

tf g

memoria

bellas artes

2015-2016

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Montevideo Analógico

ESTUDIANTE: Femenia Mut, Sento

DIRECTOR/A: Guerrero, Susana

PALABRAS CLAVE: Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Control, Superioridad.

RESUMEN: El proyecto del artista Sento Femenia Mut aborda las diferencias sociales y culturales entre América Latina y los países del primer mundo, así como las influencias de estos en la gente Latinoamericana.

El proyecto intenta unir dos “mundos” con trayectorias opuestas a través de contrastes visuales. Estos contrastes vienen dados por formas geométricas y por tramas estampadas sobre papel mediante la técnica de serigrafía.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	6	-	7
2. Referentes	8	-	9
3. Justificación de la propuesta	10	-	11
4. Proceso de Producción	12	-	15
5. Resultados	16	-	20
6. Bibliografía	21		

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Ahora las torturas se llaman <<apremios ilegales>>. La traición se llama <<realismo>>. El oportunismo se llama <<pragmatismo>>. El imperialismo se llama <<globalización>>. Y a las víctimas del imperialismo se las llama <<países en vía de desarrollo>>¹.

Sudamérica es un continente históricamente oprimido desde su “descubrimiento” en el año 1492. Solo la idea de pensar que fue “descubierto” ya es opresora.

Desde este momento, el primer mundo ha intentado dominar de alguna manera ese continente. Empezó con la masacre indígena y continua hoy en día con el racismo de la sociedad y con el intento de control por parte de las principales potencias mundiales.

Tiempo atrás, Hugo Chavez decía:

Quizá me queda una pequeña esperanza de que Obama cumpla con lo que prometió en su campaña electoral... Ojalá Obama se dedique a gobernar Estados Unidos y se olvide del imperialismo y de la pretensión de gobernar el mundo².

En este proyecto, hemos tratado este conflicto, el imperialismo en los tiempos actuales, a través de una serie de estampas serigráficas, procedentes de fotografía analógica editada digitalmente.

El lenguaje utilizado para resolver las piezas aborda el tema de una manera sutil, se combina la trama obtenida a partir de fotografía con formas de color geométricas que están en segundo plano generando así un gran contraste.

La fotografía refleja la realidad cotidiana, y las formas de color simbolizan la influencia de los intereses del primer mundo.

También se pretende representar ese contraste que hay entre la sociedad latinoamericana y las sociedades del primer mundo.

En las obras hemos querido reflejar la realidad de las calles de Sudamérica y la influencia de los países desarrollados que esta presente no solo en lo cultural, si no también en el reparto desigual de los recursos.

Pretendemos que nuestra serie de piezas refleje de un modo abstracto, cómo el primer mundo sigue haciendo valer su superioridad sobre la sociedad sudamericana.

1. Eduardo Galenano, *El orden criminal del mundo*, TVE. 2012

2. Hugo Chavez, entrevista en el programa Hard Talk de la BBC. 2010

OBJETIVOS

- Mostrar al espectador el punto de vista del artista a cerca del conflicto tratado.
- Hacer reflexionar a la gente sobre los distintos pueblos oprimidos que todavía hoy existen en el mundo.
- Generar en el espectador una ambigüedad que le permita cuestionarse las realidades latentes en la sociedad global y su participación en las mismas. Acentuando de esta forma el concepto de contraste, de desigualdad.
- Experimentar en el estampado serigráfico de trama a partir de fotografía analógica procesada digitalmente.
- Expresar mediante contenido y técnicas gráficas una realidad invisible e inexistente, para muchos.

2.REFERENTES ARTÍSTICOS

Como referentes tenemos artistas que han trabajado la serigrafía como técnica para resolver sus obras y artistas que representan la realidad sintetizándola en formas planas y geométricas. Es fundamental también la influencia de ciertos fotógrafos, en cuanto a su trabajo con las perspectivas y su forma de presentar conceptualmente las distintas escenas que fotografían.

Podemos apreciarlo en la obra del artista londinense **Ralph Hedley**. Pinta escenas con una paleta de color reducida y con formas geométricas que dan profundidad a sus obras. (Fig.1)

También resulta de gran importancia la influencia de **Charles Sheeler**. Fue fotógrafo y pintor estadounidense. Fue uno de los fotógrafos más importantes en el S.XX. Su vocación de fotógrafo se ve reflejada también en sus pinturas y en las perspectivas. (Fig.3) Al igual que Hedley, resuelve los paisajes con formas geométricas y planas. (Fig.2)

