

**facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

**Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación Pintura**

**Tesis
*Geométricas***

La fragmentación como organizadora de la imagen

Datos institucionales:

Directora de tesis: Lic. Paola Sabrina Belén. Profesora Adjunta de las cátedras Estética/ Fundamentos Estéticos y Epistemología de las Artes de la FBA de la UNLP.

Co-directora: Lic. María Gabriela Boer. Ayudante de la cátedra Pintura Complementaria de la FBA de la UNLP.

Nombre del tesista: Magalí Analía Gómez

Datos de contacto del tesista: 011 4253-5744 / 011 1578642353.

magaliigomez@hotmail.com

Legajo: 64018/8

D.N.I: 36.762.934

Abstract

Para la realización de la tesis, investigué la abstracción geométrica ya que me interesa como modo de representar, en mi caso particular, la cotidianeidad del espacio urbano; de manera tal que mis pinturas, puedan ser observadas e interpeladas por la mirada del espectador desde su memoria, como habitante de esos espacios. Mi deseo es que el espectador pueda indagar los sentidos posibles de estas espacialidades, desarrollando un vínculo estrecho con la obra, de forma que le evoque cierta intimidad.

Tuve en cuenta los trabajos teóricos de autores como Wassily Kandinsky, Rudolf Arnheim y Hans-Georg Gadamer, con el fin de profundizar y experimentar las diversas posibilidades compositivas, cromáticas y significativas de la pintura abstracta geométrica.

La utilización de paletas cálidas, dinámicas, contrastantes y con fuertes acentos de saturación, tienen el propósito de alcanzar la mirada del espectador, tal y como lo hacen las publicidades en el espacio público.

Como punto de partida para el inicio de obras propias que componen este trabajo de investigación, tome como referente el trabajo del artista canadiense Jazzberry Blue, especialmente los trabajos en los que representa cartografías que refieren a diversas ciudades del mundo.

Introducción

Para la realización de la tesis, recurrí a la abstracción geométrica como vehículo y modo de materialización de un conjunto de ideas: me voy a basar en el uso de formas geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas sobre espacios irreales que remiten al espacio urbano. Las utilizaciones de formas puramente geométricas dan lugar al título: “*Geométricas*” (término griego que significa geo: tierra, y métricas: medidas).

Como punto de partida, tomé la obra de Jazzberry Blue, artista canadiense, quien, a diferencia de mí, realiza mapas artísticos abstractos de diversas ciudades del mundo con colores neutros y poco contrastados. La idea principal de mi trabajo se centra en la representación de paisajes urbanos no específicos, fragmentos entrecruzados y rebatidos, representados en imágenes pictóricas. Mi trabajo se da de manera indirecta, a partir de aquello que las ciudades imprimen en mí, pretendo mostrar el caos organizado por medio de la visualidad que me permite la pintura, con nuevos puntos de vista respecto de la estructura urbana, incorporando a estas estructuras los colores saturados y altisonantes de la publicidad como parte importante de mi discurso visual.

Técnicamente me limite a la utilización del pleno plano y a una amplia paleta de colores que van desde las escalas cromáticas y desaturaciones hasta las presencias más saturadas, entre éstos se destacan: amarillo de cadmio, cian, magenta, azul ftalocianina, ultramar, cobalto, además de sus múltiples combinaciones, como resultado de la desaturación de cada color (las desaturaciones están realizadas con blanco).

Mediante la utilización de recursos plásticos, donde se relacionan elementos formales y tonales, pretendo una composición plástica que genere un vínculo con el espectador, que logre interpelarlo desde una dimensión sensible y perceptiva que dé lugar a una nueva mirada sobre los espacios cotidianos, donde se encuentre con estas formas y colores desde una nueva perspectiva.

La decisión de elegir una única materialidad y soporte, me permitió estudiar y experimentar paletas cromáticas, ritmos y movimientos diversos, en este sentido, opté por el acrílico y el bastidor.

