

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TFM Trabajo Fin de Máster

Título:

**PIROARTE. CORRESPONDENCIA ENTRE EL USO DEL MATERIAL Y LA FORMULACION DEL PROYECTO:
LA CICATRIZ DEL FUEGO.**

Autor: Alejandro García Vico

Tutor: Isidro López Aparicio.

Master Universitario en Dibujo: Creación, Producción y Difusión
2017/18.

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Dibujo y Arte Contemporáneo

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2018

Título:

TFM Trabajo Fin de Máster

PIROARTE. CORRESPONDENCIA ENTRE EL USO DEL MATERIAL Y LA FORMULACION DEL PROYECTO: LA CICATRIZ DEL FUEGO.

Autor: Alejandro García Vico

Tutor: Isidro López Aparicio.

Master Universitario en Dibujo: Creación, Producción y Difusión
2017/18.

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Dibujo y Arte Contemporáneo

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2018

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. METODOLOGÍA	3
3. OBJETIVOS	2
Objetivos particulares	
Objetivos generales	
4. PANORAMA ACTUAL	4
5.“MANOS A LA OBRA”	6
6. CONCLUSIONES. EL FIN DE UN PRINCIPIO	65
7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	66
7.1. Publicaciones	
7.2. Material electrónico	

RESUMEN

Este proyecto pretende ser un acercamiento a la pólvora como material artístico-plástico, así como una presentación formal de mi trabajo, desde el proceso hasta la obra final. En ningún momento pretende ser el descubrimiento de un nuevo material para el mundo del arte.

Durante los dos últimos años de mi carrera me centré en la pólvora como material artístico-plástico, como material para crear arte. Lo que comenzó de forma casual, por azar, fue tomando forma, solidificándose en algo real.

Tras años de experimentación e investigación, los resultados aquí presentes demuestran que sí es posible crear arte a partir de un material tan particular como es la pólvora.

Como si de un trabajo de alquimia se tratara, comprenderemos la composición de la pólvora, así como cada uno de los materiales que la conforman, azufre, nitrato/cloruro y carbón. Mezclando cantidades distintas de estos elementos, se realizarán una serie de test para dar con la mezcla que más se adecue a la exigencia requerida. De la misma manera, daremos con el soporte más adecuado para que la pólvora se exprese tal cual es, libre, presuntuosa y rebelde.

Tras una serie de exposiciones, el trabajo con la pólvora evoluciona. En ese sentido veremos como a raíz de añadir una serie de elementos, el resultado plástico de la obra, cambia por completo. En este punto, se podría decir que se abre un nuevo camino y ese camino es el que dará como resultado una nueva obra.

Palabras clave: pólvora, pintura, azar, arte.

ABSTRAC.

This Project an approach to gunpowder as an artistic plastic material and a presentation of my work from the beginning of the process to the final piece of art. It does not pretend to seem to discover a new material for the World of Art.

The last two years of my career, i have been focusing on the use of gundpowder as artistic plastic material, and such, a material to creart art. Something that began casually, at random, started to take shape, turning into real.

After years of experimentation and investigation, the results i am showing you here demonstrate that it is possible to créate art from such an unusual material as the gunpowder.

As if it was a chemical research, we will get to understand the composition of the gunpowder, and will do so of each material that shape it : Sulphur, Nitrate/Chloride and Carbon. Mixing different quantities of these materials, a range of test will be performed to find the mix that is the best meet the requirements. The same way we will search for a material that best bears the gunpowder to be able to show itself as it is: free, presumptuous and rebel.

After a number of expositions, my work with the gunpowder has evolved. Adding a few new elements change the plastic result of the final artwork completely. At this point, a new path begins and this path will lead yo a new piece or art.

Keywords: gunpowder, painting, random, art.

1. INTRODUCCIÓN

¿Se puede pintar con pólvora?

Con esta pregunta se inicia este trabajo. Un trabajo de investigación y experimentación con un material que, por su naturaleza, poco tiene que ver con el arte.

La pólvora es el primer explosivo conocido, fue descubierto por casualidad en China en el siglo IX. Su hallazgo pudo ser fruto de las investigaciones de algún alquimista que, en su búsqueda del elixir de la eterna juventud, mezcló por accidente ciertas sustancias, dando así con la fórmula del explosivo.

La pólvora es un material asociado a las guerras, la muerte, el terrorismo, la destrucción, está más “hermanado” con la muerte que con la creación o la cultura.

Pero con este trabajo se pretende dar respuesta a la cuestión inicial.

Durante un periodo de tiempo, se ha dialogado con el material, como si de *un toma y daca* se tratara. Se ha investigado, experimentado, en donde han habido aciertos y errores, todo ello para entender la pólvora como un material artístico-plástico.

En este trabajo se aborda, aparte del material en sí, la creación de una obra con pólvora, mostrando su comportamiento, antes, durante y al final.

2. METODOLOGÍA.

En primer lugar, realizar un primer contacto con el material para ver cómo se comporta y por qué.

A partir de esta idea surgirá un recetario en donde analizaremos el comportamiento y funcionamiento de cada uno de sus componentes.

Mediante el método de aprendizaje ensayo-error, ya que no hay una base establecida, llegaremos a unas conclusiones que darán pie a una creación artística.

Se utilizarán una serie de elementos para manipular la pólvora, generando así una serie de efectos de resultados variados.

3. OBJETIVOS.

OBJETIVOS PARTICULARES.

- En primer lugar, hallar una mezcla base con la que trabajar e ir manipulándola a nuestro antojo, para así sacar un mayor partido al material.
- Tras obtener esa “base madre”, buscar y comprobar que soporte es el más idóneo para que la pólvora se muestre tal como es.
- Tras experimentar con el material y el soporte, comenzar el camino del arte.
- A partir de una idea, generar una obra que dará pie a una serie, con idea de realizar una exposición.

OBJETIVOS GENERALES.

- Demostrar que se puede pintar con pólvora.
- Mostrar una obra completa, a nivel plástico, artístico, conceptual, etc.
- Hacer ver que esta técnica evoluciona, a la par que evoluciono yo con ella.

4. PANORAMA ACTUAL.

Es muy difícil intentar encontrar o enmarcar esta técnica en la historia, si bien es sabido que el fuego ha sido usado como material plástico, la pólvora lamentablemente no ha corrido la misma suerte.

Tenemos que irnos al año 1984 para encontrar el primer contacto de la pólvora en el mundo del arte. Teniendo a Cai Guo-Qiang como precursor de ello.

Cai Guo-Qiang forma parte de la vanguardia artística que surgió en china en los años ochenta.

Mediante el uso de materiales tradicionales chinos, como la pólvora, Cai pretende mostrar y evidenciar que elementos como este, o el fuego, o la luz, son consustanciales a cualquier cultura. Así, mediante el uso de un producto, digamos local, logra una propuesta artística global. De esta forma consigue hacerse entender en occidente a través de lo específico de la comunidad oriental, consiguiendo un producto transcultural, en tanto que afecta a varias culturas y sus relaciones.

Figura 1: Dragón ascendiendo: Proyecto para extraterrestres n.º 2. 1989.

La pólvora es el material que caracteriza a Cai Guo-Qiang. Durante toda su trayectoria artística, que le ha llevado de China a Japón y de allí a estados unidos, la pólvora a permanecido en el centro de sus múltiples trabajos como medio para crear dibujos grandes y modestos, y para realizar espectaculares eventos pirotécnicos por los que probablemente es más conocido.

*“Me gusta el riesgo de trabajar con pólvora, me emociona. Dependiendo de los ingredientes que use, la pólvora explota a diferentes velocidades y con diferentes sonidos y grados de espectacularidad. Los cambios impredecibles son fascinantes”.*¹

Al ser un material tan “nuevo”, pocas son las referencias que existen sobre la pólvora como material artístico. En la actualidad, y gracias en mayor medida a las redes sociales, es posible dar con artistas que trabajan con este material. De este modo tenemos a Danny Shervin, un financiero que ha mutado a artista gracias a Facebook o Instagram, Steve Woodbury, artista de Tasmania que mezcla la pólvora con la caligrafía zen, Lisa Friedrich, artista americana, así como KJ Kahnle, también americana.

En un nivel distinto, tendríamos a Ryder Richards. Artista estadounidense con un reconocimiento más internacional, fuera de las redes sociales. Su obra realizada con pólvora es una constante crítica a la sociedad actual.

No es fácil encontrar información sobre artistas y mucho menos encontrar algún tipo de bibliografía, salvo, y especialmente, de Cai Guo-Qiang, en lo que a pólvora se refiere. Al ser un material que está mas vinculado con lo antisocial que con lo cultural, aun es un mundo por descubrir, por tratar, por investigar.

---

¹ Cai Guo-Qiang junto a You Jindong. (1988). *Painting with gunpowder*. Leonardo 21 n°3.

5. MANOS A LA OBRA.

El artista, a veces, no se conforma con las experiencias vividas por otros antecesores. El entrar en el mundo del arte hace de su carrera una preocupación constante por investigar con otros materiales, con otros soportes, que hacen de su obra una nueva forma de actuación. Esto hace que sus principios sean o se conviertan en periodos de altos y bajos en cuanto a los resultados esperados.

Es curioso como el azar convive con el ser humano, como por una serie de circunstancias se producen descubrimientos, encuentros, inventos, etc.

En este caso el azar hizo que, transitando por las aulas de escultura, cuando cursaba la licenciatura en bellas artes, diese con el azufre. Dese con el material con el que comenzaría mi periplo real, físico, con el arte.

Dicho “encuentro” propició que, automáticamente, le prendiera fuego, usando como un soporte un pedazo de barro cocido. El resultado, el cual compartí con un profesor que en ese momento se encontraba allí, fue de un dibujo muy expresivo, matérico. visualmente fresco, pareciendo incluso un fósil. A todo esto hay que añadir el olor del azufre quemado, muy característico y molesto.

Figura 2: Barro cocido y azufre.

Tras lo sucedido, rápidamente las ideas surgen en la cabeza. La primera, buscar información sobre el material, dónde comprarlo, cómo adquirirlo... y así fue. La búsqueda realizada dio como resultado la compra de unos “cordones” de azufre solidificados, con lo que se realizaron una serie de trabajos plásticos y comenzando así mi entrada en el arte.

*“Los pintores reflexionamos continuamente sobre cómo pintar, qué pintar y por qué pintar. Pero cuando nos preguntan por qué hoy necesitamos seguir pintando, a menudo no tenemos una respuesta racional sólida. En realidad la respuesta simple es: amamos pintar”.*²

Tras un corto periodo de tiempo trabajando con el azufre, navegando un día por internet en busca de mas información, di con un link en el cual se hablaba sobre la pólvora y de que el azufre la conforma. Llevado por la curiosidad y una vez más por azar, di con la mezcla, así como con las cantidades. Rápidamente la pregunta se formó en mi cabeza ¿se podría pintar con esto?

A la pregunta de por qué usar la pólvora, no solo una respuesta se puede dar. Quizás la principal sea por lo extraño y original del propio material, pero una vez que es tratado, son innumerables las posibilidades que ofrece. La investigación, la experimentación, se vuelven un juego donde la combinación de los elementos, la temporalidad de la consumación, la incidencia del quemado, hasta el azar que la pólvora proporciona, se convierten en “herramientas” con las que trabajar.

A partir de la destrucción, se genera la creación.

La pólvora es un material que no tiene ningún tipo de relación con el arte, su naturaleza es destructiva. La pregunta que la gente se suele hacer con mas frecuencia es si explota, a lo que la respuesta es un no rotundo. ¿Y esto por qué? pues se debe a que no está pensada como por ejemplo en un petardo. El petardo explota debido a varios factores, entre ellos a que la combustión absorbe el oxígeno, al gran volumen de gas que se genera dentro del petardo y que, al ser un espacio tan pequeño, no aguanta la presión. Al contrario de eso la pólvora, sin estar pensada, se consume, genera una llamarada que una vez ha quemado todo el material, desaparece.

