

Diálogos

JORDI CAMPAÑA BIGORRA
Niub: 16454826
Universidad de Barcelona
Facultad de Bellas Artes
Grado Bellas Artes
Curso 2016-2107
Trabajo Final de Grado
Tutor: Dr. Lino Cabezas Gelabert

Resumen:

El proyecto es un trabajo formado por unas series de dibujos realizados a partir de las reproducciones, que hay en los libros sobre culturas de África, su relación e influencia.

El primer concepto es el título: diálogos, los que nacen de la curiosidad y el interés por aprender de otras culturas. Como un recorrido hacia lo desconocido. El segundo concepto se basa en el ejercicio de transcribir, de pararse y observar, el indagar con la mirada lo que vemos, fijarse en los detalles, interpretar su estructura y representarla. El tercer y último es el de trabajar a partir de la apropiación de materiales gráficos, hacer una relectura e intentar analogías con las reproducciones.

La metodología se basa en la investigación, búsqueda de información y de conexiones, a partir de la idea que las proyecciones de otras culturas tuvieron en las primeras vanguardias y que aún continúa en la actualidad.

Como referentes Alberto Giacometti y los bocetos que hacía de obras de arte, Jordi Sabater Pi y los estudios de campo, y los libros de otras culturas.

En definitiva, interpretar lo desconocido a partir de la observación e intentar una aproximación para entenderlo.

Palabras clave: analogías, combinatorias, diálogo, fragmentación y mirada.

Abstract:

The project is a work formed by a series of drawings from the reproductions, that there is in the books about cultures of Africa, its relationship and influence.

The first concept is the title: dialogs, those born of curiosity and interest in learning from other cultures. A journey into the unknown. The second concept is based on the exercise of transcribing, to stand and observe, the probe with the look what we see, look at the details, interpret its structure and represent it. The third and last is to work from the appropriation of graphic materials, make a rereading and trying to analogies with the reproductions.

The methodology is based on the research, search for information and connections, from the idea that the projections of other cultures had in the first avant-garde and which continues today.

As Alberto Giacometti and the sketches that toward of works of art, Jordi Sabater Pi and field studies, and the books of other cultures.

Finally, interpret the unknown based on observation and attempt an approximation to understand it.

Key words: analogies, combinatorics, dialog, fragmentation, and look.

INDICE

1. Introducción

1.1 Tema de estudio 3

1.2 Contextos 4

2. Proyecto

2.1 Investigación 5-6

2.1.1 Entre etnólogos 7

2.1.2 Los viajes 8

2.1.3 El artista 9

2.1.4 Exposiciones 10

2.2 Tipologías 11

2.2.1 Retratos 12-15

2.2.2 Máscaras 16-17

2.2.3 Estatuaria 18

2.3 Técnica y materiales 19

3. Conclusión 20

4. Bibliografía 21-22

1. Introducción

1.1 Tema de estudio

Este trabajo tiene como propuesta central la representación figurativa a través de una serie de "retratos". El dibujo como medio de expresión y herramienta que permite explorar en las imágenes.

El objetivo es proponer a modo de galería de reproducciones, la idea de poner en valor los apuntes o dibujos como método de aprendizaje:

"un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado".
(Berger, 2013, p8)¹.

A modo de acto iniciático como excusa para copiar una serie de bustos, máscaras y estatuillas. Al igual que hacían las primeras vanguardias del siglo pasado y que continuó como práctica de alguna manera y fuente de inspiración a lo largo del mismo, en la Historia del Arte. Ese momento de encuentro entre diferentes maneras de hacer. En definitiva, para buscar lo distinto y encontrar soluciones para romper con las convenciones del pensamiento anterior:

"El dibujo como instrumento de observación, la curiosidad por el mundo y la figura humana, la fugacidad de un gesto o una actitud"².

Esta práctica nos acerca también a las fotografías, es una relectura de un registro y una explicación de las mismas y al mismo tiempo una invención.

Finalmente permite el dibujo ayudar con la observación y la retentiva, aprender de otro tipo de representaciones. Captar la esencia de lo interpretado, la diferencia y descubrir, en definitiva, de alguna manera "confrontar", el modelo con la reproducción.

1 BERGER, JOHN. Sobre el dibujo. Gráfica 92, Rubí (Barcelona). 2013 (p8,152p.).

2 VV.AA. El dibujo. Skira Carroggio. Barcelona. 1998 (cap.5 p148).

1.2 Contextos

El libro "Grammaire de l'ornement" de Owen Jones (1809-1874), que publica una serie de láminas y en concreto una cabeza de mujer de Nueva Zelanda, del Museo de Chester(UK). (Jones,1865,14)³.

La fecha de 1906, en el Salón de "Autoum" en Paris, dónde aparecen las primeras estatuillas, bustos y máscaras de Oceanía y África. Se presenta la estatuilla de la polinesia francesa de Paul Gauguin fechada en 1894 titulada: Ouviri (salvaje).(Musee d'Orsay)⁴.

