

tf g
memoria
bellas artes

2018 - 2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *BASUCO*

ESTUDIANTE: Crespo González, Miguel Ángel.

DIRECTOR/A: Moreno Pérez, Javier.

PALABRAS CLAVE: Editorial, Comisariado, Industria Textil, *Otherside*.

RESUMEN: En esta memoria se describe el proceso de creación del número cero, *Basuco*; prototipo o punto de partida de una plataforma cultural basada en un medio impreso. *Basuco* es un proyecto de investigación y experimentación plástica en formato revista; en las páginas siguientes se definirán cuales han sido nuestras funciones y competencias como artistas, comisarios y equipo editorial. Bajo un prisma crítico, escéptico y reivindicativo, la industria textil es el motivo de nuestro primer monográfico.

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	-	12
5. Resultados	13	-	14
6. Bibliografía	15	-	16
7. Anexos	17	-	18

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Esta propuesta trata sobre el desarrollo del número cero de una publicación dedicada al arte contemporáneo, la cultura visual y la poesía; *Basuco* concibe el papel como una sala de exposiciones donde cada número será ideado, comisariado, estructurado y publicado en base a un concepto o motivo de estudio.

Continuando con las líneas de investigación plástica trabajadas durante el último año de carrera se elige *Industria Textil* como concepto madre para vertebrar este primer monográfico. En él se plantearán cuestiones acerca de los valores y virtudes de tan vasta industria mediante el uso de poéticas multidisciplinares propias y comisariadas; evidenciando a través de múltiples puntos de vista alternativas discursivas siempre disconformes con las normalizadas.

Buscamos generar un relato que descubra la cara B de nuestro motivo de estudio, que revele la perversidad de su lenguaje, que denuncie generando discrepancia; en resumen, una manifestación editorial alternativa que mantenga un aura contracultural cercano a la publicación *underground*; salvando las distancias, acotando para mantenernos lejos del cliché.

Exploraremos múltiples técnicas y recursos gráficos como la sobreimpresión, la censura, la fragmentación,.. técnicas artísticas como la escultura, la pintura, el collage,.. así como diversos procesos de escritura como el cadáver exquisito, la escritura automática, la escritura no creativa,.. Trabajando y esforzándonos constantemente por descubrir la cara oculta de la industria textil, la vileza en sus palabras, sus malas prácticas, su poder aleccionador,.. en definitiva, poner en cuestión nuestro sujeto de estudio obligando a la audiencia a reflexionar e incluso a tomar partido al respecto.

Una vez desarrollado el prototipo, este será revisado y depurado para su impresión, registro y posterior difusión.

Nuestro planteamiento es abarcar un campo de conocimiento para desgranarlo y reconstruirlo, hacer un detritus para conformar un objeto que de abrigo y altavoz a artistas emergentes, hacer de *Basuco* un acto de revelación, individual y colectiva.

-Conocer y analizar el lenguaje y los recursos estilísticos utilizados en este tipo de publicaciones, mostrando especial interés en las relaciones que se establecen entre el *qué se dice* y el *cómo se dice*.

-Descubrir artistas emergentes y contactar con ellos proponiéndoles formar parte del proyecto; bien difundiendo su trabajo (actuando como plataforma expositiva) o bien proponiéndoles una participación más activa donde colaboren con una imagen o texto realizado ex profeso para la ocasión; generando así dinámicas de trabajo propias de las labores de comisariado.

-Construir un imaginario alternativo al marco establecido a través del conocimiento y la experimentación literato plástica para con el tema.

-Diseñar el artefacto en todos los aspectos referentes al mundo editorial; formato, composición, tipografías, color, material, etc.

-Crear un discurso con un ritmo dinámico y excitado al volver las hojas; un discurso crítico que presente el tema y dialogue con el trabajo de los colaboradores.

2. REFERENTES

Fig. 1 *Exit*, N°48, Nov 2012

***Exit & Exit Express* / R. Formal**

Al igual que en nuestro planteamiento inicial, en *Exit* cada número es construido centrándose en un tema de la cultura contemporánea, partiendo de la imagen y los textos críticos como base y como espacio de investigación y difusión.

También mostramos especial interés en cuestiones de organización y maquetación.

Fig. 2 Rana Plaza protest

Slow fashion

Esta filosofía o antítesis del *fast fashion* se tomará como referencia conceptual por tratarse de un movimiento que cuestiona la moda industrializada y que promueve su consumo responsable.

