

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TFM Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

Paisajes Expansivos

Una mirada al panorama desde diversos puntos de vista

Autor: Julio Brujis Helfgott

Tutor: Isidro López-Aparicio

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Práctica Artística

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre. Año: 2020

TFM Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

Paisajes Expansivos

Una mirada al panorama desde diversos puntos de vista

Autor: Julio Brujis Helfgott

Tutor: Isidro López-Aparicio

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Práctica Artística

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre. Año: 2020

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.

El abajo firmante D. Julio Brujis Helfgott, con NIE Y5898970J, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título:

“Paisajes Expansivos, Una mirada al panorama desde diversos puntos de vista”, declara la autoría y asume la originalidad de este trabajo, donde se han utilizado distintas fuentes que han sido todas citadas debidamente en la memoria y dispone de la autorización y permisos pertinentes para la publicación de las imágenes y documentos.

Y para que así conste firmo el presente documento en Granada a 26 de agosto de 2020.

Fdo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio Brujis Helfgott', written in a cursive style.

Resumen

Paisajes Expansivos

Una mirada al panorama desde diversos puntos de vista

En este trabajo voy a analizar las obras que he estado desarrollando durante mi carrera artística en los últimos años y trabajos que he realizado en el transcurso de este máster. Comenzaré contextualizando mi conjunto de obras con los artistas que me han influenciado, como M.C. Escher y Andreas Gursky; además incluiré a artistas españoles que he descubierto durante este curso como Dionisio Gonzales y Cinta Vidal. Haré también breves referencias a varios artistas plásticos, escritores y obras que tienen de una forma u otra relación con mi trabajo y línea de pensamiento conceptual. El título del trabajo “Paisajes Expansivos” hace referencia a mi interés en los panoramas naturales y urbanos que explora mi obra. Al mismo tiempo porque los trabajos además de ser de gran formato tratan de compilar una visión extensa del panorama que se propaga y trasciende más allá de lo que uno puede ver con una simple mirada. Expansivos también alude a las personas que exteriorizan sus sentimientos y pensamientos sin reserva, y los trabajos que he estado realizando durante este curso encajan particularmente bien con esta descripción ya que incorporan una variedad de técnicas con el propósito de dar mayor expresividad y personalidad a la obra. El subtítulo, “Una mirada al panorama desde diversos puntos de vista”, refleja mi interés por las perspectivas geométricas y las posibles formas en que la realidad puede representarse incorporando diversas posiciones espaciales y variaciones en el tiempo. Incluso, los puntos de vista se pueden interpretar con las variadas formas en que entiendo al panorama a través de la contextualización de mi obra con los distintos artistas a los que hago referencia y con las variadas combinaciones de técnicas y formatos que utilizo para su representación.

La visión e interpretación de la realidad cambia en la historia del arte occidental con Cézanne, sus pinturas de contenidos simples y sintéticos describen la forma en que percibimos al mundo, más que al mundo en sí mismo. Esto, junto con el arte primitivo, inspiró a Picasso y a Braque a inventar el cubismo, donde muchos puntos de vista se unen en un solo plano, mostrando así una realidad más completa, cruda y libre de puntos de fuga e ilusiones perspectivas. Con mi obra intento reunir las características multifacéticas del cubismo con las perspectivas clásicas del renacimiento para así crear un conjunto de trabajos panorámicos que evoquen una visión alternativa y compleja de los espacios y tiempos en que vivimos.

Palabras clave

Dibujo

Impresión digital

Collage

Creación artística

Panoramas

Arte contemporáneo

Abstract

Expansive Landscapes

A look into the panorama from diverse points of view

In this essay I am going to analyse the body of works I have been developing during my artistic career the last few years and the works I have produced throughout this master. I will start contextualising my artwork with the artists that have influenced me like M. C. Escher and Andreas Gursky; I will also include Spanish artists that I have discovered during the master like Dionisio Gonzales and Cinta Vidal. I will also make brief references to various visual artists, writers and pieces that have in a way or another a relationship with my work and conceptual line of thought.

The title of the work “Expansive Landscapes” refers to my interest in the natural and urban landscapes explored in my body of work. The title also alludes to the large dimensions of the artworks and my intention to evoke an extensive vision of the panorama that transcends and propagates, a vision that cannot be viewed in single glance. Expansive also refers to those who show and express their feelings and thoughts without hesitations, and the works that I have been producing during the master fit particularly well with this definition since they incorporate a variety of techniques with the purpose of giving more expression and personality to the work. The subtitle, " A Look at the Panorama from Different Points of View ", reflects my interest in geometric perspectives and the possible ways in which reality can be represented by incorporating various spatial positions and variations over time. Even so, the views can be interpreted with the multiple ways in which I understand the panorama through the contextualization of my work with the different artists to which I refer to and with the varied combinations of techniques and formats that I use for its representation.

The vision and interpretations of reality changes in the history of Western art with Cézanne, his paintings of simple and synthetic forms describe the way we perceive the world, rather than the world itself. This, along with primitive art, inspired Picasso and Braque to invent Cubism, where many views come together in a single plane, thus showing a more complete reality, raw and free of vanishing points and perspective illusions. With my work I try to bring together the multifaceted characteristics of Cubism with the classical perspectives of the renaissance to create a set of panoramic works that evoke an alternative and complex vision of the spaces and times in which we live.

Key words

Drawing

Digital print

Collage

Artistic creation

Panoramas

Contemporary art

Índice

Declaración de autoría.....	2
Resumen / Palabras Clave.....	4
Abstract / Keywords.....	5
1. Introducción.....	7
2. Hipótesis.....	7
3. Objetivos.....	8
4. Metodología.....	8
4.1. Metodología para la elaboración del presente TFM.....	8
4.2. Metodología para la elaboración del trabajo artístico.....	9
5. Referentes.....	10
6. Análisis de las obras realizadas antes del máster.....	29
6.1. Paisajes de la sierra, Yauyos, Perú.....	29
6.2. La influencia humana en el paisaje: “Ronda”, “Dades”, “Takayama” y “Bangkok”	33
6.3. La influencia de la pintura: “Granada”, “Venecia” y “Huangshan”	38
6.4. Mundos contenidos.....	42
7. Análisis de las obras realizadas durante el máster.....	46
7.1. Paisaje Expansivo	46
7.2. “Buscando el Jardín” ...interpretación de “El Jarrón de las Gacelas”.....	56
7.3. “Unos en casa y otros de caza”.....	57
7.4. Paisaje Expansivo 2.....	58
7.5. Sevilla y el Sueño de Durero.....	63
8. Conclusiones.....	67
8.1. Conclusiones prácticas.....	67
8.1.1. “Ouzoud” y “Thames”	
8.1.2. “New York” y “Tokyo”.....	68
8.1.3. “La Habana”.....	70
8.1.4. “Ballenas en La Habana”.....	71
8.1.5. Jaén.....	74
8.2. Conclusiones teóricas	80
Bibliografía / Webgrafía	82
Currículum	87

1. Introducción

Cuando hace muchos años comencé a experimentar por primera vez con el grabado, tuve la curiosa sensación de que podía manipular el tiempo. Entre las grandes prensas, herramientas y ácidos del espacio, parecía que estaba más en un laboratorio científico que en un espacio para la creación artística. Estaba en la escuela de arte de Byam Shaw, al norte de Londres en el barrio de Archway, realizando mi grado en artes. Descubrí que los procesos del grabado me forzaban a organizar mi forma de crear de una manera muy distinta a la disciplina de pintura, con la cual estaba mucho más familiarizado. Pude experimentar como el grabado, a diferencia del dibujo y la pintura, me daba la posibilidad de registrar el desarrollo de las imágenes en las placas metálicas, permitiéndome producir múltiples reproducciones en el transcurso del tiempo ahí en el taller. Fue entonces cuando descubrí que el grabado era “mi máquina del tiempo”.

Poco después comencé a experimentar con la fotografía y técnicas digitales, y esto hizo aún más evidente la posibilidad de retroceder y avanzar en el tiempo de las distintas fases del proceso de la creación de una imagen.

Para realizar la mayoría de mis trabajos, comienzo tomando fotos de los lugares que quiero representar. La experiencia de estar en esos sitios crea memorias y las fotos funcionan como puentes que luego me permiten regresar a esos lugares. Cuando voy compilando las fotos en el ordenador tengo la facultad de guardar distintas versiones de lo que voy realizando, creando así diversas posibilidades para la evolución del trabajo. Estos procesos juegan con las ideas mencionadas sobre el tiempo. La cámara, el ordenador, la impresora, el lápiz y el pincel son las herramientas creativas que combinadas con los conceptos del espacio y el tiempo dan lugar a la creación de mis ideas y su producción como obras de arte.

2. Hipótesis

¿Pueden combinarse las distintas técnicas de collage digital, dibujo y pintura para crear una obra artística que represente e interprete una visión alternativa del mundo a través del panorama?

3. Objetivos

Realizar un conjunto de obras artísticas que combinen las distintas técnicas del collage digital, dibujo y pintura que representen al panorama de una forma nueva y fresca. Con la combinación de dichas técnicas intentaré crear imágenes que muestren una realidad con múltiples puntos de vista y perspectivas, donde el espectador pueda observar diferentes niveles de ese mundo representado. Trataré de combinar una visión a la vez objetiva y personal del panorama.

Analizar la obra artística producida antes y durante el máster para comprender la trayectoria y dirección de mi práctica.

Contextualización de mi práctica artística, a través del análisis de su desarrollo práctico, conceptual y las referencias de artistas que atañen con mi obra.

4. Metodología

4.1. Metodología para la elaboración del presente TFM

Elección del tema y título del TFM. Inspirado por la asignatura de práctica artística, el proyecto que desarrollé para dibujo expandido fue fundamental para el desarrollo de este trabajo.

Proceso de investigación que incluye la búsqueda de la bibliografía necesaria, de temas con los que estaba familiarizado y con los que he explorado mi obra anteriormente, además de nuevas referencias que surgieron de la opinión de mi tutor y otros profesores del máster.

Desarrollo del resumen donde explico en breve el contenido del TFM y mi motivación práctica y conceptual para realizarlo. Luego incorporo palabras clave que elegí por su relevancia y relación con mi trabajo.

Preparación de la introducción, donde partiendo de un recuerdo específico explicaré los conceptos que nutren mi motivación como artista.

Planteamiento de hipótesis y objetivos, los que dan un sentido de dirección y propósito a la creación de este escrito y obra gráfica.

Revisión de autores que han influenciado mi obra o que se pueden relacionar de diversas formas con ella y contextualizan e informan su futuro desarrollo.

Revisión crítica del trabajo artístico realizado, que incluye aspectos formales y conceptuales de mi obra.

Elaboración de las conclusiones escritas y gráficas.

4.2. Metodología para la elaboración del trabajo artístico

Mis trabajos por lo general empiezan con una idea que se va cuajando en el proceso de producción. Podría dividir la metodología y procesos en dos partes.

1. Las obras creadas antes del máster comienzan con la intención de representar la experiencia de un lugar en particular. Una vez que llego al lugar tomo notas en forma de fotos. Intento capturar todo lo que puedo ver desde varios puntos de vista, moviéndome por el lugar, fijando la cámara en varias direcciones, enfocándola hacia el horizonte, tomando acercamientos y vistas más amplias. Luego en el ordenador comienzo a juntar esas fotos en forma de collage digital. Es ahí donde las obras comienzan a tomar forma. Combinando las fotos recolectadas y las memorias que obtuve del panorama que quiero representar, empiezo a darle forma a la composición general del trabajo. La imagen sigue desarrollándose en ese contexto digital y de cierta forma cobra vida. Existe entonces una forma de diálogo entre el trabajo y yo, que con las mejores intenciones trato de satisfacer las necesidades de la obra en desarrollo. En muchos casos el proceso puede durar meses ya que el retoque digital para las composiciones complejas y detalladas que realizo es muy extenso y trabajoso.
2. Para las obras creadas durante el máster el proceso inicial es similar, aunque varía en algunos casos. Algunas de estas obras fueron creadas basándome en trabajos anteriores, lo que aceleró la producción que fue vital por la limitación de tiempo en este curso. En la segunda fase de producción incorporé dibujos y pinturas apoyándome en las composiciones digitales. Utilizando una impresora pude replicar secciones de las imágenes para luego trabajarlas directamente con lápices y tintas. El método de trabajo continúa con el escaneo de las imágenes modificadas e incorporándolas nuevamente en el ordenador, sigue ahí su desarrollo. En muchos casos tuve que repetir estos procesos de impresión y escaneo hasta encontrar los resultados deseados.

5. Referentes.

M. C. Escher

1 M. C. Escher, autorretrato con espejo esférico, litografía, 1935.

Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 1898-1972) fue un artista neerlandés conocido por sus grabados y dibujos de figuras imposibles, mundos imaginarios y teselaciones.

Su obra puede ser calificada en tres temas, según uno de sus biógrafos y amigo personal Bruno Ernst.

- *La estructura del espacio* – Incluyendo paisajes, compenetración de mundo y cuerpos matemáticos.
- *La estructura de la superficie* – Metamorfosis, ciclos y aproximaciones al infinito.
- *La proyección del espacio tridimensional en el plano* – Representación pictórica tradicional, perspectiva y figuras imposibles.

A diferencia de muchos artistas de su época, Escher no estaba interesado en el arte como medio para expresar sus sentimientos, incluso dijo que muchas veces se sentía más identificado con los matemáticos que con los artistas.

La influencia de las matemáticas es evidente en su obra, desde las teselaciones hasta sus fantásticas representaciones de objetos imposibles.

