

tf g

memoria

bellas artes
2016/2017

MENCIÓN: Artes Pláticas

TÍTULO: La búsqueda

PALABRAS CLAVE: Meditación, Sensaciones, Búsqueda, Huella

ESTUDIANTE: Lidia Pérez Santillana

DIRECTOR/A: Alfonso J. Sánchez Luna

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 5

2. Referentes

6 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 9

4. Proceso de Producción

10 - 13

5. Resultados

14 - 17

6. Bibliografía

18 - 18

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta

La intención al realizar este proyecto es mostrar los resultados de acompañar un proceso de creación artística con una rutina de meditación y búsqueda de un yo espiritual interno como forma de vida. Así mismo, intentar compartir de una manera plástica las sensaciones que experimento como partícipe de esta travesía espiritual (Xingjian, 2008).

Es por lo que el presente trabajo se desarrolla desde un punto de vista personal teniendo en cuenta el proceso de experimentación propio, que conjuga mi crecimiento mental y artístico.

Por ello todas las piezas que compondrán el proyecto en su totalidad estarán realizadas mediante técnicas y/o procesos en los que es necesario invertir varias sesiones debido al largo periodo de tiempo que necesitan para su finalización, versionando un trabajo anterior basado en el dibujo automático como meditación.

Se articula en torno a dos propuestas principales:

1. *Las sombras del yo interior.* Interpretando las sensaciones experimentadas durante el proceso de meditación: Proyección de sombras de papel recortado.

2. *La huella que permanece.* Plasmando la sensación que permanece en el estado mental después de finalizar el proceso: Grabado, técnica de estampación gofrado.

Se confeccionarán tres cuadros correspondientes a la primera propuesta y dos libros de la segunda para la presentación de las estampas: ambos en forma de tablillas, una para las matrices y el otro para las estampas finales.

1.2. Objetivos

- Materializar mi yo espiritual a través de técnicas plásticas y plasmar las visiones producidas mediante la meditación.
- Utilizar la meditación como vía para encontrar un lenguaje artístico personal que se vea reflejado en la obra.
- Sobrepasar las barreras de la meditación personal mediante una rutina periódica como parte del trabajo plástico.
- Experimentar técnicas y metodologías artísticas relacionadas con procesos de larga duración.
- Situar al espectador en una posición de observador activo y hacer que reflexione acerca de los posibles resultados de la meditación.

2. REFERENTES

Se podría afirmar que el referente base para este proyecto ha sido el libro *Tao Te King*¹, texto fundamental del taoísmo, no solo como podría ser cualquier referente filosófico, sino que este escrito nos muestra una mentalidad de vida que me ha ayudado a desarrollarme interiormente y percibir mi entorno con otros ojos.

Toda esta mentalidad está plasmada en mi trabajo, aunque no se pueda observar físicamente, ha sido la esencia que ha impregnado mi proceso de creación.

Y como es lógico, artistas orientales que poseen esta ideología adecuada a su creación artística son una fuente de inspiración y un modelo a seguir para mi propio desarrollo artístico que da comienzo con este proyecto. Sobre todo, aquellos que usan técnicas ancestrales tradicionalmente usadas también como proceso de meditación y/o relajación, a pesar de que estas difieran mucho de las utilizadas para este proyecto.

Entre estos artistas podemos encontrar a Bingyi y Tawara Yusaku:

- Bingyi, artista china que crea grandes obras de tinta china de carácter procesual. Dicho proceso lo considera como una forma de meditación.

Fig.1 Bingyi. *Cascade* (2011). Tinta, limpiadores domésticos y agua sobre papel.

- Tawara Yusaku, artista japonés que sigue usando el arte de la caligrafía y la expresión del pincel como un proceso de meditación y búsqueda personal en la creación de sus pinturas de corriente zen.

Fig.2 Tawara Yusaku. *Koga wo omoute (Thinking of Old Masters) 7* (1997). Tinta sobre papel. 16'20 x 24'10 cm.

