

Universidad Nacional de la Plata

Facultad de Bellas Artes

Proyecto de Tesis de Grado

Licenciatura en Artes Plásticas orientación en dibujo

Tesista: Joaquín Esnaola

Legajo: 70468/1

Título:

Del realismo al espacio plástico

Tema propuesto:

Negación de la estructura objetiva

Director de tesis: Gabriel Busquets

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Fundamentación Inicial

Este proyecto surge con la intención de hacer un recorrido productivo centrado en realizar una serie de obras pictóricas, que, mediante la utilización de un recurso plástico como la figura humana, pueda transitar un trayecto visual que atienda a dominar (desde su inicio) cierto realismo, y, con el correr y progreso de la serie, pueda estudiar y practicar distintas resoluciones plásticas que permitan una progresiva distorsión, deformación, o una eventual destrucción de la estructura de las formas.

Intento hacer un registro de mi proceso productivo basado en la negación de un realismo como tema principal, que toma como eje disparador a la deformación y distorsión de las formas, los contornos de las figuras, y las estructuras propias del realismo, con el objetivo de trabajar sobre mi propia visión estética. Trato entonces de encontrar ciertos mecanismos procedimentales que me permitan realizar una interpretación de las figuras a partir de modelar la pintura.

El evento plástico se vuelve el elemento central del proyecto, ya que a la hora de pintar y construir rostros, poses, desnudos, torsos, volúmenes, busco una constante tendencia a liberar la pincelada en relación a los rastros de un realismo estricto, para trascenderlo, a partir de ciertos recursos como una pincelada vibrante desapegada de los contornos, atravesando distintos niveles de deformación y alteración.

La *figura* humana me servirá para construir, desde la pintura, mis impulsos productivos visuales y mi interés por la deformación desde lo real. La etimología de la palabra figura, indica a la forma, a la persona, la forma humana, al personaje, pero también evoca a la representación, a la imagen, y por último, a la figura retórica.

John Berger (escritor, crítico de arte y pintor británico), en su texto "La apariencia de las cosas" (2017) fundamenta que tras la aparición de la fotografía (medio fiel, rápido y barato que ofrece la posibilidad de retratar a cualquier persona), el retrato pictórico se dispuso a inventar una serie de cualidades con las que demuestran que lo que ofrece el retrato pictórico es incomparable al de la fotografía. Mediante la interpretación, el pintor, juzga y

ofrece una visión estética y práctica de la que no necesariamente debe atender de manera estricta a su apariencia y desde un solo punto de vista, sino que se desvincula de la relación luz y sombras, al margen de la veracidad.

Haciendo uso de los conocimientos y procedimientos recogidos durante mis años de estudio en la facultad, me dispongo a producir imágenes que atiendan a los elementos propios de la pintura, desvinculándome de lo real por momentos, para enfocarme en mi propio proceso, para interiorizarme en el lenguaje visual.

Propuesta Metodológica

Mi propuesta metodológica se basó en desarrollar una serie de obras pictóricas sobre tela y papel en formatos rectangulares y cuadrados, que se realizaron a lo largo del 2020 y principios del 2021, centradas en hacer un desarrollo basado en la realidad, que intenta afrontar a esta por medio mi propia noción de plasticidad, de la variabilidad, la flexibilidad, o finalmente una *modelabilidad* en la imagen. Desde aquí es donde inicio mi búsqueda artística y personal hacia las sensaciones que no estén del todo condicionadas por una representación.

Para ello me dispongo de imágenes que fui recolectando en estos años, poses y estudios de poses al natural de modelos (recogidas a lo largo de mi periodo como estudiante en la facultad), bocetos en distintas instancias de realización, fotografías de familiares, amistades, y a su vez encuadres, texturas visuales, motivos abstractos, que serán disparadores plásticos para desarrollar la serie de obras que integra a la figura en un espacio pictórico determinado.