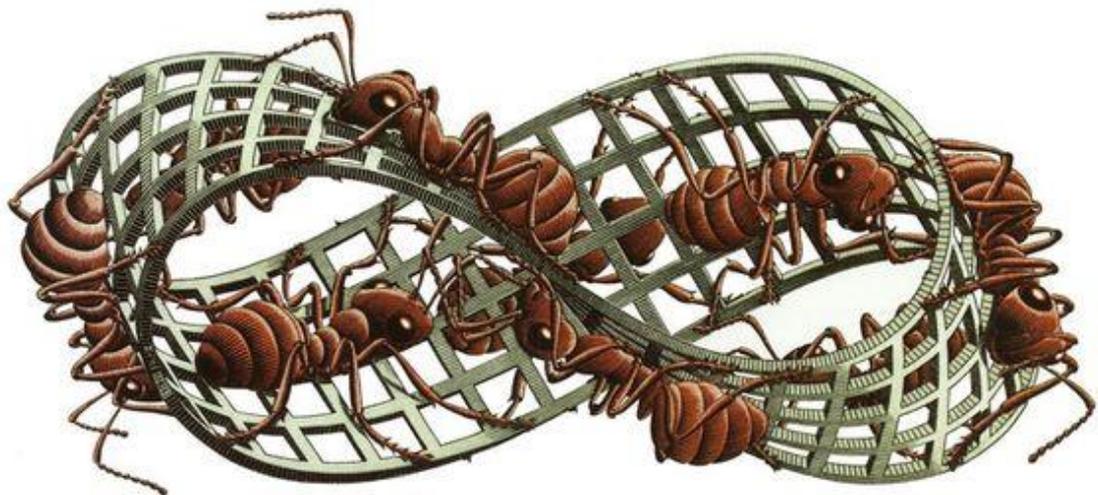

2 Cascada, litografía, 1961.
1960.

3 Ascendiendo y descendiendo, litografía,
1960.

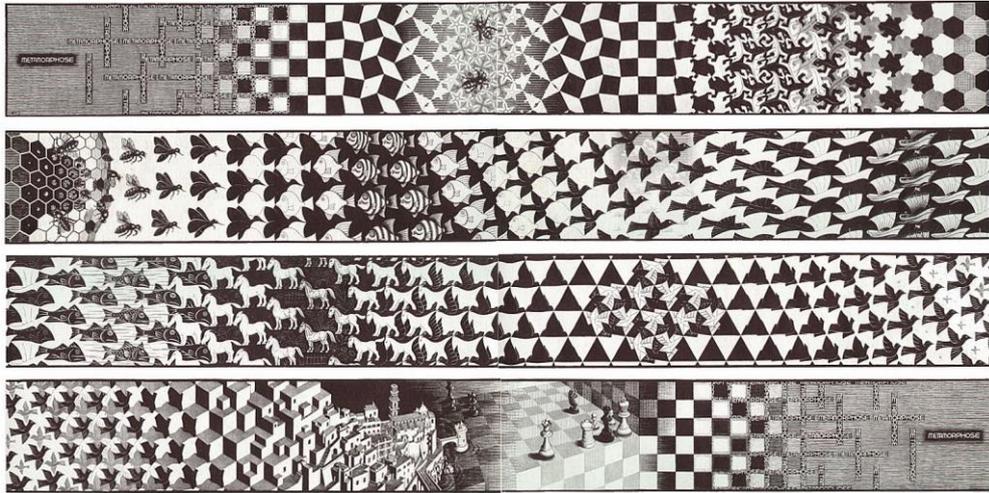
Escher siempre estuvo presente en mi memoria desde mi infancia. Recuerdo de niño pasando mucho tiempo viendo un libro suyo en casa. Me impactaban en particular los trabajos de la “Cascada”, donde el agua que cae por un canal mueve un molino. El curso del agua luego se aleja hacia el horizonte y es ahí donde Escher aprovecha esa discordancia entre el plano y la realidad tridimensional para hacer que el agua regrese a su punto de partida creando la ilusión de un ciclo sin fin. De forma similar la obra “Ascendiendo y Descendiendo” juega con la ilusión de unas escaleras infinitas donde dos grupos de monjes bajan y suben por estas sin llegar realmente a ningún lado, repitiendo el ciclo sin cesar como realizando una especie de ritual.

4 Cinta de Moebius II, xilografía, 1963.

Otros trabajos de Escher, quizá no tan populares como los anteriores, que me llamaron mucho la atención en aquellas épocas, fueron sus representaciones de la cinta de Moebius, en particular “Cinta de Moebius II”. En ese trabajo se ve a un grupo de hormigas recorriendo la superficie de la cinta. Recuerdo que mi padre me

explicó que esa cinta es un objeto tridimensional de un solo lado e incluso me demostró con papel y cinta pegante como hacer una. Luego me dijo que trace una línea por dentro, y efectivamente la línea recorría toda la superficie del objeto hasta llegar al punto de partida. Finalmente, con unas tijeras cortamos la cinta por la mitad, siguiendo el recorrido de la línea trazada y a mi sorpresa vi como la cinta se desdobló en una más larga, pero seguía siendo una sola cinta.

5 Metamorfosis, xilografía, 1967-68.

Muchos años después en Londres, en el año 2015, tuve la oportunidad de asistir a la primera gran Exposición de Escher en Gran Bretaña, en Dulwich Picture Gallery. Fue la primera vez que pude ver sus trabajos en persona y me impactó en particular la gran imagen alargada titulada “Metamorfosis II”, que mide 19.2 x 389.5 cm. Este trabajo es mucho más grande que sus trabajos habituales y te permite sumergirte en él, recorriendo los contornos de la sala que bordeaba en la galería.

6 Planetoide doble, xilografía, 1949.

7 Planetoide tetraédrico, xilografía, 1954.

En “Planetoide Doble” y “Planetoide Tetraédrico” Escher describe mundos flotantes y contenidos. Estos trabajos fueron fuente de inspiración para un trabajo que realicé llamado “Bordeaux Cubed”, el cual explico y muestro más adelante.

Finalmente quiero mencionar uno de los trabajos favoritos de Escher, “La galería de impresión”. En esta obra se ve a una persona observando a un cuadro que se distorsiona y envuelven a la galería donde el espectador está observando el cuadro, como si esa persona estuviera dentro del cuadro que observa. Escher utiliza aquí el efecto Droste de una manera muy singular. Generalmente este efecto es representado cuando una imagen que aparece repetidamente en sí misma, en un lugar dentro de la imagen. Esto crea en teoría un ciclo sin fin donde la imagen se repite cada vez más pequeña infinitamente. Escher logra evitar el efecto de disminución del tamaño de la imagen a través de distorsiones envolventes. Esta obra me interesa en particular ya que con muchas de mis imágenes intento posicionar al espectador dentro de la obra utilizando recursos como ese tipo de distorsiones circundantes.

8 La galería de impresión, litografía, 1956.

Andreas Gursky

9 Andreas Gursky retrato.

Andreas Gursky (Lepzig, 1955) Es un fotógrafo alemán contemporáneo de gran influencia, conocido por sus fotografías de gran formato a color que procesa digitalmente. Sus paisajes urbanos y fotografías arquitectónicas generalmente están tomadas desde puntos de vista elevados, lo que le permite mostrar elementos que usualmente están fuera del alcance. Estas perspectivas increíbles han sido ligadas al fenómeno de globalización. Además de sus grandes panoramas Gursky ha representado en sus imágenes fachadas de edificios, oficinas, mercados de la bolsa de valores, entre otros temas.

10 Vista de la exposición en la Serpentine Gallery

La primera vez que pude apreciar su trabajo en vivo fue en 1998 en la Serpentine Gallery en Londres. Recuerdo que sus fotos de gran formato y detalle me produjeron una sensación de fascinación y rechazo simultáneamente. La frialdad de su trabajo que representa al mundo post industrial me marcó brutalmente e influyó mi obra de manera que no pude

prevenir en ese entonces. Uno de los trabajos que me llamó más la atención fue “Rhein II”. En esta foto que mide 190 cm × 360 cm se puede ver al río Rin fluyendo a través de campos bajo un cielo nublado. Para realizar este trabajo Gursky tuvo que quitar digitalmente a gente paseando a sus perros y a una fábrica. Gursky dijo que paradójicamente para representar al río moderno con más certeza era necesario manipularlo primero.

11 Rhein II, impresión digital, 1999.

La idea de manipular la realidad para representarla de una forma más verídica tiene mucha relevancia con mi obra y este escrito. Es una forma de acomodar la realidad para adecuarla a las intenciones que el artista tenga, ya sea para representarla con más certeza como el el caso del rio Rin de Gursky o para cambiarla, distorsionarla y evocar nuevos niveles de significado en ella.

La composición simple y abanderada de “Rhein II” se asemeja en parte a muchos de mis composiciones digitales donde utilizo ese tipo de estructuras en las imágenes para realizar visiones de varios horizontes, como en mis trabajos “Dades” y “Ronda” que explico más adelante.

12 Paris, Montparnasse, impresión digital, 1993

Dionisio González

13 Dionisio González retrato

Dionisio González (Gijón, 1965) Es un artista español que trabaja con fotografía, instalación y video.

En sus imágenes fotográficas incorpora elementos arquitectónicos modernos, representando así un panorama urbano utópico.

14 Halong XIII, impresión digital, 2010.

En su serie de imágenes “Halong Bay” (2008-2011) la combinación del paisaje majestuoso de la bahía de Ha-Long en Vietnam con estructuras flotantes tradicionales contrasta con elementos arquitectónicos modernos que Gonzales crea e incorpora en las composiciones.

15 National Theatre, impresión digital, 2018.

En contraste con la serie de imágenes de Ha-Long, “New Brutal Situ-actions in London” refleja un mundo menos utópico. Esta serie de imágenes en blanco y negro muestra partes conocidas y no tan conocidas de Londres. En ellas Gonzales reinventa la ciudad incorporando arquitecturas fantásticas futurísticas que traen a la mente elementos de naves espaciales de películas de ciencia ficción.

Sus obras intentan mejorar las ciudades, con propuestas que plantean soluciones que varían desde la vulnerabilidad ante fenómenos naturales a mejoras de la habitabilidad urbana, aunque todas estas sean soluciones virtuales ya que ninguno de sus proyectos arquitectónicos se ha llevado a cabo en el mundo real.

Me interesan los trabajos de Gonzales ya que encuentro algunos paralelos entre su obra y la mía como el gran formato de sus trabajos, las técnicas de retoque digital que utiliza y el interés que compartimos por la representación de panoramas alterados basados en fotografías.

Cinta Vidal

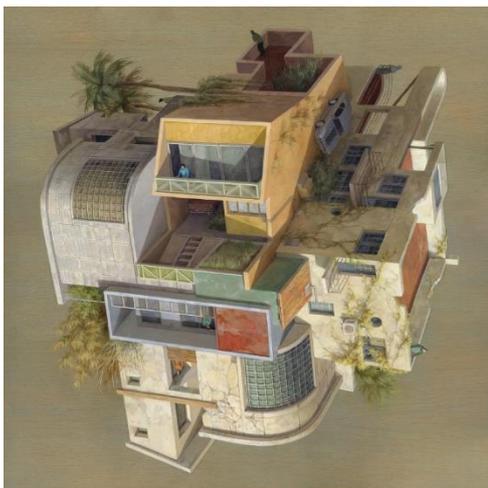

16 Cinta Vidal, retrato con mural

Cinta Vidal (Barcelona, 1982) Es una artista española que trabaja tanto en murales amplios como en pequeñas y detalladas ilustraciones.

Los mundos que crea están habitados por personas del día a día que ocupan espacios arquitectónicos y funcionan como mundos en sí mismos. Estos micro planetas flotan en el espacio y son creados con técnicas tradicionales de pintura e ilustración. La obra de Vidal me parece que comparte ciertas cualidades con la mía, como sus perspectivas imposibles, la detallada manera en que describe los elementos de sus mundos y la forma en que la arquitectura parece flotar en el espacio.

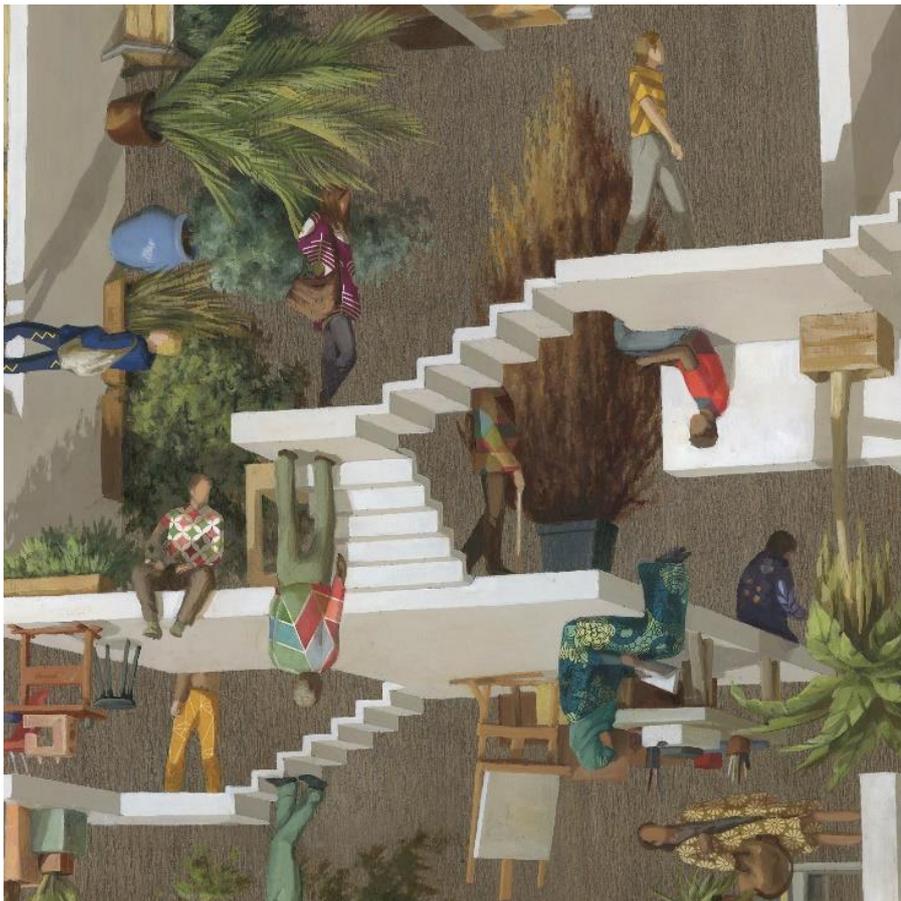
A continuación, pongo algunos ejemplos de su obra.

