

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Fusión antagónica

ESTUDIANTE: Meritxell Torró Orts

DIRECTOR/A: David Trujillo Ruiz

PALABRAS CLAVE: Grabado, obra gráfica, experimentación, fusión, xilografía, nuevos soportes, estampación

RESUMEN: El proyecto se basa en la experimentación, fusionando la técnica de la xilografía con la fotografía, con una temática que se aproxima al voyeurismo y lo sexual.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 5

2. Referentes

6 - 10

3. Justificación de la propuesta

11 - 12

4. Proceso de Producción

12 - 19

5. Resultados

20 - 22

6. Bibliografía

23 - 24

PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta que presentamos para este trabajo fin de grado, se basa principalmente en hibridación y experimentación de técnicas como son la xilografía y la fotografía, para desarrollar una serie de 5 piezas que versarán sobre la conciencia propia de los pecados, vicios y deseos.

El tema elegido para el proyecto tiene un ligero carácter sexual, un contenido ya tratado anteriormente en diferentes trabajos a lo largo del grado. Pero en esta ocasión se centra en la distorsión de las enseñanzas religiosas en ese aspecto, ya que por un lado, en nuestra cultura, se nos ha enseñado que la religión a lo largo de la historia nos culpa por los pecados y vicios que cometemos, frente a la hipocresía de sus actos, al querer adoctrinar con ejemplos opuestos a lo que predicán.

En la serie de estampas finales, aparecen dos miradas voyeuristas, la primera por parte de los seres representados como vicios, con atuendos religiosos, en este caso de la religión cristiana, que nos vienen a recordar nuestros vicios más ocultos. Estos personajes, observan atentos, al individuo dormir, y la segunda mirada, es la del espectador que desde fuera, observa la escena. Con ello queremos dejar presente una parte erótica y un interés por expresar nuestras sensaciones.

Queremos destacar que la parte más importante de este trabajo, es el proceso y la experimentación, el adaptar la técnica a los diferentes soportes, y para su elaboración se han elegido seis materiales distintos aplicados a la estampación en xilografía, y en tres de ellos se ha hecho una impresión de la fotografía en plotter pasando posteriormente a la estampación xilográfica.

Creemos que en estos tiempos, la gran influencia de medios gráficos incide mayoritariamente en muchas técnicas artísticas provocando una remodelación en éstas y llevándonos a una fusión o cambio en cada técnica empleada, siendo un proyecto ideal para llevarlo a cabo en un TFG.

OBJETIVO PRINCIPAL

-Encontrar a partir de la fusión de fotografía y xilografía, en un proceso experimental, una nueva técnica para desarrollar un proyecto artístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar referentes relacionados con nuestro proyecto.
- Profundizar en el uso y funcionamiento de la técnica xilográfica con soportes alternativos.

-Realizar una combinación entre dichas técnicas que muestre un equilibrio visual. que dará a su vez una amplitud de pruebas de estado donde se pueda observar la evolución en la experimentación tanto de soportes como colores.

-Realizar una serie de 5 estampas con dicha técnica en base a la temática propuesta.

2. REFERENTES

Valery Petelin

Artista ruso freelance Valery Petelin, que realiza ilustraciones digitales surrealistas en las que incorpora elementos de la realidad con personajes fantásticos. Lo que nos cautiva de las obras de Valery Petelin es el inmenso detalle en sus obras macabras.

Fig. 1. Valery Petelin: "Lullaby" (2017), ilustración digital.

Sophie Calle (1953)

Artista, fotógrafa y escritora francesa. Toda su obra se centra en el concepto de la intimidad, y en gran parte, la suya.

Hay una obra que realizó llamada "Les dormeurs" que nos interesa visualmente. Les preguntó a algunas personas si estarían dispuestas a dormir para ella, esto implicaba que se dejaran fotografiar y entrevistar en la cama de Calle, y además de hacerles fotografías, ella les podía observar.

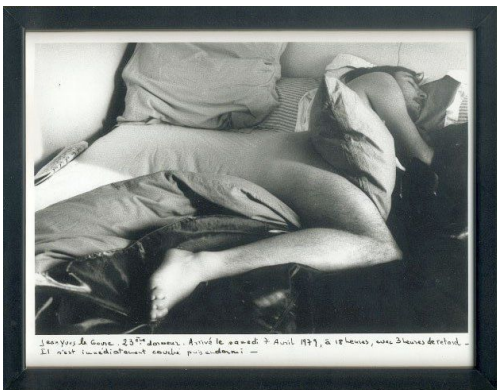

Fig. 2. Sophie Calle: "Les dormeurs" (1979), 15'2 x 20'3 cm, fotografía analógica.

