

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Ever

ESTUDIANTE: Carbonell García, Luis

DIRECTOR/A: Vila Moscardo, David

PALABRAS CLAVE: escultura, cadáver, amarillo, efímero, repetición

RESUMEN: Este proyecto parte de la reflexión acerca del maltrato hacia el mundo animal por parte de la sociedad actual.

“Ever” es un proyecto cuya base e idea comienza a gestarse en un anterior trabajo titulado “Always alive” que nos acerca ya a la reflexión con esta temática

El planteamiento principal del que parte “Ever” es concienciar al espectador sobre el trato indebido que sufren ciertos animales a causa de un consumo masivo, todo esto analizado mediante una visión contradictoria, ya que se usan los propios cuerpos como elemento artístico. De esta forma comparamos el uso de estos animales presente en nuestra sociedad consumista con el de nuestras obras.

EVER

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5 - 6
2. Referentes	7-10
3. Justificación de la propuesta	-11
4. Proceso de Producción	12-16
5. Resultados	17 -21
6. Bibliografía	-22

1. Propuesta y Objetivos

La idea de la que parte nuestro proyecto es la de criticar el mal trato que da el ser humano al mundo animal. Pretendemos hacer ver que hoy en día los animales son manejados como objetos que podemos usar como y cuando queramos sin ningún impedimento.

Bajo este planteamiento centramos nuestro trabajo, la contradicción de criticar el uso abusivo de los animales manipulándolos nosotros mismos de forma indebida, utilizando sus cadáveres y tratándolos como elementos artísticos.

Una de las bases que construyen el proyecto son, por un lado el concepto de efímero, ya que son obras que solo permanecen un corto espacio de tiempo y que mediante la fotografía conseguimos su perdurabilidad, y por otro lado la utilización de un elemento gráfico llamativo y personal, el color amarillo, que unificará todas las obras para que estén conectadas no solo de forma conceptual sino también de forma visual.

Este proyecto consta de dos obras independientes pero que responden a unos mismos criterios.

La primera de ellas se titula "CROSS".
Con esta obra intentamos mostrar una comparativa entre el sufrimiento agónico del animal con la idea cristiana de la crucifixión de cristo.
Centrándonos en la imagen crucificada de cristo con dos ladrones, crucificaremos tres gallinas muertas y peladas, para representar el sufrimiento de estos animales antes de su muerte.

La segunda obra se titula "EGG CUP".
Con ella se trabaja sobre el elemento por el cual mueren más gallinas en nuestra sociedad, el huevo.
En ella reflexionamos sobre la forma de producir huevos de manera industrializada, que es la mas perjudicial para este animal. Se utilizan como elementos; hueveras, huevos y cabezas de gallina, creando una serie de imágenes que provocan nuestra reflexión.

Objetivos

- Llamar la atención del espectador con una imagen impactante, para provocar una reflexión entorno a la temática.
- Hacer empatizar al público con los cuerpos de los animales muertos, animales que consumen a diario.
- Perpetuar la obra efímera a través de la imagen fotográfica.
- Generar una imagen que unifique estética y conceptualmente todas las obras.
- Concienciar al espectador acerca del maltrato hacia el mundo animal.

