

TFG BELLAS ARTES / MEMORIA

Bellas Artes

Curso 2022 - 2023

Mención: Artes Plásticas

Título: A veces no hay más veces

Subtítulo: Un desarrollo del dibujo expandido mediante un proceso de introspección, realizando una intervención en un espacio de escala mayor.

Estudiante: Hernández Chacha, Cristian Paul

Director/a: Bibiana De La Soledad Sanchez Arenas Maria Elia Torrecilla Patiño

Palabras clave: Dibujo expandido - intervención espacial - urbano - introspección

Resumen: Intervención espacial a través del dibujo expandido, en el que se explora también un proceso de introspección el cual lleva a una expansión del dibujo, creando un espacio nuevo donde el dibujo y el texto conviven. Así mismo el espacio que ocupa se traspasa de un formato más íntimo y pequeño a una escala más grande, donde se valora no solo el resultado final sino todo el proceso que se atraviesa.

En esta intervención además de tener importancia el dibujo expandido también se explora el papel del observador dentro de la intervención, ya que se convierte en participante de la obra. Sin embargo, el rol que cumple tiene limitaciones ya que no puede intervenir directamente sobre los dibujos, pero sí que se le presenta la opción de explorar a través del espacio y ver nuevos dibujos que estaban ocultos.

ÍNDICE

1. PROPUESTAS Y OBJETIVOS.....	1
2. REFERENTES.....	2
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.....	4
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.....	6
5. RESULTADOS.....	10
6. CONCLUSIONES.....	17
7. BIBLIOGRAFÍA.....	19
8. ANEXOS.....	20

1. PROPUESTAS Y OBJETIVOS

En este trabajo se propone una realización de una intervención espacial en un espacio de escala mayor, donde se puedan llevar varias de las ilustraciones realizadas a diario a otro nivel dando como resultado una sensación inmersiva para el observador.

No solo se desarrolla el proceso de introspección propia, sino también la adaptabilidad a un espacio mayor, haciéndolo propio y presentándose como un entorno interactivo con el observador, haciéndolo partícipe dentro de la misma obra.

Objetivos:

- Reflejar la identidad propia a través del dibujo y mediante un proceso de introspección diario.
- Desarrollar una visión expandida de la ilustración espontánea mediante la intervención espacial.
- Favorecer la interacción del observador para integrarlo con la obra.

2. REFERENTES

Consideramos como nuestro referente principal a Jean Michel Basquiat (1960-1988). Este artista neoyorquino empezó en sus tiempos de adolescente en el mundo del *graffiti* en los barrios del Bronx, dejando así sus huellas o marcas anónimas en los muros urbanos. Con el tiempo se fue integrando en la pintura mostrando interés por el expresionismo abstracto. De igual manera siempre tuvo una educación artística mencionable, que lo llevó también al mundo de la poesía, dónde se desarrolló de la misma manera. Así pues, desarrolló un estilo propio que mezclaba las cualidades plásticas de un artista pictórico avanzado y el aerosol con sus respectivos garabatos urbanos. Este artista se ha tenido en cuenta por la repercusión de su trabajo así como la ruptura con las técnicas tradicionales que rigen la composición ordinaria, por lo que encontramos en un principio un caos en lo que se refiere a color y línea.

Fig. 1 Jean Michel Basquiat, *Bird on Money* (1981), acrílico, crayon, canvas, 167'5 x 228'5 cm

Como segundo referente está Max Francesc Capdevila (1956), perteneciente al mundo *underground* barcelonés, destaca a escala internacional en el campo del cómic e historiadores, siendo reconocido y obteniendo varios premios internacionales. Su obra aún sigue evolucionando, ampliando de esta manera cada vez más la escala del cómic en el mundo artístico.

Este artista aportó la cuestión del papel del espectador, ya que Capdevila ha tenido en cuenta la interacción que pueda tener su obra con el público, aportando así un nuevo papel como lector de su historia.

