

Proyecto final “Momentos”

“El arte no es un espejo para
reflejar la realidad, sino un
martillo para darle forma” Bertolt
Brecht

Introduccion

Idea original

La idea original de mi proyecto consiste en ilustrar una autobiografía con ciertos relatos muy significativos que han marcado mi vida, representando todos con metáforas visuales muy ligadas a la religión cristiana, pero dándoles mi toque particular artístico. La obra estaría compuesta por un negro muy intenso apoyado en aguafuerte y aguainta, seguido de uno o dos colores primarios serigrafiados, realzando así zonas importantes y dándole originalidad a la obra. Al utilizar dos medios de estampación tan diversos y con bases de tintas diferentes entro también en una fase de experimentación, buscando tanto el medio como el método adecuado para que haya simbiosis entre estas dos técnicas.

Idea Final

A medida que se ha ido realizando el proyecto, me he dado cuenta de que había maneras mejores de resolver la serigrafía como podían ser las acuarelas; después de sus respectivas pruebas, la mejor manera de resolver las estampas (bajo mi punto de vista) era quitar estos matices pintados ya que competían con los negros aterciopelados que el aguatinta dejaba. Por lo demás, la idea original sigue con el mismo pretexto, aunque he decidido llamar a la serie *Momentos* ya que son representadas situaciones muy específicas, tanto los textos como las imágenes son muy íntimos.

Especificaciones

Las planchas son de cobre y cada estampa mide 36,6 x 50 con una mancha de 30 x 30 centímetros. Encima de cada una de ellas hay un papel japonés con un texto escrito, contando brevemente la historia que ilustra. Todo el trabajo está recogido en una caja hecha en el taller La Eriza, de forma que las estampas puedan tener su individualidad y su autonomía aunque tengan una coherencia conjunta, para que puedan ser vistas y presentadas si así se requiere de diferentes formas a varios concursos de grabado y arte contemporáneo. Todas las estampas tienen simbologías en sus detalles, que se explican en la parte de los bocetos de esta memoria.

Si bien toda la base del proyecto se centra en los procesos de aguafuerte y aguatinta, en algunas ocasiones he tenido que resolver ciertas estampas con otro tipo de procesos. Lo especificaré más tarde en el proceso de cada plancha. El papel que utilizo es *Zerkall* en la primera estampa, y *Fabriano tiepolo* de 290 gramos en las demás. Las tintas que utilizo son *RSR con Soft Black* de Charbonnel y *Aquatint black* de Cranfield.

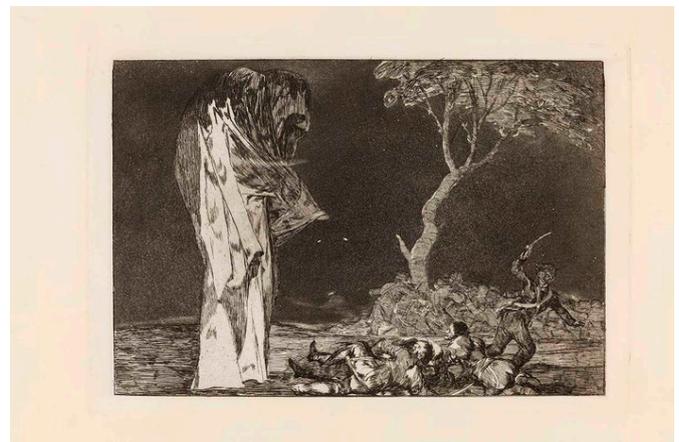
Referencias

En este proyecto he recolectado ideas y referencias tanto creativas como técnicas de artistas contemporáneos o de épocas anteriores. A su vez, también menciono a diversos libros que me ayudan a crear una imagen mental más clara y diseñar un estilo apropiado o crear alusiones a partir de esta.

Goya: Especialmente en su carpeta de los *Disparates*, ya que el autor juega contando con metáforas visuales, a nivel técnico utilizando también un claroscuro muy notable para recalcar en primer plano las figuras principales.

- *Franciso de Goya*
- *Disparate volante*
- 1816-1824
- *Aguafuerte y aguatinta*

- *Franciso de Goya*
- *Disparate del miedo*
 - 1816-1824
- *Aguafuerte, agua bruñida y punta seca*

- *Franciso de Goya*
- *Disparate femenino*
- 1816-1824
- *Aguafuerte y aguatinta*

William Blake: Con este autor quiero conseguir dos cosas en mi trabajo; primero, su uso de la composición geométrica; y segundo, sus simbologías religiosas tan presentes en todas sus obras, dándole una vuelta a las ideas originales del arte y la religión.

- *William Blake*
- *Pity*
- *1795*
- *impresión en color, acabado con acuarela*

- *William Blake*
- *El Gran Dragón Rojo y la Mujer revestida en Sol*
- *1805*
- *Acuarela*

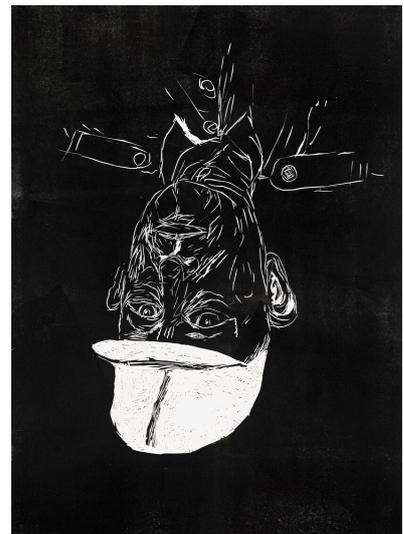

- *William Blake*
- *El Anciano de los días*
- *1794*
- *Acuarela*

George Baselitz: Especialmente de este autor intento coger un parecido a las deformaciones humanas que utiliza para transmitir un mensaje emocional y personal.

- *George Baselitz*
- *Dormitorio*
- *1975*
- *Óleo y carboncullo sobre lienzo*

- *George Baselitz*
- *My new hat*
 - *2002*
 - *Linóleo*

- *George Baselitz*
- *Button Eye*
- *1985*
- *Linóleo*

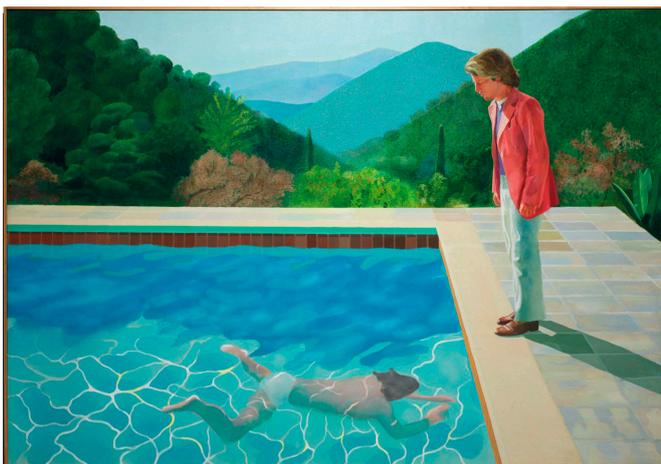
David Hockney: De este artista me interesa principalmente el uso de figuras abstractas, creando escenas irreales pero que consiguen transportarte a mundos totalmente fantásticos, y sin embargo, creíbles.