2. Referentes

CAI GUO CHIANG

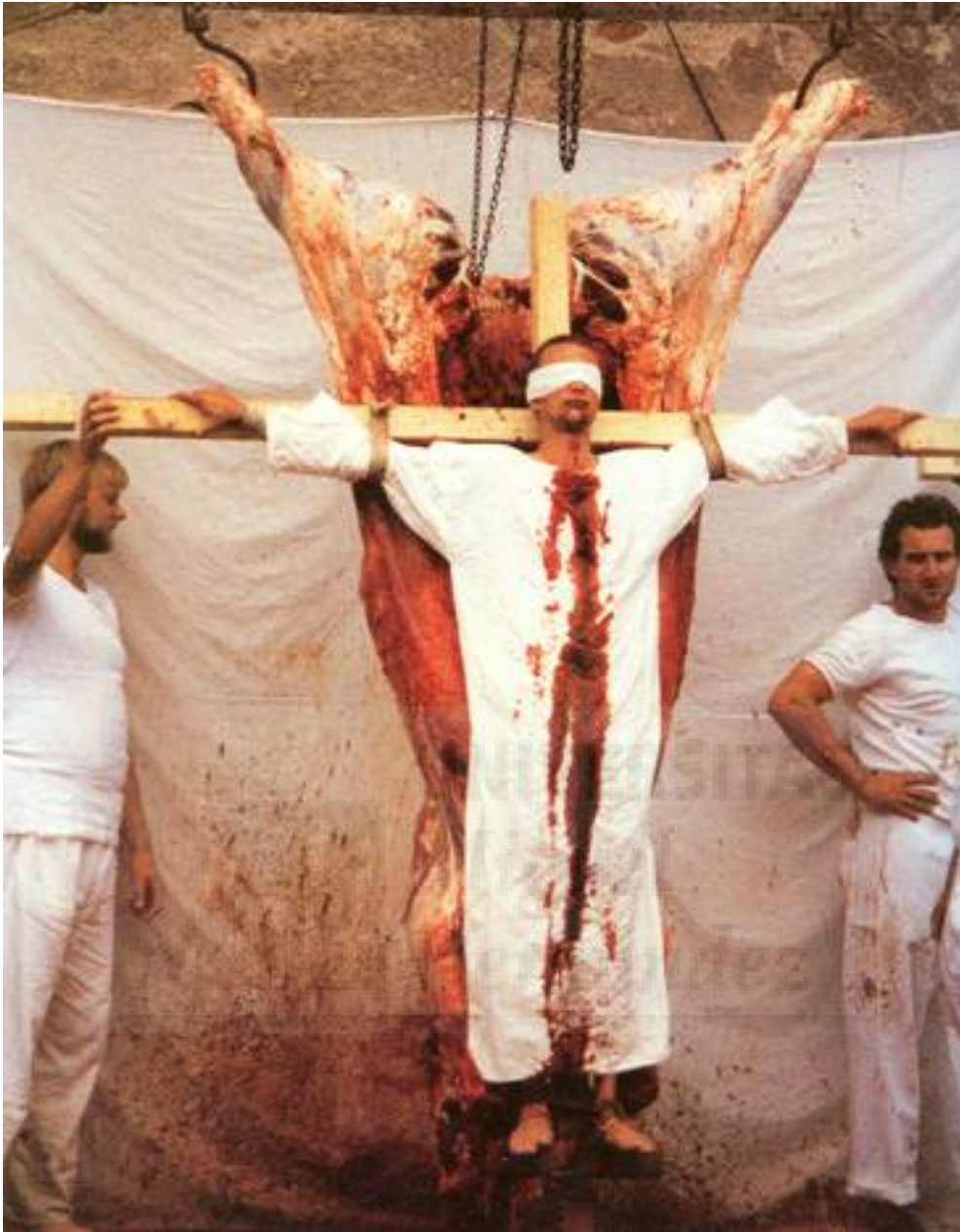

“Head on”, el artista Cai Guo se inspiró en Berlín y su historia para esta obra. Dijo que quería retratar la tragedia humana universal.

Se trata de un grupo de 99 lobos saltando juntos y chocando contra un muro de cristal.

Nosotros cogemos de este artista su idea de tratar con el cuerpo del animal como elemento artístico, aunque no hable de ellos en su obra, esta representada con ellos.

HERMANN NITSCH

Obra "80th action" correspondiente al activismo vienés. Aunque este artista usara esta estética para crear unas performance llenas de perversión, sacrificio, envolviendo arte, religión y sexo. Nosotros recogeremos la idea de mezclar arte, religión y cadáveres animales. El planteamiento de usar la vida del animal como arte y usando elementos religiosos.

