

Universidad de Barcelona

Facultad de Bellas Artes

Grado en Bellas Artes

Trabajo Final de Grado

Tutor: Augusto Roig

Cuarto curso

2016-2017

EN EL CAMINO DE LA PINTURA

UNA AVENTURA DE INICIO

Guillermo Malinowski Formento

Índice

1. Introducción.....	7-13	2.5.1. Grandes referentes.....	34-37
1.1. Presentación del tema de estudio.....	7-8	2.5.2. Otros referentes.....	38-38
1.2. Metodología de trabajo.....	8-9	3. Conclusiones.....	39-40
1.3. Contexto en que se desarrolla.....	9-10	3.1. Resumen.....	39-39
1.4. Hipótesis inicial al tema de estudio.....	10-10	3.2. Planteamiento de las conclusiones.....	39-40
1.5. Obra anterior.....	11-13	4. Bibliografía.....	41-42
2. Desarrollo.....	14-38	5. Anexo.....	43-51
2.1. Mi visión de la situación actual.....	14-17	5.1. Pruebas pictóricas iniciales del proyecto.....	44-47
2.2. Mi propuesta artística.....	17-19	5.2. Fotografías Proceso.....	48-51
2.3. Medio artístico para la plasmación de los conceptos.....	19-22		
2.3.1. La pintura como herramienta.....	20-22		
2.3.1.1. Técnica.....	21-21		
2.3.1.2. Pintura al natural.....	22-22		
2.4. Recopilación fotográfica de la obra.....	23-33		
2.5. Referentes.....	34-38		

1. Introducción

1.1. Presentación del tema de estudio

La intención de este trabajo es hacer un balance de mi evolución pictórica a lo largo de los cuatro años de carrera. Aplicando una serie de cuestiones como es la realización de pintura al natural, eliminando la fotografía como referente de la obra. Dar mayor importancia al papel del color dentro del cuadro, utilizándolo como material principal de construcción, dejando de lado el carácter maquillador de mi pintura anterior. Con estas medidas mi intención es mejorar la calidad técnica de mi pintura.

Por otro lado el tema de estudio es el análisis desde mi punto de vista sobre la situación artística contemporánea en estrecha relación con la realidad sociopolítica que vivimos. Planteando cual es la situación actual desde mi perspectiva y explicando cuales considero que son las causas y consecuencias principales.

Mi objetivo es dar una respuesta personal desde de la pintura a esta situación social y artística que desarrollo a lo largo del trabajo, intentar transmitir estos pensamientos y sensaciones a la obra pictórica. Una de las formas de realizar esto es la mejora en los aspectos técnicos que me permitan desarrollar una pintura más sensible que logre transmitir lo que planteo a nivel conceptual.

[English]

The intention of this work is to make a balance of my pictoric evolution through 4 years of study. Applying a series of questions such as, the realization of natural painting, as well as denying the photography as a referent of the artwork. Other thoughts to consider are to give more importance to the color inside the canvas, thus, using it as the main construction material and leaving the make up side of my previous paints. My intentions with these specific measures is to improve the technical quality of my painting.

In the other side, the study issue is the analysis, from my point of view, of the contemporary artistic situation in relation with the sociopolitical reality we live in. Showing

which is the nowadays situation from my perspective and explaining which ones I think are the main causes and consequences

My purpose in this essay is to give a personal answer to this political and artistic situation that I develop through this work from my painting, trying to communicate these thoughts and sensations to the pictorial artwork. One of the ways to make this is the improvement in the technical aspects that allow me to develop a more sensitive painting that can express what I raise at the conceptual level.

1.2. Metodología de trabajo

La planificación del proyecto ha consistido en primer lugar en la definición y concreción del tema de estudio, pero sin acabar de cerrar todos los aspectos, una presentación a nivel interno de mis intereses y sobre que me gustaría transmitir.

El siguiente paso ha sido el comenzar a hacer diversas

pruebas de pintura rápida al natural, sin pararme demasiado a reflexionar conceptualmente. Más bien lo que me parecía interesante y se me prestaba accesible. Esta etapa también ha supuesto una forma de corregir aspectos técnicos de mi procedimiento pictórico que había que mejorar bastante. Sobre todo en relación al uso del color. Simultáneamente a estos ejercicios pictóricos he empezado a redactar un diario de TFG donde he ido plasmando diariamente los pensamientos, experiencias y cualquier otra cosa que me pudiese surgir en relación al trabajo. Con la intención de que posteriormente me pudiese servir de ayuda para redactar la parte escrita. El siguiente paso ha sido el estructurar el índice, aunque evidentemente durante el proceso ha ido variando un poco. Una vez realizado este primer abanico más amplio de pequeñas pruebas acercándome al tema planteado inicialmente, he ido viendo qué aspectos me motivaban más y he acabado de acotar el tema. Me he planteado unas fechas de tiempos para cada obra, marcándome el objetivo de realizar 5 pinturas a tamaño de 50F.

Una vez acabados los primeros y empezando ya los últimos cuadros, viendo más o menos los resultados

finales he empezado a redactar el trabajo escrito que ya tenía bastante desarrollado mentalmente. He seguido este orden porque como ya preveía, durante el proceso de realizar las obras, a nivel conceptual he ido modificando algunas cuestiones y por tanto veía más lógico primero tener bien enfocada y avanzada la parte práctica para hacer la parte escrita, sino muy posiblemente debería haber hecho bastantes correcciones a posteriori.

Pienso que esta división por fases que me he establecido me ha ido bien, aunque ha provocado que en las últimas semanas haya tenido que dedicar y centrarme mucho en la parte escrita. Pienso que de otra manera me hubiera resultado complicado estar “metido” en la parte creativa, en la fase de la pintura y tener que ir alternando con la parte teórica.

1.3. Contexto en que se desarrolla

Mi obra pictórica desde un principio ha estado enfocada al realismo social, ligada a mis pensamientos políticos, intentando plasmar la realidad social, sus problemáticas y sus necesidades. En general mis obras tienen un contenido conceptual explícito de forma intencionada.

Actualmente mi planteamiento ha variado un poco, siguiendo en la misma línea pero con algunas modificaciones a causa de experiencias personales que he vivido últimamente. Se trata de la profundización en el análisis de la situación artística y política actual y cuáles son las causas y las consecuencias.