Las imágenes atraviesan un camino desde una figuración rigurosa (en cuanto a la apariencia), hacia una progresiva distorsión y apertura de la forma, transformando un recurso visual como la figura humana, en un evento plástico. La serie, pretende un constante cambio y mutación, en principio, busca poder dominar cierto realismo, en una estrecha convivencia con una pincelada despegada de los contornos y las formas, en donde conviven distintos niveles plásticos con elementos propios de la pintura, las formas, los contrastes, los colores.

Plan de Trabajo

El plan de trabajo que adoptado requirió distintas instancias en cuanto a la finalización de cada obra. En primer medida está el momento de boceto en técnicas secas o húmedas, donde diseño la composición general, y vislumbro la escala de valores y de colores, de esta instancia me valgo de recursos como la línea, la textura y el sombreado de los objetos como recursos principales de figuración.

Los materiales que utilizo para los bocetos son el lápiz, lápiz carbón, carbonillas, lápices de colores, goma, acrílicos, lapicera y tintas. Estas se realizan sobre papel de distintos gramajes y distinto tono de base para poder explorar resultados finales.

Luego, me introduzco en la realización de la obra final, haciendo uso de fotografías, bocetos recogidos, y el estudio de los modelos vivos; para así comenzar a plantar el motivo sobre el lienzo o el papel (en este caso que pueda soportar el tratamiento de técnica aguada) bajo las técnicas de pintura acrílica y del óleo.

Cada imagen se origina en el boceto, aunque el resultado final es incierto, ya que justamente se trata de una búsqueda en donde no puedo determinar exactamente como terminará cada obra, en el sentido en que esta resulta ser una constante búsqueda hacia un fin plástico desconocido.

En el proceso y desarrollo del proyecto, busco atravesar a una figuración rigurosa en cuanto a estructuras y límites, para encontrar cierta negación de esta a partir de recursos técnicos y plásticos empleando una pincelada subjetiva y desconectada de la objetividad realista, que dan lugar a una eventual interpretación sensible y a la posibilidad de la expresión en las obras.

Cada obra tiene a la figura humana como elemento sustancial que contrasta con el fondo. cada una presentan ciertas variaciones en los procedimientos a la hora de representar a cada figura humana empleando tipos de pinceladas

que resuelvan rostros, poses, tramas, texturas visuales que cuenten fondos, y gamas de colores contrastantes que apelen a mi búsqueda por exagerar.

Referencias

Mis referencias principales están en la cotidianeidad y en obra de artistas pioneros en cuanto a la ruptura con el arte académico, casos como el pintor Edvard Munch, del que estudié sus composiciones y sus recursos técnicos anteriormente en la materia *Taller de Producción de Tesis*, repercutió en mí y en mi obra de manera sustancial. A su vez, la obra de artistas como Francis Bacon, Max Beckmann; Oscar Kokoschka (expresionismo austriaco), y Pierre Bonnard me influyen en cuanto a su enfoque de alejarse y negar al realismo.

Estos pintores abordaron la figuración precisamente desde una ruptura de la misma en distintos niveles. Son mi fuente teórica práctica para mi actual visión de la pintura y para mi propio concepto general de obra.

Los tomo en consideración en el proyecto ya que trabajaron sobre sus pinturas aportando un profundo vínculo entre el tratamiento y composición, rompiendo y descomponiendo las estructuras tradicionales, optando por distintas paletas de tonos y colores para desarrollar obras de momentos de intimidad (en ellos se encuentra un carácter autorreferencial), de instantes suspendidos, que condensan en una figura en armonía con su entorno. Desencadenaron los poderes expresivos de la materia y de la forma, hasta producir la visión, la interpretación más arbitraria, la más individual.

Como estudiante de Artes Plásticas y pintor, me encuentro en el rol de ser un posible productor de imágenes para la comunidad que me rodea, y este proyecto puede conectar mis búsquedas e intereses artísticos con un posible espectador en la medida en que estas obras sean expuestas y den inicio a mi carrera artística.

El mundo visual le permite al productor de imágenes, o artista, expresar externamente su vida interior, su propio concepto de obra, es el resultado de su visión personal del mundo, también le permite ponerse en la piel de su

sociedad haciendo visible un mundo de subjetividades atravesadas por la cultura que habita. Significa adentrarse en su imaginación, motivaciones y posibilidades plásticas, tomando elementos de su entorno y del contexto para hacer mostrar su visión. Se trata de producir obras que a su vez se inscriben en un entorno social, cultural, político, profesional y económico.

