

tf g

memoria

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Jaraices Lorda, Paula

DIRECTOR/A: Maldonado Gómez, José

PALABRAS CLAVE: Casa, tejido, soledad, espacio, abstracto, frágil.

RESUMEN: De la necesidad de expresión surge *movimiento de tejidos*. Una serie de narraciones que tienen en común tres factores: *movimiento*, *vínculo* y *azul*. Este proyecto es parte de una serie de las cuales cada una forma un *movimiento* o sección de una “casa”. En este trabajo de final de grado nos centraremos en uno de los textos. Los objetos y sucesos que en esta “casa” se manifiestan, son los protagonistas principales que nada tiene que ver con lo que conocemos comúnmente a un lugar donde podamos vivir. A través de la narración hemos optado por crear un espacio tridimensional que da forma al mundo interno más personal y al mismo tiempo que sugiere al espectador que de alguna forma se sienta identificado, parte de esta “casa” y de lo que aflora dentro de ella.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 6

2. Referentes

7 - 10

3. Justificación de la propuesta

11 - 12

4. Proceso de Producción

13 - 17

5. Resultados

18 - 19

6. Bibliografía

20 - 20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

1.1 Propuesta.

En oposición al realismo y a la fotografía de la que hoy vivimos rodeados, hemos desarrollado una “nueva realidad” dentro de un marco abstracto e imaginario que nos aleja de la objetividad de las cosas. Decía Irvin Rock¹ “los filósofos hablan de la creencia o inconsciente suposición de que el mundo que percibimos es idéntico a un mundo real que existe con independencia de nuestra experiencia del mismo denominado *realismo ingenuo*”. En el arte expresionista la realidad de las cosas escondía un mundo aparte y misterioso que hacía de lo “real” una fantasía². Para poder materializar esa necesidad de expresión interior, los expresionistas crearon un lenguaje sutil, sencillo y directo.

Con la intención de poner en manifiesto esta idea nace *movimiento de tejidos*. Este proyecto es forma parte de una serie, las cuales cada una forma una “habitación” o parte de una “casa”. Tenemos preconcebida el concepto/imagen de lo que entendemos como casa. *Movimiento de tejidos* rompe con esta idea y gira en torno a la construcción/destrucción de la *casa*. En base a tres elementos que se repiten, y desarrollaremos en la justificación de la propuesta, se forma una narración en primera persona que cuestiona cada pequeño detalle crucial que significa el derrumbamiento o reforma, inundación o templo de la *casa*. Esta se crea a partir de la imaginación y ruptura con el mundo consciente, aquel quién la habita se enfrenta a lo que esconde su propio mundo interno.

Aproximamos al espectador el texto, donde está reflejado algunos de estos aspectos y descripciones de la casa en tono alegórico. Hemos utilizado el medio visual y artístico de la instalación como forma de expresar este *movimiento* su propia “realidad” y también hacerlo con los elementos que la envuelven. Cabe añadir, que será el textil nuestro material principal, y especialmente, aquellas variedades que ofrecen transparencia como la gasa, para conceptualizar directamente la intimidad y lo frágil, pero también la interpretación personal del texto, como complemento idóneo para conseguir el contenedor inalterable de nuestro discurso.

¹ Irvin Rock (1922-1995) fue un psicólogo experimental estadounidense que estudió la percepción visual en la Universidad de California en Berkeley.

² Si se acude a las palabras de Worringer, “La realidad que el hombre gótico no podía transformar en naturalidad, por medio de un conocimiento, se convirtió por este intensificado juego de fantasía en una realidad espectralmente transformada. Todo se hace sobrenatural o fantástico” *El dibujo del natural en la época de la postacademia*, expresionismo y abstracción, pág.49.

1.2 Objetivos.

- Explorar las posibilidades plásticas de un material semirrígido y transparente, el textil, en concreto la tela de gasa.
- Profundizar en la manipulación de material textil, para potenciar nuestra línea personal de trabajo.
- Reivindicar un discurso artístico acerca de la soledad y crear una nueva “realidad” aislada de la materialidad de los objetos.
- Materializar la primera parte de una serie de “movimientos” que vendrían a interpretarse en cada uno de los textos.
- Crear una instalación en forma metafórica y surrealista que va acompañado de un texto para su entendimiento total de la obra.
- Realizar una producción propia que dé pie a un proyecto y a nuevas obras en un futuro.
- Exponer cuestiones *existencialistas* sobre el aislamiento en los seres humanos y su conexión directa con el mundo interno.
- Contraoponer los conceptos establecidos alrededor de la palabra “casa” para crear un nuevo espacio al que todos tengan acceso.
- Expresar a través de la abstracción, como un medio de expresión y liberación de las ideas intangibles e imaginarias que suceden en el razonamiento interno.
- Ofrecer un mensaje simbólico al público que, de alguna forma, recupere la imaginación y el mundo interior como forma de conexión, conocimiento y entendimiento propio.