EMMA KISIEL

Emma Kisiel fotografía animales fallecidos de forma natural en entornos salvajes, captura su imagen con una especie de altar de flores y piedras. De esta peculiar artista nos interesa su idea de dar cierta importancia a la muerte de un animal, eso si, esta artista trabaja con total respeto al cadáver del mismo sin manipularlo

POLLY MORGAN

Esta artista crea esculturas con la ayuda de la técnica de la taxidermia. Es un referente muy similar al anterior ya que usa el animal como elemento principal en sus obras y aunque no trate la crueldad hacia los animales, el convertir el cuerpo muerto en un elemento artístico es lo que realmente nos interesa.

3. Justificación de la propuesta

La idea de la que parte nuestro proyecto es de generar cierta empatía con el mundo animal, hacer ver a los espectadores el excesivo maltrato que sufren los animales por parte de los seres humanos.

Nos centraremos en un animal muy consumido para alimentación en la actualidad, la gallina (*Gallus Gallus Domesticus*). Este animal sufre en su vida continuos abusos por parte de las empresas de carne de ave y huevos.

El animal es sometido desde su nacimiento a continuos malos tratos, en las granjas para la recolecta de huevos; si un ave nace macho se mata al instante y se usa como alimento de animales, las hembras son colocadas cuando alcanzan la madurez, con el pico cortado previamente, en unas jaulas individuales de medio folio de diámetro para la puesta de huevos hasta el momento de su muerte. Todo esto con continuos tratamientos químicos, de engorde, suelos en ángulos de 20% y suelos electrificados para evitar daños al huevo.

Por esto centraremos la idea del trabajo en el sufrimiento del animal y entorno al huevo, el “¿porqué?” principal de este trato abusivo.

Aunque estemos centrados en un solo animal es solo un representante de todos los otros muchos animales que sufren estos tratos innecesarios y crueles por parte de nosotros los humanos.

En la actualidad los seres humanos proporcionamos a ciertos animales una crueldad y unos tratos que deberían estar erradicados. La intención con este proyecto es concienciar al público sobre esto, hacer ver que, por ejemplo en el caso de las gallinas, los tratos absolutamente crueles son innecesarios ya que al animal se le puede dar un vida completamente digna antes de su muerte y no tendrían que ser necesarios estos abusos por parte del hombre. El ser humano ya ha evolucionado lo suficiente como para depender de los animales, pero si así lo vemos necesario para nuestro organismo, consumir animales, se tendría que tener en consideración la vida del animal, y no tratarlo como si fuera un eslabón de una cadena de producción industrial o como un mero juguete.

Si los seres humanos fuéramos tan inteligentes como se dice no trataríamos así a ciertos animales de nuestro entorno o de cualquier otra parte. Están aquí igual que nosotros y por ello se merecen un respeto.

Al igual que el león mata para alimentarse, y le produce a sus presas una muerte digna, nosotros les proporcionamos agonía porque matamos incluso por diversión.

Ya sea para productos cárnicos, lácteos, huevos, grasa, piel o estúpidas tradiciones, como la tauromaquia, el ser humano debería plantearse otros medios y otras formas de ejecutarlo para no tener al animal en situaciones agónicas desde su nacimiento hasta su muerte.

4. Proceso de Producción

Antes de la realización de este trabajo generamos un proyecto llamado "Always alive" que sirvió de experimentación y ayudó a generar nuestras nuevas obra.

La idea de estas antiguas obras se centra en la trata indebida en masa, recreando una serie de obras basadas en la repetición, el arte minimalista y la idea de una gran cantidad de animales en técnicas de conservación (envasadas al vacío, tarros de alcohol y secadas al natural).

La serie "Y" consta de tres obras que como elemento principal tiene las cabezas de las gallinas ; en "Y1" 25, en "Y2" 19 y en "Y3" 15.

A continuación podremos ver una serie de fotografías de estas obras.

