

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Antonio López

Referentes artísticos

Paisaje

Perspectiva

Representación

Descripción

«Yo sigo haciendo lo de siempre.»

Antonio López

Antonio López (Tomelloso, 1936) es un pintor y escultor español que formó parte de la llamada escuela madrileña de los sesenta y setenta. Es un autor relevante por el realismo de sus obras, que demuestran un gran conocimiento técnico y habilidad de dibujo, y que marcan una tendencia realista en el campo de las artes visuales, también contemporánea y muy vigente en muchos ámbitos artísticos.

Su obra conecta con la tradición histórica de la pintura (incluso ha retratado a la monarquía), pero sobre todo mantiene un vínculo profundo con la academia y con la investigación de la **representación** de un entorno de manera evocadora, elaborada, pictórica y realista. López relaciona su pintura tanto con una mirada propia al mundo «real» como con la capacidad de entender el arte de Velázquez. El hiperrealismo de su obra no deja de ser una manera de mirar y entender el mundo que lo rodea. Es su mirada, que proyecta sobre la ciudad o espacios cotidianos del hogar como el baño, lo que otorga objetividad y belleza a los objetos que representa.

Uno de sus grandes temas es el **paisaje**, género dentro del cual lleva a cabo una serie de vistas, generalmente de Madrid. Sus trabajos son de ejecución lenta y tiene sentido observarlos con la misma lentitud pausada. Sus pinturas de la Gran Vía y otros lugares de Madrid conforman una vista del entorno urbano que encuentra poesía y misterio en un entorno ordinario. Aplica la perspectiva cónica y lineal de origen renacentista y la combina con la **perspectiva** aérea: parte de puntos de vista y enmarques fotográficos para ir perdiendo la precisión en favor de una pincelada más suelta y difusa, como la propia luz, mostrando un dominio técnico y gestual, detallado y sutil. Sus temas son los de siempre, prestando atención a las pequeñas cosas del día a día y a la complejidad de los detalles ordinarios. Para encontrarle el sentido como espectadores, tendremos que buscar, seguramente, un estado de observación calmada y profunda, tal y como él se enfrenta a la ejecución de su obra.

Antonio López (1967). *Lavabo y espejo*.

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/lavabo-y-espejo>

Antonio López (1974-82). *Gran Vía*.

Fuente: <https://www.antoniolopezweboficial.com/fullscreen-page/comp-j9igoidy/cb2fc704-d7d4-4b98-93c4-64f174ee4257/36/%3Fi%3D36%26p%3Dxvby5%26s%3Dstyle-jatl7vlp>

Antonio López (1990-94). *Nevera nueva*.

Fuente: <https://www.antoniolopezweboficial.com/fullscreen-page/comp-j9igoidy/33a3a743-0562-4334-a6ef-9718f07886e6/57/%3Fi%3D57%26p%3Dxvby5%26s%3Dstyle-jatl7vlp>

Enlaces relacionados

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_Garc%C3%ADa

<https://www.antoniolopezweboficial.com/>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-antonio-lopez-pintor/3487040/>

https://elpais.com/ccaa/2018/04/24/catalunya/1524596957_235397.html

http://www.palaumusica.cat/es/la-obra-de-antonio-lopez-llega-al-palau-de-la-musica-catalana_609553

<http://www.rtve.es/temas/antonio-lopez/18290/>

<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/lopez-antonio>

<https://historia-arte.com/artistas/antonio-lopez>

http://www.elcultural.com/galerias/galeria_de_imagenes/320/ARTE/Las_10_mejores_obras_de_Antonio_Lopez

https://www.eldiario.es/cultura/Antonio-Lopez-idolo-pintores-chinos_0_758025189.html

<https://www.cambio16.com/cultura/antonio-lopez-pintor-realidad/>

https://www.elespanol.com/personajes/antonio_lopez_pintor/

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Banksy

Referentes artísticos

Dibujo y acción

Poesía visual

Descripción

«Si quieres decir algo y que la gente te escuche, tienes que llevar una máscara.»

Banksy

Banksy (Bristol, 1975, supuestamente) es un artista urbano contemporáneo y anónimo que, partiendo del mundo gráfico del grafito mural, ha llevado a varias grandes ciudades del mundo su obra crítica y, ahora, muy cotizada.

Su obra de arte urbano vincula **dibujo y acción** en cuanto a su temática y su formato. Tiende a ocupar el espacio público y a romper con algún esquema social o del mundo del arte. Hace uso del lenguaje visual para efectuar una crítica mordaz, siempre actual, sobre religión, política, consumo, estamentos sociales, relaciones de poder, situaciones de guerra e injusticia, etc. Siempre subversivo, muchas veces la fuerza de la obra de arte depende del contexto en el que se muestra o de las relaciones irreverentes que establece entre los conceptos que trata. Sus murales se relacionan con el espacio donde están situados de forma visual y significativa, de modo que a veces el espacio dota de significado el mural, a menudo con efectos ópticos que juegan con los materiales y la situación: una cabina de teléfono espiada, un personaje borrando una frase pintada en la calle, o unos niños interactuando con un cartel de señalización, son algunos ejemplos de ello. Así, sus obras gráficas están a caballo entre la obra gráfica y la instalación, puesto que se integran conceptual y físicamente con el entorno.

Los recursos gráficos que usa son en buena parte del ámbito del dibujo y las artes visuales, pero al combinarlo con objetos y textos y jugar con el significado, devienen una **poesía visual** integrada en el espacio público. La calle es la superficie donde las imágenes se relacionan de forma poética para dar lugar a nuevos significados.

Su obra está cargada de referencias a iconos de la cultura popular y de la alta cultura, a referentes de la historia del arte y a metáforas del folclore, que pervierte, manipula y transgrede para impactar al espectador. Relaciona conceptos abstractos y simbólicos con los oficios y los roles de las clases sociales más pobres y olvidadas, como un operario rompiendo las estrellas de la bandera europea, un dibujo infantil de una niña haciendo rodar un neumático en llamas, un grafitero vomitando las flores que crecen en las rendijas o un operario borrando unas pinturas rupestres. También utiliza los referentes artísticos y

sociales para crear impacto con su mensaje. Un ejemplo de esto puede ser el *David* de Miguel Ángel ataviado como un guerrillero o Steve Jobs con un icónico saco de ladrón en un barrio pobre de Los Ángeles.

El misterio que rodea a este artista todavía le da más poética a sus creaciones, que han ganado valor a lo largo de los años para compararse con las obras más preciadas y vendidas del arte contemporáneo, y lo han rodeado de un aura ambigua que no deja indiferente, ya sea a los detractores o a los admiradores fervorosos de sus críticas obras.

Banksy (2002). *Laugh Now*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/banksy/laugh-now-2002>

Banksy (2003). *Parachuting Rat*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/banksy/parachuting-rat-2003>

Banksy (2006). *Pie Face*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/banksy/pie-face-2006>

Banksy. *Flower Thrower*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/banksy/flower-thrower>

Banksy. *Stop and Search*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/banksy/stop-and-search>

Enlaces relacionados

<http://www.banksy.co.uk/>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Banksy>

<https://elpais.com/tag/banksy/a>

<http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/12215-banksy-parece-que-al-fin-se-ha-descubierto-su-identidad.html>

<http://www.streetartbio.com/banksy>

<http://www.lavanguardia.com/cultura/20180320/441738090846/nuevos-murales-banksy-nueva-york.html>

<http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9089653/04/18/Las-millonarias-cifras-de-la-obra-de-Banksy-el-artista-sin-rostro-que-se-vende-en-las-fachadas.html>

<http://www.lasexta.com/temas/banksy-1>

<http://www.artnet.com/artists/banksy/>

<https://www.nytimes.com/2018/03/15/arts/design/banksy-mural-new-york-zehra-dogan.html>

<https://www.imdb.com/name/nm2612991/>

<https://www.thesun.co.uk/news/3309415/banksy-identity-real-name-graffiti-street-artist-latest-work-zehra-dogan/>

<https://www.banksyexhibit.com/>

<https://www.youtube.com/watch?v=kD1dHf1NsAQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=CDjj7QcFC4M>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Brigitte Waldach

Descripción

«Utilizo texto en mis dibujos como elemento de composición independiente para organizar el espacio visual.»

Brigitte Waldach

Brigitte Waldach (Berlín, 1966) es una artista visual alemana contemporánea. El dibujo forma parte de todas sus obras de manera relevante y notoria, tanto en su obra gráfica de gran formato como sus instalaciones, que en cierto modo son dibujos que se expanden en el espacio.

En su obra trabaja de manera explícita partiendo de un **concepto** para connotar y sugerir. Hace uso de formas figurativas que poseen un simbolismo en un ámbito psicológico y cultural para establecer una lectura interpretable. Por ejemplo, representa la naturaleza con bosques, árboles o cielos estrellados, asociando el simbolismo que tiene en varias culturas como un espacio de iniciación, y que en nuestro contexto recoge incluso el psicoanálisis. También trabaja con el color como herramienta sugerente y polisémica. Normalmente, utiliza blanco y negro combinados con algunos elementos destacados de color rojo, que se asocia al amor y la rabia, y que también tiene connotaciones políticas. Combina sus dibujos y temas con el imaginario colectivo tradicional y popular. Sus imágenes dialogan con obras literarias o musicales, o con nociones como por ejemplo el pecado o el anticristo. En su tríptico *Space*, por ejemplo, conviven unas montañas blancas donde la partitura de *Así habló Zaratustra* de Richard Strauss está escrita con estrellas en la oscuridad del cielo.

Sus dibujos crean un espacio donde elementos figurativos dialogan con **palabra y texto** con varios planteamientos gráficos. En algunos casos, utiliza la escritura para crear mapas conceptuales simbólicos o cartografías de pensamiento. En otros, la palabra manuscrita y múltiple construye trazos gigantes y pinceladas que se expanden con transparencias y veladuras. En su díptico *Myth makers*, la imagen de dos directores de cine aparece adentro de un entramado de textos escritos y mayoritariamente ilegibles, como sombras. Los títulos de las películas que han dirigido y las frases célebres actúan como líneas rectas en la composición que se expande en una trama cruzada.

La obra de Waldach se organiza con un sentido de **serialidad** que podemos percibir en sus instalaciones, en la manera en que esparce sus dibujos por las paredes, o en la relación que existe entre sus trabajos. Desarrolla los distintos dibujos u obras gráficas en torno a una temática, con variaciones, pero con una

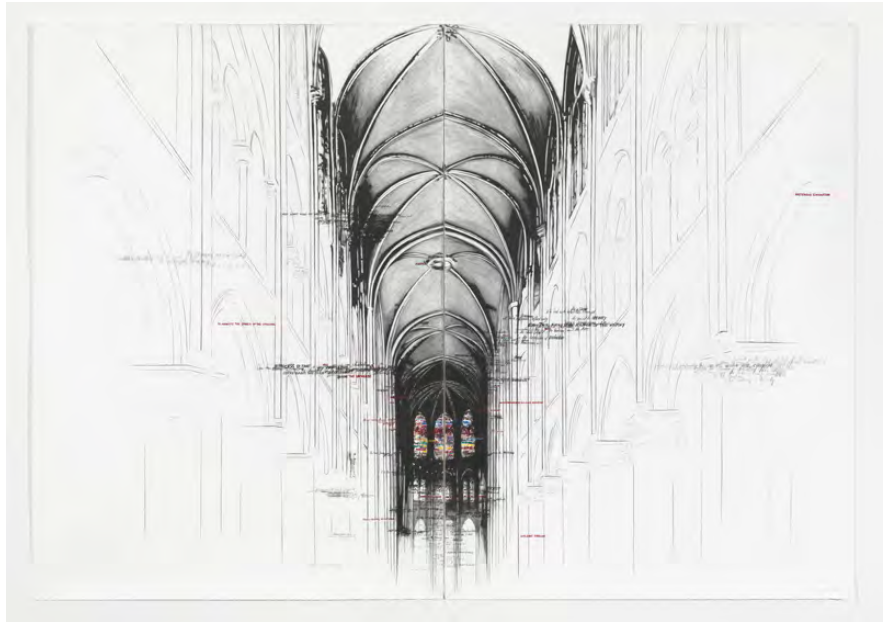
Referentes artísticos

Concepto

Palabra y texto

Serialidad

coherencia gráfica o conceptual que da la sensación de serie. Es el caso de *Animation, Balance, Infinity*, donde construye tres perspectivas de la catedral de Notre Dame a través de nubes de citas textuales de la novela de Victor Hugo, que flotan a través de la arquitectura.

Brigitte Waldach (2015). *Balance (Diptych)*.

Fuente: http://waldach.com/wp-content/uploads/2017/07/balance_01.jpg

Brigitte Waldach (2015). *Space (Triptych)*.

Fuente: http://waldach.com/wp-content/uploads/2015/03/berge_01.jpg

Brigitte Waldach (2018). *Leitmotif*.

Fuente: <http://waldach.com/wp-content/uploads/2018/03/Leitmotif-01.jpg>

Enlaces relacionados

<http://waldach.com/>

https://de.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Waldach

<https://www.artpremium.com/brigitte-waldach-thus-spoke-the-silenced/>

<https://www.youtube.com/watch?v=-5Tx5e-SAjE>

<http://artdaily.com/news/38912/Drawings-and-Installations-by-Brigitte-Waldach-at-Kunsthalle-Emden#.WxMI0jRBPY>

https://www.artsy.net/artist/brigitte-waldach?page=1&sort=-partner_updated_at

<https://vimeo.com/226922438>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Edward Hopper

Referentes artísticos

Espacio

Paisaje

Sujeto

Tiempo

Descripción

«El arte es la expresión externa de la vida interior del artista, y esta vida interior dará lugar a su visión personal del mundo.»

Edward Hopper

Edward Hopper (Nueva York, 1882-1967) es un artista estadounidense cuya obra se puede vincular con el realismo americano. Su pintura responde a una representación costumbrista de la vida urbana y rural, con una estética muy particular. Trabaja principalmente el **paisaje** urbano como un escenario donde se desarrollan sus escenas. Las líneas rectas y los grandes bloques de luz que dominan la composición construyen este paisaje de manera descriptiva y detallada.

Su manera de construir este paisaje –los edificios, los espacios vacíos, los interiores– es a través de una noción de **espacio** particular: aborda las tres dimensiones principalmente mediante la luz, que incide en los volúmenes y personajes para abrir una profundidad en el lienzo, de manera muy limpia y simplificada.

Muchos de los entornos que plasma son espacios públicos que él selecciona y encuadra con un criterio casi cinematográfico. En este sentido, los cuadros de Hopper son en cierto modo escenas congeladas, acciones que se han hecho inmóviles. Es difícil representar el **tiempo** en una imagen estática, como es el caso del dibujo y la pintura, pero con su pintura ha quedado plasmada tanto la vida urbana norteamericana del siglo xx en general, como la experiencia subjetiva del tiempo en sus espacios y personajes.

La pintura de Hopper no es objetiva ni objetivable. Su obra da protagonismo al **sujeto** mediante sus figuras casi escultóricas que llevan a cabo acciones cotidianas. Hopper es un hombre de su tiempo que bebe de las estéticas modernas y de los *ismos*, pero que se interesa más por la representación realista, y esto lo distingue. Sus personajes, a menudo aislados o ensimismados, retratan la soledad en un contexto de crisis económica, mostrando el sentimiento de vacío de la modernidad.

Edward Hopper (1942). *Night Hawks*.

Fuente:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942.jpg

Edward Hopper (1925). *The House by the Railroad*.

Fuente: <https://www.moma.org/collection/works/78330>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper

<https://www.todocadros.es/pintores-famosos/hopper/>

<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/hopper-edward>

<https://historia-arte.com/artistas/edward-hopper>

<https://www.edwardhopper.net/>

<https://www.wikiart.org/es/edward-hopper>

<https://www.youtube.com/watch?v=K-CvKEwjxBU>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-hooper-tiempo-detenido/1439034/>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Efrén Álvarez

Referentes artísticos

Cómic

Diagramación

Dibujo y acción

Palabra y texto

Descripción

«El diagrama nos sirve para comprender temas complejos de la sociedad.»

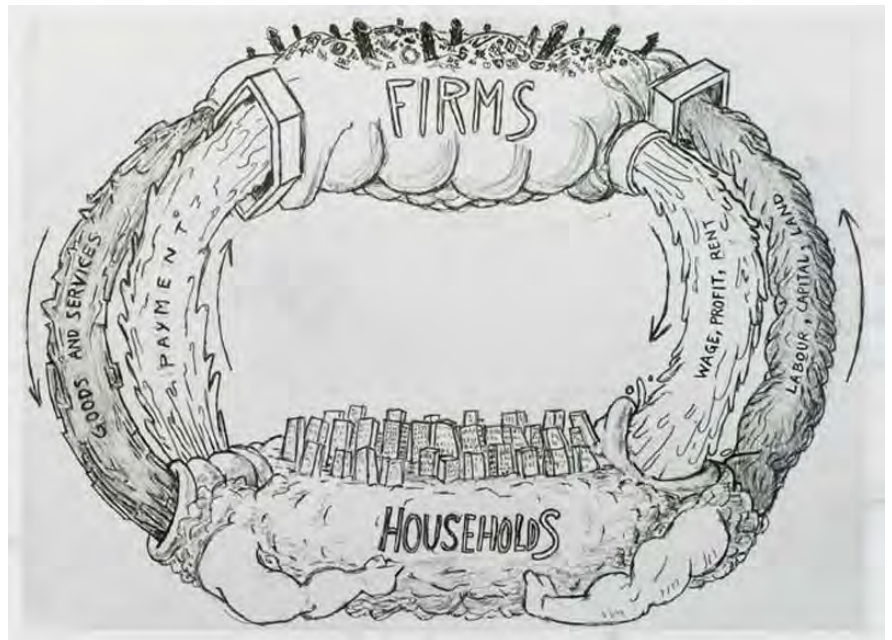
Efrén Álvarez

Efrén Álvarez (Barcelona, 1980) es un artista y dibujante contemporáneo catalán que se dedica a hacer un análisis visual y crítico en torno a las relaciones de poder. Álvarez es un agitador cultural que se sirve de sus dibujos para cargar contra la sociedad capitalista y el consumismo establecido.

En su obra combina imágenes con **palabra y texto** de forma que un lenguaje apoya el otro: en la diagramación, lo que no explica el dibujo lo hace el cartel o el escrito al margen y viceversa. A través del texto, remacha el clavo de la ironía irreverente y el sarcasmo, haciendo explícita su disconformidad humorística y delirante. Habitualmente, utiliza eslóganes publicitarios o lenguajes económicos para hacer evidente la metáfora y potenciar el significado irónico y burlón. Suele acompañar sus diagramas y dibujos de textos propios y de varios autores que ayudan a completar la explicación crítica y a dar profundidad con información complementaria a los hechos que combate con sus dibujos.

Su estilo es claramente narrativo y tiene un evidente vínculo con el **cómic**. Trabaja siempre en blanco y negro y deja los dibujos con los acabados sucios, el rastro del lápiz y la textura del papel. Su trazo y sus personajes tienen un estilo entre la caricatura humorística de las tiras cómicas y la estética, sexual y escatológica, del *cómic underground*. El formato, sin embargo, difiere del lenguaje tradicional del cómic puesto que no suele haber viñetas, sino que los dibujos y los textos se relacionan de manera esquemática a través de flechas, metáforas visuales y otros recursos gráficos en un único mapa visual complejo y transitable.

El lenguaje final de su obra, ya sea a través de fanzines autoeditados o de dibujos murales, es la **diagramación**. A través del dibujo y la palabra, establece varios mapas de los sistemas de poder, de pensamiento, económicos y sociales de la sociedad contemporánea. Retrata de forma tragicómica y ácida los ciclos y los círculos viciosos en el contexto político actual. En este sentido, podemos decir que su trabajo pone en relación **dibujo y acción** de manera contundente, revulsiva y penetrante. Explica ciertas relaciones de consumo o de trabajo relacionándolas con la esclavitud, y disecciona la corrupción, la jerarquía y la alienación a través de las claves informativas de la actualidad. Su trabajo es como una fábula barroca y posmoderna para explicar el mundo de manera comprensible, pero hilarante y confusa.

Efrén Álvarez (2011). *Flujo circular del dinero I.*

Fuente: <http://www.puntafinanews.com/wp-content/uploads/2011/02/Flujo-circular-del-dinero-I-2011.jpg>

Efrén Álvarez (2009). *Ciclo de tratos.*

Fuente: <http://www.puntafinanews.com/wp-content/uploads/2011/02/Ciclo-de-tratos-2009.jpg>

Efrén Álvarez (2011). *Económicos* (catálogo).

