

memoria

2019-2020

MENCIÓN: ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO: El lugar idealizado

ESTUDIANTE: IVARS JIMÉNEZ, CARMEN

DIRECTOR/A: SÁNCHEZ DE LA SOLEDAD, BIBIANA

ONIVERSITAS

PALABRAS CLAVE: Idealización, experiencia, lugar, espacio, cuerpo.

RESUMEN: El lugar idealizado es un proyecto artístico que trata de entender la idealización de un lugar, creada por una experiencia que marca un antes y un después sobre la identidad. Con una serie de entornos digitales ficticios, se crea un proyecto intervenido por el espacio y tiempo que forma una idealización global, llegando así a entender lo sucedido.

Índice pág/s.

l. I	Propuesta y Objetivos
2.	Referentes

- 3. Justificación de la propuesta
- 4. Proceso de Producción
- 5. Resultados
- 6. Bibliografía
- 7. Anexo

5

6 - 7

8 - 10

11 - 13

14 - 21

22 _ 23

24 - 26

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

1.1 Propuesta.

Este proyecto trata de entender y construir una serie de entornos digitales creados a través de la idealización de un lugar afectados por espacio y tiempo. El interés de este trabajo es mostrar como una experiencia temporal puede modificar un cambio de identidad, hasta llegar al punto de idealizar esa experiencia.

A través del cuerpo y el lugar idealizado se crean entornos oníricos, que cuentan la idealización que existe entre el lugar y yo. Partiendo de fotografías de la ciudad combinadas con fotografías de mi propio cuerpo, se crean imágenes ficticias, construcciones derivadas de una ilusión sobre ese lugar recreado en mi cabeza que daña el presente.

Se utilizan piezas circulares, simbolizando la idea de bucles que nunca se detienen, ya que el concepto tratado en este proyecto nunca para de fluir y se mantiene vivo.

Trabajando poco a poco con el conocimiento de la idealización existente, vamos observando cómo el cuerpo es relacionado con el lugar hasta llegar al punto de elevación.

Todo este proceso acompañado de una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, sobre el conocimiento de la Idealización y el cambio de lugar experimentado por un Programa de Movilidad.

1.2. Objetivos.

- Investigar sobre el concepto de idealización y llegar a representarlo
- Crear entornos ficticios a través de experimentar con imágenes
- Entender la idealización que existe entre el propio espacio y mi persona
- Mostrar como una experiencia temporal puede modificar un cambio de identidad

2.REFERENTES.

El surrealismo en la fotografía es uno de los referentes destacados en este proyecto. El surrealismo aparece ligado al psicoanálisis, queriendo expresar la actividad del subconsciente sin relacionarlo con el control racional, llegando a un estado de imaginación sin la presencia de la realidad. El artista surrealista busca una libertad hacia el exterior desde su realidad interior: aparecen universos donde el ambiente es afectado por una atmósfera onírica, inquietante en algunos casos (Chiarelli, 2003). En este trabajo ocupan espacio las imágenes, llevadas a mundos inventados ya que toda la información que nos dan no puede ser táctil.

Sigmund Freud (1856-1939), padre del psicoanálisis, nos ayuda a entender que necesitamos proyectar nuestro superyó en un objeto externo, y para ponernos en contexto en este proyecto el objeto es el Lugar. Explica la idealización desde el concepto del narcisismo, exaltación de las facultades propias, manteniendo así una ilusión

Joel Peter Witkin es un fotógrafo estadounidense, referente por el juego que realiza con el cuerpo humano y el concepto de lo siniestro. Trabaja con cuerpos desnudos, donde en ellos destaca la alegoría, la muerte, pasando por el surrealismo. Obras inquietantes con carga simbólica, creando perspectivas oníricas.

narcisista a través del objeto que idealizamos.

Figura. 1 Joel Peter Witkin: Woman on a Tablet (1987), fotografía, Gelatinobromuro de plata sobre papel, (50,4 x 40,5 cm), (15/15).

Welder Wings es un grupo de dos artistas formado por Francisco Abril y Nuria Velasco. Sus collages digitales y su visión surrealista crean fantasías imaginables. Cabezas abiertas, surrealismo acentuado por manchas con similitud al óleo, muerte, esqueletos, todas las piezas forman un gran conjunto de simbolismo a la vida.

Figura. 2 Welder Wings: *The Tange* (2019), ilustración digital, (59.5 x 75.5 cm).

Julien Pacaud es un ilustrador francés. Con sus ilustraciones viaja por el tiempo, creando collages ambientados entre los años 80. Juega con el poder, las relaciones y el dinamismo en sus piezas. Me interesa ya que trabaja con la técnica del collage fusionando la mezcla de diferentes lugares a la vez.

