

bellas artes

2022/2023

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Fragmentos Alquímicos del Ser

ESTUDIANTE: García Rodríguez, Raissa

DIRECTOR/A: Sánchez Luna, Alfonso

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA
Universidad Miguel Hernández de Elche

Palabras clave:

Grabado, Monotipo, Identidad, Moda, Patrones.

Resumen:

El proyecto artístico, titulado *Fragmentos Alquímicos del Ser*, se compone de varias piezas, cuatro estampas mono impresas de 29,7 x 42 cm (A3) que lo sitúan en la categoría de arte gráfico, con la técnica de punta seca y estampación como elementos principales.

El tema que define las obras es la reflexión de la identidad utilizando la figuración, como punto de partida para hacer arte abstracto, empleando la moda y la fragmentación visual del cuerpo, como vínculo.

Las formas lineales y el entramado que generan las estampaciones, permiten una sintetización tras la desconfiguración de la realidad, mediante la búsqueda de lo esencial sobre lo superfluo. Las estampas que componen la serie, son el proceso de introspección realizado a lo largo del recorrido.

El negro y el azul son los colores clave que caracterizan la serie, donde la textura táctil es transformada en textura visual.

ÍNDICE

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4
2. Referentes	5 - 6
3. Justificación de la propuesta	7 - 8
4. Proceso de Producción	9 - 12
5. Resultados	13 - 16
6. Bibliografía	17

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este proyecto es la respuesta a modo de producción plástica, que combina la abstracción y el arte figurativo, a un proceso de introspección. Aborda el concepto de identidad desde la representación del cuerpo fragmentado.

El tema es tratado desde un punto de vista descriptivo y subjetivo. La figura retórica de la aliteración, interviene en esta obra, ya que se produce una repetición sistemática de estilo de estampas, aún con distintas características, que vincula el proyecto a la idea de seriación.

Se crean conjuntos de marcas, líneas y manchas que dan forma a un juego visual de siluetas y planos.

Formas lineales, caóticas, para retratar el interior y, más ordenadas, como medio para representar el exterior, que mantienen la obra en una atmósfera caracterizada por transmitir un equilibrio idealizado. Se teje un sugestivo y apacible universo de formas objetuales que evocan un interés personal por la moda y su papel en la configuración del concepto propio de la identidad.

Con este proyecto se busca remitir a una historia que brinda a las personas una nueva perspectiva sobre cosas que han olvidado apreciar, como es la infancia, apoyándose en el concepto teórico de la imagen primordial¹.

Con el uso del patronaje consigo hablar de, la identidad y la familia, a través del pasado, para construir un presente nuevo. Se reescribe el objeto reinterpretándolo.

La tela y el patronaje, tienen una enorme importancia en la sociedad, ya que desde siempre han proporcionado al ser humano cuidados, estatus, expresión, e incluso, disfraz. Algo que superponemos para preservar nuestro yo más profundo, para proteger nuestro alma o esencia como una armadura moderna.

Siguiendo los estudios en psicología de los colores², los protagonistas en esta obras son el azul, que aporta energía, paz y tranquilidad; el negro, que aporta fuerza; y el blanco, característico del papel, que aporta equilibrio a la composición, igual que lo hacen los silencios en la música o el cine.

Se caracteriza por plantear una serie de objetivos:

- Realizar un proceso de introspección, con intención de analizar y entender el concepto de identidad.
- Mostrar, mediante superposiciones matéricas y figuras lineales, la configuración propia de identidad.
- Analizar la parte subyacente de las personas.
- Generar en el espectador; la necesidad de cuestionar la intención antropológica del ser humano por dejar huella.
- Conceptualización de lo invisible.
- Emplear el patronaje como una forma de arte.
- Combinar métodos de entintado que generen efecto de dualidad, a través de presionar papel contra la matriz.

¹ La imagen primordial es una imagen recurrente cuyo origen desconocemos en su justa medida, de origen antiguo, esencial y persistente. Es una reproducción mental de un recuerdo, más arraigado o no, al que siempre acudimos y que nunca olvidamos. Una imagen que se congela con los detalles más importantes por o para nuestra vida. Esta imagen o imágenes, aparecen consciente o inconsciente, consolidándose como parte de nuestra identidad.

² Es un campo de estudio que nos habla del poder que tienen los colores, de su capacidad para influir en nuestras respuestas y emociones, de diferentes maneras.