Fig.1. Ralph Hedley, *Buscando el Minotauro*, óleo

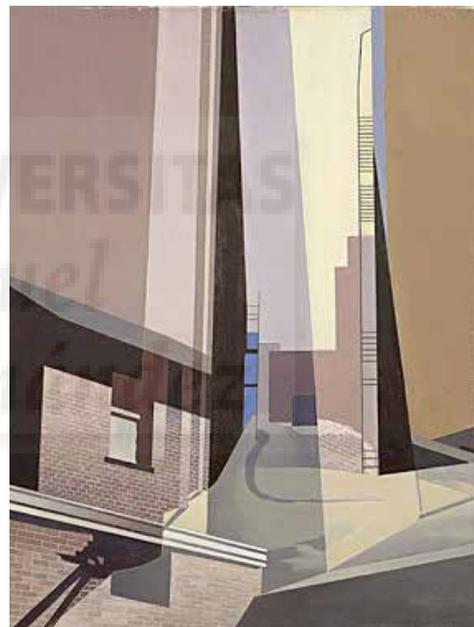

Fig.3. Charles Sheeler, *New England Irrelevancies*, Serigrafía, 1953

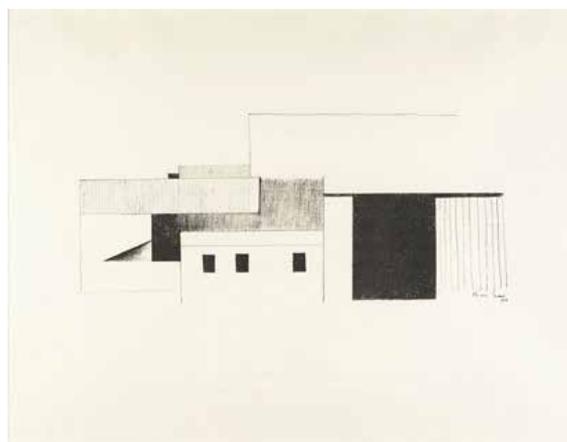

Fig.2. Charles Sheeler, *Barn Abstraction*, Grafito, 1918

Fig.4. Jean Eugène Auguste Atget, *Rue de Valence*, 1922

Otro artista que no podíamos pasar por alto es Andy Warhol. Sus retratos serigráficos son una clara influencia en este proyecto, ya que combina la trama y las tintas planas para interpretar así una imagen.

Otro artista que ha sido referencia a la hora de tomar las fotografías de este proyecto ha sido Jean Eugène Auguste Atget, fotógrafo francés que consiguió, tras fracasar en la pintura, una cámara fotográfica y se dedicó a fotografiar la realidad de las calles de París de principios de s.XX. Nos resultó interesante los encuadres de sus fotografías de edificios (Fig.4) y como consigue transmitir la sensación de desolación de algunas zonas de París de aquella época.

Por último tenemos a Guy Maccoy, considerado el padre de la serigrafía artística. Nos gusta como resuelve paisajes mediante la técnica de la serigrafía una vez más jugando con formas geométricas planas. Sobretodo nos ha influido el modo que tiene de simplificar escenas con tintas planas, llegando en algunos casos a la abstracción. (Fig. 6)

Fig. 6. Guy Maccoy, *Co-op*, Serigrafía

3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Desde hace mucho tiempo, hemos sentido desprecio por el afán de superioridad, de imponer, de no respetar lo ajeno. Este sentimiento se acentuó después de viajar a América Latina, primero Perú durante un mes y luego Uruguay durante 6 meses.

Esta experiencia nos permitió vivir la vida en el lado opuesto del que estábamos acostumbrados. Cuando uno vive en Europa o en algún país desarrollado realmente no es consciente de lo difícil que puede ser la vida en otros lugares ni de lo que tienen que soportar otras sociedades para poder sobrevivir. En el caso de América Latina, la realidad a la que se enfrentan no es otra que dominación y sometimiento a los intereses de los países del primer mundo.

Todas estas vivencias y experiencias nos hicieron reflexionar sobre esto y plantear un proyecto de serigrafía artística donde se expresara desde nuestro punto de vista, esta especie de Neocolonialismo o Neo-imperialismo que está presente pero nadie ve.

Para conseguir esto decidimos jugar con los contrastes. Para representar América Latina utilizamos fotografías realizadas por nosotros en la ciudad de Montevideo y para representar el primer mundo utilizamos formas geométricas y estructuradas, que no encajan en el dibujo, pero intentan pintar con su color lo que hay presente. Estas formas geométricas, con clara influencia de Guy Maccoy, tienen los colores de las banderas de países desarrollados e históricamente colonialista.

Las fotografías fueron realizadas bajo la influencia de Jean Eugène Atget, buscando escenas que no son tan comunes en nuestra vida diaria y que dejan entrever diferencias culturales. Estas fotografías son procesadas digitalmente para conseguir una escena que quede aislada en el espacio y luego utilizar la trama de semitonos en línea para obtener el claroscuro y poder así estamparla a través de la técnica de la serigrafía.

