JUEGOS CREATIVOS

pec 4

Miguel A. Ramos Oya.

Procedimientos y técnicas pictoricas.

DICIEMBRE 2021

PRIMERA PARTE: ____ **2**

Primera acción: El marco. ____ **2**

El marco: Primeros intentos. ____ 3

El marco: Reconstruir una imagen como un puzzle. ____ 10

El marco: Ampliar una composición en soporte de mayor formato. ____ 12

El marco: Reconstruir una composición. ____ 17

Segunda acción: El bodegón. ____ **20**

Segundo intento. ____ 23

Tercer intento. ____ 27

Tercera acción: Pintura antigua. ____ **31**

Giro 90º horizontal. ____ 33

Último giro. ____ 34

SEGUNDA PARTE: ____ *37*

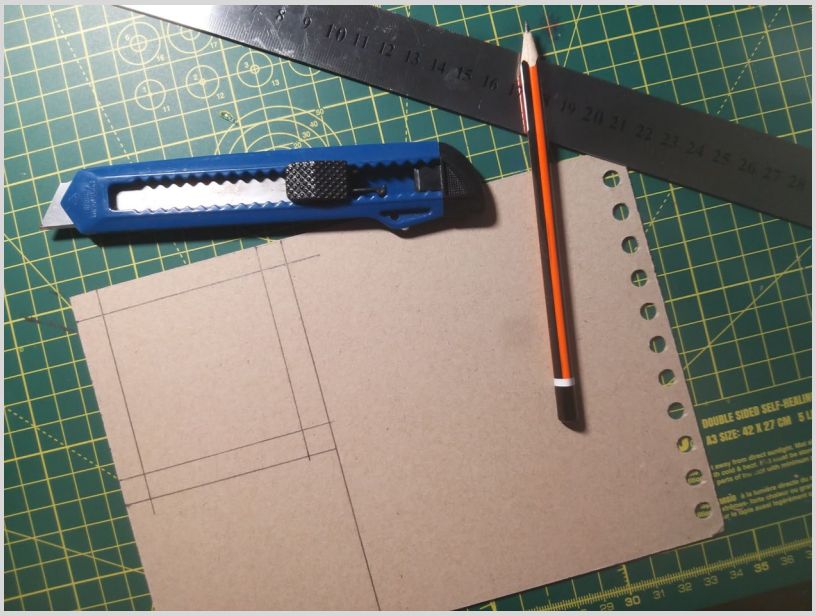
Preparación obra final. ____ 37

Desarrollo obra final. ____ 40

Obra final. ____ 50

PRIMERA PARTE:

Primera acción: El marco.

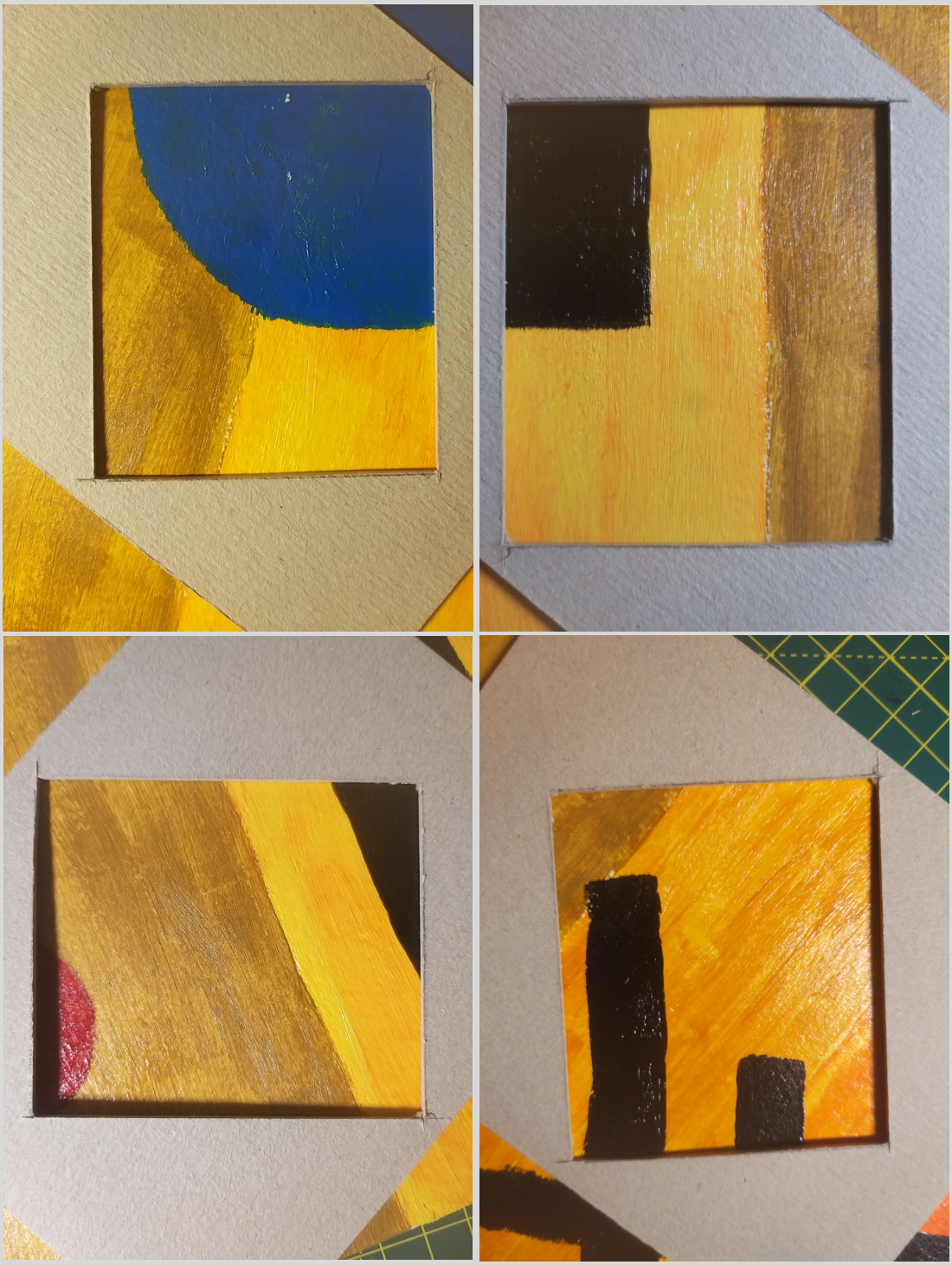


Comenzamos la primera de las experiencias fabricando un marco de cartón, ligeramente más pequeño que el recomendado para poder utilizarlo con unos bocetos realizados en formato DIN A5.

Luego, el formato 1:1 me dará algun problema de adaptación en el momento de ampliar las recreaciones en el formato 4:3 del DIN A3. El resultado, en cualquier caso, no es malo.

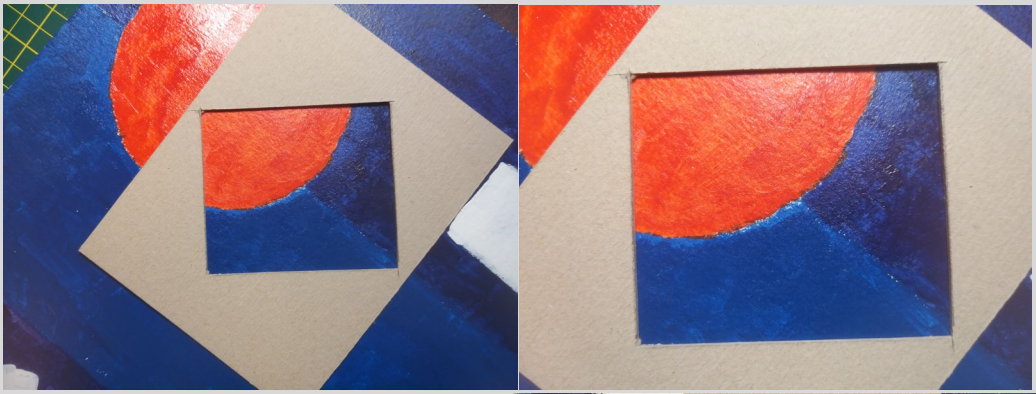
El marco: Primeros intentos.

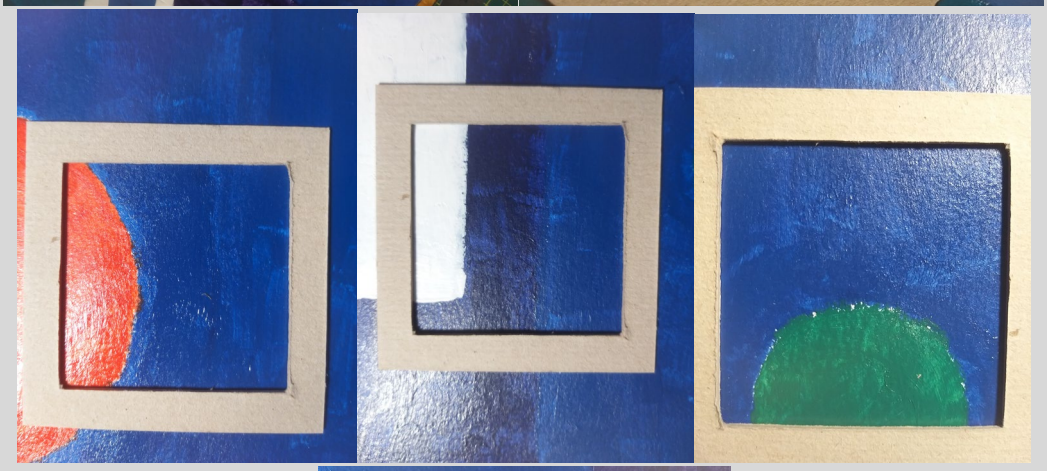
He repasado unos cuantos bocetos buscando alguna imagen o combinación sugerente en aislando partes de otras más complejas en esa labor de simplificación y aislamiento de la parte de otra obra.



