

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: ARTES PLÁSTICAS.

TÍTULO: Naturaleza Incontrolable.

ESTUDIANTE: FÉLIX ÁNGEL SOTO ORTEGA

DIRECTOR/A: Mª JOSÉ ZANÓN CUENCA

PALABRAS CLAVE: Naturaleza, póvera, ensamblaje, escultura, descontrol.

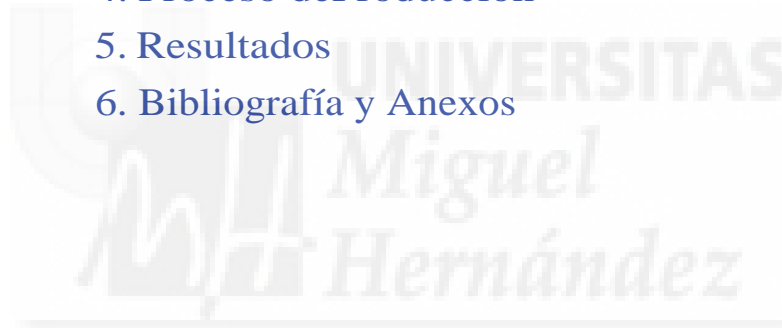
RESUMEN: Este proyecto presenta una puesta en escena de la naturaleza en su totalidad. Tomando como referente los seres vivos, en concreto, los animales y su interacción con el entorno.

Esta re-creación del espacio se desarrollará en el campo de la escultura, cogido de la mano de la Instalación y el arte ambiental. La obra consta de dos piezas en madera construidas por adición a modo de ensamblaje. Además de re-crear un entorno que las complementa con demás materiales orgánicos. Se busca dar mucha importancia al tratamiento plástico y sobre todo al material empleado, los materiales pobres. Siguiendo los pasos del movimiento póvera y su reflexión entre la materia, la forma y el proceso de su elaboración.

Índice

25págs

1. Propuesta y Objetivos	4	-	5
2. Referentes	6	-	9
3. Justificación de la propuesta	10		12
4. Proceso de Producción	13	-	18
5. Resultados	19	-	22
6. Bibliografía y Anexos	23	-	25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

PROPUESTA

El proyecto propone una puesta en escena de la naturaleza en su totalidad. Consta de la materialización de un espacio determinado, creado esencialmente con elementos recogidos del entorno natural, ramas, arena, piedras, vegetación.

Esta recreación del espacio se desarrollará a través del campo de la escultura, cogido de la mano del medio expresivo de la Instalación y el arte ambiental.

Se toma como referente el animal salvaje y su interacción con el entorno. Para ejecutar nuestra propuesta, pretendemos dar mucha importancia al tratamiento plástico de la obra y sobre todo al material empleado en su ejecución, como es la materia orgánica y de poco valor.

Tal y como persigue la filosofía del movimiento póvera, trataremos de realizar una reflexión entre la materia, la forma y el proceso de su fabricación. En dicha propuesta también realizaremos un estudio pormenorizado de alguna de las posibilidades expresivas de los materiales pobres que hemos empleado en la elaboración de la misma, provenientes de nuestro entorno natural más cercano.

Por esa razón, mediante el procedimiento escultórico del ensamblaje, esta multitud de elementos adoptan la forma de animales salvajes. Ya que, el hecho de que presenten la forma animal salvajes, es un pretexto para representar aquello que no puede dominar el ser humano, algo incontrolable, y que por ello llama tanto la atención al espectador.

OBJETIVOS

- Reflexionar sobre la relación/simbiosis existente entre el objeto y su forma, a través de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas.
- Saber relacionar la materia, su significación con la obra y su proceso de fabricación.
- Explorar las posibilidades expresivas de los materiales considerados como “pobres” en el proyecto artístico.
- Enfatizar en la técnica aditiva/constructiva, como es el ensamblaje, como procedimiento escultórico.
- Experimentar las posibilidades expresivas de la instalación artística como método de adaptar un motivo, en este caso la escultura, y crear un espacio que se complemente con la obra.