2. REFERENTES

Como referentes procedimentales y formales, se encuentran:

Paula Zinmeister, artista estadounidense que trabaja varias técnicas de grabado en las que se incluyen huecograbado, punta seca y aguafuente, entre otros. Durante su obra ha realizado proyectos que varían desde las mono impresiones hasta la combinación de imágenes impresas y estampadas en serie. Con un interés general por las texturas, los colores y las transparencias sutiles.

Fig 1. Paula Zinmeister, *Three windows*. Aguafuente, papel litográfico y collage. 20xx

Fig 2. María José Bagazgitia, *Sin título*, 116 x 116 cm, Punta seca y xilografía, 1999.

Fig 3. Coca Garrido Sanchez, *Retrato anónimo*, 245 x 168 Aguafuente, aguafuente, lavis, velo, 1997

Como referente visual, la radiografía y el TAC lumbar, de una columna vertebral, tras una operación invasiva en la cual se introdujo al paciente cuatro tornillos, simboliza la fragmentación, casi una agresión interior que produce la pérdida de identidad, y obliga a recomponerla después.

Fig 4. Radiografía

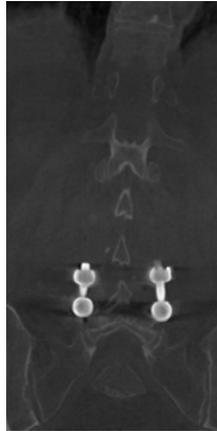

Fig 5. TAC

Como referente temático, aunque difícil de clasificar, se encuentra Jesús del Pozo. Diseñador, arquitecto y pintor madrileño, consagrado como uno de los nombres indispensables de la moda española. Fue artífice, entre otras cosas, del nacimiento de un diseño de vanguardia en los años 80, en su ciudad. Entendía las prendas como algo arquitectónico o escultórico sobre el cuerpo. Para él era importante crear volúmenes a partir de paneles de tela con los que modelaba.

Tenía una paleta de colores muy especial para lo que teñía los tejidos, entre ellos se puede destacar el azul noche, un azul marino intenso casi negro. También era muy importante la experimentación con texturas, como arpilleras, tarlatanas o yute, que combinaba con tejidos naturales como sedas o linos.

En su creación incluía innovación con crinolinas, cordones o gomas, como en estructuras con un cuidado patronaje en el que se investigaba cada detalle, de hecho, contaba con I + D + I³.

Durante todas sus obras buscó la belleza de la mujer, que sus prendas la realzarán, estudiando cada decisión a tomar. Proyectando y vistiendo una mujer activa, trabajadora, con vida social y familiar.

Estableciendo como sus señas de identidad: el volumen, el color y las texturas.

Fig 6, Violeta Sánchez, por Del Pozo, de Javier Vallhonrat, 1988.

³ Las siglas I+D+I hacen referencia a los términos Investigación, Desarrollo e Innovación. La importancia de este concepto radica en la posibilidad de convertirse en una importante referencia frente a otros productos o procesos, gracias a la intención de desarrollo. Son capaces de diferenciarse de su competencia y fuerza.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La identidad se va construyendo a lo largo del tiempo. Es cambiante. Nacemos con un carácter, algo innato que se va influenciando por las vivencias, experiencias, el entorno en el que crecemos, nuestra familia, cultura y sociedad. Estos factores determinan los valores, la educación o la moralidad... sumándose como una superposición de capas, a veces ordenada y a veces caótica. Se producen en nuestro interior rupturas y fragmentaciones que pueden paralizarnos aparentemente, pero que suponen un desarrollo de la percepción o del pensamiento crítico. Que llegado el momento, nos provoca una revolución interna silenciosa por la que renegamos de nuestra forma de ser, por lo tanto, necesaria para valorar quién eres, de dónde vienes, cuáles son los principios que se cimientan, y finalmente, aceptarla. Abrazar tus facetas, porque estas te definen.

Este proyecto es la producción plástica que responde al proceso de introspección.

Una herramienta clave en la identidad es la moda.

El individuo adquiere una identidad a través de los símbolos externos con que se viste, esto hace que se sienta identificado con el grupo que pertenece. La moda es exterioridad. El exterior de un individuo es afectado por la moda (ropa) y esta se mantiene en la relación de lo interno y lo externo del individuo, consigo mismo o con un grupo.

Un rasgo significativo de la información transmitida por el aspecto exterior, es su carácter abstracto y general. Mediante la moda el individuo se presenta a sí mismo, de una determinada forma, guía y controla la impresión que otros se forman de él, se trata de comunicación no verbal, y si hay un ámbito donde cobra especial importancia, es el arte. La corporalidad es una pieza clave en la composición de la obra y la comunicación del mensaje.