1. TSÉ Lao. *Tao Te King*. Plutón ediciones X. s. Barcelona (2010).

Fuera de los referentes meramente conceptuales, este proyecto tiene sus orígenes en un trabajo previamente realizado por la autora que ha ido desarrollando y adaptándolo a las diferentes técnicas.

Clarooscuro, una serie formada por 10 láminas realizadas mediante la técnica turca Ebru, como método de meditación.

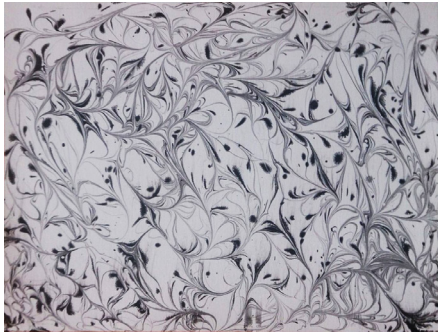

Fig.3 Lidia Pérez. *Clarooscuro* (1997). Ebru con tinta sobre papel. 24 x 32 cm.

Y por último, la obra de Jacinto Moros que constituye un referente visual para el trabajo que se presenta.

Fig.4 Jacinto Moros. *FESCOM* (2014). Gofrado sobre papel arches. 136 x 95 cm.

3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El ser Humano, se podría decir que vive siempre en un proceso de constante búsqueda. Algunos de manera individual, otros colectiva, más profunda o de una manera superficial, una más espiritual u otra más material, hay infinidad de ellas. Siempre lleno de preguntas en busca de respuesta, de objetivos por cumplir, metas que alcanzar.

Todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas las típicas cuestiones existenciales: ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?, después de todo el ser humano es una criatura llena de curiosidad.

Así que se podría decir que estas preguntas y respuestas son los engranajes que mueven el desarrollo del ser humano, siempre avanzando, siempre queriendo superarse.

Este proyecto también comenzó con una búsqueda, la de realizar un proyecto artístico más personal. Siempre había realizado obras que no estaban vinculadas a mí de una forma muy íntima, siempre basados en gustos personales, ya sean estéticos o temas de interés. Y al final, éste proceso se transformó en una búsqueda de mi yo interno.

¿Cómo soy? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo expreso? ¿A dónde quiero llegar?

Debía conocerme, buscarme a mí misma para poder plasmar lo que hay en mi interior. Pero este proceso no tiene fin, puesto que no sabes exactamente lo que estás buscando y con cada respuesta aparecen más preguntas.

El medio usado para este propósito fue recurrir a una rutina de meditación diaria. Sesiones donde solo estaba yo y mi mente (Matthieu, 2009), intentando encontrar un resultado satisfactorio a esta búsqueda artística. A la que solo pude dar una solución que, ante la imposibilidad de encontrar fin a esa búsqueda en un corto plazo, sería plasmar plásticamente las sensaciones que experimento en mis sesiones de meditación.

Se ha decidido dividir los resultados de la meditación en dos fases, las sensaciones que experimentas durante el proceso de meditación y las sensaciones que permanecen en el estado mental después de finalizar el proceso.

La primera fase será realizada mediante la proyección de sombras. Durante el proceso de meditación, todo es muy confuso e indefinido, son como sombras a las que se quiere dar forma, identidad, de las que se quiere conseguir una respuesta. Pero cuanto más se profundiza más complejas se vuelven.

La segunda fase será realizada mediante grabado calcográfico, estampado por el método del gofrado. Después de que finalice el tiempo de meditación no significa que haya concluido el proceso de búsqueda (D'ors, 2012). Las sensaciones experimentadas quedan grabadas a nivel mental, influyendo en el transcurso del día, hasta ser renovadas en la siguiente sesión.

El proceso de grabado consiste en hacer incisiones en una matriz, que al ser estampadas dejan una huella permanente en la superficie, teniendo esto en cuenta es fácil establecer el símil.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1. Bocetos

El punto de partida que da inicio a este proyecto es el dibujo automático, trazos curvilíneos sin razonamiento alguno como expresión de las sensaciones del momento. El resultado son unos patrones semejantes al resultado de las láminas de *Clarooscuro* Fig.3. Para la realización de bocetos se emplea grafito, rotulador o pilot sobre papel o semejantes.

