

tfg

memoria

bellas artes

2021-2022

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Arquitecturas Del Silencio

ESTUDIANTE: Pascual Segarra, Joaquín

DIRECTOR/A: Sánchez Luna, Alfonso Julián

T F G

PALABRAS CLAVE: grabado, libro, rural, nostalgia, decadencia

RESUMEN: Este proyecto trata de explorar en las estéticas de lo decadente y lo nostálgico que el autor observa en las arquitecturas naturales y humanas en las que se crió. Para ello, se genera un libro de artista en el que se combinan diversos procedimientos tales como la impresión botánica sobre textil, la elaboración artesanal de papel y el grabado calcográfico.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	<input type="text"/> - <input type="text"/>
2. Referentes	<input type="text"/> - <input type="text"/>
3. Justificación de la propuesta	<input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Proceso de Producción	<input type="text"/> - <input type="text"/>
5. Resultados	<input type="text"/> - <input type="text"/>
6. Bibliografía	<input type="text"/> - <input type="text"/>

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta:

En la práctica de este proyecto, el artista pretende realizar una reflexión plástica en torno a aquellas partes de su identidad arraigadas en las estéticas de lo natural lo rural lo decadente y lo nostálgico.

Con esto presente, se pretende recopilar una serie de referencias visuales del en torno del autor que reúnan ese carácter entrópico, emergente y fractálico surgido de la interacción entre el ser humano la naturaleza y el tiempo, tales como paredes agrietadas, líquenes, troncos, herramientas agrícolas, etc. Posteriormente, estas imágenes serán trabajadas y combinadas con diversos materiales y procedimientos de carácter artesanal y respetuosos con el medio ambiente, tales como la elaboración y o reciclado de papel, el grabado calcográfico, la encuadernación cosida o la impresión botánica en textil; para finalmente culminar en la realización de un libro de artista que transmita esa intimidad de la auto observación y del contacto materia-piel.

1.2. Objetivos:

- Expandir mis conocimientos del grabado a partir de la combinación y variación de los diversos procedimientos de grabado estudiados.
- Investigar en torno a la realización y posibles aplicaciones del papel reciclado o papel artesanal.
- Generar estampados botánicos sugerentes a partir de telas recicladas y vegetales de mi entorno.
- Plasmar parte de mi identidad rural a partir de variadas imágenes obtenidas de mi entorno.
- Aplicar todos los apartados anteriores para la generación de un libro de artista que refleje el tema y resulte técnica y estéticamente coherente.

2. REFERENTES

El referente central para la realización de este proyecto ha sido mi entorno inmediato (Fig. 1). Seres, lugares y experiencias que me han acompañado desde el momento de mi nacimiento a la actualidad atando una parte de mi identidad a las texturas de la naturaleza.

Asimismo, también cabe reconocer las influencias tanto visuales como técnicas, de varios artistas que han trabajado en torno a la naturaleza, sea por su representación o por su integración directa. Algunos de estos casos serían la serie de esculturas submarinas "La Evolución Silenciosa" de Jason deCaires Taylor (Fig. 2), en las que utiliza un cemento especial de pH neutro que invita a su colonización por las criaturas marinas. Otros de estos referentes serían varios de los "Land Art" de Ana Mendieta (Fig. 3), en los que por presencia o por ausencia combina su cuerpo con el suelo para establecer algún contacto con sus raíces cubanas, o los bordados de la artista textil Marian Jazmik (Fig. 4), en los que trata de reproducir diversas texturas de la naturaleza.

Fig. 1 (imagen de mi casa al rededor de los años 50)

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

También debo destacar la importancia de diversos artistas de las vanguardias que contribuyeron a trasladar el libro en sí mismo a la categoría de arte, explorando en las distintas técnicas, materiales y formas que éste podía adoptar y los distintos modos en los que el libro se podía conceptualizar más allá de su función de recipiente gráfico. Dos de ellos serían Marcel Duchamp con su "Caja Verde" (Fig. 5) y Louise Bourgeois con su "Ode a l'oubli" (Fig. 6).

A nivel técnico, me gustaría mencionar algunos artistas gráficos cuya obra me ha ayudado a entender la aplicación del volumen y la textura al grabado, sea por efecto visual a través de la técnica del "barniz blando", o por su aplicación literal a través del "gofrado". Estos artistas serían Brenda Hartill y Sue Fuller, de los que destacaré las siguientes obras: "Tideline VIII" (Fig. 7) y "The Sailor's Drea" (Fig. 8).

