

NOVA VIDA

MEMÒRIA DEL PROJECTE

Abstract

Aquest projecte parteix del concepte de l'Antropocè que es planteja una especulació artística sobre un món post-humà. En aquest context, m'inspiro en els insectes observats a la torre dels avis per crear éssers híbrids i imaginaris.

Les dues obres, realitzades amb acrílic sobre llenç, exploren formes orgàniques i colors vius a través d'un llenguatge abstracte i biomòrfic. Cada peça desenvolupa una composició pròpia: una amb una estructura més oberta i dinàmica, i l'altra amb una figura central que agrupa el conjunt. Totes dues dialoguen visualment a través de la riquesa cromàtica i la idea de metamorfosi.

El procés de treball parteix d'esbossos manuals, fotografies pròpies i digitalitzacions que permeten experimentar amb les paletes de colors abans de traslladar-les al llenç. L'aplicació del color es construeix per capes, combinant formes amb relleu i zones de color pla per generar contrast i profunditat visual.

Índex

Abstract.....	1
Metodologia.....	3
Procés de Creació.....	4
Obra final.....	11

Metodologia

El tema escollit gira al voltant del projecte Antropocè, que proposa una nova era geològica marcada per l'impacte massiu de l'activitat humana sobre el planeta. Es tracta d'un tema que combina elements de fantasia i abstracció, com reflecteix el títol del projecte: Especulació i Endevinació. Dins d'aquest context neix la meua obra, titulada "Nova vida", que explora la possibilitat d'una nova etapa vital després de la presència humana. El desenvolupament de la meua proposta s'inspira en els referents artístics presentats a l'aula, especialment Marguerite Humeau, que treballa a partir de l'evolució, i Teresa Solar Abboud.

En el meu cas, la inspiració neix del món dels insectes, especialment aquells més comuns i familiars per a mi. Són espècies que he observat al llarg del temps a la torre dels meus avis, situada enmig de camps de cultiu. Aquest espai natural ha estat un escenari on m'he trobat amb tot tipus d'insectes i m'ha permès observar de prop les formes, colors i estructures que caracteritzen aquests éssers.

A partir d'aquest record, a les meues obres hi apareixen éssers híbrids formats per diferents parts, formes i colors inspirats en insectes reals. Són formes orgàniques, com les que predominen a la natura, que es barregen per crear composicions plenes de moviment, color i una certa fantasia. El resultat són figures que no existeixen, però que podrien formar part d'un món nou, post-humà.

Les dues obres tenen una mida una mica més gran de 50 x 70 cm. Totes dues estan fetes sobre llenç, però una està muntada sobre un suport de cartó, i l'altra sobre bastidor. Tenen estils que es complementen, però cadascuna amb la seva personalitat.

L'estructura és dinàmica, amb formes orgàniques que suggereixen molt moviment amb una gamma cromàtica viva i amb molt de contrast. Es destaca l'ús de colors complementaris (verd/vermell, blau/taronja) que genera tensió visual i energia i un ús expressiu del color, no descriptiu.

Les formes són biomòrfiques, ambigües, semblant cossos o éssers en transformació. Algunes línies suggereixen contorns, mentre unes altres simplement guien la mirada, sense delimitar del tot.

Totes dues peces, la profunditat s'insinua a través de la superposició i l'ombreig intern d'algunes formes. Es mostra un domini del color i la forma des d'una perspectiva abstracta-orgànica. La pinzellada controlada i les vores definides suggereixen intenció i planificació dins del caos visual. Les obres dialoguen entre si, no sols per la seva estètica, sinó per la forma en què exploren el biomòrfic, el fluid i el fantàstic.

Procés de Creació

Per començar a crear les obres, primer vaig fer diversos esbossos a mà a partir d'insectes que em cridaven més l'atenció, tant per les seves formes com pels colors. A més, vaig recopilar fotografies que jo mateixa havia fet d'aquests petits animals, per tenir referents visuals propis i treballar amb més detall.

