

ABSTRACCIÓN Y GESTUALIDAD:
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS MANCHAS E INTERVENCIONES
EN EL PROCESO DE REALIZACIÓN

TRABAJO DE GRADUACIÓN 2022
05-12-2022

LIC. Artes Plásticas orientación Pintura

Aldana Lujan Jaime

DNI: 40.348.246

LEGAJO: 75454/6

TEL: 2317530610

Aldanajaime54@gmail.com

Taller de Producción Plástica

Facultad de Artes UNLP

DOCENTES:

Boer, Gabriela

Giambelluca, Vanesa

Poggio, Santiago

TITULAR:

Morgante, Pablo

RESUMEN:

En estas obras exploré y experimenté con las posibilidades de la mancha, viéndola como un elemento generador, disparador y organizador de una composición plástica. Me interesé cómo surgen y cómo se relacionan con otros elementos plásticos como las líneas, huellas y gestos, aquellos “accidentes” que las vuelven más especiales y que justamente son ellos los que me atraeron, los detalles que busque con la mirada para resaltar los y sentir finalmente que la obra está completa. Aparecen las huellas de los pinceles viejos, brochas secas y de las esponjas elegidos porque son ideales para poder intensificar esa abstracción y que la obra sea más representativa de mis sensaciones en ese momento, siendo simplemente fiel a las inspiraciones que mi mente traía. Estas nueve obras son reflejo de mi personalidad, puedo decir que me veo y me encuentro en cada una de ellas, en los trazos amplios y movimientos bruscos, reconozco más emociones y sentimientos como en el día en que fueron creadas. Encuentro tranquilidad del “trabajo realizado” al sentir que pueden hablar por sí mismas, que expresan y ya, sin importar lo que los demás ven en ellas, son reflejo de una comunicación sensible de mi como pintora con la materialidad y la espontaneidad cotidiana, premiando la pintura intuitiva, enérgica y la acción física como si fuera una danza que fluye sobre lienzos.

PALABRAS CLAVES

Mancha- Arte abstracto- Expresión- Action Painting– Detalles - Gestualidad
Registro- Líneas- Accidentes

FUNDAMENTACIÓN:

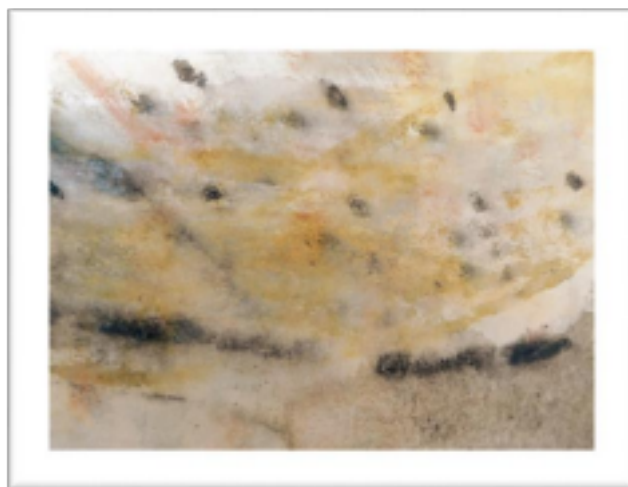
Al recordar mis inicios en la pintura reconozco la gran influencia que tuvieron la práctica y la exploración en los talleres en la conformación de lo que soy como artista. Entendí que la mancha expresaba lo que soy, me permitía comunicar, vivenciar y experimentar lo que deseaba a través de la pintura. Pero también pude reconocer en mis obras la gran influencia que recibía de otros artistas y como aquello que me atraía de sus obras se replicaba en las mías.

En el transcurso de este año pude entender cada día más lo importante de poner en manifiesto algunas influencias de parte de artistas del expresionismo abstracto, poder reconocer cómo es que me fueron formando y ayudando a la hora de

expresarme ya que este estilo se caracteriza por creer en el artista como un individuo que se expresa a través del plano pictórico, del gesto y el signo gráfico como el trazo y a mancha, relacionándose con la materialidad y premiando la pintura intuitiva; por ejemplo a través de los trazos amplios y movimientos bruscos de *Turner* que tal como menciona añaden energía y emoción a las composiciones, e incluso la acción física que caracteriza al Action Painting tal cual lo hacía *Pollock* con sus lienzos en el piso como si fuera una baile intuitivo y autónomo. Ambos despertaron en mí tantos intereses, gustos y preguntas que inconscientemente fui incorporando en el modo de producir arte.