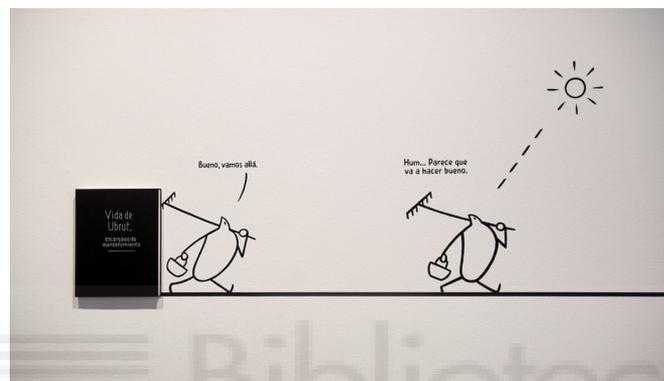

Fig. 2 Max Francesc Capdevila, *Viñetas Desbordadas* (2019), marcador sobre pared

El siguiente referente es Cy Twombly (1928-2011), este fue un artista norteamericano abstracto cuyos trabajos en gran formato están realizados con libertad, caligrafías y grafitis. Sus trabajos inspirados en artistas como Jackson Pollock, a primera vista presentan un caos por todas partes, pero requiere de detenimiento para poder apreciar el trabajo de esta artista, que siempre ha causado controversia entre los artistas dejando también desconcertados a críticos y al público en general. Se ha tenido en cuenta este artista en lo que ha técnica se refiere ya que en un principio se buscaba una composición a realizar en las paredes del contenedor, más después de realizar la investigación de este artista se ha realizado una búsqueda de la misma mediante la superposición; por ejemplo, de grafitis.

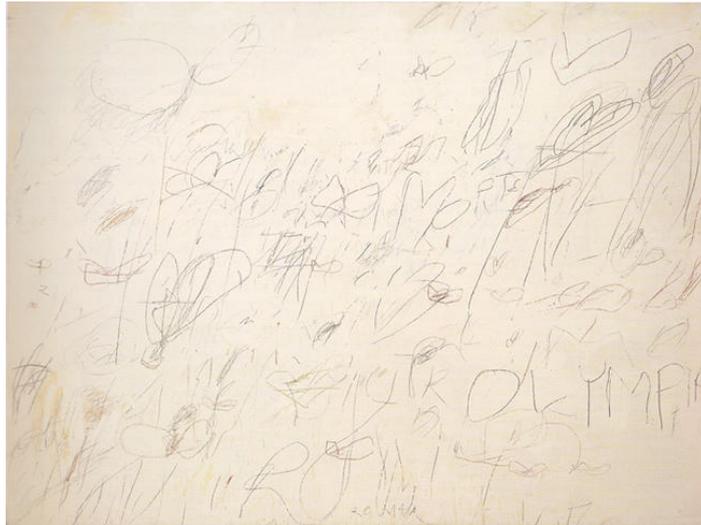

Fig. 3 Cy Twombly, *Olympia* (1957), lápiz sobre papel

Como último referente seleccionado por la técnica tenemos a Doa Oa (1986), siendo esta artista gallega la primera con sus intervenciones muralistas.

La artista suele girar en torno al concepto de la reforestación llevada a entornos urbanos, adaptándose así al cambio; en lo personal, a la resiliencia que presentan los diferentes entornos que han sido modificados por la mano del hombre.

Fig. 4 Doa Oa, *Sin Título* (2021), acrílico sobre pared

La temática de reforestación es algo que se desglosa en este proyecto, ya que buscamos adaptarnos a la forma que presenta el contenedor y a las diferentes hendiduras que presenta a lo largo de sus paredes, pues buscamos de darle vida a todos esos espacios vacíos que tenemos en el espacio.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

A lo largo de nuestra vida hay momentos que nos marcan de manera permanente, momentos alegres, momentos tristes, emociones a flor de piel, ¿Pero qué pasa con el proceso que atravesamos

en nuestro interior? Cada palabra que se nos pasa por la cabeza nos lleva a razonamientos que quizás no nos habíamos planteado hasta que empezamos a discernir de lo mismo.