Otro punto de inflexión para entender lo que paso, es la publicación de la obra de Carl Einstein (1885-1940) en 1915 "Negerplastick" (Leipzig)⁵, manifiesto a favor del arte moderno y en especial del cubismo, a la que siguieron "Africa-nishe plasticke" (Berlin)de 1920 y el artículo "A propósito de la exposición de la Galeria Piagalle" (Paris)en 1930. Descubridor del arte africano, al que, a partir de un análisis formal e innovador, contribuyó a modificar la percepción y su acogida en el mundo occidental.

A modo de ejemplos, las exposiciones de arte de culturas de ultramar: 1923 Marsella, 1925 Pavillon Marsan(Paris), 1931 Vicennes / Galeria Pigalle (Paris) y 1935 Museo de arte moderno de Nueva York, entre otras, tuvieron su influencia.

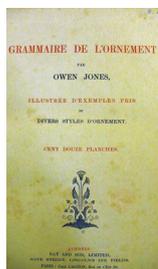
Las distintas miradas de la historia según Jean Laude: "nacimiento del exotismo, los gabinetes de curiosidades, desprecio, documento etnográfico, fuente de inspiración (...) ahora buscada y comercializada" (Laude,1973,7)⁶.

Esta relación surge a partir del comercio de esclavos, las expediciones, las colonias y sus relaciones que proveían a las metrópolis occidentales de unos objetos cuanto menos novedosos. Teniendo en consideración que:

"una obra de arte, por estar elaborada en un medio "primitivo" no es necesariamente primitiva" (Laude,1973,21)⁷.

Finalmente, las características llamarón la atención de artistas como Matisse, Braque o Picasso, y eran las siguientes: Líneas sencillas y claras, decididas, las tensiones de sus contornos y sus volúmenes expresaban una necesidad:

"mayor autonomía del hecho plástico": las máscaras, estatuillas, utensilios, "existían por sí mismas". Respondían a preocupaciones concretas, a una máscara o estatuilla le pidieron soluciones técnicas para los problemas que se planteaban en sus propias obras" (Laude,1973,23)⁸.

3 portada (grammarie)

3 cabeza de mujer oceania (Museo Chester, uk)

5 portada (Negerplastick)

5 interior esculturas

3 OWEN, Jones. Grammaire de l'ornement. Editorial Day & Son Ltd. Paris 1895 p.14.

4 <http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/catalogo-de-obras> (07.05.17).

5 EINSTEIN, Carl. La escultura negra y otros escritos. Edit. Gustavo Gili. Barcelona 2002.

6,7,8 LAUDE, Jean. Las artes del África negra. Editorial Labor. Argentina. 1973 p.7, p.21, p.23.

2. Proyecto

2.1 Investigación

En relación a la metodología que ha sido puesta en práctica es la de indagar, en dos direcciones, por un lado, la búsqueda de antecedentes y por otro, los modelos para reproducciones.

La primera, empezando con los que encontramos en los libros, las observaciones del tutor para encontrar las mejores referencias, en bibliotecas públicas y privadas, y segunda los apuntes de las asignaturas de cursos anteriores del Grado y en distintos archivos, analógicos o digitales.

A continuación, ordenar los conceptos a partir de filtrar la información y de realizar esquemas e interpretar las conexiones entre los distintos datos.

Practicar trabajos en paralelo, como vasos comunicantes, cosiendo datos, situaciones, para construir un relato e ir desarrollando el proceso.

Realizar resúmenes, esquemas, etiquetas con fechas, nombres, ideas, citas y frases, listas de palabras y referencias, que van formando una base, que luego servirá para definir y extraer las ideas principales del proyecto.

Desde el inicio recopilación de fotografías y su posterior análisis, que se confronta con la disciplina del dibujo y sus diferentes técnicas para reproducir imágenes: las obras de arte o de culturas, las reproducciones y sus interpretaciones.

Ejemplos de esquemas, listados, notas y documentos del proceso de trabajo*:

9 Catalogue Librairie Fischbacher: Livres d'arts premiers, d'arts asiatiques & d'arts anciens. n°13, Paris, 2005, p.87.

10 MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración, vol.1. Barcelona: edit. Gustavo Gilli, 1982, p 59, p 61.

* Listados de palabras clave, esbozo estructura proyecto, catálogo librería fischbacher (parís), listado algunas etnias áfrica, fotosjordi nieva y alberto costa, estudio de colocación dibujos, etiqueta libro Michel Leiris (écrits, 1990), mapa África Occidental, estructura proyecto: combinatorias y conexiones., esbozos y copias de estatuaria africana del libro de Maier.

2.1 Investigación

Otro punto para tener en cuenta es como se aprende, un modelo es el del programa del Curso básico de la Escuela de Artes y Oficios de Basilea (Suiza). Donde enseñan la pedagogía del dibujo y sus distintas prácticas y estudios preparatorios.

En su introducción, de los cuatro tomos que lo componen, habla del siguiente contenido:

"El programa abarca cursos de dibujo, color, ejercicios tridimensionales, el manejo de materiales e instrumentales, ejercicios destinados a la adquisición de conocimientos estético-formales y conceptuales que tienen la finalidad que los estudiantes adquieran habilidad artesanal y comprender procesos creativos" (Maier, 1982, tomo 1,5)¹¹.

