

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

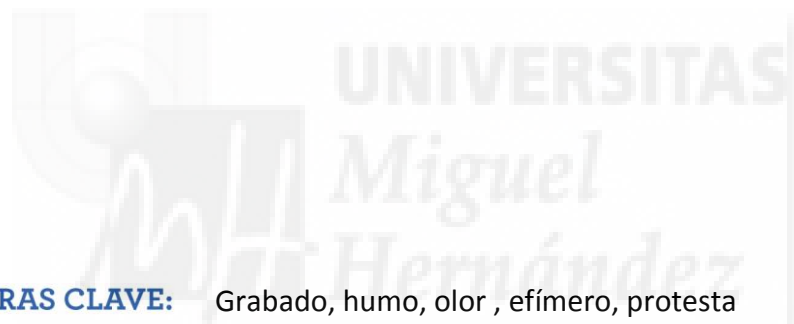

MENCIÓN: Artes Plásticas o Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Rubén Martínez Sánchez

DIRECTOR/A: Alfonso J. Sánchez Luna

PALABRAS CLAVE: Grabado, humo, olor , efímero, protesta

RESUMEN: La obra expone el problema social que se refiere al uso de la vista para todos los quehaceres cotidianos. Se intenta materializar un medio intangible como es el olor mediante el grabado calcográfico y se acompaña la idea con la aromatización de la obra para hacer ver que no toda la información que podemos obtener a partir del sentido de la vista.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

05 - 05

2. Referentes

06 - 07

3. Justificación de la propuesta

08 - 08

4. Proceso de Producción

09 - 10

5. Resultados

11 - 17

6. Bibliografía

18 - 18

1.1. PROPUESTA

Partiendo de una visión personal y desde un punto de vista cultural, desde nuestra niñez se nos ha enseñado que el ser humano es un ser visual, movido por todo aquello que vemos y simplemente capaz de pensar y razonar a partir de imágenes.

Si bien esto es cierto, también es que culturalmente nos han formado así. Bajo nuestro punto de vista esto es algo impuesto por un estado capitalista en el que el objeto debe entrar por los ojos al sujeto, cuanto más agradable es a la vista y cuanto más se ajuste a los cánones visuales que nos fueron enseñados desde la infancia mejor será este objeto para nosotros.

Por ello el presente trabajo se desarrolla alrededor de aquello que consumimos sin saber que realmente el producto original no es importante por su exterior sino por las cualidades que hay más allá de lo que la información recogida por la vista nos puede proporcionar.

Por descontado, esta cuestión se traslada al arte y a la forma en que consume arte la mayor parte de la sociedad bajo el dogma de fe, el arte se mira pero no se toca. Ya que la mayor parte de la gente que no tiene relación con el mundo del arte cuando va a la casa de cultura local tiene por norma incluso respetar un límite desde el que poder observar obra.

En concreto nos hemos centrado en el sentido del olfato como receptor de las piezas, puesto que es el sentido que culturalmente menos desarrollamos y el más importante para el consumo. Ya que este sentido nos proporciona información sobre el estado de los productos que a simple vista no podemos apreciar.

Por ello el trabajo objeto de nuestra propuesta consta de una serie de grabados calcográficos en los cuales se han buscado la figuración física del olor mediante el humo y se ha intentado dotar a los mismos de olor. Presentados en tres libros de artista cada uno de los cuales tendrá un olor, regaliz, menta y te con membrillo. Conseguídos mediante los baños del papel calcográfico con la esencia extraída de las infusiones antes nombradas.

1.2. OBJETIVOS

-El artista quiere cuestionar al receptor la idea de que la vista es el sentido receptor del arte, haciéndole reflexionar mediante la obra sobre la posibilidad de que el sentido del olfato pueda proporcionarle mayor información de la misma.

-Provocar en el consumidor de arte un primer contacto con la obra en el que reine el desconcierto para dejar más adelante el camino allanado para que abra la mente y piense acerca de lo que se le está presentando y en qué forma.

-Siguiendo ambas intenciones hacer despertar al consumidor del sueño en el que se le ha sumergido desde el comienzo de su enseñanza para que sea capaz de obtener más información de la que se le quiere proporcionar bajo el maquillaje del consumismo. Para así cortar uno de los hilos que nos convierten en marionetas con el cerebro impoluto de pensamientos, algunos que no sean los impuestos, incapaces de crear algo por nosotros mismos.

