Variaciones en las técnicas pictóricas.

PEC3

Procedimientos y técnicas pictóricas.

Miguel A. Ramos Oya

noviembre 2021

PRIMERA PARTE

Investigación y análisis:

Después de analizar el material teórico propuesto para la actividad (Fernández Abad, B. "Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas" *UOC PID_00284588*) en el que se describen las distintas herramientas, materiales y soportes, ya sean estandarizados o personalizados, y su influencia en el desarrollo e intencionalidad de la obra pictórica. De cómo las distintas técnicas y procesos basados en pigmentos grasos o magros, naturales o acrílicos que de la misma manera que el uso de las distintas herramientas confiere carácter y sirve de hilo conductor para dar forma a la idea del pintor.

Se plantea la elección de un referente que sirva de guía en este proceso de experimentación con distintos materiales asociados a la pintura. Parece lógico aproximarse a las corrientes pictóricas de mediados y finales del s. XX como el mejor referente por ser una característica de común a muchos de estas corrientes la investigación y uso de materiales no utilizados habitualmente en el proceso pictórico.
Entre los comentarios de los foros surgen distintos movimientos que invitan a ser tenidos en cuenta en este proceso de selección, uno de los más comentados es el movimiento denominado Informalismo que tiene su epicentro en Europa que aparece en Europa a finales de los años cuarenta y cobra especial fuerza en los países mediterráneos europeos con especial interés en España. Utiliza un lenguaje abstracto donde los materiales toman relevancia, de aquí el encaje como referente.

En principio, dirijo mi atención sobre este movimiento que como tal no me era muy conocido, a pesar de tener referencias de muchos de los pintores que de una manera u otra formaron parte activa y destacada de él. El término acuñado en 1951 se debe al crítico francés Michel Tapié, que aplica los nombres art informel (arte informal) y art autre (un arte diferente) en relación con las obras de Dubuffet y Fautrier. Cabe destacar que la filosofía existencialista da cobertura ideológica a este movimiento. Basados en la subjetividad individual y , por tanto, centrándose en la expresión del abismo interior.

Cabe integrar dentro de esta definición variantes o tendencias conocidas como matérica, gestual, tachismo y espacialista. Los artistas que desarrollan esta corriente marcan su personalidad pesimista a través de las técnicas o materiales empleados, usando del azar y la improvisación con cierto rechazo de lo premeditado. En España el informalismo tiene una nutrida y cualificada representación en toda una generación de artistas con cierta influencia por el expresionismo abstracto americano. Entre ellos podemos destacar a Tàpies, Rivera, Guinovart, Puig, Saura, Francés, Muñoz, Millares y Canogar, entre otros.

El espíritu de postguerra y tragedia de esta generación les conduce a refugiarse en el recurso de lo subjetivo, con un punto irracional e inmediato. Del mundo que les rodea, interesa lo más humilde y hasta entonces despreciable como vuelta de partida desde el desastre.

Después de analizar la obra de algunos de los artistas españoles integrantes de la corriente informalista, tras buscar paralelismos estéticos con mis gustos y maneras, me surge una gran duda entre dos de los más destacados. Los dos grandes son Luis Feito y Rafael Canogar. La decisión final es tomar como referente a Canogar por su evolución de lo orgánico a la geometría

Informalistas en España

Manuel Millares Sall

Manuel Millares Sall, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de febrero de 1926 y fallecido en Madrid el 14 de agosto de 1972.

Museo Reina Sofía.

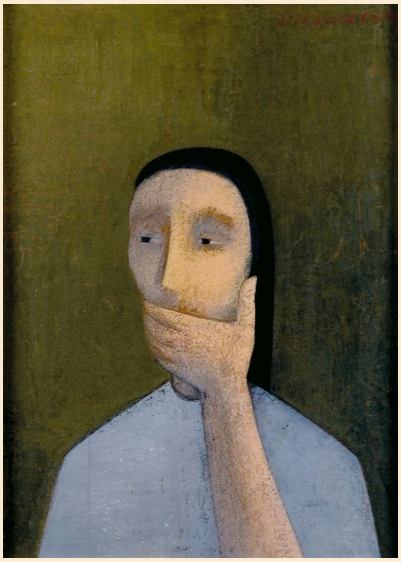
Cuadro 61. Colección La Caixa

Manuel Rivera Hernández

(Granada, 23 de abril de 1927 - Madrid, 2 de enero de 1995), miembro fundador del Grupo El Paso.

Juana Francés

(Alicante, 1924 - Madrid, 1990) cofundadora del Grupo El Paso, creado en 1957.



Lucio Muñoz Martínez

(Madrid, 27 de diciembre de 1929 - Madrid, 24 de mayo de 1998, uno de los máximos exponentes del informalismo español de la segunda mitad del siglo XX.

Luis Feito López

(Madrid, 31 de octubre de 1929- Rascafría, 7 de febrero de 2021) fue un pintor español. Fundador de El Paso.

Rafael Canogar

1935 nace en Toledo el 17 de mayo,. Es el segundo de cuatro hermanos.

Su infancia se desarrolla en la España de finales de la Guerra Civil. Finalizada la guerra en España, su familia se muda en numerosas ocasiones hasta fijar su residencia en Madrid el año 1944, viviendo aquí los ecos de la II Guerra Mundial. En el Madrid de la posguerra (1948) es admitido como alumno del gran pintor Daniel Vázquez Díaz, artista a caballo entre el realismo y el cubismo que vivió nueve años en el París de la I Guerra Mundial.

En 1955 comienza su etapa abstracta y contacta con Luis Feito con el que fundará en 1957 el grupo de vanguardia artística conocido como “El Paso” junto con los pintores Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Antonio Saura y el escultor Pablo Serrano. El Paso realiza numerosas exposiciones de grupo, la primera en 1957 en la Galería Buchholz, con el Museo de Arte Contemporáneo, trae a Madrid la exposición Arte Otro, que se inaugura en la "Sala Negra".

A partir de 1964 va relegando los postulados informalistas y a partir de este momento empieza a variar su temática hacia los medios de comunicación influenciado por el Pop Art norteamericano. Esta deriva estética confluye con una preocupación ética por los temas sociales. Nace su segundo hijo, el escultor Daniel.

Este periodo lo cubre entre Italia y España. A partir de 1975 con la apertura en la sociedad española de la transición evoluciona formalmente hacia formas basadas en el color y en las figuras geométricas en una vuelta a lo abstracto en la que establece como objetivo el dialogo entre materiales y soportes.

Presente en multitud de museos en todo el mundo, cuenta con innumerables y prestigiosos premios y títulos en los que cabe destacar: Recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas (1982), catorce años después (1996) es elegido miembro de la Real Academia de las Artes de San Fernando y en 2003 se le concede la Medalla de

Oro al Mérito en las Bellas Artes.Su obra en imágenes.

