

tf g

memoria

bellas artes
2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas.

TÍTULO: Disforme.

ESTUDIANTE: Aitana Puerta Galán.

DIRECTOR/A: Elisa Lozano Chiarlones.

PALABRAS CLAVE: Escultura, represión emociones, abyecto, siniestro.

RESUMEN: Este proyecto consiste en la realización de una pieza escultórica en base a la temática de la represión de las emociones, se expresa en este caso mediante la deformación del rostro. Pretendemos visibilizar esta represión de un modo extremo, siniestro e incluso grotesco, tratando de alejarnos de lo bello, al tiempo que lo humanizamos.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	04 -	
2. Referentes	05 -	09
3. Justificación de la propuesta	10 -	11
4. Proceso de Producción	12 -	16
5. Resultados	17 -	21
6. Bibliografía	22 -	

1. PROPUESTAS Y OBJETIVOS.

Este proyecto nos supone una evolución, tanto artística como profesional y personal. Podríamos decir que el tema nos ha elegido, puesto que va ligado con nuestra etapa personal actual y nuestra forma de ser y sentir el mundo.

Abordaremos el tema de la represión de las emociones que quedan atrapadas en nuestro cuerpo, cuando no sabemos ni podemos expresarlas en determinadas ocasiones, bien por timidez o miedo, frente a lo que se puede provocar si reaccionamos. Ya que la cara es la primera toma de contacto para saber cómo se está sintiendo alguien, nos centraremos en el rostro para la realización de esta pieza ¿Nos podríamos hacer una idea de lo que siente una persona si su rostro se deforma? Creemos que sí. Es por eso que hemos decidido jugar con rostros informes, irregulares y desproporcionados, para que el espectador se inquiete y perciba que algo sucede en estas caras, aunque no logre comprender el qué.

Todo el desarrollo del trabajo está enfocado desde un punto absolutamente personal, inspirado en vivencias y sentimientos descubiertos a lo largo de estos cuatro años de carrera. Especialmente centrado en como nuestras circunstancias del ámbito íntimo han acabado influyendo de un modo realmente profundo en mis obras ¿Cómo ganar una lucha contra uno mismo? He llegado a la conclusión de que si esta sensación pudiera materializarse, ser visible, sería grotesca, molesta e incluso horrenda, es por esto que he decidido darle forma monstruosa y deforme. Para ello se ha elaborado una serie de cabezas producidas con medias de nylon y relleno de almohada, cosidas a mano e introducidas en botes de cristal. Finalmente todas se muestran sobre una estantería situada en el centro de una sala, iluminada con una luz ténue para jugar con las formas, sombras y relieves de los elementos que componen la pieza.

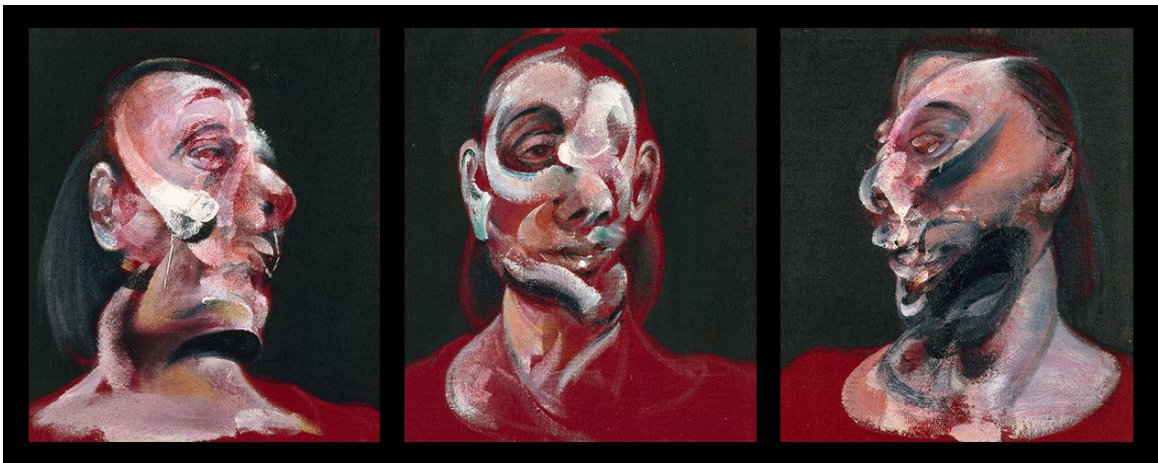
Para desarrollar todo este proceso gratamente se proponen los siguientes objetivos a alcanzar:

- Realizar una obra escultórica en relación a cuerpo (rostro) y represión.
- Alejarse del concepto de lo “bello”.
- Recrear características y apariencias humanas.
- Llevar el concepto de lo grotesco al extremo.
- Probar nuevos materiales.
- Trabajar con la luz para potenciar la expresión de la pieza.