La Pólvora se descubrió por casualidad en la China del siglo IX. Se trata del primer explosivo conocido y su uso principalmente fue para propulsar fuegos artificiales y, posteriormente, para uso militar. (Wei, 1980).

---

² El espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado.(2017).

La composición de la pólvora que principalmente se conoce, en este caso se la denomina como pólvora negra, consta de un 75% de nitrato de potasio, 15% de carbón y un 10% de azufre. Cada elemento tiene su función, por lo que de esta manera nos encontramos con que:

El nitrato de potasio, que químicamente se expresa como KNO_3 , es un fuerte oxidante que proporciona oxígeno a la mezcla final, ya que sin oxígeno no puede haber combustión.

El azufre es un no metal de un característico color amarillo así como de un fuerte olor. En cuanto a la mezcla, el azufre facilita la propagación de la combustión, aumentando así, la velocidad. Al ser un elemento insensible a la humedad, mejora la estabilidad.

Por último y quizás el componente más importante, el carbón. El carbón es el combustible base de la pólvora, esto es, aporta energía. (Urbanski, 1967).

Una vez entendido el funcionamiento de cada uno de los elementos, el siguiente paso fue dar con el soporte adecuado. Comencé con madera, con metal, combinando ambas superficies, papel, y por último la tela, concretamente algodón.

Figura 3: Pólvora sobre madera y metal.

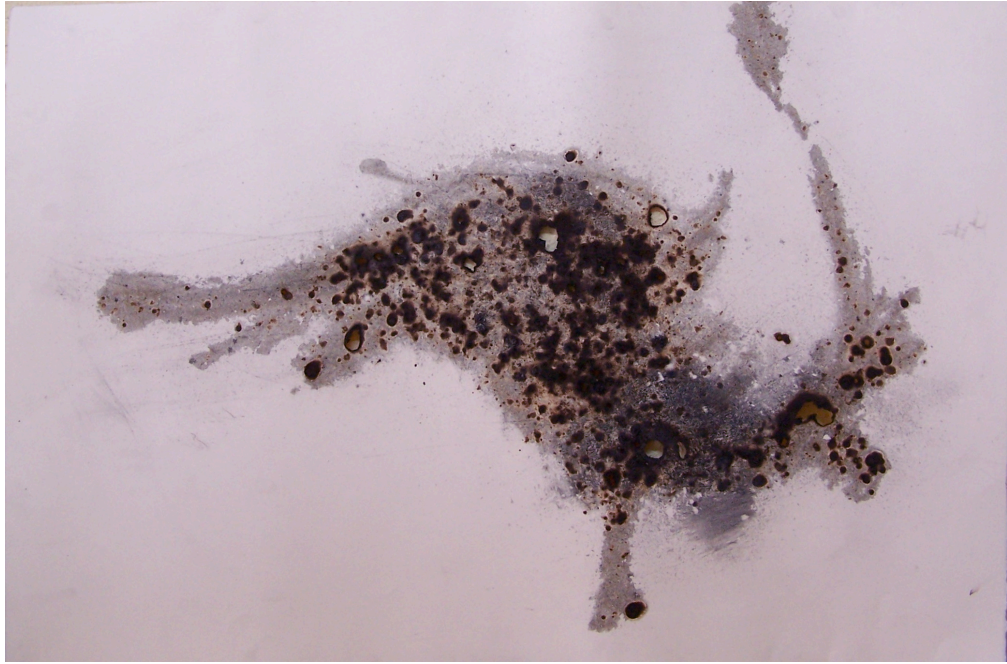

Figura 4: Pólvora sobre papel.

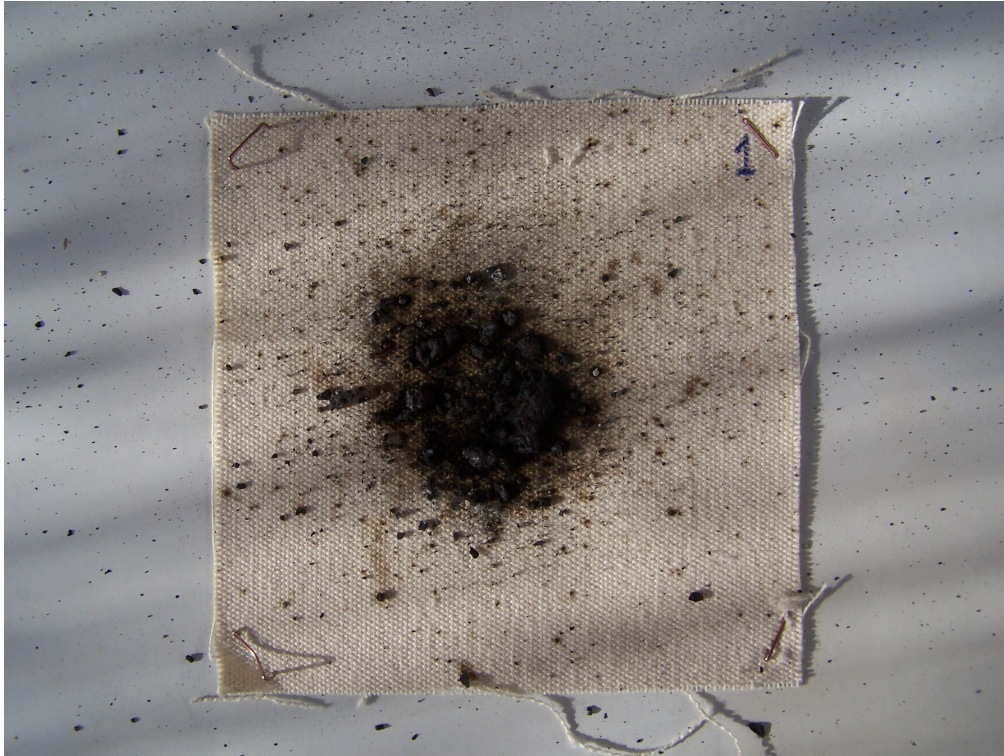

Figura 5: Pólvora sobre tela 1.

No existe una fórmula concreta para hacer pólvora, por lo que uno puede variar las cantidades de los elementos, dando así una variedad de pólvoras.

Para entender aun más, la propia naturaleza del material se realizó un recetario con 80 pruebas distintas, a continuación 20 ejemplos de ello.

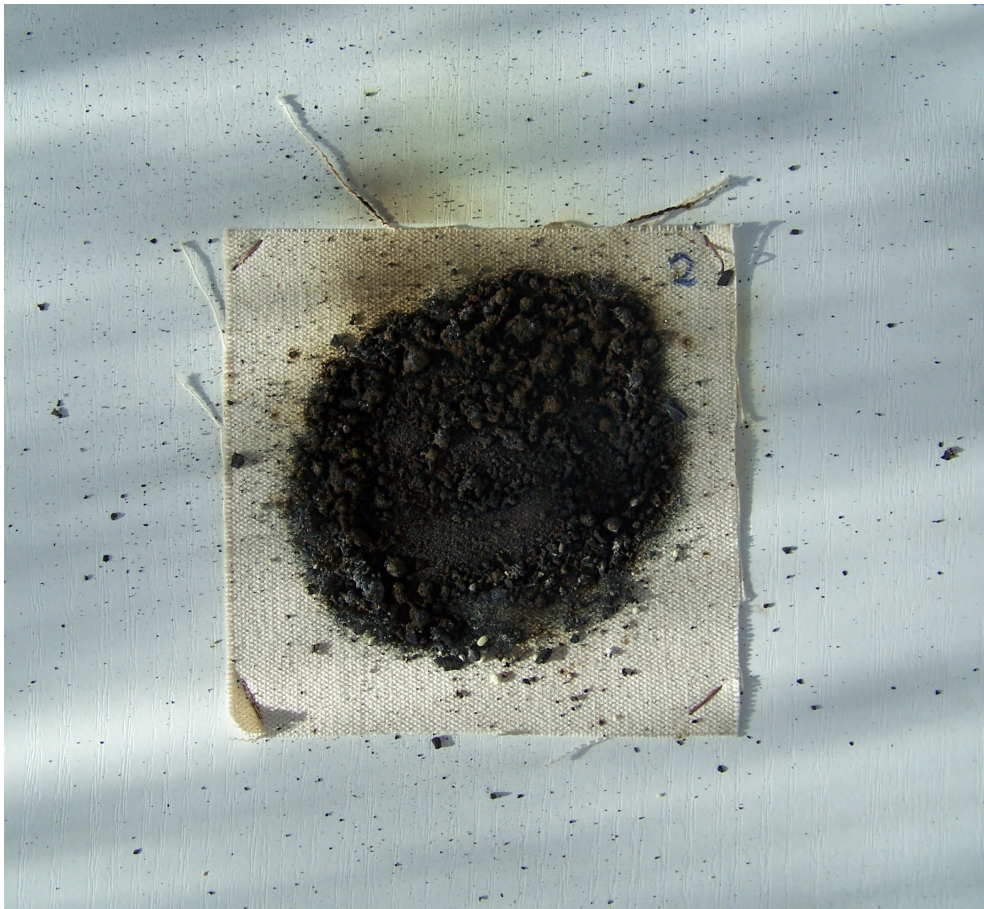

MEZCLA N° 1.

CARBÓN: 7
NITRATO: 4
AZUFRE: 3

TEMPORABILIDAD: 9 SEGUNDOS

MEZCLA N° 2

CARBÓN: 3
NITRATO: 4
AZUFRE: 7

TEMPORABILIDAD: 36 SEGUNDOS.

