

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Intrusas obsesiones

ESTUDIANTE: Tamara Espadas Garrido

DIRECTOR/A: Susana Guerrero Sempere

PALABRAS CLAVE: Obsesión, impotencia, trastorno, psique, frustración.

RESUMEN: El proyecto de la artista Tamara Espadas aborda el estudio sobre ciertos trastornos obsesivo-compulsivos que aparecen de un modo cotidiano y traumático. Estas obsesiones consiguen trasladar al individuo a un estado extremo de frustración, a causa de perder el control sobre sus actos, manifestándose una serie de consecuencias que se convierten en obstáculos. A partir de esta premisa se han seleccionado cuatro conductas obsesivas con las que se realiza una serie de obras con carácter autobiográfico.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

6 - 7

2. Referentes

8 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 13

5. Resultados

14 - 22

6. Bibliografía

23 - 23

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

“Tan sólo quería vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí, ¿por qué había de serme tan difícil?” [1]

En el proyecto hemos estudiado cómo se transforma una obsesión en algo real y tangible y como llega a afectar a la persona aportando cambios significativos en el desarrollo de su vida.

Con ello nos referimos a cambios de conducta que aparecen de forma desapercibida, ya sea por factores externos o por nuestra propia mente, que nos puede llevar al extremo. Una catarsis de estrés y traumas en la que nos vemos envueltos de repente, perdiendo el control de nosotros mismos, convirtiéndonos en esclavos de nuestra propia psique.

Tras documentarnos nos surgen varias vertientes: el individuo, la propia mente y los sucesos externos. Nos centramos en el estudio del individuo y concretamente en el límite entre una persona perfeccionista y un problema real de trastorno obsesivo.

Por consiguiente el proyecto está fundamentado en una investigación autobiográfica en la que utilizamos a personas de nuestro entorno, para tener un punto externo neutral (las personas no están diagnosticadas), y para poder verificar que estas obsesiones se convierten en intrusos de nuestras vidas.

Uno mismo no es capaz de saber si ese desorden aparentemente positivo, es en realidad algo negativo. Ya que, esas costumbres se han activado a modo de autodefensa ante situaciones que nos resultan complicadas de superar y se convierten en un obstáculo.

De este modo lo que provoca es un choque entre ambas creencias que desembocan en depresión, frustración e impotencia al no poderse evitar, y sin embargo llegar a ser conscientes de ello.

Las obsesiones que se tratan son cuatro: Obsesión por la simetría y el orden, repetición de pensamientos, imágenes o sonidos, obsesión por el cuerpo perfecto y el bucle de hacer cosas una y otra vez al pensar que siempre están mal hechas.

Como conclusión pretendemos reflejar la fuerza y a la vez fragilidad de ese delgado límite de la psique humana adquiriendo las obras una atmósfera con las que poder expresar todas esas frustraciones.

[1] Hermann Hesse, *Demian: Historia de la juventud de Emil Sinclair*, 2011, Editorial Alianza.

Objetivos

- Indagar en la propia psique para crear la obra, teniendo así un contacto más directo con la temática a tratar.
- Mostrar al espectador el punto de vista de la artista sobre las obsesiones, trasladando directamente las inquietudes al público de un modo efectivo.
- Experimentar con nuevos soportes y técnicas que ayuden al discurso de la obra.
- Documentar y redactar un proyecto autobiográfico.
- Expresar mediante técnicas gráficas un tema altamente abstracto y de carácter conceptual y procesual.

2. REFERENTES

En los referentes hemos encontrado ciertas características que nos han parecido interesantes a la hora de realizar las obras, como por ejemplo, Flora Borsi y su serie fotográfica *Ireel* (Fig.1), en la que introduce en sus retratos un acetato con pintura tras el que se intuye la figura. La peculiaridad de omitir los rostros total o parcialmente nos interesa para nuestras fotografías, ya que nos sugiere una atmósfera adecuada para observar los detalles del conjunto y no centrar la atención en los rasgos del rostro.

Fig.1. Flora Borsi, serie *Ireel*, (2014) fotografía y acetato, 40 x 40 cm.