Para conseguir que la trama funcione, se realizan distintas impresiones con distinta densidad de trama y así comparar, teniendo en cuenta que una línea muy fina puede no quedar registrada en la maya serigráfica después de insolar.

La escena debe quedar aislada en el espacio para representar la soledad y la desprotección de los países Latinoamericanos frente a los intereses del mundo moderno.

El soporte final utilizamos papel Rosaspina Marfil 280g 50x70cm. Este tono hace que la escena parezca más solitaria y antigua, que es lo que se pretende.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

En este proyecto, hemos hecho especial incapié en el proceso de producción, ya que partimos de fotografía analógica, después, revelamos y escaneamos los negativos y editamos las fotografías con la herramienta Photoshop. Una vez manipuladas las imágenes. Las estampamos mediante la técnica de serigrafía.

El proyecto lo planteamos por primera vez como tal en el taller de Carlos Seveso en Montevideo.

El primer paso fue salir a la calle a tomar fotos. Estas fotos tenían que representar la esencia de la vida en Latinoamérica. En una realidad a la que no estábamos acostumbrados, nos fue reactivamente sencillo captar los rasgos más característicos de esta sociedad.

Una vez tomadas las fotos, fue el momento de meterse en el laboratorio a revelar. Las fotografías fueron tomadas con film ILFORD HP5 400ASA.

Después, seleccionamos cuatro fotografías de entre todas las resultantes. Ya que las piezas finales son una serie de 4. Para seleccionarlas buscamos que la escena de la fotografía pudiese ser recordada y aislada sobre un fondo blanco, también buscábamos escenas atípicas para nosotros, que en realidad son las escenas típicas de allí.

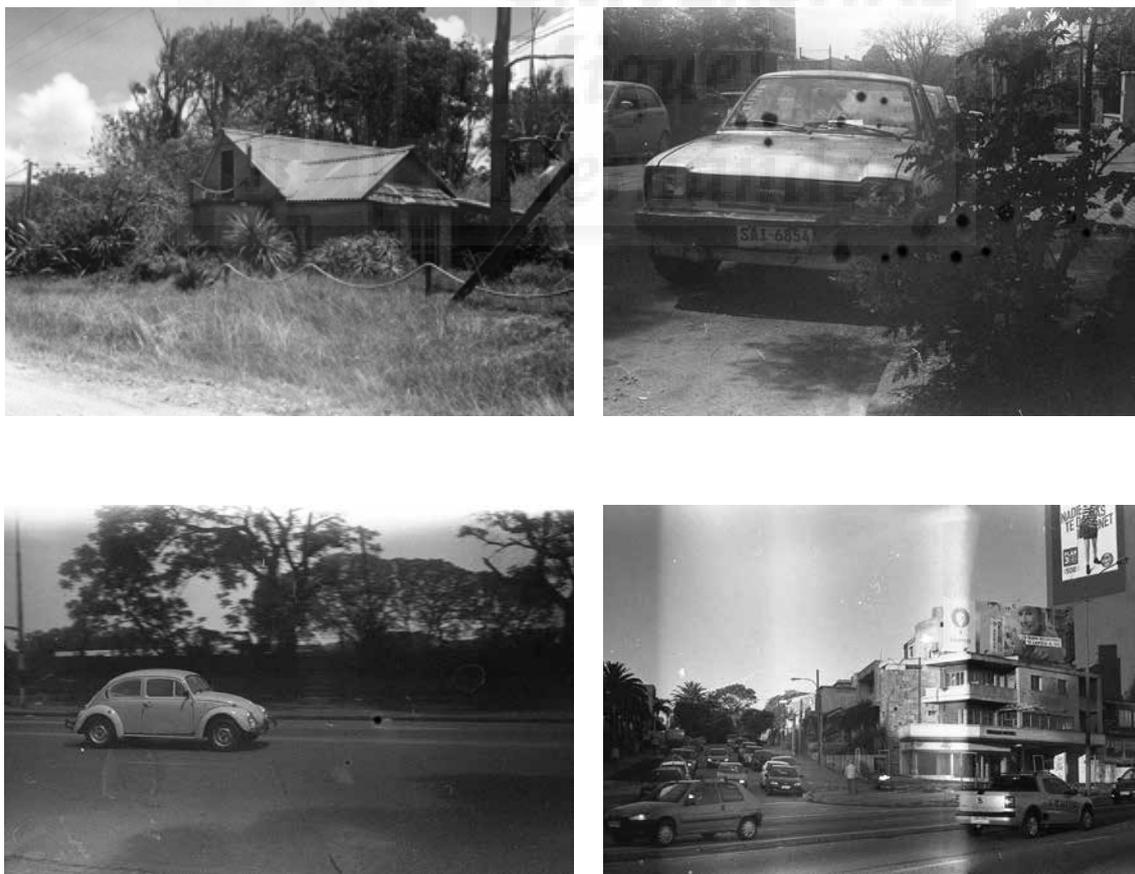

Fig. 7. Fotografías elegidas

Como ya hemos dicho, una vez seleccionadas las fotografías a imprimir, el siguiente paso era editarlas digitalmente.