Encontramos en sus ideas y razonamientos una forma de ver y entender la moda que dista 360° con el modelo establecido, motivos que avivaron la llama de nuestro juicio crítico.

Fig. 3 Intervención anónima

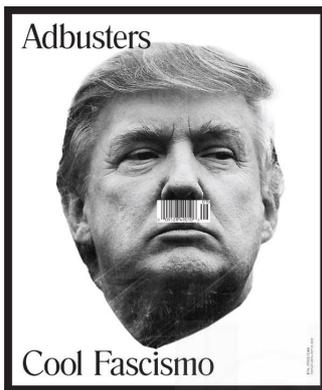

Brandalism / Culture Jamming

Movimiento contracultural de reapropiación del espacio publicitario para subvertir los mensajes que allí se publicitan.

Referente procedimental en la reutilización de materiales y códigos propios del medio contra el que reaccionan.

Fig. 4 *Adbusters*, N°127, Sept - Oct 2016

Adbusters

Adbusters también plantea cada número centrándose en un tema de la cultura contemporánea, partiendo de la imagen y los textos críticos como base y como espacio de investigación y difusión.

Comprometidos con su lucha promueven una actitud crítica hacia aquello que se denuncia; actitud crítica que practicaremos en cada uno de nuestros números.

Fig. 5 *Vogue*, Enero 1987

Vogue

No podíamos obviar el estudio de este tipo de publicaciones como referente estético lingüístico; donde buscamos entender para desmentir, conocer para subvertir, comprender para deslegitimar. Realizar un trasunto de calidad implicaba dominar todos los códigos que en ellas se manejan, fotografía, tipografía, paleta de color...

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Sumidos en una dominación corporativista incontrolable que moldea al individuo a razón de tejemanajes capitalistas motivados exclusivamente para obtener un puesto relevante entre las élites económicas, lanzamos un primer golpe contra la industria textil; proyectado en un magazine que hará estudio y sátira, apoyándose en la poesía y en la imagen, sin alzar la voz, con un mensaje alternativo y contundente, cuestionando sus formas y su fondo a través de la creación de narrativas disconformes.

La idea de este proyecto es apropiarnos del medio para plantear un discurso bastardo; una publicación, que entre hermanas, aspira a ser la rara avis.

Tras la investigación y experimentación gráfico plástica propia que determina una línea visual corporativa, se procede a la búsqueda de tendencias alternativas dentro de el espectro conceptual definido previamente.

Esto concluye en un listado de artistas emergentes a los que desde la más profunda admiración y reconocimiento pretendí dar espacio para la creación o para la difusión de su trabajo.

Las propuestas oscilan entre la fotografía, el diseño, la poesía, la joyería, la ilustración, la performance y un largo etcétera; representando el amplio abanico del panorama artístico internacional actual, contando con nombres como *Sknd/ss*, una marca de metales de vanguardia de género neutro, conceptualizada mediante la combinación de alta moda con piezas de estilo feminista y callejero; *Leticia Gordon* modista que trabaja creando prendas con materiales reciclados de los propios talleres de moda; *Álex Tarazón*, ilustrador con un estilo propio del cómic norteamericano underground que centra su obra en representar la cara B del ídolo; *Bruno Ulmer*, decollagista que trabaja con material publicitario real arrancado de las vallas publicitarias de París; *Adrián Astorgano* ilustrador y escritor que conocimos mediante publicaciones como *Stripburger* o *Eme*, un existencialista concienciado con la lucha en contra de las élites que someten al individuo. Una lista de hasta 22 artistas que nos sedujeron y con los que articulamos un discurso potente y elaborado, complejo y sintético; digno.

El planteamiento general responde a una idea de publicación que actúa como una sala de exposiciones en papel con una lectura hipertextual. Una cuasi homilía panfletaria que presente y represente todo lo que en ella se publique.

Para este primer número se busca dejar en el espectador/lector un poso con sabor a himno, es por eso, entre otros motivos, que todos los textos serán en clave poética, componiendo una especie de oda a la decadencia del asunto para con el hombre contemporáneo.

El diseño ha de ser capaz de conectar con el lenguaje gráfico existente en estos medios, adueñándonos de algún modo de ellos y lanzando un mensaje discrepante, sin manierismos decorativos que enturbien la recepción del mensaje, presentando la información del modo más apropiado.