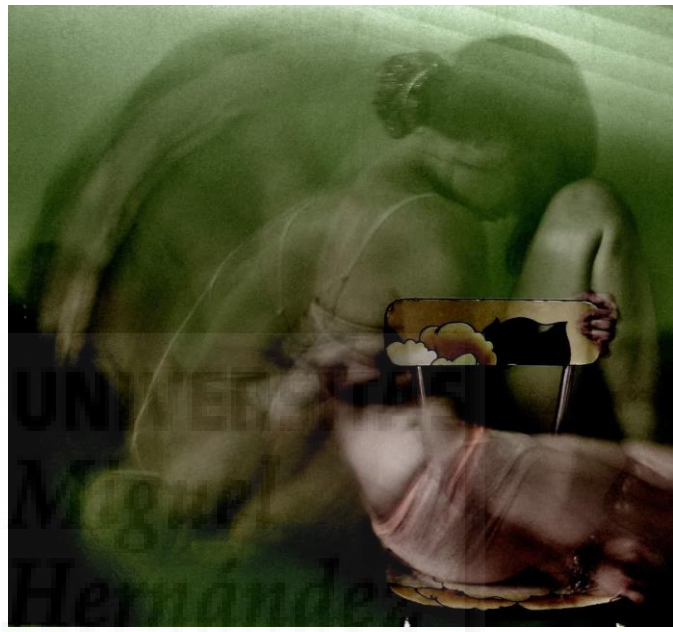

Fig.2. Angelina Nové, *La renverse*, (2013), fotografía, medidas variables.

Para realizar las fotografías nos fijamos en una artista que utiliza el recurso del movimiento para crear sus obras, y nos sugiere una ambivalencia y dualidad entre el sujeto y el espacio que le rodea, creando la sensación de desorden. (Fig. 2)

Otro referente que ha sido importante conceptual y estéticamente es Andy Warhol y su utilización del autorretrato, además de los colores estridentes y el uso de la serigrafía (Fig. 3).

Fig.4. José Miguel Abril, serie *Parásitos I*,(2011), Escultura en bronce, 30 x 40 x 25 cm.

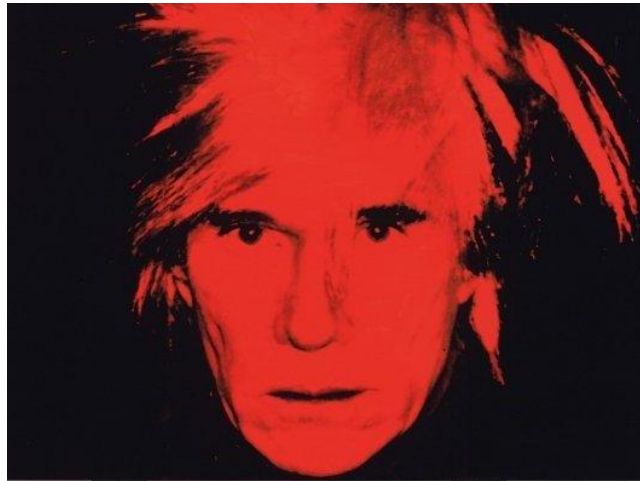
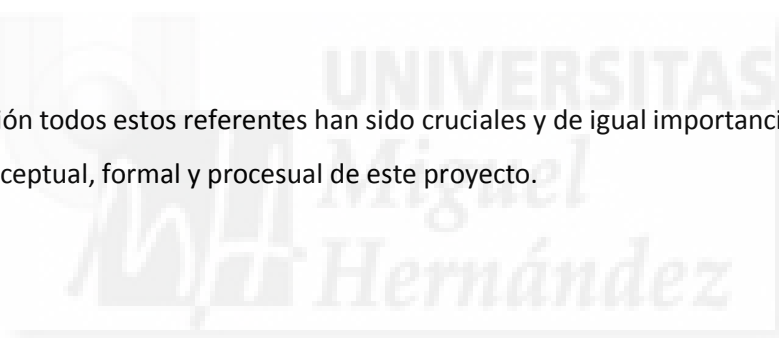

Fig.3. Andy Warhol, *Autorretrato*, (1986) fotografía. medidas variables.

También tenemos referencias escultóricas, como la serie José Miguel Abril llamada *Parásitos* (Fig. 4), que expresa cómo estos seres deformes transforman la memoria. El hecho de que trate algún aspecto de la psique nos ayuda a ver las posibilidades expresivas que podría utilizar.

