

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

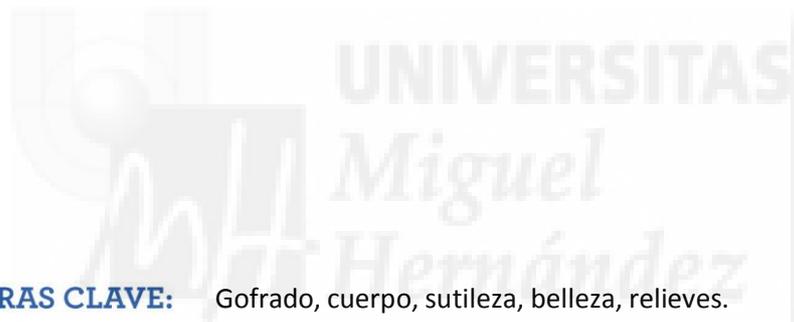

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *Kalón*

ESTUDIANTE: Marina Payá Peinado

DIRECTOR/A: Antonio Navarro Fernández

PALABRAS CLAVE: Gofrado, cuerpo, sutileza, belleza, relieves.

RESUMEN: Trabajo de Fin de Grado basado en la abstracción del cuerpo, compuesto por imágenes en las que se puede apreciar una belleza estética sin necesidad de comprender lo que aparece en ellas. Para la creación de dichas imágenes, dentro del grabado calcográfico, la técnica escogida es el gofrado en plancha de cobre. Cada matriz está creada desde un referente fotográfico de desnudo.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 6

2. Referentes

7 - 8

3. Justificación de la propuesta

9 - 10

4. Proceso de Producción

11 - 16

5. Resultados

17 - 20

6. Bibliografía

21 - 21

El parentesco que existe entre un dibujo y una escultura carece de fronteras precisas. De hecho se puede afirmar que un dibujo es una escultura mínima, al igual que podría decirse que una escultura es un dibujo excesivo¹.

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

El tema de la línea de trabajo es la belleza que se encuentra en el cuerpo humano, la sutileza que se aprecia en las curvas de un desnudo y la atracción que crea en el espectador. En este caso se trata de una belleza formal, aunque realmente la belleza no se limita a unos rasgos externos.

Este proyecto es el resultado de una serie de experimentaciones personales en las que se ha seguido un proceso de cambios desde la fotografía, pasando por la escultura y la pintura, hasta finalmente el Gofrado. Esta técnica permite crear un ritmo en sus imperfecciones y ayuda a desdibujar las formas de los cuerpos que aparecen, perdiendo la claridad de la fotografía.

Las imágenes que componen la obra son cuatro. En todas ellas aparece un torso pero mostrado en una postura diferente en cada matriz. Los referentes fotográficos son dos de mujer y dos de hombre, llevados hacia la abstracción. Para la creación de las matrices en su proceso se ha texturizado más notablemente la zona del cuerpo para diferenciarlo del fondo de la imagen.

A la hora de la estampación se utiliza una tinta que mantenga esa sutileza que pretende transmitir la obra. Para ello se elige una mezcla de tinta blanca y un poco de tinta plata sobre papel claro, súper Alfa, suavizando formas y permitiendo que la imagen se integre en el papel, resaltando la sutileza de las formas creadas mediante el Gofrado.

¹ Monedero Isorna, J.A. Actas del I Congreso EGA, Sevilla 1986. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1986.

Objetivos

- Crear mediante el Gofrado una serie de imágenes que consigan un nivel de abstracción que sugiera una realidad oculta pero sin perder su esencia.
- Mantener la atracción que provoca la belleza de un desnudo en las imágenes creadas.
- Conseguir transmitir sutileza y sensibilidad con el color y la armonía de las formas.
- Lograr expresar el concepto del proyecto mediante el grabado calcográfico.
- Generar una evolución haciendo uso de la fotografía como herramienta creativa trascendida al Grabado mediante la técnica del Gofrado.

