

tf^g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN:

Artes Plásticas, Grado en Bellas Artes

TÍTULO:

Memoria íntima.
Investigación del papel y la porcelana como materiales
escultóricos.

ESTUDIANTE: Claudia González Martínez

DIRECTOR/A: Raquel Gema Puerta Varo

PALABRAS CLAVE: Individuo, sociedad, recuerdo, memoria, entorno, investigación, papel, porcelana.

RESUMEN:

El proyecto se basa en la creación de obras vinculadas al concepto de recuerdo e individuo a través de la experimentación con el papel y la porcelana, como materiales principales.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	7
3. Justificación de la propuesta	8	-	9
4. Proceso de Producción	10	-	13
5. Resultados	14	-	17
6. Bibliografía	18	-	19

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Nos pasamos la vida soñando y recordando, atados a personas y a momentos felices y no percibimos que esos momentos y añoranzas pasan a ser parte de nosotros.

Somos fragmentos, piezas de unos y de otros.

Este proyecto se centra en la creación de diferentes obras cuyo objetivo radica en la reinterpretación de diversas etapas por las que el individuo pasa durante su vida. Se muestran de manera formal y conceptual, recuerdos fragmentados que retenemos en nuestra memoria tanto de manera consciente como inconsciente.

El objetivo plástico del proyecto reside en la creación de contenedores, que simbolicen partes *interiores* del individuo, recipientes de recuerdos, y recuerdos en sí mismos, mediante la utilización de materiales rígidos y semirrígidos, tales como la porcelana y el papel. Dichos materiales tienen como característica su maleabilidad, pudiendo lograr, posteriormente, un acabado resistente y fuerte. También se partirá del análisis y descomposición de formas básicas como el cubo que al igual que un puzzle, por separado no tienen sentido completo, pero en conjunto conforman un todo y transmiten estabilidad.

- Experimentar con materiales aparentemente frágiles, para así transmitir una falsa sensación.
- Analizar el comportamiento del individuo como consecuencia del entorno y reinterpretarlo mediante la plástica escultórica.
- Utilizar formas básicas para así exaltar la sutileza de las piezas.
- Investigar nuevas técnicas escultóricas, utilizando el papel y la porcelana como materiales plásticos

2. REFERENTES

Referentes temáticos:

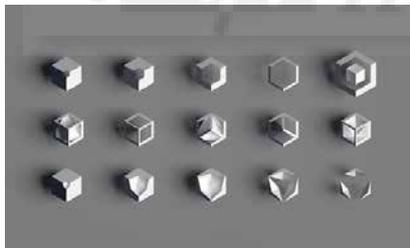
Los referentes temáticos en los que se basa este estudio se centran principalmente en Teorías y definiciones psicológicas.

-Gordon Allport, fue un psicólogo creador de la Teoría de los Rasgos, esta teoría ha estado muy presente en este proyecto, ya que dicha teoría se centra en descubrir las diferencias de los rasgos en cada persona y concluye que el entorno, juega un papel muy importante en la creación del individuo, idea fundamental de este trabajo.

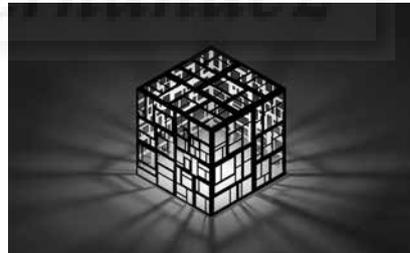
Referentes plásticos:

Los artistas seleccionados utilizan materiales y métodos de creación comunes a los desarrollados en este proyecto.

- Pieter Van den Dorpe, es un arquitecto y diseñador, que desarrolla trabajos interés en relación al estudio que se presenta, en los que utiliza el blanco y formas geométricas como el cubo, en varias de sus obras. Su cromatismo y geometría sirven de referencia en el desarrollo de las piezas de este proyecto.

Cubine, 2014. Diseño a ordenador

Labstoke, 2013. Diseño a ordenador

Artistas que utilizan como recurso plástico el papel:

Saaraliisa Ylitalo y Ann Symes son artistas multidisciplinares y grandes referentes en este proyecto. Ambas desarrollan su trabajo como resultado de la experimentación con papel, lo que incluye también la elaboración artesanal del mismo. Aportan una nueva concepción de este material, ya que deja de ser una forma plana y se convierte en volumen exento. La gama de colores y las formas con las que trabajan, fueron grandes ejemplos para el desarrollo de la obra “Antagonismos iluminados” que forma parte de esta investigación.