- *David Hockney*
- *Cuento hermanos Grimm*
- 1969
- Grabado aguafuerte y aguatinta

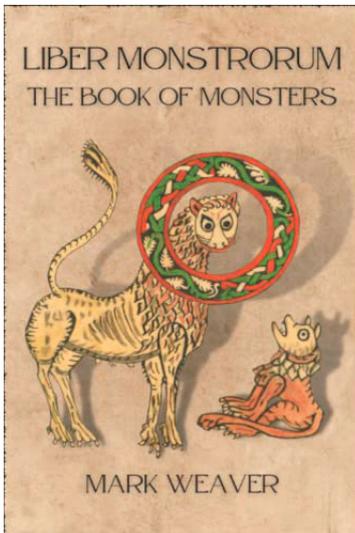

- *David Hockney*
- *Mirror, Mirror on the wall*
- 1961
- Aguatinta, Aguafuerte y Puntaseca

- *David Hockney*
- *Portrait of an Artist*
- 1972
- Óleo sobre lienzo

Liber monstrorum: Es un manuscrito anglo-latino de finales del siglo VII, posiblemente vinculado a Aldhelmo de Sherborne. En este bestiario se recogen muchas figuras fantásticas que han acabado en mi imaginario, a la vez que comparto una estética similar.

- No se conoce concretamente
- Liber Monstrorum
- siglo VII
- Plumilla y acuarela

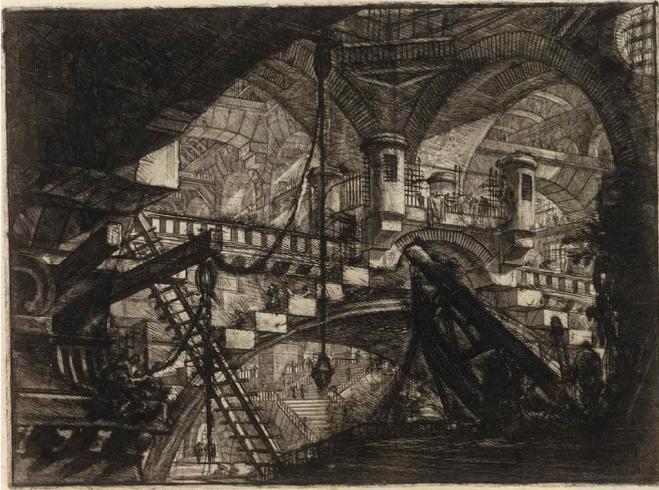

- No se conoce concretamente
 - Liber Monstrorum
 - siglo VII
 - Plumilla

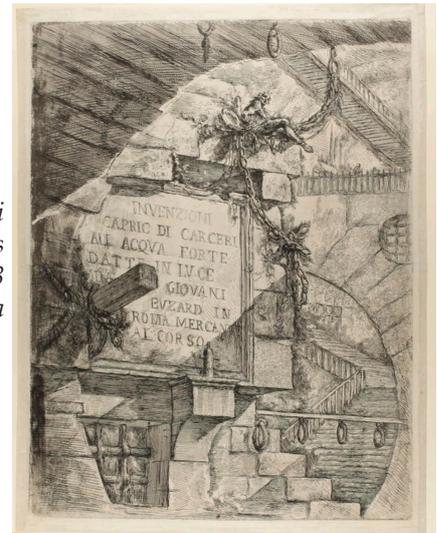

- No se conoce concretamente
- Liber Monstrorum
- siglo VII
- Plumilla y acuarela

Giovanni Battista Piranesi: Concretamente de este autor me interesa su carpeta de grabados de *Cárceles imaginarias* y como, con el uso de las perspectivas, crea entornos irreales en los que se puede ver reflejado de cierta manera el humor del autor.

- Piranesi
- *Cárceles imaginarias*
- 1720-1778
- Aguafuerte y Aguatinta

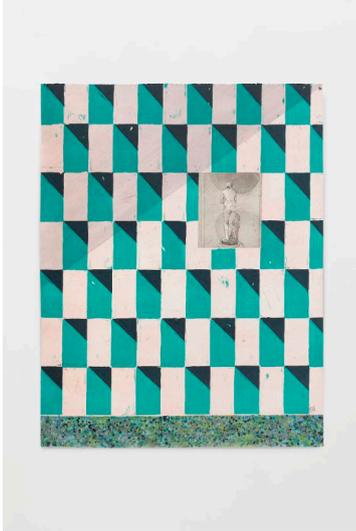

- Piranesi
- *Cárceles imaginarias*
- 1720-1778
- Aguafuerte y Aguatinta

- Piranesi
- *Cárceles imaginarias*
- 1720-1778
- Aguafuerte

Miki Leal: Aunque este artista sea polifacético, mi mayor interés son sus grabados. Este autor combina escenarios mayoritariamente abstractos con un pequeño espacio figurativo. Me gustaría aplicar este método en alguna de mis estampas.

- *Miki leal*
- *Geométrico romano III*
- 2022
- *Aguafuerte y linóleo*

- *Miki Leal*
- *Una tarde en el met*
 - 2021
- *Acrilico y acuarela*

- *Miki Leal*
- *El retrato*
- 2022
- *Linóleo y Aguafuerte*

Fernando Bellver: Este grabador utilizaba la idea de iluminar la estampas a mano. Aunque finalmente esa parte del proyecto no haya sido realizada sí que guardé a este autor como referente para ello (especificaré más en la parte del proceso).

- *Fernando Bellver*
- *“Crónica de una carrera”*
- 1954
- *Aguafuerte*

- *Fernando Bellver & Hergé*
- *“Crónica de una carrera”*
 - 1984
- *Aguafuerte, aguatinata y punta seca*