Desde mi punto de vista impera una sensación de desmotivación y desánimo en la sociedad, a causa del conformismo y la aceptación de que no existen salidas para la evolución del sistema actual. Estos sentimientos extendidos en la sociedad están presentes en todos los ámbitos, y es difícil no estar impregnado de estas sensaciones que nacen del propio sistema económico y

sus dinámicas. Ha sido sobre todo durante estos últimos meses que personalmente he ido tomando consciencia de ello y de que yo también he sido víctima de estos pensamientos hasta cierto punto, sin ni siquiera saberlo. Por todo esto para mi este tema y la lucha contra este desánimo que sume a la sociedad contemporánea es una cuestión vital y quiero dirigir mi obra a esta causa.

1.4. Hipótesis inicial al tema de estudio

El conformismo artístico y político como elemento conservador de la situación actual, consecuencia del desánimo social imperante.

1.5. Obra anterior

Guillermo Malinowski. *Esperando el tren*. Óleo sobre tabla. 2016.

Guillermo Malinowski. *Fase Imperial*. Óleo sobre tabla. 2014.

Guillermo Malinowski. *Conciencia de clase*. Óleo sobre tabla. 2015.

2. Desarrollo

2.1. Mi visión de la situación actual

Desde mi punto de vista la sociedad está estancada tanto a nivel político, como social, económico, cultural y artístico. Esta etapa que se podría denominar posmodernidad caracteriza la pérdida de motivaciones, valores e ilusiones de evolución que existía sobre todo a principios del siglo pasado, el anhelo revolucionario se ha perdido.

Partiendo de la base que el término posmodernismo es muy amplio y abstracto se puede comprender como una forma de denominar algunas de las nuevas dinámicas políticas y artísticas surgidas a partir de mediados del siglo pasado en adelante.

El análisis que yo hago de las causas que llevan al desarrollo de las teorías posmodernas y en general a la situación actual es que la situación actual es la consecuencia de la derrota que sufrieron los procesos

revolucionarios del siglo XX, tanto a nivel político como artístico, con la disolución de las vanguardias históricas y su anhelo de avanzar. A principios del siglo pasado era el auge de la esperanza por construir un mundo mejor, de romper con el pasado retrógrado y reaccionario y hacer triunfar la revolución.

Des de mi perspectiva fueron décadas de grandes ilusiones y conflictos abiertos, entre los revolucionarios y los sectores contrarrevolucionarios, entre trabajadores y capitalistas, entre las vanguardias y el arte del pasado. No obstante ese empuje se fue perdiendo y poco a poco el sector revolucionario fue perdiendo fuerza, hasta prácticamente ser derrotado, la contrarrevolución salió vencedora.

Sin embargo toda la moral y la ideología imperante se origina a partir de una base material, que es la economía y el sistema de producción, lo que se denomina la estructura. Un sistema como el actual en el cual todo es mercancía y la ley que rige todo es la de la obtención del máximo beneficio generará una superestructura (valores, moral, ideología, etc.) basada en la competencia y el

individualismo. La realidad actual basada en que la mayor parte de la sociedad trabaje de forma asalariada por un sueldo que le permita subsistir, genera la alienación, la pérdida de esperanza y el conformarse con lo que hay por miedo a perder lo poco que se posee.

Por tanto el arte de una sociedad también forma parte de esta superestructura que depende y está condicionada a la base económica, por eso mismo el arte siempre está ligado al sistema político, de forma voluntario o involuntaria, no se puede separar, ya que el arte no es algo ajeno a la sociedad ni a sus cambios.

Las consecuencias de todo este proceso provoca por ejemplo, la formulación de teorías como la de Fukuyama plasmada en su libro *"El fin de la historia"* (Francis Fukuyama, 1992) según la cual, si se entiende la historia como una lucha de clases e ideologías, a partir de la desaparición del bloque socialista en los 90s, el capitalismo queda como único vencedor sin adversarios, con lo cual no existen ya maneras de cambiar nada ni buscar alternativas, solo queda conformarse. Esta visión metafísica se puede extrapolar a todos los campos. En el

ámbito político casi desaparecen las organizaciones revolucionarias, o quedan relegadas a la marginalidad, dando lugar únicamente a opciones que simplemente planean una vertiente más social o más liberal del sistema.

A nivel artístico empieza a plasmar esta realidad desesperanzada, pero se queda ahí, no avanza, se tiene la visión de que ya se ha hecho todo, la falta de valores en la sociedad se trasladan al arte, se rompe con toda regla desembocando y haciendo alarde de la relatividad y subjetividad de todo, haciendo imposible un acuerdo para evolucionar.

En mi opinión una de las características principales del posmodernismo es el individualismo, se coloca como tema principal de lucha e investigación la identidad individual, poniendo como eje del "cambio" al individuo que intenta cambiarse a sí mismo.

La sociedad actual en mi opinión se caracteriza por la pérdida de valores y objetivos, se reniega del pasado pero tampoco se lucha por un futuro, es el culto interesado al

presente. De esta forma se promueve una sociedad vacía, de pensamiento y conciencia colectiva.

La necesidad de la economía de expandir sus mercados cada vez más, afecta también al campo cultural y artístico. En una sociedad donde la cultura no recibe demasiada importancia nos podría sorprender observar como en los últimos años los museos de arte están más llenos, sin embargo habría que analizar a qué se debe este hecho. En mi opinión esto forma parte de la profundización mercantil del arte, donde la pieza de arte, o el museo se trata como una mercancía, se transforman en iconos turísticos, diluyendo su interés artístico sustituyéndolo por una carcasa, donde lo que importa es el hecho de haber visitado tal o cual fundación o instalación artística.

Esta cuestión es representativa de la situación general, lo importante no es el hacer sino el mostrar, es la mentalidad empresarial, lo importante no son las necesidades de la sociedad, sino el crearlas aunque sea de forma ficticia para potenciar el consumo de mercancías por inútiles que puedan llegar a ser. Esta dinámica se traslada a todos los

aspectos de la sociedad, incluida la cultura y el arte.

Un punto importante a tratar cuando se intenta analizar la sociedad actual es el de los nuevos avances tecnológicos en relación a la aparición de Internet y las redes sociales. En mi opinión la forma en la que se han gestionado estos avances han impulsado en ciertos aspectos los conceptos que he mencionado anteriormente, actualmente la información virtual, la comunicación y la inmensa mayoría de cuestiones relacionadas con las redes sociales han cobrado una importancia tremenda. Contribuyendo a la alienación de la población. La aparente conexión total a nivel global que nos facilita Internet en muchas ocasiones genera, de forma paradójica, una desconexión con la realidad material. Contribuye a la pérdida de valores y resaltando lo mundano.

