

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: EVA MARIA ORTUÑO REDONDO

DIRECTOR/A: RAQUEL GEMMA PUERTA VARÓ

PALABRAS CLAVE: INFLEXIÓN, ESCULTURA, TIEMPO, TEXTURAS, GEOMETRÍA

RESUMEN: El proyecto nace desde la experiencia personal y desarrolla los puntos de inflexión, como los acontecimientos de la vida que modifican la esencia del ser, su entorno y su filosofía de vida.
A través de la geometría y de las características de los materiales, se generan estructuras estables y casi traslúcidas, transmitiendo así la fragilidad y crecimiento que estos puntos de catarsis y puesta a cero, provocan en el individuo a lo largo de su vida.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 5

2. Referentes

6 - 10

3. Justificación de la propuesta

11 - 12

4. Proceso de Producción

13 - 15

5. Resultados

16 - 23

6. Bibliografía

24 - 24

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

Un punto de inflexión, técnicamente, “es un punto donde los valores de x de una función continua pasan de un tipo de concavidad a otra”¹. También se puede decir que es el “torcimiento o comba de algo que está recto o plano”². Este punto puede ser positivo o negativo en valores de representación.

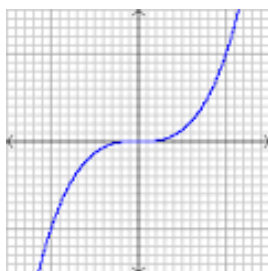

Fig.1. Punto de inflexión en el punto (0,0)

La vida no es más que una sucesión continua e imparable de acontecimientos en el tiempo que siempre va hacia adelante, nunca para. Los hay positivos y negativos, pero entre todos ellos hay algunos que dejan huella especial en el camino. Son aquellos que producen giros, ya sean esperados o inesperados, que hacen que el rumbo cambie, las perspectivas, la forma de afrontar el nuevo futuro y de cómo se valora el pasado. Modifican la esencia del ser, aquello que se es por existir, “lo que un individuo es”, según Aristóteles³ y, por ello, también el entorno y la filosofía de vida.

Estos cambios son puntos de Inflexión, de catarsis, de inversión o de puesta a cero, donde todo lo que era de un modo transmuta modificando lo más íntimo del ser. Son momentos de fragilidad e inestabilidad donde algo hace ¡crac!⁴, y a partir de ahí se produce una transformación.

Es importante en el desarrollo del individuo la influencia social y cultural de la zona de origen, así como la necesidad de reconocer que se pertenece a un lugar.

¹ Pastor Fernández, A.; Arranz Muñoz, F.; Baños Contador, J.J.; Asensio Moreno, M.; Rufo Bazaga, M.J.; Sanz Sanz, M.J. (1999). Matemáticas 2º Bachillerato Ciencias y Tecnología. León. Ed. Everest, S.A.

² RAE. Diccionario de la Lengua Española (2014). Madrid. Ed. S.L.U. Espasa Libros.

³ Aristóteles. (2006). Poética. Madrid. Alianza Editorial.

⁴ Onomatopeya de crujido. Gasca, L.; Gubern, R., (2008) Diccionario de onomatopeyas del comic. Madrid. Ed. Cátedra.

A través de la utilización de formas estables y de los materiales como la madera, la cuerda y el hilo, se busca transmitir estos giros personales, así como los cambios de rumbo que se experimentan a lo largo de la vida. Todo ello estará influenciado por la luz, los colores cálidos y las materias primas de la zona mediterránea. Son factores que marcarán el medio de expresión. Se trata, por tanto, de un proyecto con cierto carácter autobiográfico.

OBJETIVOS:

- Experimentar con elementos que respondan a la materialización plástica de los puntos de inflexión.
- Utilizar el símbolo del reloj de arena como reinterpretación del tiempo en el que se producen los puntos de inflexión.
- Desarrollar módulos de expresión mediante formas geoméricamente estables pero visualmente frágiles y translúcidas.
- Reafirmar el sentimiento de pertenencia al lugar de origen como medio de expresión en el uso de materiales.
- Profundizar en los acontecimientos vividos con un objetivo terapéutico.

2. REFERENTES.

Temáticos

Los referentes temáticos en los que se apoya el proyecto son los puntos de inflexión, el tiempo y la línea, que se trabajarán mediante la conceptualización. Los puntos de inflexión y la línea serán tratados desde la geometría matemática y el tiempo, plásticamente, a través de la forma del reloj de arena.

Visuales

Los artistas seleccionados utilizan los medios de creación que se aplicarán en las piezas siendo estos la variación y la conceptualización. Además, tienen la geometría como denominador común y como característica destacada en el desarrollo del proyecto.

Variación:

- Rebeca Ward, artista estadounidense, explora, en su obra, el espacio con cintas y tiras que se mueven y retuercen por él creando un recorrido. Genera volúmenes tridimensionales con colores y texturas siendo la luz de gran importancia en su trabajo. Tanto los recursos formales (formas e importancia textural), como la geometría volumétrica, están ampliamente relacionados con el proyecto.

Fig.2. Rebecca Ward: *Quiet Arches, Shivering Tents* (2009), Instalación.