2. REFERENTES

-Referentes visuales: --Naturaleza

La principal referencia visual es la naturaleza, bien sea por la recreación de un entorno ambientado en esta o la representación del animal salvaje como elemento que complementa el espacio natural. Las uniones de ambos factores presentarán una escenografía, una puesta en escena de la materia orgánica y de todas sus posibilidades expresivas posibles.

Fig. 1. Ejemplos visuales de diferentes entornos naturales y su complementación con la figura animal.

-Referentes formales y técnicos. Artistas contemporáneos.

Jeffro Uitto (Tokeland, Washington) es un escultor que trabaja con la madera, concretamente con las ramas y troncos derivados de la costa del mar. Las fuertes corrientes hacen que dejen la superficie de la corteza totalmente pulida, por lo que crea piezas impecables de todo tipo de simbologías, a pesar de que también se centra en el concepto de la naturaleza y la representación del animal.

Claudia Bonollo (Venecia) es una artista, diseñadora y arquitecta veneciana, cuya obra se centra en el arte ambiental y su representación en el espacio. Crea relieves y forma de bulto redondo a partir de flores y demás plantas.

Gerry Barry (Castlegregory, Irlanda) se centra en el Land Art. Crea composiciones que se complementan con el espacio.

Los entornos son mayoritariamente naturales, y se caracteriza por sus instalaciones efímeras. La obra, en la que ha intervenido, se somete a un cambio constante con el paso del tiempo, hasta tal punto de que la obra forma parte del entorno, integrado por completo.

Fesson Ludovic escultora que complementa la geometría con la naturaleza, en concreto en los espacios acuáticos. Crea piezas que se reflejan en los lagos y ríos donde las instala. Además, cabe resaltar el empleo de materiales vegetales del mismo entorno.

Fig. 2. Arriba Jeffro Uitto. Seguido de Gerry Barry. Abajo Claudia Bonollo y Fesson Ludovic.

-Referentes temáticos

La cuestión de la materia y la forma se remonta a la década de los 60, con el surgimiento del arte pobre (o del italiano "arte povera"). Esta corriente artística buscaba el rechazo absoluto de la industrialización y comercialización del arte. Por lo que presentaban una necesidad por potenciar la reflexión sobre el objeto y su forma, a través de la manipulación del material y el estudio de sus cualidades específicas.

He ahí su afán por el empleo de materiales humildes generalmente no industriales, como son las plantas, las cuerdas, grasas, la tierra o los troncos.

Además, cabe decir, que el valor principal de estos materiales son sus posibilidades de cambio, debido a que según se van deteriorando, cambia la forma de la pieza y transforma por completo la obra.

A raíz del inicio de la corriente povera, la preocupación por el material, sus cualidades expresivas y el tratamiento plástico, tomaron suma importancia en la obra, dejando atrás la conceptualización de la obra artística.

Para iniciar un discurso, el artista povera debía partir del estudio y descubrimiento personal de la materia, al entrar en contacto con ella y explorar sus principios en la naturaleza.

Otro aspecto esencial de este movimiento, fue la implicación de la importancia de ocupar el espacio, sobre todo naturales, y la intervención del público en ésta.

Posteriormente en los años 70 surge el arte ambiental o arte ecológico, ligado del nacimiento del Land Art. A diferencia del Land Art, en lugar de modificar artísticamente el entorno natural, trabajan con la forma para referirse a la obra de arte. También utilizan el entorno natural pero en un sentido más genérico, es decir, sin modificar el entorno, busca relacionarse con los aspectos propios del espacio medio ambiental.

En los inicios de este arte ecológico se le llegó a relacionar con la escultura y el arte povera, puesto que el arte ambiental también buscaba una concienciación del uso de materiales orgánicos o de desecho.

