

CUERPOS EXTRAÑOS

JUAN CARLOS CARVAJAL GUALDRÓN

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

CUERPOS EXTRAÑOS

JUAN CARLOS CARVAJAL GUALDRÓN

**Trabajo de Grado presentado para optar al título de
MAESTRO EN BELLAS ARTES**

**Director:
NELSON GOMEZ CASTRO
Maestro en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
2. JUSTIFICACIÓN	13
3. OBJETIVOS	14
3.1 OBJETIVO GENERAL	14
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	14
4. PROCESO	15
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	40
5. CONCLUSIONES	50
6. BIBLIOGRAFÍA	51

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Espécimen patológico 1	15
Figura 2. Espécimen patológico 2	16
Figura 3. Espécimen patológico 3	16
Figura 4. Espécimen patológico 4	17
Figura 5. Espécimen patológico 5	17
Figura 6. Espécimen patológico 6	18
Figura 7. Espécimen patológico 7	18
Figura 8. Espécimen patológico 8	19
Figura 9. Espécimen patológico 9	19
Figura 10. Espécimen patológico 10	20
Figura 11. Espécimen patológico 11	20
Figura 12. Espécimen patológico 12	21
Figura 13. Boceto inicial dibujo 1	22
Figura 14. Boceto inicial dibujo 2	22
Figura 15. Boceto inicial dibujo 3	23
Figura 16. Boceto inicial dibujo 4	23
Figura 18. Boceto pintura 6	25
Figura 19. Boceto pintura 7	25
Figura 20. Boceto pintura 8	26
Figura 21. Boceto pintura 9	27
Figura 22. Boceto pintura 10	27
Figura 23. Boceto pintura 11	28
Figura 24. Boceto pintura 12	28
Figura 25. Boceto final 13	29
Figura 27. Boceto final 15	30
Figura 28. Boceto final 16	31
Figura 29. Boceto final 17	31
Figura 30. Boceto final 18	32
Figura 31. Boceto final 19	32
Figura 33. Boceto final 21	33
Figura 34. Boceto final 22	33
Figura 35. Boceto final 23	34

Figura 36. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 1	35
Figura 37. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 2	35
Figura 38. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 3	36
Figura 39. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 4	36
Figura 41. Referente Takashi Murakami	43
Figura 42. Referente Peter Zimmerman	44
Figura 43. Referente Wolfgang Paalen	44
Figura 44. Referente Charles Clary	45
Figura 45. Referente Karen Aune	45
Figura 46. Referente Luis Gordillo	45
Figura 47. Referente Tamani Manihuari	46
Figura 48. Referente Inka Essenhigh	46
Figura 49. Referente Said Alanis	47
Figura 50. Referente Roberto Matta	47
Figura 51. Referente Sam Francis	48
Figura 52. Referente Sara Diciro	48
Figura 53. Referente Wassily Kandinsky	49

RESUMEN

TITULO: CUERPOS EXTRAÑOS*

AUTOR: CARVAJAL GUALDRÓN, Juan Carlos**

PALABRAS CLAVE: Realidad, patología, reinterpretación, descontextualización, sintetizar, espécimen, composición, pintura.

DESCRIPCIÓN:

El arte está en todas partes, en la naturaleza, la vida misma. Los artistas a través de la historia, han intentado plasmar cualquier aspecto referente al ser humano y el mundo que lo rodea, incluso en pintura temas relacionados con enfermedad, microorganismos, la patología humana entre otros, han sido representados o tomados como inspiración para crear sus obras. El artista puede apreciar el mundo desde varias perspectivas, está en capacidad de crear a partir de lo que ve, siente, o piensa y presentar la realidad según como la perciba ya sea transformándola, representándola, reinterpretándola o descontextualizándola.

Éste trabajo de grado utiliza la pintura como medio expresivo para crear composiciones basadas en imágenes extraídas de estudios patológicos realizados al interior de un laboratorio, para introducirlas en el campo de las artes visuales. Principalmente se busca presentar la realidad de otra manera, es decir, sutilmente, contraria a lo que se ve, gracias a la reinterpretación que hace el autor de las imágenes patológicas, por otra parte se pretende que el espectador indague de donde provienen los “cuerpos extraños” que fueron base para crear estas pinturas e intente sacar sus propias conclusiones, finalmente se propone una percepción personal de paisaje, desde un enfoque subjetivo.

Como resultado, este trabajo brindó un conocimiento plástico más profundo al autor basado en la experiencia, descubriendo en su propia habilidad pictórica elementos de fuerza, expresión, actitudes creativas y un proceso formativo basado en la práctica. Fue fundamental para su vida profesional y personal, porque la pintura como medio expresivo permite mediante códigos visuales expresar ideas, emociones, sentimientos o una visión determinada del mundo; razones por las cuales se pudo hallar en ella el medio preciso para expresar la fascinación que siente por la naturaleza el autor, despertando la sensibilidad por la misma.

* Trabajo de grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia – IPRED, Programa de Bellas Artes, GOMEZ CASTRO Nelson

SUMMARY

TITLE: STRANGE BODIES^{*}

AUTHOR: CARVAJAL GUALDRÓN, Juan Carlos^{**}

KEY WORDS: Reality, Pathology, reinterpretation, decontextualization, synthesize, specimen, composition, painting.

DESCRIPTION:

Art is everywhere, in the nature and in life itself. Through the history artists have tried to capture any aspect related to the human being and the world around, even in Painting topics related with the disease, the microorganisms, the human pathology, among other, have been represented and taken as an inspiration way to create works. An artist can perceive the world from several perspectives, he is able to create an artistic object based on what he sees, feels, thinks and he can present the reality according to his own perception transforming the reality, reinterpreting it or decontextualizing it.

This degree work uses Painting as expressing plastic way to create paintings based on pictures of specimens extracted of pathologic studies done in the laboratory to introduce them from another prospect in the visual arts field. The main intention is to represent the reality in a different way, it means in a subtle way or contrary to usually seen, it is possible because the author makes a reinterpretation of the pathologic pictures. Additionally it is intended that the viewer inquires about where the "foreign bodies" come from, which were the basis for creating these compositions and tries to get his own conclusions. Finally, the author proposes a personal perception of landscape, a subjective approach.

As result, this work has given the author a deeper plastic knowledge based on experience, discovering in his own pictorial ability elements of strength and expression, creative attitudes and a learning process based on practice. It has been fundamental to the professional and personal life because Painting, as expressive way, let express ideas, emotions, feelings or just a particular worldview; reasons why the author can find in Painting the ideal way to express his nature fascination and strengthening the sensibility for it.

