

tf g

memoria

bellas artes

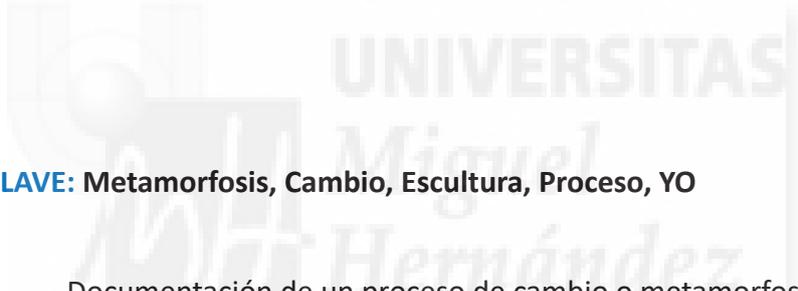
Cuarto de Grado

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Metamorfosis, La construcción del yo artista

ESTUDIANTE: Soler Mejías, Julio Antonio

DIRECTOR: Mengual, Imma

PALABRAS CLAVE: Metamorfosis, Cambio, Escultura, Proceso, YO

RESUMEN: Documentación de un proceso de cambio o metamorfosis donde se parte desde un estado inicial, "Yo", a un nuevo estado "Yo artista"; Usando como medio la fotografía, escultura y otras disciplinas.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 6

3. Justificación de la propuesta

7 - 7

4. Proceso de producción

8 - 12

5. Resultados

13 - 20

6. Bibliografía

21 - 22

1. Propuesta y Objetivos

A lo largo de la vida de todas las personas, hay un punto, un momento, en el que se necesita un cambio. Sientes que las cosas que haces o como las llevas a cabo no son las formas correctas y de un modo un tanto irónico e inocente decides cambiar creyendo que será un camino fácil de recorrer.

Pero se equivocan, cuando una persona decide cambiar hay miles de factores que influyen dentro de ese cambio que no siempre puede ir a mejor. El ser humano tiende siempre a querer lo que no tiene, como por ejemplo una persona con sobrepeso deseando ser delgada o alguien que sufra de alopecia queriendo tener pelo. Esos deseos son porque la sociedad impone un canon de belleza ideal, cambiante y sujeto a convenciones pero para conseguirlos hace falta perseverancia y mucha paciencia, La persona con sobrepeso seguirá una dieta, la persona con alopecia seguirá tratamientos o por el contrario ahorrarán para conseguirlo por medios quirúrgicos. Sin embargo, en el transcurso de esos cambios aparecen diferentes trabas que dificultan la realización o que llevan al abandono de esta. Esas trabas pueden ser psicológicas como la obsesión, depresión, etc. O físicas como el hambre o el cansancio.

Realizaremos un proceso de cambio físico, para de manera análoga, referirnos a un cambio de estado entre el “Julio aprendiz de arte” y el futuro “Julio artista”

Objetivos:

- Documentar todo el proceso de cambio.
- Reflexionar sobre mi y el nuevo “Yo”
- Generar al espectador un sentimiento de empatía y meditar sobre los esfuerzos de otras personas
- Realizar una completa metamorfosis
- Documentar el proceso: cuantitativa y cualitativamente

2. Referentes

REFERENTES TEMÁTICOS Y/O CONCEPTUALES

Bernardi Roig(*Cuidado con la cabeza*): La obra de Roig está llena de referencias a la mitología y a la cultura europea. Desde esos lugares, da forma a sus obsesiones: el implacable paso del tiempo, la representación, el desencuentro, la repetición, la amputación de la memoria o la incomunicación.

En concreto, me interesa la exposición “Cuidado con la cabeza” realizada en la Sala Alcalá 31 en Madrid, por que ha tratado la conversión de Acteón en ciervo (cazador cazado por sus propios perros) y en concreto la serie fotográfica mostrada en la Fig.1

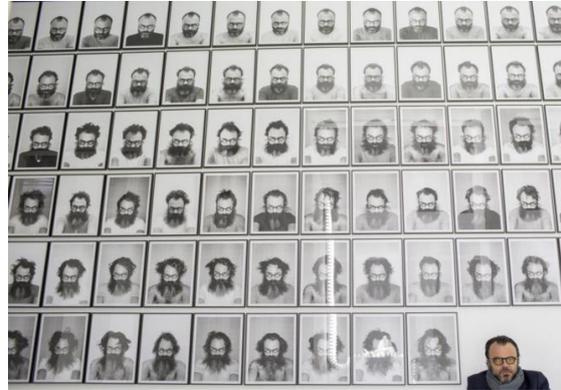

Fig. 1.

