

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Grado en Bellas Artes

TÍTULO: FREEBLN90

ESTUDIANTE: Ferran Nogués Nogués

DIRECTOR/A: Susana Guerrero Sempere

PALABRAS CLAVE: Techno, instrumentos electrónicos, Berlín, muro, libertad.

RESUMEN: El proyecto del artista Ferran Nogués Nogués aborda sobre un momento histórico de Berlín y el surgimiento en la escena techno durante la década de los 90'.

Este proyecto intenta mostrar al espectador como gracias a los instrumentos electrónicos se hizo posible este cambio. Apropiándonos de la estética *Pop Art* en una serie de cuatro serigrafías estampadas sobre soportes de hormigón armado.

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	8
3. Justificación de la propuesta	9	-	10
4. Proceso de Producción	11	-	14
5. Resultados	15	-	20
6. Bibliografía	15	-	20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

La propuesta para el trabajo final de grado en Bellas Artes es un proyecto de creación artística basado en un estudio analítico de un momento trascendental en la historia de Berlín. Dicha investigación, se fundamenta en la documentación histórica y testimonios de personas que vivieron la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, y del surgimiento y revolución de la cultura techno.

Este trabajo consiste en un estudio sobre la sociedad alemana, y de la música que se formó en ese tiempo. A través de una propuesta artística que se desarrolla en una línea de trabajo objetual, en la que se muestran los instrumentos que produjeron el crecimiento de la cultura techno, sus melodías y ritmos. Con una estética basada en una mezcla entre el Pop Art y el panorama de los clubes berlineses de colores llamativos y primarios, desde una mirada objetiva e independiente, que trata de plasmar lo leído, observado y escuchado.

Este trabajo concluye con cuatro piezas de serigrafía estampada sobre soporte de hormigón armado donde trataremos de mostrar los instrumentos que hicieron posible el cambio musical en Berlín.

Uniendo los principales elementos como son el hormigón y el aerosol imitando las antiguas pintadas sobre el muro, los instrumentos electrónicos, a través de los cuales hicieron posible este cambio tanto en el sonido de la música electrónica como en la modificación de sus ondas.

OBJETIVOS

- Revisar la cultura techno y su comportamiento desde sus inicios.
- Mostrar al espectador el cambio musical que sufrió Berlín en la época de los 90'.
- Generar imágenes compuestas de los instrumentos que fueron determinantes para la música electrónica y ondas a través de elementos visuales y abstractos.
- Investigar nuevos materiales y soportes de estampación.
- Experimentar en el estampado serigráfico de trama a través de fotografías.
- Expresar mediante técnicas graficas el cambio que los instrumentos produjeron a la música techno en Berlín.

2. REFERENTES TEMÁTICOS Y VISUALES.

TEÓRICOS

- Techno-art: es un movimiento de arte que hace alusión a todo lo relacionado con la escena techno. Normalmente se manifiesta plásticamente a través de dibujos, gráficos, animaciones o portadas, así como figuras de metal futuristas. En sus inicios, se caracterizaba únicamente por collages multicolores, el arte naíf, objetos sencillos y geométricos en 3D, así como los textos de difícil legibilidad. Con el nuevo desarrollo técnico y la nueva mentalidad en el panorama del techno, alejada del pensamiento “citius, altius, fortius” (más rápido, más alto, más fuerte) la creciente representación artística se centraba en diseños minimalistas menos coloridos, así como animaciones realistas en 3D.

Fig. 1: Ejemplo de folleto de una fiesta techno en 1992.

- Jeff Mills es un productor de techno nacido en Detroit (EE. UU.), empezó como Dj con el colectivo Underground Resistance (UR), en sus discos ofrece un tipo de techno duro, que fusiona elementos del hardcore y la música industrial. Mills es considerado uno de los Djs pioneros y mas importante de la escena techno y ha presentado varias exposiciones de dicha escena con el título de “Weapons”, donde muestra una colección de objetos de arte de sus actuaciones en vivo de los últimos 10 años, en la cual refleja la protección psíquica y de las diferentes percepciones que podemos tener con respecto al mundo que nos rodea.

- *Beat*. Serie producida por Amazon Prime, ambientada en la escena de clubes actuales en Berlín. El protagonista es un promotor de fiestas techno.

Fig. 2: Una escena de la serie *Beat* donde el protagonista se encuentra en una fiesta techno.

