20.318 **Procedimientos y técnicas pictóricas - RETO 1**

DOSSIER DEL PROCESO DE TRABAJO

VARIACIONES DEL SOPORTE PICTÓRICO

LUIS ANTONIO GRANDE LÓPEZ

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

- Para la primera parte de la actividad: investigación y análisis.

Referente seleccionado: Maruja Mallo y el fotomontaje de *Homenaje a Revista de Occidente*

Para realizar esta investigación he elegido como referente a Maruja Mallo (1902-1995), una de las artistas más singulares de las vanguardias españolas del siglo XX. Dentro de su producción me interesa especialmente el fotomontaje realizado en colaboración con José Vázquez Cereijo a finales de los años setenta y vinculado al proyecto *Homenaje a Revista de Occidente*, publicado en 1979.

He elegido esta obra porque se aleja claramente de la concepción tradicional de la pintura realizada sobre un lienzo. En ella, fotografías, reproducciones de obras, rostros, miradas y referencias culturales se reúnen sobre una misma superficie para construir una especie de mapa visual de la trayectoria de Maruja Mallo.

Me parece especialmente interesante porque el soporte deja de ser únicamente el espacio sobre el que se pinta para convertirse en un lugar en el que se relacionan imágenes, recuerdos, personas e influencias.

A. Contexto histórico de la autora

Maruja Mallo nació en Viveiro (Lugo) en 1902. En 1922 se trasladó a Madrid y estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí entró en contacto con el ambiente artístico e intelectual de las vanguardias españolas y se relacionó con algunos de los principales artistas, escritores y pensadores del momento, como Salvador Dalí, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Concha Méndez, María Zambrano u Ortega y Gasset.

Su obra estuvo vinculada a diferentes corrientes de vanguardia y resulta difícil encasillarla dentro de un único movimiento. En ella encontramos influencias del surrealismo, pero también un gran interés por la geometría, la naturaleza, la cultura popular, el cuerpo y la construcción de un lenguaje artístico propio.

La Guerra Civil española supuso una ruptura fundamental en su trayectoria. Maruja Mallo inició un largo exilio, principalmente en Argentina, aunque también viajó por otros países americanos. Esta experiencia amplió considerablemente sus referencias culturales y artísticas.

Cuando regresó definitivamente a España, después de varias décadas fuera del país, su figura había quedado parcialmente olvidada. Con el tiempo comenzó a recuperarse su importancia dentro de las vanguardias españolas y actualmente está considerada una de las creadoras fundamentales del arte español del siglo XX.

Su propia personalidad estuvo también estrechamente vinculada a su producción artística. Maruja Mallo no solamente experimentó con la pintura, sino también con la fotografía, la escenografía, la indumentaria y diferentes formas de representación de su propia identidad.

B. Conceptualización del nuevo soporte y formato

Para esta actividad me interesa especialmente el fotomontaje vinculado a Homenaje a Revista de Occidente. En lugar de realizar un autorretrato tradicional, Maruja Mallo utiliza diferentes imágenes para construir una especie de autobiografía visual.

En la composición aparecen fotografías, fragmentos de sus propias obras y referencias a numerosas personas relacionadas con su vida y con el ambiente cultural de su época. Resulta especialmente llamativa la utilización de los ojos y las miradas. Entre ellos aparecen referencias a Picasso, Dalí y Buñuel, además de los propios ojos de Maruja Mallo. También encontramos personajes relacionados con la literatura, el pensamiento y las vanguardias.

Por tanto, no existe una única imagen central que explique la obra. Es la relación entre todos los fragmentos la que construye su significado.

Esta forma de trabajar modifica la función tradicional del soporte pictórico. En la pintura de caballete, el lienzo constituye normalmente una superficie delimitada sobre la que el artista representa una determinada realidad. En el collage y el fotomontaje, en cambio, pueden incorporarse directamente fragmentos procedentes de diferentes realidades: fotografías, papeles, textos, reproducciones, recuerdos o imágenes anteriores.