Hannah Höch: Artista plástica y fotógrafa alemana integrada en el movimiento dadá que utilizó como modo de expresión el fotomontaje. Su mayor preocupación era presentar una “mujer nueva”, con un toque de humor e ironía en las que los rasgos europeos se mezclan con los africanos o japoneses; y la denuncia de una sociedad machista y misógina.

Y es el concepto de “nueva mujer” el que me más interesa de esta gran artista.

Fig. 2.

Stelarc: Artista performista cuyos trabajos se centran sobre todo en la extensión de las capacidades del cuerpo humano. Stelarc defiende que el cuerpo humano esta obsoleto y que tiene que evolucionar mediante el uso de las nuevas tecnologías, creando de este modo un híbrido máquina-humano. Aunque este híbrido no es lo que más me interese, si me resulta atractiva la idea de llevar el cuerpo más allá. De elevarlo a otro nivel.

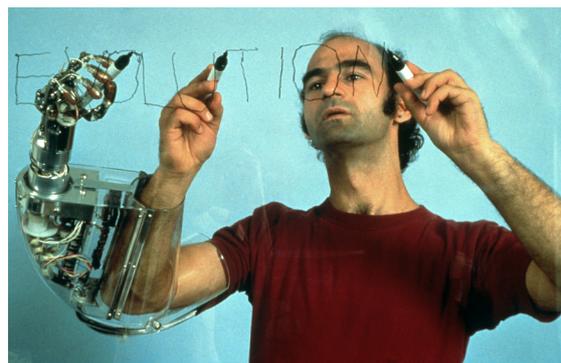

Fig. 3.

Kafka: “La metamorfosis” de Kafka fue publicado en 1915, en este relato que narra la historia de Gregorio Samsa, trata de una sociedad autoritaria y burocrática hacia el individuo diferente, donde éste queda aislado e incomprendido ante una maquinaria institucional abrumadora y que ni él comprende ni tampoco es comprendido por ella.

Sigmund Freud: Médico neurólogo y padre del psicoanálisis, Freud planteó una división de la mente en capas o niveles (Yo, Ello, y el Superyó)¹.

1. Ello, Yo, Superyó: Estructuras basicas en las que S. Freud divide la mente de un individuo. El Ello, es la estructura que contiene los instintos e impulsos biológicos (comer,beber, reproducirse,etc...). Por otro lado, el Superyó, es la parte de la mente que incorpora los valores, la moral y los ideales; y determina que es lo correcto o no. Y finalmente el Yo, es la estructura que se encarga de mediar entre las otras dos estructuras y observar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, percatarse e todos nuestros pensamientos conscientes y además tiene el poder para dirigir las conductas.

C.G. Jung: Como aprendiz de S. Freud, Jung fue una figura muy importante para el psicoanálisis. Jung creía que para entender el inconsciente debía de llevarse su teorización a un terreno que trascendiera las funciones de un organismo (en este caso, el cuerpo humano). Por eso, desde la teoría de Carl Jung se entiende que nuestra mente tiene, por así decirlo, un componente heredado culturalmente, una matriz mental que da forma a nuestra manera de percibir e interpretar las experiencias que nos ocurren como individuos. A estas experiencias las llamó “Arquetipos”².

REFERENTES VISUALES

Abel Azcona (*Dark room*): En este proyecto el artista se encerró en una pequeña habitación cerrada. El artista se afeitó todo el pelo del cuerpo antes del encierro para poder empezar sin pelo, asemejándose de este modo a su propio proceso fetal.

Fig. 4.

Sophie Calle: Esta artista de origen francés, centra su trabajo en la intimidad, creando de este modo la vida ordinaria en una especie de novela, de transfigurar el paso del tiempo, transformando de este modo la existencia en una obra de arte.

Fig. 5.

Sus exposiciones las obras suelen presentarse de una manera ordenada como en la Fig. 5.

Esther Ferrer: “Autorretrato en el tiempo” es el título de una de las instalaciones, probablemente, más conocidas de Esther Ferrer. Perteneciente a la serie “El libro de las cabezas”, iniciada en 1981, la obra posee un carácter procesual e inacabado.

Fig. 6.