2. REFERENTES

El gofrado es un proceso que consiste en producir un relieve en la matriz que una vez estampado queda reflejado en el papel. En su origen se utilizó para estampar en seco las cubiertas de los libros, así como en la impresión en Braille. Se crea tanto de matrices en hueco como en relieve. Un sello de cerámica del siglo XV a.C. ya se basó en esta técnica, pero los primeros ejemplos en la gráfica pertenecen a la estampa japonesa de Harunobu en 1764. Utamaro la utilizó en el siglo XVIII, en Occidente también utilizado por el escultor Alexandre Charpentier, Pierre Courtan que hizo papel sobre la propia matriz, y más tarde potenciado por Hayter. En los años 50 del siglo XX, Pierre Soulages jugó con los efectos lumínicos de sus estampas. También Raoul Ubac jugó con los efectos tridimensionales del gofrado; y Étienne Hadju ilustró un texto de Heráclito. Se unen a ellos con la utilización del gofrado como técnica trabajada entre artistas de la época: Lucio Fontana, Omar Rayo y Gabor Peterdi.

Fig.1. Étienne Hadju. Canción, 1968. Estampa original, gofrado, firmada y fechada al lápiz por el artista, extraída del libro "Vingt-deux poèmes" de Jean Cassou. Ed. Erker, St-Gallen

Después de nombrar varios artistas que han utilizado esta técnica, hay que nombrar a un arquitecto y fotógrafo cuya obra estimuló la elección y ejecución de este proyecto.

Como mis intereses se basan en simplificar la belleza del cuerpo humano que se diluye en su acercamiento a la abstracción, la serie "Carré Blanc" de Eric Marrian, mostrada por primera vez en 2005, analiza el volumen y geometría del cuerpo utilizando únicamente un contraste de blanco y negro con el cuerpo y el fondo. Es tanto un referente visual como temático, ya que logra expresar en sus fotografías juegos de inteligencia, curvas interrumpidas con sus rincones y ángulos, desnudos despojados de erotismo sin ser obscenos. Lo que aporta una densidad y una textura al cuerpo que se acerca al surrealismo y resalta el fragmento sobre el todo.

Fig.2. Eric Marrian. Serie "Carré Blanc", 2005. Fotografía.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Una razón evidente de que muchos no tengan un sentimiento apropiado de la belleza es la falta de esa delicadeza de la imaginación necesaria para ser sensible a las emociones más sutiles. Cada cual pretende tener esa delicadeza, habla de ella y quisiera regular a partir de ella todo gusto o sentimiento. David Hume²

Esta investigación está estrechamente relacionada con la cita de Hume, mi trabajo intenta representar esa sutileza de la que él habla mediante los detalles que podemos observar en las piezas finales.

Durante distintas épocas, se ha relacionado lo Bello con lo Bueno y tendemos a considerar bueno aquello que querríamos poseer o lo que la sociedad nos guía a valorar. Un ejemplo de ello puede ser la publicidad o los medios de comunicación. El ideal griego de la perfección lo representaba *Kalokagathia*, unión entre *kalón* (lo bello) y *agathón* (lo bueno). Lo que está claro es que a lo largo de la historia siempre ha habido cánones estipulados, al igual que ocurre en la actualidad. Estas imágenes reivindican que no son necesarios dichos cánones para representar la belleza que todo cuerpo humano puede poseer. Pero para analizar y resolver las cuestiones relativas a la belleza y al arte en general, nos ayudaremos de una rama de la filosofía dedicada a ello, la Estética.

El primero en tratar en profundidad un tema desde el punto de vista estético fue Platón. Para él, la belleza, traducida como *Kalón*, es una idea que se refleja en las cosas. Lo que nos gusta, lo que suscita admiración y atrae la mirada, nos lleva más allá de la apariencia inmediata. El objeto es bello porque satisface los sentidos, en especial a la vista y al oído, pero también el tacto, otro sentido imprescindible para apreciar los volúmenes y texturas.

Hasta finales de la década de 1960, las imágenes de cuerpos eran principalmente de cuerpos femeninos tomadas por hombres. El desnudo fotografiado seguía en gran medida las convenciones académicas heredadas del arte clásico, en especial en Europa. Sin embargo, en la desestabilización social de aquella década se gestarían las bases de una nueva forma de ver el cuerpo humano³.