A veces no somos conscientes del valor tan importante que tienen estos diminutos momentos, de ahí el título *A veces no hay más veces*, una instalación donde se llevan los apuntes realizados a diario a una escala más grande, logrando de esta manera que el espectador obtenga una experiencia inmersiva y que presente capacidad de interactuar con la misma.

En este proyecto, se trata de convertir la herramienta de trabajo más habitual que tengo (mi libreta) para escribir mientras se observa todo lo que pasa a mi alrededor. De esta manera no solo se logra una experiencia habitual, sino que se obtiene un carácter personal, donde las propias experiencias y vivencias juegan un papel esencial en la realización de este proyecto.

Cy Twombly (1928) indicaba que: “Cada línea es ahora la experiencia real con su propia historia innata. No ilustra: es la sensación de su propia realización”. Durante todo este proceso, cada uno de los aspectos personales de mi vida es una variable a tener en consideración a la hora de empezar a escribir, ya que se trata de ser lo más honesto con uno mismo y con lo que se ve y siente en ese momento. De igual manera, acostumbro a llevar una libreta conmigo siempre a donde quiera que vaya, para anotar cada pensamiento e idea que se cruza por mi cabeza. Siguiendo un proceso de escritura superponiendo palabras, líneas, dibujos, ya que se trata de conseguir plasmar cada pensamiento, palabra, recuerdo, idea, letra de una canción y mucho más.

Cada persona es un mundo casi infinito que trae consigo, y a veces nuestra existencia y la tecnología actual nos absorbe en un círculo que no nos permite ver más allá de nuestras pantallas, cegando y negando la oportunidad de ver escenarios únicos. Este proyecto se basa también en atravesar un proceso de introspección, con lo que no solo tiene una finalidad artística y/o académica sino también una finalidad de identidad.

Basquiat (1960) decía: “Tacho palabras para que las veas más; el hecho de que estén oscurecidas hace que quieras leerlas”. Respecto a la manera en la que se presentan los apuntes, se trata de lograr no solo un reflejo de evolución, sino también que ejerza cierta persuasión que implique entregar la completa atención de cada observador, ya que al escribir o pintar encima de escritos van suprimiendo o añadiendo palabras una por encima de otra.

Por último, la expansión del espacio desde el que se parte hasta donde finaliza también tiene su propio peso, ya que supone una exploración para descubrir nuevos canales de expresión para la obra, así como un alejamiento del formalismo.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Se parten de escritos e ilustraciones rápidas realizadas en una libreta, siguiendo un proceso de introspección.

Fig. 5¹

Estos apuntes son parte esencial del proyecto, ya que en ellos se plasma la esencia propia de la manera más verosímil posible. En los mismos se encuentran escritos, en diferentes estilos de escritura y tamaños, sobreponiéndose unos a otros, así como ilustraciones las cuales surgen a partir de las formas que se originan de los escritos antes mencionados.

¹ Apuntes realizados con: Bolígrafos, rotuladores, subrayadores y lápices sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2022

Fig. 6²

“La vida es muy corta para tener más orgullo que corazón” o “Sentí que fui tu hogar pero creo que solo fui un mueble” son una de las tantas frases que componen los apuntes, recalcando una vez más que este proyecto, y estos apuntes así como el resultado final, está impregnado de la esencia personal así como de las emociones que lo han estado acompañando durante todo este tiempo en las diferentes situaciones que ha ido atravesando.

² Apuntes realizados con: Bolígrafos, rotuladores, subrayadores y lápices sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2022

Después de seguir esta línea de trabajo se procede a empapelar la ubicación para realizar nuestra pintura expandida, para el cual se utilizó papel que cubrió las paredes del contenedor que se muestra en las fotos. Una vez empapelada la ubicación, se procede a seguir el mismo procedimiento, escribiendo y pintando por encima una y otra vez. Al ser un trabajo espontáneo, no se pretende llegar a una obra final, ya que el trabajo continuo va generando poco a poco en las paredes el resultado final

Este tipo de papel fue seleccionado también por la textura que iba a aportar, que se asemeja a la de la libreta. Sin embargo, es distinta ya que presenta protuberancias así como espacios donde no se ciñe a la forma del contenedor. Esto que en un principio fue presentado como una dificultad en el proceso, dará origen a nuevas ideas para en un futuro poder realizar este trabajo más desarrollado o incluso con un nuevo significado o capacidad de interacción, algo que se mencionará más adelante.

