

BELLAS ARTES
ARTES VISUALES Y DISEÑO

TFC **MEMORIA**

Biblioteca
UNIVERSIDAD DEL AGRO DEL HUANUCO

TÍTULO : **ATAR PARA LIBERAR**
LIBRO DE ARTISTA

ESTUDIANTE : ARRANZ GARCÍA, NEREA

DIRECTOR/A : TRUJILLO RUIZ, DAVID

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA
Universidad Miguel Hernández de Elche

ÍNDICE

1. PROPUESTA TEMA
2. OBJETIVOS. PRINCIPAL Y ESPECÍFICOS
3. PLANTEAMIENTO
4. INVESTIGACIÓN / DESARROLLO
 - 4.1 ESTUDIO DEL CONTEXTO. REFERENTES
 - 4.2 EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA
 - 4.3 MOODBOARD
 - 4.4 DISEÑOS FINALES
 - 4.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN
5. OBRA FINAL

Palabras Clave

ERÓTICO - ARTES VISUALES - SEXUALIDAD - SHIBARI

RESUMEN

El proyecto consiste en diseñar una serie de ilustraciones eróticas y su exposición a través de un libro de artista con temática y estilo Shibari. Una pieza objetual cuyo concepto contempla el sexo de una manera artística, la cual permita el desarrollo de una educación y visualización sexual sana y respetuosa.

El libro de arte está compuesto por ilustraciones encuadradas a través de cuerdas y alambre de hierro formando metafóricamente una escena de Shibari la cual evoca desde nuestro punto de vista una sexualidad sana y respetuosa.

1. PROPUESTA / TEMA

SEXO - SHIBARI

Este trabajo para Fin de Grado consiste en el proceso y desarrollo de un libro de artista, dónde se incluyen ilustraciones de temática erótica con características de la práctica sexual Shibari.

El significado de Shibari o Kinbaku es atar. De hecho kinbaku significa «atar fuerte» y su principal diferencia con el bondage es que se le da prioridad a la estética y a la satisfacción a nivel sensorial por medio de las cuerdas, lo que eleva la erótica y la sensualidad del momento. Podemos decir que esta práctica es de alto nivel artístico, siendo inspiración de numerosas obras artísticas. Todos estos nudos, tejidos sobre los cuerpos a nivel del suelo o “volando” en suspensión, requieren de todo un estudio y dedicación creativa. Los diseños de las ataduras están ideados para favorecer y evidenciar la figura del cuerpo, resaltando las partes íntimas del cuerpo humano marcando exageradamente las curvas y la contorsión erótica de los cuerpos.

1. PROPUESTA / TEMA

Cada nudo o enlace es colocado estratégicamente en puntos de acupuntura para estimularlos y aumentar la energía sexual. La pareja que utilice el arte del Shibari en la intimidad debe tener la confianza necesaria con el otro y así explorar los efectos que producen las ataduras. Como en el sexo “convencional” se necesitan una serie de aptitudes, valores y experiencias por y para su práctica, los cuales se matizan a través de este proyecto.

Lo más representativo para la motivación de este proyecto es que, el shibari no es una práctica de sometimiento, sino que parte de la igualdad, el shibari no tiene como objetivo la sumisión de la pareja, o de la persona que se ata. Mediante el encordamiento se incentivan determinadas zonas erógenas creándose vínculos conductores de energía que unen al atador y a la persona que se ata. En el shibari como en todo es vital la comunicación, antes, durante y después. Hay muchas cosas que damos por sobreentendidas pero es muy importante no hacerlo porque no se trata de aguantar para agradar a nadie si no disfrutar ambos de la experiencia.

1. PROPUESTA / TEMA

Este libro consiste en la exposición y demostración de una sexualidad de manera elegante y creativa; A través de la investigación de la técnica sexual Shibari, se presentarán tres principios fundamentales por los que se rige este proyecto; el respeto, el dolor/amor y el placer. Metafóricamente el Shibari hace referencia a como apreciamos y nos influencia lo que percibimos en torno al sexo, ya que algo que visualmente parece doloroso puede ser todo lo contrario y viceversa.