Sin Título (1) ***1959***

Litografía
Soporte: Papel
Dimensiones mancha: 46 x 43 cm
Dimensiones soporte: 65 x 49,5 cm
Tintas: 1
Tiraje: 25
Editor: Rafael Canogar, Madrid
Impresor: Dimitri Papageorgiu, Madrid

Saludo a una personalidad (6) ***1969***

Litografía
Soporte: Papel de grabado Alemán
Dimensiones mancha: 51 x 71 cm
Dimensiones soporte: 51 x 71 cm
Tintas: 2
Tiraje: 20 + 9 Tamarind + 3 PA + 1 p de cancelación
Editor: Tamarind, Los Ángeles

La Pelea. Carpeta: "La Violencia" (8) ***1969***

Litografía
Soporte: Papel Calendered Rives BFK
Dimensiones mancha: 56 x 76 cm
Dimensiones soporte: 56 x 76 cm
Tintas: 1
Tiraje: 20 + 9 Tamarind imp. + 2 PC +1 PE +1 canc
Editor: Tamarind, Los Ángeles
Impresor: Tamarind, Los Ángeles

El Castigo (34) 1972

Serigrafía
Soporte: Papel
Dimensiones mancha: 64 x 44 cm
Dimensiones soporte: 73 x 51 cm

Homenaje a Goya (51) 1975

Litografía + fotolito
Soporte: Papel Guarro
Dimensiones mancha: 76 x 56 cm
Dimensiones soporte: 76 x 56 cm
Tintas: 3
Tiraje: 75 + 13 H.C.
Editor: Polígrafa, Barcelona
Impresor: Polígrafa, Barcelona

Sin Título (82) 1983

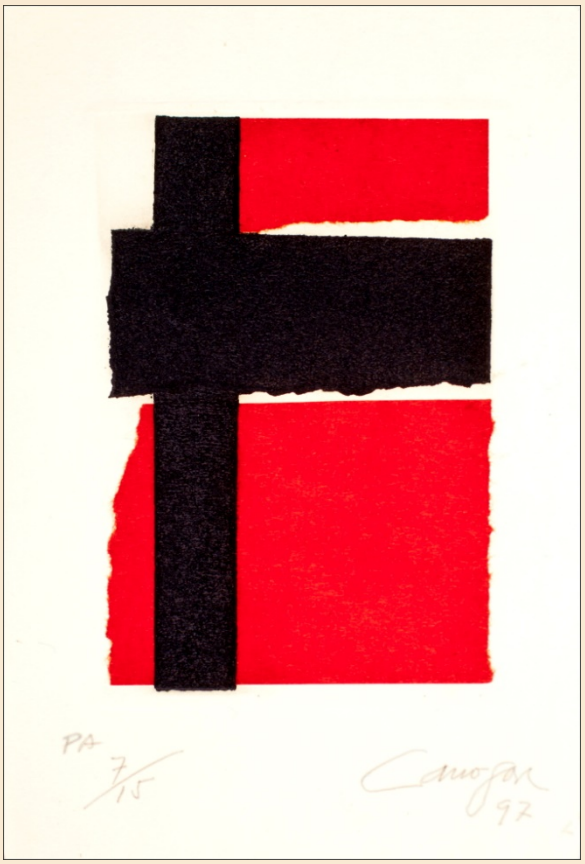
Aguafuerte
Soporte: Papel Greysse-France
Dimensiones mancha: 49 x 39 cm
Dimensiones soporte: 65,5 x 41,5 cm
Tintas: 1
Tiraje: 75
Editor: Taller Mayor 28. Madrid
Impresor: Taller Mayor 28. Madrid

Sin título nº 6. Carpeta: "El Trancadizo" (114) 1989

Litografía
Soporte: Papel Michel
Dimensiones mancha: 32 x 24 cm
Dimensiones soporte: 32 x 24 cm
Tintas: 4
Tiraje: 100 + 10 PA
Editor: Antojos. Isabel Pérez, Madrid.
Impresor: Don Herbert, Madrid.

Sin título (160) 1991

Aguafuerte con cemento
Soporte: Papel Velín Arches blanco, 250 gr.
Dimensiones mancha: 53 x 36 cm
Dimensiones soporte: 75 x 56 cm
Tintas: 5
Tiraje: 100 x 10 PA + V HC
Editor: Adolfo Castaño
Impresor: Fructuoso Moreno, Madrid



Zigurat nº 2 pequeño (195) 1997

Aguatinta y aguafuerte
Soporte: Papel Keaykalour y Rives Tradition 300 gr
Dimensiones mancha: 14,5 x 10 cm
Dimensiones soporte: 22,5 x 14,5 cm
Tintas: 3
Tiraje: 150 + 15 PA
Editor: Unión Fenosa
Impresor: El Taller, Madrid

Sin título 1998

Aguafuerte + collage
Soporte: Papel Gravar-Art 320gr
Dimensiones mancha: 32 x 25 cm
Dimensiones soporte: 52,5 x 37,5 cm
Tintas: 3
Editor: Fundación Duques de Soria
Impresor: El Taller, Madrid

Nocturno (242) 2001

Serigrafía con collage
Soporte: Cartón pluma
Dimensiones mancha: 100 x 70 cm
Dimensiones soporte: 100 x 70 cm
Tintas: 2
Tiraje: 75 + 8 PA + 8 PT
Editor: Arte y Naturaleza, Madrid
Impresor: Fuera de Serie, Madrid Bibliografía,

Obras referentes

Tajo (346) 2010

Impresión digital y grabado
Soporte: Papel Liberón, 300 gr.
Dimensiones mancha: 19,6 x 18 cm
Dimensiones soporte: 27,6 x 20 cm
Tintas: 5
Tiraje: 50 + 5 PA + 3 PT
Editor: Tinta Seca, Revista de Arte y Literatura. México
Impresor: Francisco Quintanar, México

Sin título 2017

Oleo sobre dibond
Soporte: aluminio dibond

Todas las reproducciones corresponden a la web del autor. www.rafaelcanogar.com

En conjunto, el atractivo de la obra de Canogar, además de su calidad, reside en su amplia producción , así como las grandes evoluciones que manifiesta a largo de su dilatada carrera. Utiliza una panoplia de recursos y herramientas amplísimos con lo que permite múltiples posibilidades de inspiración a través de sus distintas obras.
No ha sido fácil tomar la decisión de establecer una única obra como referente, de hecho, he probado distintas técnicas y diversas propuestas estéticas que presentaré como opciones a la tercera parte del ejercicio.

Una de las obras seleccionada es la denominada “Nocturno” de 2001 que se trata de una serigrafía con collage. A partir de la propuesta de esta obra lo que aporto como elemento diferenciador es la utilización de aguaplast teñido con acrílico y aprovecho para rendir con ello homenaje al día dedicado a la denuncia de la violencia de género.

La otra obra elegida es la marcada en páginas anteriores “Sin título” datada en 1998 que se trata de un collage sobre un aguafuerte en papel. En cualquier caso, quiero combinar las distintas técnicas utilizadas por Canogar sobre estos dos proyectos por el gran atractivo que supone el experimentarlas.