Dentro del concepto general de moda, se encuentra el de patronaje, que lo fundamenta y se puede clasificar como arte.

Porque es un arte que se origina en el plano, y avanza a lo tridimensional, comportándose de una forma u otra dependiendo del tipo de tejido que se utilice. Se adapta a un volumen que es el cuerpo, con formas diferentes, que se mueve o flexiona, con un interés en lo funcional y en lo estético. Permite crear prendas (u obras), que pueden ser únicas o llegar a todo el mundo; que pueden ser más sencillas o muy complicadas.

En definitiva, las prendas que usas hablan de ti, eliges las más afines a tu interior y refuerzan la imagen de tu identidad, o son un reflejo de ella.

En general, se desconocen las numerosas piezas que forman un patrón, así como sus distintos niveles o capas. En el patronaje, cada pieza que compone el patrón de una prenda, encaja de manera exacta con las otras. Es decir, las piezas exteriores se acoplan entre sí, al igual que las interiores entre sus semejantes, y a su vez, exteriores e interiores se corresponden. Logrando así la perfección.

El patronaje requiere mucha atención al detalle y minuciosidad, en cada decisión o paso, lo que se asemeja al grabado. Algunas de sus características similares son: el juego de líneas, la precisión del trazo, uso de los calcos y realización de copias con una matriz.

Otro motivo que justifica el empleo de la estampación de matrices talladas con elementos de patronaje, viene dado de la experiencia personal, que nutre la idea sobre establecer un compromiso honesto entre el autor y su obra, para no reproducir elementos estéticos vacíos, concretamente, aporta una carga emocional, asociada a mi infancia. Ahondando más, a mi madre, figura de referencia determinante en mi vida e identidad.

Esfuerzo, amor y entrega, la definen. Se reflejaba en los patrones, telas, fichas, tintes e imágenes que hacía, y yo veía en mi casa, su trabajo o sitios a los que acudimos juntas (desfiles, museos, exposiciones...), lo que me permitió estar rodeada de arte y ahora influye en las decisiones estéticas y plásticas que aplico.

En este proyecto, se plasman elementos importantes para mí, y asociados a toda esta introspección: el perfeccionismo, lo estético entendido como belleza exterior, reflejo de la interior.

Los conceptos de identidad, huella y estampa, están estrechamente relacionados. Dejar huella ha sido una necesidad fundamental para el ser humano desde la antigüedad, con el propósito de mantenerse presente y evadir el paso del tiempo.

La identidad de una persona se construye a través de sus acciones, pensamientos y experiencias, y dejar una huella es una forma de afirmar esa identidad en el mundo. Al dejar una marca, una impresión duradera en los demás o en el entorno, se busca trascender el tiempo y ser recordado.

La decisión de estampar tarlatana como plano inferior de las láminas fue plástica y estética, pero reforzada por el hecho de ser una tela usada habitualmente en el mundo de la confección, como entretelas, para realizar chaquetas y dar volumen a los trajes y vestidos por, entre otras cualidades, su textura, resistencia y delicadeza. Características que generan unos valores, ahora implícitos en la estampa.

Y si bien la propuesta es catalogable, emocionalmente, como "cursi", se respalda con la idea que plasma Ramón Gómez de la Serna en el documento *Ensayo sobre lo Cursi*, el cual elogió lo cursi en un sentido positivo. El autor, lo defiende apoyándose en los poemas modernistas de Juan Ramón Jiménez, que retratan crepúsculos, estatuas decadentes de jardín, los bordados de las señoras mayores, las porcelanas con flores y los salones con espejos ornamentados. Estas obras son una exaltación de los detalles que nos conforman y definen. Según de la Serna, esto nos resguarda del vacío de la vida y la muerte, creando un espacio donde nada malo podría sucedernos, no hay hueco para la muerte.

"Creo que necesitamos la capacidad de ser cursis para no tener que estar conscientes todo el tiempo de nuestra mortalidad". (Gomez de la Serna, 1934)

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

La producción del proyecto se puede dividir en dos bloques, por un lado, el tratamiento y estampación de la tarlatana, y por otro, la matriz del grabado a punta seca.⁴

Fig 7. Preparación de las telas que se van a estampar.

Fig 8. Entintado de las tarlatanas.

Fig 9. Se repite el proceso de entintado con todas las secciones.

⁴ Técnica de incisión directa sobre la matriz que, por norma general, es de metal o plástico. Se caracteriza porque la talla va siempre acompañada de una rebaba en el borde (en uno o a ambos, lados según la inclinación del punzón), diferenciándose así de otros procedimientos.

Fig 10. Se pasan por el tórculo⁵ para estamparlas.