Max Ernst (1891-1976)

Utilizaba la técnica Frottage (frotar sobre un objeto para transferir su textura en el soporte) y técnica Grattege (raspar pigmentos secos encima de maderas o lienzos). Aunque ninguna de estas técnicas empleadas por Ernst han sido utilizadas en este proceso, lo marcamos como referente por crear obra experimental e innovadora en su época. Destacamos entre muchas, su obra “Una semaine de bonté” de 1933, y se compone de una colección de 182 collages realizada por Ernst en el que aparecen acontecimientos surrealistas realizados por personajes con una combinación animal y humana. Nos atrae ese conjunto de realidad y al mismo tiempo, de fantasía que te sumerge en cada una de las historias de los collages realizados por Ernst.

Fig. 3. Max Ernst: “Una semaine de bonté” (1933)

Edvard Munch (1863-1944)

Retrató a la perfección el hombre moderno y su sufrimiento existencial tan ligado a la muerte como al sexo. Visualmente, en sus obras predomina la textura, con una gran presencia en sus obras. Remarca, que en cuanto a conceptualización es interesante por abordar temas en sus obras como las angustias del amor o la muerte y realizar así, una obra incomprendida, criticada y provocadora.

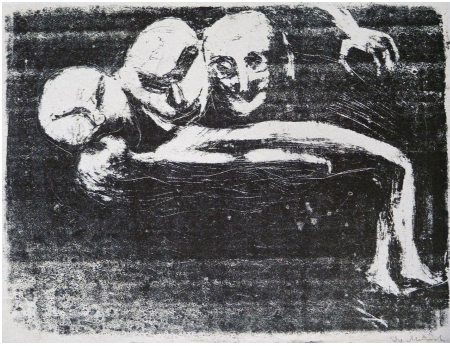

Fig. 4. Edvard Munch: "Desire" (1888), litografía.

Fig. 5. Edvard Munch: "La Madonna" (1895), litografía.

Rolando Campos (1947-1998)

Las estampas de Rolando Campos nos ofrecen otro estilo de realidad, remarcada por el claroscuro. En su grabado Arlequino de 2007, nos interesamos por sus superposiciones de formas y a su vez sus transparencias.

Fig. 6. Rolando Campos: "Arlequino" (2007), grabado.

David Hamilton (1933-2016)

La serie fotográfica "Souvenirs de Vacances" de 1974, influye en el proyecto por la naturalidad y a su vez el erotismo que desprenden sus fotografías.

Fig. 7. David Hamilton: "Souvenirs de vacances" (1974), fotografía analógica.

Merry Alpern (1955)

Alpern se dio a conocer por su serie fotográfica "Dirty windows" en 1995, en la cual secretamente realizaba instantáneas a través de la ventana de un baño a un piso alquilado donde se practicaba la prostitución. Allí fotografió a varios empresarios de Wall Street y prostitutas en pleno acto sexual. La parte que nos importa de la obra son las escenas

aleatorias que conseguía Alpern y el riesgo que conllevaban al poder ser vista. De todos nuestros referentes voyeuristas, este nos cautiva por encima de todos.

Fig. 8. Merry Alpern: "Dirty windows" (1995), fotografía analógica

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En relación a las bases de las ideas expuestas, nos interesa realizar una experimentación e investigación en el campo de la xilografía y fotografía porque este proyecto tiene un proceso de creación que no se presenta en disciplinas no delimitadas exclusivamente al ámbito de la imagen impresa, si no que desarrollamos la obra ampliándola a técnica mixta, fusionando impresión gráfica con impresión en relieve que en este caso es la xilografía.

Nos apasiona aunar estas dos técnicas tan dispares en un objetivo final, ya que hemos convivido por motivos personales desde siempre con la fotografía, y la xilografía, la hemos descubierto a lo largo del grado.

Se pretende un impacto visual uniendo dichas disciplinas con un resultado exclusivo y novedoso debido a que estamos creando una fusión a partir de una técnica antigua y otra más actual.