Aunque en las obras no me centré en lograr una ilusión óptica o movimiento, pretendo con ellas invitar a los espectadores a un recorrido visual que los movilice. Mi intención principal en esta producción es captar la mirada del espectador, despertando su memoria inconsciente o de segundo plano para crear una relación entre mis pinturas, la ciudad y el espectador, mediante obras que den cuenta indirectamente de esos espacios cotidianos que todas las personas habitan casi sin darse cuenta al estar sumergidas en la vorágine cotidiana. Con mi trabajo, busco que el espectador mire la obra, ponga a prueba su experiencia para alcanzar otras miradas, además de las que ya tiene, de la ciudad en la cual habita.

Fundamentación

Marco teórico

Como disparador, para abordar el proceso de investigación y producción, utilicé el trabajo teórico del pintor ruso Wassily Kandinsky (1866-1944), puntualmente sus libros *Punto y línea sobre el plano* (1926) y *De lo espiritual en el arte* (1996).

El primer libro, *Punto y línea sobre el plano* (1926), resulta relevante a fin de explorar en la utilización de elementos plásticos básicos de suma importancia al momento de componer una imagen, entre los cuales, el punto tiene la particularidad de ser el elemento principal. Este permite hacer visible lo invisible, pese a dicha característica, siempre se encuentra presente en una obra. Además de esto, tomo de su trabajo la utilización de planos, los cuales varían según su tamaño, forma y color, y es aquello que rescato y utilizo en gran parte de mis obras, al igual que el uso de la línea y sus variantes, en pos de alcanzar composiciones pictóricas que se vinculan con lo urbano y la cotidianeidad.

Respecto, del segundo libro, una idea central de Kandinsky, refiere al uso particular del color, el cual permite dar origen a llamativos efectos visuales en cada una de sus obras. Según el autor, los efectos del color pueden pensarse desde dos perspectivas. Por un lado, habla de un efecto ligado a lo puramente físico, que provoca sensaciones de corta duración cuando se alcanza un alto grado de desarrollo de la sensibilidad. Por el otro, un segundo resultado sería el alcanzar un efecto que se vincule a la psicología del color, donde existen colores de carácter muy vibrante que producen en el espectador una conmoción psíquica; ya que cada color produce algún tipo de sensación o sentimiento en la mente y en el corazón de cada espectador. En este punto, Kandinsky hace referencia a la idea de “sinestesia”, la que se produce como resultado de la comunión entre la obra y el espectador que la observa.

Siguiendo las consideraciones del mencionado artista sobre el uso de las formas y el color, y asimismo las propias obras del artista -entendidas como disparadores visuales- en la producción que constituye esta tesis, pretendo generar un efecto que

interpele al espectador y movilice en él emociones e ideas que le permitan recrear, reelaborar sus vivencias y experiencias en torno al espacio circundante y pensamientos. El espacio urbano-público, representa un valor común, el lugar de encuentro, la visión de este espacio representa a la sociedad que lo habita, es un espacio socio-geométrico y no meramente una construcción contenedora de ciertos movimientos, constituye un enlace entre la geometría y la humanidad. En este sentido, las pinturas que componen la tesis indagan y buscan modos novedosos de representación del mundo, específicamente de los espacios urbanos cotidianos por los cuales discurrimos y nos desplazamos habitualmente, a veces casi sin darnos cuenta. Cada uno de esos espacios, va a estar plasmado en el campo plástico, a la espera de la carga emotiva y reflexiva que se espera generar a partir de la relación con cada espectador.

Pretendo generar cartografías o mapas de los espacios urbanos no literales, con el fin de que éstos adquieran sentido en la medida que el espectador establezca un vínculo con ellos. Mi fin es plantearle al espectador, la posibilidad de generar una percepción diferente de esa realidad, donde el mismo pueda observar variantes compositivas que lo trasladen a espacios cotidianos de su vida, en los que habita, pero sin detenerse demasiado. Ensayo en cada pintura un intento de otorgarle otra mirada a lo ya conocido, a la vez que busco establecer un vínculo estrecho entre la obra y el espectador.

Como todo mapa tendrá límites y reglas. En cada una de las obras que componen esta tesis, se puede observar una búsqueda compositiva vinculada a resaltar la distribución de las formas y los elementos plásticos que fueron extraídos del espacio físico de la cotidianeidad.