-Se hace hincapié en la búsqueda de iconizar el olor, es decir plasmar de forma física aquello incorpóreo mediante el grabado.

2. REFERENTES

Son muchos los artistas que van más allá de la vista. Y para con el tema político que se trata en nuestra obra creemos que todos, de una forma u otra, acogen esta ruptura con lo impuesto. A partir de 1960 se crea una nueva forma de arte, las instalaciones, cuya forma de ser incorporan cualquier medio para crear una experiencia visceral o conceptual en un ambiente determinado. Esto hace posible que el olor pueda empezar a formar parte del arte contemporáneo ya que obviamente es capaz de abrir un camino en la dirección ligada a este proyecto.

Los referentes relacionados con lo anteriormente nombrado, que han formado parte en el desarrollo del proyecto objeto son:

Ernesto Neto (Río de Janeiro, Brasil 1964), conocido artista, es un arquitecto de instalaciones donde puedes tocar y oler, no solo observar. Crea espacios abstractos visualmente dejando paso al desarrollo de los otros sentidos ya sea el olfato o el tacto. Bajo nuestro punto de vista crea laberintos de experiencias que van más allá de lo que uno pueda imaginar cuando aún no ha descubierto el arte.

Maki Ueda (Tokio, Japón 1974) trata por completo el tema del olor como objeto del arte. Trata de obtener los olores de nuestro entorno para así trasladar al receptor a momentos cotidianos. Cuanto menos es sorprendente el hecho de poder obtener esencias que van más allá de las de las producidas por infusiones herbales.

Sissel Tolaas (Stavanger, Noruega 1959) tiene un enfoque químico del asunto esto me parece realmente interesante porque utiliza simples cartoncillos como en las perfumerías. Pero crea sus olores químicamente exponiendo que cualquier cosa por calculada que sea, como la química, puede desembocar en arte.

En cuanto al grabado he escogido a una serie de artistas como referentes debido a su basta experimentación en el campo y a su capacidad de abstracción.

Antoni Tàpies (Barcelona, España, 1923-2012) su enfoque experimental del grabado y su trazo libre y abstracto están cuanto menos relacionados con el desarrollo de este trabajo, pues el artista en cuestión consigue un impacto importante sus grabados por su color y su forma pese a la utilización de colores oscuros, neutros o tierras.

Paul Gauguin (París, Francia, 1848-1903) de este artista cabe destacar su trazo fuerte e intenso, sus figuras en grabado, la intensidad de los negros y sus minuciosos contornos.

Ernesto Neto Variation on Color Seed
Space Time Love (2009)

Maki Ueda Workshop (2008)

Sissel Tolaas
Without borders NOSOWAWE (2003-200)

Paul Gauguin Woman with Mangoes, Tired
(1898) Xilografía, 16'2x 29 cm.

Tápies Antoni Petjada i signatures (1982) Aguafuerte, Aguatinta, 49'5 x 35'5 cm

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Hay dos elementos identificables en la obra como algo efímero: el humo y el olor. Son dos elementos clave en el desarrollo del sentido del olfato, parte importante del sistema cognitivo del ser humano.

Cualquier persona es capaz de identificar elementos cotidianos mediante el sentido del olfato pero normalmente no es el sentido utilizado a diario debido a la imposición del sentido de la vista como principal. El humo es por excelencia un portador de olor claro ya que proviene de la consumición por calor de un objeto.

Por tanto como objeto físico de nuestro trabajo el humo es el icono, aquello visible para dar forma a la obra. Convertiremos el humo en la clave para identificar al olor (propiedad constitutiva del humo), objetivo principal de la obra definitiva.

Esta idea es el punto de partida ya que la complicidad de ambos elementos es capaz de aportar la sensación de un objeto efímero a la par que invita a utilizar no solo la vista para ver el objeto sino también el olfato para identificar el sujeto oculto e inesperado, el olor.