El Tomo 1 los puntos clave que enumera son los siguientes:

"proceso complejo y configurador del dibujo se divide en diversas actividades que se condicionan recíprocamente. Y las desglosa como se cita a continuación:

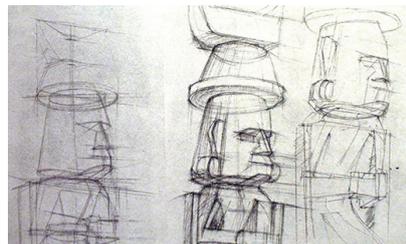
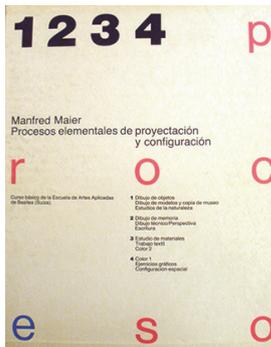
- observar y ver (aprehender las formas y proporciones),
- transformar lo visto,
- dominar la elaboración y expresión de utensilios artesanales del dibujo,
- controlar el proceso temporal del dibujo,
- aprovechamiento crítico del resultado del trabajo,
- empleo de la experiencia y el conocimiento así adquiridos conduce a un continuo enriquecimiento y sensibilización.

El proceso del dibujo, es por tanto una experiencia lineal infinita compuesta por resultados particulares siempre nuevamente cuestionados".

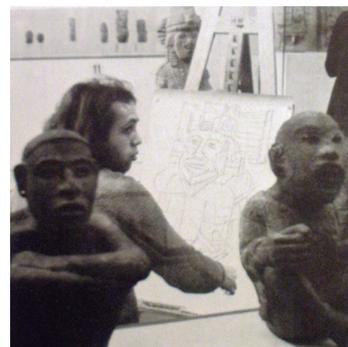
(Maier,1982, tomo 1,10)¹².

Uno de los capítulos del primer tomo es el del dibujo de modelos y copia de museos, ejemplos que hacen los alumnos a partir de las copias en el Museo etnológico de Basilea:

"Estos modelos y el cambio de material de dibujo del lápiz al carbón en el papel entonado permite una concepción generosa, intuitiva y expresiva de la representación". (Maier,1982, tomo 1,42)¹³.

15

16

11,12,13 MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración, 1ª ed. Barcelona: edit. Gustavo Gili, 1982. Tomo 1: p.5, p.10, p.42.

14 MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración, vol.1. Barcelona: edit. Gustavo Gili, 1982, 104p.(portada de los 4 tomos).

15 "Detalle estudios para la construcción y modulación del dibujo de un modelo tallado en madera". Maier, 1982, tomo 1: p. 63.

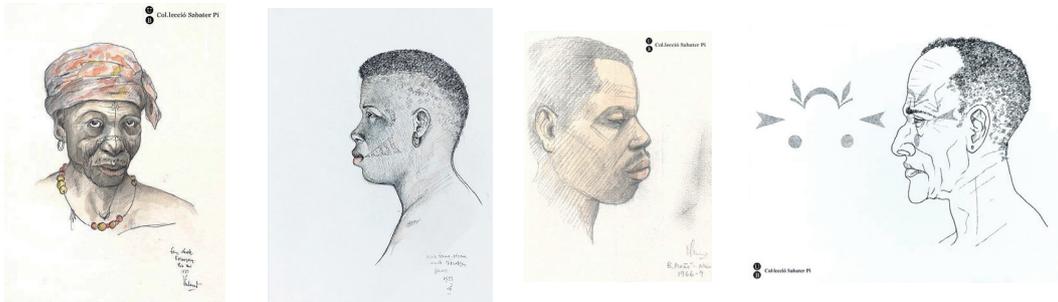
16 Dibujo en el museo, esculturas precolombinas. Maier, 1982, tomo 1: p. 57.

2.1.1 Entre etnólogos

Los referentes que se citan a continuación, tenían en el dibujo una herramienta de trabajo, tanto a nivel de documento científico de registro de datos y estudio, como artístico:

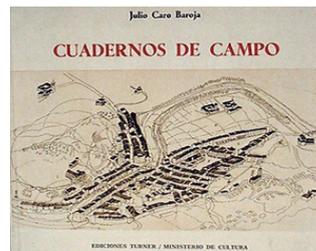
Por un lado Jordi Sabater i Pi y los Fang, en 1954, a partir del interés y las vivencias, determinadas por los más de treinta años que estuvo en África Occidental, con la colaboración del Museo etnológico de Barcelona, empezó los estudios científicos sobre la etnia Fang. A continuación unas reproducciones de los originales de las ilustraciones,¹⁷:

Dibujos sobre papel.
técnica mixta.
materiales: lápiz, grafito, tinta,
rotulador y acuarelas.
medidas: variables.

ref.: col.lecció Sabater Pi (UB)¹⁷.