Fig 11. Estampación tres veces consecutivas, de las mismas secciones, para el destintado deseado.

Fig 12. Se repite el proceso para todas las láminas.

⁵ Tórculo o prensa calcográfica es el nombre con el que se denomina a un tipo específico de prensa utilizada para la impresión de grabados. El sistema de impresión consiste en un par de rodillos que oprimen una plancha de metal llamada mesa o pletina sobre la cual se coloca la plancha grabada y entintada debajo del papel en el que será impresa la estampa. Al accionar el mecanismo de arrastre de la máquina, los rodillos, a los cuales se les ha aplicado presión, permiten el paso de la tinta desde la imagen grabada al papel, produciendo la estampa.

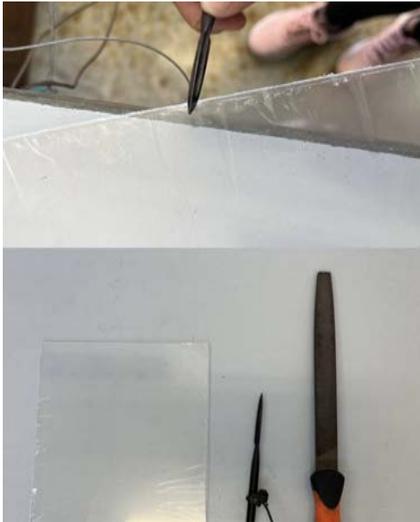

Fig 13 . Preparación de los bordes de la plancha de arraglas con la lima y el Rascador-Bruñidor..

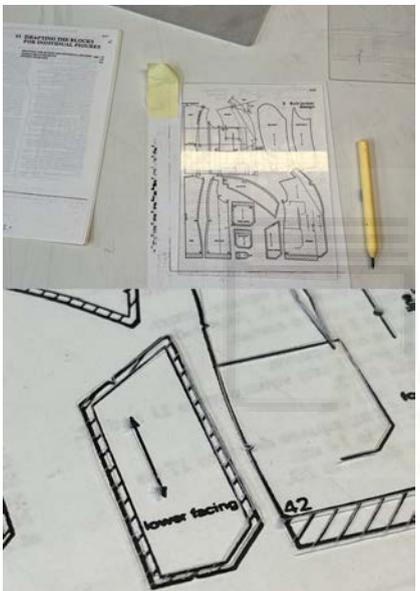

Fig 14. Trazado con la punta seca de las líneas en la plancha matriz.

Fig 15. Se aplica la tinta y se limpia la plancha matriz con tarlatana para que quede exactamente donde se necesita.

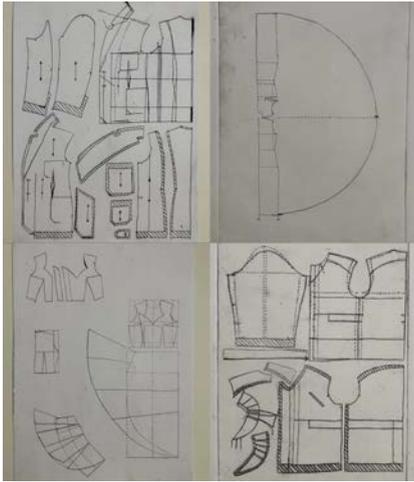

Fig 16. Se realiza la primera estampación de pruebas de estado, solo de la punta seca, para valorar errores y hacer correcciones.

Fig 17. Finalmente se coloca y protege la matriz y el papel de grabado (previamente estampado con tarlatana) para pasarlo por el tórculo.

Fig 18. Se separa con mucho cuidado la matriz del papel.

5. RESULTADOS

La obra, *Fragmentos Alquímicos⁶ del Ser*, genera una sensibilización del espectador, por medio de la vulnerabilidad y la búsqueda de nuevas formas estéticas, mediante elementos comunes en todas ellas.