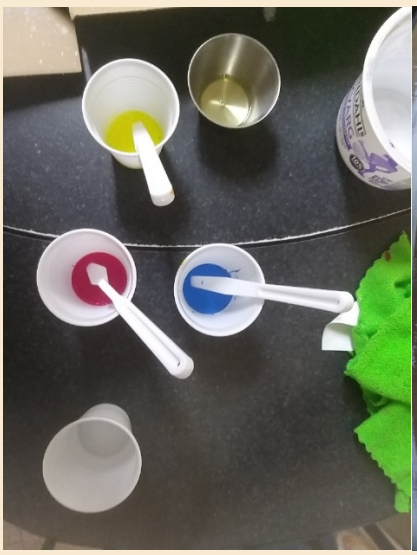
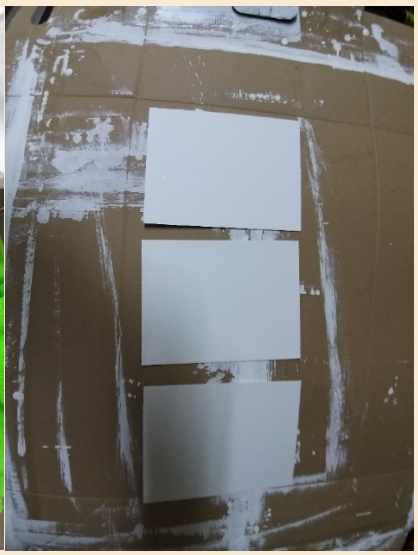
SEGUNDA PARTE

Laboratorio de investigación pictórica.

En este apartado de la PEC en el que toca experimentar, comienzo con el uso de los pigmentos con un alto grado de liquidez interviniéndolos con lejía. Dejando fluir libre y aleatoriamente la pintura muy liquida para, posteriormente, incorporar la lejía como elemento disolvente que se suma a la aleatoriedad de las mezclas y genera decoloraciones al reaccionar con los pigmentos.

Preparando los distintos utensilios y la zona de trabajo. Las dos áreas que voy a utilizar dado que no tengo un taller al uso serán la terraza y la cocina por motivos de seguridad y para facilitar la limpieza al tener acceso a zonas de agua.

Preparando los pigmentos y la lejía.

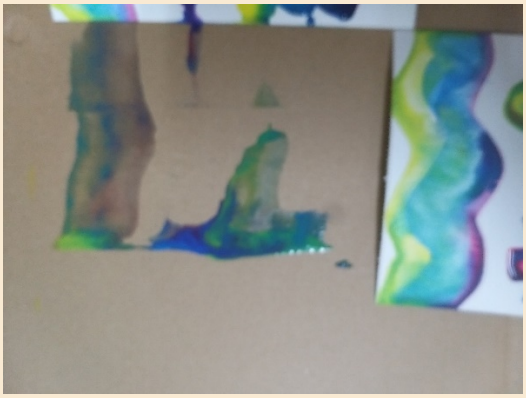
Utilizaré, en principio, tres soportes en papel DIN A5 de 300gr para acuarela para las pruebas.

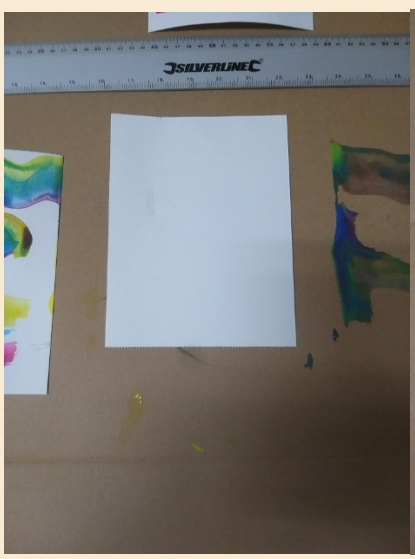
Aplicando la lejía.

Seco la abundante cantidad de agua.

Queda lejía en el cartón de protección y me encanta el resultado que ha producido la pintura y la lejía al salirse del papel. De forma precipitada intento aprovechar ese residuo como patrón para otra prueba.

Una vez preparado otro papel, utilizo la mancha sobre el cartón como tampón y presionando el papel sobre la mancha consigo una imprimación de la misma.



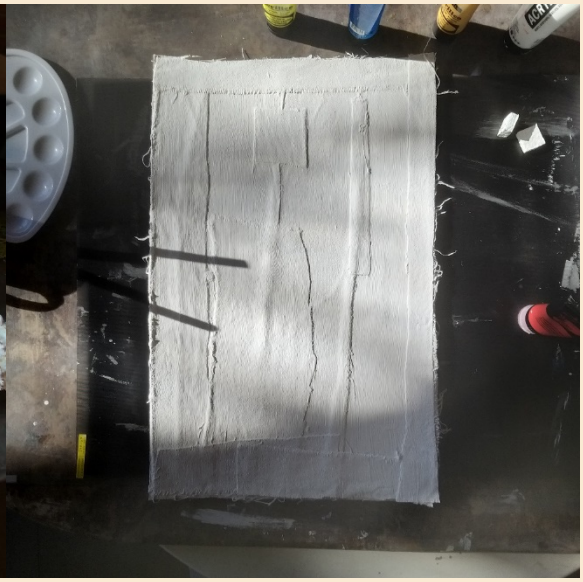


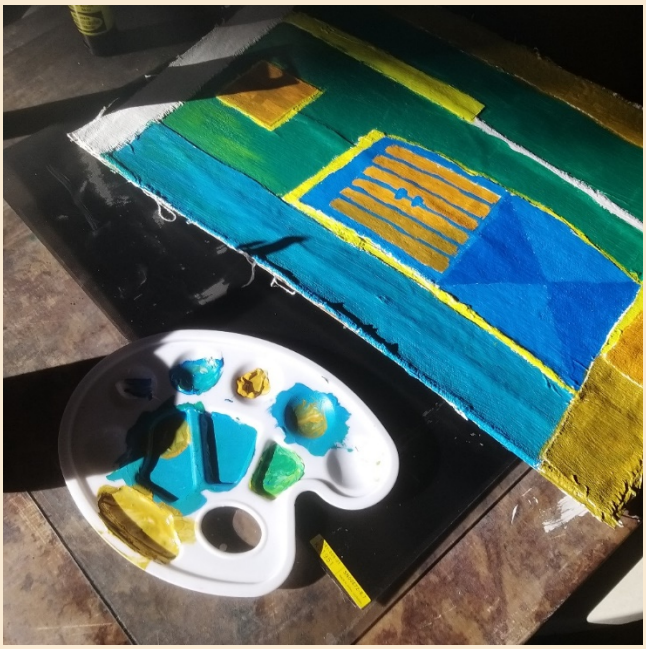
Aplico más pintura en la parte central y repito el proceso de las primeras pruebas. Queda impregnado el papel y texturizado con las zonas de absorción del cartón de protección.

Tras moverlo para que la pintura central se desplace por la superficie del soporte procedo a secarlo, quedando de esta manera.

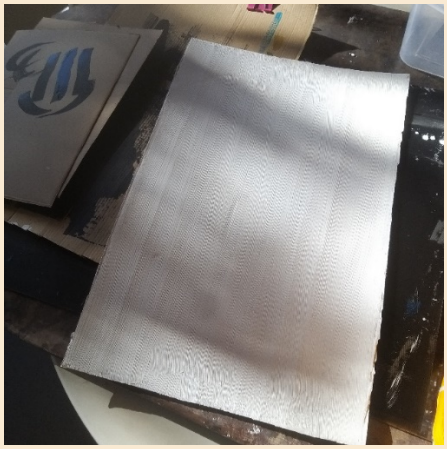
En la segunda experimentación he utilizado como cargas distintos elementos: Arena, fotografías, sal, papel, hojas, tela, aguaplast… En esta ocasión el lugar de trabajo se desplaza a la terraza.