Conceptualización:

- Antoni Gaudí, arquitecto catalán. Su obra muestra cierto cuestionamiento entorno al concepto de gravedad como se puede apreciar en sus columnas helicoidales de la Cripta de la Colonia Güell, situada en el término municipal de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Para Gaudí la naturaleza muestra las estructuras más idóneas para la construcción, que se reflejan en formas geométricas regladas⁵. Estas formas transmiten inestabilidad visual siendo pilares de carga al igual que los puntos de inflexión a desarrollar, que serán estructuras aparentemente frágiles, pero de esqueleto estable y firme.

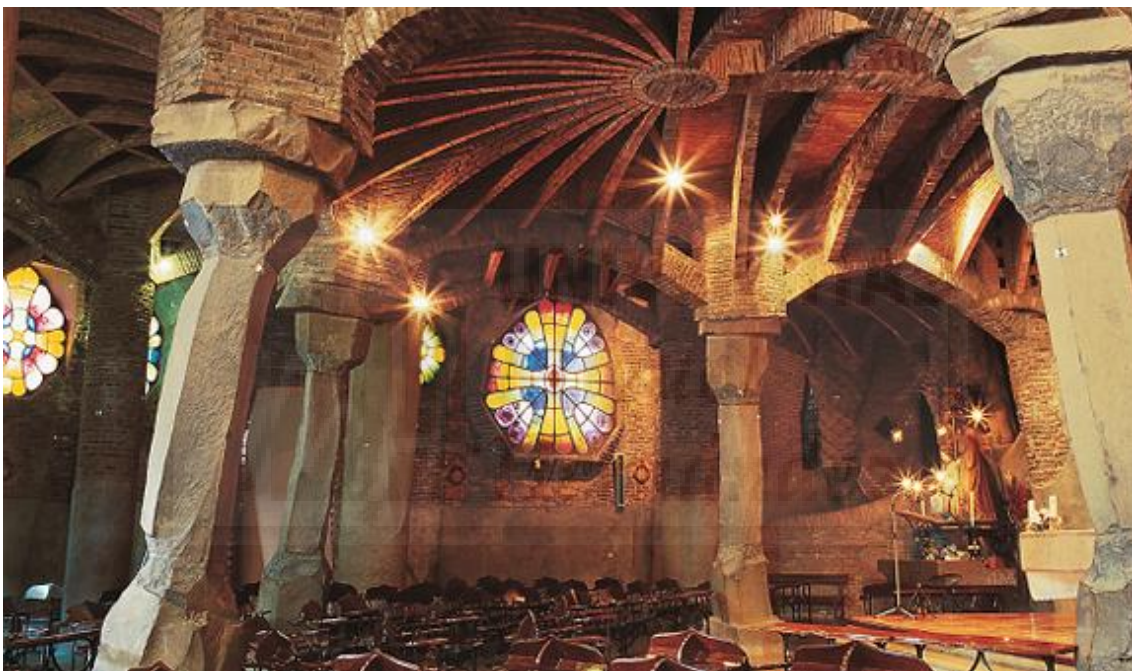

Fig.3. Antoni Gaudí: Columnas de la Cripta de la Colonia Güell (1898), Arquitectura.

⁵ Una superficie reglada, en geometría, es la generada por una recta, denominada generatriz, al desplazarse sobre una curva o varias, denominadas directrices. En función de las características y condiciones particulares de estos elementos, recibe diversos nombres.

- Naum Gabo, escultor ruso del Constructivismo y pionero del Arte cinético. Este artista transmite, de una forma frágil y transparente, haciendo uso de hilos y cables, tensiones y torsiones para crear esculturas cinéticas. El uso de estos medios de creación para generar sus obras, así como la expresión de sutilidad, fragilidad y geometría de sus creaciones, se transmitirán en la obra a desarrollar.

