cromática del hombre con la naturaleza.

La pintura impresionista expresa en sus cuadros asuntos vivos, espontáneos, ingeniosos, tal como son en la vida misma, motivos en vez de temas. La pintura contiene escenas de la vida cotidiana, paisajes al aire libre, intenta reflejar la naturaleza cambiante, suelen representar series de un mismo paisaje a diferentes horas.

La utilización de la luz y del color como únicos medios para unificar una pintura. Las pinceladas son sueltas de manchas yuxtapuestas, con poca materia y pinceles finos. Utilizan colores puros aplicados directamente sobre el lienzo sin mezclarlos en la paleta.

Waves collection 2, 2022
130 x 73 cm
Óleo sobre lienzo

Waves collection 3, 2022
80 cm diámetro
Óleo sobre lienzo

Estas obras, tienen influencia también del arte japonés, por esa bravura de los mares y su fuerte potencial, con colores oscuros y un gran contraste de tonos dentro del azul, e influencias de los renacentistas y románticos, quienes otorgaban gran importancia al mar.

En esta primera obra, con un formato en vertical, otorgándole esa importancia y protagonismo a la ola, haciendo alusión a la muerte, esa doble simbología que tiene el agua, tanto de vida como de muerte. Creadora de vida, pero a la vez destructora. El formato en vertical tiene un gran sentido sobre la obra, ya que la hace más imponente y peligrosa, haciendo ver al espectador la sensación de que se te viene encima, y puede ser peligrosa.

En la segunda obra, con un formato redondo, también otorgándole el protagonismo a la bravura del mar, con un tiempo meteorológico tormentoso, donde también significa lo mismo que en la obra anterior.

Dos representaciones, aludiendo a la muerte que es uno de los significados que también tiene el agua, uno de los mayores miedos de la artista, que deja plasmado en estas dos obras mayormente.

Mar en calma, 2022
73 x 120 cm
Óleo sobre lienzo

La obra que vemos aquí, es una representación distinta a las anteriores representadas, ya que aparece el mar calmado, aludiendo más al otro significado que tiene el agua, como creador de vida. El agua no sólo nos da la vida, *es* el origen de la vida. Desde los rincones de la conciencia humana nuestra relación con el agua ha sido profunda y enriquecedora. La historia de la filosofía y los ritos de las culturas y religiones milenarias lo confirman: en todas, el agua es símbolo de vida, purificación y esperanza, valores que son un denominador común que nos une.

Uno de los propósitos de esta obra, era hacer ver al espectador, que el agua también es calma, momento de relajación o desconexión de la vida, intentando hacer al espectador, como si estuviera dentro de esas aguas calmadas, como si revivieran una experiencia o un recuerdo dentro de esta.

Waves collection 4, 2022

130 x 240 cm

Óleo sobre lienzo

Esta obra final, consiste en un díptico de grandes dimensiones, el cual representa una gran ola que va hacia el espectador. Es en la primera y única obra, donde se aprecia algo de tierra o costa en la representación, aludiendo además a mis recuerdos desde que era pequeña, con el mar, y el cual hubo muchos años que no pudo visitar ni disfrutar.

Mi hermano y a mí, nos encantaba visitar las playas de Peñíscola, y que hubiera un gran oleaje algún día, ese verano se convertía en uno de los mejores. Representando así el momento desde los ojos de la artista, previo a entrar al mar con fuerte oleaje, de día.

Además, la intención en esta última gran obra, es intentar mezclar, de las obras anteriores, un mar calmado y un mar bravo. En la lejanía, no se aprecia si hay bravura y por ello aun sin generarse las olas, es un mar más en calma, pero cuando se acerca hacia la orilla, el mar saca bravura y el oleaje va directo hacia el espectador. Con una amplia gama de colores, desde azules prusianos, azules cian, con verdes esmeraldas, y un marrón, tierra sombra tostada en la orilla.