Tras una conceptualización sobre la perspectiva ante una práctica catalogada como BDSM, se experimentará gráficamente a través de dibujo digital aquellos valores y características que harán replantear la percepción sobre el sexo ante esta técnica de una manera plástica, con cuerdas y ataduras como una sexualidad artística dónde se apreciará la responsabilidad con la que se trata y quedarán plasmados aquellos valores y principios por los que se rige el Shibari, los cuales en nuestra opinión deberían influir actualmente en nuestra sexualidad.

Finalmente se presentarán ocho ilustraciones tanto de mujeres como hombres y partes del cuerpo, con soportes cosidos, con cuerdas y alambre, como si las propias ilustraciones fueran Shibari, dónde no hace falta una narrativa para explicar la temática.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Realizar un libro de artista con ilustraciones eróticas de temática y estilo Shibari.

2. OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar y documentar sobre la temática shibari. Contexto, características y valores.

Investigar sobre ilustración erótica. Buscar referentes relacionados con la sexualidad.

Búsqueda de referentes relacionados con la sexualidad gráfica. Seleccionar varios autores y artistas relacionados con la temática.

Investigar y analizar libros de artista. Fundamentar características propias de los libros de artista.

Conceptualización de conclusiones. Moodboard, lluvia de ideas.

Mostrar diferentes valores eróticos a través de ilustración digital. Mostrar planos detalle de partes corporales.

Representar el erotismo de la práctica Shibari. Se pretende a través de un desarrollo gráfico - digital plasmar aquellas características propias de la técnica.

Experimentación gráfica - digital. Desarrollar un conjunto artístico de ilustraciones.

Generar una perspectiva erótica propia. Fijar el proceso de experimentación y creación en torno a un estilo gráfico y temático concreto .

Proporcionar información y educación sexual. A través de la visualización de ilustraciones eróticas.

Crear un libro de artista erótico.

3. PLANTEAMIENTO

Creemos que la sexualidad humana hoy en día está deteriorándose cada vez más, necesitando alguna alternativa para la educación que recibimos sobre el sexo desde jóvenes, no sólo que consista en una clase de instituto dónde se reparten preservativos y se enseñan a colocarlos, Si no en una educación equitativa, afectiva; dónde se desarrolle la libertad y el respeto entre ambos así como otra asignatura más de la vida humana, ya que actualmente, es una materia que escasea el planteamiento a estos problemas y la resolución de la búsqueda de placer, por ello se mostrarán estos valores a través de este libro de artista.

3. PLANTEAMIENTO

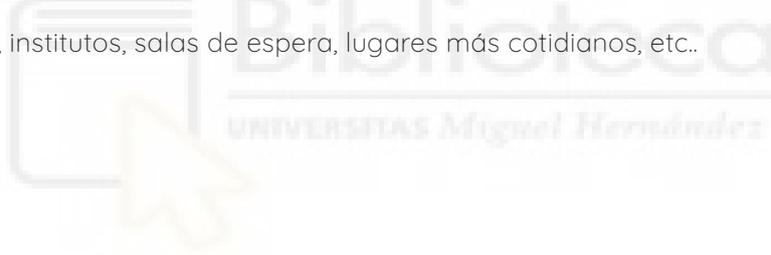
En colegios e institutos, se plantea el sexo de una manera reproductiva y no moral basándose en evitar embarazos y enfermedades sexuales, que en principio es lo lógico, pero no se plantea el sexo de una manera placentera o basándose en otros valores. Actualmente en la sociedad hay muchísima libertad sexual, cosa que antiguamente, hace años el sexo era tema tabú, ahora sin embargo puedes encontrar; aplicaciones dedicadas a parejas, música con letras “eróticas” y jóvenes cada vez más temprano experimentando relaciones sexuales o queriendo tenerlas. Por ello creemos que el empeño en aportar más referencias sexuales, artísticas, educativas, visuales y representativas del sexo son necesarias para la sociedad, para normalizarlo de una manera más neutral, natural y respetuosa. Pensamos que es necesario tener conocimientos sobre el sexo, y que sería una forma de mejorar la calidad de vida, de evitar abusos sexuales y de conocernos mejor a nosotros mismos.