Indagando en la realización del TFG, queremos destacar, que no hemos encontrado información anterior donde se haya tanteado con dichas técnicas, lo cual ha sido un incentivo más, para decidir que queríamos realizar la experimentación y ver los resultados que nos podía ofrecer el proyecto.

Anteriormente, nunca habíamos trabajado con los soportes utilizados en este proyecto, así que hemos dejado de lado los ya utilizados en otros proyectos y nos hemos centrado en buscar nuevos, siempre y cuando pudiesen tener una mínima utilidad en el proyecto. Se eligieron materiales translúcidos, opacos y semitranslúcidos para poder ver como funcionaban con las xilografías.

Por tanto, lo que nos agrada de cerrar los estudios con este proyecto es la manera en que nuestros conocimientos en técnica se han dilatado para poder seguir investigando, experimentando, y así, poder crear obra nueva.

La técnica nos parece novedosa porque no hemos obtenido precedentes de ella, no se han encontrado, de manera que nos son más desconocidos los resultados que podemos obtener.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

Empezamos explicando las ideas iniciales que se tenían para empezar la producción de obra.

Lo primero que se ha realizado son las xilografías de los entes religiosos en las planchas de madera.

Para el experimento se han utilizado los siguientes papeles o soportes:

- Papel pergamino crema 160 gr
- Papel artesanal (buscar gramos)
- Acetato grueso 300 micras
- Papel de arroz Wenzhou 30 gr
- Papel encerado
- Papel Canson
- Papel Ingres

Previamente tanteamos y probamos con diferentes soportes, colores, presiones de tórculo y ajustes de plotter para adaptarnos a las diferentes exigencias que cada material requiere. Por ejemplo, el papel fotográfico (por su composición) muestra una gama de color y definición que no tiene el papel pergamino.

Una vez satisfechos con los resultados obtenidos, y teniendo claro el papel a utilizar, elaboramos cinco estampaciones finales con los elementos que a nuestro criterio pensamos más pueden funcionar en la investigación.

Se pretende encontrar nuevas alternativas en la realización de las técnicas, adaptándonos así a las necesidades de cada soporte o elementos que influyan en el proyecto.

La primera idea de fusionar fotografía con xilografía surge de un anterior trabajo fotográfico que influye en la misma línea de estilo de fotografía.

Fig. 9. Meritxell Torró Orts: "Watching you" (2017), fotografía, 900 x 605 pp

Cada una de las estampaciones seguirá una línea de cinco fotografías de tamaño 70x50cm acompañadas cada una de ellas de diferentes xilografías estampadas en un color que se elige acorde con las tonalidades de las fotografías y de esta manera poder mantener una coherencia cromática.

Se busca un resultado interesante combinando dos técnicas que a simple vista no parece que lleguen a llevarse bien; por una parte, la fotografía es totalmente visual y avanzada en detalles que si se compara con la xilografía nos aporta una parte más plástica y artesanal.

En el proyecto aparecen dos partes, una parte moderada que son las fotografías de un individuo dormido, y otra parte exagerada de una estampación en xilografía. La fotografía nos presenta un suceso, un momento; la xilografía presenta el desvarío del proyecto, la parte más aleatoria por color, diseño y matices. En ella nos proponemos experimentar e intentar extrapolar el grabado hasta poder entender la esencia de su creación y así buscar nuevas opciones de obra.

Una vez realizadas las fotografías principales para el proyecto nos disponemos a realizar los primeros bocetos del proyecto y tallamos las planchas de madera.

Estas son las planchas que realizamos para posteriormente estamparlas.

Empezamos a producir las primeras experimentaciones con las planchas de madera hasta obtener todos los resultados requeridos.

Fig. 10. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

Estas pruebas de estado se realizaron en papel artesanal, necesitaba más tinta por su gramaje. Fue la primera prueba en realizarse, aunque no fue el elegido por no obtener buena reacción al mixtión.

Fig. 11. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

El estudio nos empezó a interesar, así que empezamos a buscar papeles o estructuras poco comunes que no habíamos utilizado anteriormente, y encontramos plástico de burbujas, este momento fue clave para no solo querer buscar opciones de soportes opacos, sino que decidimos probar con soportes transparentes y semitransparentes.

Fig. 12. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

Realizamos las siguientes exploraciones con acetato grueso de 300 micras, no necesitaba un exceso de tinta y descubrimos que había muchas posibilidades de creación de piezas con el.