En la historia, a partir de la Edad Media, muchas pinturas sobre tabla adoptaron la forma de díptico, como pequeñas obras portátiles para uso personal; a los ortodoxos orientales se les puede llamar " iconos viajeros ". Aunque la forma del tríptico era más común, también había dípticos de marfil con escenas religiosas talladas en relieve, una forma que se encontró primero en el arte bizantino antes de volverse muy popular en el período gótico en Occidente, donde se produjeron principalmente en París. Estos se adaptaban a la vida móvil de las élites medievales. Los marfiles tendían a tener escenas en varios registros (capas verticales) repletas de pequeñas figuras. Las pinturas generalmente tenían sujetos individuales en un panel, los dos coincidían, aunque en el siglo XV un panel (generalmente el izquierdo) podía contener un retrato de la cabeza del propietario o comisionado, con la Virgen u otro tema religioso en el otro lado. Los exteriores, que a menudo se desgastan considerablemente por los viajes, pueden tener diseños decorativos más simples, incluido el escudo de armas del propietario.

Los dípticos han ido cambiando mucho a lo largo de la historia del arte, y actualmente, no hay una regla vigente a seguir, sino que es una misma obra, compuesta por dos lienzos, o tablas (soporte). He decidido adaptar las dimensiones del díptico a su gusto y conciencia para este conjunto de obras con el paisaje marítimo común entre ellas.

4. 7. EXPOSICIÓN Y OBRA SELECCIONADA

Para concluir este trabajo de final de grado, y poder llevarlo a un ámbito profesional, decidí buscar un sitio donde pudiera exponerlo, y a preferir fuera de la universidad. Busqué varios sitios para poder exponer las obras, pero finalmente me decanté por una oportunidad que me surgió de exponer junto al ayuntamiento de Zaragoza en Juslibol, un barrio de la ciudad.

4.7.1. Exposición:

Cartel 1

Cartel 2

El retrato es la descripción detallada de alguien o de algo, un recurso muy usado por los pintores, para expresar sus propias y muy personales visiones. Retratar es representar todo aquello que se ve a través de los ojos. El ojo como centro del mundo visible. El artista muestra lo que ve en sus lienzos, siendo su forma y visión de realizarlo única, y en el cual, expone partes de él, siendo a veces inconsciente de ello y realizando un autorretrato indirecto.

El lienzo, hace el papel de ‘espejo’ y este refleja partes del artista en la obra, su forma de realizar el trabajo, como sus pensamientos, inquietudes... Dejando su visión particular de lo que retrata, con su pincelada, su imaginación y su estilo, refleja siempre las otredades de él. ‘El yo y el otro’, como formas o partes de ti mismo, que vas dejando en la obra, elementos que conforman la identidad del artista. Estos diferentes retratos, se convierten en autorretratos indirectos.

Captando en la obra el tiempo, hacer que un momento, sea perdurable más allá de la muerte. La definición etimológica de la palabra retrato, viene del latín, *retractus*, que significa propiamente “hacer volver atrás”, y hacer revivir cualquier cosa. Es decir, es como que aquello que has retratado, queda parado en el tiempo mediante un lienzo, una foto, un dibujo, y cuando lo ves, hace que revivas ese momento. El lienzo es capaz de sellar un momento en el tiempo, y que perdure para siempre en él, haciendo que cada vez que la mires, te transmita esas emociones o personalidades que el autor deja en ella.

Además de identificar nuestras principales convicciones, la toma de conciencia de la espiritualidad humana nos abre a una apreciación más profunda de la amplia gama de significados espirituales que otras personas y culturas han dado al mundo natural. Esto es un recurso valioso para nuestra propia reflexión sobre el significado del mundo natural y nuestro lugar en él. Agua, una característica del mundo natural que ha sido una pieza central del simbolismo espiritual y ritual religioso en las comunidades humanas durante miles de años.

En todas las religiones y tradiciones espirituales, el agua tiene un rico significado que sobrepasa su realidad material. El agua simboliza fundamentalmente la vida. En la mayoría de los mitos de la creación del mundo, el agua representa la fuente de vida y de energía divina de la fecundidad de la tierra y de los seres vivos. Las grandes religiones y caminos espirituales expresan su encanto por las aguas a través de los ritos cósmicos, de iniciación y de purificación. Los antiguos ciudadanos griegos estaban acostumbrados a que el agua fuese capaz de otorgar, tanto riquezas como pobreza por igual, fortuna y desesperación, fracaso y prosperidad, la salvación y muerte, por ello, siempre custodiaron el papel de dos interpretaciones opuestas del agua, al imaginarlo siempre en los límites de la muerte. En el cristianismo, también se ve esa dualidad de la vida y la muerte en la simbología del agua y en sus escrituras.