Luis Carbonell: "Y1" (2015), repetición de elementos, envasado, 25 piezas.

Luis Carbonell: "Y2"(2015),
Repetición de elementos, intervención en facultad de
BBAA de Altea, 19 piezas.

Luis Carbonell: "Y3" repetición de elemento, conservación
en botes, 15 piezas.

Proceso proyecto EVER

“CROSS”

Este proyecto comenzó con la intención clara de representar el sufrimiento de este animal, la gallina. Para ello buscamos una serie de elementos claros del maltrato que sufren los animales.

Después de una larga búsqueda decidimos que representaríamos a este animal como la idea cristiana de la muerte de Jesús, la crucifixión. Esta imagen, representa claramente una idea de su dolor y pena, todo creyente siente el sufrimiento de Cristo al ver su imagen y aun no siendo creyente la escena de esa muerte es tremendamente agónica. Por eso decidimos sustituir la imagen de Cristo por un ave y así representar su muerte. Cogimos la triple crucifixión, Cristo y dos ladrones, por la idea principal del proyecto que es la repetición. La intención con esto es de ver la cantidad de animales que sufren este abuso.

Los tres animales están en igualdad de condiciones, ninguna representa a Cristo ni a los ladrones, es decir, no hay una central en modo deidad, sino que las tres sufren el mismo trato.

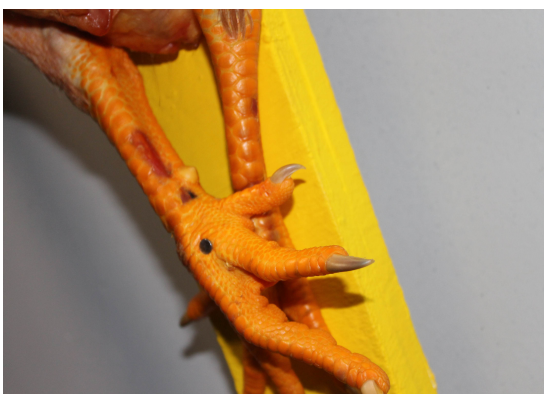
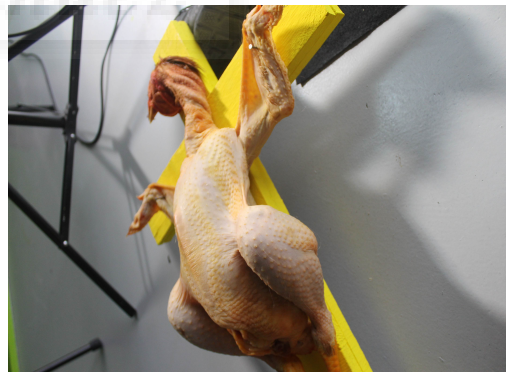
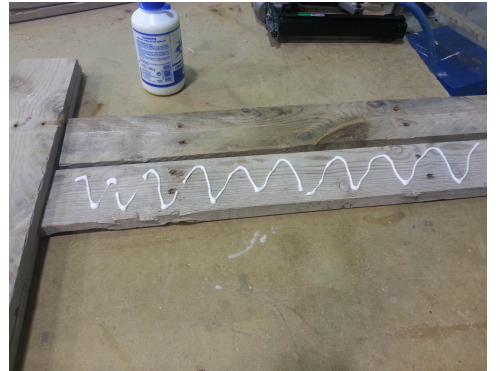
Para esta pieza utilizamos 12 listones de madera, de un 100 por 7,5 cm. Cortamos con la sierra cada una de las tablas para poder formar la cruz. Las cruces están formadas con dos tablas superpuestas, en la primera fila la barra vertical va entera sin ningún corte y esta misma en la segunda fila es la que va cortada, siendo ahora la horizontal la que no cortaremos, de esta forma la unión de las cruces queda perfecta. La barra vertical mide un metro, y cuando la cortamos la tenemos que cortar en dos tablas de 15 cm y otra de 77 cm, en el caso de la horizontal la barra mide 50 cm y la cortada cada lado unos 22 cm.