También considero relevante para la tesis, destacar el trabajo *Arte y percepción visual* de Arheim (1954) quien, en un capítulo dedicado exclusivamente al tema del equilibrio visual, considera que para alcanzarlo hay infinitas maneras de ubicar las figuras o formas en el espacio y componer la imagen de acuerdo a los intereses propios del artista. En tal sentido, subraya que en la manera de representar se debe tener en cuenta el peso de cada figura, el cual varía según su tamaño, forma y ubicación en el espacio. Son así los responsables del cambio de gravedad y, por

ende, de dirección en la composición. Este punto ha sido de gran relevancia en el inicio de la producción de las obras, debido a que tuve en cuenta tanto las características formales y tonales de cada uno de los elementos plásticos utilizados, como también la disposición otorgada a cada uno de ellos, dependiendo del sentido o sensación que se pretendía generar.

Asimismo, uno de los objetivos de la tesis es pensar la experiencia del arte desde la relación de la obra con el espectador, considero necesario evocar algunas reflexiones estéticas de Hans-Georg Gadamer en relación a la ontología de la obra de arte. A partir de las concepciones de este autor, la obra de arte -como juego- es siempre representación para un espectador, con el cual entra en diálogo. Se apela a un espectador con el cual comparto lo cotidiano en la espacialidad geométrica urbana.

En líneas generales podría decir que me interesan algunas referencias visuales pertenecientes a Jazzberry Blue, Gabriela Boer, Marta Minujín, Raúl Mazzoni, Sarah Morris y Tom Wesselmann, las cuales se muestran en una visión más completa en el Anexo II. Algunas de las ideas utilizadas en mi trabajo se complementan y desarrollan en la metodología de trabajo que se encuentra a continuación.

Opté por utilizar de los referentes visuales elegidos, las paletas creadas por Gabriela Boer, Marta Minujín y Tom Wesselmann. Debido a que me resultan impactantes a nivel visual y existe en ellas un alto nivel de técnica. Mientras que de Raúl Mazzoni y Jazzberry Blue, tomé para la realización de mis obras, la distribución compositiva que ambos utilizan con frecuencia en cada uno de sus trabajos. Todo ello se ha pensado y elegido en pos de crear composiciones geométricas abstractas que representen espacios cotidianos urbanos.

Metodología de trabajo

Inicialmente el proceso de trabajo parte de la investigación y observación de obras pictóricas abstractas, de carácter geométrico, que forman parte de producciones modernas y contemporáneas. Esto me permite imaginar nuevas maneras de representar las formas en el espacio, de pensar en otras paletas, incluso en otros recursos plásticos, etc. Dichas imágenes actúan entonces como referentes visuales al momento de realizar cada obra.

Más tarde, planteo en el bastidor el esquema mental, sobre lo que pretendo llevar a cabo. Allí, tomo decisiones sobre el lugar que ocupará cada forma y acerca del color de cada una de ellas dentro del campo plástico. Cubro cada uno de los diversos sectores con plenos, haciendo hincapié en la técnica y en la erradicación de la pincelada, donde cada fragmento cuenta con tres o cuatro capas de pintura. De esta manera, en función de las formas y del lugar que ocupa cada una, decido las paletas que usaré para cada una de ellas.

Los pasos y actividades para la concreción de la obra pueden sintetizarse entonces de la siguiente manera:

- Exploración, indagación y observación de obras de arte abstracto moderno y contemporáneo que partan de figuras geométricas. Búsqueda de referentes que trabajen en mí mismo sentido lo urbano.
- Dibujo de formas sobre el bastidor, utilizando herramientas de geometría: regla y escuadra.
- Utilización de cinta de papel para delimitar el contorno de cada forma.
- Pintura de cada fragmento de la composición, colocando tres o cuatro capas de pintura a cada forma dibujada.
- Barniz sobre las obras mediante la utilización de una pinceleta de cerda blanda y un barniz semi-mate para unificar los brillos.