Como conclusión todos estos referentes han sido cruciales y de igual importancia para el desarrollo conceptual, formal y procesual de este proyecto.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En anteriores proyectos hemos estado tratando el tema de la esquizofrenia porque siempre nos ha inquietado el lado más enfermizo de nuestro cerebro, pero, en esta ocasión hemos derivado ligeramente el tema y nos basamos concretamente en la investigación de cómo adquirimos conductas esquizofrénicas en el ámbito más obsesivo de nuestra personalidad. Con esto nos referimos a que terminamos viviendo una alucinación real, en la que todo afecta provocando consecuencias en nuestras vidas dificultándolas hasta el punto de crear una profunda impotencia.

Abordaremos un estudio sobre las obsesiones cotidianas o traumáticas que consiguen trasladar al individuo a un estado extremo en el que pierde el control sobre sus conductas, provocando una serie de consecuencias en las que empeora su situación, creando una explosión de impotencia que le oprime y asfixia inevitablemente. Como referente nos basamos en los parásitos del escultor José Miguel Abril que nos sugería que esas obsesiones son como un virus interno que nos va cambiando poco a poco creando a un ser diferente.

A su vez nos inquieta el modo en el que de repente todo puede convertirse en un infierno personal donde el único problema y a la vez solución es uno mismo. Investigando encontramos a Roni Horn, una artista gráfica que nos atraía conceptualmente por tratar sus obsesiones. Como referente fotográfico citamos a Flora Borsi, que nos sugiere ese mundo surrealista que habita en nuestra mente y que se exhibe cuando estamos débiles ante ciertas situaciones, arrastrándonos al desastre.

Para documentarnos más profundamente en las mentes enfermas leímos el libro *Las voces del Laberinto* de Ricard Ruiz Garzón el cual entrevista a golpe de grabadora a unos enfermos mentales de esquizofrenia recuperados e internos, lo que nos acercó al punto más extremista de la psique.

Como soporte en las obras utilizamos telas blancas, cuero y espejos. En cuanto a connotaciones consideramos que las telas te trasladan a la vida de un enfermo, sus sábanas, su ropa, su ambiente aséptico, triste y frágil. El cuero hace referencia a la piel, la carne y el cuerpo. Y el espejo es un portal directo a una introspección en el que uno mismo se refleja junto a la imagen, creándose un diálogo.

La técnica por la que nos decantamos para este proyecto fue la serigrafía realizando autorretratos en el que posteriormente hacemos uso de una trama de cirulos para crear grises.

Teniendo como intención una atmósfera íntima y sin censura sobre uno mismo, entrando así de un modo más directo en la propia psique.

A su vez cada una de las obras tendrá su propio recurso formal y una serie de elementos que las une como son el color, la técnica y el autorretrato. El color escogido ha sido el rojo por qué en nuestra opinión es estridente, vivo y lo dota de ansiedad y desasosiego.

Las obsesiones son cuatro, la primera la simetría y el orden que provoca una profunda frustración cuando no se halla. La siguiente es la repetición persistente de pensamientos, imágenes o sonidos que atormentan al individuo y desemboca en el insomnio y la preocupación. A continuación la obsesión por el cuerpo perfecto que se convierte en inseguridades y de ahí a problemas más graves. Finalmente el bucle de hacer las cosas una y otra vez al pensar que siempre están mal hechas, viviendo en un mundo repetitivo y oscilante sin ninguna estabilidad.

Previamente hemos realizado una serie de experimentaciones para definir el color, el formato el soporte y el medio. De ahí han surgido cuatro ediciones, en diversos materiales. Pudiendo así decidir el recurso formal de cada obra definitiva.