Del mismo modo, este papel representa esa expansión que supone, el pasar no solo de un formato más íntimo a uno más espontáneo, sino también a la expansión del discurso, ya que deja de ser una interacción entre un artista y su libreta. El espectador tiene su participación en esta nueva relación, donde deja de ser aquello para pasar a ser un participante indirecto, ya que se le permite la posibilidad de explorar a través de los escritos y dibujos del artista manipulando el papel, pudiendo obtener diferentes lecturas y puntos de vista, más lo que no se le permite es sobrecribir sobre el trabajo.

Obra en progreso Fig. 7³

³ Proceso de empapelado de las paredes y comienzo para pintar.

5. RESULTADOS

Título: A veces no hay más veces

Año: 2023

Disciplina/técnica/materiales: Marcadores y aerosol sobre papel

Medidas: 8,5 x 2,6 x 2,6 m

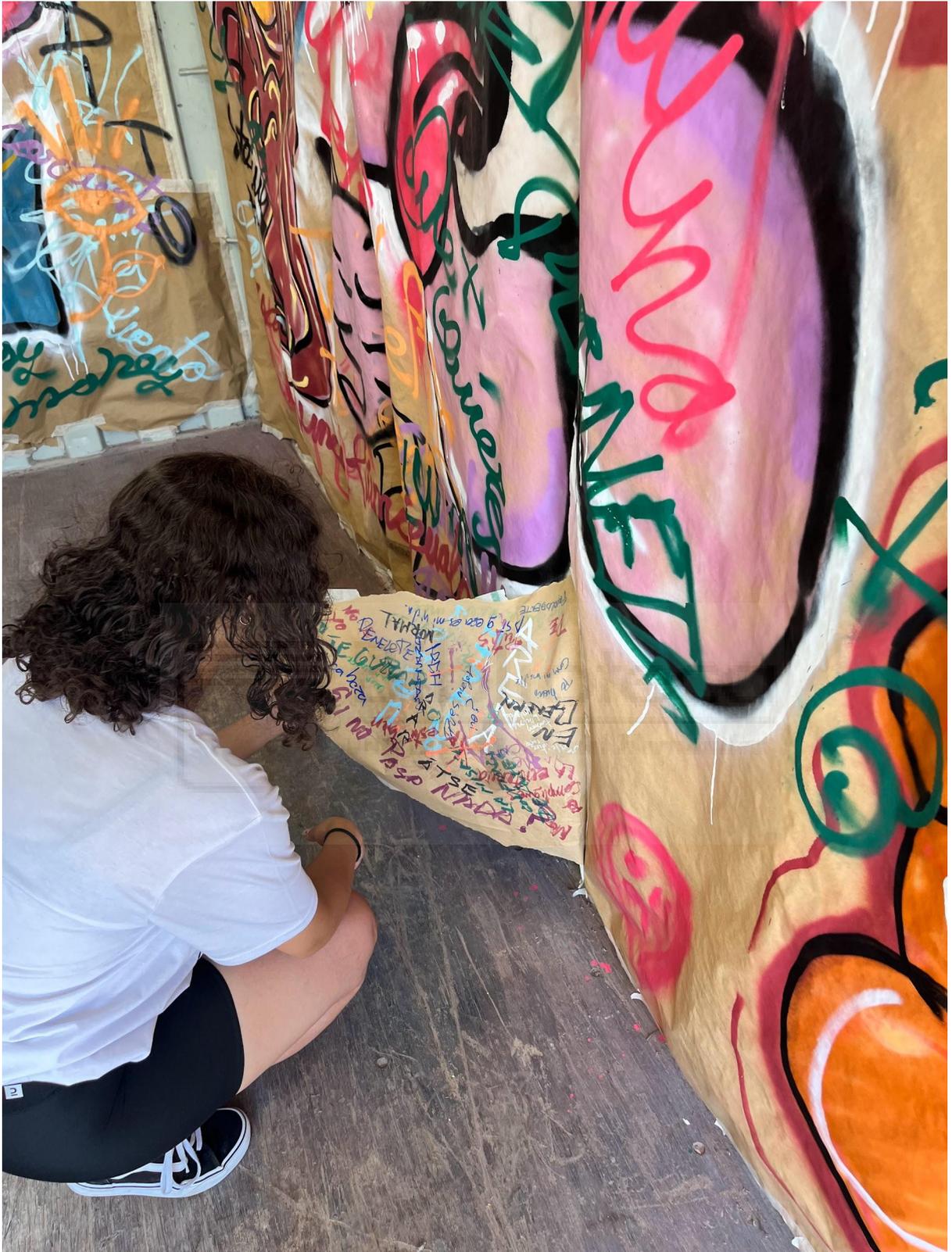

UNIVERSITAS Miguel Hernández

UNIVERSITAS Miguel Hernández

6. CONCLUSIONES

Finalmente, como resultado final obtenemos una ubicación repleta de ilustraciones y escritos, a modo de pintura expandida. De esta manera ya no solo es la libreta la cual nos ha acompañado durante el proceso sino el propio espacio de trabajo el que se ha convertido en nuestro lienzo, pudiendo intervenir a placer propio.

Como si de un rompecabezas se tratase, este espacio se presenta a modo de juego, en el que el espectador tiene como objetivo contemplar para poder analizar realmente la obra, así como también pretende romper las ideas preconcebidas de los mismo, poniendo en duda lo que saben.

A primera vista, se observa mucho caos, no se consigue distinguir nada con claridad, no podemos identificar si se trata de un retrato, un paisaje, un poema... Pero si comenzamos a fijarnos con detenimiento, podremos empezar a fijarnos en la aparición de letras, e incluso palabras. Esta composición que se crea no se puede apreciar hasta que el observador entre su tiempo y total concentración, ya que mientras más atención le pongas, más cosas podrás encontrar.