Una vez todos los lados están cortados nos dispusimos a unirlos, utilizamos cola blanca para una mayor sujeción, que reforzamos con la pistola a presión de clavos.

Una vez tuvimos las cruces montadas nos dispusimos a pintarlas, dando primero unas 3 capas de blanco para que desaparezca el color del material, y después 2 capas de amarillo para que se quede bien intenso.

Lo último fue cortar trozos de unos 40 cm de largo de alambre de espino, que es el que irá alrededor del cuerpo del animal (sujeto por clavos, en sus alas y patas, a la cruz)

Después quedaba el montaje que fue colocar las aves encima de las cruces y con la ayuda de un martillo clavarlas a la cruz y hacer la sesión de fotografía.

“EGG CUP”

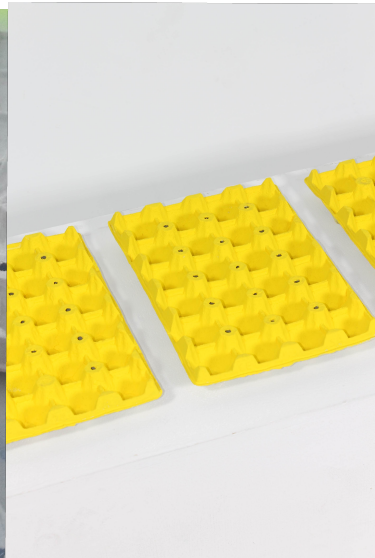
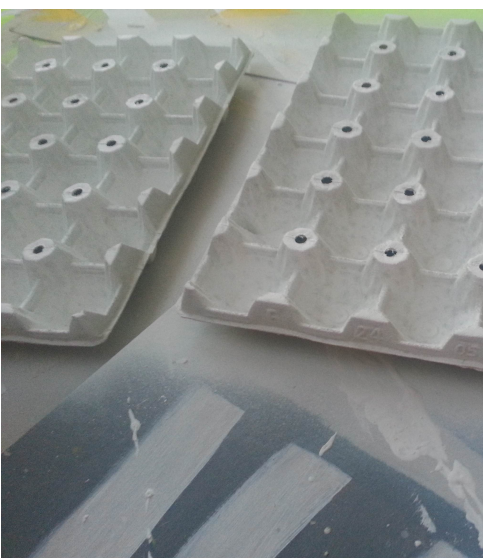
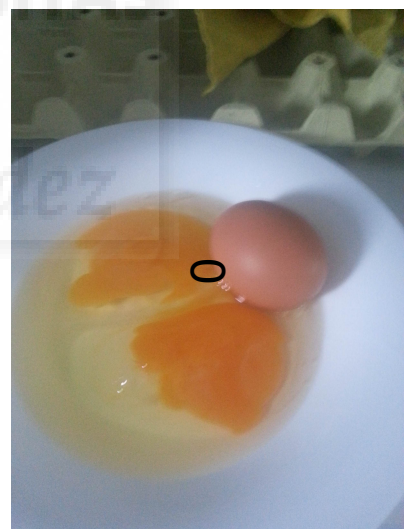
Esta obra surgió con la intención de incorporar al proyecto el elemento huevo, ya que es una clara representación de este animal y de su sufrimiento. La intención era crear una obra en la que se viera la cantidad de animales que sufren constantemente con este producto. La idea vino gracias a la caja de los huevos industriales, que es una representación muy buena del mismo mensaje.

La intención es hacer ver que por cada huevo hay un animal detrás que ha sufrido barbaridades por ello y casi dado su vida por ese huevo este en su caja.

Para su realización tuvimos que comprar 3 cajas de huevos de dos docenas cada una, para poder tener mayor espacio de trabajo y una gran cantidad de huevos. Después de varias pruebas para pintarlos nos dispusimos a dar las primeras capas de blanco, con spray. En cuanto a la pintura amarilla, tras dar varias capas de spray y ver que no funcionaba, tuvimos que utilizar pintura plástica.