Cierto es que el repaso de los distintos bocetos buscando una idea inspiradora hace que aparezcan detalles que en conjunto pasaban desapercibidos y que se manifiestan con más fuerza al aislarlos y contemplarlos como algo diferencial. En este sentido es muy enriquecedor comprobar como la diseción de imágenes genera nuevas imágenes, a veces, más potentes que las iniciales.

Como método de inspiración es claramente muy potente pero no hay que descartarlo como un gran método de análisis.





En algunos casos se descubren formas muy sugerentes que no descarto desarrollar en posteriores trabajos.

Este es otro ejemplo de como se puede obtener soluciones inspiradoras para desarrollar series sobre un trabajo inicial a partir de la disección del mismo. Se consigue así una armonia perfecta en la forma y una conexión total entre las distintas obras. Parecen escindidas de un tronco común con identidades propias. Muy sugerente.

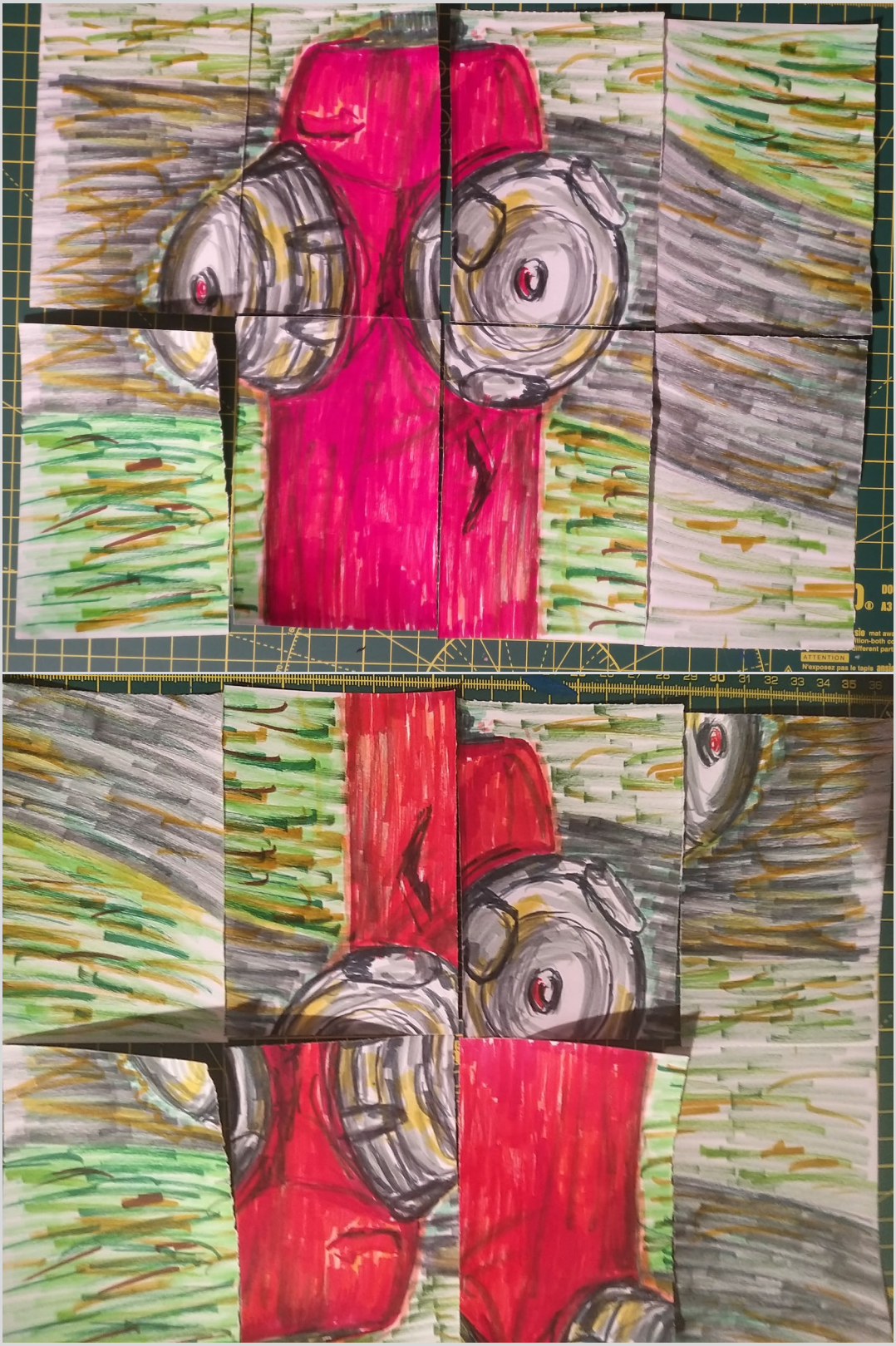
El marco: Reconstruir una imagen como un puzzle.

El siguiente ejercicio consiste en convertir un boceto en piezas que se intercambiaran a modo de puzzle. En imágenes no fogurativas me resulta más complicado notar diferencias notables que inspiren o evoquen nada distinto de lo que ya estaba hecho así que empecé a valorar la idea de usar algun boceto en el que si hubiera una imagen reconocible para ver hasta que punto podía evolucionar de la imagen inicial a otra despiezando la original.

Después de unas cuantas vueltas decidí hacer trozos esta imagen que aparece sore esta líneas y jugar con los trozos para ver hasta donde se podía llegar y comprobar el efecto de la composición final.

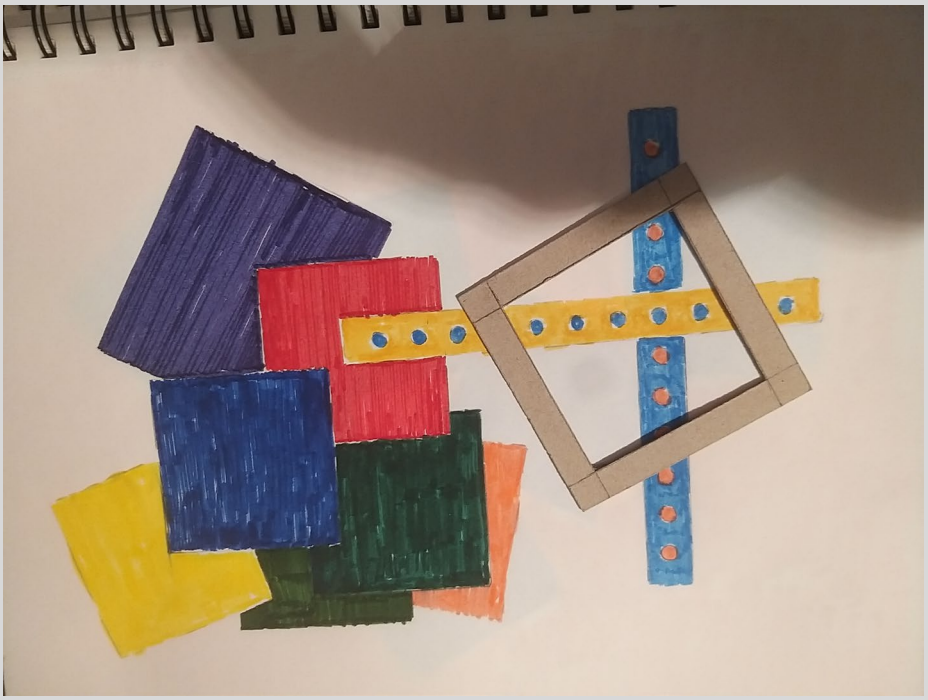
De los tres juegos propuestos con el marco, este ha sido del que peor resultado he conseguido, puede que los bocetos de partida no fuesen lo suficientemente sugerentes como para que surgiera algo que me inspirase.

Tras dar muchas vueltas a los pedazos decidí combinarlos como aparecen en la fotografía inferior.



Las direcciones de los trazos con los volumenes rotos no ayudaban a una composición estable en casi ninguna de las combinaciones con lo que el menos malo de los resultados es este. Ya he comentado que esta experiencia es la que peor resultado arroja y la que menos me motiva. Quizás los pedazos debieran haber sido menores para ampliar las posibilidades de variación.

El marco: Ampliar una composición en soporte de mayor formato.

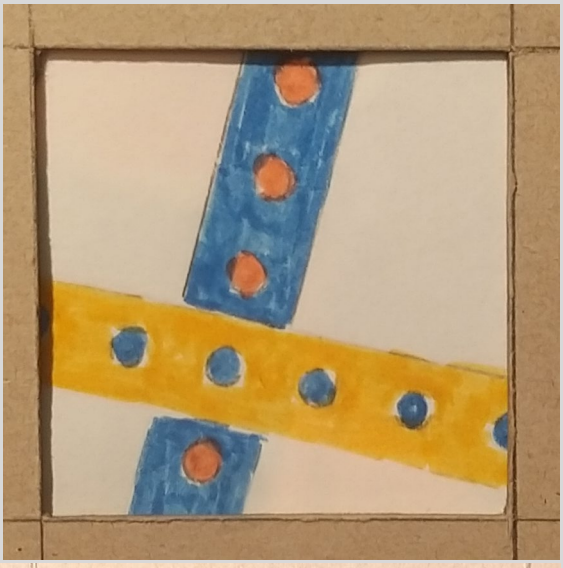


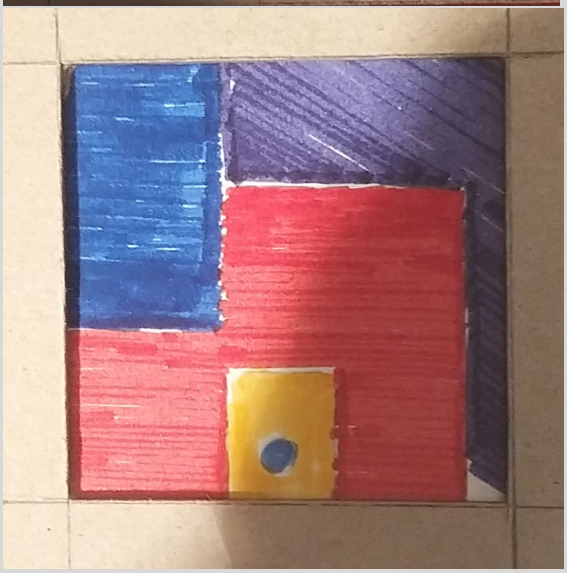
Este juego si que me ha dado tantas posibilidades que la dificultad ha sido decidir cual de ellas ampliar. Me apetecía la opción de jugar con figuras geométricas por la facilidad añadida que supone la ampliación y que la diferencia de tamaño al ampliar la zona seleccionada crea sensaciones distintas.