Este arte presentado a modo de juego, el arte de contemplar, de jugar y de no criticar es lo que caracteriza mi proyecto y trabajo final. Durante una etapa de nuestras vida nos inculcan el cómo deben de ser las cosas: Que no debemos salirnos de la raya al pintar, que el sol debe ser de color amarillo, que la manera correcta de escribir es de izquierda a derecha. Dicho con otras palabras, nos matan la creatividad, al menos desde el punto de vista del artista.

Estos escritos e ilustraciones pueden ser considerados como “garabatos en un contenedor” siendo unas opiniones totalmente válidas, pero también se puede considerar como un método de expresión, una forma valiosa del desarrollo cognitivo. Además de eso se presenta una característica esencial que ha acompañado todo el proceso de trabajo, que es el formato libreta. Al tratarse de una superficie distinta se ha explorado y logrado recrear e integrar el formato de un bloc de dibujo mediante trozos de papel rasgado, los cuales se han tratado por una parte como la libreta misma, mientras que por el otro lado, se ha logrado integrar al resto del contenedor, ofreciendo así la posibilidad de interactuar con el espectador.

Al igual que establece un discurso con el espectador, la esencia del artista reside y juego su papel fundamental en estas paredes, siendo así un reflejo de lo aprendido en sus años de formación. Durante todo este tiempo se ha reflexionado una y otra vez sobre el cómo y de qué manera nos enseñan las cosas. Lápices, pinceles, rotuladores, lienzos, pantallas digitales han formado parte de la vida e instrucción del artista, para poder llegar a la conclusión de que la creatividad no reside en la técnica o en el material, sino en la expresión. De la misma manera que las opiniones o reseñas negativas también han de ser algo de lo que se pueda reflexionar, ya no solo la persona que los recibe sino quién las genera, planteándose sobretodo la siguiente cuestión: ¿No nos gusta porque somos críticos de arte o porque nos enseñaron a ver las cosas de una única forma?