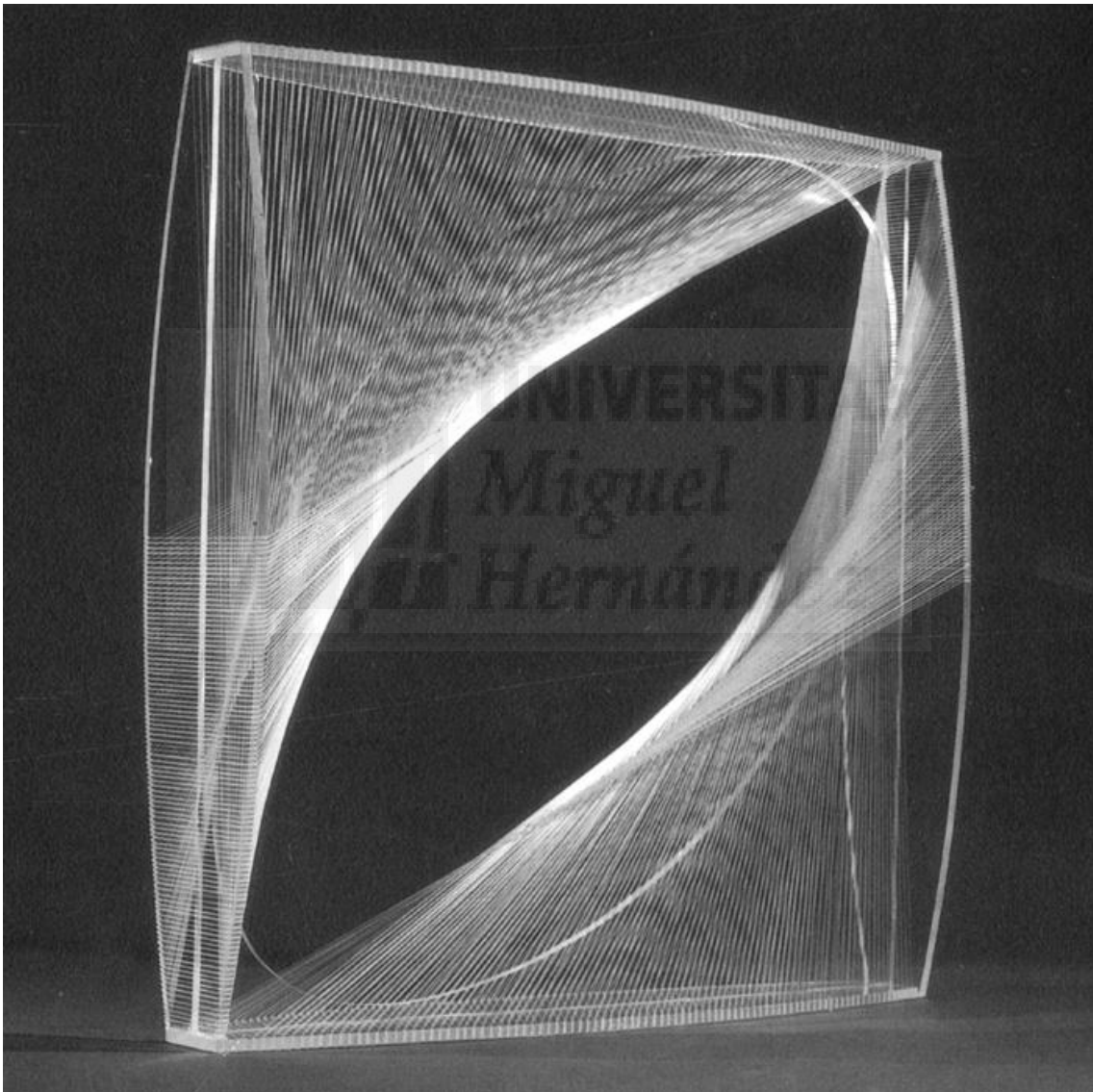

Fig.4. Naum Gabo: Linear Construction No.1, Variation (1942-3), Escultura.

- Eusebio Sempere, artista alicantino. El volumen lineal es la característica más importante en sus obras de formato vertical. Las creaciones generan volúmenes que se salen del lienzo sólo con el uso de la geometría lineal. En el proyecto se utilizará la línea para dibujar el espacio en tres dimensiones.