El soporte se convierte así en un espacio de relación entre diferentes elementos.

También cambia la forma en la que el espectador observa la obra. No existe necesariamente un único recorrido de lectura. Podemos comenzar observando una fotografía, continuar por unos ojos, detenernos en una reproducción de una obra de Maruja Mallo y establecer después relaciones entre unos elementos y otros.

Por este motivo considero que el collage y el fotomontaje no son solamente técnicas artísticas. Constituyen también otra forma de organizar las ideas y de construir un relato visual.

C. Reflexión personal sobre la influencia del soporte en su discurso artístico

Lo que más me interesa de esta propuesta es comprobar cómo la modificación del soporte permite cambiar también aquello que el artista puede contar.

Maruja Mallo podría haberse representado mediante un autorretrato convencional. Sin embargo, mediante el fotomontaje consigue realizar un retrato mucho más amplio. No representa solamente su aspecto físico, sino también quién fue, qué vivió, qué personas estuvieron presentes en su trayectoria, qué artistas y pensadores formaron parte de su entorno y cuáles fueron algunas de sus principales influencias.

El resultado se aproxima, en cierto modo, a la manera en la que funciona nuestra propia memoria. Cuando pensamos en nuestra vida no solemos hacerlo como si contempláramos una única imagen perfectamente ordenada. Aparecen personas, lugares, objetos, acontecimientos y pequeños recuerdos que se relacionan entre sí. El collage permite representar precisamente esa fragmentación.

Esta idea me parece especialmente interesante porque demuestra que el soporte no tiene por qué ser únicamente el lugar físico donde se realiza una pintura. También puede convertirse en una estructura que permita organizar recuerdos, experiencias e influencias.

En el caso de Maruja Mallo, esta libertad resulta además coherente con toda su trayectoria artística y personal. Fue una creadora relacionada con diferentes lenguajes y movimientos, que mantuvo contacto con numerosos artistas, escritores e intelectuales y cuya personalidad desbordó los límites estrictamente pictóricos.

Por todo ello, este fotomontaje me resulta especialmente sugerente como referente para mi propio trabajo. No me interesa tanto reproducir formalmente una obra de Maruja Mallo como recoger su idea de utilizar el soporte como una especie de mapa personal. Un espacio en el que diferentes imágenes y fragmentos puedan relacionarse para representar una trayectoria vital, las personas que han formado parte de ella, las experiencias, las influencias y una determinada manera de mirar el mundo.

Fuentes consultadas

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Maruja Mallo.
https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/maruja-mallo

Museo de Belas Artes da Coruña. Maruja Mallo.
https://museobelasartescoruna.xunta.gal/es/coleccion/autores/mallo-maruja