^{*} Final Project

^{**} Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia – IPRED, Programa de Bellas Artes, GOMEZ CASTRO Nelson

INTRODUCCIÓN

La idea de emprender este proyecto nace en el año 2008 a raíz de la experiencia que tiene el autor como auxiliar de laboratorio. Vivencia que le permitió conocer una parte de la medicina: la patología (parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades) y el contacto con los especímenes patológicos, de los cuales se tomaron imágenes para sustraer aspectos básicos, que posteriormente servirán de excusa para realizar la obra plástica.

Teniendo en cuenta que el artista esta en condición de crear a partir de cualquier objeto que le brinda la naturaleza, se realiza una selección de imágenes que aportan al autor elementos ricos en color y forma desde el punto de vista de las artes plásticas, dando inicio a La propuesta *“cuerpos extraños”*.

Este trabajo surge de la necesidad de crear un lenguaje propio, con una serie de pinturas buscando la reinterpretación alterando la parte formal de las imágenes de los especímenes y la descontextualización de los mismos, para de esta manera en primer lugar, mostrar la realidad desde otro enfoque, un punto de vista subjetivo que le brinde al autor la posibilidad de plasmarla como la siente y en segundo lugar exponer una percepción distinta del concepto de paisaje o espacio tradicional.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo de los años, el hombre ha tratado de estudiar el cuerpo humano y las enfermedades que lo aquejan debido a su inevitable vulnerabilidad respecto a los múltiples virus y alteraciones en la salud; que, en muchas ocasiones le causan dolor e incluso la muerte.

La patología es la parte de la medicina que estudia las enfermedades; por lo tanto, personas como los patólogos que son los médicos que se especializan en ella, centran su interés día a día en la observación de los síntomas, signos o anomalías que se puedan encontrar en un **espécimen patológico** con el fin de dar un diagnóstico acertado.

Sin embargo, no sería justo afirmar que sólo la medicina se interesa por los padecimientos a los que está expuesto todo ser humano y la observación de los cambios en su cuerpo, pues el arte siempre ha estado ligado a grandes enigmas de la humanidad: dolor, enfermedad, muerte y más aún cuando se trata de la vida misma. “El arte y la ciencia médica tienen una característica en común: el humanismo”¹.

Es así como el quehacer del artista está orientado a influir directamente en el público receptor de su obra porque está comprometido con el mundo y posee una sensibilidad especial, una visión diferente del mundo, se conmueve fácilmente por las cosas que lo tocan o impresionan, por las formas que le brinda la naturaleza misma y es capaz de crear desde su punto de vista e incluso generar un lenguaje propio que produzca alguna sensación o ambigüedad en el espectador.

¹ <http://huidadelmundanalruido.zoomblog.com/archivo/2009/05/14/arte-Y-Medicina-La-Enfermedad-A-Traves.html/2009/--La-enfermedad-a-través-de-la-pintura-de-Mayte-Suarez.php> disponible en internet

En relación con lo anterior se puede decir con certeza que el arte a través de la historia, en este caso la pintura, ha servido en muchos casos como intermediaria para ilustrar la patología humana y mostrar ésta realidad, la condición del ser humano que por naturaleza puede enfermar y sufrir cambios en su cuerpo. Muchos autores han plasmado en sus obras temas relacionados con este asunto, o simplemente lo han tomado como excusa para crear sus composiciones pictóricas; desde el arte convencional en sus inicios, cuando solo se interesaba por representar algo tal cual se percibía, hasta el arte actual o contemporáneo, época en la que el artista aborda este tipo de temas, pero ya, “presentando” la realidad de una manera más libre y subjetiva. En este punto podemos citar como ejemplo artistas como Gunther Gerszo, Wolfgang Paalen y David Alfaro Siqueiros, en cuyas obras “se han encontrado similitudes interesantes con visiones microscópicas de la madera y el almidón”².

En conclusión, teniendo en cuenta las relaciones que puedan hallarse entre el arte y la enfermedad utilizando la pintura como medio expresivo; este proyecto se plantea el siguiente interrogante:

¿Cómo realizar una serie de pinturas dónde se reinterpreten imágenes de especímenes patológicos, para crear composiciones desde un punto de vista diferente y subjetivo, presentando la realidad al espectador de una manera sutil?

² <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58831.html/2009/--Naturaleza-en-el-arte-abstracto-de-Sandra-Licona.php> disponible en internet

2. JUSTIFICACIÓN

De la observación cotidiana de especímenes patológicos nace la intención del autor por crear una obra partiendo de la realidad, una realidad que es solo apreciable en el ámbito del laboratorio de patología.

En la formación universitaria el autor logra enriquecer la visión tradicionalista que tenía respecto al manejo del paisaje y el espacio logrando concebir la idea de presentar ambientes diferentes en sus trabajos.

Este proyecto ha permitido la creación de composiciones pictóricas que muestran otro tipo de paisaje, un paisaje contemporáneo, inspirado en la fuerza de los colores, la singularidad de las estructuras y la variedad de las formas de los especímenes observados en la experiencia como auxiliar de patología.

Representar la realidad tal cual se percibía seguramente resultaría grotesco, se buscó salir del estilo tradicional de pintura y apartarse un poco de lo figurativo para llegar a una obra plástica contemporánea que permitiera presentar dicha realidad de manera sutil, diferente y pudiera satisfacer la necesidad del autor por expresar su punto de vista frente a ella. “El artista necesita refugiarse más allá del campo de la representación y más allá del mundo figurativo. Le es necesario abstraerse del espacio natural creando otra realidad”³.

Es así como mediante la alteración formal y la descontextualización se logra reinterpretar un hecho impactante como es la patología humana y mostrarla al espectador en una serie de pinturas realizadas sobre planos de color, con composiciones simples donde se sintetizan las formas, se emplean tonos de colores suaves cuya finalidad es mostrar la realidad desde la perspectiva propia del autor.