En las obras finales la simetría irá serigrafiada en espejo y directamente enmarcada, al igual que la obra sobre el cuerpo, que su soporte será el cuero y tendrán el mismo tipo de marco. La repetición de pensamientos estará estampada en tela arrugada almidonada y dispuesta en el interior de una caja de metacrilato, y por último la repetición de las tareas que se mostrará un vídeo realizado con fotografías que dotarán de movimiento y expresividad a dicha obsesión.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Partimos de la fotografía, realizando una serie de autorretratos sobre los trastornos seleccionando de entre todas las apropiadas para cada una de las cuatro obsesiones. Experimentamos con la técnica de fotograbado en matriz de polímero (Fig.4) con la que buscábamos una reproducción gráfica fiel a la imagen. También realizamos pruebas con la misma imagen de referencia en serigrafía. Observando los resultados con las dos técnicas vemos que el polímero no se adaptaba a ciertos soportes, como el espejo, por lo que nos decantamos por la serigrafía con la que nos fue posible estampar en espejo, cuero y tela.

Fig.4. Prueba de polímero sobre papel y prueba de serigrafía sobre

Sin embargo, con ella también tuvimos problemas al estampar sobre algunos materiales, que a modo de prueba nos ayudaron a comprender ciertos comportamientos a tener en cuenta. Como por ejemplo la densidad de la tinta, la presión ejercida y el ángulo al colocar la espátula.

El espejo nos daba unos efectos diferentes ya que la tinta producía surcos que cambiaban ligeramente la trama. A su vez el espectador forma parte de la pieza al reflejarse en ella. Y decidimos incluirlo entre los materiales óptimos para nuestra obra. (Fig. 5)

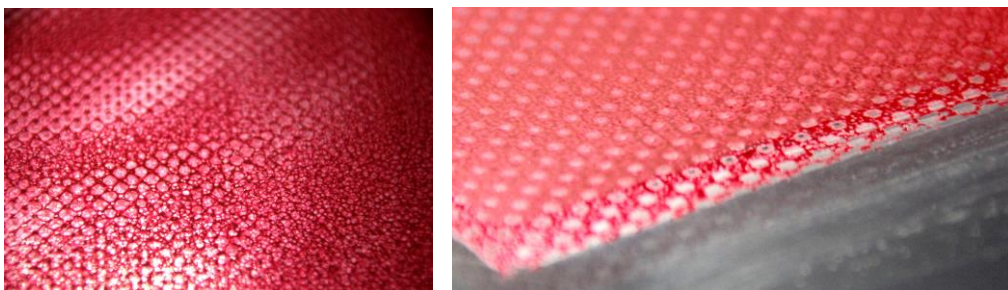

Fig.5. Detalles del espejo.

Sin embargo con el cuero fue más complicado ya que la parte exterior era demasiado impermeable y no conseguía estampar adecuadamente (Fig. 6). Decidimos utilizar la parte trasera ya que nos daba mejores resultados al tener una superficie aterciopelada (Fig.7),

no obstante dependiendo del tipo de piel algunas no tenían una superficie homogénea e incluso algunos tenían surcos que deformaban el dibujo.

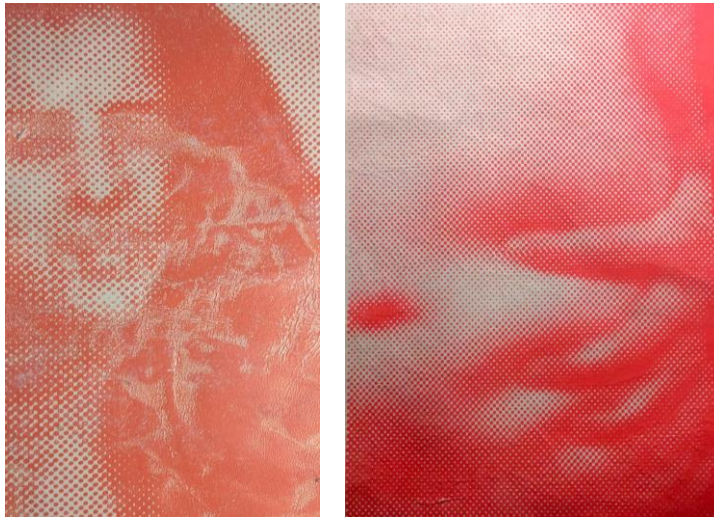

Fig. 6. Prueba por la cara delantera. Fig. 7. Prueba en la parte trasera.