3. PLANTEAMIENTO

Nuestra perspectiva en cuanto al sexo, no fue el claro ejemplo de respeto, placer u amor. Cuando empiezas a relacionarte sexualmente en la pubertad, no esperas que sea una película Disney pero tampoco te imaginas que según vas creciendo pueda llegar a ser una película de Guillermo del Toro. Por ello nuestra intención es representar el sexo de una manera artística, plástica u otra influencia sexual diferente dónde se puede interpretar el libro de artista como una escena de sexo diferente, alternativa, experimentando otras prácticas sexuales, visibilizando más el sexo desde una perspectiva y mentalidad abierta, de poder sanar en cualquier caso que hayan sido malas experiencias y mostrar otra perspectiva dónde el respeto, amor/dolor, y placer sí están presentes.

3. PLANTEAMIENTO

Nuestro proyecto propone un libro de artista erótico basado en el placer sexual de una manera afectiva y respetuosa a través de la técnica Shibari. Una obra elegante y creativa, donde incluimos ilustraciones en soportes cosidos con encajes, tonalidades negras y rojas, cuerdas y ataduras dónde se crearán espacios y vacíos entre ellas, simbolizando metafóricamente un libro con narración abierta dónde el temario se va desarrollando a modo lectura visual. Todo ello para incentivar la imaginación y educación sexual en espacios como bibliotecas, institutos, salas de espera, lugares más cotidianos, etc..

4. INVESTIGACIÓN

4.1 ESTUDIO DEL CONTEXTO: REFERENTES

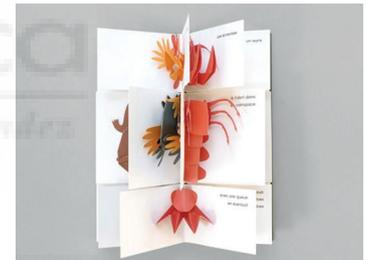
Para entender el contexto por el que se rige este proyecto analizamos los referentes según el interés conceptual o formal. De los referentes conceptuales lo que interesa para mi proyecto es la perspectiva con la que se aprecia el sexo, como visualizamos la realidad y los estigmas/ tabúes que tenemos sobre el sexo.

En cuanto a la formalidad de la representación, se desarrollan cuatro referentes digital/plásticos por los que mi trabajo se ha visto bastante influenciado.

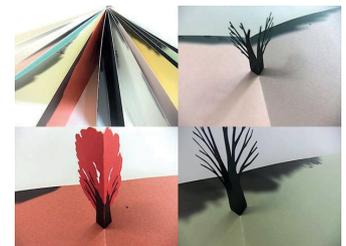
FORMAL

KATSUMI KOMAGATA

Katsumi Komagata es un diseñador gráfico japonés que empezó a crear libros de gran fuerza poética inspirados por el desarrollo de su propia hija. Libros que buscan despertar la curiosidad de quien lee y aportar una experiencia visual a través de formas desplegables, contrastes de colores, luces, sombras. Las formas, los números, los colores, ...

Todos los elementos sencillos que junto a otros elementos sencillos, se convierten en algo increíble para los sentidos, la manera de tratar los materiales y exponerlos sin ningún tipo de narrativa es la principal motivación por la que este proyecto sea expuesto a través de un libro de artista.

4.1 REFERENTES

PACHU M. TORRES

Dibujante de 35 años nacido en Asturias.

Imágenes de pasión y sexualidad que no entienden de tabúes. Historias contadas a través de la sinestesia del erotismo y los colores neón. Pinceladas de trazo fino y colores intensos que nos inundan visualmente.

Es el principal referente para mi trabajo, sus ilustraciones me fascinan y mi trabajo está bastante influenciado por él. El principal tema es el placer, la imaginación, proponer un nudo, una introducción y el desenlace queda en manos del espectador. La manera de insinuar fantasías y deseos es lo que más aprecio de su trabajo.