Sin embargo esto no significa que considere como malos o buenos estos avances, simplemente son avances, que los calificamos de positivos o negativos es una cuestión subjetiva. El aspecto primordial en mi opinión es; ¿cómo se gestionan y hacia dónde se dirigen estos avances?, en absoluto me considero enemigo del progreso tecnológico,

sino más bien lo contrario, pienso que es una cuestión muy importante, sin embargo hay que dirigirlo hacia donde nos interese como medio de evolución social.

Internet ha aportado cosas muy importantes e interesantes, como es el hecho de crear la posibilidad de difusión de información alternativa a la que se proporciona en los medios de comunicación convencionales. Sin embargo en muchas ocasiones de poca fiabilidad. Internet actualmente tiene un poder muy grande, no obstante en mi opinión no está exento de la dominación del sistema, y por tanto ese potencial va dirigido a reforzar las dinámicas capitalistas. Te ofrecen la oportunidad de hacerte resaltar, de darte a conocer y ser famoso (al menos durante un tiempo) si haces algo “original”, generando la imagen de triunfador fomentando la figura individual, contribuyendo a la visión neoliberalista de que; “La sociedad no existe. Hay individuos.” (Margaret Thatcher, 1987).

La manera en la que se dirige Internet desde mi punto de vista va enfocada a fomentar la alienación colectiva, potenciando la individualidad y la lucha por cuestiones

superficiales que no cuestionan el Status Quo actual, contribuyendo al estancamiento social y cultural. Por tanto el problema no es el desarrollo en sí, sino que intereses lo mueven.

2.2. Mi propuesta artística

Mi intención es desde la pintura combatir en la medida de lo posible esta situación que he planteado en la primera parte del trabajo, sobretodo centrado en el tema de la desmotivación. Yo quiero que mi pintura sea justamente lo contrario, quiero que transmita motivación e ilusión, no desde una perspectiva de ignorancia respecto la situación actual, que no es precisamente esperanzadora, sin embargo no quiero caer en el derrotismo y el pesimismo. Mi objetivo artístico es mostrar la realidad, cruda como es, pero mediante una intención de ruptura con esta mentalidad, ya que creo firmemente en el avance y en que todo siempre tiene una salida superadora.

Analizando desde una perspectiva dialéctica, todo fluye y

está en constante cambio, todo nace, se desarrolla y muere, pensar que las cosas no se pueden cambiar, que se ha llegado al final o que no hay nada más por hacer es caer en una visión metafísica completamente errónea desde mi punto de vista.

Mi obra como ya he comentado tiene dos vertientes, dos objetivos:

-Representar la realidad actual, en tanto que la situación es la que es y que por más que nos gustase que fuese diferente, solamente con nuestras ideas no se va a cambiar, hay que tener plena conciencia de lo que nos rodea y nos condiciona, por tanto intento en primer lugar que mis cuadros tengan una vertiente realista, entendiendo este término como mi visión subjetiva de la realidad que intento contrastar al máximo con parámetros objetivos. Pienso que es importante situarse dentro de la sociedad, no concebir al artista como un ente alejado de la realidad material dotado de una inspiración casi divina, desde luego el artista en ocasiones debe ir más allá y no conformarse con lo que le rodea, de hecho considero que esa es una de sus características importantes, pero creo

que todo pensamiento, incluso el de un artista, tiene una base material de la cual se construye esa idea, y para mí es importante no alejarse de ese concepto.

-La segunda parte es la intención de avance ya que a mí no me basta con intentar representar una visión lo más acercada a la realidad, mi objetivo vital y artístico es evolucionar, así que intento que mis obras tengan una mirada hacia el futuro, en cierto modo esperanzadora, pero sin caer en idealismos alejados de la situación actual.

Partiendo de la base respecto mi opinión de la situación social y cultural expuesta en la primera parte de este trabajo, lo que me planteo es; ¿qué se puede hacer para cambiarla? Desde mi punto de vista el arte no tiene una capacidad transformadora total, para mí es importante ser consciente de que desde la pintura no voy a cambiar el mundo, pero sí que puede servir para acompañar y promover este cambio, como tenemos tantos ejemplos en la historia moderna, como puede ser el papel del constructivismo ruso en los años previos a la revolución bolchevique y el posterior realismo socialista, otro

ejemplo es el cartelismo republicano durante la Guerra Civil Española, donde el arte jugó un papel muy importante como transmisor de las proclamas a las masas, también el muralismo mexicano, y otros muchos ejemplos de movimientos artísticos que han colaborado con movimientos revolucionarios.

En mis pinturas también busco la belleza, aunque es un término del que no me gusta abusar, ya que es una cuestión muy subjetiva de la que hay muchas teorizaciones distintas, así que no se puede establecer un parámetro para definirla, al igual que otras palabras bonitas como justicia o igualdad. Sin embargo desde mi visión subjetiva como pintor tengo una necesidad personal de buscar esta belleza tan etérea.

Para mí la sociedad actual y por ende su arte está impregnado de un halo de fealdad, de culto a lo banal y a lo mundano, relacionado con los conceptos expuestos con anterioridad de desmotivación, mercantilización y estancamiento. Así que yo lo que busco es la belleza, entendida como un objetivo en el horizonte hacia el que ir avanzando, y por eso intento transmitir esta idea de

belleza cuando pinto.

2.3. Medio artístico para la plasmación de los conceptos

Pienso que la pintura es una herramienta muy versátil y útil para transmitir conceptos o ideas, sin que sea necesario representarlo explícitamente, la propia acción pictórica nos define y va acorde con nuestra forma de pensar y actuar, la pincelada, el acabado, la textura... todo sigue una lógica muy personal. Esto lo he podido ir comprobando últimamente con amigos que también se dedican a la pintura y es increíble cómo se puede llegar a captar la individualidad del artista simplemente en los aspectos técnicos de la obra.

Por esto mismo mi intención es trasladar a la tela mis pensamientos y mi motivación revolucionaria, no únicamente desde las ideas plasmadas de manera conceptual, simbolista o surrealista, i de forma consciente, sino desde mi propio planteamiento técnico

que puede definir mi posición ante el arte y la vida.