A continuación mostramos unas imágenes que ilustran a la perfección todo lo que acabamos de mencionar.

Fig. 3. Arriba, "Trapola" de Pino Pascali, 1968 y "Ombra di terra" de Giuseppe Penone. Abajo, "Wood Fire" de Andy Goldsworthy y "NIDOS" de Milton Becerra, 1995.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Este proyecto tiene su inicio hace dos años atrás, con la búsqueda de una experimentación en nuestro trabajo, con nuevas técnicas escultóricas.

Se trabajó y experimentó desde la producción empleada a la talla en piedra hasta la construcción con planos en metal. Y todo ello con el único fin de probar nuevos métodos de creación artística.

Con esta tentativa llegamos a la práctica de la técnica del ensamblaje, empleando elementos de reciclaje generalmente de material plástico. El efecto era interesante pero buscábamos algo que nos connotara una mayor expresividad y textura en nuestro trabajo. Para ello se probó con materiales más orgánicos y empezamos a intervenir en la construcción aditiva en madera.

El primer contacto con la técnica del ensamblaje con madera, ramas abandonadas, raíces, troncos envejecidos por los efectos tanto del hombre como los climatológicos, nos sorprendió, pues observamos una cierta sensación de manejar un medio que aparentemente era incontrolable. Es decir, la primera prueba fue la elaboración de un galgo con los restos de madera procedente de los bosques cercanos a nuestra localidad. Ramas y raíces encontradas al azar, con ciertas formas sugerentes. (Fig. 4).

Al principio, una vez acopiadas todas y cada una de las piezas de este puzzle matérico, observamos que, visualmente teníamos una percepción de la forma a la que queríamos llegar, pero las formas de las ramas nos obligaban a salirnos de la escala que teníamos prevista y se nos descomponía el escorzo y la perspectiva que buscábamos. Las ramas nos determinaban tanto la forma como la composición de la figura, era impredecible cómo iba a ser el resultado, tanto en forma como en magnitud.

A partir de ahí, de este proyecto, nuestro interés fue creciendo por esta técnica escultórica tan azarosa, tan enloquecedora como imprevisible.

Paralelamente, este afán por la representación animal buscaba tener una referencia simbólica o representativa dentro de la obra. Necesitábamos que en nuestras piezas se apreciara la figura del animal salvaje.

Con el tiempo llegamos a la conclusión de que la representación del animal era una mera excusa, un motivo, una forma con la cual empezar a explorar otras estimulaciones.

El animal salvaje es un ser vivo que denota poder, el cual desencadena a algo incontrolable para el ser humano.

Al igual que el ensamblaje en madera, el animal desprendía la esencia del descontrol, además de reforzar la expresividad y la fuerza en nuestro trabajo personal.

El arte póvera ha sido la base y soporte conceptual de esta investigación. Su cuestión por la materia y la forma y su tratamiento encajan a la perfección con nuestro discurso. La constante reflexión sobre el material, su manipulación y el estudio de sus cualidades específicas, son aspectos constantes en nuestro trabajo.

Otro aspecto a destacar es el empleo de los materiales considerados como “pobres”, como son la materia de desecho o reciclaje, cuerdas, plantas, cortezas, hojas muertas; estas últimas mencionadas concuerdan más con nuestra experimentación plástica y expresiva

Por último, cabe destacar, el carácter efímero en la obra. Con el uso de este campo de materiales orgánicos y con el paso del tiempo, se van deteriorando y la pieza adopta una forma y significación diferente.

Una vez realizadas varias piezas, para este proyecto se buscaba la realización de una serie escultórica, pero buscando a su vez interactuar con el espacio, a modo de instalación. Un espacio recreado a partir de materiales pobres, un entorno natural que complemente las piezas.

Se toma como referente esencial la naturaleza, ampliando de tal modo el abanico de materiales y posibilidades expresivas.