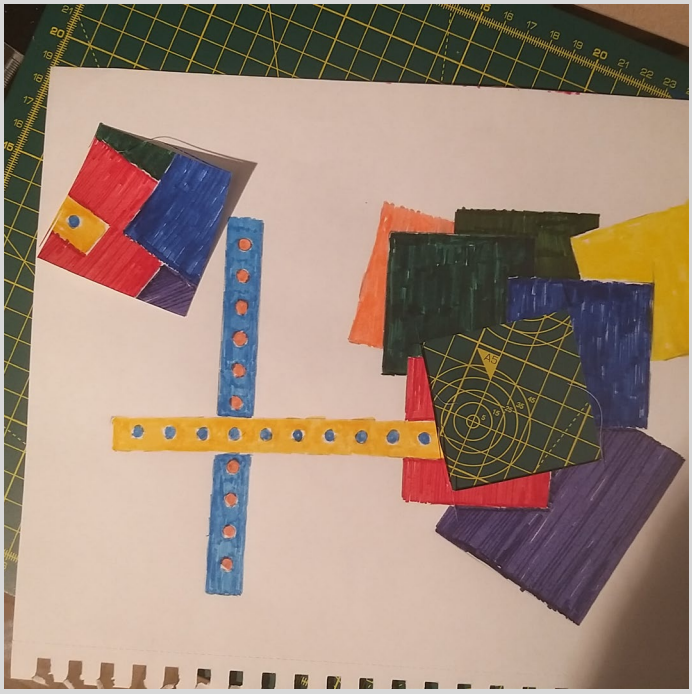
Después de dar unas cuantas vueltas decidí jugar con formas y color sobre todo. Manchas de color uniformes y figuras regulares.

En la página siguiente reproduzco algunas de las selecciones posibles candidatas a la ampliación aunque será en la siguiente en la que aparezca la elección definitiva.

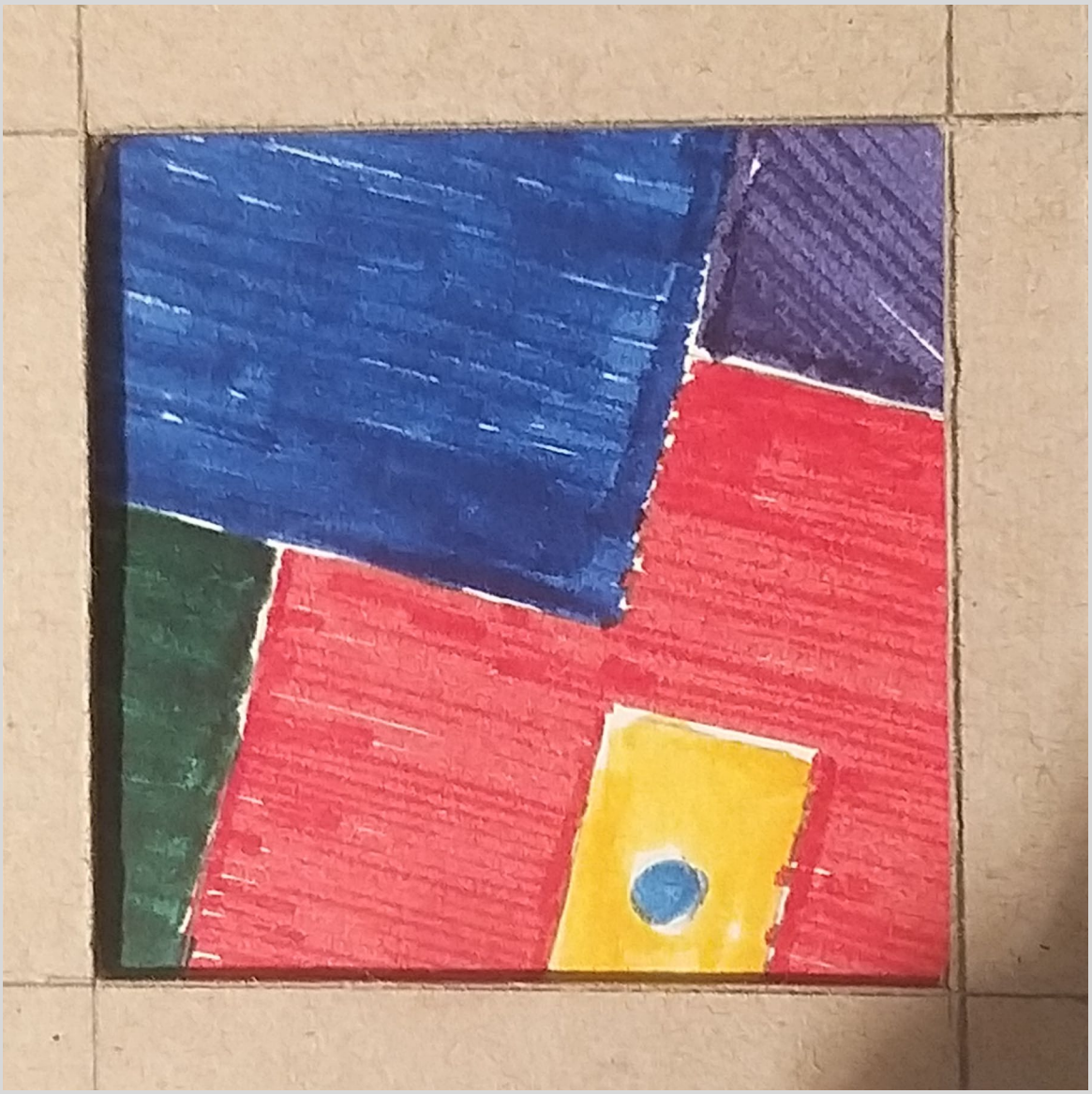
Voy buscando equilibrios compositivos en las ventanas que genera el marco sobre el boceto, de manera que el resultado sea lo más equilibrado a la hora de recrearlo.