Por otro lado, en el caso del cuerpo humano también son importantes las cualidades del alma y del carácter: una belleza espiritual que es percibida con los ojos de la mente más que con los del cuerpo. Por su significado, *Kalón* es la palabra elegida para poner título a esta obra porque resume perfectamente la intención del trabajo que nos ocupa.

² Umberto Eco (2004). *Historia de la Belleza*.

³ Pascal Baetens (2007). *FOTOGRAFÍA DESNUDO: El arte y la técnica*. Gran Bretaña. Pág 24.

Este proyecto puede entenderse como un proceso evolutivo de acuerdo con las nociones de sutileza, armonía y belleza del autor. En la serie *“Carré Blanc”*, de Eric Marrian, para conseguir mayor definición de las formas utiliza sobretodo los contrastes de piel blanca y fondo negro. En ello nos hemos basado para crear las piezas finales. Se utiliza el contraste de las luces y sombras creadas en las fotografías de detalles del cuerpo humano tomados desde un primer plano, haciendo hincapié en la textura. El sentido del tacto “visual”, como hemos dicho anteriormente, es importante para percibir completamente el volumen. Esto marca la gráfica escogida, el gofrado. Sin embargo, la imagen del grabado tiene un contraste mucho más débil texturizando el cuerpo y dejando más plano el fondo, aporta una serenidad transmitida con la suavidad del tono utilizando la mezcla de tintas, blanca y plata.

El objetivo de esta obra es encontrar la belleza en el cuerpo, como son los torsos que aparecen en ella. Mi fijación en este tema es el resultado de la importancia que adquiere en la sociedad y en la vida (terrenal) hablar de una belleza humana incompleta. Lo incompleto es algo diferente y este motivo lo hace especial, algo que no todo el mundo es capaz de apreciar. Por ello la idea de escoger zonas del cuerpo y no cuerpos enteros.

Hoy en día es más común ver un cuerpo desnudo, pero esta obra va más allá, quiere que el espectador encuentre el cuerpo que hay en cada imagen, buscando sus volúmenes y formas que intentan perderse hacia la abstracción.

“El arte completa lo que la naturaleza no puede terminar. Por el artista conocemos los objetivos inalcanzados de nuestra naturaleza” -Aristóteles⁴

⁴ Clark, Kenneth (1996). *El desnudo. Un estudio de la forma ideal*. Alianza, Madrid.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para la realización de los cuatro grabados, se empieza por hacer varias series de fotografías y poder elegir las cuatro finales. Para ello se eligió a un hombre y a una mujer, y se seleccionaron dos imágenes de cada sesión fotográfica con cada uno.

En las cuatro imágenes, dos verticales y dos horizontales, aparece la figura, pero cada una con una postura diferente. Las fotografías han sido retocadas con *Illustrator* y *Photoshop*, para poder visualizar con mayor precisión los contrastes y decidir el número de mordidas que llevaría cada matriz.

Cada plancha de cobre tiene unas medidas de 55 x 35 x 0,2 cm. Todas las matrices rondan entre las 12 y 15 horas de mordida total, y suman entre 3 y 5 mordidas, varía según la imagen de cada plancha por la profundidad que necesite. Para mayor comodidad y velocidad a la hora de hacerse las mordidas, se utilizaron las cubetas de Percloruro férrico verticales.

Al haber escogido el Gofrado de mordida profunda, que la estampa de la imagen se forma por masas en relieve sobre la matriz de cobre, se necesita un barniz que resista las largas mordidas en el ácido, por eso se utiliza el "barniz seis". Para asegurarse de preservar bien las zonas elegidas se aplica con pinceles y brochas de distintos tamaños. Una parte importante es la de cubrir bien la parte posterior de cada plancha, se hicieron varias pruebas para comprobar cual funcionaba mejor y se optó finalmente por el recubrimiento con plástico adhesivo.

Para hacer la primera mordida en el mordiente se comienza tapando la figura al completo dejando el fondo sin cubrir para que tenga esta mayor profundidad. Después de unas seis horas en el mordiente, se saca la plancha y se limpia para retirar el barniz de la figura y ya se va aplicando de nuevo de menos a más, de las partes que queremos que permanezcan intactas o que se muerdan menos tiempo a las profundas como es el fondo. En la aplicación de esta parte del barniz es cuando se ha querido probar con la texturización de la imagen con pinceles más duros e ir retirando parte del barniz y que se vea la pincelada. Se suman las horas en cada mordida para controlar y que no lleguen a hacerse agujeros en las planchas. Una vez realizado el número de mordidas deseado se limpia bien la plancha y se hace una prueba de estado para ver si hay zonas para retocar.