MEZCLA Nº 3

CARBÓN: 4
NITRATO: 7
AZUFRE: 3

TEMPORABILIDAD: 8 SEGUNDOS

MEZCLA N° 4

CARBÓN: 4
NITRATO: 3
AZUFRE: 7

TEMPORABILIDAD: 33 SEGUNDOS

MEZCLA N° 5

CARBÓN: 7

NITRATO: 3

AZUFRE: 4

TEMPORABILIDAD: 16 SEGUNDOS

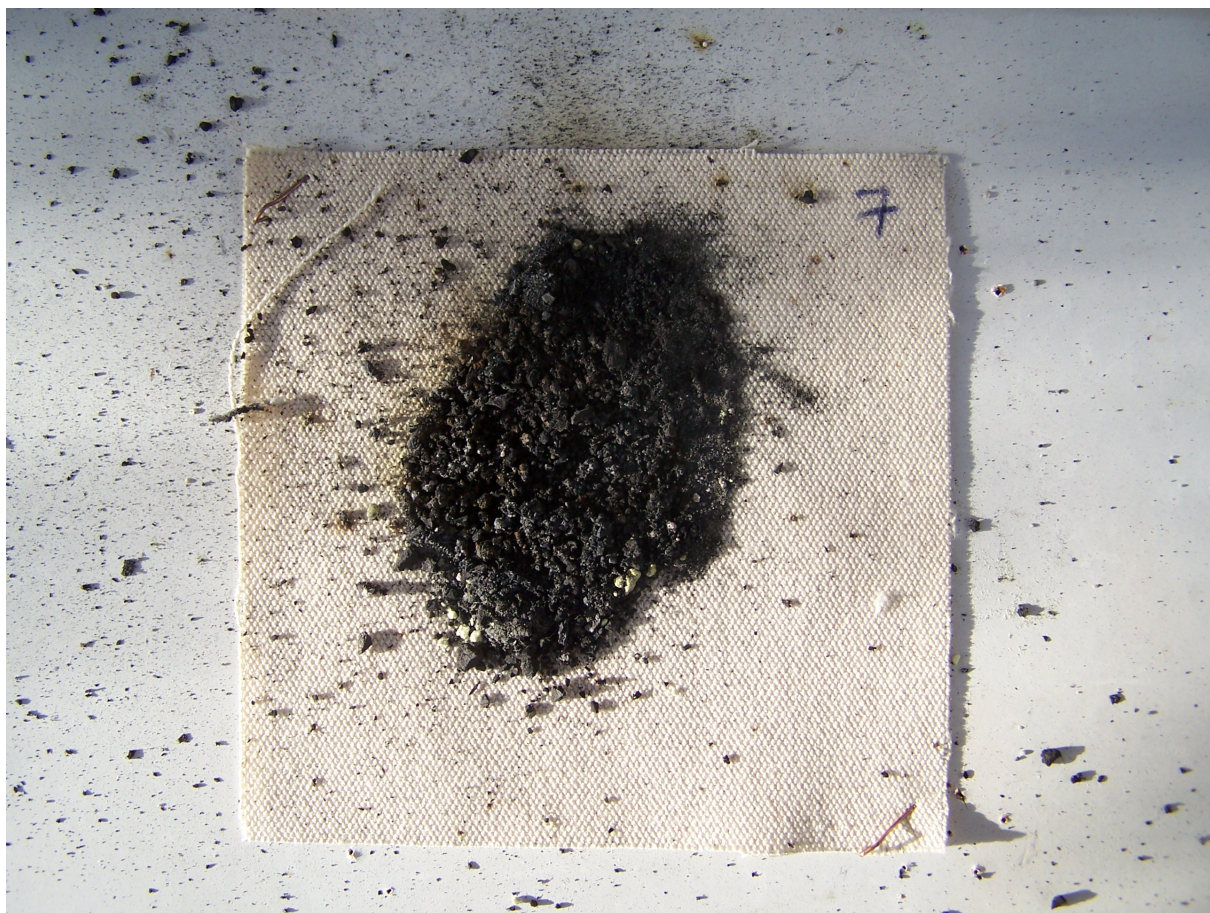

MEZCLA N° 6

CARBÓN: 1
NITRATO: 2
AZUFRE: 4

TEMPORABILIDAD: 22 SEGUNDOS

MEZCLA N° 7

CARBÓN: 4

NITRATO: 1

AZUFRE: 2

TEMPORABILIDAD: 46 SEGUNDOS

MEZCLA N° 9

CARBÓN: 2
NITRATO: 1
AZUFRE: 4

TEMPORABILIDAD: 54 SEGUNDOS

MEZCLA N° 15

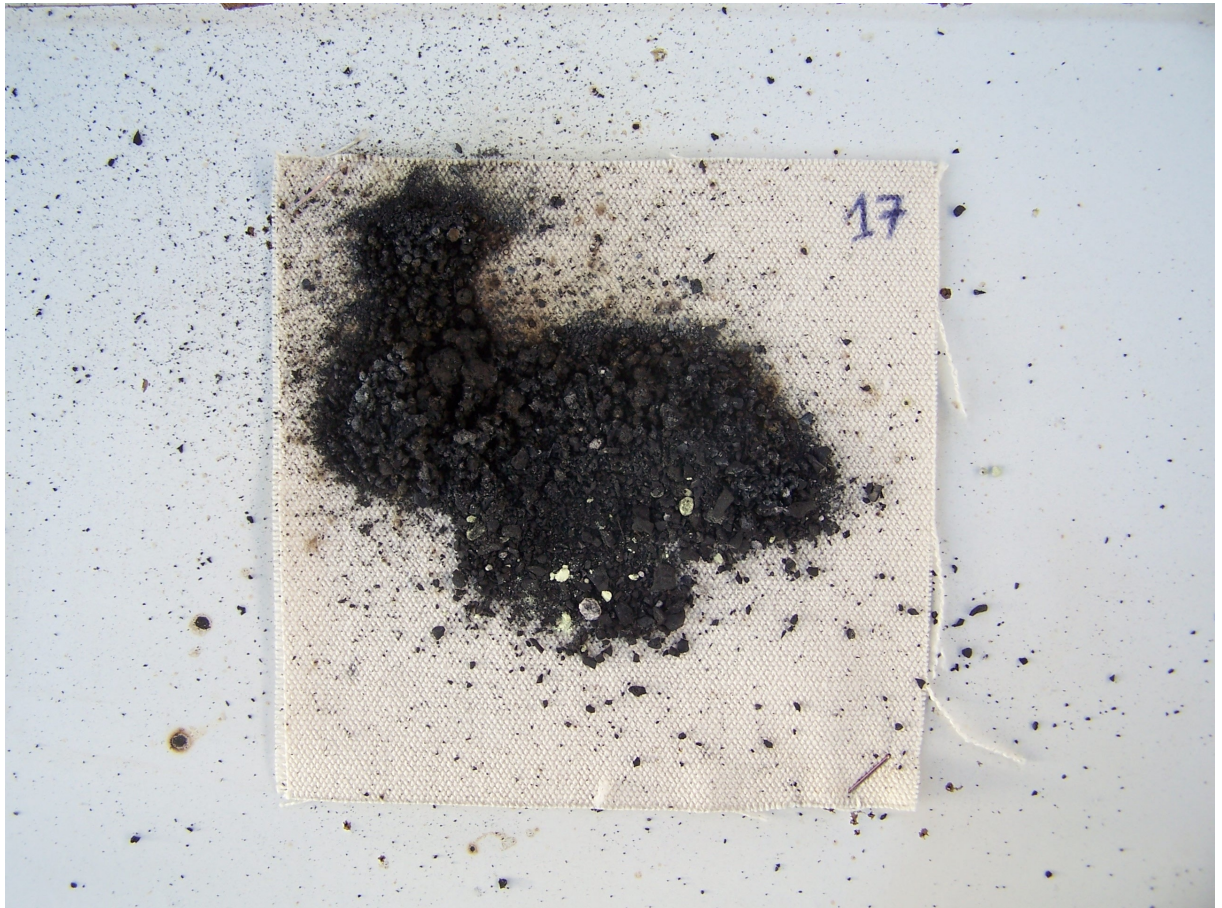
CARBÓN: 2

NITRATO: 5

AZUFRE: 3

TEMPORABILIDAD: 12 SEGUNDOS

MEZCLA N° 17

CARBÓN: 6

NITRATO: 2

AZUFRE: 3

TEMPORABILIDAD: 30 SEGUNDOS

MEZCLA N° 18

CARBÓN: 3

NITRATO: 2

AZUFRE: 6

TEMPORABILIDAD: 46 SEGUNDOS

MEZCLA N° 19

CARBÓN: 2
NITRATO: 6
AZUFRE: 3

TEMPORABILIDAD: 8 SEGUNDOS

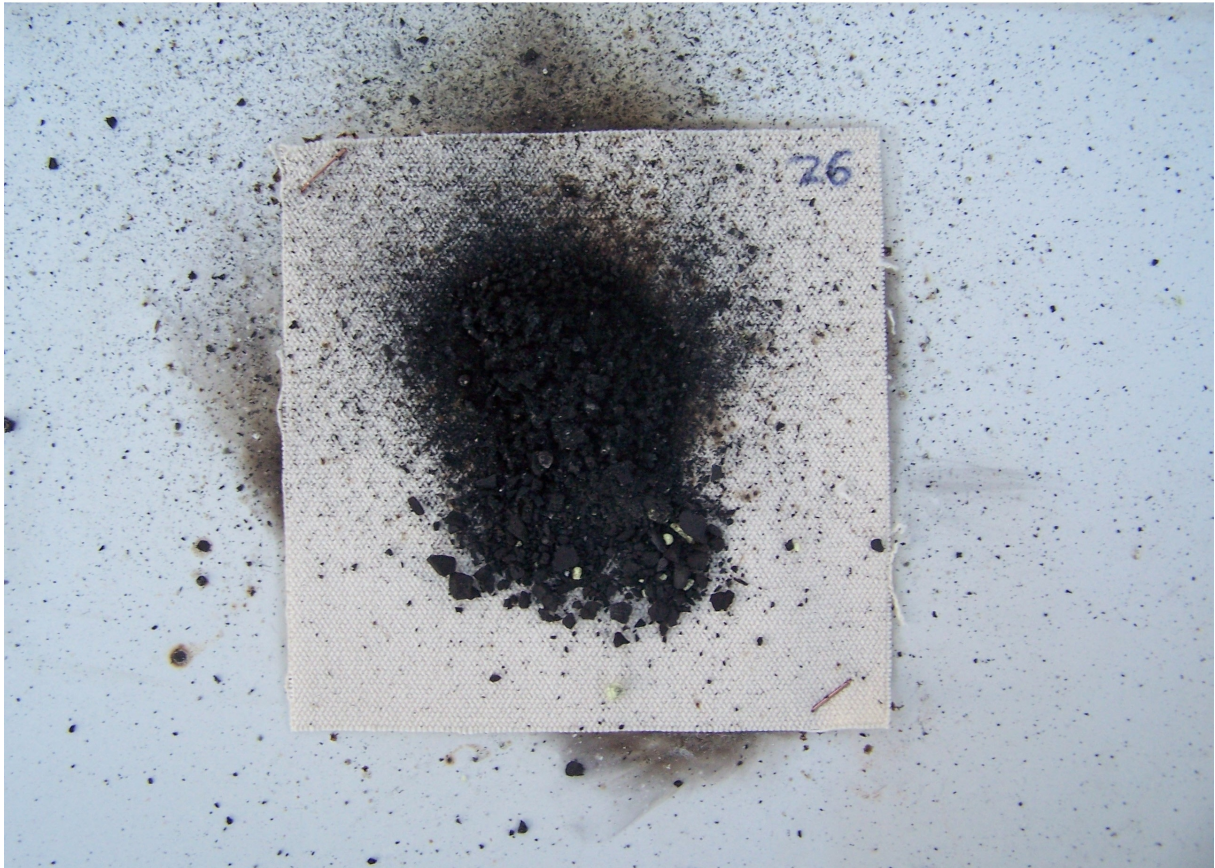

MEZCLA Nº 22

CARBÓN: 5
NITRATO: 4
AZUFRE: 3

TEMPORABILIDAD: 10 SEGUNDOS

MEZCLA Nº 26

CARBÓN: 6
NITRATO: 2
AZUFRE: 1

TEMPORABILIDAD: 31 SEGUNDOS

MEZCLA N° 27

CARBÓN: 1
NITRATO: 2
AZUFRE: 6

TEMPORABILIDAD: 40 SEGUNDOS

MEZCLA N° 29

CARBÓN: 2
NITRATO: 6
AZUFRE: 1

TEMPORABILIDAD: 33 SEGUNDOS

MEZCLA Nº 34

CARBÓN: 7
NITRATO: 5
AZUFRE: 8

TEMPORABILIDAD: 29 SEGUNDOS

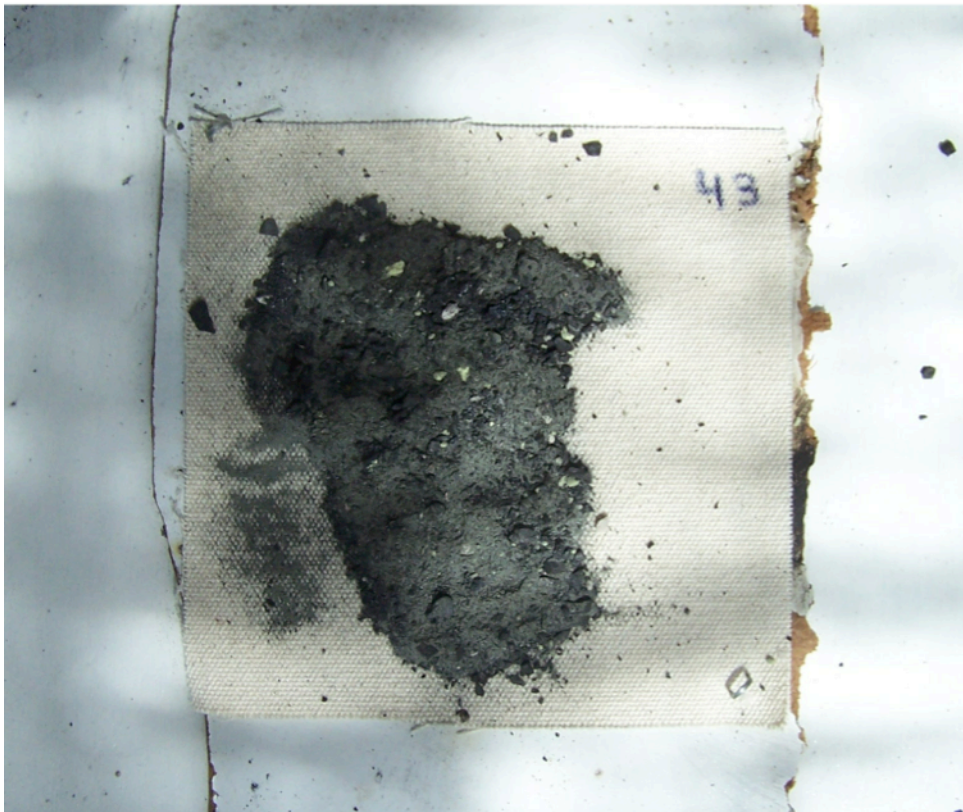

MEZCLA N° 41

CARBÓN: 1
NITRATO: 7
AZUFRE: 6

TEMPORABILIDAD: 20 SEGUNDOS

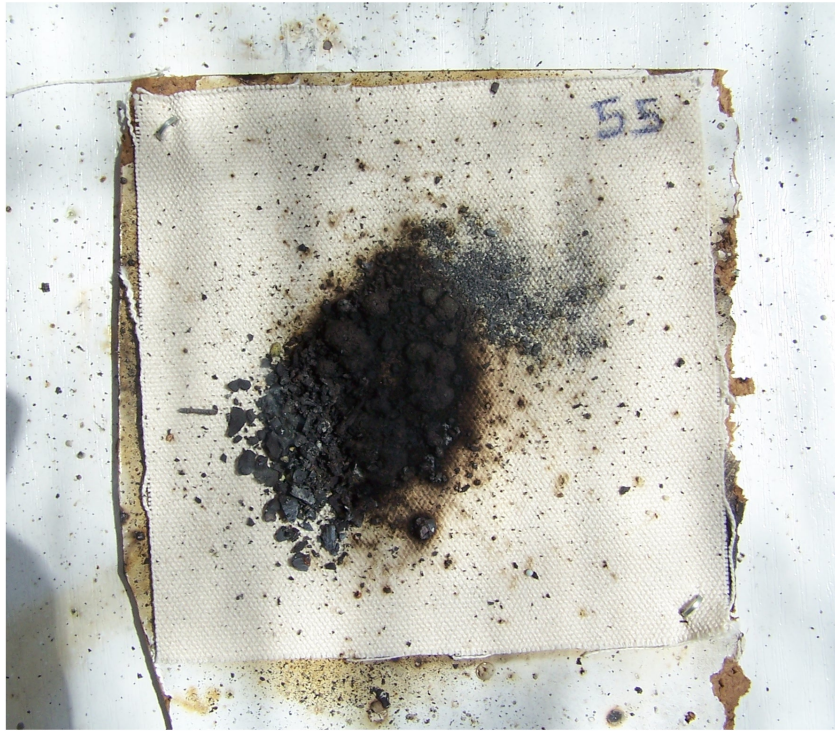
MEZCLA N° 43

CARBÓN: 7

NITRATO: 1

AZUFRE: 6

TEMPORABILIDAD: 300 SEGUNDOS

MEZCLA N° 55

CARBÓN: 3
NITRATO: 1
AZUFRE: 2

TEMPORABILIDAD: 8 SEGUNDOS

MEZCLA N° 57

CARBÓN: 1
NITRATO: 7
AZUFRE: 2

TEMOPORABILIDAD: 16 SEGUNDOS

MEZCLA N° 61

CARBÓN: 1
NITRATO: 5
AZUFRE: 8

TEMPORABILIDAD: 21 SEGUNDOS

Sobre la tela, la pólvora se muestra como es realmente, un material que quema, que destruye, genera ruido, llamas, humo, etc. Se podría decir que se comporta como realmente es. Se produce algo mágico.

Para empezar, quizás lo mas conveniente, sea hablar de cómo la uso, que medidas utilizó, que medidas de seguridad empleo y por qué.

Tras las pruebas que realicé anteriormente, que dieron como fruto el recetario de 80 mezclas con distintas medidas, pude llegar a varias conclusiones:

- Si en la mezcla, la cantidad de nitrato es mayor que las otras, el resultado que da una vez prendida la pólvora, es una costra que perfora con facilidad el soporte, por lo que ese resultado no es muy positivo de cara al trabajo.