Para los huevos lo que necesitamos fue una dremel, para hacer varios orificios a la cascara y así poder vaciarlos y manipularlos mejor. En cuanto a las cabezas, tras conseguirlas en una carnicería de Benidorm (unas 60 que han sido utilizadas para varios trabajos) nos dispusimos a cortarles el cuello y dejar solo las cabeza con el pico, con unas 40 cabezas fue necesario.

Después de esto solo quedaba la sesión fotográfica, en la cual hicimos varias posibilidades en cuanto a la posición de los huevos y las cabezas para así tener una amplia serie de estampados formas.

5. Resultados

Con respecto al resultado de las obras hemos conseguido el objetivo de la unión gráfica con el color amarillo. Hemos creado una imagen impactante y a su vez muy simple, que con la ayuda de un fondo blanco resalta al máximo

Al ser una serie de obras efímeras la forma en la que serán expuestas serán a través de medios fotográficos. Por ejemplo con la obra EGG CUP hemos creado una amplia serie fotográfica con diferentes posiciones y estampados logrados con la ayuda de las cabezas y los huevos.

Las obras que serán expuestas mediante fotografías que sufrirán una serie de cambios digitales para resaltar el color y contrastar las imágenes.

Hemos conseguido con ambas obras una imagen muy personal y que ha abierto la puerta a nuevas ideas y nuevos proyectos cuya base se encuentra aquí. La idea de trabajar con los propios cuerpos de los animales, aunque sea difícil de utilizar debido a los medios de conservación, es claramente impactante y llena de mensajes que pueden ser interpretados de diferentes maneras según la visión del espectador.

El hecho de trabajar con escultura efímera para posteriormente convertirse en un elemento fotográfico, es una buena opción ya que nos permite múltiples opciones y posibilidades que mediante la escultura propiamente dicha no podríamos desarrollar. El medio fotográfico también permite una posterior edición que viene bien para un trabajo tan contrastado como este.

Este proyecto se reabrirá en un futuro para desarrollar nuevas ideas y así seguir ampliando en la investigación y reflexión acerca de este tema, que de una forma u otra nos influye a todos.