Fuente:

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/23EA_es.pdf

Enlaces relacionados

<http://thecreative.net/efren-alvarez>

<http://www.goodgore.com/>

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/efren-alvarez-economicos>

<http://www.puntafinanews.com/2011/02/efren-alvarez-economicos/>

<http://www.arteinformatado.com/guia/f/efren-alvarez-1307>

<https://www.youtube.com/watch?v=7wwtbFsWup0>

<http://www.garciagalera.com/es/garciagalera/efren-alvarez-decoraciones-para-casa-iii/>

<http://afasiaarchzine.com/tag/efren-alvarez/>

<http://www.museoreinasofia.es/multimedia/efren-alvarez-economicos>

<http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/efren-alvarez>

<https://www.macba.cat/es/a08100>

<https://www.revistadearte.com/2011/02/01/efren-alvarez-critica-el-capitalismo-en-una-muestra-de-ilustraciones-en-el-reina-sofia/>

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/23EA_es.pdf

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Egon Schiele

Descripción

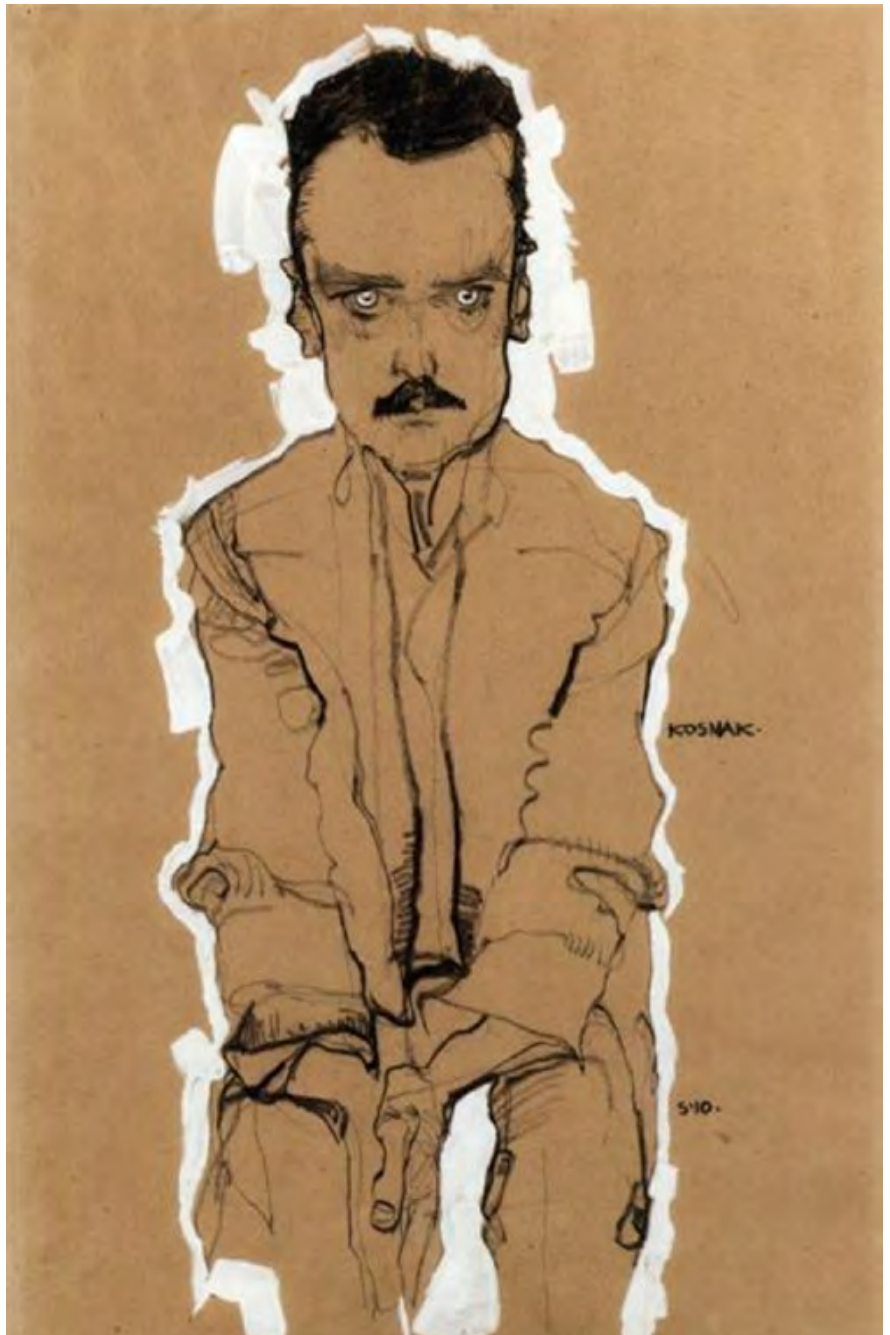
Egon Schiele (Viena, 1890-1918) fue un pintor austríaco muy expresivo y con una vida corta que encarna algunos de los mitos del artista torturado. Su dibujo es especialmente interesante como representación figurativa del **cuerpo humano**. Su línea define una visión descarnada y a menudo sexual del desnudo, que trabajó durante toda su vida. Utilizó este tema para estudiar gráfica y expresivamente el cuerpo, pero también para romper esquemas y liberarse de ciertas represiones de la mentalidad burguesa. Sus retratos y dibujos representan, sin tabúes ni autolimitaciones, las formas más estrambóticas de articulaciones y músculos, expresados mediante una forma estética poco convencional. Es especialmente interesante cómo trabaja la anatomía, simplificada y exagerada en varios planos y volúmenes, y las manos, articuladas, expresivas y orgánicas.

Referentes artísticos

Cuerpo humano

Expresión

Formó parte de lo que se conoce como expresionismo austríaco. En su obra pictórica, el dibujo siempre tiene un peso importante y es clave por la **expresión**. La línea, que en algún momento define perfectamente el referente, en otros se pierde en formas sinuosas, dinámicas y prácticamente abstractas que acaban de potenciar la expresividad latente en el resto del dibujo. Destacan las miradas profundas y las posiciones corporales, a veces contorsionadas, como forma de expresión personal y única. Su obra a menudo sitúa al espectador en una intimidad inesperada y lo convierte en una especie de *voyeur*, a veces descubierto por el personaje, que devuelve la mirada al observador del cuadro. En este momento, cuando el dibujo te mira a ti, la expresividad y la fuerza de la intimidad llegan a tocarte.

Egon Schiele. *Portrait of Eduard Kosmack, Frontal, with Clasped Hands.*

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/egon-schiele/portrait-of-eduard-kosmack-frontal-with-clasped-hands-1910>

Egon Schiele (1914). *Standing Male Nude with a Red Loincloth*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/en/egon-schiele/standing-male-nude-with-a-red-loincloth-1914>

Egon Schiele (1918). *Long haired nude, bent over forward, jerk view*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/egon-schiele/long-haired-nude-bent-over-forward-jerk-view-1918>

Enlaces relacionados

<https://artsandculture.google.com/entity/m0df65>

<https://www.wikiart.org/en/egon-schiele>

https://elpais.com/cultura/2018/02/23/actualidad/1519410305_582477.html

<https://blogs.20minutos.es/trasdos/2013/01/02/egon-schiele/>

<https://historia-arte.com/artistas/egon-schiele>

<https://www.youtube.com/watch?v=t5IXISkHraw>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Fiona Banner

Referentes artísticos

Concepto

Narrativa

Objeto

Palabra y texto

Descripción

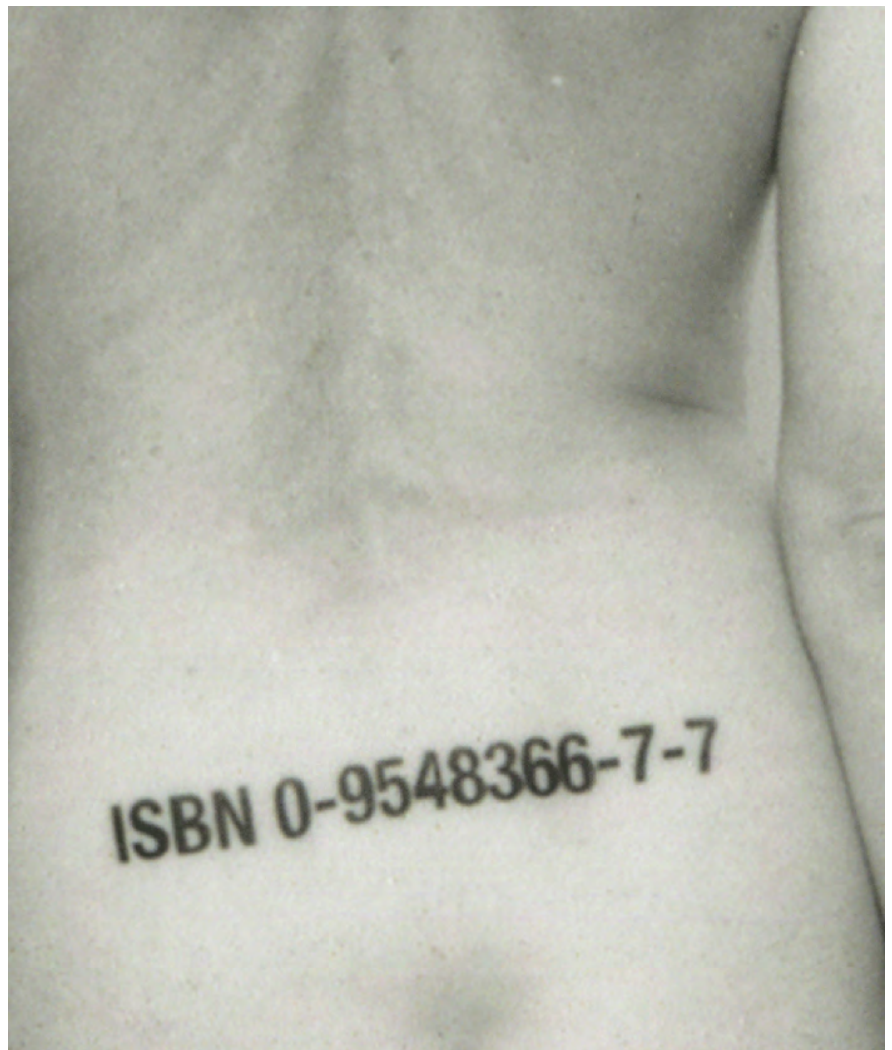
Fiona Banner (Liverpool, 1966) es una artista inglesa contemporánea. El tratamiento que hace Banner del **objeto** es uno de los aspectos interesantes de su obra, una actualización de la fórmula del *ready-made* con el que Duchamp revolucionó el mundo del arte hace más de cien años. Fiona Banner toma objetos de gran peso visual, físico y conceptual para crear juegos y tensiones en su obra, a caballo entre el temor y la atracción. Hace uso de todo tipo de aviones de guerra en activo, así como de helicópteros, ya sea como objetos enteros, fragmentados o reproducidos como referencia directa. Estas enormes figuras son capaces de problematizar la guerra y activar todo tipo de referencias de ficción histórica. Son un elemento popular pero letal, hecho para matar pero de una agresividad fácilmente invisibilizada por los medios y las instituciones.

Otras obras suyas tratan la **narrativa** partiendo de los guiones cinematográficos o de las sinopsis de películas. En 1997 funda The Vanity Press, un alias editorial a través del cual publica trabajos como *The Nam*, 1.000 páginas con la trama en detalle de seis películas sobre Vietnam (*Apocalypse Now*, *Born the fourth of July*, *The Deer Hunter*, *Full Metal Jacket*, *Hamburger Hill* y *Platoon*). El tratamiento de la palabra escrita se convierte también en un elemento gráfico y estético.

En esta línea, el lenguaje es muy importante en sus obras, donde hace uso de la **palabra** escrita para configurar *wordscapes* ('paisajes de palabras') o *still films* ('películas muertas') inspiradas en largometrajes. Están formadas por grandes bloques de texto manuscrito, a menudo en formato cinematográfico (*The Desert*, *Top Gun*, 1994; *Point Break*, 1998), donde aplica la palabra manuscrita reproducida masivamente para producir efectos ópticos cinéticos.

Sin embargo, el punto fuerte que une todos estos aspectos y lenguajes de su obra es el **concepto** que hay detrás y cómo se pone en juego. Un buen ejemplo es la obra *Fiona Banner*, en la que se tatúa un ISBN (*International Standard Book Number*), convirtiéndose la artista en una publicación en sí misma, y poniendo así en cuestión las convenciones de obra, autoría, creación, literatura, etc.

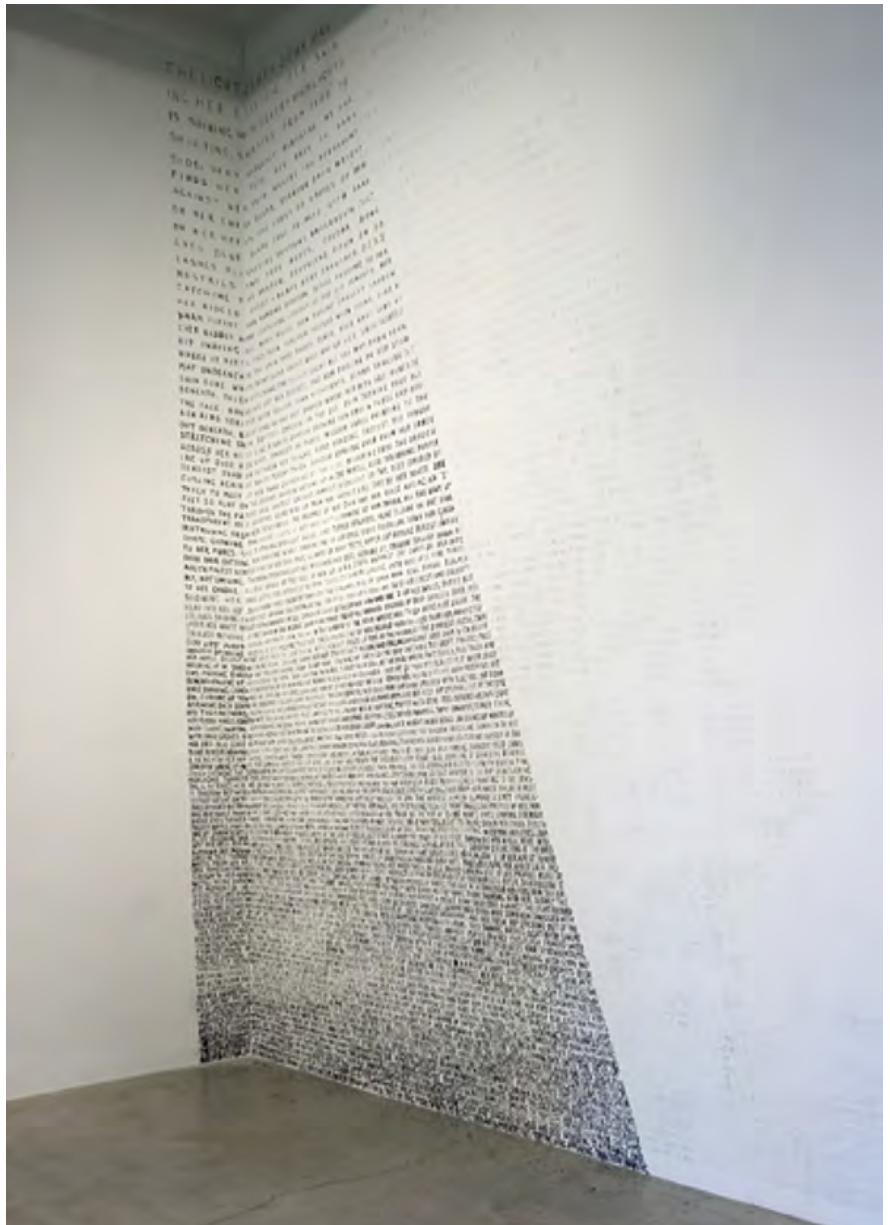
Fiona Banner utiliza los lenguajes escritos y gráficos, los objetos portadores de significado o las narrativas cambiadas de contexto, para abordar un tema y cuestionarlo. En su caso, los temas van desde el desnudo clásico y artístico a la pornografía, desde la cinematografía bélica a la guerra en sí misma. Parte del objeto o la palabra, elementos estéticos y conceptuales simultáneamente, detonantes de significado que permiten trabajar elementos conflictivos con los códigos del lenguaje, combinando belleza, temor e incluso humor.

Fiona Banner (2009). *Fiona Banner*.

Fuente: <http://www.fionabanner.com/performance/isbnfiona/index.htm?i22>

The tattoo is my own personal ISBN (International Standard Book Number); I am officially registered as a publication – ‘Fiona Banner’. It’s not really about branding, but how works of art act as mirrors; it’s also about stories and biography – the conspiracy of narrative. It was thinking also about copyright and publishing in a jokey, serious way. A sort of portrait as book.

Fiona Banner (2007). *Nude Beam*.

Fuente: <http://www.fionabanner.com/works/nudebeam/index.htm?t50>

Enlaces relacionados

<http://www.fionabanner.com/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Fiona_Banner

https://www.youtube.com/watch?v=ESolc_Yoc00

<http://www.hungertv.com/feature/fiona-banner-wp-wp-wp/>

<http://www.nigelhalliday.org/fiona-banner/>

<https://www.tate-images.com/results.asp?txtkeys1=fiona+banner>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Francisco de Goya

Referentes artísticos

Concepto

Expresión

Tiempo

Descripción

«El tiempo también pinta.»

Francisco de Goya.

Francisco José de Goya y Lucientes (Zaragoza, 1746 – Burdeos, 1828) fue uno de los pintores más importantes de su tiempo. Su obra incluye dibujos, grabados y pinturas, algunos de los cuales precedieron los cambios gráficos y estéticos que las vanguardias abrirían tiempo después.

Además de ser pintor de la corte, se puede decir que Goya pintaba y dibujaba lo que sucedía en su **tiempo**. Su pintura establece un relato reflexivo, subjetivo y cambiante de los acontecimientos que presenció o que lo rodearon. De este modo, llega a ser un narrador consciente y crítico de su época. Sus cartones para tapices nos explican el folclore y la tradición; sus pinturas nos hablan de costumbres y de actitudes; sus grabados, de superstición y de miseria. Su trayectoria artística muestra una evidente conciencia del tiempo, así como del papel que sus obras de arte debían tener en relación con su contexto sociocultural, evidenciando una actitud reflexiva y casi antropológica. En este sentido, su posicionamiento artístico tiene una vertiente política que identificaríamos con una noción de arte más contemporánea, así como un relativismo consciente de la importancia del punto de vista en la interpretación de las imágenes.

Los temas y las cuestiones que trató con su obra gráfica son muy interesantes y reveladores, sobre todo cuando no trabajaba para los poderes establecidos como la monarquía o la Iglesia. Trabajaba el **concepto** representado de manera satírica e irónica, con sentido del humor pero también con un cierto dramatismo oscuro. Dibujó y pintó sobre la guerra, la superstición, las costumbres, la aristocracia y la sexualidad. Sus grabados, como *Los Caprichos* o *Los Desastres de la Guerra*, incluían también texto: una frase corta que dialogaba con humor con el dibujo, a la manera del cómic o la ilustración contemporáneos.

Uno de los puntos fuertes de la obra de Goya es el nivel de **expresión** al que lleva su dibujo y pintura. No deja de ser figurativo, y en cierto sentido realista, en ningún momento, pero su producción muestra ciertos matices que resultan cada vez más evidentes cuanto mayor se hace, y más libre es su obra. En sus retratos reales y aristocráticos ya se intuye una cierta voluntad expresiva en las miradas, los contrastes o los pequeños fragmentos inacabados. Sin embargo, en los grabados y en las denominadas *Pinturas Negras*, los recursos gráficos expresivos

son evidentes: el trazo liberado, la línea brusca y desenfadada, las sombras dramáticas... Incluso en alguna obra, como *El Perro*, se acerca sorprendentemente a la abstracción, evocadora y simbólica. En este sentido, sin duda, se considera a Goya un precursor de la pintura moderna.

Francisco José de Goya (1787). *El columpio*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/francisco-de-goya/el-columpio-1787>

Francisco José de Goya (1790). *El agarrotado*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/es/francisco-de-goya/el-agarrotado-grabado-al-aguafuerte-1790>

Francisco José de Goya (1797). *Pareja con sombrilla en el paseo*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/es/francisco-de-goya/pareja-con-sombrilla-en-el-paseo-1797>

Todos caerán.

Francisco José de Goya (1799). *Todos caerán*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/francisco-de-goya/todos-caeran-1799>

Francisco José de Goya (1823). *Saturno devorando a uno de sus hijos*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/francisco-de-goya/saturno-devorando-a-uno-de-sus-ninos-1823>

Enlaces relacionados

<https://historia-arte.com/artistas/francisco-de-goya>

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya

<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/goya-y-lucientes-francisco-de/4997b179-627f-4680-9612-13a5162b30e0>

<https://www.wikiart.org/es/francisco-de-goya>

<https://www.artehistoria.com/es/personaje/goya-y-lucientes-francisco-de>

https://elpais.com/elpais/2017/04/28/ciencia/1493369467_634675.html

<https://www.todocadros.es/pintores-famosos/goya/>

<https://www.virtualuffizi.com/es/francisco-goya-y-lucientes.html>

<https://www.artsy.net/artist/francisco-de-goya>

<http://www.lavanguardia.com/opinion/20180526/443827579264/el-tiempo-tambien-pinta.html>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Giorgio Morandi

Referentes artísticos

Composición

Objeto

Representación

Descripción

Giorgio Morandi (Bologna, 1890-1964) fue un pintor italiano, maestro moderno del bodegón y la pintura metafísica. En sus obras utiliza el **objeto** como parte fundamental de su creación pictórica. Los utensilios y contenedores cotidianos como tazas, jarras, vasos y botellas forman parte de su imaginario y aparecen a menudo en forma de bodegón sobre una mesa. Los aborda como bloques gráficos de color o de tono. En ellos podemos ver cómo el pintor moderno trabaja el objeto después de Cézanne, de Van Gogh y del cubismo. Su obra invita a la contemplación y a la quietud reflexiva.

Tanto en sus naturalezas muertas, como en los casos en que pinta paisaje, los elementos trascienden la función figurativa para formar parte de una **composición** gráfica y plástica. Sus cuadros y dibujos están elaborados en clave pictórica, no especialmente técnica, sino compositiva: el color, la distribución y la pincelada están dispuestos en el espacio de manera profundamente equilibrada y meticulosa.

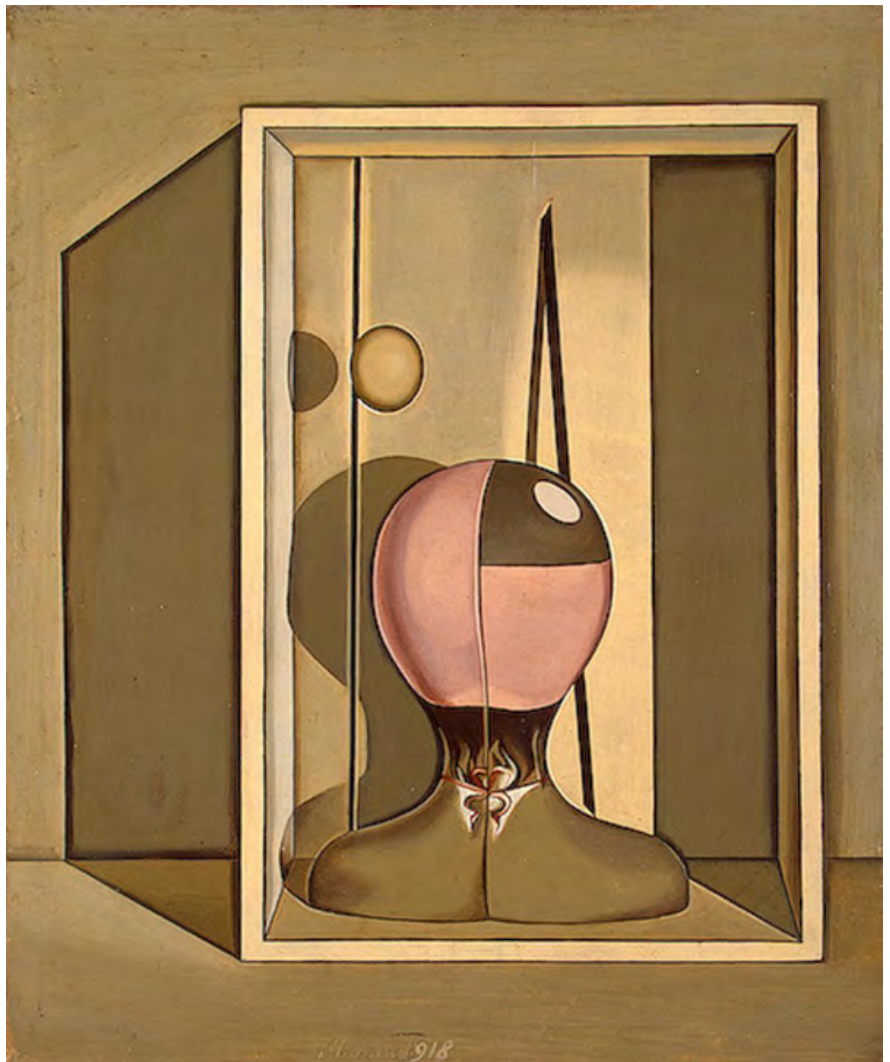
Contemporáneo de los futuristas, Morandi se desmarca interesándose por la lentitud, contraria a la velocidad de la máquina. Sus cuadros requieren tiempo para ser observados y digeridos, son como una oda a los pequeños detalles. Más cercano a Cézanne, sus composiciones no buscan grandes profundidades, sino que se convierten en formas geométricas que construyen el espacio pictórico con diferentes intenciones. Los volúmenes contruidos por grandes manchas de luz sugieren espacios silenciosos y lentos, estáticos.