- Si por el contrario, hay un mayor volumen de carbón o azufre en relación al nitrato, ambos materiales pesan mas que el nitrato, por lo que el oxígeno, que a porta este ultimo, desaparece ergo no se produce la ignición.
- Hallar receta con la que perfectamente podía realizar mis obras sabiendo, de alguna manera, el resultado que me iba a dar. Y digo “de alguna manera”, porque al ser un material tan azaroso, tan imprevisible, aunque uno quiera repetir una obra el resultado siempre será diferente, algo que le otorga a este material un punto de exclusividad.

Dicha mezcla consta de 7 partes de carbón, 4 de nitrato y 3 de azufre.

Esta mezcla, la primera en el recetario, me proporciona lo que busco de la pólvora, destrucción y a la vez creación. Perfora, quema, mancha, produce materia, residuos, pero mantiene y “respeta” lo que le pido. Respeta la imagen.

A partir de ese momento mi relación con la pólvora se centra más, comienzo a investigar más, profundizo en el material, en su comportamiento. Comienzo a entender la importancia del accidente, a observar el contraste entre liberación y restricción.

La pólvora es un material ígneo y como tal, requiere de unas normas de seguridad:

- En primer lugar hay que tener en cuenta la ropa. El uso de una ropa de tejido grueso, ayudará a que no nos quememos.
- El uso de guantes y mascarilla para no, por un lado quemarnos las manos y por otro evitar la inhalación del humo que se genera.

- Como tercera norma, el espacio de trabajo. Es muy importante que el sitio donde se trabaje con pólvora, sea un lugar amplio y bien ventilado.
- Existe un principio de física, que dice que el roce de los cuerpos genera calor. Bien, pues a partir de este principio los componentes serán triturados por separado y una vez pulverizados, se mezclaran con la mano, sin frotarlos entre si.

La primera ocasión que tuve para poder mostrar mi obra, fue para la sala de exposiciones que la Caja General de Ahorros de Granada tenía en Motril. Dicha exposición, titulada CODIGOS DE BARRAS, estaba compuesta por una serie de retratos realizados a familiares y amigos en situaciones poco convencionales, por lo que el resultado es una colección variopinta de muecas.

En esta ocasión comencé a trabajar las imágenes bajo un efecto óptico, llamado moaré. Este efecto óptico juega con el ancho de las líneas y con la distancia entre el observador y la imagen, quiero decir, cuanto mas alejado se está de la imagen, más nítida se ve. (Díaz Padilla, 2010)

