

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

El expresionismo abstracto

Un estado de ánimo

Trabajo Fin de Grado.

2023/2024

Elvira Manzano Guerrero
Antonio García López (Tutor)

Tabla de contenidos

- INTRODUCCIÓN
- EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS
 - Principal
 - Generales
 - Específicos
- METODOLOGÍA
 - Mapa conceptual de los planteamientos teóricos
 - Mapa conceptual de la propuesta artística
- MARCO TEÓRICO
- REFERENTES ARTÍSTICOS
 - Janet Sobel
 - Jackson Pollock
 - Helen Frankenthaler
 - Morris Louis Bernstein
- PROYECTO PERSONAL
 - Motivación
 - Propuesta artística
- BOCETOS Y MATERIALES DE EXPLORACIÓN
- OBRA
 - Composición pictórica de obras alegres
 - Composición pictórica de obras tristes
- DISEÑO EXPOSITIVO
 - Invitación
 - Cartel
 - Folleto
 - Montaje expositivo
- CONCLUSIONES VALORACIONES FINALES
 - Propuestas de futuro

Introducción

Palabras clave: abstracción, pintura, materia, experimentación, estado de ánimo, creatividad.

- Transformación de métodos vanguardistas donde los sentimientos afloraban a través de la experimentación constante de nuevas técnicas asociadas al arte abstracto.
- Cambios significativos en las nuevas tendencias artísticas con repercusiones importantes en la historia del arte.
- Estudio y proceso del expresionismo abstracto y de sus referentes más importantes.
- Desarrollo práctico de una serie de obras pictóricas.
- Cautivar y agradar con la pintura produciendo un sentimiento o una emoción.

Objetivo

Principal

- Producir un proyecto artístico personal dentro de los conceptos fundamentales y técnicas del expresionismo abstracto inspirado en la búsqueda de una mirada a lo nuevo y desconocido que permita expresar emociones relativas a la alegría y la tristeza, transmitiendo un estado de ánimo.

Objetivos

Generales

- Conocer el inicio y trayectoria del expresionismo abstracto, adquiriendo conocimientos teóricos seleccionando la información más relevante.
- Desarrollar planteamientos escogiendo los conceptos de los artistas principales profundizando sobre los estilos, técnicas y procesos.
- Exponer las características formales y estéticas que resulten de interés, examinando conjuntamente las propiedades de la obra de los referentes artísticos, personalidad y emociones.

Específicos

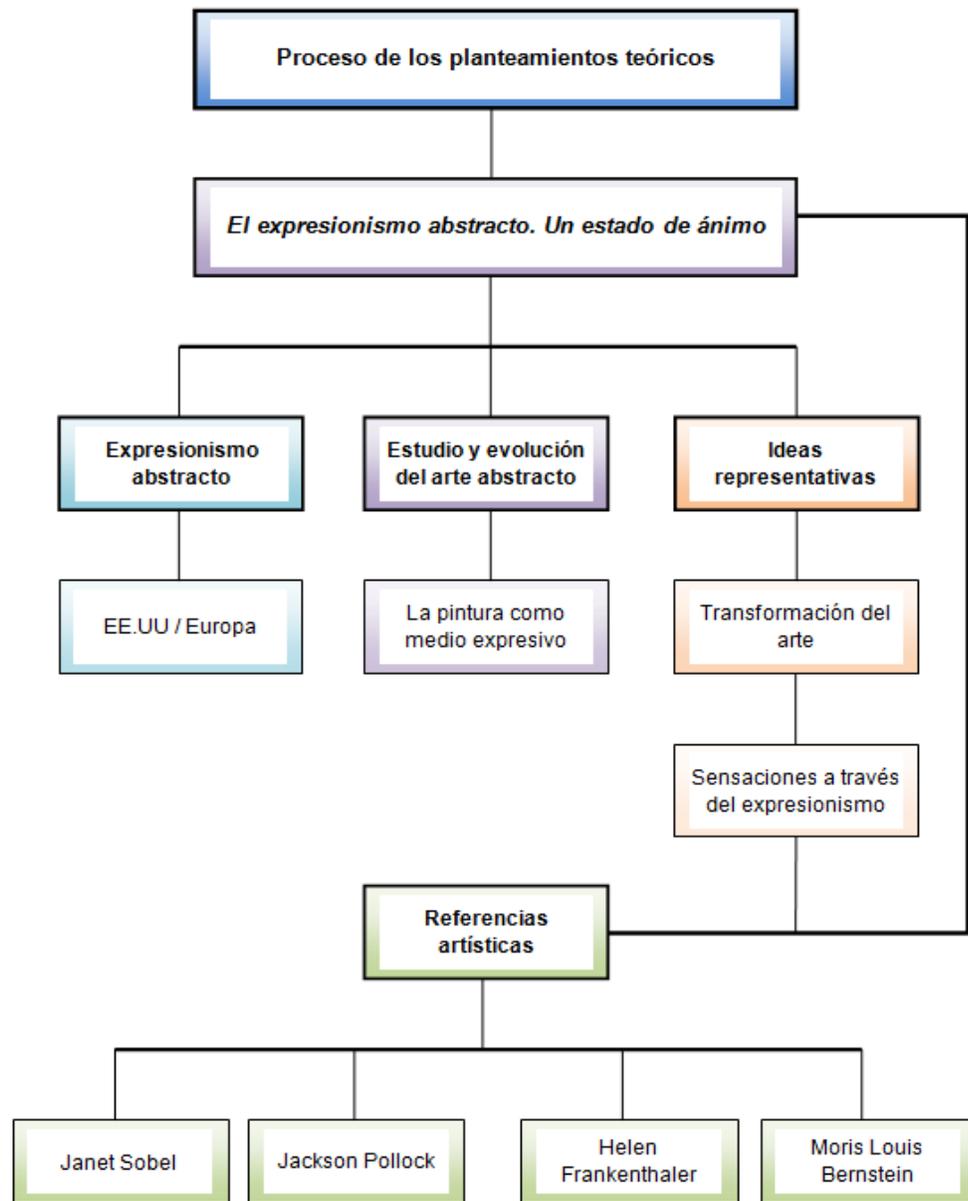
- Elaborar una serie de bocetos.
- Elegir una serie de palabras con sentido escogiendo las más significativas para los títulos de las obras pictóricas.
- Realizar un reportaje fotográfico de calidad.
- Generar sentimientos transmitiendo sensaciones al lector sobre el proceso que se ha producido en la pintura también relacionados con los problemas sociales, económicos, políticos y culturales.