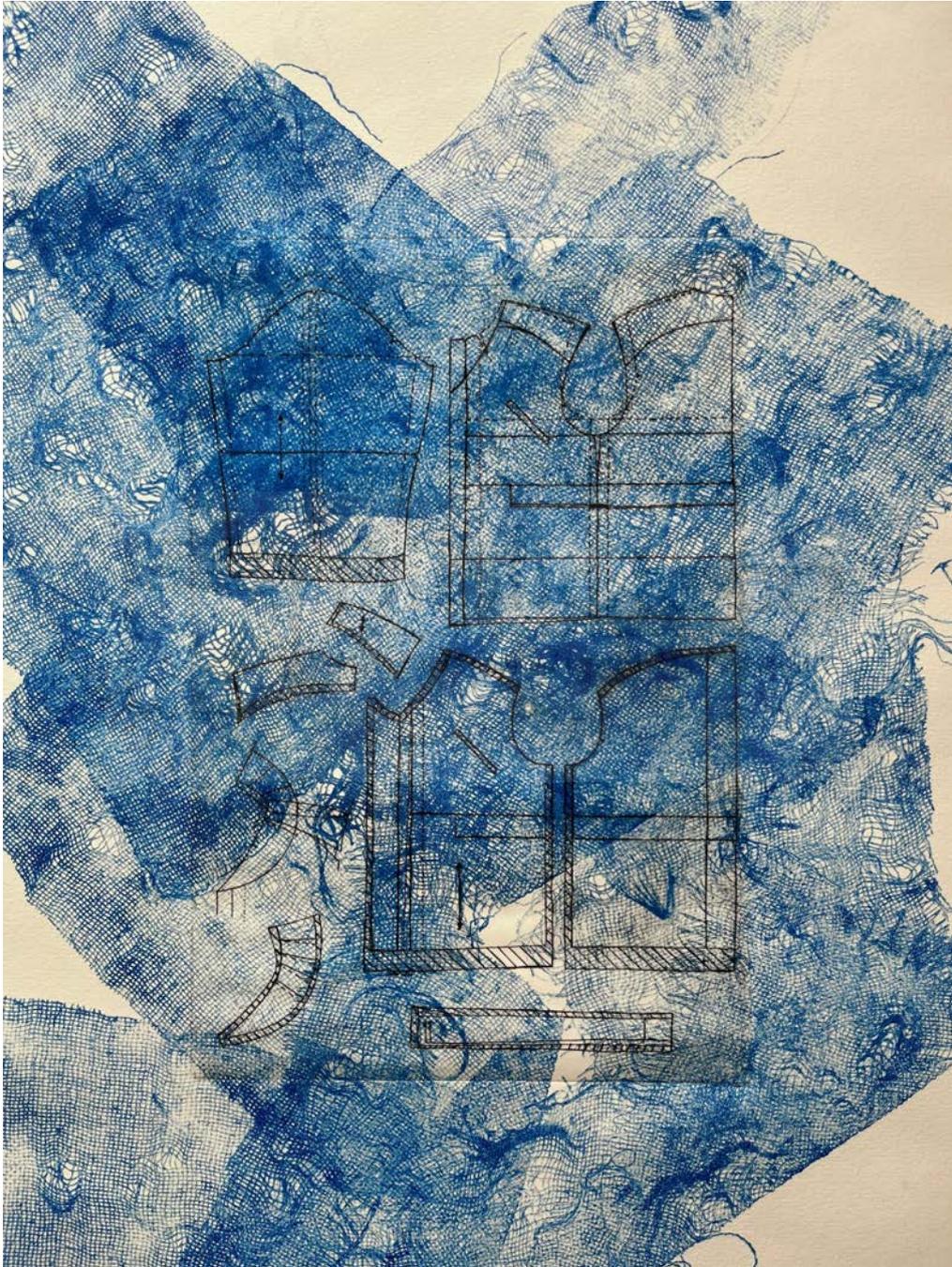

Fig 19. *Lámina 1*, Raissa G. R. (2023). Punta seca sobre arraglás y estampa mono impresa, papel Canson Extra Blanco, 29,7 x 42 cm.

⁶ En la alquimia espiritual la perspectiva es la sustancia que nos permite convertir las dificultades y carencias en aportes constructivos. Hace siglos, los alquimistas fueron investigadores que buscaron el método para transformar el plomo en oro. Esto puede verse desde una perspectiva simbólica. Significa lograr que algo con poco valor se convierta en un elemento valioso.