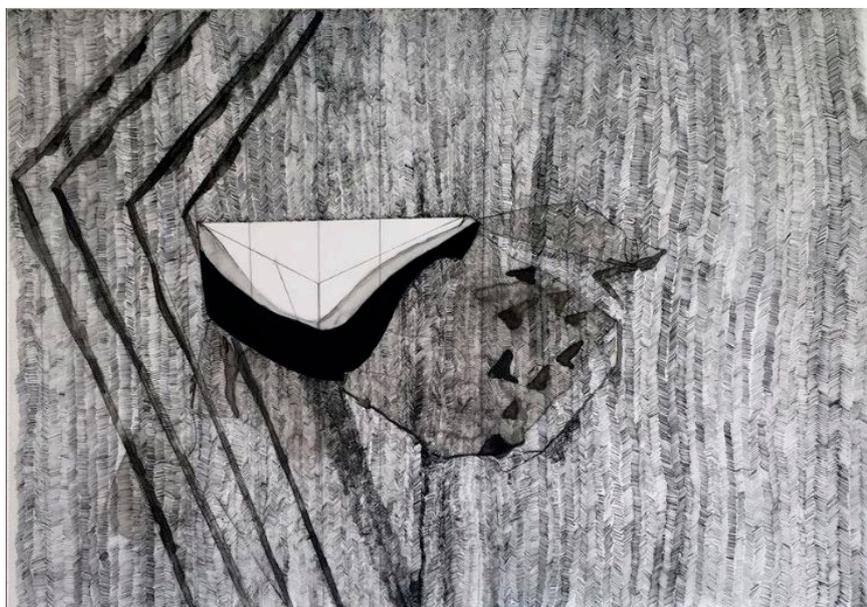

- *Fernando Bellver & Hergé*
- *Diferentes obras*
- 2003
- *Aguafuerte, Aguatinata y gofrado*

Los amores difíciles (1970), de Italo Calvino: En este libro nos encontramos con una serie de micro-relatos que nos transportan a la bella Italia de principios del siglo XX. El capítulo 5, *La aventura de un fotógrafo 1953*, es mi principal inspiración. Aquí podemos leer el proceso en el que un fotógrafo se enamora de su musa y empieza a hacerle fotografías a todas horas, hasta que ella decide abandonarle, por lo que el protagonista, devastado, procede a hacer fotos de su ausencia. De cierto modo no cambia la idea fotográfica del retrato, sino el medio mediante el que se ejecuta, la ausencia. Llevo un tiempo preguntándome como trasladar esto al grabado, aunque creo que he encontrado a un artista que tiene una clave: Usamahabil

- *Usamahabil*
- *Sin título*
- 2023
- *tintachina y plumilla*

- *Usamahabil*
- *Sin título*
- 2023
- *tintachina y plumilla*

Proceso Boceto 1 (“Los Ángeles”)

En esta obra hablo de una experiencia de mi infancia en la que veraneando con mi familia empezó una gran tormenta. De repente se empezó a oír un sonido que reconocí como el de una trompeta; sin embargo, no tenía idea de donde se podía originar. Decidí preguntar a mi padre que podría ser, a lo que él me respondió “Es el sonido de los ángeles del apocalipsis”. La impresión que me dió esa respuesta con la imaginación de un niño hizo que me marcara mucho la imagen, que me sigue a día de hoy. Por ello la estampa es la impresión que esas palabras tuvieron en mí.

Mi primera idea fue hacer unos ángeles humanoides, una especie de “puttis” que cargan con trompetas y las hacen sonar. Descarté muy rápido esta idea ya que no se asemejaba con la imagen inicial que quería plasmar.

Mi segunda idea fue hacer rostros poco definidos y que volasen, con un trazo suelto y una mirada más dulce. Se pueden distinguir las expresiones pero no se asemejan a caras reales. A su vez, pensé en poner una persona en medio que tuviese un contorno más definido para que se plasmase bien la idea de que estos entes estan flotando.

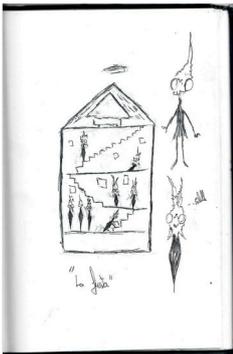
Proceso Boceto 1 (“Los Ángeles”)

Después de unos cuantos bocetos llegué a la idea final: Un fondo negro en el que sobresaliesen unas caras con formas abstractas de siluetas, dejando pliegues sueltos y dándoles un toque muy fantasioso, casi infantil. Me gustó la idea de que los rostros fueran afables así que así lo hice. Finalmente, di un poco de sombra a estas figuras, para dar una sensación mayor de realidad.

Proceso Boceto 2 (“La fiesta de las polillas”)

Esta idea se basa en una experiencia que tuve en mi adolescencia, en la que estando una noche de invierno solo con mis hermanos, se decidió hacer una fiesta en mi casa. Poco a poco la fiesta se fue degradando, iba entrando gente desconocida y se empezó a descontrolar. La situación llegó a un punto drástico que me marcó y por tanto creo que se merecía estar dentro de la carpeta.

La idea original fue hacer una casa en dos dimensiones, que se pudiese ver y entender como había varios pisos unidos mediante escaleras, por lo que tendría diferentes estancias con figuras merodeando. Acto seguido, creé dos diseños diferentes de lo que podrían representar las figuras, siendo una con forma humanoide y cabeza calavérica y la otra tendría un cuerpo romboidal y una cabeza de polilla.

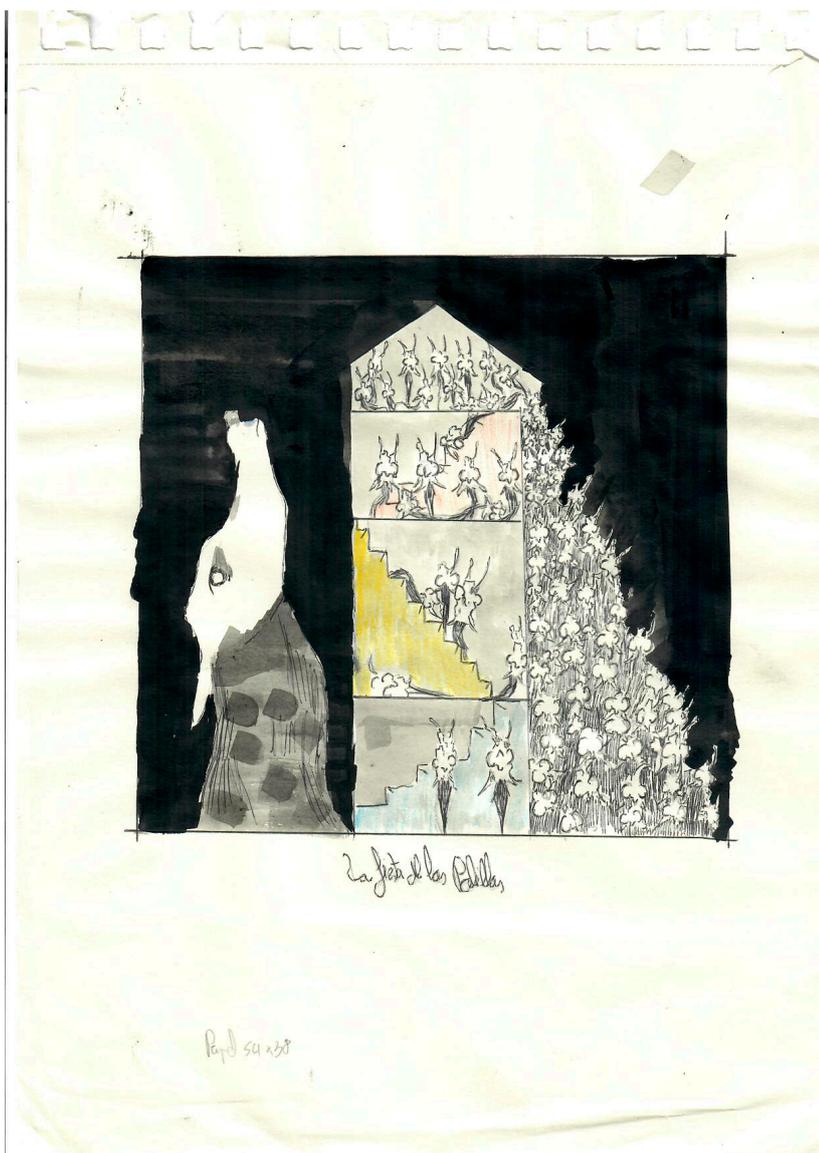
En el siguiente boceto decidí que la casa tenía que ser alta y estilizada, con un poco de oscuridad en la pared para delimitar las escaleras y con un fondo que no fuese plano. La primera opción fue poner unos árboles en un bosque. Sin embargo, descarté la idea muy rápido ya que me parecía una metáfora muy potente utilizar una cabeza de perro (de un tamaño similar a la casa) siendo una referencia visual de la responsabilidad que caía sobre mí el tener que cuidar de dicho animal en una situación así.