Metodología

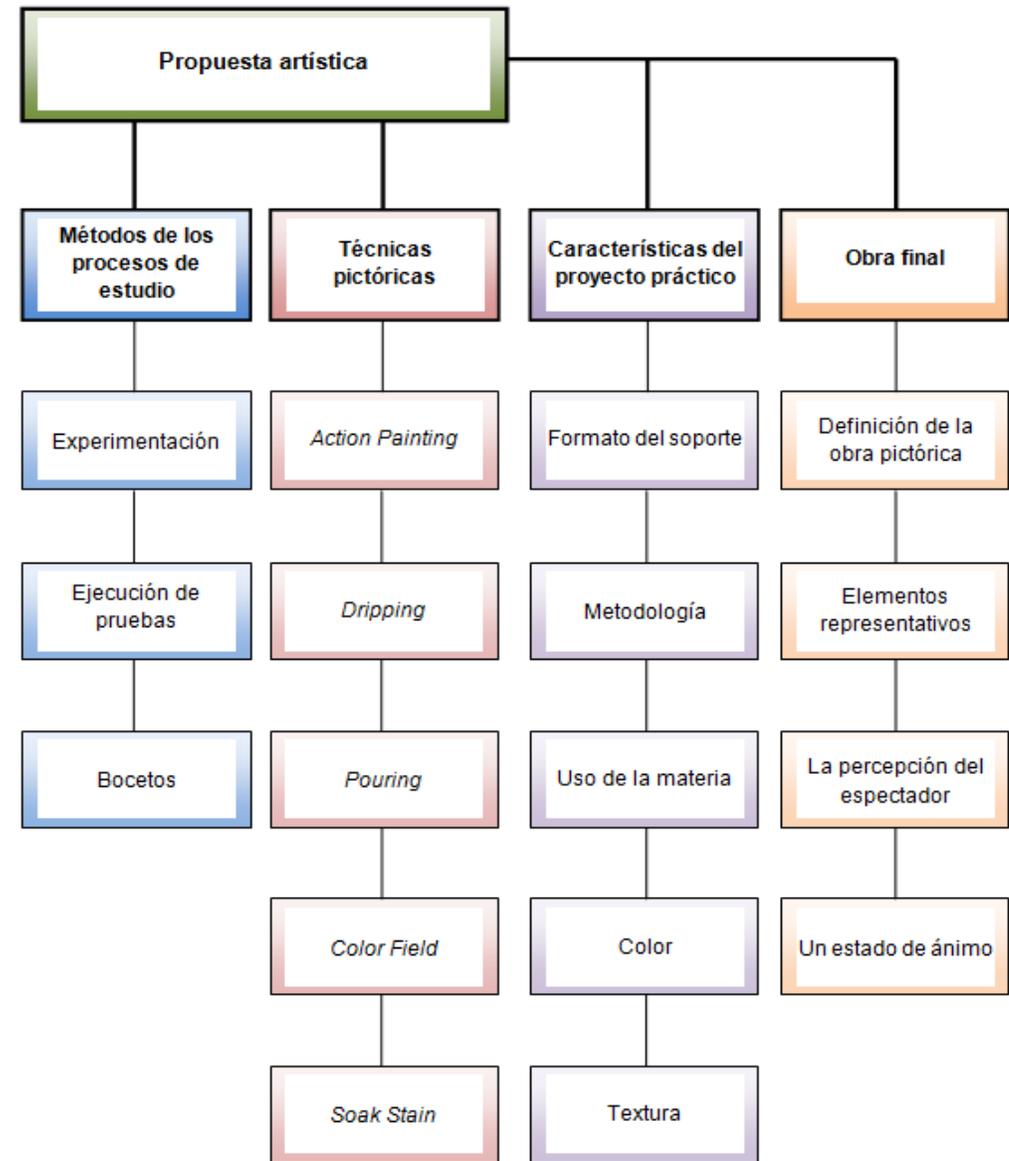
Serie de palabras:

Alegría, amor, bondad, universo, placer, abundancia, disfrute, bebe, esperanza, sonrisas, estabilidad, delicadeza, calma, fantasía, infancia, luz, mar, naturaleza, tranquilidad, fiesta, paz, verano, purificación, ternura, tranquilidad, acierto, fortuna, orden, acuerdo, vida, riqueza, lluvia, diversión, valor, estabilidad, bondad, inocente, suerte, belleza, fiesta, arco iris, olas.

Tristeza, odio, malicia, cosmos, dolor, avaricia, sufrimiento, longevo, desesperanza, lágrimas, inestabilidad, dureza, tempestad, realidad, vejez, oscuridad, maremoto, sequía, ansiedad, aburrimiento, guerra, invierno, contaminación, brutalidad, intranquilidad, confusión, congoja, enredo, disputa, muerte, pobreza, sequía, aburrimiento, miedo, revolución, violencia, crueldad, culpable, desgracia, bullying, gobernantes, volcán...