La importancia en la elección de los colaboradores es vital ya que nuestra intención es construir un totum operativo con múltiples disecciones donde todas las partes aporten diferentes valores, enfoques o matices de aquello para lo que son congregados; contactar, conectar y colaborar; hacer comunidad en torno a un medio impreso; artistas, fotógrafos, poetas, diseñadores, modelos,.. todos reunidos para expandir nuestro campo de conocimiento o para deleitarnos con sus poéticas.

Contra la Industria Textil, he aquí *Basuco*.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

1. Pre-Producción:

1.1 Análisis del estado actual de la cuestión.

Estudiar la tipología de medios impresos relacionados con nuestra propuesta. Desde revistas especializadas a flyers publicitarios pasando por catálogos de ferias o banners digitales.

1.2 Ideación del medio impreso.

Planteamiento del tema para el primer monográfico. Industria textil.

Búsqueda de referentes y estudio de posibles marcos de actuación.

Elección del formato revista, estudio y síntesis de la materia a través de magazines de moda.

Determinar la línea editorial (definida en punto 4)

1.3. Elección y contacto con artistas colaboradores.

Sesgando a través de redes sociales e investigando sobre su obra en webs. Proponiéndoles participar vía correo electrónico y entablando una relación próxima a la de comisario - artista.

Fig. 6 Estudio de catálogos y revistas especializadas.

Fig. 7 Industria textil en medios impresos.

2. Producción.

2.1 Desarrollo del contenido.

Experimentación literato plástica hasta concebir material literato gráfico que cumpliera con las expectativas marcadas.

2.2 Recepción de obras.

Recibiendo y dando pequeños feedbacks a los colaboradores; consiguiendo a través de un trato fluido el material más apropiado para nuestro prototipo.

2.3 Valoración y selección del contenido final.

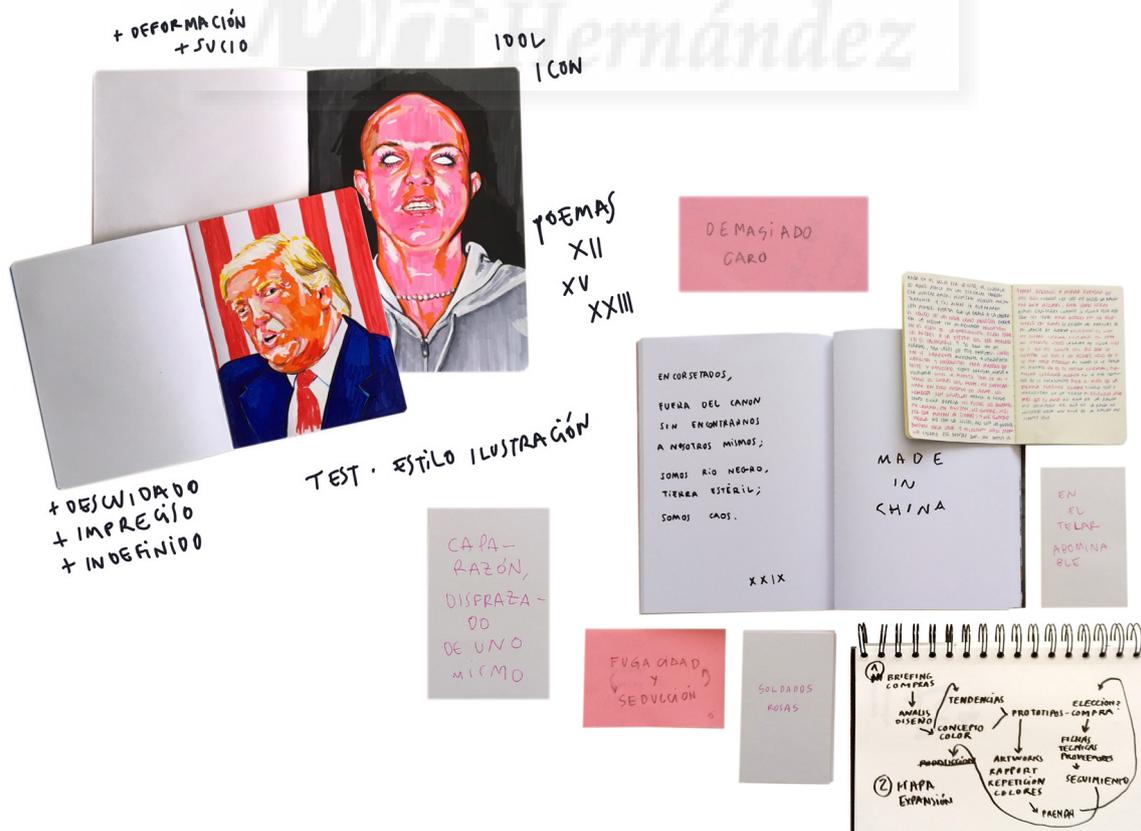

Fig. 8 Desarrollo del contenido I.