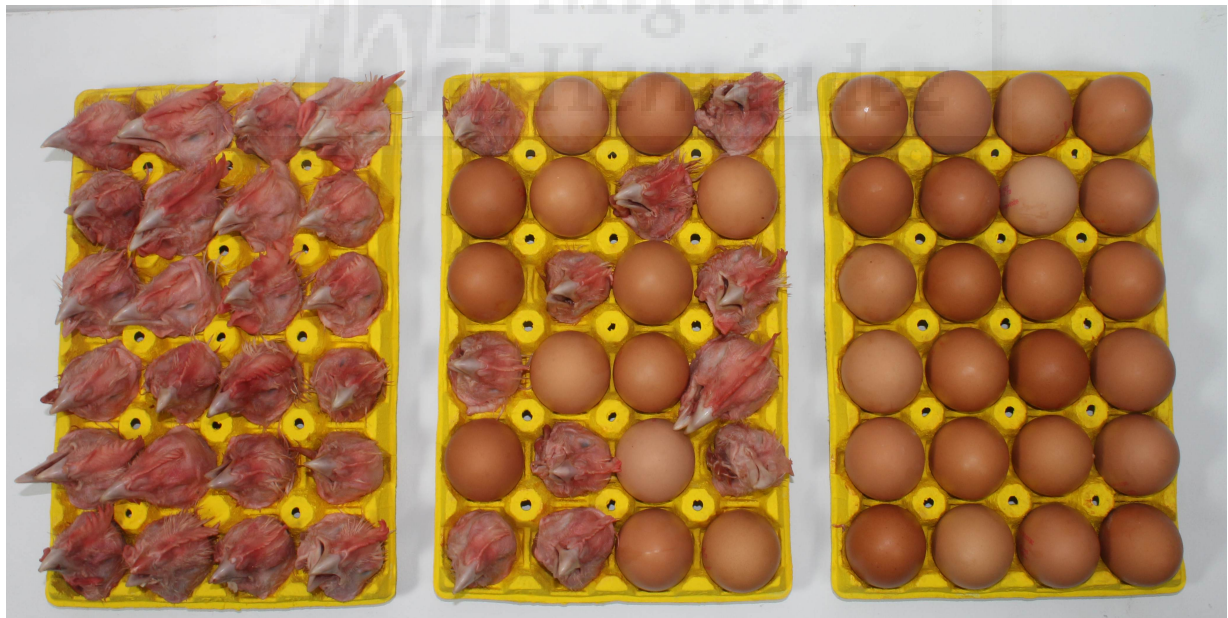

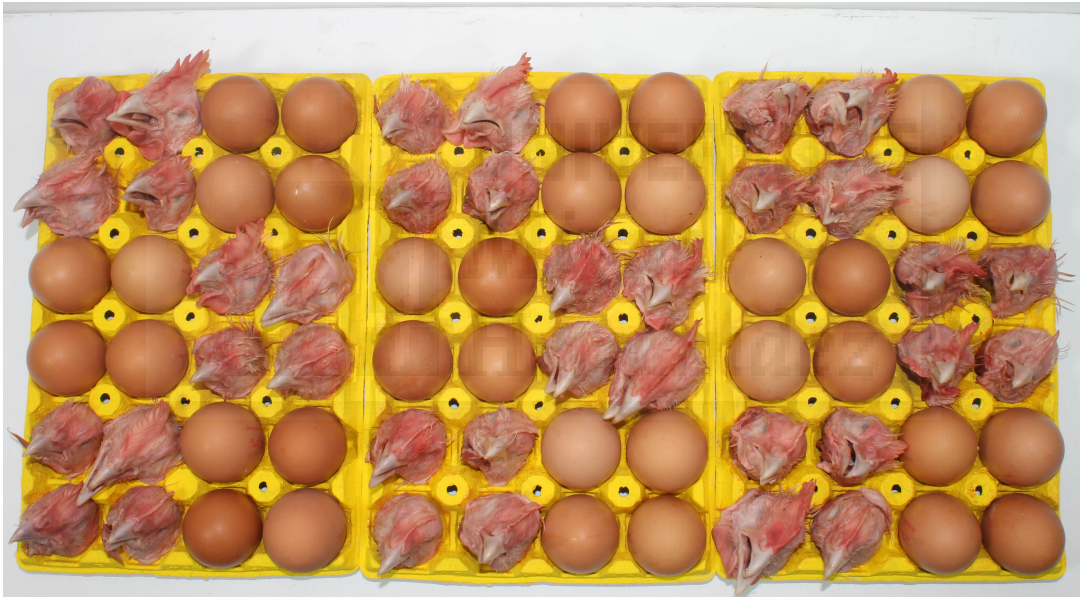
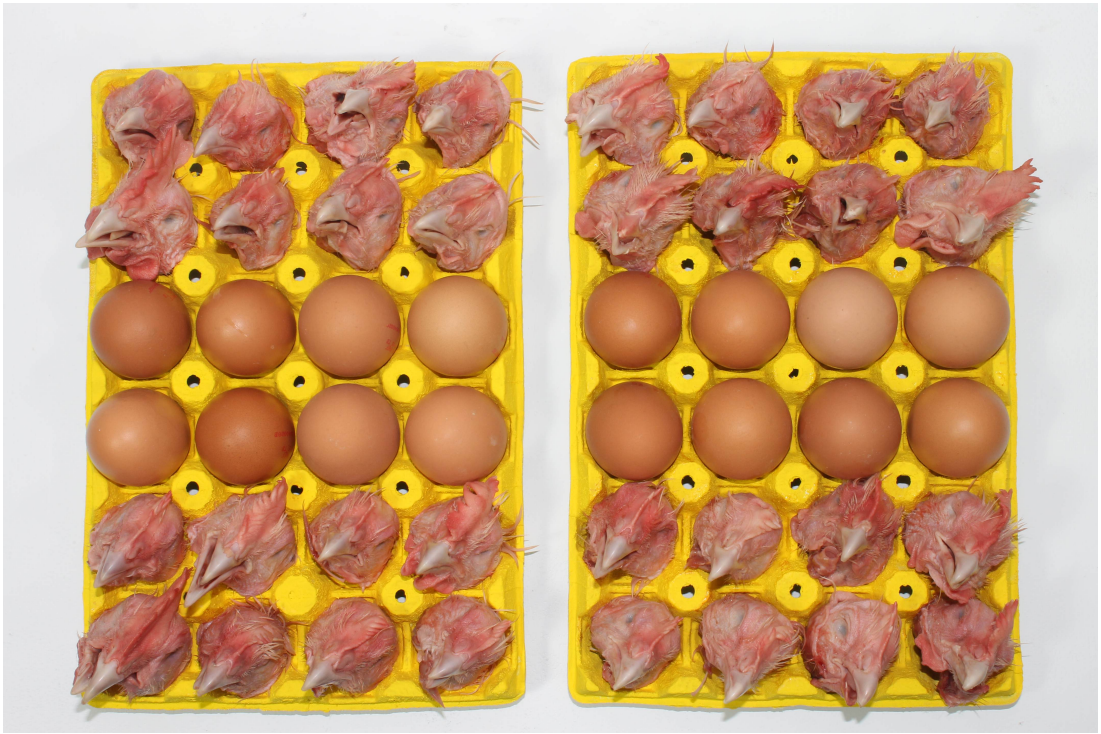
Luis Carbonell: "CROSS" (2015),escultura efímera, 3 piezas(100 x 55 x 30 cm).