Mapa Conceptual de los planteamientos teóricos

Mapa Conceptual de la propuesta artística

Marco teórico

- Comienzos de la pintura abstracta a inicios del siglo XX.
- El arte abstracto comienza a interesar a nivel internacional.
- Los coleccionistas del arte americano ayudan a jóvenes artistas.

Se crea un importante grupo de arte contemporáneo:

- 1936. El grupo *American Abstracts Artists*.
- Exposición en *Armory Show* con más de seiscientas obras de artistas americanos y europeos.

En España hubo dos movimientos relevantes:

- 1947. *Grupo El Paso*, Madrid.
- 1956. *Grupo Parpalló*, Valencia.

Sucesos trascendentales:

- Éxito del pabellón español de arte abstracto en la Bienal de Venecia.
- Exposiciones en las prestigiosas Galerías Biosca y en la Galería Darro en Madrid.

Referentes artísticos

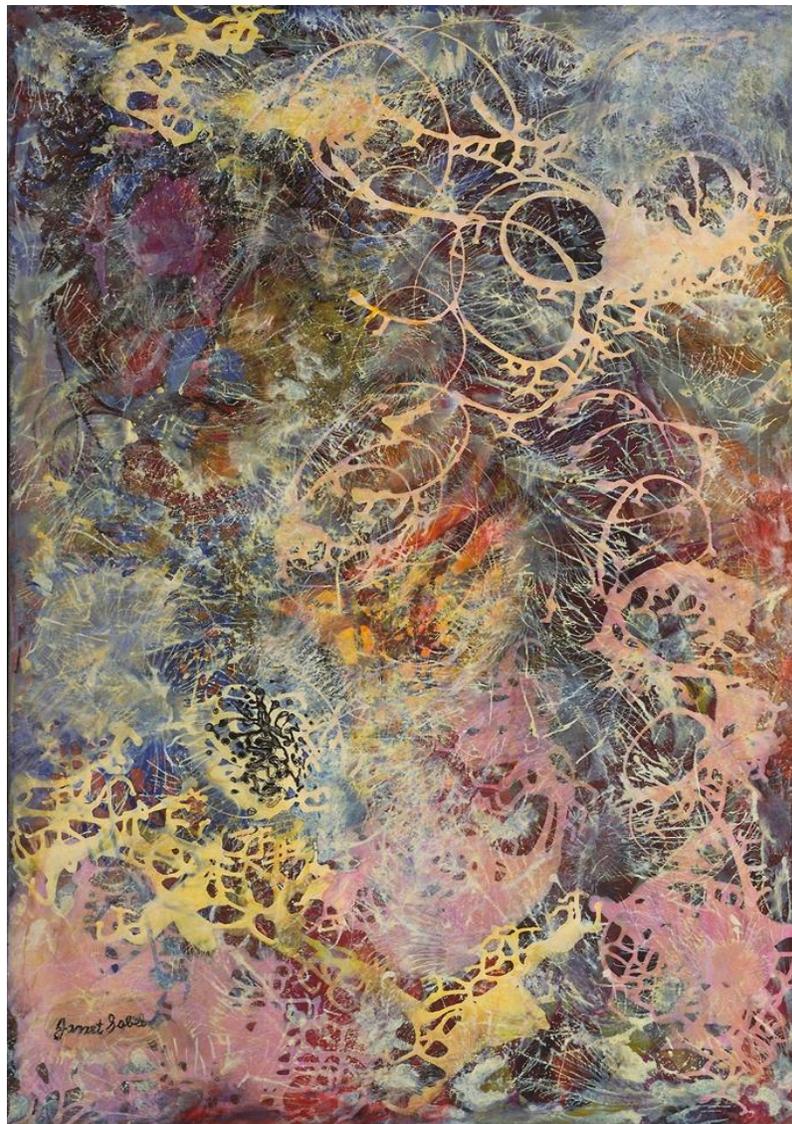
La ama de casa propulsora de la pintura de acción

Janet Sobel (1894 - 1968). Ucrania

Anónimo (1944). Janet Sobel pintando en el suelo de su apartamento en Brooklyn. Cortesía de Gary Snyder Fine Art, NY [Fotografía en blanco y negro].