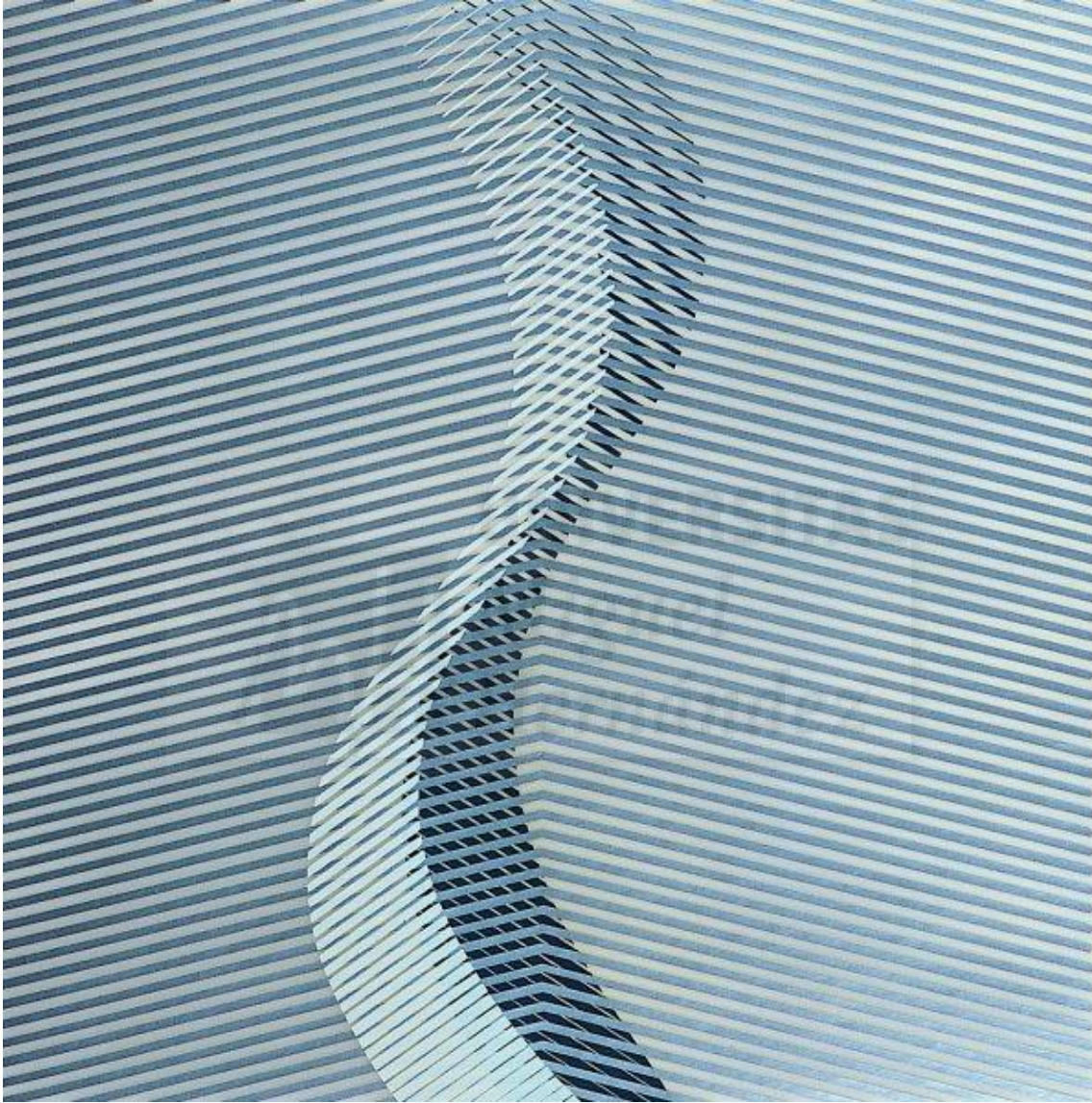

Fig. 5. Eusebio Sempere: Transparencia (1972), Serigrafía.

Fig. 6. Eusebio Sempere: Columnas (1974), Escultura.

3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA.

El proyecto nace desde la experiencia personal apoyándose en la psicología del cambio también llamada psicología del desarrollo⁶.

Desde la psicología analítica de Jung⁷, pasando por los modelos cognitivo-evolutivo de Piaget⁸ y Vygotsky⁹, por los modelos de aprendizaje social de Bandura¹⁰ y hasta nuestros días, el desarrollo del individuo y su adecuación al medio ha sido objeto de estudio.

La investigación proyectual se centra en los acontecimientos que provocan, en ese crecimiento individual y social, cambios en el individuo produciendo en él una transformación. Estos acontecimientos provocan su salida de la zona de confort, así como un enfrentamiento con su esencia buscando de nuevo el equilibrio en su entorno. Para no perderse a uno mismo es necesario arriesgar. Estos sucesos a los que se enfrenta el individuo, serán los llamados puntos de inflexión.

En estos puntos de inflexión se refleja plásticamente la geometría como generatriz de volúmenes lineales, que transmiten dinamismo mediante tensiones y torsiones y que se modularán sin ser agredidos consiguiendo, mediante la repetición del elemento cuerda, multiplicar la fuerza de la obra.

Los materiales utilizados son naturales como símbolo de identidad y de pertenencia al lugar de origen. Por ello la madera empleada como soporte de las piezas es de color neutro, dando así protagonismo a la cuerda como generadora de los puntos de inflexión. Los colores

⁶ La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte, y en todo tipo de ambientes, tratando de describirlo y explicarlo en relación con el propio sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos; a fin de poder llegar a predecir los comportamientos.

⁷ Carl Gustav Jung (1875-1961)- Basada en el inconsciente colectivo, como existencia de sustrato común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo constituido por símbolos que van más allá de la razón, y de los arquetipos.

⁸ Jean William Fritz Piaget (1896-1980)- El conocimiento o la inteligencia aparece como consecuencia de los esfuerzos que hace el sujeto de forma activa para adaptarse a las condiciones cambiantes del medio, especialmente al natural a partir de su herencia genética.

⁹ Lev Vygotsky (1896-1934)-El sujeto humano vive inmerso en un mundo social y cultural lleno de herramientas y contenidos culturales y sociales que el individuo debe comprender y asimilar de la misma manera que las naturales.

¹⁰ Albert Bandura (1925)- Teoría del aprendizaje social: teoría de que las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta observada, es más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten.

seleccionados para estas cuerdas son terrosos, con la intención de proporcionar calidez a la obra, potenciando la sensibilidad hacia lo terrenal.

Las formas realizadas son símbolos de tiempo y tierra: el reloj de arena proporcionando giros y movimiento y la horizontalidad como el tiempo sucesivo. Los cambios en el individuo generan siempre fragilidad en el ser y provocan inestabilidad. Es por ello que se generarán formas geoméricamente estables pero visualmente frágiles y etéreas.

La línea será el recurso creativo principal, siendo la textura táctil (aquella que se percibe través del tacto y de la vista), el medio de expresión de este proyecto. Con la utilización de la línea recta como generadora de volumen se pretende transmitir fuerza, solidez y permanencia, denotando avance y movilidad al ser quebrada en los puntos de inflexión. Por medio del grosor de la línea se persigue irradiar emociones de delicadeza y veleidad mediante la línea fina, al tiempo que firmeza y estabilidad con la gruesa. Otra propiedad del material que enriquecerá la obra será la textura, para lo que se han utilizado cuerdas suaves frente a otras irritables como lenguaje expresivo.