Finalmente, decido que las polillas tengan más personalidad y movimiento, subiendo la carga de insectos a medida que asciendes al piso superior. Este boceto, sin embargo, tiene una descompensación con la composición.

Proceso Boceto 2 (“La fiesta de las polillas”)

Finalmente, decidí que para mejorar la composición la mejor idea sería hacer una estructura de polillas que se intentasen colar por la ventana de arriba, a su vez su comportamiento va cambiando, mientras que en el piso inferior son menos y estáticas, cuanto más subes a los pisos más erráticas y abundantes se vuelven (siendo una pequeña referencia a los infiernos de Dante en la *Divina Comedia*).

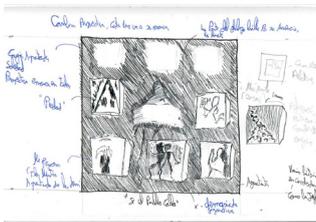

Proceso del Boceto 3 (“Si el pueblo calla”)

A principios de 2021 recibí una llamada de mi madre contándome que mi abuelo había cogido Covid19. Fue una situación devastadora tanto para mí como para mi familia. En concreto recuerdo el aislamiento desolador, el no poder despedirse, la incertidumbre. Este dibujo habla del adiós, de la soledad, del silencio y la vulnerabilidad.

En el primer boceto ya tenía clara la idea de representar el aislamiento, a lo que se me ocurrió meter en un cubo una figura con cuerpo humanoide pero con la cabeza más parecida a una flor podrida o un estrella errada (siendo representación de mí). Mientras, en otros cuadrados, habría diferentes situaciones de gente a mi alrededor.

La obra evoluciona a un punto en el que ya mi figura no es el centro de la composición sino el retrato vacío (mencionado anteriormente en el texto del fotógrafo de Italo Calvino). Así, es apartada a un extremo, reflejando casi más la soledad o mi importancia en ese momento. Hay varios cubos con sus respectivas perspectivas, cada uno cuenta su propia historia (un estilo muy utilizado en el arte eclesiástico para contar el “viacrucis” por ejemplo). En el de la izquierda podemos observar una composición triangular que hace una alusión a *La Piedad* de Miguel Ángel, en los cubos inferiores se referencian con esbozos la juerga y lo que parece un santo rezando. Poco después se descartarían por el humo (el cuadrado de la derecha) que representa el desfase y ayudaría a la futura composición.

Detalle las celdas con líneas interpoladas entre sí, dando movimiento a una imagen estática y sensación de angustia e inestabilidad. La última que me faltaba por ilustrar es una representación del edificio que veía por la ventana de su casa cuando me quedaba a dormir. Sus formas siempre me han llamado la atención.

Proceso Evolutivo del Boceto 3 ("Si el pueblo calla")

Por último, elijo quedarme con estas 4 escenas, todas en cubos con diferentes perspectivas (representando el rumbo que toma cada pieza) y unidas por un blanco vacío del que se generan unos rayos de luz con diferentes tonos. Me gustaba mucho el contraste entre lo oscuro y lo claro, el aguafuerte y la aguainta, el ruido y el silencio.

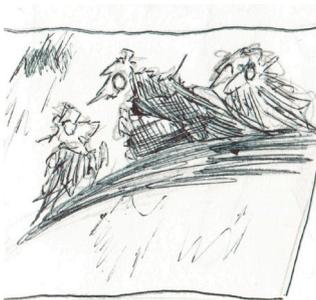

Proceso Evolutivo del Boceto 4 (“Los pájaros”)

A principios de 2020 empecé a sufrir ataques de pánico, poco a poco me fui apagando, el simple acto de ir a clase me significaba un esfuerzo físico y mental muy grande. En estos tiempos la imaginación se me disparaba, siempre pensaba en escenas muy diferentes. Una de ellas era la de los pájaros (seguramente por el poema de *El cuervo* de Edgar Allan Poe), mirando desde arriba como jueces, juzgando mis actos.