Figura. 3 Julien Pacaud: Portada del nuevo científico (2017), ilustración digital, (21 x 29.7 cm).

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El lugar idealizado parte de la idealización existente entre un lugar y yo. Ese lugar, marcado por espacio y tiempo fue parte de una experiencia llamada Programa de Movilidad que se convirtió en un año lleno de experiencias y nuevos conocimientos marcados para siempre en mi cabeza. A raíz de trabajar anteriormente con el concepto del lugar y la experiencia en su total, observamos que surge una idealización con el lugar ya que es la manera de mantener la ilusión sobre el entorno (conjunto de circunstancias que rodean a mi propio ser e influyen en mi estado vital) recreado en mi cabeza que daña el presente.

Las ciudades son la punta de lanza de las experiencias más destacadas y de los comportamientos más audaces, el lugar del máximo desarrollo de las artes. Por ello, son muchos los artistas que tienen como elemento central de sus trabajos la vida en las ciudades, unas ciudades entendidas (a menudo), como un collage de multitud de recuerdos y vivencias discontinuas y fragmentadas, como un laberinto confuso en el que los habitantes se cruzan inmersos cada uno en sus propios pensamientos. (Cortés, 2016). Todo empieza con el recuerdo, que camina hacia la imaginación, que es la facultad para representar imágenes de cosas reales o ideales. Cuando imaginamos algo ese acto nos permite manipular la información y desarrollar una representación mental que convierte los hechos en otra nueva realidad, porque nosotros le damos motivaciones para que lo haga y no existan límites.

Cuando imaginamos algo muchas veces sobre una persona, lugar u objeto, podemos llegar a la fase de elevar ese objeto, persona o acción entrando en el concepto de idealización.

Bachelard (1957) expresa: "La sublimación pura tal como la planteamos implica un drama de método, porque, naturalmente, el fenomenólogo no podría desconocer la realidad psicológica profunda de los procesos de sublimación tan detenidamente estudiados por el psicoanálisis" (p.17-18).

Se pretende elevar algo o alguien elevando sus características reales, exagerando las virtudes. Cabe saber, que puede ser que idealizar alguna cosa esté influenciado por la baja autoestima ya que eso nos hace mantenernos en una posición inferior a la del objeto, con la idea de encumbrarlo y que se anteponga ante nosotros o ante nuestras características.

La elevación al final consiste en elevar las cosas sobre la realidad sensible, mediante la inteligencia o la fantasía. Bachelard (1957) sigue: "Pero se trata de pasar fenomenológicamente a imágenes no vividas, a imágenes que la vida no prepara y que el poeta crea. Se trata de vivir lo no vivido y de abrirse a una apertura del lenguaje" (p.18).

Klein (1962) nos ayuda a entender que la idealización proviene de la necesidad de protección contra la angustia y la frustración ya que al idealizar algo huimos del exterior, mientras negamos la realidad. Por otra parte, cuando la idealización del objeto no es extrema puede ser un papel positivo en el desarrollo psíquico de toda sublimación, implicando una participación del objeto activado por el yo (Baranger, 1956).

Con una serie de entornos digitales, creados a partir de imágenes del propio yo y del lugar se crean nuevos espacios que con la mezcla de los dos no dejan diferenciar una cosa con la otra. Surge desde la observación de una elevación surrealista jugando con las estructuras del cuerpo, ya que el cuerpo soporta todas nuestras circunstancias y somos la representación sensible en la realidad. El juego entre las fotografías deja ver la idealización que he creado en mi cabeza por creer en ese mundo onírico, sin ver que la realidad no es así. Que solo busco un refugio donde no haga falta interactuar con el presente. Pero poco a poco observo que las cosas no son así, que las experiencias ocupan un lugar importante y es necesario cambiar el punto de perspectiva, deconstruirse para preguntarse por qué lo hacemos.

A raíz de este proyecto se realiza una investigación mixta ya que los datos recogidos forman parte del análisis y se registran los fenómenos narrativos de los participantes. Es una investigación que se divide en dos formatos diferentes.

En el primer formato de investigación llamada la identificación, participan 69 sujetos. El objetivo de esta investigación cuantitativa (ANEXO I) es identificar el grado de conocimiento de la población sobre el concepto "idealización" sujeto por experiencias a corto plazo como la de cambiar de lugar.

A su vez, en la investigación cualitativa (ANEXO II) los sujetos de estudio son estudiantes que han realizado un Programa de Movilidad. Se cuenta con la participación de 31 estudiantes, donde el objetivo era conocer cómo les ha afectado y cambiado esta experiencia y poder comparar con mi propio proceso personal.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN.

El proceso de producción del proyecto *La idealización del lugar* ha sido influenciado por referentes temáticos y conceptuales, como el surrealismo fotográfico, la ilustración digital de mundos oníricos, y la presencia de la poética del cuerpo al desnudo.