Fig. 13. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

Lo importante de esta prueba de estado no es solo el papel, que fue un tipo Canson, sino que probamos a estampar, sobre la xilografía ya realizada, una cruz de metal.

Fig. 14. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

Utilizamos papel Canson y Guarro, estos papeles a parte de responder bien a la tinta y a la presión adecuada no eran los idóneos para dar por terminada la exploración, ya que no eran muy originales como soportes.

Fig. 15. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

El papel encerado acogía bien la tinta, y había que tener cautela de no arrugar el papel.

Fig. 16. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

Nos causó una gran impresión el papel de arroz Wenzhou de 30 gramos, fue el papel que más tinta absorbía y quedaban unos colores muy vivos en cada estampación, admitía tan bien la tinta que realizamos alguna de las indagaciones sin tórculo, estampado a mano.

Fig. 17. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

Con el papel pergamino de 160 gramos casi damos por terminada la experimentación. Aunque no fue el elegido porque pensamos que no se le daba el mismo protagonismo a las dos disciplinas por igual, las fotografías quedaban en un segundo plano y se buscaba un equilibrio en la composición.

Este papel tiene una capa extra de encolado que resultaba complicada la impresión digital en plotter, por la poca capacidad de absorbencia. Los cambios efectuados fueron cambiar el grosor de papel en el plotter a más de lo que tiene el papel pergamino, a 0'9 mm. Y a los inyectores se les cambia también la velocidad, de tal modo que en vez de funcionar al 100% de rapidez, ajustamos un 30% menos de velocidad para que no patinen los inyectores sobre el papel. El plotter utilizado para las impresiones es un EPSON STYLUS PRO 9400.

Fig. 18. “Fusión antagónica” (2018), Pruebas de Estado.

Terminamos la búsqueda con papel fotográfico Kodak satinado de 280 gramos, creemos que fue la mejor elección porque a parte de acoger bien el color la fotografía muestra el mayor detalle posible y ambas técnicas destacan por igual. Ambas disciplinas dan estabilidad a la pieza sin destacar una sobre otra.

5. RESULTADOS

Si analizamos todo el proceso de creación de obra del proyecto, desde que empezamos a plantear el trabajo final de grado, hemos sentido que los objetivos se iban cumpliendo y de manera productiva.

Todo el proceso investigativo, las primeras pruebas en planchas de madera, la elección de los colores, el uso de tórculo y plotter, hasta el escoger un papel para las estampaciones, nos han llevado a adquirir conocimientos y habilidades enriquecedoras que más adelante servirán sin lugar a dudas, como base para poder profundizar e indagar más en dicha técnica.

Estamos muy orgullosos de haber conseguido lidiar con estas dos disciplinas tan diferentes en procedimientos, y haber conseguido los resultados que aparecen a continuación. Sin duda, este trabajo sentará la bases para futuros proyectos y así poder continuar con el estudio y la mejora de técnica en busca de una línea artística personal.

Fig. 19. "Fusión antagónica" (2018), técnica mixta de fotografía y xilografía, 50 x 70 cm.

Fig. 20. "Fusión antagónica" (2018), técnica mixta de fotografía y xilografía, 50 x 70 cm.

Fig. 21. "Fusión antagónica" (2018), técnica mixta de fotografía y xilografía, 50 x 70 cm.

Fig. 22. "Fusión antagónica" (2018), técnica mixta de fotografía y xilografía, 50 x 70 cm.

