

tfg

memoria

bellas artes
2015-2016

MENCIÓN: Artes Plásticas.

TÍTULO: *Seven It, malas y los demonios del exceso*

ESTUDIANTE: María Luisa Ruiz Álvarez

DIRECTOR/A: Imma Mengual

PALABRAS CLAVE: Malas, exceso, género, plástico, arquetipos

RESUMEN: *Seven It, malas y los demonios del exceso*, es una instalación pictórica, alegoría de los siete pecados capitales en siete malas, que conforman los errores de la demasía.

Desde las construcciones de género, enmarcan una ficción de *It girls*, como los cánones y estereotipos femeninos actuales impuestos por los "mass-media".

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 10

4. Proceso de Producción

11 - 11

5. Resultados

12 - 17

6. Bibliografía

18 - 18

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Seven It, malas y los demonios del exceso propone una instalación con la fuerza expresiva del trazo pictórico, el color liberado del motivo pero con formas de figuras orgánicas de mujer como los estereotipos de las malas conquistadas por los demonios del exceso y la anormalidad de medidas, con la intención de abarcar el espacio expositivo e imponer su presencia al espectador

Uno de los valores diferenciales de esta obra viene dado, con el material en el que se configura, en láminas de plástico transparente con sus características inherentes: es blando, ligero, difumina la luz y permite trabajar la escala de lo enorme de manera sencilla.

Objetivos

- Reflexionar desde posiciones críticas sobre problemáticas sociales vigentes.
- Reflejar valoraciones de signo negativo sobre las características que construyen los estereotipos de las malas mujeres.
- Analizar los cánones estereotipados de género impuestos en los medios.
- Tratar el discurso pictórico como parte integrante de la conceptualización del proceso.
- Fomentar la relación del espectador con la obra a partir de las coordenadas obra-espacio, en una interacción con las piezas en su tridimensionalidad y tamaño.
- Experimentar con la transparencia y las diferentes posibilidades de luz en ella.
- Estudiar el gesto y el cromatismo con una figuración básica ruda y el uso.
- Investigar el plástico como soporte del color desde los primarios.
- Fortalecer un estilo creativo y un lenguaje artístico propio.

2. REFERENTES

La idea para esta obra se origina en la observación de *Mesa de los Pecados Capitales*, pintada por *El Bosco*, en la cual se reconoce en sus analogías y metáforas, las críticas que se realizaban a la sociedad, especialmente a la iglesia, a la vanidad, los valores terrenales, los pecados del hombre.

En mis obras, generalmente, hay una perseverancia sobre el tema de mala-mujer (*femme fatale*) con las connotaciones de género que lleva implícitas.

La pieza *Seven It*, se configura en una expresión más abstracta, en un enfoque que se desvía de las connotaciones religiosas, pero que intenta, también, incluir una crítica social y de género con un lenguaje formal más cercano al *Street Art* o *Graffiti*.

Fig. 1. El Bosco *Mesa de los Pecados Capitales*, (1505 – 1510) Técnica Óleo Tabla de madera de chopo, 119,5 x 139,5 cm.

La instalación supone formal y conceptualmente una continuidad en mis de trabajos y experimentaciones anteriores, tal como por ejemplo la obra “*el bosque de las malas*” que desde las mitologías, aborda una visión sobre las problemáticas de género.

Y contiene un recorrido por un bosque ficticio con el protagonismo de las malas y sus voces, como ecos penetrantes provocadores de sensaciones de agobio.

Fig. 2. *el bosque de las malas* (2015) Instalación pictórica/audio (9)
Acrílico sobre polietileno transparente.
Medidas Variables (220 x 600 x 600 cm .aprox.)
Espacio Expositivo LAC -UMH, Bellas Artes, Altea.

En este trabajo uno de los referentes es **Jean Dubuffet** y la manera como opone los elementos figurativos de forma radical a los parámetros habituales y aplica el primitivismo en el arte, con la espontaneidad del trazo y el tratamiento expresionista del uso del color.