Muchos artistas han utilizado el olor como guinda del pastel dar de un significado oculto y/o complementario a su obra como Ernesto Neto, Maki Ueda, Sissel Tolaas anteriormente nombrados como referentes.

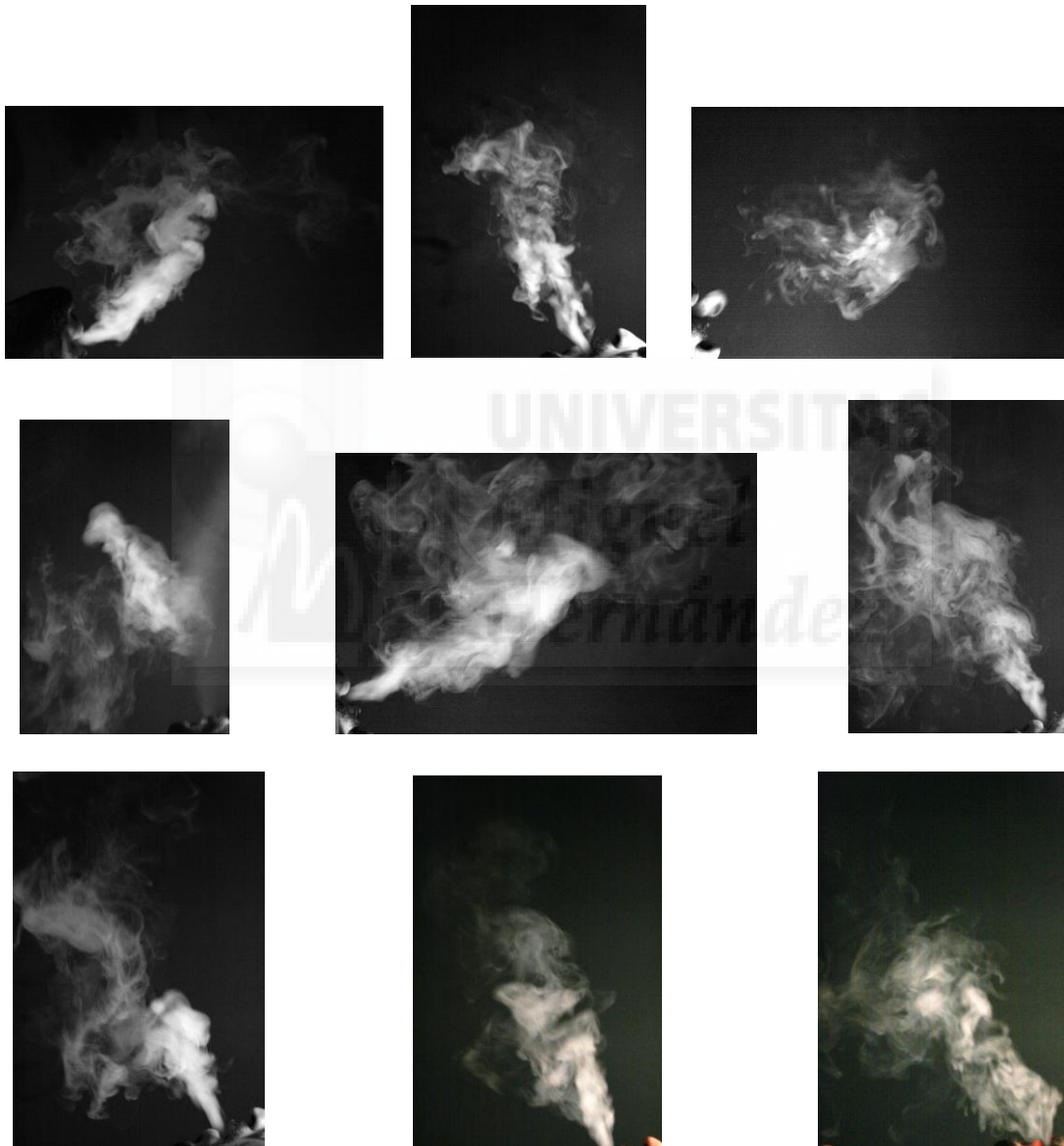
Este trabajo no es tanto una protesta, sino una invitación al sujeto receptor a utilizar sus sentidos para percibir aquello que la vista no puede decirle. Provocando una búsqueda de desarrollo olfativo, de la capacidad de identificar aquello que no se comunica de forma estética.