Limosna, Saarialiisa Ylitalo, 2011. Papel hecho a mano 9x9x5 cm.

Tazón de papel, Ann Symes, 2014. Papel

Vainas, Ann Symes, 2015. Papel indio echo a mano

Referentes que utilizan la porcelana como material principal en sus obras:

- Jeniffer McCurdy y Cheryl Ann Thomas son ceramistas y escultoras, que desarrollan su trabajo plástico mediante la utilización de la porcelana. En el caso de Cheryl Ann Thomas investiga sobre las curvas de cocción para lograr formas al azar. Crea sus obras partiendo de finos y largos churros que cuidadosamente coloca uno a uno y logra texturas similares a la tela. Las obras de estas artistas inspiraron el comienzo del proyecto y ayudaron a elegir la porcelana como un elemento a desarrollar.

Reliquias 319, 321, 322 y 333, Cheryl Ann Thomas, 2012 Porcelana

Depósito 100, Cheryl Ann Thomas, 2013, Porcelana

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Toda persona se ha preguntado en algún momento de su vida. ¿Quién soy?, pero no sería más interesante preguntarse, porqué eres como eres. Se suele pensar mucho en esa cuestión y cada vez más, te das cuenta de que todo lo que eres se debe al entorno.

Las personas son individuos sociales, individuales, uno solo, según la RAE “algo que no se puede dividir”¹, conclusión que puede resultar fallida, si se tiene en cuenta que se es parte de una sociedad, es decir, se necesitan personas con las que comunicarse y compartir experiencias, lo que tiene una gran influencia en quién se es y se llegará a ser.

Nada más nacer comienza el contacto con la sociedad, y a medida que el individuo crece aprende a adoptar usos y costumbres de otras personas hasta hacerlas propias, este proceso varía según la persona y sus circunstancias, las cuales también influyen.

Estamos enfocados hacia otros seres humanos y la mayoría de las características, como la personalidad, son de un modo u otro influenciadas por la interacción social. El experto estadounidense Gordon Allport define la personalidad como “aquella alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que permite establecer un modo específico de actuar y de pensar”², es decir, la personalidad es el conjunto de decisiones que realizamos, como actuamos.

Una vez el individuo se acostumbra a su entorno, comienza a crear lazos y recuerdos. Estos están vinculados directamente con experiencias, que suelen ser datos de gran importancia personal, que sirven para recordar algo o a alguien. A través de los cuales, se adoptan rasgos, aspectos que el entorno nos muestra y enseña. Ayudan, en cierto modo, a acercar personas en la distancia, transportando vivencias compartidas y a hacer propio lo que han ofrecido en momentos importantes en la vida, siendo indiferente que sean experiencias positivas o negativas.

Todo esto tiene un papel fundamental en la vida de una persona, ya que el ser humano suele vivir recordando, soñando, intentando recordar sensaciones pasadas, buscando un futuro sin dejar atrás el pasado y muy a menudo sin vivir el presente. Intentando parar el tiempo, encapsular, guardar en recipientes esos momentos, somos experiencia, somos recuerdos.

Se crearán un total de 4 piezas, mediante la utilización de papel y porcelana, materiales en los cuales se centrará este proyecto.

Del mismo modo, usando en primer lugar el papel, se crean una serie de 22 piezas que simbolicen, 11 de ellas, recuerdos positivos, y otras 11 recuerdos negativos que a la larga enseñan algo bueno. En conjunto la obra es una agrupación de aportaciones útiles en el crecimiento personal del individuo, siempre se ha dicho que se aprende más de las experiencias negativas que de las positivas.

La siguiente obra está compuesta de cuatro piezas en las que se observan las fases de creación de un cubo, comenzando por dos caras y terminando en cinco. Consta de un esqueleto de madera recubierto de papel de seda. Esta pieza simboliza la evolución del individuo, como pieza a pieza se va formando algo mayor.

El papel pasa a ser un material básico en la investigación junto, a la porcelana, ambos materiales tienen miles de posibilidades de trabajo. En un principio ante la variada gama de papeles en lo que poder elegir, la experimentación se centró en los más dúctiles para lograr mejor adaptación a las obras. La porcelana por otro lado, ofrece la posibilidad de trabajarse en líquido y en pasta, el líquido da mayor registro y menos problemas a la hora del secado.