Por otro lado, existe un movimiento que desde sus inicios va ligado de la mano de la escultura y de la corriente póvera. Estamos hablando del arte ambiental, el cual coincide con la concienciación sobre la materia que nosotros indagamos, y además el entorno forma parte intrínseca de la figura.

En este caso, arte de ambiente o arte ecológico sería el movimiento que engloba nuestro concepto en este proyecto, puesto que la figura escultórica se complementará con el espacio para consolidar lo que sería la obra en su totalidad.

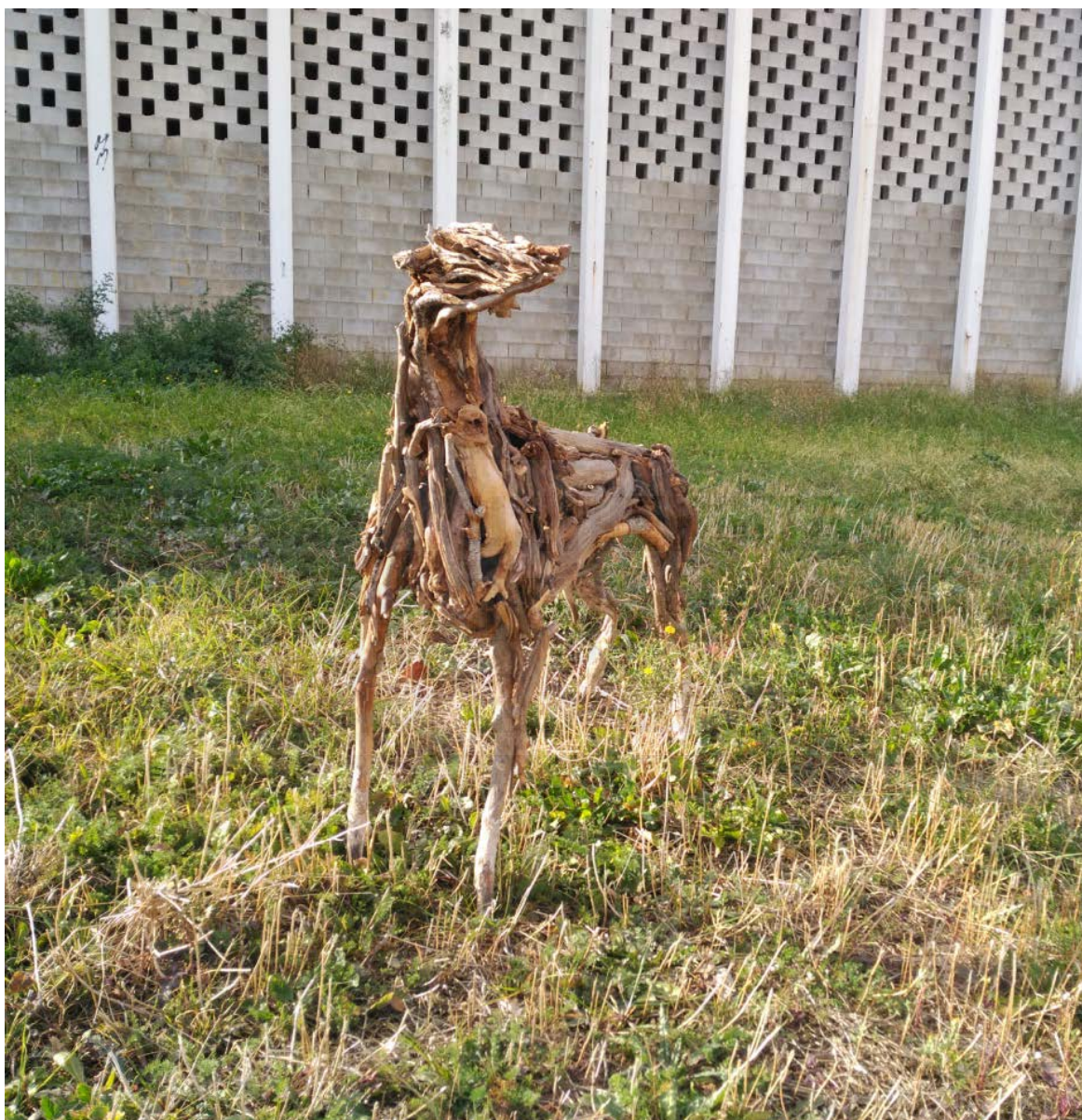

Fig.4. Primera obra dentro del ensamblaje en madera.
"Greyhound" (123 x 110 x 35 cm.).

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

-Antecedentes

En los dos últimos años cursados, se ha realizado un desarrollo exhaustivo de numerosas esculturas, todas ellas mediante la construcción por adición en madera a modo de ensamblaje. Siguiendo la línea del arte póvera, se emplearon ramas y raíces para crear formas animales.

Inicialmente buscábamos justificar la representación del animal en nuestra obra, como una figura simbólica o personal que me incitara a crear tales piezas. Hasta llegar a la conclusión de que la representación animal era una mera excusa, un motivo secundario para llamar la atención del espectador. La verdadera motivación era la expresividad que nos daban los materiales como las ramas o raíces que recogíamos del entorno por el que paseábamos, y que el espectador apreciara cómo había llegado a fabricar y/o resolver con estos elementos la figura esencial de un animal.

Fig.5. Obras pasadas más recientes: "TheDeer" 2018-2019. (108 x 58 x 30 cm.).

Fig.6.Obras pasadas más recientes: "The Owl" 2018. (100 x 49 x 30 cm.). 1er Premio en el Concurso de Nuevos Creadores 2019, en el Museo Boca CalVari de Benidorm.

-Estudios previos

Se llevó a cabo un estudio de la forma del animal y su manera de representarlo. En este caso hemos buscado esencialmente la forma característica del tiburón, acompañado de un pez menos como el rape.

Como ya dijimos con anterioridad la forma, la escara y el escorzo varían según vamos construyendo la pieza. Por lo cual una serie de vistas y escorzos variados para que según vayamos avanzando con la elaboración de la escultura, podamos ver cual de las referencias bocetadas encaja mejor y conseguir determinar la mejor forma posible.

El único aspecto no variable es la mandíbula del tiburón, puesto que partimos de una réplica de una mandíbula de tiburón real para iniciar el ensamblaje.