VISUALES

- Sr. Brainwash es un video-artista y artista de origen francés. Su estilo muestra una mezcla entre el Pop-Art de Andy Warhol y el estilo callejero que le da a su obra un carácter más actual.

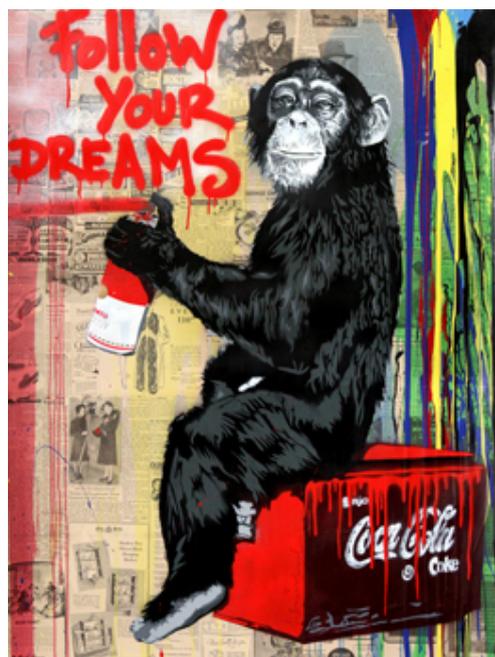

Fig. 3: *Everyday life*, Sr. Brainwash (2017). Acrílico sobre lienzo. 213x183 cm

- *Air Max 180 BLN* son unas zapatillas que la marca Nike lanzó el pasado 26 de marzo de 2019 y rinden homenaje a la vida nocturna y a la escena de clubes de Berlín, los elementos de color neón son un guiño a la cultura de club que se formó en la capital alemana tras la caída del muro de Berlín.

Fig. 4: Zapatillas Nike Air Max 180 BLN.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El presente trabajo versa sobre una parte de la historia de Berlín, pero, fundamentalmente sobre la aparición y revolución de la cultura techno en la capital alemana en la década de los 90', un movimiento que se formó durante ese periodo de tiempo y describe la cultura entorno al género de la música techno.

Este proyecto, surgió tras un viaje a la capital alemana el pasado año 2018, en el cual, me interesé por su historia para conocerla y entenderla. Principalmente sobre la historia más reciente, la del siglo XX, donde Berlín fue la capital del Tercer Reich (Alemania nazi), la causante de la segunda guerra mundial. Tras la caída del régimen nazi, Berlín fue dividida en cuatro sectores bajo la administración de los cuatro aliados: Estados Unidos, Francia y Reino Unido constituían Berlín Oeste (RFA, Republica Federal Alemana) y la Unión Soviética formaba la Alemania del Este (RDA, República Democrática Alemana) que en 1961 construyó el denominado Muro de Berlín para separar las dos partes de la ciudad. Dicho muro contaba con un total de 144 km de longitud, un muro que no se podía atravesar de la RFA a la RDA ni viceversa. Mas tarde, el 9 de noviembre de 1989 como consecuencia de la libertad de circulación entre la ex RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia¹ y por la frontera entre Hungría y Austria.

De otro modo, mientras el muro iba llegando a su fin, Berlín Oeste (RFA) era un lugar con menos restricciones, un lugar para la cultura alternativa alemana. Entretanto, al otro lado, en Berlín Este el sistema completo colapsaba más de un tercio de los edificios, principalmente los edificios mas cercanos al muro, por lo tanto, quedaron abandonados. Era una ciudad fantasma y con aliento a postguerra.

Tras la caída, mucha gente se dio cuenta de que había muchas casas y edificios abandonados en todo Berlín, seguidamente se dirigieron a ocuparlos, dando paso a un fenómeno que se denominó el "verano okupa". Un verano que necesitaba su propia banda sonora, una banda fruto de la unión de las dos partes. El Oeste era más rockera, pero ya tenía un club de acid house, UFO. Mientras que el Este buscaba un sonido más duro, sin vocales ni piano, con espíritu okupa, que seguidamente desencadenó en entrar a lugares en desuso, instalar un equipo de sonido, correr la voz y empezar la rave eterna. Lo único que se buscaba era bailar y bailar ante este nuevo sonido y en ese ambiente de libertad que antes no habían podido tener.