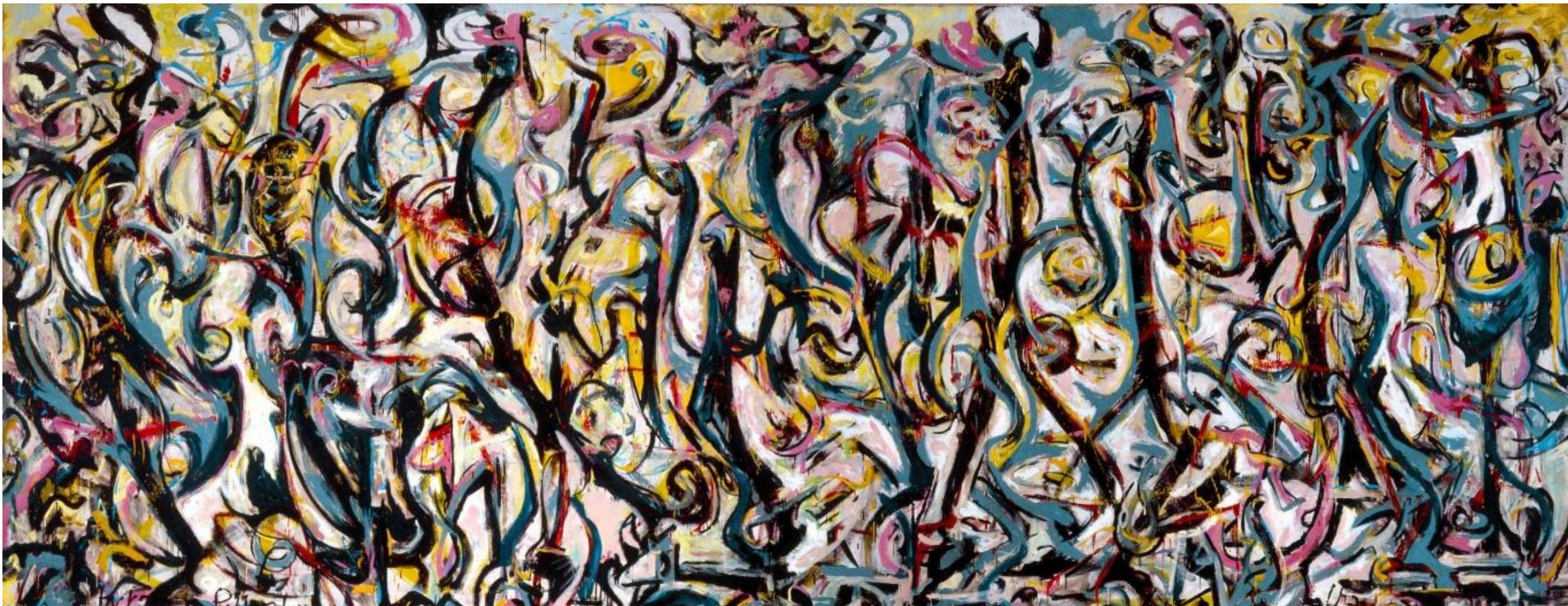
Sobel, Janet (1944). *La zarza ardiente*
[Cera pigmentada y acuarela opaca sobrepapel] 305 x 227 cm

Sobel, Janet (1945). *Vía Láctea*
[Esmalte sobre lienzo] 114 x 759 cm

Sobel, Janet (1946). *Intitulada*
[Oleo y esmalte sobre tabla] 455 x 355 cm

Pollock, Jackson (1943). *Mural* [Acrílico Óleo] 605 x 247 cm

Referentes artísticos

Los campos de color hechos poesía

Helen Frankenthaler (1928 - 2011).

Estados Unidos

Haas, Ernst (1969). Helen Frankenthaler pintando en su estudio. Nueva York, EE.UU [Fotografías en blanco y negro].

Frankenthaler, Helen (1952). *Montañas y mar*
[Óleo sobre lienzo sin imprimación] 220 x 297,8 cm

Frankenthaler, Helen (1973). *La naturaleza aborrece el vacío*
[Acrílico sobre lienzo] 262,9 x 284,5 cm

Referentes artísticos

El azar hecho discurso

Morris Louis Bernstein (1912 - 1962).

Estados Unidos

Anónimo (1930). Louis Morris
[Fotografía en blanco y negro].

Morris, Louis (1957). *Número IV*
[Pintura al óleo y textil sobre lienzo encolado] 194,3 x 238,4 cm

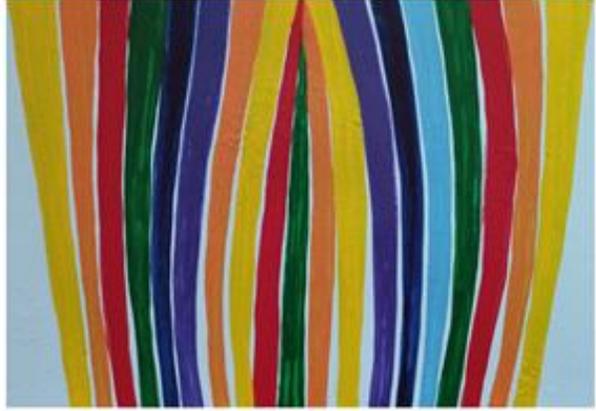
Morris, Louis (1959). *Punto de tranquilidad*
[Acrílico sobre lienzo] 258,2 x 344,9 cm

Proyecto personal motivación y propuesta artística

- La necesidad e inquietud de elaborar proyectos diferentes explorando características del expresionismo abstracto empleando la imaginación.
- Conocer como creaban libremente las obras los artistas del expresionismo abstracto.
- Explorar como actúa la pintura goteada, arrojada o vertida directamente al azar, formando manchas o creando campos de colores.
- Aproximarme a nuevas tendencias artísticas y procesos más interdisciplinarios, experimentando con la pintura fluida incontrolada en el lienzo produciendo un proyecto práctico que transmita al espectador un estado de ánimo.

Bocetos y materiales de exploración

Treinta bocetos con diferentes técnicas y materiales de experimentación en soporte madera y cartón piedra, formato cuadrado y rectangular.

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Naturaleza*

- Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Action painting / Dripping*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 81 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Janet Sobel

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Universo*

- Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Action painting / Dripping*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 81 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Jackson Pollock

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Ternura*

- Técnica: Pintura acrílica y médium sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Dripping* / Arte fluido o vertido]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 81 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Janet Sobel

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Fantasía*

- Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Color field / Soak-Stain / Campos de color*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 50 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Helen Frankenthaler

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Arco Iris*

- Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Dripping / Color field*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 50 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Louis Morris

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Esperanza*

- Técnica: Pintura acrílica y médium sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Dripping* / Arte fluido o vertido]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 50 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Helen Frankenthaler

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Confusión*

- Técnica: Pintura acrílica sobre tabla
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Action painting / Dripping*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 80 x 100 cm
- Soporte: Madera

Referente: Janet Sobel

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Guerra*

- Técnica: Pintura acrílica sobre tela de camuflaje
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Action painting / Dripping*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 1,05 x 1,50 cm
- Soporte: Tela

