

**Naturaleza y Paisaje: Estudio Compositivo de Arte Pictórico
Moderno en la Cultura Mediterránea. Color y Caligrafía
símbolos representativos “Naturaleza y Paisaje. Cultura
Mediterránea”**

Dr. Yehia Youssef Ramadan

Professor of Painting at the Faculty of Fine Arts.
University of Murcia. Spain

Resumen

El objetivo del presente proyecto surgió como respuesta al acercamiento entre culturas y vivencias artísticas del propio autor y su entorno, las posibilidades de intercambios creativos desarrollados en el ámbito de la investigación y la experimentación de ideas reflexionadas.

Para ello, se trabajó sobre la base de los criterios expuestos, la práctica del análisis y la representación artística en conexión con la cultura y el arte en el Mediterráneo.

Se analizaron en profundidad las raíces de la Cultura Mediterránea, observando que en las representaciones cotidianas, el empleo de imágenes y letras enlazadas narraban una historia con un alto contenido perceptual de surrealismo.

Dentro del estudio de este sistema de ideas convergentes y divergentes, se insertaron a la vez los conceptos del sensualismo e impresionismo junto con el idealismo y racionalismo, introduciendo elementos simbólicos: el color elemento fusionador en el paisaje y la inclusión de caligrafías como símbolos representativos.

Los resultados definitivos de la experimentación pictórica, acercaron los trabajos finales al estado filosófico sobre el interior del arte, deduciendo que el arte moderno condujo al pensamiento hacia unas líneas de motivación vinculadas con el pasado.

Abstract

The objective of this project was developed in response to the rapprochement of cultures and artistic experiences of the author himself and his environment, the possibilities of creative exchanges developed in the field of research and experimentation with carefully considered ideas.

To do so, we worked on the basis of the exposed criteria, analysis practice and the artistic representation in connection with culture and art in the Mediterranean.

The roots of the Mediterranean Culture, were analyzed in depth observing that in everyday representations, the use of images and letters linked created narrated a story with a high content of perceptual of Surrealism.

Within the study of this system of convergent and divergent ideas, are inserted at the same time the concepts of the sensualism and Impressionism along with idealism and rationalism, by introducing symbolic elements: color merging element in the landscape and the inclusion of calligraphy as representative symbols.

The final results of pictorial experimentation, came the final papers to the philosophical State of art inside, deducing that the modern art led to thought to a few lines of motivation related to the past.

Palabras clave

Naturaleza y Cultura Mediterránea, el paisaje y la inclusión de caligrafías, el color elemento fusionador en el paisaje, arte pictórico moderno vínculo del pasado.

Ejemplo de objetivo

"El propósito del estudio fue establecer un enriquecimiento de intercambio cultural que aporte nuevos horizontes sobre las posibilidades expresivas del arte contemporáneo en el paisaje y su interrelación con otras materias artísticas".

Ejemplo de hipótesis

"Se espera encontrar en los resultados de esta investigación una conexión entre las similitudes formales y conceptuales que el arte moderno comparte con el arte mediterráneo del pasado".

Descripción de la muestra

La unidad de análisis objeto de la investigación fue la conceptualización del arte moderno en el ámbito de la Cultura Mediterránea. Para ello, se tomó una muestra experimental del arte del Mediterráneo y se abordó la cultura más antigua, el arte egipcio, profundizando en la raíz del mismo.

Desde ese punto de partida, se analizó la temática principal en las representaciones de templos, murales, interior de paredes y tumbas, etc., la vida cotidiana del pueblo egipcio y se seleccionó la pictografía como el sistema más característico y expresivo de una cultura reflejo de la época.

Este sistema de signos y símbolos evolucionó transformándose en un conjunto de ideogramas dando lugar al jeroglífico, testigo de la huella de las primeras civilizaciones del arte.

La muestra concerniente a la investigación, se fundamentó en los procesos comparativos de la variante compositiva moderna mediante la utilización del color y la inclusión de las caligrafías como elementos principales de expresión en el paisaje narrativo.

Para lograr los objetivos planteados en este estudio, se desarrolló un diseño de proyecto empírico basado en la aplicación de la dinámica de experimentación-selección como método compositivo, cuyo cometido primordial consistió en ir variando pequeños aspectos, punto, línea, forma en función de sus posiciones, colores, valores, etc.

Se ejecutaron tres procesos secuenciados:

Proceso 1. Boceto previo. Se trasladó la idea al soporte y se elaboraron diferentes pruebas en diversos materiales que contenían elementos minerales y fundentes, con los que se consiguió modificar las propiedades de plasticidad, textura, color, cualidades que permitieron agregar nuevos recubrimientos creando diferentes efectos compositivos. En este proceso se incrementaron las capacidades sensoriales y de percepción visual.

Proceso 2. Preparación del dibujo sobre lienzo y papel. Se realizó el esbozo de las caligrafías sobre una base de técnica mixta. Se identificaron los símbolos con el dibujo procediendo a la aplicación de las técnicas pictóricas del arte moderno asociándolas con las técnicas antiguas y vinculando la temática al encuentro del pasado con otras culturas.

Proceso 3. Introducción del color. Se emplearon diferentes pigmentos y esmaltes, capa por capa, estimulando el proceso creativo en consonancia con la libertad de expresión en la composición y la elección de los colores. Se concibió el paisaje definitivo con un nuevo significado sensorial de experiencias vividas mediante el ensayo del arte pictórico moderno, en el que se fusionaron la simbología egipcia junto con el paisaje mediterráneo.