Las recortamos para aislar las escenas en el espacio vacío y las pasamos a mapa de bits para poder imprimir sin que se perdiera la profundidad ni el detalle analógico.

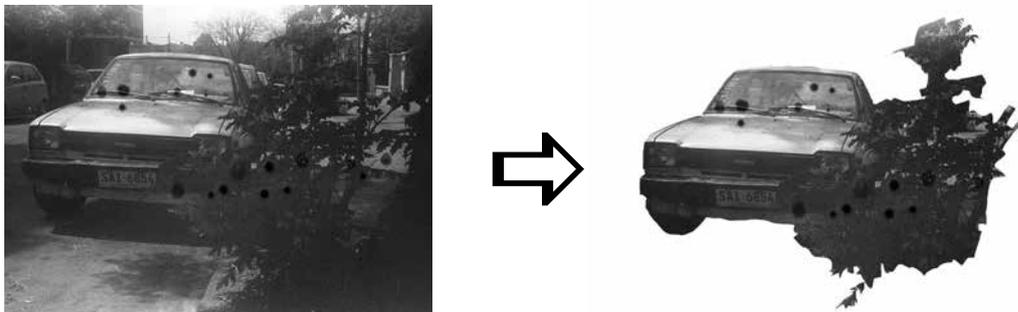

Fig. 8. Recorte fotografico.

Tras realizar varias pruebas, elegimos una densidad de trama de 15 puntos por pulgada, con una resolución de 300ppp de salida, ya que iba a ser impreso como fotolito. 15 puntos por pulgada es el detalle máximo que puede tener la trama para que quede registrada en la malla serigráfica. Si la trama tiene más detalle, no quedará registrado.

(Para que los resultados con mapa de bit sean constantes hay que ajustar siempre la resolución de entrada de la fotografía a 300ppp. Si no se ajusta a 300ppp las proporciones no son las mismas y los valores de densidad de trama varían, así como su resolución.)