Fig. 3. Matriz 1. Gofrado. Plancha y detalles. 55 x 35 cm.

Fig. 4. Matriz 2. Gofrado. Plancha y detalles. 55 x 35 cm.

Fig. 5. Matriz 3. Gofrado. Plancha y detalles. 55 x 35 cm.

Fig. 6. Matriz 4. Gofrado. Plancha y detalles. 55 x 35 cm.

Después de retocar las planchas que fueran necesarias se procede a la estampación. Para ello utilizamos una mezcla de tinta blanca con un poco de plata, después de probar con solo tinta blanca, o demasiado tinta plata en pruebas anteriores. Para aplicar la tinta se utiliza los rodillos, aunque también se probó a *la poupéé*. Para que la tinta se quede solo en la parte superior de la plancha utilizamos un rodillo duro.

El papel utilizado es super alfa humedecido entre plásticos y espolvoreando agua en cada papel por las dos caras y se amontonan para mantenerlos húmedos. Cuando ya tenemos el papel con la humedad deseada y la plancha entintada, procedemos a estampar con la presión adecuada del tórculo, lo cual también debemos controlar perfectamente, para que el relieve del gofrado, ya que no tiene tinta en toda la plancha, se marque en el papel adecuadamente.

5. RESULTADOS

Este trabajo de Fin de Grado, termina teniendo forma mediante cuatro estampas de gofrado, con una mezcla de tinta blanca y tinta plata, en papel súper alfa de 57 x 75 cm. Para ello se han utilizado cuatro matrices de cobre de 35 x 55 centímetros cada una y un grosor de 2 milímetros.

Para la presentación de la obra se ha optado por enmarcar cada estampa final por separado. Es una obra abierta, sin duda siendo el germen de mi trabajo el cual ha encontrado una herramienta de ejecución idónea.

Por ello consideramos que la obra tiene total relación entre el tema y la técnica, ya que te permite visualizar relieves igual que el cuerpo los tiene, con una sutileza para la apreciación de cada cuerpo.

Fig. 7. *Kalón I* (2015). Grabado Calcográfico, Gofrado. Plancha de cobre. 75 x 55 cm.

Fig. 8. *Kalón II* (2015). Grabado Calcográfico, Gofrado. Plancha de cobre. 75 x 55 cm.

Fig. 9. *Kalón III* (2015). Grabado Calcográfico, Gofrado. Plancha de cobre. 75 x 55 cm.

Fig. 10. *Kalón IV* (2015). Grabado calcográfico, Gofrado. Plancha de cobre. 75 x 55 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Canción, (1968). Estampa original, gofrado, firmada y fechada al lápiz por el artista, extraída del libro "Vingt-deux poèmes" de Jean Cassou. Ed. Erker, St-Gallen [en línea]
URL: <http://www.mchampetier.com/Cancion-Estampa-original-firmada-Hajdu-Etienne-56008-nuevo.html> [última consulta: 6/08/2015]

- Clark, Kenneth (1996). *El desnudo. Un estudio de la forma ideal*. Alianza, Madrid. ISBN 84-206-7018-9.

- *Glosario estética*. [en línea]
URL: <http://cibernous.com/glosario/alaz/estetica.html> [última consulta: 23/08/2015]

- Pascal Baetens (2007). *Fotografía desnudo. El arte y la técnica*. Editorial, H.BLUME. Gran Bretaña. Pág 24

- Umberto Eco (2004). *Historia de la Belleza*. [en línea]
URL: <https://drive.google.com/file/d/0Bw-3yPOp2B3dbHFpU0FfN2dVVTg/edit?pli=1> [última consulta: 23/08/2014]

- Umberto Eco (2004). *Historia de la fealdad*. [en línea]
URL: <https://objetoposmo.files.wordpress.com/2014/09/historia-de-la-fealdad.pdf> [última consulta: 18/08/2015]