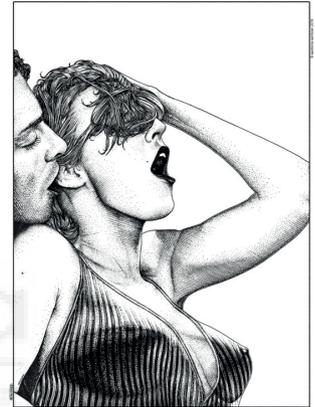
4.1 REFERENTES

CONCEPTUAL

APOLLONIA SAINTCLAIR

Ilustradora autodidacta, dibuja para su placer y el de su público. En sus ilustraciones las mujeres son determinadas, sensuales, provocativas y muchas veces dominantes, se masturban con desenfado, libres de pudor, y disfrutan de un exhibicionismo dejando claro el poder femenino en los juegos sexuales.

Las protagonistas de estas escenas de alto contenido sexual, juegan con la mente de quien observa y redefine la exhibición sexual de la mujer: ellas marcan el ritmo, se someten y someten, son buscadoras y reclamadoras del placer y no objeto de la acción.

4.1 REFERENTES

FRIDA CASTELLI

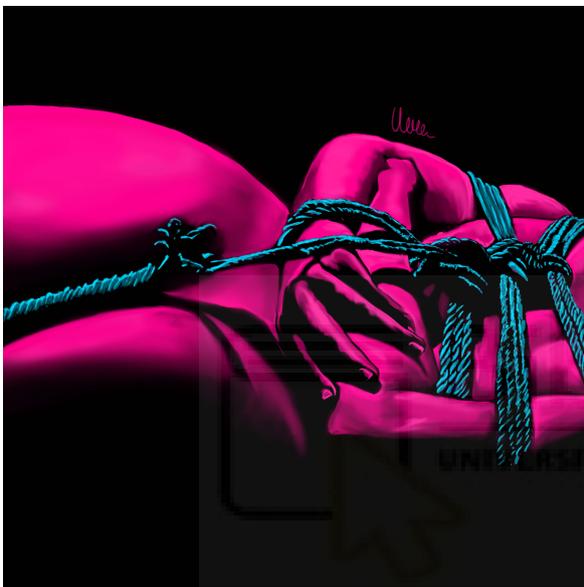
Artista italiana, fotógrafa y poeta además de ilustradora. Sus ilustraciones son melancólicas, íntimas y delicadas, llenas de erotismo, delicadeza y libertad expresiva. El proceso de creación de Frida Castelli tiene su base en las tintas, pinceles, rotuladores y lápices de colores. Sin tratamiento por ordenador, todas sus ilustraciones son realizadas estrictamente a mano sobre papel A3. Al contrario de mi obra ya que sería en digital.

Conocí su trabajo a través de redes sociales, su manera de representar escenas tan cotidianas y expresivas sobre el erotismo me fascinó. En cuanto a su concepto sobre la sexualidad, influye en mi trabajo la manera de proyectar imágenes tan expresivas sobre la intimidad. Sus dibujos al igual que mi trabajo se componen de luces y sombras, esa perspectiva y fluidez que aportan las manos.

