

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I

y en su nombre

El Ministro de Educación y Ciencia

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la actual legislación,

Doña Angelina Sauret Manen

nacida el día 9 de septiembre de 1943, en Barcelona,

ha justificado que se encuentra en posesión del Título de Profesor de Dibujo y superado la prueba establecida en el apartado 1.º de la O. M. de 9 de enero de 1980, y a propuesta de la Universidad de Barcelona, por convalidación, se le expide el presente

Título de Licenciado en Bellas Artes

(Sección: Pintura)

que faculta a la interesada para ejercer la profesión y disfrutar los derechos que a este grado le otorgan las disposiciones vigentes

Dado en Madrid, a 15 de febrero de 1982

La interesada,

Por el señor Ministro:
El Secretario de Estado
de Universidades e Investigación,

El Jefe de la Sección,

Registro especial de la Sección de Títulos, número 84

FORMA Y COMPOSICION EN MI OBRA PERSONAL

Angelina SAURET MANEN

Barcelona , Mayo 1981

Tesina dirigida por el catedrático Jaime Muxart i Doménech
Covocatoria de Junio de 1981

"Recordad que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, un desnudo o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana cubierta de colores reunidos con cierto orden"

Maurice Denis

Forma y composición en mi obra personal

Orden de presentación :

Introducción

I. Presupuestos generales sobre forma y composición.

II. Elaboración de la obra

III. Análisis formal :

1. Reproducción fotográfica
2. Presentación del tema
3. Líneas y formas principales.
Esquemas compositivos.

Conclusión

Bibliografía

Presupuestos generales sobre forma y composición

En esta obra se parte de la consideración del cuadro como superficie esencialmente bidimensional, siguiendo los presupuestos teóricos de obras como la de Kandinsky, precursor en este sentido, o de Arnheim que postula una psicología del proceso visual a partir del cual es posible analizar metódicamente el hecho objetivo (técnico o artístico), la cosa o la obra de arte.

Teniendo en cuenta todo esto, considero que los diferentes aspectos compositivos y formales de la obra permanecen en ella de forma explícita -factores cromáticos de carácter físico-visual- y de forma implícita -factores a los que nos podemos remitir por asociación-. En los siguientes apartados de este trabajo, los elementos explícitos son tratados a nivel temático, mientras que los implícitos son estudiados a través de esquemas superpuestos equiparables a los utilizados en el estudio del diseño gráfico (Germani -Fabris).

Se podría decir que en este estudio intento hacer abstracción de los factores plásticos que dentro de un campo figurativo determinan el tipo de composición que intento hallar. En este sentido las formas son consideradas a modo de entes con vida propia que actúan de una determinada manera según sea su colocación y peso específico.

Partiendo de la afirmación de Maurice Denis, en este trabajo ratifico el sentido que el artista y teórico confiere a los valores formales en la obra plástica, aplicándolo a mi propia experiencia en este terreno. Por tanto, y sin considerar la forma y la composición como hechos absolutos, centro en los mismos el objeto de mi estudio.

El tema pictórico, en mi caso, sin dejar de ser esencial, es en todo momento el pretexto para poner de relieve una cierta distribución de la forma y el color, y viene determinado en función de los mismos. Es esta distribución la que motiva la búsqueda que se me plantea dentro de mis trabajos pictóricos. Y, si bien por una parte en la elaboración material de la obra no existe una sistemática y análisis determinados previamente, en el presente estudio he intentado racionalizar lo que en su origen responde a la intuición momentánea.

Para todo esto he elaborado mi trabajo considerando la forma y la composición al margen de los valores cromáticos confeccionando en este sentido los esquemas sobre una reproducción en blanco y negro de la imagen de la obra. A través de estos esquemas he pretendido buscar los principales ejes compositivos en torno a los que se mueven una serie de zonas y espacios en un cierto orden que trato de dilucidar de forma esquemática y simplificada

Como un primer paso previo al estudio que me ocupa, analizaré de forma somera los principales elementos formales en que baso el proceso de reflexión sobre mi propia obra: el triángulo, el cuadrado y el círculo. Considerando que la dirección es un factor determinante de la forma junto con el intervalo y la actitud en el espacio (términos extraídos del lenguaje gráfico), se puede decir que la dirección de las formas y figuras se relaciona con las direcciones principales en el espacio (arriba, abajo, derecha, izquierda) y sus propios ejes estructurales. Si bien hay formas que no tienen dirección, esta viene determinada por su posición en el espacio y por los elementos que lo envuelven.

CUADRADO

Un cuadrado manifiesta una tensión de marcada direccionalidad en dos lados y ángulos, la igualdad de los mismos neutraliza el efecto direccional.

En mi caso el efecto direccional viene determinado por su posición en el espacio.

TRIANGULO

Un triángulo manifiesta una tensión en dirección a sus lados y esencialmente a sus ángulos. Es la forma en que la tensión direccional se manifiesta más marcada. La tensión manifiesta su dirección en el sentido de flecha.

CIRCULO

El círculo es una forma por naturaleza adireccional. La fuerza tensional del círculo viene determinada por el contexto y por los elementos que lo rodean.

En mi obra he tenido en cuenta al incluir esta forma la relación de la misma con el formato general .

Los materiales que configuran la elaboración de las obras presentadas son en los tres casos el óleo sobre tela, dado que vienen a ser una evolución posterior de mi obra iniciada desde una formación estrictamente académica en la que esta es la técnica que priva en todo momento.

Es a partir de las posibilidades que me ofrece este tipo de pintura, que intento desarrollar una serie de trabajos de tipo figurativo, partiendo en todo momento de objetos reales, manteniéndome en unos casos fiel a los mismos y en otros, utilizándolos como simple punto de referencia en una intención concreta de forma y composición.

Las dimensiones de las obras (40) vienen dadas en función de la temática que ha motivado este proceso con el fin de lograr una mayor desenvoltura espacial, a la vez que se mantiene un cierto equilibrio dado por estas medidas standar y consigo un adecuado impacto visual.

Estas obras vienen a constituir un paso más dentro de una línea de trabajo en que intento conseguir a lo largo de una reflexión formal, un efecto inmediato y espontáneo en la construcción de un entramado compositivo. Con todo esto, la búsqueda de una pincelada suelta y la espontánea elaboración cromática pasan a ser objetivos claves de mis obras.

El tiempo invertido en la elaboración de estos estudios (o lo que podrían llamarse notas de trabajo sin ningún carácter definitivo), es de unas cuantas sesiones breves, dado que su intención no es la perfecta elaboración de una realidad inmediata sino la impresión espontánea de un concepto intuido. Sin embargo no se trata de un salto rápido de unas cuestiones a otras, sino que existen entre los tres trabajos toda una serie de notas intermedias valoradas y estudiadas como pasos necesarios en esta evolución.

Análisis formal

Dentro de la búsqueda y experimentación compositivas que me planteo con estos trabajos , intento prescindir de cualquier esquema previo que determine una composición "tipo", como podrían ser la piramidal o la composición resultante de la aplicación de la regla aurea. Con todo esto intento hallar un tipo de composición que se adecue a la idea de movimiento e inestabilidad de masas siguiendo en el terreno figurativo.

Las principales líneas compositivas, según mi opinión, las constituyen los dos círculos centrales (en rojo), en torno a los cuales se constituye un juego de líneas rectas inclinadas en distintas direcciones (en negro), flanqueadas finalmente por unos elementos verticales que determinan en un primer y último plano, el enmarcamiento del conjunto (en discontinua).

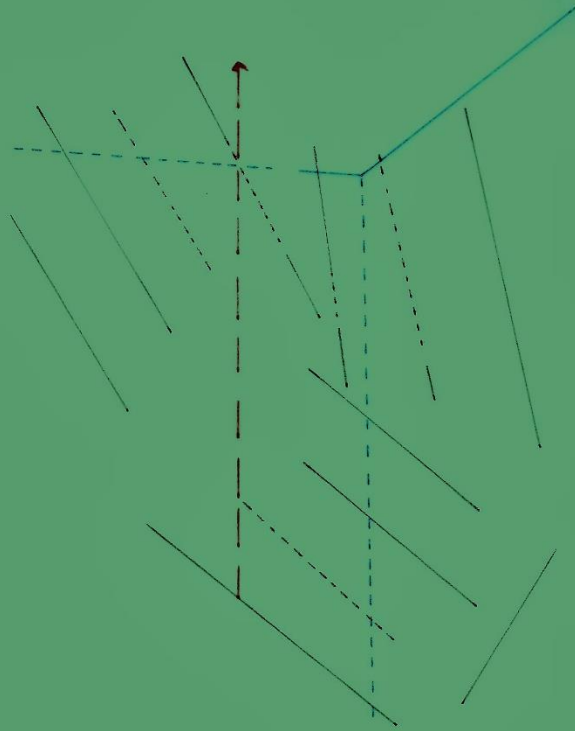
El enmarcamiento, viene determinado del mismo modo por tres masas triangulares en los espacios periféricos. Por otro lado, el tema central podría reducirse a un juego de círculos y triángulos en cuya intersección se halla un posible centro o eje compositivo.

En este tipo de estudio, la realidad es solamente un punto de referencia que me permito transformar a través de la pincelada en lo que respecta a proporción y luminosidad para conseguir con esto dar la particular interpretación del espacio y del equilibrio.

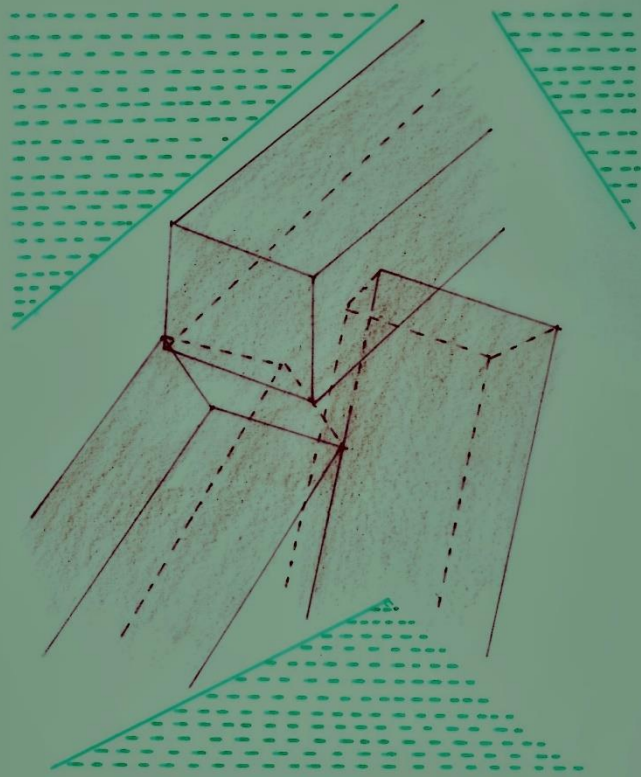
10

11

12

La línea dominante en este segundo trabajo es la curva (señalada en rojo) que proporciona un juego de elipses dentro de una voluntad de dar un sentido volumétrico y espacial al conjunto. En un primer término unas pinceladas sueltas que podríamos esquematizar como líneas curvas (en verde en el esquema), determinan un foco o centro compositivo al tiempo que constituyen un espacio triangular base de la composición.

El tema principal constituye una línea en forma de arco (en negro) de movimiento concéntrico que escapa al espacio mismo del cuadro. Las diferentes elipses entrelazadas determinan a nivel de forma dos conos unidos por los vértices situados en un espacio indefinido.

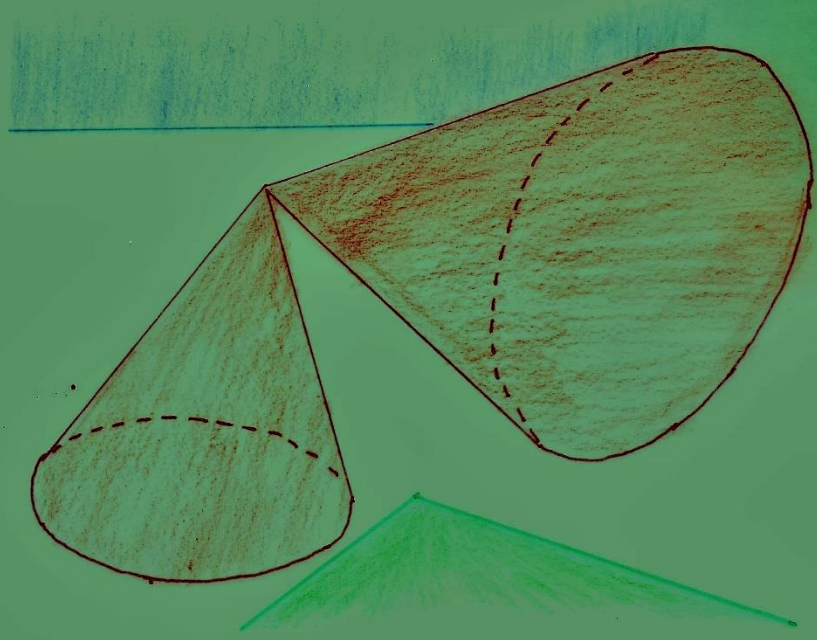
En último término y en contraposición al predominio de la línea curva en distintas direcciones, he creado un ritmo vertical que al mismo tiempo cumple la finalidad de enmarcar la composición por la parte superior (líneas azules en el esquema).