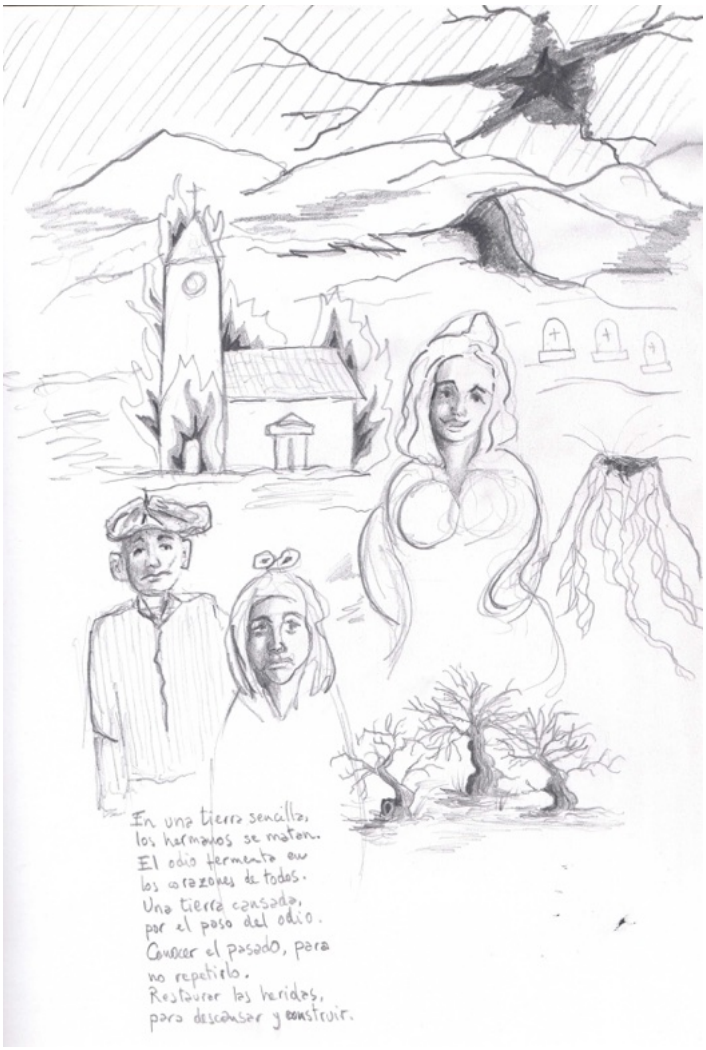
Durán Arte y Subastas. Maruja Mallo. Homenaje a Revista de Occidente.
https://www.duran-subastas.com/es/subasta-lote/maruja-mallo-homenaje-a-revista-de-occidente/649-871

Gluzman, Georgina G. Estudios sobre Maruja Mallo y la construcción de su trayectoria artística. Repositorio Institucional CONICET.
https://ri.conicet.gov.ar/

RTVE. Imprescindibles: Maruja Mallo, mitad ángel, mitad marisco.
https://www.rtve.es/play/

- Para la segunda parte de la actividad: práctica y exploración.

  - **Bocetos**:
    - Parto de la base de que al igual que el collage de Maruja Mallo, la intencionalidad de la utilización de este soporte es poder transmitir muchas más cuestiones que con un dibujo sencillo u otro soporte. En si, el soporte va a transmitir ideas sobre el objetivo final de lo que queremos transmitir.
      Voy a utilizar un soporte múltiple, no solo en la realización del collage sino en la portada que se ha diseñado siguiendo un patrón y formato tridimensional.
      Toda la obra está basada la novela La península de las casas vacías, de David Uclés (2024). En ella se recogen imágenes, conceptos, dibujos y otros aspectos que Uclés (2024) presenta en una visión de la Guerra Civil española en la que la memoria colectiva, las experiencias familiares y el realismo mágico se entrelazan. He intentado seleccionar aspectos significativos e identificables de la novela en mi obra.
      El punto de partida es un boceto realizado en grafito que fui haciendo conforme iba leyendo la obra de Uclés (2024). Sobre el mismo va girando la idea que posteriormente voy transformando en base a la modificación del soporte y otros aspectos.

Boceto matriz

Los personajes me gustaron por sus caras y fui incluyendo la idea del cielo roto aunque posteriormente fui cambiándolo e incluyendo gotas chorreando del mismo azul del cielo como si llorara.
Extraje de este boceto inicial y amplié ciertos elementos significativos de la narración del Uclés (2024). Por ejemplo los personajes, la iglesia en llamas, los olivos.

Boceto iglesia

Algunos de estos bocetos se incluyen tal cual, pero ampliados en la obra final y otros como por ejemplo la iglesia se transforman incluyendo los colores del fuego que prende en el edificio con colores de cera.

Los bocetos de los personajes son ampliados y nos quedamos sólo con las caras, desechando el cuerpo de los mismos.

Boceto personaje 01

Boceto personaje 02

Boceto personaje 03

En la obra definitiva se incluyen las caras de estos personajes ampliadas, pero manteniendo el dibujo en grafito tal cual.

El boceto principal incluye un olivar que en la obra terminada es modificado incluyendo uno sus famosos olivares de Vincent Van Gogh.