---

¹ El Pacto de Varsovia, llamado oficialmente, Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, fue una alianza militar compuesta por ocho países comunistas europeos, creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania, popularmente llamada Alemania Occidental, y su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

A mediados de la década de 1980, una música de baile conocida como Techno surgió como una necesidad de ponerse en pie y hablar, la tecnología se hizo más accesible para la persona media, dándoles la capacidad de crear una nueva forma de arte y una industria donde mezclar ideas y visiones. "Jeff Mills"².

El proyecto se compone de cuatro obras que hacen alusión a los instrumentos que formaron parte de la creación de la música techno, fueron unos instrumentos que como dice la cita anterior se hicieron mas accesibles para que la persona de clase media pudiera comprarlos. En una primera fase, se realizó una búsqueda de representación del tema elegido. Se analizaron y seleccionaron finalmente los instrumentos por su papel crucial en el cambio de la música a la escena techno.

En cuanto a la elección de las imágenes, el patrón para su elección ha sido una búsqueda entre imágenes de buena calidad y que concordaran con cada uno de los diferentes instrumentos; cajas de ritmo, secuenciadores de líneas de bajo, sintetizadores y samplings.

Las obras se componen de cuatro partes, la imagen principal creada a partir de un instrumento electrónico en el centro, el fulgor que rodea la imagen principal que hace referencia a los diferentes tipos de onda manipuladas que emergen gracias a los instrumentos, el spray como una llamada de atención y revelación y por último, el soporte de hormigón armado que hace referencia a la caída del muro de Berlín y al principio de una era diferente.

Los colores elegidos para estas obras hacen un guiño a los colores primarios y otros que vienen dados por la tecnología, tales como el verde de las placas base, pantallas de fosforo verde o luces flúor características de la estética de club.

---

² Jeff Mills. (30 abril 2018). Jeff Mills apadrina una exposición de arte techno llamada "Weapons". 20 octubre 2019, de Vivious Magazine Sitio web: <https://viciousmagazine.com/jeff-mills-apadrina-una-exposicion-arte-techno-llamada-weapons/>

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

El proceso de la propuesta artística consiste en el desarrollo de cuatro obras que reflejan el surgimiento y la revolución de la música techno en Berlín en 1990.

Para el desarrollo de las obras nombradas anteriormente, se empieza con la planificación desarrollada a partir de la idea principal.

En un principio, la idea iba a tratar sobre la capital alemana. Pero una vez se tuvo dispuesto el enfoque, solo se iban a plasmar fotografías de la caída del muro de Berlín interpretadas como una danza de las personas que salían en las fotos derribándolo a mazazos. Pero la idea se cambió porque no cumplía las expectativas, por lo cual, se buscó otra forma de interpretarlo. En primer lugar, se cambiaron las imágenes de la caída del muro por un collage entre lugares y objetos berlineses icónicos de la época de los 80' (Fig. 5).

Fig. 5: Primer boceto.

En una primera toma de contacto, se iba a estampar sobre discos de vinilo siguiendo así mi línea de trabajo anterior, pero no nos ofrecía el resultado deseado, ya que el soporte tiene una forma redonda y con un agujero en el centro por lo que la composición era incompatible para ese soporte.

Seguidamente se cambiaron los soportes y pasaron a ser bloques de hormigón armado por el significado que se le atribuía de muro, pero que el soporte y la imagen hicieran referencia a la misma cosa quedaba reiterativo, por lo que se optó por cambiar la imagen.

Posteriormente, se cambiaron las fotos de la caída por un collage de cada una de las nueve musas griegas que simbolizaban un estado de divinidad, pero surgía el problema de que el significado que se le quería dar a las musas no era uno de los objetivos que se planteaba en la propuesta, una mirada objetiva.

Mas tarde, se optó por los instrumentos electrónicos, ya que gracias a ellos se hizo posible la música electrónica. Para finalizar la composición se generaron un fulgor simbolizando las cuatro diferentes formas de ondas sonoras básicas que existen manipulándolas. Estas formas son la sinusoidal, la triangular, la cuadrada y la de diente de sierra. (Fig 6)