2.3.1. La pintura como herramienta

Seguramente podría haber escogido otra disciplina artística para desarrollar este proyecto, si me he decantado por la pintura es porque personalmente es la vertiente que más me motiva, mis mayores referentes del arte han sido principalmente pintores y es la rama que más me logra transmitir la ideas que entraña la obra, la pintura me interesa mucho por su capacidad de crear luz y oscuridad, también la sensibilidad que puede despertar la combinación del color.

Me valgo de una técnica de carácter figurativo y realista, porque pienso que la pintura tiene mucho que decir, y el hecho de que cada vez haya más avances tecnológicos, ya no sólo exista la fotografía, sino también la posibilidad de crear por medios digitales y virtuales, no le quita importancia a la pintura ni el papel que juega, pienso que la centra en lo importante. Estoy de acuerdo en que un

objetivo únicamente representativo llevarlo a cabo mediante la pintura carece de sentido actualmente, sin embargo la pintura va mucho más allá.

Una misma representación pintado por un grupo de artistas diferentes tendrá unas características muy distintas, ya que cada artista habrá impreso en la obra sus características individuales, y es ahí donde yace el interés de la pintura en mi opinión.

Pienso que un elemento importante es la diferencia entre pintura e ilustración, sin derivar en debates de otorgar mayor o menor importancia a una de las dos. Desde mi punto de vista la ilustración posee un carácter más dirigido a representar algo, en cambio la pintura tiene más capacidad de transmitir una idea, un pensamiento o sensibilidad del artista. Pienso que la ilustración expresa cuestiones más genéricas y ayuda por medio de la representación a la comprensión de lo que se quiera explicar. La pintura creo que puede llegar a ser más personal y que no debería tener como objetivo único la representación únicamente, pienso que es más profunda y misteriosa, plantea preguntas y dudas.

Por estos motivos mi interés es crear pinturas y no ilustraciones, no quiero representar una realidad solamente, sino añadirle una dosis de mi pensamiento a la obra.

2.3.1.1. Técnica

Para realizar esta serie de cuadros he utilizado lienzo como soporte, pintando con acrílico y óleo. Hasta hace poco acostumbraba a pintar únicamente con óleo, pero a causa de una serie de desconocimientos técnicos a menudo me surgían problemas que hacían perder calidad a la pintura.

El no esperar a que seque la capa anterior para seguir pintando hacía que el color perdiese mucha intensidad con el paso del tiempo, o que quedasen manchas. Además yo tengo una forma de pintar en la cual con la primera capa cubro toda la superficie del soporte buscando las luces y las superficies de color aproximadas, pero de forma un tanto caótica que sólo comprendo yo, a partir de ahí voy construyendo y

definiendo las formas, colores y luces conforme me va interesando. De esta forma empezando directamente con óleo debería esperar más de una semana para continuar trabajando, sino surgen los problemas que he comentado. El hecho de ahora empezar con acrílico para hacer esta primera capa ha mejorado bastante mi técnica y mi rapidez, aunque esto último no es lo importante, desde luego. Pero sí que he notado una mejora.

hasta hace poco también utilizaba únicamente los colores primarios, más el blanco y el negro, para generar todo el resto de colores y tonalidades, para empezar este proyecto he añadido a mi paleta los colores secundarios, aspecto que también ha supuesto una mejora sustancial, ya que me ha permitido establecer relaciones cromáticas más interesantes y acertadas técnicamente que antes, me ayuda en el objetivo de intentar pintar a partir del color como material básico de construcción, contrapuesto a mi estilo anterior en el que superponía la relación de claroscuro a la cromática, utilizando prácticamente el color como maquillador de la composición.

2.3.1.2. Pintura al natural

Últimamente estoy pintando casi únicamente al natural a diferencia de como hacía antes, donde casi siempre me basaba de fotos para realizar las composiciones pictóricas, esto tiene una serie de dificultades, por ejemplo el hecho de tener que mantener la composición de objetos o seres que se pinta sin modificar hasta que se acabe la obra, en el caso de que aparezca una figura humana se multiplican las complicaciones.

No obstante se puede observar un gran cambio en el propio procedimiento como resultado de la pintura realizada a partir de foto comparado con la pintura al natural, con esta última se puede transmitir una mayor sensibilidad y personalidad que a partir de la foto se corre el riesgo de perderse en gran medida.

La pintura al natural permite captar muchos más matices y tonos del color que en el proceso de la fotografía se pierden, también se potencia la tridimensionalidad en contraposición a la planicie fotográfica.

2.4. Recopilación fotográfica de la obra

Título: *El pintor*

Medidas: 50F, 116x89cm

Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo

Año: 2017

En esta pintura al natural se puede observar una figura humana central sentada en un sofá, donde se apoyan lienzos y otros materiales de pintura. La composición no está ocupada en su totalidad, sino que deja espacios por los lados, envolviendo la parte central donde se sitúan los elementos y la figura humana. La escena recibe una iluminación por la parte izquierda del cuadro, creando tenues sombras, pero creando una atmósfera luminosa.

En este cuadro mi intención es transmitir firmeza y abnegación, en la defensa de la pintura y su vigencia en la esfera contemporánea, centrandó también la importancia en elementos técnicos como son los lienzos, los botes de pintura, y el resto de utensilios. Representa de alguna forma mi ánimo de lucha contra la realidad que nos rodea, con una intención también de recuperar algunos aspectos, de recuperar la ilusión, de que se puede resistir.

El cuadro tiene una composición piramidal que potencia esta sensación de firmeza que quiero transmitir. La base de la pirámide son las cosas materiales, los lienzos, las pinturas y la cúspide señala la cabeza del pintor, la mente, las ideas.

En esta obra predomina una esfera de luz, con poca oscuridad. Me interesa este aspecto para dotar a la pintura de una sensación de esperanza e incluso alegría. Hay una concentración de elementos en la parte derecha de cuadro en comparación a la izquierda, pero no queda descompensado debido a la potente iluminación que sale de esta última.

Título: *Último suspiro*

Medidas: 50F, 116x89cm

Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo

Año: 2017

En este bodegón quiero construir una historia, sin que sea demasiado explícita, pero que se vislumbre una intención, puede considerarse estos elementos de carácter simbolista e incluso surrealistas.