Boceto olivar

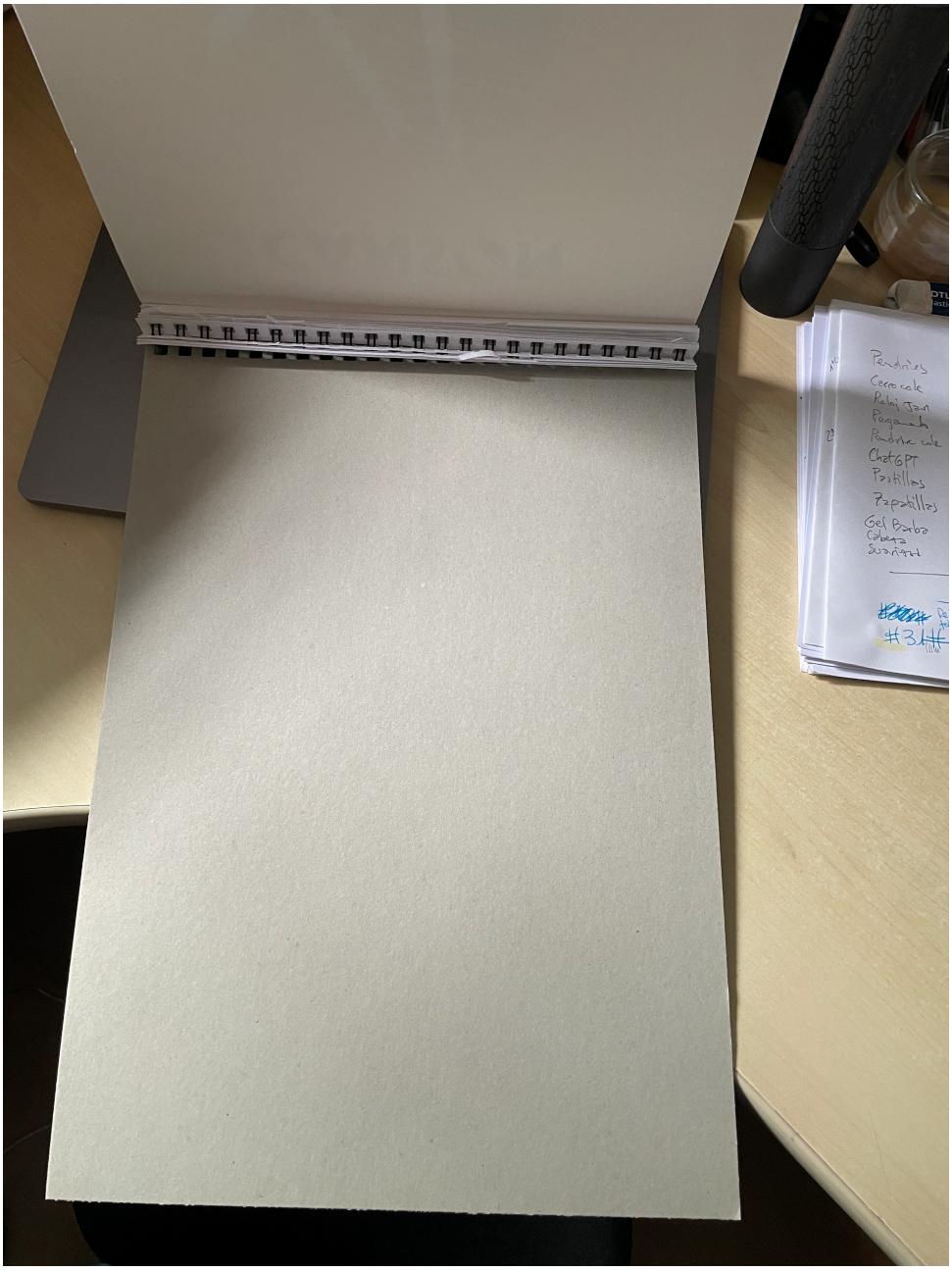
- Se deberán presentar al menos 3 bocetos de cada una de las opciones elegidas (1, 2 o 3). Estos bocetos irán acompañados de una explicación donde se desarrolle la intencionalidad del trabajo, dificultades encontradas, decisiones tomadas... Recordad que son bocetos, no obras finales.
- La opción seleccionada será la de crear un soporte con un material no convencional. En nuestro caso, será la creación de un cartel tipo collage en el que incluiremos diferentes materiales para la creación del soporte