4.2 EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA

Inmóvil , 2022, Ilustración digital

Sheno , 2022, Ilustración digital

4.2 EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA

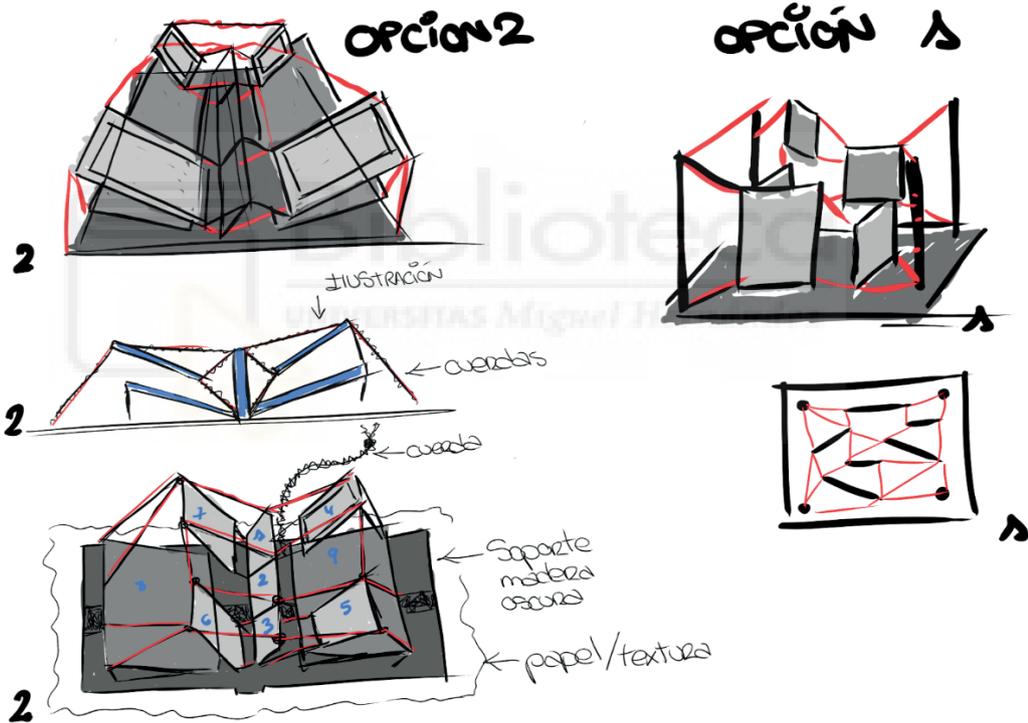

Límites, 2021, Ilustración digital

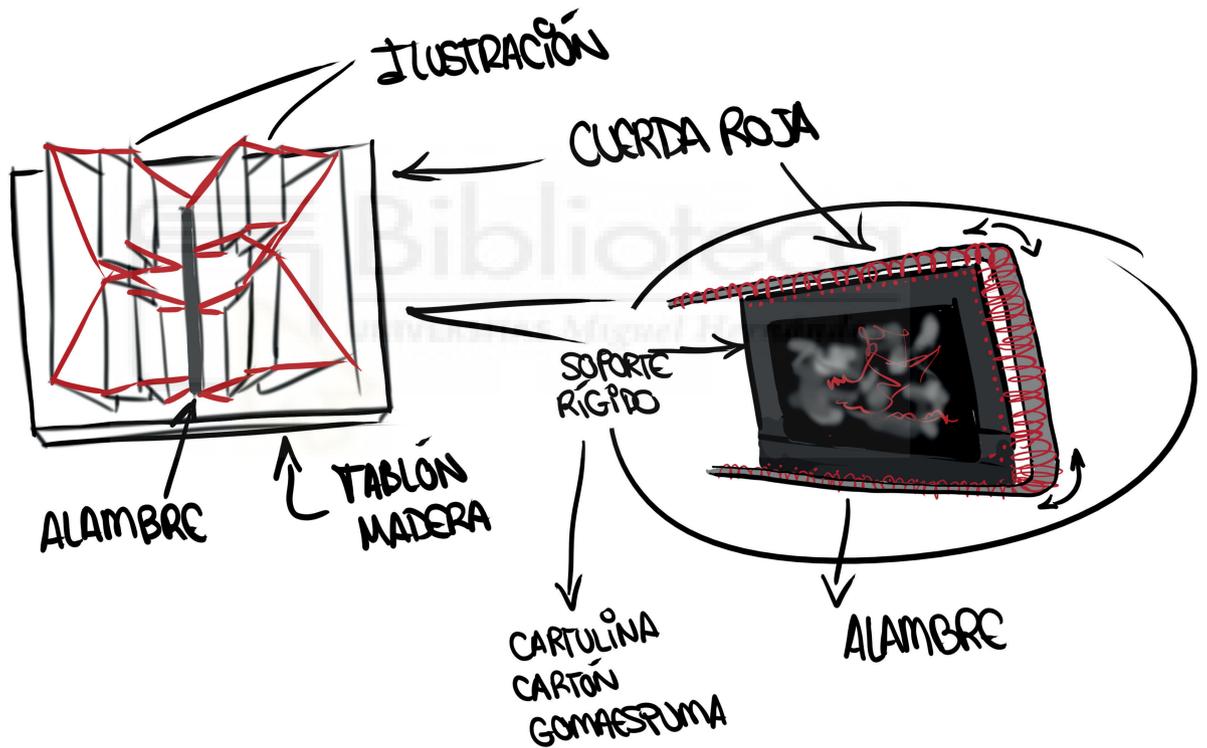

Suspensión , 2022, Ilustración digital

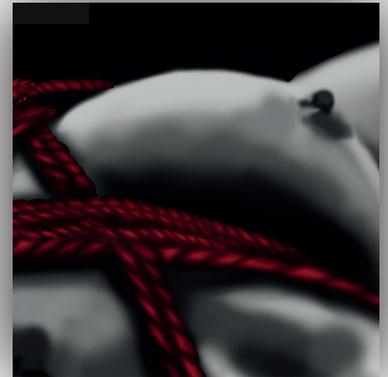
4.2 EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA

4.2 EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA

4.4 DISEÑOS FINALES

4. 4 DISEÑOS FINALES

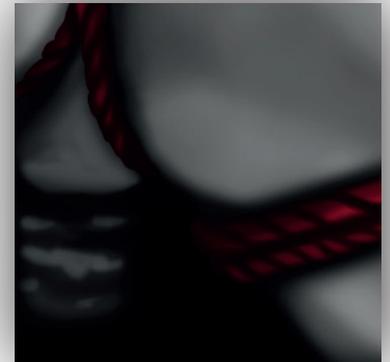
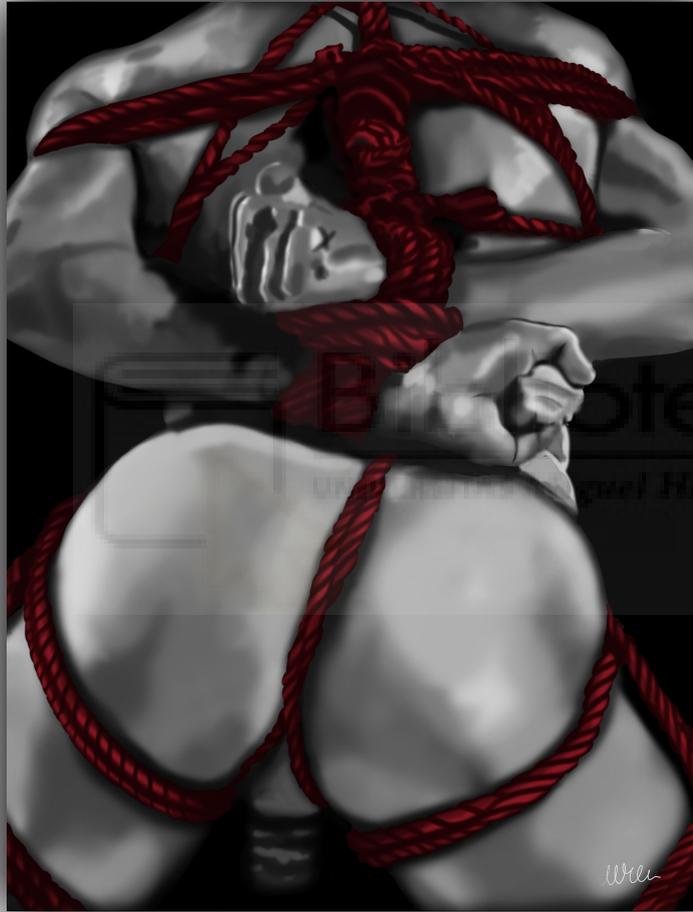
4.4 DISEÑOS FINALES

4.4 DISEÑOS FINALES

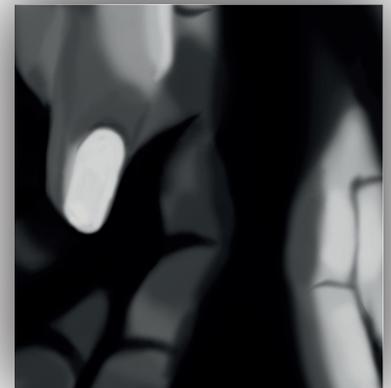
4.4 DISEÑOS FINALES

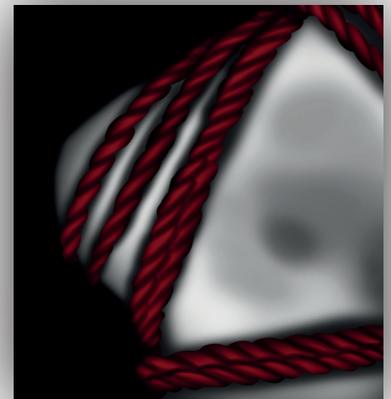
4. 4 DISEÑOS FINALES

4.4 DISEÑOS FINALES

4. 4 DISEÑOS FINALES

5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Materialización :