REFERENTES ACTUALES:

En este camino de profundizar sobre mi obra supe ver qué era aquello que me atraía de mis referentes y que inconscientemente también me atraía verlo en mi trabajo , por ejemplo *Heather Day* es una artista que reside en California y en su trabajo explora los límites de la intención y las fuerzas opuestas del control y caos, ella se deja llevar a la hora de pintar dentro del espacio, con sus obras sobre el piso deja que asome el caos hasta el momento en el que decide hacer uso del control y tomar decisiones más precisas, sin lugar a dudas siento una gran conexión con su modo de pensar la producción artística pero también con las líneas marcadas sobre las grandes manchas coloridas y la transparencia que genera entre los colores y las formas. Como por ejemplo cuando en mis obras se puede visualizar la mancha original bien marcada y los restos del agua seca y corrida, con las marcas de la espátula las líneas nuevas de trazos finalizados sobre ella mientras recién la idea se estaba planteado.

Por otro lado también recorro mucho a inspirarme con la obra de Ash Holmes ya que desde Sídney reflexiona sobre su subconsciente y se inspira a la hora de crear con una visión impulsiva. La textura en su obra se construye de las marcas gestuales, aquello mismo que pretendo destacar de mi arte donde recurre a la sencillez. En su obra veo más presente el control en las decisiones que toma a la hora de intervenir en el lienzo como cuando decido resaltar los detalles accidentales que llaman mi atención, en estas obras lo asocio a las líneas rápidas repetitivas e incluso la utilización de una paleta parecida o al igual que ella realiza actos mayormente premeditados y precisos que de todas maneras acompañan a la composición y fluyen como si hubieran sido parte del azar.

Y una tercera artista que descubrí recientemente es Ewa Matyja una artista polaca autodidacta que me atrajo por el gran poder que veo en su obra, puedo sentir en su trabajo aquella misma expresión que quisiera dar a conocer con mi trabajo. Ella dice que pinta para desafiar a sí misma, creando obras que reflejan emociones y caos de la vida que vivimos, capta el movimiento y la vida. Porque además ve el arte como una exploración continua y descubrimiento que implica experimentar para lograr pinturas poderosas que muestren la belleza de la imperfección, esto lo relacione mas que nada a las salpicaduras, movimientos sin mirar a donde iban dirigidos, superposiciones y de la mano del color negro presentar mas fuerza y acciones mas efusivas que aunque no lo controlemos es hermoso y se vuelve perfecto por el hecho de existir.

CONCLUSIÓN:

En este trabajo me propuse realizar una serie de pinturas, cada una diferente y particular, incorporando los movimientos corporales tan fundamentales como las herramientas y la materialidad, ya que se hicieron notorias y se plasmaron de manera brutal, vigorosa y potente debido a que son parte de esta forma de expresividad abstracta. Pero al principio buscaba que el foco de atención estuviera en lo simbólico y representativo que era para mi trabajar desde el momento cero, el aquí y ahora de pintar esas obras, fue algo que finalmente se modificó al darme cuenta a lo largo de todo un año de producción y de análisis de mis ideas que era lo que más me movilizaba y me llevaba a pintar: el resultado final. Entender qué era aquello que tenía mi atención cuando la obra estaba concluida fue una instancia clave para poder seguir adelante con este trabajo, como los rastros del agua seca que se mezclan con las partes cargadas de pigmento arrastrado por un pincel viejo y seco dejando líneas perfectas y marcadas sobre un fondo diluido que quedó diferente lo que pensaba al comienzo, pero tan mágicamente funciona y se crea un nuevo espacio perfecto que dialoga con el resto de la obra y que incluso si focalizo mi mirada y hago ese recorte puedo encontrar una nueva obra impensada, pero que muestra tal cual como funciona el paso a paso de hacer esos nueve cuadros. No solo es lo primero que vemos por arriba, el conjunto, sino que atrás de eso hay más universos de formas y colores para descubrir.

A la hora de trabajar estas obras busqué hacer algo que sea más cercano a mi, a mi personalidad artística y mis gustos, pasé de producir obras para los demás a querer producir para mostrar lo que verdaderamente eran mis pinturas, representar a través de la pintura y que sea más cercano a lo que hoy ocupa un lugar dentro

de mis intereses y como lo mencionado anteriormente es parte de mi identidad, teniendo en cuenta que cuando alguien más busque mi obra vea lo que siempre quise mostrar. Elegí seguir adelante dando lugar a la mancha que iba a plantear el resto de la obra con una nueva paleta de color seleccionada por puro gusto personal de gris, negro, tierra sombra y tostada, ocre, blanco, etc, ya que es como un nuevo lenguaje que utilice a la par de la gestualidad en el proceso de creación plástica para identificarme, expresarme y manifestarme. Mientras que esa mancha se fue secando, cambié las herramientas arrastrando con espátulas y así es como fui decidiendo cuáles eran mis lugares favoritos dentro de un mapa lleno de diferentes formas.