Usando la porcelana se realizan varias piezas, éstas están ligadas al concepto de recuerdo. Mostrando, con la primera pieza, el momento en el que se rememora una y otra vez un recuerdo agradable, intentando así transportarnos a él, de modo que se genera un cubo utilizando dos de sus esquinas y seis aristas y posteriormente, se encapsulan en una vitrina para así dar ese efecto de recuerdo retenido.

Por último, reutilizando la forma anterior, pero en este caso empleando solo una esquina del cubo, se representa un recuerdo en creación, es decir, el cubo se está formando y el espectador completará la pieza, ya que en ese momento se estará creando un recuerdo.

¹. Definición individuo: Persona considerada independientemente de las demás; Ser vivo animal o vegetal, perteneciente a una especie o género, considerado independiente de los demás; Uno solo; Algo que no se puede dividir.

². Gordon Allport, psicólogo estadounidense impartió clases en la Universidad de Harvard, volviéndose famoso por su teoría de la personalidad, la cual se enfoca sobre el adulto en sí mismo más que en la niñez o las experiencias y emociones infantiles.

4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN.

Las piezas de este proyecto partieron de la experimentación previa con dos materiales semirrígidos, el papel y la porcelana.

El comienzo de la primera pieza, titulada “Antagonismos iluminados”, surgió de la experimentación con diversos tipos de papeles tales como; papel seda, papel japonés y papel pinocho, estos eran los más flexibles y los que más posibilidades aportaban a la hora de trabajar las transparencias. Con ayuda de papel film y cola blanca se consiguen unas láminas resistentes, las primeras solo se hicieron con un tipo de papel, las siguientes con la mezcla de papel seda con pinocho, papel japonés y seda... a estos experimentos se les añadía clavos, betún de Judea, Carburundu y tintes para lograr diversos tonos en el papel. Finalmente se eligieron para 11 de las obras papel japonés color blanco y para las otras 11 papel seda con mezcla de lo numerado anteriormente. Las piezas resultantes de un solo papel serían las relacionadas con un recuerdo positivo, mientras que las piezas creadas con papel seda mezclado se relacionarían con los negativos. Se pensó en formas orgánicas antes de elegir el cubo para esta pieza. Al tener la forma clara, se comenzó a darle tridimensionalidad al papel de una forma limpia, añadiéndole más capas de papel en las juntas de la caja y así conseguir no mostrar divisiones.

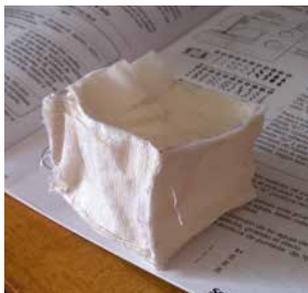
Esta obra se presenta iluminada individualmente, con ello se muestran los matices y secretos que guarda el papel haciendo alusión a lo que esconden los recuerdos.

Primera idea, forma orgánica, saco.

Experimentación con diversos papeles.

Primera prueba con papel pinocho y cosido

Diferentes pruebas

Pruebas con papel japonés color crema y blanco

Papel japonés blanco.

Papel japonés preparado en láminas.

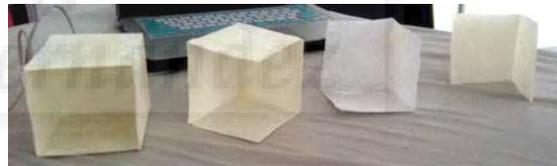

Lámina de papel de seda tratada.

La siguiente pieza fue la más problemática del proyecto. En un principio, siguiendo con la experimentación con papel, la idea era la creación de obra utilizando como técnica el Origami. Después de varios intentos fallidos se tomó la decisión, sin dejar de lado el papel, de cambiar la forma de la pieza. Se llegó a la conclusión de generar una serie de piezas que mostraran un cubo en evolución. Las obras cuentan con una estructura principal de madera recubierta con varias capas de papel, una vez ensambladas todas las piezas. Es una obra muy geométrica que muestra la evolución, el crecimiento personal de un individuo al ir experimentado cosas a lo largo de su vida.

Piezas de origami, primeras experimentaciones

Boceto, maqueta en papel

Estructura sin montar.

Montaje de la obra en madera.

Evolución de la obra, recubierta de papel.