2. REFERENTES.

2.1 Visuales

María Ezcurrea: La obra de esta artista involucra una serie de negociaciones poéticas que exploran las tensiones entre lo íntimo y lo público. Al transformar objetos cotidianos en esculturas, intervenciones e instalaciones, Ezcurrea dialoga con el material como contenedor de ideas mutables. Sus obras recuerdan a lenguajes estéticos de Louise Bourgeois: la operación postminimalista de colgar objetos, el tránsito de lo translúcido a lo opaco, el contraste entre materiales frágiles y sólidos, la evocación del tacto.

Fig. 1 María Ezcurrea, Invisible (2005),

Medias de nylon descosidas, 3.5 x 5 x 3 m. 82, first site Gallery Colchester, Inglaterra.

Mo Kelman: lo que más me llama la atención de este escultor, es la estructura de sus piezas y la textura por su utilización de mallas. En su obra escultórica "skins" usa una técnica de teñido tradicional japonesa, Shibori mokume. Estos tejidos elásticos estampados son estirados y atados entre las estructuras de bambú amarrado a la pared. Sus piezas son estructuras tensadas, buscando un punto de equilibrio que es provisional, un estado de tensión que es temporal.

“En un mundo impredecible, hay consuelo en dar forma a materiales flexibles y sujetar los cabos sueltos.”

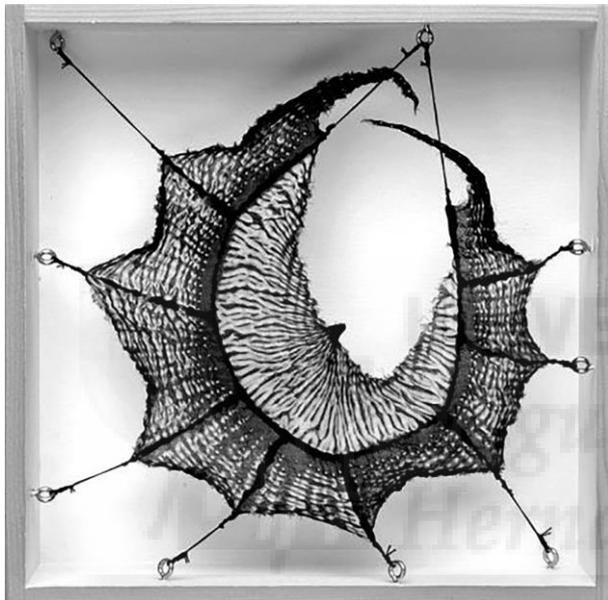

Fig. 2 Mo Kelman, Rota (2011), shibori teñida y seda en forma.

“Le créapoint”: Representa una categoría nueva de composiciones experimentales. ¿Cómo una variante de trabajos de aguja? No, este término necesitaba hace tiempo un nombre para dar vida de nuevo al arte de la aguja. “Le créapoint corresponde a todo aquello que es nuevo, todo aquello que es apasionado, todo aquello que es espontáneo en el trabajo de aguja. Es un modo de expresión artística y es también un arte para todos”³

³ Texto traducido del original “le créapoint” Donald J. Willcox “Le créapoint concerne tout ce qui est nouveau, tout ce qui passionne, tout ce qui est spontané dans le travail du fil. C’est un moyen personnel d’expression artistique et c’est aussi un art pour tous”

2.2 Conceptuales

Louise Bourgeois: Hacer arte era para Bourgeois una “forma de psicoanálisis”, y encontraba allí una vía de acceso directo al inconsciente. A su juicio, el artista, privado de poder en la vida cotidiana, posee el don de la sublimación y se vuelve por tanto omnipotente durante el acto creativo. Sería un referente conceptual, pero más bien metodológico por los modelos de creación de esta artista.

Fig. 3 Louise Bourgeois *Untitled* (1998),

Tela y acero, 10 x 25 1/2 x 18 pulgadas.

Expresionismo y Abstracción: Movimiento artístico y literario de origen europeo surgido a principios del siglo xx que se caracteriza por la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones. Para materializar esa necesidad de proyección de las vivencias interiores, los expresionistas crearon un lenguaje sencillo y directo, de un colorido restallante y unas pinceladas gestuales y dramáticas. Así como una deformación intensificada de la expresividad que podría llegar a la desfiguración caricaturesca. Yo lo veo personalmente como una exploración del mundo interior que antes había estado un tanto limitado, como retraído, un acto reivindicativo de expresar y concebir la realidad tan válida como el pensamiento racional.

2.2.1 Literarios

L'écume des jours: es una novela de Boris Vian publicada en 1947, aunque había sido escrita el año anterior.

Sus principales personajes se mueven en un universo poético y confuso, cuyos temas principales son el amor, la enfermedad y la muerte, en una atmósfera envolvente de música de jazz, clima húmedo y pantanoso, que recuerda a los bayous⁴ de Luisiana.