Para finalizar, a nivel conceptual debo destacar las aportaciones de las obra "Educación del Des-Artista" de Allan Kaprow y "Entropía y los Nuevos Monumentos" de Robert Smithson, que respectivamente me han ayudado a entender la vida misma como una obra de arte y el modo en el que el paso del tiempo, la entropía, la naturaleza y la arquitectura humana se encuentran estrechamente relacionadas.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

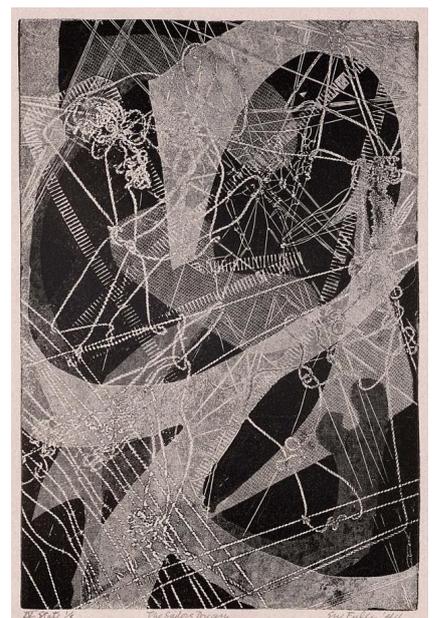

Fig. 8

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Este proyecto se centra en la exploración de una parte de mi identidad arraigada en los entornos naturales, lo rural y las arquitecturas decadentes; así como en las estéticas que le son propias.

Encuentro en la combinación de las texturas y cromatismos infinitos, subyacentes a la combinación de la naturaleza, el paso del tiempo y la acción humana, un atractivo indescriptible.

No importa cuánto acerquemos o alejemos la mirada, resultan del mismo modo deslumbrantes las imágenes obtenidas en un microscopio de aquellos seres y objetos que nos son más cercanos, hasta las recientes fotografías del espacio obtenidas por el James Web.

En las fotografías nocturnas de la tierra, el alumbrado describe nuestras rutas pretendiendo ser un reflejo de las constelaciones que hoy con dificultad podemos observar.

La vascularización de las hojas no parece distinguirse en exceso del plano del entorno rural en el que fueron engendradas.

El óxido se esparce sobre las estructuras de metal del mismo modo que los líquenes y el musgo se manifiestan sobre rocas y troncos.

Y, al adentrarnos en una casa en ruinas, y observar sus paredes, la pintura se separa dejando ver tenues y bruscos grises que describen con tosca amabilidad la silueta de un relámpago. Y las profundas grietas en los muros, generan tramados negros e igualmente bruscos, que se retuercen, con euforia y melancolía, ante la mirada de las pacientes tejedoras, que se acumulan en las esquinas. Y, mientras, los haces de luz, se abren paso entre las maltrechas tejas, para nutrir los tímidos brotes que han osado colonizar el olvido.

Yo nací en el año 1999, técnicamente pertenecería a la generación Z, aquella marcada por un mayor acceso a la educación, pero también por la inmediatez y pulcritud que ofrecen (y exigen) las tecnologías en la actualidad. Y, sin embargo, yo nací en el campo, en una casa rural ya habitada por mis bisabuelos. Siempre rodeado de tierra, rocas, vegetación y animales, que lejos de suponer un recurso a explotar necesario para mi supervivencia, eran fuentes de estímulo, paz, adversidad y afecto. Las rocas y las cortezas de los árboles, se han clavado en mis pies, con un placentero dolor que jamás me ha aportado una suela de plástico.

El orden y la pulcritud me resultan ajenos, el reloj cruje detrás de mí como si me persiguiera; y sus afiladas lanzas parecen apuntar a mi pecho amenazantes. Exigiendo con culpa, que cumpla con un ansioso compás que me fue impuesto al nacer.

Vehículos, pasos y parloteo incesante, se confunden en un estruendo vacío de significado que hemos aprendido a ignorar, pero que vive en nosotros como un silencio ruidoso. Y mientras tanto, el silbido del viento y el traqueteo de las ramas, me atraviesan nítidos y me suenan a silencio. A un silencio distinto, uno que me resulta presente y liviano.