Figura 6: MADA. 2011

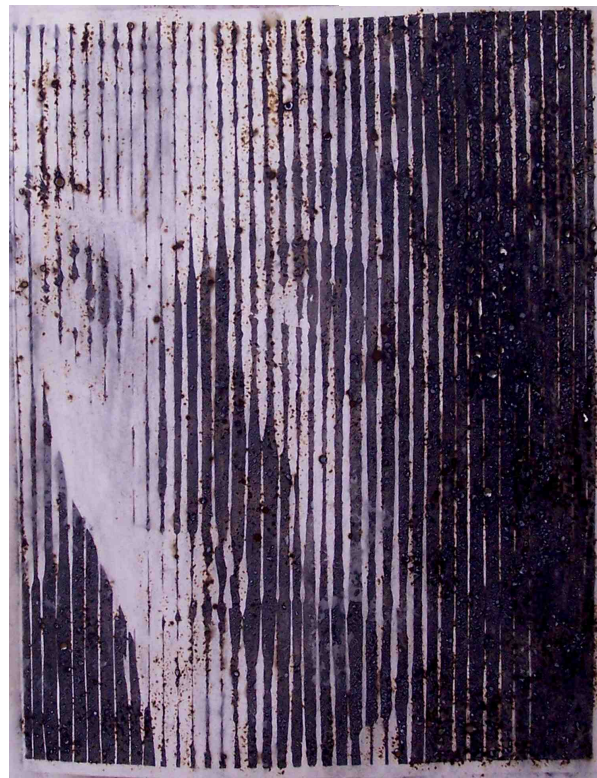

Figura 7: MANUEL.2011

Figura 8: PEPA. 2011

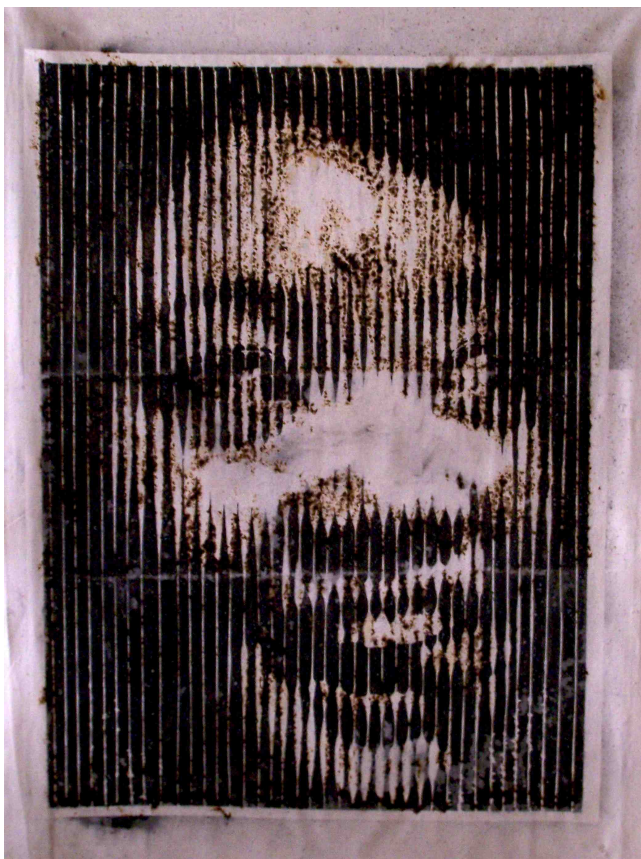

Figura 9: AMY. 2011

Figura 10: LOLA. 2011

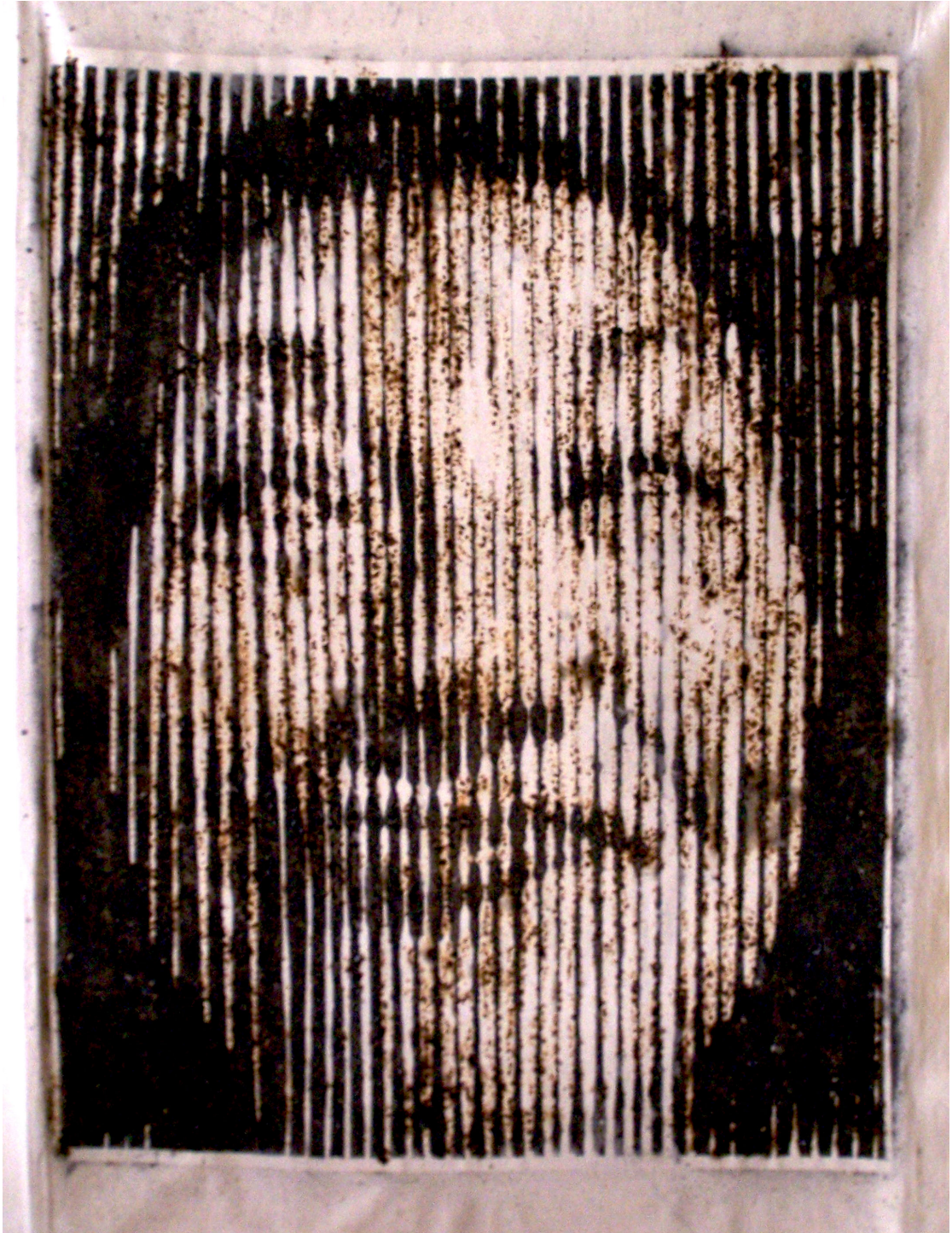

Figura 11: MARIÁNGELES. 2011

1325 es una serie de cuadros relacionados con una ley de la ONU, que trata sobre la situación de las mujeres en los conflictos armados. Este proyecto surgió como una propuesta realizada por la Fundación Euroárabe. Cada imagen representa uno de los artículos que conforman la ley, por lo que se podría decir que la exposición no es muy “amena”, si no todo lo contrario, a nivel conceptual y sobretodo visual, es dura. Remueve la conciencia.

Como dato curioso, las imágenes están hechas con pólvora, que contradictoriamente, es el material que genera los conflictos armados.

Figura 12: Art.8-R.1325. 2014

Figura 13: Art.12-R.1325. 2014

Figura 14: Art.9-R.1325. 2014

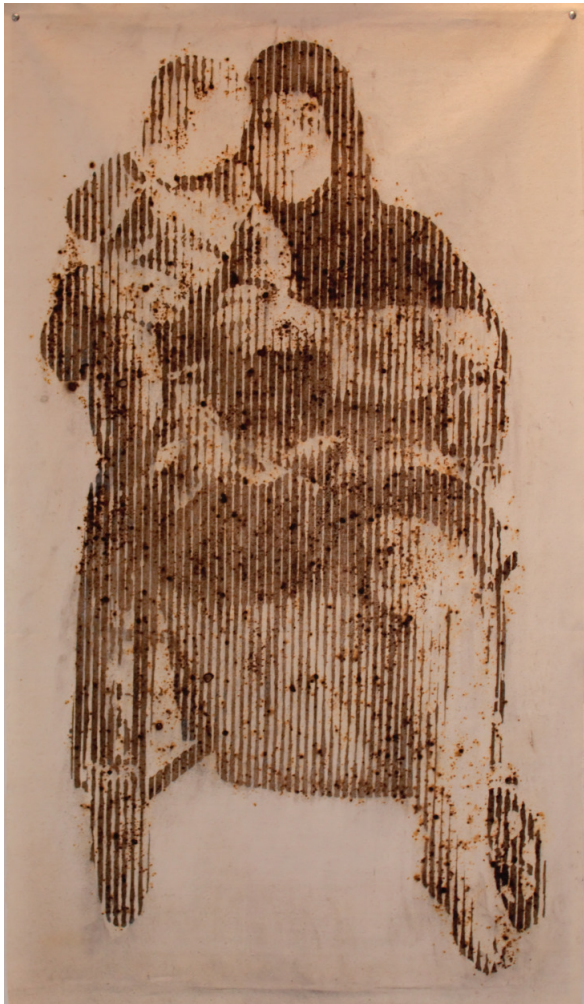

Figura 15: Art.16-R.1325. 2014

Figura 16: Art.11-R.1325. 2014

Figura 17: Art.6-R.1325. 2014

Figura 18: Art.10-R.1325. 2014

Figura 19: Art.16-R.1325. 2014

Figura 20: Art.2-R.1325. 2014

La siguiente ocasión me la brindó el centro cultural de Los Condes de Gabia, el proyecto que realicé, denominado NATURALEZA MUERTA, versaba sobre el suicidio.

NATURALEZA MUERTA constaba de una serie de cuadros realizados a modo de códigos QR. Dichos códigos, que actualmente podemos encontrarlos por todos lados, son códigos de barrar cuadrados que almacena datos codificados.

La exposición se concibió como un juego de deducción, con sus reglas establecidas. El espectador con ayuda del móvil, ya que es necesario el uso de un lector de códigos QR y una serie de pistas, debía de descubrir, deducir, la temática de dicha exposición.

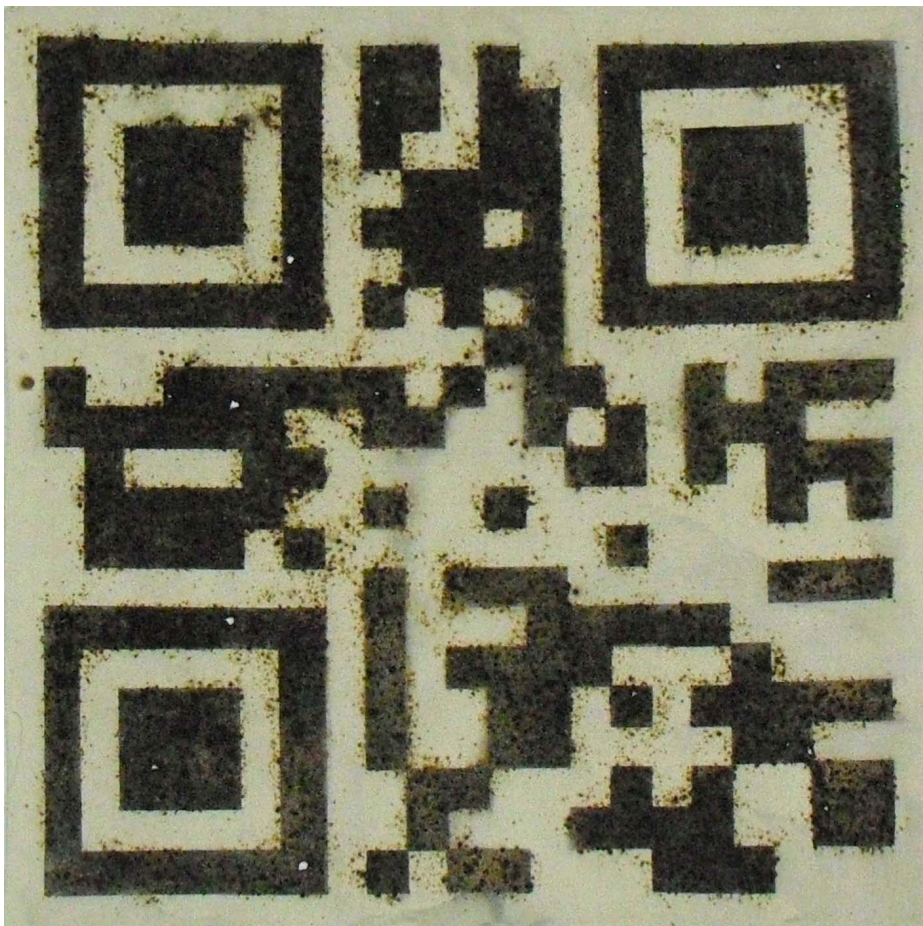

Figura 21: Suicidio asistido. 2014

Figura 22: Ahogamiento. 2015

Figura 23: Ahogamiento. 2015

Figura 24: Desangrado. 2015

Figura 25: Impacto cartucho de escopeta. 2015

Figura 26: Impacto cartucho de escopeta. 2015

Figura 27: Ahogamiento. 2015

Figura 28: Ahogamiento. 2015

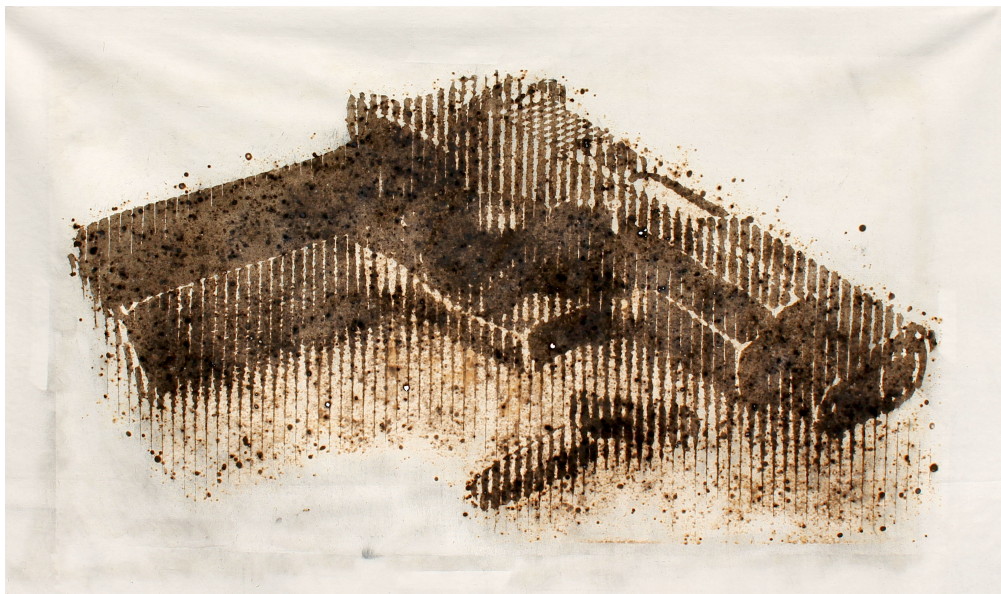

Figura 29: Naturaleza Muerta. 2015

Figura 30: Envenenamiento aspid. 2015

MIOPIA es el título de un proyecto, realizado conjuntamente con El Alcázar Real de Sevilla. Este proyecto con aires autobiográficos, se basa enteramente, como su propio nombre indica, en ese déficit visual.

La miopía es un defecto del ojo, que hace que los objetos en la lejanía se vean borrosos. Yo sufro este problema desde la infancia, de ahí lo “autobiográfico”, por lo que la base principal de esta exposición giró entorno a eso, que el espectador vea como veo yo.

Las imágenes, entre que están borrosas y que están realizadas mediante el efecto moaré, hacen que el espectador “juegue” aun más con las distancias.