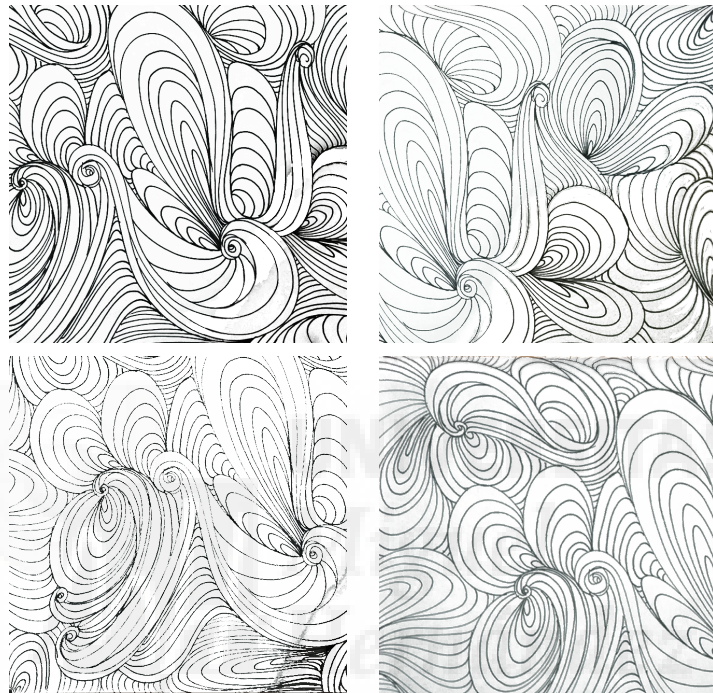

Fig.5 Selección de bocetos

También se realizaron pequeñas maquetas de papel recortado.

Fig.6 Maquetas

4.2. Desarrollo del trabajo

La primera fase consiste en realizar tres cuadros de papel recortado. En primer lugar, se realiza el dibujo base y se decide que partes serán eliminadas.

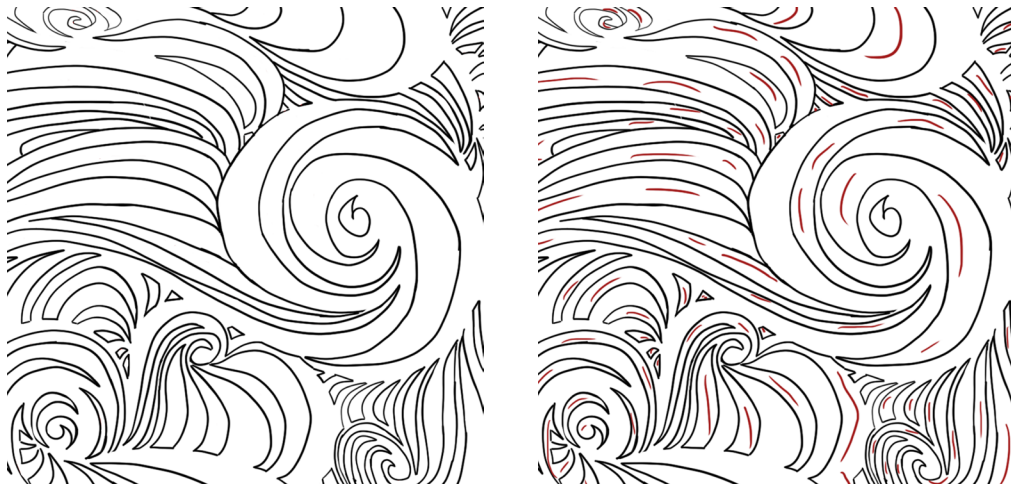

Fig.7 Dibujo base de los cuadros

Seguidamente se comenzaría a extraer las partes sobrantes con un cúter bisturí.

Fig.8 Imágenes de recorte

Por último, se introduce la cartulina terminada en un marco con profundidad, pegada al cristal. Se coloca una separación de madera y una cartulina blanca intacta al fondo.