Una vez decididos los materiales de los soportes, hicimos pruebas de color. En ocre rojizo, color beige y rojo intenso. Y nos decantamos por el rojo ya que nos transmitía unas sensaciones más acordes a lo que queríamos expresar (Fig. 8). Sin embargo realizamos una edición en color beige a modo de complemento ya que insertaba unas variaciones al justificarse a sangre cambiando el formato y el color en este caso nos transmitía una connotación diferente, una volatilidad e impermanencia del ser y lo carnal.

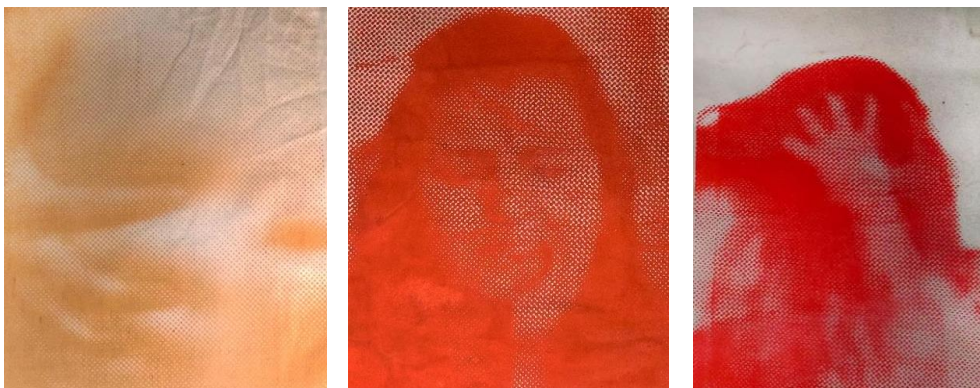

Fig. 8. Pruebas de color en cuero y tela.

Finalmente el montaje de la caja de metacrilato fue delicado pero con un pegamento específico quedaron buenos resultados. Las telas fueron tratadas con almidón para conseguir rigidez y fueron tomando la forma deseada. Y la imagen en movimiento utilizamos cuatro fotografías que se editaron posteriormente con Photoshop.

5. RESULTADOS

Nuestra intención en este proyecto ha sido utilizar la fotografía de forma gráfica y seriada sin recurrir al fotograbado como tal y permitir expresar la obra en diferentes soportes. Lo que nos llevó a utilizar la serigrafía y modificar las imágenes con una trama que permitiera conseguir una gama de grises, y aun que es una técnica que no hemos podido cursar en esta modalidad, estudiarla de forma complementaria nos ha parecido muy enriquecedor.

Mencionar que las ediciones realizadas son fruto de una experimentación previa con soportes de distinto material y comportamiento ante la técnica, que ayuda a comprender el estudio de métodos creativos que hemos utilizado en el proceso de la obra, siendo también parte complementaria de ésta. (Fig.13,14 y 15)

Nos hemos servido de otros medios para el discurso formal de las cuatro obras ante la necesidad de complementar la serigrafía de un modo más tridimensional. Cabe destacar que las técnicas utilizadas han desarrollado un discurso que nos remite al desasosiego, a la histeria y desesperación que queríamos expresar.

Para la obsesión que consiste en una repetición una y otra vez de algo que consideramos mal hecho, hemos realizado un *gif* compuesto de imágenes fijas que se reproducen en movimiento para que se apreciara mejor el tipo de obsesión tratada.(Fig. 9)

La siguiente obsesión que es pensar constantemente los mismos problemas que nos atormentan día a día la hemos realizado con la construcción de una caja transparente que simula esa fragilidad de la psique que es un contenedor de nuestros pensamientos arrugados y confusos realizados sobre tela de sábana blanca que nos remite tanto al cobijo de la cama como al paciente de hospital que se ve arrugada y almidonada como ideas desechadas (Fig .10).

La obsesión por a simetría está estampada en espejo, dando a entender la imperfección de uno mismo y a su vez la impotencia de no poder evitarse, y sobre todo, esa presencia del espectador al reflejarse pudiendo formar parte de la obra. (Fig. 11)

La última corresponde a la obsesión por un cuerpo perfecto que la estampamos en cuero, en referencia a la piel, la carne declinante de la imagen nos refleja esa impotencia de sentirse mal con uno mismo. (Fig. 12)

Todo ello ha sido utilizado para comunicar nuestro discurso. Desarrollando así un diálogo entre el espectador y la obra.