Referente: Jackson Pollock

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Contaminación*

- Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Color field / Soak-Stain / Campos de color*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 50 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Helen Frankenthaler

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Tristeza*

- Técnica: Pintura acrílica sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Dripping / Color field*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 50 x 100 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Louis Morris

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Tempestad*

- Técnica: Pintura acrílica de estampación sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Dripping / Color field*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 60 x 90 cm
- Soporte: Tela sobre marco de madera

Referente: Helen Frankenthaler

OBRA

Manzano, Elvira (2024). *Avaricia*

- Técnica: Pintura acrílica metalizada sobre lienzo
- Estilo: Expresionismo abstracto [*Action painting / Dripping*]
- Formato: Rectangular
- Dimensiones: 80 x 100 cm
- Soporte: Madera

Referente: Jackson Pollock

Diseño expositivo invitación

EXPRESIONISMO ABSTRACTO UN ESTADO DE ÁNIMO EXPOSICIÓN

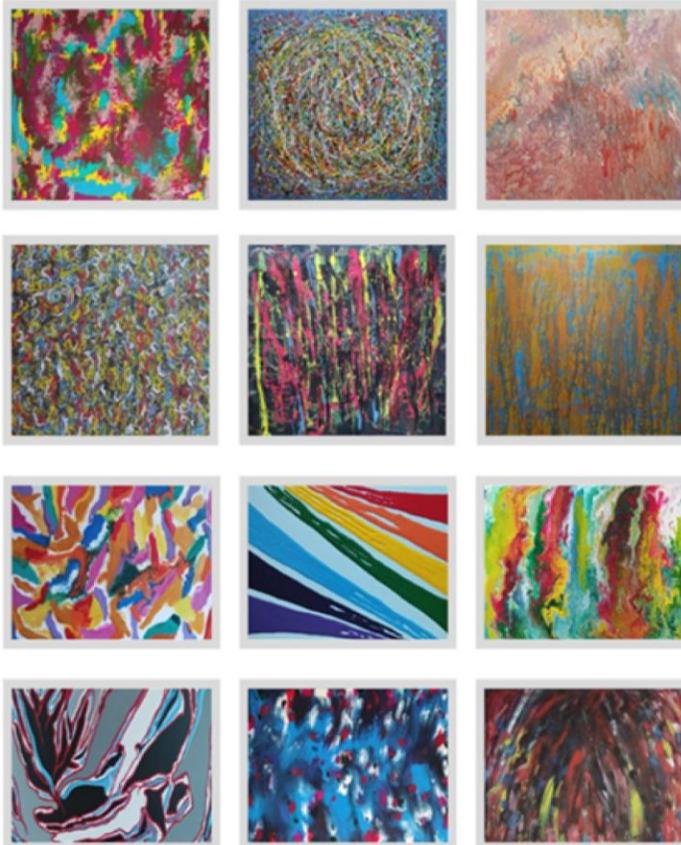
Elvira Manzano Guerrero

Comisario: Antonio García López

Sala de Exposiciones del CSU

Diseño expositivo cartel

**EXPRESIONISMO
ABSTRACTO
UN ESTADO DE ÁNIMO**

EXPOSICIÓN

Elvira Manzano Guerrero

Comisario: Antonio García López

Sala de Exposiciones del CSU

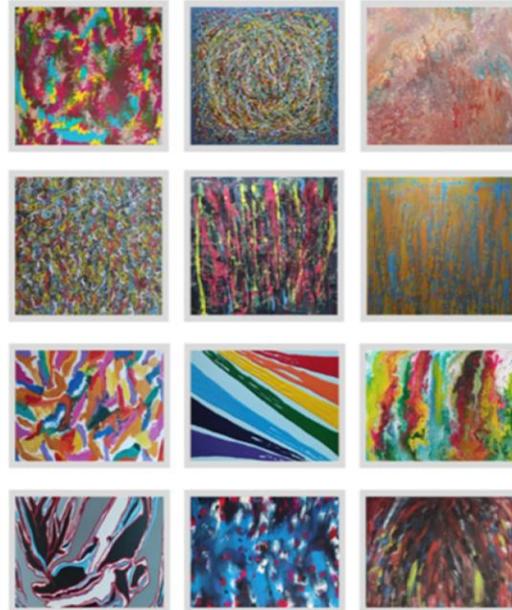
Diseño expositivo folleto

Elvira Manzano Guerrero

**Expresionismo Abstracto
Un Estado de Ánimo**

Comisario: Antonio García López

Colección de obras artísticas (2024)

El proyecto es una obra artística personal dentro de las técnicas del expresionismo abstracto, donde se contemplan pinturas que permiten expresar a nivel artístico emociones relativas a la alegría y la tristeza, transmitiendo un estado de ánimo.

Una serie de obras donde se exponen tanto las características formales como las estéticas, analizando en su conjunto el concepto de pintura de acción y de campo de color, haciendo un breve recorrido de los antecedentes del expresionismo abstracto norteamericano y europeo, movimiento artístico donde el convencimiento y la sinceridad se expresa a través de la percepción y la acción física.

