

PLASTIC
CAVE

Jesús Crespo

Trabajo de Fin de Grado

Dirigido por Mariano de Blas
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
2016

El objetivo de este trabajo de Fin de Grado es el de mostrar las conclusiones que desde un recorrido conceptual y experimental he materializado sobre los trabajos realizados en mi último año de carrera. Para ello presento una serie de proyectos en los que aplico diferentes conceptos en la labor de la creación, con ello consigo una serie de objetos pictóricos que pueden funcionar por sí mismos pero que a su vez desatan una performance en la que me veo implicado en base al espacio en el que me encuentre trabajando y la acción energética depositada en él.

"It is forgotten that the realization process of a painting carries the entire active charge within. Space, expressiveness, organicity and rhythm basically depend on this resolution rather than on a preestablished project."

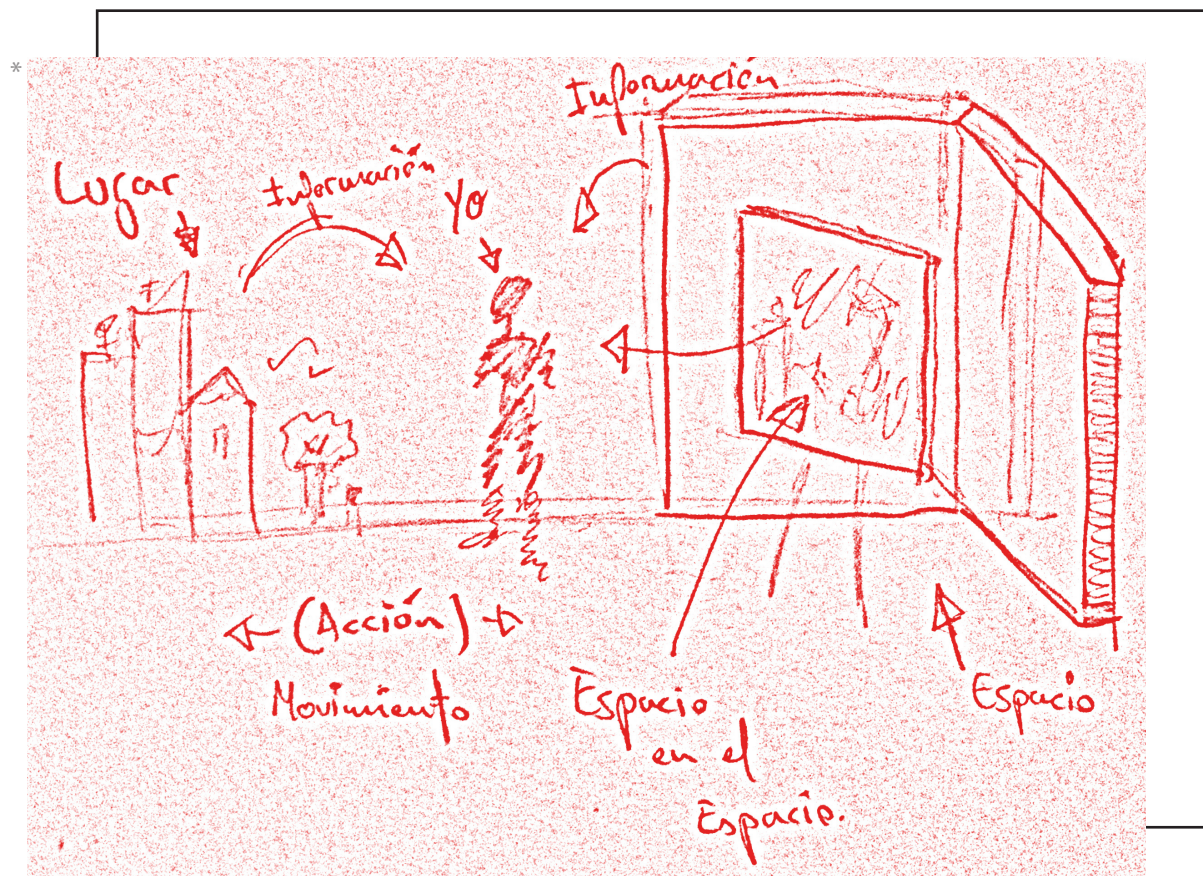
Antonio Saura, 1986.