17 Urban, pintura, 2018.

18 Rune, pintura, 2018

19 Coworking, pintura, detalle, 2018.

Otros Referentes

Kim Jung Gi (Goyang-Si, 1975)

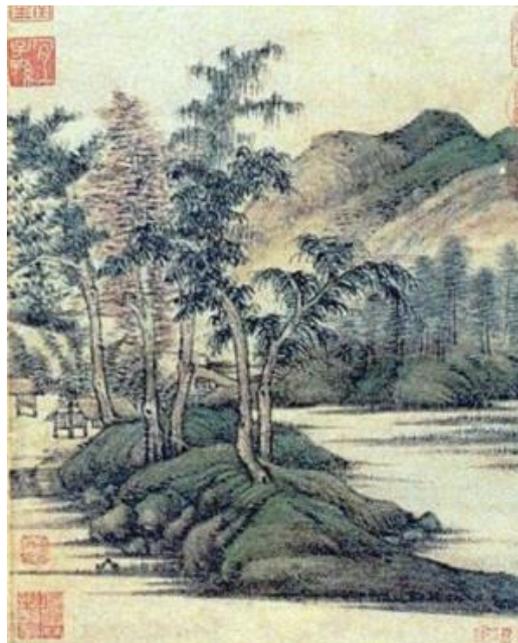
Artista Coreano. Su estilo inspirado en el comic y el arte oriental clásico y el uso de la memoria gráfica para realizar sus grandes murales y variadas piezas de diferentes formatos lo destacan como maestro del dibujo.

20 Dibujo sin título.

Ni Zan (Wuxi, 1301-1374)

Pintor clásico chino de la dinastía Yuan y Ming. Es un ejemplo destacado dentro de los artistas de su época, la manera en que representa el paisaje y la naturaleza es excepcional y una verdadera fuente de inspiración.

21 Vivienda de agua y bambú, pintura.

Laputa, Castillo en el Cielo. (1986)

Película dirigida y escrita por Hayao Miyazaki. Cuenta la historia de dos niños en busca de una ciudad flotante perdida en cielo. Los dibujos y efectos son de una calidad extraordinaria, sobre todo considerando que la película tiene ya 34 años de antigüedad.

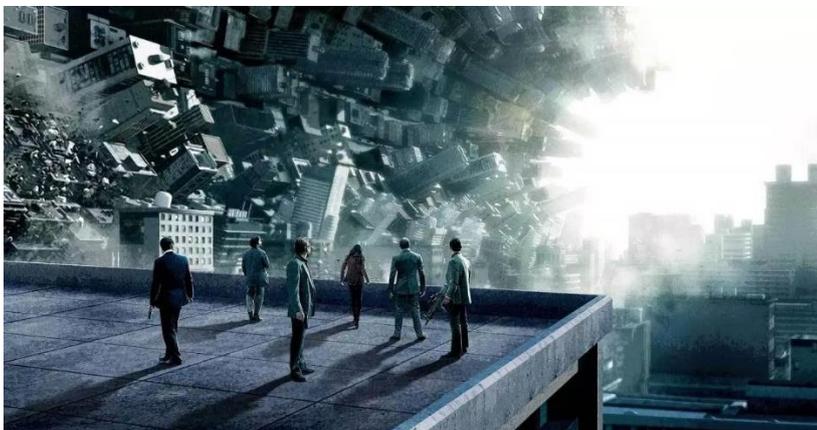

22 Laputa, Castillo en el Cielo.

Inception (2010)

Película dirigida por Christopher Nolan.

Los efectos especiales de esta película se asemejan a algunas de mis composiciones de paisajes urbanos, en particular la de “New York” que realicé el año que salió la película, pero curiosamente no la vi hasta unos años después.

23 Inception.

David Hokney (Bradford, 1937)

Pintor, grabador y fotógrafo británico que influenció el movimiento de arte pop, aunque nunca quiso ser considerado parte de éste. Sus fotomontajes son de particular interés para el desarrollo conceptual de mi obra. Para él sus fotomontajes son obras cubistas y están realizadas mayormente con fotos polaroid.

24 Fotomontaje de Furstemberg.

Alberto Durero (Nuremberg, 1471-1528)

Pintor y grabador alemán influenciado por el renacimiento italiano. En sus viajes a Italia conoció la obra de Andrea Mantegna y Giovanni Bellini entre otros. La primera vez que vi uno de sus trabajos en vivo fue en la National Gallery de Londres.

Su pequeña obra de San Jerónimo, increíblemente detallada, estaba expuesta en una caja de vidrio ya que en el lado reverso de la tabla estaba la pintura de un cometa. El fondo del paisaje donde se encuentra el santo me llamó la atención por su dramático naturalismo. Quería meterme en la pintura y explorar ese espacio tan extenso pintado sobre un área tan pequeña. Por otro lado, el cometa me impresionó por sus cualidades expresivas y lo moderno que se sentía para una pintura hecha en esas épocas.

25 San Jerónimo, pintura sobre tabla.

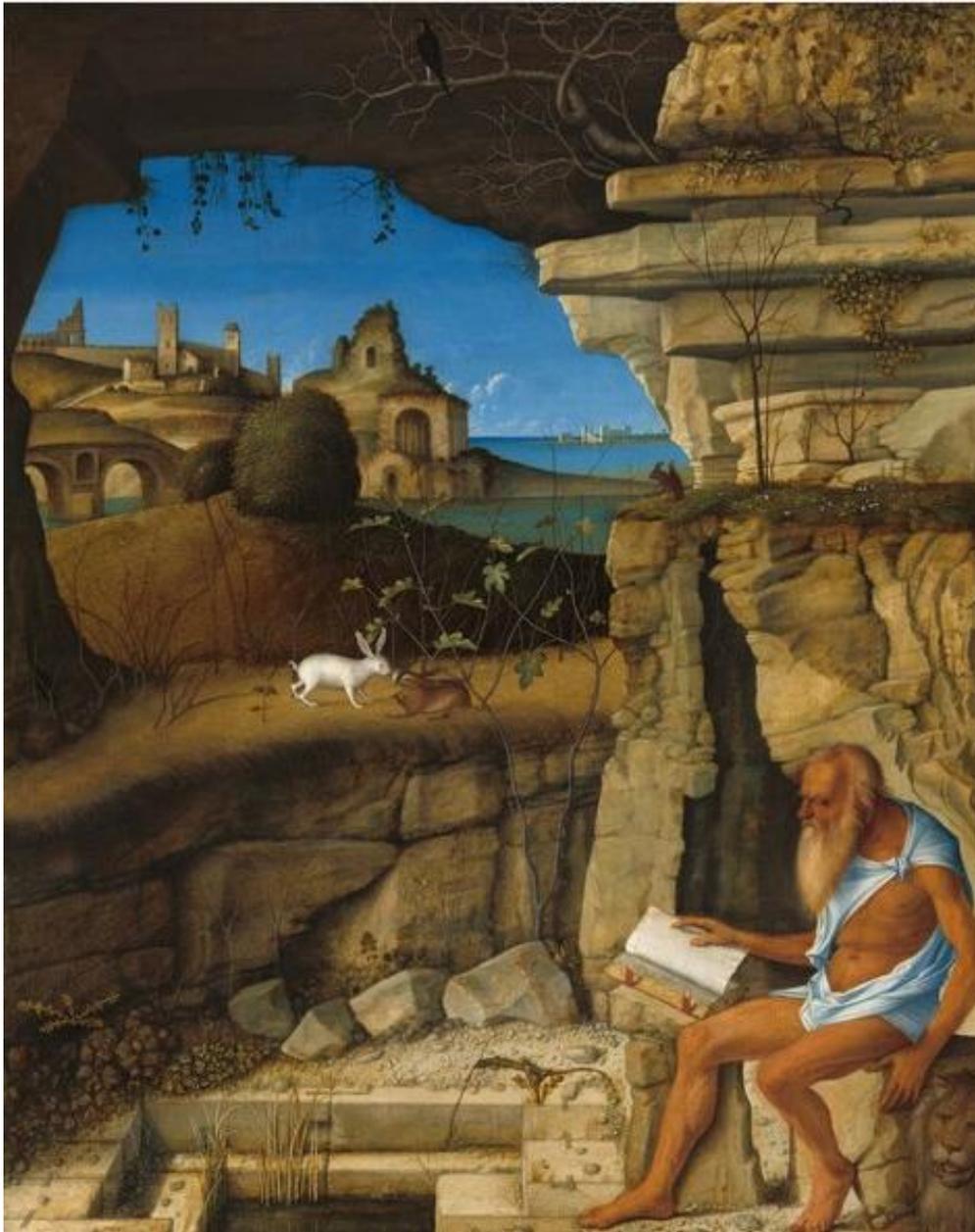

26 San Jerónimo, pintura sobre tabla (Cometa, lado reverso)

Giovanni Bellini (Venecia, 1430-1516)

Pintor del renacimiento italiano. Maestro de Giorgione y Tiziano.

Al igual que Durero, las obras de Bellini me interesan en particular por la forma en que pinta los fondos detallados y fantásticos que enmarcan en muchas ocasiones los retratos de gente importante y santos. Abajo muestro nuevamente a San Jerónimo, que a diferencia de la pintura que referencí de Durero, esta versión de Bellini muestra en el paisaje del fondo de increíbles detalles, construcciones como puentes y torres.

27 San Jerónimo, pintura.

Las Ciudades Invisibles (1972)

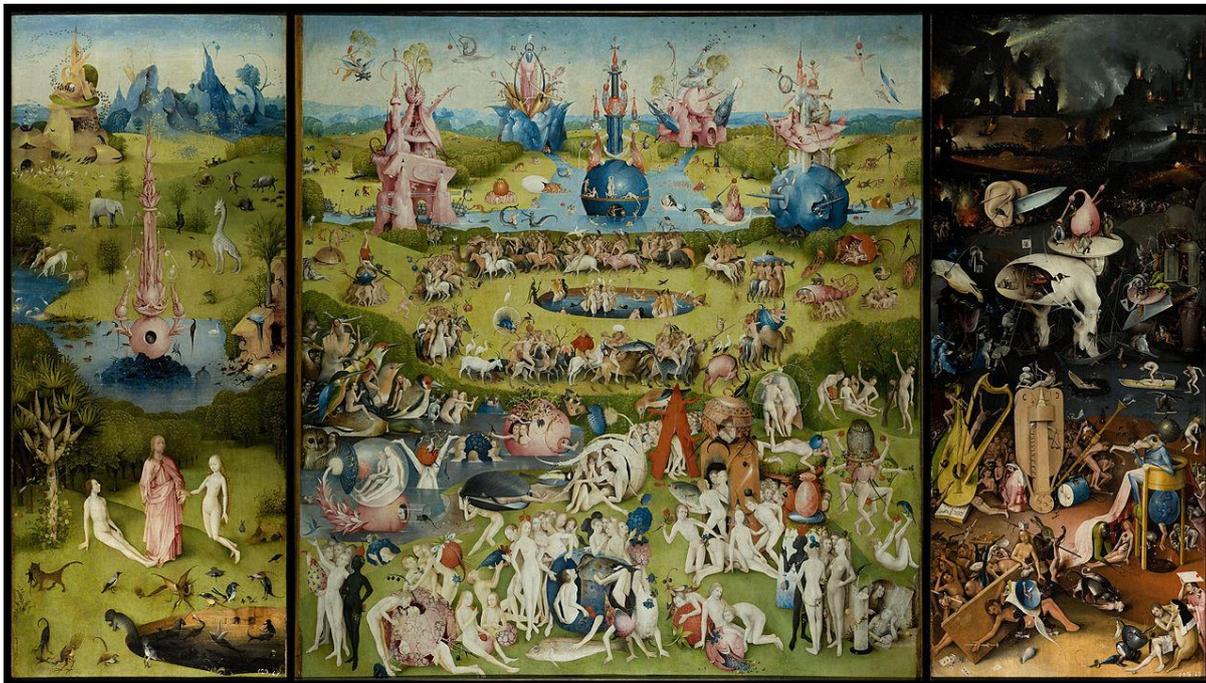
Novela del escritor italiano Italo Calvino, donde Marco Polo describe ciudades fantásticas al rey de los tártaros Kublai Kun. Todas estas narraciones se basan en la Venecia del viajero. Al principio y fin de cada capítulo Polo y Kun tienen interesantísimas conversaciones que sirven como reflexiones de las distintas ciudades. Aquí un fragmento.

“—Las imágenes de la memoria, una vez fijadas por las palabras, se borran —dijo Polo—. Quizás tengo miedo de perder Venecia de una vez por todas si hablo de ella. O quizás, hablando de otras ciudades, la he ido perdiendo poco a poco.”

Este libro es una fuente de inspiración y reflexión, sus descripciones informan al desarrollo de mis panoramas. Además, contribuye al cuestionamiento, motivos y conceptos de mi obra.