1979 Julio Caro Baroja,
Portada libro Cuadernos
de campo ¹⁸, un referente
por sus estudios,este en
concreto contieneunos dibujos y
anotaciones con detalle:

El dibujo como método, explicar
lo que se observa y reproducirlo,
como herramienta: registro.

¹⁷ Fons Sabater i Pi, Baldiri Reixach (UB)
Col·lecció digital Dr. Sabater Pi - Naturalista.

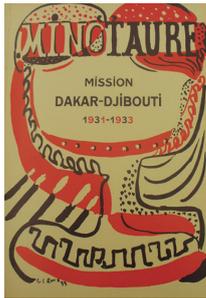
¹⁸ CARO BAROJA, Julio. Cuadernos de campo. 1ªed. Madrid: Ed. Turner, 1949, 243 p.

2.1.2 Los viajes

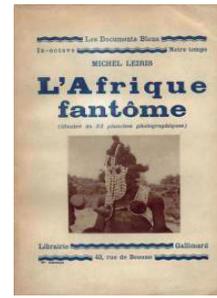
La aventura etnológica que supuso el proyecto de Marcel Griaule y Michel Leiris, etnógrafos que centraron su energía en el estudio y defensa de los pueblos y culturas africanas, este viaje significó también un revulsivo en el ámbito del arte, a partir de las obras exhibidas en el museo del Trocadero¹⁹.

En 1933 Albert Skira publica el 1º número de la revista Minotauro ²⁰, en la que habla del primer viaje etnológico a África, de Dakar a Djibouti (1931-33), en el que participa Michel Leiris ²¹, quién tenía una colección de arte africano y era amigo de Carl Einstein, que estudió como hemos mencionado anteriormente, la relación entre arte africano y primeras vanguardias. También publicó una defensa de África en "El África fantasma"²¹.

Referencias de las dos publicaciones:

Picasso realizó la portada del numero especial²⁰

Portada libro Michel Leiris²¹

El año 1963 Galería Veritè, de Cannes (Francia) expone objetos de la Costa de Marfil. Picasso invitado al vernissage, dos horas antes, señala y dice:

" Lo compro todo".

Lo explica Yves Le Fur conservador del patrimonio de Oceanía del Museo Quai-Branly de París y comisario de la exposición "Picasso Primitif" en París 2017, confrontación entre artes primeras. Muestra que reúne 135 obras de África, Oceanía y Asia, y obras del artista.

Una exposición que refleja el diálogo entre culturas: Lo que interesa de la anécdota es que se las lleva, porque para él era vital esa relación con ellas, desde que en 1907 visitó el futuro Museo del Hombre del Trocadero, y modificó los esbozos de las señoritas de Aviñón ²².

19 YVARS, J.F., Pasión africana, Barcelona: La Vanguardia, 05.03.2017, p.59.

20 SKIRA, Albert, Revista Minotaure, Edit.Skira Paris, 1933, nº1.

21 LEIRIS, Michel, L'Afrique fantôme, (el África fantasma), París: ed. Gallimard, 1934, 51, 81, p.534.

22 CABALLERO, Oscar "Picasso, la vanguardia nació en África", Barcelona: La Vanguardia, 11.04.17, p.28.

2.1.3 El artista

El modelo del artista Alberto Giacometti (1901-1966), sirve para reafirmar el interés que tenía por las copias como práctica y a la vez una necesidad casi vital.

A partir de los fragmentos de las citas e ilustraciones del libro que estaba preparando en Italia:

“en 1960, Luigi Carluccio le propone publicar *Le copie del passato*”²³ y que ha sido póstumo.

Los escritos de pre publicación, El 4 de octubre de 1965:

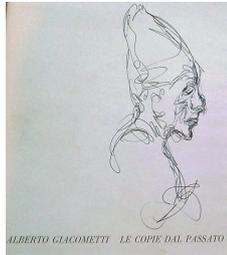
“Desde que empecé a ver reproducciones de obras de arte, (...) el placer de copiar nunca me ha abandonado.”²⁴.

Y sigue, con fecha 30 de noviembre de 1965:

“(...) he experimentado la apetencia, el deseo y el placer de copiar, tanto a partir de originales como de reproducciones, toda obra de arte que me emocionase, me entusiasmase o interesase especialmente.”²⁴

En 1967 la publicación del libro:

“*Le copie del passato*”
portada ²⁵:

La exposición “El diálogo con la historia del arte” contenía las ilustraciones siguientes ²⁶ :

1-2

3-4

²³ Lettre de Giacometti à Negri, 19 août 1960, reproduite dans Alberto Giacometti. *Disegni, sculture e opere grafiche*, Museo Morandi, Bologne, 1999, p. 152.

²⁴ Publicado en *L'éphémère*, n° 1, 1996, pp. 104-105, como prepublicación. Escrito para Carluccio, Luigi y Giacometti, Alberto, *Le copie del passato*, Turin: Botero, 1967.

²⁵ Giacometti, Alberto y Carluccio, Luigi: *Le copie del passato*, Turin, Edizioni Botero, 1967. Portada edición italiana.