Pegando tiras de lienzo de recortes de telas de otras preparaciones de canvas sobre cartón reciclado .
Utilizando cola y componiendo un collage con los trozos.





En esta ocasión utilizaré tinta china con sal sobre un cartón con imprimación de agua_latex.



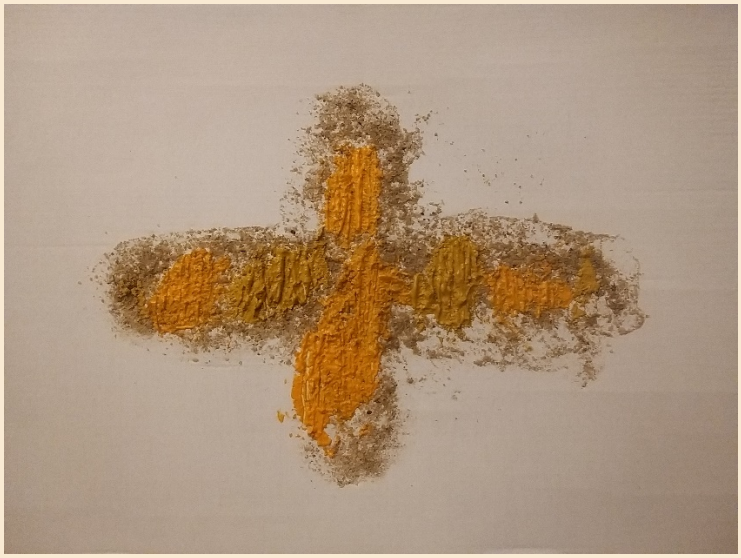
Moveré el soporte para que la tinta se desplace a lo largo del cartón con la sal.

Tiño arena de rojo y la aplico con aguaplast sobre la tinta china.

El efecto de la sal sobre la tinta china utilizando de soporte el cartón con la imprimación de agua-latex no fue nada espectacular, de hecho, salvo algún efecto leve, no se puede apreciar gran reacción en el pigmento. El resultado final no parece muy satisfactorio. Seguiremos probando otros usos.

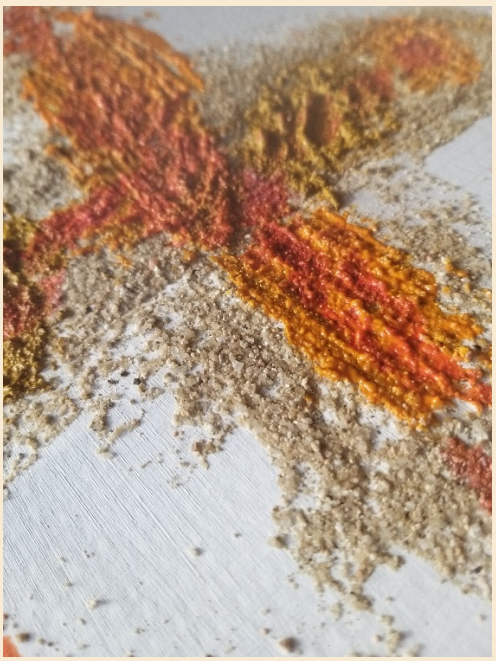
La siguiente prueba de resultado de materiales la realizaré con **arena** como elemento de carga para aportar cuerpo y textura a la pintura. En unos casos la arena va teñida y en otros se aplica con su aspecto natural. Los elementos de fijación utilizados son la propia pintura acrílica con un alto grado de densidad y en otros yeso y cola blanca. El soporte será cartón reciclado de tamaño DIN A3 con imprimación de agua_cola.

Aplicando la cola sobre el cartón para descargar la arena sobre la parte encolada. Retiro posteriormente la arena que queda suelta.



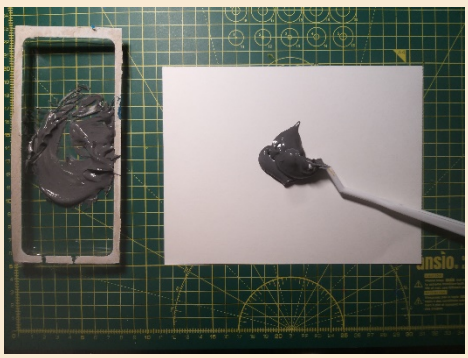
Con ayuda de una espátula aplico la pintura acrílica sobre la arena, intentando conseguir resaltar la textura que aporta la arena. Utilizo ocres y naranjas para aproximar la sensación de naturaleza con una paleta basada en tonos de otoño.

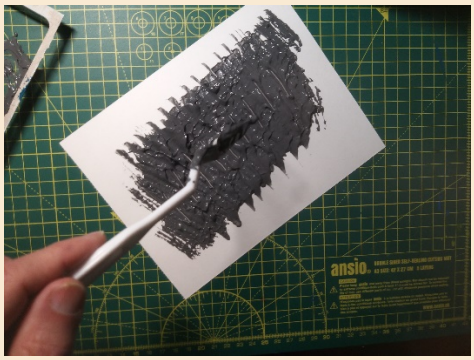
Utilizo para complementar la imagen central acrílicos con un nivel de acuosidad alto buscando los efectos conseguidos en la primera experiencia. No consigo que se comporten exactamente igual pero no es malo el resultado. La textura da un atractivo a la imagen y queda muy sugerente.



En el siguiente experimento utilizaré aguaplast teñido con acrílicos sobre cartón en formato DIN A5 . El espacio utilizado, en este caso, es el salón de casa. El frio hace estragos en la terraza y no quiero añadirlo como variable al experimento.

Aplicando con la espátula la pasta teñida sobre el papel.



