

Memoria del Taller

CON OTRA MIRADA III: TRANSFORMANDO EL ESPACIO

Proyecto artístico cultural de integración social

Título: *Paisaje*

Técnica: pintura acrílica sobre bastidor de lienzo

- **Diseño y coordinación del proyecto:** Julia Rascón Mendivil y Carlota Sagrado Álvarez.
- **Imágenes:** fotografías de las obras de las participantes. **Montajes fotográficos:** Julia Rascón Mendivil.

El taller **Con otra mirada III: Transformando el espacio** se inició con el Bloque I que abordaba las cuestiones de la percepción espacial. Durante las primeras sesiones se realizaron las prácticas, descritas en el proyecto, encaminadas a tomar consciencia del entorno espacial que nos rodeaba; para ello se recurrió a la observación de las percepciones sensoriales, a través de los cinco sentidos, valorando elementos que normalmente nos pasan desapercibidos. De este modo las participantes se adueñaron del espacio interior que constituía el taller: el escenario donde se desarrollaría el trabajo de las sucesivas sesiones.

Posteriormente se inicio un “torbellino de ideas” a través de la exploración de las capacidades artísticas personales, de sus intereses y de sus propuestas para la intervención en el espacio físico. Paralelamente se fueron mostrando recursos y técnicas artísticas elementales que facilitaron su autonomía y expresión personal; se analizaron los elementos básicos del dibujo a través de las tipologías de la línea y se explicaron los principios de la composición del color que constituyen el alfabeto imprescindible del trabajo pictórico.

Se desarrollaron las actividades propuestas en los bloques I, II y parte del III. La oscilación del número de participantes y las circunstancias específicas del desarrollo del taller hicieron que se modificase el programa pasándose directamente al “proyecto creativo personal” en respuesta a las demandas de las propias asistentes y en las que predominaron la profundización en las técnicas pictóricas de la acuarela y el acrílico.

Analizando la “experiencia” de este taller, a través de una revisión exhaustiva del proyecto teórico y análisis de los resultados obtenidos, surge una interpretación insólita y sólo posible tras una reflexión profunda y la perspectiva que otorga el tiempo. Cumpliéndose con los objetivos específicos del programa se hizo realidad que “nuestras mujeres” se apropiasen del espacio físico del taller, modificasen su desarrollo y así el resultado fue que, efectivamente, cada una de ellas se adueño de su propia identidad artística personal modulando los medios para satisfacer su bienestar. No se transformó el espacio en el sentido que se planteaba teóricamente sino que se sobrepasó, ya que no se modificó el entorno físico sino el “espacio humano”; no se cumplieron con las perspectivas que planteábamos las monitoras sino con las que las destinatarias reclamaron y así el taller, increíblemente, se hizo “suyo” y “a su medida” que en realidad era lo que se pretendía.

De acuerdo a los principios básicos del proyecto, este taller se adaptó a sus intereses, primando estos sobre las propuestas teóricas iniciales. A partir del bloque III las sesiones se concentraron en las técnicas pictóricas y artísticas en las cuales cada asistente quiso profundizar y, aunque hubo una ruptura con los conceptos preestablecidos, las obras de las participantes demuestran los resultados sobrepasando las propias acciones previstas.

Los ejemplos que se exponen, en esta memoria, son una muestra del trabajo y sobretodo de la calidad que ha surgido en este taller. Así cabe plantearse retos, antes insospechados, y que por falta de tiempo para su programación no han podido llevarse ya a cabo, como es la realización de una “exposición artística” que muestre hasta donde pueden llegar las participantes en talleres de este tipo.