‘Óleos. Reflexión por el reflejo.’, da lugar, por medio de la reflexión, como proceso de pensamiento, y por su doble sentido de la palabra, ya que reflexión y reflejo son sinónimos. Obtenemos dicha reflexión por medio de ese reflejo que deja el lienzo de mí misma. A través de los colores, la pincelada y lo que representa, doy pistas de mi forma de ser y mis inquietudes. Acompañado de ‘óleos’, ya que está enfocado a la técnica pictórica y ayuda a entender la propia exposición.

Os reflejo con esta exposición, parte de mis inquietudes y pensamientos, mediante los *paisajes marítimos*, junto a la simbología del agua, uno de sus mayores miedos, la muerte. El agua, el creador y destructor de vida. Mediante la pintura al óleo, representaciones de paisajes del agua en diferentes estados, como, por ejemplo, el oleaje, en calma, y en diferentes horas donde se ve en los colores utilizados.

Capaz de sellarte a sí misma, a través del mundo que se ve, haciendo de tus obras, perdurables más allá de tu propia muerte y queriendo dejar parte de mí en el mundo.

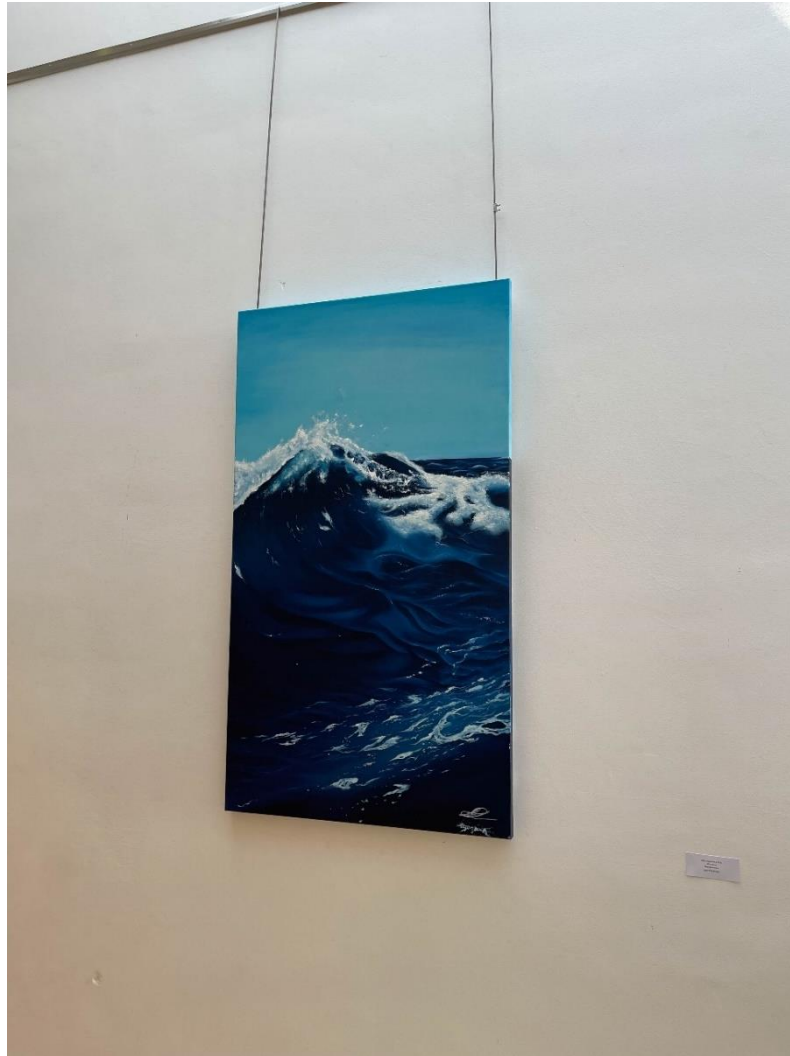
4.7.2. Fotografías de la exposición y obra seleccionada:

Fotografía Exposición 1

Fotografía Exposición 2

Fotografía Exposición 3

Fotografía carteles exposición

5 Conclusiones

Considero que he realizado un buen trabajo de investigación, el cual sustenta bastante bien mi trabajo y lo que he realizado actualmente en mis obras y estoy muy contenta con el camino que he encontrado en este último año académico y trabajar algo completo, con proyecto de investigación previo y saber reflejarlo en mis obras. Poder llevarlo a una exposición real, para que además empiece a darse a conocer mi trabajo y a través de mis obras conocerme a mí.