Otro aspecto a tener en cuenta para esta serie ha sido el hecho de utilizar el autorretrato, ya que nunca antes habíamos realizado proyectos directamente autobiográficos, y estábamos verdaderamente convencidos de que necesitábamos formalizar estas obras siendo uno mismo el sujeto, y efectivamente de esa forma nos ha ayudado a adentrarnos mejor en el tema.

Como conclusión en base a los resultados obtenidos estamos hablando de un final abierto, ya que ha sido muy satisfactorio la investigación de nuevos medios y la libertad que nos ha ofrecido este proyecto para poder expresar las inquietudes de un modo artístico, pudiendo ir mas allá en el futuro gracias a lo aprendido.

Obras finales

Fig.9. Tamara Espadas, *Todo va mal*, 2015, Gif de imágenes, medidas variables.

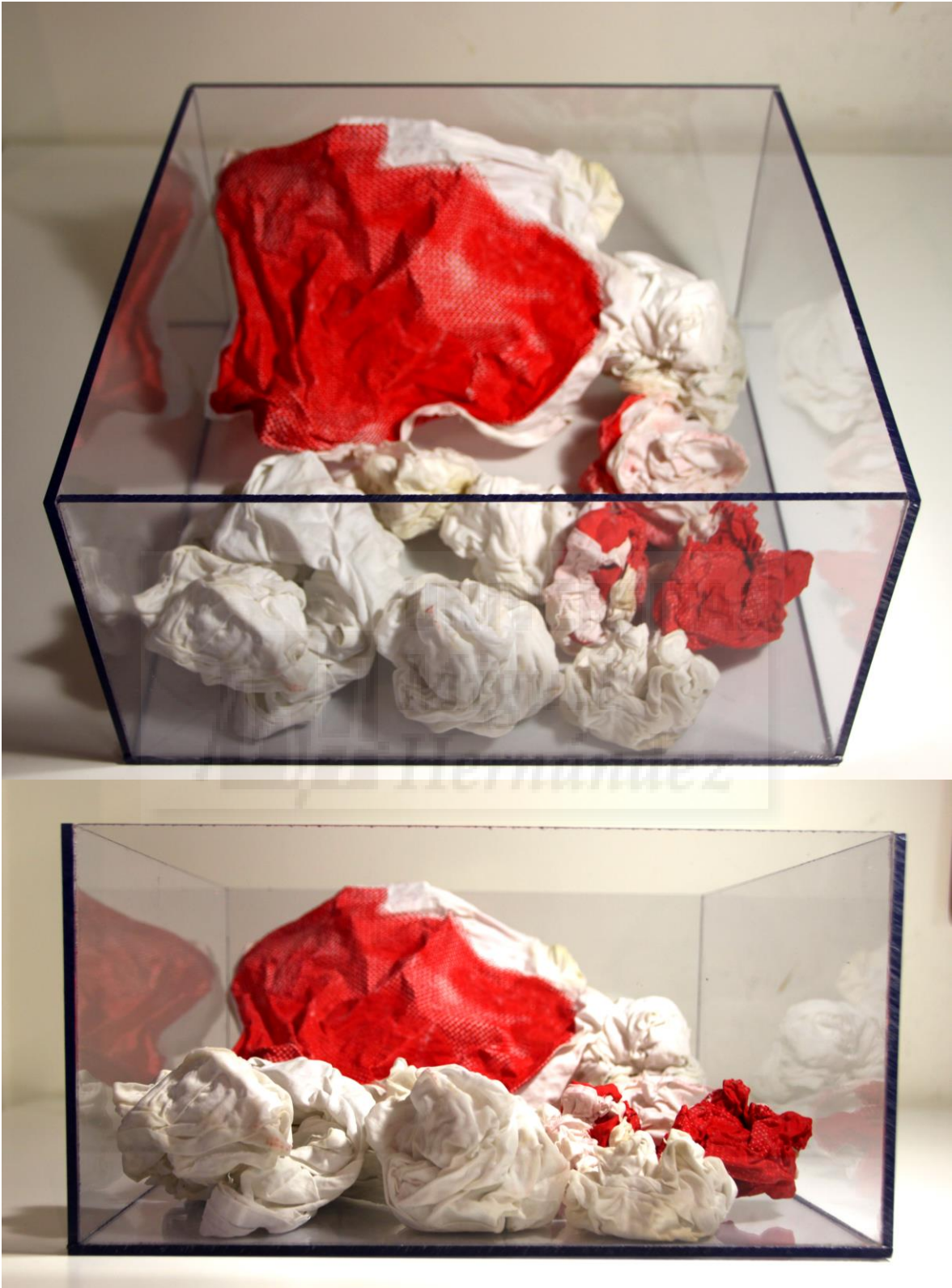

Fig.10. Tamara Espadas, *Pensamientos*, 2015, Metacrilato y tela, 30 x 30cm.

Fig.11. Tamara Espadas, *Asimetría*, 2015, serigrafía sobre espejo, 50 x 40cm.

Fig.12: Tamara Espadas, *Cuerpo imperfecto*, 2015, Serigrafía sobre cuero, 50 x 40cm.

Ediciones

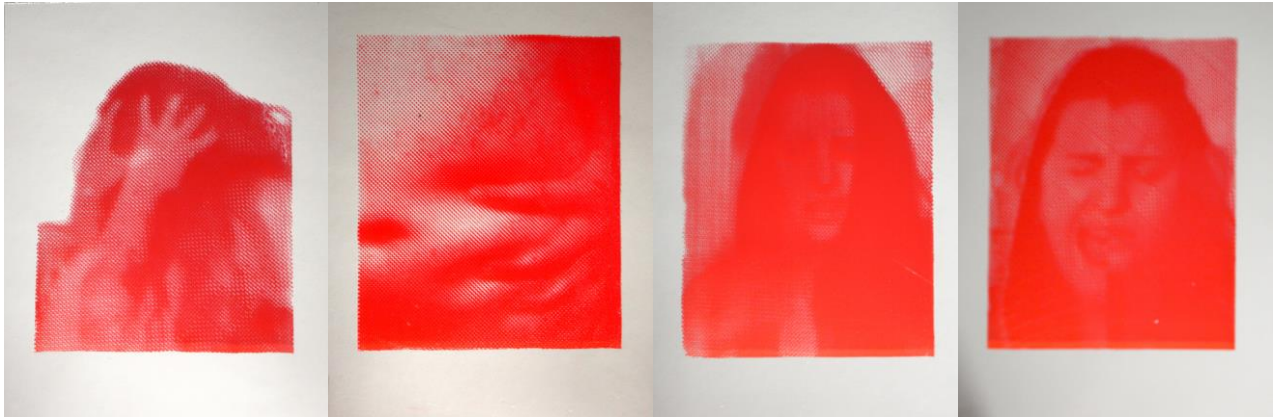