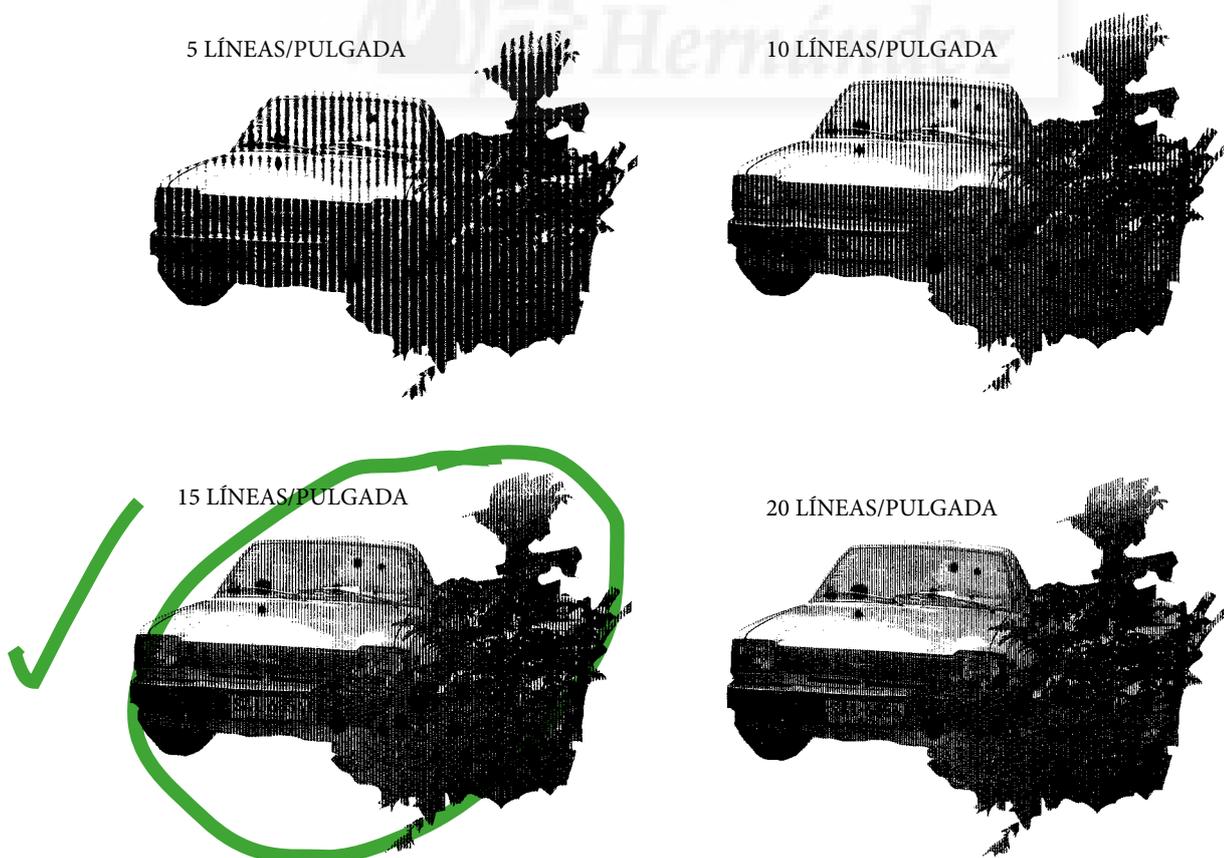

Fig. 9. Pruebas de trama

Una vez tramadas la imágenes, pasamos a añadirles las formas geométricas que darán significado a nuestra obra y crearán un contraste visual con la trama.

Para añadir color a las fotografías, nos basamos en lo observado en la misma foto. En el siguiente ejemplo, en la fotografía apreciamos un coche Toyota, marca japonesa comercializada en el Uruguay.

El mensaje de la pieza sería que como Uruguay no tiene riquezas para crear un mercado automovilístico propio. Los japoneses, se aprovechan de ello llevando marcas baratas y haciéndose con la mayoría del mercado.

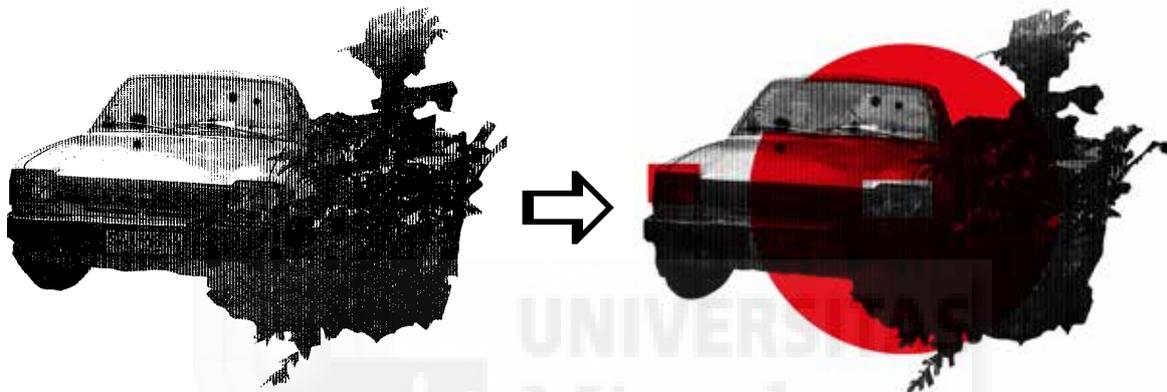

Fig. 10. *Coloreado fotografía.*

Una vez creada digitalmente la pieza, pasamos a preparar e imprimir los fotolitos. Con esto lo que tenemos que hacer es separar las tintas y pasarlas todas a color negro.