Allan Kaprow ya apuntaba en su ensayo "La Educación del Des-Artista", que la realidad y la vida encierran y generan tal complejidad, que el arte no podría pretender más que imitar la vida, y que en su imitación, siempre saldría perdiendo.

Así, la labor del artista no sería la de crear, sino la de experimentar y dirigir las experiencias.

El arte, no es, sino que sucede en aquellos que están dispuestos y capacitados para experimentarlo. Nosotros, modelamos el contexto para servir de detonante de esa experiencia.

Empezamos decretando porciones de la naturaleza a nuestro servicio, y moldeándola para obtener de ella un orden que nos resultará productivos.

Apilamos en ella piedras para generar asépticos cubículos que nos refugiaran de la vida y usamos nuestro intelecto para generar herramientas que trabajaran por nosotros y terminaron por vivir en nuestro lugar.

Construimos redes de información que nos mantuvieran hiperestimulados, poniendo a todo y a todos a nuestro alcance para así poder prescindir del contacto.

O, al menos, esa es mi experiencia. Y si la experiencia es arte, este es un arte que no deseo que me suceda.

Prefiero el arte que habité y me habitó en mi niñez.

Aquel que acariciaba con aspereza mi piel y sonaba silencio.

Un arte de lo cíclico y lo infinito, donde el arbitrario orden emerge de la entropía, ignorando las fronteras entre muerte y vida, avanzando implacable, pero a la vez tan calmado que casi permite experimentar la pausa.

Un arte de pausa, de decadencia y de proliferación. Un arte de contacto y de ausencia . Un arte de troncos, de hongos, de líquenes, de animales, de rocas, de grietas, de polvo, de humo, del olvido, de la vida y de la putrefacción.

Ese es el arte que planteo vivir en la creación de este proyecto; en el recorrido de espacios de mi infancia, capturando como referencia mis recuerdos en una cámara.

El tacto de las decenas de viejos libros, y sus llantos de olvido con olor a nicotina, al ser triturados para turnarse en recipientes de nueva melancolía.

El ácido penetrando en la superficies de cobre, siguiendo mis indicaciones siempre reservándose un ápice de rebeldía.

Antaño cálidas y textiles cubiertas del sueño llevadas a ebullición para capturar una astringente imprenta botánica...

Y, de este arte sucedido, presento como testimonio este libro de artista, que reposa con la expectativa de contener en sus olores, colores y texturas, el detonante necesario de experiencias similares, o relacionadas, en su próximo espectador.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

1. Selección tanto de los procedimientos de grabado que se desean utilizar como de las imágenes que se desean realizar.
2. Revisión de las variadas investigaciones y pruebas de papel realizadas con anterioridad.
3. Fabricación de las herramientas necesarias para la realización de un papel con las cualidades deseadas: reciclado de papeles tanto antiguos como nuevos (dimensiones 35x70 cm), combinando diversos niveles de procesado (desde pulpa fina hasta fragmentos en los que se distingue alguna letra), dejando un resultado con cierto grosor, prensado lo justo para que no sea compacto pero si resistente y la superficie mantenga cierta textura sin estorbar el trabajo.
4. Realización del papel antes descrito (debido a lo lento de este proceso y a la cantidad de papel necesaria tanto para la obra como las pruebas, este punto se prolongará en paralelo casi hasta el mismo final de la obra).
5. Realización de la primera matriz (ver Fig. 13) mediante punta seca sobre arraglás, trazando el dibujo con un punzón, lo cual crea un surco de grosor y profundidad variable y que levanta a sus lados las rebabas, que una vez estampado le darán a este trazo su característico aspecto aterciopelado.
6. Realización de la segunda y tercera matriz mediante el procedimiento de aguafuerte al azúcar, que consiste en crear la imagen sobre la plancha de cobre mediante manchado con tinta dulce (ver Fig. 14) sobre la que se vierte un barniz graso. Una vez seco se procede al levantado del dibujo, lo que crea un negativo de la imagen que se someterá al proceso de mordidas con percloruro férrico. En nuestro caso el resultado (ver Fig. 15) es sometido a unas mordidas muy prolongadas para conseguir unas corrosiones profundas que nos permitan su estampación en relieve, el gofrado (ver Fig. 38 - Fig. 41)
7. Realización de la cuarta matriz mediante la combinación de gofrado (previamente mencionado) y grabado al barniz blando, que consiste en aplicar sobre la plancha una fina capa de barniz de consistencia grasa, que posteriormente será parcialmente retirada al adherirse en un papel que hemos colocado en su superficie y sobre el que hemos dibujado, permitiendo reflejar así el efecto gráfico del trazado, que una vez sometido a la mordida con percloruro férrico nos crea líneas grabadas en hueco que formarán el dibujo estampado.
8. Recolección de hojas de mi entorno e investigación a cerca de a las posibilidades de su impresión en tela.
9. Estampación de las matrices "definitivas" sobre los papeles "definitivos", exponiendo los variados resultados que se pueden obtener según como se estampe una plancha.
10. Impresión de los vegetales (con la composición y el método deseado) sobre las telas reutilizadas (sábanas viejas).
11. Montaje y encuadernación de todos los componentes en un libro de artista (varios papeles unidos forman el cartón de la tapa, que es forrada con las telas para hacer la portada y las hojas estampadas se pliegan por la mitad y son cosidas entre ellas y a las tapas).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