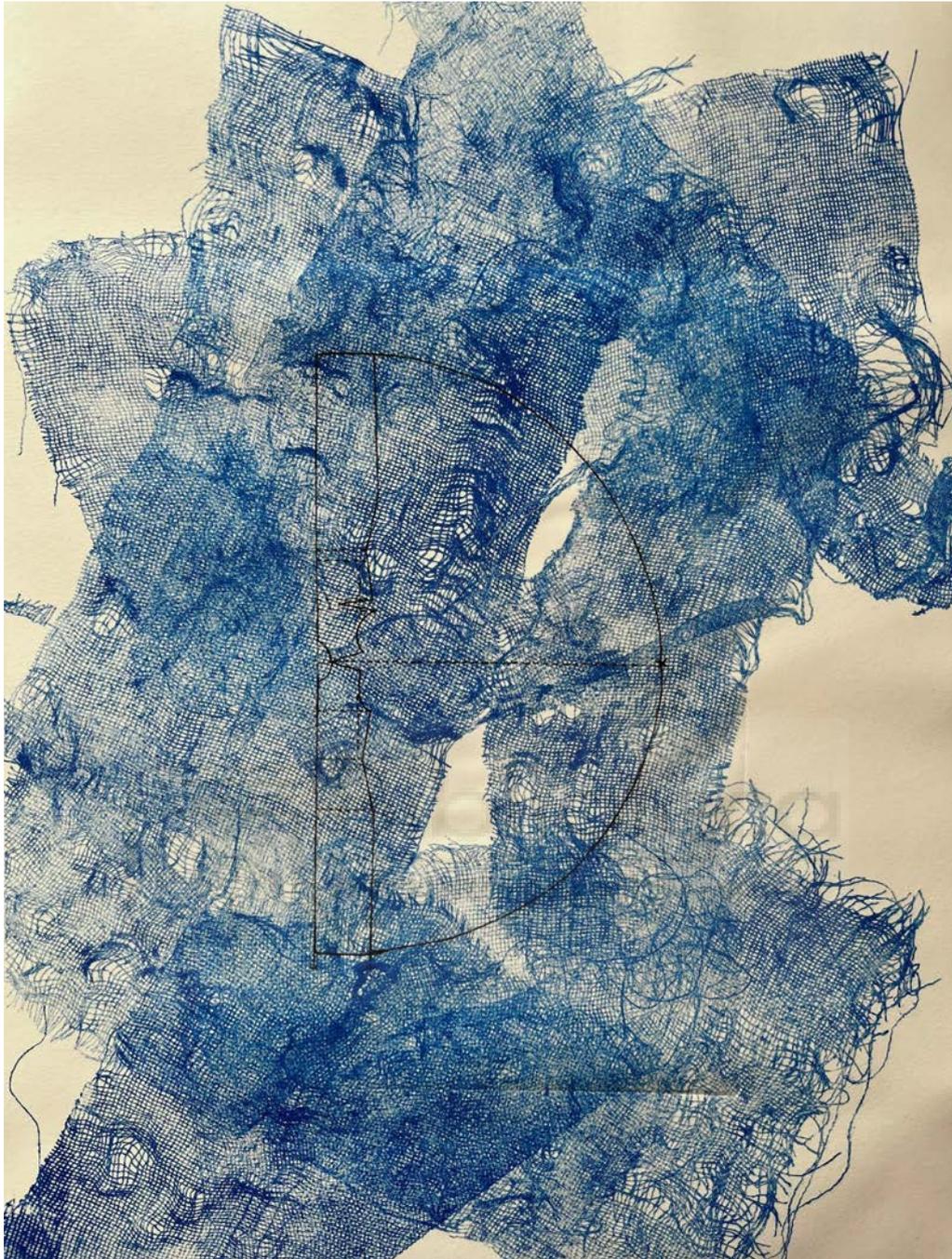

Fig 20. *Lámina 2*, Raissa G. R. (2023). Punta seca sobre arraglás y estampa mono impresa, papel Canson Extra Blanco, 29,7 x 42 cm.