Se trata, por tanto, de un proyecto multidisciplinar donde el dibujo con línea desembocará en la consecución de volúmenes escultóricos que transmitan sensibilidad y sutilidad, donde la luz será un componente importante en su observación, y que, aun siendo piezas individuales, funcionarán como un todo.

En la obra final, las estructuras respetarán la escala como denominador común, siendo boceto/experimentales que irán creciendo hasta convertirse en piezas consolidadas. Será una evolución personal en el desarrollo de un lenguaje artístico.

4. PROCESO DE PRODUCCION.

Tras unas semanas de investigación del tema ya acotado y de los referentes, se procedió a la producción de obra.

El desarrollo de este proceso ha ido acompañado de un componente experimental ya que las propias piezas nacieron siendo bocetos, que se fueron perfeccionando y ajustando, según las necesidades de los propios materiales y la expresión de las mismas.

Los materiales básicos utilizados han sido maderas y cuerdas de distintas texturas, colores y grosores. Todas las piezas están realizadas con varas de madera de pino de 90cm. de largo y cuadradas de 2 grosores: 0,9cm. y 1,3cm.

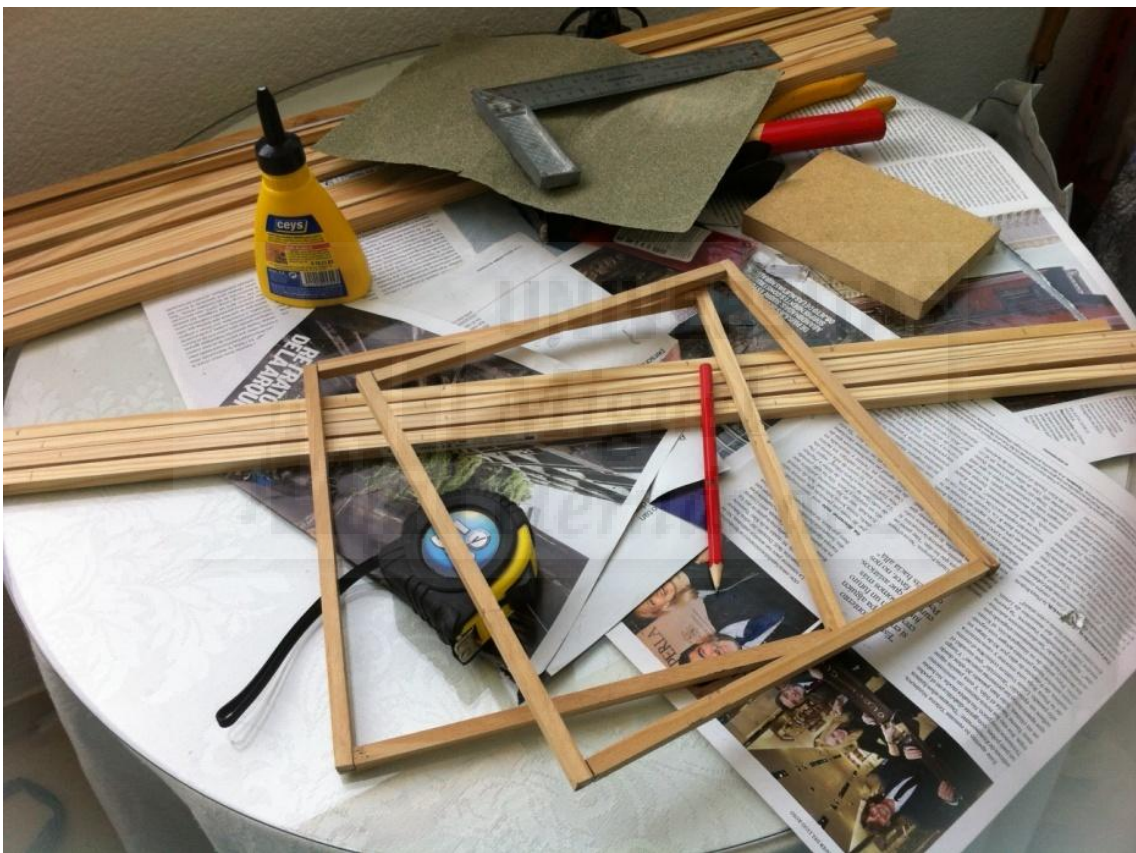

Fig.7. Proceso. Cortado y montaje.

En un inicio se utilizó el listón de madera más fino, pero al clavar los clavos, éste se abría no quedaban bien fijos. Por ello, se tuvieron que reforzar con adhesivo, teniendo que esperar los tiempos de secado para el hilado. Fue por lo que se decide continuar el proyecto utilizando varas de un mayor grosor, evitando así, por un lado, que se abriese la madera y por otro, dando a las estructuras un mayor refuerzo y estabilidad.