1. Insecte trobat a la torre

2. Insecte trobat a la torre

3. Insecte trobat a la torre

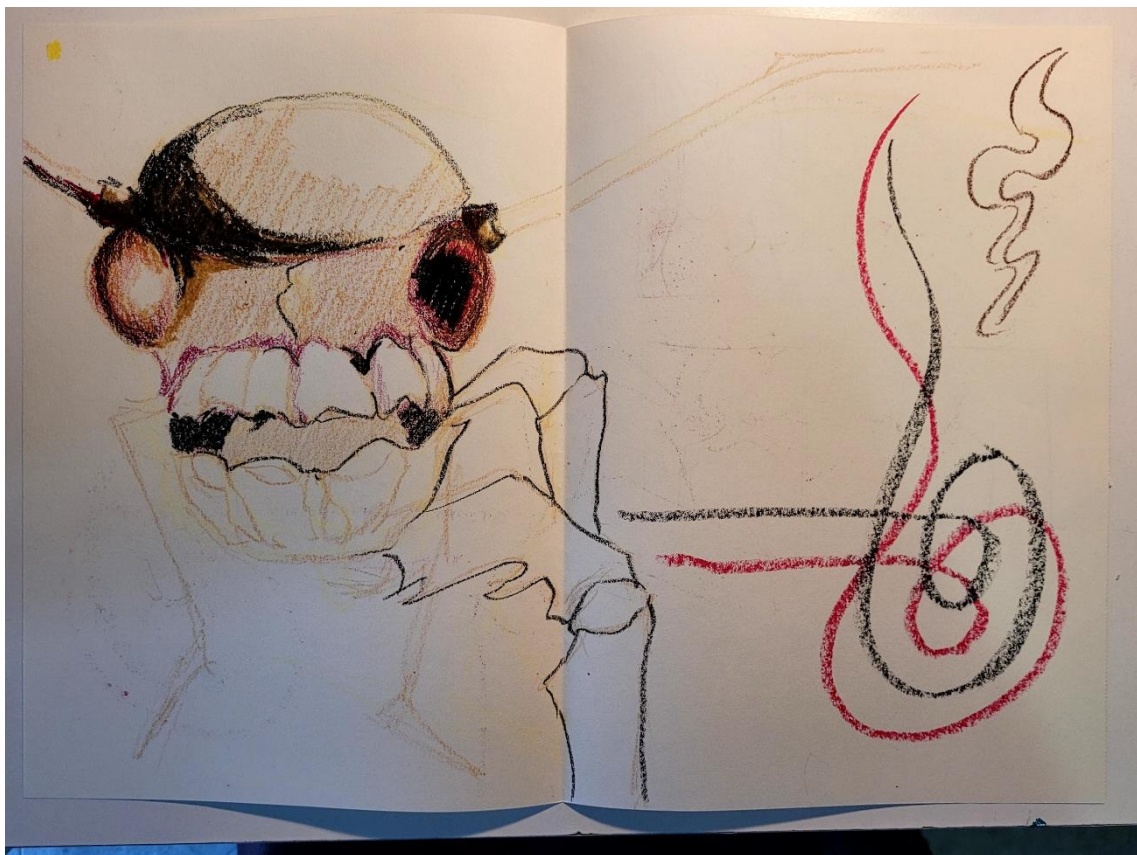
4. Insecte trobat a la torre

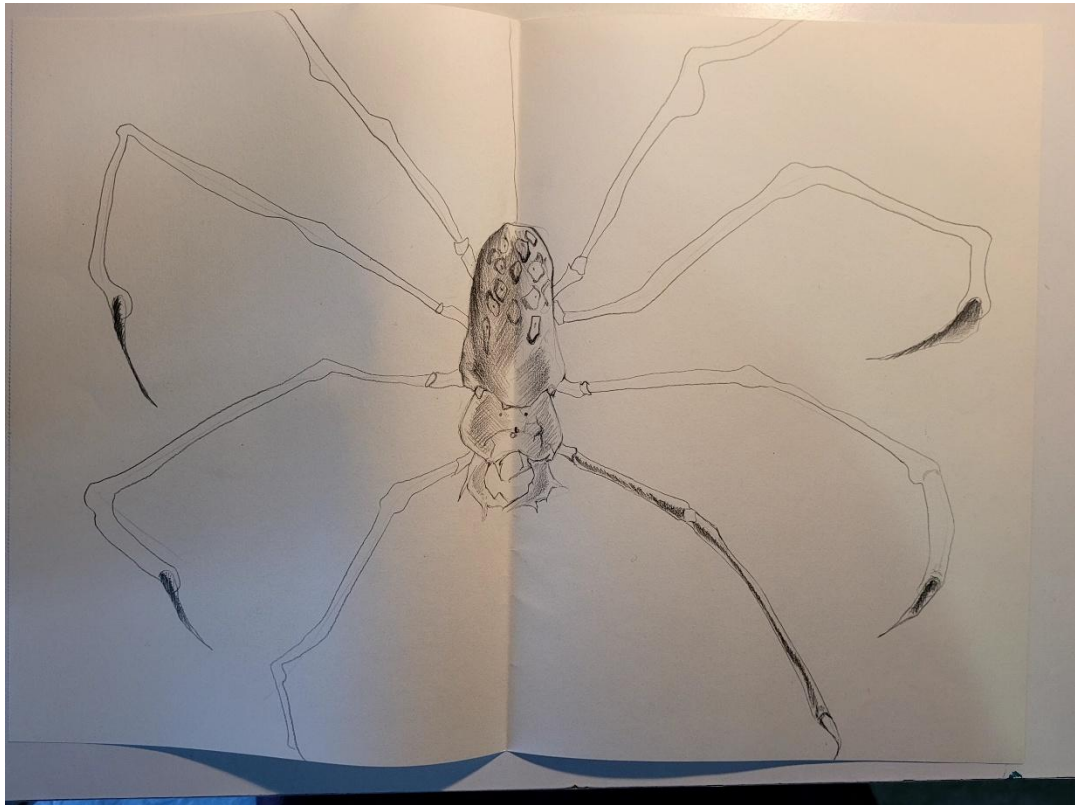
5. Insecte trobat a la torre

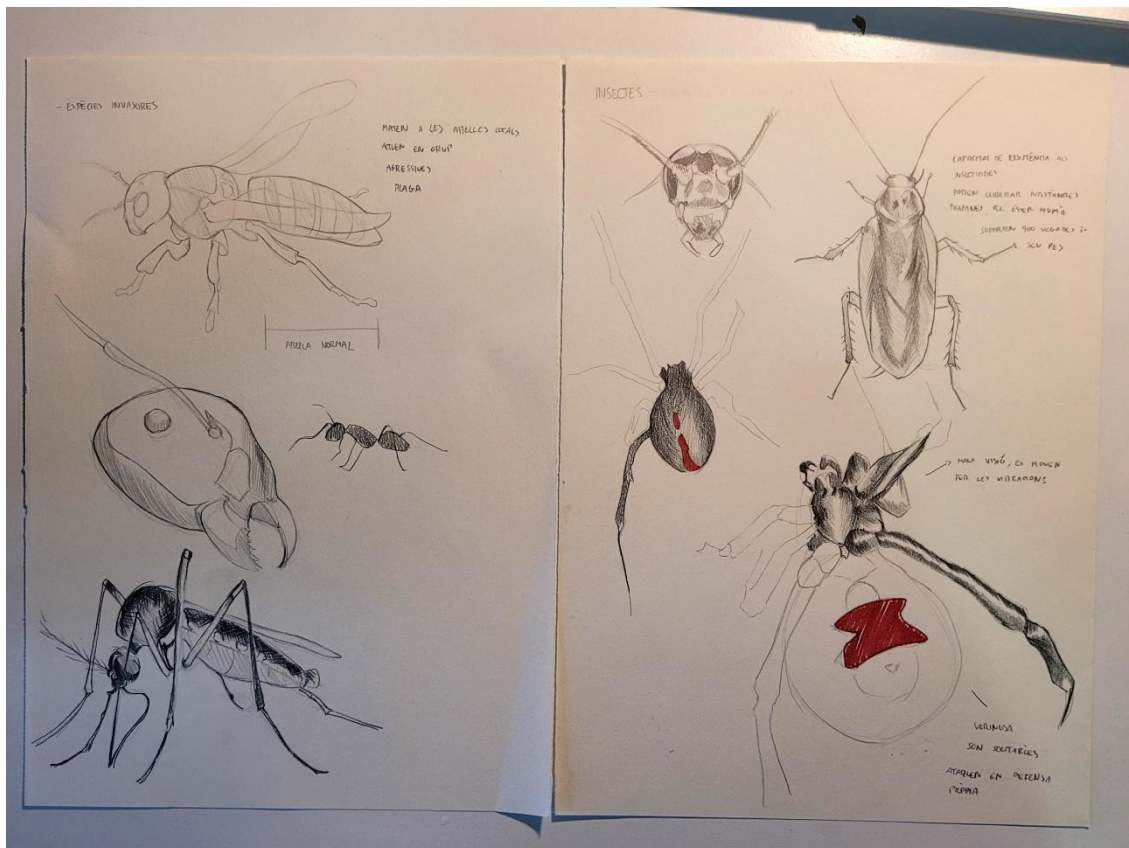
6. Insecte trobat a la torre