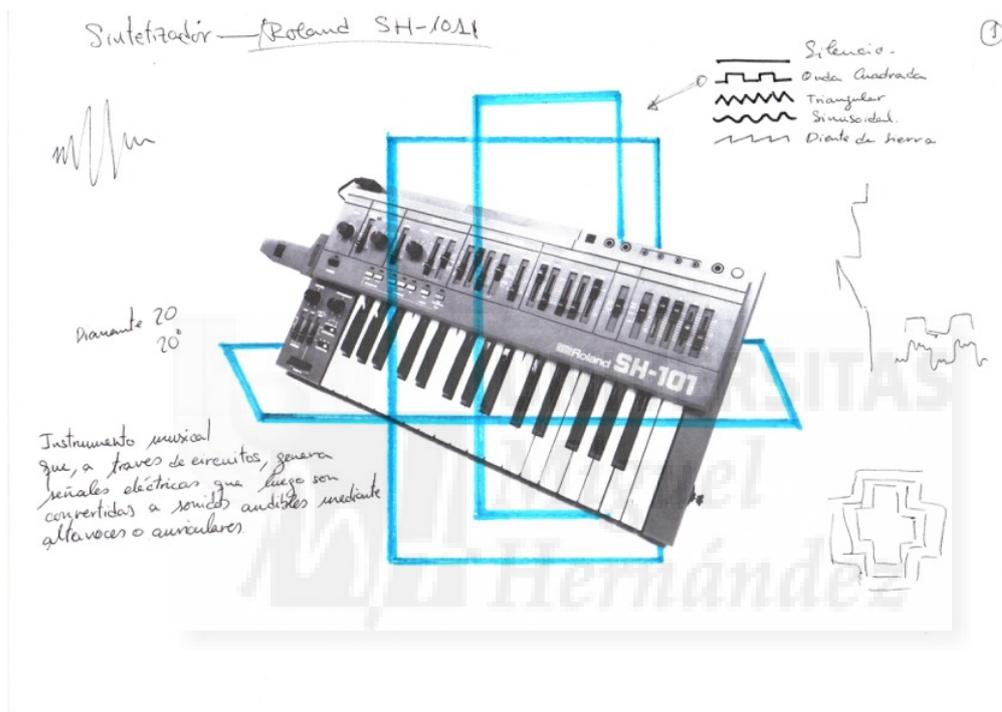

Fig. 6: Primer boceto con un instrumento electrónico.

La imagen principal es una foto creada a partir de un instrumento electrónico en el centro y manipulándola de dos formas: digitalmente con Adobe Photoshop, pasándola a mapa de bits para conseguir el efecto de trama, y manualmente para darle el sentido del factor humano que debe estar presente para que el instrumento haga salir las ondas. A raíz de estas, se han colocado unas encima de otras para visualizar el encuadre mas correcto.

El siguiente paso fue hacer los soportes de hormigón armado. Para ello, necesité cemento, arena, grava, malla de alambre y varillas corrugadas de 10 mm de grosor y 150 y 120 cm de largo. Luego hice un encofrado de 120 x 90 x 5 cm, en el cual las paredes tenían 5 agujeros de 12 mm de diámetro donde luego iban a ir las varillas. Una vez montado el encofrado, queda verter la mezcla compuesta por 12 kg de cemento, 37 kg de arena, 30 kg de grava y agua en cada una de las piezas.

Fig. 7: Fotografías del proceso del encofrado.

Para finalizar el soporte solo queda verter la mezcla e ir echándole agua para que no se agrietase. Una vez fraguada la mezcla, nos queda quitar el encofrado para sacar el soporte.

Fig. 8: Fotografías del proceso de los soportes.

Una vez hecho los soportes y seleccionadas las fotografías a imprimir (Fig. 9.), el siguiente paso era editarlas digitalmente.

Fig. 9: Fotografías seleccionadas para las obras.

Limpiamos las imágenes para aislar los instrumentos del resto y las pasamos a mapa de bits para poder estampar sin que se perdiera la profundidad ni el detalle. Tras realizar varias pruebas de diferentes tipos de trama, elegimos una densidad de trama de 30 puntos/pulgada con una resolución de 300ppp de salida, ya que iba a ser impreso como fotolito para que quede registrado en la malla serigráfica.

Cuando estaban tramadas las imágenes, pasamos a añadirles las diferentes formas de las ondas sonoras básicas. Después de ser creada digitalmente la pieza, pasamos a preparar e imprimir los fotolitos. Con esto lo que tenemos que hacer es separar las tintas y pasarlas todas a color negro.