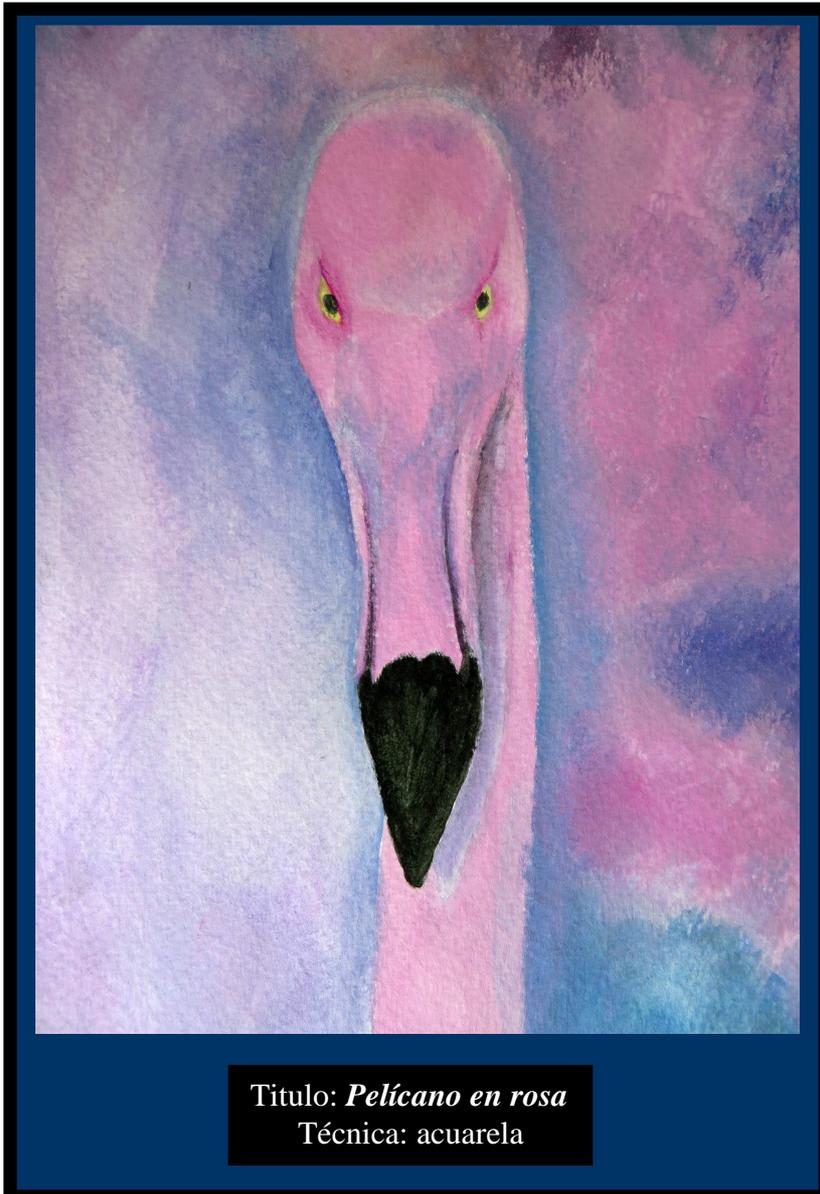
Como siempre, es imprescindible sentar las bases del dibujo y la composición del color a través del círculo cromático. Paralelamente a la exposición de los conocimientos actuales sobre la óptica de la luz se analizan los valores simbólicos y los efectos que produce cada color en la psiquis humana.

Estos conocimientos, junto al manejo del pincel son los que permiten conquistar la autonomía creativa y la expresión personal. Para facilitar este aprendizaje y el dominio del color recurrimos al concepto de los mandalas.

No obstante para obtener resultados precisos, y de gran minuciosidad con el pincel, se precisa de mucho interés, constancia y esfuerzo. Algunas de las estudiantes dedicaron numerosas horas de su tiempo personal a las técnicas y trabajos que se iban iniciando en las sesiones.

Titulo: *Pelícano en rosa*
Técnica: acuarela

La técnica de la acuarela, a pesar de no ser tan valorada como el óleo, es una de las más exigentes en cuanto al dominio técnico que requiere. La rapidez en la ejecución, la seguridad en el manejo del pincel y la limpieza que requiere hace de ella un apartado en el cual pocos artistas se deciden a adentrarse. A diferencia del trabajo del acrílico y el óleo sobre lienzo, no permite el trabajo por etapas ni correcciones posteriores.