- **Proceso de elaboración del soporte:**
-

  He partido de la base de la utilización de un cuaderno de papel Bristol ya utilizado que tiene la tapa delantera, la tapa trasera y la anilla que une a las dos, así como el resto de los papeles bristol usados y cortados por el troquelado.
  De tal forma que tendremos un soporte doble.
  Por una parte incluiremos sobre la portada un tema de un volcán tridimensional y de una herido cosida con grapas sobre el nombre de Iberia que es el que usa David Uclés en la novela para referirse a España.
  Por otra parte sobre la parte interior de la contraportada pondremos el diseño de collage que hemos visto en los bocetos con muchas modificaciones hasta llegar a la obra final.

Soporte 01

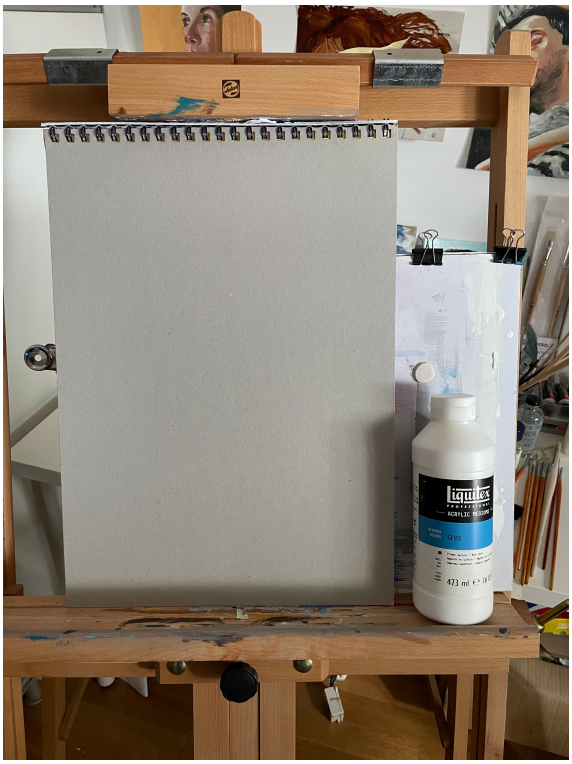

Soporte 02

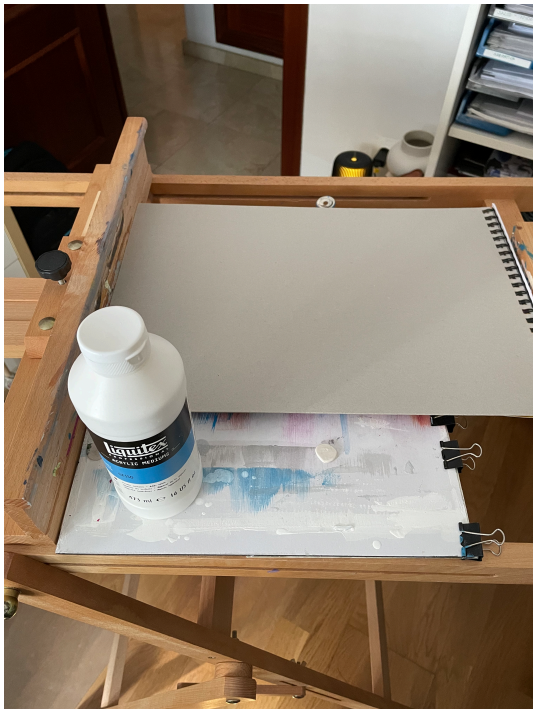
Este soporte es tratado con gesso para poder trabajar con óleo sobre el mismo ya que nos da un brillo de colores muy interesante, aunque después lo transformemos con el collage. El gesso se imprime de forma que tenga textura con lineas entrecruzadas, no lo hago para que quede una superficie lisa sino para que queden marcas en el mismo soporte hechas con el propio gesso cuando se seca.
Obtenemos que la superficie permita utilizar óleo de forma muy básica y sencilla para aprovechar su brillantez de colores y a la vez incluimos una textura a la superficie del soporte interior de la contraportada.