³ <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vacio.pdf/2006/--Espacio, Naturaleza, Vacío-de-Domingo-Cia-Lamana.php> disponible en internet

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una serie de pinturas dónde se reinterpreten imágenes de especímenes patológicos, para crear composiciones desde un punto de vista diferente y subjetivo, presentando la realidad al espectador de una manera sutil, utilizando la técnica al acrílico sobre tela.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

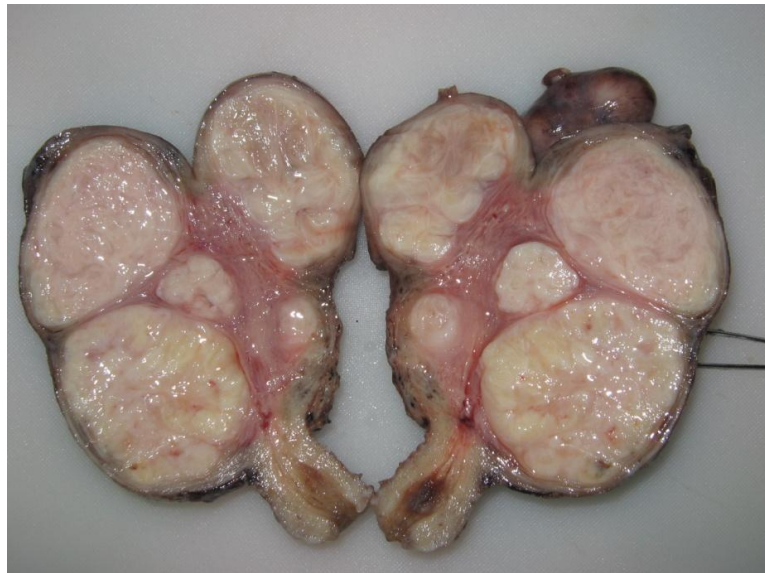
- Realizar una clasificación detallada de imágenes de especímenes, sobre las cuales se van a hacer los bocetos.
- Elaborar una serie de bocetos a partir de varios ensayos para descubrir poco a poco la solución plástica a la propuesta.
- Profundizar en las técnicas de dibujo y pintura para desarrollar mejor la propuesta.
- Crear composiciones que generen ambigüedad y propicien indagaciones en el espectador sobre los elementos que conforman cada pintura.
- Realizar pinturas con base en las imágenes de especímenes donde se transfiguren las formas y se reinterprete para darles otra connotación.

4. PROCESO

Primera etapa. La idea de comenzar este proceso surge a raíz de una experiencia como auxiliar en un laboratorio en el año 2008, oportunidad que brindó la posibilidad de conocer una parte de la medicina que estudia las enfermedades y lo que ocurre al interior de un laboratorio de patología, abriendo las puertas a un mundo desconocido pero interesante, donde se centra el interés de este trabajo.

A partir de ese momento el proceso arranca con la observación de “cuerpos extraños”, especímenes patológicos que llegaban todos los días para ser analizados, a los que se debía tomar fotografías antes de ser procesados. Es allí cuando se descubre toda una serie de colores, tamaños y formas en diferentes categorías, concibiéndose la idea de utilizar estas imágenes como base para iniciar la siguiente etapa del proceso y se hace la selección de algunas imágenes.

Figura 1. Especímen patológico 1

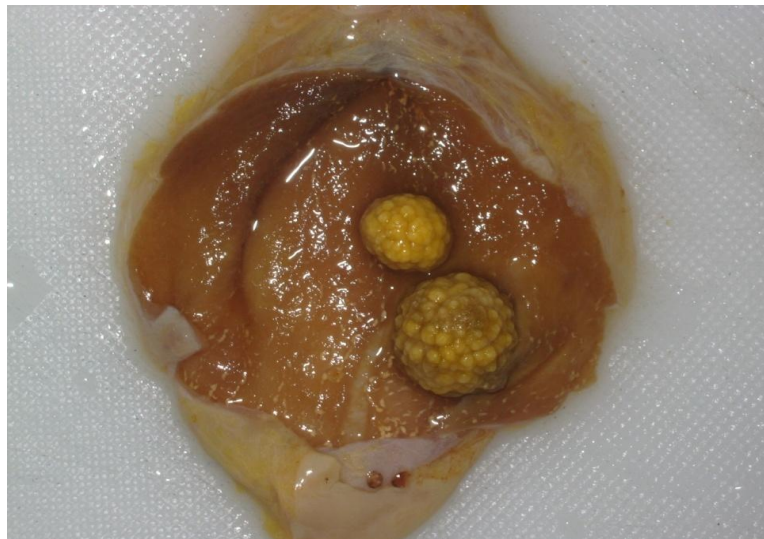
Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 2. Espécimen patológico 2

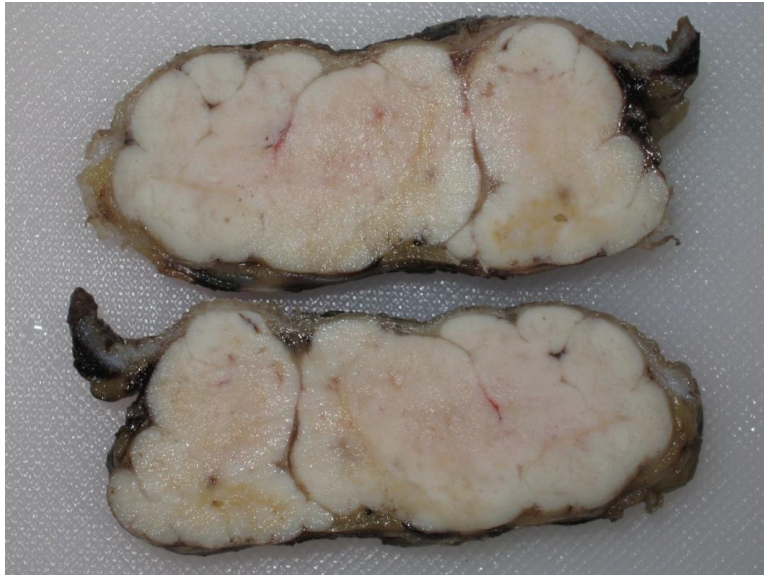
Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 3. Espécimen patológico 3

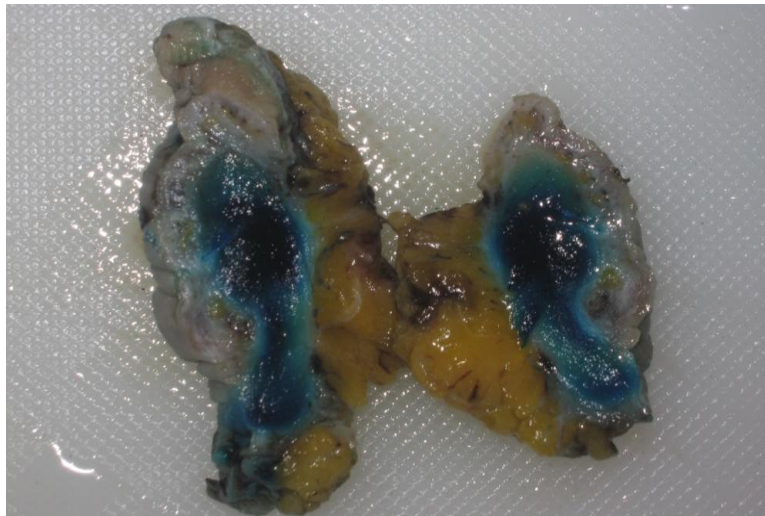
Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 4. Espécimen patológico 4