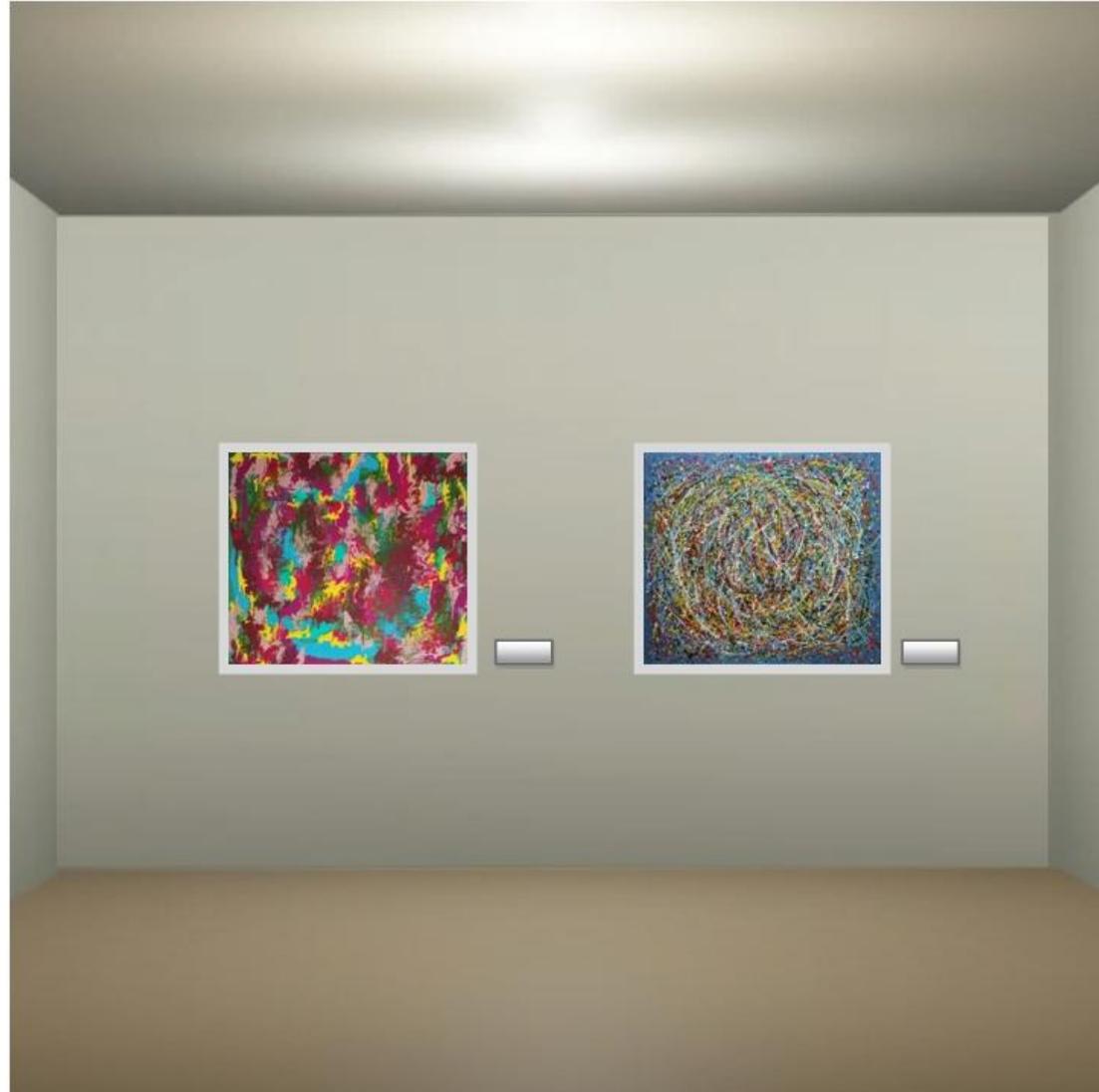
Una composición ilustrativa donde se observan manchas espontáneas que caen al azar, salpicados, goteos, texturas... todo ello con un lenguaje abstracto, seleccionando para cada pieza la gama cromática y el medio acorde con el título que se ha escogido de los sucesos de la actualidad, agradable o desagradable con colores fríos o cálidos.

La exposición produce en los espectadores sensaciones disfrutando de una variedad de procedimientos y de colores, con distintas perspectivas de dualidad donde el asistente relaciona la pintura con los problemas políticos, económicos, culturales y sociales.

Fotografía en la Universidad de Bellas Artes en Murcia con una obra en proceso de elaboración (2020)