3. Post-producción:

3.1 Diseño y maquetación del medio impreso.

3.2 Impresión del arte final.

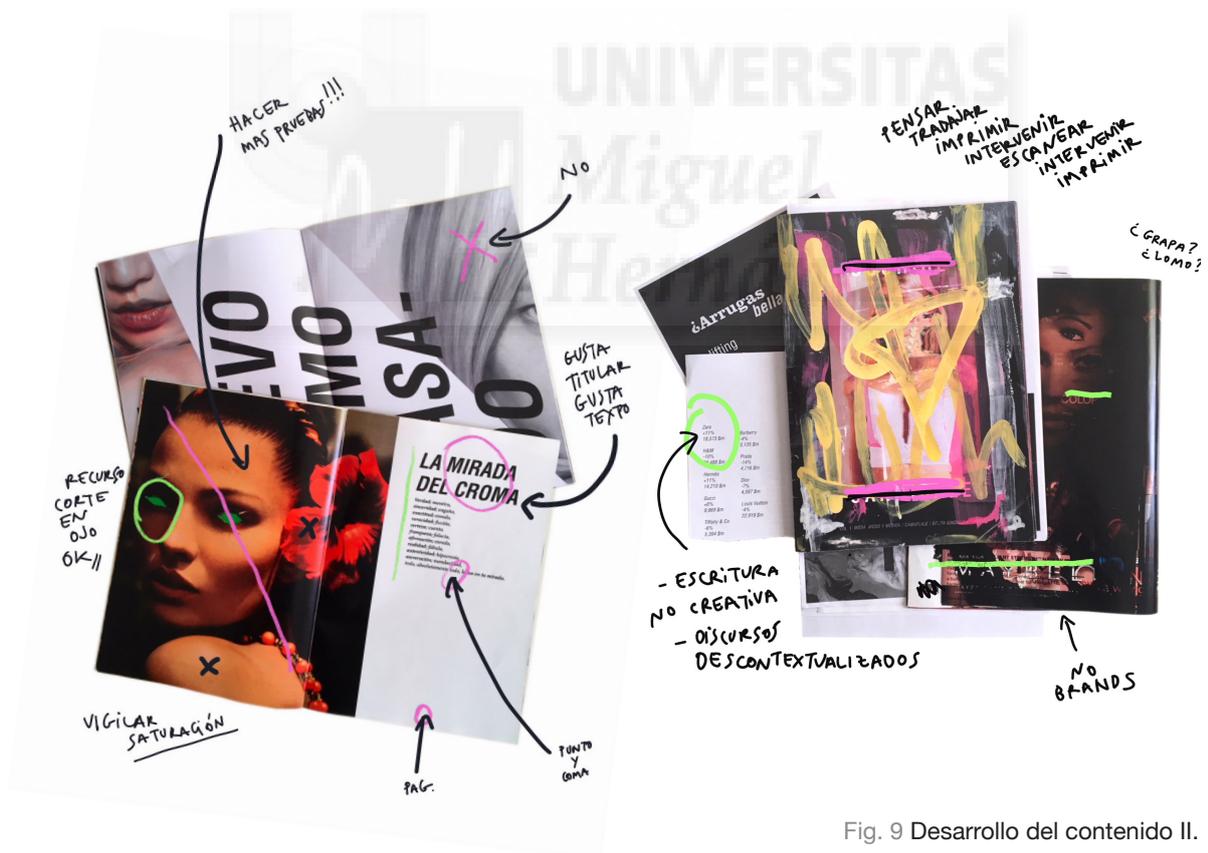

Fig. 9 Desarrollo del contenido II.

“La prueba error ha dado lugar a mecánicas procedimentales más complejas y certeras, aplicables a futuros números o líneas de trabajo”¹.

5. RESULTADOS

Conforme a los objetivos marcados se considera que en líneas generales el constructo final se adecúa a las expectativas.

Partimos de una amplia contextualización; información que una vez fue madurada nos dirigió a profundizar en frentes que hasta el momento nos habían pasado inadvertidos pero que sin duda, abrieron futuras líneas de investigación.