La decisión de utilizar el acrílico, como único material, surge debido a la calidad de superficie, ya que resulta de fácil secado y permite alcanzar un pleno plano de cada uno de los colores mencionados y utilizados. Además, considero la utilización del bastidor como soporte, teniendo como propósito la realización de una serie de 12

obras, de las cuales 7 de ellas, poseen igual formato, de manera que las mismas funcionen como serie. Luego de esto busqué recrear las imágenes en nuevos tamaños y en soportes más grandes incluso, para alcanzar nuevas posibilidades plásticas compositivas, de manera de reinventar el espacio urbano desde otros tamaños.

A modo de título para llamar a cada una de las obras, elegí utilizar una serie de números y letras en función del orden en el cual las obras fueron creadas y sus aspectos tonales y formales. La letra A, B, C, D y E hacen referencia al orden en el cual fueron creadas las obras y la letra G, en referencia al título de la tesis.

Las 12 obras serán expuestas en el Espacio Dionisia, el cual se encuentra ubicado en Diagonal 80 N° 156 entre 39 y 40, en la ciudad de La Plata.

Conclusiones

La Tesis “Geométricas” tiene como propósito generar nuevas visiones al espectador respecto de su experiencia cotidiana, utilizando para generar una vinculación los espacios comunes de los que parten las diversas obras que componen la misma, las cuales tienen un estilo netamente abstracto y geométrico.

En dicha búsqueda, considero que juega un rol central la materialidad, los soportes y el trabajo de composición con las formas y recursos plásticos. En este proceso de trabajo fue de gran relevancia el reconocimiento de disparadores visuales de diversos artistas y las referencias teóricas de autores como Kandinsky, Arnheim, y Gadamer.

Elegí la abstracción geométrica, ya que mi intención se centró en una búsqueda compositiva vinculada a resaltar la distribución de las formas, las diversas composiciones y los elementos plásticos que fueron extraídos de algún espacio físico de la cotidianidad. Con el fin de atraer al espectador y lograr interpelarlo, mediante la observación de composiciones que lo inviten a realizarse preguntas acerca del espacio urbano y cómo ello se vincula a su cotidianidad. Se espera que el espectador se interese e involucre con la obra de modo tal que pueda observar la cotidianidad desde otro punto de vista.

Para ello elegí artistas que, en otro momento y contexto, optaron por la geometría como vehículo para realizar sus composiciones plásticas. Pienso que, desde allí, se puede expresar concretamente aquello que pretendo que observe el espectador, a partir de paletas que se caracterizan por su vivacidad y el uso de composiciones meramente dinámicas, en función de lograr atrapar su mirada.

Bibliografía

- Arheim, Rudolf, (1979). *Arte y percepción visual*. Madrid. Editorial Alianza.
- Belén, Paola Sabrina (2013) *El juego como modo de ser de la obra de arte: consideraciones sobre la representación artística en la estética hermenéutica de Gadamer. Ensayos*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, núm. 24, pp. 6-25. Globus comunicación. S.A. (1994
- Kandinsky. *Grandes pintores del siglo XX*, Tomo IV. Madrid. Editorial Globus.
- Kandinsky, Wassily (1926) “Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos”. Colombia: Grupo editor Quinto Centenario.
- Kandinsky, Wassily (1911) “De lo espiritual en el arte.” México: Editorial Premia S.A.
- Rossi, María Cristina (2015). *Raúl Mazzoni: Experiencias bi-espaciales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Raúl Mazzoni editor.

Obras:

- Gabriela Boer “Disco 4” (2013)
- Jazzberry Blue “S/T” (S/F)
- Marta Minujín “Freaking on fluo” (2010)
- Raúl Mazzoni “Pintura bi- espacial” (1996)
- Sarah Morris “Chimera” (2009)
- Tom Wesselmann “Naturaleza muerta n° 35” (1963)

Recursos electrónicos:

- <https://xgfkscm.wordpress.com/m2-kandinsky-elementos-morfologicos/>
- <http://discursovisual.net/1aepoca/dvweb07/art11/art11.htm>

- www.macba.com.ar
- <http://boergabriela.blogspot.com.ar/>
- <http://www.fundacionkonex.org/b741-marta-minujin>
- <http://www.raulmazzoni.com.ar/BIOGRAFIA>
- <https://culturacientifica.com/2015/11/04/arte-cartografico-arte-con-mapas/>
- <http://www.artnet.com/artists/sarah-morris/>
- www.tate.org.uk/art/artists/sarah-morris-3099
- www.pinterest.es/ceyhem/jazzberry-blue/

ANEXO I

Producciones que conforman la tesis:

AG 1001 (2016)

Acrílico sobre bastidor de 50 X 70 cm.