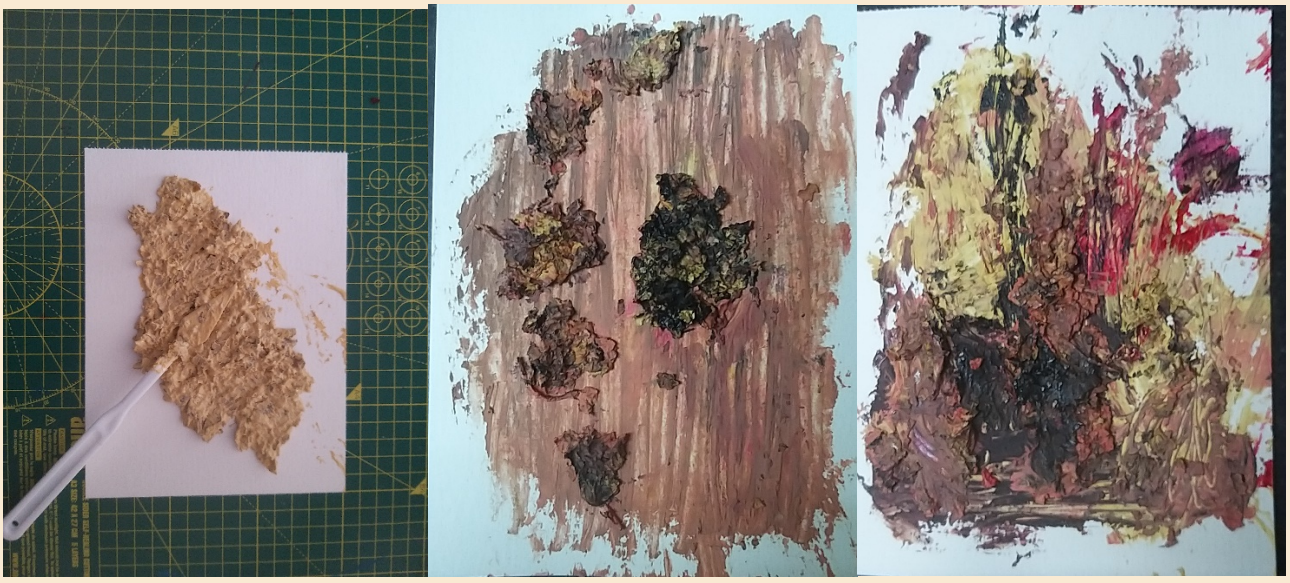


Vuelvo a emplear la arena como elemento para dar otra textura y comprobar el contraste con el yeso.

Aplicando pintura acrílica para extenderla posteriormente con la espátula.

El resultado, después del secado y de aplicar barniz brillo en aerosol para fijar el conjunto de materiales.

En la experiencia siguiente **utilizo hojas secas** recogidas de la calle que previamente trituradas mezclo con cola blanca y pintura acrílica. Las hojas aportan texturas y color a la masa que aplicaré sobre papel de 300 gramos en formato DIN A5. La experiencia combina, en cierto modo, escultura y pintura, como en el caso anterior.



Estos son los resultados de utilizar esa masa sobre el papel, agrupando y extendiendo sobre acrilico.

No me ha sido posible encontrar **piedras** de tamaño suficiente como para intentar componer la experiencia propuesta en los videos recomendados de G. Vives Xiol. Entiendo que el ejercicio se plantea el manejo de volúmenes añadido al trabajo con texturas, se me ocurre emplear **poliespán** como sustituto. Utilizo un bloque que procedo a cortar en pequeños cubos regulares a los que aplico unas manos de gesso para usarlos en distintas composiciones.

En una lámina de 300 gramos de tamaño DIN A5 utilizo pintura acrílica aplicada con espátula y tiño la parte superior de los cubos con acrílico morado para pegarlos posteriormente sobre las manchas negras
Con cola blanca.

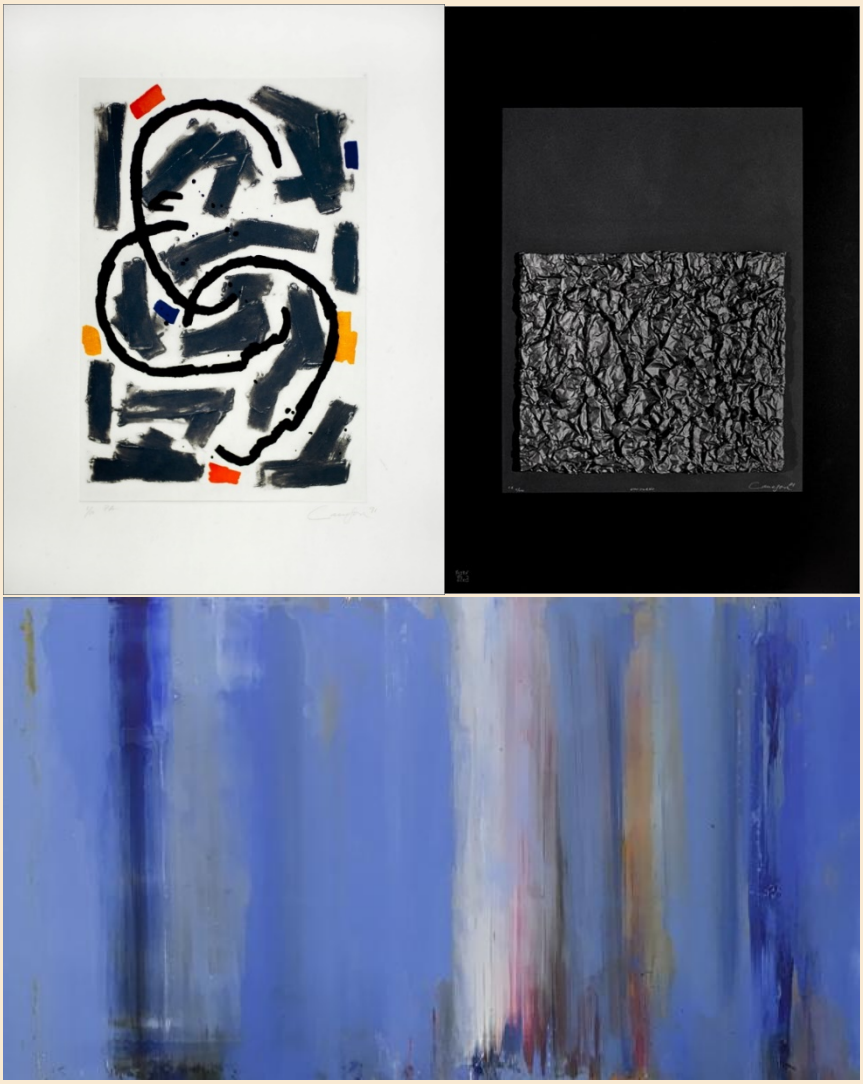
Aplico la misma técnica ahora en soporte mayor, DIN A3 con otra composición, esta vez en escalera. Reutilizando una lámina

TERCERA PARTE:

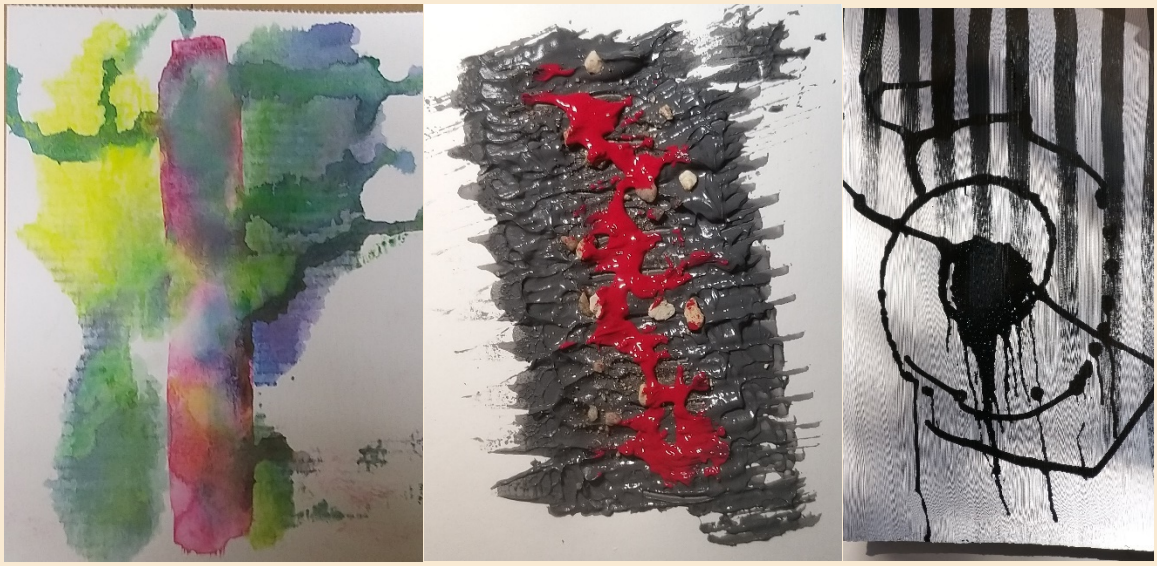
Obra personal.