Por último, tanto el proceso como el resultado obtenido han sido de suma importancia también, ya que se presentan nuevas formas así como cuestiones a desarrollar relacionadas con esta línea de

trabajo. Un ejemplo de ello sería el soporte utilizado y las formas presentadas, ya que se asemejan al interior de un ser vivo y se podría discernir acerca de esos temas como un proyecto en futuro.

7. BIBLIOGRAFÍA

(s. f.). *Biografía y obras: Basquiat, Jean-Michel | Guggenheim Bilbao Museoa*.

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/artistas/jean-michel-basquiat>

Basquiat. (2005, 5 junio). Brooklyn Museum.

<https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat/>

Jiménez, J. (2019, 23 enero). El museo se convierte en un cómic - RTVE.es

<https://www.rtve.es/noticias/20190123/museo-se-convierte-comic/1872858.shtml>

Monje, S. P. (2023, 5 septiembre). DOA OA, la explosión vegetal en el arte urbano. *Mujeres Mirando*

Mujeres. <https://mujeresmirandomujeres.com/doa-oa-pilar-sanchez-monje-mmm/>

Gras, I. (2010) *ESPÍRITU TWOMBLYANO: POETICIDAD EN EL LENGUAJE*.

<http://www.disturbis.esteticauab.org/DisturbisII/Gras.html>

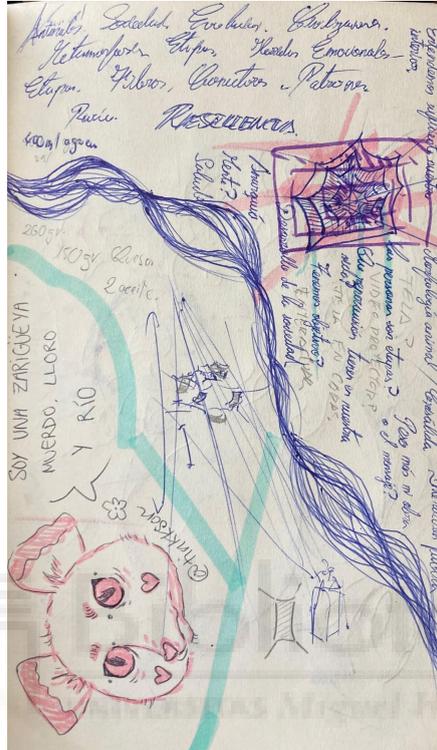
8. ANEXOS

Anexos Fig. 1 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

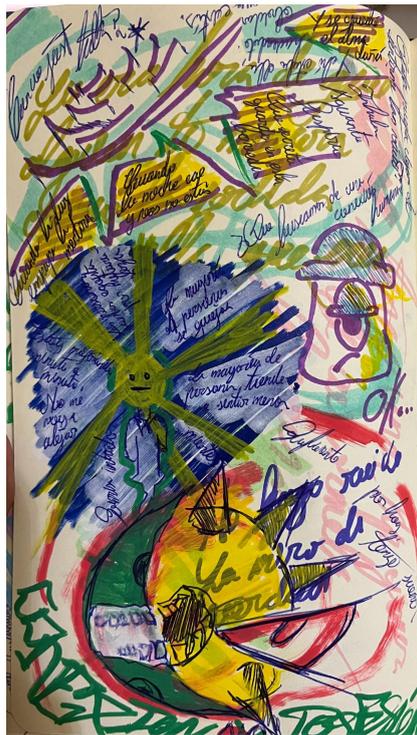
Anexos Fig. 2 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

Anexos Fig. 3 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

Anexos Fig. 4 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

Anexos Fig. 5 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

Anexos Fig. 6 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

Anexos Fig. 7 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

Anexos Fig. 8 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023

Anexas Fig. 9 Sin Título, Marcadores sobre papel, 21'5 x 13'5 cm, 2023