²⁶ GIACOMETTI, Alberto. *Alberto Giacometti. El diálogo con la historia del arte*. 1ª ed. Valencia: IVAM Centre Julio González, 2000, 276p. (catálogo), ilustraciones y ejemplos:

1-2 arte egipcio, busto del príncipe Ankh-haf, IV dinastía/boligrafo sobre papel 29,5 x 22,5cm. fecha 11.11.1959.

3-4 arte griego Caballo de Artemisión, 470 a.C. / lápiz sobre papel 20,5 x 17 cm.

2.1.4 Exposiciones

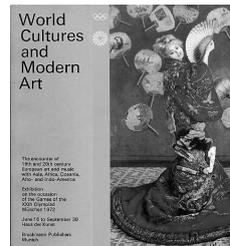
A continuación una muestra de exposiciones desde principios del s. XX:

1915
 "Picasso-Braque"
 291 Gallery
 Nueva York
 Alfred Stieglitz
 (foto)

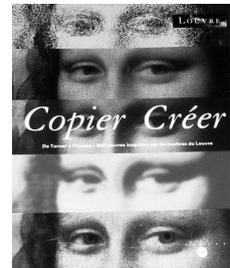
1923
 "Recent painting by Pablo Picasso and negro sculpture", Witney Studio Club, New York.
 Charles Sheeler (foto)

1927
 "Exhibition of primitive african sculpture modern paintings and sculpture drawings". Chicago Art Institute. (poster)

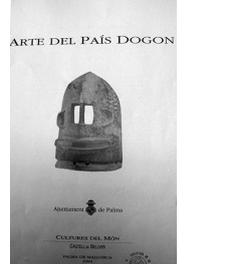
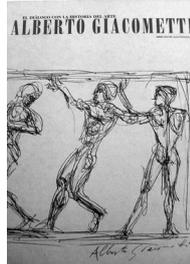
1972
 "World cultures and modern art". Munich (Alemania).
 (portada catálogo)

1984-85
 "Primitivism" in 20th century art. Affinity of the Tribal and the Modern. The Museum of Modern Art, MoMA (NY). (catálogo, 2vol.)

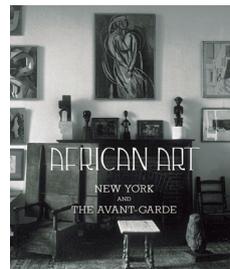
1993
 "Copier Créer: De Turner à Picasso, 300 œuvres inspirées par les maîtres de Louvre". Musée du Louvre (Paris). (catálogo)

2000
 "Alberto Giacometti: El diálogo con la historia del arte". Ivam (Valencia) (catálogo)

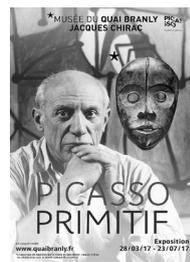
2004-05
 "África, la figura imaginada". Fundació "La Caixa" Palma de Mallorca, Tarragona, Valencia, Zaragoza. (catálogo)

2008-09
 "La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias". Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). (catálogo)

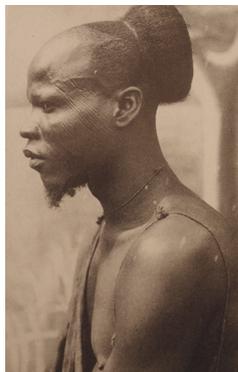
2012-13
 "African Art, New York, and the Avant-Garde". The Metropolitan Museum of Art (New York). (cartel exposición)

2017
 "Picasso Primitif"
 Musée du Quai Branly
 (Paris).
 (cartel exposición)

2.2 Tipologías

2.2.1 Retratos: serie_A

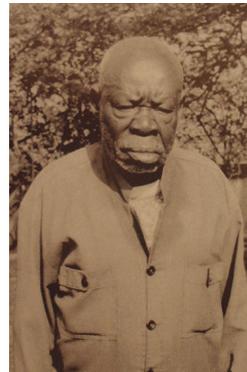

ref.: Teke
fotografía: Nels
fecha: 1900 (doc.AAN)
(Les arts Bateke, 1996,
p53)

título: serie_A_R9
año: 2017
técnica: mixta / grafito, ceras, acuarela,
gouache.
medio: dibujo.
soporte: papel de acuarela, Montval (Can-
son), 200 gr./ m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

Retratos: serie_A

ref.: Boma Nzoko
(devin)
fotografía: AAN.
(Les arts Bateke,
1996, p21)

título: serie_A_R10
año: 2017
técnica: mixta / grafito, ceras, acuarela,
gouache.
medio: dibujo.
soporte: papel de acuarela, Montval (Can-
son), 200 gr./ m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

Retratos: serie_B

titulo: serie_B_R13
año: 2017
técnica: mixta / grafito, ceras,
acuarela, gouache.
medio: dibujo.
soporte: papel de acuarela, Mont-
val (Canson) 200 gr./ m2,
grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

titulo: serie_B_R14
año: 2017
técnica: mixta / grafito, ceras,
acuarela, gouache.
medio: dibujo
soporte: papel de acuarela, Mont-
val (Canson) 200 gr./ m2, grano
fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

ref.: Rey de Ife
material: terracota
fecha: s.XIII-XIV.
altura: 17 cm.
Musée Barbier-Mueller
(Ginebra).

ref.: Ghana. Akan.
Ashanti
material: terracota.
fechas: s.XVII.
altura: 16 cm.
Colección privada.