Hay una parte muy importante de esta novela que son los espacios en los que se envuelve, su lenguaje peculiar de estilo surrealista hace confundir al lector y lo inundan en un universo propio. La casa en la que conviven los personajes físicamente es un lugar cambiante, como si esta fuera un reflejo de los sentimientos que afloran en ella. Conforme uno de los personajes principales enfermaba, la casa donde habitaban iba menguando, teniendo especial presencia desde el principio de lo irreal.

⁴ Un bayou (de la voz choctaw bayuk, que significa arroyo o río pequeño) es un término geográfico que en Luisiana sirve para designar una masa de agua formada por antiguos brazos y meandros del río Misisipi.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

En estos años académicos he podido conocer los diferentes resultados obtenidos en un material en sí como es el nailon y sus derivados textiles, como por ejemplo gasas vendas y medias. En un primer momento el material en sí aportaba un significado que ha ido creciendo en concordancia con la forma. Es decir, los cambios establecidos en el transcurso de esta investigación han ido variando a través de la utilización de nuevos materiales, como la resina, y así modificar la materia original. En última instancia, el tema ha surgido como nunca antes había sucedido, el material priorizaba el concepto y finalmente daba como resultado una obra estética sin profundización.

El nacimiento de los escritos viene por un distanciamiento en el mundo artístico, la necesidad de crear que cada uno de nosotros tiene y el comienzo de exploración hacia otros campos íntimamente ligados como la música y danza. En este sentido la escritura ha ayudado a poder expresarnos de una forma única en la que cada uno pueda sentirse identificado. En este caso, tratamos otro espacio que no es como la casa que comúnmente asociamos, sino un lugar que sólo existe en otra nueva realidad (quizá la nueva realidad que hablaban los surrealistas) un lugar que ha nacido de la soledad para salvarnos y ser salvado, huir o quedarnos.

Existen tres factores que son clave para el entendimiento en el proceso de elaboración. En primer lugar, movimiento: si hay algo que suceda constantemente son los movimientos. La música y el movimiento están íntimamente ligados, todo aquello que se mueve produce un sonido y todo sonido produce oscilación, como una interacción. Es de este modo como dividimos cada una de las secciones de la casa, por movimientos. El siguiente factor a tener en cuenta para el entendimiento de este lugar, sería la apertura o conexión al mundo que la rodea por fuera. Las “ventanas” y otro tipo de espacios (puertas, rejillas) donde el viento y los aires se vuelan y revolucionan todo su interior. Por último el azul que es posiblemente el factor más importante. Azul es el nombre que no hace referencia a ningún color ni objeto material, pero si podemos asociarlo con la luz. El espacio que se crea dentro de esta la casa no es posible sin el azul y en este flujo de acontecimientos y cambios, este factor desaparece y reaparece.

De esta serie de textos que mantienen una conexión directa con el hilo de la argumentación narrativa, extraemos uno de ellos incluida en la instalación y en el trabajo final de grado:

37. La casa está vacía.

Es fácil percibir el vacío cuando no hay nada que escuchar, ni aire ni vientos, nada.

Está oscuro y volví a perder el azul.

Con este la casa cobra vida, lo lamentable que siempre suele ser, el azul le da esa brillantez a los cristales único que quien mirara desde fuera a través podría adivinar el desastre que allí dentro está montado.

Hay una parte que va a derruirse, lo sorprendente es la consistencia de algo tan endeble y frágil frente a las bases de una construcción que sostiene la casa.

La relación de estos textos con la soledad viene dada por la asociación que tenemos de casa (hogar, felicidad, familia) en contraposición con la descripción que viene en ella, objetos y acontecimientos que nada tienen que ver. En cambio, podemos divisar algunos de los miedos del ser humano, como es de estar solo y enfrentarse al mundo interior con las batallas de la misma realidad. Tendemos a vivir en base al miedo, un miedo creado por otros y otras veces creadas por uno mismo. En la casa los miedos se originan en la realidad pero se transforman dentro en sus propias condiciones. El olvido y el desarraigo afectivo se presentan como condición del éxito⁵. A este siglo podríamos denominarlo, la nueva era tecnológica de la soledad por la falta de trato humano sustituido por esta. No necesitamos estar en contacto directo y aislamos aquello que está pasando para hacer suceder aquello que quieres que pase y que además puedes crear a través de dispositivos que estimulan la comunicación. Este aislamiento crea nuevos mundos paralelos en los que no es posible vivir físicamente pero necesitamos a diario para escapar de ella.

⁵ Zygmunt Bauman (Poznań, Polonia, 1925) es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

1. **Gestación de la idea:** búsqueda de intereses que comunicar creando un discurso estético. Creación de la idea a partir de la narración como forma de expresión e interpretación de estos dando como resultado el surgimiento de un nuevo tema, la soledad.

Compilación de textos ya escritos y selección para su futura interpretación.
Creación de un mundo imaginario alrededor de unos sucesos dentro de una casa.