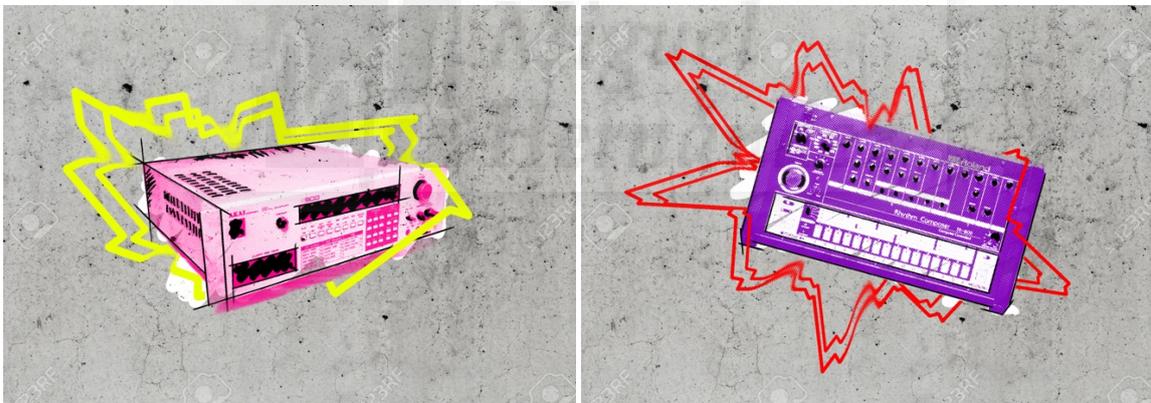

Fig. 10: Piezas creadas digitalmente.

Cuando ya teníamos listos los fotolitos, pasamos a la fase manual del proyecto, el estampado. Una de las principales preocupaciones era como iba a reaccionar la pintura sobre el hormigón, ya que es un material muy poroso y era fácil que quedaran imperfecciones.

Para realizar las estampas, insolamos los fotolitos en las pantallas serigráficas, una vez insoladas las pantallas pasamos al estampado. Para crear las piezas, primero creamos una mancha con aerosoles sobre el fondo para cerrar el poro de la superficie y conseguir que sobresalte la imagen principal y seguidamente estampamos las tres tintas serigráficas.

5. RESULTADOS.

Fig. 11: *Sampling* de la serie FREEBLN90 Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón, 90x120 cm.

Fig. 12: *Sintetizador* de la serie FREEBLN90. Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón: 90x120cm.

Fig. 13: *Bass line* de la serie FREEBLN90. Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón: 90x120cm.

Fig. 14: *Rhythm composer* de la serie FREEBLN90. Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón: 90x120cm.

Fig. 15: Detalles de *Sampling* de la serie FREEBLN90 Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón, 90x120 cm.

Fig. 16: Detalles de *Sintetizador* de la serie FREEBLN90. Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón: 90x120cm.

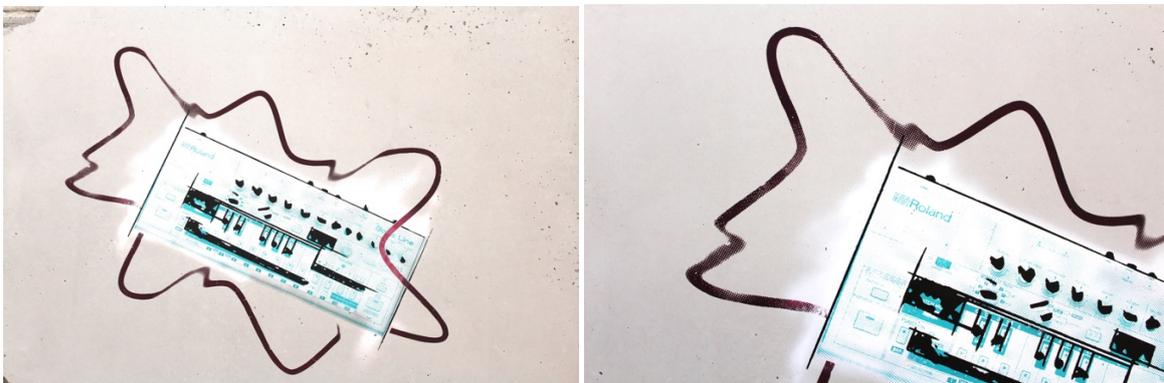

Fig. 17: Detalles de *Bass line* de la serie FREEBLN90. Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón: 90x120cm.