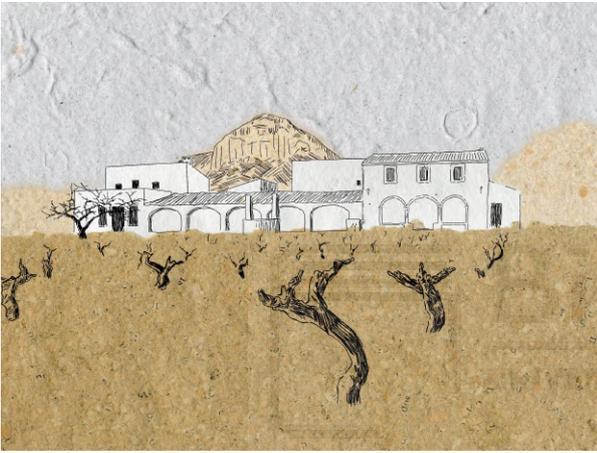

Fig. 12

Fig. 13

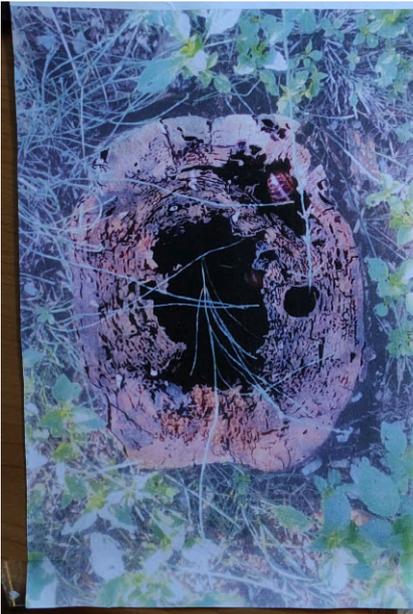

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

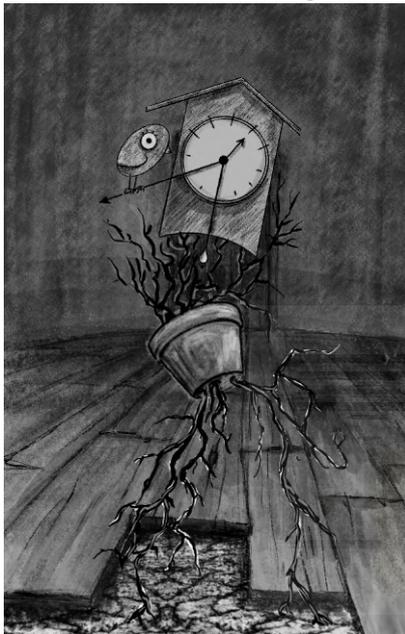

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Biblioteca

5. RESULTADOS

La pieza resultante ha sido un libro de artista de unas dimensiones de 40x40x5 cm, realizado enteramente en papel y tela reciclados. El papel es de un color ligeramente amarillento con una textura visual irregular generada por pequeños fragmentos de papel más claros, más oscuros y algunas letras, y contiene 12 estampas diferentes procedentes de 4 matrices. Las técnicas utilizadas para realizar las matrices y estamparlas incluyen el grabado a la punta seca, aguafuerte, aguainta, barniz blando, gofrado y carborundum. Las portadas están realizadas mediante impresión botánica a partir de hojas de eucalipto, rosas, granado y vid sobre tela de algodón. Finalmente, el lomo del libro está descubierto, dejando ver una encuadernación de tipo Copta.