Para el corte se hizo uso de la sierra de mano, y para la unión de las partes se utilizaron clavos largos y finos, tornillos largos y adhesivo de 2 componentes. Fue necesario reforzar estas uniones por la delgadez de algunos listones que no aguantaban las estructuras y las tensiones que se producían en el tejido de las mismas. En todo este proceso, se hizo uso de taladro, matillo y alicates.

Fig.8. Proceso. Estructuras.

Una vez realizadas las estructuras, se procedió a la experimentación tejido de las piezas. Para ello se aplicaron dos procedimientos: utilizar clavos a lo largo de las aristas, clavados sobre ellas, para ir sujetando las cuerdas (como si de un telar¹¹ se tratase) y anudar directamente las cuerdas sobre las aristas.

¹¹ Según la definición de la RAE: m. Máquina para tejer.

Fig.9. Proceso. Hilado de estructuras.

El trabajo de hilado con las cuerdas finas fue muy cómodo, se adaptaban muy bien a los clavos, y por tanto, la tensión ejercida y conseguida, se podía controlar fácilmente. Esto no ocurrió igual con la cuerda de sisal de 3mm., que dado su rudeza y cuerpo, no quedaba afianzada en las sujeciones, haciendo muy complicado el hilado. O bien la cuerda quedaba floja, o bien quedaba demasiado tensa y forzaba la estructura poniendo en peligro la pieza. Esto hizo que se tuviera que rehacer y reestructurar una de las obras finales en varias ocasiones, hasta conseguir el equilibrio entre las tensiones ejercidas.

El desarrollo ha sido experimental y constructivo y, por tanto, el proyecto ha ido creciendo en la realización de las piezas formando un todo.

5. RESULTADOS.

A través de la experimentación y la maduración procesual se ha conseguido desarrollar tanto un lenguaje expresivo, como la reafirmación de un medio de creación en evolución. La utilización de la cuerda como elemento creativo ha sido un continuo en la obra.

El tema, punto de inflexión, ha abierto vías de crecimiento del proyecto en un futuro. Esto unido a la diversidad de estructuras con las que experimentar, hace que este trabajo, sea un punto y seguido en el desarrollo personal y artístico.

Se han obtenido 3 piezas finales de las 7 realizadas. El proyecto ha ido evolucionando y madurando en 3 obras que forman un todo tanto plástica como conceptualmente. Las piezas no consideradas finales, serán maquetas a través de las cuales se han realizado los estudios de los elementos utilizados, tensiones producidas y procedimientos de elaboración.

Los objetivos propuestos al inicio del proyecto se han conseguido satisfactoriamente. La experimentación con los materiales, sus texturas y las formas elaboradas, han proporcionado un lenguaje plástico coherente y afianzado, creando así una obra intimista y cálida desde la sutilidad. Las estructuras son visualmente frágiles, fluyendo en el espacio generando volúmenes lineales que buscan la estabilidad geométrica.

Ha sido un proceso gratificante a la vez que terapéutico. Es necesario reflexionar sobre el paso por la vida y sobre el entorno para ser conscientes de quienes somos, dónde estamos y hacia dónde deseamos ir.

“[...] somos hijos de nuestro pasado, pero a la vez padres de nuestro futuro [...] la prueba de que sí podemos cambiar es que muchos ya han cambiado.”¹²

Conclusiones

Se ha concluido con un proyecto experimental que tendrá continuidad en el tiempo. Aunque no fue difícil afrontarlo por la carga emocional que conllevaba, ha sido constructivo consiguiendo todos los objetivos fijados en su comienzo.

Además, se espera que las piezas, pese a pertenecer a una investigación en concreto, crezcan por sí mismas a través de las distintas visiones e interpretaciones que le de cada individuo, ya que esto significará que la obra cumple un objetivo más, siendo un proyecto en crecimiento tanto individual como en su globalidad.

¹² Bolinches, Antonio. El cambio psicológico. Ed. Random House Mondadori. Barcelona. 2011.

Maquetas

Fig.10. Eva Ortuño. Maqueta 1 (2.015), Escultura/Varas de madera pino 0,9x0,9x90cm y cuerda sisal 2mm. 92x23x23cm.

Fig.11. Eva Ortuño. Maqueta 2 (2.015), Escultura/Varas de madera pino de 0,9x0,9x90cm y cuerda polipropileno 2mm. 46x23x23cm.

Fig.12. Eva Ortuño. Maqueta 3 (2.015), Escultura/Bastidor de 40x40 cm. y tela de saco marrón y beige.
40x40x2cm.