Luis Carbonell : “EGG CUP”(2015), escultura efímera, 3 piezas (diferentes colocaciones).

6. Bibliografía

Enlaces de internet

- Aline Smithson, Emma Kisiel, <http://lenscratch.com/> , (fecha de consulta 11-12-14)
- Anel Jimenez, Cai Guo Chiang, <http://inkultmagazine.com/> , (fecha de consulta 07-04-15)
- César-Javier Palacios,La desgracia de nacer gallina, <http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/> ,(fecha de consulta 12-04-15)
- Categorized art collection, Hermann Nitsch, “80th Action” (1984), <http://categorized-art-collection.tumblr.com/> ,(fecha de consulta 07-04-15)
- Carpeta: referentes Luis Carbonell <https://www.pinterest.com/> (fecha de consulta22-03-15)
- Desconocido, Pasión de Cristo,<https://es.wikipedia.org/wiki/> ,(fecha de consulta10-04-15)
- Lucas Fuentes, La maquina de huevos, <http://www.interactivity.la/> ,(fecha de consulta12-04-15)
- Miriam Elies,Damien Hirst mata a 9.000 mariposas en su última exposición, <http://www.lavanguardia.com/cultura/> , (fecha de consulta06-04-15)
- Rita Galluccio,La polémica de JUSTM4D: Taxidermia, <http://justmad.es/> , (fecha de consulta06-04-15)
- SyntheticRocks,La muerte como el inicio: La obra de Polly Morgan, <http://www.apolorama.com/> , (fecha de consulta11-12-14)

Catálogos online

- Emil Nolde. Naturaleza y religión [cat. expo., Fundación Juan March, Madrid]. Madrid: Fundación Juan March, 1997
- Minimal Art [cat. expo., Fundación Juan March, Madrid]. Madrid: Fundación Juan March, 1981
- Roy Lichtenstein (1970-1980) [cat. expo., Hudson Hills Press [etc.], New York]. New York: Hudson Hills Press [etc.], 1981