

**Facultad
de Artes**

**UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY**

Trabajo Final De Egreso

Encuentros: El Paisaje Onírico

Sharon Victoria Martínez Pires

Universidad de La República

Facultad de Artes

Artes Plásticas y Visuales

Representante Taller: **Prof. Javier Alonso**

Representante Área Asistencial: **Prof. Karen de los Santos**

Representante Primer Periodo de Estudios: **Prof. Ian Lester**

Docente del Instituto propuesto por el estudiante: **Prof. Manuel Germil**

Docente tutor: **Prof. Daniel Tomasini**

Montevideo, Uruguay

Mayo de 2024

Fundamentación.

Este Trabajo Final de Egreso presenta paisajes abstractos con la técnica de las manchas azarosas. La tinta y la monocopia serán la base de estos paisajes fantásticos. A través del color y el dibujo surgen escenarios que invitan al espectador a recorrer la imagen con la imaginación. Observo el paisaje, la obra en sí misma de la naturaleza en las diversas formas y colores; atardeceres, cielos, nubes, tormentas, la noche, las sombras y destellos de luz, los ríos y montañas, el detalle de un tallo, una flor, e imagino posibilidades fantásticas reflejadas en pintura. La imagen visual desde lo mental, se confronta con lo que conocemos. De allí, mi interés en la mancha aleatoria que sugiere formas primarias que luego serán elaboradas para generar obras inéditas.

Encuentros.

Paisajes oníricos es una investigación de un mundo de otra dimensión, no tan alejada de la misma naturaleza. Dicho trabajo mantiene su plástica desde la modernidad, la estética del Surrealismo y Expresionismo abstracto a la que me adhiero, coloca el objeto “real” en relación con lo onírico y lo fantástico, adquiriendo otra expresividad y comportamiento de recepción. La libertad implica la posibilidad de decidir sobre la obra, que se encuentra en sí en la creación de cada paisaje desde la extrañeza y lo creíble de la naturaleza.

Maurice Nadeau (2001), profesor y crítico francés, sostiene que el Surrealismo generó una mística dentro del movimiento y así poder “escapar en cierta forma a las imperativas necesidades sociales, dejando a la deriva la razón, la lógica, las conveniencias, en provecho de lo insólito, la sorpresa,...”. (p.151) En esta propuesta de trabajo la sorpresa y la lógica establecida se vuelven diferentes visualmente y con la selección de materiales que me permite interactuar con lo espontáneo y expresar cada paisaje. El estudio de la mancha comienza con monocopias sobre vidrio y papel con temple al huevo, revelando manchas

espontáneas, únicas y orgánicas permitiendo el azar como origen. El dibujo se integra a la construcción de una imagen con óleo pastel y crayón en gel que permite trazos y líneas que hacen más que visible un nuevo paisaje.

Antecedentes.

1. ABSTRACCIÓN.

Es por definición, el efecto o la acción de abstraer. Etimológicamente procede del latín *abstrahere* que significa “separar, apartar” y “extraer”. Es una facultad del ser humano de poder crear ideas a partir de otras, también de crear formas independientes de la realidad.

Desde el lenguaje pictórico, la independencia de las formas, los colores y las líneas de la realidad, prevalecen la intuición y la espontaneidad de la expresión desde la materia plástica, sustituyendo la realidad por una expresión visual propia y significativa. Por ello, en el trabajo práctico se plantea lo espontáneo, la conexión con la naturaleza y el interior hacia la superficie a tratar con manchas previas.

El pintor ruso Vasili Kandinsky en el libro “De lo espiritual en el arte” (1911), trata lo abstracto como una evolución de la forma y composición estilística, la “forma puede existir independientemente como representación del objeto o como delimitación puramente abstracta de un espacio o una superficie” (p.28), los colores no solo se asocian a expresiones humanas sino a aspectos emocionales de nuestro entorno y conducen a efectos visuales. En el trabajo, cada parte de la mancha se construye y cobra vida en su totalidad de obra.

Para Vasili Kandinsky la intuición “debe ser el único juez, guía y armonizador de toda integración de formas puramente abstractas”, ya que “cuanto menos oculto esté el elemento abstracto de la forma, más primitivo y puro sonará”.(p.33) La intuición como parte del proceso de observación y guía de construcción del paisaje onírico, distinto de la propia realidad. Me baso en lo que las formas orgánicas y el color pueden retraer como imagen para

un nuevo paisaje. El estado lírico del artista y el modo de tratar lo orgánico, las propias formas del color son la garantía de una obra de arte viva y abstracta.