Fig.9 Resultado final cuadro

En la segunda fase desde un primer momento se tiene claro que las estampaciones de gofrado resultantes irán encuadernadas, por lo que es necesario determinar el formato, el tipo de encuadernación, las medidas y las planchas de cobre.

La técnica de estampación denominada gofrado ha sido elegida debido a que entre todos los posibles métodos de estampación del grabado sustractivo es la que tiene la cualidad de producir el máximo relieve en el papel gracias a la huella más profunda que podemos crear en la matriz.

Para realizar las estampas gofradas se emplea una técnica del grabado calcográfico, denominada aguafuerte al azúcar. Éste es un proceso de creación de imagen en hueco sobre la matriz metálica, un método sustractivo que hemos realizado con matrices de cobre por medio del levantado del barniz protector. Para ello empleamos tinta dulce, un médium elaborado con azúcares, jabón y tinta china.

Después, se procede al barnizado por vertido, una vez seco se sumerge la plancha en agua caliente para que la tinta dulce se desprenda por disolución y deje al descubierto la plancha de cobre. Finalmente se sumerge la matriz de cobre en el mordiente, llamado mordiente de Edimburgo, para que comience a corroer el metal. Tiene que permanecer en el mordiente 15 horas mínimo, pero se extenderá el tiempo mientras que la matriz resista.