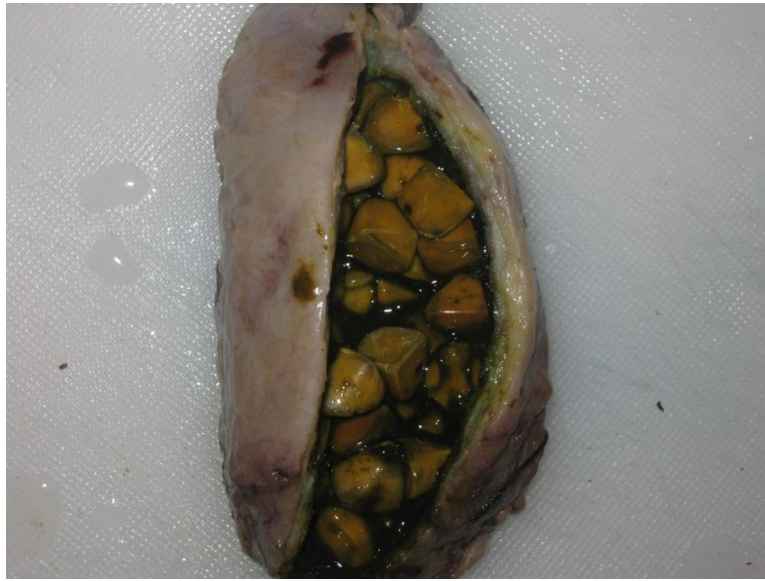
Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 5. Espécimen patológico 5

Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 6. Espécimen patológico 6

Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 7. Espécimen patológico 7

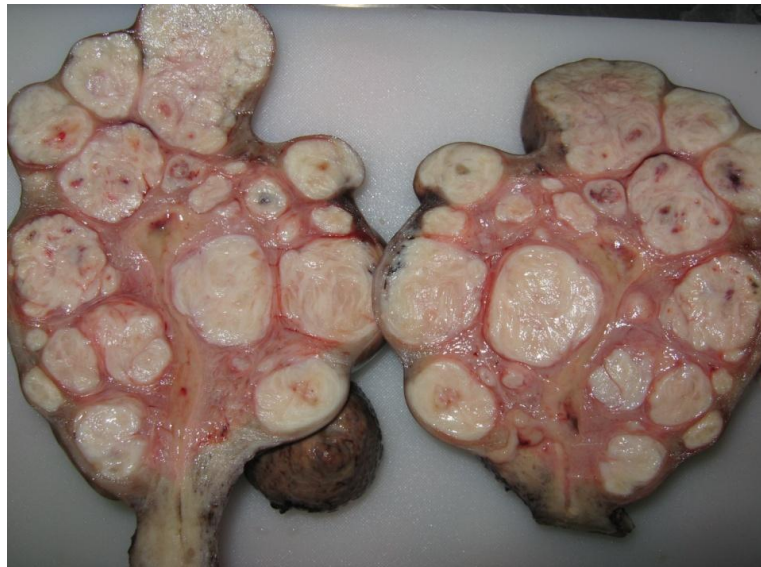
Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 8. Espécimen patológico 8

Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 9. Espécimen patológico 9

Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 10. Espécimen patológico 10

Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 11. Espécimen patológico 11

Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Figura 12. Espécimen patológico 12

Fuente: Archivo laboratorio FTG citología y patología Ltda.

Segunda etapa del proceso. En esta etapa se empieza a elaborar el proyecto e inicialmente se pretendía hacer una serie de pinturas abstractas con fragmentos de estas imágenes ampliadas en macro, idea que fue analizada con el director de proyecto y se tomó la determinación de cambiarla, analizando la posibilidad de plantear nuevas ideas para el mismo.

Luego se fija una nueva meta la cual se expone en el presente trabajo, y se realizan bocetos, entre dibujos y pinturas, de manera espontánea, ligera, tratando de crear espacios saturados de figuras y “cuerpos extraños”, en este momento el interés estaba centrado en retratar o plasmar tal cual se veían los especímenes.

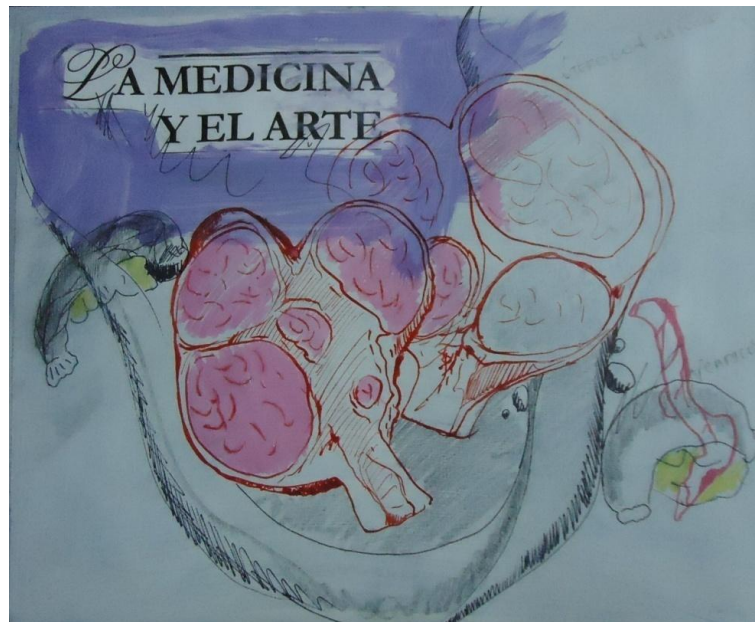
Se hicieron los siguientes bocetos y apuntes utilizando varias técnicas como plumilla, lápiz, marcadores, micro punta, lápices de colores y acrílicos sobre papel; a manera investigativa para encontrar lo que en realidad se pretendía.

Figura 13. Boceto inicial dibujo 1

Fuente: Autor

Figura 14. Boceto inicial dibujo 2

Fuente: Autor

Figura 15. Boceto inicial dibujo 3

Fuente: Autor

Figura 16. Boceto inicial dibujo 4

Fuente: Autor

Figura 17. Boceto inicial dibujo 5

Fuente: Autor

Estos cinco bocetos (Ver figuras 13, 14, 15, 16, 17), fueron realizados superponiendo imágenes, dibujos rápidos en los que se puede apreciar las formas de los especímenes saturando la superficie de manera desordenada, dibujos toscos y ligeros, aquí solo se pretendía representar lo que había en las imágenes, se hicieron a tinta china, lápiz, micropunta y acrílico sobre papel.