Resultados de los procesos experimentales

Figuras:

En este apartado se ha optado por utilizar figuras para exponer de forma explícita los resultados de los procesos experimentales.

En las siguientes figuras (1,2,3,4,5) se analizó el desarrollo de los conceptos primigenios del arte egipcio en relación con el método compositivo moderno y se aportaron los conocimientos pictóricos actuales integrando la transición de las caligrafías y su simbología en el arte contemporáneo.

En la figura 1, del esquema del cartucho egipcio, se hace evidente el reconocimiento, asimilación e interpretación visual de la idea a través de signos y símbolos, mientras que en la figura 2, en el diseño representativo del alfabeto jeroglífico egipcio, se demuestra que cada símbolo asociado a un color determinado ofrece un significado descriptivo más completo, trasladando el plano al volumen por medio de la perspectiva del color.

En la figura 3, se realizó el boceto de experimentación I del espacio, integrando elementos simbólicos identificados con las caligrafías actuales permitiendo una evolución en la narrativa del paisaje y un desarrollo gradual en la percepción sensorial.

En las figuras 4 y 5, se llevó a termino, en el proceso experimental II y III, la acción comparativa del arte pictórico moderno como procedimiento inductor del paisaje imaginario empleando la combinación de técnicas pictóricas aplicadas y la introducción de elementos variables en la armonía de la composición.

Figura 1. Ejemplo de pictogramas I. Representación básica de la idea. Trazos gestuales.

Figura 1. Cartucho egipcio antiguo. Fuente internet

Figura 2. Ejemplo de pictogramas II. Integración del color en el conjunto de signos y símbolos.

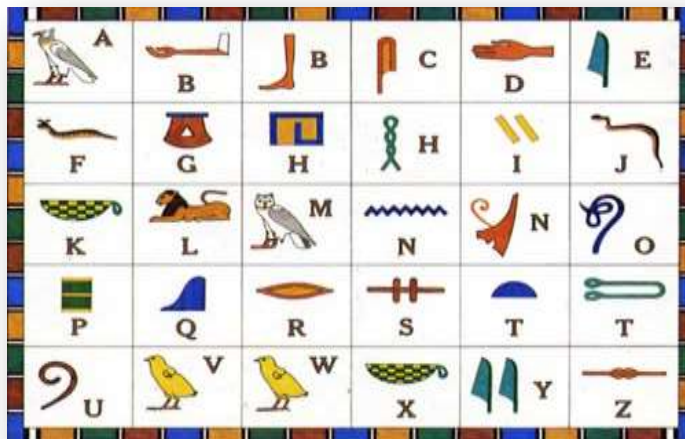

Figura 2. Alfabeto jeroglífico egipcio antiguo. Fuente internet

Figura 3. Proceso experimental I. Ejemplo de la evolución de la caligrafía egipcia moderna. Transformación del pictograma en ideograma. Técnica al agua. Tinta sobre papel.

Figura 3. Caligrafía egipcia moderna. Autoría propia. 1mx1m.
2016

Figura 4. Proceso experimental II. Ejemplo de fusión de caligrafía con paisaje imaginario. Técnicas mixtas sobre lienzo.

Figura 4. Caligrafías minaretas. Autoría propia. 1mx1m. 2016

Figura 5. Proceso experimental III. Ejemplo de fusión de caligrafía con paisaje inspirado en la huerta de Murcia. Técnicas mixtas y acrílico sobre lienzo.

Figura 5. Campo entelado. Autoría propia. 3mx2m. 2017

Murcia, 1 de Abril, 2017
Estimado Comité Organizador,

Adjunto les remito el trabajo titulado “Naturaleza y Paisaje: Estudio Compositivo de Arte Pictórico Moderno en la Cultura Mediterránea. Color y Caligrafía símbolos representativos”, para que sea sometido a revisión para su posible participación en el I Congreso Egipcio del Cairo.

El documento es original y no ha sido enviado a ninguna otra plataforma. El trabajo ofrece nuevas aportaciones acerca del entendimiento del arte moderno en el ámbito de la Cultura Mediterránea, un ensayo en el que se han combinado diversas técnicas pictóricas aplicadas en fusión con la simbología y la caligrafía Egipcia.

El motivo del envío del manuscrito al Comité Científico, es porque en el proceso de experimentación se han alcanzado unos resultados según los objetivos propuestos, que nos inducen hacia una investigación en conjunto cooperando entre diversas culturas y diferentes universidades. Crecer con éxito es el fruto de un gran progreso de unión e intercambio cultural entre España y Egipto.

Se adjuntan como ejemplo dos trabajos previos, publicados anteriormente, "La Pintura Copta Temprana en la Necrópolis de Al-Bagawat. (Estudio Analítico)" y "Mohamed Sabri y su vivencia artística entre España y Egipto".

Espero que el documento sea una interesante contribución para el Congreso, igualmente espero sus noticias.

Le saluda atentamente,

Referencias

Youssef Ramadan, Y. (2011). La Pintura Copta Temprana en la Necrópolis de Al-Bagawat. (Estudio Analítico).

I.S.B.N.: 978-84-86514-99-0.

References

Youssef Ramadan, Y. (2011). The Early Coptic Painting in the Necropolis of Al-Bagawat. (Analytical Study).

I.S.B.N.: 978-84-86514-99-0.

Depósito legal: SE-123-2012.

Youssef Ramadan, Y. (2014). Mohamed Sabri and his artistic experience between Spain and Egypt.