

Todo Se Transforma

Recorrido Pictórico de una Búsqueda Personal en la Abstracción

Tema: Posibilidades Visuales del Movimiento, el Espacio y el Color en el Plano

Fecha: noviembre de 2023

Licenciatura en Artes Plásticas orientación Pintura

Natasha Soledad Mengual

D.N.I.: 33.740.119

Nº de legajo: 78449/1

Teléfono: 11 4161-2035

E-mail: nsmengual@gmail.com

Docentes:

Gabriela Boer

Vanesa Giambelluca

Santiago Poggio

Titular:

Pablo Morgante

Palabras Clave

Experimentación – Abstracción – Pintura – Recorrido – Desafío

Resumen

El arte abstracto es para mí una herramienta de pensamiento que cruza diferentes campos. En este trabajo exploro las posibilidades visuales del movimiento, el espacio y el color en el plano. El color en relación entre figura y fondo, como uso simbólico, como señalamiento netamente expresivo y experimental. Especialmente me interesa poner en diálogo una serie de piezas que hacen referencia a la fragilidad e inestabilidad de las formas. En esta exploración, el líquido hace presencia no sólo como estado de la materia que interesa desde el punto de vista pictórico (representación plástica), sino como una fuerza de la naturaleza incontrolable.

Fundamentación

"La interpretación del espacio-tiempo con luz y color es verdaderamente un acto revolucionario. Éstos son los primeros motores de la abstracta, no objetiva, pintura; la base de una investigación que sirve su puro valor estructural, no como un metro medidor de una nueva estética, sino en su valor simbólico para un deseable nuevo orden social. En otro nivel, la pintura abstracta puede ser comprendida como una fase congelada de luz cinética, que lleva a la emoción original, el sentimiento físico del color".

L. Moholy-Nagy

Todo cambia, todo se transforma. Los cambios y los proyectos han sido un motor para seguir creciendo y desarrollándome. Hasta el día de hoy he vivido en más de 10 ciudades, asistido a más de una decena de instituciones educativas y considero que ya está en mi ADN continuar en este andar, quizás por momentos con más tiempo, pero siempre inspirada por la curiosidad y la capacidad de encontrar belleza y conocimiento nuevo. Mi propósito es hacer una obra que represente mi constante búsqueda de aprender y crecer mediante el movimiento.

Para el proyecto final realicé una obra abstracta a través de manchas sobre lienzo. Lo tomé como un desafío personal. A lo largo de la carrera he pintado mayormente obras figurativas, procurando la mimesis. En esta etapa final de la carrera quise salir de mi zona de confort y afianzarme en el género pictórico de la expresión abstracta. Experimenté con elementos del lenguaje plástico visual. Busqué emplear variedad de elementos formales y explorar formas sin remitir a la realidad. Exploré las posibilidades visuales del movimiento, el espacio y el color en relación entre figura y fondo en el plano. Realicé varias muestras dejándome llevar en el momento, pero sobre todo soltando la sensación de control y racionalización, para indagar en el campo de lo espontáneo. Según Vasili Kandinsky, “la abstracción y realismo no son sino dos polos que conducen a una misma meta, formas de materialización que el espíritu (artístico) concreta y determina, pues sabido es que la forma artística no es sino la manifestación exterior del contenido interior.” Este proyecto me inspiró a sentir una sensación de libertad y fue un reto para confiar en mis instintos.

La obra representará la esencia de siempre probar cosas nuevas. La sensación de construir algo nuevo como símbolo esperanzador. Dedicarle tiempo a explorar, probar, equivocarse y procurar aprender en el camino. La obra es una representación, una síntesis de este proceso de aprendizaje y espero que sea un comienzo para seguir explorando.

Uno de los elementos clave del expresionismo abstracto a medida que creció durante la década de 1940 es la lucha por lograr un sentido de lo espontáneo. El deseo era eludir las expectativas del espectador eliminando formas y formas

representacionales reconocibles. En las primeras etapas, muchos de los artistas todavía deseaban conectarse con estados emotivos mediante la conexión con referencias míticas, incluso si las imágenes no presentaban imágenes representativas. Pero el desafío de aspirar a una mayor espontaneidad empujó a algunos artistas, como Frankenthaler, a adentrarse aún más en la abstracción.

La propia Frankenthaler se esforzó por producir obras que llamaran la atención del espectador como inmediatas. Más allá de la espontaneidad, quería crear una sensación de frescura, como si la obra sólo hubiera aparecido en ese momento. En la biografía de la artista escrita por Barbara Rose, Frankenthaler ofrece la siguiente visión de sus objetivos. Frankenthaler buscó provocar una respuesta inmediata, sorteando las expectativas del espectador.