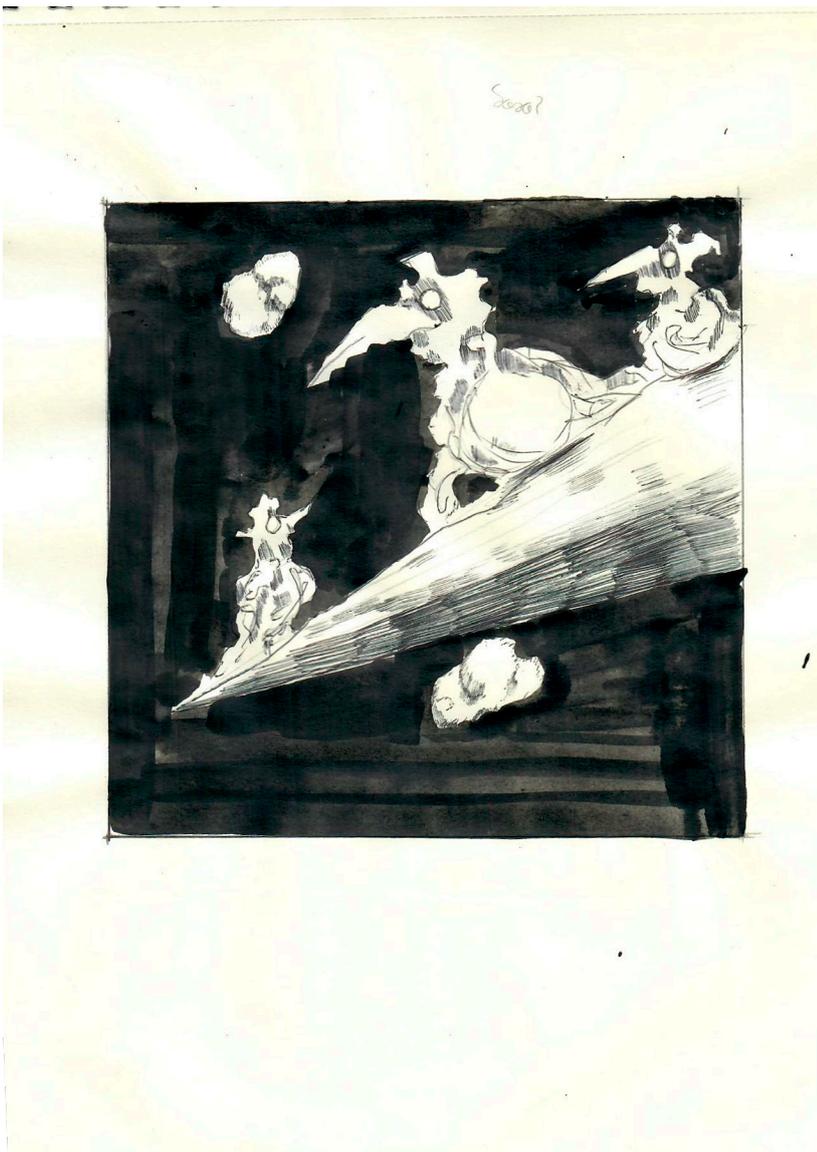
Al tener una idea tan pensada de cómo iban a estar situados los pájaros, lo que más necesitaba era entender como quería hacerlos. Mi principal idea era deformarlos, haciendolos con dos cabezas y que no se distinguiesen donde empieza uno y donde acaba el otro. Todos tenían un aire tétrico, aunque mi decisión final fue combinarlos con rasgos de las máscaras que llevaban los médicos durante la peste bubónica.

Mi idea era colocarlos en una rama horizontal, desde un punto de vista cercano pero contrapicado, con dos nubes en los extremos para favorecer la composición.

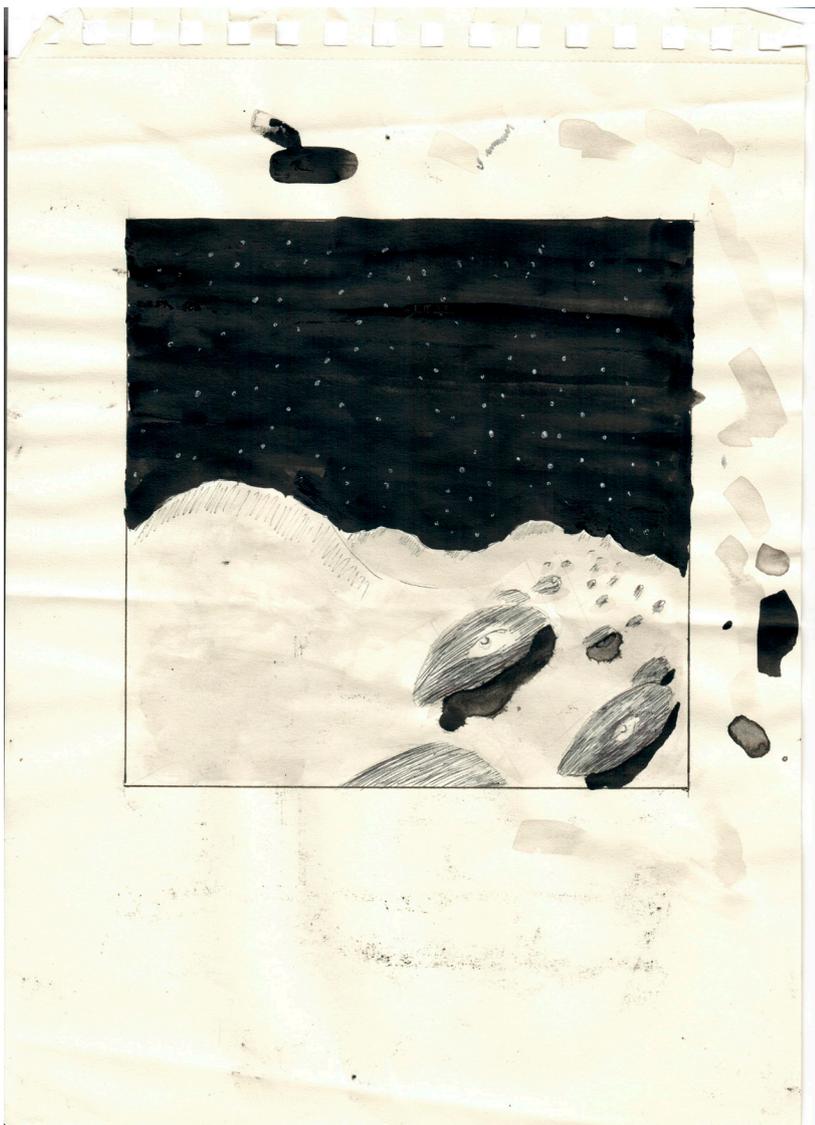
Proceso Evolutivo del Boceto 4 (“Los pájaros”)

Finalmente, decidí darle profundidad con líneas a las ramas. Las nubes dan un contraste con el negro aterciopelado del fondo. Los pájaros resaltan y llaman la atención, son expresivos pero no realistas. En vez de plumas tienen una amalgama de líneas que le construyen unos cuerpos extraños y redondos, haciendo que destaque más su picuda nariz.

Proceso del Boceto 5 (“Las pipas”)

En el último boceto quise desarrollar la idea que se había ido formando. Decidí separar la composición en tres planos: el más cercano tendría a tres pipas de las cuales la primera aparece cortada, haciendo un homenaje al encaje fotográfico del siglo XIX y dando impresión de movimiento. Las otras dos aparecen fijas con una mirada estática al observador. En el siguiente plano vemos unas figuras ya menos reconocibles debido a su distancia, a su vez hay unos tonos más oscuros en la arena (siempre intentando dejar lugar al efecto acuarelable que se había conseguido). Finalmente, el cielo negro ahora tendría estrellas.