Título: *La ranita*
Técnica: acuarela

Título: *Serpiente y sabiduría*
Técnica: acuarela

Cada participante fue mostrando sus gustos y tendencias personales y, de este modo, con el paso de los meses fueron mostrando su *estilo* personal

El *estilo* es algo que se manifiesta a través de múltiples características, que abarcan desde aspectos técnicos hasta los iconográficos. Así la elección de la técnica artística, la paleta cromática o el tipo de pincelada, se suman a otros factores como las preferencias representativas que abarcan desde las icónicas a la más pura abstracción.

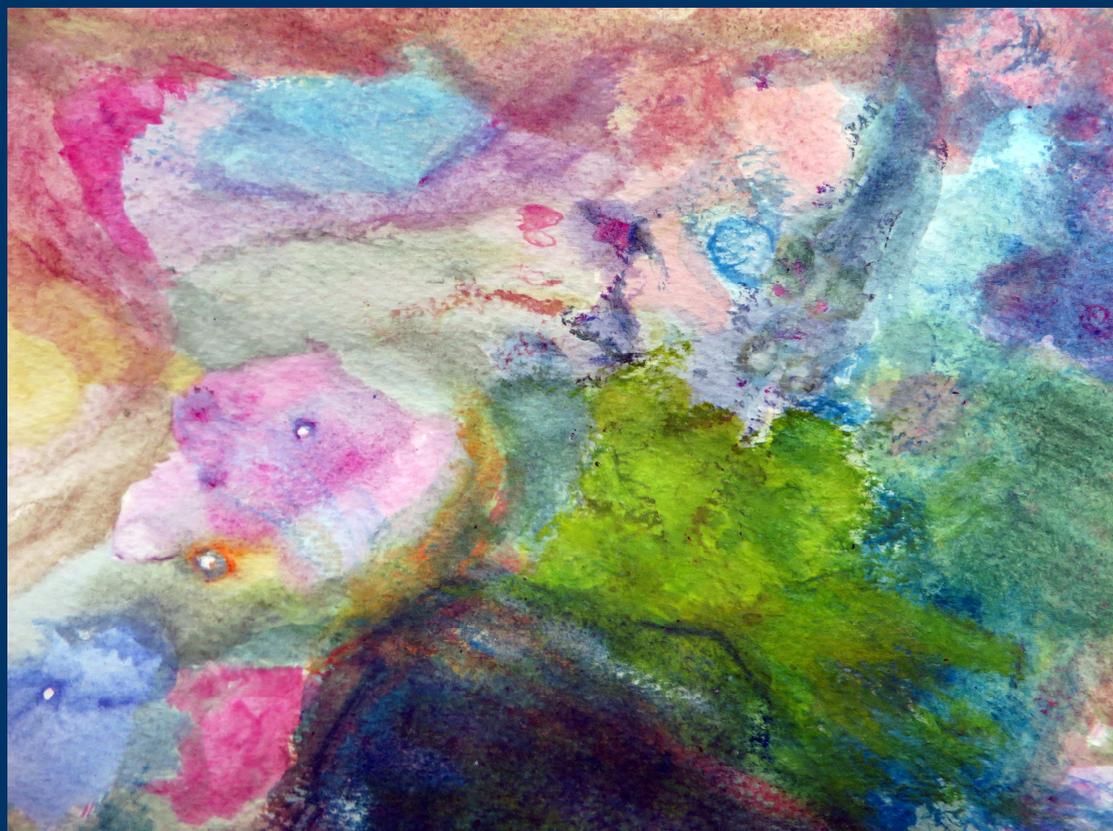
Al mismo tiempo la elección de los temas fue algo totalmente personal y, en ningún caso resulto fruto de la improvisación o casualidad. Una parte importante del proceso artístico fue la selección consciente de los motivos, a lo cual cada participante dedicó el tiempo necesario para que, definitivamente, fuera apareciendo ese *estilo* que define a cada una de nuestras artistas.