Mi intención es mostrar el desánimo de la sociedad, el derrotismo imperante con el elemento de la botella de alcohol derramándose sobre el mantel y las cerillas gastadas, simbolizando los intentos fracasados de evolucionar. También el alcohol representa el papel que juega en la realidad, como factor que favorece la alienación sirviendo de elemento de control sobre la población, que a lo máximo que aspira a la semana es a desconectar el fin de semana saliendo de fiesta y olvidando por un momento su situación de explotación y opresión, y otra vez a empezar la semana pensando ya en el próximo fin de semana, en vez de reflexionar e intentar revertir la situación.

Pero como ya comento a lo largo del trabajo para mi es imprescindible no quedarse únicamente en la parte de representar lo desmotivadora que es la realidad, sino tener la capacidad de conservar la esperanza y ser consciente de que es posible avanzar y cambiar las cosas. Por este motivo sitúo la vela, que aunque apagada da señales de haber estado encendida, y que con la cerilla aún sin gastar hay posibilidades de volver a encender la llama, que hará arder el alcohol y explotar la botella.

En esta ocasión hago predominar la oscuridad frente la iluminación, ya que me interesa crear un ambiente de penumbra, atacada por una luz intensa en algunas zonas.

Título: *Sociedad fragmentada*

Medidas: 50F, 89x116cm

Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo

Año: 2017

En este caso la mayor parte del cuadro está ocupada por la figura humana situada en el centro. Impera una atmosfera de penumbra a excepción de la parte de abajo, donde se proyecta una luz intensa que ilumina las manos de la figura femenina y un espejo roto.

Este cuadro es una asimilación de la vaciedad de la existencia contemporánea que se promueve en todos los aspectos, desde la alienación en el centro de trabajo, en las relaciones sociales y en la vida en general, haciendo alarde de una sociedad del espectáculo, donde lo importante es mostrar y no ser.

El primer paso y hasta cierto punto fácil es el aceptar la realidad, adquirir conciencia, que es lo que quiero simbolizar con la joven mirando u observándose en el espejo roto. La parte complicada y más importante es una vez adquirida esa consciencia intentar cambiar-la, pienso

que esa es la tarea de hoy en día. Hay gente de acusa a la sociedad de ser estúpida, de no darse cuenta de la realidad que nos rodea, yo pienso que no es así, la gente es consciente de sus problemáticas, pero lo que muchas veces no se plantea es cómo cambiarla, o siquiera si es posible cambiar-la.

En el cuadro impera la oscuridad, creando un fuerte contraste con la potente iluminación que se centra en la parte importante del cuadro, las manos y el espejo, como un rayo de esperanza.

Título: *Luz decadente*

Medidas: 50F, 89x116cm

Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo

Año: 2017

En esta composición coloco una mesa con mantel sobre la que hay una lámpara de luz roja, una carta, dinero y un vaso con vino. La atención del cuadro se centra en la potente luz de la mesa y los objetos que hay en ella, en contraste con la oscuridad del fondo.

En este bodegón quiero representar la falta de valores y vaciedad del capitalismo, con la lámpara roja que puede parecer de un ambiente de burdel, el vaso de vino y el dinero encima de la carta que podría ser un recibo del banco o una deuda. Representado también la precariedad actual y los ocios insanos en los que la población se gasta el poco dinero que recibe a principio de mes.

Predomina un ambiente oscuro que rompe la única luz producida por la lámpara de la mesa, proyectando una luz intensa sobre el resto de objetos.

Título: *Proyección al infinito*

Medidas: 50F, 116x89cm

Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo

Año: 2017

La composición es muy sencilla, un bodegón que consta de una jarra con agua y una taza vacía sobre una superficie blanca en la cual no se ve el límite.

En este último cuadro he querido que posea una potente iluminación en toda la composición, sin zonas de claroscuro. Mi intención es que mediante una composición sencilla y una sombra, poco contrastada, que se alarga hacia el horizonte de una sensación de infinito, con un horizonte de luz transmitiendo una sensación de esperanza.

Es una especie de contraposición a todas las cuestiones des de mi punto de vista negativas que he ido exponiendo a lo largo del trabajo. Mostrando un objetivo, un horizonte de soluciones, la belleza, hacia la que hay que avanzar.

2.5. Referentes

En este apartado sitúo mis principales referentes pictóricos. Los he dividido entre artistas de gran reconocimiento en los cuales me he inspirado a lo largo de mi proceso de formación, y entre otros referentes no tan conocidos en la historia del arte, pero que me han interesado para desarrollar este proyecto.

2.5.1. Grandes referentes

-Michaël Borremans

Pintor Belga nacido en 1963. Estudió fotografía pero finalmente se decantó más por la pintura a partir de la década de los 90.

Es muy interesante ver la relación que se establece entre la fotografía i su pintura. En muchos casos utiliza las utiliza como referentes para sus cuadros, pero logra no ser dominado por l estas, consiguiendo la independencia de la pintura y dando su propia perspectiva.

Borremans como uno de los pintores más eminentes del arte contemporáneo es uno de mis referentes, me interesa mucho su perspectiva sobre la pintura, como el mismo dice: “Mi trabajo debe emocionarme, ser un cuchillo en el ojo”. Sus pinturas y en concreto los retratos logran transmitir diversas sensaciones, en la mayoría de casos contrapuestas, agridulces. Aunque en mi proyecto trabajo al natural me parece muy interesante la capacidad de Borremans de trabajar con la fotografía y el cine logrando que estas no se “coman” la esencia de la pintura, logrando un estilo muy particular.

-Michelangelo Merisi da Caravaggio

Pintor Italiano nacido en 1571. Primer gran exponente de la pintura barroca. Caravaggio como uno de los grandes genios de la pintura en su época ha sido siempre uno de mis preferidos, debido a la gran expresividad de su obra y la interesante atmosfera que crea con su técnica del claroscuro, el fuerte contraste entre oscuridad y luz intensa me interesa mucho. Ha sido uno de mis primeros referentes y me ha inspirado bastante.

-Lucian Freud

Pintor alemán nacido en 1922. Considerado uno de los artistas figurativos más importantes del arte contemporáneo. En su juventud se inicia en el movimiento surrealista, a mediados de siglo XX se convirtió en un referente de la pintura figurativa inglesa.

He escogido a este artista como uno de mis referentes porque me parece muy interesante su manera de generar los volúmenes a través de la pintura, aunque no utilice el color como material principal de construcción. Su paleta es bastante reducida, no obstante tiene una innegable dominación de las formas.