Desarrollo de la estampa 1 “Los Ángeles”

Teniendo clara la idea y los procesos que iba a llevar a cabo, me enfrentaba al reto de imprimir en cobre y aprender los sistemas del taller Benveniste Contemporary donde he desarrollado todo el proyecto. Viendo que las expresiones angelicales tenían unas sombras, pensé que quedaría bien usar una mordida directa (resinar la plancha y morder encima de ella con una mezcla de ácido y aglutinante en pinceladas grandes), así podía cubrir las caras y oscurecer el fondo a un negro intenso. Al terminar el proceso, hice un aguatinta al azúcar, sin embargo, al meter la plancha en la resinadora demasiado pronto, me encontré con el problema de que la resina que había caído tenía un grano más gordo del esperado, lo que causaba unos puntos blancos en el negro aterciopelado. Para resolverlo se me ocurrió proceder como había hecho en el boceto y morder ciertas zonas del fondo con la mordida directa. Esta plancha fue la primera en crearse, debido a ello sufrió las consecuencias. La preparé cuando estuve de prácticas en este mismo taller y utilicé papel Zerkall para imprimir. Sin embargo, al no tener todavía mucho conocimientos de la utilización de los tórculos, imprimé con mucha presión y con una mala colocación de las mantas, desembocando en la ruptura de estas junto con la plancha. Debido a este suceso, “Los Ángeles” es una edición de 3 impresos en un papel distinto a las siguientes (aunque en muchos aspectos es similar para no romper la cohesión entre ellos). Por lo que habría tres cajas con todas las impresos y las dos impresos restantes irían sueltas para diferentes usos.

Desarrollo de la estampa 1 "Los Ángeles"

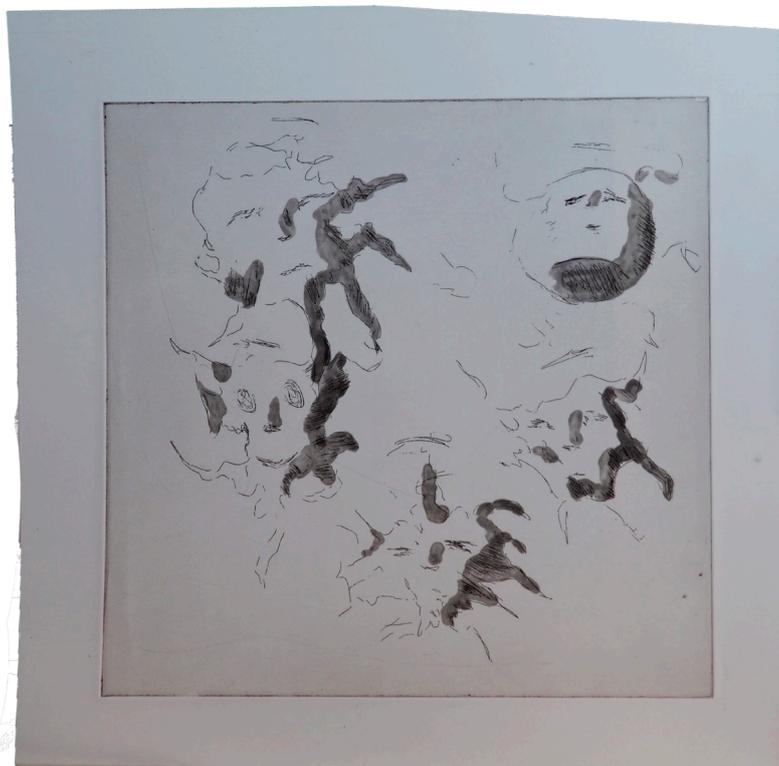

- *Fragmento de "Los Ángeles" antes de la mordida directa*

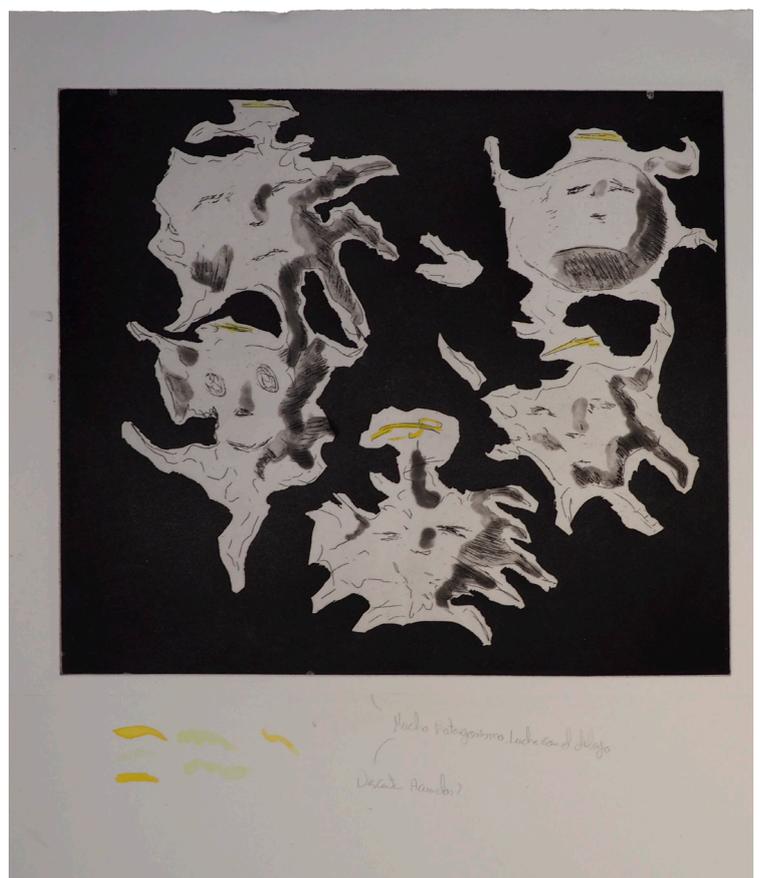

- *Fragmento de "Los Ángeles" después de la mordida directa*

Desarrollo de la estampa 1 "Los Ángeles"

- *Prueba de estado "Los Ángeles"*

- *Prueba de acuarelas "Los Ángeles"*

Desarrollo de la estampa 1 "Los Ángeles"

- *Estampa final "Los Ángeles"*

Desarrollo de la estampa 2 “La Fiesta de las Polillas”

En esta estampa podemos observar un aguafuerte con matices de puntaseca, sacados en zonas muy concretas para realzar la imagen y con una Aguatinta en cuatro tonos, teniendo que ir de muy claro al más oscuro. En esta plancha tuve la dificultad de sacar las aguatintas con tonos medios, ya que no estaba muy familiarizado con el ácido férrico que se utiliza en el taller. Pese a este traspiés, y sabiendo (por la estampa de los Ángeles) cuando llega al negro oscuro, decidí dejar un trascurso de tiempo de 10 minutos entre un tono y otro.