El Bosco (Bolduque, 1450-1516)

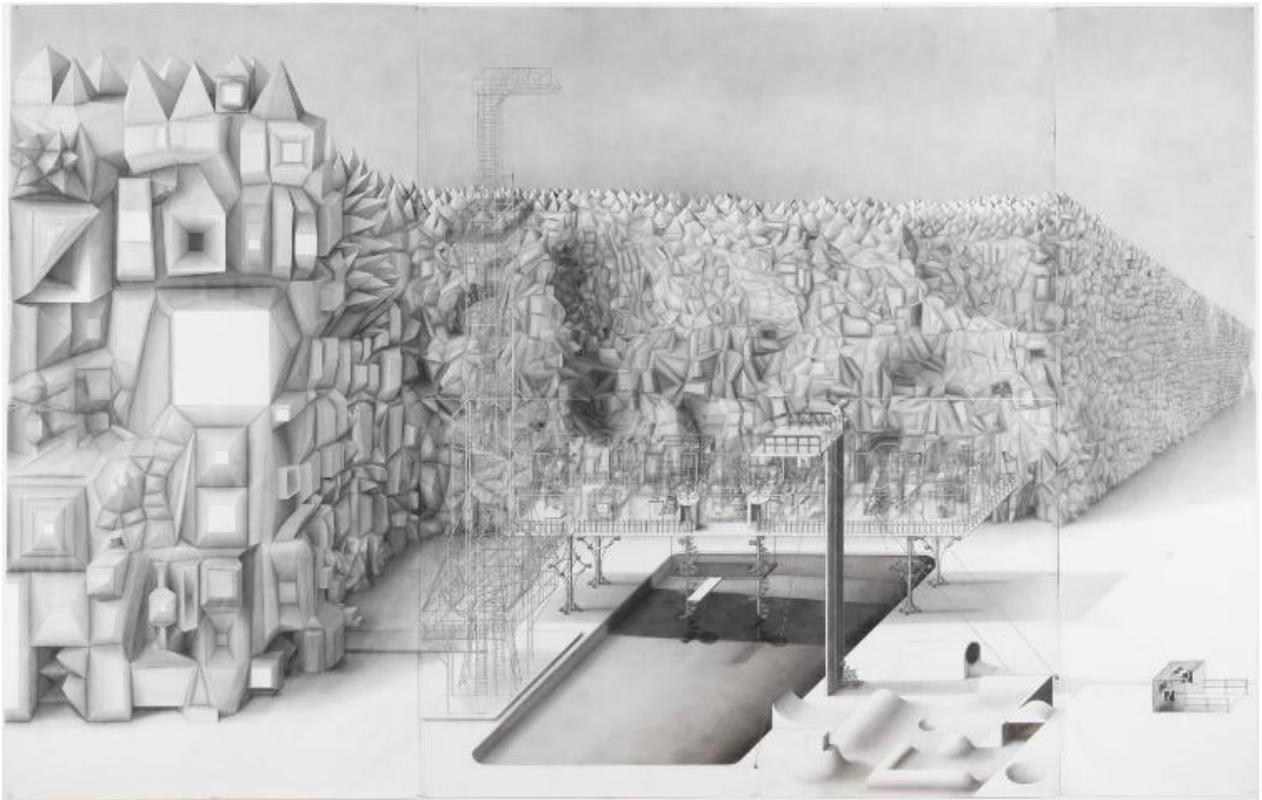
Pintor holandés de una imaginación fantástica y técnica excepcional. Su obra más conocida, el jardín de las delicias, es un óleo sobre tabla en tres secciones. Mide 220 x 389 cm y actualmente reside en el Museo del Prado en Madrid. Tanto el gran tamaño, como las disparatadas representaciones de figuras y los ficticios paisajes minuciosos del fondo de esta obra, me han fascinado desde mi niñez.

28 El jardín de las delicias. Óleo sobre tabla.

Paul Noble (Northumberland, 1963)

Artista británico conocido por sus dibujos de gran escala donde elementos fantásticos, arquitectónicos y en muchos casos humorísticos habitan paisajes extensos. El uso del dibujo técnico y proyección ortogonal invitan al espectador a navegar sus obras como vistas desde el cielo.

29 Lidonob 2000

Laurent Chéhère (París, 1972)

Artista francés que explora con la fotografía y la manipulación digital una versión poética del viejo París. Inspirado en los barrios pobres de la ciudad, explora e interpreta de forma imaginativa, como en un sueño, los edificios descuidados de la zona. La serie de sus casas flotantes, que descubrí hace poco, me recuerdan detalles de trabajos que realicé como el de “La Habana” y “Bordeaux cubed” que muestro más adelante.

30 The Linen, 2012

Pedro Páramo (1955)

Novela de Juan Rulfo, que cuenta la historia de Juan Preciado, quien viaja al pueblo de su reciente difunta madre. Allí encuentra a su padre y descubre que se encuentra en un pueblo fantasma habitado por figuras espectrales. Esta obra inspiró a García Márquez a escribir su obra maestra.

Cien años de Soledad (1967)

Obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, donde se narra la historia multigeneracional de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo en Colombia.

La obra es probablemente el ejemplo más famoso del movimiento artístico y literario del Realismo Mágico, donde descripciones realistas y mundanas contrastan con eventos fantásticos para así enfatizar la veracidad de los eventos increíbles que suceden en la historia.

Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774-1840)

Pintor alemán, uno de los más importantes representantes del romanticismo. Sus pinturas de paisajes misteriosos están típicamente superpuestas con la presencia de la figura humana que, disminuida en escala, resalta la magnificencia de los lugares representados y crea una reacción emocional y personal del mundo natural.

31 Caminante ante un mar de niebla.

6. Análisis de las obras realizadas antes del máster

Los siguientes trabajos están compuestos por series de fotos, la mayoría de paisajes naturales y paisajes urbanos. Muestran lugares de una forma alternativa, mostrando una realidad con distintos puntos de vista y tiempo en un solo plano.

Las imágenes de gran escala de paisajes y vistas urbanas panorámicas son modificadas en una composición abierta con diversas perspectivas y múltiples horizontes. Tocando nociones de ilusión y representación cuestiono la percepción del paisaje como una representación tradicional plana.

6.1. Paisajes de la sierra, Yauyos, Perú

32 Yauyos, 2005, impresión digital sobre papel fotográfico, 59 x 116 cm

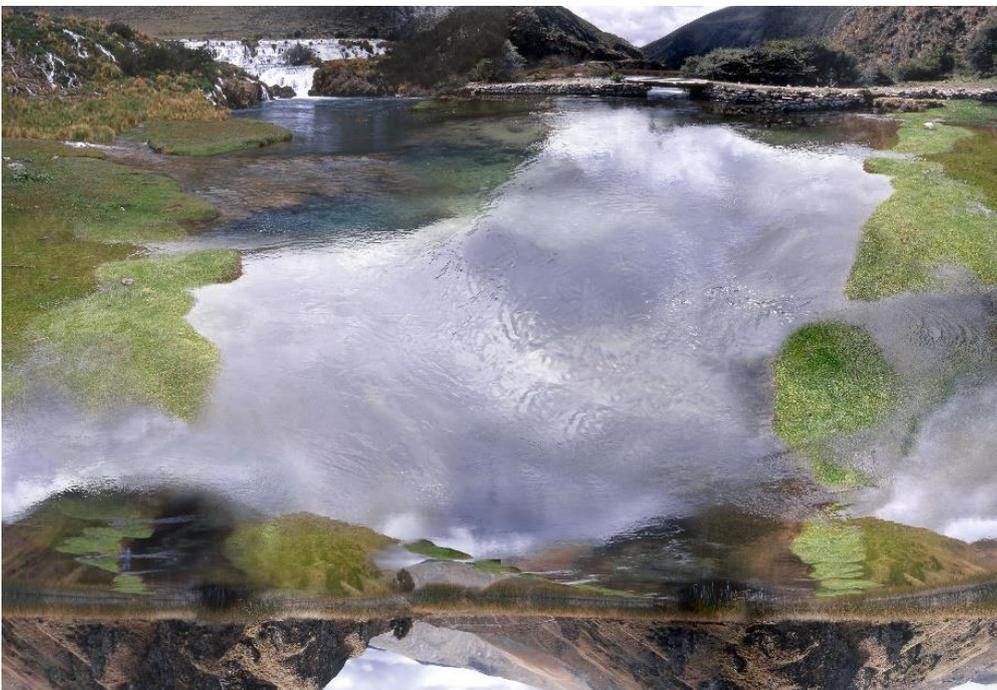
Esta serie de trabajos parten de fotos de un viaje que hice por la sierra de Yauyos en Perú y formaron parte de la exposición de fin de curso del postgrado en el Royal Academy of Arts, que terminé en el año 2005. La primera pieza que realicé para esta serie fue “Huancaya”, y es muy relevante para mí ya que es el punto de partida formal y conceptual de muchos de los trabajos que he realizado desde entonces. Para su ejecución tome un conjunto de fotos desde un punto de vista fijo de todo lo que podía ver. Al juntar todas estas fotos en el ordenador logree mostrar una visión completa del lugar, donde lo que se ve de cabeza en la imagen representa la visión de lo que esta abajo y hacia atrás de mi punto de partida. La imagen se convierte en un patrón y podría extenderse infinitamente, de hecho, se puede ver como los elementos que conforman la imagen se repiten en la parte superior e inferior de la obra.

34 Huancaya, foto de instalación, Piccadilly, Londres, 2005.

Tuve la oportunidad de mostrar otra versión de este trabajo en un formato más alargado junto con cuatro compañeros del postgrado en la estación de metro de Piccadilly Circus en Londres. La muestra titulada “Graduating 5” se realizó para que coincida con la exposición de fin de curso. Fue la primera vez que mi trabajo tomó una forma curva y tridimensional, amoldándose al contorno de la pared de la estación como se aprecia en la foto que nuestro arriba. Para lograr que se adapte a ese formato tuve que utilizar las cualidades de patrón que expliqué anteriormente, el paisaje se vuelve en cierta forma como una de las teselaciones de Escher, lo que permite que se amolde a cualquier espacio.

35 Vilca, 2005, impresión digital sobre papel fotográfico, 76 x 110 cm

36 Pikicocha, 2005, impresión digital sobre papel fotográfico, 59 x 80 cm

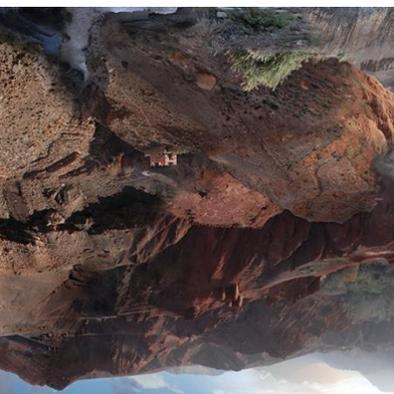
Las otras obras de esta serie aplican los principios que utilicé para el desarrollo de “Huancaya”, pero en vez de utilizar un solo punto de vista, se apoyan en múltiples perspectivas para recrear así una visión combinada de una zona, donde la elección de los elementos mostrados, hacen referencia a la forma en que la memoria filtra las imágenes de un recuerdo.

6.2. La influencia humana en el paisaje: “Ronda”, “Dades”, “Takayama” y “Bangkok”

En un principio el paisaje natural con indicios de uso por el hombre fue una etapa en mi trayectoria para luego llegar al paisaje urbano en donde grandes ciudades y remotos pueblos son reorganizados con gran meticulosidad.

37 Dades, 2007, impresión digital sobre papel fotográfico, 149 x 216 cm

38 Dades detalles

39 Ronda, 2018, impresión digital sobre papel fotográfico, 77 x 120 cm

40 Ronda detalles

“Ronda” y “Dades”, muestran mi recurrente interés por la representación del paisaje en una forma simple y abanderada de lejos y mucho más compleja y detallada de cerca. “Dades” fue una de las primeras composiciones de este tipo que realicé con una cámara SLR digital, anteriormente utilizaba rollos de película tradicional y el proceso de revelado y escaneo de cada imagen limitaba la producción. “Ronda” la realice años después. El efecto general de ambas imágenes es parecido, aunque en “Ronda” existe una delgada tercera línea de horizonte en la base de la imagen que insinúa la existencia de otro panorama al borde de la obra.

41 Takayama, 2011, impresión digital sobre papel fotográfico, 70 x 89 cm

En "Takayama" la composición sigue siendo similar, pero se ve como del centro de la imagen la arquitectura y elementos artificiales del paisaje comienzan a tomar importancia y a modelar el terreno, rompiendo con el balance natural para incorporar la intervención humana.

42 Takayama detalles

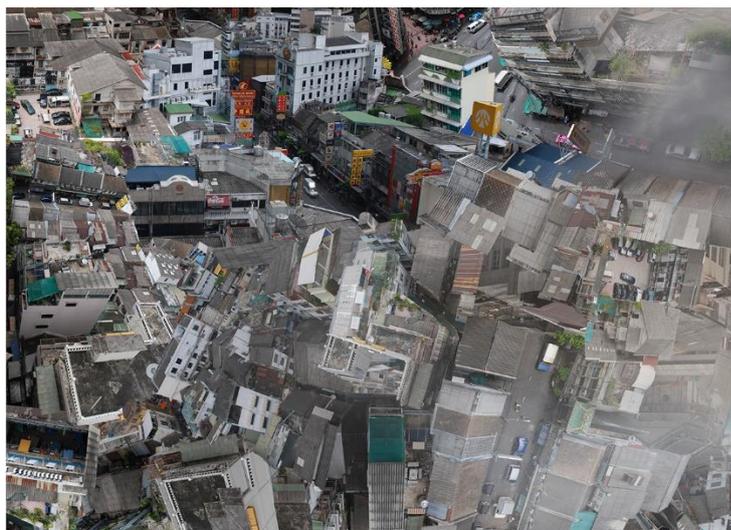

43 Bangkok-China Town, 2008, impresión digital sobre papel fotográfico, 90 x 111 cm

En “Bangkok-China Town” la ciudad se apodera del paisaje. Parte importante del material fotográfico reunido para la elaboración de este trabajo lo compilé desde la terraza de un hotel en el barrio chino de Bangkok. Recuerdo que me infiltré en el hotel pretendiendo estar alojándome ahí, cuando comencé a tomar las fotos se acercaba una tormenta y simultáneamente el guardia del hotel venía a ver que estaba haciendo ahí, lo que acentuó la sensación de peligro que creo que esta imagen evoca con certeza. La destrucción del paisaje por el ser humano y la furia de la tempestad que metafóricamente parece combatir contra la humanidad, son temas que se repiten en mi trabajo y se manifiestan claramente en esta obra.