En cuanto al diseño editorial, creemos que se ha generado un buen equilibrio compositivo, una armonía estética compacta que respeta las obras y aporta gran fluidez en la lectura. El cuidado en la calidad del diseño era piedra angular; velando por que el papel fuese una gran sala de exposiciones, sin ruido ni distracciones innecesarias, transmitiendo de manera efectiva la información que allí se recogía.

Cuestionar la Industria Textil mediante su estudio nos sirvió para aprender a reconocer su lenguaje, interpretarlo y utilizarlo en pro de nuestro proyecto; sabiendo en todo momento cómo equilibrar fuerzas entre continente y contenido, cantidad y calidad. En definitiva, cultivar el ojo para incluir exclusivamente aquello que sumase, pero sobre todo para saber rechazar material inocuo, inocente o de poco calado intelectual para con aquello que combate.

Equilibrar fuerzas entre continente y contenido de manera coherente, obteniendo un prototipo entre el magazine y el libro de artista, entre el catálogo y el manifiesto, entre lo uno y lo otro pero ocupando un lugar propio, nos hace entender que una vez impreso, registrado y difundido habremos cumplido con el fin último de este proyecto; que no es ni más ni menos que visibilizar la problemática que supone la industria textil bajo un carácter crítico.

Puesto que el equipo editorial de momento solo consta de una persona, para mí supuso trabajar en un laboratorio mutable y en continuo crecimiento, un estudio en continua expansión y en constante aprendizaje, obteniendo resultados meritorios, bien resueltos y ajustados a un proyecto que implicaba la multitarea en varias disciplinas.

Para saltar de la academia al mercado se ha previsto la mejora del prototipo mediante la revisión del mismo durante el periodo que ocupe la búsqueda de un sponsor que de soporte económico al proyecto.

La ampliación del equipo editorial o la creación de un suplemento para futuros números entran dentro de nuestros planes de futuro; enriquecer el proyecto de la manera más eficiente a sabiendas de cuales fueron nuestras debilidades para con el prototipo.

Fig. 10 BASUCO número 000, (2019), 210 x 290 mm, 68 páginas. Portada y contraportada.

Fig. 11 BASUCO número 000, (2019), Interiores.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

Bellegarrigue, Anselme. (1977). *Manifiesto*. Barcelona: Ediciones Síntesis.

Blackwell, Lewis; Leslie, Jeremy. (2000). *Nuevo diseño de revistas*. Barcelona: Gustavo Gili.

Bonnici, Peter. (2000). *Lenguaje visual la cara oculta de la comunicación*. Barcelona: Index Book.

Buen Unna, Jorge. (2008). *Manual de diseño editorial*. Gijón: Ediciones Trea.

Garcés, Marina. (2017). *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Anagrama

Heat, Joseph. Potter, Andrew. (2004). *Rebelarse vende*. Madrid: Taurus.

Marx, Karl. (2016). *El fetichismo de la mercancía (y su secreto)*. Logroño: Pepitas de calabaza ed.

Méndez, Maite. (2007). *Camuflaje*. Madrid: Ediciones Siruela.

Pastoreau, Michel. (2005). *Las vestiduras del diablo*. Barcelona: Editorial Océano.

Santamaria, Alberto. (2016). *Paradojas de lo cool. Arte, literatura, política*. Santander: La vorágine ed.

Worsley, Harriet. (2011). *100 ideas que cambiaron la moda*. Barcelona: Art Blume.

Referencias audiovisuales:

Maysles, Albert. (2014) "Iris" New York: Zeitgeist Films. New York: Magnolia Pictures. 79min.

Press, Richard. (2010) "Bill Cunningham New York" New York: Zeitgeist Films. 84min.

Tcheng, Frédéric. (2014) "Dior & I" Paris: CIM Productions. 90min.

Fuentes electrónicas:

adbusters.org

dximagazine.com

exitmedia.net

interviewmagazine.com

juxtapoz.com

magculture.com

revistalapiz.com

svamagazine.no

vice.com

7. ANEXOS

7.1 Futuras líneas de investigación:

Crear un portal web que de soporte documental a futuras intervenciones artísticas relacionadas con cada monográfico.

Realización y documentación de videoconferencias cerradas entre todos los colaboradores donde se debata y discuta sobre el tema en cuestión. Estos clips podrían subirse como video o podcast y formar parte en una red de conocimiento y divulgación aún mayor.

Trasladarnos del papel a la galería mediante una exposición colectiva que recoja piezas de los artistas colaboradores.

7.2 Material descartado:

Fig. 12 Cuaderno de campo I.

Fig. 13 Cuaderno de campo II.

Fig. 14 Cuaderno de campo III.