En su obra, se pone en juego la **representación** figurativa en busca de transmitir algo más allá de su significante, de lo que aparece. Esto es lo que lo lleva a sintonizar con el movimiento italiano de pintura metafísica antes mencionado. Sus naturalezas muertas metafísicas transmiten esta atmósfera mágica y onírica cercana al surrealismo. Este proceso de representación transforma el referente en otra cosa, lo trasciende, y otorga al espectador la tarea y el reto de interpretarlo.

Giorgio Morandi (1925). *Still Life*.

Fuente: <https://uploads1.wikiart.org/images/giorgio-morandi/still-life-1925.jpg>

Giorgio Morandi (1918). *Metaphysical Still Life*.

Fuente: <https://uploads5.wikiart.org/images/giorgio-morandi/metaphysical-still-life-1918.jpg>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Morandi

<https://www.wikiart.org/es/giorgio-morandi>

<http://www.tate.org.uk/art/artists/giorgio-morandi-1660>

<http://www.theartstory.org/artist-morandi-giorgio.htm>

<https://historia-arte.com/artistas/giorgio-morandi>

<https://www.youtube.com/watch?v=jRqiFBwzlyE>

<https://www.youtube.com/watch?v=aUkktG0wzs4>

<https://www.aparences.net/es/periodos/arte-moderno/la-pintura-metafisica/>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Joan Brossa

Referentes artísticos

Palabra y texto

Poesía visual

Descripción

«Yo mismo soy otro.

Me llamáis y me llamo y todo ello se hace una razón real.

Entre el principio y el fin de todas las cosas, la unidad y la diversidad, quien pueda remontarse a su origen, encontrará un universo que no sería nada sin la palabra.

Entre las letras del abecedario todavía queda mucho por descubrir.»

Joan Brossa (1993). *Trasllat*.

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) fue un poeta, dramaturgo y artista visual catalán conocido por su poesía visual. Fundó el grupo artístico *Dau al Set* con Modest Cuixart y Antoni Tàpies, y posteriormente colaboró íntimamente con Joan Miró en varios proyectos y publicaciones.

Los experimentos visuales de Brossa con **palabra y texto** van desde el juego de significado al surrealismo, pasando por la transformación o reinterpretación de las letras en objetos. Utiliza la letra y la palabra como imagen y la imagen como significado textual, entrelazándolos en un diálogo simple y abierto a muchas posibilidades. Con las palabras y las imágenes hace un ejercicio de representación libre y cargado de ironía, humor, descontextualización y asociaciones de significado y fonéticas. A través de la lengua y los referentes visuales cotidianos, también hizo obra de denuncia, política y humorística. Así, con los códigos del lenguaje y la comunicación, el resultado final es de un sintetismo evocador.

Sus obras de **poesía visual** muestran su habilidad para utilizar los mecanismos de la poesía más allá de esta disciplina, combinando los recursos de la cultura popular con los de las vanguardias. Partiendo del lenguaje y el imaginario, utilizaba elementos como el absurdo del dadaísmo, o lo onírico y los automatismos del surrealismo. De este modo, llega a través de la imagen y el texto al objeto, la instalación y la acción, las cuales denominaba acciones espectáculo. Consideraba todas las disciplinas que ponía en juego en sus poemas «caras de una misma pirámide».

Joan Brossa (concebido en 1970 y materializado en 1978). *Poema visual*.
Fuente: <http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obraDest.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=11&id=48>

Joan Brossa (1969-1982). *Cap de bou*.

Fuente: <http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obraDest.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=11&id=129>

Joan Brossa. *Poema visual*.

Fuente: <http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obraDest.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=9&id=167>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Brossa

<http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=3>

<http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obra.php>

<http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obraDest.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=11&id=46>

<http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obra.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=1>

https://www.escriptors.cat/autors/brossaj/pagina.php?id_sec=3043

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-brossa-poeta-transitable/3600500/>

<http://www.elcritic.cat/perfils/joan-brossa-poesia-magia-i-revolta-20915>

<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/brossa-joan>

<http://www.lavanguardia.com/cultura/20170920/431416521160/joan-brossa-exposicion-macba.html>

https://elpais.com/diario/1998/12/31/cultura/915058801_850215.html

https://www.ara.cat/cultura/Joan-Brossa-mag-combatent_0_1873612664.html

<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/lilla-del-tresor/joan-brossa/video/5680258/#>

<https://www.macba.cat/ca/expo-poesia-brossa>

<https://www.macba.cat/ca/fons-joan-brossa>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/fondo-entrevista-joan-brossa/3607433/>

<http://www.miguelmarcos.com/es/exposiciones/em-va-fer-joan-brossa>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Joe Sacco

Referentes artísticos

Cómic

Dibujo y acción

Descripción

Joe Sacco (Malta, 1960) es un periodista y dibujante estadounidense, autor de novelas gráficas que funcionan como reportajes sobre guerras actuales e históricas, con un sentido crítico y de denuncia.

La obra de Joe Sacco relaciona **dibujo y acción** en el sentido de que construye un relato gráfico y visual de acontecimientos brutales, violentos e injustos que están pasando en el mundo real. Sus novelas gráficas, por lo tanto, funcionan como un altavoz que pone en evidencia las situaciones que se derivan de la guerra, desde su punto de vista. Sacco insiste en dos aspectos de su trabajo: por un lado, que es fruto de un trabajo periodístico y de una experiencia personal, puesto que él se desplaza a los lugares en conflicto y en cierto modo forma parte del relato; y, por otro, que la historia que explica no es objetiva, sino su visión subjetiva, puesto que no hay otra manera de narrarlo, sino desde el propio punto de vista. De este modo, a través de varios recursos narrativos como la sátira o el relato en primera persona, consigue visibilizar los puntos ciegos de una historia en curso que a menudo los informativos y la prensa convencional simplifican excesivamente o, directamente, pasa desapercibida.

El estilo de **cómic** de Joe Sacco es bastante particular. Está tratado íntegramente en blanco y negro, a una sola tinta, sin grises. Esto le da una simplicidad y un dramatismo especial, que potencia con angulaciones pronunciadas y planos y perspectivas recargados. Técnicamente, combina los grandes espacios en negro o blanco con las texturas y tramas detallistas que a menudo cubren los planos generales de manera barroca, compleja y dinámica. Sus viñetas están llenas de detalles remarcablemente descriptivos y narrativos: objetos, personajes en segundo término, edificios, entornos, etc. Incluso las partes inanimadas del dibujo explican una historia. Los personajes son muy expresivos, a veces grotescos, siempre en acción, y reaccionan emocionalmente a la situación o reflejan la calma tensa de los acontecimientos. Joe Sacco controla los tiempos de lectura, con las medidas y la complejidad de las imágenes, de tal manera que nos acerca al conflicto transportándonos al corazón de la historia y a las miserias cotidianas de la guerra.

Joe Sacco (2010). *Notas al pie de Gaza*.

Fuente:

https://elpais.com/elpais/imagenes/2014/04/10/eps/1397130011_024526_1397132286_sumario_grande.jpg

Joe Sacco (1997). *Palestine*.

Fuente:

<https://static1.squarespace.com/static/507dba43c4aabcfcd2216a447/t/51d459cfe4b0b1248f95e519/1372871121793/palestine2.jpg?format=1000w>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Sacco

https://elpais.com/elpais/2014/04/10/eps/1397130011_024526.html

<http://www.jotdown.es/2014/06/joe-sacco-yo-entiendo-el-periodismo-como-el-primero-escalon-de-la-historia/>

<https://polipapers.upv.es/index.php/eme/article/view/6871/7667>

<http://www.rtve.es/rtve/20120612/joe-sacco-periodistas-deberian-ser-neutrales-objetivos-favor-sufren/535044.shtml>

<https://www.youtube.com/watch?v=1hpPIFmlsZg>

<https://www.youtube.com/watch?v=g4fugQPjBsl>

<http://www.publico.es/culturas/joe-sacco-quiero-dar-voz.html>

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-pagina-dos-joe-sacco/2616453/>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Kara Walker

Referentes artísticos

Cuerpo humano

Dibujo y acción

Narrativa

Sujeto

Descripción

Kara Walker (California, 1969) es una artista visual norteamericana que se caracteriza por su trabajo con siluetas de cuerpos humanos a tamaño real, con las que trata cuestiones de identidad como el género y la raza.

Uno de los elementos transversales de Walker es la **narrativa** que se desprende de su obra, a través de la cual reescribe el relato histórico establecido y saca a la luz una parte desagradable de la historia que queda escondida en los grandes relatos. Plantea de manera crítica la repercusión histórica de la esclavitud, todavía vigente en las desigualdades sistémicas, sociales y culturales en Estados Unidos. Sus dibujos explican la historia de la indignación que producen los problemas interraciales, y de la segregación racial que viene directamente de los propios antepasados. A través del tratamiento irónico y contemporáneo de esta temática colonialista, genera en el espectador un sentimiento de molestia e incomodidad.

El medio simbólico a través del que explica sus relatos críticos es el **cuerpo humano**. Aparece en forma de siluetas en blanco y negro, normalmente negro sobre blanco, con toda la simbología racial que esto contiene. El cuerpo adopta posturas expresivas, visiblemente sobreactuadas y estilizadas. La artista exagera los rasgos faciales y corporales estereotipados y atribuidos culturalmente a los afroamericanos, insinuados aquí únicamente por el contorno. La versión teatral y fácilmente interpretable de estas figuras carga el cuerpo de referentes culturales en la forma más simple y sugerente, carente de detalles y de líneas en el interior de la silueta. En su obra más reciente, sigue trabajando el cuerpo humano con *collages* que nos remiten a las sombras chinas y las pinturas gestuales, y que combinan las siluetas con estéticas expresivas y referencias al arte africano.

Todos los temas que trabaja giran en torno a un eje conceptual que parte del **sujeto**. Sus obras gráficas cuestionan la construcción de la identidad, los prejuicios sociales y las preconcepciones vinculadas a la etnia, el género o la sexualidad. Walker saca a la luz las tensiones que estos aspectos de la persona producen en un ámbito tanto personal como social y cultural (incluyendo agresiones y violencias).

Basándose en sus experiencias de discriminación por raza y género, de abuso sexual y de insultos y opresión, Walker combate con su arte las *sombras* del mundo. En este sentido, su obra se puede considerar que vincula **dibujo y acción**, mostrando los claroscuros morales con los que se ha tenido que enfrentar y

poniendo de relieve las problemáticas sociales ocultas por los discursos mediáticos y con las que conviven los ciudadanos en la comunidad norteamericana.

Kara Walker (1997). *The Keys to the Coop*.

Fuente: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/walker-the-keys-to-the-coop-p78211>

Kara Walker (2004). *Grub for Sharks: A Concession to the Negro Populace*.

Fuente: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/walker-grub-for-sharks-a-concession-to-the-negro-populace-t12906>

Enlaces relacionados

<http://www.karawalkerstudio.com/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Kara_Walker

<https://art21.org/artist/kara-walker/>

<http://www.theartstory.org/artist-walker-kara.htm>

<https://www.artsy.net/artist/kara-walker>

<https://www.youtube.com/watch?v=MhByMffG9IA>

<https://www.moma.org/artists/7679>

<http://www.artnet.com/artists/kara-walker/>

<http://www.tate.org.uk/art/artists/kara-walker-2674>

<https://www.nytimes.com/2017/09/07/arts/kara-walker-sikkema-jenkins.html>

<https://www.nytimes.com/topic/person/kara-walker>

<https://www.newyorker.com/magazine/2007/10/08/the-shadow-act>

<https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/kara-walkers-ghosts-of-future-evil>

<http://www.vulture.com/2017/04/kara-walker-after-a-subtlety.html>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Käthe Kollwitz

Referentes artísticos

Expresión

Sujeto

Descripción

«Mi trabajo no es arte puro. No obstante, esto es arte... Quiero que tenga un impacto en esta época, cuando la gente está desesperada y necesita ayuda.»

Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz (Königsberg, 1867 – Moritzburg, 1945) fue una artista expresionista alemana. Su obra, que incluye pinturas, grabados y esculturas, es interesante porque hay un componente muy grande de los recursos propios del dibujo. Los recursos gráficos que usa incorporan grandes contrastes, tramas enérgicas para describir sombras dramáticas, blanco y negro puros construyendo todo el dibujo, expresiones desfiguradas de los rostros, o gesticulaciones teatrales de los personajes que dibuja, generando composiciones arriesgadas. A menudo, las figuras de personas en sus obras se apilan y agrupan en una sola figura oscura y orgánica de lamento y pena. Por todo ello, podríamos relacionar su obra gráfica con la idea de **expresión**. Todos estos recursos van enfocados a explorar, como decía ella, la vida en sí misma y todo lo que contiene, a través de su trabajo.

En su época, la guerra y el lamento formaban parte de la vida. Kollwitz convivió con la Primera Guerra Mundial, en la que perdió a su marido, y la denunció en un ámbito político y artístico hasta su muerte. Así, la temática de las obras de Kollwitz se centra en el **sujeto** y lo que está viviendo, de manera emocional y subjetiva. La maternidad, partiendo de su propia experiencia, fue uno de sus grandes temas. Dibujaba a madres que protegían a sus hijos con el propio cuerpo, madres que pasaban hambre, que esperaban noticias de la guerra, que recibían la noticia de la muerte de sus maridos... La pena, el luto, el hambre, la guerra o el papel y la perspectiva de la mujer eran las cuestiones de fondo. Así pues, su obra tenía un gran contenido social y en cierto modo feminista, reivindicando el papel de la mujer en los dramas de la guerra y visibilizando la tragedia que vivían las personas, más allá de los relatos patrióticos y glorificadores.

Käthe Kollwitz (1922). *The Mothers*.

Fuente: https://www.wikiart.org/en/kathe-kollwitz/not_detected_235985

Käthe Kollwitz (1934). *Call of Death*.

Fuente: https://www.wikiart.org/en/kathe-kollwitz/not_detected_235997

Käthe Kollwitz (1903). *Woman with Dead Child*.

Fuente: https://www.wikiart.org/en/kathe-kollwitz/not_detected_235966

Käthe Kollwitz (1922). *The Sacrifice*.

Fuente: https://www.wikiart.org/en/kathe-kollwitz/not_detected_235979

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4the_Kollwitz

<https://www.wikiart.org/en/kathe-kollwitz>

<http://www.huellasdemujeresgeniales.com/kathe-kollwitz/>

<https://www.laizquierdadiario.com/Kathe-Kollwitz-en-el-mundo-de-las-atrocidades>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ou08HU3LM60>

https://www.youtube.com/watch?v=l_ibAq6u74o

https://www.artsy.net/artist/kathe-kollwitz?page=1&sort=-partner_updated_at

<https://trianarts.com/kathe-kollwitz-del-realismo-critico-al-expresionismo-mas-duro/#sthash.19MIHweN.dpbs>

<https://www.moma.org/artists/3201>

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/367434>

<http://www.artnet.com/artists/k%C3%A4the-kollwitz/>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Katie Paterson

Referentes artísticos

Diagramación

Poesía visual

Serialidad

Tiempo

Descripción

«El universo rebobina y se reproduce en tiempo real.»

Katie Paterson

Katie Paterson (Glasgow, 1981) es una artista conceptual y visual que trabaja actualmente en Berlín. Su obra, que combina concepto, acción y poesía, la ha llevado a colaborar con científicos de todo tipo como por ejemplo geólogos, escritores, astrónomos o ingenieros forestales. Su trabajo tiene una relación lejana pero significativa con el dibujo.

Sus obras, al formalizarse en un objeto o instalación, tienden a la **serialidad**. A través de la repetición o incluso de la colección masiva, la estética final adopta un aspecto gráfico de multiplicación. Encontramos un ejemplo de resultado seriado en *Historia de la oscuridad*, una serie de fotografías y diapositivas de la oscuridad en el universo numeradas y con anotaciones de la distancia en años luz de la Tierra. Otro ejemplo de la multiplicidad en la estética de sus trabajos es *Hollow*, una instalación que reúne maderas de un compendio de más de 10.000 especies únicas de árboles, incluida madera de más de 390 millones de años, el árbol más antiguo del mundo y otros casi extinguidos. El aspecto final es un bosque artificial, como un enorme mapa científico transitable, hecho de múltiples muestras.

Paterson basa gran parte de su obra en una visión particular del **tiempo**. Abre su mirada al universo y cambia el punto de vista tradicionalmente antropocéntrico para relativizar el tiempo y crear obras con un sentido de perdurabilidad y trascendencia. Con sus obras transgrede el tiempo, la distancia y la escala. En su obra *Librería del futuro*, planta los árboles de todo un bosque para imprimir las copias de 100 libros que se publicarán dentro de 100 años, cuando los árboles se puedan talar para ser convertidos en papel.

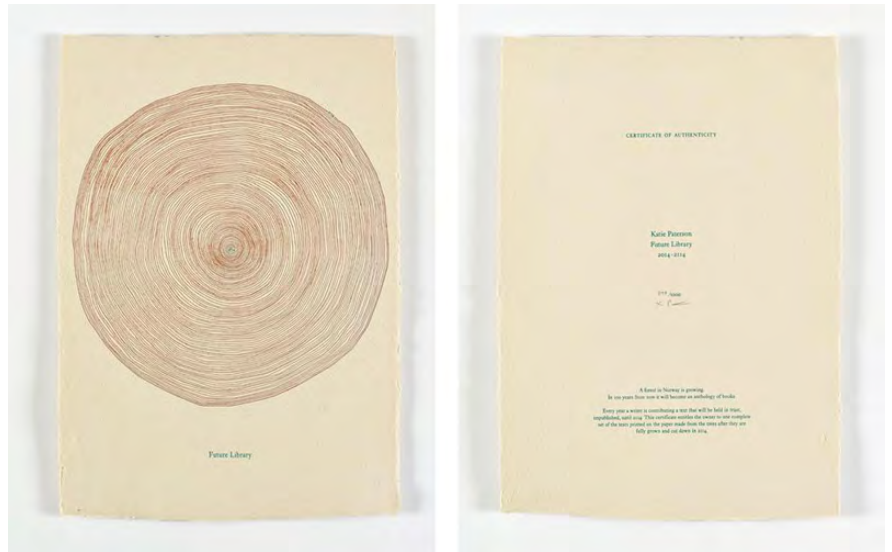
Esta diferente percepción del tiempo la lleva a trabajar con acciones, objetos y conceptos que la acercan a la estética de la **poesía visual**. En un proyecto, creó un mapa de 27.000 *estrellas muertas* conocidas. En otra obra elabora un *Collar Fósil*, una cadena de mundos que representan la evolución de la vida a lo largo del tiempo en un sentido geológico. Trabajando en este tipo de conceptos relacionados con el tiempo, el resultado adquiere un cariz evocador y poético.

Finalmente, en su obra los únicos rastros de dibujo en dos dimensiones que podemos encontrar es el recurso de la **diagramación**. Se trata de explicaciones visuales en forma de mapas acotados donde se muestra la planificación que une

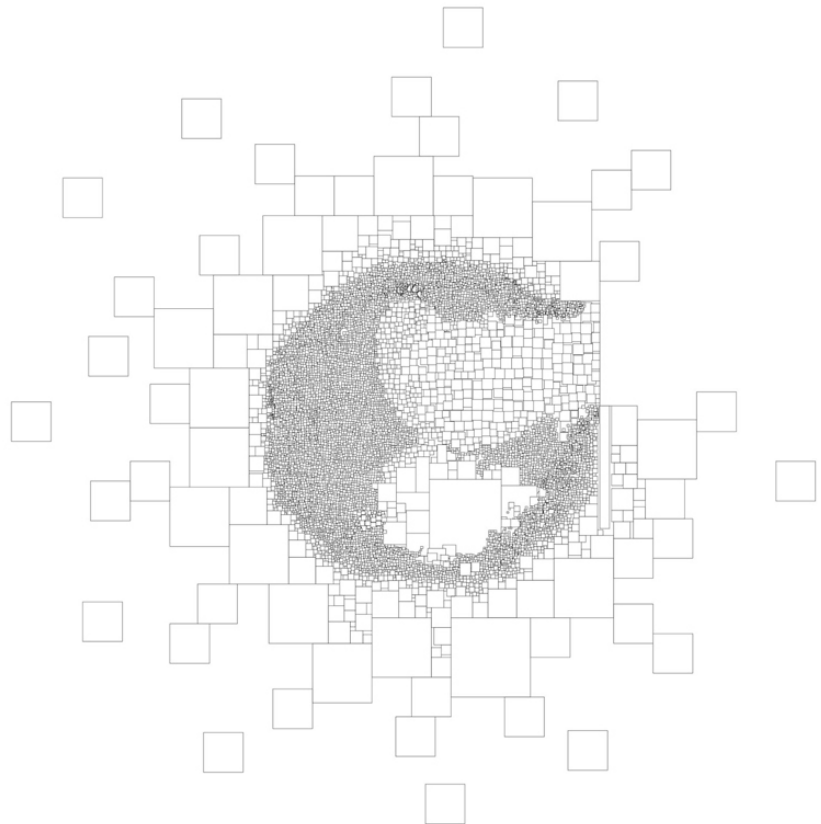
el concepto y el objeto, dando sentido conceptual y poético a la obra. Encontramos esquemas y diagramas en obras como *Vela (de la Tierra al Agujero Negro)*, donde se especifica qué olor tendrá cada parte de la vela, estableciendo un recorrido aromático por capas a través de los astros hasta el vacío.