Índice

Introducción	5-6	
Desarrollo	7-18	
Plastic cave	19-20	
Conclusiones y marco referencial	21-24	
Bibliografía	25-26	
		<i>Fruit Punch / 7-8</i>
		<i>Hey Mate, how u doin'? / 10-11</i>
		<i>Nobody's portrait / 12-13</i>
		<i>Relationship / 14</i>
		<i>Alone in the studio / 15</i>
		<i>Text me when youre here / 16</i>
		<i>S/T / 17</i>
		<i>(Muro) / 18</i>

Plastic cave es un proyecto que ha derivado en conclusión a una serie de pinturas realizadas en un espacio y tiempo concretos. Es un homúnculo en forma de performance implícita que recae en objetos plásticos los cuales se convierten en vestigios de una acción y pensamiento en todo el proceso de creación en base al espacio donde se da la acción.

Como individuo en la sociedad me encuentro en un espacio donde tengo el poder de controlar, crear y modificar la imagen. Para ello utilizo la pintura como motor que estimula una acción que se ve influenciada por la información del contexto en el que me encuentre, a cualquier nivel (país, ciudad, lugar, espacio).

Aunque los siguientes proyectos puedan funcionar por si solos, hay algo que los deja trabados entre si, relacionándolos en una matriz performática, pero no como un fin en si mismo, sino como un estado de trance necesario para la ejecución de esos objetos plásticos que derivan en vestigios de dicha acción (Pinturas, Objetos escultóricos, Instalaciones, Fotografía, Vídeo).

De alguna manera toma mas importancia la actitud inconsciente que la idea preconcebida de lo que se quiere expresar con ese objeto. Por lo que creo objetos que parten de distintas referencias pero que derivan en otro que consiguen sorprenderme a mi mismo dado que desconozco la forma final, ya que la voy definiendo sobre lo que va ocurriendo en el proceso pictórico. (La acción)

Todos los proyectos que presento a continuación nacen de la interacción entre espacio y acción, donde juego con los elementos plásticos que encuentro a mi alcance. También utilizo elementos conceptuales dentro de los conocimientos pictóricos lo cual me sirve para alimentar, de alguna manera, la acción que deposito en los diferentes soportes, consiguiendo relacionarla con la memoria pictórica.

Todos los elementos sirven para conformar uno nuevo, encontrando las relaciones que pueden contener en un contexto cerrado, como puede ser un lugar de trabajo, o en un contexto abierto, como puede ser una ciudad. Pero todos ellos se ofrecen como herramientas para la creación de imágenes que pueden ser pintadas o plasmadas en base a la experiencia en el estudio.

*Vista del espacio de trabajo

//Fruit Punch

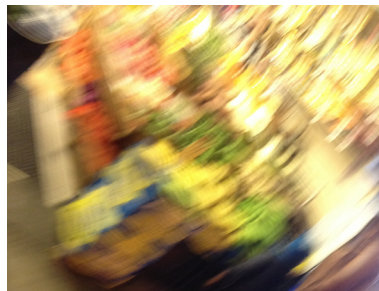

150 x 120 cm
Óleo sobre lienzo
2015

Fruit punch está creado a partir de imágenes fotográficas que yo mismo saqué con la cámara de mi teléfono. Una vez con esas imágenes me pongo a trabajar sobre el lienzo donde selecciono elementos de todas esas imágenes para conformar la composición del trabajo. No solo me limito a reproducir fragmentos de tales imágenes sino que las utilizo a modo de activador dentro del cuadro, lo que me proporciona una serie de marcas, gestos, colores que a su vez insinúan nuevos elementos plásticos dentro del cuadro. Así como elementos conceptuales los cuales también me sirven para jugar dentro de la composición a modo de códigos que pueden referir a una memoria colectiva donde el mensaje o la escena queda abierta para la interpretación del público.