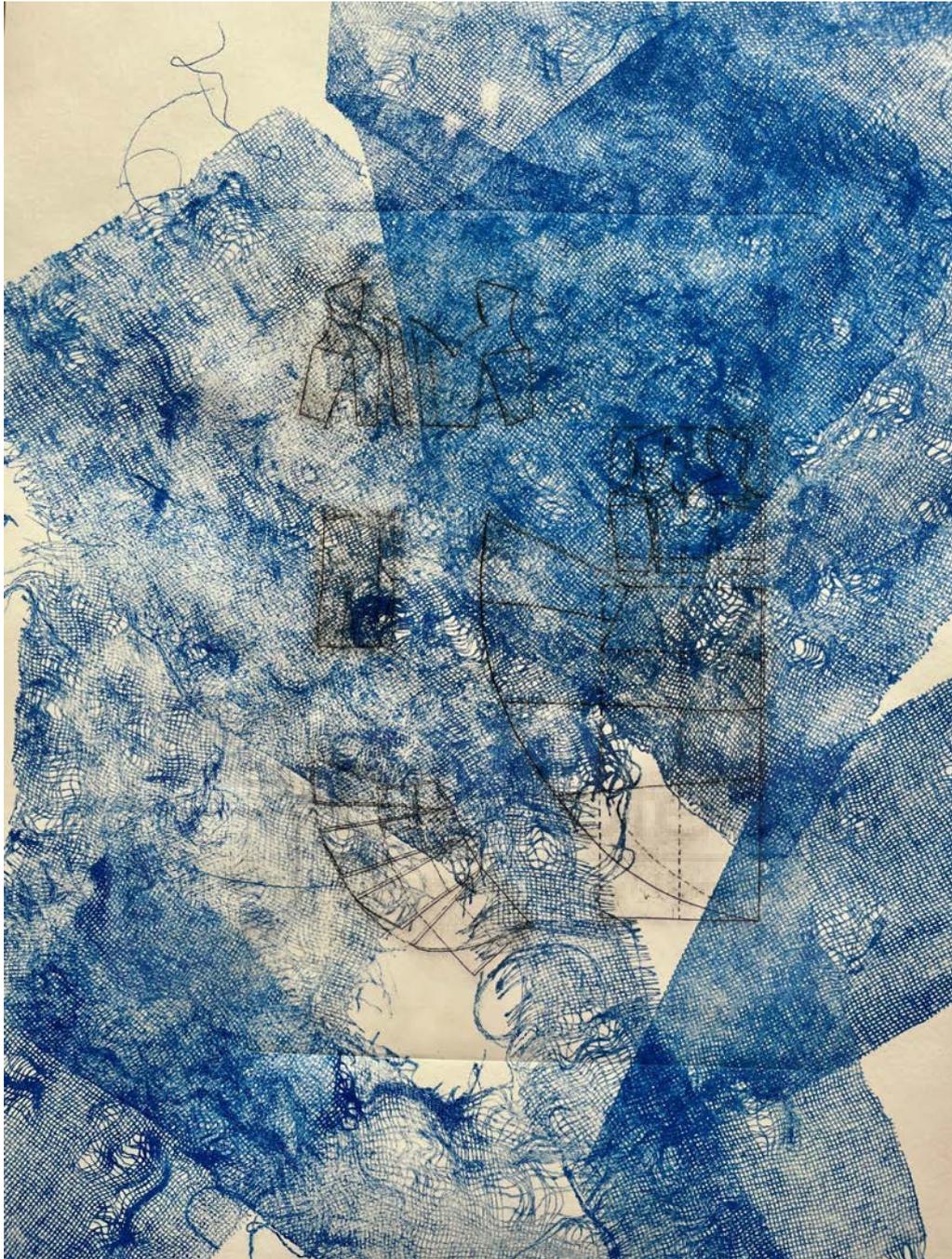

Fig 21. *Lámina 3*, Raissa G. R. (2023). Punta seca sobre arraglás y estampa mono impresa, papel Canson Extra Blanco, 29,7 x 42 cm..

