

tf g

memoria

bellas artes

2016-2017

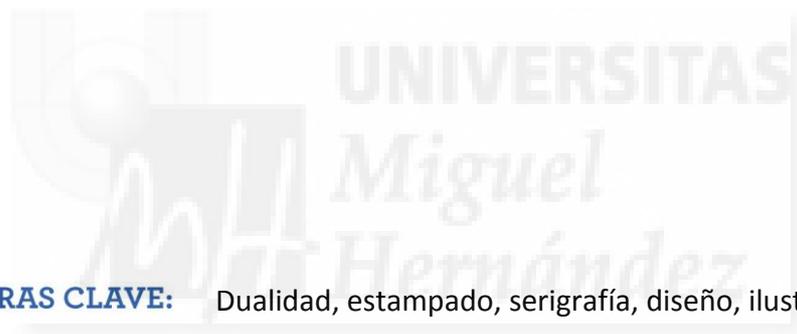

MENCIÓN: Artes Plásticas o Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Dualidad. Frustración-Alegría

ESTUDIANTE: Julia Silvera Marín

DIRECTOR/A: Rocío Cifuentes Albeza

PALABRAS CLAVE: Dualidad, estampado, serigrafía, diseño, ilustración.

RESUMEN: El proyecto consiste en generar un discurso acerca de la dualidad existente entre dos emociones, por un lado alegría y por otro lado, frustración. En multitud de ocasiones no nos mostramos a los demás tal y como nos sentimos, ocultamos la tristeza y reflejamos todo lo contrario.

Realizaré una serie de estampas en las que el dipolo alegría-frustración se fundirá de tal forma que los fondos expresarán una emoción, alegría, y los estampados harán referencia a la frustración.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

05 - 06

2. Referentes

07 - 10

3. Justificación de la propuesta

11 - 13

4. Proceso de Producción

14 - 15

5. Resultados

16 - 20

6. Bibliografía

21 - 21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta que presentamos consiste en generar un discurso artístico acerca de las emociones centrándonos en la dualidad existente entre dichas emociones, en concreto hablaré de la alegría en contraposición con la frustración. Con esto, trato de evocar una visión diferente en el espectador al emplear dos emociones contrarias mediante una serie de estampas que trabajaré en diferentes capas, haciendo referencia así a la mente humana, poniendo de relieve que en muchas ocasiones nos mostramos a los demás de forma muy diferente a como en realidad nos sentimos: nos ocultamos tras una máscara.

Mi intención es representar este hecho, pero haciendo visible lo invisible, cambiando el punto de vista desde el interior hacia el exterior. El impacto de la frustración en nosotros provoca que únicamente seamos capaces de fijarnos en las cosas negativas de nuestro alrededor, mientras que todo lo positivo pasa desapercibido. Por este motivo la capa de acuarela que hace referencia a la alegría se encuentra debajo del todo, porque aunque la alegría esté ante nosotros, la capa que se encuentra justo encima nos venda los ojos y nos impide ver lo que hay más allá de la frustración.

En este proyecto planteado a partir de dos extremos opuestos, la alegría estará representada mediante fondos con colores con motivos geométricos, como referencia para esta primera capa son algunos de los artistas del movimiento Memphis, también Camille Walala y Nathalie du Pasquier; en contraposición, la frustración estará representada mediante los 5 sentidos, puesto que estos son una importante herramienta para mostrar y comunicar nuestros sentimientos a los demás.

La primera capa, la alegría, estará tratada mediante con distintos colores y opacidades, la técnica empleada para esta primera capa será la acuarela, será una capa trabajada de manera más manual y plástica; por otro lado, la frustración la trataré mediante la técnica de serigrafía y a tinta negra, en contraposición a la acuarela esta técnica es más mecánica.

La frustración puede ser como una jaula, nos atrapa y aunque nos mostremos alegres frente a los demás es inevitable que la tristeza nos envuelva y nos nuble la mente hasta impedirnos ver las cosas positivas. Por este motivo la capa que hace referencia a la frustración se sitúa sobre la capa de la alegría, nublando la visión e impidiendo que podamos sentir por completo la alegría.

Objetivos

- Crear un discurso artístico propio acerca de las emociones humanas, y en particular poniendo especial atención desde un enfoque dual; el que contrapone sentimientos enfrentados y contrarios, para de esta forma evocar en el espectador una visión trágica de la vida desde el interior de la mente humana cuando se encuentra en estado de frustración, pero expresa lo contrario hacia el exterior.
- Traducir la esencia de los sentimientos enfrentados y contrarios en una serie de estampas, que se construyen en base a diferentes capas, como en la mente humana, en la que se funden y superponen las emociones hasta que nos impiden ver lo que verdaderamente se esconde en el interior.
- Construir una contraposición entre dos emociones, planteando a priori una estética inocente y divertida en la que se funden emociones encontradas que se esconden tras ese aspecto informal y lleno de energía, lo que favorece el valor trágico.

2. REFERENTES

Los referentes de este proyecto se encuentran divididos en tres grupos: dualidad, alegría y frustración.

Dualidad

Atendiendo a la relación entre opuestos nos proponemos acotar la definición y significado del término dual, en particular de dualidad.

“La dualidad es la propiedad o el carácter de lo que es doble o contiene en sí dos naturalezas, dos sustancias o dos principios.” (María Luisa, 2010)

La dualidad permite diferenciar cosas, personas, emociones, ideas y formas. La dualidad es un efecto de la mente, ya que la mente es la función que atribuye adjetivos, características, debido a su capacidad de clasificar según las formas y cualidades que apreciamos por medio de los sentidos.

La vida la vemos en forma dual, nuestra existencia contrasta con la existencia de los otros y del mundo donde estamos. Yo, tú, él, los demás y este mundo versus el mundo de más allá, y este universo versus los universos de más allá. También vemos en forma dual nuestras experiencias, porque las clasificamos básicamente en dos polaridades, dos extremos.

Esta misma idea de dualidad está presente en el tratamiento de películas tales como: “El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde”, en la que existe una dualidad de la personalidad mediante la representación vívida de un trastorno psiquiátrico que provoca que una misma persona tenga dos identidades con características opuestas entre sí; “La vida es bella”, que nos habla de la dualidad entre el optimismo y las situaciones difíciles, el protagonista, a pesar de ser internado en un campo de exterminio junto a su mujer y su hijo, intenta que éste no se dé cuenta de la situación transformándolo todo en un juego; “El mago de Oz” nos muestra diferentes facetas humanas comunes a todos nosotros y su proceso de cambio, intenta encontrar el equilibrio entre lo emocional y lo mental; “Her”, en la que se reflexiona sobre la dualidad entre la tecnología que nos conecta y la soledad, es una lucha entre la tecnología y la naturaleza, entre la informática y las personas, entre el futuro y lo tradicional.

También queremos poner de manifiesto la obra de Manuel Bernal y de Inés Campos.

Manuel Bernal, a través de la deformación en su autorretrato explora la temática de la Dualidad/Alteridad. El yo ajeno, el yo interior, el desdoblamiento del yo.

"¿Cómo soportar en mí a ese extraño, a ese extraño que era yo mismo para mí? ¿Cómo no verlo? ¿Cómo no conocerlo? ¿Cómo permanecer para siempre condenado a llevarlo conmigo, dentro de mí, ante la vista de los demás y sin embargo fuera de la mía?" (Luigi Pirandello)

Inés Campos, dualidad tanto personal como a la hora de coexistir. La gama cromática cálida frente a la fría nos muestra una división dentro del ser mediante manchas que fluyen con la utilización de transparencias y transmitiendo una sensación de caos.

Alegría

Los referentes utilizados en cuanto a la temática de alegría son artistas que trabajaron el movimiento Memphis, Memphis en los años XX. Memphis es un movimiento postmodernista que abogaba por un diseño de colores brillantes y saturados, con motivos geométricos y "kitsch", quería ser un soplo de aire fresco y romper con "la tiranía del mal gusto" del diseño europeo imperante.

Nathalie du Pasquier, diseñadora que perteneció al colectivo Memphis, influenciada por el lenguaje visual africano, se dedicó a explorar y desarrollar una serie de estampados que más tarde se convirtieron en sinónimo del Grupo Memphis.

La fuerza de sus diseños y el uso de las formas y colores en sus diseños es algo que busco en los fondos de mi proyecto, que tengan vida propia y contrasten con los diseños que irán superpuestos sobre estos fondos.

Fig1. Estampados para cojines

Fig2. Estampado

Camille Walala, es una diseñadora textil londinense inspirada en Memphis, su obra es posterior a la disolución de este grupo. La inspiración de sus diseños se basa en tres grandes pilares: el grupo Memphis, como hemos señalado anteriormente, del que adquirió patrones y el uso del color; la iconografía y arte decorativo inspirado en la tribu Ndebele, originaria de Sudáfrica y Zimbabue; y por último, Víctor Vasarely, considerado el padre del pop art y del que toma prestados los efectos ópticos.

Como referencia para los fondos, me inspiro en el uso de colores brillantes y cálidos que dan a sus estampados mucho estilo y alegría, ayudándose para componerlos de distintas formas geométricas.

Fig3. Estampado textil de Camille Walala

Frustración

Goya: En su serie “Caprichos” habla de un mundo en crisis, en esta serie se encuentra muy presente la frustración. El uso del color y la técnica de grabado me inspira a trasladar esto a mi proyecto a la hora de representar la frustración.

“La fantasía, aislada de la razón, sólo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos”. (Francisco de Goya)

Fig4. Goya “El sueño de la razón produce monstruos”

Sandro Chia: Recojo el uso de la repetición de imágenes junto con las superposiciones que utiliza Sandro Chia para expresar el caos que provoca la frustración.

Fig5. Sandro Chia

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El motivo que me lleva a desarrollar el discurso artístico de la dualidad entre la alegría y la frustración es mi interés en el yo y en las diferentes facetas del ser humano y de su mente, los sentimientos y emociones que el ser humano siente en su interior frente a los que se expresan de cara al exterior, el yo interno frente al yo externo, como el ser humano es capaz de mostrarse feliz aun cuando su realidad es trágica.

Mediante este proyecto pretendo hacer tangible esta realidad en la que dos estados completamente opuestos conviven en un mismo ser ocultándose mutuamente. Dese el exterior, el espectador sólo ve la felicidad del sujeto, mientras que, desde el interior, el sujeto tan sólo es capaz de ver la oscuridad. Mi intención es invitar al espectador a reflexionar sobre esto desde el punto de vista del sujeto sumido en la frustración.

En algunas de mis obras anteriores me he acercado a este tema mediante la frustración, hablando de ese mundo interior que a veces te atrapa, que te hace sentir perdido en un bucle que se repite una y otra vez, aunque muestres algo completamente distinto al exterior.

Pretendo expresar la lucha interior que existe en un individuo entre la frustración que nos apaga por dentro y el intento incansable de mostrar a los demás que todo va bien y que lo que realmente sentimos es alegría. Nuestra mente está llena de capas, esas capas ocultan al exterior nuestro verdadero estado, haciendo creer a los demás que somos felices incluso cuando esto no es cierto.

Las distintas capas del ser humano en cuanto a emociones se refiere, me llevó a trabajar en este proyecto a partir de capas, cada capa, es tan opuesta como los sentimientos a los que hace referencia, en cuanto a colores, técnica, incluso al grado de iconicidad.

La alegría tiende a la abstracción, mientras que la frustración es figurativa, aunque asuma un alto grado de estilización de la forma, la realidad es modelizada de diferente forma. Además esta misma idea guarda cierto paralelismo con los referentes utilizados. La frustración nos envuelve y atrapa, vemos con más facilidad las cosas negativas, es por eso que esta capa será más figurativa mientras que el fondo, tiende a la abstracción, esto se debe a que nos cuesta más vislumbrar la felicidad.

Nos encontramos con dos extremos, por un lado, los fondos, que hacen referencia a la alegría, están creados mediante técnicas manuales jugando con la opacidad de las capas, los colores, las formas geométricas, el movimiento,... Por contra, los estampados, que nos hablan de la frustración, están creados de manera mucho más mecánica, los diseños de manera digital y al final, estampados mediante serigrafía a tinta negra. Creando una contraposición entre un método más plástico de trabajar frente a otro más mecánico.

La capa que se refiere a la frustración estará representada mediante los 5 sentidos, esto se debe a que son una importante herramienta que nos permite comunicar lo que sentimos al exterior e incluso a nosotros mismos, es por ello que cada estampado hablará también sobre un sentido, para reforzar así esa dualidad entre la frustración que escondemos a pesar de tener las herramientas que nos permiten mostrar nuestro verdadero estado a los demás.

El orden de cada capa en el resultado final se debe a que hablamos de la dualidad desde el interior de la mente, por lo tanto la primera capa a la que nos enfrentamos es a la frustración, aunque esta nos deje entrever lo que hay más allá, lo que mostramos al exterior. Al final del todo se situará la capa de la alegría, puesto que es lo que queremos alcanzar, y lo que transmitimos a aquellos que ven nos ven desde fuera.

Para cada estampado se han elaborado tres fondos en tres formatos diferentes, cada uno de un tamaño mayor al anterior; el más pequeño mide 297x210 mm, el siguiente 315x231 mm y el más grande 408x297 mm.

El cambio de tamaño en el soporte se debe a que en un estado de frustración nos sentimos atrapados, sin salida, y somos incapaces de ver más allá, el cambio de formato equivale a avanzar, al momento en el que empiezas a ver las cosas con otra perspectiva, a “dar un paso atrás para analizar la situación”.

El formato más pequeño (297x210 mm) equivale al momento en el que la frustración es más potente y tan solo nos damos cuenta de lo negativo; el mediano (315x231 mm) hace referencia al momento en el que empezamos a ver con más claridad, se abren espacios en tu tristeza para dejar espacio a la alegría; y por último, el formato de mayor tamaño (408x297 mm) se contrapone al primero, hace referencia al estado en el que aunque nos sentimos

frustrados, empezamos a ver con más claridad y a ver nuestros problemas pequeños. Aquí es dónde verdaderamente la alegría empieza a ser tangible.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Una vez seleccionados los referentes de este proyecto, comenzamos a elaborar los primeros bocetos a partir de los cuales se van a diseñar más adelante los estampados.

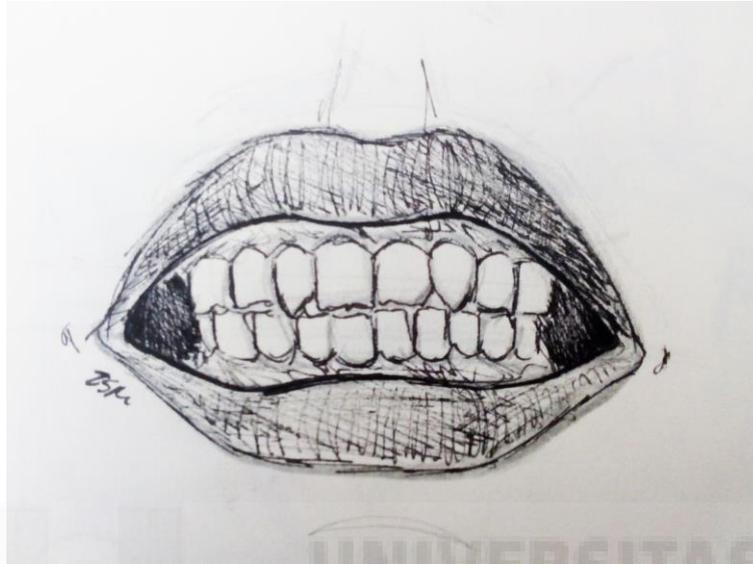

Fig6. Boceto de frustración representado a partir del sentido del gusto

Una vez acabados los bocetos seleccionamos los que serán definitivos, se pasarán al ordenador y mediante Photoshop hay que simplificarlos hasta transformarlos en dibujos de líneas más sencillas. Una vez hecho esto, jugaremos con la posición, rotación, tamaño, etc. para crear patrones y poco a poco construir una malla para el estampado.

Los estampados se realizarán a partir de módulos asimétricos y estarán organizados en estructuras activas en relación al contenedor. La estructura final del estampado ha sido creada a partir de rotaciones del módulo principal.

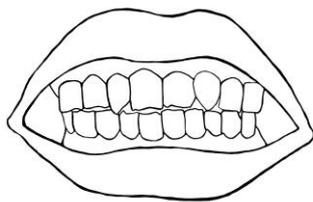

Fig7. Transformación del boceto a línea simple

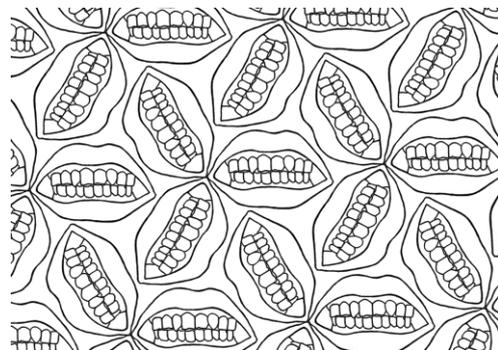

Fig8. Estampado

Por otro lado los fondos para cada estampado se realizan en acuarela, utilizando para ellos diferentes formas geométricas, colores y transparencias hasta lograr el resultado deseado.

Fig9. Prueba de fondo

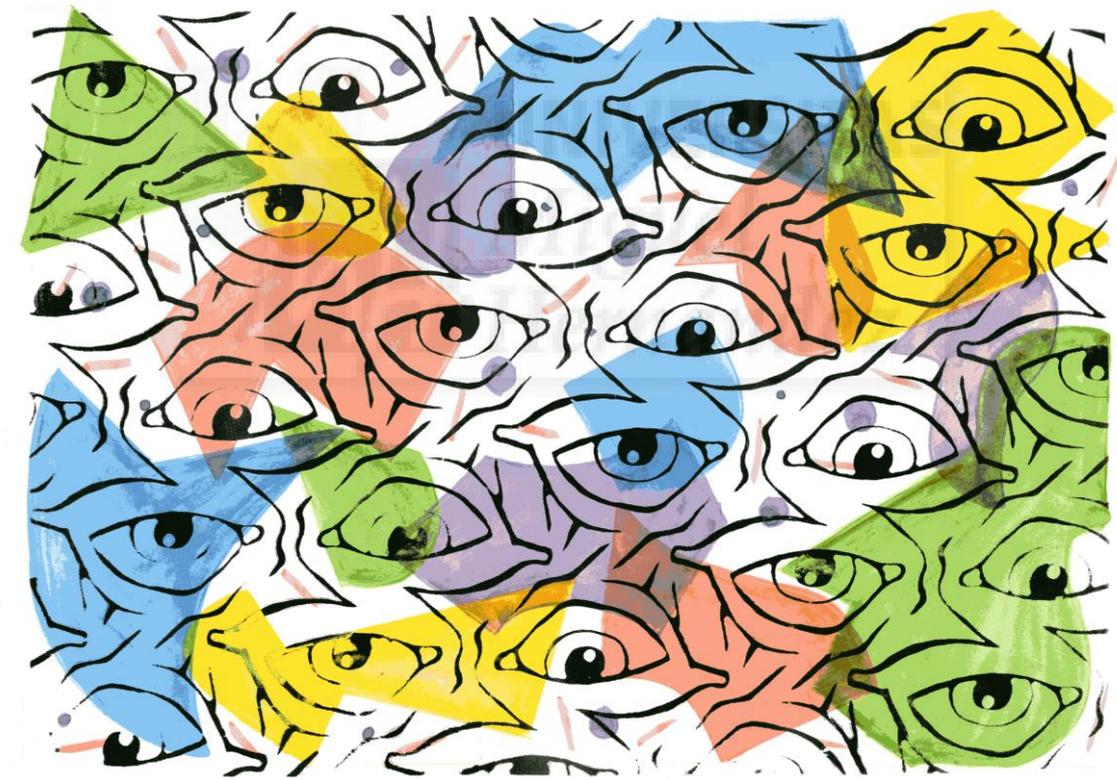
Tras diseñar los estampados y fondos, se imprimen en láminas de acetato de cada estampado para poder insolar cada uno de ellos después en una pantalla para serigrafía que habrá sido previamente emulsionada. Más tarde se pasará a la estampación en tinta negra sobre fondos en acuarela.

En las primeras estampas, las medidas de cada capa coinciden y hay que cuadrarlas con los bordes, sin embargo, conforme el soporte aumenta de tamaño vemos cómo la capa del estampado se ve más pequeña y empieza a perder importancia mientras que el fondo empieza a ganarla.

5. RESULTADOS

Como resultado de mi proyecto he creado una serie de estampados que hacen referencia a las emociones humanas desde el interior desde un enfoque dual, generando vitalidad, alegría y movimiento en los fondos, que se contraponen a los estampados serios, a tinta negra y que enfatiza el sentimiento trágico.

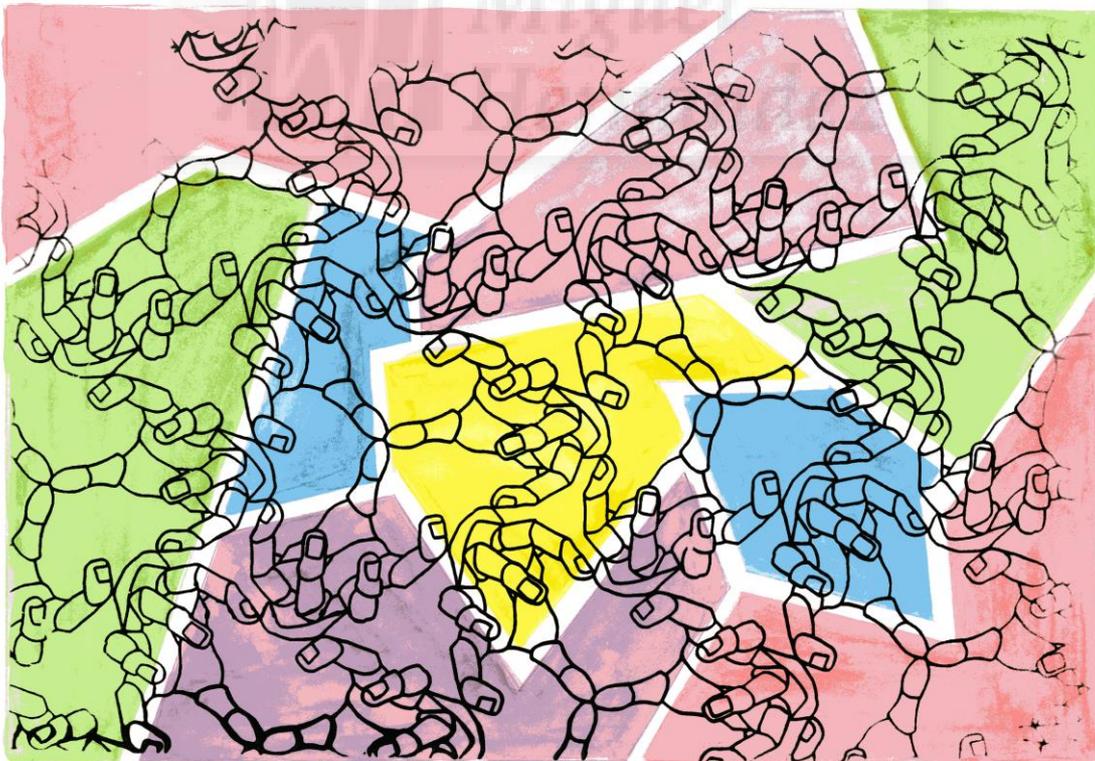
Mediante el trabajo a partir de capas, se ha logrado un enfrentamiento entre los fondos y los estampados, pero también una convivencia entre ambas técnicas y estilos, tal y como en la mente humana sucede. Logramos sentir distintas emociones al mismo tiempo, que se contraponen y que a su vez, conviven entre ellas.

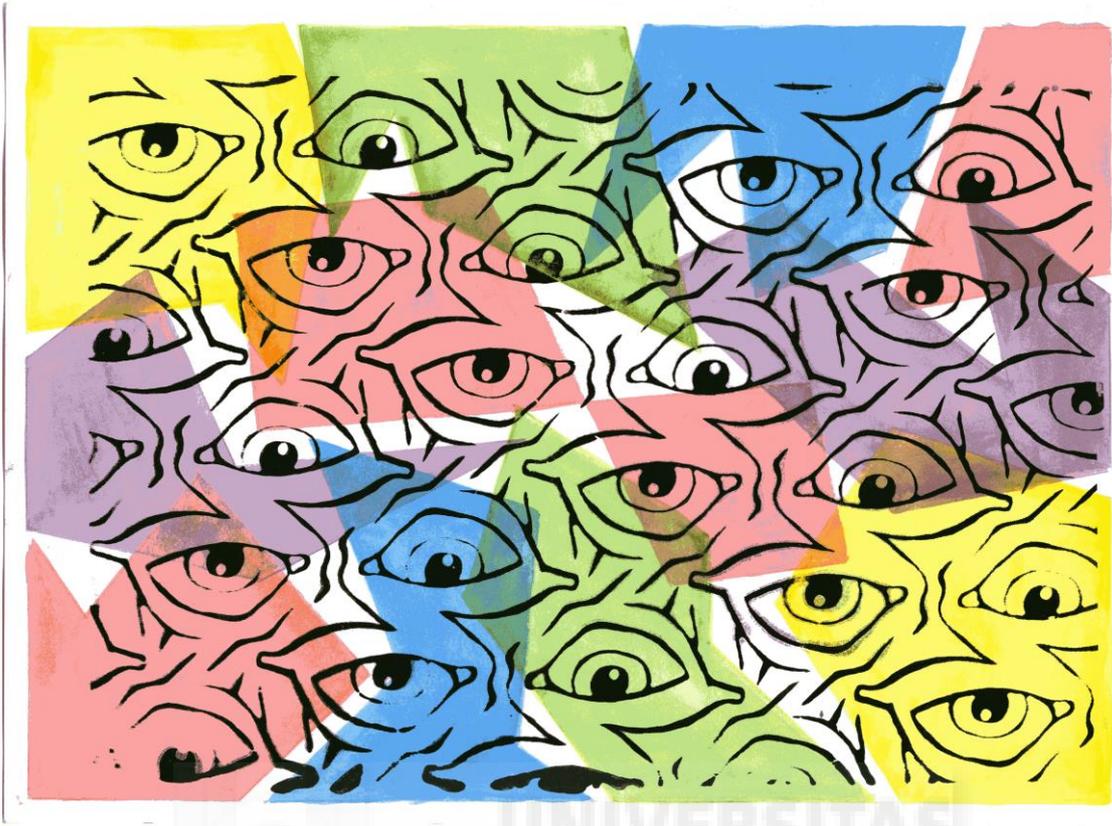
Julia Silvera Marín. *Vista 1* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 297x210 mm

Julia Silvera Marín. *Gusto 1* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 297x210 mm

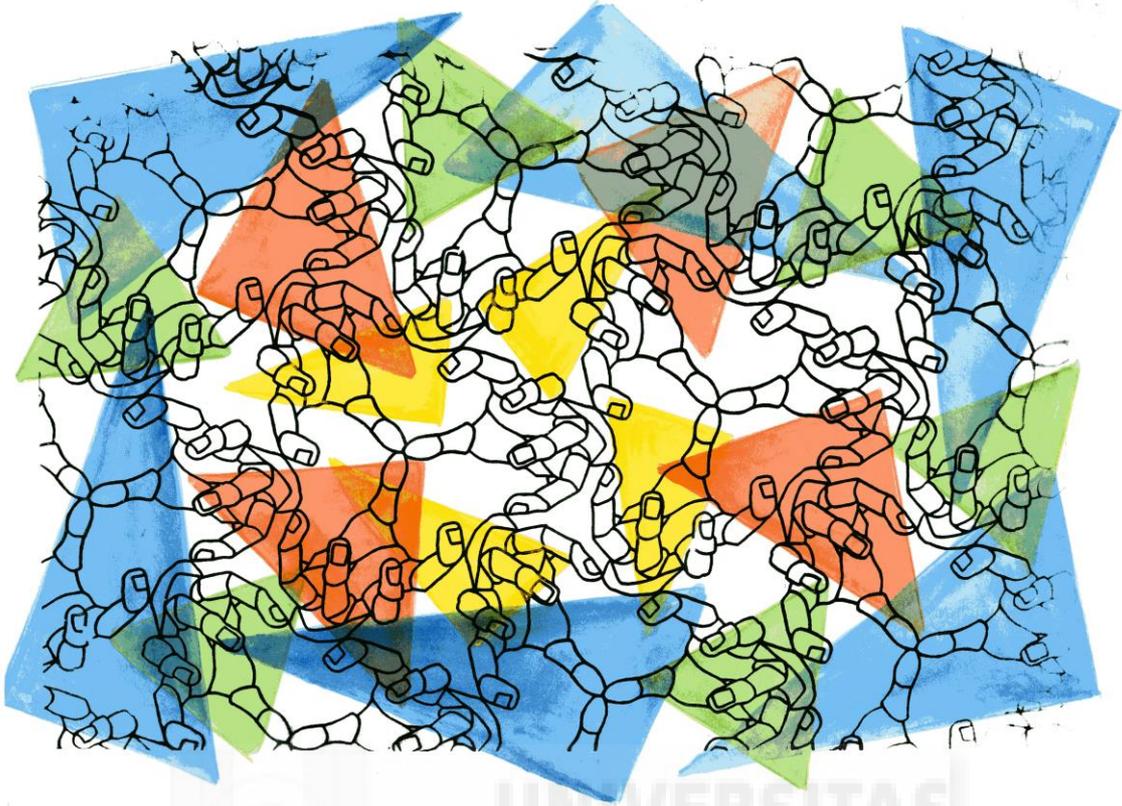
Julia Silvera Marín. *Tacto 1* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 297x210 mm

Julia Silvera Marín. *Vista 2* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 315x231 mm

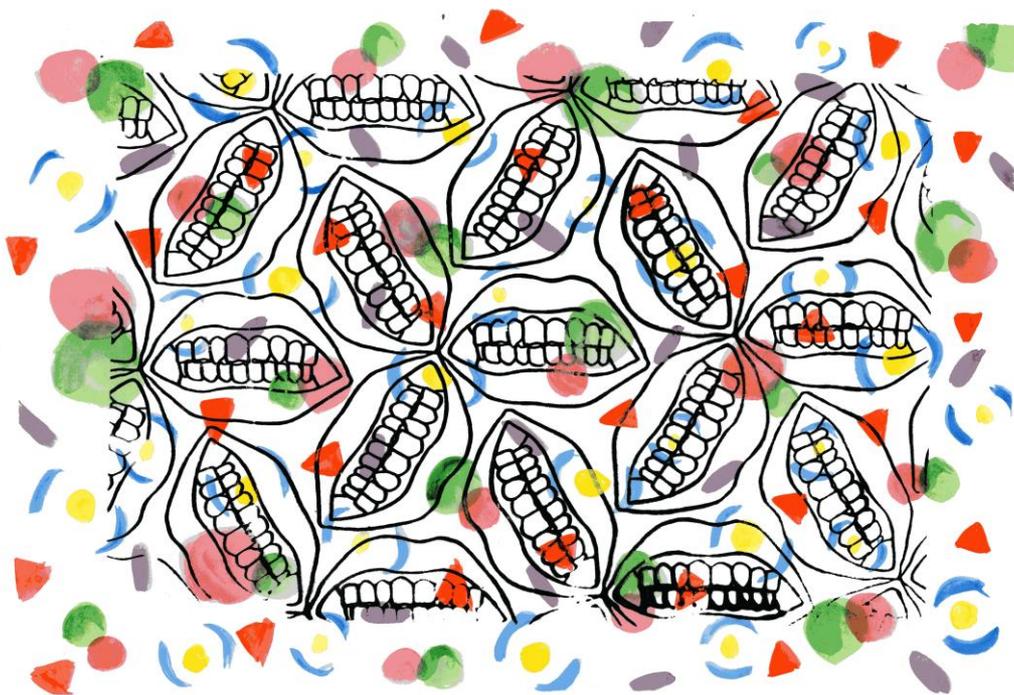
Julia Silvera Marín. *Gusto 2* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 315x231 mm

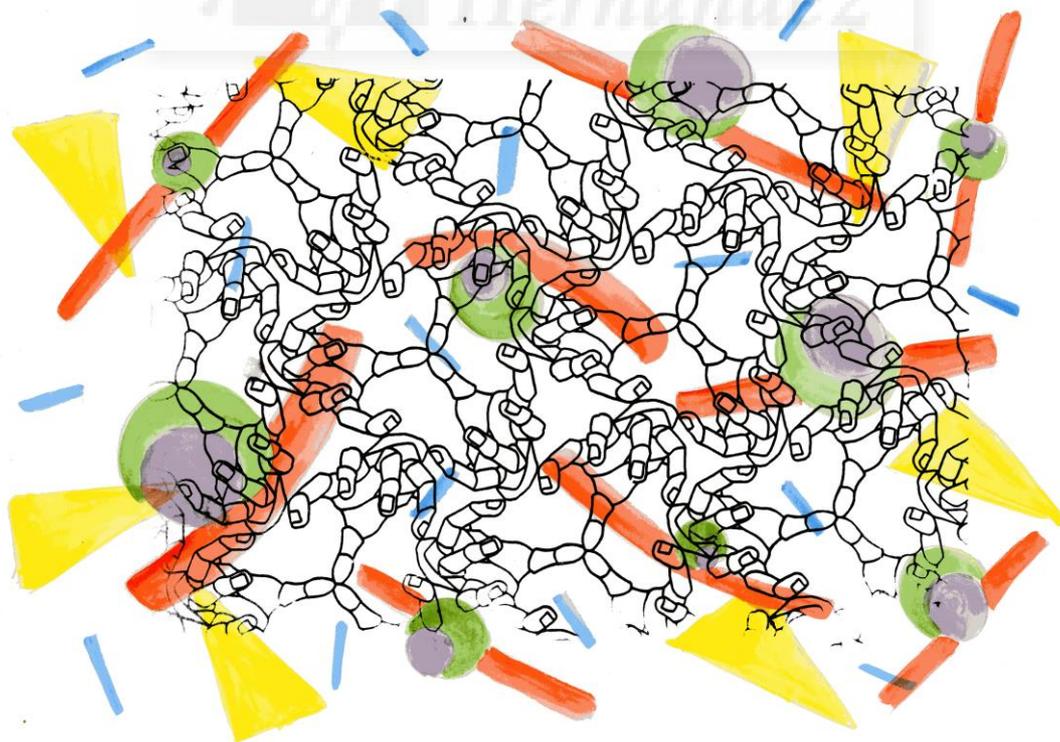
Julia Silvera Marín. *Tacto 2* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 315x231 mm

Julia Silvera Marín. *Vista 3* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 408x297 mm

Julia Silvera Marín. *Gusto 3* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 408x297 mm

Julia Silvera Marín. *Tacto 3* (2017), Estampado en serigrafía sobre acuarela. 408x297 mm

6. BIBLIOGRAFÍA

R. Malak – María Luisa (2010). *Resplandor No-dual*

¿Qué es dualidad?, URL: <https://www.significados.com/dualidad/>

“Reflexiones sobre la realidad”, URL: <http://existodesdesiempre.blogspot.com.es/p/que-significa-no-dualidad.html>

Memphis, URL: <https://www.memphis-milano.com/>

Camille Walala, URL: <http://camillewalala.com/>

“El maravilloso mundo de Camille Walala”, URL: <http://bossa.mx/2016/12/el-maravilloso-mundo-de-camille-walala/>

Nathalie du Pasquier, URL: <http://www.decollagedesign.com/nathalie-du-pasquier-abcdesign/>

“El artista y el sufrimiento”, URL: <http://revistareplicante.com/el-artista-y-el-sufrimiento/>

Goya. “Caprichos”, URL: <http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/goya/goya-en-la-calcografia-nacional/caprichos/>

“El sueño de la razón produce monstruos”, URL:

<https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero36/suerazon.html>