Retratos: serie_B

titulo: serie_B_R11
año: 2017
técnica: mixta / grafito,
ceras, acuarela, gouache.
medio: dibujo
soporte: papel de acuare-
la, Montval (Canson),
200 gr. / m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

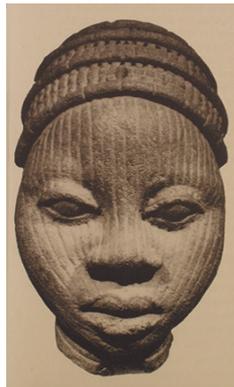
titulo: serie_B_R12
año: 2017
técnica: mixta / grafito,
ceras, acuarela, gouache.
medio: dibujo
soporte: papel de acuare-
la, Montval (Canson),
200 gr. / m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

titulo: serie_B_R15
año: 2017
técnica: mixta / grafito,
ceras, acuarela, gouache.
medio: dibujo
soporte: papel de acuare-
la, Montval (Canson),
200 gr./ m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

ref.: Ife. Nigeria
material: terracota
fecha aprox.:s.XIII.
altura: 17 cm.
Oni de Ife.
(Black Africa, 1992,
p.18)

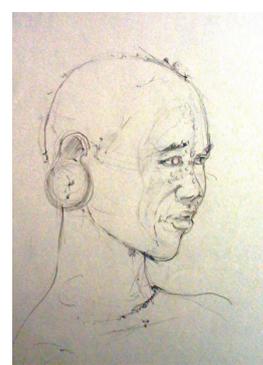
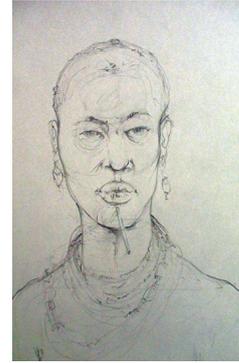

ref.: Ife. Nigeria
material: terracota
fecha aprox.:s.XII-XV.
altura: 16 cm.
foto: Dominique Genet.

ref.: Owo.Igbo Laja.
Nigeria
material: terracota
fecha aprox.: s.XV.
altura: 17,5 cm.
foto: Dominique Genet.

2.2.1 Retratos: serie_C

titulo: serie_C (1-8)
 año: 2017
 técnica: mixta: grafito,
 acuarela y trazos de lápiz
 rojizo(nº2) / azul cobalto(nº7)
 medio: dibujo
 soporte: papel croquis XL,
 90 gr./m2 (Canson),
 grano atenuado.
 dimensiones: 28 x 21 cm.

ref. fotografías:
 1 john kenny,
 2,4 eric lafforgue,
 3 iñaki caperochipi,
 5 leni riefenstahl,
 6 hans silvester,
 7 isabel Muñoz,
 8 joseph maes.

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.2 Máscaras: serie_M

titulo: serie_M1
año: 2017
técnica: mixta
medio: dibujo
soporte: papel acuarela, Montval (Canson) 200 gr./ m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

titulo: serie_M2
año: 2017
técnica: mixta
medio: dibujo
soporte: papel acuarela, Montval (Canson) 200 gr./ m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

ref.: máscara Ngil
Gabon, Guinea Ecuatorial.
material: madera semiblanda, pintada de blanco y turquesa
altura: 44 cm.
Musée Barbier-Muller, (Ginebra)

ref.: máscara de danza.
Gabon, Tsangui.
material: madera blanda, pintada de blanco con detalles en negro y rojo.
altura: 30 cm.
Musée Barbier-Muller, (Ginebra)

Máscaras: serie_M

titulo: serie_M4
año: 2017
técnica: mixta.
medio: dibujo.
soporte: papel de acuarela, Montval (Canson)
200 gr./ m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

titulo: serie_M3
año: 2017
técnica: mixta.
medio: dibujo.
soporte: papel de acuarela, Montval (Canson)
200 gr./ m2, grano fino.
dimensiones: 32 x 24 cm.

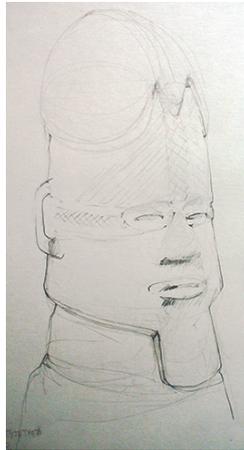

ref.: máscara
Costa de Ivoir.s XIX.
material: madera y tejido
fibras naturales.
foto: Jemy L.Thomson.

ref.: máscara mujer Pwo
Zaire, Jokwe.
material: madera, caolin,
metal y fibras naturales.
altura: 28 cm.
National Museum of Afri-
can Art (Washington).