Como se puede observar en estos dos ejemplos se sus retratos y autorretratos utiliza la técnica llamada "impasto" que consiste en aplicar pinceladas muy cargadas de pintura con lo cual queden visibles y genere un efecto de tridimensionalidad y textura añadido. Y aunque yo me valga de una técnica más bien plana extendiendo bastante la pintura me parece muy interesante sus resultados.

-Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Pintor neerlandés nacido en 1606. Considerado uno de los mayores referentes del arte Barroco. Rembrandt ha sido uno de mis mayores referentes de la pintura barroca, me cautivan mucho sus obras, la atmosfera que crea, la precisión de sus pinceladas.

-David Hockney

Pintor inglés nacido en 1937. Importante contribuyente al movimiento del Arte Pop. Lo que me interesa de Hockney es su dominio de las relaciones cromáticas. La contundencia pero a la vez sutil forma de combinar colores vivos pero bien adaptados a la composición. Pese a que su estilo pop y un tanto naif no me apasiona lo considero un referente en la composición, cromatismo y profundidad de sus pinturas.

-Antonio López

Este artista es uno de los pintores nacionales en los que más me referencio, me interesa mucho. Mi visión sobre el artista coincide bastante con lo que él comenta en una entrevista cuando le preguntan acerca de que le llama la atención de la actualidad; *"Lo de siempre, el ser humano*

y lo que le rodea. He salido a pintar al campo, la naturaleza, las nubes... como hacía mi tío, pero no va conmigo. Pintar el cielo sí, pero siempre desde el lugar donde habitas, desde la vida, que el espacio ocupado por el hombre esté presente. ¿Por qué elegimos unas flores y no otras, por qué unas calles y no otras? Me da igual el motivo, yo quiero que el tema me lo dé la realidad. Me entusiasma sentir que las cosas en mi pintura brotan de la vida. Es emocionante que sea un eco de la tuya o de la de los demás, y a lo mejor no lo encuentras en sitios hermosos, sueles tropezar con ello dónde estás” (Antonio López, entrevista El País “Soy más Bacon que Velázquez).

Lo que comenta sobre que se pueden pintar muchas cosas, incluso aparentemente alejadas del mundo pero que el espacio ocupado pero el hombre esté presente, que siempre haya una base de realidad material.

El tratamiento y la atmósfera que consigue generar en sus pintura al natural es increíble, pienso que es un buen ejemplo como defensa de la pintura frente la fotografía, muchas de sus obras tienen un detallismo casi

fotográfico, sin embargo no tiene nada que ver una cosa con la otra, Antonio logra mantener la independencia de la pintura pese utilizar un estilo de hiperrealismo, aunque él no se define como tal.

-Joaquim Mir

Pintor español nacido en 1873. Escojo a Mir como uno de mis referentes debido a su alto nivel de dominio del color y la luz en sus pinturas, sobretodo en sus paisajes.

.-Giorgio Morandi

Pintor italiano nacido en 1907. Morandi es principalmente conocido por sus bodegones. Posee un estilo propio para efectuar un género de pintura tan común. Me interesa la iluminación que plasma en sus pinturas y el trato del color, que en general son sutiles pero sabe remarcar bien algunos contrastes bien colocados.

-Serra de Rivera

Lo que me fascina de este pintor es la aparente sencillez de sus composiciones, la calma que me transmiten. Desde luego sus intenciones son más profundas, logra captar la poética de los objetos y retrata la psicología de

los personajes. Pintando un simple bodegón de castañas es capaz de captar su belleza, sin necesidad de explicar nada más.

Serra de Rivera es un buen ejemplo de la reivindicación de la pintura en estos tiempos de turbulencias estéticas y ortodoxias contemporáneas.

-Sorolla

Pintor español nacido en 1863. Su estilo pictórico se sitúa en el impresionismo, postimpresionismo y luminismo. Me parece muy interesante de Sorolla el hecho de utilizar el blanco como uno de sus colores protagonistas, lo que provoca que sus obras tengan una luminosidad inigualable. Posee una pincelada fluida y un colorido con el que desarrolló un estilo vanguardista correspondiente a su época.

-Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

Pintor español nacido en 1599. Velázquez es uno de los principales referentes del Barroco en España. Velázquez me interesa mucho por el tratamiento de la luz en sus cuadros. También domina la perspectiva aérea y sabe

crear la profundidad requerida en sus pinturas.

-Johannes Vermeer

Pintor neerlandés nacido en 1632. Me parece uno de los principales referentes de la pintura barroca, me interesa la peculiar iluminación que plasma en sus cuadros.

-Andrew Wyeth

Pintor estadounidense nacido en 1917. La pintura de Wyeth está basada en la tierra y los habitantes de su territorio natal, posee un estilo particular donde predomina un dominio de la iluminación, donde combina muy bien una atmosfera en general nublada con zonas de la composición con una fuerte iluminación blanca, que genera composiciones contrastadas y de gran interés para mí. El color en sus pinturas no es un elemento importante, utiliza tonos suaves poco contrastados, pero esta cuestión queda compensada con el juego de luces y sobras.

2.5.2. Otros referentes

-Pere y Josep Santilari

Pintores españoles nacidos en 1959. Hermanos gemelos referentes en la esfera del realismo en Cataluña. Lo que me interesa sobretodo son sus bodegones, tanto p la composición y la iluminación como por su anhelo de perfección, de encontrar el tono y el matiz exactos.

-Aleksandr Deineka

Pintor rusos nacido en 1899. Referente pictórico de la época del realismo socialista soviético. Me interesa mucho a nivel temático, es un artista que des de su pintura acompaña el proceso revolucionario ruso mostrando en su obra las necesidades sociales, retrata a los trabajadores y su anhelo por construir un nuevo mundo.

-Lluís Graner i Arrufi

Pintor español naciedo en 1863. Lo que me interesa de Graner són algunos cuadros que he podido observar en el MNAC, en los que utiliza una iluminación interesante proveniente de una lámpara que se convierte en el centro

de la composición. Me ha servido de idea para alguno de mis cuadros.

-Francesc sardà

Pintor español nacido en 1877. Me llamó la atención su cuadro "*La comida del obrero*" tano a nivel técnico, la pincelada rápida pero precisa y la composición, y a nivel temático, las figuras, sus expresiones que pienso que consiguen retratar bastante bien la situación.

-Leo van aken

Pintor belga nacido en 1857. Me han gustado mucho sus obras expuestas en el MNAC, el color, la pincelada, la iluminación y la atmosfera que crea. Con una pincelada rápida y sin necesidad de muchas capas consigue construir la escena, es un aspecto en el qua me gustaría mejorar.

3. Conclusiones

3.1. Resumen

Una vez finalizado este proyecto, y analizando mis pensamientos en relación a la situación artística y social contemporánea, he partido de mi punto de vista personal de que existe una desmotivación generalizada en la sociedad, aunque muchas veces camuflada de un maquillaje de falsas alegrías que potencian el conformismo y la estaticidad del sistema. Expongo mis objetivos artísticos en referencia a este tema, que son los de intentar luchar desde la pintura contra esto, también reivindicando el papel de la pintura en la escena del arte contemporáneo, donde muchas veces se cuestiona su vigencia.

3.2. Planteamiento de las conclusiones

A partir de este análisis inicial y después de realizar la parte práctica llego a una serie de conclusiones, que refuerzan mis ideas planteadas al principio, pero añadiendo algunas cuestiones de interés que han ido surgiendo a la largo del proceso.

En primer lugar la necesidad de avance, es uno de los temas centrales que no solo enfoco desde mi pintura, sino también en mi propia existencia como persona. Mi motivación ahora mismo es que la sociedad recupere el espíritu revolucionario, abandonando la mentalidad metafísica de que las cosas siempre han sido así y lo seguirán siendo, que no se puede cambiar. Pero soy plenamente consciente de que yo solo y ni mucho menos des de la pintura puedo conseguir cambiar el mundo, lo que realmente me interesa es transmitir estos pensamientos en mis cuadros, tanto por una necesidad individual de plasmar lo que siento y anhelo como también de cara al exterior, si en alguna medida, aunque sea mínima puedo colaborar des del ámbito artístico en

esta causa estaré encantado.

Por otro lado la conclusión acerca de la vigencia de la pintura en nuestros días me parece que es una cuestión de gran importancia, para mí la pintura continúa teniendo la misma legitimidad que siglos atrás, desde luego ha variado y centrado su enfoque, pero eso no implica que pierda importancia o sentido querer pintar hoy en día.

4. Bibliografía

-Academia de Artes de la URSS. *El Arte de los Países Socialistas*. 1ª edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982, 560 p.

-DEBORD, Guy. *La sociedad del espectáculo*. 2ª edición. Valencia: Pre-Textos, 2005, 184 p.

-DORFLES, Gillo. *Las oscilaciones del gusto*. 2ª edición. Barcelona: Lumen, 1974, 142 p.

-GILI, Gustavo. *Fuentes y documentos para la Historia del Arte - Las vanguardias del siglo XIX*. Mireia Freixa. 3ª edición. Barcelona: Gustavo Gili, 1982, 471 p.

-HAN Byung-Chul. *La sociedad del cansancio*. 2ª edición. Barcelona: Herder, 2012, 80 p.

-HEIDEGGUER, Martin. *El origen de la obra de arte*. Madrid: Oficina de Arte y Ediciones, 2016, 160 p.

-HESS, Walter. *Documentos para la comprensión del arte moderno*. 4ª edición. Buenos Aires: Nueva visión argentina, 2003, 239 p.

-ILICH, Vladimir. *Materialismo y empiriocriticismo*. 2ª edición. Madrid: Fundamentos, 1974, 416 p.

-ILICH, Vladimir. *Estado y Revolución*. 2ª edición. Madrid: Alianza Editorial, 2006, 184 p.

-LUXEMBURGO, Rosa. *Reforma o Revolución*. 1ª edición. Madrid: Akal, 2015, 160 p.

-MARÍAS, Julián. *Breve tratado de la ilusión*. 2ª edición. Madrid: Alianza Editorial, 2006, 152 p.

-MARX, Karl. *Salario, precio y ganancia*. 2ª edición. Barcelona: Debarris, 2004, 140 p.

-POLITZER, Georges. *Principios elementales y fundamentales de filosofía*. 2ª edición. Madrid: Akal, 1985, 333 p.

-SAURA, Antonio. *Fijeza: ensayos*. 1ª edición. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1999, 384 p.

-WALTER, Benjamin. *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. Madrid: Amorrortu, 2014, 144 p.

5. Anexo

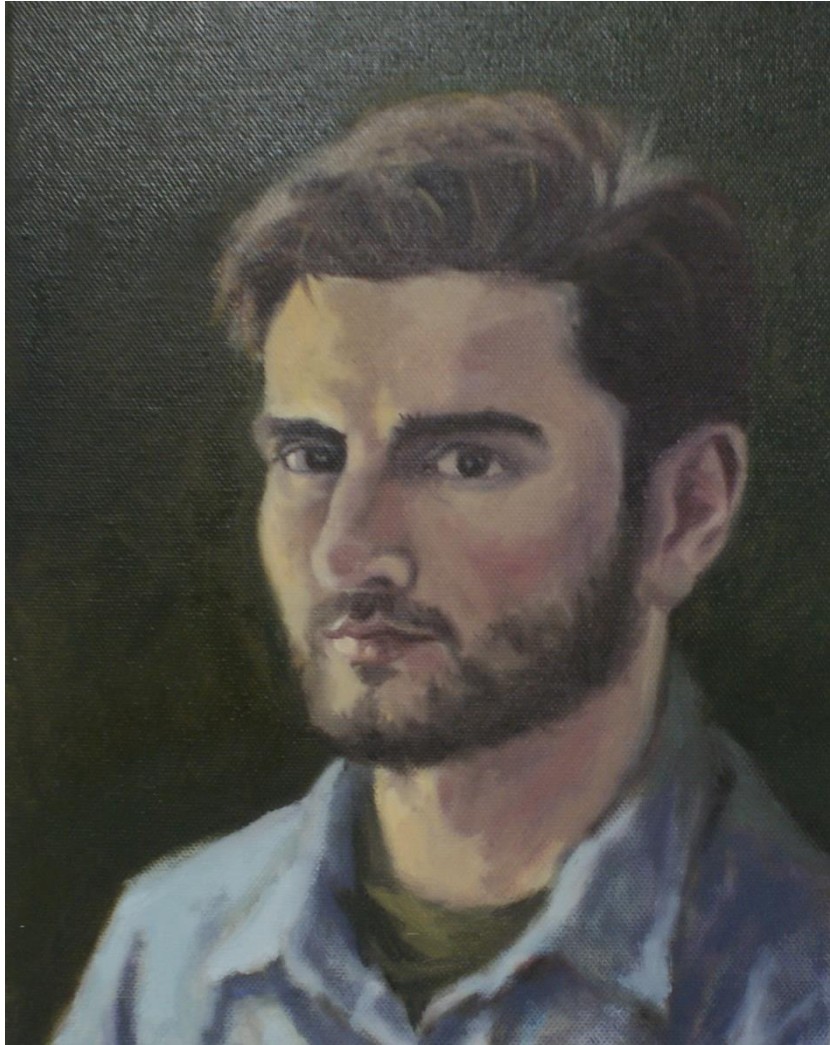
5.1. Pruebas pictóricas iniciales del proyecto