Figura 18. Boceto pintura 6

Fuente: Autor

Figura 19. Boceto pintura 7

Fuente: Autor

Figura 20. Boceto pintura 8

Fuente: Autor

Luego se hicieron tres bocetos (Ver figuras 18, 19, 20) ya un poco mas elaborados respecto a los anteriores, pero mas explícitos y figurativos, pues en ellos se puede ver claramente cada espécimen. Se empiezan a llenar las formas de color y se trata de dar volumen a algunos elementos y es en éste último (Ver figura 20) donde se alcanza a notar algo interesante pero no tan contundente, mejoría en cuanto al manejo y aplicación del color, de composicion, distribución de las figuras, pero el resultado obtenido aún no es el esperado.

Figura 21. Boceto pintura 9

Fuente: Autor

Figura 22. Boceto pintura 10

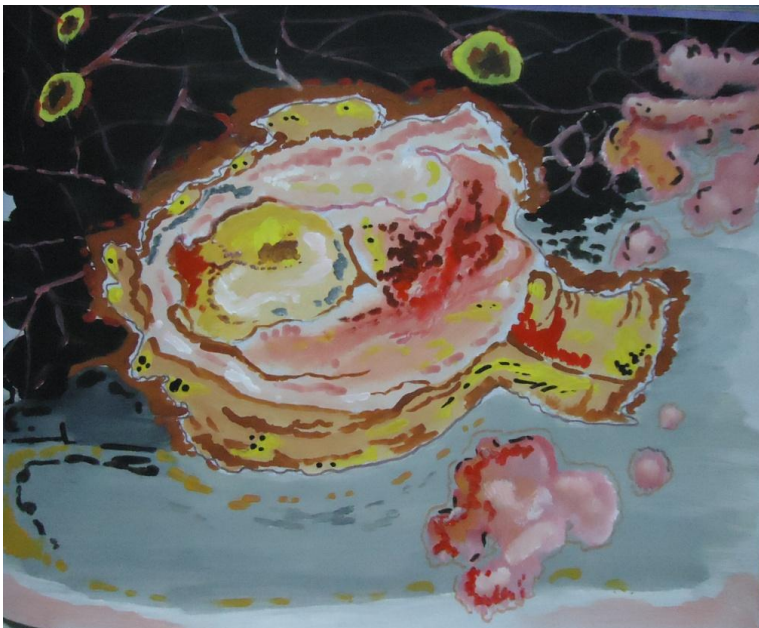
Fuente: Autor

Figura 23. Boceto pintura 11

Fuente: Autor

Figura 24. Boceto pintura 12

Fuente: Autor

Se analizaron con el director de proyecto todos los bocetos realizados hasta aquí, viéndose algunos cambios positivos: los planos de color, la intención de componer, y la modificación del color, pero también se toma la decisión de empezar a depurar un poco los fondos y comenzar a reorganizar mejor los elementos compositivos.

Tercera etapa del proceso. Es la etapa más importante del proceso porque en ella se hace visible la evolución del trabajo, abriendo paso a la reinterpretación, la simplificación y alteración de la parte formal de las imágenes, así como una ubicación más ordenada de los elementos en el espacio, a fin de crear ambientes o paisajes. Se toma lo más importante o llamativo con el fin de sintetizar las figuras. Se descubre un elemento muy importante para la creación de los trabajos siguientes “el cálculo biliar”, por su forma poliédrica le da volumen a los espacios, el cual estará presente en casi la mayoría de los próximos bocetos y se decide tomarlo como pieza clave para crear las composiciones en las pinturas finales. Se emplean los colores pasteles, los colores primarios y se disminuyen otros como el rojo y el negro, como se presenta a continuación.

Figura 25. Boceto final 13

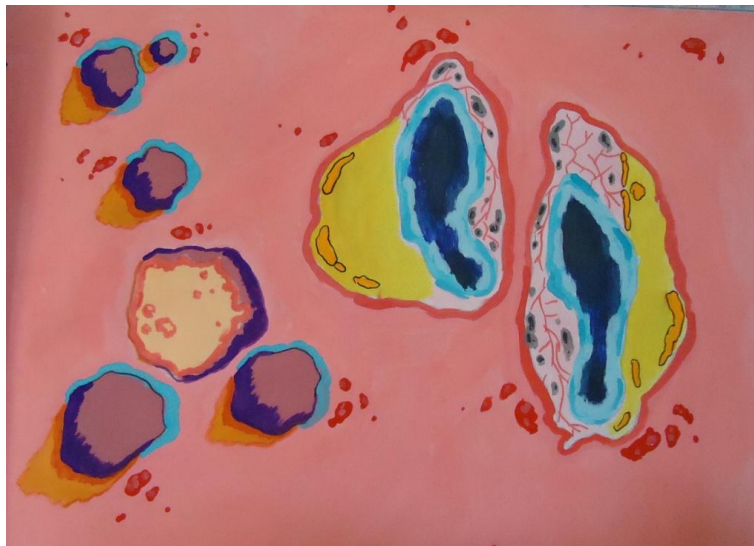
Fuente: Autor

Figura 26. Boceto final 14

Fuente: Autor

Figura 27. Boceto final 15

Fuente: Autor

Figura 28. Boceto final 16

Fuente: Autor

Figura 29. Boceto final 17

Fuente: Autor

Figura 30. Boceto final 18

Fuente: Autor

Figura 31. Boceto final 19

Fuente: Autor

Figura 32. Boceto final 20

Fuente: Autor

Figura 33. Boceto final 21

Fuente: Autor

Figura 34. Boceto final 22

Fuente: Autor

Figura 35. Boceto final 23

Fuente: Autor

Figura 36. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 1

Fuente: Autor

Figura 37. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 2

Fuente: Autor

Figura 38. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 3

Fuente: Autor

Figura 39. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 4

Fuente: Autor

Figura 40. Pintura de la serie “cuerpos extraños” 5

Fuente: Autor

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

En las pinturas realizadas, se pretende mostrar como su nombre lo dice “cuerpos extraños” que juegan y se comunican entre sí, formas, estructuras, líneas y colores básicos creando un ambiente, paisaje o espacio diferente de lo real; en el que pareciera que sucede algo sin ser directamente figurativo, de manera que lleve al espectador a analizar y preguntarse ¿qué hay allí? Dando lugar a su propia interpretación según su punto de vista.

Éste trabajo plantea la posibilidad de acercar al espectador a una serie de pinturas llamativas, con el fin de mostrar de manera disfrazada los entes extraños que están presentes o pueden crecer dentro del cuerpo humano, se puede decir que de una manera sutil muy contraria a la realidad, para generar ambigüedad en el espectador, prácticamente un engaño visual.