Las siguientes piezas son fruto de la experimentación con porcelana. En primer lugar se experimentó con el material en estado sólido a modo de pasta cerámica, se crearon pequeñas bolsas y recipientes con formas orgánicas, los resultados no eran los deseados ya que este material necesita mucha hidratación a la hora de trabajarlo, de no ser así acababa agrietándose. Por ello se decidió utilizar porcelana líquida, con la que si se puede lograr piezas lisas sin contratiempos, y con un registro perfecto. Para realizar las piezas se creó un molde de escayola de la esquina de un cubo y mediante vertidos se iba creando la obra, varias esquinas se acababan rompiendo por sus partes más finas dada la delicadeza del material, a estas fracturas se les restó importancia ya que el resultado final era el idóneo para otra de las obras del proyecto. Las piezas resultante de dichas esquinas componían una obra sujeta al concepto del recuerdo retenido, ya que los recuerdos que se intentan retener se van deteriorando con el paso del tiempo y cada vez es más difícil alcanzarlos y mantenerlos presentes. La última obra es la más especial del proyecto, ya que el espectador termina siendo parte de la obra. La esquina simboliza la creación de un recuerdo ocurriendo en ese mismo instante.

Primeras experimentaciones con pasta de porcelana.

Molde de escayola

Porcelana vertida en el molde

Esquinas sacadas del molde, sin cocción.

Pieza para ultima hornada.

5. RESULTADOS.

Tras una larga investigación de los materiales, de incidir en su manipulación, en la búsqueda de información, nuevas técnicas, creación de bocetos y cuantiosas pruebas, se puede decir que la experiencia ha sido muy enriquecedora ya que, ha aportado la posibilidad de probar la funcionalidad de varias ideas hasta llegar a las obras finales.

Estas creaciones no han sido fáciles de realizar debido a que los materiales y técnicas no se habían adecuado hasta el momento a la creación de volúmenes escultóricos exentos, ambos elementos han resultado delicados, y en el caso de la porcelana muy quebradiza. No obstante el resultado final de las piezas, ha logrado los objetivos planteados en el proyecto artístico.

Título: “Antagonismos iluminados”

Autor: Claudia González Martínez

Material: Papel seda y japonés

Técnica: Mixta

Medidas: 140 x 20 cm

Año: 2015

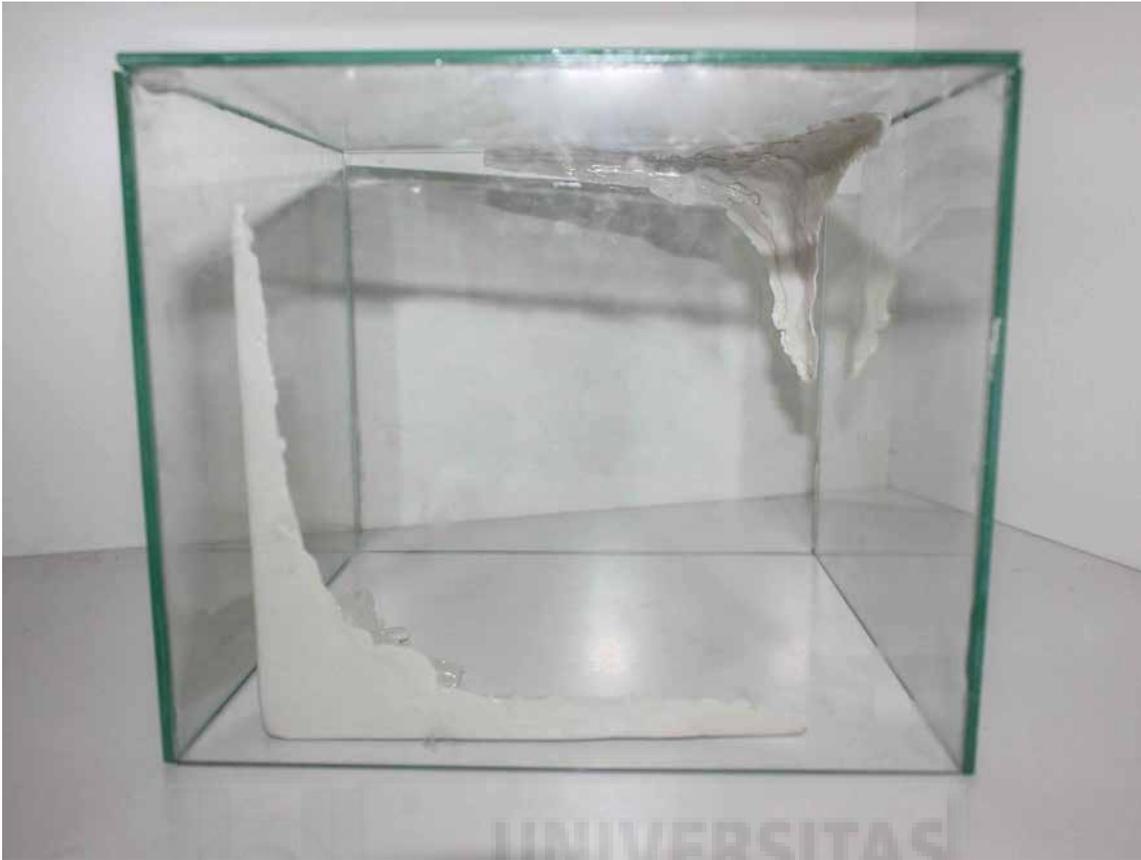
Detalle
Materiales; Papel seda, clavos,
betún de Judea y acuarela color
tierra.