44 Bangkok-China Town detalle

45 Bangkok-China Town detalles

En estos detalles se ve como he distorciónado la estructura de la ciudad para acentuar el caos existente. Como en muchas de mis obras, la representación de la figura humana es casi inexistente y puede interpretarse quizá de manera fatalista, donde las fuerzas destructivas de la humanidad llegan a deshumanizar al mundo. Las paradojas y contradicciones de los procesos de transformación generan preguntas existenciales que trato de formular con mis imágenes.

46 Bangkok-China Town detalle

En este detalle se aprecia la influencia de la pintura oriental, como en los rollos de tinta sobre papel producidos en la China. En el siguiente capítulo mostraré con tres ejemplos como la pintura complementa mi práctica.

6.3. La influencia de la pintura: “Granada”, “Venecia” y “Huangshan”

Mi interés por la imagen fotográfica y sus posibilidades dentro del proceso digital incluye el potencial pictórico, ya sea con la superposición de imágenes y las grandes dimensiones evidentes en mis imágenes.

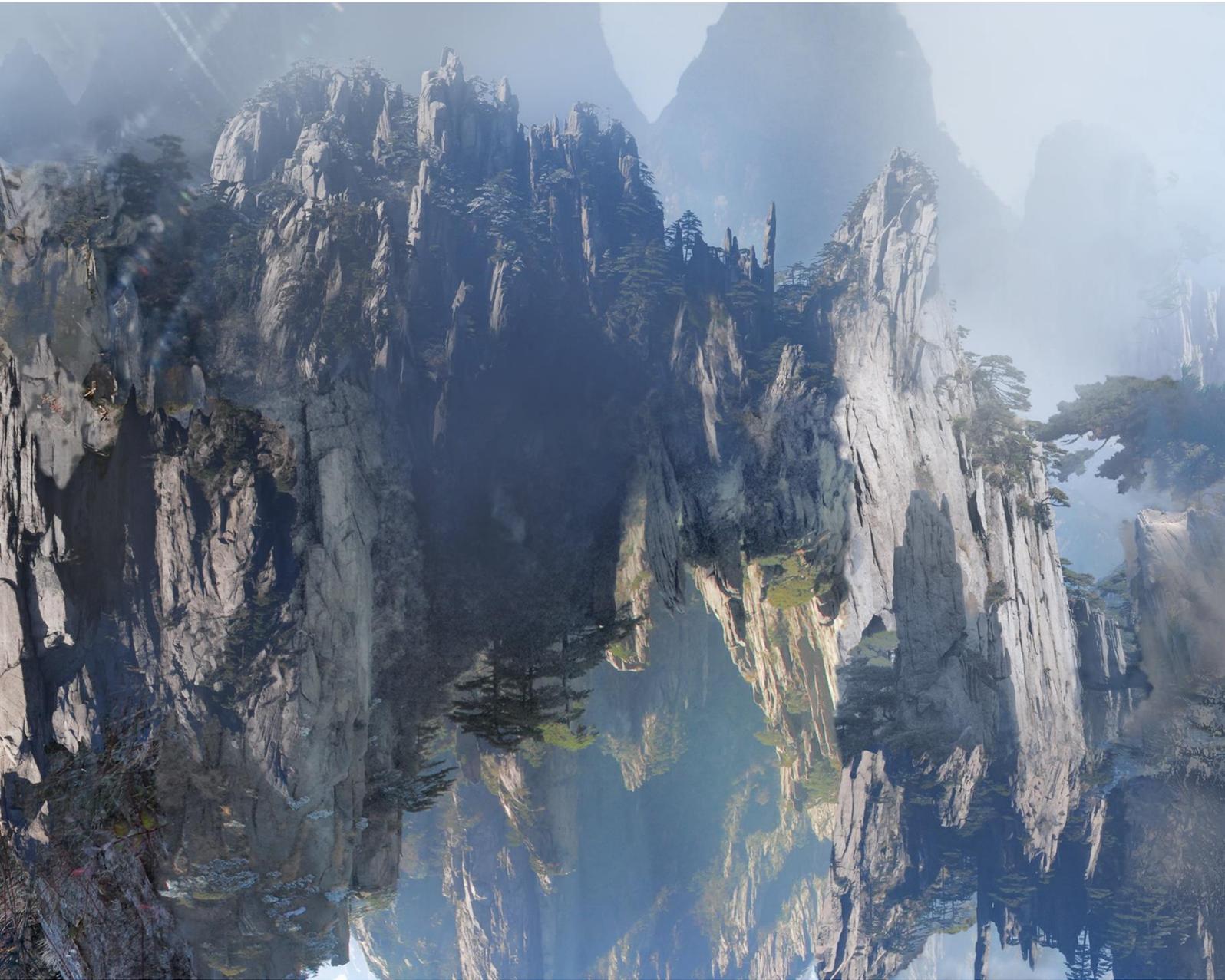

47 Granada, 2017, impresión digital sobre papel fotográfico, 77 x 111 cm

Inspirado en los paisajes del renacimiento por Giorgione, Giovanni Bellini y Durero, sobre todo en los retratos donde se pueden apreciar los paisajes del fondo abierto o a través de ventanas, este trabajo de Granada lo hice con la intención de mostrar los fragmentos lejanos de los panoramas de la Alhambra y alrededores, para convertirlos en los protagonistas de la composición.

Este trabajo de Venecia (48) refleja también mi fijación por la pintura, está inspirado en mapas antiguos de la ciudad y las muchas fotos que tomé de la misma. En este caso las fotos son fuente de inspiración del color, como si en aquel viaje hubiese recolectado colores para la paleta de esta composición pictórica. La influencia de los mapas se expone en la visión plana, casi cartográfica del panorama.

49 Huangshan detalle

Las magníficas vistas de Huangshan me ofrecieron un reto interesante. Los panoramas de esas montañas en la China eran tan fantásticos que me resulto difícil elegir una forma adecuada para interpretarlos. Decidí utilizar como referencia las pinturas chinas en pergaminos. Estas son generalmente enrolladas y guardadas en cajas de madera. Cuando una de estas pinturas se desenrolla para ser mostrada, el espectador comienza a apreciar la imagen que va surgiendo lentamente, descubriendo sus detalles y apreciándola, como si estuviese leyendo un libro. Quise evocar ese sentido narrativo de los rollos chinos con esta obra. El formato alargado supone una lectura de un lado al otro de la imagen. Con elementos cercanos a la izquierda, de donde en occidente se suele comenzar a leer, y un paisaje que se aleja hacia el lado opuesto.

50 Huangshan, 2012, impresión digital sobre papel fotográfico, 60 x 218 cm

6.4. Mundos contenidos

A diferencia de muchas de mis otras obras donde la composición es abierta y los panoramas aparentan continuar fuera del formato rectangular que los enmarca, en este capítulo exploro trabajos que crean visiones de mundos contenidos.

51 Bordeaux cubed, 2015, impresión digital sobre papel fotográfico, 50 x 55 cm

En “Bordeaux cubed” tres panoramas se unen para formar una ciudad cubo que flota sobre un paisaje aéreo. Las fotos para esta obra fueron tomadas desde dos torres de la ciudad y del avión. La ciudad se vuelve una entidad casi independiente, que, como un planeta, flota sobre otro paisaje que lo contiene. Irónicamente ese paisaje es la misma ciudad vista desde el cielo.

52 Polar City, 2005, impresión digital sobre papel fotográfico, 25 x 25 cm

53 Inverted Polar City, 2005, impresión digital sobre papel fotográfico, 25 x 25 cm

En “Inverted Polar City” y “Polar City” la ciudad de Londres se interpreta como un mundo contenido y circular. Ambas obras se basaron en una foto tomada desde un puente del río Támesis.

La aparente perspectiva cenital de “Polar City” ofrece una visión imposible de la ciudad que parece flotar como una esfera de agua rodeada por el paisaje urbano envuelta en nubes y del azul del cielo.

La composición “Inverted Polar City” se asemeja a las de las pinturas renacentista de los domos de iglesias. En este caso el río, que envuelve a la imagen, simula el punto más bajo que rodea al espectador. El cielo, habitado solo por nubes, muestra una versión contemporánea y quizá existencialista de las cúpulas referenciadas, donde el vacío reina y reemplaza a los ángeles y santos que solían habitar esos espacios.

54 Sibiu, 2017, impresión digital sobre papel fotográfico, 82 x 113 cm

En esta imagen de Sibiu (54) en Rumanía, la ciudad aparenta estar construida rodeando una estructura que asemeja a un anillo, donde el centro parece contener un lago que refleja el cielo que esta debajo. Si pudiéramos elegir el punto de vista de donde se aprecia esta construcción gráfica, sería desde abajo, en el cielo, como si flotando o de cabeza, esta rosca de ciudad pasara por encima de nosotros. Aquí el mundo que describo no está completamente contenido en sí mismo, de los bordes del anillo flotante la ciudad se expande en una composición abierta que crece hacia los extremos de la imagen.

7. Análisis de las obras realizadas durante el máster

7.1. Paisaje Expansivo

55 Paisaje expansivo. Imagen digital completa

57 Detalle, Paisaje expansivo

Esta obra “Paisaje expansivo”, la realicé para la asignatura de dibujo expandido. Es un panorama compuesto por trabajos anteriores. Más adelante explico en mayor detalle el proceso y orígenes del trabajo. La imagen muestra un mundo fantástico donde habitan elementos naturales y arquitectónicos en un ambiente sugerente y misterioso. Los trazos dibujados que describen este mundo varían en tono y expresividad, desde detalles minúsculos en ciertas zonas hasta líneas más libres en otras, que describen movimiento y sugieren distintas emociones dentro de la composición. El dibujo crece y se expande dentro de los panoramas digitales, creando así algo nuevo que habita en la fotografía, la manipulación digital, el grabado y el dibujo.

La asignatura de dibujo geométrico fue de gran ayuda para hacer este trabajo en particular a la hora de incorporar los dibujos con las imágenes impresas, para poder darle una forma coherente a las diversas perspectivas aplicadas.

58 Libro de artista. Arriba imagen completa, abajo imagen fragmentada en 4 partes para apreciar mejor el detalle

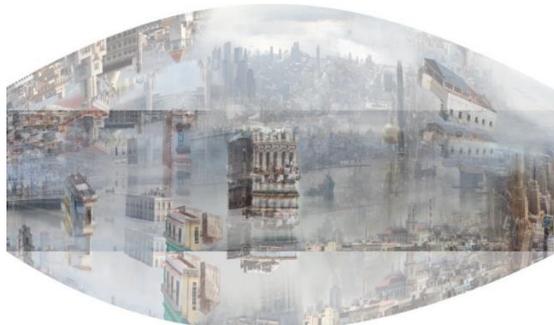
Origen del trabajo.

Este es el trabajo (58) que realicé para el libro de artista en la asignatura de aspectos creativos del dibujo contemporáneo, la obra que estoy analizando se basa en este trabajo. Esta imagen fue compuesta con trabajos anteriores, con la intención de compilar varias obras en una, es un collage de collages, una historia que no tiene ni comienzo ni fin pues encaja el inicio y el final como un patrón.

59 Esquema mostrando la imagen como una cinta tridimensional.

En la siguiente imagen (59) se ve como he creado una cinta con la secuencia de fotografías vistas anteriormente, que podría ser impresa y colgada en un espacio expositivo para que el espectador pueda apreciar la obra desde dentro, como viendo un panorama de 360 grados.

60 Imágenes mostrando el proceso evolutivo de la obra

Estas imágenes (60) muestran el comienzo de la obra (Paisaje Expansivo), tomando un detalle del trabajo anterior. En la parte inferior se ve cómo voy distorsionando la imagen, estirándola de manera curva hacia arriba y hacia abajo, como si se estuviera inflando. Las distorsiones se muestran como capas transparentes que se superponen con la imagen original.

61 Detalles del proceso

62 Proceso e inicios del dibujo

En la parte superior (62) se ven partes que he borrado para integrar un poco la imagen. En la parte inferior se ve un dibujo que hice sobre la imagen impresa en papel, la idea es crear dibujos partiendo de las imágenes digitales distorsionadas, como base para nuevas formas de representación y mi intención es incorporar nuevamente elementos de la imagen original en la imagen superpuesta con los dibujos.

La obra se ha ido desarrollando desde el centro hacia los lados, de una forma orgánica y cíclica. Comenzando con referencias a imágenes anteriores, componiendo digitalmente para luego imprimir, dibujar, escanear, recomponer digitalmente y repetir el proceso.