En este caso el tema intenta ser el pretexto para relacionar en todo momento al máximo la forma y la composición de manera que se determinen mutuamente para formar un todo lo más compacto posible, dentro siempre de unos planteamientos de pretendida espontaneidad y libertad formal.

Nº 1.

Dado el interés que en aquel momento tenía para mí el hecho del entramado metálico con todo su juego de equilibrio e interacción espacial, el objeto representado en la obra nº1, (fragmentos, ejes y ruedas de una bicicleta) me ofrece toda una serie de posibilidades que vienen a corroborar esta idea.

Nº 2

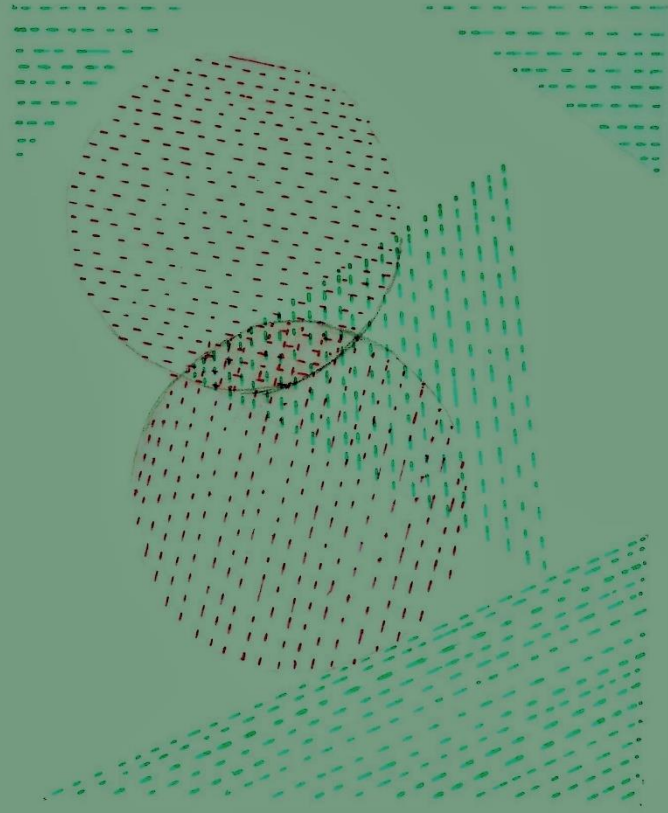
Siguiendo en la misma línea de la anterior realización, el objeto del que parto en la obra nº2 viene de una elección más consciente de los propósitos, de una forma de ver el sentido de composición y volumen más elaborados ideal que realmente.

El desorden del objeto en sí me proporciona un orden dentro de lo compositivo y en la estructura creada al situarlo en un espacio concreto.

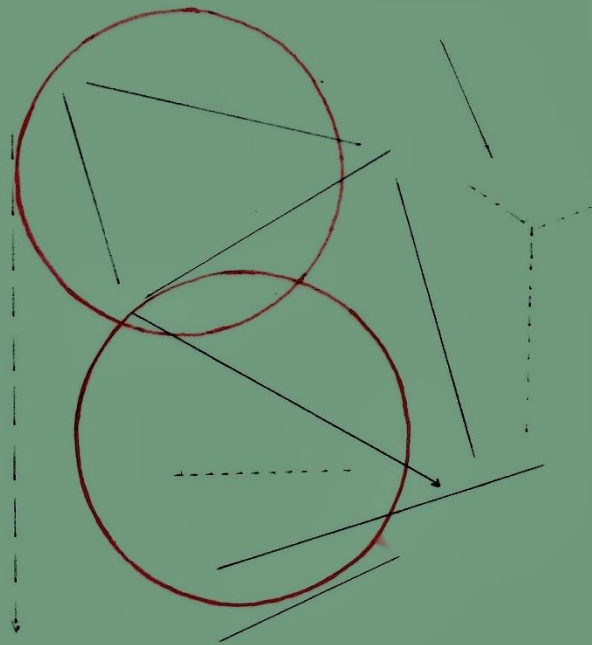
17

17

13

Nº 3

Volviendo al objeto real, en este caso se ha pretendido una mayor plasticidad en la pincelada que viene dada por una nueva estructura en que el espacio vacío tiene una mayor importancia.

De las formas redondeadas de la anterior composición he pasado en este caso a la búsqueda de los mismos efectos dinámicos a través de formas volumétricas de carácter completamente distinto, como son las que proporcionan los taburetes.

En el tercer cuadro, la línea es en todos los casos recta y es su mayor parte inclinada (señaladas en negro). Estas líneas ordenadas jerárquicamente por medio de la luz y el valor cromático configuran unos cuerpos prismáticos cuya importancia radica en el entramado que produce un efecto de movimiento a través de un objeto en equilibrio.