No todas las participantes optaron por profundizar en las técnicas pictóricas; algunas de ellas decidieron explorar otras formas de expresión adecuándose a sus necesidades, gustos, capacidades creativas o destinatarios particulares. En lo que si, todas ellas, confluyeron fue en la enorme dedicación y esfuerzo personal.

Así fueron surgiendo trabajos totalmente personales, con fines prácticos como la realización de un biombo. Para ello se recurrió a múltiples técnicas combinadas y a la economía de recursos que incluyo el reciclado de materiales; de este modo se utilizo un “alma” de cartón que posteriormente se grapó, cosió y decoró finalmente con un diseño personal de la autora.

Algunas asistentes vivieron un apasionante descubrimiento de sus capacidades artísticas y, en la investigación pictórica, encontraron una fuente de experiencias íntimas; la riqueza de las mismas les permitió abrir las puertas a nuevas formas de expresión de su mundo interior. De este modo el arte, para ellas, ha pasado de ser algo teórico y distante a un recurso personal que ya forma parte de sus vidas.

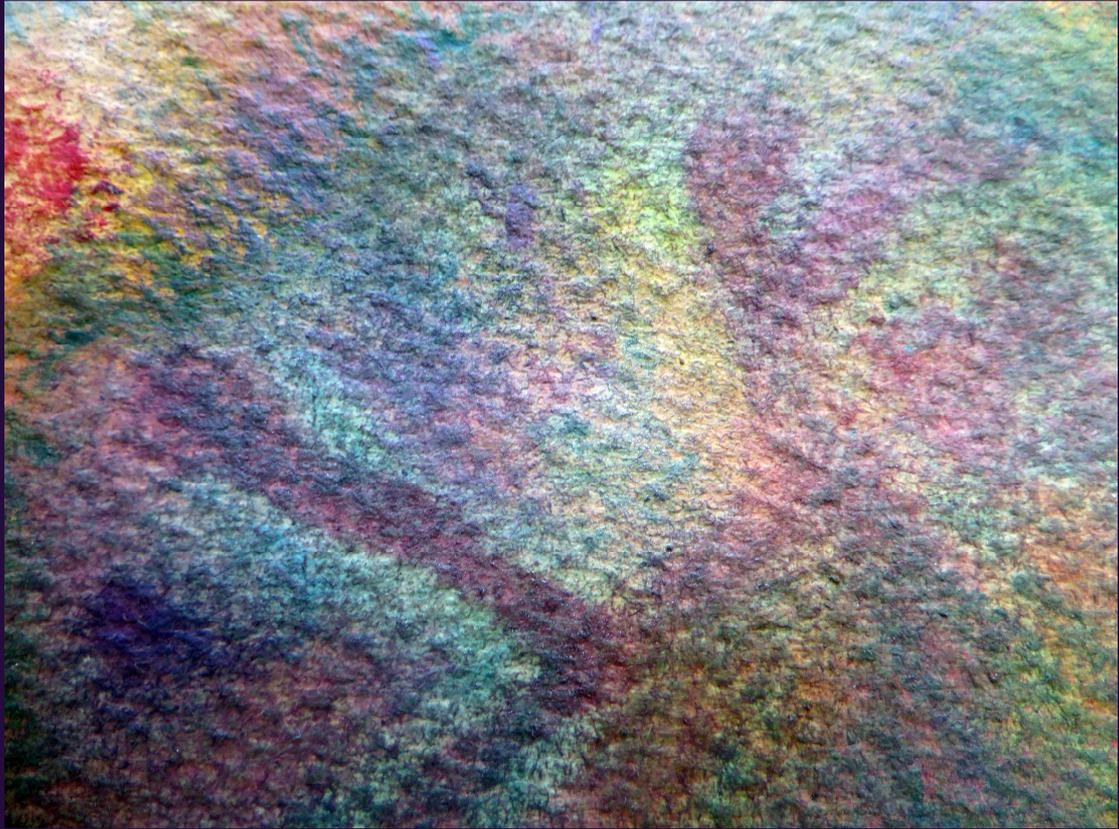
Título: *Abstracción sinfónica*
Técnica mixta