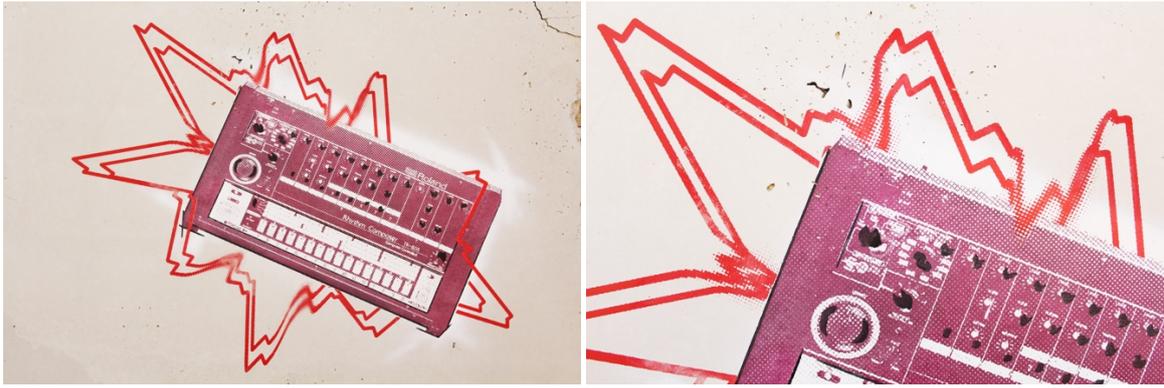

Fig. 18: Detalle de *Rhythm composer* de la serie FREEBLN90. Ferran Nogués (2019). Serigrafía sobre hormigón: 90x120cm.

Se han estampado cuatro piezas a 4 o 5 tintas cada una de ellas. Estas cuatro estampas están sobre una mancha de aerosol realizada sobre soportes de hormigón armado de unas dimensiones de 120 cm de ancho, 90 cm de alto y 5 cm de grosor creadas a partir de un encofrado de madera.

Los resultados se han ajustado a las expectativas. El objetivo principal consistía en mostrar el cambio cultural que sufrió Berlín en 1990 y después de varios planteamientos, se ha conseguido. Otro de los objetivos era generar imágenes compuestas a través de objetos visuales y formas abstractas por lo que se está satisfecho con el resultado.

En cuanto a temas técnicos, una de nuestras preocupaciones era como iba a reaccionar el cemento al ser tan estrecho, con unas dimensiones tan grandes, y como la tinta iba a reaccionar al estamparla en él. En el soporte se buscaba un efecto desgastado y roto, lo que al principio sucedió, se observaban unas grietas por donde había una varilla corrugada en el interior, pero el cemento resiste.

Como conclusión, este trabajo habla sobre el surgimiento de una nueva etapa en la música y la ciudad de Berlín, una etapa diferente, libre, sin represiones y unida cosa que Berlín no había podido disfrutar aún.

6. BIBLIOGRAFÍA.

KatariMag. Berlin, *Techno y la Historia detrás de la Cultura Rave*. 2019, de KatariMag Sitio web: <https://katarimag.com/berlin-techno-historia-cultura-rave/>

Felix Denk y Sven von Thülen. (2015). *Der Klang der Familie. Berlin, el techno y la caída del Muro..* Alemania: Alpha Decay.

Fabian Gorsler . (26 marzo 2019). *El Air Techno-Inspired Air Max 180 "BLN" cae en Berlín hoy..* 30 marzo 2019, de Sneakers Sitio web: <https://www.highsnobiety.com/p/nike-air-max-180-berlin-release-date-price/>

Facultad de Bellas Artes. 3.1.3 *Introducción al sonido digital*. 3 marzo 2019, de Universidad Politécnica de Valencia Sitio web: http://mpison.webs.upv.es/tecnoimag/pages/tema3_1_3.html

Embassy One (2018). *Sound of Berlin Documentary*.(55 min)<https://www.youtube.com/watch?v=BF-fTJoIMSM>

Clockwise Media (2014). *Berlin of the city of Techno/Electronic music* (18 min)<https://www.youtube.com/watch?v=RDki6DifrFs&list=WL&index=2&t=0s>

WORKT34M (2010). *Children of Berlin part 2/2* (5 min)<https://www.youtube.com/watch?v=S1kT-PAz4Do&list=WL&index=3&t=0s>

WORKT34M (2010). *Children of Berlin part 1/2* (14 min)<https://www.youtube.com/watch?v=S1kT-PAz4Do&list=WL&index=2>