1

2

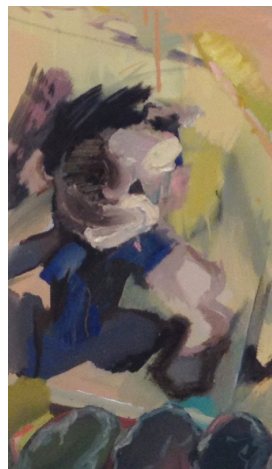

3

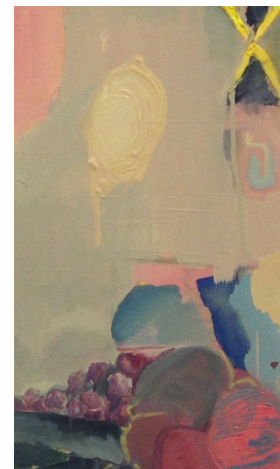
Lo interesante de este trabajo está en la ejecución del mismo, pues es el proceso pictórico el que va definiendo el todo del cuadro. Aprovecho la propia superficie del lienzo a modo de paleta, aplico el color directamente del tubo sobre la superficie del lienzo por lo que implica el proceso previo de la pincelada en la propia estética del cuadro, modificando o no los elementos que aparecen a modo de accidente que a veces componen o sugieren formas que se tambalean entre la abstracción y la figuración pictórica.