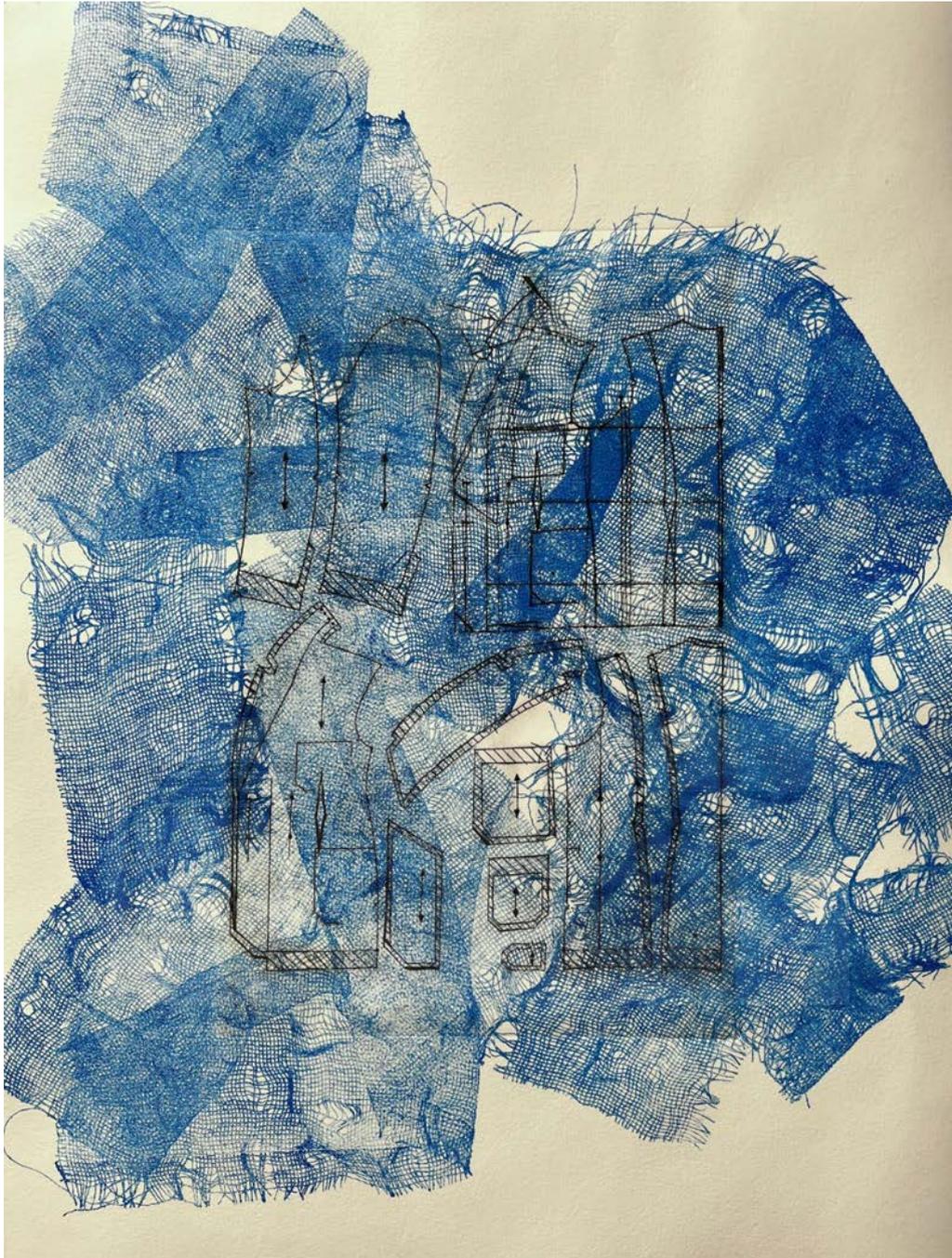

Fig 22. Lámina 4, Raissa G. R. (2023). Punta seca sobre arraglás y estampa mono impresa, papel Canson Extra Blanco, 29,7 x 42 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

A. Moles. (1978). *Sociodinámica de la cultura*. Buenos Aires: Paidós.

Alfonso J. Sánchez Luna. (2006). *Arte y Diseño Gráfico: Aproximación interdisciplinar*. Altea: Limecop.

Eulalia Simarro de Ortiz. (1916). *Método de Corte y confección. Segunda Edición*. Madrid: Tip. de los Hijos de Tello.

G. Simmel. (1971). *Sociología*. Madrid: Revista de Occidente.

Ramón Gomez de la Serna. (1934). *Ensayo sobre lo cursi*. Capítulo 2º. Ed. Cruz del Sur.

Wassily Kandinsky (2021). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Ediciones Obelisco.

Artículo de revista:

Sanchez Ángulo, M. (2023, febrero). Sapiens nº 35, pág. 23.

Referencia tomada de Internet:

Edith Sánchez (2022, diciembre 14). *La alquimia espiritual: transformar el dolor en evolución*. Recuperado el 5 de junio de 2023, de <https://lamenteesmaravillosa.com/la-alquimia-espiritual-transformar-el-dolor-en-evolucion/>

Escuela Superior de Arte y Diseño de Vic (2020, abril). *La psicología del color*. Recuperado el 5 de junio de 2023, de <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/iddi/wp-content/uploads/sites/125/2020/04/Psicologia-del-color.pdf>

Mª Ángeles Velázquez Pérez y Fernando Ortiz de Lejarazu (2011, junio 3) *Proyecto: la educación plástica y visual desde las tic*. Recuperado el 5 de junio de 2023 de http://www.educacionplastica.net/epv/leso/webquests/webquest_07.html

Marisa (2021, marzo 24). *Corte y Confección madrid. Cursos de costura y patronaje en Madrid. Tejidos Parte IV*. Recuperado el 5 de junio de 2023, de <https://corteyconfeccionmadrid.com/tejidos-parte-iv/>

Méndez, D. (2019, julio 24). *¿Qué es I+D+I? | Definición de I+D+I | Significado de I+D+I. Economía Simple*. Recuperado el 5 de junio de 2023, de <https://www.economiasimple.net/glosario/idi>

Naufraga. *¿En qué consiste tu identidad?* Recuperado el 5 de junio de 2023, de <https://pdfslide.tips/documents/en-qu-consiste-tu-identidad-por-nufraga-cualidad-se-debe-a-que-los-elementos-configuradores.html?page=1>