63 Incorporando nuevas secciones a la imagen

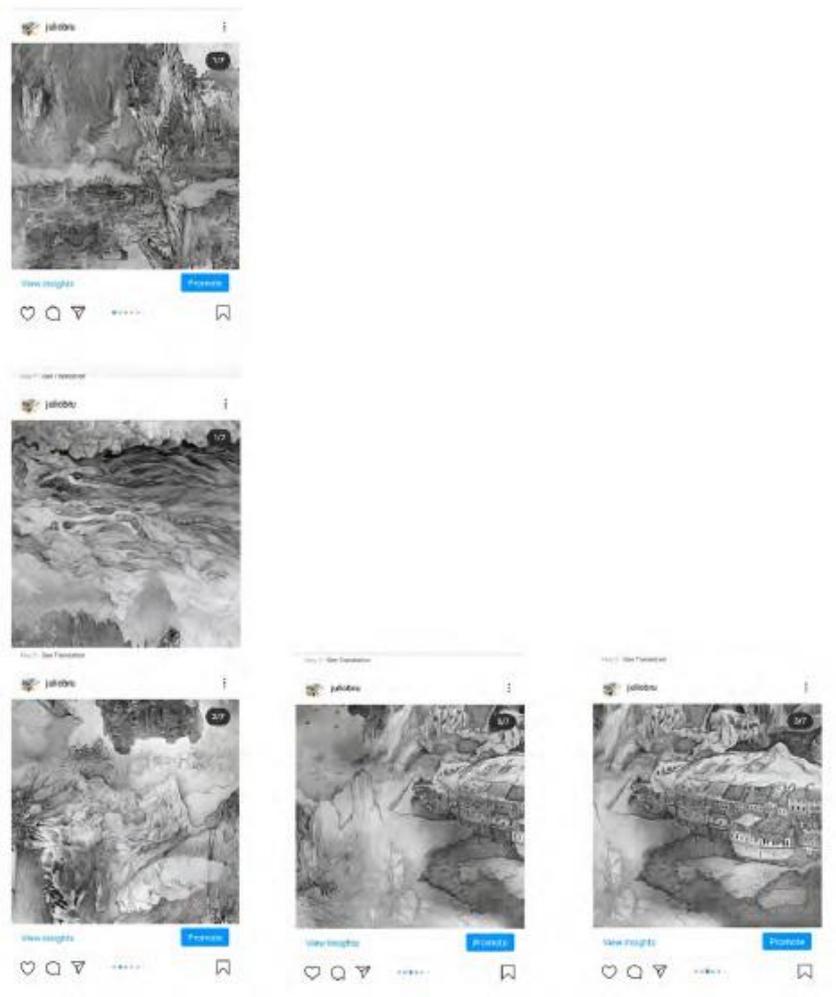
La obra final existe de varias formas.

1. Como un dibujo formado por 24 papeles tamaño A4 (6x4 folios) (64).
2. Como un archivo digital compuesto por todas esas imágenes que tiene la posibilidad de ser impreso a gran formato (55,56,57).
3. En 3 posts de Instagram (65) donde se puede ver la obra en detalles de manera continua en tres filas de izquierda a derecha, con la idea de sacar la obra del papel y extenderla a un medio virtual y de redes sociales. La obra además al ser fragmentada de esa manera invita al espectador a leerla de otra forma, imponiendo un orden y dándole cualidades narrativas.
4. Como proyecciones virtuales en partes de mi casa (66,67,68) que intentan sacar la imagen del papel y pantalla y representan la sensación de ruptura espacial en estas épocas de encierro. El paisaje en la pared ofrece una salida virtual al confinamiento real.
5. Como impresiones tipo papel pared que se adaptan al espacio expositivo. (69,70)

<https://vimeo.com/454469087> En este enlace se puede ver un video de “Paisaje Expansivo” que empieza en un detalle y la vista se aleja para mostrar la obra completa.

64 La obra en formato de dibujos sobre impresiones formada por 24 folios A4.

65 La obra fraccionada en posts de Instagram.

66 Dibujo expansivo, proyección virtual sobre pared, detalle.

67 Proyecciones virtuales sobre las paredes

68 Proyección virtual sobre la pared del patio

69 Proyección virtual en espacio expositivo 1.

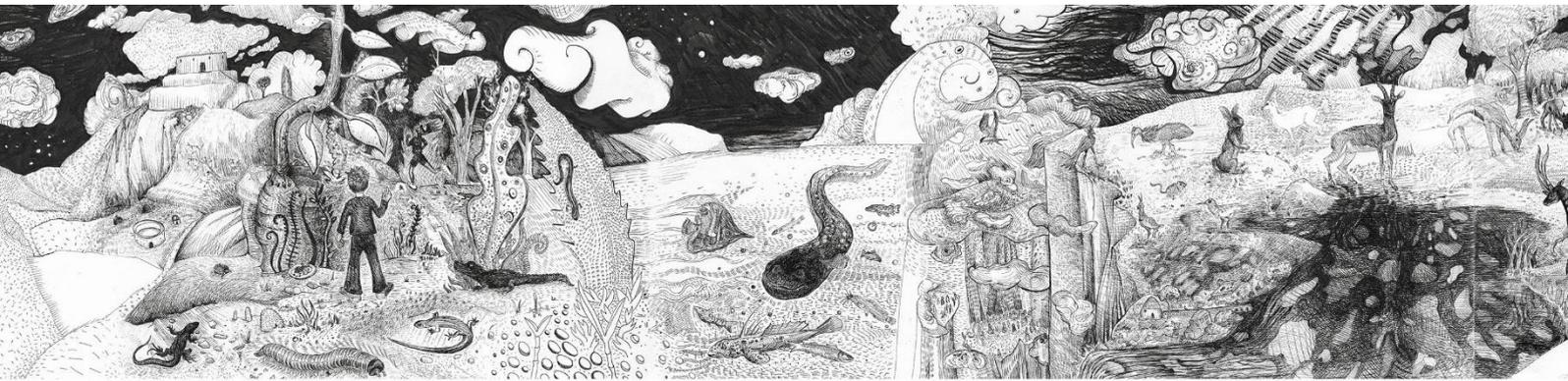
70 Proyección virtual en espacio expositivo 2.

7.2 “Buscando el Jardín” ... interpretación de “El Jarrón de las Gacelas”

71 Buscando el Jardín, imagen digital completa.

Quise incluir este trabajo de dibujo de patrimonio en el TFM porque me dio la oportunidad de revisar mis técnicas de dibujo a lápiz y tinta y a la vez me ayudó a resolver problemas conceptuales y prácticos para interpretar las ideas desarrolladas. Aunque el tema y concepto sale de mi línea de trabajo, el formato extremadamente alargado de la obra y partes del contenido visual se relaciona con los proyectos que preparé para el curso. Las imágenes cuentan la historia de dos personajes en busca del jardín de la felicidad del famoso “Jarrón” de la Alhambra. La composición funciona al igual que otras de mis obras como un patrón, donde el comienzo y el fin se unen, sugiriendo que la historia no tiene fin o se repite como en un ciclo.

7.3. “Unos en casa y otros de caza”

73 Cacerías, ediciones Angel Aleman, Murcia.

Hace unos años encontré unos cuadros viejos cuando me mudé a la casa donde vivo ahora, incluyendo este titulado “Cacerías”. Esta impresión apolillada en un marco roto me llamó la atención y la guardé. Finalmente decidí utilizarla para hacer una serie de trabajos experimentales combinando dibujos, collage tradicional y manipulación digital. La idea era de cortar la impresión en partes, sepáralas y llenar los espacios vacíos con dibujos con la intención de criticar la idea noble de la cacería que el cuadro ilustra, e introducir elementos irreales, casi absurdos, en las nuevas composiciones. Hace poco vi un artículo en el periódico titulado “Unos en casa y otros de caza”, donde critican la proliferación de permisos para caza en estas épocas de confinamiento por el coronavirus. Me pareció relevante como título para esta serie. A continuación, muestro algunos de los resultados.

74 Ejemplos de la serie “Unos en casa y otros de caza”

75 Ejemplo de la serie “Unos en casa y otros de caza”

7.4. Paisaje Expansivo 2

76 Paisaje expansivo 2. Imagen digital completa

Esta obra es el resultado de la mezcla entre “Paisaje Expansivo” y elementos que tomé de otros trabajos. Algunos de estos fueron partes de asignaturas del máster como dibujo científico y dibujo de patrimonio. Además, añadí algunos dibujos de un proyecto aún no terminado que trata de una especie de libro tipo ABC del Perú, donde cada letra está representada por diferentes palabras acompañadas de su imagen correspondiente.

En este trabajo contrastan las partes en grises y color, y esto crea una tensión que podría ser interpretada como la incompatibilidad entre el mundo natural y el creado por el hombre.

77 Detalle 1 de Paisaje Expansivo 2

En este detalle se muestra la combinación de varios elementos. En el primer plano se puede ver a color una parte de la ilustración que elaboré para la asignatura de dibujo científico; se ve una mariposa posada sobre las flores y capullos de la planta *cakile maritima*. Al fondo en grises y flotando en el espacio se aprecia una ciudad cúbica que dibujé basándome en un trabajo anterior llamado “*Bordeaux cubed*” (Bordeaux al cubo). Éste representa un mundo dentro de otro, como un pequeño planeta o asteroide que está saturado de construcciones y flota sin sentido en otra fantasía. Al frente de esta ciudad en colores cálidos se pueden ver unas raíces, plantas y flores. Son ilustraciones que hice de la planta del olluco, un tubérculo peruano parecido a la patata. Atrás de la ciudad flotante se puede ver en grises al cóndor andino, volando hacia la ciudad cubo. Todos estos elementos combinados comienzan a crear una narrativa dentro de la obra que le da varios posibles significados a la misma, muchas interpretaciones pueden surgir de la yuxtaposición

de las distintas imágenes y elementos. El olluco, tubérculo, raíz, debería de estar en la tierra, pero flota junto con la ciudad, como si fueran aves de rapiña al igual que el cóndor, que busca desde los aires un cuerpo muerto, algo que comer. Justamente el cóndor en la cultura Inca representa al mundo de los muertos y quizá esta parte del trabajo pueda interpretarse de una forma apocalíptica, con los mundos saturados de construcciones y explotados por el hombre que dan lugar a la muerte del mundo natural.

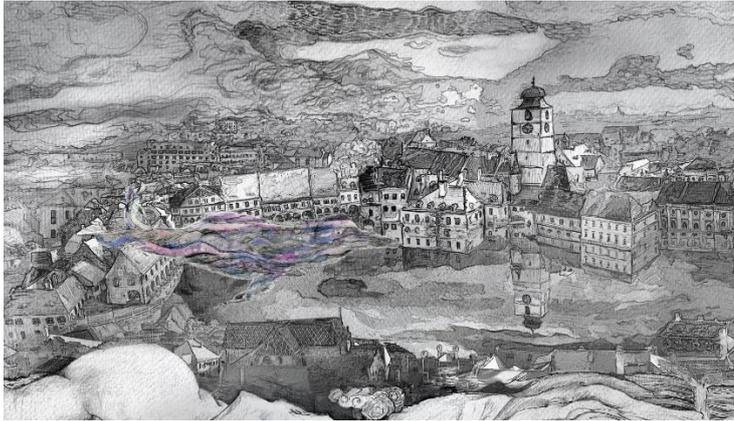
78 Fragmento del detalle 1 de Paisaje Expansivo 2

Aquí he puesto un fragmento del detalle anterior, para que se pueda apreciar mejor lo que acabo de describir y también para dar una idea de lo detallado que es el trabajo.

79 Detalle 2 de Paisaje expansivo 2.

En esta sección incluyo elementos del dibujo que realicé para la asignatura de dibujo de patrimonio, que trata del jardín de la felicidad; del famoso Jarrón de las Gacelas de la Alhambra. En el detalle de arriba se ven como los animales y plantas están siendo desplazados de su hábitat por la constante expansión humana lo cual los ha llevado al borde del abismo. El poco color que tiene la imagen se reemplaza por el gris de la ciudad del fondo. Es un mundo que en partes esta de cabeza, no se sabe de dónde se está mirando, ya que las múltiples perspectivas del trabajo confunden al espectador y a la vez sirven como metáfora para indicar que algo no anda bien en este mundo.

80 Detalle 3 de Paisaje Expansivo 2

En este detalle la figura de un animal misterioso flota sobre una ciudad. Se trata del extraño delfín rosado del Amazonas. Este animal está en peligro de extinción y aquí lo represento como si fuera un ser translucido, el fantasma de un animal que al haber perdido su hábitat transita como un recuerdo por la ciudad. Además, la ciudad esta bordeada por agua, inundada quizá por el calentamiento global. Los reflejos de la ciudad se confunden con otras formas arquitectónicas y nubes que pasan por el tiempo.

Esta obra puede ser interpretada de muchas formas, aquí he puesto de ejemplo mis propias lecturas de esta. Las historias que saco de la imagen fueron escritas con fotos y dibujos y el significado ha ido cobrando vida durante el desarrollo del trabajo.

Como reflexión debo notar que el resultado visual es sugerente y expresivo, e invita a la inspección de la obra. Sin embargo, creo que es un trabajo experimental que no llega a convencerme conceptualmente y deriva de mis intereses artísticos. No obstante, me queda la duda sobre la integridad de mi producción futura y la validez de explorar diversas rutas y conceptos que no necesariamente sigan una “línea definida”.

Al igual que “Paisaje Expansivo”, esta obra existe como proyecciones virtuales en las paredes de mi casa. Debajo pongo un par de ejemplos que realicé retocando digitalmente partes de la obra y adaptándola a distintas fotos de espacios en mi hogar.

81 Proyecciones virtuales sobre las paredes y ventanas de mi dormitorio

82 Proyecciones virtuales sobre las paredes de las escaleras

7.5. Sevilla y el Sueño de Durero

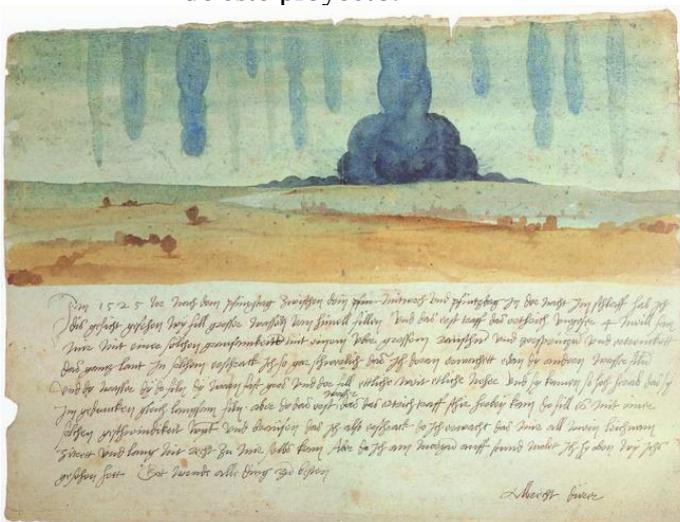

83 Sevilla, composición digital

Viendo este trabajo en proceso de Sevilla, donde combiné vistas de la ciudad desde la catedral y el mirador de las Setas, me recordé del sueño de Durero de la inundación. Durero representa este sueño en una acuarela rápida que hizo momentos después de despertar, con un texto abajo donde lo describe. Trata de una visión que tuvo donde grandes masas de agua caían del cielo, con un sonido atronador, salpicando e inundando todo. Durero describe el horror que sintió ante esta visión que lo despertó de golpe. El trabajo de Sevilla me hizo pensar en aquel sueño por la composición en donde en la parte superior se ve la panorámica de la ciudad invertida y entrelazada por las estructuras del mirador de las Setas. El mirador con sus formas ondulantes lo identifiqué con las grandes masas de agua que Durero vislumbró. La ciudad de cabeza intensifica la sensación vertiginosa de la imagen que comparo con la visión apocalíptica del sueño.