4

5

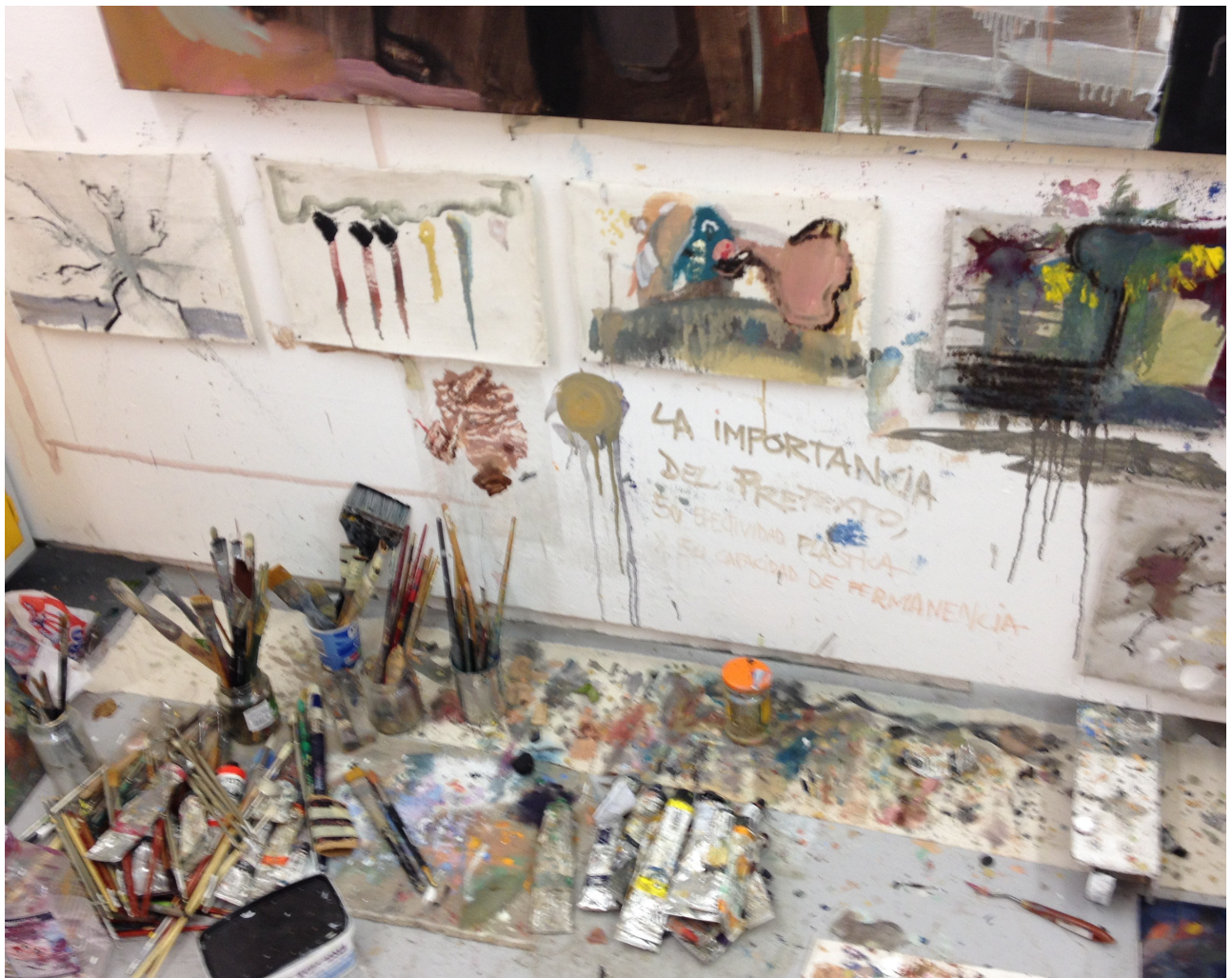

6

Como resultado obtengo una obra que refleja una actitud que implica al contexto en el que me encuentre y el estado de ánimo que se da en los espacios donde juego, lienzo y espacio de trabajo. La pintura de este cuadro se expande más allá de los límites del soporte. Lo que supone más herramientas para la creación artística, no solo materiales sino conceptuales que relacionan las obras que vayan siendo gestadas en el mismo espacio de trabajo. Por lo que por ejemplo, un color que halla sido utilizado a modo de detalle en el cuadro puede resultar el color base de otro ejercicio. Todas estas oportunidades plásticas aparecen a veces de manera aleatoria a modo de accidentes o marcas y otras veces con una intención conceptual.

* Retales en el estudio

* Vista del estudio en proceso de ejecución

//Hey mate, How u doin'?

150 x 190 cm
Técnica Mixta sobre sábana de algodón
2016

En el caso de Hey Mate, how u doing'? me propuse realizar un cuadro con los elementos residuos de la acción anterior, por ello pensé en proyectar una composición donde necesitara elementos que refieran a cierta cultura clásica pictórica, por ello a modo de collage utilicé retales de tela que contenían diferentes marcas o colores para componer esa sensación. Me utilice también de herramientas como la fotografía pero sin olvidar el carácter de acción e inconsciencia que consigo en el espacio de trabajo.

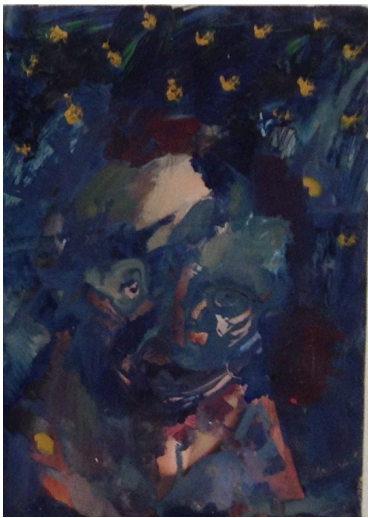

1 Rafael Sanzio
 2 y 3 Imagenes tomadas con Iphone4s
 4 Vista detalle del estudio en proceso creativo

En este proyecto el material utilizado como soporte recoge cierta importancia ya que utilice la sábana de un compañero de piso para realizar la pintura, por lo que el sujeto de la misma estaba relacionado con lo que se iba materializando a través de la pintura. Es decir, sujeto y forma quedan relacionados. El formato del mismo coincide con el tamaño de la sabana por el consiguiente, tamaño estándar de cama doble. Es por ello que decidí rebuscar en una memoria visual que sugiriera la presencia que de alguna manera transmite el material. como si te alguna manera levantásemos una cama que queda apoyada en la pared.

*Vistas del estudio y proceso de la obra

//Nobody's portraits

Medidas variables

Entre 29 x 21 cm y 42 x 29 cm

Óleo sobre revista y periódico

2016

Para el proyecto Nobody portraits me apropié de algunos de los Magazines y periódicos de la zona por donde residía. Básicamente se trata de una intervención con óleo sobre imágenes residuo. Esto me da la posibilidad de modificar anular o potenciar la imagen inicial en la que consigo cambiar las diferentes narrativas que parte de la imagen impresa de la propia revista. Al tratarse de unas revistas procedo a encolar los cantos para evitar que se abra y cortar una serie de listones que hagan a modo de bastidor. Con lo que consigo convertir un objeto cotidiano en un objeto pictórico (cuadro) en si mismo. Una vez mas esto me permite partir de una imagen gastada conceptualmente e introducirla en un universo totalmente diferente con una nueva entidad pero dejando ver su origen. En este objeto también recae una importancia de la procedencia del material ya que se tratan de revistas y periódicos concretos con fecha y número. La serie queda abierta pues recolecte un gran número de revistas que todavía no han sido intervenidas.