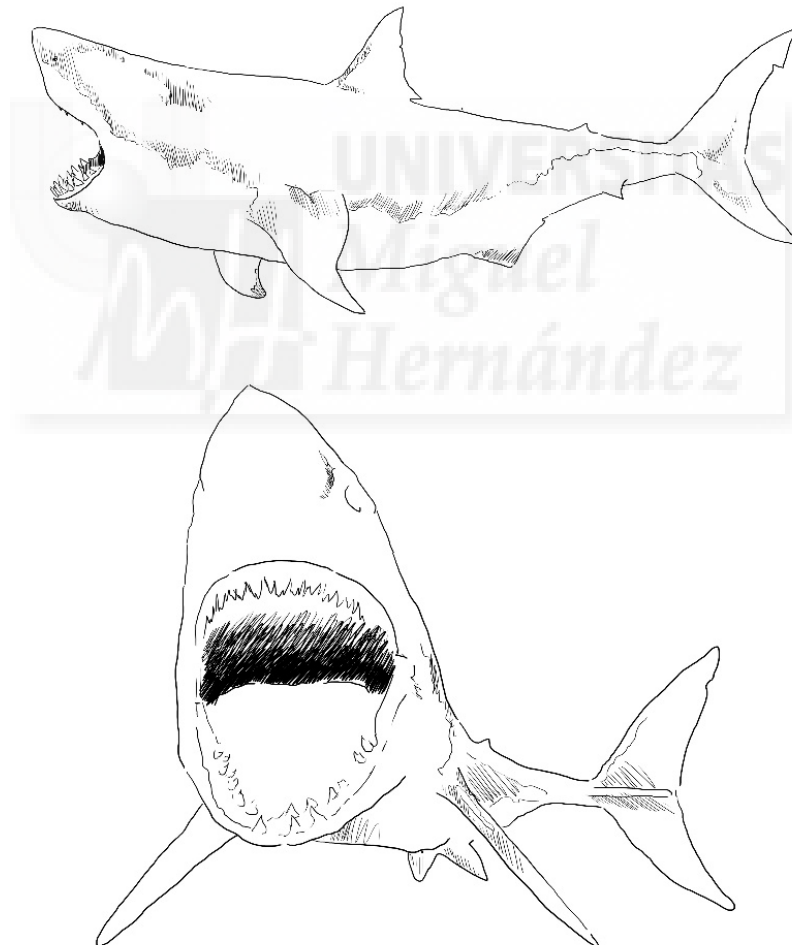

Fig. 7. Bocetos previos de tiburón nº1.