2. EXPRESIONISMO.

En primera instancia, destacar la experimentación cromática que atañe al movimiento desde el pos-impresionismo, el pintor francés Paul Sérusier (1864-1927) con la obra “El talismán” de 1888. Representa la libertad de la forma y el color dentro de la pintura, sin dudas se dan influencias de manchas espontáneas para crear paisajes o escenario que se van construyendo mediante capas de tinta y lavados de pigmento, fue dando paso a una producción artística cargada de interpretaciones subjetivas. (Teixeira, M., 2019-20, p.16).

El “dripping” de Jackson Pollock.

Siendo parte de una realidad, la diferencia es cómo se plasma una nueva realidad para ser explorada. Desde la experiencia humana, la vista nos permite crear y/o creer en ese paisaje posible. André Masson (1896-1987) pintor francés asociado al Expresionismo abstracto y Surrealismo, traslada en la década del 40 el inconsciente a Estados Unidos. En las influencias para este artista, M.Ernst, A.Masson y Mata Echaurren elevaron el recurso de “la casualidad y el accidente a un primer principio de creación”. (Hunter,S. Historia de la pintura moderna.,p.260)

El Estadounidense Jackson Pollock (1912-1956) en su técnica de goteo en la década del 50 se despoja del caballete, salpica y derrama la pintura sobre el soporte, generando manchas de pintura que son aleatorias. Su técnica tiene conexión con el automatismo surrealista que se adentra en el siglo XX en la ciudad de New York.

Jackson Pollock dentro del Expresionismo abstracto (Alemania 1919), que se caracteriza el movimiento por lo informal, por la mancha, el trazo y el color, tiene rasgos que se adaptan

al Surrealismo donde genera lo informal y el “action painting”. Asimismo, el empleo de diferentes herramientas, no realiza bocetos de dibujo o color.

De las diferentes técnicas conocidas dentro del Surrealismo como al Automatismo o el Bulletismo (disparar tinta sobre una hoja y crear algo a partir de lo que se ve), así nombrado por el pintor español Salvador Dalí, el resultado de las manchas me permite crear pinturas desde el descubrimiento del paisaje. El automatismo dirigido de este trabajo, se plantea en base a la forma de producir, las imágenes automáticas implicaban un doble proceso de actividad inconsciente y consciente.

3.AUTOMATISMO.

Según la Real Academia Española, el automatismo tiene por cualidad lo automático, aquello que se desarrolla y funciona por sí solo. Como uno de los principios básicos del Surrealismo, una vez que hallan mediante el método automático una imagen, suelen explotarla de forma deliberada. Si bien en la producción de la obra interviene el inconsciente, en el dibujo automático también se actúa de manera consciente.

Permite explorar la superficie de las tintas sin racionalizar la naturaleza como realidad sino proponer reconocimiento y expresión de la misma, como si tuvieran un tiempo y espacio posible. Hay un impulso que deviene de las tintas y que me guía a un paisaje final, la naturaleza no se imita, el color se percibe y acompaña la línea de dibujo.

Estética Referente Personal.

1. SURREALISMO.

“Yo doy al mundo esta noticia de primera plana: un nuevo vicio acaba de nacer, un vértigo más le ha sido dado al hombre: el surrealismo, hijo del frenesí y de lo incierto.

Entren, entren, aquí es donde comienzan los dominios de lo instantáneo...”

Aragon Le Paysan de Paris, 1924.

(Nadeau, M. 2001, p.127)

El Surrealismo por definición es la unión del sueño y realidad, es una surrealidad o suprarrealidad.

Surge en la década del 20 en Francia como movimiento principalmente literario, teniendo como fundador el escritor francés André Breton (1896-1966). Guillaume Apollinaire, poeta y dramaturgo italiano-francés, en 1917 expresó el término naciente de la similitud dadaísta. Promueve en el primer Manifiesto Surrealista de 1924, la idea del sueño basado en el psicoanálisis del austriaco Sigmund Freud (1856-1939), liberando la expresión y la omnipotencia del pensamiento. Luego hace un giro al Marxismo, en el segundo Manifiesto Surrealista de 1929.

El Surrealismo es “puro automatismo psicológico, con el que se quiere expresar, verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo, el curso real del pensamiento. Dictado del pensamiento, libre de cualquier regulación de la razón, independiente de cualquier preocupación estética o moral”. (Read, H., 1984, p.132) Es un nuevo instrumento para concebir la extrañeza y exponer figuras en una contradicción visual y verbal en su origen y uso natural.

La nueva técnica pictórica desafía la lógica formal de las formas clásicas de representación. El Surrealismo “abstracto” implica el automatismo, es decir, las ideas surgen

de manera espontánea, fluida y rápida, no tiene en cuenta el sentido ni la coherencia, no imita modelos o formas naturales. Lo que destaca André Breton es la mirada no formal a algo que en sí es caótico, tanto en forma-color y dinámica de la obra, valorando el trasfondo de una nueva representación.