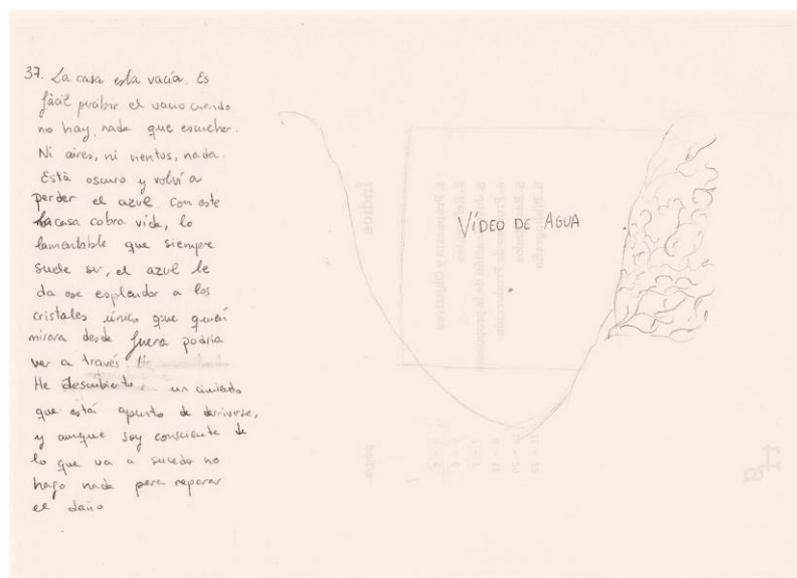
2. **Búsqueda de referentes** conceptuales en la biblioteca del ESACM. “L’écume des jours”, Louise Bourgeois. Documentación de estilos históricos más próximos a nuestra idea. Retrospección hasta el expresionismo y abstracción como origen en la historia del arte hacia esa “realidad espectralmente transformada”⁶

Indagación de referentes formales siguiendo el mismo hilo estético de “le créapoint”. Naum Gabo, Mo kelman, Takahiko Hayashi, Rosa Verloop, Amy Bagshaw, María Ezcurra, Abakanowicz.

3. **Fijación de objetivos:** intencionalidad de la obra, búsqueda de recursos formales. Definición de metas, a quién va dirigida la obra. (plasmado en el punto 1.2 Objetivos)

4. **Esbozos y realización de bocetos:**

Fotografías de los primeros bocetos

⁶ Cita de Wilhelm Worringer, historiador y teórico del arte alemán “La realidad es espectralmente transformada. Todo se hace sobrenatural o fantástico. Detrás de la apariencia visible de las cosas asoma una vida misteriosa y fantasmal”

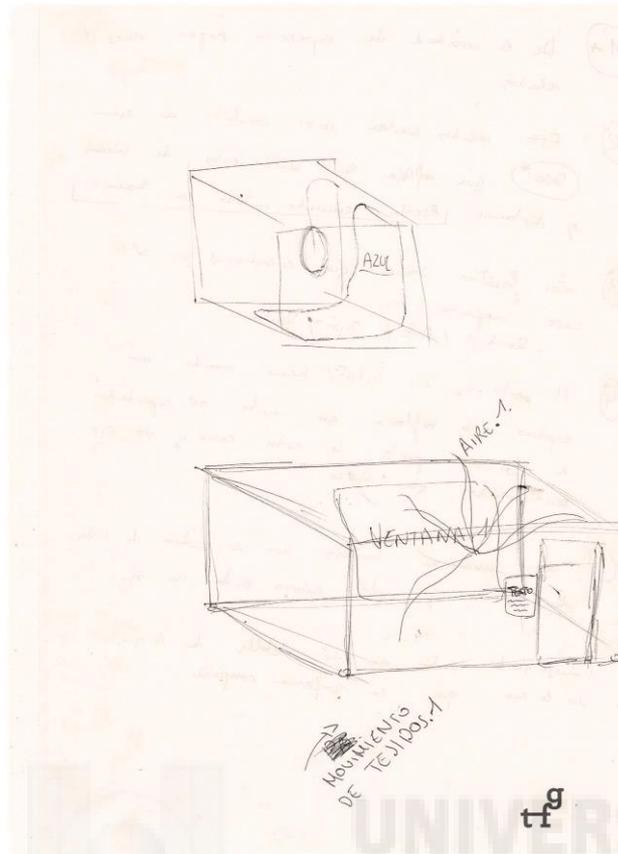
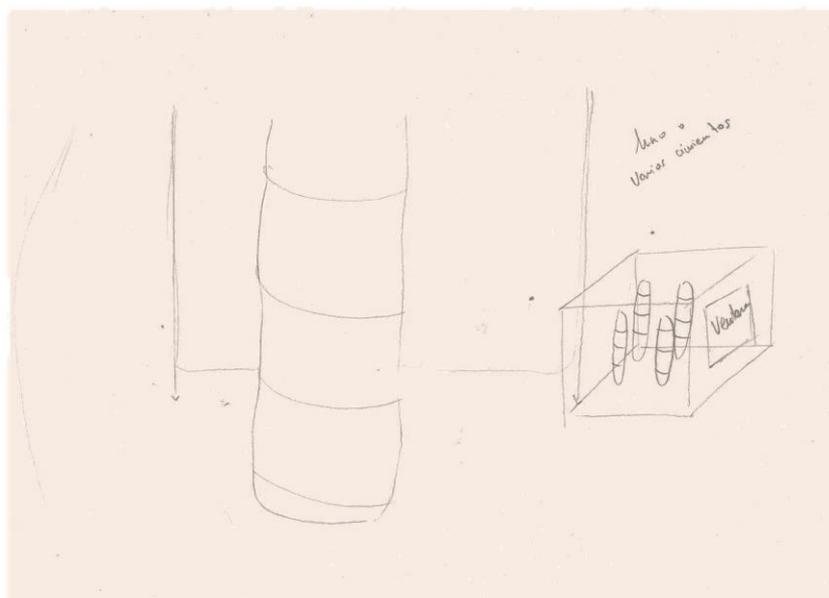

Fig. 4 Uno de los primeros esbozos como idea del proyecto, la cual estaba formada por dos elementos, el texto y el tejido de una gasa como contenedor del discurso.

Seleccionar que elementos incluir en la instalación artística futura: “cimientos de tela” es decir, formas cilíndricas como base. La tela de gasa es el elemento formal que compone la instalación y que supone el apoyo de nuestra idea de casa.

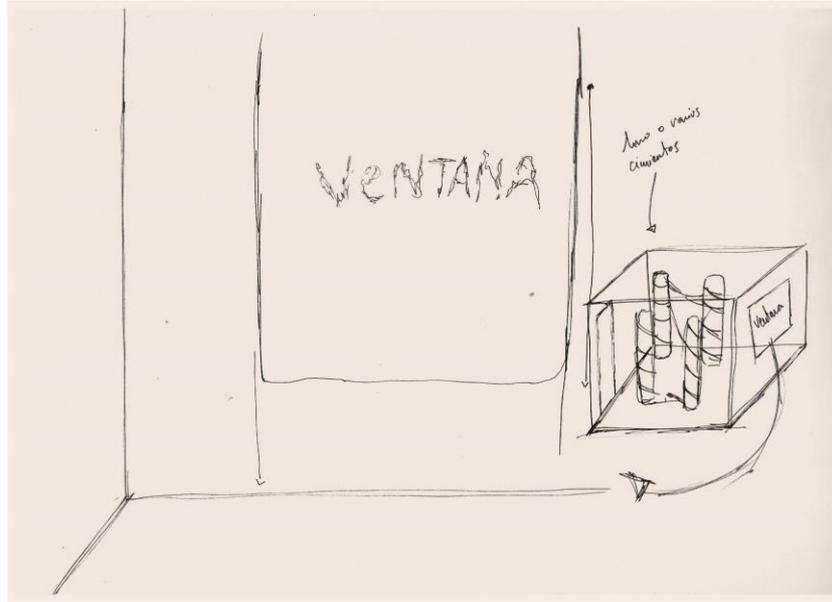

Fig. 5 Movimiento de Tejidos 2017, boceto. Lápiz y bolígrafo

5. Prototipos y visualización de modelos:

Fig. 6 Pruebas físicas utilizando una pistola de calor sobre gasas y comprobar su posterior resultado a modo de experimentación de la forma.

Fig. 7 Modelo de creación. 180 x 120 cm tela de gasa .Varillas de plástico (cinta de ballena)

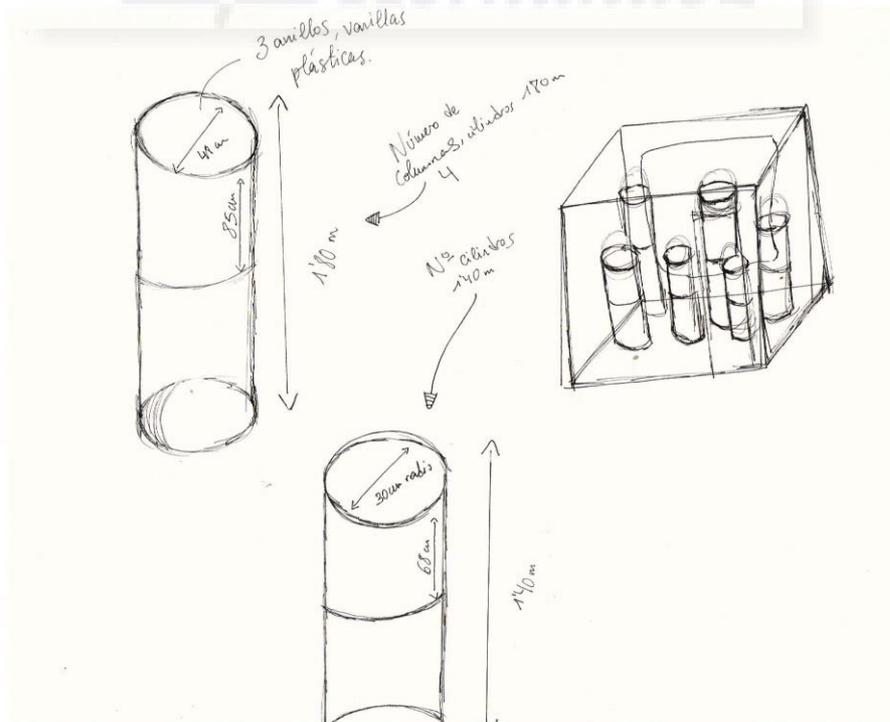

Fig. 8 Movimiento de tejidos, boceto y medidas. Lápiz y bolígrafo.

6. Plan de actuación:

Gestión de los mecanismos necesarios para la exposición. Obtención de materiales en las diferentes tiendas de mercería y telas de Valencia.

Presupuesto:

		Concepto	Precio Unitario	Unidades/metros	Subtotal
PRODUCCIÓN	Tejidos	Gasa lisa crudo	12'95€/metro	12'50m	156,26 €
		Tela de Poliéster (cortina)	6€/metro	8 m	48€
	Mercería	Cinta de ballena plástico 6x1,55mm	1,25€/metro	25 m	20 €
		Bastidor de bordar (redondo) 30 cm	6,90€/unidad	1 unidad	6,90€
	Material de costura	Varios: Hilo blanco, agujas, tijeras...	-	-	10€
	Papelería	Varios: papeles, bolígrafos...	-	-	5€
TOTAL					246,16€

Listado de Materiales:

-Por metros; 25 metros de cintas de ballena, o varillas plásticas y 12 metros de tela de gasa más 8 metros de tela de poliéster.

-Pistola de calor

-Materiales de costura (hilo, agujas, tijeras, máquina de coser)

-Papelería, material fungible (papeles, bolígrafos...)

5. RESULTADOS.

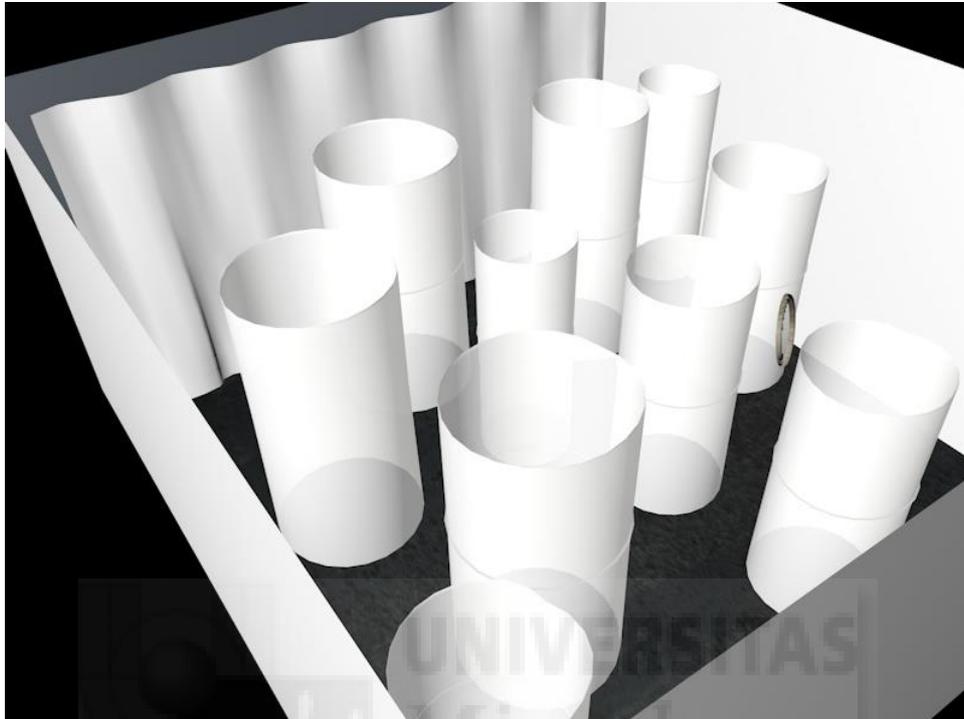
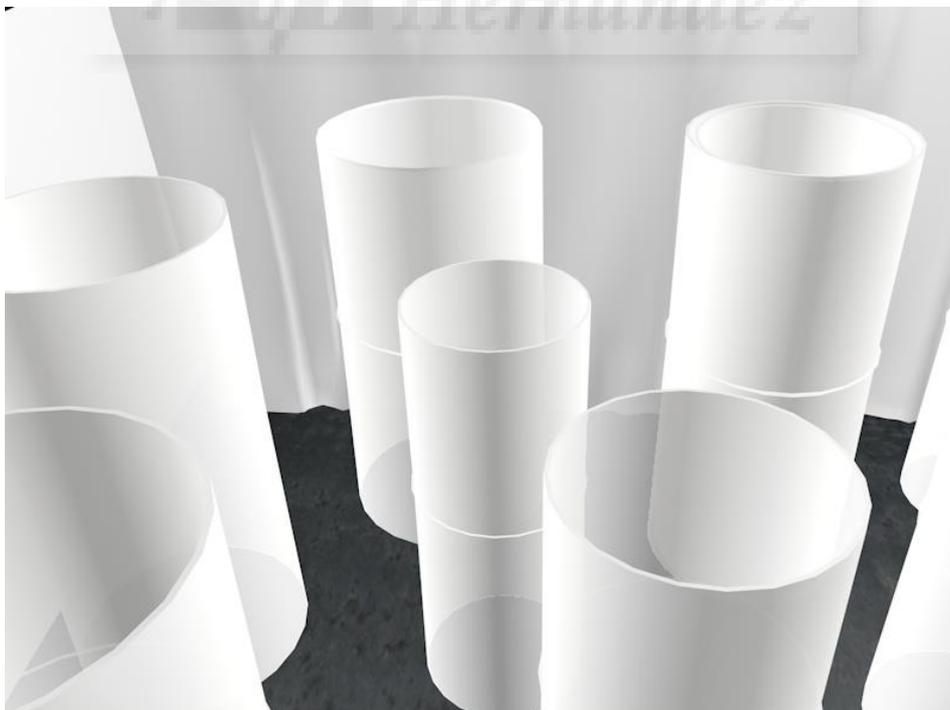

Fig. 9 Movimiento de tejidos 2017 (visualización) maqueta 3D. Perspectiva aérea ficticia del espacio expositivo. Edición digital con cinema 4D

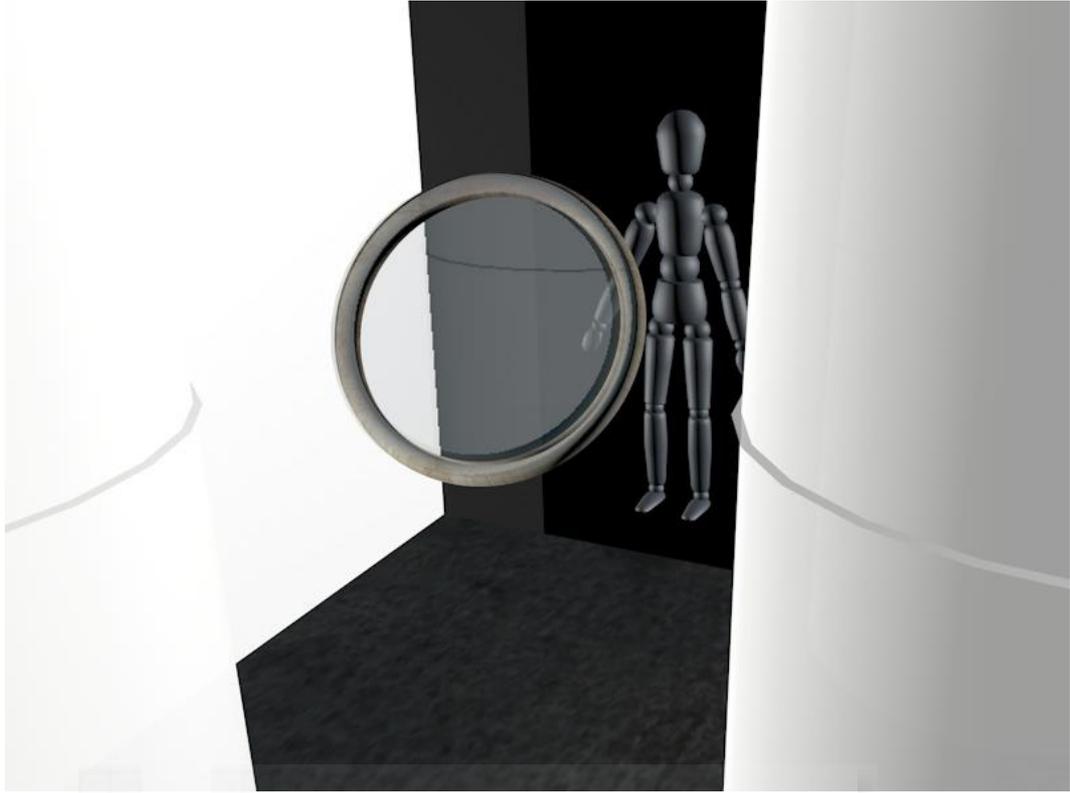
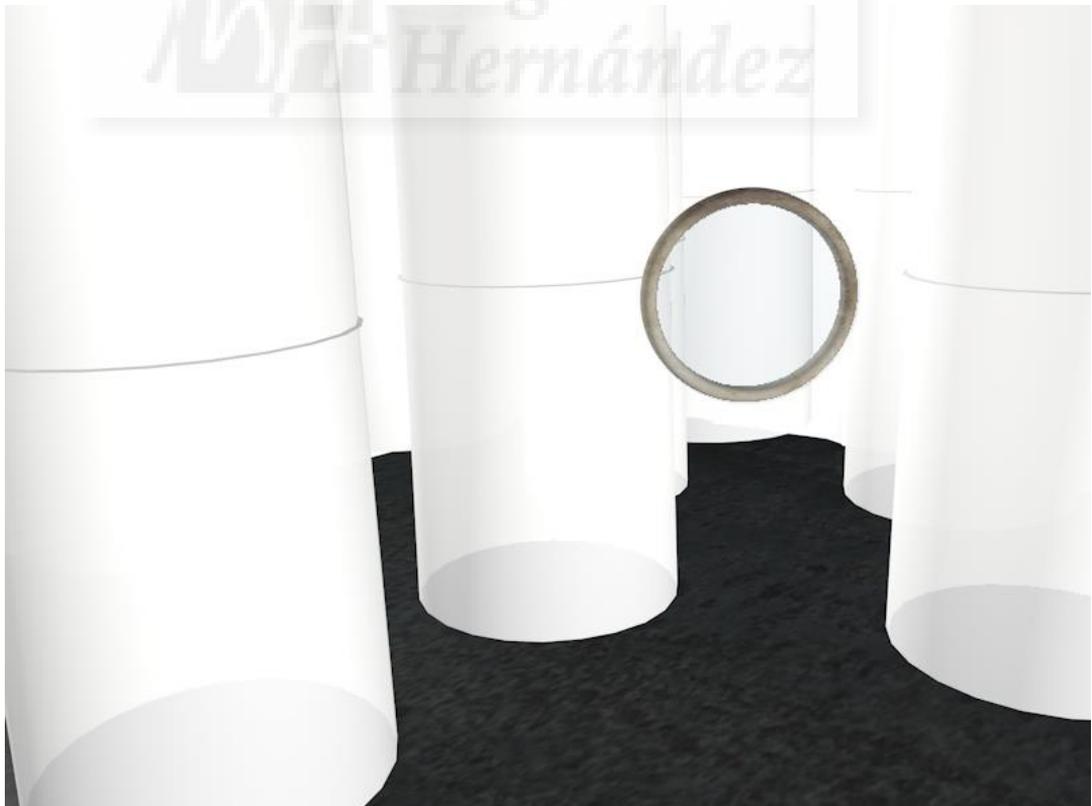

Fig. 10 Movimiento de tejidos 2017(visualización) maqueta 3D. Vista desde el interior ficticia del espacio expositivo. Edición digital con cinema 4D

6. BIBLIOGRAFÍA

- CARDOZO, Diana. directora de cine, entrevistada por Inma Sanchís en La Contra de La Vanguardia del 18/06/2009.
- MOYER, Bill. (Abril, 1989).World of Ideas Hardcover.
- NUSSBAUM, Martha C. *The Fragility of Goodness*. Pablo García Castillo, Universidad de Salamanca BIBLID [(0213-3563) 6, 2004, 231-200].
URL:http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/68864/1/Martha_C_Nussbaum_La_fragilidad_del_bien.pdf (última consulta 14/05/2017)
- POPOVA, Maria. “Philosopher Martha Nussbaum on How to Live with Our Human Fragility” URL: <http://www.brainpickings.org/2014/03/14/martha-nussbaum-bill-moyers-world-of-ideas/> (última consulta 14/05/2017)
- VÁSQUEZ, Adolfo. “Modernidad líquida y fragilidad humana; de Zygmunt Bauman a Sloterdijk”
URL:http://www.margencero.com/articulos/new/modernidad_liquida.html (última consulta 09/05/2017).
- ZYGMUNT, Bauman. (2003). *Modernidad líquida*. Editorial Fondo de Cultura Económica, México DF.
- Mundo Consciente. (27/05/2017). “Kintsugi: el arte de hacer bello y fuerte lo frágil” URL: <http://mundoconsciente.es/kintsugi-el-arte-de-hacer-bello-y-fuerte-lo-fragil/> (última consulta 26/05/2017)
- WILLCOX, Donald J. *Le créapoint. Idées et tendances contemporaines*. Dessain et tolra.
- VIAN, Boris. *L'écume des jours* (la espuma de los días) Alianza editorial.
Traducción Luis Sastre Cid.1963, Société Nouvelle des Éditions Pauvert.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Irvin_Rock
- DÍAZ Padilla, Ramón. *El dibujo del natural en la época de la postacademia*. AKAL bellas artes.