Como valoración personal, puedo afirmar que estoy satisfecho con el resultado de mi trabajo, pues he disfrutado de gran parte de su proceso de producción y he aprendido bastante sobre los diversos procedimientos utilizados. Además, considerando mi relativa inexperiencia respecto a los objetivos que se habían propuesto, creo que he logrado una buena aproximación a las estéticas deseadas, mostrando simultáneamente una buena calidad y una gran variedad sin por ello perder la coherencia en su conjunto.

No obstante, al empezar de 0 con diversas técnicas conlleva que gran parte del trabajo hecho no se ve representado. Esto, a su vez, ha provocado que no se haya podido alcanzar un amplio abanico de imágenes que hubieran sido muy interesantes para la apropiada exploración del tema.

Por este motivo, de cara al futuro me gustaría seguir investigando y trabajando en torno a las áreas del arte textil, la creación de libros de artista y el grabado.

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

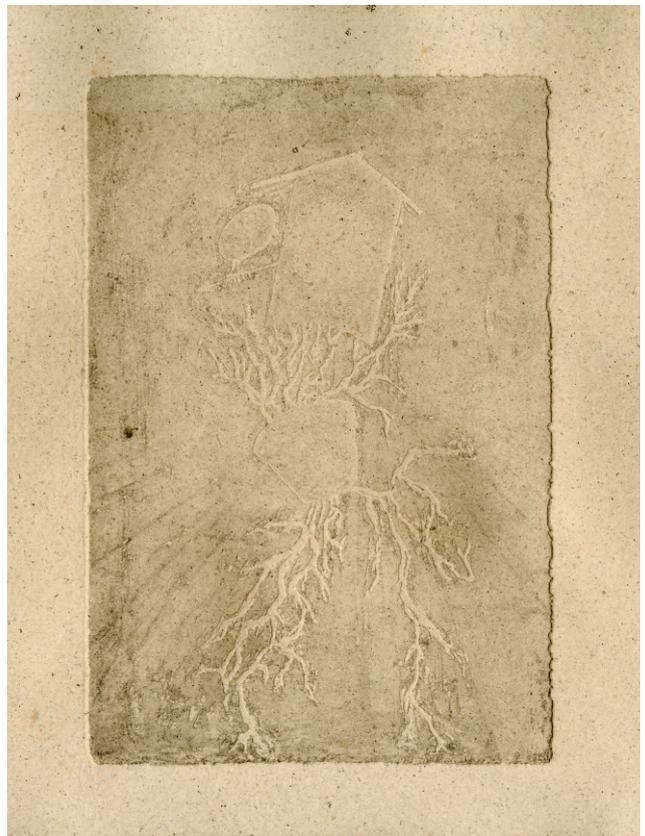

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

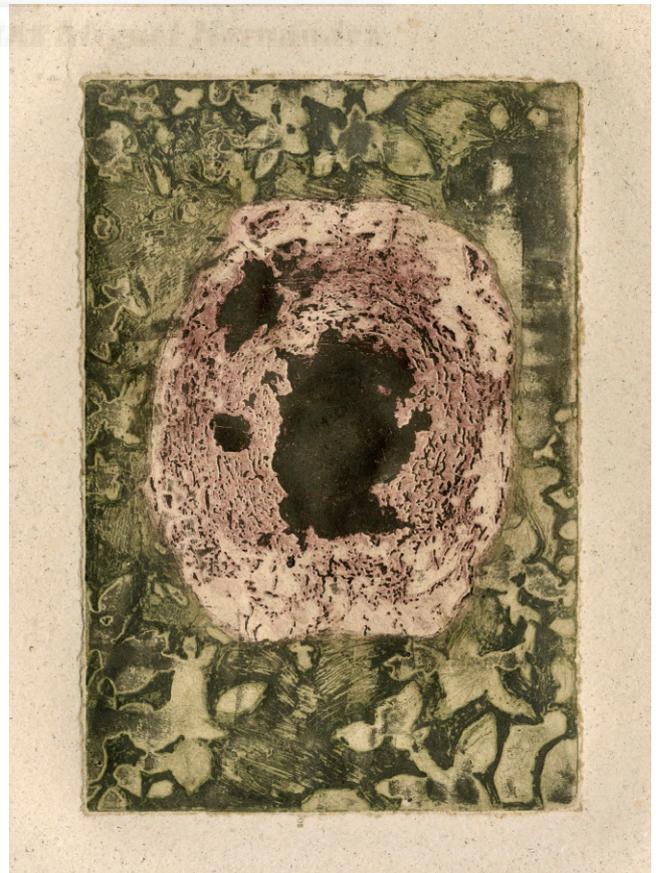

Fig. 41

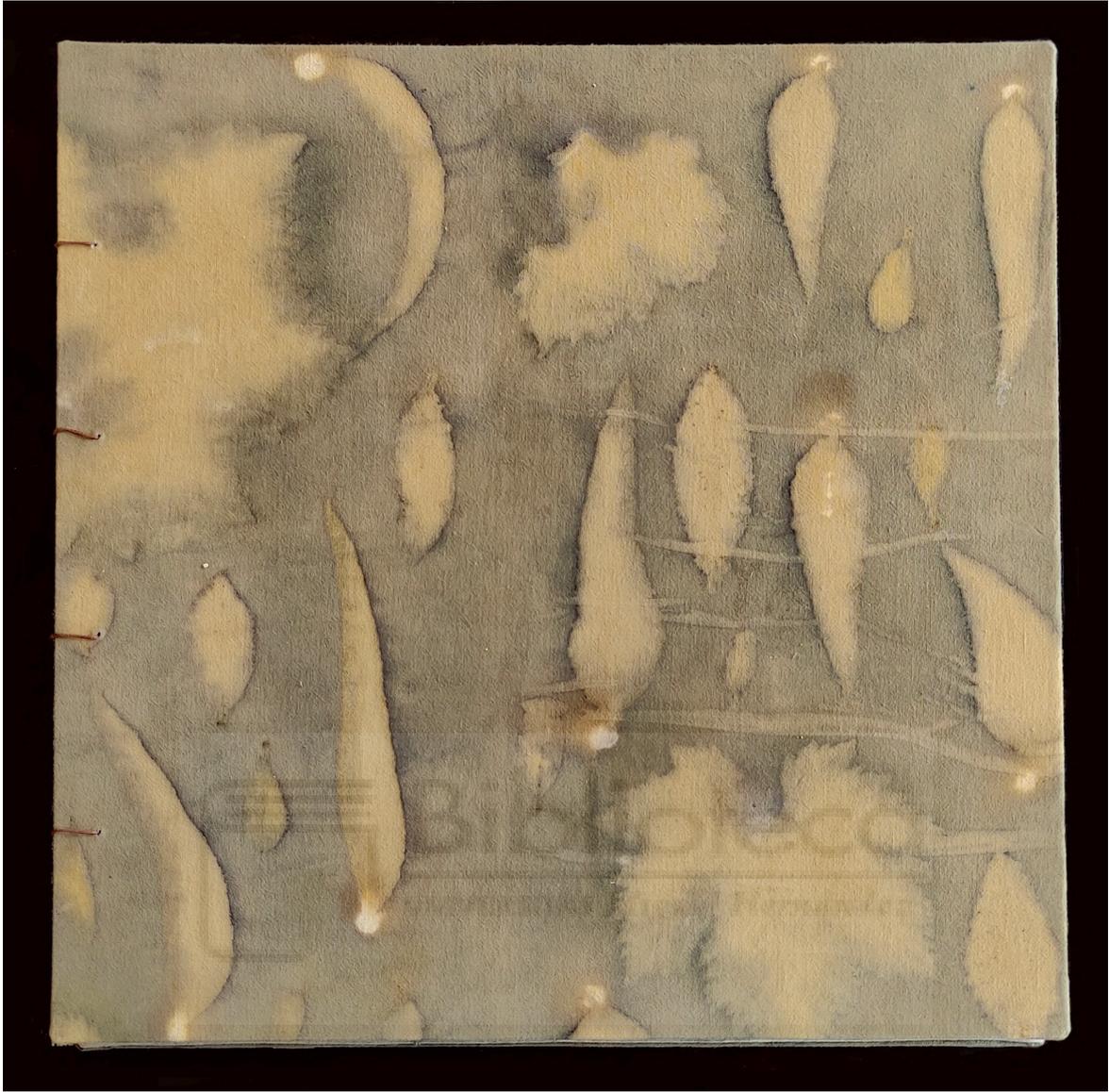

Fig. 42

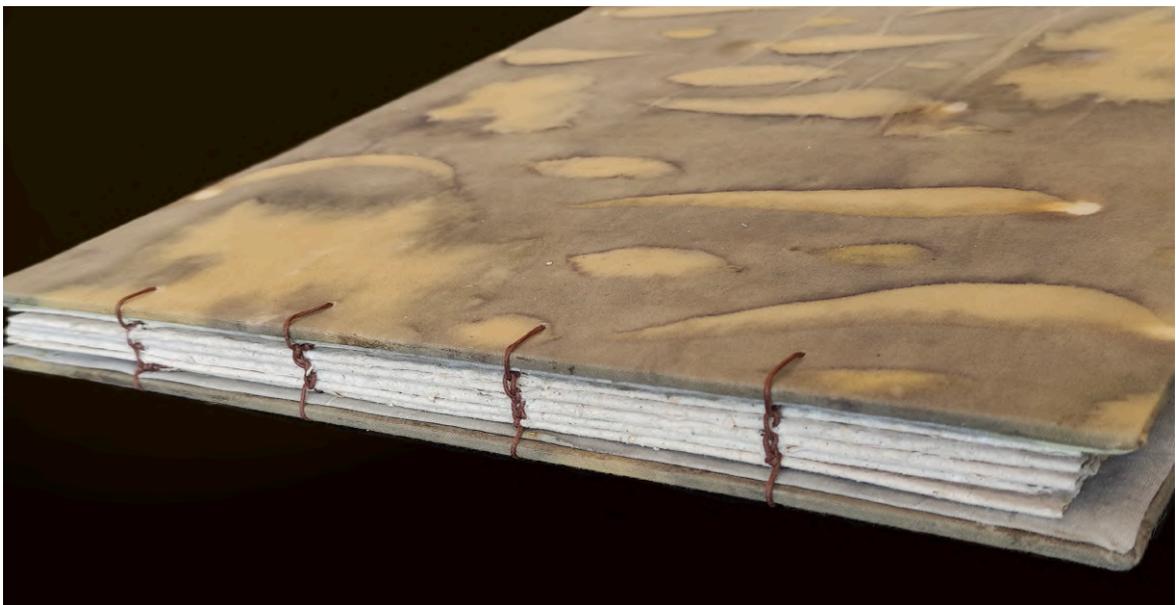

Fig. 43

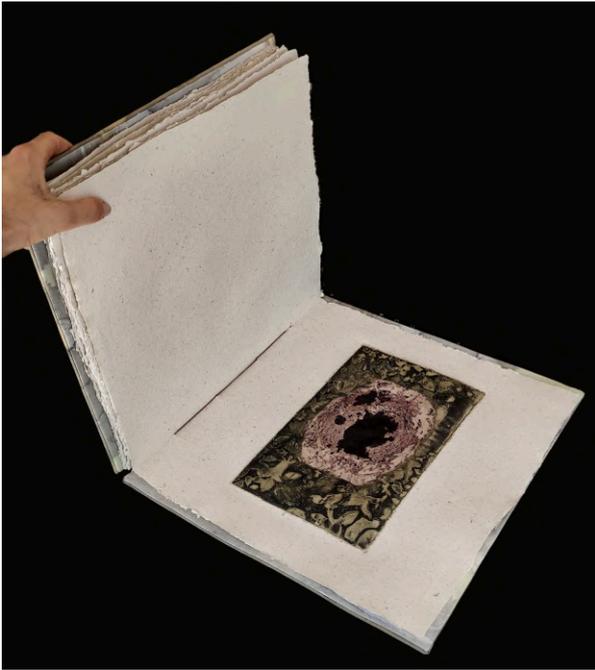

Fig. 44

Fig. 45

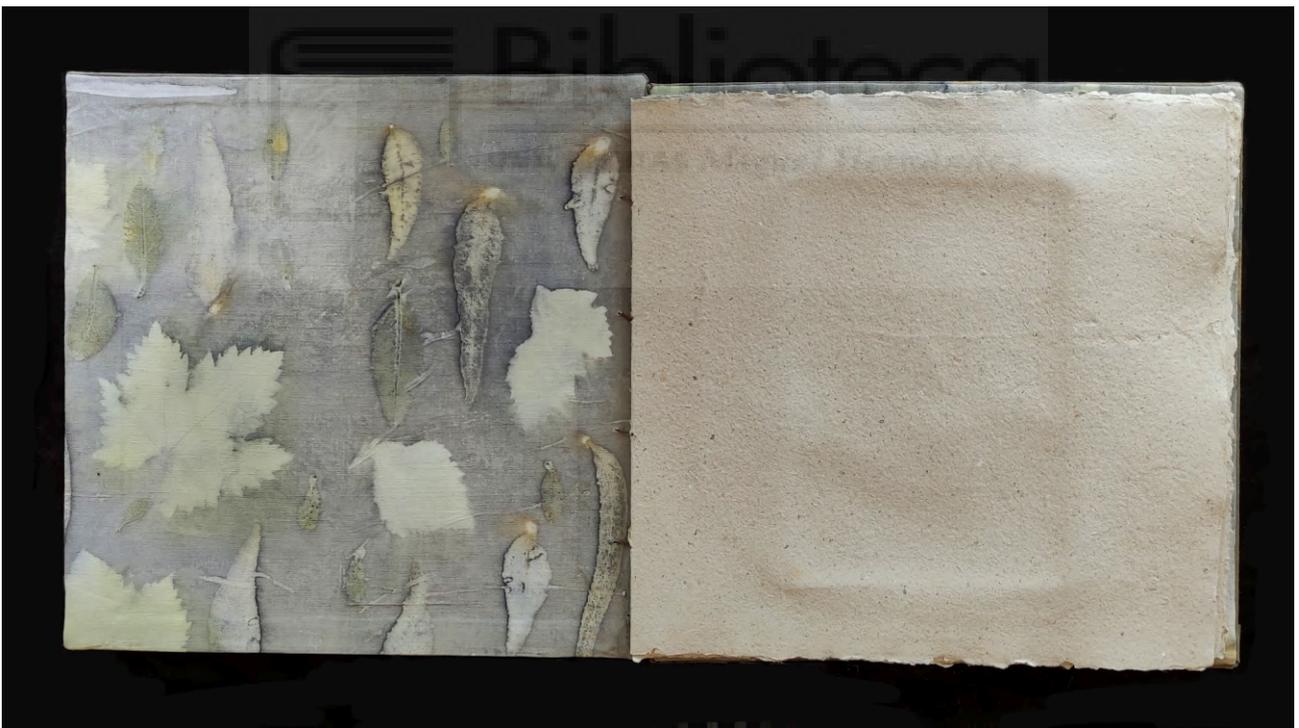

Fig. 46

6. BIBLIOGRAFÍA

- Asunción. (2001). El papel técnicas y métodos tradicionales de elaboración (1a ed). Parramón.