Fig. 3. Jean Dubuffet, *Femme galante otant saculotte*,(1944), guache y tinta china, 50 x 33 cm.

Otro referente es **Jean-Michel Basquiat** como gran dominador del grafismo expresivo y de compleja figuración pictórica que une culturas primitivas o antiguas (africana, azteca, egipcia, grecorromana, etc.) con la tradición pictórica europea, en una pintura a mitad de camino entre la abstracción gestual cálida y la figuración post-pop .

Sus obras están pobladas de palabras-conceptos, imágenes vudú, totémicas y arcaizantes, retratos-homenajes a héroes negros -músicos de jazz, escritores, boxeadores- y referencias a la sociedad de consumo norteamericana.

Fig. 4 . Jean-Michel Basquiat - *Dustheads*, (1982),
Acrílico, barra de óleo, spray cerámico, pintura metalizada sobre lienzo.

Otro referente gráfico es Bill Viola concretamente, la video instalación de *The Veiling*, (1995) en la que establece un juego con figuras humanas proyectadas sobre láminas de plástico.

Su trabajo con la luz, condiciona la mirada del espectador, en secuencias documentales que se llenan de simbolismo: la sala misma se convierte en la obra de arte (no hay objeto sino luz, sonido y presencia), construye una narración dramática que detiene al espectador a sentir lo extraordinario.

En nuestra pieza recurrimos al plástico transparente, atraídas por la estética de lo común que se convierte en extraordinario, también por el juego de lo extraño o de lo imperfecto.

Fig. 5 . Bill Viola. *The Veiling* (detail), (1995). Video instalación de dos canales en color con proyecciones sobre nueve pantallas en suspensión y dos canales amplificadas en mono y cuatro altavoces, (350.52 x 670.56 x 944.88 cm.) (dimensiones optimas)

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Seven It se focaliza en figuraciones de mujeres, cargadas de estereotipos de malas (*femme fatale*), para ir estructurando una mirada que nos remitirá a la actualidad de las *It girls* como portadoras de cánones y sus arquetipos femeninos impuestos desde los medios de comunicación.

It girls es concepto en inglés aplicable a una joven que posee la cualidad ***It*** (eso, del pronombre personal neutro) que en principio significa la atracción absoluta. Si bien las ***It girls*** son el perfil de jóvenes en el mundo de la moda o el espectáculo y aunque el concepto original se centró en la personalidad, en nuestros días, el concepto se ha vaciado de contenido y con el pronombre ***It***, la representación femenina adquiere el valor de mero objeto de consumo y exceso.

Seven it supone una reflexión personal sobre la sociedad y sus nuevos ídolos del exceso enmarcada en el género.

4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN

La obra consta de siete láminas de polietileno transparente con medidas de 5m. alto por 1,5m. de ancho. Los pecados, las malas y sus demonios son metafóricamente representados en acrílicos, de manera pictórica con siete imágenes orgánicas con forma de mujer de trazo rudo y colores básicos. *La Pereza* es la única pintura apoyada directamente sobre el suelo de la sala simbólicamente en disposición de ser pisada.

El material en la instalación, el plástico es usado como soporte. El sentido es que funcione como esqueleto de lo contemporáneo, es el sustento translúcido de las pieles de siete malas. En *Seven It* recurro al polietileno transparente, atraída por la estética de lo común que se convierte en extraordinario, de lo extraño, de lo imperfecto y lo contemporáneo.

Las láminas son pintadas de manera gestual, gracias a poder acompañar el movimiento de la pincelada o trazado sin límites en toda su extensión, por el gran tamaño de estas. La pintura acrílica permite el secado rápido y le da una fijeza relativa al pigmento sobre el soporte plástico da una adhesión relativa del color sobre el plástico.