Montaje expositivo títulos: *Naturaleza* y *Universo*

Montaje expositivo títulos: *Ternura y Fantasía*; *Arco Iris* y *Esperanza*

3

3

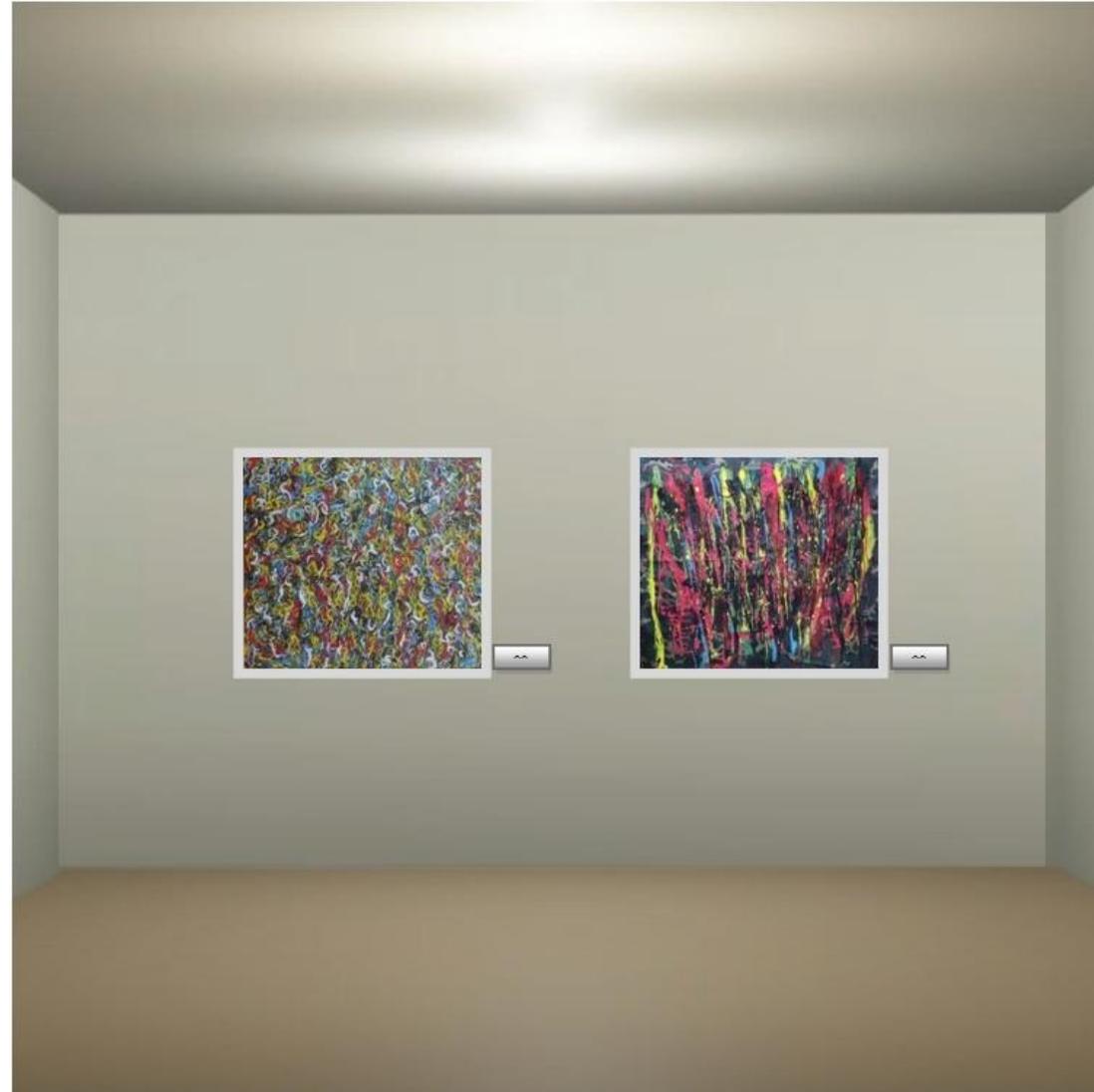

3

3

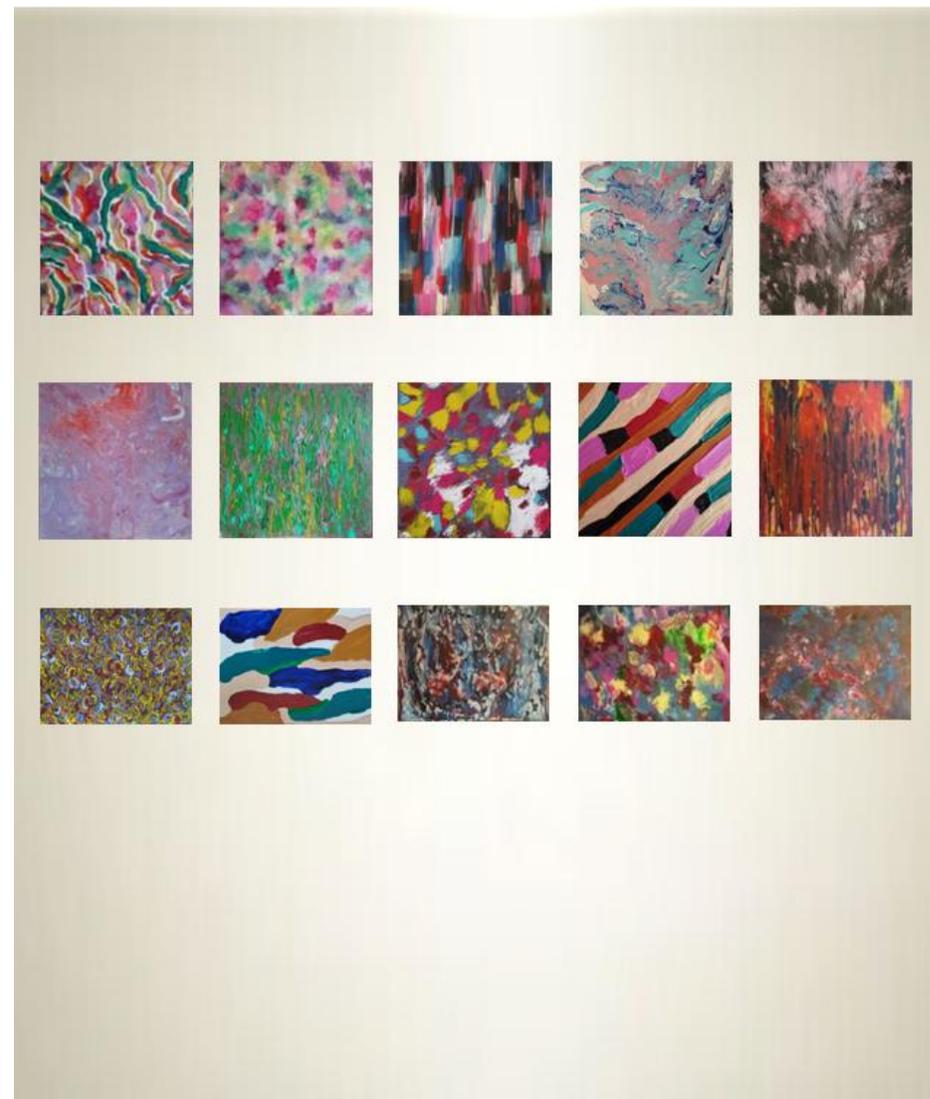
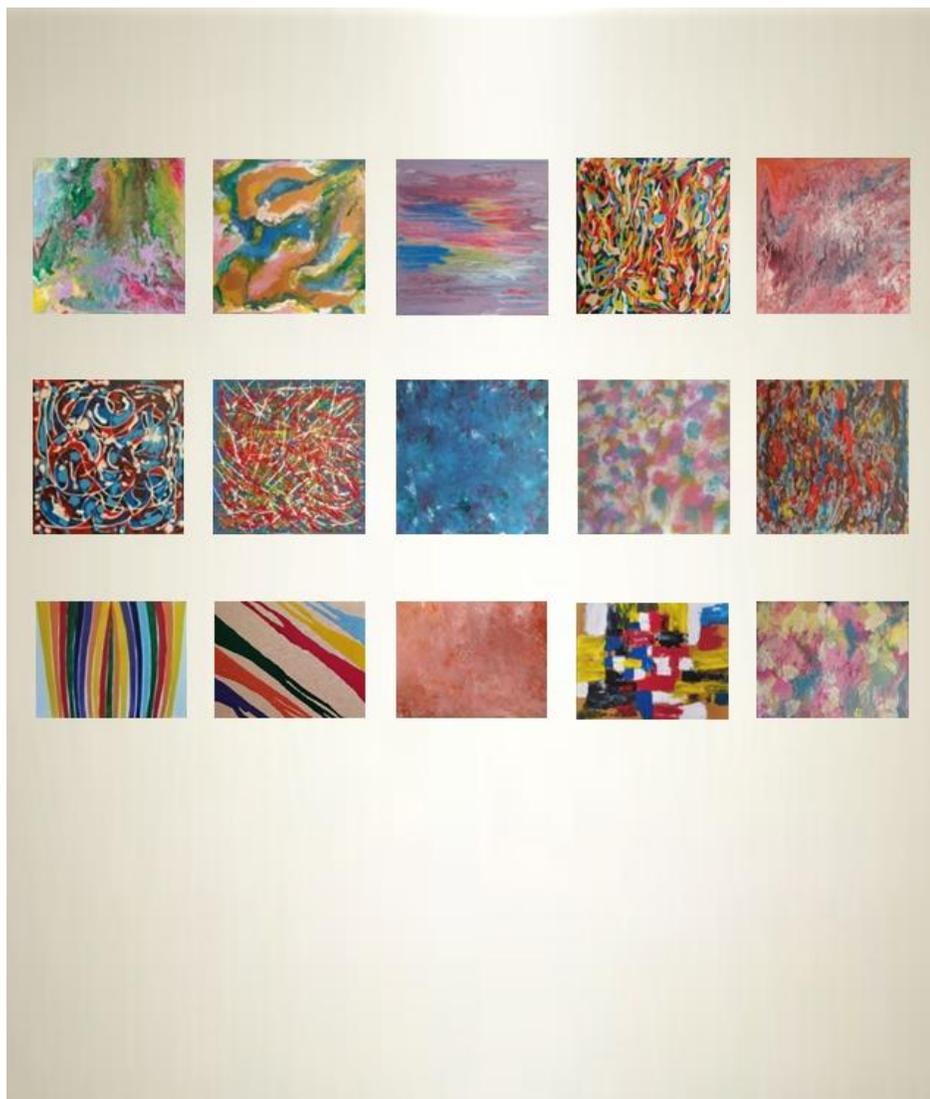
Montaje expositivo títulos: *Confusión* y *Guerra*