Basándome en la acuarela de Durero y en mi imagen de Sevilla, ejecuté varios trabajos utilizando los métodos descritos anteriormente de impresión, dibujo, pintura y escaneo. Haciendo referencia a la idea de “la máquina del tiempo” que describo en la introducción, este trabajo y sus procesos produjeron una variedad de obras que fueron desarrollándose y ramificándose en el tiempo de elaboración. La catedral antigua de la ciudad y la acuarela de Durero de casi 500 años contrastan con la arquitectura moderna de las Setas. Todos estos elementos combinados crean un dialogo de temporalidades y lugares que evocan la impresión de un viaje por el tiempo.

Abajo muestro la acuarela original de Durero y algunos de las obras que salieron de este proyecto.

84 El sueño de Durero, 1525

85 Interpretación del sueño de Durero, acuarela y tinta sobre papel impreso.

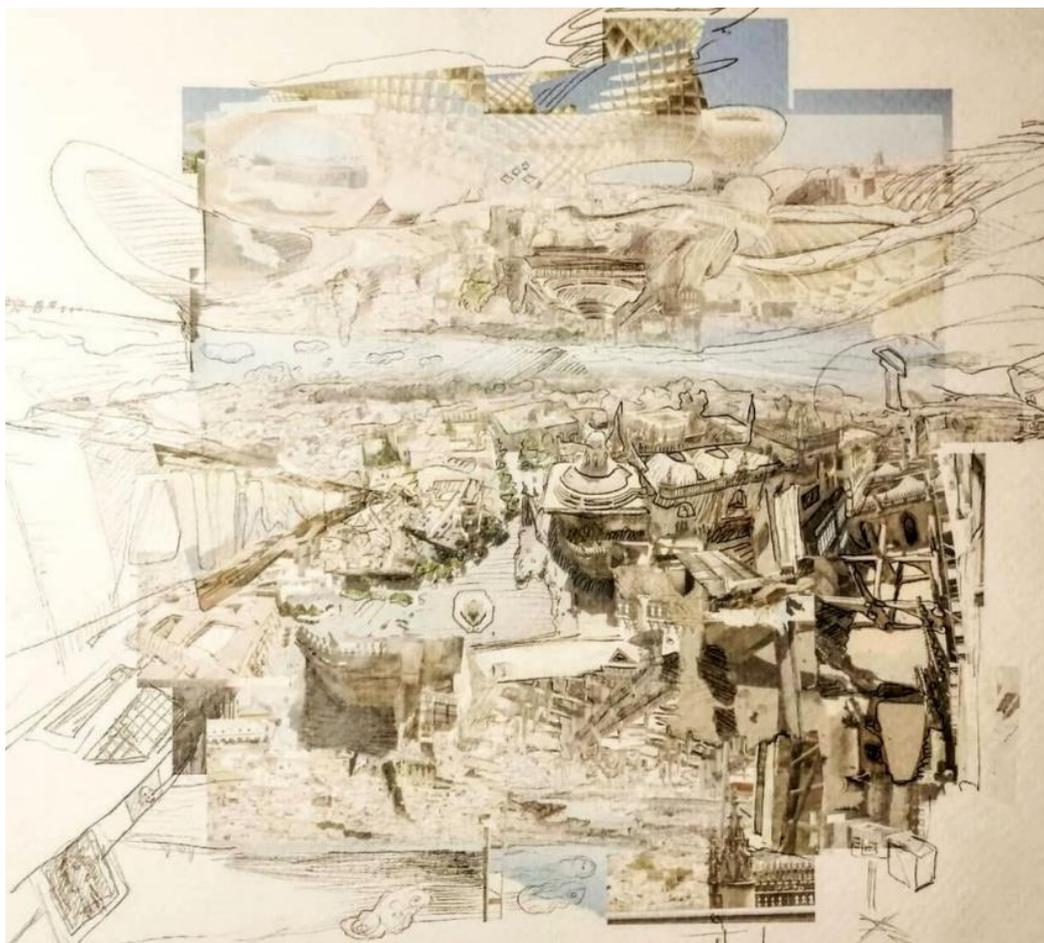

86 Obras en lápiz y acuarela sobre papel impreso.

87 Obras en lápiz y acuarela sobre papel impreso.

De todas las obras desarrolladas en esta serie quizá la que representa mejor mi intención original es la que muestro a continuación titulada “El sueño de Durero en Sevilla”. Esta imagen revela gran parte de la composición original de “Sevilla” convertida en trazos dibujados. Además, en la parte superior se pueden ver los aspectos fotográficos integrándose sutilmente. La composición abierta muestra y refleja distintos aspectos del proceso de producción. El dibujo es libre y dinámico en las periferias y más estructurado hacia el centro. La catedral, representada en el medio de la imagen y reflejada en el cielo vista de un ángulo menos elevado, está rodeada de grandes masas de agua dibujadas que fluyen de las estructuras de las Setas y están a punto de colapsar sobre la ciudad debajo como en la premonición del sueño.

88 El sueño de Durero en Sevilla, imagen digital.

8. Conclusiones

8.1. Conclusiones prácticas

8.1.1. “Ouzoud” y “Thames”

89 Ouzoud, 2008, impresión digital sobre papel fotográfico, 170 x 152 cm

90 Thames, 2012, impresión digital sobre papel fotográfico, 94 x 148 cm

Estos dos trabajos (89 y 90) contrastan los temas de ciudad y naturaleza, pero comparten mi constante interés para reinterpretar espacios donde los elementos son reorganizados para mostrar una vista compleja, nueva y multifacética de la experiencia de un lugar.

La evolución de mi trabajo con el uso de la fotografía digital dio lugar a una obra que toma como base lo real imaginario, de una manera detallada, la cual, cogiendo elementos de la pintura clásica, las matemáticas y lo sublime sugieren una visión de una realidad subjetiva, donde el caos y el orden se nutren de la observación física del mundo.

<https://vimeo.com/454469417> En este enlace se puede ver un video de “Ouzoud” que empieza en un detalle y la vista se aleja para mostrar la obra completa.

8.1.2. “New York” y “Tokyo”

91 New York, 2010, impresión digital sobre papel fotográfico, 98 x 145 cm

Las vistas de Nueva York que junté para desarrollar esta obra fueron desde dos puntos importantes de la ciudad. El Empire State Building, que se aprecia en la parte inferior al medio de la composición y desde el Rockefeller Centre. Al combinar los cientos de fotos que tomé desde estos dos puntos tuve la oportunidad de representar a la ciudad de una forma compleja e intensa. Aunque las proporciones y ubicación de los elementos no correspondan a la realidad, la abundancia de información recolectada en las fotos me permite componer un panorama que encapsula la ciudad entre dos horizontes con gran profundidad y edificios que parecen crecer y expandirse de una manera envolvente a lo largo de la imagen.

<https://vimeo.com/452797844> En este enlace se puede ver un video de “New York” que empieza en un detalle y la vista se aleja para mostrar la obra completa.

92 Tokyo, 2011, impresión digital sobre papel fotográfico, 98 x 130 cm

Este trabajo "Tokyo" lo realice un año después. Aquí tuve la oportunidad de utilizar no dos, si no 4 puntos de vista panorámicos de la ciudad, además incorporé algunas fotos tomadas desde las calles mismas, enfocándome en los lados de los edificios y perspectivas alargadas de la ciudad vista desde el suelo. Luego integre esas vistas, creando falsos edificios donde los lados son calles que asemejan las paredes de estos.

93 Tokyo. Detalle.

En este detalle de "Tokyo" (21) se puede ver como los lados de los edificios están formados por las vistas de las calles que incluyen semáforos y coches.

8.1.3. “La Habana”

94 La Habana 2010, impresión digital sobre papel fotográfico, 96 x 125 cm.

Este trabajo lo realicé con fotos que tomé en La Habana, Cuba. Desde perspectivas panorámicas altas del centro de la ciudad, sobre tejados y tomas de la calle y vistas de la bahía, las fotos reunidas muestran la ciudad desde muchas perspectivas simultáneas. El mar y el horizonte se convierten en reflejos que a la vez se integran con el cielo formando un paisaje en donde la arquitectura flota y se desmiembra intentando integrarse a un espacio abierto y fracturado. La saturación de información por partes de la imagen contrasta con la sensación de espacialidad, creando así tensión en la composición y un efecto vertiginoso que a la vez atrae y empuja a la vista.

8.1.4. “Ballenas en La Habana”

95 La Habana, detalle.

Esta obra surge de un detalle de la composición digital que hice en el 2010 de La Habana.

De este detalle realicé varias serigrafías en un estudio de grabado en La Haya en agosto del 2019.

97 Serigrafía en papel, 100 x 120 cm

Aproveché de algunas de estas serigrafías para realizar dibujos y pinturas sobre ellas. Quería experimentar en un formato de mayor tamaño ya que durante el máster he estado haciendo dibujos sobre impresiones A4 y me vi en la necesidad de expandir el soporte. Esto me permitió pasar del dibujo sobre la mesa y llevarlo a la pared. Pude así dibujar y pintar con más libertad de movimiento y expresión. Abajo muestro algunos resultados.

98 Pinturas y dibujos sobre serigrafías.

99 Ballenas en La Habana, imagen digital completa.

Las serigrafías, a diferencia del detalle original, representan un mundo menos claro, borroso, indefinido, y se me vino a la mente la idea de que ese entorno estaba sumergido. Se me ocurrió entonces que los personajes que podían habitar ese mundo fueran ballenas, ballenas de distintos tamaños deambulando como seres perdidos por esas aguas marcadas por la presencia humana, con sus barcos y edificaciones.

En las primeras pruebas que realicé sentí que la pintura saturaba la superficie y el color era demasiado intenso para la realidad melancólica que quería representar.

Así que preparé este otro trabajo y empleé esta vez dos serigrafías como soporte además incorporé más papel al lado derecho de la imagen, donde añadí algunas impresiones cortadas a mano y pegadas con cinta amarilla de una forma cruda y efusiva. El soporte que disponía para ejecutar el trabajo era ya mucho más amplio, de 2 metros cuadrados, y eso me permitió realizar trazos más libres y expresivos. Esta vez tuve cuidado de respetar las imágenes del fondo para integrarlas con los trazos dibujados. Finalmente tomé una serie de fotos del trabajo para obtener así una imagen detallada de la obra que uní y retoqué en el ordenador.

8.1.5. Jaén

100 Jaén detalle 1

Este es el último trabajo realizado para el máster. La ciudad de Jaén está representada a través de fotos, dibujos y acuarelas en un collage de gran formato. El paisaje urbano está descrito desde diferentes puntos de vista, como en una pintura cubista. A diferencia de mis otros trabajos recientes, en esta imagen se puede observar con más claridad las distintas técnicas que utilicé para desarrollarla. Por partes se pueden ver las imágenes con calidad fotográfica, en otras un dibujo de línea simple, algunas zonas llevan color y se puede identificar las texturas creadas

por los lápices de colores y el papel. Sin embargo, creo que la imagen no está fragmentada, ya que existen transiciones entre los varios efectos creados con las diversas técnicas utilizadas; la obra coexiste con sus diversas formas, y su lectura fluye del centro a los extremos, como si se estuviera expandiendo dentro de su propio espacio.

Las fotos que utilicé para la creación de este trabajo fueron tomadas desde el mirador del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén. En la terraza extensa del mirador tuve la oportunidad de tomar cientos de fotos de la ciudad desde distintas perspectivas que variaban en ángulos progresivos. Esto me permitió manipular los diferentes elementos arquitectónicos de la ciudad y describirlos desde distintas vistas para así dar una representación más completa de los mismos.

A continuación, explico con la ayuda de las siguientes imágenes el proceso evolutivo de la obra.

101 Jaén en proceso 1

En esta primera etapa la composición de la obra surge a través del uso de las distintas fotos que tomé de la ciudad. Se puede apreciar como algunos elementos arquitectónicos se representan más de una vez, pero vistos desde distintos ángulos, dando la sensación de que están girando dentro de la imagen. Además, estos elementos comienzan a separarse de las construcciones adyacentes y crean formas que están en partes suspendidas en el aire. Esto permite que sean observados parcialmente fuera de su contexto. Otra técnica que utilicé para poder apreciar mejor la ciudad fue la de disminuir el efecto del punto de fuga. En la parte superior

de la imagen se puede ver como los elementos del fondo de la ciudad están más cerca de lo que la cámara registra. Sin embargo, justo debajo y a la izquierda de la imagen se ve la ciudad desde un punto más alejado. Estas dos visiones se contraponen y crean diferentes líneas de horizonte que intentan, de alguna manera, representar la experiencia de un lugar más que la visión plana y fotográfica del mismo.

102 Jaén en proceso 2

En esta fase del proceso la composición es ya más amplia. Nuevos elementos se incorporan a la imagen para dar una visión más completa de la experiencia panorámica de la ciudad. Hay elementos invertidos en la parte inferior de la obra que muestran la vista de la ciudad como si la estuviéramos viendo hacia abajo y dando la vuelta hacia atrás.

103 Jaén en proceso 3

Aquí el dibujo comienza a aparecer e integrarse en la imagen. Realizando trazos de forma casi automática sobre las impresiones tenues que hice de secciones de la imagen pude plasmar en estos dibujos una representación más inmediata y visceral del paisaje.