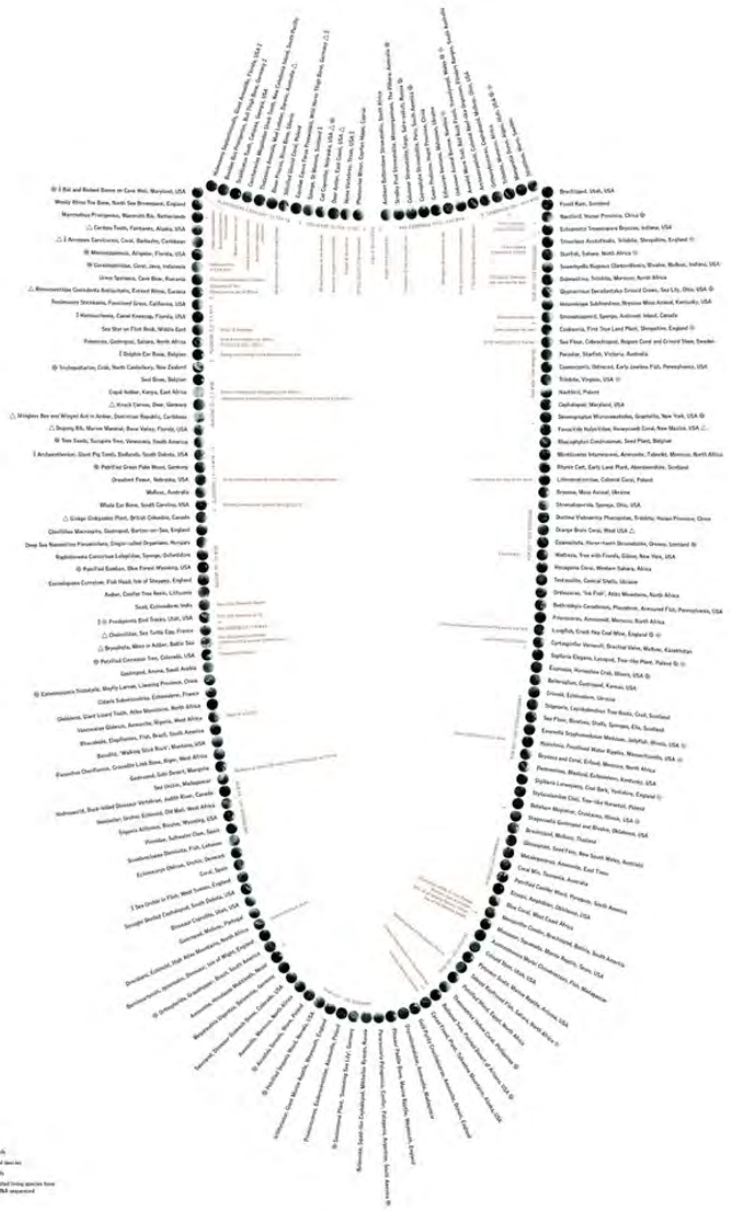
Katie Paterson (2015). Diagrama de *Candle (from Earth into a Black Hole)*.
Fuente: http://www.inglebygallery.com/wp-content/gallery/katie-paterson/katie_paterson_candle_schematic-drawing_2015_web.jpg

Katie Paterson (2014). Certificado de *Future Library*.
Fuente: http://www.inglebygallery.com/wp-content/gallery/katie-paterson/katie_paterson_future_library_front_back_web.jpg

Katie Paterson (2016). Dibujo esquemático de *Hollow*.
Fuente: http://katiepaterson.org/wp-content/uploads/2017/03/Zeller_Moye_Hollow_1.jpg

Katie Paterson (2013). Diagrama del *Fossil Necklace*.

Fuente:

https://78.media.tumblr.com/20d27d166df4ac008ad373f6cd238aee/tumblr_mr_omb79Luu1qavtro3_1280.jpg

Enlaces relacionados

https://en.wikipedia.org/wiki/Katie_Paterson

<http://katiepaterson.org/>

https://www.artsy.net/artist/katie-paterson?page=1&sort=-partner_updated_at

<https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/artists/katie-paterson>

<http://www.tate.org.uk/context-comment/video/meet-artist-katie-paterson>

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/apr/06/katie-paterson-cosmicomical-artist>

<https://www.guggenheim.org/artwork/artist/katie-paterson>

<http://www.inglebygallery.com/artists/katie-paterson/>

<https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/katie-paterson-artist-i-do-not-want-to-re-create-i-want-to-be-doing-the-next-thing-9640246.html>

<https://www.bbc.co.uk/programmes/b079s0c5>

<https://www.bbc.co.uk/programmes/p03t7qgg>

<https://www.bbc.co.uk/programmes/p03t2j1d>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Katsushika Hokusai

Referentes artísticos

Cómic

Paisaje

Perspectiva

Descripción

Katsushika Hokusai (Edo, 1760-1849) fue un artista japonés del periodo Edo. Fue un maestro en pintura china en el Japón de su tiempo y un grabador prolífico. Su trabajo gráfico influyó sobre la pintura occidental posterior, así como sobre la cultura oriental en aspectos que llegan hasta el manga de hoy.

Sus trabajos tienen generalmente una **perspectiva** plana y un dibujo esquemático que utiliza los contornos y las texturas para definir las figuras. Esto no significa que sus dibujos no tengan profundidad, sino que esta se consigue por otros medios. Una combinación de colores planos y difuminados sutiles convive con imágenes en blanco y negro, a tinta y sin matices, que requieren un uso de la línea muy hábil para mostrar los objetos, espacios y personas que representa. La manera de mostrar los personajes conecta con los frescos románicos o el antiguo Egipto, pero también con la ilustración y el dibujo de los cómics contemporáneos.

Uno de sus temas predilectos era el **paisaje**, que realizaba a partir de referencias locales pero también utilizando la imaginación para completar o inventar completamente la vista que pintaba. Muy detalladas, sus pinturas dibujan el paisaje generalmente a través de una superposición de planos. Muestra algunos espacios y objetos más cercanos, como plantas o molinos, en primer plano, y, al fondo, otros más lejanos como por ejemplo montañas, bosques o el mar. Otro recurso consiste en desplegar el paisaje en un solo plano que se hace pequeño a medida que se aleja, con una cierta profundidad, como una primitiva perspectiva cónica, aunque menos sistematizada. Hokusai era capaz de sintetizar en líneas los objetos y la materia más complejos, como el agua en movimiento, las nubes en el cielo y la naturaleza llena de vegetación, hojas y flores.

Podríamos considerar que sus libros de grabados son predecesores lejanos del **cómic** moderno. De hecho, Hokusai fue quien utilizó por primera vez la palabra *manga*, dándole un sentido muy similar al que tiene hoy día. Sus grabados utilizan texto con diálogos y onomatopeyas, marcos como viñetas, y una narrativa que explica, a menudo con un solo dibujo, una acción, una costumbre o un personaje. Inspirados por la mitología china, dibujó dioses estafalarios, animales imaginarios y personajes fantásticos simplificados mediante líneas que muestran una expresividad cómica. Al activarse el comercio naval entre Oriente y Occidente, todo tipo de grabados orientales ejercieron gran influencia en el arte occidental a través de pintores como Van Gogh, Monet o Degas, los cuales los admiraban y

coleccionaban. De alguna manera, podemos decir que la obra de Hokusai forma parte de las influencias más antiguas y básicas del arte, el cómic y la ilustración contemporáneos.

Katsushika Hokusai. *Self-portrait in the Age of an Old Man*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/katsushika-hokusai/self-portrait-in-the-age-of-an-old-man>

Katsushika Hokusai. *Sketch of Four Faces*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/katsushika-hokusai/sketch-of-four-faces>

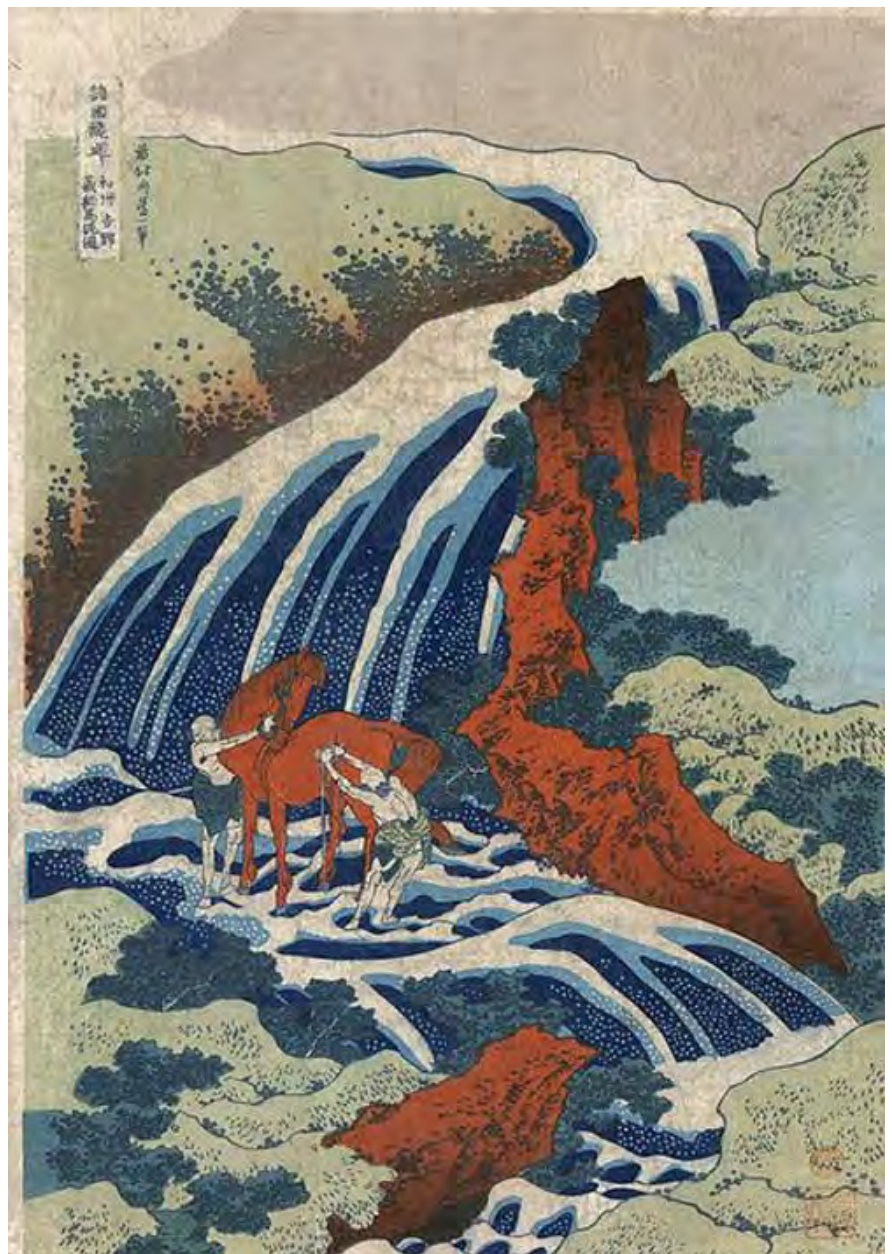

Katsushika Hokusai. *Tama river in the Musashi Province*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/katsushika-hokusai/tama-river-in-the-musashi-province>

Katsushika Hokusai. *The Fuji from Gotenyama at Shinagawa on the Tokaido*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/es/katsushika-hokusai/the-fuji-from-gotenyama-at-shinagawa-on-the-tokaido>

Katsushika Hokusai. *Waterfall at Yoshino in Washū*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/katsushika-hokusai/waterfall-at-yoshino-in-wash%C5%AB>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Katsushika_Hokusai

<https://historia-arte.com/artistas/katsushika-hokusai>

<https://www.katsushikahokusai.org/>

<https://www.wikiart.org/es/katsushika-hokusai>

<https://www.lamonomagazine.com/las-pinturas-del-mundo-flotante-de-katsushika-hokusai/>

<http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/608-katsushika-hokusai.html>

https://www.artsy.net/artist/katsushika-hokusai?page=1&sort=-partner_updated_at

<https://www.youtube.com/watch?v=5GW3GJIV8uI>

https://www.youtube.com/watch?v=sM_z56RdKLs

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Leonardo da Vinci

Referentes artísticos

Dibujo científico

Representación

Descripción

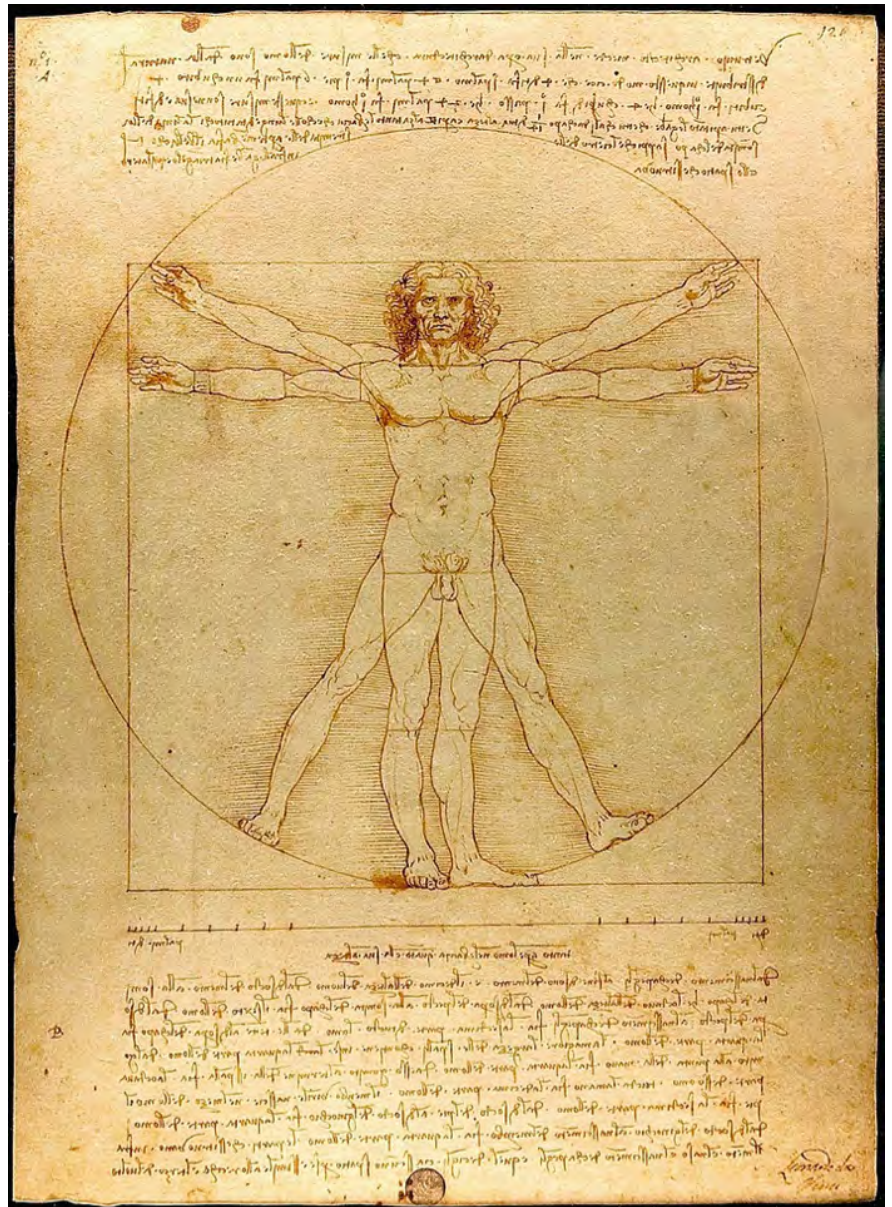
Leonardo da Vinci (Toscana, 1452 – Amboise, 1519) fue uno de los artistas más completos y célebres del Renacimiento italiano. Responde al prototipo de hombre del Renacimiento en el sentido de que reunía múltiples oficios y vocaciones como la ciencia, la arquitectura, la ingeniería, la anatomía, el urbanismo, etc. Resulta especialmente interesante porque en todos estos campos del conocimiento aplicaba el dibujo como herramienta de análisis y de proyección.

Uno de los ámbitos en los que Leonardo sobresale es el **dibujo científico**, con el que, por un lado, investiga la anatomía humana hasta llegar a desarrollar teorías médicas y, por el otro, trabaja aspectos de la naturaleza como la óptica, la física o la ingeniería. En su célebre dibujo del hombre de Vitruvio, elaboró una teoría del canon y las proporciones en la figura humana que todavía ahora se tiene en cuenta y se estudia. Es especialmente interesante cómo su dibujo describe la forma externa e interna con más precisión de lo que lo haría una fotografía, puesto que cada línea, sombra, transparencia o sección está destinada a explicarla y analizarla. Utiliza la línea en trama para explicar los volúmenes, construyendo la forma que el contorno no describe. El resultado es de una claridad e inteligencia remarcables, y adquiere una calidad estética y expresiva a pesar de tener un objetivo descriptivo explícito no orientado a expresar ni a insinuar.

Leonardo entendía el juego de la **representación** en el papel con una conciencia especial, y experimentó en muchos sentidos para conseguir representar la tridimensionalidad. Iluminaba la figura para dibujarla y posteriormente cambiaba la dirección de la luz para superponer las nuevas sombras y luces en el mismo dibujo (en un efecto similar al **HDR fotográfico**). Fruto de sus observaciones ópticas, también decidió hacer borroso el fondo para que pareciese más lejano, en un efecto que posteriormente se denominará *sfumato* (muy similar a la profundidad de campo en la fotografía actual).

Leonardo da Vinci (c. 1480). *Dibuixos anatòmics del coll i l'espatlla d'un home*.
Fuente: <http://www.drawingsofleonardo.org/images/shoulderandneck3.jpg>

Leonardo da Vinci (c. 1490). *Hombre de Vitruvio*.

Fuente:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Home_de_Vitruvi#/media/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg

Enlaces relacionados

<https://www.todocadros.es/pintores-famosos/leonardo/>

<https://historia-arte.com/artistas/leonardo-da-vinci>

<https://www.wikiart.org/es/leonardo-da-vinci>

<https://www.youtube.com/watch?v=MwYQsdQUtZY>

https://artsandculture.google.com/asset/the-last-supper/VwFU4R_OvRGz9Q

<http://www.drawingsofleonardo.org/>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Marlene Dumas

Referentes artísticos

Representación

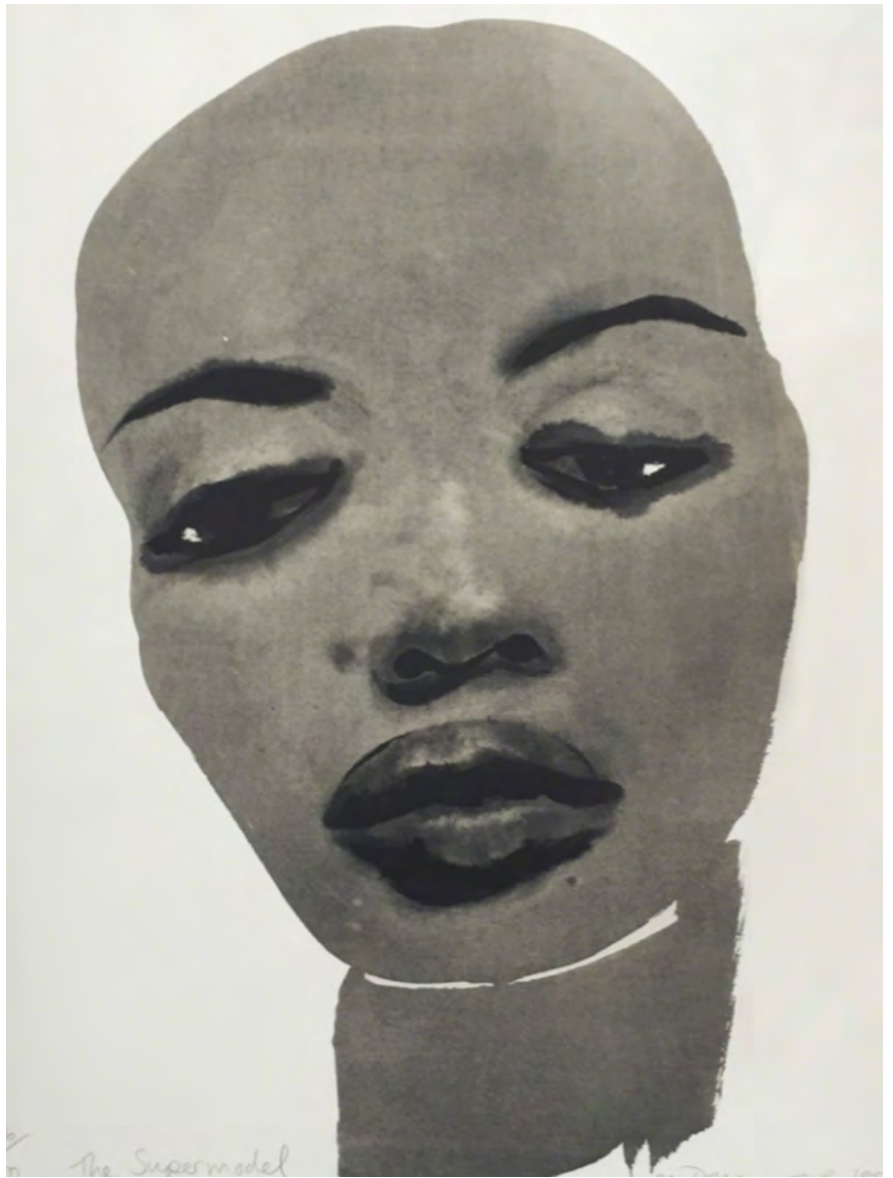
Sujeto

Descripción

Marlene Dumas (1953, Ciudad del Cabo) es una artista visual residente en Ámsterdam. Ha transitado por la pintura, el *collage*, la estampación o la instalación, pero actualmente su obra gráfica se basa mayoritariamente en representaciones al óleo o tinta basadas en rostros o cuerpos femeninos.