Montaje expositivo títulos: *Contaminación y Tristeza*; *Tempestad y Avaricia*

Montaje expositivo bocetos

Conclusiones valoraciones finales

- Producción de una serie de obras artísticas personales dentro del movimiento del expresionismo abstracto.
- Exploración de técnicas desarrollando los procedimientos de *Dripping*, *Action Painting*, *Pouring*, *Soak Stainy* y *Color Field*.
- Protagonismo de los referentes artísticos en el proceso teórico y práctico, escogiendo características de su obra y de su personalidad.
- Selección de una gama cromática de colores cálidos o fríos que identifiquen a esa palabra como título y que produzca un sentimiento, elaborando una serie de pinturas reflexivas.
- Cada cuadro produce una emoción distinta donde los espectadores disfrutarán de una variedad de técnicas y colores con distintas perspectivas de dualidad sobre la tristeza y la alegría a través de la pintura.

Conclusiones valoraciones finales

- Libertad creativa en la producción del proyecto práctico final realizando una obra personal con variados formatos y técnicas.
- Que Pollock no fue el pionero del expresionismo abstracto, más bien fue Janet Sobel. Por lo que los historiadores han “distorsionado el valor descubrimiento” relegando a las mujeres a un segundo plano.
- Que el movimiento expresionista abstracto no fue genuinamente americano si atendemos a que la gran mayoría de artistas que empezaron a desarrollarlo eran artistas inmigrantes.
- Que con la pintura se puede expresar emociones de alegría y de tristeza, transmitiendo al espectador un estado de ánimo.
- En general, los objetivos más importantes los he alcanzado siendo un proyecto considerablemente satisfactorio a nivel personal que denota variadas técnicas e interpretaciones, una evolución donde he desarrollado conocimientos experimentando y descubriendo otros recursos de expresión artística.

Propuestas de futuro

- Ampliar los conocimientos dentro de los procesos del expresionismo abstracto con nuevas estrategias con métodos de la pintura al azar e intuitiva.
- Emplear nuevos estilos y diferentes materiales como los industriales o las resinas.
- Posibilidades de realizar exposiciones en galerías y otros establecimientos.
- Tener en cuenta otros medios de comunicación como las redes sociales.
- Reflexionar sobre todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance.

ELVIRA MANZANO GUERRERO

Murcia, 2024