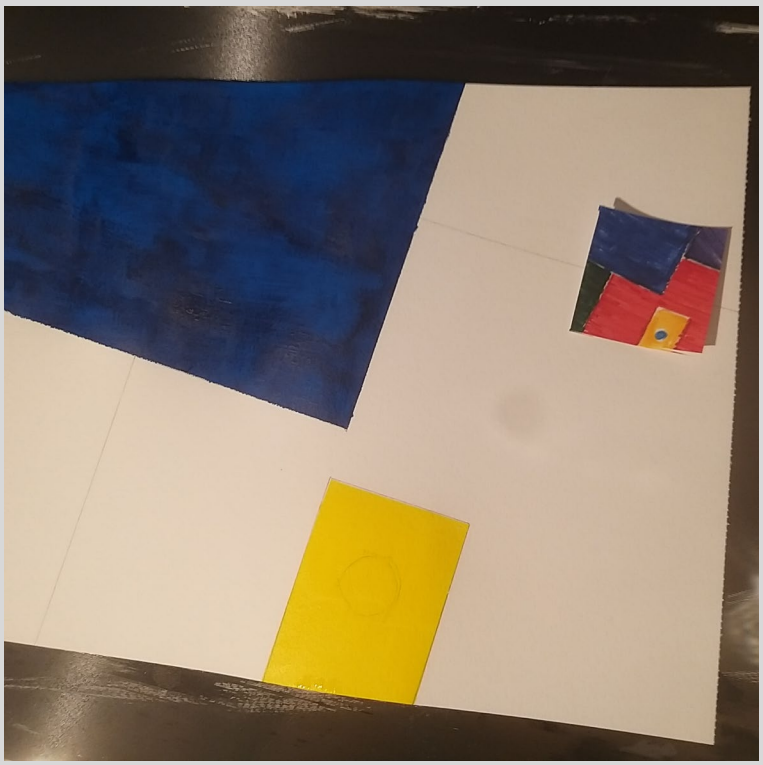


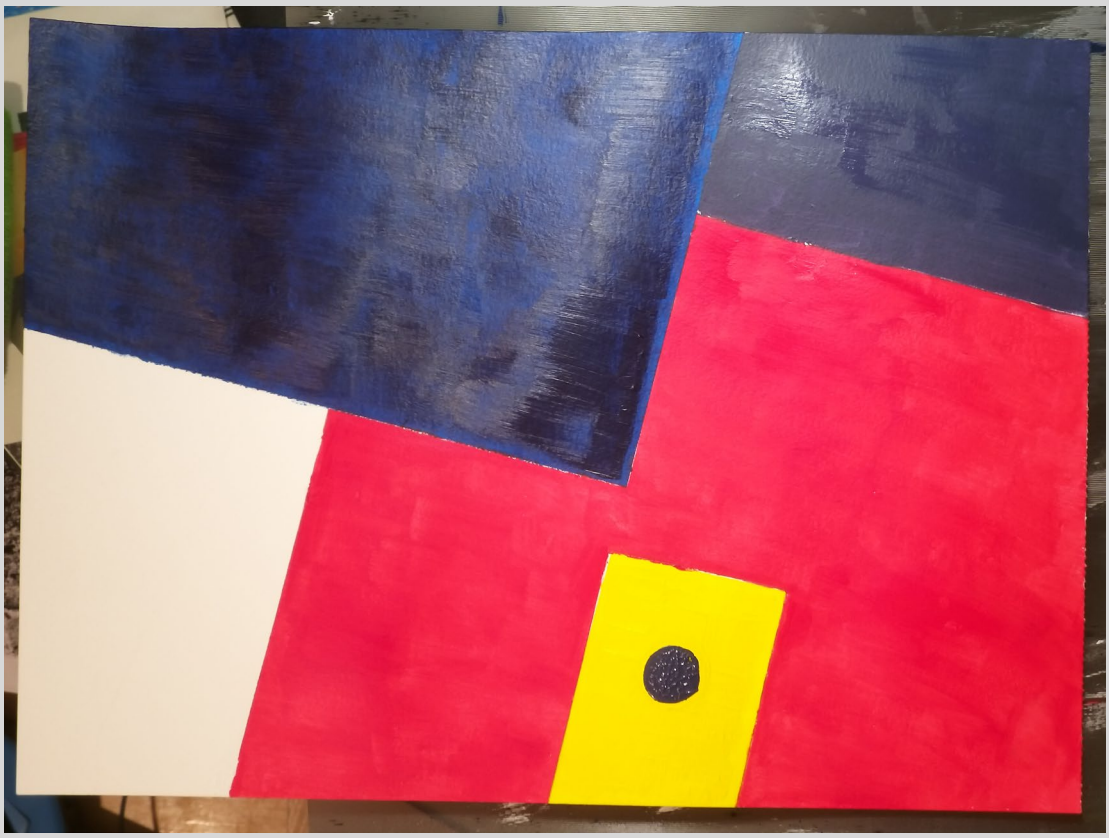


Esta es la imagen final selecionada por la combinación de color y formas y los equilibrios compositivos entre ambos.



En esta secuencia se puede observar el proceso de ampliación del recorte de la imagen parcial inicial.



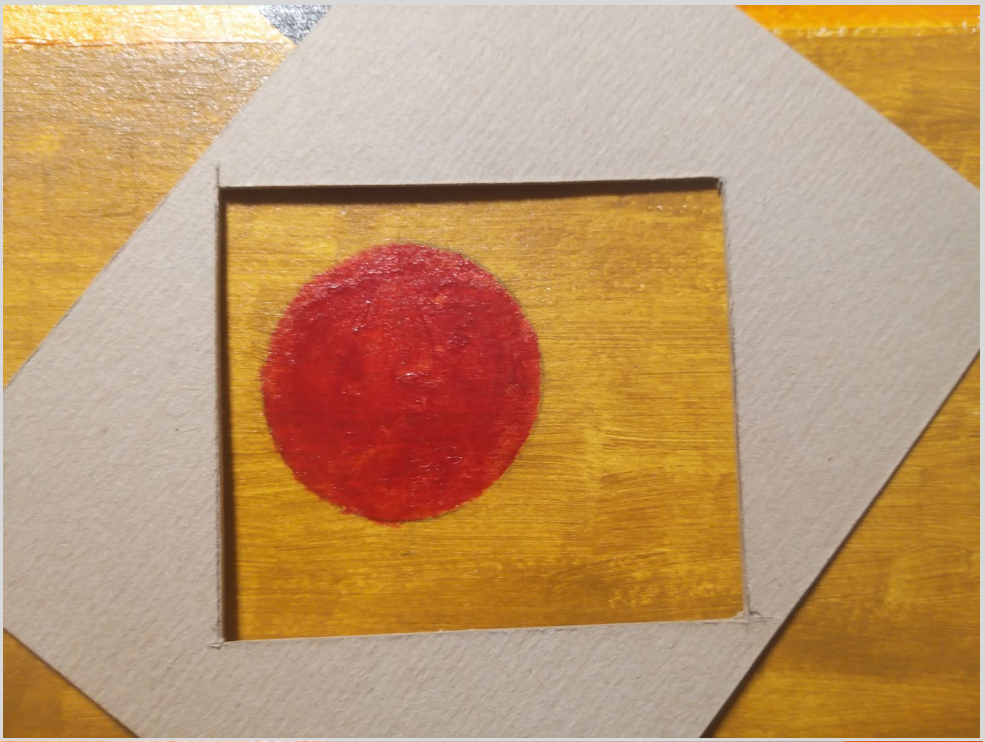


Este es el resultado final en papel tamaño DIN A3 realizado con pintura acrílica en tintas planas. Después de alguna vuelta a esta solución de combinación de colores y superficies bien se puede aplicar a la solución gráfica del resultado de unas elecciones políticas.

No puedo evitar enlazar toda realidad con mi formación de economista y las estadísticas.

El marco: Reconstruir una composición.

En este último juego propuesto voy a utilizar dos recortes de un mismo boceto con los que voy a hacer una superposición. Intentaré hibridar el fondo y sobreponer una imagen a la otra teniendo en cuenta los dos recortes representados a continuación.



Este es el desarrollo de la realización de la ampliación con la superposición de las selecciones anteriores.

El resultado acabado en formato DIN A3, utilizando como en los casos anteriores, acrílicos.

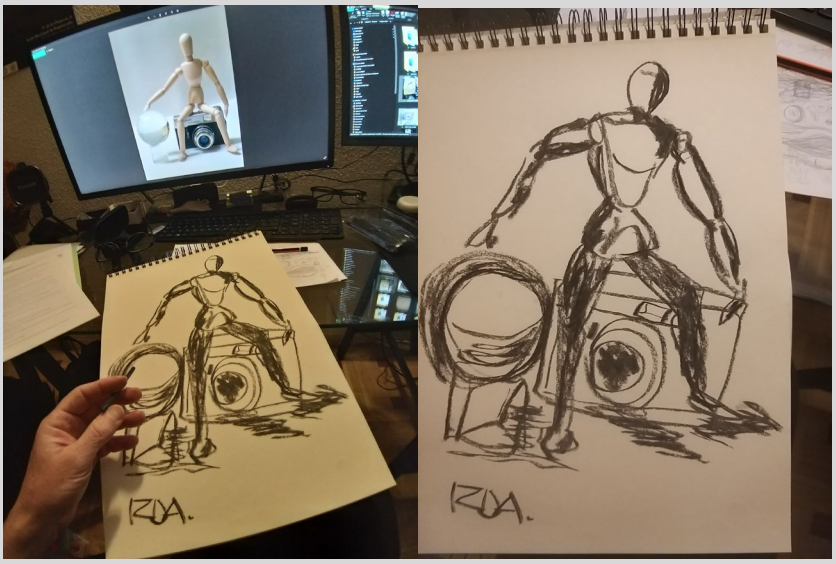
El resultado arroja una nueva composición interesante desde el punto de vista de progresión de obra. En la que una obra vuelve a ser germen de la siguiente y así sucesivamente en una evolución con un patente vínculo común. Es una estrategia que evoca un ADN común entre las distintas recreaciones dotando al conjunto de una estructura común reconocible.

Segunda acción: El bodegón.

Llegamos a la segunda acción en la que estableciendo un bodegón como elemento de inicio se plantean distintas acciones que hemos de ir combinando hasta confluir en una solución u obra final.
Otro ejercicio que aúna un proceso creativo y una forma distinta de enfrentarnos a una realidad.
Los elementos propuestos, después de darles muchas vueltas, para el bodegón son tres. En primer lugar, una cámara fotográfica analógica, un maniquí de dibujo y una esfera de cristal con su pedestal. En principio iba a utilizar la mano, pero la descarté por la figura geométrica de la esfera.
Así compongo el bodegón con una figura antropomórfica, un elemento geométrico y un objeto manufacturado muy reconocible.

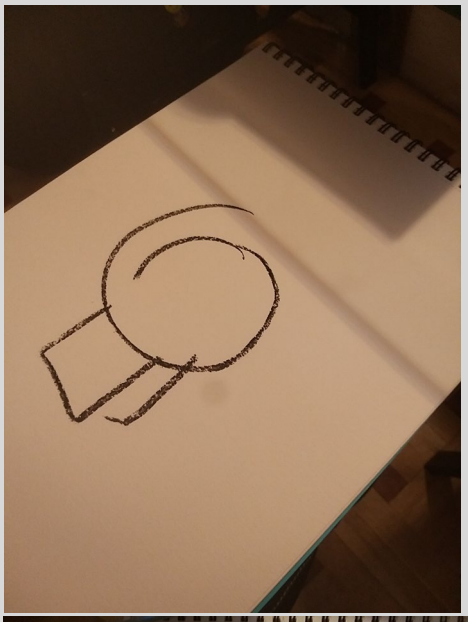
He de reconocer que el juego me ha parecido tan interesante que he intentado, a riesgo de salirme del guion, algunas variaciones sobre las propuestas o además de estas.

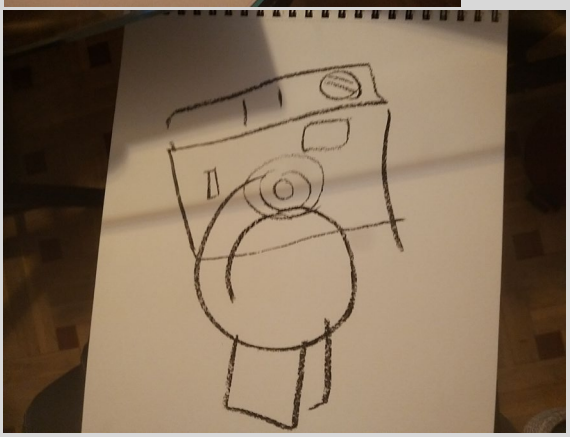
He realizado las operaciones de dibujo por separado y en conjunto aplicando distintas variaciones de ejecución.