Asimismo, en el Surrealismo, las obras se consideraban muy individualistas. Max Ernst, Salvador Dalí e Yves Tanguy producen la impresión de ser imágenes surrealistas pensadas, siempre valiéndose de elementos de la realidad. En la pintura surrealista se manejan las asociaciones para su comprensión, con suficiente realidad para que podamos reconocer objetos, árboles, seres humanos o rocas. Según A. Bretón, la imaginación me dice lo que puede ser.

Umberto Eco, semiólogo y filósofo italiano (1932-2016) expresa un dicho de Baudelaire: *“Todo el universo visible no es más que un vivero de imágenes y de símbolos a los que la imaginación (esto es el Arte) concede un lugar y un valor relativo; es una especie de pasto que la imaginación ha de digerir y transformar”*. (Umberto Eco, 2004, p.355).

Lo que se revela es creación y a través del Arte lo comunicamos a otros además de brindarle significado a nuestras experiencias. Un arte epifánico que no corresponde del todo a las artes figurativas, más bien un Expresionismo donde se aprecia una paleta vibrante, desestructurada de la realidad, que a pesar de ello conjuga un panorama reconocible y claramente expresivo.

Autores.

1. Max Ernst (1891-1976), pintor alemán parte del movimiento dadá y surrealista, en su estilo pictórico trabaja con diferentes técnicas e incorpora el frottage. Obras de carácter irracional y escenas oníricas expone su interés por los mitos y teorías freudianas. De la técnica del frottage a la pintura, un proceso que tituló como “grattage” y que utilizaría para

representar bosques, conchas marinas, flores y pájaros. En estos procedimientos genera con manchas, formas orgánicas evocando formaciones como por ejemplo de rocas y cuerpos. En la década del 40 en Arizona, vive con su esposa la pintora estadounidense Dorothea Tanning, donde pintaría escenas que reflejan los saturados colores del paisaje desértico y donde se aproximaría a la abstracción.

Su pintura requiere una mirada cercana, atención para observar todas las imágenes dentro del paisaje. Alguno de sus paisajes habrían sido realizados con la técnica de la “decalcomanía”, una práctica semiautomática que explotaba la distribución aleatoria de los colores como resultado de aplicar el azar, primero sobre un vidrio u otra superficie lisa y presionando luego ese soporte sobre la tela.

2. Sebastián Sáez (1974), pintor y docente uruguayo, su trabajo consiste en pinturas al óleo de gran formato capturando el estilo de la naturaleza desde lo mágico en el territorio. Retiene la inspiración de bocetos o de fotografías de un lugar al que concurre y lo interviene con su estética. Empezó a trabajar con el paisaje en 2016 tras desastres ambientales como el Dique de Minera Bento Rodrigues en Brasil, expone con muchos colores y formas que componen una escena única, como de un relato fantástico capturando energías dentro de la naturaleza en pura abstracción y sentido surreal. Alguna de sus muestras: “Paisajes contemporáneos” y “El alma que ve la belleza a veces puede caminar sola” en 2018.

3. Ralph Steadman (1936), un ilustrador británico que estudia en East Ham Technical College para aprender la disciplina del dibujo, siendo en la década del 60 muy requerido por sus caricaturas es catalogado por sus obras como "garabatos sucios".

«De joven iba a cambiar el mundo, pero el mundo empeoró, mi estilo se fue cargando de furia y empezaron a surgir manchas; como parecían muy naturales, estrellaba el pincel o la pluma contra el papel y conseguía maravillosos dibujos borrosos».

R.Steadman

Las irónicas ilustraciones de Ralph Steadman son surrealistas y desde lo extraño se vuelven reales. Se puede observar como a base de la mancha se construye el dibujo en parte del azar, cargado de expresión y significado. Sus dibujos abstractos y sacados de la imaginación dentro de una realidad social, posibilita un diálogo concreto entre el lenguaje plástico y espectador dentro de un compromiso social.

Metodología.

Se trabaja con la técnica de la monocopia y esparcimiento de la tinta a partir de manchas aleatorias con los siguientes materiales: Tintas al agua y acrílicas, crayón en gel, óleo pastel y acrílico. Soporte: Cartón americano/Dúplex.

En primer lugar se buscan elementos reconocibles de la naturaleza a través de la mancha para luego rescatarlos con la intervención en crayón en gel y óleo pastel. El accidente previo es importante ya que no es planificado, en este sentido se trabaja a la manera surrealista. El degradado y fusiones a veces son las que proporcionan luz. Direccionar el material genera dibujos previos y perspectivas de trabajo posible en el soporte, entre ellos se generan distancias.