Fig.13: Tamara Espadas, *Edición I*, 2015, Serigrafía sobre espejo, 34 x 26 cm.

Fig.14. Tamara Espadas, *Edición II*, 2015, Serigrafía sobre sábana, 34 x 26 cm.

Fig.15. Tamara Espadas, *Edición III*, 2015, Serigrafía sobre cuero, 34 x 26cm

Simulaciones

Fig.16. Simulaciones de las obras en espacios expositivos.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Abril, José Miguel, Página oficial del artista
URL: <http://www.josemiguelabril.com/escultura-alabastro-02-jose-miguel-abril.html>
[Última consulta 7/5/2015]
- Borsi, Flora. Página oficial del artista
URL: <http://www.floraborsi.com/191724/3739872/gallery/ireel> [Última consulta 6/5/2015]
- Hesse Hermann, *Demian: Historia de la juventud de Emil Sinclair*, 2011, Editorial Alianza.
- Horn, Roni. Periódico ABC Online: URL:
<http://www.abc.es/cultura/arte/20141114/abci-roni-horn-exposicion-caixaforum-201411131938.html> [Última consulta: 8/5/2015]
- Nove, Angelina. Página oficial del artista URL: <https://www.artmajeur.com/es/art-gallery/angelina-nove-photographie/228355> [Última consulta 7/5/2015]
- Ruiz Garzón, Ricard, *Las voces del laberinto: Historias reales sobre la esquizofrenia*, 2005, Editorial Plaza Janés.