Exhibidas en suspensión desde techo, con un sencillo sistema de hilos de nailon y unos remaches en las varillas en P.V.C transparente que se han introducido en un dobladillo termo-sellado practicado en el tope superior de cada lámina. El sistema permite un ligero movimiento rotacional en cada una de las láminas y diferentes visiones de los planos anverso y reverso añadiendo fluidez al conjunto de las láminas en el espacio expositivo.

La iluminación puede ser idealmente con a luz cenital, pero admite focos halógenos individuales direccionados sobre cada pintura, para contribuir una sensación de experiencia sensorial primigenia, al traspasar el material plástico y sus pinceladas creando distintos juegos en sus zonas más transparentes y visiones de las dos caras en principio iguales pero diferentes al observar el juego de diferencias en el ordenamiento de las capas por su aplicación.

5. RESULTADOS

La instalación *Seven it*, es una continuación del interés en mi trabajo, sobre las construcciones de géneros y se aúna, a un posicionamiento de crítico hacia la sociedad de consumo y la persecución del exceso, en el que desde casi todos los ámbitos, nos hallamos inmersos.

Quería encontrar un lenguaje, coherente con el que articular y desarrollar mi obra, fiel a mi modo de relacionarme con la creación artística y favoreciendo al proceso, en vez de al producto, e incorporar la experimentación desde la libertad de técnicas por encima del resultado y aunque este fuera efímero o poco comercial.

He utilizado la instalación como medio para contar y crear una experiencia sensorial o conceptual en un ambiente determinado, que se perciba o se imponga presencialmente, desde el gesto, los colores básicos y obtener un espacio en el que al confluir dentro de él todas las variables, pudieran ser convertidas en símbolos de expresión y comunicación.

Me interesa la reflexión, proponer una idea en la forma. Un arte de la exploración y a este choque entre la emoción y la razón quiero dirigir mi proceso experimental. En la instalación, gesto y el espacio se unan y representan ideas, símbolos, situaciones sociales, sensaciones, y emociones.

Desde mi valoración personal el resultado en este T.F.G, ha reunido los coordenadas principales en los que muevo el proceso creativo:

- La posibilidad de trabajar el espacio expositivo en escalas mayores a las habituales.
- La experimentación con el material.
- La interacción entre proceso- procedimiento y proceso-obra
- Elección de pieza sin importar si son efímeras de manera premeditada
- La tridimensionalidad en el espacio originada en la bidimensionalidad de las pinturas.
- La luz que juega con la instalación su libre albedrío.

Esta obra ha sido presentada como un proyecto para la solicitud de la beca VI Puenting Beca de Profesionalización Artística MAG/Facultad de Bellas Artes de Altea 2016 Umh cuya sala cuenta con espacios altos y diáfanos ideales para su exhibición.

Concluyo en que *Seven It* es una obra contenedora de sentido, estimulante, real.

“El arte habla a la mente, no a los ojos”

J.Dubuffet

5-1-Croquis de la Instalación

Ficha técnica:

Mar Ruiz, *Seven It* (2016) Instalación pictórica (7), acrílico sobre polietileno transparente. Medidas Variables

Fig. 6 . Croquis *Seven It* para la VI Beca Puenting en el espacio expositivo de la Mustang Gallery, Elche

5-2 -Fotos de las piezas

La Envidia.

Adoradora fanática del demonio del consumo siempre quiere más.

Claves de Representación:
color verde, rojo. Símbolo +

La Soberbia.

Arrogante y convertida solo en el reflejo de su espejo. Es la cruz a la que rinde culto la filosofía del demonio *selfies*, en su imagen deforme y manipulada.

Claves de Representación:
color violeta, hinchado.
Símbolo el espejo.

Fig.7. Seven It, (2016) Acrílico sobre polietileno medidas, 450 cm x 150 cms

La Ira.

Criminales fanatismos en el nombre del dios demoníaco el inquisidor.

Claves de Representación: puños grandes cerrados y apretados, color negro. Ojos cosidos. Símbolo el velo.