Detalle
Material: Papel japonés.

Título: "Suma y sigue"
Autor: Claudia González Martínez
Material: Madera y papel
Técnica: Mixta
Medidas: Variables
Año: 2015

Título: Recordando.

Autor: Claudia González Martínez

Material: Porcelana

Técnica: Cerámica

Medidas: Variables

Año: 2015

Título: En este mismo instante
Autor: Claudia González Martínez
Material: Porcelana
Técnica: Cerámica
Medidas: 12,5 x 12 x 10,5 cm
Año: 2015

Detalle de la parte central de la obra, *En este mismo instante*

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Gordon W. Allport (2009). La personalidad: Su configuración y desarrollo.
Ed: Herder
- Duncan Hooson y Anthony Quinn (2013) Guía completa del taller de cerámica.
Ed: Promopress
- Anthony Quinn (2008) Diseño de cerámica. Ed: Acanto
- VV.AA. (2010) Papiroflexia arte con papel. Ed: Edimat
- Real Academia española (2014) Diccionario de la lengua española.
Ed: Espasa libros
- J. Francisco Morales (2007) Psicología social.
Ed: S.A Mcgraw-Hill
- Bernardo Moreno Jimenez (2007) Psicología de la personalidad: Procesos.
Ed: S.A Ediciones Paraninfo.
- Claudio Naranjo (2012) 27 Personajes en busca del ser: Experiencias de transformación a la luz del eneagrama. Ed: La llave.

Referencias tomadas de Internet:

- <http://cherylanthomas.com/2002-2003/> (última visita 2/03/15)
- <http://manualidades.innatia.com/c-hacer-reciclado-de-papel/a-como-endurecer-papeles.html>
(última visita 2/03/15)
- <http://es.thefreedictionary.com/recuerdo> (última visita 3/03/15)
- <http://es.thefreedictionary.com/crecimiento> (última visita 3/03/15)
- <http://es.thefreedictionary.com/individuo> (última visita 3/03/15)
- <http://es.thefreedictionary.com/vinculo> (última visita 3/03/15)
- <http://es.slideshare.net/freudianboy/huellas-que-dejamos> (última visita 16/03/15)
- <http://lamenteesmaravillosa.com/los-ex-siempre-nos-dejan-huellas/> (última visita 16/03/15)
- <http://www.definicionabc.com/general/filosofia-2.php> (última visita 16/03/15)
- <http://www.definicionabc.com/?s=Personalidad> (última visita 16/03/15)
- <http://www.ayuda-psicologia.org/2008/08/memoria-y-recuerdos.html> (última visita 16/03/15)
- <http://utopiainfantil.com/2011/07/29/desarrollo-afectivo-1/> (última visita 26/03/15)
- <http://definicion.de/personalidad/> (última visita 30/03/15)
- <http://www.lauriedoctor.com/musings/> (última visita 20/05/15)
- <http://www.annsymes-artist.co.uk/#!paper-bowls/c164h> (última visita 20/05/15)
- <http://jennifermccurdy.com/galleries.shtml> (última visita 27/05/15)

<http://www surfacedesign.org/users/saaraliisa-ylitalo> (última visita 2/ 06/15)

<http://pietervandendorpe.blogspot.com.es> (última visita 10/06/15)

<https://www.pinterest.com> (última visita 15/06/15)

Referencias audiovisuales:

https://www.youtube.com/watch?v=EUAtr8jB_p4

<https://www.youtube.com/watch?v=5NW9QEpgTCs>