“Cuerpos extraños” propone una reinterpretación de la patología humana, tomando como excusa una serie de imágenes de especímenes para crear sus trabajos, del concepto de paisaje, entendido como: “Percepción o visión subjetiva del espacio en que predomina la vertiente estética”⁴, en donde el autor presenta otra manera de crear paisaje desde su perspectiva, simplifica además la parte formal de las figuras y la descontextualiza alterándola, modificándola a su parecer, pero con la intención de presentar ésta realidad por medio de un lenguaje personal.

Esta serie de pinturas es solo una muestra de las múltiples interpretaciones que el hombre tiene de la naturaleza. Los artistas a lo largo de la historia han querido crear, construir a partir de todo lo que los rodea, representar la realidad para plasmar su particular visión del mundo, porque hace parte de la vida y como dice el licenciado en filosofía Domingo Cía Lamana: “ese algo que siempre está delante del sujeto para ser percibido, ese objeto enfrentado al sujeto se puede llamar espacio, naturaleza, vacío. En ese enfrentamiento sujeto-objeto, puede estar prevaleciendo, según Heidegger, la genialidad o inspiración del sujeto, que logra con su artefacto, las relaciones necesarias para crear el espacio con todas sus relaciones. El artista crea el espacio”⁵.

De acuerdo a la anterior afirmación, el autor de este trabajo siente la necesidad del quehacer pictórico cuando se sorprende por lo que particularmente puede observar en la patología humana, si bien, sabemos que el arte está en la vida y la naturaleza. Según Kandinsky en su libro: *De lo espiritual en el arte*, “la pintura depende hoy casi por completo de las formas que le presta la naturaleza. Su labor consiste en analizar sus fuerzas y sus medios, conocerlos bien y utilizarlos en el proceso creativo de un modo puramente pictórico”. La idea no es representar tal cual se ven los especímenes patológicos, la finalidad es presentarlos de la manera

⁴ <http://es.thefreedictionary.com/paisaje> The free dictionary- disponible en internet

⁵ <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vacio.pdf/2006/--Espacio,Naturaleza,Vacío-de-Domingo-Cia-Lamana.php> disponible en internet

más sutil posible, en contraposición a la realidad. “El artista cuyo objetivo no es la imitación de la naturaleza, aunque sea artística, sino que lo que pretende es expresar su mundo interior”⁶. Se vale de un medio de expresión artístico como la pintura para mostrar a su manera la realidad que ha podido apreciar en base a su experiencia.

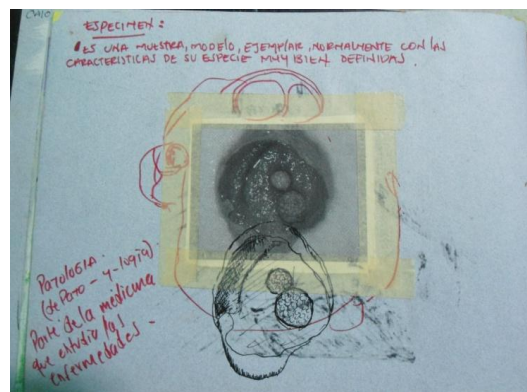
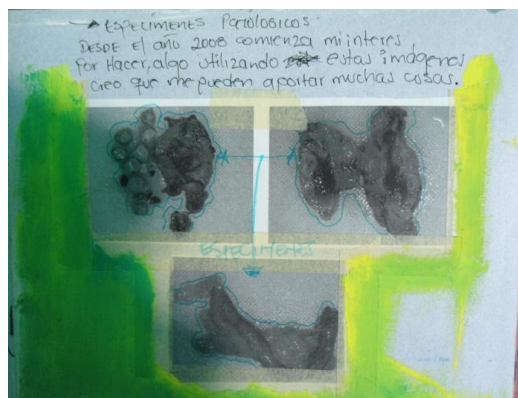
En las composiciones pictóricas se pueden observar una combinación de elementos figurativos transformados por el autor, para ello altera los aspectos formales como color, estructura, forma y tamaño, tratando de relacionar y comunicar cada uno de los cuerpos que forman la composición, asimismo se pretende exponer una nueva interpretación del paisaje como espacio.

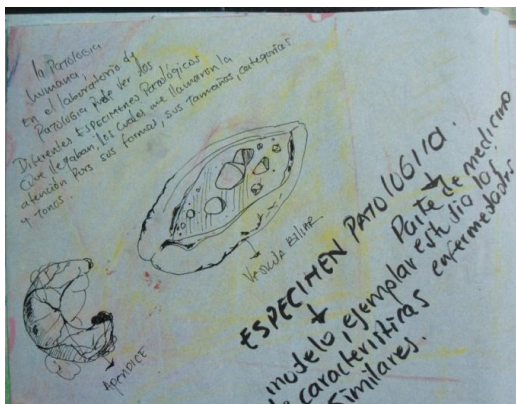
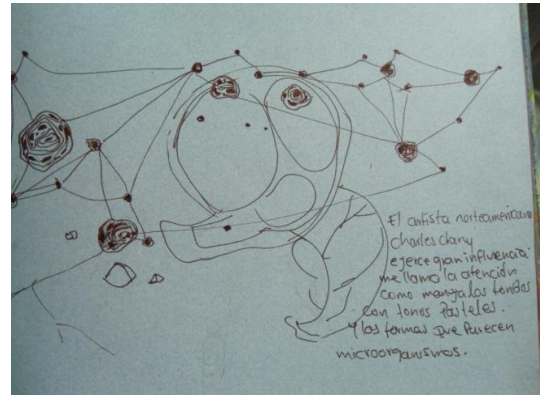
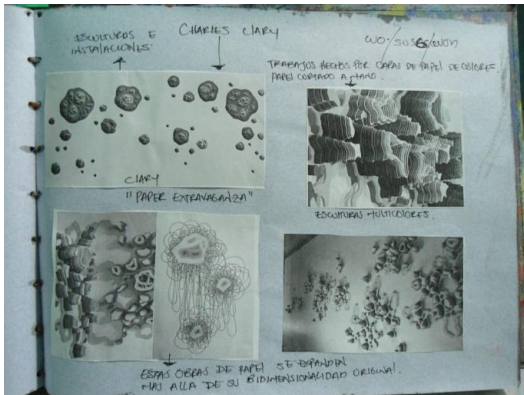
El manejo del color se basa en el uso de tonos pasteles y colores vivos, se utiliza precisamente como elemento distractor al espectador, de manera que cada pintura cuente algo pero sin caer en lo narrativo, dejando al público la tarea de cuestionarse, sacar sus propias conclusiones y en definitiva dar su interpretación personal. El colorido con que resuelve la obra el autor no es producto de un simple capricho, por el contrario es una forma de plasmar de alguna manera el color del paisaje natural de su pueblo natal, de lo que difícilmente se ha podido apartar, porque el color es inherente a la naturaleza, hay color en todo lo que vemos, como dijo la Artista Beatriz González en una entrevista “hay relación del color si la persona crece en la metrópolis o en la provincia. En la provincia se tiene un color más natural, más sensible, menos intelectual”. El color es algo inherente a la naturaleza.