Mis fortalezas creo que están claras, ya que sobre todo es la practica artística pictórica, la cual llevo trabajando una base de dibujo desde los 9 años y en la pintura comencé rápido por el gran crecimiento que tuve en poco tiempo, a los 11 comencé a pintar en lienzos y tablilla, hasta hoy. Además, el resultado, se ve claramente en las obras como van creciendo mis conocimientos pictóricos y como voy abordando cada vez más la representación del agua y el mar.

Mis debilidades también son la parte teórica del trabajo, encontrar las palabras adecuadas las cuales definan perfectamente mi trabajo, sin repeticiones, usando un amplio vocabulario... Y no es por no leer, es más siempre he leído, pero expresarme y encontrar las palabras adecuadas es de lo que más me cuesta. Además, otra de mis debilidades sobre todo es exponer mi trabajo y el hablar de mi trabajo en alguna exposición delante de mucha gente. Me cuesta mucho expresar todo lo que llevo o he investigado, y prefiero que mis obras hablen por mí. Aunque es algo que he estado trabajando en la carrera y sigo poniéndome nerviosa delante de la gente.

Las debilidades que he ido obteniendo en el trabajo practico, lo he ido comentando en el proceso creativo y técnico de la memoria, aunque creo que he sabido resolver bastante bien las adversidades que se me han ido planteando, en cada uno de los lienzos, y sobre todo el comienzo de pintar estas obras, ya que podría haberme estancado y no haber seguido avanzando, pero yo misma era la que quería seguir creciendo como artista.

El proceso de experimentación, aunque no estuvieran esas obras seleccionadas para la exposición, he estado contenta por ellos ya que he probado técnicas nuevas y he podido salir de mi zona de confort ya que era uno de mis objetivos personales hacia el comienzo de esta asignatura. Y también por la obra inspirada en el impresionismo, ya que en ella también consigo salirme de esa zona y es una de las obras mas costosas de mi trabajo, ya que fue una de las primeras que comencé y una de las últimas que terminé en realizar.

El haber conseguido una exposición, fuera de la universidad, me ha hecho aprender a poder buscarme la vida fuera de la universidad, y empezar a ver establecimientos donde se pueden exponer futuros trabajos que vaya realizando. Y conseguir mi primera exposición individual junto con el ayuntamiento de zaragoza, ha sido muy gratificante y satisfactorio, ver que mi trabajo además ha gustado al público.

Los resultados de mis obras, han superado con creces mis expectativas iniciales, ya que he conseguido reflejar tanto lo teórico y lo que quería expresar en este trabajo, como técnicamente, por el lado figurativo de las obras, y conseguir aprender a pintar paisaje marítimo. Es una temática que seguramente continúe en el futuro, ya que, aunque hayan superado mis expectativas, siempre se puede seguir avanzando y crecer en este ámbito como en muchos otros.

6 Referencias

Deleuze, G. (2018). Francis Bacon. Lógica de la sensación. Madrid: Arena Libros.

De Diego, E. (2011). El reflejo. En No soy yo (pp. 55–83). Madrid: Siruela.

Giacometti, A. (2021). Escritos. Síntesis Editorial.