2. REFERENTES.

La obra se inspira en diversos referentes, pero se ve especialmente ligada a la obra de Francis Bacon. Tanto conceptualmente a su temática del sufrimiento del alma humana y el miedo a la muerte, como estéticamente a la expresión angustiada y tormentosa de sus personajes. Pertenece al expresionismo figurativo, un movimiento caracterizado por la deformación en las pinturas y que da prioridad a la expresión de los sentimientos de un modo subjetivo. Lucien Freud también formó parte de esta etapa, por lo que ambos llegaron a entablar cierta afinidad y a colaborar juntos en diversos proyectos.

Francis Bacon: *Tres estudios de Muriel Belcher*, 1966, 35,5 x 30,5 cm. Colección privada. <francis-bacon.com> [consulta: 30/04/19]

Otro referente estético que cabe destacar es Paloma Navares y su exposición monográfica *Iluminaciones 1977 / 2017*. Especialmente sus obras *Almacén de silencios*, 1994-95. Instalación de fotografía y luz, 290 x 700 x 100 cm. y *Luz del pasado*, 1994. Instalación de fotografía y luz. Ella forma parte de manera imprescindible en sus creaciones, en las que trata temas psicológicos y emocionales. Busca con sus juegos de luz y proyecciones crear un ambiente de penumbra pudiendo llegar incluso a resultar siniestro.

Paloma Navares. *Luz del pasado*, 1994. Instalación de fotografía y luz. <<http://palomanavares.com>> [consulta: 10/05/19]

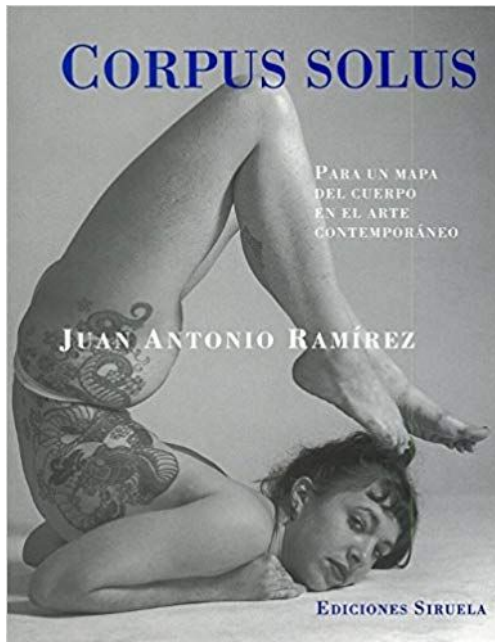
Paloma Navares. *Almacén de silencios*, 1994-95. Instalación de fotografía y luz, 290 x 700 x 100 cm.

Santissimi es un grupo artístico protagonizado por Antonello Serra y Sara Renzetti que manipula el cuerpo humano con el fin de poner en valor el poder que ejerce éste sobre la mente. Es preciso mencionar, que para nuestro trabajo, nos interesa especialmente su serie de esculturas *Réquiem* por su estética de rostros envasados.

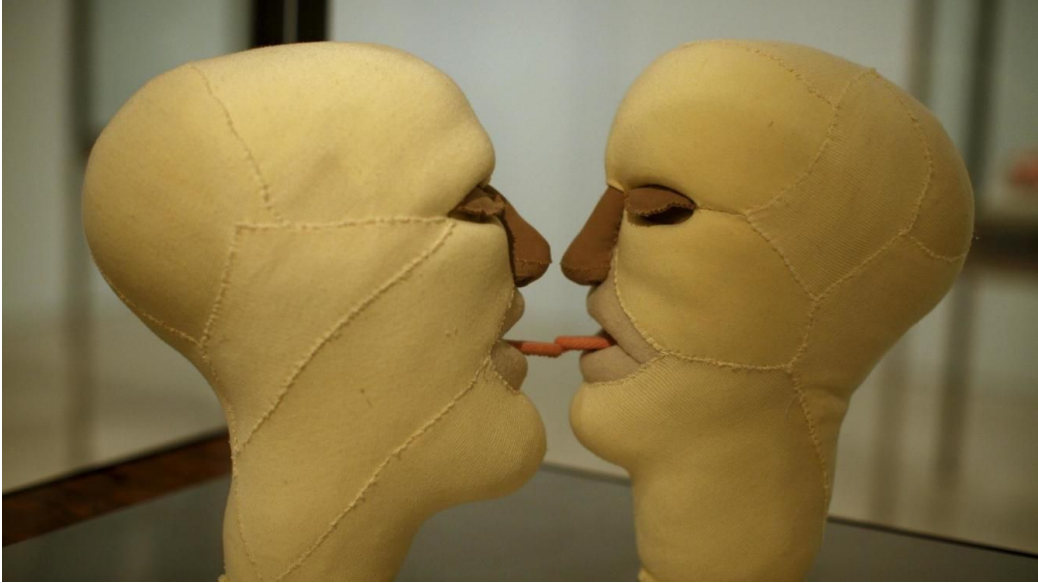
Yo Santissimi, Requiem. Maria Celeste, 2012. Foto Claudio Cappai. <www.santissimi.com> [consulta: 10/05/19]