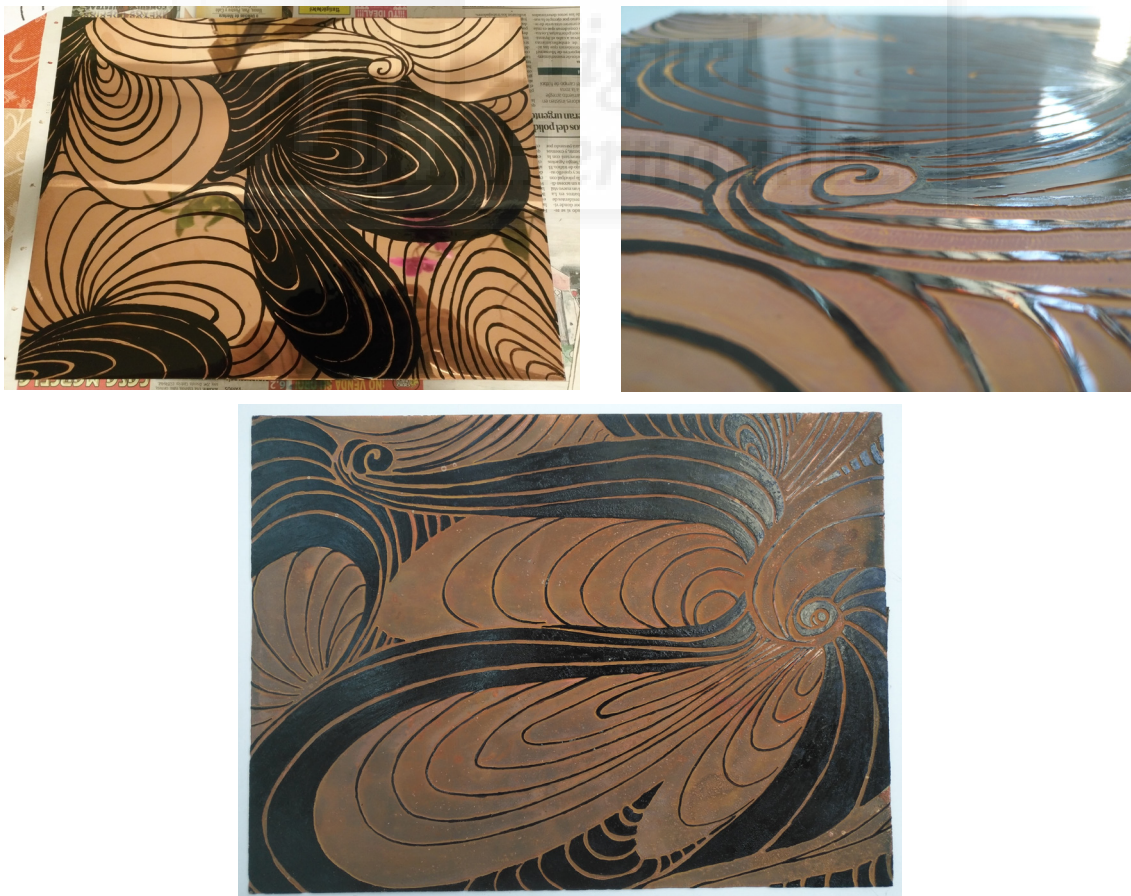

Fig. 10 Imágenes proceso de mordida

Por último, hay que realizar el proceso de estampación, para ello debemos limpiar la plancha de cobre hasta retirar el barniz, así impediremos que manche el resultado. Seguidamente humidecemos el papel para que no se rompa y la plancha pueda marcarse con facilidad. Y finalmente para la estampación por presión directa usamos el tórculo (S.Luna, 2017).

Fig.11 Imágenes proceso de estampación

Una vez terminadas las estampas es importante la presentación para su exposición. Nosotros hemos optado por darle la forma de libro de artista por lo que llega el momento de encuadernar. Los libros han sido elaborados con cartón-pluma, tela e hilo, de modo totalmente manual. Para las cubiertas se procedió a cortar el cartón y luego se forró con tela, perforando los extremos con un punzón. Finalmente se procedió a coser con el hilo.

Fig.12 Imágenes proceso de encuadernación

5. RESULTADOS

5.1. Resultados fundamentales

Como resultado de los procedimientos desarrollados hemos obtenido las siguientes piezas: Pertenecientes a la primera fase (proyección de sombras de papel recortado), se ha conseguido realizar tres cuadros de 50 x 50 cm. de papel recortado.

Las piezas correspondientes a la segunda fase de la propuesta (grabado, técnica de estampación gofrado), han sido cuatro estampaciones definitivas o pruebas de artista, dos de 25 x 33'5 cm. y otras dos de 16'5 x 25 cm. Cuatro planchas de cobre, dos de 25 x 33'5 cm. y dos de 16'5 x 25 cm. Resultando dos libros de tablillas en forma de acordeón, uno de 41 x 50 cm. para las estampaciones y otro de 29 x 42 cm. para las planchas

El trabajo realizado ha resultado una adaptación bastante aceptable de un proceso meditativo como es el dibujo automático a técnicas como el gofrado y la proyección de sombras.

Consideramos que en el resultado obtenido hay relación entre la parte conceptual y el desarrollo plástico.

5.2. Obra definitiva

Primera fase, *Las sombras del yo interior*

Fig.13 Cuadro I (2017), recorte de papel,
proyección de sombras.
50 x 50 cm.

Fig.14 Cuadro II (2017), recorte de papel,
proyección de sombras.
50 x 50 cm.

Fig.15 Cuadro III (2017), recorte de papel,
proyección de sombras.
50 x 50 cm.

Segunda fase, *La huella que permanece*

Fig.16 Libro A. Libro de artista , contenedor de estampas.
41 x 200 cm. (desplegado)

Fig.17 Libro B. Libro de artista , contenedor de matrices.
29 x 168 cm. (desplegado)

Fig. 18 *Estampa I* (2017), grabado calcográfico;
gofrado, 25 x 33'5 cm.

Fig. 19 *Estampa II* (2017), grabado calcográfico;
gofrado, 25 x 33'5 cm.

Fig. 20 *Estampa III* (2017), grabado calcográfico; gofrado, 16'5 x 25 cm.

Fig. 21 *Estampa IV* (2017), grabado calcográfico; gofrado, 16'5 x 25 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

- D'ORS, P.(2012) *Biografía del silencio*. Siruela.
- MATTHIEU, R.(2009) *El arte de la meditación*. Urano.
- SÁNCHEZ LUNA, A. J. (2017). *Apuntes de la asignatura Grabado experimental y objetual. Cuarto curso. Grado en Bellas Artes*.
- TSÉ, L.(2010) *Tao Te King*. Plutón ediciones X. s. Barcelona.
- XINGJIAN, G.(2008) *Después del diluvio*. El Cobre. Barcelona.