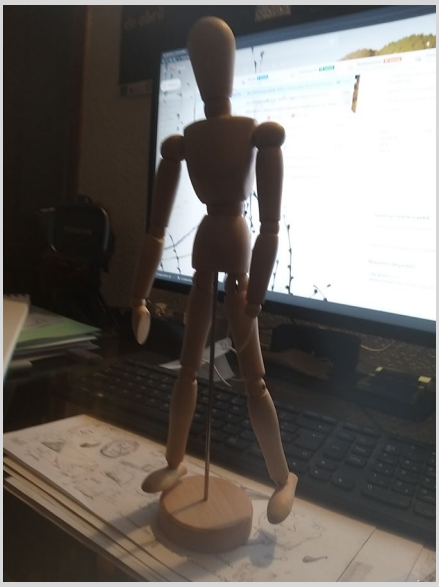
En la primera figura dibujo a ciegas, en la segunda con la mano izquierda y la tercera sin levantar el lápiz.

Otra de las opciones pasa por dibujar el bodegón en su conjunto con cada una de las acciones sino aplicar cada acción a los distintos elementos para conseguir un conjunto superpuesto.

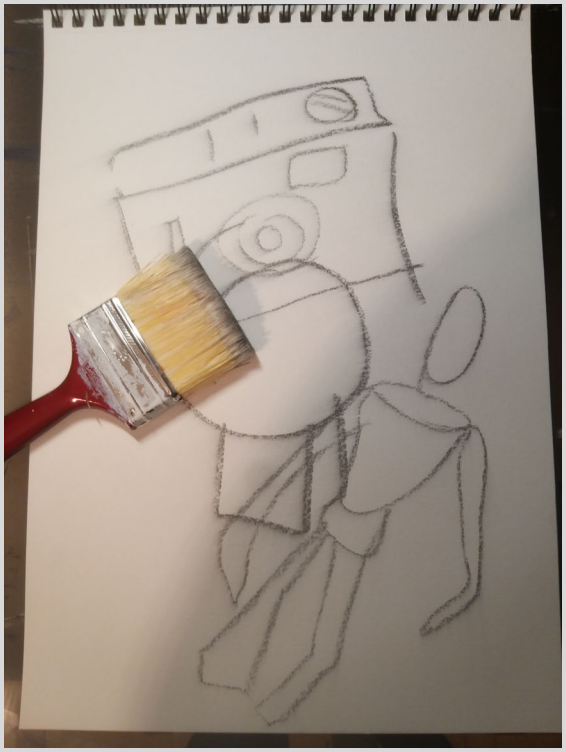




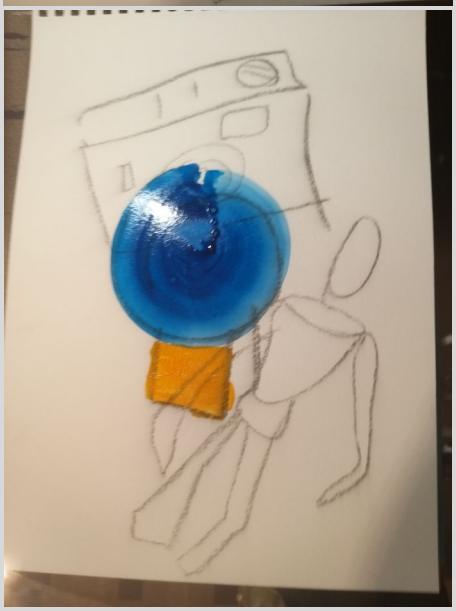
Segundo intento.

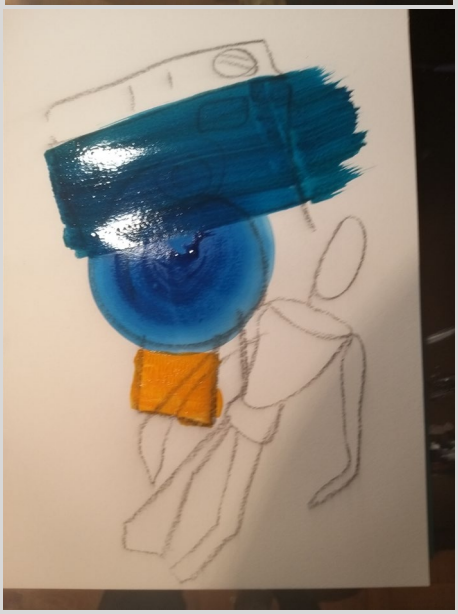


Al haber utilizado carboncillo sobre papel voy a difuminarlo levemente pasando una brocha, así las lineas no estrán tan marcadas y usaré el polvo retirado del carboncillo para crear efectos aleatorios sobre la pintura. La idea es crear bandas de color que interactuen co el dibujo.



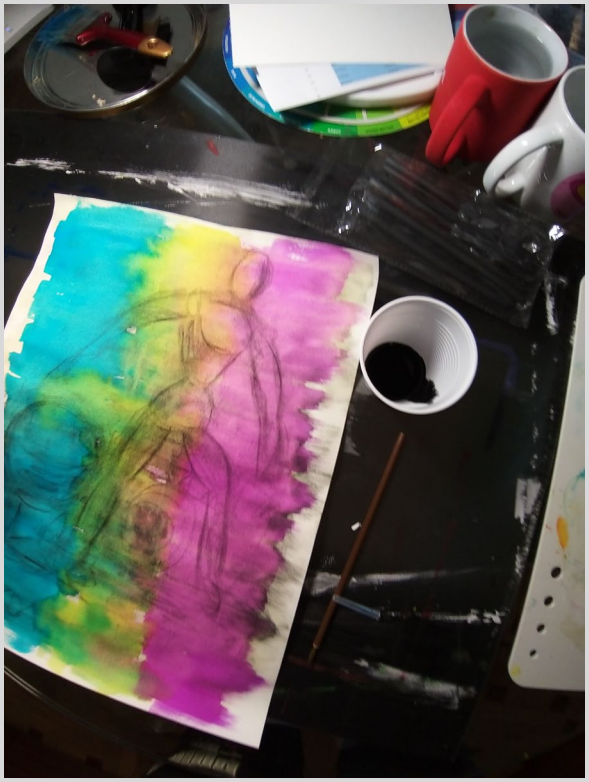
Las líneas se convierten en las guías que marcan el destino del trazo del pincel o la brocha el formato vuelve a ser DIN A3 y la pintura acrílica con una carga abundante de agua con el objeto de mantener viva la línea por debajo. Uso colores primarios para simplificar el proceso.





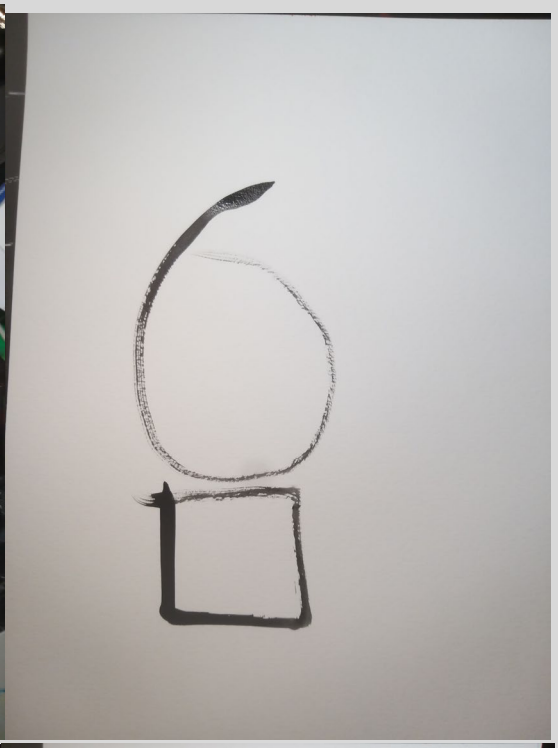
Cierto es que el proceso fue degenerando y empecé a cubrir zonas que ganaron un peso excesivo en la composición llevando todo hacia un terreno en el que se empezaba a ensuciar de tal manera que se alejó completamente de la imagen limpia y simple que pretendí en un primer momento.
A veces todo se tuerce en un instante y esa es la sensación que me dio según iba avanzando en el caos. Preferí parar y recomenzar llegado a este punto que tratar de seguir adelante de momento.

Este es el resultado con otro de los dibujos anteriores al aplicar las técnicas de la PEC anterior e intentar combinar por superposición el color en acuarela líquida sobre el dibujo, la experiencia es mejor que en el caso anterior pero aún no es ideal.
A pesar de haber cosas interesantes en esta tentativa, no la doy por definitiva y sigo experimentando

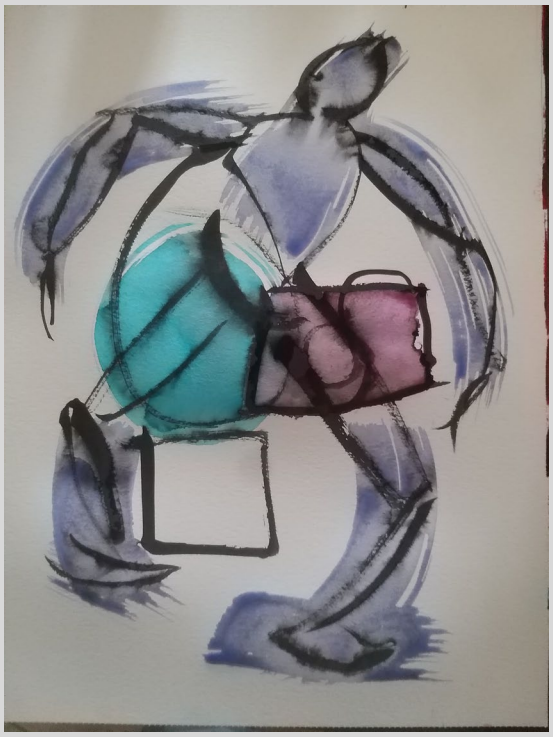


Tercer intento.

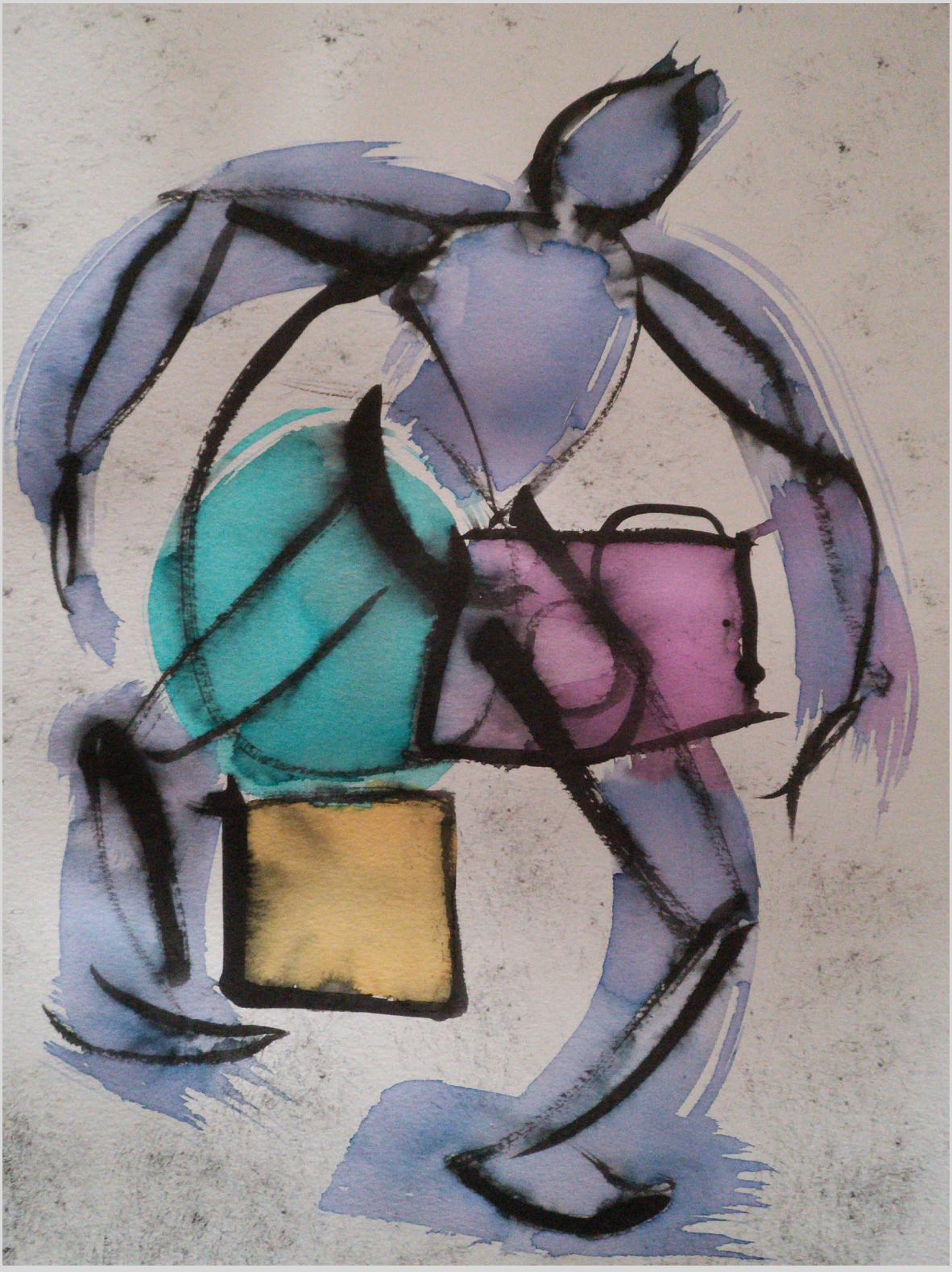
En el tercer y definitivo intento, esta vez el dibujo va a ser a tinta china y pincel buscando menos definición y más líneas de movimiento. Después de releer las distintas observaciones de la actividad en los foros decido utilizar un método en el que el dibujo no tenga tanta importancia porque creo que es el que me desvirtúa el proceso llevándome a conflictos con el color.



Hay elementos de la composición que trazo sin mirar al papel, otros trazados con la mano cambiada y el último con una línea continua. El resultado es más estilizado y con menor peso que en las otras ocasiones. Las líneas de movimiento están muy marcadas con lo que todo empieza a ser más dinámico.



El resultado final es evidentemente más próximo a la idea de inicio y evoluciona de los primeros intentos al encaje de las líneas y color con intención compositiva, sentido, armonía y movimiento. Las líneas se convierten en un esqueleto que arma con el color las distintas entidades del bodegón. Ahora tengo un fotógrafo por el mundo buscando imágenes.
La mejora en conjunto tanto estética como conceptual es clara. Y el resultado final lo podemos comprobar en la siguiente página.



Tercera acción: Pintura antigua.

La última de las acciones corresponde a la recuperación de una pintura antigua descartada. En este caso la pintura elegida es este lienzo de 50x40 cm pintado en tinta china y acrílico, que estaba descansando plácidamente sin un objetivo claro. Que mejor aplicación que su modificación mediante el juego propuesto en esta actividad.

Así que procedo a montarlo en un bastidor, subirlo al caballete y empezar a ejecutar las instrucciones del ejercicio.

El comienzo de la intervención supone instalar el lienzo invertido en el caballete.

Preparo un blanco roto para aplicar al lienzo y cubrir zonas no deseadas.

La primera intención es eliminar la mancha blanca que queda en uno de los extremos de la pintura para intentar crear un elemento que mejore la composición sobre las verticales incompletas en negro.

Giro 90º horizontal.

A continuación, giramos 90º y contemplando el cuadro apaisado vuelvo a intervenir la pintura. Esta posición cambia el punto de vista y el equilibrio de la composición con lo que abre una nueva perspectiva y con ella distintas soluciones.

En esta ocasión el color elegido para la intervención es un tono anaranjado que contrasta perfectamente con el blanco inicial y los negros originales del cuadro. Ahora las modificaciones fluyen de una manera más ágil que en la posición vertical inicial. En el proceso de aproximación y alejamiento la mano va a los puntos de modificación de una forma casi intuitiva.
Seguimos avanzando en la experiencia. Giramos de nuevo el lienzo.

Último giro.

Cambio de color para la intervención en la nueva posición que hacen que los cambios siguen fluyendo. Es cierto que las distintas variaciones van aportando percepciones distintas y la interacción con la obra es mucho más liquida.

Es un poco contradictorio que tanto cambio de dirección lejos de crear caos está centrando el movimiento de la composición en una dirección más definida que el trabajo en una única posición.

Desde este momento parece que se abre una ventana clara y algo que estaba en vía muerta cobra un sentido compositivo distinto y más atractivo. Surge una necesidad de equilibrar finalmente los trazos que han ido apareciendo en los distintos movimientos.

Entre los colores ocres y a partir de ellos, conecto el azul creando un tono verde que parece complementar en todos los sentidos la composición.
El resultado final me parece bastante más atractivo e increíblemente he habilitado algo que tenía una posibilidad remota de recuperación.

En la página inferior se reproduce el resultado final de la experiencia. Una imagen más cálida y orgánica con una composición con mayor equilibrio, un giro de 180 grados físicos e intelectuales.

SEGUNDA PARTE:

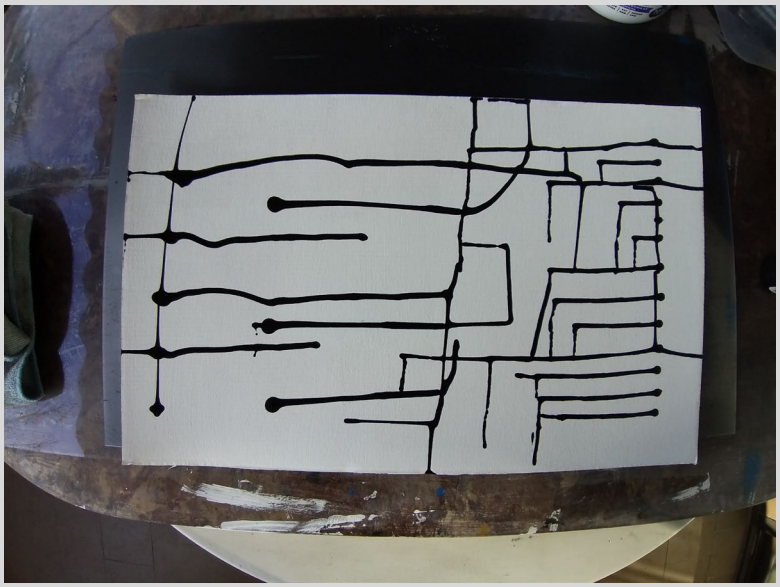
Preparación obra final.

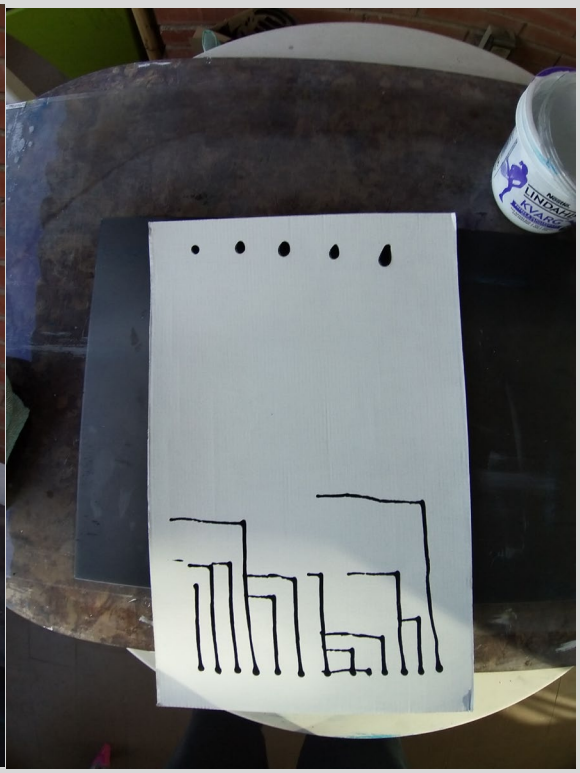
Los distintos bocetos preparados para la siguiente actividad basados en algunas de las experiencias, tanto formales como de concepto, que se han desarrollado en las distintas pec´s de la asignatura.

Desde la primera influenciada por la forma y fonde de Miquel Barceló, pasando por los juegos de color con las mezclas de las pinturas líquidas modificadas, la aleatoriedad del dripping de Pollock que tanto ha marcado las discusiones en los foros. La interactuación con el body expressión o body painting o la fuga de los límites del lienzo. Sin dejar de lado la modificación y creación de distintas herramientas que den carácter propio a lo hecho.

Encontrar un método que de alguna forma aune y resuma todo lo visto es el punto de partida, más formal que intelectual. Esperando que lo uno lleve a lo otro.

Empiezo a probar distintos pigmentos y formas de aplicarlos buscando una conexión con lo visto hasta ahora.





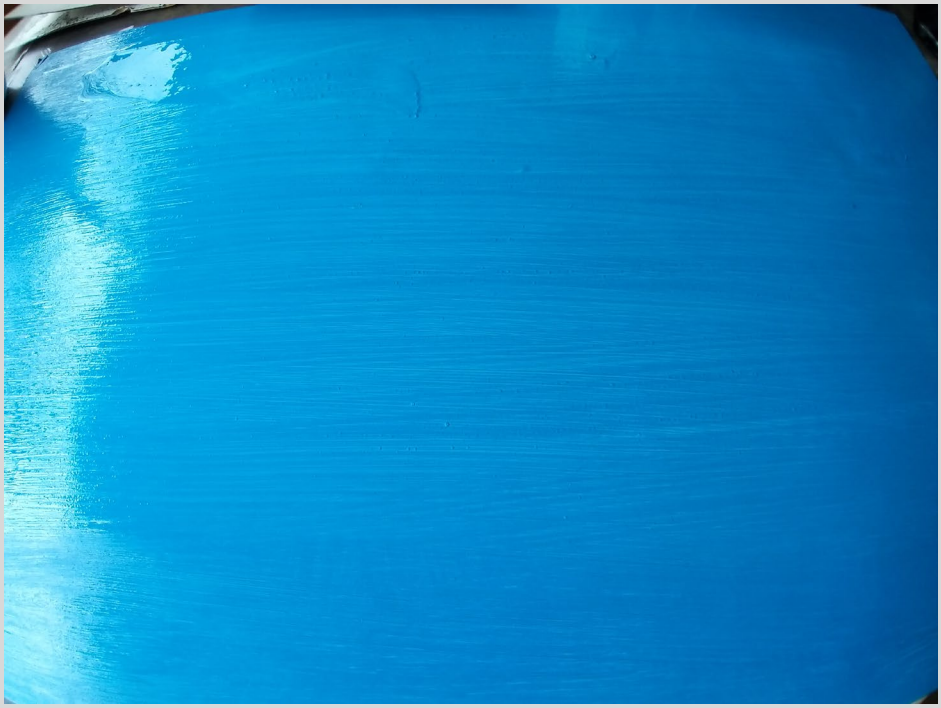
Desarrollo obra final.

La elección de soporte ha sido inversa, es decir, el soporte me ha encontrado a mi en lugar de al revés. Al entrar en casa, en la puerta, me he topado con una pieza de contrachapado en madera de 75x50 cm que me parece perfecta para ejecutar la idea de hacer correr gotas de pintura sobre su superficie tratada.

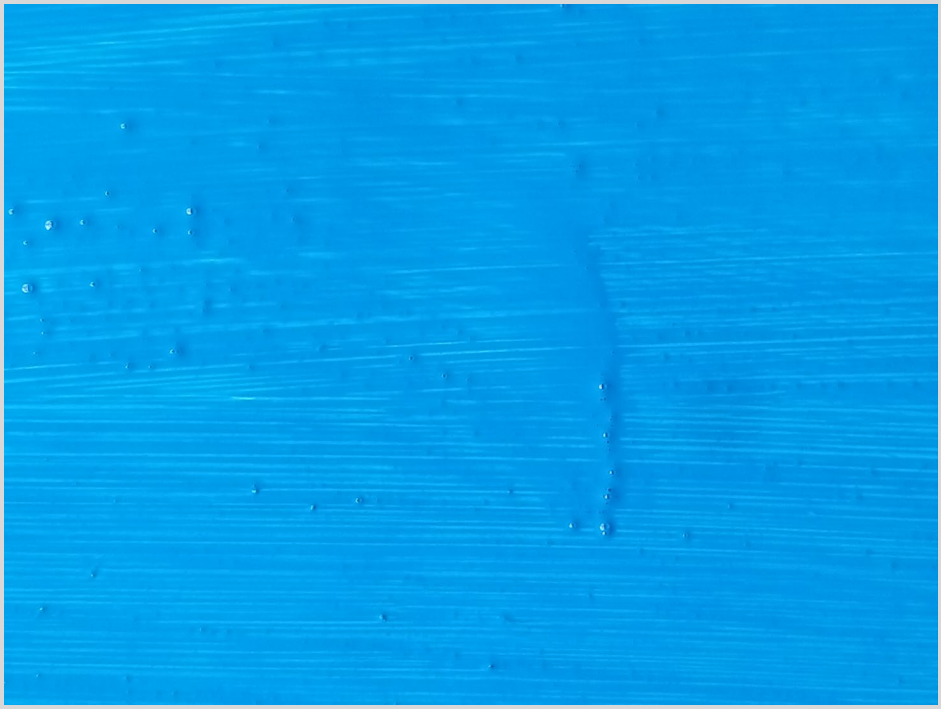
La primera intervención es preparar la tabla para la pintura acrílica, acuarela liquida y tinta china que van a ser los materiales para utilizar. No preparo más herramientas porque la idea inicial es dejar correr gotas de los pigmentos sobra la superficie del soporte jugando con la orientación de este en el espacio para dirigir las rodadas como única interactuación.

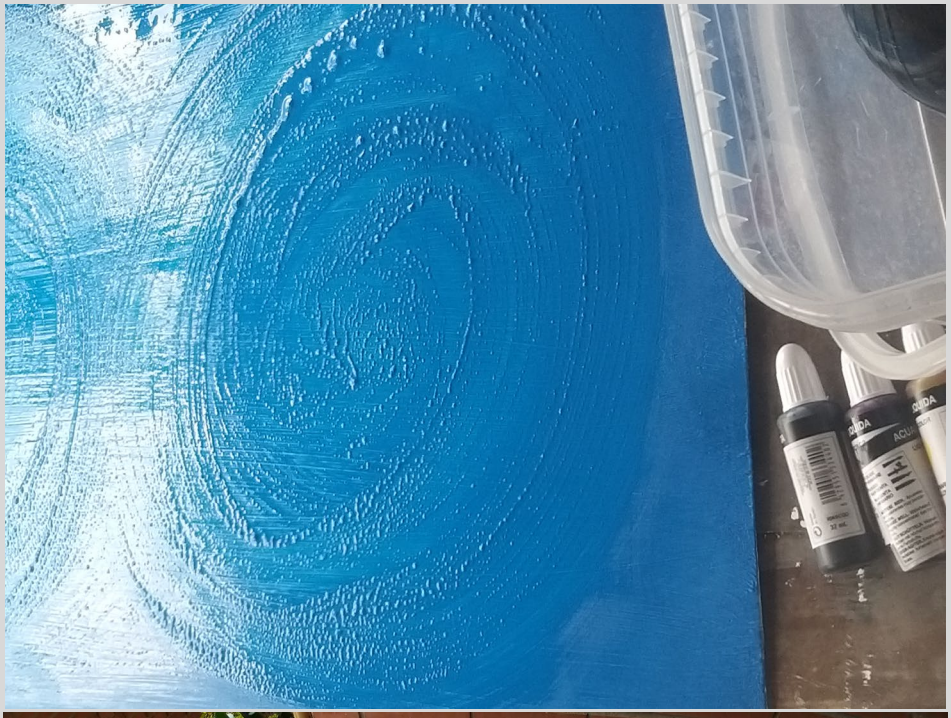
Definitivamente la opción de utilizar una combinación del goteo con la rotación del lienzo parece que es la que más me apetece. En este caso estoy aproximándome a un contexto en el que hay un alto componente aleatorio, pero sigo teniendo el control de las orientaciones de la tabla lo que me permite gobernar, de alguna manera, la composición.

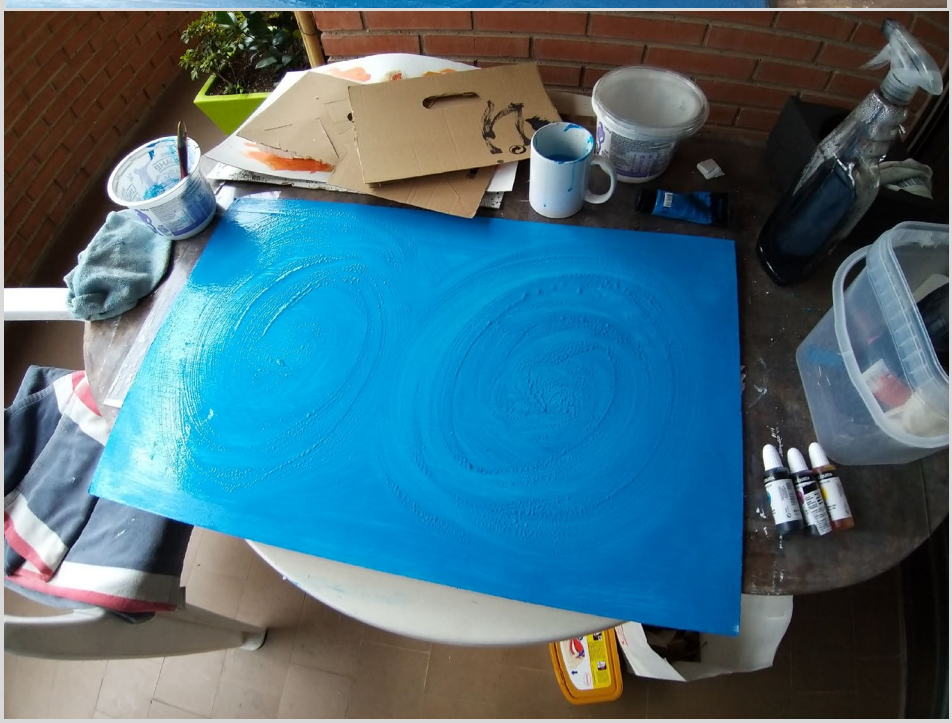
Una vez preparada la imprimación de Gesso para mejora el aspecto de la cara de la tabla a trabajar toca la decisión inicial de ver cual es el fondo elegido. En este caso el azul cielo es el color seleccionado de fondo y en principio mi intención es darle una primera mano muy liquida para que en esa humedad las temperas liquidas interactúen generando combinaciones de color aleatorias. Unir cielo y caos no es mal comienzo.



Esta es la textura que se consigue con esa aplicación del acrílico con tanta agua, posteriormente tratare de dar forma a esa solución acuosa y texturizar la superficie como si se tratara de unas ondas en un charco azul. Esta conexión entre la obra y su manufactura con la naturaleza me resulta interesante y conectada al trabajo de Barceló.







Una vez creado este soporte inicial para la colocación de la pintura a utilizar que apoyándome en la experiencia de la anterior práctica va a ser la tempera liquida que sumado a la liquidez del medio aportará un argumento más de aleatoriedad y flujo.

Los colores para utilizar, los primarios líquidos. El sistema para aplicarlos será gotearlos para provocar su desplazamiento por la superficie con la ayuda de la gravedad y la orientación del tablero.

El primer resultado no parece malo, el objetivo si parece cumplirse, la sensación de mar y de figuras marinas se consigue.

La pintura aún húmeda generaba esas sensaciones, al secar con tan poco cuerpo, pero la sensación resulta demasiado efímera y la huella que deja es a mi parecer un poco pobre.

Caben dos opciones, conseguir un aglutinante que perpetue la sensación de humedad a través de una cristalización de los pigmentos que le impediría una aplicación tan fluida. Con lo que gano de perpetuar el efecto lo pierdo en agilidad y realismo del movimiento de la pintura más liquida.

Se impone intentar la misma operación, pero con otro tipo de pigmento con más brillo en el secado. Se me ocurre usar la tinta china que en cualquier caso en su contraste con el azul del fondo jugará compositivamente muy bien.

Después de dejarlo secar compruebo que la perdida de intensidad de los pigmentos al desaparecer el agua convierte la tabla en una acuarela sin demasiado atractivo. Ha perdido toda la fuerza expresiva con la humedad y la tinta china no ha aportado mucho en ese sentido. Sin embargo, el método me ha convencido. Hay que darle una revisión para mejorar la fijación de la intensidad de las formas.

Realizo unas pruebas en las que intento velar aún más esa imagen resultante de las operaciones anteriores para trabajar sobre ella con las mismas técnicas.

No queda demasiado mal, le da personalidad y crea un nuevo punto de partida, al estilo del ejercicio de recuperación, giro y observo para intentar comprender y entender otros puntos de vista.

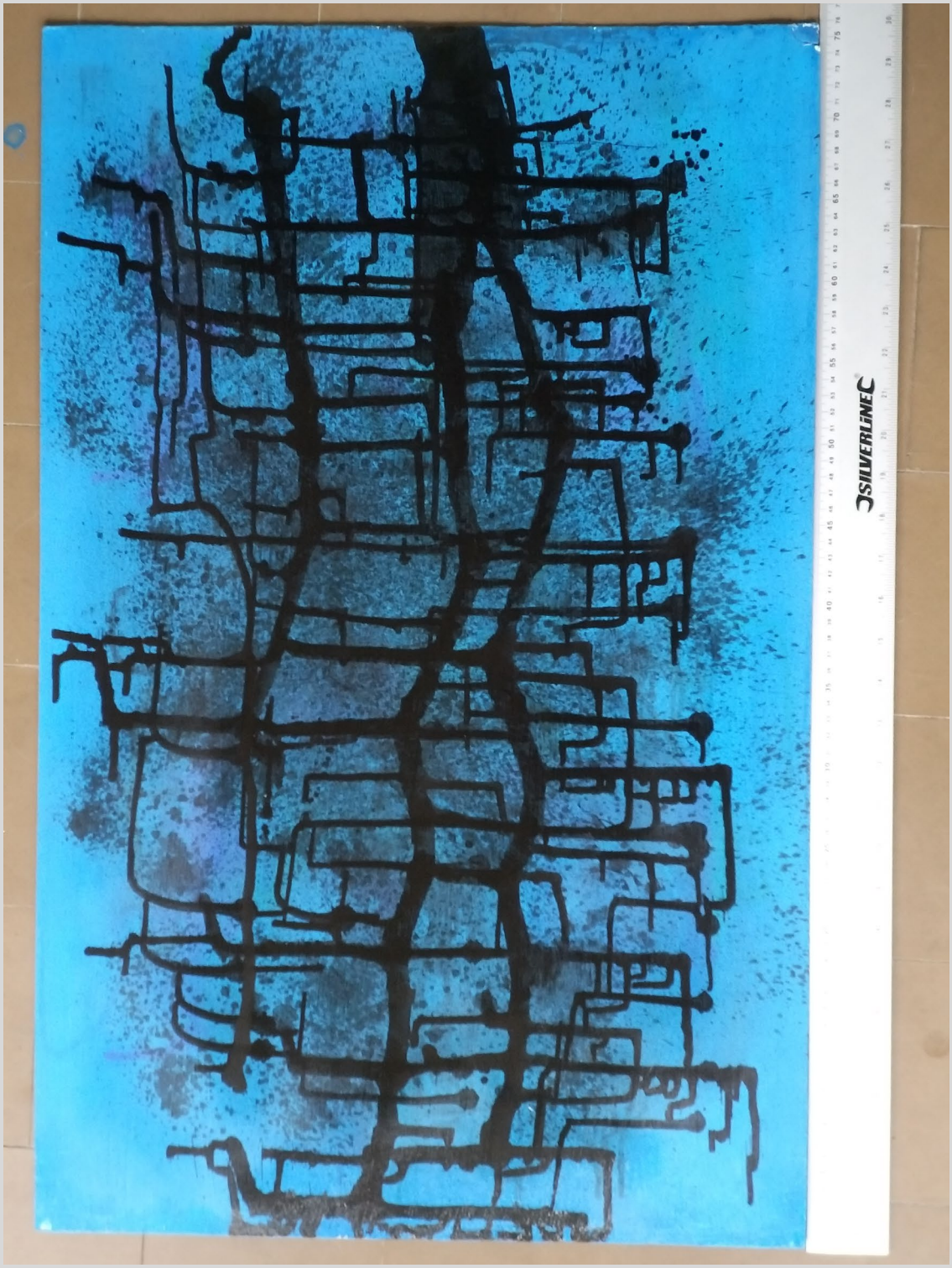
Esta vez usare de la tinta china en un espray para conseguir las gotas que me permitan crear las líneas direccionando la tabla.

Este es el avance del resultado en el que empieza a ensuciarse “el mar” con unas nebulosas negras y empieza a emerger una retícula inorgánica con cabezas que lo cubre. Me empieza a gustar la metáfora y como el proceso de forma aleatoria apunta siempre en el mismo sentido.

Después de secar ciertas manchas aun 48úmedas el resultado final es bastante satisfactorio. El hecho de aunar diversas técnicas de las desarrolladas en la asignatura como la posibilidad de jugar con los referentes artísticos usados en las anteriores PEC´s hace que el resultado final encaje con todo lo implicado.

El mismo proceso ha ido definiendo la estética final del trabajo, unas premisas iniciales han ido evolucionando a la vez que el material utilizado interaccionaba en la creación. La propia obra ha seguido el rastro de las líneas que se entrecruzan formando una constelación de interrelaciones aleatorias que se reflejan en forma de mapa con transiciones interrelaciones e intersecciones.

El espacio utilizado para trabajar ha sido la terraza por la ventilación y el tamaño. La tabla elegida es grande unido a que al manejar cantidad de tinta china en libre desplazamiento cabía dentro de lo posible el hecho de que se derramara sobre el piso y era la mejor superficie para limpiar la tinta en el caso de que esta llegara al suelo. Seguridad y limpieza así lo aconsejaba.


SILVERLINE

Obra final.