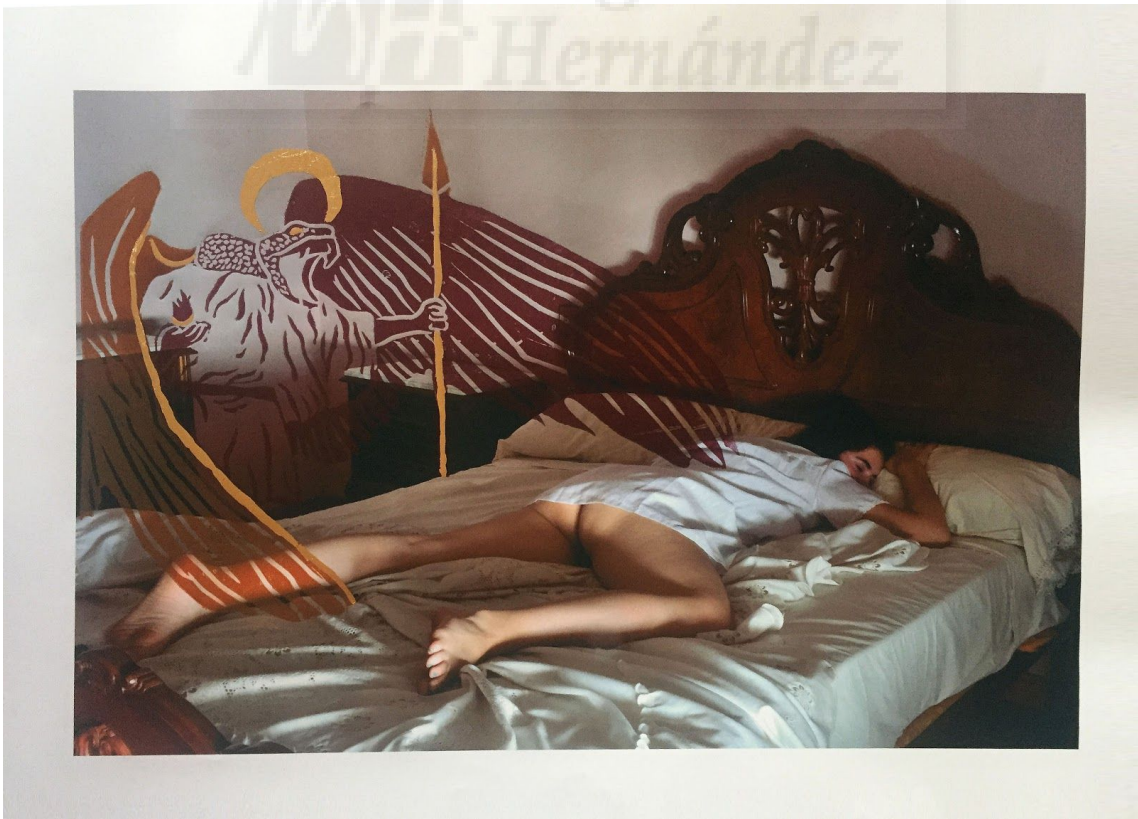

Fig. 23. "Fusión antagónica" (2018), técnica mixta de fotografía y xilografía, 50 x 70 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

Flick Bill; Grabowski Beth. (2015). El grabado y la impresión. Guía completa de técnica, materiales y procesos. Barcelona, España: Editorial Art Blume.

Hughes Ann d'Arcy; Vernon-Morris Hebe. (2010). La impresión como arte. Técnicas tradicionales y contemporáneas. Barcelona, España: Editorial Art Blume.

Tesis doctoral:

García Sánchez, Concepción. Procesos de creación en técnicas mixtas a través de la xilografía, Universidad Complutense de Madrid, 2012. Tesis doctoral.

<http://eprints.ucm.es/15258/1/T33251.pdf>

Fuentes electrónicas:

ArtStation - "Valery Petelin" [en línea], URL: <https://www.artstation.com/ravael>

Cada día un fotógrafo/Fotógrafos en la red - "Sophie Calle" (2012) [en línea], URL: <http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/12/sophie-calle.html>

Cultura Colectiva - "Edvard Munch: ángeles negros desde su cuna" (2013) [en línea], URL: <https://culturacolectiva.com/arte/edvard-munch-angeles-negros-desde-su-cuna/>

MutualArt - "Edvard Munch Begjær / Desire, 1898" [en línea], URL: <https://www.mutualart.com/Artwork/Begjaer-----Desire/CCBA595E8559163A>

"Max Ernst: Obras - Todas las Obras por fecha 1→10" [en línea], URL: <https://www.wikiart.org/es/max-ernst/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry>

Contreras Osio, René - "Programa de experimentación visual y estampa-xilográfica" [en línea], URL: http://blogs.fad.unam.mx/taxco/rene_contreras/?page_id=164

Técnicas de grabado - "El papel japonés para grabado" (2016) [en línea], URL: <https://tecnicasdegrabado.es/2016/el-papel-japones-para-grabado-和紙>

Técnicas de grabado - “Los grabados de Rolando Campos” (2010) [en línea], URL:
<https://tecnicasdegrabado.es/2010/los-grabados-de-rolando-campos>