* Vistas del proyecto en el espacio de trabajo

//Relationship

30 x 70 cm
Técnica mixta sobre lienzo y madera
2016

//Alone in the studio

2,5 x 3 x 4 cm

Óleo sobre tubo de óleo

2016

Tanto Relationship como Alone in the estudio, Text me when youre here y S/T son producto de la retroalimentacion que encuentro en el espacio de trabajo. Herramientas que bajo una observación sensible afloran para obtener su propia entidad dentro del contexto de mi trabajo. Considero estos objetos como una especie de abstracción pictórica donde la pintura se desmarca de sus espacios habituales o bien juega con ellos para obtener nuevas configuraciones. Terminan siendo una especie de ready-mades donde se activan discursos conceptuales que dialogan sobre la propia acción de pintar.

//Text me when youre here.

Medidas variables
Lienzo, esmalte y muro
2016

I/SIT
40 x 70 x 30 cm
Óleo sobre lienzo
2016

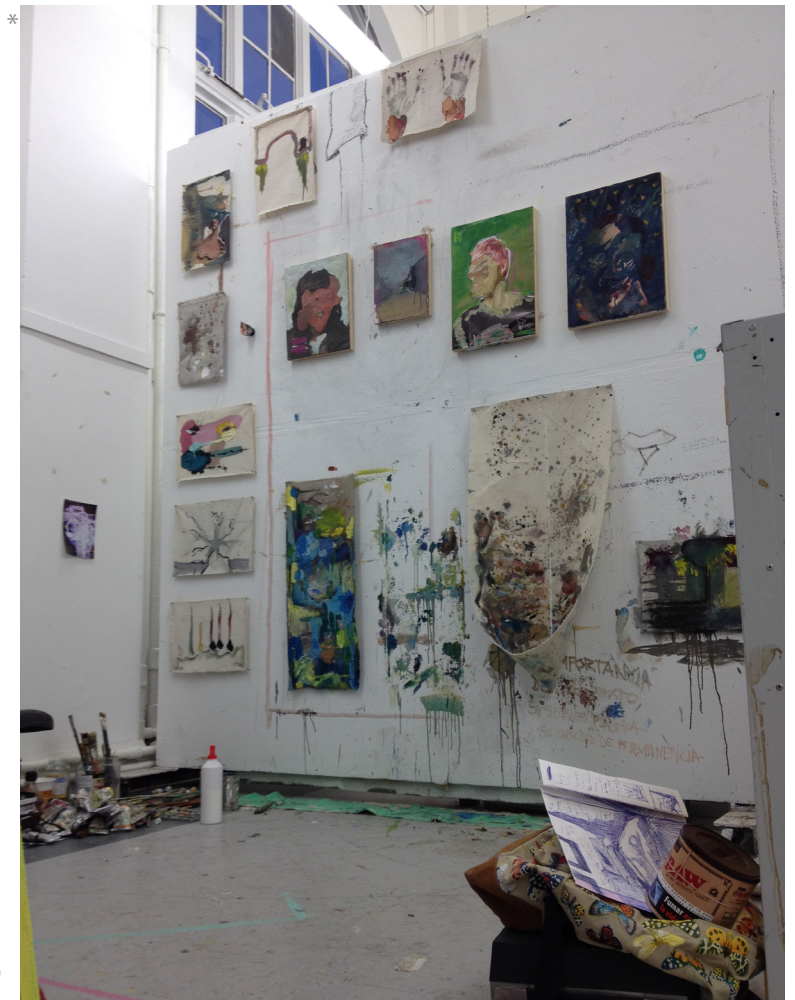

*Disposición misma obra en el muro

Otro factor determinante es el de introducir los muros o el espacio de trabajo en la propia obra. Pues pudiéndolos utilizar a modo de muro, recogen todas las marcas del proceso creativo dando lugar a abstracciones o dibujos de carácter aleatorio que consiguen componer con algunas de las obras colgadas en la pared o incluso como obra misma.