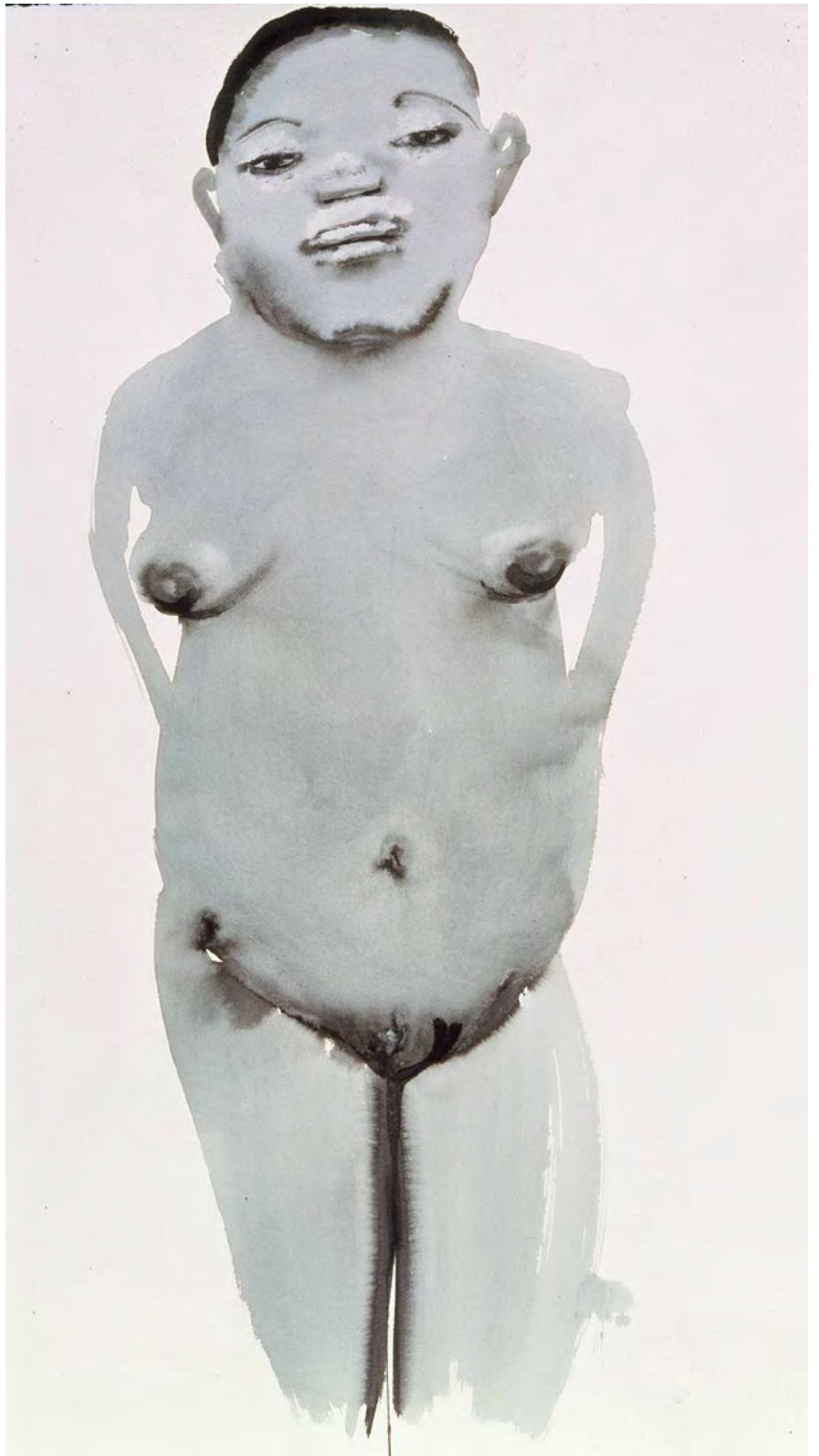
El dibujo es un aspecto muy importante de su obra, y el color tiende a quedar en segundo término para dar paso a recursos como la línea o la mancha, a menudo diluida en una textura sugerente. Con estos recursos, altera la **representación** del cuerpo o el rostro para comunicar un aspecto más emocional y sutil que anatómico o descriptivo. En este contexto, la materia líquida que cubre el papel o la tela, así como la pincelada o la línea que actúan como trazo, devienen elementos gráficos al servicio de una expresividad plástica cercana a la abstracción, que enfatiza algo más allá de la figura que muestra.

El dibujo del cuerpo y el rostro humano en la obra de Marlene Dumas no es un retrato de la persona que los ha inspirado, sino que se centra en el **sujeto**, y en otros aspectos de su entorno. No explica una persona concreta sino una emoción, una sensación, una mirada profunda o una actitud. Entre lo que esconden y lo que muestran sus personajes, se pueden leer ciertas emociones universales. De sus temas y dibujos se desprenden cuestiones humanas como la raza, el sexo, la identidad, la familia o la muerte, tratadas con una delicadeza simple y evocadora que llega fácilmente al espectador. Basa su trabajo en fotografías, obras de arte tradicionales, recortes de prensa, personajes públicos de la cultura pop y recuerdos personales, de manera particular y nunca explícita. De este modo, su obra tiene una conexión con sus antecesores pictóricos, como el expresionismo o el pop art, a la vez que transgrede libremente ciertas tradiciones.

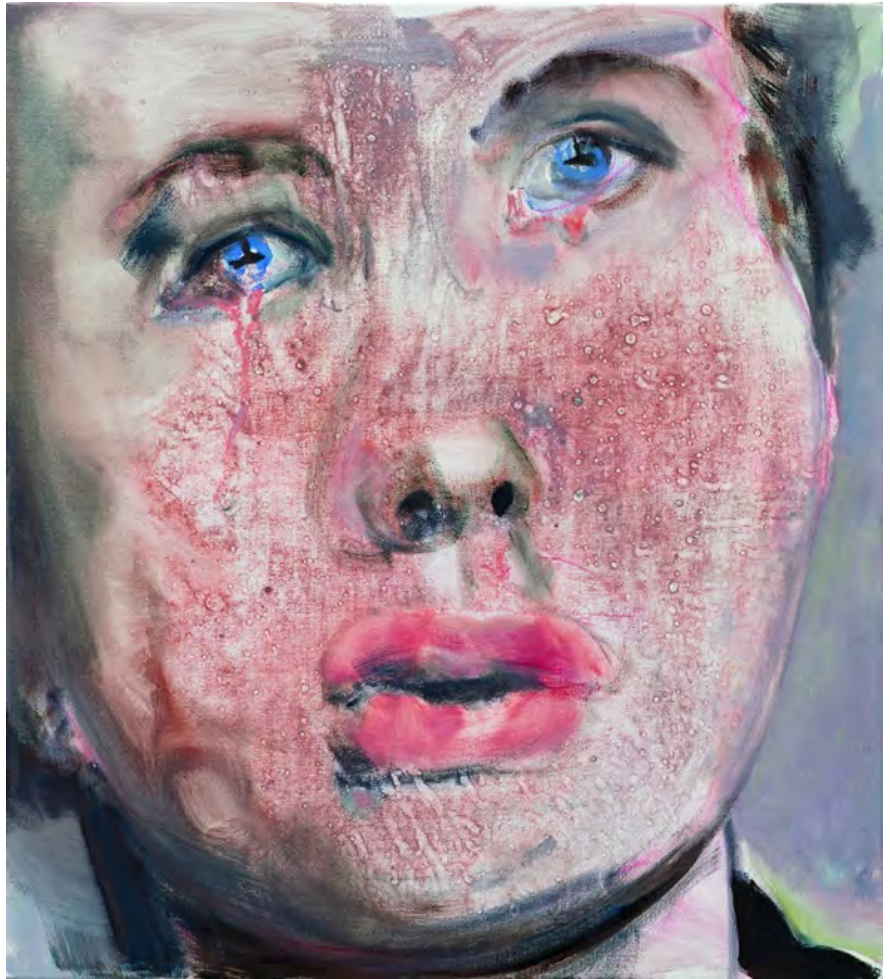
Marlene Dumas (1995). *The Supermodel*.

Fuente: <https://www.artsy.net/artwork/marlene-dumas-the-supermodel-1>

Marlene Dumas (1996). *Magdalena 2*.

Fuente: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/dumas-magdalena-2-t07202>

Marlene Dumas (2008). *For Whom the Bell Tolls*. Dallas Museum of Art & the Rachofsky Collection, Dallas © Marlene Dumas.
Fuente: <http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/close-up-whom-bell-tolls-marlene-dumas>

Marlene Dumas (2008). *Helena's Dream*.

Fuente: <http://www.tate.org.uk/sites/default/files/styles/width-840/public/images/helenasdream.jpg>

Enlaces relacionados

<http://www.marlenedumas.nl/>

<http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/marlene-dumas-image-burden>

<http://www.tate.org.uk/art/artists/marlene-dumas-2407>

https://es.wikipedia.org/wiki/Marlene_Dumas

<https://www.artsy.net/artist/marlene-dumas>

https://elpais.com/cultura/2014/11/19/babelia/1416400190_201073.html

<https://www.youtube.com/watch?v=fFZt6Zmee7A>

<https://www.youtube.com/watch?v=6vwwJ4uSreo>

<https://www.youtube.com/watch?v=QRhKAlXdFG4>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Maurits Cornelis Escher

Referentes artísticos

Espacio

Perspectiva

Poesía visual

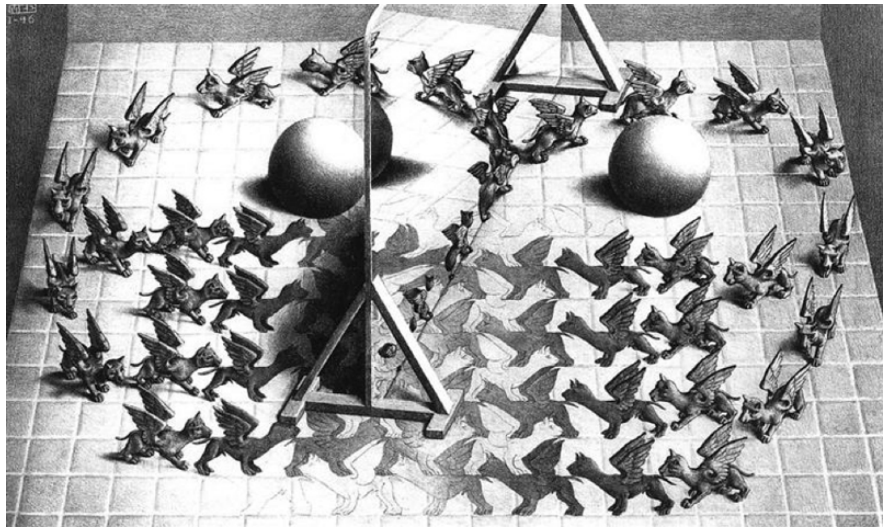
Descripción

Maurits Cornelis Escher (Ljouwert, 1898 – Laren, 1972) fue un dibujante y artista neerlandés conocido por sus figuras modulares evocadoras y sus dibujos de perspectivas imposibles.

La **perspectiva** es sin duda uno de los recursos más importantes que hacen tan interesantes sus grabados y dibujos. A menudo, utiliza juegos visuales para superponer simultáneamente varios puntos de vista de un solo objeto o espacio, normalmente geométrico. Esta transgresión o combinación de las normas de representación exige un gran control de los planos de proyección y un conocimiento de la óptica para generar estas perspectivas imposibles. Así, con referencias a poliedros y dimensiones geométricas contrapuestas, con juegos de percepción propios de ilusionista, Escher trabajaba la perspectiva como medio para jugar con ciertos conceptos.

Los juegos ópticos y engaños perceptivos que llevaba a cabo en el plano del papel hacen que su dibujo llegue a ser en cierto modo una **poesía visual**. Su obra tiende a crear una confrontación o dicotomía entre conceptos como el día y la noche, el mar y el cielo, la simetría de la composición o la confusión entre opuestos como bajar y subir, caer o ascender. En sus redes modulares, a menudo un animal se transforma en otro, o se encaja en su vacío, en el negativo de su forma. Su imaginario también remite a un circuito infinito, a un círculo de eterno retorno o movimiento perpetuo. Estas imágenes poéticas nos hablan de una idea muy propia de su tiempo: la relatividad tanto de la percepción como del sentido de las cosas. Todo lo que sube baja, o quizá sube y baja simultáneamente, porque todo depende del punto de vista desde el que se muestre.

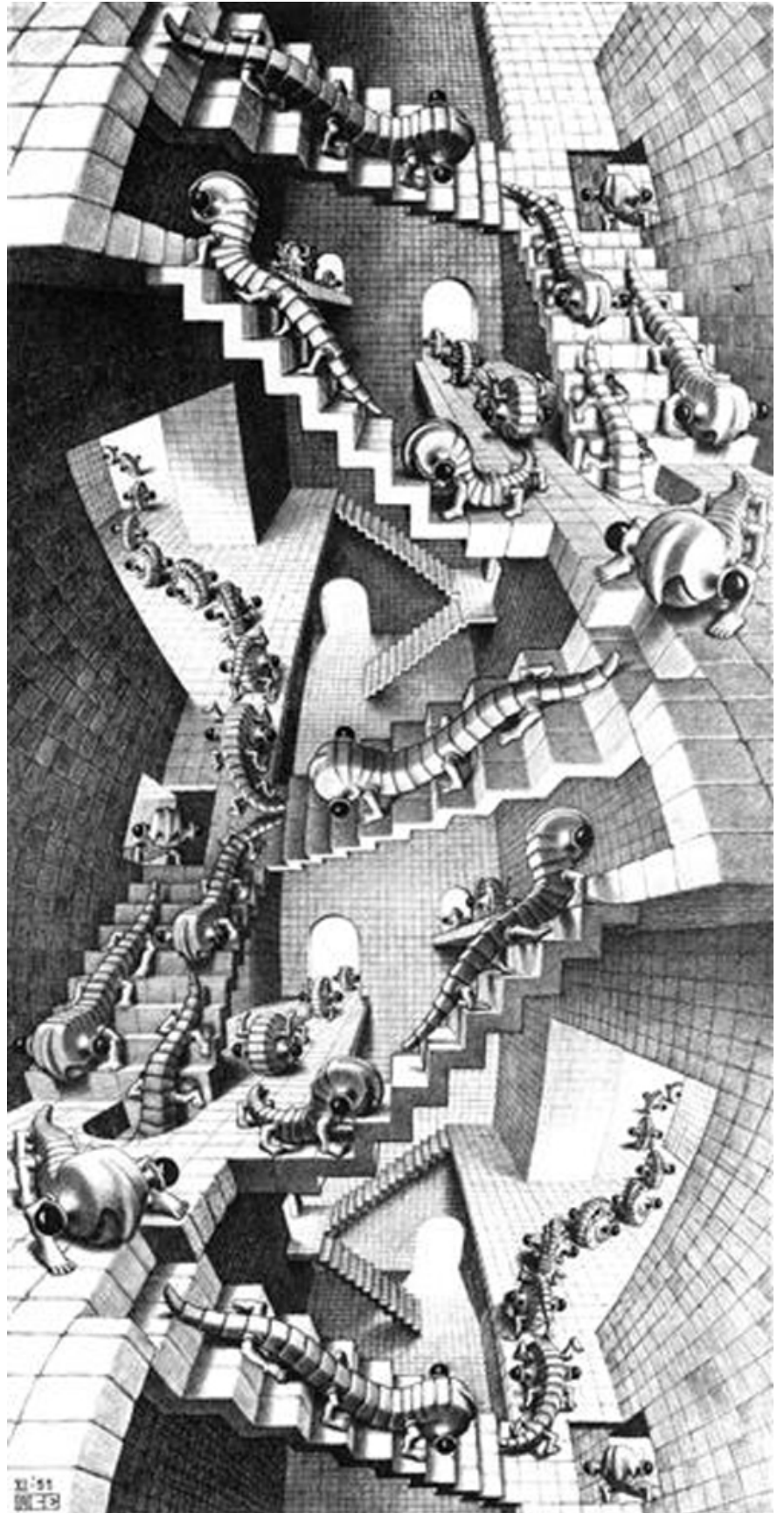
En sus dibujos, el **espacio** se simula con variados códigos de representación que establecen varios niveles de lectura y crean un trampantojo que nos hace reflexionar sobre lo que es real y lo que es dibujo. En este sentido, Escher construye el espacio más allá de la perspectiva, simulando que la creación toma vida en el papel, que los dibujos de teselas se hacen reales o directamente que es la mano dibujada la que se dibuja a sí misma. Este gran control técnico de los códigos espaciales, tanto de las dos como de las tres dimensiones, es lo que hace que sus trabajos tengan unos acabados casi matemáticos, y da veracidad al engaño.

Maurits Cornelis Escher (1946). *Magic Mirror*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/magic-mirror>

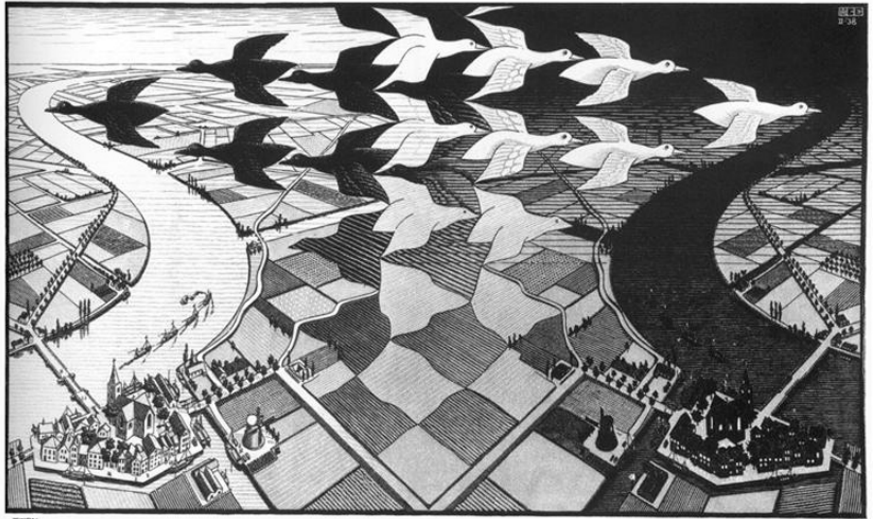

Maurits Cornelis Escher (1949). *Fish and Frogs*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/fish-and-frogs>

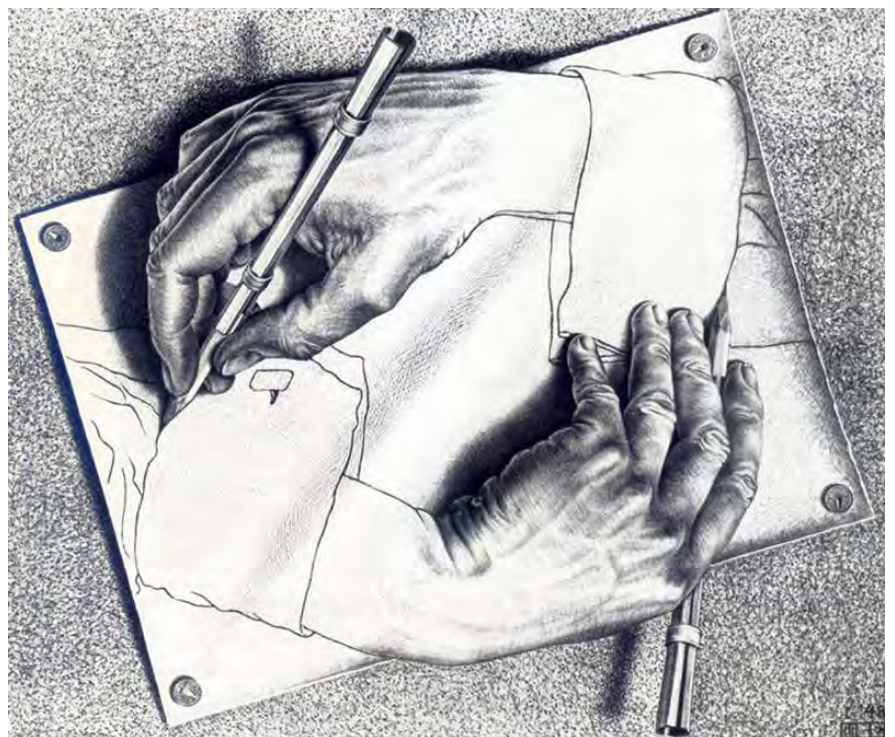

Maurits Cornelis Escher (1951). *House of Stairs*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/house-of-stairs>

Maurits Cornelis Escher (1938). *Day and Night*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/day-and-night>

Maurits Cornelis Escher (1948). *Drawing hands*.
Fuente: <https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/drawing-hands>

Enlaces relacionados

<http://www.mcescher.com/>

[https://es.wikipedia.org/wiki/M. C. Escher](https://es.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher)

<https://www.wikiart.org/en/m-c-escher>

https://verne.elpais.com/verne/2015/07/13/album/1436801897_490586.html

<http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/biografia-mc-escher.html>

<https://historia-arte.com/artistas/m-c-escher>

https://www.eldiario.es/cultura/arte/MC-Escher-Islam-dibujos-imposibles_0_607889646.html

<http://www.descubrirelarte.es/2017/02/03/el-legado-grafico-de-maurits-cornelis-escher.html>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Michelangelo Buonarroti

Referentes artísticos

Cuerpo humano

Espacio

Descripción

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Arezzo, 1475 – Roma, 1564), conocido como Michelangelo o Miguel Ángel, fue un artista renacentista de éxito. Fue pintor, poeta, escritor y arquitecto. A pesar de que él se consideraba principalmente escultor, sus dibujos preparatorios y el dibujo que se desprende de sus pinturas y frescos murales lo convierten en un referente clave para esta disciplina.

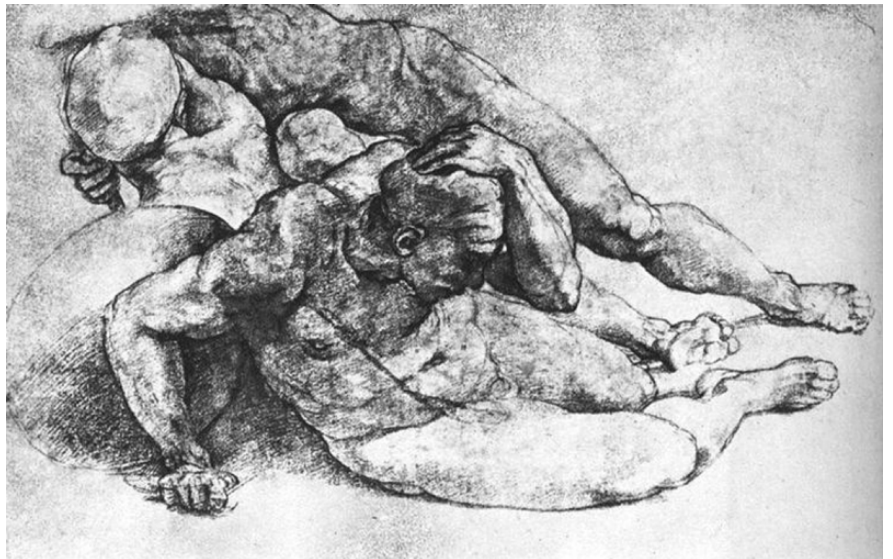
Quizá gracias a sus habilidades extraordinarias de escultor, Michelangelo hace un tratamiento del **espacio** particularmente interesante en sus dibujos y pinturas. Por un lado, sus pinturas murales y esculturas arquitectónicas tienen una distribución del espacio holística donde todos los elementos se relacionan como un todo. Es el caso del *Juicio Final* o de la *Capilla Sixtina*, donde cada cuerpo, cada escena, cada dibujo forma parte de un conjunto dinámico y equilibrado, perfectamente compuesto. Por otro lado, sus dibujos preparatorios y sus pinturas dan una importancia prioritaria a la representación de los volúmenes y al espacio simulado como profundidad. El color, que no aplicaba por capas sino, de forma innovadora, por zonas contrastadas, explica los volúmenes trabajados como si esculpiese una tercera dimensión, simulada de manera meticulosa.