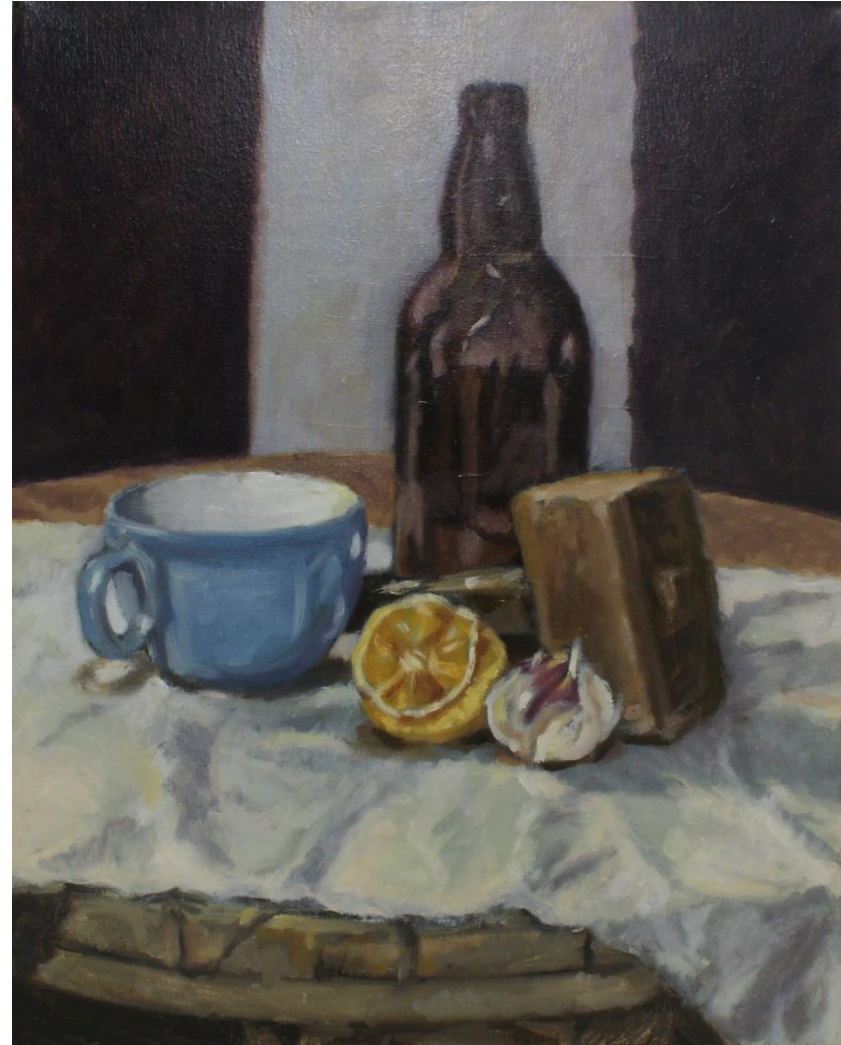
Guillermo Malinowski. *Parque de Torreblanca*. Óleo sobre lienzo, 24x19cm, 2017.

Guillermo Malinowski. *Modelo en sofá*. Óleo sobre lienzo, 24x19cm, 2017.

Guillermo Malinowski. *Autorretrato*. Óleo sobre lienzo, 22x16cm, 2017.

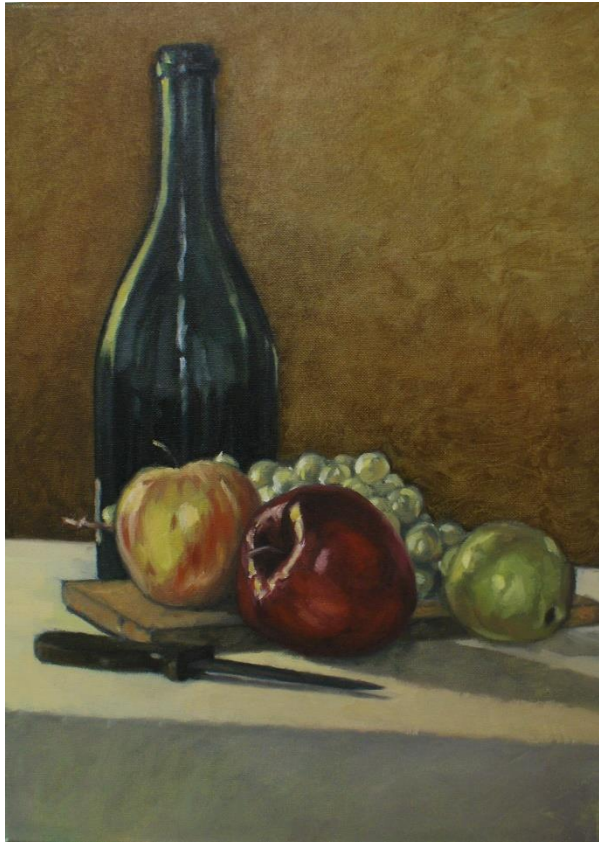
Guillermo Malinowski. *Bodegón 1*. Óleo sobre lienzo, 24x19cm, 2017.

Guillermo Malinowski. *La Salut*. Óleo sobre lienzo, 65x54cm, 2017.

Guillermo Malinowski. *Bodegón 2*. Óleo sobre lienzo, 24x19cm, 2017.

Guillermo Malinowski. *Bodegón 3*. Óleo sobre lienzo, 27x19cm, 2017.

Guillermo Malinowski. *Piel de plátano*. Óleo sobre lienzo, 15x15cm, 2017.

5.2. Fotografías Proceso