La investigación revaloriza lo visual y plástico donde surgen paisajes oníricos y extraños. La idea de compartir esta visión del encuentro con observadores que experimenten vivencias relacionadas con el tema de la naturaleza desde la imaginación. Por el impacto que tiene el color y que no hay reglas para construir a semejanza.

Exposición.

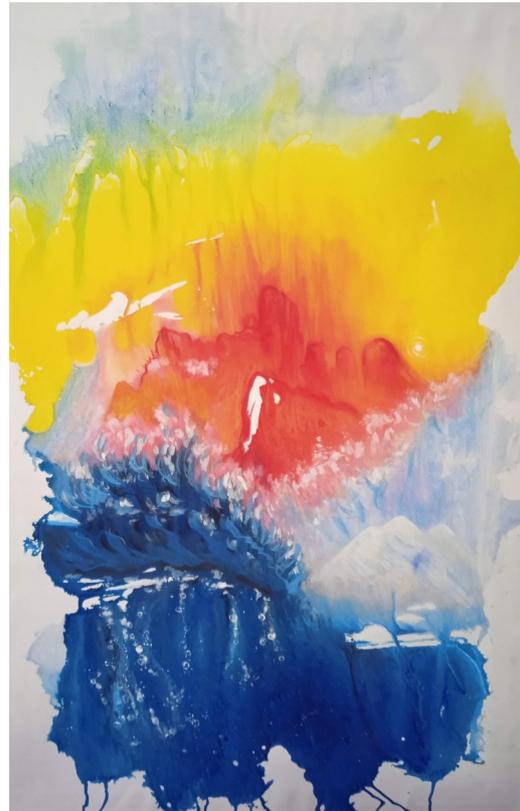
Fecha: 31 de Mayo al 14 de Junio de 2024

Lugar: Casa INJU, Montevideo

Cantidad de obras: 12 obras verticales

Tamaños: 9 obras de 60x92 cm y 3 obras de 46x72 cm

Obras seleccionadas:

Enraizamiento

National park

Olas

Reserva

Arce Japonés

Lavinia, la piedra

Red natural

Colinas

Raíz primaria

Puesta de sol

Sal lunera

Mañana de invierno

Referencias Bibliográficas.

Abstracción, Cultura genial. Recuperado de <https://www.culturagenial.com/es/arte-abstracto/>

Automatismo, Más de arte. Recuperado de <https://masdearte.com/movimientos/automatismo/>

Automatismo surrealista, HiSour, arte, cultura e historia. Recuperado de <https://www.hisour.com/es/surrealist-automatism-35165/>

Ernts, M., Interpretaciones del arte. Recuperado de <http://interpretaelarte.blogspot.com/2014/02/autor-de-la-obra-max-ernst-titulo-de-la.html>

Ernst, M., Thyssen-Bornemisza. Recuperado de <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/ernst-max/arbol-solitario-arboles-conyugales>

Kandinsky, V. (1979), *“De lo espiritual en el arte, (1911)”*, Premia editora de libros S.A. Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/0Bw-UW1D6x4Y9ME5BWGF6Yzg0c0E/view?usp=sharing&resourcekey=0-onEXr8l8HmUioDjuptVOvg>

Manifiesto Surrealista, Un profesor. Recuperado de <https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/manifiesto-surrealista-resumen-4093.html>

Nadeau, M. (2001), *“Historia del surrealismo, (1945)”*, Ahimsa Editorial

Read, H. (1984), *“La historia de la pintura moderna”*, Editorial del Serbal

Steadman, R., Blog personal. Recuperado de <https://www.ralphsteadman.com/biography/>

Sáez, S., (2019), Blog personal. Recuperado de <https://www.sebastian-saez.com/>

Schmiller, A. (1959) *“Tendencias de la pintura moderna, El surrealismo, tiempo y color”*, Carlos Hisch

Spector, J. (1997) *“Arte y escrituras surrealistas (1919-1939): El espíritu de la letra”*, Editorial Síntesis

Steadman, R. (2015), The marginalian. Recuperado de <https://www.themarginalian.org/2015/05/15/ralph-steadman-fahrenheit-451/>

Steadman, R. (2018), Hidden Gallery, “View from rough sleeper mountain”. Recuperado de <https://hiddengallery.co.uk/artists/108-ralph-steadman/works/1717-ralph-steadman-view-from-rough-sleeper-mountain-2018/>

Surrealismo, Concepto.de. Recuperado de <https://concepto.de/surrealismo/>

Teixeira, M. (2019-20) “*Pintura y abstracción, representación del eneagrama a través de manchas orgánicas*”, Facultat de Belles Arts de Sant Carles