Estos trabajos pueden funcionar a modo de elemento dentro de lo que podría ser una instalación. De ahí viene la visión de este proyecto Plastic Cave, en el que podría proponer una instalación donde todos esos objetos, que pudiesen funcionar como obra, lo hagan a una manera de elementos compositivos dentro de la instalación. Lo interesante de esto es que al descontextualizar estos elementos pueden funcionar como piezas por si mismas, donde expresen un diálogo propio dentro del general en la instalación.

* Vistas disposición en el estudio a modo de boceto

* Vistas disposición en el estudio a modo de boceto

En conclusión obtengo una propuesta plástica en la que podría abordar desde distintos niveles. Así tengo distintos proyectos independientes que podría desarrollar por si mismos pero que a su vez en conjunto conjugan otra premisa en la que tales proyectos no quedan sino como una marca de acción en el espacio de trabajo, independientemente del soporte usado. Es por eso que da 'pie a utilizar esto como un elemento plástico que me permita configurar lo que podrían ser instalaciones en las que se me adentra en un discurso que roza lo expositivo y el espacio destinado para este o para la producción de la obra. Pudiendo llevar mi espacio de trabajo al sitio donde se plantee exponer. Por ello obtendría ese carácter performático en el que tampoco deja de ser importante toda la producción que se de en ella, pues una cosa alimenta a la otra, así como la luz no existe sin la sombra y viceversa.

En cuestión de referencias puedo fijarlas desde dos puntos de vista, depende de cual sea el espacio final (Lienzo, Habitación o Intemperie). En mi caso he decidido clasificarlas a partir del límite del cuadro (Lo de dentro y lo de fuera)

Lo de Dentro: Entre mis referencias dentro del límite del lienzo debo nombrar a Antonio Saura, Peter Doig, Joan Mitchell, Katy Moran, entre otros. Encontramos como Doig también trabaja con fotografías y jugando con el color y la imagen representada para terminar componiendo escenas que se nos pierden en significado pero que las encontramos altamente familiares. De ahí que esto me lleve a Carl Jung y sus estereotipos en la memoria colectiva. Muy interesante si encontramos códigos que respondan a tales estereotipos dentro de la tradición pictórica, pudiendo servirme de ellos como en mi proyecto Fruit Punch.

En el sentido del accidente en el proceso pictórico, con voz propia y manejo honesto de las marcas me quedo con Joan Mitchell aunque si profundizamos en un aspecto mas conceptual del género encontramos artistas como Katy Moran, Cecily Brown donde de alguna manera tambien juegan entre la actitud y energía frente al cuadro y los códigos visuales dentro de la tradición artística al mismo modo que lo utilicé para otro de mis proyectos Hey Mate... .

1

2

3

4

5

- 1 PETER DOIG
- 2 JOAN MITCHELL
- 3 CECILY BROWN
- 4 KATY MORAN
- 5 ANTONIO SAURA

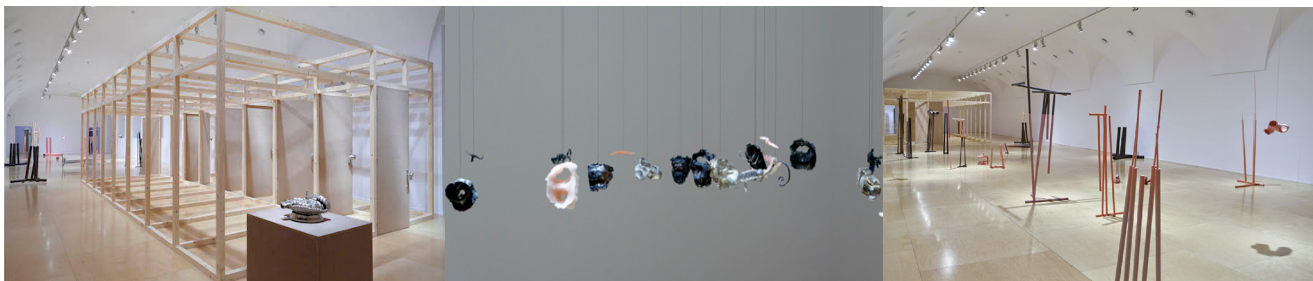
Lo de Fuera: En cuanto a las referencias para Plastic Cave he encontrado algunos artistas que trabajan con este concepto creativo. Uno de los Ejemplos es Juan Luis moraza, en su caso REPUBLICA utiliza este concepto para unirlo a una cuestión política donde implica al museo como herramienta para la ciudadanía. Pero lo interesante de ello es la instalación a modo de museo que realizó con obras de distintos periodos. Otro de los artistas en los que me baso para desarrollar esta idea es Matthew Monahan donde el se apoya en las cuestiones museísticas para replantear los conceptos de línea histórica a su vez que juega con conceptos de creación en los que revierte el sentido histórico de figuración, abstracción y conceptualización.