A partir de una serie de fotografías realizadas a mi cuerpo desnudo, surgió crear un juego con las fotografías existentes del lugar.

Fotografías que habían formado parte de la experiencia del año pasado y que fueron capturadas por mí.

Figura. 4 Nieblas (2018), fotografía digital, 10 x 15cm. Salamanca. Fuente: Propia

Figura. 5 Alteraciones (2020), fotografía digital, 10 x 15 cm. Fuente: Propia

Asimilando como un cuerpo desnudo puede narrar tanto lo que somos, como todo lo que vivimos, con la ayuda de nuestra piel y masa se engloba toda experiencia vivida en nuestro cuerpo.

El lugar era primordial en la escena, por eso todas las fotografías, son de ese mismo lugar, Salamanca.

Utilizando el poder de esas fotografías la narración cobra más sentido.

La intención en este proyecto es crear un punto intermedio entre las formas, crear una línea imaginaria de limitación entre el cuerpo y el lugar, llegar a recrear elevaciones del cuerpo que surgen de las propias construcciones del lugar, hasta llegar al entorno final.

Como recursos formales aparece el juego de la opacidad entre planos, a veces muy sutil, otras bruscamente, con el fin de mezclar dos objetos. Elementos varios del collage digital; posición de planos de una imagen sobre otra imagen nueva, variedad cromática con tonos tierra, luz natural y luz artificial en las fotografías, volúmenes creados por la silueta del cuerpo y por el movimiento de las formas. También aparece la manipulación de los contrastes alterados por diferentes parámetros, deformaciones y composiciones circulares. El material y la técnica han sido la ilustración digital, mediante el programa de edición Procreate.

Figura. 6 Percepción idealizada (2020), fotografía digital, 5 x 5 cm. [Boceto] Fuente: Propia

Figura. 7 Percepción idealizada II (2020), fotografía digital, 5 x 5 cm. [Boceto] Fuente: Propia

Figura. 8 Lugar, tiempo y espacio (2020), collage digital, fotografía digital, 10 x 15 cm. [Boceto] Fuente: Propia

5. RESULTADOS.

Para abordar las conclusiones de nuestro trabajo, a continuación, relacionamos los objetivos propuestos al inicio del mismo con los resultados obtenidos. El lugar idealizado se compone de doce piezas digitales de formato circular, donde en ellas aparece el lugar idealizado; Salamanca, y mi cuerpo al desnudo. Son circulares porque aparecen representados como bucles; el movimiento conceptualmente no para de fluir y repetirse, como la acción que ocurre entre todas: idealizar. Diferentes escenas del lugar, y diferentes escenas del cuerpo ocupando mayoritariamente todo el espacio de la composición, dejando leer que todo lo que conlleva un lugar, se queda en nuestra piel. Hablamos de una idealización que eleva el lugar, hasta crear una imagen ficticia. Durante el proceso de investigación el significado de idealización ha ido desvelando mis procesos y he podido llegar a conocer como la idealización del lugar estaba en su nivel máximo. No quería salir de ese mundo, no quería ver la realidad, y hasta que no empecé a trabajar y experimentar con el propio lugar sobre imágenes, creando entornos ficticios, no llegué a entender qué pasaba.

Toda experiencia influye en todo nuestro cuerpo, le llama a la puerta al cerebro y se hace un hueco. Esto es lo que ha ocurrido, tal experiencia fue tan buena, que se quedó en mi cabeza más tiempo del que debería, llegando a dañar mi presente.

La investigación artística llevada a cabo en las piezas que componen *El lugar idealizado* es un cambio en mi identidad. La utilización del cuerpo al desnudo por primera vez me ha hecho sentir libre con mis propios complejos, y conocer que todo lo que soy se representa en un cuerpo, que no importa cómo sea, y que a la vez está en todas partes y sufre por las mismas cosas.

Jugar con la opacidad de las imágenes también hace ver como la propia mente, conceptualmente, forma los recuerdos por capas y retiene lo que más le hace sentir cómoda situándose fuera de la realidad hasta llegar a idealizar la experiencia de una forma buena o tóxica.

En definitiva, investigar sobre la idealización y llegar a entenderla ha sido un reto desde el principio. Es necesario, conocer el estado en el que nos encontramos para cuestionarnos las cosas y llegar a conclusiones. Este proyecto artístico cierra un bucle que ha rodeado este ultimo año, lleno de añoranza producida por las experiencias vividas en ese lugar. Entendiendo que no podemos vivir de la imaginación, observamos como el tiempo y el espacio pueden modificar un cambio de identidad ya que somos circunstancias y crecemos con el entorno que nos rodea.