La Lujuria.

Buscadora de competiciones infértiles el demonio de lo estéril la domina.

Claves de Representación: Muchos pechos grandes, color amarillo, rojo, fuego. Símbolo sexo con vello púbico.

Fig. 8. *Seven It* (2016) Acrílico sobre polietileno, medidas 450 cm x 150 cm.

La Avaricia.

Avara ambiciosa , desmedida y ansiosa, de posesiones e inagotables más, su demonio el dinero.

Claves de Representación: Dinero, tentáculos, saca de piedras, color dorado. Símbolo la serpiente tatuada

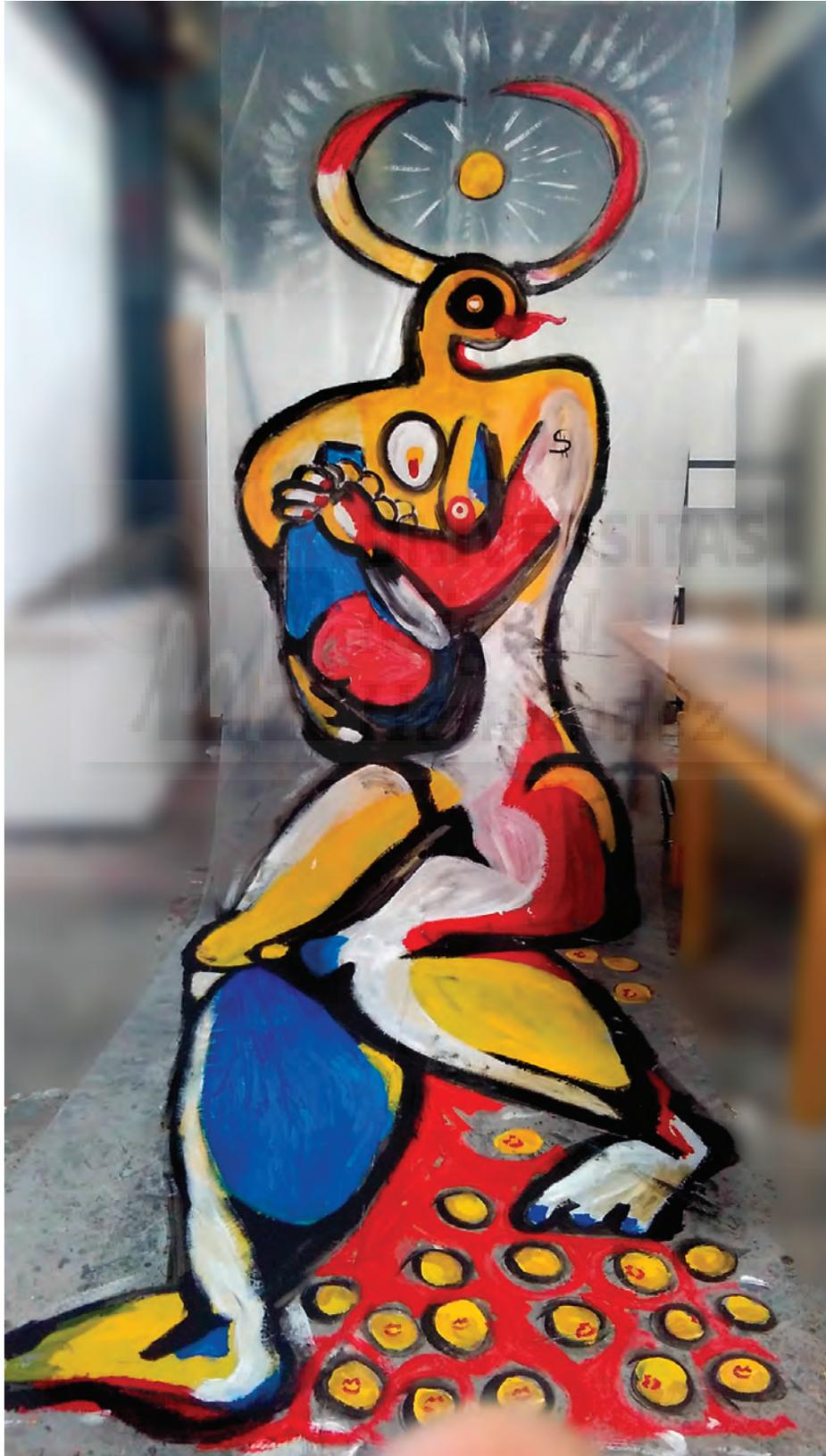

Fig. 9. *Seven It. La Avaricia*, (2016) Acrílico sobre polietileno 450 x 150 cm.

La Gula.

Flaca y huesuda se deja conquistar por el demonio de la anorexia que termina devorándola y dejando solo los huesos.

Claves de Representación: color rosa carne. Símbolo vestido de huesos.

La Pereza

No reacciona ni aunque la pisen, su demonio es el maltrato repelente y consentido.

Claves de Representación: tumbada en el suelo pisada, color amarillo naranja. Símbolo huella de pisadas.

Fig. 10. *Seven It* (2016) Acrílico sobre polietileno medidas variables (450 x 150 cm. aprox.)

6. BIBLIOGRAFÍA

-Web

- Alberto Burri: *The trauma of painting* (última consulta 6/06/2016)
- Antoni Tàpies (última consulta 6/06/2016)
- Arte marginal y proceso creativo a partir del pensamiento de Jean Dubuffet (consulta 9/06/2016) -
Bill Viola (última consulta 9/06/2016)
- Bill Viola *The Veiling*- (última consulta 9/06/2016)
- Basquiat, Twombly, Dubuffet (última consulta 12/06/2016)
- El Bosco. *La Exposición del quinto centenario* (última consulta 12/06/2016)
- El Bosco-Alberti (ultima consulta 01/06/2016)