Gilles Deleuze - ¿Qué es el acto de creación? (completo) - Subtitulado al español. (2013, 3 julio). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks&t=5s&ab_channel=LosDependientes

John Berger - Ways of Seeing / Modos de ver (Ep. 1) Subtitulado (CC). (2015, 8 julio). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=2km4IN_udlE&t=1s&ab_channel=szim%C3%B6n

John Berger - Ways of Seeing / Modos de ver (Ep. 2) Subtitulado (CC). (2015, 8 julio). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=X_lNBC_ijlQ&list=PL0TcZ7miQOsATGmGiKkVfUaWzPickw1MH&index=3&ab_channel=szim%C3%B6n

John Berger - Ways of Seeing / Modos de ver (Ep. 3) Subtitulado (CC). (2015, 8 julio). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=DHuaEoF5LPc&list=PL0TcZ7miQOsATGmGiKkVfUaWzPickw1MH&index=2&ab_channel=szim%C3%B6n

John Berger - Ways of Seeing / Modos de ver (Ep. 4) Subtitulado (CC). (2015, 8 julio). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=kqFkd8laZ3s&list=PL0TcZ7miQOsATGmGiKkVfUaWzPickw1MH&index=1&ab_channel=szim%C3%B6n

Inicio. (2021, 25 noviembre). Real Academia Española. <https://www.rae.es/>

definiciones -Google. (s. f.). Google Definiciones. Recuperado 30 de noviembre de 2021, de https://www.google.com/search?q=definiciones&rlz=1C1GCEA_enES949ES949&oq=definiciones&aqs=chrome.1.69i57j0i433i512j0i512l8.5425j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=reflejo

colaboradores de Wikipedia. (s. f.). *La gran ola de Kanagawa*. Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 23 de abril de 2022, de https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_ola_de_Kanagawa

Ruiz, R. (2021, 20 abril). Georgia O’Keeffe: ocho obras clave de su primera retrospectiva en España. EL ASOMBRARIO & Co. Recuperado 13 de diciembre de 2021, de <https://elasombrario.publico.es/georgia-okeeffe-ocho-obras-clave-de-su-primer-retrospectiva-en-espana/>

W. (s. f.-b). *Díptico*. hmong. Recuperado 15 de mayo de 2022, de <https://hmong.es/wiki/Diptych>

Fundation, W. E. A. R. E. W. A. T. E. R. (s. f.). *El agua, símbolo y metáfora*. we arte water foundation. Recuperado 13 de abril de 2022, de https://www.wearewater.org/es/el-agua-simbolo-y-metafora_312432

T. (s. f.-a). *Monet y el Mar*. theartwolf. Recuperado 9 de mayo de 2022, de <https://theartwolf.com/es/monet/monet-paisajes-marinos/>

Burns, K. (s. f.). *Katharine Burns Art*. Katharine Burns. Recuperado 15 de mayo de 2022, de <https://www.katharineburns.com/>

7 Índices de Figuras e Índices de Tablas

Figura 1. Abstract wave 2 proceso.....	14
Figura 2. Espuma proceso.....	15
Figura 3. Espuma plano detalle.....	15
Figura 4. Waves collection 1 proceso 1.....	16
Figura 5. Waves collection 1 proceso2	16
Figura 6. Ocean Gogh proceso.....	17
Figura 7. Ocean Gogh plano detalle	17
Figura 8. Waves collection 2 proceso 1.....	18
Figura 9. Waves collection 2 proceso 2.....	18
Figura 9. Mar en calma proceso.....	18
Figura 9. Waves collection 3 proceso.....	19
Figura 9. Waves collection 4 proceso.....	20
Figura 9. Abstract Wave 1.....	23
Figura 9. Abstract Wave 2.....	24
Figura 9. Waves collection 1.....	25
Figura 9. Espuma.....	25
Figura 9. Ocean Gogh.....	26
Figura 9. Waves collection 2.....	27
Figura 9. Waves collection 3.....	27
Figura 9. Mar en calma.....	28
Figura 9. Waves collection 4.....	29
Figura 9. Cartel 1.....	30
Figura 9. Cartel 2.....	30
Figura 9. Fotografía exposición 1.....	32
Figura 9. Fotografía exposición 2.....	33
Figura 9. Fotografía exposición 3.....	34
Figura 9. Fotografía carteles exposición.....	34

8 Anexos

https://www.youtube.com/watch?v=2km4IN_udlE&ab_channel=szim%C3%B6n

https://www.youtube.com/watch?v=KhtWM8HFv20&ab_channel=GonzaloBallesteros

https://www.youtube.com/watch?v=DHuaEoF5LPc&ab_channel=szim%C3%B6n

https://www.youtube.com/watch?v=kqFkd8laZ3s&t=4s&ab_channel=szim%C3%B6n