Considero que este proyecto puede ser el puntapié para poder generar un cuerpo de obra que me represente, y sea el impulso hacia una búsqueda plástica personal a futuro que me permita relacionarme con la comunidad.

Conclusiones finales

“La obra expresiva es la que llama la atención porque no se parece a nada conocido, porque innova, porque visiblemente inventa (...) La expresividad se origina así, acaso fundamentalmente, en la deformación.” (Aumont, 1992, pp.306-308)

Al observar la producción realizada advierto que, en el conjunto de las obras presentadas, emergen mis intereses en rechazar cierta mimesis de la realidad. En este sentido considero que el conjunto no responde a un tipo de pintura que toma rigurosamente las apariencias objetivas. Al movilizar mis propias técnicas particulares, me encontré con formas naturalmente expresivas que nacieron a partir de ciertos medios técnicos que atentan contra el naturalismo y me dieron finalmente el lugar a una expresividad intrínseca en las obras, originada a partir de una deformación arbitraria, de una exacerbación de mi propia subjetividad.

Considero que la noción de plasticidad cobra importancia dentro de mi proceso personal. En las obras presentadas, oscila en ellas una paulatina y progresiva búsqueda por romper con un estricto realismo encontrado en mi cotidianidad. Mis móviles me forzaron a hurgar y repensar en mis métodos de composición desde un inicio. Las primeras obras necesitaron tecnicismos cercanos a lo real, pinceladas que atendían a las estructuras, a los contornos y que me sirvió como punto de partida para ir hacia una posible destrucción de tal objetividad dando lugar a un evento de tipo plástico. Estoy satisfecho en este punto con la posibilidad de haber revisado mis procedimientos durante el proceso para dar a aparecer mi intimidad, mis impresiones totalmente subjetivas y caprichosas,

modelando las obras a partir de pinceladas que deforman una realidad que conozco.

Bibliografía

- Berger, J. (2017). *La imagen cambiante del hombre en el retrato*. En *La apariencia de las cosas*. Barcelona: GG.
- Aumont, J. (1992). *El papel del arte*. En *La imagen* (pp. 293-315). Barcelona: Editorial Paidós. Recuperado de:
<https://pvunoserranogomez.files.wordpress.com/2013/04/la-imagen-aumont1.pdf>

Anexos

Edvard Munch (1863- 1944)

“Autorretrato, el vagabundo de la noche” (1924)

Óleo sobre tela

Museo de Oslo, Noruega

Pierre Bonnard (1867-1947)

“Autorretrato al contraluz” (1923)

Óleo sobre tela.

45 cm x 33 cm.

Colección privada.

Oscar Kokoshcka (1886- 1980)

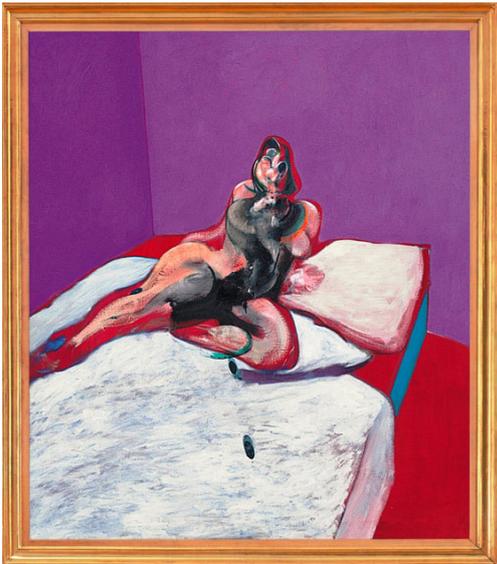
“Autorretrato de un artista degenerado” (1937)

Óleo sobre tela

110 x 85 cm

Galería Nacional de Escocia, Edimburgo, Reino Unido

Francis Bacon (1909-1992)