2.2.3 Estatuaria: serie_E

1

2

3

4

5

6

7

ref.fotografías: Lehuard,
procedencia: Teke. Zaire / Congo (África)
Colección privada: 1,3,4,5,6,7.

titulo: serie_E_(1-7)
año: 2017
técnica: mixta: grafito, distintas durezas (faber castell).
medio: dibujo.
soporte: papel de croquis, 90 gr./m2 (canson), grano atenuado.
dimensiones: 28 x 21 cm.

1 tipo 7. fines medicinales, " mutinu bamba". mat.: boj. alt.: 30,5cm.
2 fetiche. mat.: arcilla. alt.: 18,3 cm.. Colección W. Brill.
3 tipo 47 (detalle), mat.: boj / resina. alt.: 28cm. doc. AAN.
4 función magico-religiosa.mat.: boj y patina oscura, botones de nácar, alt.: 34 cm.
5 "matompa" contra la enfermedad del sueño. mat.:boj patina oscura y tejido. alt.: 18,8 cm.
6 "mpwau", mat.: boj patina oscura, resaltes en negro, alt.: 34 cm.
7 función mágico/religiosa. mat.: boj, clavos y latón. alt.: 38,4cm.

2.4 Técnica, procesos y materiales:

a. Técnica: Mixta

El medio el dibujo como eje central: combinación de línea continua y discontinua. Trazos. Menor o mayor presión de las herramientas sobre la superficie del papel y a mano alzada. Soporte tabla y caballete de tres pies.

Técnicas: combinación de secas y húmedas.

Preparación del papel de acuarela encima de tabla de madera con cinta. Humedeciéndola con esponja y dejando secar. Superposición de capas y materiales por adición.

b. Procesos:

Deriva a través de las fotografías y los libros, la copia de fotografías de África (referencia fotógrafos, ref. páginas 11 a 18).

Trabajos a partir de la documentación de archivos fotográficos (apropiación) y de fotos (relectura):

1. búsqueda de fotos.
2. a partir de estas, se realizan los dibujos.

c. Materiales:

- Lápiz: Castell 9000, n° H, HB, B. (Faber Castell).
- Grafito de diferentes calidades (H al 2B,3B...) para trabajar diferentes valores y calidades (Pure graphite: Faber Castell).
- Lápices: Lyra de Rembrandt-Aquarell y Lapiz Pitt Oil Base Faber Castell Lumocolor non-permanent de Staedler y Acuarelable Koh-i-Noor Hardmuth.
- Acuarela: godets Winsor & Newton y tubos Brehat / Dalbe.
- Gouache / tempera: c/ blanco de Royal Talens.
- Pinceles: 1 paletina del n° 18 - n° 30, pinceles redondos n° 9, 12, 20 y plano n° 20.
- Pasteles Schmincke.
- Cera para reservas.
- Soporte: papel:

Formatos: 2 medidas: 28 x 21 cm: Canson XL de croquis: 90 gr. / m2., grano atenuado. (c./ blanco crema).
32 x 24 cm.: Canson Montval para acuarela: 200 gr. / m2., grano fino. (c./ blanco roto).

3. Conclusión

El dibujo de estudio es al mismo tiempo un ejercicio y una herramienta. Una forma de expresión que ayuda a interpretar o entender lo que vemos. A crear un tipo de lenguaje. La cual permite indagar en lo que puede ser motivo de interés o curiosidad. Y a partir de su reproducción establecer un diálogo. Este tipo de referencias, sus influencias y analogías entre culturas, las encontramos en ejemplos a lo largo de la historia. La búsqueda de información, el poner en valor los datos y el realizar unos bocetos e ilustraciones a partir de unas referencias concretas, ha sido el objeto del trabajo.