Título: *Abstracción I*
Técnica: acuarela

Título: *Abstracción IV*
Técnica: acuarela

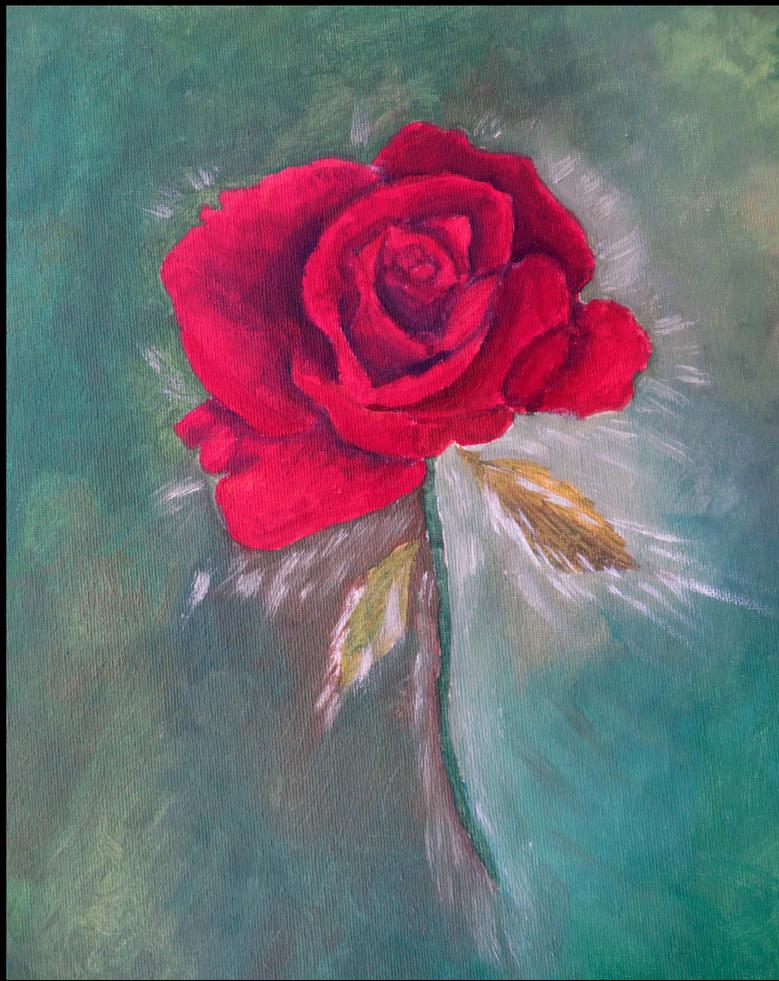
Título: *Abstracción XI*
Técnica mixta

Trabajo laborioso, constancia, esfuerzo... y un enorme derroche de imaginación; desarrollar la creatividad es una fuente que potencia valores psicológicos que podemos utilizar en todos los ámbitos de nuestra vida.

Uno de los aspectos esenciales del Taller fue ir mostrando las distintas fases del proceso creativo, desde los conceptuales hasta los ejecutivos. Dentro de la técnica pictórica, cuando nos enfrentamos al lienzo en blanco, factores como el encuadre, escala, bosquejos, etc. constituyen elementos básicos para obtener unos buenos resultados finales.

Título: *Rosa*
Técnica: acrílico sobre bastidor de lienzo

A lo largo de estos meses continuamos sumándonos a una actividad que se inició en Talleres anteriores; surgió como parte de un proyecto común y consistía en la impresión de manos a lo largo del perímetro de la sala. Dado el profundo simbolismo, que encierra, consideramos que era interesante mantenerlo vigente ya que permite exponer cuestiones muy profundas de la psiquis humana y que conectan con el llamado “núcleo duro” de la Antropología contemporánea. Además, este tipo de intervenciones, se retrotraen a los inicios de la Historia del Arte y constituyen parte de los primeros registros, remontándose a más de 35.000 años de experiencia artística de la Humanidad.

Y, como entonces, aún hoy continuamos expresándonos... a través del Arte.

CASA MALVA. GIJÓN
ABRIL – AGOSTO
2014