* Matthew Monahan work

* Matthew Monahan Exhibition

* Juan Luis Moraza, REPUBLICA

Para terminar propongo a modo de boceto una exposición que realicé con unos amigos en Londres. En ella tomamos el espacio para trasladar en el una especie réplica del mind map que sucedía en nuestros espacios de trabajo. En ese sentido me sirve como acercamiento a la puesta en escena de este proyecto.

1

2

3

- 1 Cartel Exposición MeTH- oDD
- 2 Obra Expuesta
- 3 Vista de la exposición

Bibliografía

Paintings by Varda Caivano / [text by Felicity Lunn and Simon Wallis].

by Caivano, Varda; Lunn, Felicity; Wallis, Simon; Chisenhale Gallery; Kunstverein Freiburg.

Publisher: Freiburg : Kunstverein Freiburg ; 2006.

Amy Sillman : one lump or two / edited by Helen Molesworth. by Sillman, Amy [artist.]; Molesworth, Helen Anne [editor.]; Aspen Art Museum (Aspen, Colo.) [host institution.]; Bard College. Center for Curatorial Studies [host institution.]; Institute of Contemporary Art (Boston, Mass.) [host institution.].

Publisher: Munich : DelMonico Books/Prestel, [2013]

Cecily Brown : based on a true story / editors: Veit Görner, Kathrin Meyer. by Brown, Cecily, 1969-; Görner, Veit; Meyer, Kathrin, 1964-; GEM (Museum); Kestner-Gesellschaft.

Series: Katalog (Kestner-Gesellschaft):Publisher: Köln : Snoeck, [2010]

Cecily Brown / a cura di Danilo Eccher. by Brown, Cecily, 1969-; Della Pergola, Sara; Eccher, Danilo; Swerling, Gail; Museo d'arte contemporanea Roma. Publisher: Milano : Macro, [2003]

Cecily Brown : paintings / with essays by Suzanne Cotter and Caoimhín Mac Giolla Léith ; [edited by Suzanne Cotter and Miria Swain, with assistance by Dawn Scarfe] by Cotter, Suzanne; Mac Giolla Léith, Caoimhín; Scarfe, Dawn; Swain, Miria; Modern Art Oxford. Publisher: Oxford : Modern Art Oxford, 2005.

Porn? / [Tom Hingston Studio]. by Tom Hingston Studio; Irving, Mark; Dazed & Confused. Publisher: London : Vision On, 2002.

Raphael / Roger Jones and Nicholas Penny. by Jones, Roger, 1947-; Raphael, 1483-1520; Penny, Nicholas, 1949-. Publisher: New Haven ; Yale University Press, 1983

The forever now : contemporary painting in an atemporal world / Laura Hoptman. by Hoptman, Laura J., 1962- [author.]; Museum of Modern Art (New York, N.Y.) [host institution.]. Publisher: New York : Museum of Modern Art, [2014]

Double figures = Dobles figuras : Saura, Arroyo, Sicilia, Barceló. by Arroyo, Eduardo; Barceló, Miquel, 1957-; Saura, Antonio, 1930-1998; Sicilia, José María, 1954-; Spain. Ministerio de Asuntos Exteriores; Museum of Modern Art (Oxford, England). Publisher: Madrid : Ministry of Foreign Affairs, 1986.

Matthew Monahan : five years ; ten years ; maybe never / organized by Ari Wiseman. by Monahan, Matthew. Series: MOCA focus.

Publisher: Los Angeles : Museum of Contemporary Art, 2007..