Como he comentado la obra personal se basará en tres obras de Rafael Canogar y en la que aplicaré alguna de las técnicas que mejor resultado estético y de acabado he conseguido en las series de experimentación.

Las obras referencia:

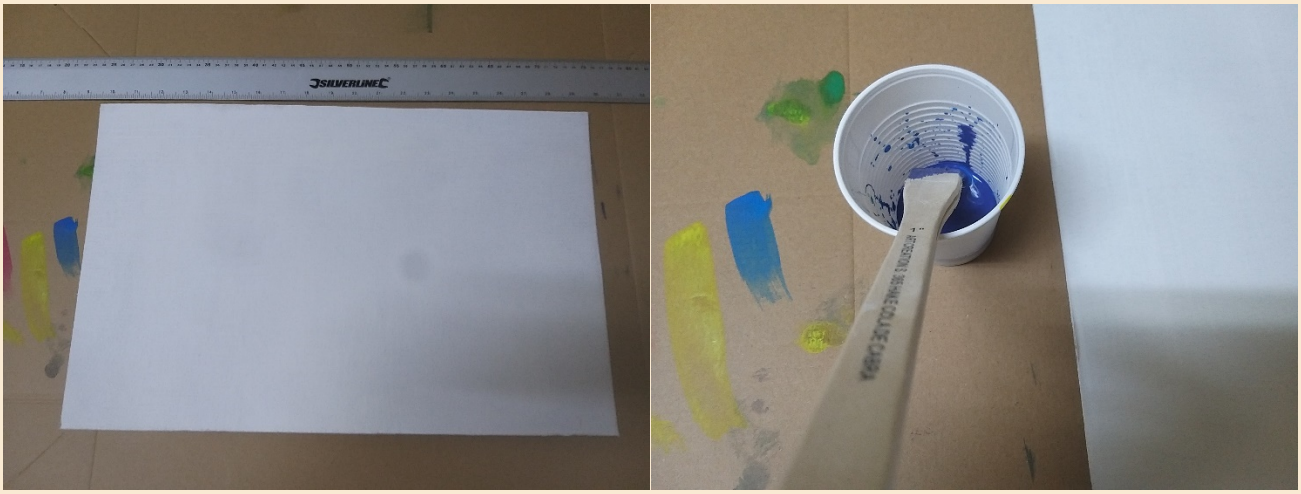


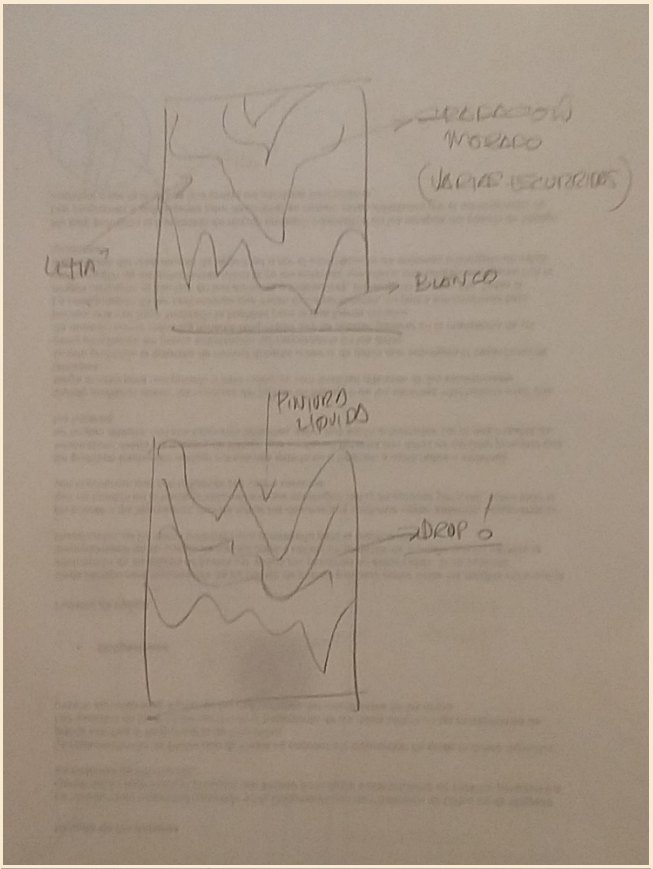
Las técnicas utilizdas corresponden a los tres experimentos realizados con diversos materiales y formas de aplicar los pigmentos.