4. Bibliografía

- AZARA, Pedro. El ojo y la sombra: una mirada al retrato en Occidente. 1ªed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili 2002, 160p.
- BERGER, JOHN. Sobre el dibujo. 1ªed. 4ª tirada. Rubí (Barcelona): Gráfica 92, 2013, 152p.
- BORRÀS. M^a. Lluïsa. Arte del África negra. 1ªed. Barcelona: Ed. Polígrafa, 1976, 102p.
- CARO BAROJA, Julio. Cuadernos de campo. 1ªed. Madrid: Ed. Turner, 1979, 243p.
- CARLUCCIO, Luigi. Le copie del passato. 1ªed. Torino (Italia): Ed. Botero, 1967, 36p.
- CIRLOT, Lourdes. Las Claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX. 1ªed. Barcelona: Ed. Arin, 1988, 78p.
- CUZIN, Jean Pierre. Copier Créer: de Turner à Picasso : 300 oeuvres inspirées par les maîtres du Louvre. 1ª ed. Paris: Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1993, 477p. (catálogo).
- DANTO, Arthur. Art-artifact: African art in Anthropology collections. 2ªed. Munich: Ed. Prestel, 1989, 211p. (catálogo for African Art, Nueva York).
- DENG, Francis Mading. The Dinka of Sudan. 1ªed. New York: Ed. Holt, 1972, 174p.
- EINSTEIN, Carl. La escultura negra y otros escritos. 1ªed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2002, 131p.
- FLECKNER, Uwe. La invención del siglo XX: Carl Einstein y las vanguardias. 1ªed. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009, 321p. (catálogo).
- FRANCACHEL, Galienne y Pierre. El Retrato. 1ªed. Madrid: Ed. Cátedra, 1978, 236p.
- GIACOMETTI, Alberto. Alberto Giacometti. El diálogo con la historia del arte. 1ªed. Valencia: IVAM Centre Julio González, 2000, 276p. (catálogo).
- GOMBRICH, E.H. Gombrich esencial. 1ªed. 1997, reimpresso 2010. London: Phaidon Press Ltd., 2010, 624p.
- GUASH, Anna María. El Arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural. 1ªed. Madrid: Ed. Alianza forma, 2000, 597p.
- GUASH, Anna María. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995. 1ªed. Barcelona: Ed. del Serbal, 1997, 442p.
- GUILLOIN, Wener. Breve historia del arte africano. 1ªed. Madrid: Ed. Alianza forma, 1989, 425p.
- HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología general. 4ªed. Madrid: Alianza Ed., 1983, 592p.
- LA CAIXA, Fundación. Africa, la figura imaginada. 1ªed. Barcelona: Fundación la Caixa, 2004, 186p. (catálogo).
- LAUDE, Jean. Las artes del África negra. 2ªed. Barcelona: Ed. Labor, 1973, 281p.
- LEHUARD, Raul. Les arts bateke. 1ªed. Arnoville (Francia): Ed. Sarcelles, 1996, 405p.
- LEIRIS, Michel. L'Afrique fantôme, Paris: ed. Gallimard, 1934, 51, 81. p. 534.
- LEUZINGER, Elsy. Arte del África negra. 1ªed. Barcelona: Ed. Polígrafa, 1976, 102p.

MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración, 1ªed. Barcelona: edit. Gustavo Gili, 1982, 4 tomos (412p.).

MARCHÁN FIZ, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. 3ªed. Madrid: Ed. Akal, 1988, 483p.

MEYER, Laure. Black Africa. 1ªed. Paris : Ed. Pierre Terrail, 1992, 224p.

MEYER, Laure. Art and craft Africa. 1ªed. Paris: Ed. Pierre Terrail, 1995, 207p.

OWEN, Jones. Grammaire de l'ornement. 1ªed. Paris: Editorial Day & Son Ltd., 1865, 353p.

ORGANISATIONSKOMITEE FÜR DIE SPIELE DER XX. OLYMPIADE: World cultures and modern art.1ª ed. Munich: Ed. Bruckmann, 1972, 375p.(catálogo).

PALAU, Mercedes. Catálogo de los dibujos, aguadas y acuarelas de la expedición Malaspina 1789-1794. 1ªed. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980, 388p.

PAULME, Denise. Las esculturas del África negra. 1ªed. México: Fondo de Cultura Económica, 1962, 170p.

RHODES, Colin. Primitivism and Modern Art. 1ªed. London: Ed. Thames and Hudson, 1994, 216p.

RUBIN, William. Primitivism in 20Th Century Art, Vol. I-II. 4ªed. New York: The Museum of Modern Art, 1988, 690p. (catálogo).

SABATER I PI, Jordi. Els Tatuatges dels fang de l'Àfrica Occidental. 1ªed. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1992, 250p.

SCHAMLENBACH, Werner. Africanische Kunst. 1ªed. München: Edit. Prestel-Verlag, 1988, 319p.

SKIRA, Albert. Minotaure n°2 Mission Dakar-Djibouti. Revista n°2 especial, Paris: edit. Albert Skira y E. Tériade, 1933, 88p.

VV.AA. El dibujo de anatomía: tradición y permanencia. 1ªed. Madrid: Departamento de dibujo I. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense, 2001, 165p.

VV.AA. El dibujo. Ed. Limitada. Barcelona: Skira Carroggio, 1979, 267p.

VV.AA. Escritos de arte de vanguardia 1900-1945. 1ªed. Madrid: Ed. Turner, 1979, 462p.

WILLET, Frank. Art africain: une introduction. 1ªed. London: Ed. Thames & Hudson, 1990, 285p.

ZUFFI, Stefano. El retrato: obras maestras entre la historia y la eternidad. 1ªed. Barcelona: Ed. Electa, 2000, 303p.

Webs

www.musee-barbier-muller.org

www.museeduquaibrandy.fr

www.dapper.fr

www.musee-orsay.fr

www.metmuseum.org

www.moma.org

www.artpremier.fr

Fons Sabater i Pi, Baldiri Reixach (UB)
Col·lecció digital Dr. Sabater Pi - Naturalista.

Catalogue Librairie Fischbacher: Livres d'arts premiers,d'arts asiatiques & d'arts anciens. n°13, Paris, 2005, 87 p.