- Date Un Vlog. (25 de septiembre de 2019). ¿Cuánto dura 'el ahora'? <https://youtu.be/zP7T46Jys9s>
- Ernesto Castro. (29 de enero de 2020). ¿Qué es la estética cotidiana?. Youtube. <https://youtu.be/5xK0XNT43wY>
- García , M. (2015). Evolución de las herramientas del grabado en hueco y relieve y los valores expresivos del trazo y la obra en su conjunto (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid.
- Generación Z. (5 de diciembre de 2021). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_Z&oldid=141142903
- Jiménez, L. C., Flores, C. P. C., & Molina, P. B. (2014). Naturaleza, objeto y soporte en las manifestaciones artísticas de Ana Mendieta. *Estudios sobre Arte Actual*, (2), 6.
- Johnson. (1993). *Manual de encuadernación* ([1a ed., 1a reimp.]). Tursen :Hermann Blume.
- Kaprow, A. (2007) *La educación del des-artista*. Segovia: Ardora.
- Molinero Ayala, Sánchez Campos, V., Bagés Villaneda, J., Cura de la Torre, M. del C., Navarro Goig, G., Mendoza Urgal, M., & Hidalgo de Cisneros, C. (2009). *LAMP el libro de artista como materialización del pensamiento: cuaderno sobre el libro*. UCM.
- Smithson, R. (1966). La entropía y los nuevos monumentos. Recuperado de https://monoskop.org/images/0/09/Smithson_Robert_1966_2009_Entropia_y_los_nuevos_monumentos.pdf.
- Torres Sifón, S. (13 de julio de 2016). PLATAFORMA DE ARTE CONTEMPORÁNEO: Christian Boltanski: memoria, ausencia, presencia. <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/christian-boltanski-ivam/>