AG 1002 (2016)
Acrílico sobre bastidor de 50 X 70 cm.

BG 1003 (2017)
Acrílico sobre bastidor de 50 X 70 cm.

CG 1004 (2017)
Acrílico sobre bastidor de 50 X 70 cm.

BG 1005 (2018)
Acrílico sobre bastidor de 0,50 x 0,70 cm.

DG 1006(2018)

Acrílico sobre bastidor de 0,50 x 0,70 cm.

BG 1007 (2018)
Acrílico sobre bastidor de 0,50 X 0,70 cm.

BG 1008 (2018)
Acrílico sobre bastidor de 0,60 X 0,90 cm.

AG 1009 (2018)
Acrílico sobre bastidor de 0,80 X 1,20 cm.

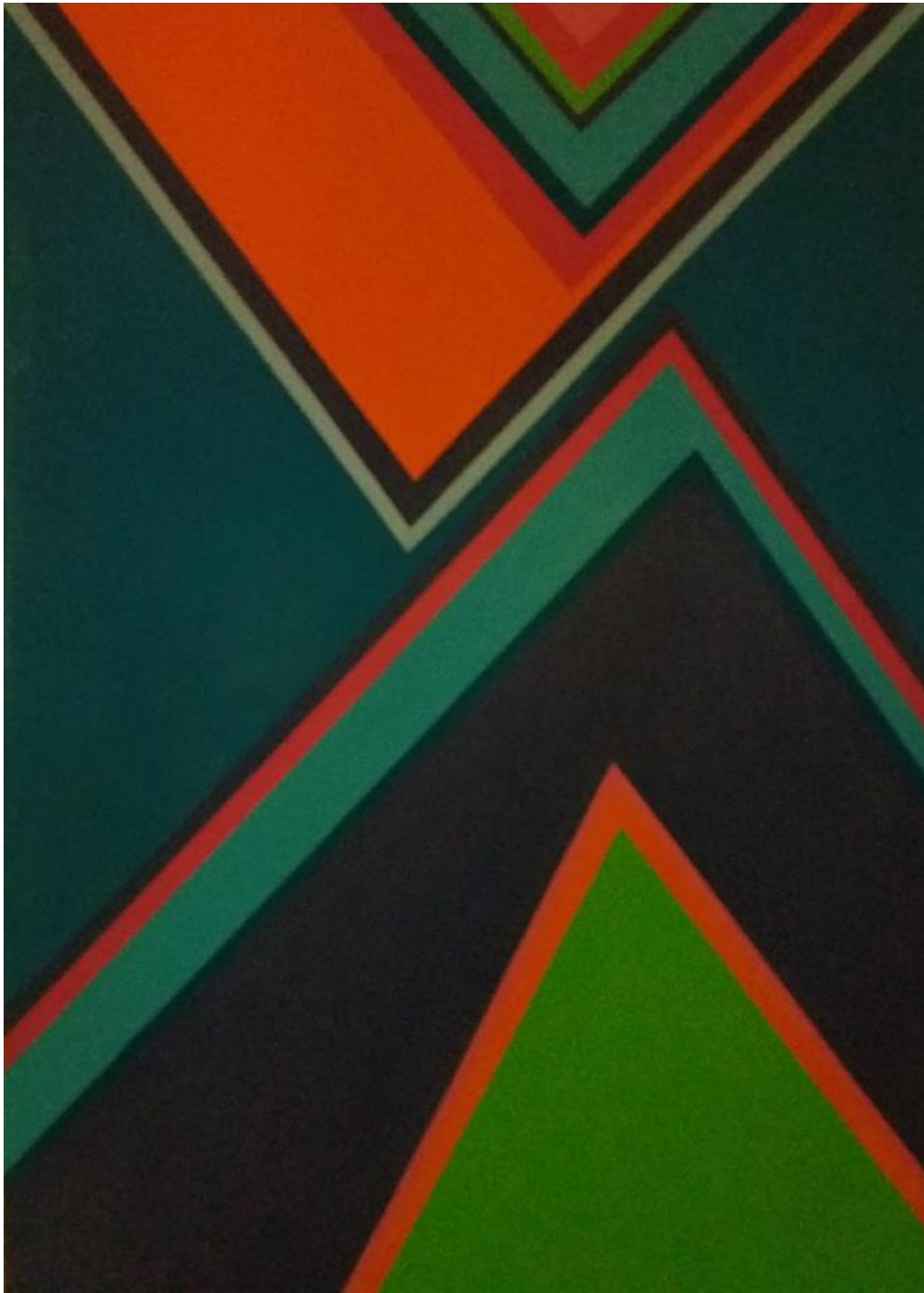

EG 2010

Acrílico sobre bastidor de 0,70 X 1 m.

EG 3011 (2018)
Acrílico sobre bastidor de 1 X 1,20 m.

FG 4012 (2018)

Acrílico sobre bastidor de 0,70 X 1m.

Anexo II

Referencias artísticas

Jazzberry Blue

Artista autodidacta que actualmente reside en Canadá. Ha diseñado los primeros mapas abstractos de las ciudades más famosas del mundo. Con el fin de contrarrestar la tendencia existente de realizar mapas cartográficos que resultaban ser cada vez más intrusivos y de mantener el plano original de las respectivas ciudades.

Gabriela Boer

Nació en 1971. Es Licenciada y Profesora de Artes Plásticas egresada de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. También se dedica a la conservación y restauración. Asiste en 2011 al taller de Sergio Bazán y Manuel Amestoy y durante el 2012, al de Tulio de Sagastizabal. Mi interés por su obra reside en el acabado de su técnica, y la utilización de una amplia paleta de color.

"Disco 4" (2013)

Acrílico sobre tela de 200 X 200 cm.

Marta Minujín

Nació en Buenos Aires en 1941. Su obra se encuadra dentro de las tendencias informalistas y es de una notable originalidad. Posee un carácter conceptual, pop, psicodélico y de acción. Durante fines de los años sesenta, Minujín adhiere al movimiento contracultural hippie en