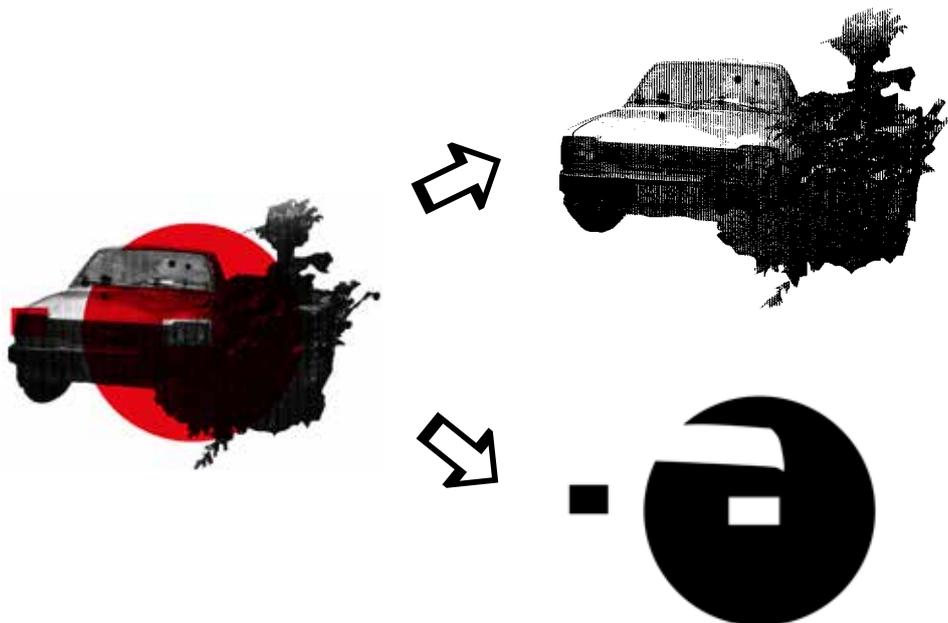

Fig. 11. *Preparación de los fotolitos.*

Cuando ya teníamos listos todos los fotolitos, pasamos a la fase manual de el proyecto, al estampado.

Una de las principales preocupaciones que teníamos era la del encaje de las distintas tintas en las estampas. Para que el encaje fuese perfecto, pegamos el fotolito en el sitio exacto del papel soporte donde queríamos la estampa, de esta manera a través de la malla serigráfica, es mucho más fácil colocar el papel donde quieres, para luego así poner unas guías y que el resto de la serie salga igual.

Para realizar las estampas, insolamos todos los fotolitos en pantallas serigráficas. Nos interesó que las pantallas fueran de más de 90 hilos para que la estampa tuviese mejor resolución.

Una vez insolado, pasamos al estampado. Para crear las piezas, estampamos primero los colores planos, y por último la trama. Con esto conseguimos crear un efecto de luces y sombras sobre los colores planos del fondo.

Estampamos sobre papel Rosaspina Marfil 285g con un tamaño 50x70cm.

Fig. 12. *Tinta plana.*

Fig. 13. *Tinta plana y trama.*

5.RESULTADOS

Estampamos una serie de 4 piezas a 3 tintas, con una edición de 10 ejemplares cada una.

Estas 40 estampas están realizadas sobre papel Fabriano Rosaspina Marfíl, con una gramaje de 280g y unas dimensiones de 50x70cm. El tamaño de las manchas varia de una pieza a otra, pero aproximadamente miden 40cm de ancho y 25cm de alto.

Los resultados se han ajustado a la expectativas. Como objetivo, teníamos experimentar con el estampado de trama para conseguir una imagen detallada, y después de varias pruebas, conseguimos dar con la densidad adecuada.

Otro de los objetivos principales del proyecto es hacer reflexionar a la gente sobre los pueblos oprimidos. Estamos satisfechos con esto ya que nuestras piezas muestran, de manera muy sutil, un conflicto invisible para la mayoría de la gente que vive en los países desarrollados. Las formas geométricas aparecen en el fondo, tras la realidad, que sería la trama. En resumen, la trama simboliza la realidad existente, y las tintas planas representan los intereses ocultos de los países desarrollados.

En cuanto a temas técnicos, también nos preocupaba la opacidad de las tintas, buscábamos la mínima transparencia posible y a pesar de que la tinta roja no ha sido todo lo opaca que necesitábamos, los resultados han sido buenos.

Como conclusión, nuestro trabajo habla del control implícito al que están sometidos algunos países “en vías de desarrollo” desde un punto de vista casi abstracto. La realidad física aparece representada en forma de trama y los intereses y los principales países desarrollados aparecen como formas geométricas de fondo. La elección de los colores alude a las banderas de dichos países.

A raíz de la creación de este proyecto, tenemos como futura línea de investigación seguir trabajando con la técnica de serigrafía, investigar con opacidades y con tramas menos detalladas. Para esto, nos hemos montado un taller propio de serigrafía.

Así como también, continuar con la fotografía analógica, sobretodo en los tiempos de revelado, generando contrastes poco habituales en la fotografía convencional.

Fig. 14. Sento Femenia. *Sin título I*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones, 2016

Fig. 15. Sento Femenia. Detalle *Sin título I*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones, 2016

Fig. 16. Sento Femenia. *Sin título II*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones,