Por otra parte no cabe duda de que la obra tiene un tono político-social ya que mediante la educación impuesta se nos invita desde la infancia a aprender colores, formas geométricas, números, etc. Pero contadas veces se nos invita a desarrollar el sentido del olfato o del tacto. Y esto no es más que la manera que tiene el sistema capitalista de enseñarnos la forma en la que más adelante se nos presentará aquello que se nos ofrece. Como ejemplo más obvio es cómo se nos venden los perfumes, que al no poder mostrarnos el producto, se nos muestra un grado de perfección canónica que poco tiene que ver con lo que auténticamente se vive en la realidad.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1. Bocetos

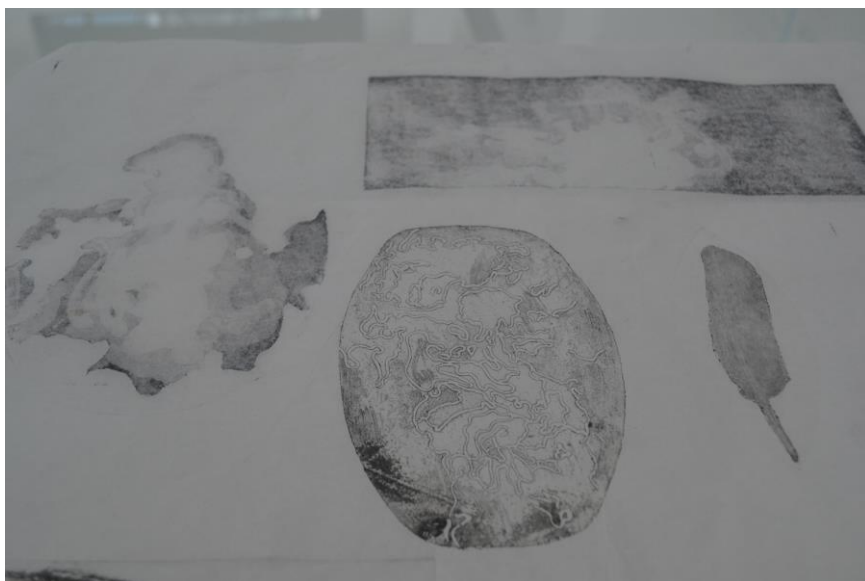
El punto de partida del presente trabajo es una serie de fotografías hechas por el autor en las cuales el objeto a fotografiar es el humo. Dicha base se desarrolla mediante bocetos que van tomando forma en una serie de grabados. En éstos la forma será determinante a la hora de escoger que tipo de técnicas según el grado de sugerencia formal, en una búsqueda del mayor grado de complicidad entre abstracción y figura en la imagen del humo.

Selección de fotografías tomadas como bocetos.

4.2. Desarrollo del proceso

En el caso de los grabados se ha escogido unas tintas oscuras y terrosas. Y un papel del grosor apropiado para poder impregnarlas de una forma efectiva con las esencias escogidas. Las matrices son unas fusiones de diferentes técnicas como son punta seca, gofrado, aguafuerte y colagraf entre otras y en diferentes materiales como PVC, arraglás, cobre y madera. Las tres esencias escogidas son regaliz, menta y té con membrillo, producto de la repetida infusión de las mismas hierbas en agua destilada.

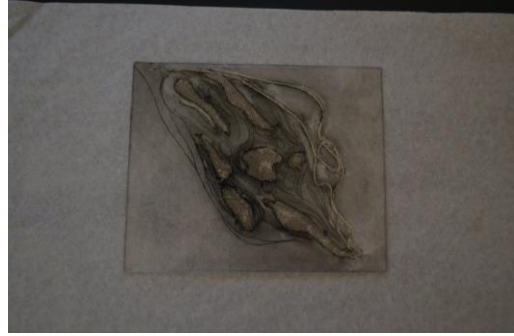

Imágenes del proceso de estampado de las matrices.

5. RESULTADOS

Como resultado hemos obtenido una serie de matrices de formato pequeño. Hemos partido de matrices que de forma autónoma son obras independientes por sí mismas, aunque cada una de ellas ha dado paso a la siguiente en una búsqueda de imágenes que parten de las del del humo obtenidas en las fotografías.