Figura 31: DAVID. 2016

Figura 31: SORPRESA. 2016

Figura 32: PICASSO. 2016

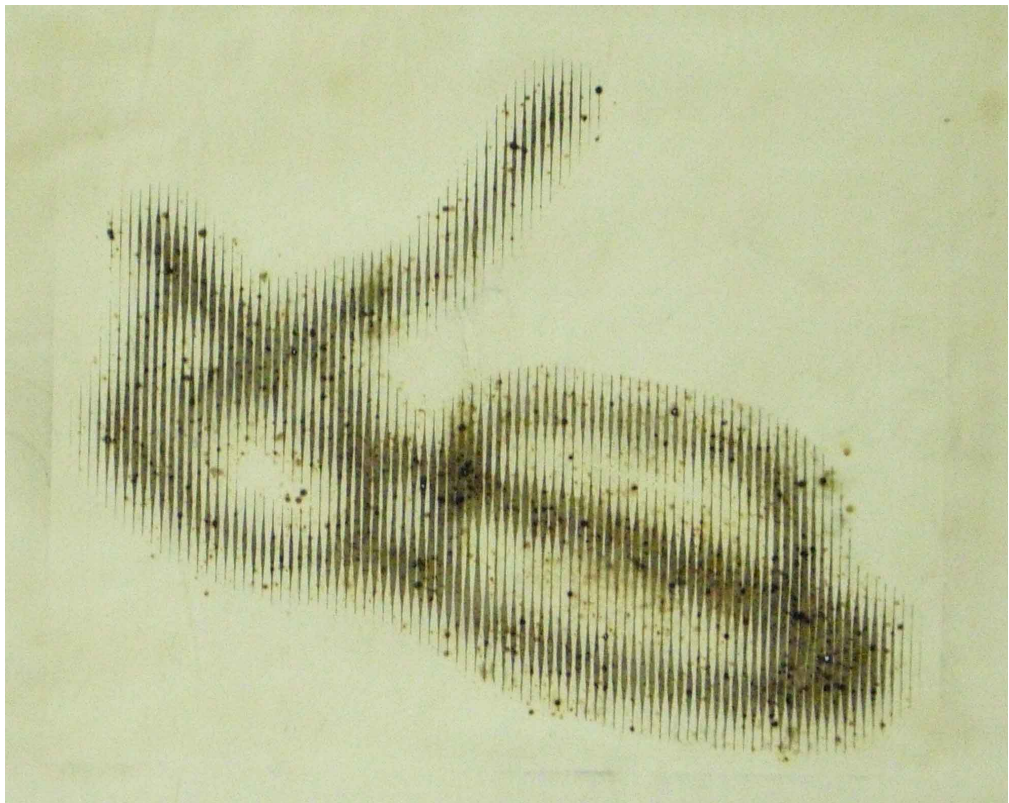

Figura 33: MIS OJOS. 2016

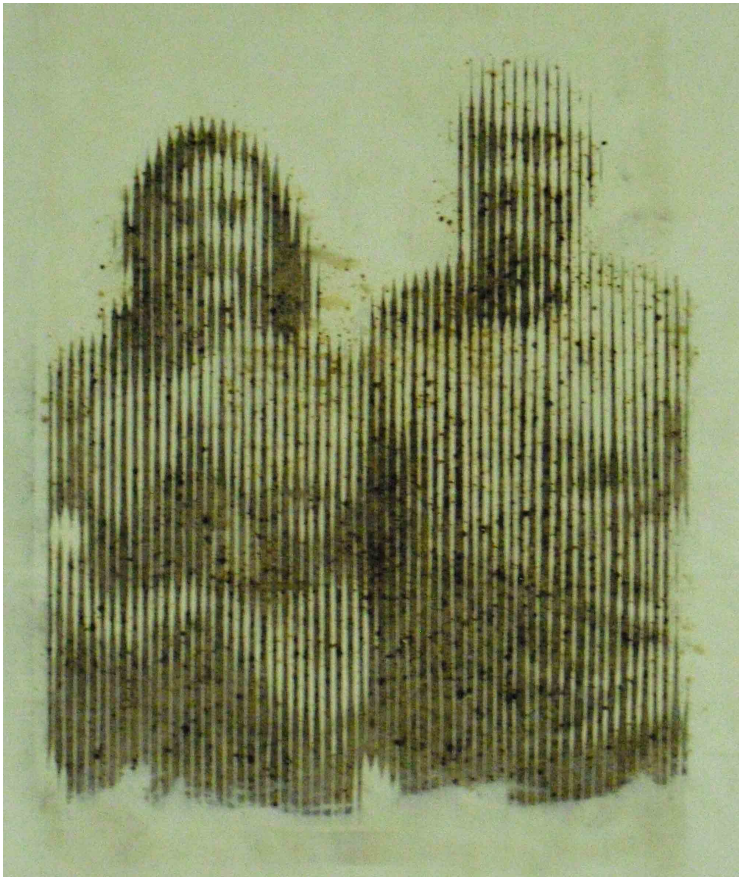

Figura 34: TANDEM. 2016

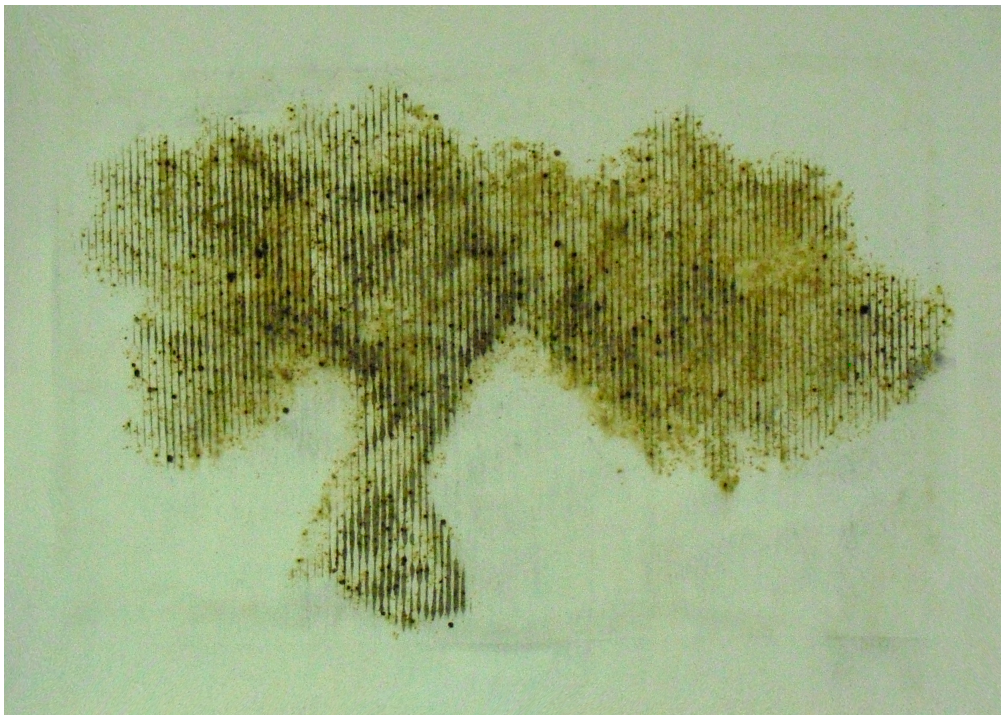

Figura 35: TRES PIES. 2016

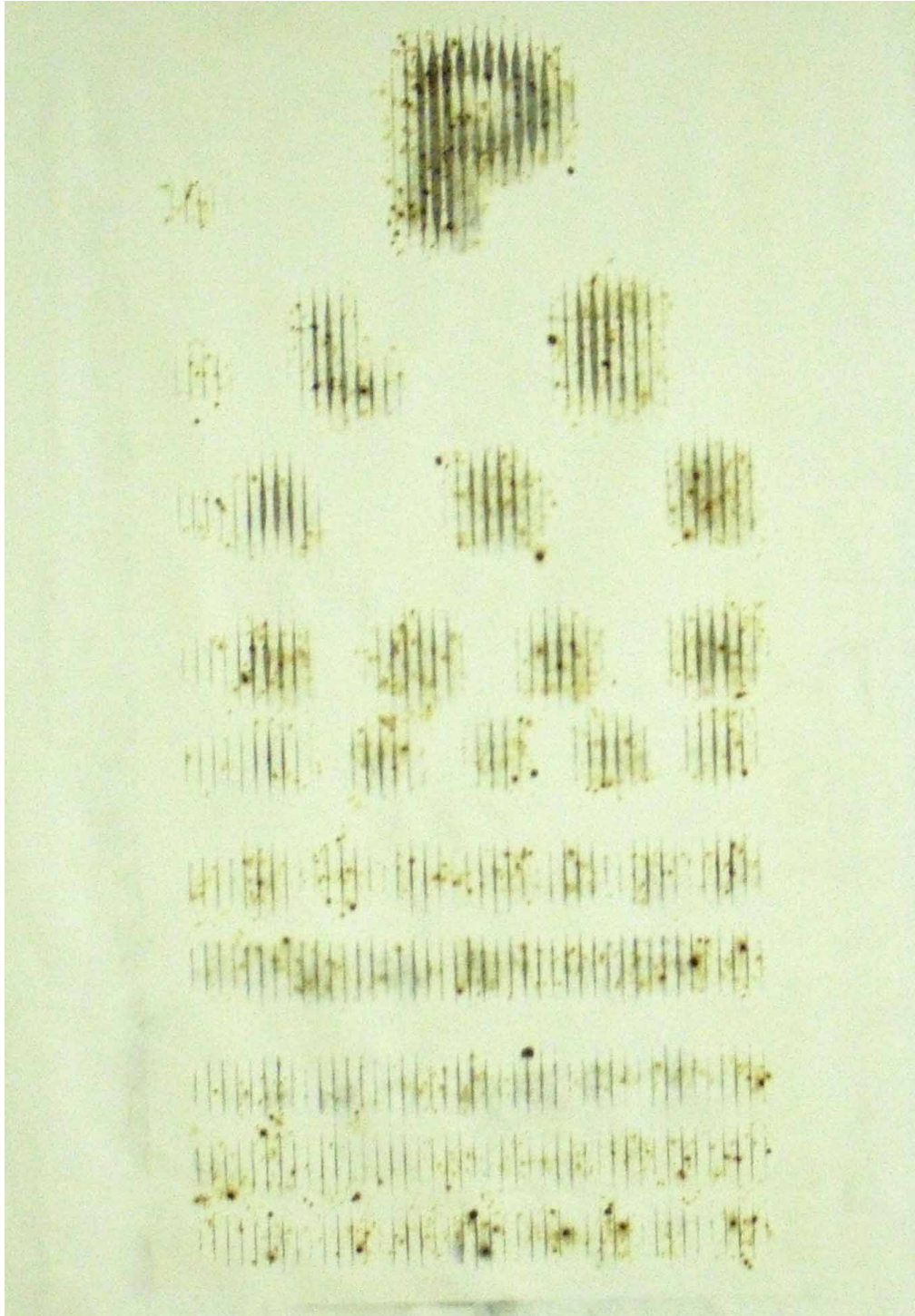

Figura 36: SNELLEN. 2016

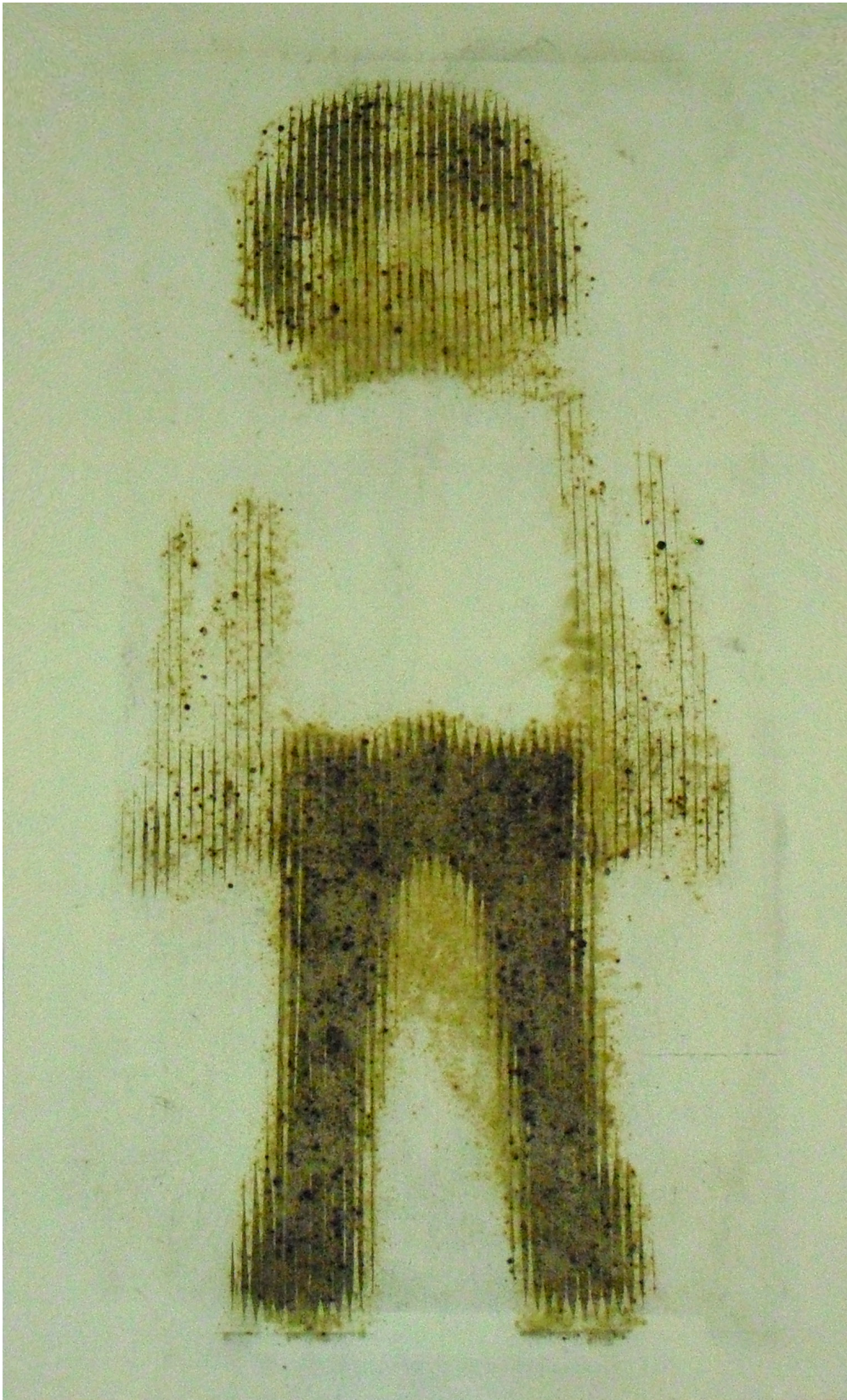

Figura 37: SIN TÍTULO. 2016

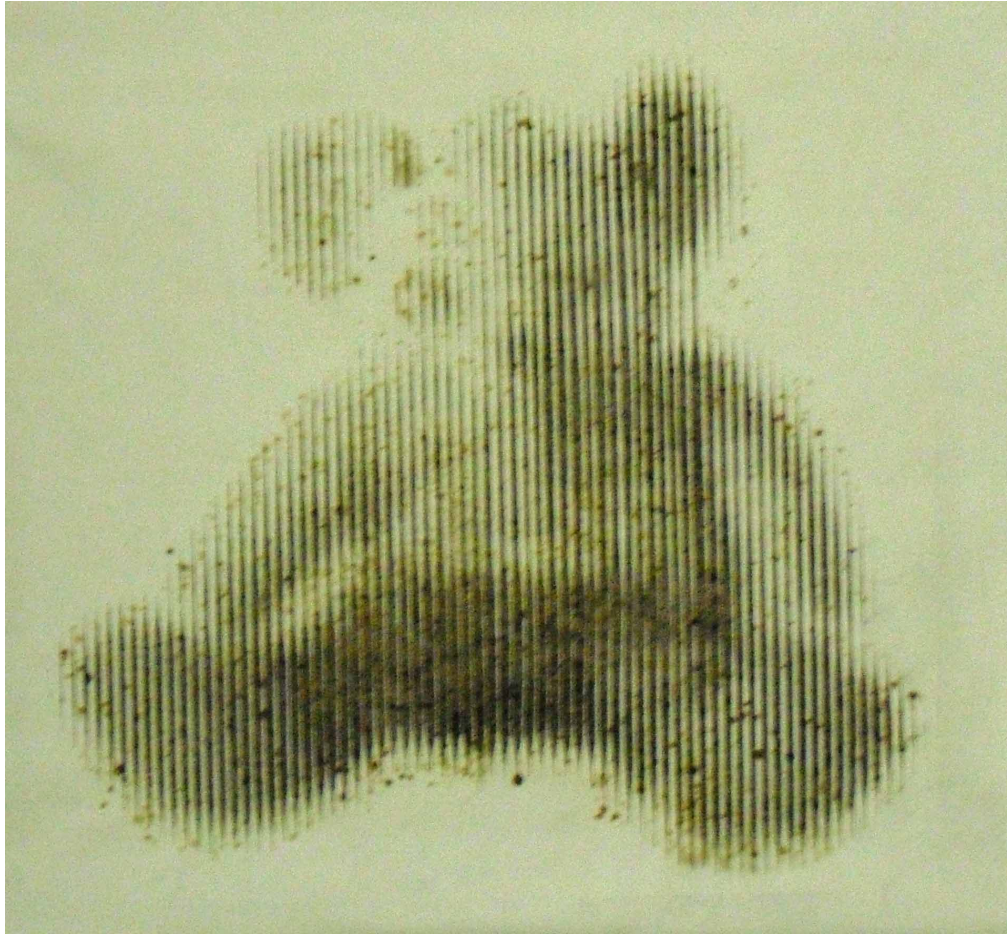

Figura 38: YO. 2016

Actualmente, y siguiendo con mi propia investigación, he podido dar un giro importante al uso de este material. Ya no dejo que simplemente quemé, ahora aprovecho más las cualidades de la pólvora.

Los días del efecto moaré han quedado relevados a un nivel inferior, esto no quiere decir que deje de trabajar con este efecto óptico, dando paso a un trabajo más directo. Ahora, literalmente, dibujo. Es mi propio trazo el que se quema, el que se ve.

Otro elemento que he añadido a este nuevo *modus operandi* es el uso de papel, concretamente un tipo de papel de cierto grosor usado para la repostería, debido a que aguanta muy bien el calor.

En este nuevo proceso de trabajo, la imagen no se quema al descubierto, si no todo lo contrario, la imagen se quema completamente tapada por el papel, provocando en el resultado final una serie de efectos que anteriormente no

ocurrían. La tela se quema, se agujerea, etc., pero ahora se “ahúma”. Por lo que la imagen, la obra, se vuelve aun más expresiva si es posible, la importancia del accidente coge más protagonismo.

A raíz de esta nueva línea, surgió JUMPERS. Esta serie se mueve entre el antropomorfismo de Disney y las fábulas de Esopo, atletas con cuerpos definidos y cabezas de animales saltando y realizando en algunos casos posturas imposibles. Pero realmente, lo importante de esta exposición es que se deja patente, se certifica, que el nuevo modo de trabajar con la pólvora, funciona.

Figura 39: 5. 2018

Figura 40: 1. 2018

Figura 41: 2. 2018

Figura 42: 4. 2018

Figura 43: 6. 2018

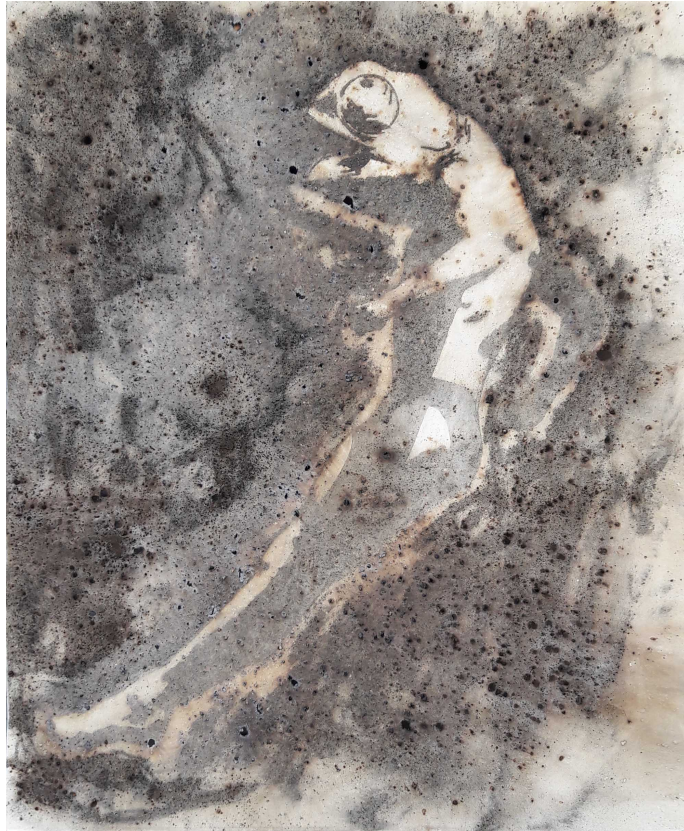

Figura 44: 3. 2018

Figura 45: 7. 2018

Una vez comprendido esto, pasamos a lo que nos acontece en este caso.

Tenemos la técnica, la pólvora, tenemos el soporte, la tela, ¿lo siguiente? La idea. En esta ocasión la idea a tratar es mi manía con las palomitas de maíz.