El resultado no es sino una reflexión sobre la acción del tiempo en su propio cuerpo. Si bien se trata de imágenes estáticas, neutrales y hasta cierto punto asépticas, la acción propia de autorretratarse nos lleva a la acción, al hecho performativo de preparar un escenario neutro en el que situarse y enfrentarse al objetivo. La obra resultante bien podría ser considerada testigo y documentación del acto performativo, un acto al que la artista añade más ingredientes y constantes de su obra, como son la presencia humana, el tiempo y su paso, la repetición o el infinito.

Tito Pérez Mora: Arquitecto y artista de Benidorm caracterizado en sus exposiciones por su sutileza y carga emocional, como por ejemplo su proyecto “1/8”. El artista despliega toda la documentación de la que se ha servido para desarrollar su proyecto expositivo “1/8” y de este modo plantea una reflexión sobre la deriva, el territorio donde esta se produce y los espacios en blanco.

Fig. 7.

2. Arquetipos: imágenes ancestrales autónomas que forman parte del inconsciente colectivo. Existen diferentes tipos de estos, como el arquetipo de Anima, que define las imágenes de lo eterno femenino en el inconsciente de un hombre y su opuesto el arquetipo Anímus. También existe el arquetipo de Sombra que representa la totalidad de lo inconsciente y por último los arquetipos de personaje y Si-mismo. El primero hace referencia a la vertiente inconsciente de uno mismo que se quiere compartir con los demás y el último es definido como el arquetipo central del inconsciente colectivo.

3. Justificación de la propuesta

La metamorfosis es un proceso cambiante en el cual un ser como una oruga puede transformarse en una frágil y hermosa mariposa.

Este concepto del cambio ha sido utilizado una y otra vez por muchos otros artistas como Hannah Höch en sus fotomontajes donde re-estructuraba o cambiaba ciertos aspectos por otros buscando crear una “mujer nueva” como yo busco un “Nuevo Julio”; o Stelarc que fue el primero en implantarse una oreja completamente funcional llevando de este modo el cuerpo humano un paso más allá.

Pero...¿Cómo nos podemos plantear un concepto tan “amplio” como es la metamorfosis?

A lo largo de los años, el término “Metamorfosis” era asociado a un cambio físico como el de la oruga que hemos mencionado antes. No obstante, si se profundiza en el sentido de este concepto, observamos que hay mucho más. No solo hay cambios físicos, también los hay psicológicos y no siempre son permanentes.

Es por esa razón que ambos cambios, no siempre, van unidos de manera casi idéntica. Cuando más cambia la mente de un sujeto más cambia su estado físico, por ende, si cambia su estado físico su estado mental también se ve afectado. Y basándose en este hecho, podemos afirmar que este proyecto es vital, es decir, cualquier detalle del día a día afecta al sujeto. Hasta el detalle más sutil.

En consecuencia, y en busca de esa transformación, de ese cambio, de esta metamorfosis surge este proyecto de documentación basada en un principio en la obras de Bernardi Roig en su exposición “*Cuidado con la cabeza*” en la que el artista muestra una serie fotográfica en la que se puede observar la transformación que sufre a lo largo de cierto periodo de tiempo. Presentado con el sutil y elegante toque de Shopie Calle.

En este caso, para añadir toda la información posible a la metamorfosis, las fotografías van acompañadas de una figura escultórica diaria para mostrar de este modo la parte subjetiva y emocional de este cambio; un color que determina el estado de ánimo; los datos sobre los kilómetros que se han andado al día, el ritmo cardíaco, el peso, el tiempo de deporte, las medidas y las calorías quemadas. Al mismo tiempo se lleva un diario escrito y todos los datos se han recogido en gráficos y se expondrán conjuntamente a las fotografías y las esculturas, tal y como Tito Pérez Mora muestra en su exposición en solitario “1/8”.

En resumen, para dejar atrás el antiguo “Julio aprendiz de arte”, por el nuevo “Julio artista” se ha empezado una etapa de cambio que se documenta en fotografía, escultura, color y datos informativos y todo aquel detalle que ha contribuido a esta metamorfosis.

4. Proceso de producción

En la realización de este proyecto, partiendo de la fotografía, se inició el proceso adecuando una estancia a modo de plató improvisado con una tela y diferentes focos colocados estratégicamente para una correcta iluminación. Una vez realizado el plató, diariamente, las fotografías eran tomadas por la tarde entre las cinco y las seis.

Más tarde, para anotar todos los datos informativos, como el peso, las medidas, los kilómetros andados al día, etc. Siempre se empezaba por el peso, pesándose siempre en la misma báscula de la misma farmacia sobre las ocho de la noche. Acto seguido, sobre las once de la noche con una cinta métrica se tomaban las medidas, se anotaban en un cuaderno junto con los kilómetros andados, el tiempo de la reutilización de el ejercicio, las pulsaciones y las calorías quemadas.

Y para finalizar, en una libreta a modo de diario se analizaba el transcurso del día y seguidamente realizaba la mini-escultura.

Fig.8.

Fig.9.

Esta fotografía fue realizada al principio del proyecto.

Fig.10.

Esta fotografía fue realizada al final del proyecto.

Fig.11.

Foto del mini-platço y algunas de las figuras realizadas a lo largo del proyecto

Fig.12.

Proceso en la realización de una misma pieza.

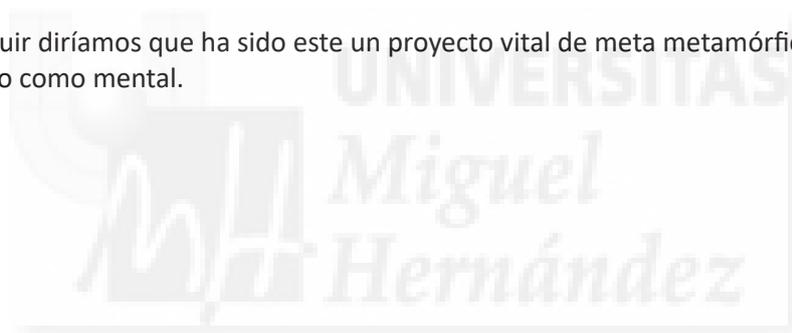
5. Resultados

Tras la realización de este proyecto, y teniendo siempre en mente los objetivos que perseguíamos, creemos que el proyecto sigue en continuo desarrollo. Es bien cierto, que durante el transcurso de este, día a día es complicado por los altibajos que se pueden tener. Es difícil mantenerse a flote cuando mente y físico se deben llevar a la par, en constante sintonía, desarrollándolas y analizándolas.

No obstante, en lo que respecta a conocerse a uno mismo si que es mucho más satisfactorio, ya que diariamente haces el esfuerzo de dudar de todo lo relacionado contigo llevando la mente a otro nivel, es cierto, que esta funciona de manera diferente. La mente funciona mucho más rápida, nunca descansa, piensa y razona una y otra vez.

Durante el proceso de auto-conocimiento físico y mental, se ha podido realizar una analogía en paralelo entre el Yo cuerpo-mente (al comenzar con este proyecto) y el Yo artista actual (en este punto del proyecto en el que nos encontramos), de manera que dicho proceso de auto-conocimiento inicial nos ha facilitado la introspección artística, hasta concluir que podríamos ser capaces de experimentar y profundizar en alguno de los aspectos que se han estudiado (por poner un ejemplo, estudiar y documentar la resistencia física y/o mental en algún acto performativo futuro).

Para concluir diríamos que ha sido este un proyecto vital de meta metamórfica, de un carácter tanto físico como mental.

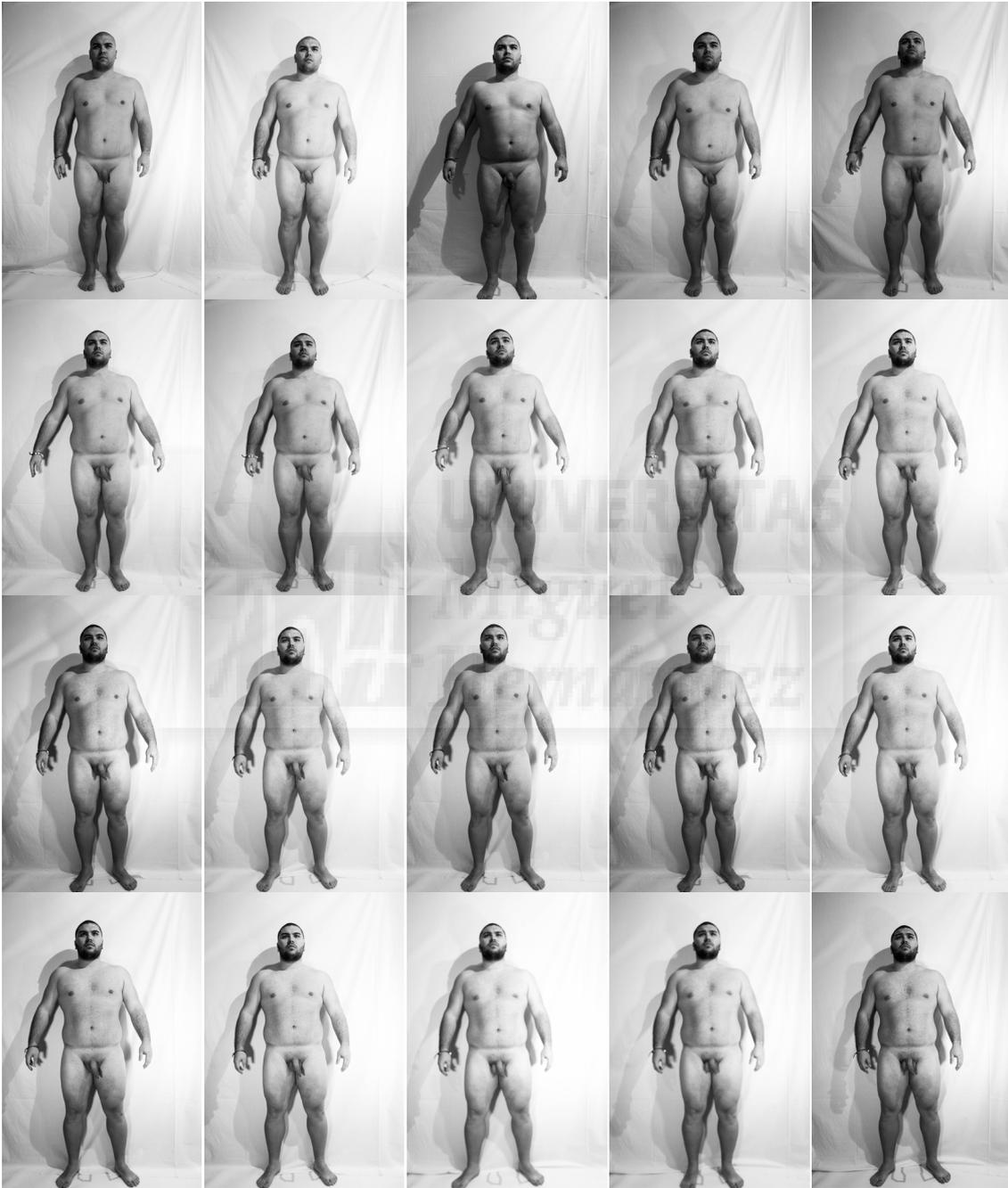

Fig.12.

Diario del cambio (2017), Fotografía en blanco y negro, Dimensiones 10x15cm.

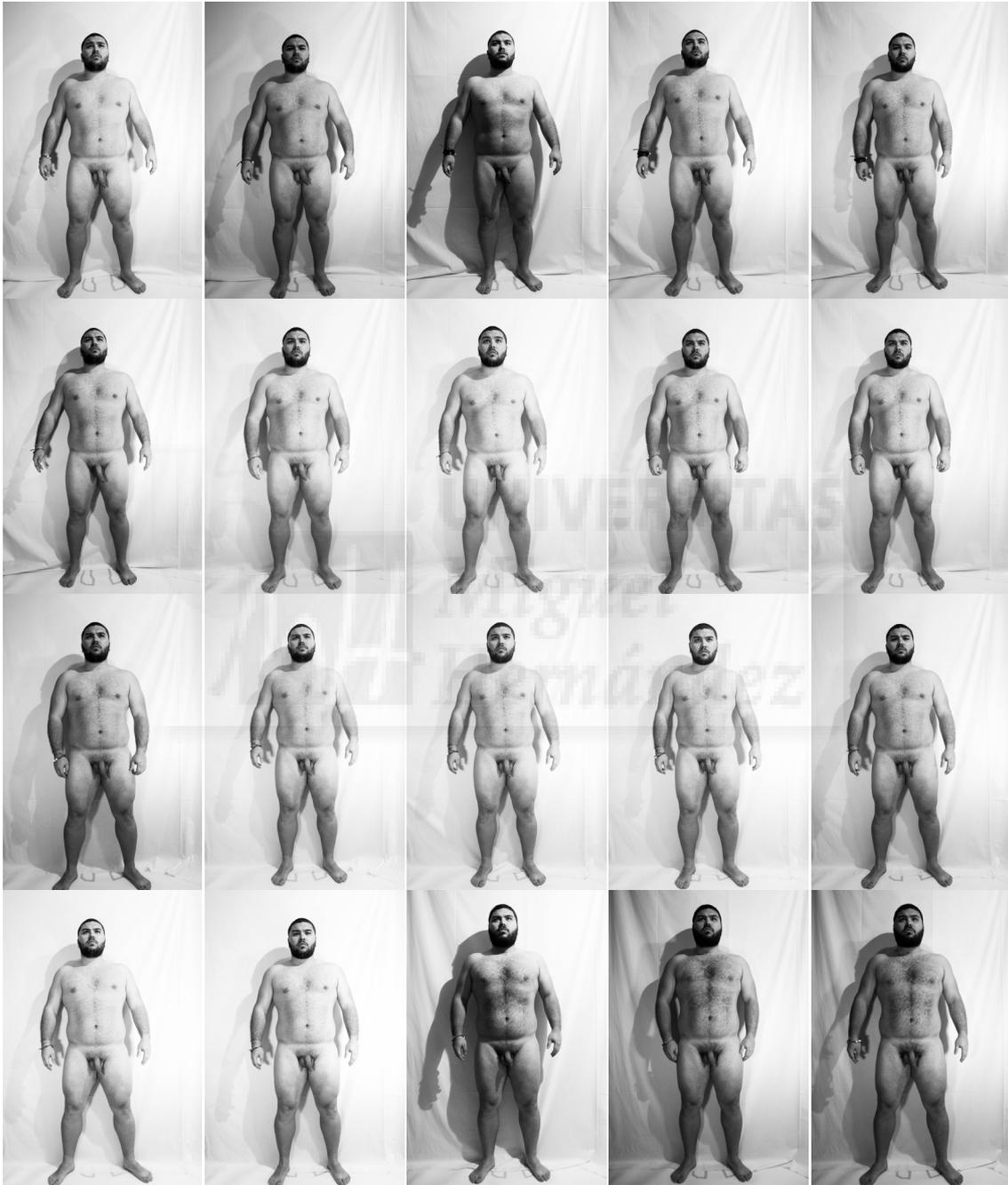

Fig.13.

Diario del cambio (2017), Fotografía en blanco y negro, Dimensiones 10x15cm.

Fig.14.

Diario del cambio (2017), Fotografía en blanco y negro, Dimensiones 10x15cm.

DÍA 57

Buenos días Violet! Hoy empieza un nuevo día se acercan entregas y estoy empezando a estar nervioso un poco. Pero seguro que todo irá bien... Espero.

Sabes una cosa Violet, hoy todo ha ido muy normal en la universidad. He estado rumiando sobre la idea que tuve de ir día a día representando una metamorfosis. Ya se que la mitología griega esta llena de ellas y que cada una tiene una doble moral de trasfondo.

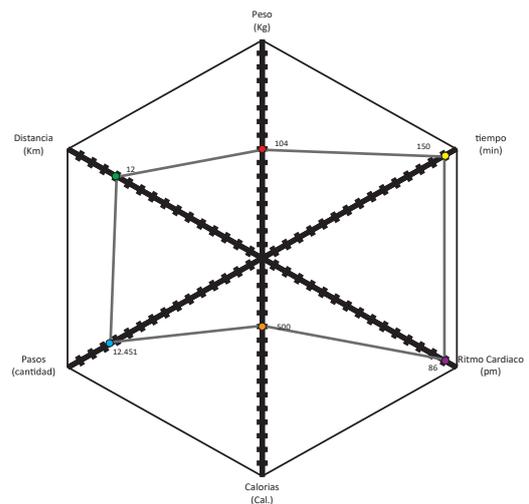
No obstante, creo que me he demorado demasiado con la de Acteón, ya que he tardado tres días en terminarla. Bueno pero estoy orgulloso de ella.

Medidas cm
(Altura/ Cuello/ Pecho/ Cintura/ Biceps/ Muslo)

177 110

45 45

117 65

nº

Fig.15.

Diario del cambio (2017),Diario, fotografía en blanco y negro y a color, graficos e datos informativos. Dimensiones 21x29'7cm.