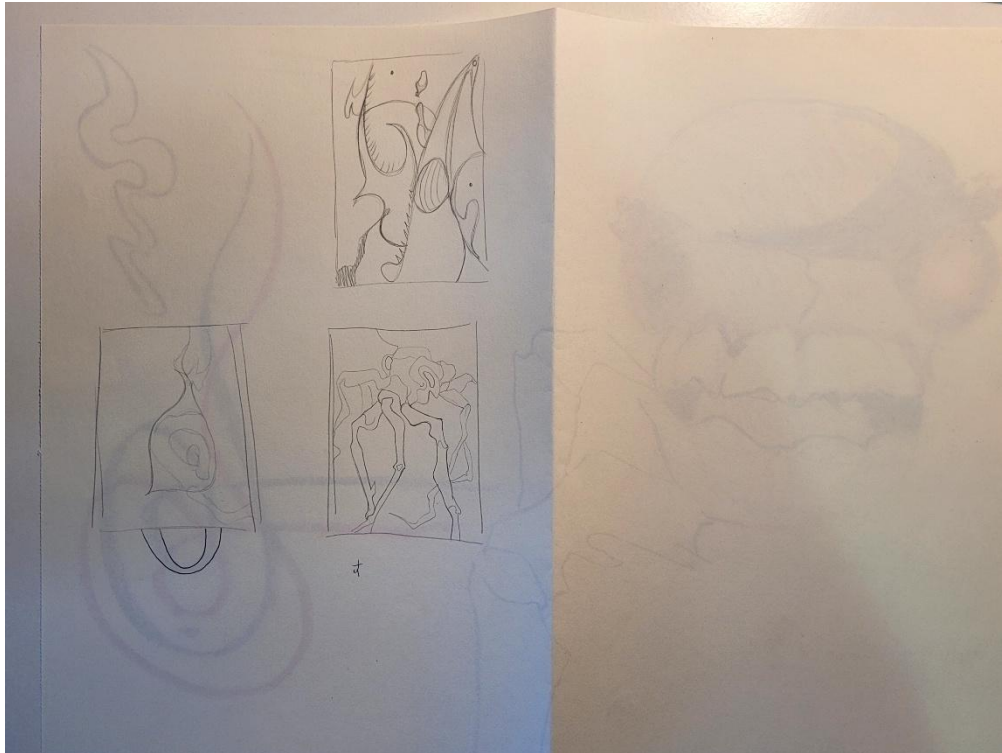
7. Esborranys

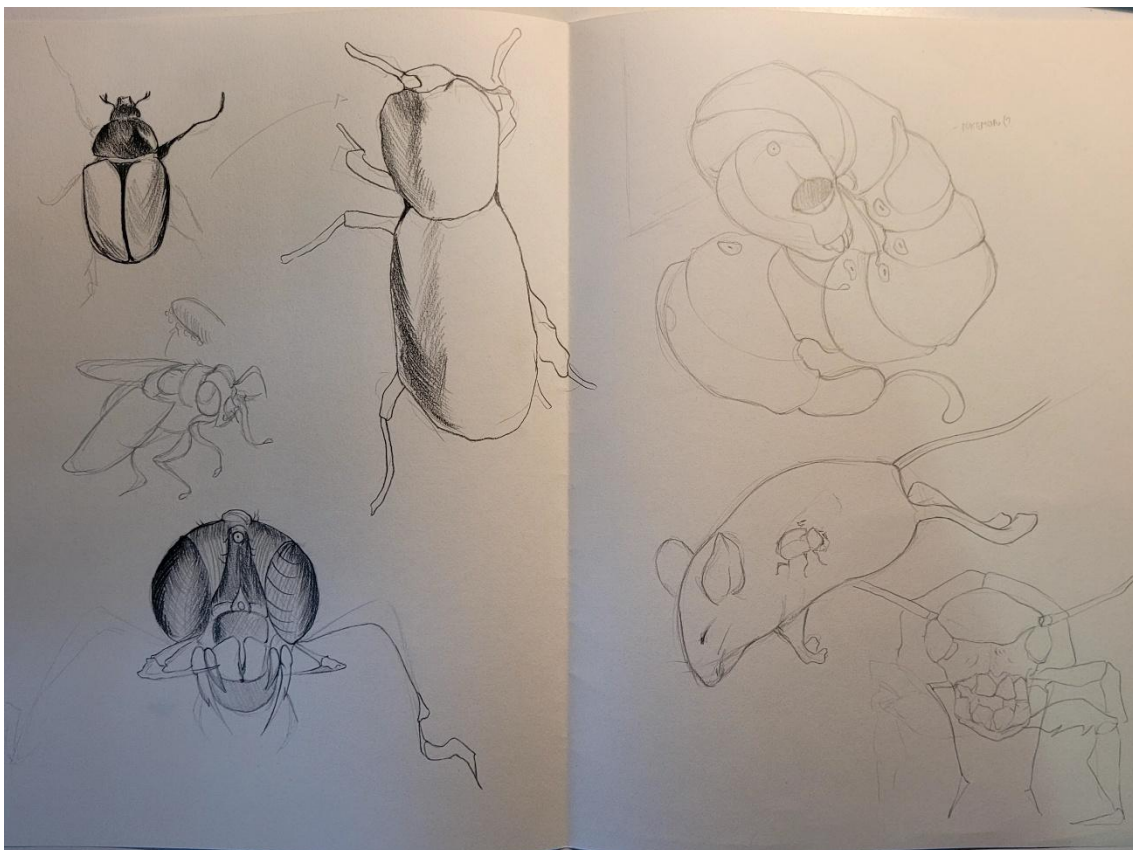
8. Esborrany

9. Esborrany

10. Esborrany

11. Esborrany

12. *Esborrany definitiu*

Les pintures estan fetes amb pintura acrílica. La meva intenció era reflectir la natura i tota la varietat de formes i colors que la componen. Els insectes, per molt petits que siguin, tenen una presència molt rica visualment, tot i que sovint passen desapercebuts o es camuflen dins del paisatge. Per això, a les meves obres a vegades només s'intueixen formes o taques de color, com si fossin part de l'entorn.

Les dues peces es relacionen entre elles i dialoguen. Podríem dir que una no representa una cosa concreta, sinó un conjunt de formes i colors que conviuen; mentre que l'altra obra sí que forma una mena de criatura o element central a partir del conjunt. En totes dues, la riquesa cromàtica ha estat un dels elements més importants a l'hora de treballar.