“Una imagen realmente buena parece como si hubiera sucedido al mismo tiempo. Es una imagen inmediata. En mi propio trabajo, cuando una imagen parece elaborada y sobrecargada, y en ella se puede leer: "bueno, ella hizo esto y luego hizo aquello, y luego hizo aquello", hay algo en ella que no tiene que ver con la belleza del arte para mí. Y normalmente los tiro, aunque creo que muy a menudo se necesitan diez de esos esfuerzos excesivos para producir un movimiento de muñeca realmente hermoso que esté sincronizado con tu cabeza y corazón, y lo tienes, y por lo tanto parece como si hubiera sido creado en un minuto”. (Rose, Frankenthaler, 1975. Nueva York: Harry N. Abrams, Inc., p. 85)

Metodología

Primero comencé con un bastidor. Experimenté con manchas al azar, paleta de colores en constante transformación. Tomé fotos de aquellos detalles que captan mi atención. Pegué cinta para cubrir sectores y generar figuras geométricas, y tanto sumar capa tras capa todo aquel detalle había desaparecido. Luego comencé otra vez, esta vez intentado seleccionar dos tonos, tres colores como máximo. Esta vez sobre liencillo lo cual me permitió manipular el soporte generando más variables en el esparcir del

chorreado. Además, implementé pintura con más grosor para generar relieve, combiné con cola y arena para que sea más espesa y genere una textura distinta. La combinación de menos colores me generó más equilibrio visualmente.

Luego experimenté con combinaciones que nunca utilizaría para ver su resultado. Por ejemplo, blanco, azul y marrón, lo cual efectivamente no me convenció visualmente. Luego hice otra obra abstracta inspirada en un paisaje de la memoria con base y luego dos fondos con opuestos complementarios y sumando pequeñas manchas sugiriendo los destellos de luz del mar y del cielo. Pero luego quise evitar remitir a una imagen ya vista. También experimenté con acrílicos fluidos, esta vez sobre cartón para poder generar el efecto marmolado buscado. Mezclé primero colores primarios y luego la paleta de triada de colores con cola vinílica, agua y aceite. El resultado me resultó impactante. En estas pruebas recuperé el asombro por la pintura, poder hacer tomando decisiones previas de paletas y técnicas para lograr resultados inesperados. Recuperé la sensación de asombro, la motivación de crear.

Las variaciones consistieron en pintar sobre liencillo sin preparar, sobre liencillo con bases de pintura acuosa y también sobre liencillos preparados con colores saturados plenos planos. Apliqué técnicas de chorreado, salpicado, pinceladas colmadas de pintura, mezclé pintura con arena, y también arrugué el soporte para pintarlo y luego estirarlo. Utilicé distintos tipos de pintura como la témpera, acrílicos, esmaltes sintéticos y látex. Apliqué la pintura con pinceles, rodillos y espátulas.

Según Mariel Ciafardo, “la clasificación entre colores cálidos y fríos puede ayudar a alcanzar el clima general que uno pretende de su obra. Pero el principio que afirma que los cálidos avanzan y los fríos retroceden no se cumple en todos los casos. Frente a las llamadas leyes de la percepción, podemos decidir tanto cumplirlas como violentarlas.” Parte del recorrido de la obra comprueba justamente que el azul no es frío por definición, sino que es un fondo que genera la parte más viva y cálida de la obra. Este sector me inspira a la acción, la energía, momentos de audacia. Seguí en esta línea e hice manchas con colores bien saturados, donde predominan los colores primarios. La aleatoriedad, los cambios me generan sensación de libertad. Escribo

“Freedom is no fear,” frase célebre de la cantante Nina Simone. También me interesó incorporar la lona como parte del recorrido. Las huellas de esta búsqueda han generado una obra en sí misma, reflejando toda la paleta utilizada en estos meses.

Finalmente, teniendo en claro las selecciones de técnicas y aquello descartado comencé desde cero sobre un lienzo, recortándolo en retazos rectangulares de aproximadamente 50 cm de ancho, y 2 a 3 metros de largo. Realicé una obra de gran escala que contiene los gestos y contrastes que más significan para mí en cuanto a lo visual, lo que representó ese momento, o aquellos que más disfruté hacer. Este camino fue emplazado sobre el piso, iniciando en la puerta para ser recorrido cruzando la sala, y finalmente termina en la ventana como alegoría de un final abierto.

Según Kandinsky, “de la misma manera que las notas musicales ejercen una impresión sobre el oyente, los colores y las formas producen una vibración anímica en aquellos que los contemplan” (Fundación Juan March, 2003, pg. 22) Cada uno recorrerá la obra y la percibirá de manera distinta. Eso es lo asombroso del lenguaje visual, cada uno puede construir su propio conocimiento, su propio camino.