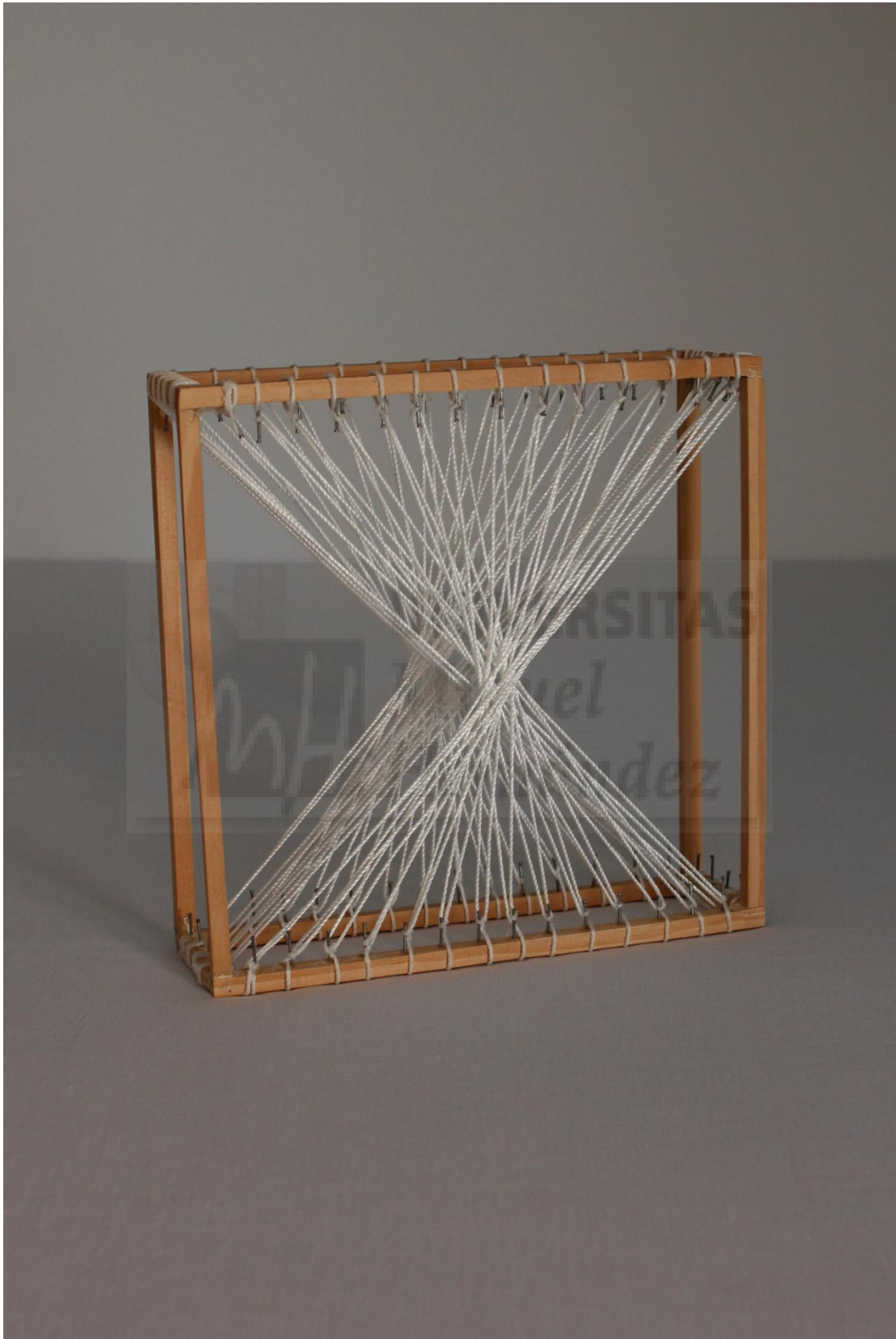

Fig.13. Eva Ortuño. Maqueta 4 (2.015), Escultura/Varas de madera de pino de 0,9x0,9x90cm y cuerda de nylon de 1mm. 25x25x7cm.

Obra Final

Fig.14. Eva Ortuño. Fallecimientos (2.015), Escultura/Varas cuadradas de madera de pino de 1,3x1,3x90cm., cuerda sisal de 3mm. y cuerda de lino beige de 1,5mm. 40x94x45cm.

Fig.15. Eva Ortuño. Nacimientos (2.015), Escultura/Varas cuadradas de madera de pino de 1,3x1,3x90cm. e hilo de algodón de 1,5mm. 36x95x30cm.