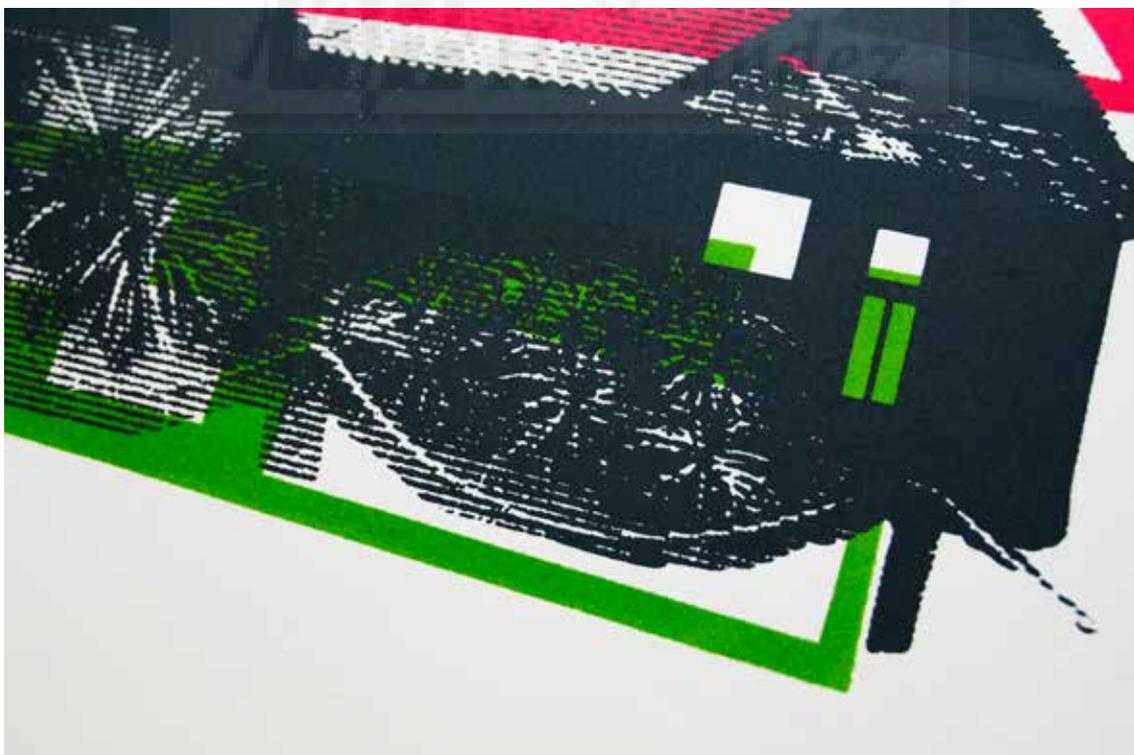

Fig. 17. Sento Femenia. Detalle *Sin título II*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones, 2016

Fig. 18. Sento Femenia. *Sin título III*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones,

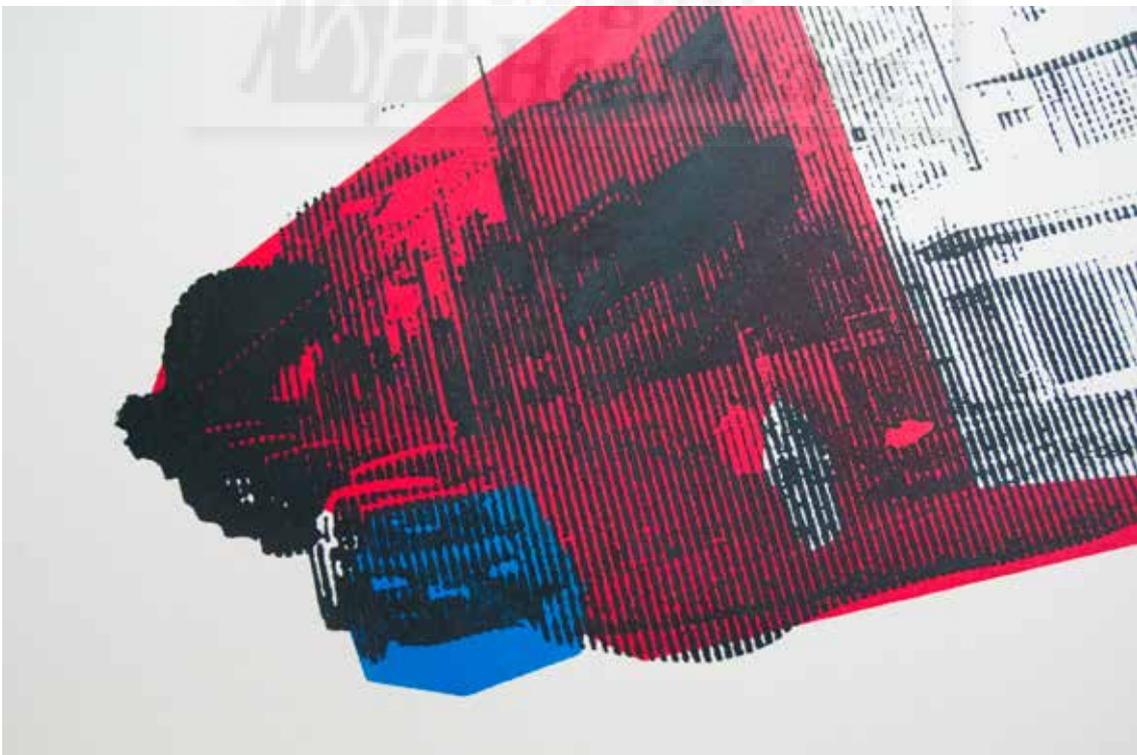

Fig. 19. Sento Femenia. Detalle *Sin título III*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones, 2016