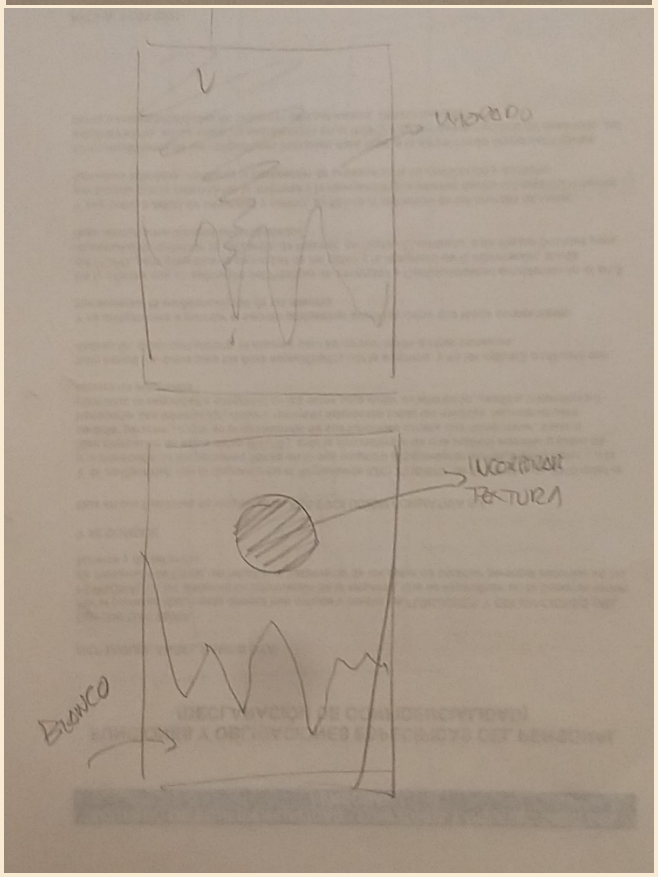


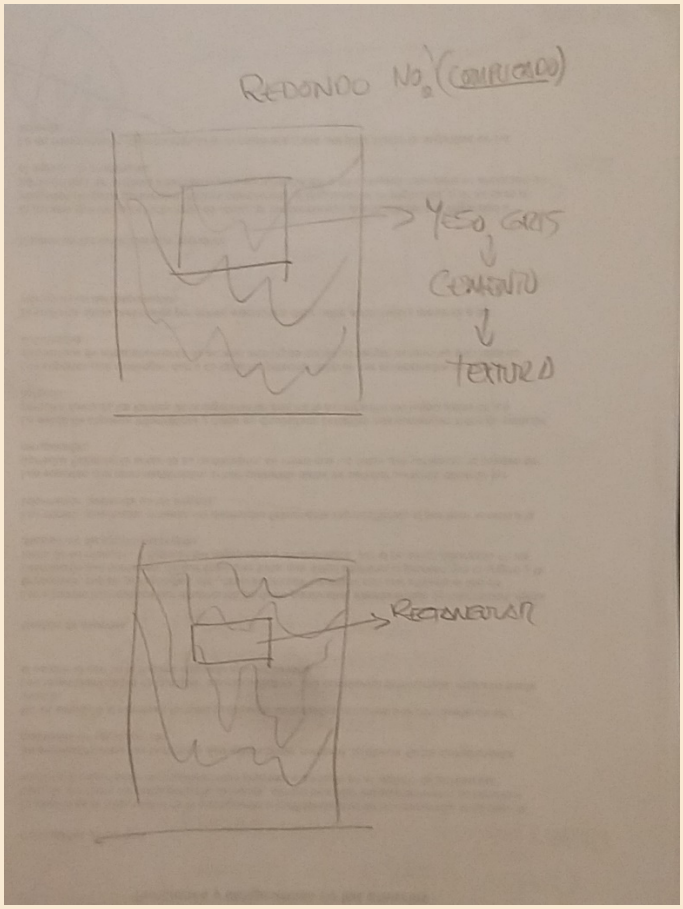
La base será un soporte de cartón reciclado de tamaño DIN A3 tratado con gesso blanco para pintura acrílica. El tema como también apunté en el primer apartado del ejercicio será la reivindicación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2021 del pasado 25 de noviembre.

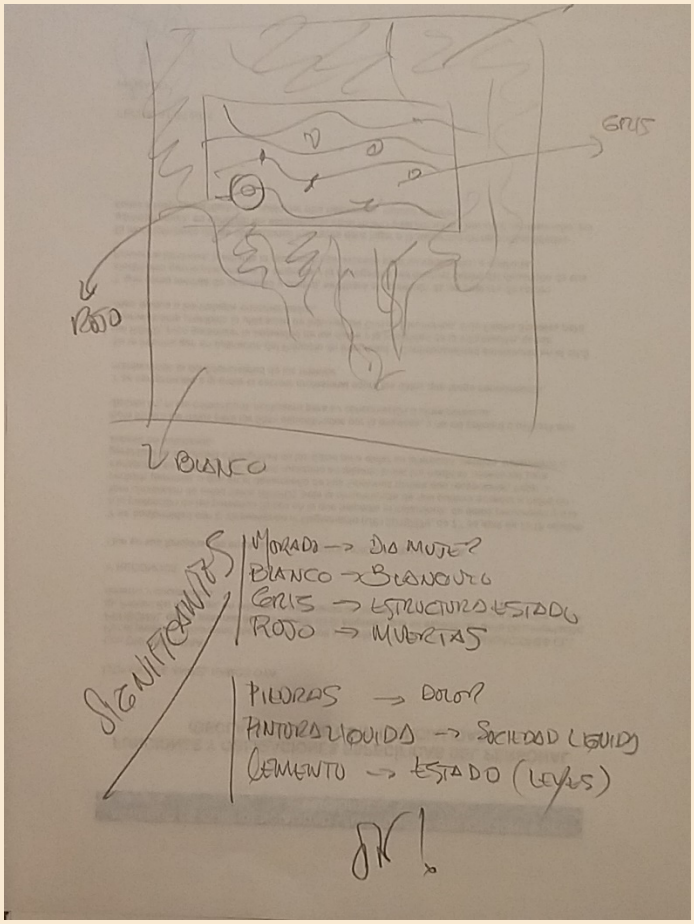
El proceso es el siguiente:




LETRA
BLANCO
PINTURA LIQUIDA
DROP

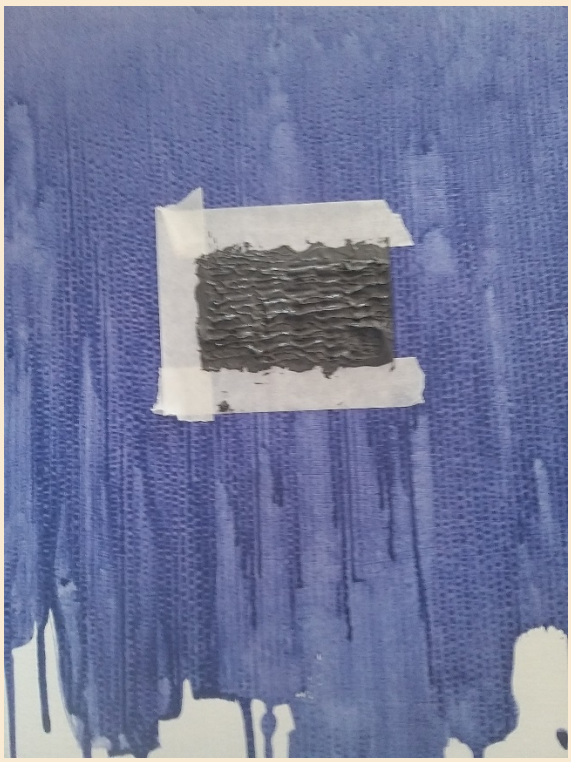

BLANCO

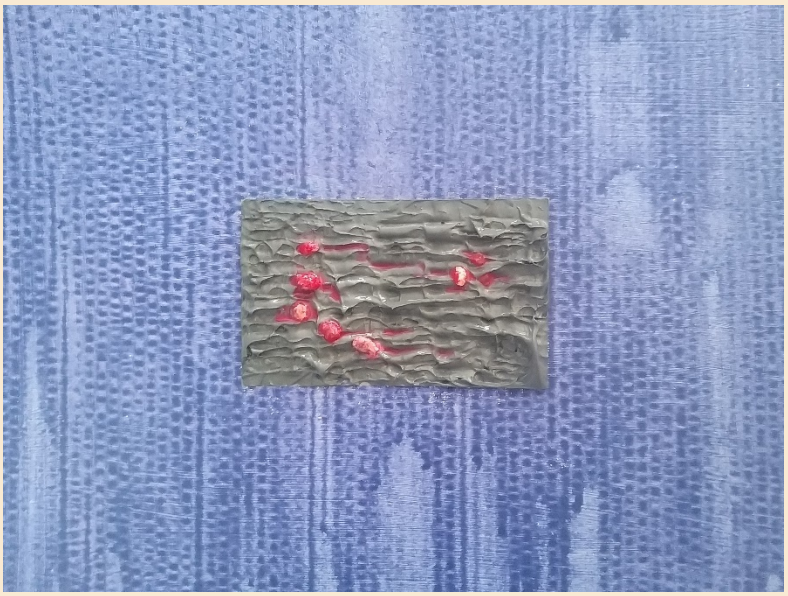

REDONDO No. 2 (COMPLICADO)
YESO, GRIS
CEMENTO
TEXTURA
REGENERAR

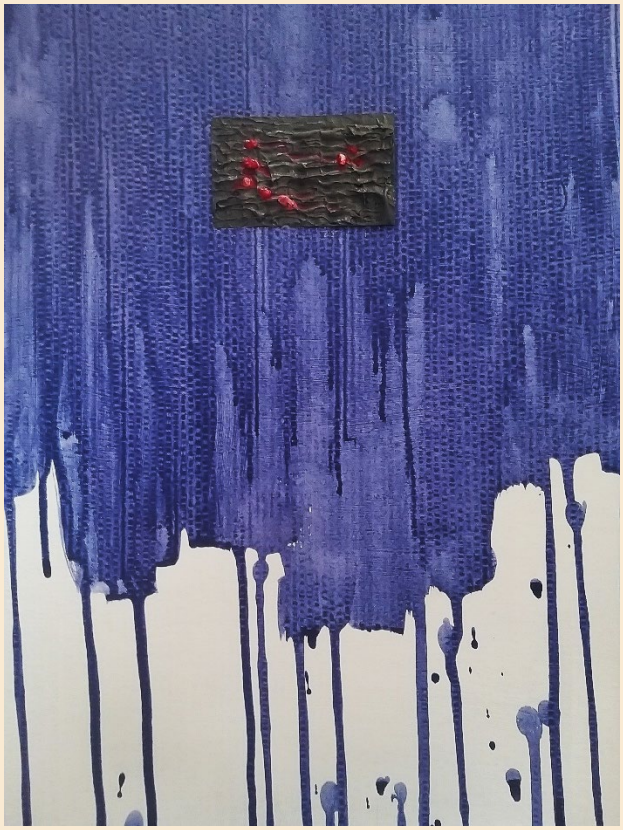

GRIS
ROJO
BLANCO
SIGNIFICANTES
MORADO → DIA MUJER?
BLANCO → BLANQUEO
GRIS → ESTRUCTURA ESTADO
ROJO → MUERTAS
PILDORAS → DOLOR?
PINTURA LIQUIDA → SOCIEDAD LIQUIDA
CEMENTO → ESTADO (LEYES)

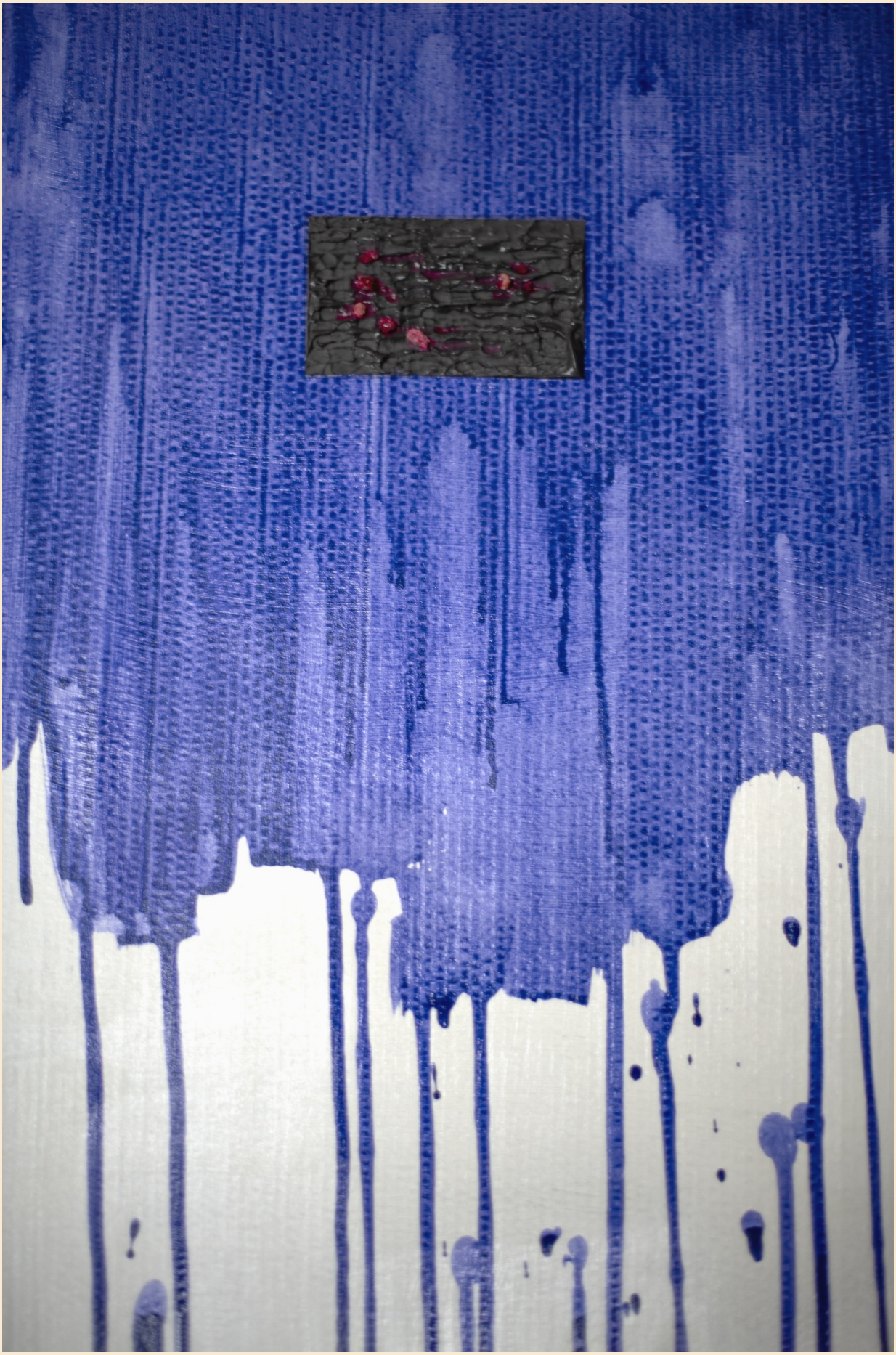
El color morado significará la concienciación social que se manifiesta en la obra cubriendo en varias capas superpuestas a la vez que se derrama como un rio de lágrimas moradas, pero sin terminar de acabar con la pared blanca que supone el blanqueo de las actitudes sociales que justifican aún la violencia contra la mujer.

En la parte superior las texturas de color gris hormigón conformadas en una composición rectangular y regular que simbolizan las leyes que no terminan de amparar los derechos de la mujer, con unas piedras incrustadas en esta masa gris tintadas en rojo sangre.









Bibliografía y webgrafía:

(Fernández Abad, B. “Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas” *UOC PID_00284588*)

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(grupo)

http://www.rafaelcanogar.com/biografia/

https://flecha.es/obras-de-rafael-canogar

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/21/Rafael%20Canogar

https://masdearte.com/movimientos/informalismo/

http://www.rafaelcanogar.com/graficas/2010/

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-pintura-espejo-vida-para-canogar-201706160050_noticia.html