Por otro lado aprendí a poder expresarme de una manera más certera y precisa sobre mi trabajo, a utilizar las palabras correspondientes o hacer el intento para encontrar aquellas que se refieran verdaderamente a lo que yo quería expresar y que otros puedan comprenderme. Aprendí a pensar más de una vez, a tomarme el tiempo necesario y entender cómo era mi proceso de producción y mis decisiones para pintar de cierta manera que siempre lo hacía de forma automática y darle lugar a los ¿por qué?, preguntarme cosas que no me había cuestionado antes como por ejemplo: ¿Qué es la mancha para mi?, ¿Por qué así y no de otra manera? Este tipo de preguntas hizo que se altere mi espacio de comodidad y replanteara todo lo que daba por hecho.

Aprendí a observar más allá de mirar, algo de gran importancia para indagar sobre mi producción y encontrar la manera de transcribir mis pensamientos. Descubrí que en parte pintaba para llegar a ese resultado final que era una sorpresa, la búsqueda que se termina para encontrar formas nuevas impensadas, interactuar de esa forma buscando nuevos movimientos, dejarme llevar por la obra y encontrar los detalles ya mencionados. Resultados que no planeaba pero si esperaba encontrar, con la mirada atenta recorrer la obra y hacer recortes en mi cabeza como si fueran fotografías, creo que siempre me gustó esa idea de que en una obra pueden existir muchas obras nuevas y que un recorte pequeño de algo grande puede ser igual de importante y tener el mismo valor. Solo depende de dónde y cómo se mire, hacia donde vaya mi atención y cómo reacciono ante una obra cargada de muchos elementos como son las líneas, las huellas, los rastros y manchas.

Todavía sigo en esta búsqueda de entenderme como pintora que va de la mano de una búsqueda personal. Verme en ese rol es una parte más de mi personalidad y conocerme más solo puede ser un beneficio para creer en todas las posibilidades que pueden surgir, como en el montaje de estas obras que a pensar de haber sido pensadas para que tuvieran su espacio como individuales, hoy al finalizar este proyecto terminan siendo nueve y formando todas juntas un gran bloque de abstracción que se comunica y se fortalecen en impacto y presencia. Incluso deja en mí una sensación de confusión, porque se siente diferente y se ve como algo extraño creer que esas mismas obras gigantes montadas son las mismas que pintaba, retocaba y trasladaba cotidianamente. Vivir la tensión de ese momento es inexplicable, el miedo de que nada quede como lo imaginas, la energía y fuerza positiva para que todo resulte y más que nada al finalizar viéndolo desde lejos sea justamente aquello que creía que iba a ser o mejor.

Para finalizar disfruto de este reconocimiento constante, verme en esas obras y entender porque debía ser así y no de otra manera es satisfactorio, tanto como transformar la información, las referencias de mis artistas favoritos, los pensamientos y los deseos en parte de mi esencia, que aunque creía haberla encontrado antes no entendí hasta hoy que es algo que se trabaja y que muta todo el tiempo. Me gusta lo que hice, como lo hice, como crecí haciéndolo y como me lleno de ganas y energía para seguir produciendo de la mano de este proyecto. Espero a futuro poder perder el miedo, soltarme, agregar nuevos elementos a mis pinturas, interiorizarse en otros campos, desarrollar otros gustos y poder hacer convivir todo, buscar más amplitud y mayores tamaños para crear nuevas manchas y seguir sorprendiéndome.

BIBLIOGRAFÍA:

- Jacques Aumont, “La imagen”
<https://pvunoserranogomez.files.wordpress.com/2013/04/la-imagen-aumont1.pdf>
- Dewey John, “El arte como experiencia”
<http://archivos.liccom.edu.uy/Figuras/Dewey,%20John%20%20El%20arte%20como%20experiencia.pdf>
- José García Leal, “La expresión en el arte”
<https://core.ac.uk/download/pdf/38842701.pdf>
- Patricia Costiñeyra Fernández, “Arte y expresión en el pensamiento de Gombrich”
https://www.um.es/cepoat/pantarei/wpcontent/uploads/2014/12/2014_05gombrich.pdf
- <https://historia-arte.com/movimientos/arte-abstracto>
- María Mira-Perceval Graells, “ El gesto y su lenguaje en la pintura abstracta”
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12442/el%20gesto%20y%20su%20lenguaje.pdf?sequence=1>