Nueva York, donde se vuelca al arte pop y el arte psicodélico. Dentro de su extensa producción de obra, sus collages resultan no sólo impactantes a nivel visual, sino que además el trabajo de esta tesis comenzó a partir de la utilización de dichas imágenes como disparadores visuales al momento de realizar la propia obra, en el segundo año de la básica de la carrera.

“Freaking con fluo” (2010)

Técnica mixta sobre lienzo

Raúl Mazzoni

Artista plástico platense nacido en 1941. Centra su actividad plástica en una propuesta basada en la búsqueda espacial, donde representa formas de carácter geométrico y destaca las deformaciones de las mismas en el plano. Da a esto el nombre de pintura bi-espacial, ya que invita al espectador a que se pregunte acerca del uso de la geometría para expresar el tema del espacio.

De este artista, resulta interesante su manera de componer y la diversidad de materiales que utiliza para producir sus obras.

"Pintura bi- espacial" (1996)

Acrílico s/madera.

Sarah Morris

Nació el 20 de junio de 1967, en Sevenoaks, Reino Unido. Me impactó de su obra la utilización de variadas paletas y las diversas maneras que la artista elige para componer sus propias imágenes.

"Chimera" (2009)

Tom Wesselmann

Nació en 1931 en Cincinnati, Estados Unidos. Se inició en el mundo del cómic y a partir de los años '60, triunfa en New York con el Pop Art, dentro de la corriente del nuevo realismo. Famoso por sus pinturas, donde representa audaces desnudos femeninos y su amplia producción gráfica.

De este artista, resulta de especial interés, sus variadas paletas, en las que utiliza colores generativos, las cuales fueron tomadas para la realización de las diversas obras que constituyen el presente trabajo de investigación.

"Naturaleza muerta n°35" (1963)