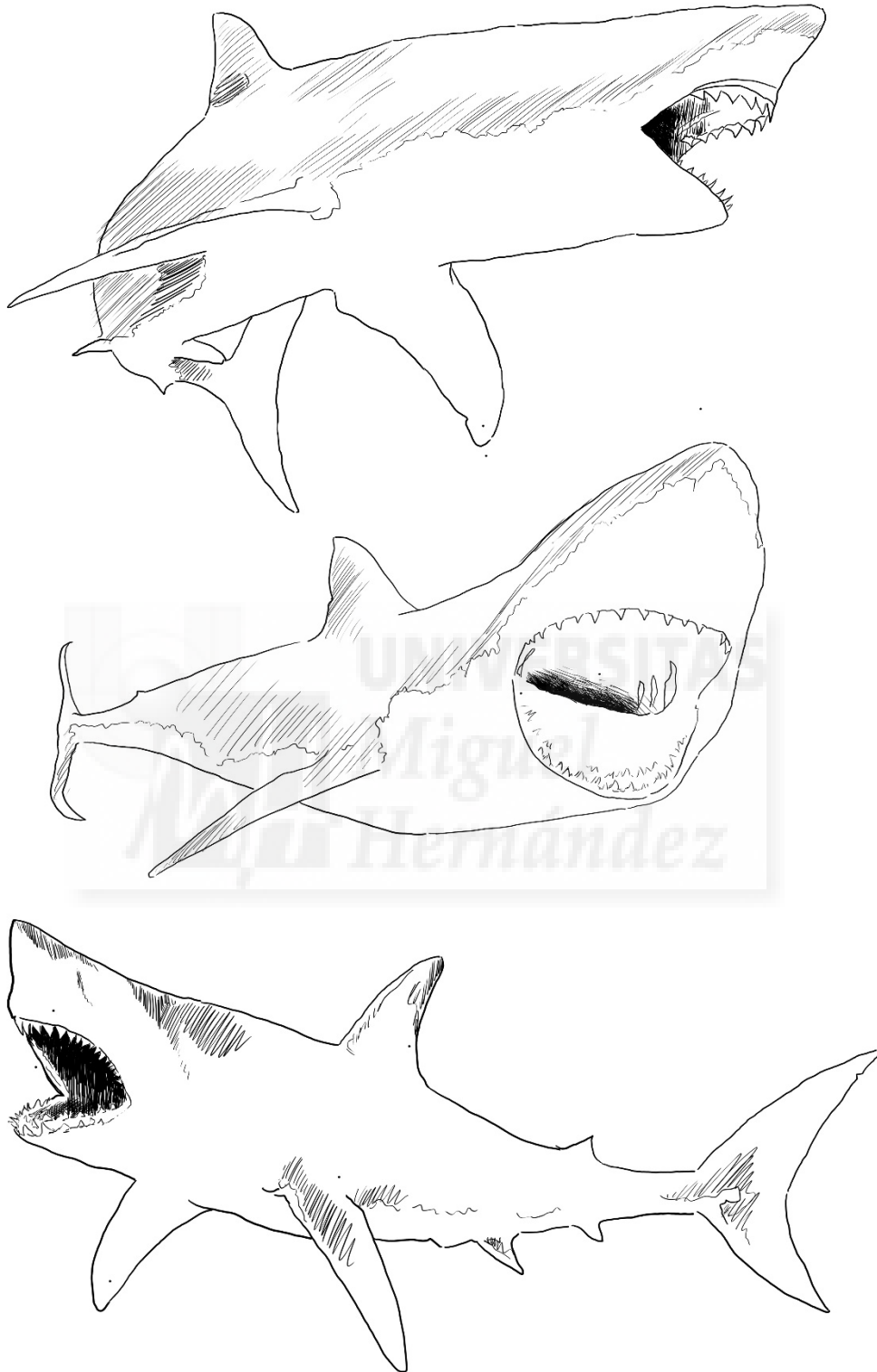

Fig.8. Bocetos previos del tiburón nº2.

Fig.9. Bocetos previos del rape.

-Pieza definitiva

Consideramos la obra definitiva al colectivo de las dos piezas escultóricas con el espacio instalativo.

Por un lado, centrándonos en las esculturas, el tiburón se ha ido adaptando a un escorzo en forma de "S" ya que al hacer la estructura se han empleado ramas gruesas y curvas. Paralelamente, a la pieza pequeña también se le ha modificado la forma, exagerando aún más la envergadura de la mandíbula.

Por último, queda por especificar las características del espacio y la disposición de las piezas en ésta. Las esculturas se presentarán cara a cara, enfrentándose. El tiburón lo encontramos a una altura más elevada para dar sensación de poder, una situación más empoderante frente al pez pequeño.

El entorno está ambientado en las profundidades del mar, simulando una red coral con rocas y plantas similares al musgo.

Fig.10. Fotogramas del video-proceso

5. RESULTADOS OBRA FINAL

Como resultado de este peculiar y fascinante proyecto, hemos obtenido una serie de esculturas, realizadas mediante la construcción aditiva del ensamblaje con madera de ramas abandonadas en la naturaleza en las que hemos elaborado una reflexión entre la relación/simbiosis existente entre el objeto y su forma, a través de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas.