- Grapadora eléctrica
- Soporte madera
- Alambre (1.8 mm)
- Cuerda roja (Lana)
- Impresión de Ilustraciones *Hernández*
- Goma eva
- Aguja gruesa

5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

- 1 Desarrollo de Ilustración
- 2 Pruebas de Imprenta
- 3 Moldeado soporte de alambre y cuerda
- 4 Obra final

El proceso de producción de mi proyecto comenzó con la creación de ilustraciones a partir de Adobe Photoshop con referencias fotográficas de performances y escenas Shibari, las cuales se centraron en proyectar partes específicas del cuerpo dónde se marcó detalles y ataduras propias de la técnica. Con una técnica realista se creó a través de blancos y negros ilustraciones tanto de mujeres y hombres como partes del cuerpo resaltando la tonalidad roja de las cuerdas.

5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Posteriormente con la creación de ocho ilustraciones digitales, se sacaron impresiones a diferentes tamaños variando entre A5 y A6. Para proporcionar rigidez a las ilustraciones se optó por unirlas a láminas de cartón pluma, el cual es un material bastante rígido y ligero que proporciona un buen tratamiento artístico para posteriores procesos como el de bordar con lana. Se añadió con goma eva un recorte a modo de marco para mejorar la estética para su presentación.

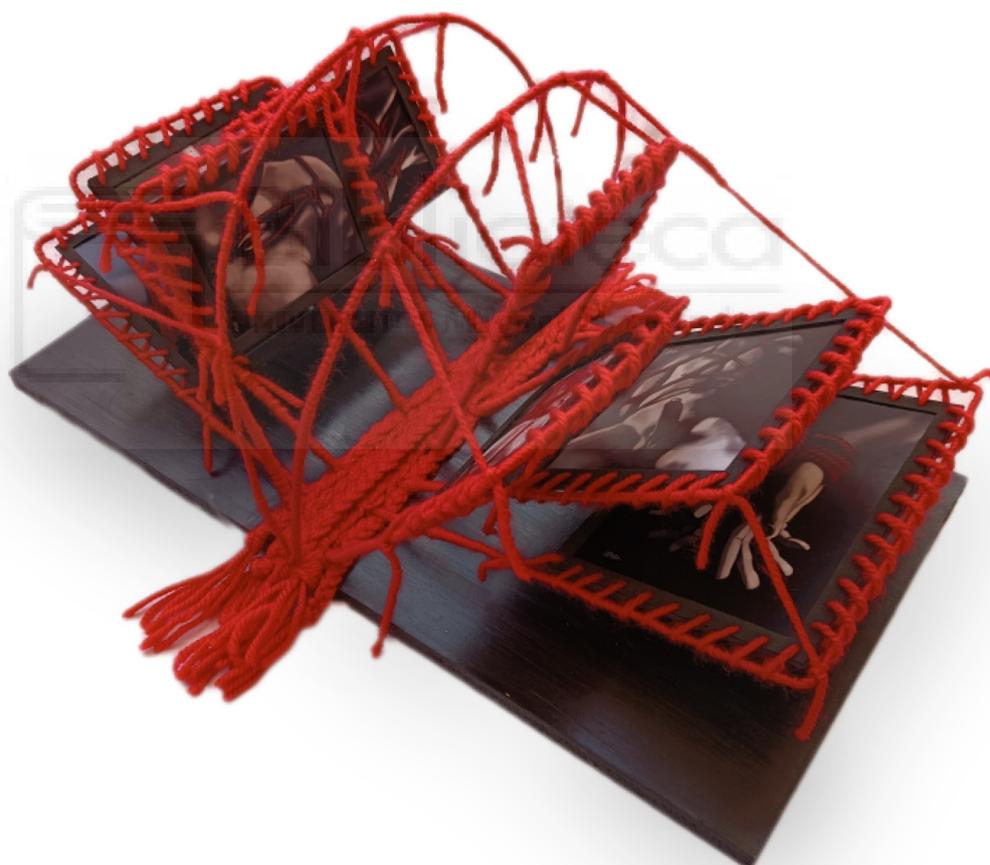
Una vez acabado el proceso de imprenta y unión del soporte, se comenzó con el desarrollo artístico de la base que sujetó estas ilustraciones. El primer paso fue tratar el tablón de madera, el cual fue imprimado de una pintura negra acrílica.

Después se empezó con los pliegues del alambre de hierro (1.8 mm), consiguiendo formas rectangulares a forma de marco, que sostuvieron las ilustraciones junto con el bordado de cuerda roja a el cartón pluma. Además se unió a través de un bordado con lana entre el alambre y el soporte de cartón pluma para aportar suspensión a la pieza. La sujeción del alambre que sujetó las ilustraciones se unió al listón de madera a través de grapas, éstas se taparon con cordones verticales a la mitad de la pieza. Para mayor recreación de una escena propia de la técnica Shibari, se procedieron a enlazar aquellas partes que quedaron al descubierto del alambre de hierro como decoración rodeandolas con cuerda roja a través de todo el recorrido visual que aportará la pieza en su conjunto.

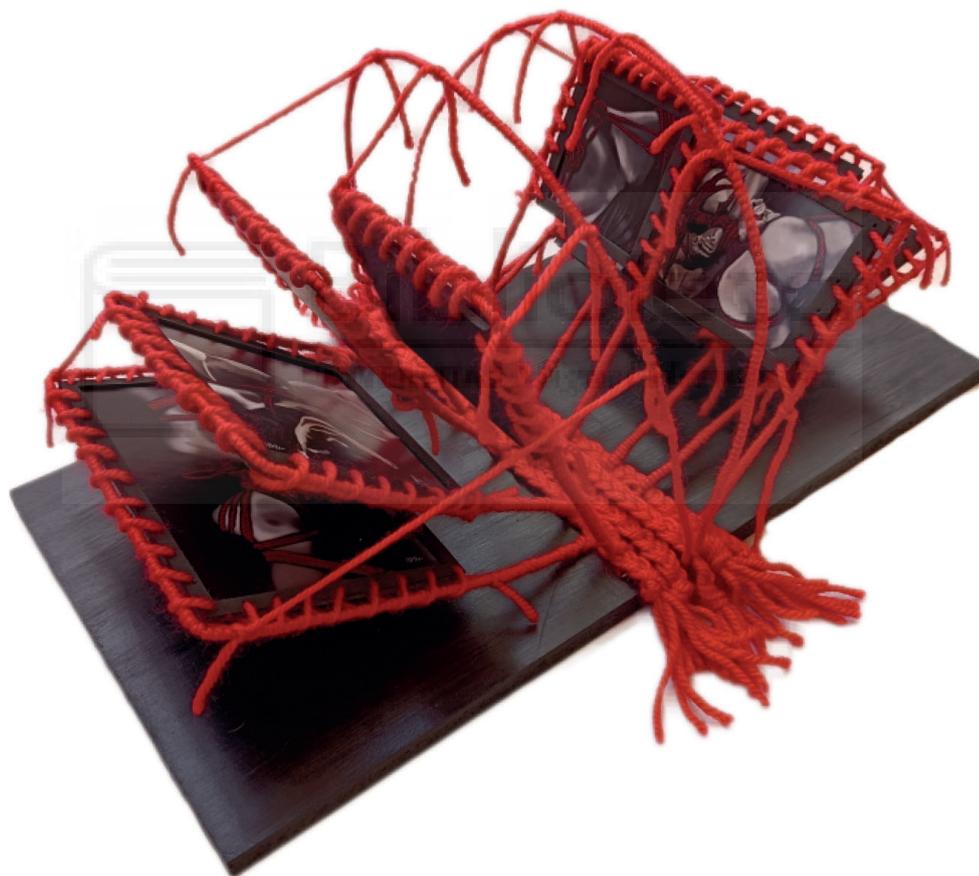
6. OBRA FINAL

6. OBRA FINAL

6. OBRA FINAL

6. OBRA FINAL

6. OBRA FINAL