Preparación soporte-01

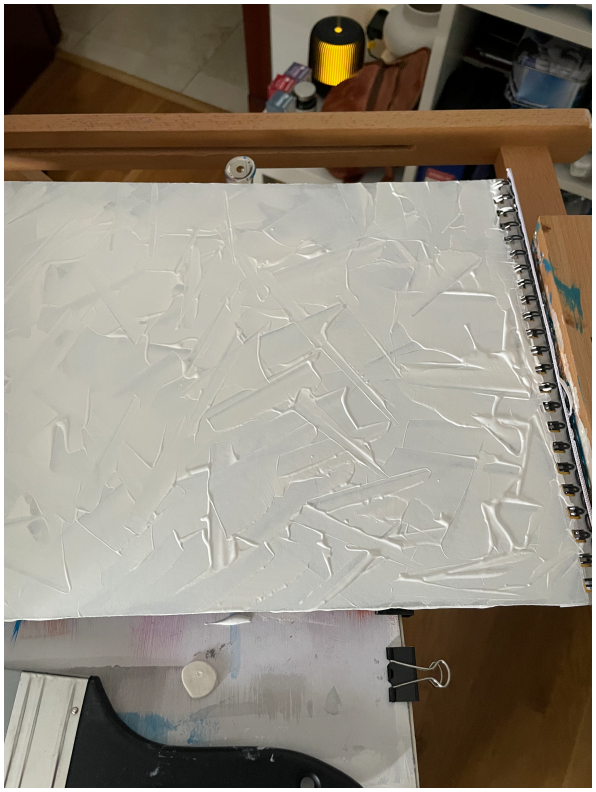
Preparación soporte-02

Preparación soporte-03

Preparación soporte-04

Preparación soporte-05

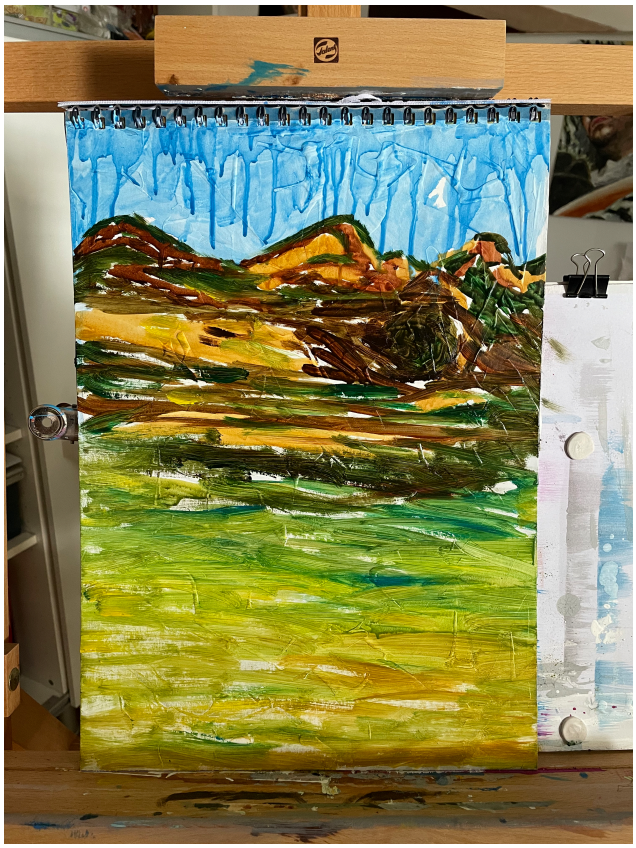

Preparación soporte-06

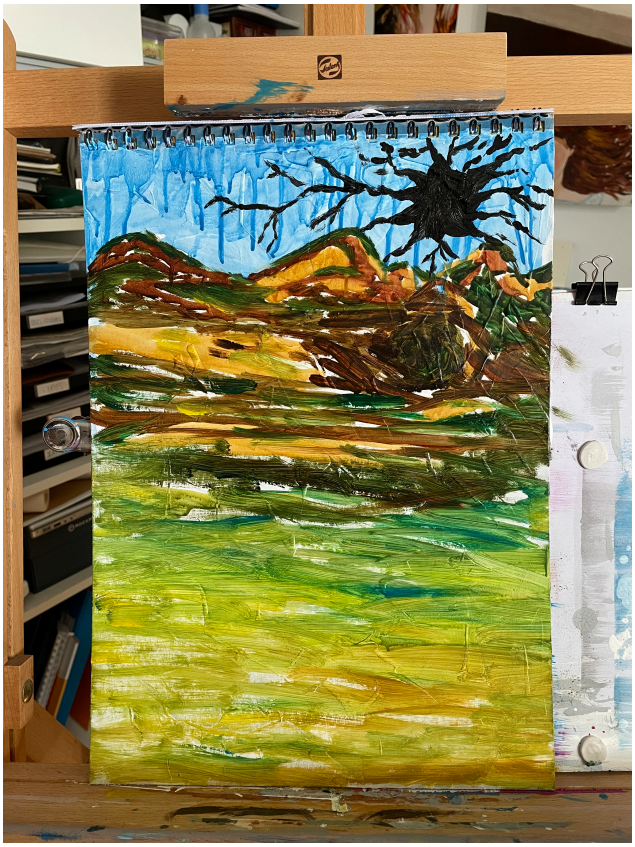

Preparación soporte-07

El proceso de pintado posterior de esta parte interior de la contraportada se realiza con óleo bastante líquido, bastante más magro para poder incluir posteriormente alguna capa en graso.
Se realiza un dibujo muy sencillo de un paisaje sobre el que montaremos el collage. Dejaremos a la vista sobre todo la parte superior en la que se ha trabajado con óleo bastante aguarrasado y líquido para poder hacer que chorree el azul del cielo insinuando lágrimas de sufrimiento. En las siguientes imágenes podemos ver la primera capa sin la zona negra del cielo que se dio a posteriori con óleo más graso.

Preparación soporte-08

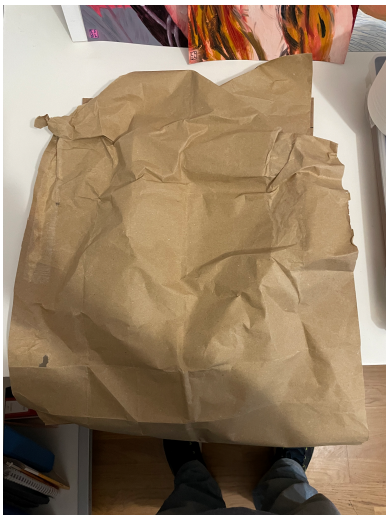

Preparación soporte-09

De esta forma tendríamos la base del soporte inferior del interior de la contraportada.
Sobre la portada voy ha hacer un efecto en tridimensional, generando una portada con relieve que va a simbolizar un volcán sobre la península ibérica y una ruptura suturada con grapas en la cordillera pirenaica. Estos son elementos simbólicos y significativos de la narración de la obra de realismo mágico de David Uclés (2024).
La pintura se realiza utilizando acrílico que permite un secado más rápido y colores vibrantes, utilizando una paleta reducida con los colores primarios, más el blanco y el negro.