Fig. 20. Sento Femenia. *Sin título IV*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones,

Fig. 21. Sento Femenia. Detalle *Sin título IV*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones, 2016

Fig. 22. Sento Femenia. Detalle *Sin título II*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones, 2016

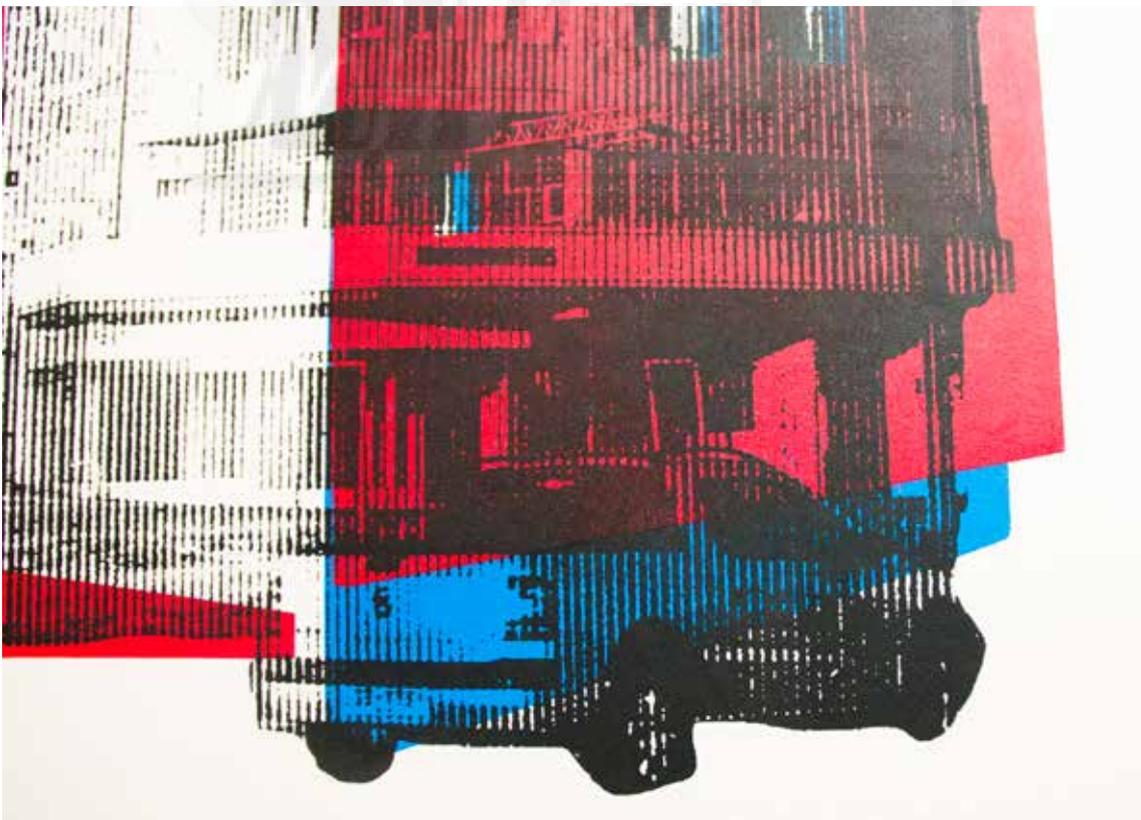

Fig. 23. Sento Femenia. Detalle *Sin título III*, Serigrafía, 50x70cm. 10 ediciones, 2016

BIBLIOGRAFÍA

- "Charles Sheeler", URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/shee/hd_shee.htm [última consulta: 15/6/2016].
- "El orden criminal del mundo", URL: <http://www.rtve.es/television/20120308/portada-orden-criminal-del-mundo/505889.shtml> [última consulta: 10/6/2016], 40min.
- "Guy Maccoy website", URL: <http://www.guymaccoy.com/> [última consulta: 12/6/2016].
- Grabowski, Beth y Fick, Bill. *El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas materiales y procesos*. Barcelona: Art Blume.
- "President Chavez's socialist world vision", URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/8732857.stm> [última consulta: 15/6/2016].
- "Ralph Hedley", URL: <http://www.ralphhedley.com/> [última consulta: 15/6/2016].
- Szarkowski, J. (1925-2007) *El ojo del fotógrafo*. Madrid: La Fabrica editorial .