Desarrollo de la estampa 2 “La Fiesta de las Polillas”

- *Plancha de “Las Polillas” con el barniz*

- *Prueba de estado “Las Polillas”*

Desarrollo de la estampa 2 “La Fiesta de las Polillas”

• *Detalle estampa “Las polillas”*

• *Plancha “Las Polillas”*

Desarrollo de la estampa 2 “La Fiesta de las Polillas”

- *Estampa final “Las Polillas”*

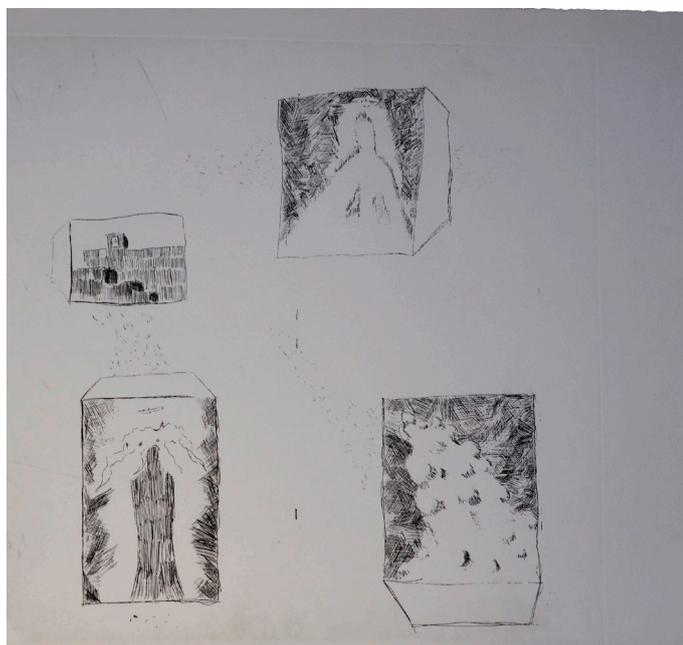
Desarrollo de la estampa 3 “Si el pueblo calla”

Mientras iba trabajando en el boceto, se me ocurrió la idea de intentar darle una sensación similar a la pintura, con este objetivo en mente decidí probar ideas con el aguatinata. Dejé cubriendo zonas claras y unas líneas que las conectasen con el oscuro fondo. Sin embargo, quería que las figuras se realizasen a mano alzada, por lo que hice un encajado muy general y realicé así lo demás.

• *Detalle “Si el pueblo calla”*

Desarrollo de la estampa 3 "Si el pueblo calla"

- *Prueba de estado "Si el pueblo calla"*

- *Estampa final "Si el pueblo Calla"*

Desarrollo de la estampa 4 “Los Pájaros”

Al trabajar con esta plancha, me encontré con el problema de quemar la resina demasiado poco, al estamparlas pude notar que tenía anomalías. Cuando me di cuenta de este suceso, lo calificué (solamente en el caso de esta plancha) como un accidente fortuito, ya que le daba una estética más goyesca y errática, teniendo la estampa un ruido de fondo que la favorece.

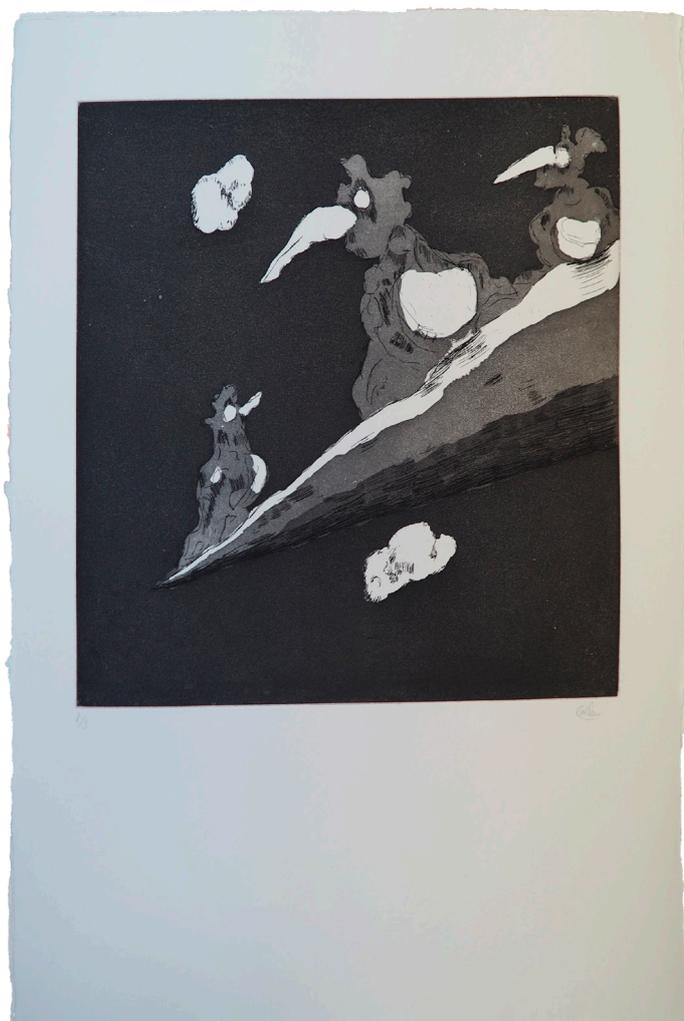

- *Plancha con barniz “Los Pájaros”*

Desarrollo de la estampa 4 "Los Pájaros"

- *Prueba de Estado 1 "Los Pájaros"*

- *Estampa final "Los Pájaros"*

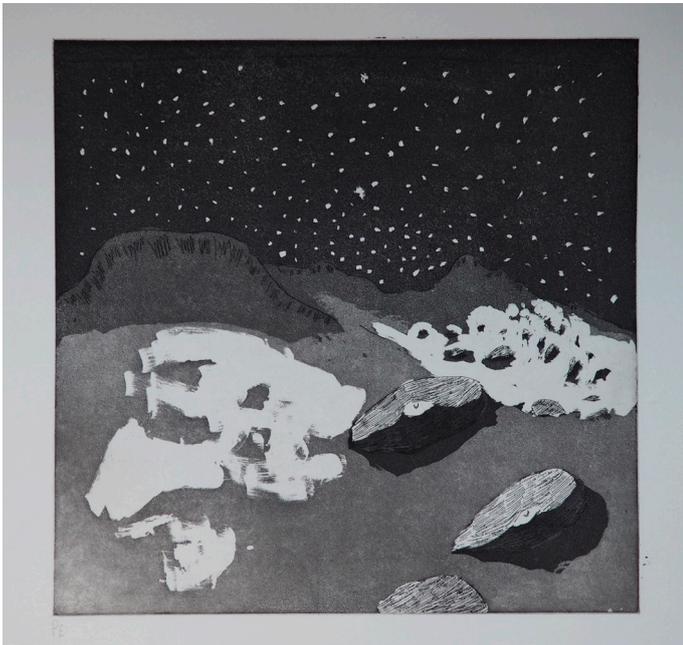
Desarrollo de la estampa 4 “Las Pipas”

Preparé la resina a la veze que hacía la de los pájaros, por lo que tuvo el mismo problema. A diferencia de su antecesora, al estamparla me di cuenta que necesitaba ser retocada. Lo siguiente fue resinarla de nuevo para hacerla más consistente y después procedí a intervenir con un rascador en ciertas zonas muy específicas para que el dibujo tuviese más detalles. Al comprobar que ya estaba la resina como yo la deseaba, procedí a hacer otra mordida directa para que tuviese ese detalle acuarelado que se notaba en el boceto. Finalmente, la estampa final es más oscura de lo que se pensaba en un principio; sin embargo, no lo veo un problema, si bien el boceto es un punto de inicio, me ha gustado como el proceso, incluso los fallos, me han llevado aquí.