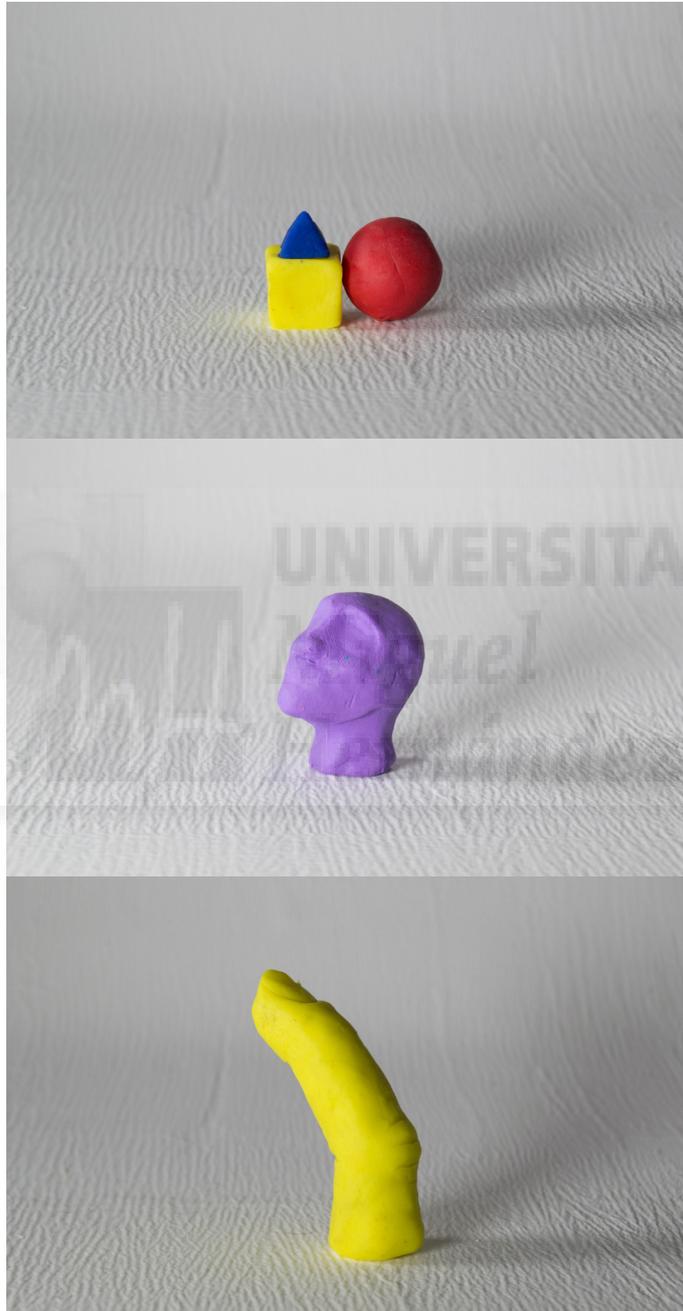

Fig.16.

Diario del cambio (2017), Mini-esculturas en diversos materiales, Dimensiones variables.

Fig.17.

Diario del cambio (2017), Mini-esculturas en diversos materiales, Dimensiones variables.

Fig.18.

Diario del cambio (2017), Mini-esculturas en diversos materiales, Dimensiones variables.

6. Bibliografía

Cargocollective.com. (2017). "dark room" - Abel Azcona. [online] Available at: <http://cargocollective.com/abelazcona/dark-room>

Museoreinasofia.es. (2017). "Hannah Höch" | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. [online] Available at: <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hannah-hoch>.

Kafka, F (2005), "The Metamorphosis". Madrid: Ediciones AKAL.

Freud, S (1992), "El yo y el ello". Buenos Aires/ Madrid: Ediciones AMORRORTU.

Gustav Jung, C (2009), "Arquetipos e inconciente colectivo". Barcelona: Ediciones Paidós.

Latamudacom. (2016). "Latamuda". Retrieved 11 June, 2017, from <http://latamuda.com/tito-perez-mora-presenta-su-segunda-individual-en-twin-gallery> [Accessed 11 Jun. 2017.]

Pérez Mora, T. (2017). "titoperezmora". [online] Titoperezmora.com. Available at: <http://titoperezmora.com/1-8> [Accessed 11 Jun. 2017].

Gratacós, M. (2017). "Arquetipos de Jung: Definición, Características y Tipos" - Lifereder. [online] Lifereder. Available at: <https://www.lifereder.com/arquetipos-de-jung/> [Accessed 11 Jun. 2017].