Me considero un cinéfilo empedernido, el cine es mi hobby preferido. Me gusta entrar en la sala con tiempo, acomodarme, ver los trailers previos, etc. pero no puedo con los ruidos de la gente comiendo palomitas de maíz. No me gustan, las odio, y ya no es solo por su sabor, es más por lo que para mi suponen cuando voy al cine. Es casi un ejercicio de constricción.

Las palomitas de maíz se forman debido al calentamiento de la humedad interna del grano, esta se convierte en vapor, el cual genera unas presiones internas que culminan con una pequeña explosión, generando así lo que conocemos como palomitas de maíz.

El calor, las altas temperaturas, la explosión, es curioso de que manera guardan relación estos conceptos con la naturaleza de la pólvora. Pero no solo eso, sino la relación que guarda de manera indirecta o quizás directa, con la bomba atómica o mejor dicho con la forma del “champiñón atómico”.

Por lo que podríamos hablar de palomitas atómicas.

Para este proyecto los pasos a seguir serán los establecidos actualmente.

Comenzaremos realizando un dibujo previo de, en este caso, la palomita elegida, posteriormente se realizará ese mismo dibujo sobre la tela, esta vez en pólvora, seguidamente será tapado con el papel y cartón, posteriormente se le prenderá fuego.

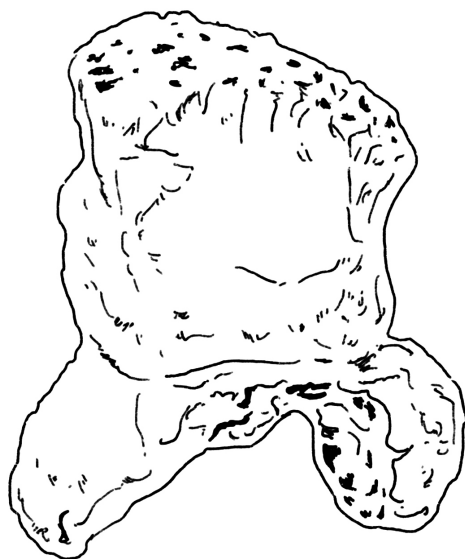

Figura 46: palomita de maíz. 2018

Figura 47: Atomic popcorn. 2018

Atomic popcorn, es la primera de una serie. Se trata de una obra de 100x100 realizada con pólvora sobre tela.

Como hemos dicho anteriormente, el modo de elaboración ha sido el que últimamente se ha estado utilizando, esto es:

- Realización del dibujo sobre la tela, con pólvora.
- Seguidamente tapar la imagen con el papel y sobre este mismo, colocar los cartones.
- Una vez tapado el dibujo, repartir distintos pesos sobre el cartón.
- Por ultimo, prender la pólvora.

Tras la realización del cuadro, a continuación se expondrán una serie de conclusiones alusivas a la obra:

En primer lugar la diferencia entre realizar la imagen sin tapar y tapándola. Los primeros trabajos, los realizados con el efecto moaré, se realizaban destapados, sin papel o cartón, por lo que la llama, que se generaba, así como el humo, se elevaban, “consumiendo” la imagen.