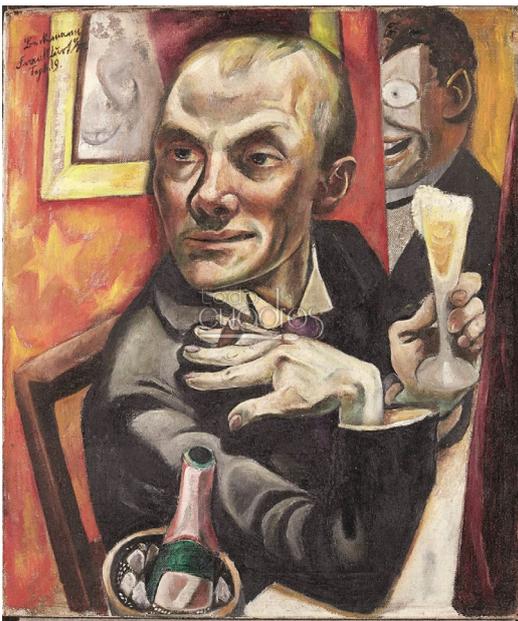
"Study from Henrietta" (1963)

Oleo sobre lienzo

165 x 142 cm

Colección privada.

Max Beckmann (1884-1950)

"Self-portrait with champagne glass" (1919)

Óleo sobre lienzo

65 x 55,5 cm

Museo MET, Nueva York.

OBRAS PRESENTADAS:

Figura 1

“Ana sentada” (2020)

Acrílico sobre lienzo

110cm x 100cm

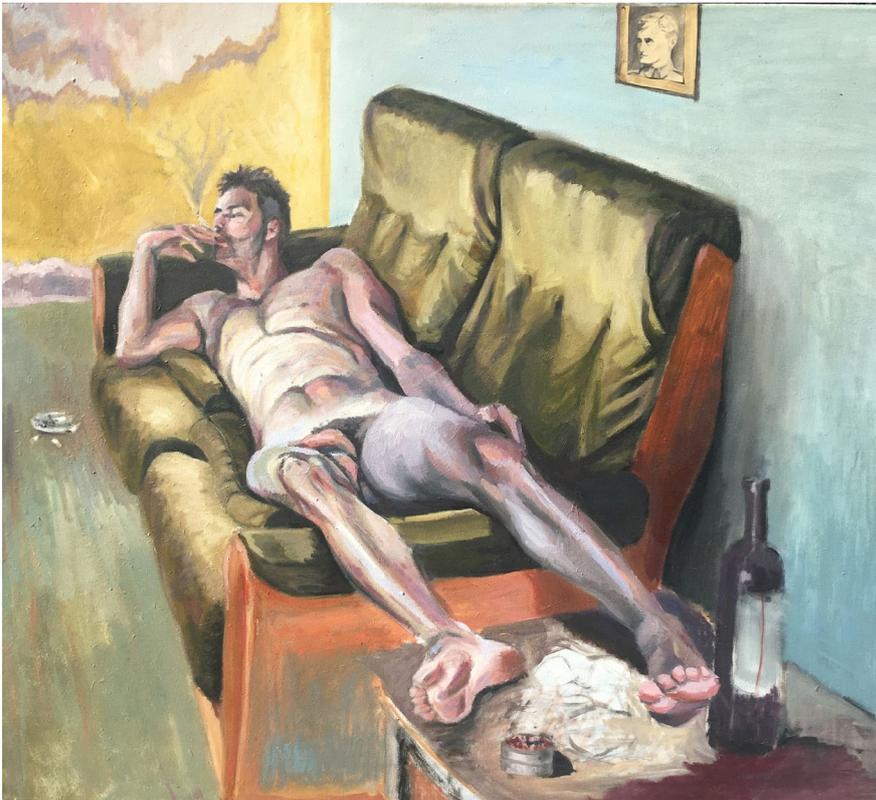

Figura 2

"Camilo"

Óleo sobre lienzo

(80 cm x 100 cm)

Figura 3

"Fernando"

Acrílico sobre papel (30 cm x 50 cm)