Hemos relacionado la materia y su significación con la obra y su proceso de elaboración, explorando a su vez todas y cada una de las posibilidades expresivas de los materiales considerados como “pobres” en el proyecto artístico.

Además, hemos creado un espacio orgánico empleando la misma línea de materiales que con las piezas, ampliando y experimentado las posibilidades expresivas de la instalación artística como método de adaptar un motivo, en este caso la escultura, y crear un espacio que se complemente con la obra.

OBRA FINAL

6. BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

Webgrafía

<https://claudiabonolloatelier.wordpress.com/category/instalaciones-con-elementos-naturales/>

<https://jaquealarte.com/las-instalaciones-naturales-de-gerry-barry/>

<http://www.lamiscelanea.mx/instalaciones-naturales-por-fesson-ludovic/>

https://www.abc.es/cultura/arte/abci-andy-goldsworthy-arte-forma-entender-naturaleza-201703050056_noticia.html

<https://www.aryse.org/makoto-azuma-arte-y-botanica-esculturas-con-plantas/>

<https://www.neo2.com/arte-y-naturaleza/>

<http://www.jeffrouitto.com/home.html>

<https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.ignant.com/2013/09/17/ludovic-fesson/&prev=search>

ANEXOS

Enlace al video-proceso de la instalación y de las piezas escultóricas:

<https://youtu.be/Zh5-lejl-nM>

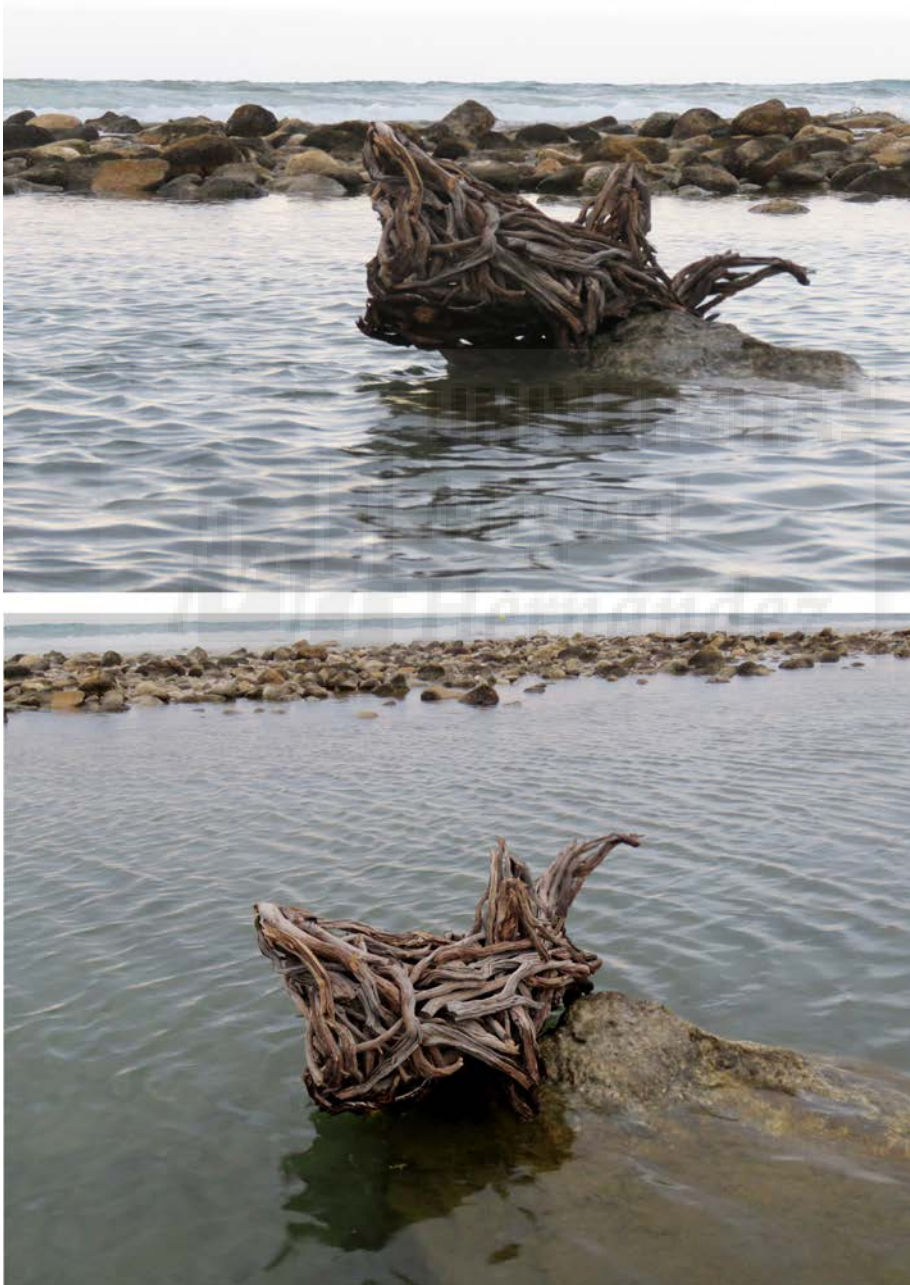

Figura de Anexos. Exploración de la instalación de la pieza en otros entornos.

Figura de los anexos. Exploración de la instalación de la pieza en otros entornos.