Otro referente a destacar ha sido el libro *Corpus Solus: Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*, de Juan Antonio Ramírez. He podido disfrutar de un largo recorrido por el cuerpo humano y su influencia en el arte más abyecto y extremo actual. Con esta lectura he comprendido que el cuerpo es una pieza fundamental, tanto para producir arte como para serlo. Ahora sabemos que para crearlo hay que ser real, no es necesario que sea bello.

Corpus Solus: Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo, de Juan Antonio Ramírez. [consulta: 28/04/19]

Para finalizar, Louise Bourgeois es fundamental para el desarrollo de este proyecto. Con sus deformes cuerpos cosidos y sus instalaciones ambientales habla acerca de la debilidad del ser humano, de lo importante que es contar lo que le sucede para tener paz consigo mismo, liberarse del miedo a través de la expresión artísticas de las emociones que la invaden o atormentan.

Juntos, Louise Bourgeois. Museo Picasso de Málaga. < www.elconfidencial.com > [consulta: 01/06/19]

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

En ocasiones se opta por mantenerse en silencio y no contar cierto tipo de información a pesar de que no exista nada ni nadie que lo prohíba. Todo esto se debe a la autocensura, el acto de ocultar al resto lo que verdaderamente se piensa, se siente o se quiere decir. Llegamos a la autocensura en el momento que se considera que no hacerlo podría acarrear consecuencias que no interesan. Puede ayudar a evitar un problema puntual, pero esto puede llegar a causar angustia, estrés, sentimiento de culpa por no decir lo que se piensa y coartar la propia libertad.

Ésta es la temática de nuestro proyecto. Una lucha interna conmigo misma, con mi propia alma. Con lo que mi mente quiere expresar pero mi cuerpo no me permite hacer. El no saber si clasificarme como cobarde o simplemente reservada. Considero que el pensamiento va un paso por delante de lo físico, y es ahí donde surge mi incertidumbre. Es el momento donde se crea mi sensación de encontrarme atrapada, de pensar que es imposible poder materializar y expresar todo lo que llevo dentro y mi cuerpo se queda pequeño.

Mi intención es darle un sentido, utilizarlo en forma de arte y sacar de mí todo aquello que no pude o no supe decir en su momento para que mi mente pueda descansar del remordimiento. Guardarlo y envasarlo, para recordarme a mí misma que debo dejar de almacenar en la estantería palabras, momentos y situaciones que no he dado lugar a que sucedan o hayan sucedido en mi vida. Así puedo darles voz y transformarlos del mejor modo posible en formas y actos que deseo.

Inspirada en artistas como Francis Bacon, quien siempre se ha sentido atormentado por el sufrimiento humano, expresándolo en sus rostros y cuerpos deformes. Así como Paloma Navares, quién trata temas relacionados con las emociones y la psicología, junto con el resto de referentes que he seleccionado. Todos ellos teniendo algo en común conmigo. Lo grotesco, la inquietud del alma y lo disforme.

Todo ha sido fruto de una obsesión. Una obsesión por querer visibilizar todo aquello que me he prohibido. Más bien una necesidad para evitar ahogarme en mí misma, pero mediante el arte. Por eso tengo como objetivo que este apartado teórico de la obra sea explicativo para la clara comprensión de ella, pero sin llegar a indagar acerca de mí. Sobre todo porque durante la redacción de este texto no he logrado abrirme lo suficiente, pero tampoco he querido forzarme a ello, porque he comprendido que todo esto forma parte de mi evolución y experimentación para poder seguir trabajando sobre esta temática.

No logro expresarme con palabras, no logro sacar de mí todo lo que llevo dentro y pesa tanto. Sólo sé hacerlo mediante el arte. Me sirve para estar en paz conmigo misma y realmente he descubierto que únicamente creo para mí. Louis Bourgeois afirmaba: [...]“Necesito mis recuerdos. Son mis documentos, tienes que contar tu historia, y tienes que olvidarla. Olvidas y perdonas. Eso te libera”[...] y puedo decir que también lo siento así.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Desde un inicio hemos tenido claro lo que queríamos realizar puesto que en anteriores ocasiones ya habíamos hecho alguna pequeña experimentación con este tipo de materiales. El principal objetivo ha sido realizar el mayor número de cabezas posible con el fin de crear una pieza con fuerza y que pueda hablar por sí sola.