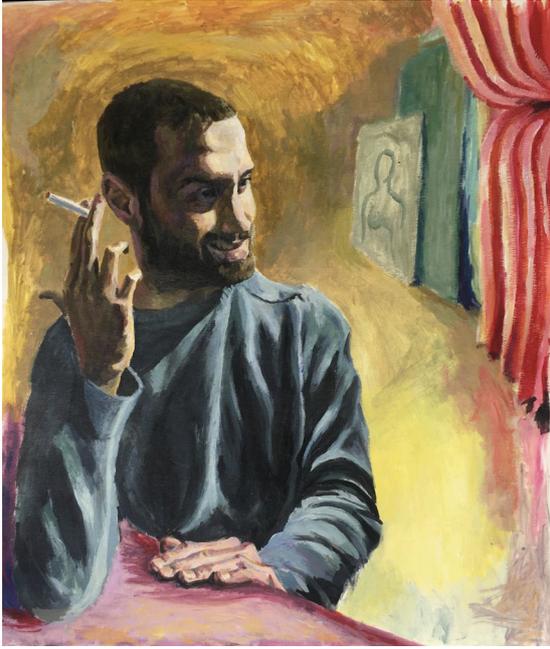

Figura 4

"Autorretrato con cigarrillo"

Acrílico sobre lienzo

(50 cm x 60 cm)

Figura 5

"Eliana" Acrílico sobre madera (60 cm x 80 cm).

Figura 6

"Adormidera 2"

Acrílico sobre lienzo

(35 cm x 50 cm)

Figura 7

"Figura en la orilla "

Acrílico sobre papel

(40 cm x 65 cm)

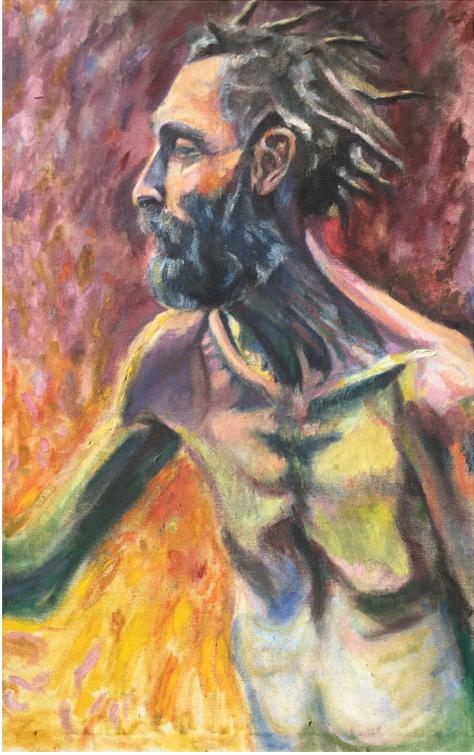

Figura 8

“Adormidera ”

Óleo sobre lienzo

(45cm x 70 cm)

Figura 9

“Manuel con cabeza al contraluz” Acrílico sobre papel (60 cm x 70 cm)

Figura 10

"Julieta "

Acrílico sobre papel

(60 cm x 80 cm)

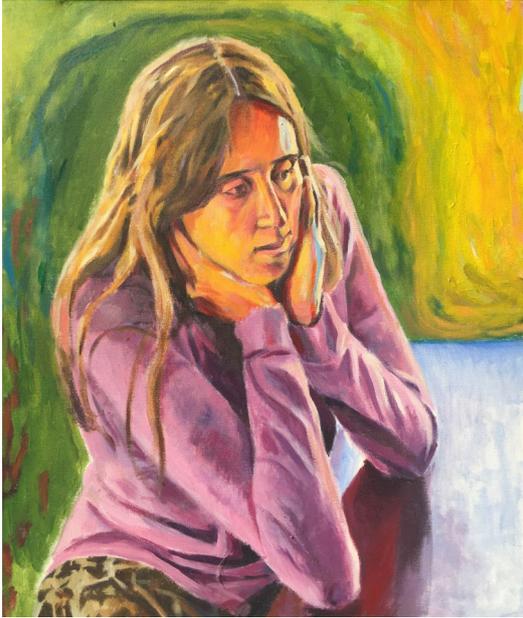

Figura 11

"María en la mañana"

Acrílico sobre lienzo

(50 cm x 60cm)

Figura 12

"Julia al contraluz"

Óleo sobre lienzo

(80cm x 90 cm)

Figura 13

"Mujer con gato" (2020)

Óleo sobre tela.