⁶ De lo espiritual en el arte, Kandinsky

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

Para la realización de bocetos tanto en dibujos como en pinturas se utilizó el papel kimberly como soporte, se emplearon materiales como pinceles, plumilla, bolígrafos, micro punta, grafo, plumones de colores, lápiz y lápices de colores. Las técnicas usadas fueron tinta china, lápiz carboncillo, lápices de colores y acrílico sobre papel. Se hizo bocetos y algunos apuntes que no fueron mostrados anteriormente porque fueron experimentos en la investigación, accidentes del proceso, pero que son importantes también ya que hacen parte de la experiencia, por eso se muestran algunos de ellos a continuación:

El dibujo se hizo a lápiz, bolígrafo, micro punta y plumilla el cual se reforzó con pintura acrílica. Para vigorizar las figuras, inicialmente se emplearon colores como el rojo, y el purpura para darles cierta expresividad, pero poco a poco fueron siendo sustituidos por tonos pasteles de manera que los fondos se vieran mucho

más limpios y de esta forma descontextualizar los elementos.

Para la realización de la obra pictórica “cuerpos extraños”, se utilizó como soporte lona costeña sobre bastidor en madera; para la imprimación de la tela o base se aplicaron cuatro manos de acronal rebajado con agua, medidas 3 a 1 (3 partes de agua por 1 de acronal) de manera que se cubrieran los poros del lienzo pero sin dejar muy liza la superficie.

Los materiales a utilizar fueron acrílicos, se usó pinceles de cerda gruesa número 6 y 8, brochas y otros pelo de marta números 4, 6,8, así como pinceles triple cero (000) para detalles de contornos. Algunos plumones de colores pero solo para esbozar.

Para el dibujo previo a cada pintura, se emplearon micro puntas, lápices y algunos plumones, que posteriormente se intensificaron con acrílico de colores vivos para darle vida a cada cuadro y se viera más llamativo, inicialmente se dibujaron figuras de contorno simple, y poco a poco se iban rellenando con planos de color, manejando los colores complementarios.

Se utilizó una paleta de colores donde se destacó el violeta, el verde, el amarillo Nápoles, azul, amarillo, naranja y negro y blanco que actuaron como entonadores, entre otros tonos pasteles. Los cuadros tienen partes oscuras para dar efecto de sombras sobre planos donde se utilizaron el negro, gris, violeta y azul, y en otras donde los cuerpos de la composición tendrán luces se maneja el amarillo, violeta, gris y blanco para aclarar algunos colores.

Generalmente el pigmento está aplicado por contrastes de colores, así como el uso de complementarios como se ve en los bocetos, la intención es hacer composiciones sencillas pero bien acabadas, de manera que se pudieran crear pinturas agradables visualmente en contraposición a la realidad. No hubo

degradaciones de color, ni partes difuminadas ya que se pretendía crear fondos planos sin mucho detalle y figuras básicas.

El acrílico se pensó desde el principio como técnica, gracias a las ventajas que brinda en la realización de la obra, su rápido secado porque permite aplicar varias capas en poco tiempo, su olor es agradable, y son fáciles de diluir sin necesidad de usar trementina ni aceites.

Durante la investigación se encontraron artistas que han hecho trabajos similares tanto en el estilo de pintura y manejo del color como en el uso de imágenes de la naturaleza como células, microorganismos y patología; que sirvieron como referentes artísticos para la realización del proyecto, algunos de ellos son:

Charles Clary, Peter Zimmerman, Gunther Gerzso, Wolfgang Paalen, David Alfaro Siqueiros, Takashi Murakami, Karen Aune, Nelson Rolando Tamani Manihuari, Inka Essenhigh, Said Alanis, Roberto Matta, Luis Gordillo, Sara Diciro, Wassily Kandinsky, Sam Francis, Clyfford Still, Esteban Vicente.

Éstos artistas han hecho obras las cuales han servido de influencia para realizar este trabajo, a continuación algunas obras:

Figura 41. Referente Takashi Murakami

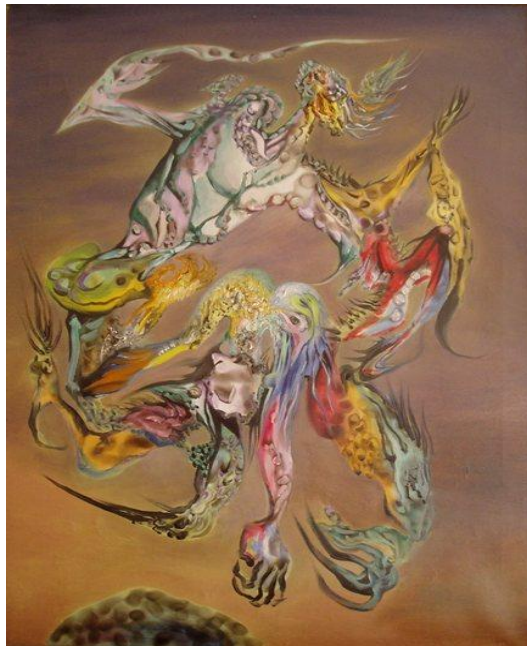
Fuente: Internet

Figura 42. Referente Peter Zimmerman

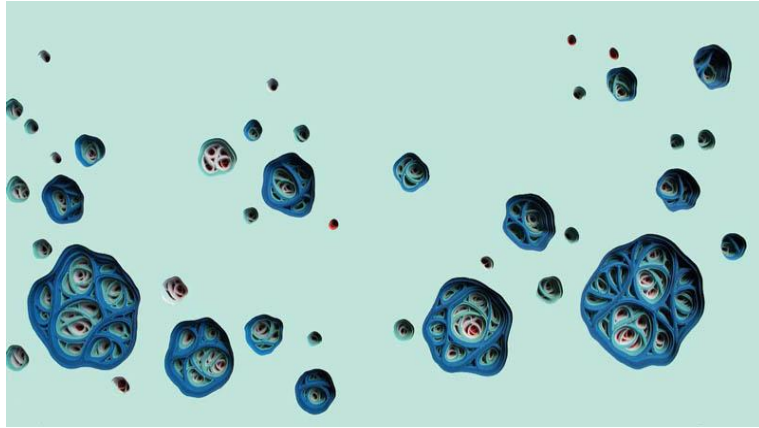
Fuente: Internet

Figura 43. Referente Wolfgang Paalen

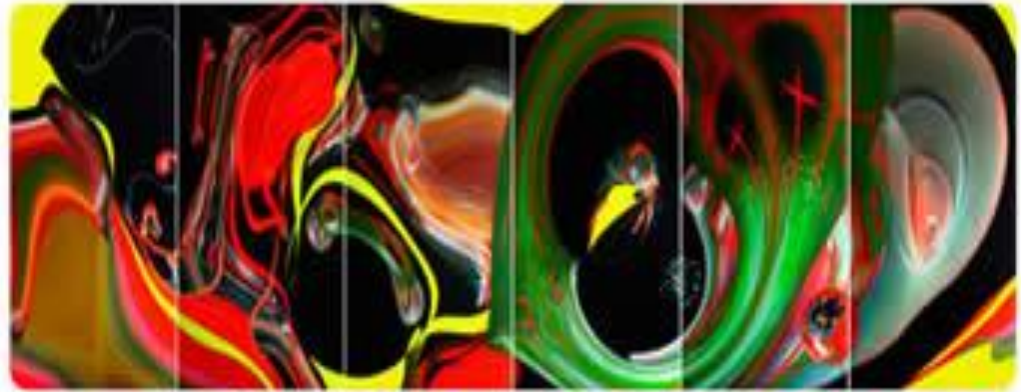
Fuente: Internet

Figura 44. Referente Charles Clary

Fuente: Internet

Figura 45. Referente Karen Aune

Fuente: Internet

Figura 46. Referente Luis Gordillo

Fuente: Internet

Figura 47. Referente Tamani Manihuari

Fuente: Internet

Figura 48. Referente Inka Essenhigh

Fuente: Internet

Figura 49. Referente Said Alanis

SIN TÍTULO (DE LA SÉRIE PINTAR LAS FUERZAS)/TECNICA MIXTA (TINTA Y ACRÍLICO SOBRE PAPEL) /35 X 51 CMS /2008

Fuente: Internet

Figura 50. Referente Roberto Matta

Fuente: Internet

Figura 51. Referente Sam Francis

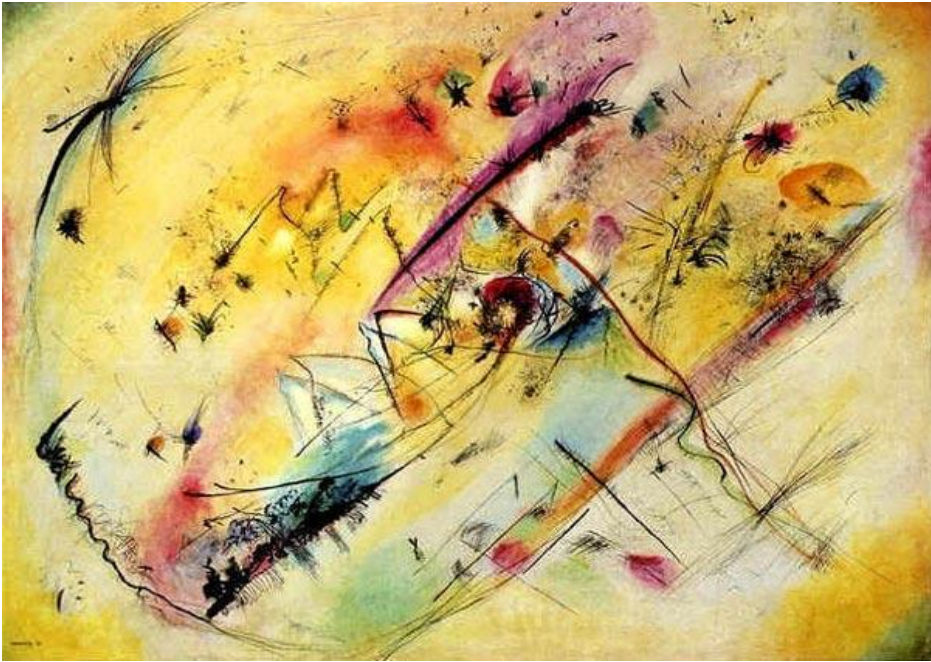
Fuente: Internet

Figura 52. Referente Sara Dicio

Fuente: Internet

Figura 53. Referente Wassily Kandinsky

Fuente: Internet

5. CONCLUSIONES

La realización de éste trabajo ha sido de gran ayuda, dado que por medio de la pintura se ha desarrollado una técnica que permitió aprender y mejorar sobre el quehacer pictórico, al igual que ha permitido estimular la creatividad.

Participar de este proceso, ha sido fundamental para la vida profesional y personal, ya que la pintura como medio de expresión permite mediante códigos visuales expresar ideas, emociones o sentimientos.

Ha brindado conocimiento plástico más profundo a partir de la propia experiencia, descubriendo en su propia habilidad pictórica elementos de fuerza y expresión, actitudes creativas, estructuración de ideas, pero antes que nada y lo más importante un proceso formativo basado en la práctica.

Por medio del trabajo “cuerpos extraños” se ha encontrado el valor de ver arte en la naturaleza misma del hombre, permitiendo a su vez despertar gran interés por algo que para muchos podría ser descarnado y crudo.

Finalmente a través de la creación de un lenguaje artístico se permitió una destreza de carácter práctico como solución a un problema plástico, pero además el crecimiento como artista y ser humano dando como resultado un pensamiento más crítico respecto al arte y a la vida despertando la sensibilidad por la misma.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Disponible en Internet: <http://www.arqhys.com/construccion/pintura-enfermedad.html>
2. Disponible en Internet:
<http://huidadelmundanalruido.zoomblog.com/archivo/2009/05/14/arte-Y-Medicina-La-Enfermedad-A-Traves.html>
3. Disponible en Internet:
http://www.imaxe.com.ar/infoimaxe/2009_04/04_05_ciencia_bella.htm
4. Disponible en Internet: http://arte.wikia.com/wiki/Artista_pl%C3%A1stico
5. Disponible en Internet: <http://www.jennydemalaga.es/salud/%C2%BFes-ciencia-no-es-arte/>
6. Disponible en Internet: Disponible en Internet:
<http://www.lahornacina.com/semblanzasgordillo.htm>
7. Disponible en Internet: <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/58831.html>
8. GUEDEZ, Víctor. "Aproximación y comprensión del arte contemporáneo",
9. GASTÓN BACHELARD. "La poética del espacio". Editorial Acervo, 2000
10. WASSILY KANDINSKY. "Punto y línea sobre el plano"
11. WASSILY KANDINSKY. "De lo espiritual en el arte"