Mediante medias de nylon y relleno de almohada hemos realizado la estructura principal de cada una de ellas, introduciéndolo en la media y dando una forma redondeada, siempre del tamaño proporcional al bote en el que posteriormente se introducirá. Una vez realizada la base se comienza a coser pequeños trozos de tela que formarán los ojos, seguidamente la nariz cosiendo y rellenando al mismo tiempo para obtener la forma deseada. Se realiza el mismo procedimiento con la boca y finalizamos con la frente y los pómulos. Ya creada la cara se dan pequeñas puntadas en diferentes zonas del rostro para deformar más los rasgos. Para finalizar introducimos con mucha cautela la cabeza en el interior del bote, ya que el tamaño de ésta debe ser mayor que la boca del recipiente. Una vez en su interior, la acomodamos de modo que quede con la forma apropiada.

Fig.1. Boceto previo realizado en Photoshop.

Fig. 2. Materiales necesarios.

Fig. 3. Estructura interna de la cabeza.

Fig. 4. Proceso de costura de los ragos faciales.

Fig. 5. Introducción de la cabeza en el bote de cristal.

Fig . 6. Elemento definitivo.

5. RESULTADOS.

Gracias a este proyecto hemos podido indagar más acerca de como gestionar las emociones de un modo creativo. Ha resultado enriquecedor ya que a lo largo de toda la investigación ha supuesto un verdadero reto saber relacionarlo con mi personalidad y poder explicar sin llegar a profundizar acerca de mí, para que más personas puedan sentirse identificadas con el significado del trabajo. Se ha obtenido un resultado muy positivo frente a los objetivos planteados desde el inicio del proyecto, como la experimentación con nuevos materiales, con los que considero haber adquirido un rendimiento favorable, en relación al gran número de cabezas reproducidas finalmente, así como indagar sobre nuevos conocimientos enlazados con las emociones y el cuerpo.

Hemos logrado dejar el concepto de “bello” atrás y conseguir focalizar la atención en el mensaje, además de recrear características físicas humanas, debido al efecto que crea la media cuando se consigue dar una forma relacionada con la morfología humana. También hemos alcanzado el propósito de crear más volumen gracias a los juegos que de experimentación con la iluminación. Por otro lado, hemos llegado a la conclusión de que se le puede añadir una continuidad a la pieza en cuanto a elementos se refiere. Se podría prolongar y extender, pero es algo que por el momento ha estado fuera de mi alcance por escasez de tiempo y recursos económicos, a pesar de que más adelante me gustaría seguir trabajando. Además, se ha ampliado la investigación sobre los diferentes modos de canalizar las emociones mediante el arte y cómo los artistas han logrado llevarlo a cabo hasta el momento.

Fig. 7. Aitana Puerta Galán. *Sin título* (2019). Escultura de costura con medias de nylon y relleno de almohada en recipientes de cristal. 70 x 170 x 30 cm.

Fig. 8. Detalle de una de las baldas de la estantería.

Fig. 9. Detalle de balda.

Fig. 10. Plano picado de los detalles.

6. BIBLIOGRAFÍA.

Libro:

- Ramírez J.A. (2003) *Corpus Solus: Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. España: Editorial Siruela.

Artículos de revista:

- Peio H. Riaño. Málaga (2015). Louise Bourgeois huele a lejía en el Museo Picasso de Málaga. Periódico digital: El Confidencial.
- Marie-Ève Lafontaine (2018). "The Empty House": Louise Bourgeois at Schinkel Pavillon in Berlin. Feminism, poetics and the effects of psychoanalysis. Revista digital: Rotunda Magazine Blog.
- Fresneda C. (2018) Francis Bacon y Lucien Freud, enemigos íntimos. Periódico digital: El Mundo.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Louise Bourgeois. He estado en el infierno y he vuelto. [en línea], URL <https://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/louise-bourgeoishe-estado-en-el-infierno-y-he-vuelto> [última consulta: 01/06/19]
- Mercader B. (2017) Santissimi, la inquietante obra de Sara Renzetti y Antonello Serra. [en línea] URL <http://volomir.com/es/santissimi-inquietante-sara-renzetti-antonello-serra/> [última consulta: 14/05/19]
- Gràffica (2018) Paloma Navares, Iluminaciones 1977 / 2017 [en línea] URL <https://graffica.info/paloma-navares-iluminaciones-1977-2017/> [última consulta: 27/05/19]
- Aguiló V.M. Estancias de luz, un viaje más allá de la mirada. Textos publicados autores [en línea] URL <http://palomanavares.com/bibliografia/textos-2/aguilo-victory/> [última consulta: 10/06/19]