Por otro lado, su tema principal es el **cuerpo humano**. Sus estudios para las pinturas tienen un nivel descriptivo y volumétrico fenomenal. Las sombras, las tramas y las líneas están trabajadas para dibujar los músculos, las conexiones entre extremidades y las posturas corporales de manera extremadamente clara y descriptiva. Los cuerpos que dibuja Michelangelo se inspiran en el arte clásico. De manera rupturista por su contexto político y religioso, trabaja buscando la perfección, la voluptuosidad sensual y una cierta pasión humanista.

Michelangelo (c. 1510). *Estudio de Adán*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/michelangelo/the-study-of-adam-1>

Michelangelo (c. 1530). *Estudio de tres figuras masculinas (basado en Rafael)*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/michelangelo/study-of-three-male-figures-after-raphael>

Michelangelo (c. 1511). *Estudio de desnudo*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/michelangelo/study-for-an-ignudo>

Enlaces relacionados

<https://historia-arte.com/artistas/michelangelo>

<https://artsandculture.google.com/entity/m058w5>

<https://www.wikiart.org/en/michelangelo>

<https://www.wikiart.org/en/michelangelo/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry>

<https://www.youtube.com/watch?v=CRrbwUFhFls>

<https://www.youtube.com/watch?v=XfIPxwQmNbg>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Mira Schendel

Referentes artísticos

Abstracción

Composición

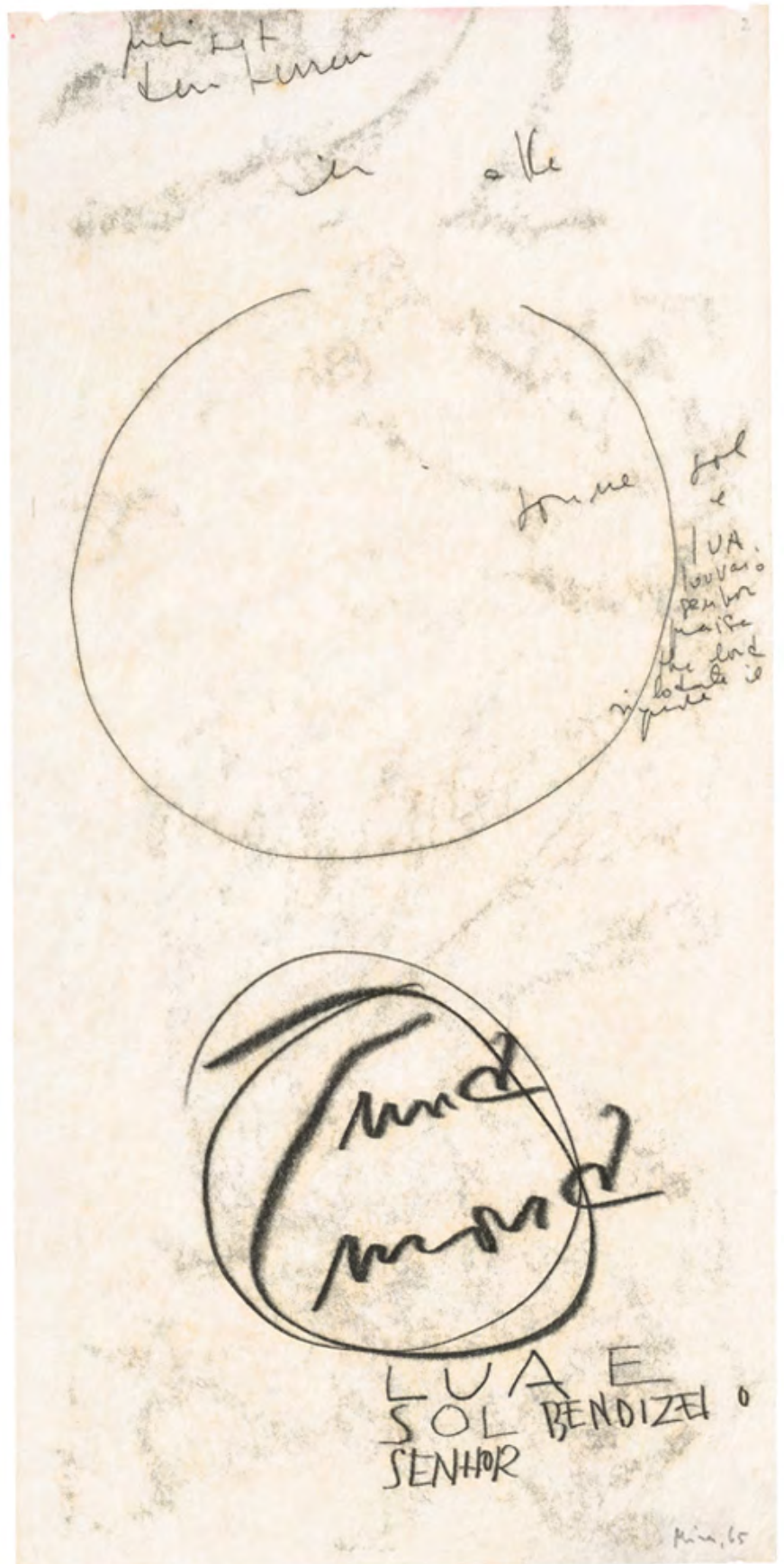
Palabra y texto

Descripción

Mira Schendel (Zúrich, 1919 – São Paulo, 1988), Myrrha Dagmar Dub de nacimiento, fue una artista visual brasileña. De origen judío, tuvo que exiliarse a Italia y acabó viviendo en Brasil, donde desarrolló su carrera junto con otros intelectuales emigrados. Elaboró miles de dibujos en papel de arroz japonés y desarrolló una obra abstracta muy personal en un contexto de modernidad y *pop art* que se debatía entre la figuración y la abstracción.

La obra de Schendel trabaja la **abstracción** con un sentido especial de la **composición**. En cierto modo, estos dos aspectos de su obra son inseparables. Todo lo abstracto es lo que construye la composición: la estampación, las veladuras, las transparencias o las líneas rectas en espacios mínimos. Algunas de sus obras se centran en líneas con inclinaciones sutiles que dinamizan la composición de manera muy delicada, dando una sensación de vértigo y de sutil desorden. Trabaja con el vacío y el blanco, respetándolos en ciertos momentos y en otros trazando líneas que estimulan el espacio, crean tensiones y lo hacen vibrar. Combina distintos grosores que dialogan compositivamente con el vacío. Su obra hace uso de formas geométricas y de formas orgánicas, de líneas rectas y curvas. En algunas obras, domina la composición una figura geométrica (cruces, rombos, triángulos, círculos) que nunca es absolutamente simétrica o regular. En otras, caracterizadas por la línea y el trazo, el gesto libera una energía visual que se transmite al entorno gráfico. Su obra parece abordar las ideas en la forma más simple posible, a través de recursos gráficos muy básicos y sutiles.

A menudo, la obra de Schendel hace uso de **palabra y texto** como elementos gráficos de sus composiciones. Técnicamente, hay una variación interesante entre escribir o construir las letras. Schendel trabaja con transferencias industriales en algunos casos, o con trazos espontáneos y orgánicos en otros, para crear palabras o casi-palabras como símbolos abstractos. Construye una especie de constelaciones de letras y alfabetos que le permiten crear y llenar espacios visuales donde las esparce de manera dinámica. Su obra, en este sentido, contiene letras pero no tiene necesidad de palabras.

Mira Schendel (1965). *Escritas cheias religiosas*.

Fuente: <http://www.studiointernational.com/images/articles/s/schendel-mira-2015/Mira-Schendel-SCHEM63735.jpg>

Mira Schendel (1963-1965). *Sem titulo*.

Fuente: <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sem-titulo-sin-titulo-13>

Mira Schendel (1963). *Untitled*.

Fuente: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/schendel-untitled-t12273>

Mira Schendel (1967). *Graphic objects*.

Fuente: https://www.tate.org.uk/sites/default/files/styles/width-720/public/images/schendel_t1999_34_gs.jpg

Enlaces relacionados

https://en.wikipedia.org/wiki/Mira_Schendel

http://post.at.moma.org/content_items/947-mira-schendel-s-graphic-object?_ga=2.25192893.100941098.1527970756-586989951.1526585950

<http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/mira-schendel>

<http://www.tate.org.uk/art/artists/mira-schendel-9636>

https://www.artsy.net/artist/mira-schendel?page=1&sort=-partner_updated_at

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/sep/29/mira-schendel-tate-modern-review>

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/sep/13/mira-schendel-tate-modern-profile>

<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/schendel-mira>

<https://www.youtube.com/watch?v=21pvHGHZ5fg>

<http://www.studiointernational.com/index.php/mira-schendel-monotypes-review-brazilian-artist>

<https://www.newyorker.com/goings-on-about-town/art/mira-schendel>

https://www.sfmoma.org/artist/Mira_Schendel

<https://www.youtube.com/watch?v=cLW6GyJxAvQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=yuzZmUgnP0k>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Moebius (Jean Giraud)

Referentes artísticos

Cómic

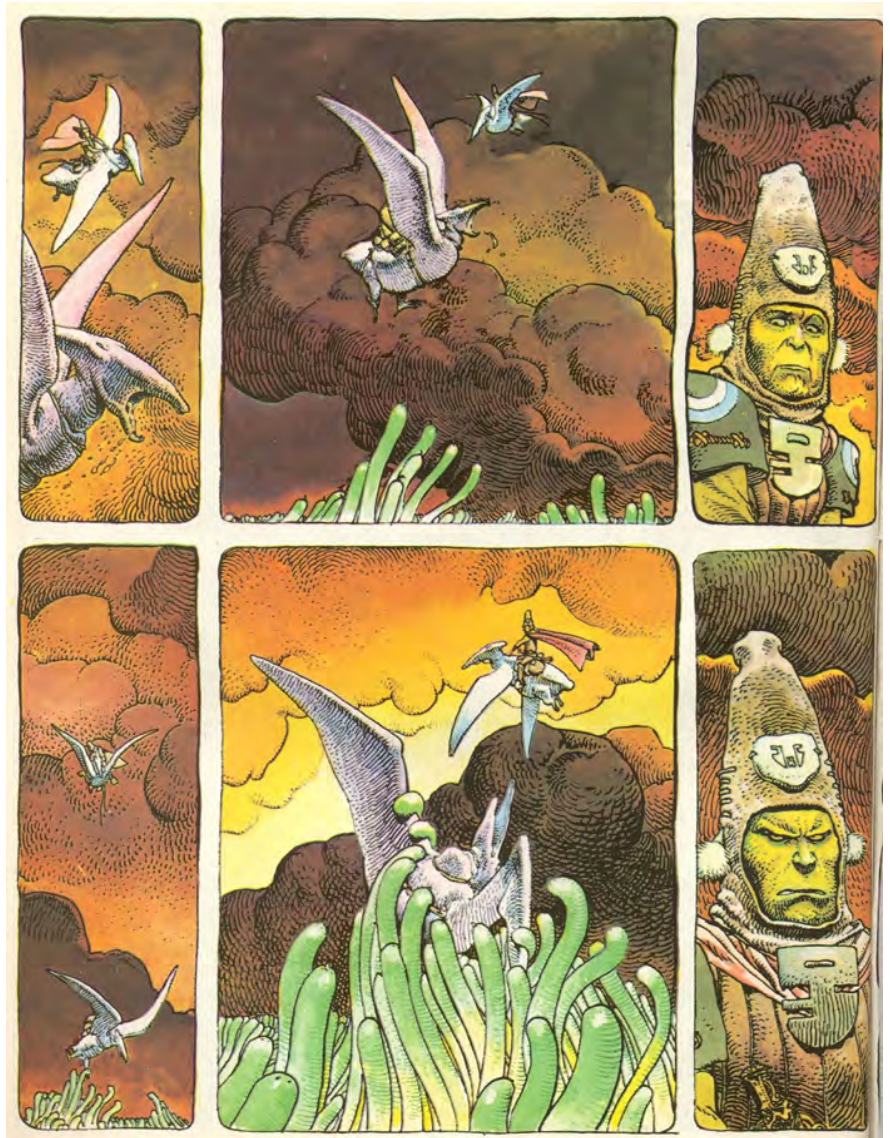
Espacio

Descripción

Moebius (Nogent-sur-Marne, 1938 – París, 2012) es el seudónimo de Jean Giraud, dibujante de cómics francés. Inicialmente se dedicó al *western*, conocido como Gir, y posteriormente evolucionó hacia la ciencia ficción.

Uno de los autores más importantes del mundo del **cómic** europeo, Moebius marcó con su estética particular el imaginario de una época y abrió la ficción a nuevos mundos de fantasía. Su creatividad ha tocado prácticamente todos los campos, lo infinito y lo terrenal, el pasado histórico y el futuro imaginado, con estéticas diversas pero siempre muy personales. Con su dibujo de línea clara y descriptiva, de colores vivos distribuidos de manera simbólica, delimitada y aclaratoria, llevó a cabo aventuras como *Blueberry*, *Arzach* o la saga *El Incal*, creada con Jodorowsky. Su estética trascendió el mundo del cómic para llegar al mundo del cine, donde colaboró en la creación de los diseños de *Tron*, *Willow*, *Alien* o *The fifth element*, además de influir directa e indirectamente en el aspecto de la ciencia ficción a partir de su obra.

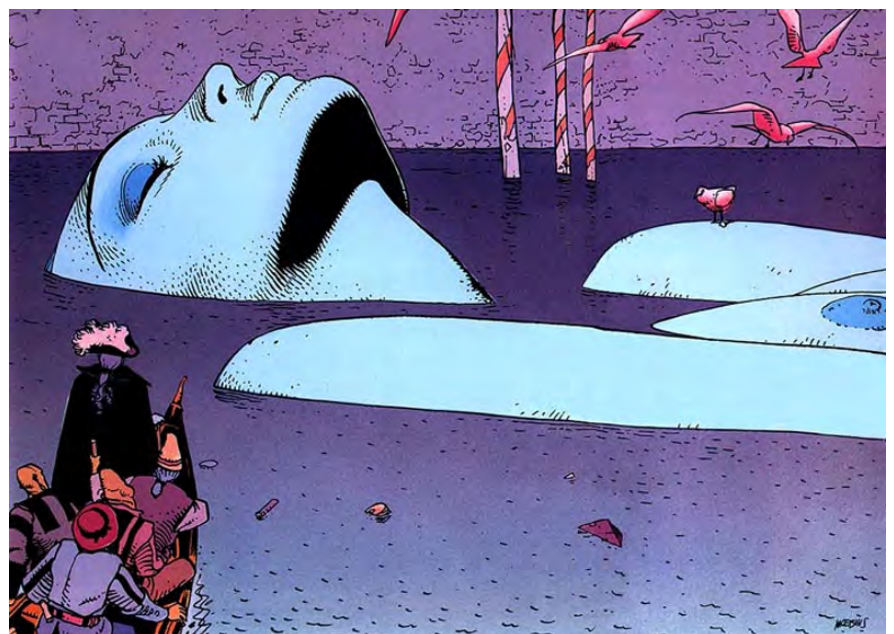
El punto fuerte de sus dibujos es la creación de espacios ficticios. El **espacio**, en Moebius, no es una cuestión de profundidad ilusoria (casi no hay sombras difuminadas), sino de creación esquemática, lineal, simbólica y convencional dibujada en un lenguaje complejo pero que el lector descifra fácilmente. A través de tramas de líneas y puntos es capaz de simular de manera muy simple y reconocible todo tipo de texturas, a veces muy detalladas, otras más simples, que conviven incluso en el mismo dibujo o viñeta. Con esta estrategia, los espacios enormes que imagina, representados claramente a través del dibujo, se hacen originales y evocadores.

Moebius (1976). *Arzach*.

Fuente:

<https://i.pinimg.com/originals/06/63/1e/06631eef541bc4a4d3c4d666ecef13e70.jpg>

Moebius (1984). *Venise Céleste*.

Fuente: http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2012/03/Venise_Celeste.jpg

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Giraud

<https://www.youtube.com/watch?v=jNas99oEXBU>

https://elpais.com/cultura/2012/03/10/actualidad/1331407685_388068.html

<https://www.moebius.fr/>

<https://www.youtube.com/watch?v=-C464r1fVo>

<http://www.artfutura.org/v3/en/moebius/>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Nancy Spero

Referentes artísticos

Abstracción

Cuerpo humano

Dibujo y acción

Narrativa

Descripción

«Lo que hago, de alguna manera, combinando y recombinando, yuxtaponiendo el pasado y el presente, es en cierto sentido crear un sistema femenino revisionista.»

Nancy Spero

Nancy Spero (Cleveland, 1926 – Nueva York, 2009) fue una artista feminista norteamericana que utilizó la pintura y las artes visuales como activismo en causas como el feminismo o contra la guerra de Vietnam. Su pintura, siempre combativa, se construye a través de la simbología, la palabra y la poesía.

Con su obra, Spero refleja su pensamiento crítico de manera disidente, conectando **dibujo y acción**. A través de las artes visuales, incita a la reflexión tratando la actualidad del momento, así como temas universales como la guerra o la historia. Su figura plantea las implicaciones del artista en aspectos políticos como un deber social. Se manifiesta explícitamente antirracista, pacifista y feminista a través de sus dibujos, por ejemplo llenando el papel de bombas en formas fálicas. Desde una óptica de reivindicación feminista, se opone también al arte tradicional y masculino. Como práctica más allá del arte, deja de pintar sobre tela, soporte académico destinado a los hombres, para trabajar con papel, más frágil y delicado (es decir, con connotaciones femeninas), pero lo trata con energía, llegando a desgarrarlo. Como activista contra el mundo machista del arte, creó en el Soho de Nueva York una galería únicamente para mujeres artistas.

En un ámbito gráfico y plástico, su obra se mueve a medio camino entre la figuración y la **abstracción**. Si bien el significado es un aspecto importante de su pintura, trabaja muchos de los elementos gráfico-plásticos que pueden caracterizar el arte abstracto: texturas, pintura matérica con papeles o *collage*, formas orgánicas o geométricas, estampación y repetición. En algunos casos, si no fuera por el título de la obra y una interpretación concededora, la pintura se haría abstracta. Más allá de su discurso conceptual, Spero desafía también la estética establecida, saltándose las pautas y los esquemas formales y buscando un lenguaje propio. Su trabajo no es limpio y pulcro sino brutal, energético y espontáneo.

En un ámbito conceptual, parte de su posicionamiento como mujer para establecer el **cuerpo humano** en el centro del discurso. Concretamente estructura su obra en torno a cuerpos de mujeres, a través de las cuales, simbólicamente, representa las violencias ejercidas contra ellas en situaciones como la guerra. A

veces tratado con deformaciones expresivas, otras basándose en los cánones clásicos o como silueta estampada, el cuerpo de la mujer se hace un punto de interés transversal a su obra. Es un símbolo potente, versátil gráficamente, y un medio de reivindicación para trasladar su mensaje crítico.

La obra de Spero combina la simbología de las figuras de manera muy plástica con recursos formales y en algunos casos con breves textos. El resultado es una **narrativa** que explica nuevos relatos críticos, con un cambio de perspectiva. Las obras de sus inicios comunicaban una temática y una estética egipcia, con papeles enrollados o muros, con diosas e iconos culturales femeninos de la antigüedad. Es el caso de *The Night*, inspirada en el *Libro de los muertos*. Más adelante, trabajó el tema de las mujeres sudamericanas torturadas durante las dictaduras, a través del cual denuncia hechos históricos oscuros y brutales. Mediante sus recursos, a caballo entre lo pictórico sutilmente evocativo y la poesía visual simbólica, revisa y reescribe la historia desde la perspectiva femenina. Spero replantea la imagen de las mujeres en un ámbito histórico a través de todas las épocas, y las hace protagonistas de esta nueva narrativa con la que reescribe la historia oficial.

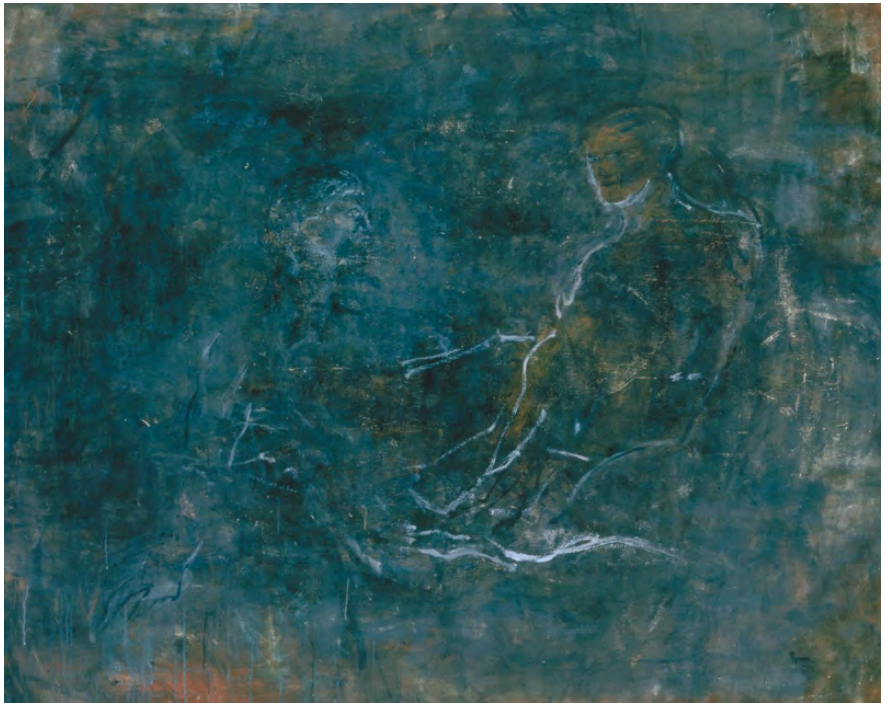

Nancy Spero (1969). *Artaud painting – that thick hemp in the neck of the priest about to be hung*.