Un cop vaig tenir els esbossos definits, vaig haver de redimensionar els dibuixos per adaptar-los al llenç. El primer pas va ser cobrir tota la superfície amb una capa de color més aigualida, per tal de trencar el blanc del llenç i crear una base tonal. Després vaig començar a aplicar una primera capa de color a cada figura, de manera molt subtil, només

per situar-les i poder valorar si calia fer algun canvi abans de definir del tot les formes, els colors i les ombres.

Per seleccionar els colors, vaig passar els esbossos a l'ordinador i els vaig digitalitzar manualment. Això em va permetre fer proves amb més flexibilitat i veure com es combinaven els colors entre ells dins del conjunt. Ja havia preparat prèviament una paleta de colors a part, però aquest procés digital m'ajudava a veure millor com s'integraven dins la composició.

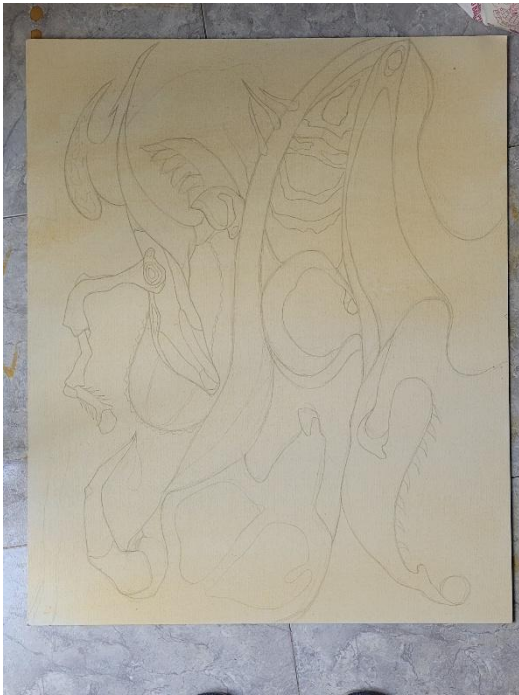
Quan vaig començar a treballar les pintures finals, el color i les ombres no estaven completament definits des del principi; moltes decisions van anar sorgint sobre la marxa. El que volia aconseguir era una combinació entre formes amb una certa sensació de relleu i, alhora, zones de color pla que ajudessin a diferenciar les figures del fons

13. Esborrany del color

14. Esborrany del color

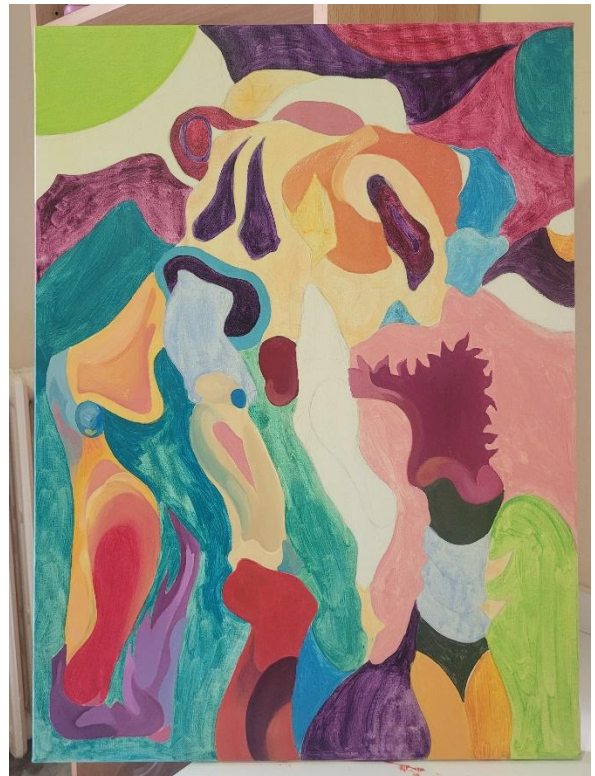
15. Sketch de la pintura

16. Procés de la pintura

17. Procés de la pintura

18. Procés de la pintura

Obra final

19. *Pintura acabada*

20. Pintura acabada