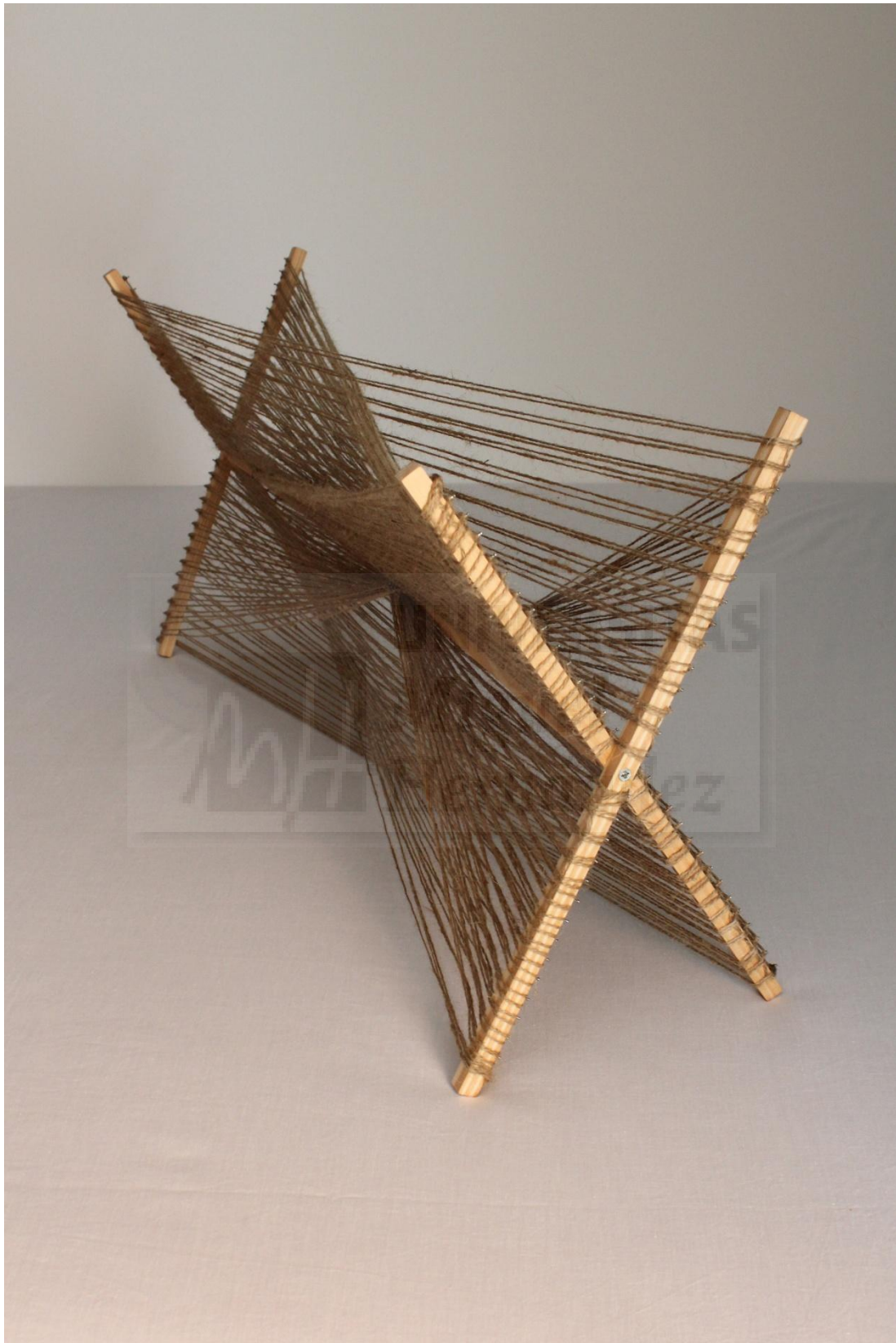

Fig.16. Eva Ortuño. Encrucijadas. (2.015), Escultura/Varas cuadradas de madera de pino de 1,3x1,3x90cm. y cuerda de lino beige de 1,5mm. 40x91x24cm.

6. BIBLIOGRAFÍA.

Libros y Diccionarios

- Bolinches, A. (2011). *El cambio psicológico*. Barcelona. Ed. Random House Mondadori.
- Cirlot, J. E. (1998). *Diccionario de símbolos*. Madrid. Ed. Siruela.
- Fontana, D. (2003). *El lenguaje de los símbolos*. Barcelona. Ed. Blume.
- Gasca, L.; Gubern, R. (2008). Madrid. *Diccionario de onomatopeyas del comic*. Ed. Cátedra.
- Jung, C. G. (2004). *La dinámica del inconsciente. Obra completa, Vol.8, Cap. 16. "El punto de inflexión de la vida"*. Madrid. Ed. Trotta, S.A.
- Jung, C. G. (1999). *El hombre y sus símbolos*. Barcelona. Ed. Paidós.
- Pastor Fernández, A.; Arranz Muñoz, F.; Baños Contador, J.J.; Asensio Moreno, M.; Rufo Bazaga, M.J.; Sanz Sanz; M.J. (1999). *Matemáticas 2º Bachillerato Ciencias y Tecnología*. León. Ed. Everest, S.A.

Webgrafía

- *Diccionario de Real Academia Española*.
URL:<http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae> [consulta: 05.06.2015]
- *Wikipedia*. URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada> [consulta: 05.06.2015]
- *Wikiversity. Psicología Evolutiva*.
URL:http://es.wikiversity.org/wiki/Introducci%C3%B3n_a_la_Psicolog%C3%ADa_Evolutiva [consulta: 01.06.2015]
- Quiroga, P. (2010). *Arte y Psicología Analítica, una interpretación arquetipal del arte*.
URL:http://www.arteindividuoy sociedad.es/articulos/N22.2/Pilar_Quiroga.pdf. Proyecto de investigación de la Junta de Castilla y León (Ref. SA 082A07) [consulta: 02.06.2015]
- Dezcallar Sez, T. (2012). *Relación entre procesos mentales y sentido háptico: emociones y recuerdos mediante el análisis empírico de texturas*.
URL:<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96819/tds1de1.pdf;jsessionid=51FFEF2A82EFD57B3C0712B3EF01EFBC.tdx1?sequence=1>. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Barcelona. Tesis Doctoral.

Filmografía

- Stedman, R. (2014). *Como Hacer Y Utilizar Un Telar O Bastidor Cuadrado*.
URL:https://www.youtube.com/watch?v=JTb_cbz0naU [consulta 03.05.2015]