En este caso la obra ha sido tapada con estos dos elementos, papel y cartón, por lo que la llamarada y el humo que se generan, salen expulsados por los lados, manteniéndose sobre la tela, de ahí, las manchas accidentales.

En segundo lugar, existe un cambio sustancial en el modo de elaborar la imagen. Durante el periodo del efecto moaré, las imágenes eran realizadas mediante regueros de pólvora que posteriormente eran quemados. El resultado era una imagen que jugaba con la visual del ser humano. Desde cerca, desde una distancia corta, el espectador no ve nada, mientras que si se alejaba, la imagen iba conformándose, volviéndose más nítida. Hoy por hoy el modo de elaborar la imagen es radicalmente distinto. Todo parte de un dibujo, de la gestualidad de la línea, así como de la expresividad. Hay más libertad. En JUMPERS, por ejemplo, el espectador ve la imagen tal cual es, ya sea desde cerca o desde lejos. Todo es un conjunto en sí.

En tercer lugar, el juego del peso sobre la imagen. Una vez tapada, se colocan una serie de pesos distribuidos sobre la superficie. ¿Qué se consigue con esto? Pues principalmente jugar con la dirección del humo, propiciando “el accidente”. Por lo que las manchas que se generan, podrán ser, aun que con poca probabilidad, controladas. Por otro lado, según el peso que tenga, el humo incidirá mas o menos en la tela. Generando así una mancha más oscura, más peso, o una más clara, menos peso.

Como cuarta conclusión hay que tener en cuenta el tema espacio. Pero el espacio como lugar de juego, quiero decir: cuanto más espacio tenga el soporte, mas “libertad de juego” tendrá la pólvora para moverse, para expandirse. Manchando y quemando a su antojo.

Por último, el resultado. En este caso la obra surge del dibujo de una palomita de maíz, pero finalmente no es una palomita de maíz, o sí. En su libro sobre estética y hermenéutica, Gadamer dijo: *“la obra de arte le dice algo a uno, y ello no solo del modo en que un documento histórico le dice algo al historiador; ella le dice algo a cada uno, como si se lo dijera expresamente a él, como algo presente y simultáneo”*³.

---

³ Gadamer, H.G. (1996). “Estética y Hermenéutica” en estética y hermenéutica.

6. CONCLUSIONES. EL FIN DE UN PRINCIPIO.

- Tras un periodo de investigación con el material en el que se realizaron pruebas para ver su comportamiento, así como la elaboración de un test para ver de que manera respondía al alterar la mezcla, la conclusión principal a la que se llega es que se puede pintar con pólvora.
- La pólvora es un material destructivo, pero es ahí donde radica su potencial en el arte. El poder otorgarle esa capacidad, me permite explorar la destrucción como un medio para crear.
- El afán de usar la pólvora, me lleva a la búsqueda de una práctica artística radical y profundamente experimental.
- La finalidad de este trabajo nos ha ayudado a entender mejor este material tan singular y complicado.
- El pintar con pólvora hace que sobrepases fronteras culturales y sociales. Muestras la riqueza artística que surge tras su uso, una riqueza que no se olvida, que se queda en el interior, como si de una huella se tratara. En este caso, una huella imborrable.
- La investigación no finaliza aquí, continúa, se abre camino, nunca mejor dicho, se expande como la pólvora.

7. BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS

- Argan, Giulio Carlo. (1991). El arte moderno: del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. España. Ediciones Akal, S.A.
- Dexter, Emma. (2005). Vitamin D: New perspectives in drawing. Londres, Inglaterra. Ed. Phaidon.
- Gadamer, Hans-Georg. (1996). Estética y hermenéutica. Madrid, España. Tecnos.
- Da Vinci, Leonardo. (2004). El tratado de la pintura. Madrid, España. Ediciones Akal.
- García Montero, Luis. (2003). Almanaque de fabulador. Barcelona, España. Tusquets Editores.
- AA.VV. (2005). Pressplay: contemporary artists in conversation. Londres. Ed. Phaidon.
- Roldán, Joaquín y Marín, Ricardo. (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Málaga, España. Ediciones aljibe.
- Wei, Zhuang. (1980). Cuatro grandes inventos en la antigüedad china. Pekin, China. Ediciones Lenguas Extranjeras.
- Urbanski, Tadeusz. (1967). Chemistry and technology of explosive Vol.III. pp. 323-362. Warszawa. Polish Scientific Publishers.
- Bachelard, Gastón. (1965). Psicoanálisis del fuego. París, Francia. Ediciones Gallimard.
- Barro, David. (2009). Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy. La Coruña, España. Dardo Ediciones.
- Thorton, Sarah. (2015). 33 artistas en 3 actos. España. Ed. Edhasa.
- Mateo Saura, Miguel Angel. (2005). La pintura rupestre en Moratalla (Murcia). Murcia, España. Ligia Comunicación y Tecnología, SL.
- Barceló, Miquel. (2004). Cuadernos de África. Barcelona, España. Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores.
- Akrami, Castanon et Vincent-Cassy, Cécile. (2016). Miquel Barceló Portraits/ autoportraits. Paris, Francia. Mare&Martin.

Díaz Padilla, Ramón (coord.), Medina Baexa, Almudena...[et al]. (2010). *Distorsión, equívocos y ambigüedades: Las ilusiones ópticas en el arte*. Madrid, España. UCM, Departamento de Dibujo I.

Livingstone, Marco y Heymer, Kay. (2003). *David Hockney. Retratos*. Palma de Mallorca, España. Editorial Cartago S.L.

Harrison, Martin. (2009). *Francis Bacon. Archivos privados*. Madrid, España. La Fábrica Editorial.

Gudiol, Jose. (1982). *Velázquez 1599-1660*. Barcelona, España. Ediciones Polígrafa S.A.

Anish Kapoor. *My red homeland*. (cat. exp.). CAC Málaga. Málaga, España. 2006.

Genovés. *Secuencias*. (cat. exp.). Galería Malborough. Madrid. 1997.

Calendar of Life. (cat. exp.). Gallery APA. Nagoya, Japón. 1994.

Miquel Barceló. *El arca de Noe*. (cat. exp.). Universidad de Salamanca. Salamanca. 2017.

Miquel Barceló. *Obra Africana*. (cat. exp.). CAC Málaga. Málaga. 2008.

Barceló antes de Barceló. 1973-1982. (cat. exp.).

Projects for Extraterrestrials. (cat. exp.). Foundation Cartier. París, Francia. 2000.

Darío Villalba. *Superficie interior. Inward surface*. (cat. exp.). Caja de Burgos. Burgos. 2001.

Miquel Barceló 1987-1997. (cat. exp.). MACBA. Barcelona. 1998.

Cai Guo-Qiang: *Quiero crear*. (cat. exp.). Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao. 2009.

In the words of Cai Guo-Qiang. (cat. exp.). Naoshima Contemporary Art Museum. Naoshima, Japón. 2000.

Gundpowder Paintings of Cai Guo-Qiang. (cat. exp.). Lijan Publishing House. Guilin, China. 1989.

Cai Guo-Qiang. *Primeval Fireball: The Project for Projects. P3 art and environment*. Tokio, Japón. 1994.

Cai Guo-Qiang: *fuegos artificiales negros*. (cat. exp.). IVAM. Valencia, España. 2005.

José de Ribera. Dibujos. (cat. exp.). Museo Nacional del Prado. Madrid, España. 2016.

El espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en El Prado. (cat. exp.). Museo del Prado. Madrid, España. 2017.

7.1. PUBLICACIONES

ENTREVISTAS

Rodríguez Caballero, David. (2005). “Oriente-Occidente-Oriente”, en Cai Guo-Qiang: fuegos artificiales negros, pp. 104-31. cat. exp. (español).

ARTÍCULOS

Jiménez, David. (2008). “Un bombardeo en el estadio: Cai Guo-Qiang”. UVE en El Mundo. p. 8. (español).

7.2. MATERIAL ELÉCTRONICO

VIDEOS

Jardim, Joao (producción). Walker, Lucy (dirección). 2009. WasteLand. Brasil y Reino Unido. Almega Projects y O2 Films.

Deng Murdoch, Wendy (producción). Macdonald, Kevin. 2016. Sky Ladder: The Art of Cai Guo-Qiang. China. Netflix.

Sospedra, Carla (producción). Coixet, Isabel (dirección). 2017. El espíritu de la pintura. España. Miss Wasabi Films.

Navarro, Miqui (producción). Morente, Ana (dirección). 2014. GENOVÉS. 100X120. ENCENDIDO. España. TVE, Trabajos Etras S.L., LA VOZ QUE YO AMO.

Gutiérrez, Luis (producción). Lacuesta, Isaki (dirección). 2011. Los pasos dobles. España. Tusitala P.C., Bord Cadre Films, TVE.

WEBS VISITADAS

Welcome to Cai Guo-Qiang.(s.f.). recuperado de <http://www.caiguoqiang.com>

Pólvora.(s.f.). recuperado de <http://www.es.wikipedia.org/wiki/pólvora>

Fabricación de la pólvora negra.(30 de junio, 2007). Recuperado de <http://www.todopetardos.com/foro/index.php?topic=876.0>

www.ryderrichards.com.(s.f.). Recuperado de <http://www.ryderrichards.com>

www.claudeheath.com.(s.f.). Recuperado de <http://www.claudeheath.com>

CURRICULUM

Nombre y Apellidos: Alejandro García Vico.
Título académico: Licenciado en bellas artes por la Facultad de BBAA Alonso Cano de la Universidad de Granada.
Dirección Postal: Calle Recogidas 41, 5º A 18005.
Dirección electrónica: ociv83@gmail.com

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

JUMPERS. Galería ArtRoom. Madrid. 2018.
MIOPIA. Biblioteca de Andalucía. Granada. 2018.
MIOPIA. Iglesia de San Lorenzo. Úbeda. Jaén. 2016.
MIOPIA. Alcázar Real de Sevilla. Sala Apeadero. Sevilla. 2016.
RESOLUCIÓN 1325. MUJERES, PAZ, SEGURIDAD. Teatro Auditorio de El Ejido. El Ejido. Almería. 2015.
NATURALEZA MUERTA. Sala Ático, Palacio de los Condes de Gabia. Granada. 2015. RESOLUCIÓN 1325. MUJERES, PAZ, SEGURIDAD. Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Sevilla. 2015.
RESOLUCIÓN 1325. MUJERES, PAZ, SEGURIDAD. Casa de la Cultura. Almuñecar. Granada. 2014.
RESOLUCIÓN 1325. MUJERES, PAZ, SEGURIDAD. Fundación Euroárabe. Granada. 2014. CÓDIGOS DE BARRAS. COCOROCÓ Coworking. Granada. 2014.
CÓDIGOS DE BARRAS. Centro Cultural Caja Granada. Motril. Granada. 2012.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

LUCE, OCCHIO, VISIONE. Accademia di Belle Arti di Brera. Milán. 2017.
NUEVAS PROPUESTAS. Colectiva 2017. Galería Art-Room. Madrid. 2017.
20x20. Pinacoteca de Bolsillo. Galería Ra del Rey. Madrid. 2016.
ÉRASE UNA VEZ... Real Alcázar de Sevilla. Sala Apeadero. Sevilla. 2016.
IX Certamen Nacional de Pintura "MIRADAS" 2014. Fundación Jorge Alió. Alicante. 2014.
V Certamen Nacional de Pintura Ramón Portillo "CIUDAD DE MOTRIL". Motril. Granada. 2013.
LA MÁS ELEGANTE DEL INVERNADERO IV. Granada. 2013.
"ADORANTES". Castillo de la Villa. Montefrío. Granada. 2012.
50 Edición de los Premios Ejercito 2012. Palacio de Buenavista. Madrid. 2012.
DIBUJAMADRID: CUADERNOS DE VIAJE Museo ABC de Dibujo e

Ilustración. Madrid. 2011.

VI Mercado de Arte Joven del Festival Internacional de la Creación Joven
EUTOPIA 11. Córdoba. 2011.

IV Certamen MIRADAS DE HISPANOAMÉRICA. 2010.