Fuente: <https://www.macba.cat/ca/artaud-painting-that-thick-hemp-in-the-neck-of-the-priest-about-to-be-hung-2510>

Nancy Spero (1968). *P.E.A.C.E., Helicopter, Mother and Children*.
Fuente: <http://www.galerielelong.com/artists/estate-of-nancy-spero/featured-works?view=slider#10>

Nancy Spero (1962). *Lovers*.
Fuente: <http://www.tate.org.uk/art/artists/nancy-spero-2399>

Nancy Spero (2001). *Splits*.

Fuente: <http://www.artnet.com/artists/nancy-spero/splits-a-PjAuQZY5f-kyB6ieaocCGA2>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Nancy_Spero

<https://www.artsy.net/artist/nancy-spero>

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/nancy-spero-disidanzas>

<https://art21.org/artist/nancy-spero/>

<http://www.artnet.com/artists/nancy-spero/>

<https://www.macba.cat/es/nancy-spero>

<http://www.galerieelong.com/artists/estate-of-nancy-spero>

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2011/feb/26/nancy-spero-serpentine-rachel-witers>

<http://www.tate.org.uk/art/artists/nancy-spero-2399>

<https://www.youtube.com/watch?v=C2wbFf6pc4k>

<https://www.youtube.com/watch?v=s1bBjs00vTI>

<https://www.nytimes.com/2009/10/20/arts/design/20spero.html>

<http://www.elcultural.com/revista/arte/Nancy-Spero-en-desacuerdo/23745>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Nasreen Mohamedi

Referentes artísticos

Abstracción

Composición

Serialidad

Descripción

Nasreen Mohamedi (Karachi, 1937 – Baroda, 1990) fue una artista india conocida por sus abstracciones lineales y seriales, que utiliza los recursos del dibujo para crear espacios evocadores e imposibles.

Su trabajo gráfico tiene mucho que ver con el dibujo, puesto que tiende a la línea, negro sobre blanco, para elaborar la **abstracción**. Aun así, a pesar de elegir una práctica artística no figurativa –marginal en la India independiente del siglo xx–, es capaz de crear mundos evocativos. No significan nada, pero generan una especie de coherencia interna que nos lleva a cuestionar si hay perspectiva en el dibujo y nos da la posibilidad de entrar en el cuadro y transitar en este espacio abstracto. De vocación modernista y vanguardista, su obra evoluciona lentamente desde el uso de la mancha a las líneas rectas que caracterizan su obra posterior.

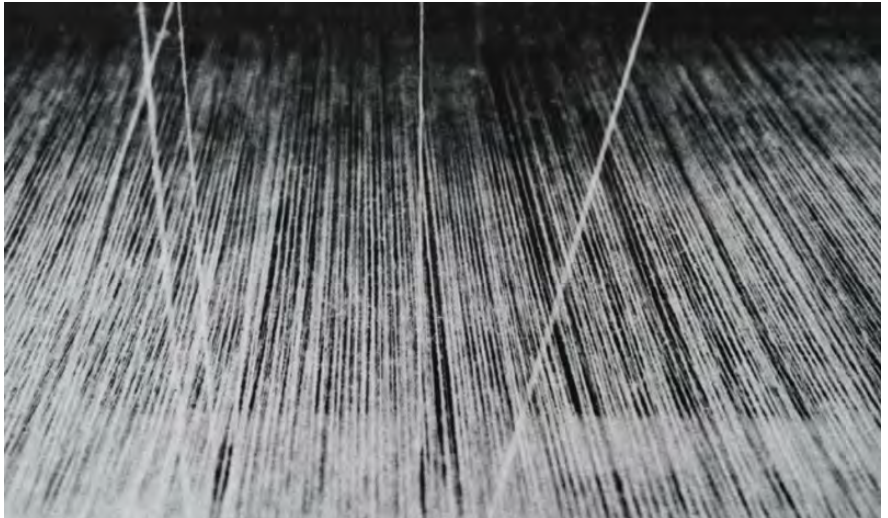
Otro aspecto clave de su trabajo es la **composición**, capaz de utilizar los vacíos y los espacios en blanco como parte activa de la obra. El conjunto de líneas y figuras geométricas se mueve entre el espacio tridimensional y el espacio plano, que ocupa con un control milimétrico y meticuloso. En algún aspecto nos conecta a las cenefas y los motivos decorativos de tradición oriental, llevados a la abstracción moderna con resonancias minimalistas. Sus composiciones son dinámicas, con un movimiento latente y calculado y con un juego de transparencias simuladas ópticamente a partir de tramas sobrepuestas.

Dentro de los aspectos compositivos, podemos hablar de **serialidad** no solo por la relación entre las diferentes obras, sino también por los elementos que conforman una sola obra gráfica. De alguna manera, la serie está dentro de la propia obra, en la variación y el ritmo que combina los espacios en blanco, los silencios y respiros, con el rigor en la repetición geométrica. Es, en cierta forma, un abordaje de la abstracción heredero del constructivismo. La obra fluye creativamente en coherencia consigo misma, trabajando de manera disciplinada y austera con una energía visual siempre presente.

Nasreen Mohamedi (1960). *Sin título.*

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/nasreen-mohamedi/untitled-1960>

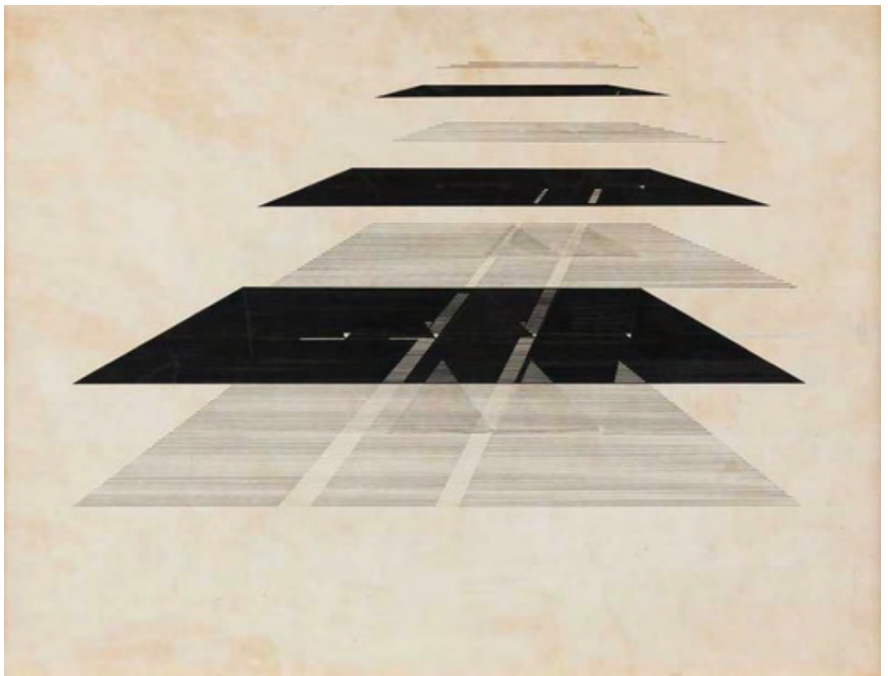
Nasreen Mohamedi (1970). *Sin título.*

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/nasreen-mohamedi/untitled-1970-3>

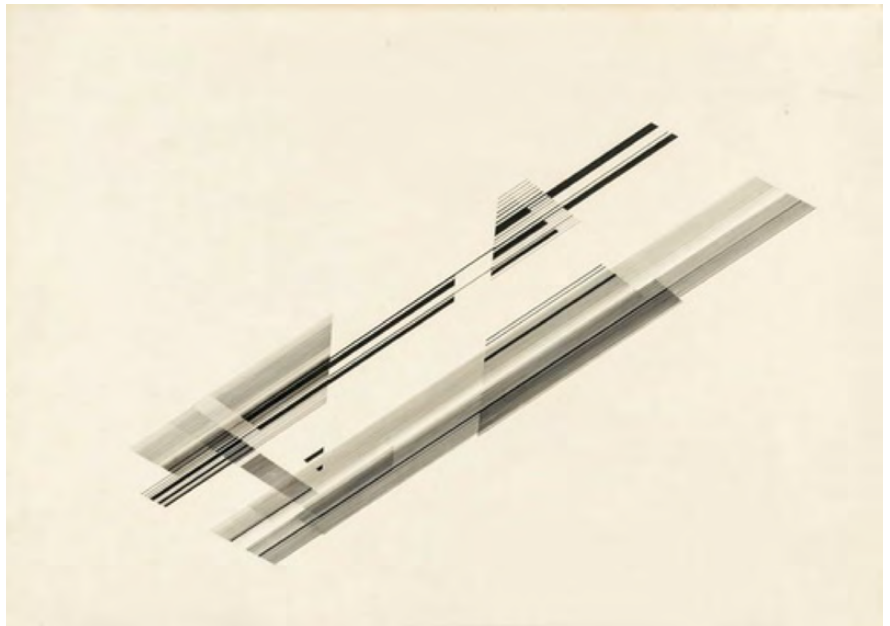
Nasreen Mohamedi (1970). *Sin título*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/nasreen-mohamedi/untitled-1970-2>

Nasreen Mohamedi (1970). *Sin título*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/nasreen-mohamedi/untitled-1970-1>

Nasreen Mohamedi. *Sin título*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/en/nasreen-mohamedi/untitled-4>

Enlaces relacionados

https://en.wikipedia.org/wiki/Nasreen_Mohamedi

<https://www.wikiart.org/en/nasreen-mohamedi>

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/nasreen-mohamedi>

<https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2016/nasreen-mohamedi>

https://www.artsy.net/artist/nasreen-mohamedi?page=1&sort=-partner_updated_at

https://www.youtube.com/watch?v=1H_EfICqUD4

<https://www.youtube.com/watch?v=ULQPfFUUuyI>

<http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-liverpool/exhibition/nasreen-mohamedi>

https://elpais.com/cultura/2015/09/22/actualidad/1442944940_564660.html

<http://www.abc.es/cultura/arte/20150923/abci-exposicion-nasreen-mohamedi-reina-201509222019.html>

<https://womenintheworld.com/2016/03/15/the-radical-drawings-of-indian-artist-nasreen-mohamedi/>

<http://www.metstoreblog.org/the-linear-thinking-of-nasreen-mohamedi/>

<https://www.moma.org/artists/31784?locale=en>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Otto Dix

Descripción

Otto Dix (Turingia, Alemania, 1891 – Singen, 1969) fue un pintor expresionista alemán que formó parte de la nueva objetividad, movimiento pictórico surgido después de la Primera Guerra Mundial. Dix se alistó voluntariamente a los 23 años para luchar en la Gran Guerra, pero acabó declarándose antiimperialista y antibelicista, mostrando los horrores de la guerra con su obra. Fue uno de los grandes pintores del siglo XX, y elaboró más de 6.000 dibujos y esbozos en una producción prolífica y muy diversa.

Pese a clasificársele como expresionista, sus dibujos y pinturas querían presentar en cierto modo una visión más realista de lo que pasaba. Esta mirada distorsionada para enfatizar lo crudo, provocativo y feo quería mostrar lo que él denominaba «la vida sin disolver». Aquí, pues, la **narrativa** se pone al servicio del objetivo de remarcar lo grotesco y desagradable que el buen gusto burgués suele ocultar o invisibilizar.

El empeño por buscar una versión crítica de la historia lo lleva a mostrar la decrepitud de la muerte en una calavera devorada por los gusanos, en un soldado agónico o en el cadáver de un caballo. Su obra plantea al **sujeto** y la experiencia que vive como punto central de la escena. Todos los elementos de sus grabados y dibujos van enfocados a reflejarlo, la línea suelta y poco sutil, la mancha contrastada y dramática, la distorsión de las formas... En este sentido, la **expresión** se hace presente de manera gráficamente explícita. Sus dibujos, influidos por las vanguardias, pretenden desvincularse, con una técnica remarcable, de algunos aspectos formales del dibujo realista para mostrar el drama, la angustia y el horror, ya sea de la guerra o de temas más costumbristas y sociales como la pobreza.

Referentes artísticos

Expresión

Narrativa

Sujeto

Otto Dix (1914). *The Declaration of War*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/otto-dix/the-declaration-of-war>

Otto Dix (1924). *Corpse of a Horse*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/otto-dix/corpse-of-a-horse>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Dix

<https://historia-arte.com/artistas/otto-dix>

<http://www.tate.org.uk/art/lists/five-things-know-otto-dix>

<http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2013/02/11/otto-dix-la-guerra/>

https://elpais.com/elpais/2016/10/12/album/1476229783_964268.html

http://www2.museothyssen.org/microsites/otto_dix/hugo.html

<http://www.theartstory.org/artist-dix-otto.htm>

<http://www.artnet.com/artists/otto-dix/>

<https://www.wikiart.org/es/otto-dix>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Patricia Piccinini

Descripción

Patricia Piccinini (1965, Freetown, Sierra Leona) es una artista contemporánea australiana que toca casi todas las disciplinas en su obra. Desde el vídeo a la escultura o la instalación, sus obras abren las puertas de un mundo tierno y perturbador.

Sus dibujos juegan a mostrar, con un realismo y una gran técnica gráfica, escenas absolutamente irreales con personajes imaginarios. Sus animales antropomórficos aparecen en el papel como si se tratase de un **dibujo científico**, con una mirada meticulosa y analítica. De este modo, utilizando este lenguaje, nos invita a pensar en la posible existencia de las criaturas que nos muestra. Los dibujos son probablemente una previa de su escultura hiperrealista, pero funcionan en paralelo y en cierto modo son más perturbadores. Nos incitan a pensar que ante el artista tenía lugar la escena inquietante que dibuja, y nos abren la mente a un mundo genéticamente distinto.

El elemento principal con el que trabaja Piccinini es el **cuerpo humano**, que sirve de punto de partida para añadirle otros conceptos y figuras que se le confrontan. Funciona como un elemento descontextualizado, contrapuesto o de contraste. Trabaja con la deformación de formas conocidas, con el añadido de pelo o con la interacción de pequeños pajaritos que usan el cuerpo de nido. La ternura con la que sus bestias transgénicas se relacionan con niños, por ejemplo, genera reflexiones interesantes a partir de un detonante emocional. De este modo, el cuerpo sirve de pretexto para la metáfora y para la conexión del espectador con su mundo imaginario.

Referentes artísticos

Cuerpo humano

Dibujo científico

Patricia Piccinini (2005). *Laura*.

Fuente: <https://www.artsy.net/artwork/patricia-piccinini-laura>

Patricia Piccinini (2006). *Mother with Hummingbirds*.

Fuente: <http://www.abc.net.au/radionational/programs/booksandarts/mother-with-hummingbirds-5bpatricia-piccinini5d/6142192>

Enlaces relacionados

<https://www.patriciapiccinini.net/>

<https://artsandculture.google.com/entity/m0btjll>

https://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Piccinini

<https://www.youtube.com/watch?v=Swx7ewLxyfw>

<https://www.youtube.com/watch?v=aMwnn6vX6E0>

<https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2017/oct/07/patricia-piccinini-on-how-to-undercut-reality-my-ideas-are-just-normal-to-me-video>

<https://www.qagoma.qld.gov.au/whats-on/exhibitions/patricia-piccinini-curious-affection>

<http://catalogo.artium.org/dossieres/artistas/patricia-piccinini/biografia>

<http://eldadodelarte.blogspot.com.es/2009/07/patricia-piccinini.html>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Raymond Pettibon

Referentes artísticos

Cómic

Concepto

Descripción

Raymond Pettibon (Tucson, 1957) es un artista visual norteamericano. Su obra gráfica bebe de la cultura *underground* y de la cultura pop de Hollywood, como otros artistas contemporáneos de la Costa Oeste como [Paul McCarthy](#) y [Mike Kelley](#).

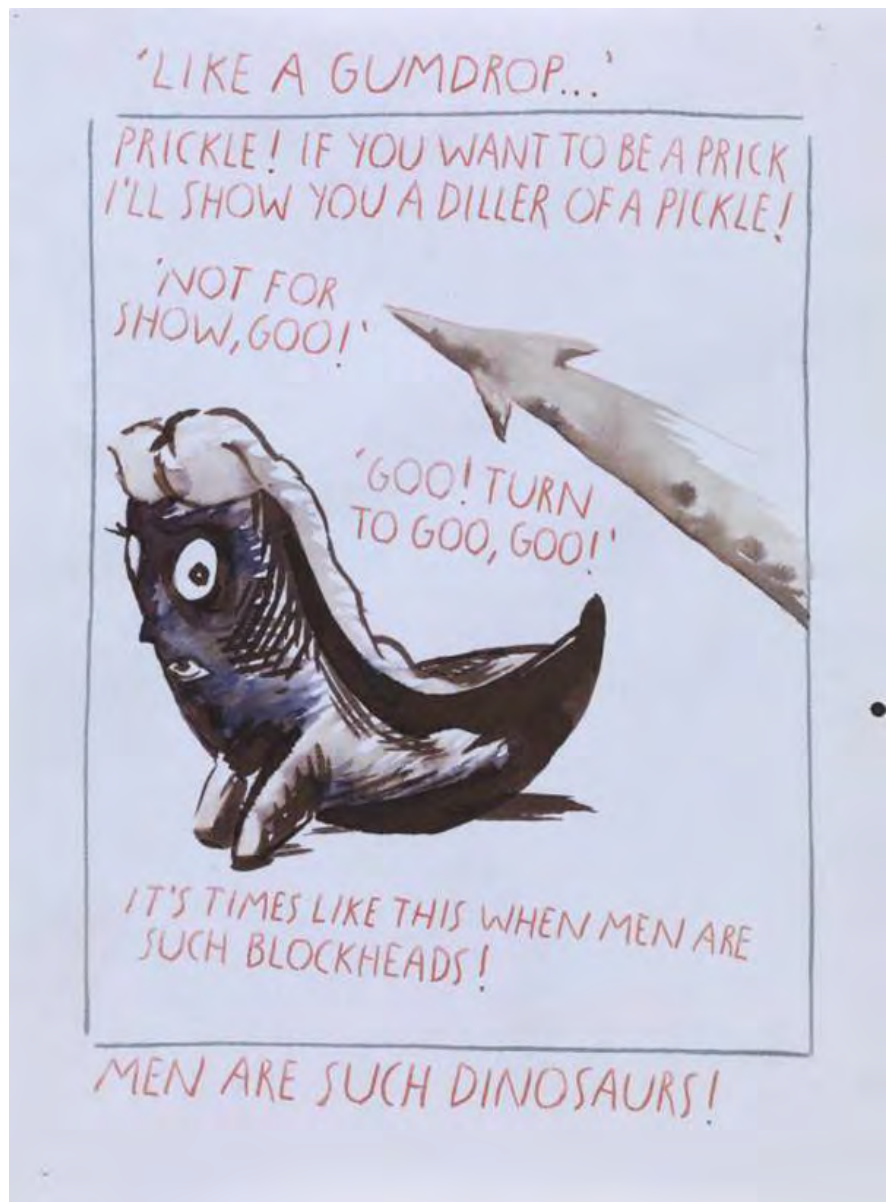
En un ámbito estético y temático, su obra enlaza con el *pop art* pero también con el mundo del **cómic**, sobre todo en cuanto a sus lenguajes gráficos, visuales y narrativos. Sus dibujos y pinturas podrían ser viñetas, con la diferencia de que va más allá de la caricatura o la estilización. Construye una estética especial de la escena o del personaje dibujado a través de la tinta, con una combinación de mancha y línea desenfadada, dejando rastros y rascaduras espontáneos y directos, en técnica húmeda. Se muestra hábil pero no especialmente reflexivo; parece un artista visual dibujando un cómic sin esbozos, sin pensar, casi automáticamente. Lo completa siempre con textos críticos, irónicos o paradójicos, con onomatopeyas, diálogos y reflexiones. Su combinación de texto y dibujo está a caballo entre la viñeta y un aforismo poético, entre un verso con un toque de humor y una ilustración transgresora y expresiva.

Otro aspecto particular de la obra de Pettibon es el enfoque del **concepto** y las ideas que trabaja con su obra. A veces grotesco y violento, combina habitualmente referencias a series, películas de Hollywood, cómics y obras literarias. Bebe también de su autobiografía, de los recuerdos de programas de televisión infantiles de los años sesenta y de la afición a deportes populares como el béisbol. Parte, pues, del imaginario de la cultura de masas, de las imágenes del poder cultural para transgredir, criticar y parodiar la sociedad. Añadiendo textos a estas escenas, que él mismo denomina ficciones, trata temas como la religión, el sexo, el arte o la cultura desde la heterogeneidad de sus dibujos, ciertamente expresivos y dinámicos. Es capaz de crear confusión e impacto visual con la dimensión contracultural y punk que su obra posee y, a pesar de esto, siempre deja un enigma, manteniendo el significado abierto a la lectura del espectador.

Raymond Pettibon (2005). *No Title (... and the little)*.

Fuente: https://media.newyorker.com/photos/59097ddbc14b3c606c1098ee/master/w_649,c_limit/170213_r29435.jpg

Raymond Pettibon (1991). *Untitled (Like a Gumdrop)*.

Fuente: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/pettibon-untitled-like-a-gumdrop-t12594>

Raymond Pettibon (2002). *No Title (I see before...)*.

Fuente:

https://www.artspace.com/raymond_pettibon/untitled_i_see_before_me

Enlaces relacionados

<http://www.raypettibon.com/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Pettibon

<https://www.artsy.net/artist/raymond-pettibon>

<http://www.artnet.com/artists/raymond-pettibon/>

<https://www.youtube.com/watch?v=jxYwoYyI0h4>

<https://www.youtube.com/watch?v=tZ43GqGLRi0>

<https://www.newyorker.com/magazine/2017/02/13/the-enigmatic-art-of-raymond-pettibon>

<http://www.tate.org.uk/art/artists/raymond-pettibon-2754>

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/dec/14/raymond-pettibon-sonic-youth-black-flag>

<https://www.nytimes.com/2016/12/30/arts/design/raymond-pettibon-new-museum.html>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Russell Crotty

Referentes artísticos

Espacio

Paisaje

Poesía visual

Descripción

Russell Crotty (San Rafael, 1956) es un artista visual contemporáneo del sur de California que basa su trabajo en representaciones del entorno, y es conocido por sus esferas y sus grandes libros.