• Plancha de “Pipas” con mordida directa

Desarrollo de la estampa 4 "Las Pipas"

- *Prueba de estado 1 "Las Pipas"*

- *Prueba de estado 2 "Las Pipas"*

Desarrollo de la estampa 4 "Las Pipas"

• *Plancha de "Las Pipas" con barniz*

- *Plancha de "Las Pipas" con barniz*

Desarrollo de la estampa 4 "Las Pipas"

- *Estampa final "Las Pipas"*

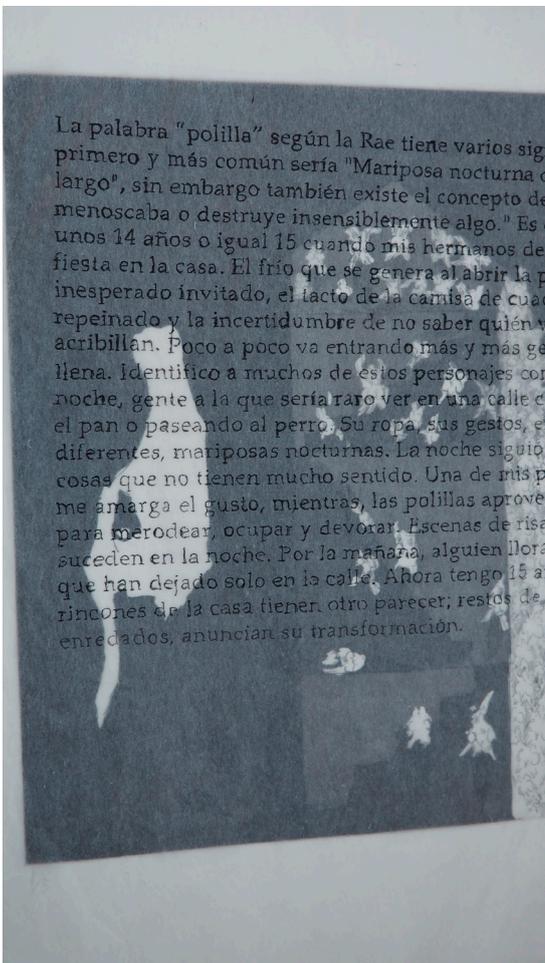

Problemas generales

A lo largo del proceso de estampación he tenido una serie de inconvenientes que veo propio mencionar. Principalmente, muchos de los problemas que he tenido han ido relacionados al manejo de la presión de los tórculos, ya que difieren mucho de los tórculos manuales que había utilizado en el taller de clase. A su vez, ha sido necesario el aprender a estampar los negros tan intensos, ya que es muy sencillo limpiarlos demasiado dejando partes con pequeños blancos.

Papel Japonés

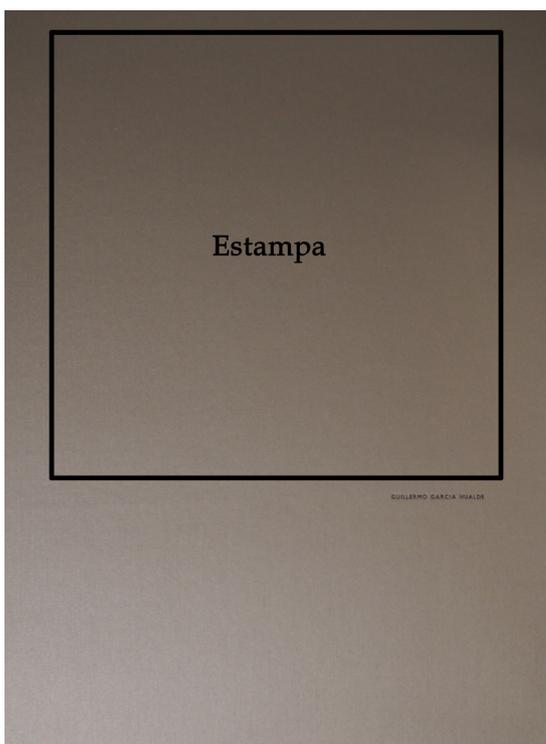
Al descartar la serigrafía del proyecto, me encontré con la situación de como colocar el texto encima del papel Japonés. Mi primera idea fue utilizar una impresora de tinta, ya que ciertos papeles Japoneses pueden aguantar ese proceso de impresión. Sin embargo, tras preguntar en unas cuantas tiendas de impresión, ninguna se quería arriesgar a meter un papel tan fino, ya que podría romperse y atascar la maquinaria. Tras pensarlo, decidí hacerlo a mano y estuve haciendo pruebas con diversos materiales (bolígrafos, rotuladores, etc.) hasta encontrar el adecuado para que no pelee con el dibujo sino que entre en sintonía con él. Después de haber escrito los textos, me creé una plantilla en Photoshop para que todos tuviesen el mismo tamaño, se quedasen dentro del dibujo de la plancha y los llevé a imprimir. Finalmente, aproveché la transparencia que tiene el japonés y copié el texto con un rotrin fino. El resultado es el que esperaba, al copiarlo a mano alzada la letra tiene un poco más de peso y se nota más personal que si hubiera sido con serigrafía o fotocopiada.

- *Papel Japonés sobre estampa "La fiesta de las luciernagas"*

Caja

La primera idea que tuve clara de la caja fue el color, quería un color gris que reflejase la esencia de la obra, nada es negro ni blanco. He elegido no poner el título del proyecto “Momentos” ya que prefería algo discreto. Aún así, sí que he puesto la firma, principalmente para que se entienda de qué lado hay que abrirla, aunque también tiene un punto ingenioso, ya que está colocada donde se encuentran las firmas de las estampas. Finalmente, me gustaría comentar que cometí un error al encargar la caja con solo un mes de antelación para el proyecto final. Al recogerla nos dimos cuenta de que habían tomado mal las medidas de la caja (tenía un centímetro menos de lo que debería), sin embargo, no quedaba tiempo para preparar otra (tardan unos 20 días). Por lo que me he visto obligado a cortar las estampas todas a la medida correspondiente. Un problema que sin duda no volveré a cometer.

• *Ejemplo escenificado de la caja con su firma*

Agradecimientos

Por último, quiero agradecer al equipo del taller Benveniste Contemporary, a Nekane Rivas y a Juan Pablo Villarán por toda la ayuda que me han dado durante todo este proceso. Este proyecto no habría sido posible sin ellos.