- Hay videoarte más allá de FLUXUS. (última consulta 9/06/2016)
- Jean-Michel Basquiat: *Graffiti y expresionismo afroamericano* (9/06/2016)
- Jean Philippe Arthur Dubuffet (última consulta 12/06/2016)
- Leigh Bowery - MINTY - *Useless Man* (última consulta 1/06/2016)
- Niki de Saint Phalle *Exposición en el Museo Guggenheim* (última consulta 9/06/2016) -
- Pintura *matérica, el informalismo* (última consulta 9/06/2016) Rafael Sánchez-Carralero Carabias
Y Noemí Sánchez-Carralero Carabias Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica De
Valencia y Facultad de Ciencias el Humanas y Sociales De La Universidad Pontificia De Salamanca
- el bosque de las malas (ultima consulta/06/2016)

-Libros

- Berger, John, (1926), *Modos de ver.*
- Borges, Jorge Luis, y A. B. Casares, (1970). *Libro del cielo y del infierno.* Sur
- Batchelor David, 2000 . *Cromofobia.* Síntesis
- Rafael Sánchez-Carralero Carabias y Noemí Sánchez-Carralero Carabias, (1975), *Dubuffet, J. Escritos sobre arte.* Barral.
- Eco Umberto . *Historia de la fealdad*, traducción de María Pons Irazazábal, Lumen,
- García Cortes J. M. *Orden y caos (Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte)*
Anagrama
- Pérez Gauli Juan Carlos. *El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad La
belleza imperfecta,* Catedra
- Berger John , *Modos de ver* (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2013
- Bosing Walter. *¿La obra completa? Pintura El ~osco* Taschen
- Zafra Remedios Netianas N(h)acer mujer en Internet (Lengua de Trapo)

Catálogos

- Comisario Juan Vicente Aliaga Gorputzen leizea (1994) *Formas del abismo. El
cuerpo y su representación extrema en Francia. 1930-1960.* KMK