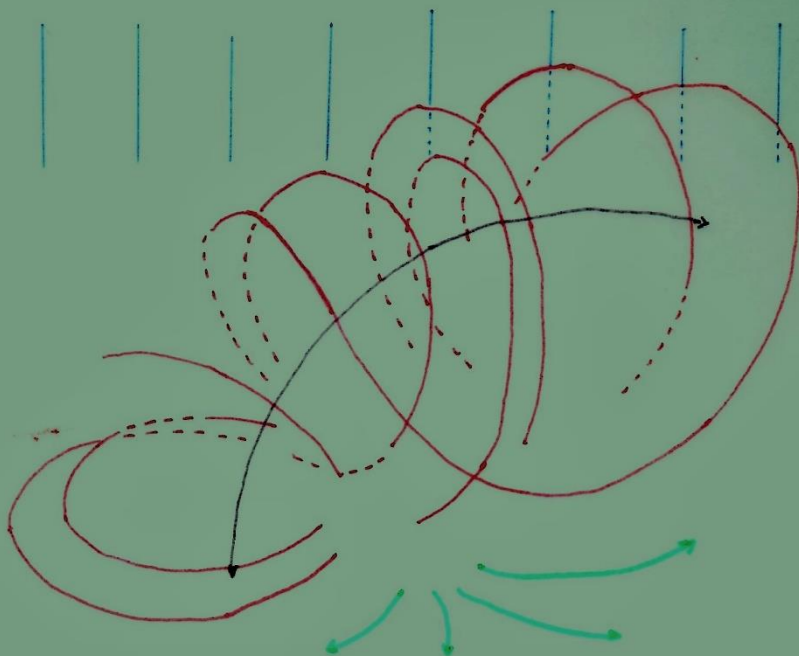
Por otra parte y en estrecha relación con el tema central, podríamos delimitar tres espacios triangulares (en discontinua verde) que para mí tienen tanta importancia compositiva como el resto de elementos. Estos triángulos situados en los extremos encuadran el tema central y están tratados cromáticamente con mayor espontaneidad y soltura.

La tela viene en este caso a dar un cierto sentido de verticalidad que concuerda con el resto y en mi opinión viene a unificar las líneas un tanto dispersas que proporciona la disposición de los taburetes.

En lo que respecta a los valores compositivos buscados, esta obra viene a ser una continuación de los propósitos que me he marcado en las anteriores por lo que se le pueden aplicar las premisas contenidas en los análisis anteriores. Serán estos aspectos el hilo conductor del proceso de producción que ha motivado estos tres cuadros así como los estudios previos y del mismo modo la futura dirección de mi obra.

16

Finalmente cabe decir que en una obra plástica, el equilibrio permanente está sostenido por fuerzas que se atraen y se repelen entre ellas, orientándose en direcciones particulares y a pesar de la intervención del factor tiempo en la ejecución y lectura de la misma, el espacio es el marco de referencia que caracteriza estas fuerzas que nos vienen dadas a través del color, de una forma, un tamaño y una ubicación determinados.

18

Conclusión

Finalmente concluiré diciendo que en base a todo lo anterior , y aprovechando los elementos esenciales que en cuanto a forma y composición sirven de nexo entre las obras estudiadas, la dirección próxima de mi trabajo irá encaminada a la búsqueda de los valores cromáticos que conforman de manera espontánea las líneas y zonas principales.

En los estudios anteriores, y siendo la preocupación esencial la distribución espacial de las formas representadas, el color está aplicado con una intencionalidad concreta, buscando en todo momento una unidad de tono a través de un trabajo de paleta, especialmente fijando la atención en los matices del gris y tonos de carácter neutro.

A nivel de autocrítica, podría decir que una vez realizada la idea de que parto, la obra tiene como unico valor para mi el ser un paso más que me plantea nuevas metas a conseguir. En este caso se me plantea una problemática que conduce a replantearme los presupuestos teóricos de mi formación y evolución dentro de unos cánones académicos que han marcado el sistema de trabajo empleado hasta ahora en mi obra.

En febrero 1964

BIBLIOGRAFIA

KANDINSKY, Vasili

"de lo espiritual en el arte"

"Punto y línea sobre el plano"

Barrall editores. Barcelona 1977

ARNHEIM, Rudolf

"Arte y percepción visual"

Ed. Universitaria de Buenos Aires. EUDEBA

GERMANI-FABRIS

"Fundamentos del proyecto gráfico"

Ediciones Don Bosco. Barcelona 1973