Preparación soporte-10

Preparación soporte-11

Preparación soporte-12

Preparación soporte-13

Preparación soporte-14

Preparación soporte-15

Preparación soporte-16

Preparación soporte-17

Pintado del soporte-01

Pintado del soporte-02

Pintado del soporte-03

Pintado del soporte-04

Acrílicos vinílicos

Pintado del soporte-05

Volvemos a la parte interior para terminar el collage. Incluimos los rostros de los personajes y la iglesia con fuego de colores, incluido otros elementos como el olivar de Van Gogh y otra obra de una familia en el campo, incluimos fotografías de la cueva de Tiscar, del cementerio de Quesada, y de multitud de hojas de acelgas. Todo tiene su simbolismo y significado en la obra de Uclés (2024).

Obra de V. Van Gogh - Primeros pasos

Foto de acelgas-01

Cueva de Tiscar

Foto de acelgas-02

Foto del cementerio de Quesada

Recortes de acelgas

El proceso de montaje del collage fue el siguiente:

Fotomontaje de Collage 01

Fotomontaje de Collage 02

Fotomontaje de Collage 03

Fotomontaje de Collage 04

Se incluye un pequeño texto elaborado por mi que quiere simbolizar los sentimientos y emociones que sentí cuando leí el libro.

- Imagen final. Resultado. Adjuntar en otro archivo independiente al del dossier.

  Incluyo aquí el resultado final de las dos partes complementarias de la obra.

Resultado final - Obra completa

FOTOGRAFÍA EN ALTA RESOLUCIÓN DE LA OBRA TERMINADA (300 ppp) Se entrega, además, en archivo aparte.

ANOTACIONES SOBRE EL PROCESO Y CONCLUSIONES.

El planteamiento inicial de este trabajo surgió de la lectura de La península de las casas vacías, de David Uclés, y de mi interés por trasladar a una obra plástica las imágenes, emociones y reflexiones que me produjo. Tomando como referente el fotomontaje de Maruja Mallo, quise experimentar con un soporte que no se limitara a recibir imágenes, sino que también participara en la construcción de su significado.

Utilicé un antiguo cuaderno de papel Bristol, aprovechando sus cubiertas y su encuadernación para crear dos espacios complementarios. Trabajé principalmente sobre el caballete para preparar las superficies y aplicar las pinturas, y sobre la mesa para realizar los bocetos, seleccionar imágenes y organizar el collage. Empleé gesso, óleo, acrílicos, grafito, ceras, papel y materiales reutilizados.

El proceso fue evolucionando desde los primeros dibujos hasta una composición mucho más compleja. La portada adquirió volumen mediante relieves que representan una Iberia herida, mientras que el interior se convirtió en un espacio donde conviven personajes, paisajes, recuerdos y símbolos de la novela.

Una de las principales dificultades fue integrar materiales, técnicas y elementos visuales diferentes sin perder la unidad de la composición. Esto me obligó a modificar algunos bocetos, simplificar figuras y reorganizar imágenes durante el montaje.

La actividad me ha permitido comprender que el soporte puede tener tanta importancia expresiva como la propia imagen. También he aprendido a aceptar los cambios que surgen durante el proceso creativo. Considero que el resultado consigue transmitir una interpretación personal de la novela, donde la memoria, el sufrimiento y la esperanza se relacionan a través de diferentes materiales y lenguajes plásticos.

BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

- Tate. (s. f.). Collage. Tate. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/collage

- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s. f.). Maruja Mallo. https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/maruja-mallo

- Van Gogh, V. (1890). First steps, after Millet [Óleo sobre lienzo]. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436526

- Uclés, D. (2024). La península de las casas vacías. Siruela.

- Ediciones Siruela. (s. f.). La península de las casas vacías. https://www.siruela.com/catalogo.php?completa=N&id_libro=5205

- Mayer, R. Materiales y técnicas del arte. Hermann Blume.

- Doerner, M. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverté.