

TESIS DE GRADO

TEMA : ESTUDIO DE FORMA Y COLOR

CARRERA: ARTES PLÁSTICAS

NOMBRE : MARCELA TORRICO ADAD

1984

+++++

No. Inv. 09
L.P. 21/02/01

HACIA UNA NUEVA TEMATICA DE EXPRESION ARTISTICA

Con el nombre de "Estudio de Forma y Color" me propuse realizar esta serie de dibujos y óleos, tratando de descubrir imágenes nuevas, movimientos envolventes, sinuosos, formas reconocibles, sugeridas valiéndome de la representación de elementos de la naturaleza, del cuerpo humano, huesos, texturas de diferentes tipos, flores, hongos, figuras monstruosas, todo dentro de un marco irreal, lográndolo a través de los valores de grises en el dibujo y mediante el óleo para el color.

Deseo llegar al espectador transmitiéndole un estado anímico, haciéndole que se meta dentro de cada una de mis formas puesto que, pueda hacerlo de diferentes maneras de acuerdo al momento, el reconocimiento de formas más o menos sensibles a la relación de imágenes con su yo, a la asociación que pueda haber con ciertas formas reconocibles y no simplemente pensando con lo que quizo hacer el pintor.

"El artista crea la obra siguiendo su naturaleza, su instinto. El mismo queda asombrado con ella y otros con él (Emil Nolde) Si "Todo lo real es racional y todo lo racional el real", según la posición Hegeliana, que pretende interpretar un punto- esencial de su filosofía, que para mí es respetable, sin embargo, desde mi punto de vista, yo parto de cierta irracionalidad en mis trabajos y trato de encontrarla actualmente. Por que no solo todo lo lógico puede caber dentro de la pintura sino también aquello que no está preconcebido dentro de elementos lógicos y nada mejor que la pintura para expresar esta irracionalidad, de la cual participamos todos. Dentro de ésta puedo encontrar nuevos elementos, formas de expresión, 11

2.-

ness, texturas, pigmentos, que pueden expresar los mundos anímicos de las personas por medio de la cual he participado yo donde expreso mis estados del alma.

Nuevas maneras de verse é interpretar la realidad pueden vislumbrarse desde el punto de vista irracional de mis procedimientos pictóricos. Esa realidad podemos expresarla de diferentes maneras, eso depende del punto de vista, de la expectativa creciente del observador y la manera para mí es el de introducirme en una nueva modalidad de elementos que vislumbren nuevas formas porque a través de ellas (color, líneas, formas) concibo una realidad distinta, por medio de una estructura mental válida en pintura.

Lo que hago no es nada nuevo, muchos pintores lo han podido desarrollar y mostrar; pero lo que considero válido desde el punto de vista de mi apreciación estética es que me permite demostrar lo que pienso, transmitiendo al espectador esta mi búsqueda de una nueva dimensión de la realidad. Deseo a través de estas formas concretar un estilo, un equilibrio hasta una forma de expresión propia donde se podría decir que todos estos trabajos, estudios, experiencias y curiosidades son viables para llegar a una imagen artística definitiva.

"Mis dibujos inspiran pero no se definen, no definen nada" (Odión Redón).

Lo que se busca a través de este poblamiento de imágenes es dar lugar a que el espectador trate de descubrir imágenes que pueden ser distintas de acuerdo a su sensibilidad, al momento o al estado que se encuentre.

Algunos elementos aislados se salen de su orden general para si verse unos con otros hasta un orden nuevo, solo muy gradualmente se insinúa una interpretación objetiva. Cuando una estructura - de este tipo se extiende más antes nuestros ojos, es fácil que - se agregue una asociación, cuyo papel es el del que busca una interpretación objetiva y la encuentra, ya que con un poco de fan- tasía aquellas formas se prestan para establecer una relación de comparación de imágenes conocidas o no conocidas de la naturale- za. Entonces estas curiosidades que vamos descubriendo se con- vierten en cosas reales, en realidad del arte que extienden los límites de aquello que es posible demostrar.

Saber contemplar, observar las cosas que aparentemente son si - ples, como el hecho de mirar detrás de un microscopio, el movi - miento de las aguas, las formas de la madera, diferentes textu - ras que toman una dimensión nueva y vida propia.

Las formas de la naturaleza al ser vistas con ojos estéticos se- humanizan, desencadenan un mecanismo de asociación de imágenes - y se cargan psicológica y emocionalmente.

Todo esto es una representación de si forma de ver interiormente visualizada por las formas de la realidad exterior.

Diferentes formas que al combinarse entre sí dan imágenes nuevas dentro de un ambiente irreal, tratando de propagar actitudes emo cionales, que excluyen la referencia inteligible.

Cualquier aspecto simple del mundo visible puede ser considerado como digno de un cuadro y puede servir de motivo para el mismo -

es una constante relación entre un impulso exterior una reacción de nuestros sentidos.

Un fragmento casual de la naturaleza se convierte en una unidad artística.

Al pintar la naturaleza no pretendo copiar los objetos todos-cuales son, sino captar sensaciones. El pintor más bien se diría es un órgano receptivo que registra todas las impresiones sensoriales.

La naturaleza es algo muy complejo, el arte es el hombre egre-gado a ésta, veo en ella mucha expresión, que puede convertir-se en figuras dramáticas puesto que la "la naturaleza nos es-dada para que nosotros revelemos el sentido que hemos descu-bierto en ella".

Todo lo visto en nuestra vida puede ser captado por el arte,- pero lo más importante es que sea recreado con nuevas visio-nes de orden artístico.

Al tratar de lograr la expresión, los colores y las líneas - son fuerzas que ayudan a organizar aquellas.

"Me gustaría tanto que mis cuadros fueran algo más que una di- versión bella, sino que exaltaran y conmovieran y dieran a quién los contemple un acorde pleno de la vida y del ser del hombre " (Emil Nolde).

Con un poco de fantasía de aquellas formas articuladas se pue- de establecer una relación de comparación con imágenes conoci- das de la naturaleza.

5.-

Todas las formas que utilicé vinieron a mi por sí mismas. Al encontrar objetos en la naturaleza que me impactan los aigo y los observo detenidamente en sus formas y texturas y van adquiriendo un significado distinto.

Es como extraer a la luz objetos casuales que en su encadenamiento forman lo que podría llamarse un conocimiento irracional (Ernst).

A veces surgen escenas demoniacas de la representación de estas diferentes formas, es como una lucha interior, gritos en gustosos, manos, pies, ojos que se muestran tratando de abrirse paso entre la complejidad de las formas.

Todos tenemos dentro de nosotros una cantidad increíble de imágenes y muchas veces las sacamos a luz sin darnos cuenta que son productos de un proceso irracional, que constituyen exploraciones de nuevas experiencias.

Muchas veces el azar provoca el descubrimiento, pero la sensibilidad de cada uno hace que se elija algo determinado de todo lo que nos ofrece la naturaleza.

Mis trabajos son sensaciones emotivas, una búsqueda de lo recóndito, profundidades, cavernas imaginarias que llevan hacia una incógnita, insinúan cosas pero a la vez no lo son, la mirada y la intención van más allá, son formas que se desplazan hacia algo interior y hondo.

Mostrar la grandiosidad de la naturaleza como si ésta quisiera atraparnos, abrazarnos, y hacernos partícipes de su grandeza, de su poder y de su fuerza y a la vez nos diera ganas y miedo de penetrar en ella.

6.-

Todas estas líneas, formas y movimientos, como una danza en la cual se nos invita a movernos y participar. Nosotros somos y estaremos como una cosa insignificante pero que podemos descubrir todos los recóndos más preciados de estos ambientes.

Trato de mostrar un ritmo de mis sensaciones, mezclando plantas, flores, huesos, personas, todos intrínsecamente unidos - buscando una significación.

La mayoría o muchos de los pintores generalmente tienen una idea concreta de lo que quieren realizar, organizar y equilibran el tema con ciertas variaciones pero siempre en base a una idea definida de antemano en mente.

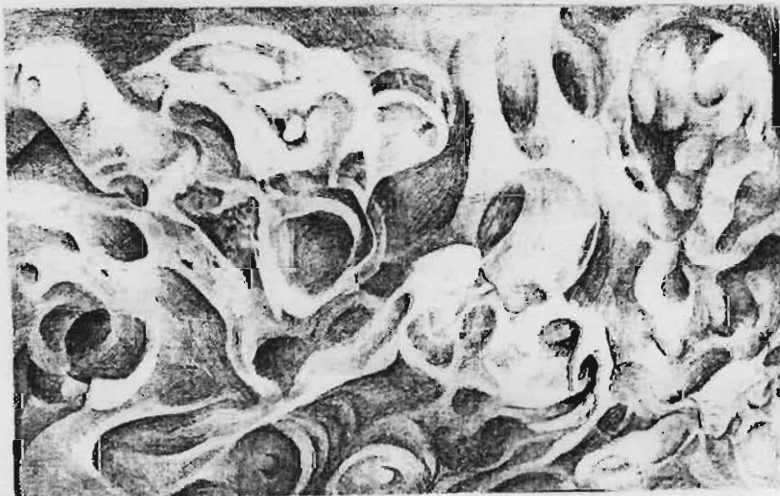
Yo en cambio trabajo de una manera diferente, ya que en mis dos formas de elaborar el tema, que veremos posteriormente, no parto de una idea concreta sino que las distintas formas que van surgiendo me van haciendo descubrir nuevos elementos ^{OSF3} que voy de las variaciones al tema.

PROCESO DE ELABORACION DEL TEMA

Para la elaboración de estos temas utilicé métodos o pasos en su logro que pueden resumirse de la siguiente manera:

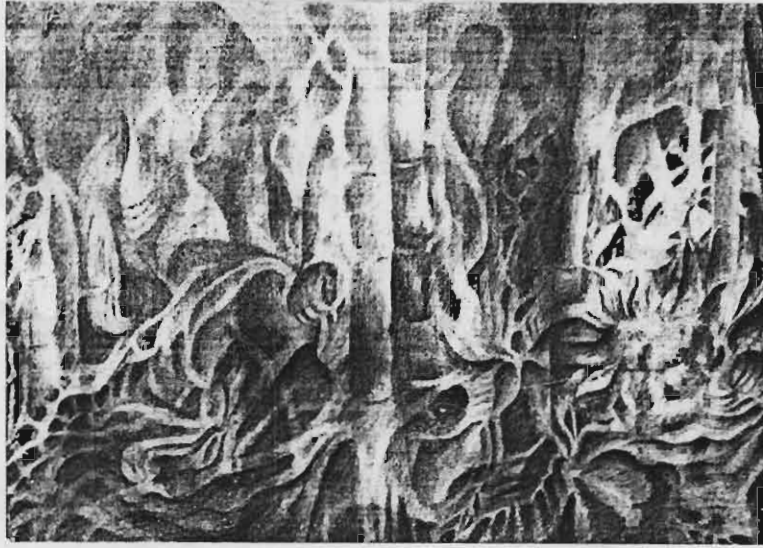
EL PRIMERO.- Sin una idea concreta, determinada, empiezo a trazar líneas en diferentes direcciones, hasta que en un momento dado éstas me van sugiriendo formas que considero sugestivas de representar.

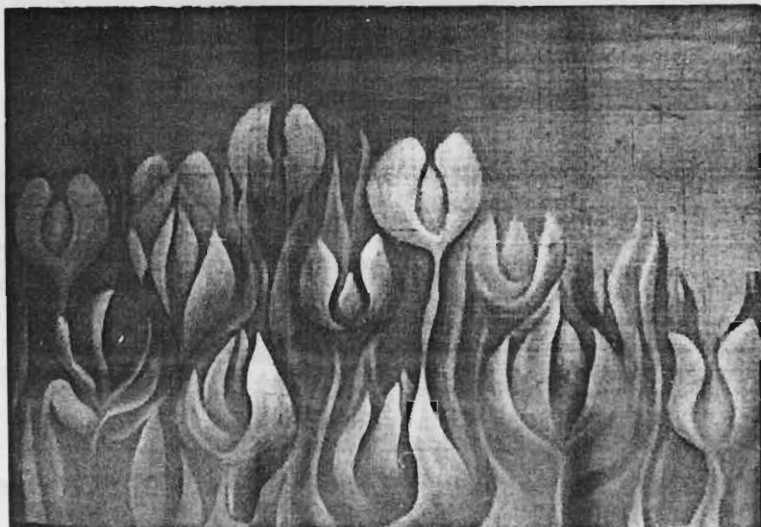
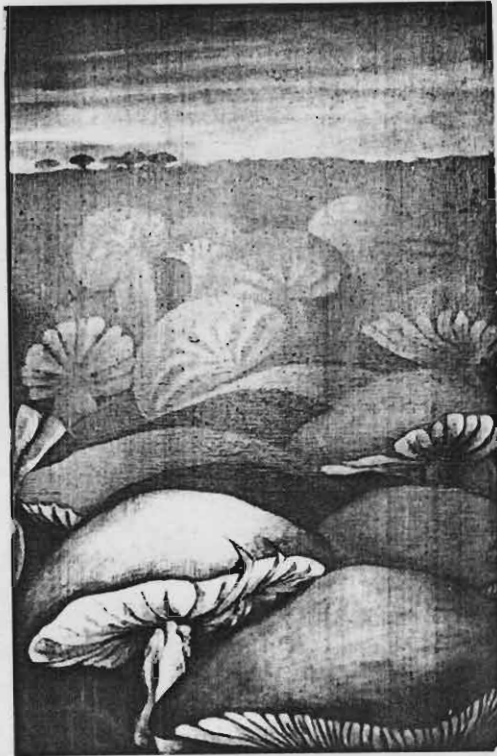
EL SEGUNDO.- A partir de la representación de algún tipo de trama o textura como ser las alas de una mariposa, huesos, pliegues de una tela etc., estas formas me van sugiriendo la elaboración de un nuevo tema, ya sea insinuando caras, manos, formas del cuerpo, siluetas etc.

"Después de un esfuerzo por copiar minuciosamente un guijarro - una brizna de pasto, una mano, un perfil a cualquier otro objeto de la naturaleza viva o muerta siento subir en mí una efervescencia espiritual, entonces tengo una necesidad de abandonarme a la representación de lo imaginario" (Odilón Redón).

LA TERCERA.- A partir de la copia de un elemento real como ser hongos, tulipanes u otros, les añado el cielo siempre rojizo, - muy cálido, como un elemento que me permite crear un cierto am biente de irrealidad misterioso y que a la vez transmite un es tado anímico.

TECNICAS EMPLEADAS

Para empezar explicaré que dentro de los veinte trabajos que presento, trabajé en base a dos técnicas: el óleo y el dibujo a lápiz.

En cuanto al lápiz lo empleé deliberadamente, ya que pienso que la utilización del blanco y el negro para mis temas, serviría mucho más para crear ese ambiente casi trágico y misterioso que deseaba.

Empleé como fondo de estos dibujos, papel canson, marquilla y cartulina.

Lápiz blando NO. 4 y 6 que me permitiera crear diferentes tonalidades de grises y transparencias. En algunos trabajos introduje algo de color (lápices), como experiencia que me permitieron ver el efecto de valores de grises mas el color y a la vez que penetrara una nota cálida (el color) dentro de esas formas, a veces muy trágicas.

A partir de estas experiencias en dibujo pensé en la posibilidad del uso del color tambien de una manera sugestiva.

Trabajé el óleo sobre soporte de tela, previamente preparado; empleando pinceles sin mucho empaste o pigmento más bien de una manera lisa.

En estas exposiciones los colores son monocromáticos dentro de los tonos verdes y azules en unos y complementarios en otros, como por Ej. el naranja y el azul, más un tono neutro o quebrado que es la mezcla de ambos. Y colores opuestos, puros e intensos en otros.

En cuanto a la mezcla, trabajé con tonos y valores.

Tono: El pigmento más el aglutinante.

Valores: El pigmento más el blanco

En cuanto a los valores de grises empleados en los dibujos es más bien una clave mayor alta, o sea la mayoría estan dentro de

tonos grises oscuros, que son los que ayudan a crear el ambiente misterioso deseado

_____ 0 _____