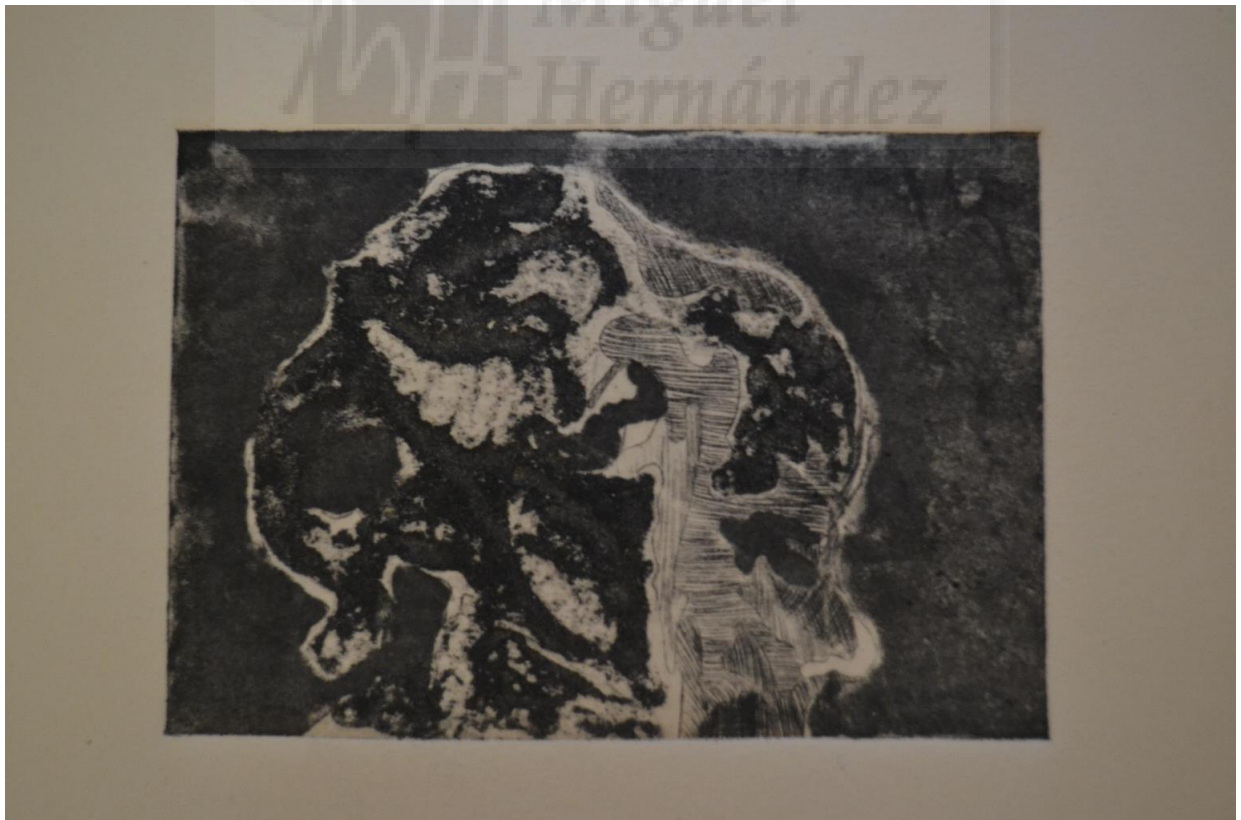
5.1 Matrices

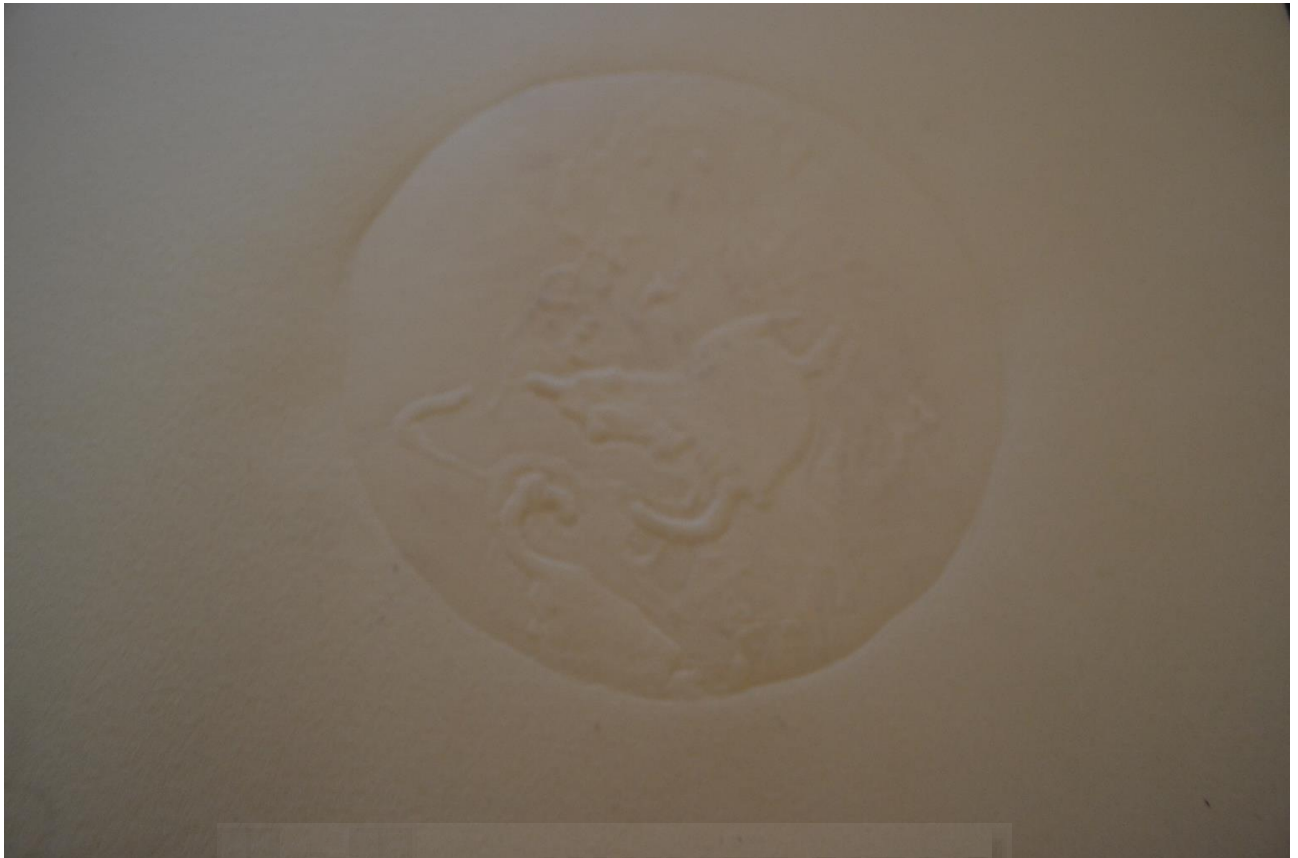
5.2. Pruebas de artista

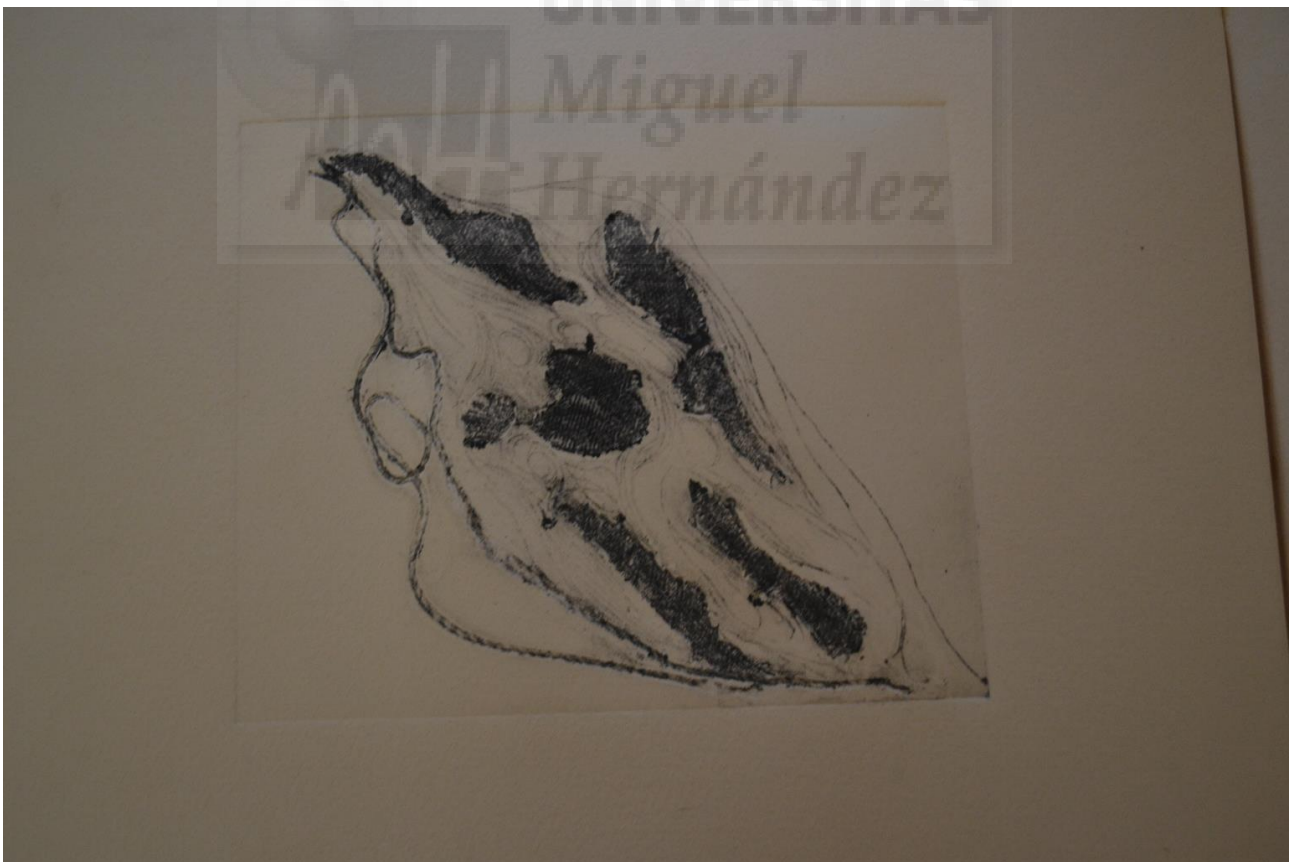
Forma 1(2015), grabado calcográfico; Gofrado, punta seca y barniz blando, 25x 33cm

Forma 2 (2015), grabado calcográfico; Punta seca y carborundum, 25x 33cm

Forma 3 (2015), grabado calcográfico; Xilografía con DREMEL, 25x 33cm

Forma 4 (2015), Grabado calcográfico; colagraf y punta seca, 25x 33cm

Forma 5(2015), grabado calcográfico; Punta seca y carborundum, 25x 66cm

Forma 6(2015), grabado calcográfico; aguafuerte al barniz blando-maculatura y gofrado, 25x 33cm

Forma 7(2015), grabado calcográfico; carborundum, 25x 33c

Forma 8 (2015), grabado calcográfico; gofrado y aguatinata, 25x 33cm

5.3.Obra definitiva

Portada del libro con olor a regaliz

Portada del libro con olor a menta

Portada del libro con olor a te de membrillo

Libro de artista

6. BIBLIOGRAFÍA

- CHAMBERLAIN, Walter. Manual del aguafuerte y grabado. Madrid: Blume, 1988.
- MARTÍNEZ MORO, Juan. Un ensayo sobre grabado (a finales del siglo XX). Santander: Creática, 1998.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Madrid: Cátedra (col. "Cuadernos Arte"), 1976.
- SÁNCHEZ LUNA, Alfonso J. Apuntes de la asignatura Grabado experimental y objetual. Cuarto curso. Grado en Bellas Artes. Procesos de experimentación calcográfica: los sistemas sustractivos como medios de expresión, Grabado por aditivos.