Referentes

Según Dueñas Villamel, “Si hablamos de acabar con la representación pictórica, debemos mencionar a Kazimir Malevich como precursor tanto teórico como práctico en su elogio a la supremacía de la nada y su intención de expresar el universo sin la representación de objetos” (Dueñas Villamiel, 2011, n.d)

En semejanza a los y las pintores del expresionismo abstracto, no estoy interesada en la fiel representación figurativa, sino en emplear el color y el gesto para acentuar y transmitir resultados deseados. Uno de los primeros referentes que me inspiró para realizar este trabajo fue Mark Rothko. “Sus cuadros, enormes, muestran amplios campos de color rectangulares con unos límites indefinidos entre ellos. Son colores borrosos, que flotan suspendidos en el lienzo, estimulando unas sensaciones

místicas bastante interesantes” (Historia Arte, 2023, n.d.). Rothko es considerado junto a Pollock uno de los grandes artistas del expresionismo abstracto. Pero a diferencia de éste, Rothko no llenaba el lienzo de violentas manchas y pinceladas gestuales. El artista quería transmitir precisamente lo contrario, lo espiritual. le interesaba transmitir la intimidad. Pintaba cuadros grandes para poder estar dentro de la pintura. Pertenecía a la vertiente denominada *campos de color*.

Dentro de esta línea, la artista a quién más admiro es Helen Frankenthaler, en sus obras 'April Mood' y 'Montañas y Mar'. Es considerada una de las referentes más importantes de la afamada Escuela de Nueva York. Su novedosa técnica soak-stain se convirtió en un puente entre el expresionismo abstracto y la pintura de campos de color. Finalmente, la artista que captó mi atención para inspirarme en la producción final es Sarah Grilo, artista argentina reconocida en la escena neoyorquina de los sesenta. En su obra además del uso de color de manera abstracta utiliza el recurso de la palabra. Incorporé este recurso como parte de la experimentación ya que considero que también es un gran elemento para acompañar el proceso creativo.

Montaje

De la misma manera que busqué hacer algo distinto, quise que el emplazamiento sea distinto. Procuré que el público pueda recorrer la obra como si fuera un camino, es decir que pueda pisarla. Tuve constantes cuestionamientos sobre el emplazamiento durante el año. Con dudas en si la obra sería arruinada por las pisadas, o si el relieve de la obra generaría un peligro a que algún espectador se tropiece. A pesar de esto me mantuve firme ante mi visión. Me aseguré de que los relieves no sean tan pronunciados como para que alguien se pueda caer, y también de explicar que las pisadas serían una huella más en el recorrido que enriquecería a la obra.

Uní los retazos con pegamento para generar la forma de un camino. Las uniones fueron variadas, según las formas que se fueron generando con la pintura, para evitar cortes tajantes y rectos entre una y la otra. Luego utilicé cinta doble faz para pegar la obra al piso y a la ventana. Esto no resultó muy resistente en el caso de la ventana. Tampoco ayudó que hubo mucha lluvia y humedad previo a la muestra, por lo que tuve que reforzar la adhesión en varias oportunidades.

Conclusión

La obra representa la esencia de siempre probar cosas nuevas. La sensación de construir algo nuevo es como esperanzador. Dedicarle tiempo a explorar, probar, equivocarse y procurar aprender en el camino. Este proyecto representa una motivación para continuar. Como acto de esperanza, como una necesidad ontológica, lo que nos mueve, lo que nos marca una dirección. Para mí, un proyecto, aunque necesario, no es suficiente para transformar la realidad. Esta obra intenta representar la complejidad de las personas, de la cantidad de cosas que cargamos y a veces nos hacen perder la confianza en nosotros mismos. La obra representa que es necesario seguir intentando, seguir apostando, equivocarse y reinventarse... Detenerse y pensar, recalcular y avanzar, pero siempre, seguir caminando.

Bibliografía

- Dueñas Villamiel, Jorge (22 de marzo de 2011). *Silencio y vacío*. Realidades inexistentes. <https://www.realidadesinexistentes.com/silencio-y-vacio>
- El libro del Color. Madrid, Alianza. SOULAGES, Pierre. (2007). en Pierre Soulages, Valencia, Catálogo IVAM
- Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de Helen Frankenthaler». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/frankenthaler.htm>
- Fundación Juan March (2003). *Kandinsky: Origen de la Abstracción*
- Rodríguez, M. (2010). El vacío y la nada en el arte. AACAA Digital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte. 13. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3435159> Sanz, J. C. (2003).
- Rothko, Mark. "Mark Rothko." *Historia Arte*, <https://historia-arte.com/artistas/mark-rothko>. Octubre 2023.