El trabajo de Russell Crotty es interesante en cuanto al tratamiento del **espacio** en dos aspectos: por un lado, el motivo de sus trabajos gráficos es el espacio en sí mismo, sea un paisaje de tema astronómico o marino; y, por otro, sus esferas o globos suspendidos en el aire capturan el espacio de manera óptica, explorando un soporte en tres dimensiones para el dibujo. El **paisaje** se inspira en la geografía californiana que le es cercana, o también recrea espacios imaginarios. Los plantea a menudo como grandes superficies (montañas, cielo, mar, etc.) creadas a partir de texturas minuciosamente dibujadas por repetición, ya sea del trazo o de los elementos que las conforman (árboles, estrellas, olas, etc.). En este sentido, el trazo sencillo y múltiple tiene un papel importante en sus dibujos, que invitan a una contemplación lenta y pausada, como lo haría un paisaje natural. Sus esferas crean un efecto óptico casi poético, como si el paisaje se reflejara en la superficie del globo. En este caso, como un reflejo invertido, nos devuelve el entorno en forma del espacio sugerido por el dibujo.

Algunos de sus trabajos se acercan a la **poesía visual** puesto que las esferas evocan planetas o globos terráqueos y, en algunas ocasiones, incluye el elemento textual, convirtiéndolo en parte del paisaje texturado. Es el caso, por ejemplo, de un texto de Mark Twain –donde este describe su primer viaje al lago Tahoe– que, convertido en recurso gráfico, llena la superficie de la esfera y conforma las montañas del paisaje. Así, Crotty añade la experiencia a la vista del paisaje, como un elemento inseparable del contacto con la naturaleza. Sus obras devienen, más que la representación de un paisaje, un paseo visual y contemplativo.

Russell Crotty (2003). Tres globos astronómicos en la Vancouver Art Gallery.
Fuente: <http://www.russellcrotty.com/images/vancouver.jpg>

Russell Crotty (2013). Crotty trabajando en el taller en la obra *Around the Vast Blue*.
Fuente: http://www.russellcrotty.com/images/TahoeGlobe_wip.jpg

Russell Crotty (2007). *In the Shadow of Bear Creek Spire*.

Fuente: <http://www.russellcrotty.com/images/shadowbearcreek.jpg>

Enlaces relacionados

<http://www.russellcrotty.com/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Crotty

<http://www.soskine.com/es/artistas/russell-crotty>

<https://www.artsy.net/artist/russell-crotty>

<https://www.moma.org/artists/8442>

<https://www.youtube.com/watch?v=2T8ppBf54C4>

<https://vimeo.com/16527836>

<http://crggallery.com/artists/russel-crotty/>

<http://artltdmag.com/2017/01/russell-crotty/>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Santiago Ramón y Cajal

Referentes artísticos

Diagramación

Dibujo científico

Representación

Descripción

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1852 – Madrid, 1934) fue médico e investigador, Nobel de Medicina en 1906. Nos interesa aquí como histólogo, por su estudio gráfico de las células, tejidos y anatomía microscópica.

Fue una persona con varios intereses intelectuales y, para él, el dibujo servía para registrar y visualizar algunos aspectos clave de sus investigaciones. De este modo, hacía uso de sus dotes plásticas para el **dibujo científico**, así como de sus habilidades como fotógrafo conocedor, técnico e innovador. Entendía la importancia del dibujo y la fotografía microscópica aplicados a la investigación y la enseñanza. Trabajaba con grabados fotolitográficos y entendía el dibujo como una forma de representar los objetos, copiando las formas y las estructuras con esquemas aclaratorios, combinando dibujo y microfotografía para describir en un ámbito microscópico el funcionamiento de los tejidos y órganos que sus investigaciones revelaban.

Sus dibujos trabajaban con los lenguajes de la **diagramación** para elaborar mapas señalizados y visuales del cerebro, del sistema óptico o de los tipos de células y de cómo se relacionan. En cierto modo, elaboraba iconos y pictogramas que, combinados con representaciones descriptivas o secciones del elemento representado, devenían planos que le servían para investigar y para hacer hipótesis. En definitiva, la forma en que estos esquemas y dibujos se relacionaban le permitía pensar y explicar fenómenos de maneras que el texto aisladamente no es capaz de plasmar.

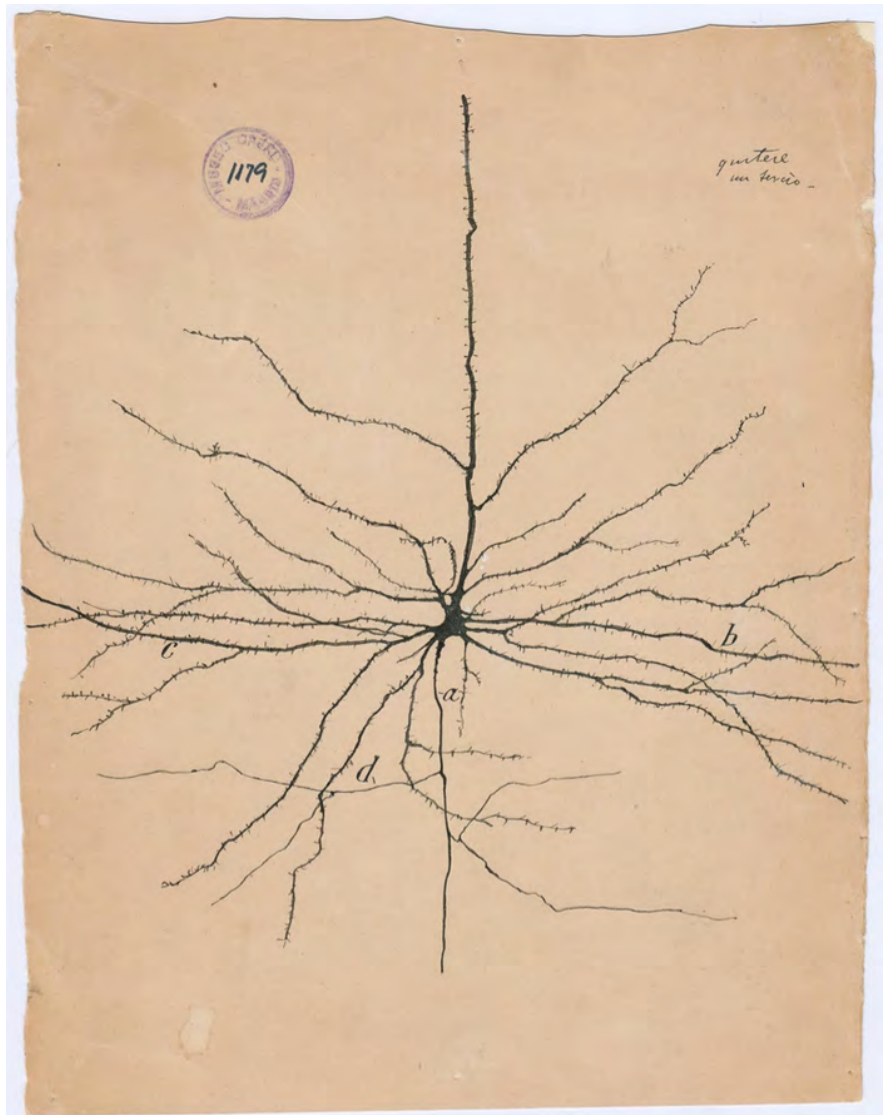
En su dibujo, entran en juego los sistemas de **representación**, que combinan desde el esquema hasta la perspectiva con varios puntos de vista para explicar mejor el objeto. Estos efectos visuales, gráficos y plásticos están estructurados de manera descriptiva y explicativa, pero en un ámbito formal producen una combinatoria de complejidades y simplificaciones que llegan a expresar una belleza inteligente, incluso cuando nos resultan incomprensibles, casi acercándose a la abstracción contemporánea.

Santiago Ramón y Cajal (1904). *Células gliales de la corteza cerebral de un niño*. Instituto Cajal (CSIC).

Fuente:

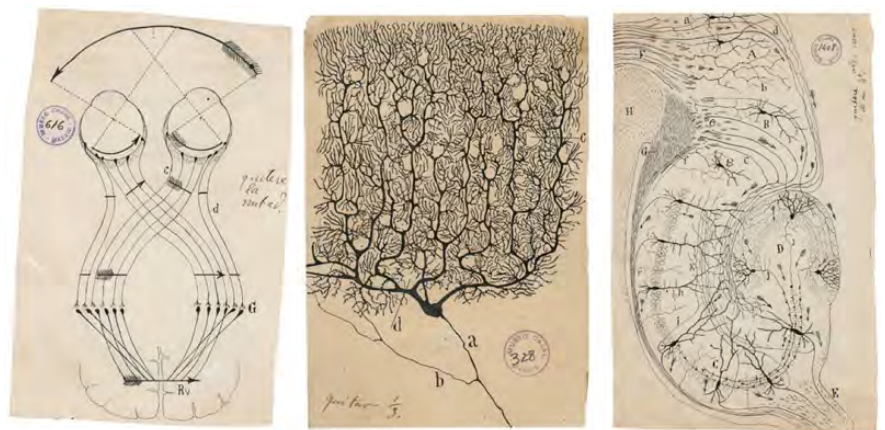
http://images.nationalgeographic.com.es/medio/2017/02/16/cajal3_1533x2000_3f67daa6.JPG

Santiago Ramón y Cajal (1904). *La neurona piramidal de la corteza cerebral*. Instituto Cajal (CSIC).

Fuente:

http://images.nationalgeographic.com.es/medio/2017/02/16/cajal1_1573x2000_a021fd0c.JPG

Santiago Ramón y Cajal. De izquierda a derecha: un diagrama que sugiere cómo podrían los ojos transmitir un cuadro unificado de la realidad al cerebro, una neurona de Purkinje del cerebelo humano y un diagrama que muestra el flujo de información por el hipocampo.

Fuente: <https://static01.nyt.com/images/2017/02/16/science/cajal-comp/cajal-comp-master1050.jpg>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal

http://digital.csic.es/bitstream/10261/12879/3/Cajal_Art.pdf

<https://www.nytimes.com/es/2017/02/21/santiago-ramon-y-cajal-el-hombre-que-dibujo-los-secretos-del-cerebro/>

http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/una-muestra-con-dibujos-santiago-ramon-cajal-recorre-estados-unidos-canada_11187/3

<https://psicologiyamente.net/neurociencias/ramon-y-cajal-cerebro-dibujos>

<http://www.bbc.com/mundo/noticias-39040007>

<https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/registro-memoria-unesco/2017/archivo-cajal.html>

https://elpais.com/elpais/2017/03/22/ciencia/1490185166_393185.html

<http://www.elmundo.es/ciencia/2017/03/01/58b69e0846163f05358b45b8.html>

<http://www.elmundo.es/cronica/2018/03/03/5a92ede3e5fdea21558b468c.html>

<http://www.lavanguardia.com/ciencia/ciencia-cultura/20171006/431828043534/ramon-y-cajal-nobel-alma-artista-ilustraciones.html>

<https://omicronno.espanol.com/2017/01/ramon-y-cajal-dibujos-cerebro/>

<https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP11848.pdf&area=E>

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

Vincent Van Gogh

Referentes artísticos

Composición

Objeto

Paisaje

Sujeto

Descripción

Vincent Van Gogh (Zundert, 1853 – Auvers, 1890) fue un pintor neerlandés clasificado como postimpresionista. Su pincelada libre y sus colores vivos no recibieron reconocimiento en vida, pero posteriormente lo convirtieron en referente de numerosos movimientos pictóricos y en prototipo del mito del artista genial.

Su particular manera de pintar es fruto de una intensa y prolífica experimentación a partir del dibujo, en la que se puede contemplar una evolución hasta llegar a su estilo tan reconocible. En este sentido, es importante destacar que, lejos de los mitos del artista loco y excéntrico, Van Gogh era perfectamente consciente de cómo dibujaba y pintaba, y que su estilo era un efecto buscado. En sus obras, la **composición** juega con los elementos gráficos del dibujo, tales como la línea, la mancha, el claroscuro o la trama. Con estos recursos consigue un dinamismo vibrante muy popular, fresco y espontáneo, que es capaz de atrapar al espectador.

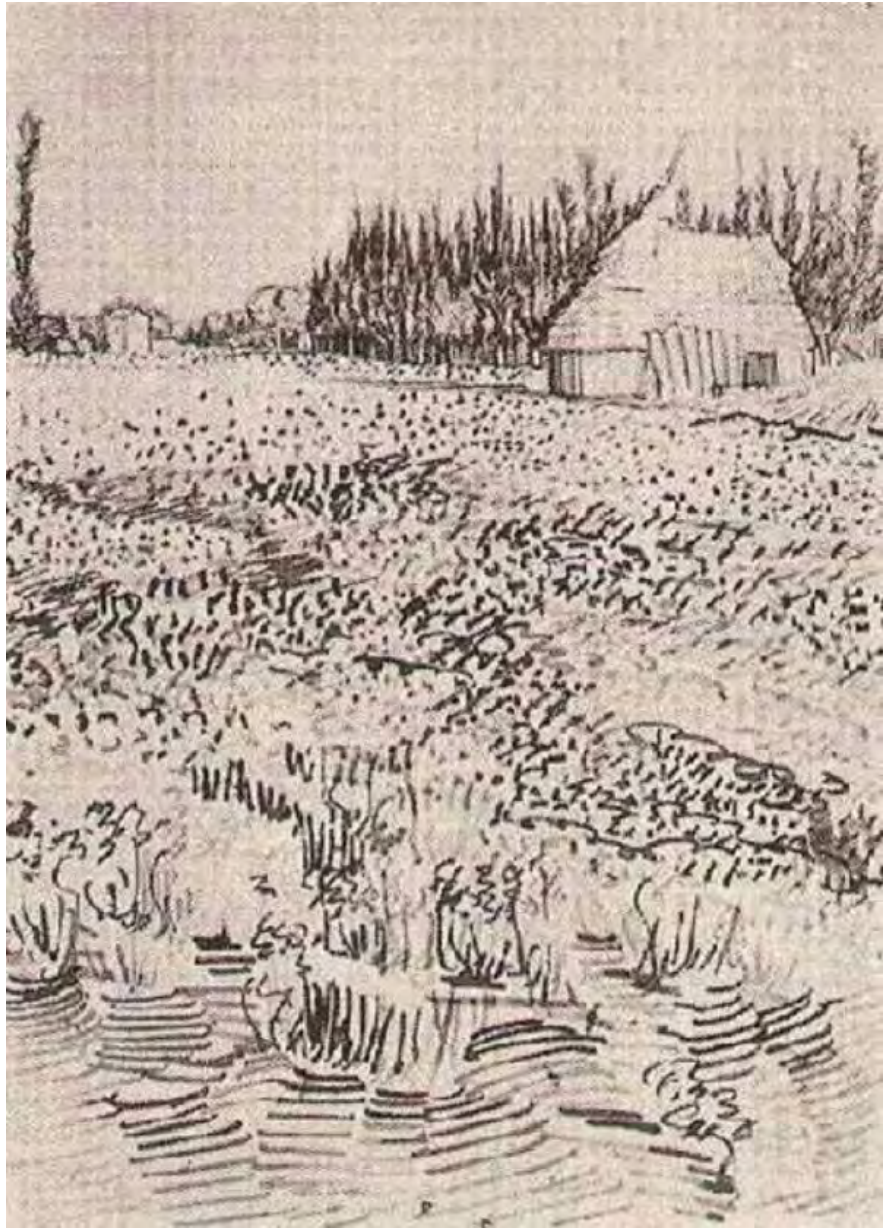
Entre sus escenas costumbristas y de gente del pueblo en acciones cotidianas, destacan los dibujos de **objetos** o de interiores, que están tratados del mismo modo que los paisajes y personas, de tal modo que adquieren una dimensión orgánica y vivaz. A través de unas formas que evitan la geometría, define el objeto con la misma delicadeza con la que define a las personas. De este modo, la expresividad de la obra se hace patente y la historia tras la escena queda sugerida.

El legado indiscutible de Van Gogh es el **paisaje**. La pincelada, o en el caso de los dibujos el trazo, es la huella múltiple que deja para conseguir un movimiento que recorre toda la composición. Esta energía vibrante e irreal que expande por cielos, campos, terrenos y árboles da un componente **subjetivo** y psicológico a la vista, un aspecto emocional y emocionante que lo distingue y llama la atención del espectador.

Vincent Van Gogh (1888). *Landscape with Olive Tree and Mountains in the Background*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/vincent-van-gogh/landscape-with-olive-tree-and-mountains-in-the-background-1888>

Vincent Van Gogh (1888). *Landscape with Hut in the Camargue*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/vincent-van-gogh/landscape-with-hut-in-the-camargue-1888>

Vincent Van Gogh (1886). *Windmills at Montmartre*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/vincent-van-gogh/windmills-at-montmartre-1886>

Vincent Van Gogh (1887). *A Pair of Shoes*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/vincent-van-gogh/a-pair-of-shoes-1887-1>

Vincent Van Gogh (1885). *Plate with Cutlery and a Kettle*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/vincent-van-gogh/plate-with-cutlery-and-a-kettle-1885>

Vincent Van Gogh (1888). *Fishing boats on the Beach at Les Saintes-Maries-de-la-Mer*.

Fuente: <https://www.wikiart.org/es/vincent-van-gogh/fishing-boats-on-the-beach-at-les-saintes-maries-de-la-mer-1888-1>

Enlaces relacionados

<https://historia-arte.com/artistas/vincent-van-gogh>

https://www.todocadros.es/searchanise/result?q=Vincent%20Van%20Gogh&page=1&rb_categories=Van%20Gogh

<https://www.wikiart.org/en/vincent-van-gogh>

<https://www.wikiart.org/es/vincent-van-gogh/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry>

https://www.youtube.com/watch?v=G2Jy1yiPy_M

Conceptos y referentes de dibujo

Autor: Pau Farell

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Aida Sánchez de Serdio (2018)

PID_00257081

William Kentridge

Descripción

«Para mí todo parte del dibujo. Yo definiría el dibujo como un esbozo visual del pensamiento.»

William Kentridge

William Kentridge (Johannesburgo, 1955) es un artista visual sudafricano que trabaja con múltiples disciplinas como el dibujo, el grabado, la animación o el teatro. Su obra, muy expresiva, tiene una vertiente comprometida y política, además de una vocación metafórica y poética.

Uno de los puntos de conexión entre todos los soportes de su obra es la contundente forma de **expresión** que tienen sus dibujos en todos los formatos. Parte generalmente del blanco y negro para construir las escenas y los personajes. En algunos casos, sus dibujos son siluetas negras insinuadas como sombras chinas, pero con trazos gestuales y gruesos. En otros, la línea blanca insinúa la figura en el negro irregular del papel. Su versatilidad técnica denota una calidad artística formidable, pero sus obras nunca están demasiado acabadas ni detalladas, siempre parcialmente incompletas, insinuantes y sutiles. Los formatos de su obra van desde el papel a la proyección lumínica, pasando por el audiovisual. Su técnica incluye la tinta, el *collage* y el carboncillo, la luz o la animación sobre páginas de libros. Kentridge pone toda esta obra multidisciplinar al servicio de la expresión de las emociones y del sufrimiento, para insinuar sensaciones y vivencias en temas que van de lo histórico y concreto a lo más sugerente y universalizable.

Entre los elementos políticos, oníricos y poéticos que podemos encontrar como temática de su obra, el **tiempo** es un tema clave en varios sentidos. De manera evidente, sus obras teatrales y animaciones utilizan el tiempo como soporte en el que se desarrollan. Más allá de esto, utiliza el tiempo narrativo para hablar de varios momentos históricos, como el mundo colonial y políticamente convulso del *apartheid*. En otros casos, el concepto de tiempo en sí es el tema principal de la obra, como ocurre con *La negativa del tiempo* (*The refusal of time*), donde, a través de la fragmentación, el ritmo, la velocidad y el silencio de proyecciones y maquinarias intemporales, nos habla de la entropía constante. En cierto modo, estos elementos están presentes también en su obra gráfica y visual: los movimientos constantes como las agujas de un reloj, incansables e imposibles de parar, la expansión y la contracción y el movimiento pendular. De hecho, Kentridge dice que la función de un artista es recoger, reorganizar y enviar al mundo los fragmentos que recibimos del mismo. Y en cierto modo, esto es lo que

Referentes artísticos

Expresión

Tiempo

hace con sus dibujos. Siempre hay una cierta dinámica, un cierto movimiento, que se transmite con una serie, una repetición o una sensación de superposición de imágenes o posturas, marcando un recorrido previo. Parece que su obra esté explicando algo que pasa antes o después de la escena, más allá del dibujo que se nos muestra.

William Kentridge (2012). *The Refusal of Time*.

Fuente: <https://artsandculture.google.com/asset/the-refusal-of-time-2012/8gFW1noTOobk8A?hl=en>

William Kentridge (2000). *Walking Man Turning Into A Tree*.
Fuente: http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/walking-man-turning-into-a-tree-a-JIYQVF4Va59W9C-i_PJUA2

William Kentridge (2011). *The Nose*.

Fuente: <http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/the-nose-a-VCiMUA-2MUSov9ntAPou6w2>

William Kentridge (1996). *Victoria Falls*, From *The Colonial Landscape Series*.

Fuente: <http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/victoria-falls-from-the-colonial-landscape-series-a-HsSHKTtYOT2LDua0o3RJ4w2>

William Kentridge (2009). *Bicycle Kick*.

Fuente: <http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/bicycle-kick-KCplVIIDUyymRx97ia68IQ2>

William Kentridge (2016). *Abdication of Celestine V (II)*.

Fuente: <http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/abdication-of-celestine-v-ii-a-ru3NmgS6K9LReU6R4I0tVA2>

William Kentridge (2016). *Soft Dictionary (VÍdeo)*.

Fuente: <http://www.museoreinasofia.es/actividades/william-kentridge-basta-sobra>

Enlaces relacionados

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Kentridge

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/william-kentridge>

https://elpais.com/elpais/2017/12/26/eps/1514287197_612651.html

<https://www.youtube.com/watch?v=m1oK5LMJ3zY>

<http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/>

<https://www.macba.cat/ca/expo-william-kentridge>

<http://www.artnet.com/artists/william-kentridge/>

<http://www.elmundo.es/cultura/2017/05/04/590af8d022601d05778b45a7.html>

https://www.artsy.net/artist/william-kentridge?page=1&sort=-partner_updated_at

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-william-kentridge/4268603/>

<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/963>

<http://www.lavanguardia.com/cultura/20170504/422276474562/el-polifacetico-creador-william-kentridge-premio-princesa-de-las-artes-2017.html>

<https://www.bloomberg.com/news/videos/2016-11-29/william-kentridge-on-brilliant-ideas>

<http://www.elcultural.com/noticias/arte/William-Kentridge-El-uso-del-arte-como-instrumento-politico-depende-del-temperamento-del-artista/11357>

<https://www.youtube.com/watch?v=nxGrazdI9WY&list=RDnxGrazdI9WY&t=45>

<https://vimeo.com/212907506>