104 Jaén en proceso 4

En esta etapa el dibujo ya se expande sobre casi toda la imagen.

105 Jaén en proceso 5

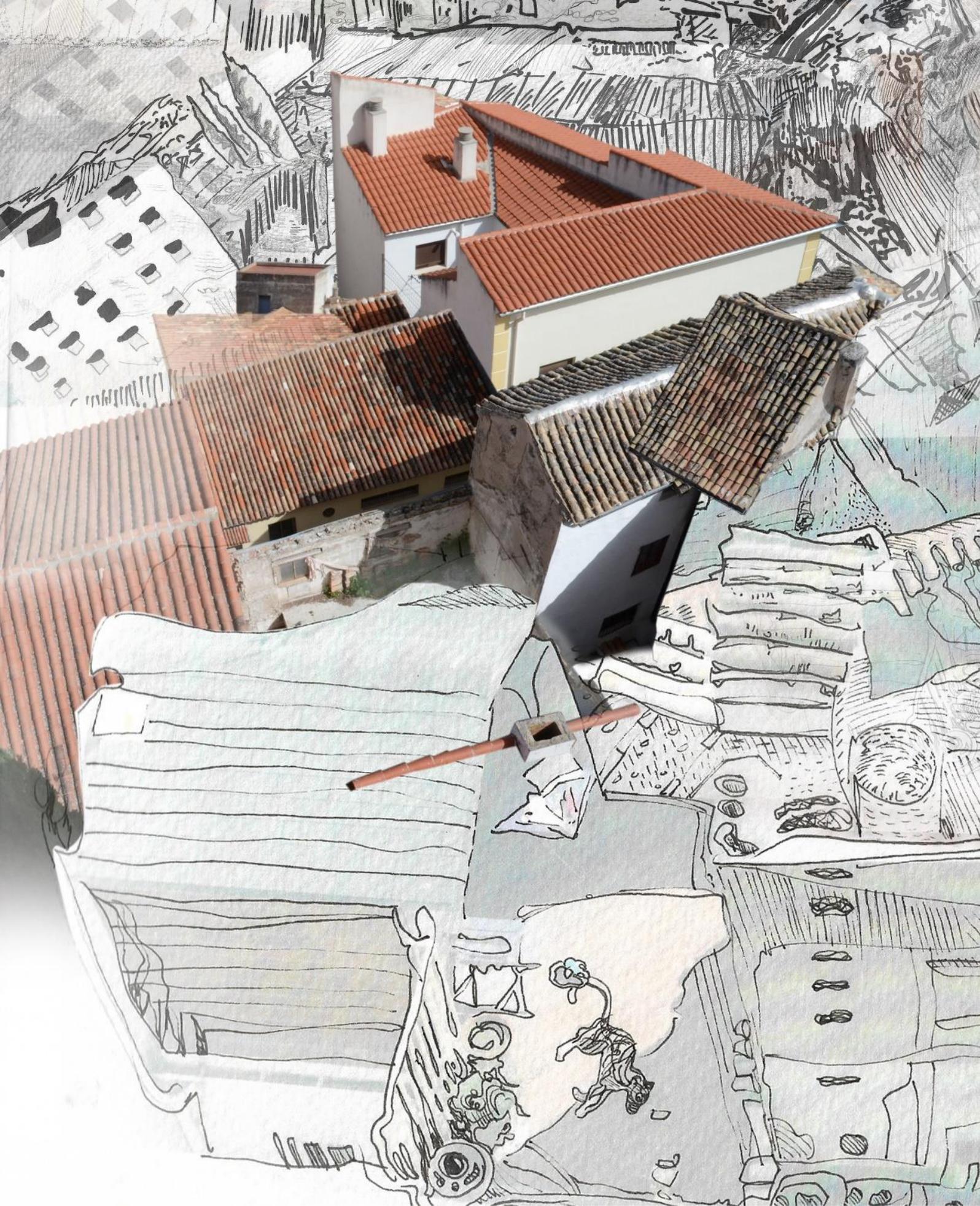
Aquí rescato los elementos fotográficos de la imagen para finalmente integrarlos con el dibujo y formar la obra completa que se muestra abajo.

106 Jaén. Imagen digital completa

107 Jaén. Detalle 2

108 Jaén. Detalle 3

8.2. Conclusiones teóricas.

Respondiendo la pregunta que tracé en la hipótesis al comienzo de este trabajo sobre la posibilidad de combinar las distintas técnicas de collage digital, dibujo y pintura para crear una obra artística que represente e interprete una visión alternativa del mundo a través del panorama: Me parece que con el trabajo producido durante este curso he demostrado que sí se pueden crear obras que integren las diversas técnicas propuestas para exponer a través del panorama una representación visual diferente y nueva de los paisajes expansivos que habitamos.

Cuando tenemos la experiencia de observar un panorama nos movemos de un lado a otro, fijamos la mirada en distintos puntos del paisaje y damos más importancia a algunos elementos que a otros. Cuando tomamos una foto todos estos elementos se igualan y aplanan. Con esta manera alternativa de representar al paisaje intento reflejar la forma en que observamos y plasmamos en la memoria al panorama, incorporando no sola los distintos puntos de vista sino también las sensaciones que nos inspiran el recuerdo del lugar. Con la ayuda del dibujo y la pintura puedo ilustrar mejor esos sentimientos para darle más niveles de significado a mi producción artística.

Este trabajo me dio la oportunidad de revisar y reflexionar sobre mi práctica y a la vez incorporar nuevas ideas y técnicas que he desarrollado y aprendido durante este curso. Estos nuevos enfoques me forzaron a salirme del formato al que estoy habituado, para así darle una característica más expresiva a mi obra a través del dibujo.

Además, el proceso creativo va expandiéndose. La obra comienza de un pequeño formato y crece hacia todos los lados y por distintos procesos hasta llegar a distintas formas de representación.

Así mismo la posibilidad de crear trabajos que salgan del plano bidimensional y existan en el espacio ha beneficiado mi práctica y potencia el acercamiento del espectador a mí obra desde una perspectiva diferente. Al incorporar el dibujo en mis composiciones puedo expresar de una forma nueva y fresca mis ideas y dar espacio al proceso creativo, al error y a la oportunidad de generar nuevas formas expresivas.

El panorama ha sido de interés personal desde que tengo recuerdo, como una manera de observar y comprender al mundo que nos rodea. La sensación de empoderamiento que surge de un punto de vista alto y ventajoso, como un mirador, me intriga y motiva para explorar las posibles formas de representar las

vistas y sentimientos confrontados. De este modo los paisajes internos que formamos en nuestras vivencias son como espejos curvos, lentes y filtros que modelan nuestra percepción de la realidad.

En el contexto actual, los softwares generadores de panoramas crean imágenes a partir de fotos tomadas con teléfonos móviles. Mi trabajo contrasta con esta tecnología ya que mi propuesta no está directamente ligada a la realidad factual, sino a un proceso que intenta reflejar una realidad más humana, onírica y poética del mundo.

Bibliografía

Calvino, I. (1997). *Invisible Cities*. London, UK: Vintage.

Escher, M. C. (1992). *The Graphic Work*. Köln, Germany: Evergreen.

Juan, R. (2005). *Pedro Páramo* (1.^a ed.). RM.

Kovats, T. (2007). *The Drawing Book* (1.^a ed.). London, UK: Black Dog.

Márquez, G. G. (2007). *Cien años de soledad* (18.^a ed.). Cátedra. Universitario.

Webgrafía

Alibrate. (2020). CIEN AÑOS DE SOLEDAD | GABRIEL GARCIA

MARQUEZ. <https://www.alibrate.com/libro/cien-años-de-soledad/59872e8acba2bce50c1a6d96>

Andreas Gursky | home. (s. f.). Andreas Gursky. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.andreasgursky.com/en>

Artist Info. (s. f.). National Gallery of Art. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.nga.gov/collection/artist-info.936.html>

Artnet. (s. f.). Andreas Gursky Biography – Andreas Gursky on artnet.

Recuperado 2 de septiembre de 2020, de

<http://www.artnet.com/artists/andreas-gursky/biography>

Braque, The Portuguese (article) | Cubism. (s. f.). Khan Academy. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/cubism-early-abstraction/cubism/a/braque-the-portuguese>

Britannica. (2020, 1 septiembre). Caspar David Friedrich | German painter. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Caspar-David-Friedrich>

Cerrillo, A. (2020, 4 mayo). “Unos en casa y otros de caza”. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/natural/20200501/48863617164/caza-permisos-de-caza-oberhuber-federacion-de-caza.html>

Dionisio González — LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. (s. f.). LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <http://www.laboralcentrodearte.org/es/recursos/personas/dionisio-gonzalez>

Escher in Het Paleis. (2020, 12 agosto). Prepare to be amazed by the works of M.C. Escher. https://www.escherinhetpaleis.nl/?lang=en&gclid=EAIaIQobChMIItLt6u56wIVyBoGAB2s4gbUEAAYASAAEgJ8YvD_BwE

Expansivos. (s. f.). TheFreeDictionary.com. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://es.thefreedictionary.com/expansivos>

Fernández, R. M., & Tamaro, T. (2004). Biografía de Giovanni Bellini. Biografías y Vidas. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bellini_giovanni.htm

Fernández, R. M., & Tamaro, T. (2020). Biografía de Italo Calvino. Biografías y vidas. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calvino_italo.htm

Frases de la película El Origen (Inception). (s. f.). Frases de la Pelicula.

Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://frasesdelapelicula.com/el-origen/>

Gidwitz, J. (2019, 4 enero). The Droste Effect. Surrealism Today.

<https://surrealismtoday.com/the-droste-effect/>

H., L. (2020, 31 agosto). Portfolio. Kim Jung Gi / SuperAni.

<https://www.kimjunggi.net/portfolio-v2/>

HA! (s. f.). David Hockney. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de

<https://historia-arte.com/artistas/david-hockney>

Hernández, L. L. (2020, 17 julio). ‘Las ciudades invisibles’ de Italo Calvino.

Clave de Libros. <https://clavedelibros.com/las-ciudades-invisibles-italo-calvino/>

hieronymus-bosch.org. (s. f.). Hieronymous Bosch - The Complete Works -

hieronymus-bosch.org. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de

<https://www.hieronymus-bosch.org/>

Imaginario, A. (2020, 6 agosto). Pedro Páramo de Juan Rulfo: resumen,

personajes y análisis de la novela mexicana. Cultura Genial.

<https://www.culturagenial.com/es/pedro-paramo-de-juan-rulfo/>

Inventing Cubism (article) | Cubism. (s. f.). Khan Academy. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/cubism-early-abstract/cubism/a/inventing-cubism>

La trilogía inca: el cóndor, el puma y la serpiente. (2019, 26 marzo). Boletín Machu Picchu. <https://www.boletomachupicchu.com/trilogia-inca-condor-puma-serpiente/>

M. (2019, 22 febrero). Dionisio González muestra el resultado entre arquitectura, diseño y fotografía en el CAC Málaga. Periódico Contexto de Durango. <https://contextodedurango.com.mx/noticias/dionisio-gonzalez-muestra-el-resultado-entre-arquitectura-diseno-y-fotografia-en-el-cac-malaga/>

M.C. Escher Foundation. (s. f.). M.C. Escher Foundation. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://mcescher.com/foundation/>

Molina, M. (2018, 30 diciembre). El artista sanador de ciudades. EL PAÍS. https://elpais.com/cultura/2018/12/29/actualidad/1546088381_428258.html

Mutual Art. (s. f.). Kim Jung Gi. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.mutualart.com/Artwork/Untitled/F02E19997FA1BF90#>

Ni Zan - 7 obras de arte - pintura. (s. f.). www.wikiart.org. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.wikiart.org/es/ni-zan>

Paul Noble: dot to dot, 555 West 24th Street, New York, September 20–October 27, 2007. (2018, 12 abril). Gagosian. <https://gagosian.com/exhibitions/2007/paul-noble-dot-to-dot/>

Reporter, G. S. (2018, 22 febrero). Artist Paul Noble on how he draws. the Guardian. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/sep/19/paul-noble-how-he-draws>

S. (2011, 3 marzo). David Hockney. shootpics. <https://shootpics.wordpress.com/2011/03/03/david-hockney/>

Serpentine Gallery. (2020, 19 mayo). Andreas Gursky: Photographs 1994-1998. Serpentine Galleries. <https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/andreas-gursky-photographs-1994-1998/>

Tate. (s. f.). Paul Noble born 1963. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.tate.org.uk/art/artists/paul-noble-2767>

The National Gallery, London. (s. f.). Albrecht Dürer (1471 - 1528) | National Gallery, London. National Gallery London. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://www.nationalgallery.org.uk/artists/albrecht-durer>

Currículum

Julio Brujis Helfgott

Dirección: Calle Lavadero 1, Padul 18640, Granada

Contacto: 611089905, jbrujis@hotmail.com

Web: www.julio Brujis.com

Educación, Formación y Experiencia Laboral

- 2013 Arte y Cocina, programa de intercambio en la escuela internacional PREM, trabajando con niños de primaria y secundaria, ChiangMai
- 2008 Programa de intercambio artístico. Wanderlust, Bangkok
- 2007-2009 Técnico y fotógrafo del estudio fotográfico en Hampstead, Londres
- 2005-2007 Beca de investigación, Royal Academy of Arts, Londres
- 2002-2005 Post Grado en Artes Plásticas, Royal Academy of Arts, Londres
- 1997-2001 Licenciatura en Artes Plásticas, Byam Shaw School of Art, Londres
- 1995-1996 Estudios de Arte, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima

Publicaciones

- 2008 Platform for Art, Art on the Underground, Londres
- 2007 Next Level Magazine, Issue # 12
- 2006 Next Level Magazine, Issue # 9
- 2006 The Independent, enero
- 2006 Sunday Telegraph, enero
- 2005 Time Out London, junio
- 2002 Alley Magazine, enero - febrero