Cy Twombly : cycles and seasons / edited by Nicholas Serota ; with essays by Nicholas Cullinan, Tacita Dean, Richard Schiff. by Twombly, Cy, 1928-2011; Cullinan, Nicholas; Dean, Tacita, 1965-; Schiff, Richard, 1955-; Serota, Nicholas; Galleria nazionale d'arte moderna (Italy); Museo Guggenheim Bilbao; Tate Modern (Gallery).

Publisher: London : Tate Publishing, 2008.

Georg Baselitz : new paintings and a sculpture / [project directors, Stefan Ratibor and Ealan Wingate]. by Baselitz, Georg, 1938-; Ratibor, Stefan; Wingate, Ealan; Gagolian Gallery. Publisher: New York : Gagolian Gallery, [2012]

Albert Oehlen : Gemälde =paintings ; 1980-1982 / mit Texten von/with texts by Stephan Schmidt-Wulffen, Martin Prinzhorn. by Oehlen, Albert, 1954-; Prinzhorn, Martin; Schmidt-Wulffen, Stephan; Galerie Max Hetzler (Berlin, Germany). Publisher: Berlin : Holzwarth, 2002.

Jonathan Meese : 3 x C = circussys ceramicussus caligolosoz (Once upon a time in Fort Knoxoz) / [textos: Fernando Francés, Fernando Castro Flórez, Jonathan Meese]. by Meese, Jonathan; Castro Flórez, Fernando; Francés, Fernando; Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Publisher: Málaga : CAC Málaga, 2010.

Peter Doig / edited by Ulf Küster on behalf of the Fondation Beyeler. by Doig, Peter, 1959-; Keller, Sam, 1965- [contributor.]; Küster, Ulf [editor,]; Shiff, Richard [contributor,]; Tøjner, Poul Erik [contributor.]; Fondation Beyeler [host institution.]; Louisiana (Museum : Humlebæk, Denmark) [host institution.].
Publisher: Riehen/Basel, Switzerland : Fondation Beyeler ; [2014]

Peter Doig / [Peter Doig] ; edited by Judith Nesbitt ; with an essay by Richard Shiff. by Doig, Peter, 1959-; Nesbitt, Judith; Ofili, Chris, 1968-; Shiff, Richard; Animation-recherche-confrontation (Museum); Musée d'art moderne de la ville de Paris; Schirn Kunsthalle Frankfurt; Tate Britain (Gallery).
Publisher: London : Tate Publishing, 2008.

Jung, C.G. (1981) The collected works of C.G. Jung: V. 9, Pt. 1: Archetypes and the collective unconscious. Edited by Gerhard Adler and R. F. C. Hull. 2nd edn. United States: Princeton University Press.
<http://www.bahaistudies.net/asma/The-Concept-of-the-Collective-Unconscious.pdf>

Simulacra and Simulation. By Jean Baudrillard translated by Sheila Faria Glaser, University of Michigan.
http://dnwilliams.com/altprod/readings/ baudrillard_precessionofsimulacra.pdf

Video

Matthew Monahan, CAG General Info. 2012
<https://www.youtube.com/watch?v=gyyMYqXgOdm>

Cecily Brown & Rolf Lauter: Interview, KUNSTHALLE MANNHEIM 2005.
https://www.youtube.com/watch?v=DR_hoK9aI5A

Elson Lecture 2016: Cecily Brown. National Gallery of Art.
<https://www.youtube.com/watch?v=Vr2PvkXpXnA>

Autorretrato – Antonio Saura, 1984.
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/autorretrato/autorretrato-antonio-saura-1984/1938613/>

A Fondo - Entrevista a Antonio Saura, AVL Stuff.
<https://www.youtube.com/watch?v=8DCaZSA2398>

In Conversation with... Peter Doig and Stéphane Aquin. MBAM MMFA, 2014.
<https://www.youtube.com/watch?v=hJ64HDOtflc>

Artist Talk: Peter Doig in Conversation with Richard Shiff. FondationBeyeler, 2014.
<https://www.youtube.com/watch?v=l3j1CoyWLM>

Artist Talk with Peter Doig, FondationBeyeler, 2014.
<https://www.youtube.com/watch?v=qsUEFkQTyKI>

Web

Informalismo e informalismos
<http://www.museoreinasofia.es/actividades/informalismo-e-informalismos>

Jesus Crespo
2016