90 cm x 80 cm

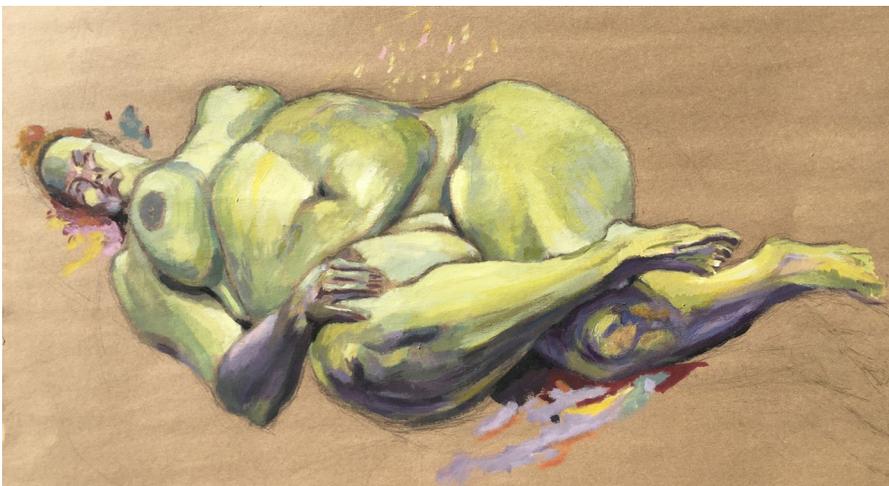

Figura 14

"Eliana" Acrílico sobre papel (50 cm x 75 cm).

Figura 15

"Julieta"

Acrílico sobre lienzo

(80 cm x 90 cm)

Figura 16

"Autorretrato en la playa"

Acrílico sobre lienzo

(80 cm x 120 cm)

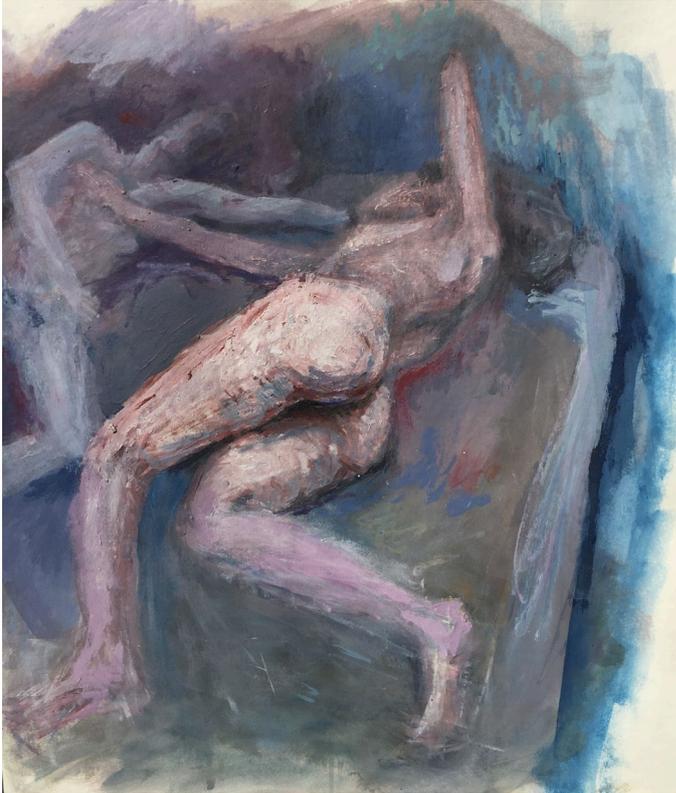

Figura 17

“Pareja en una cama”

Acrílico sobre papel

(45cm x 35cm)