5.1 OBRAS FINALES.

Figura. 9 Lugar, tiempo y espacio (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12 x 12 cm. Fuente: Propia

Figura. 10 Enfrente de mi habitación (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12 x 12 cm. Fuente: Propia

Figura. 11 Mi espacio favorito, Convento San Esteban (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12 x 12 cm. Fuente: Propia

Figura 12 Piedra del río (2018-2020), collage digital, fotografía digital, $12 \times 12 \text{ cm}$. Fuente: Propia

Figura. 14 Entre nieblas en la Universidad (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12×12 cm. Fuente: Propia

Figura. 13 Masas (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12×12 cm. Fuente: Propia

Figura. 16 Soy todo eso (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12 x 12 cm. Fuente: Propia

Figura. 15 En la cocina mágica (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12 x 12 cm. Fuente: Propia

Figura. 17 Salir I (2018-2020), collage digital, fotografía digital, $12 \times 12 \text{ cm}$. Fuente: Propia

Figura. 18 Salir II (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12×12 cm. Fuente: Propia

Figura. 19 Dolor escondido (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12 x 12 cm. Fuente: Propia

Figura. 20 La despedida (2018-2020), collage digital, fotografía digital, 12×12 cm. Fuente: Propia

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1 LIBROS.

- -Augé, M. (2008). Los "no lugares" espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. Barcelona, España. Gesida.
- Bachelard, G. (1957). La poética del espacio. Argentina. PUF.
- -Hernández Pijuan, J. (1983-1993). *Sensación y lugar.* Logroño, España. Cultural Rioja.
- Montoya, M. (1992). *Un lugar en mí: del 5 de abril al 12 de mayo de 2001*. Burgos, España. Espacio Caja de Burgos, Área de Cultura, Obra Social.
- Morton, R (2015). Sé un lugar, sitúa una imagen, imagina un poema. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid,
 España. Departamento de Actividades Editoriales del MNCARS.

6.2 REVISTAS

- Agorio, R. (1968). Algunas consideraciones sobre la idealización. Revista de Psicoanálisis, (Publicada por la asociación psicoanalítica Argentina). Recuperado de http://www.pep-web.org/document.php?id=revapa.025.0715a&type=hitlist&num=0 &query=fulltext1%2Calgunas+consideraciones+sobre+la+idealizaci% C3%B3n%7Czone1%2Cparagraphs%7Czone2%2Cparagraphs%7Csort %2Cauthor%2Ca#hit1
- -Baranger, W. (1956). Asimilación y encapsulamiento: Estudio de los objetos idealizados. *Revista Uruguaya de Psicoanálisis*. Recuperado de

https://www.apuruguay.org/apurevista/1950/16887247195601010 2.pdf

- -Bellagamba, H.F. Horne, B.C. Salvarezza, L. De Salvarezza, R.R. Simoes, G. Winocur, J. (1962) Ampliación del concepto de idealización. *Revista de Psicoanálisis*, (Publicada por la asociación psicoanalítica Argentina). Recuperado de https://www.pep-web.org/document.php?id=REVAPA.019.0055A
- -Chiarelli, Tadeu (2003). *Scielo* (vol.1, n.1) doi:10.1590/S1678-53202003000100007

6.3 WEBGRAFÍA

- AAvi Blog (18 de enero de 2016). El surrealismo en la fotografía
 [Mensaje en un blog]. Recuperado de

http://aavi.net/blog/2016/01/18/el-surrealismo-en-la-fotografia-

- Cortés, J., Folch M., Delgado, M., Herrero, D., Yeste, A., Navarrete C., Sanz, M., y Segade, M. (2016). Perdidos en la ciudad: la vida en las colecciones del IVAM. Recuperado de https://tienda.ivam.es/es/producto/perdidos-en-la-ciudad-vol-1-y-2/
- -Fotografía de Joel Peter Witkin. (Brooklyn, NYK, EE.UU, 1987). Obra de colección del Museo Reina Sofia, Madrid.

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/woman-table-mujer-sobre-mesa

- -Lillad, Julia. (2013) https://www.facebook.com/jlillardart
- Michel Soskine INC. JOEL PETER WITKIN. Recuperado de https://www.soskine.com/es/artistas/joel-peter-witkin?view=slider#8
- -Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (1994-1995). *El*Surrealismo en España. Documentos. Recuperado de

 https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/surrealismo-espana-documentos
- -Nieto, Hernán. (2 de febrero de 2013). Sobre la idealización en la vida personal y colectiva Estanislao Zuleta [Mensaje en un blog].

 Recuperado de https://psikologika-

mente.blogspot.com/2013/02/sobre-la-idealizacion-en-la-vida.html

-Pacaud, Julien. (2002-2018)."Julien Pacaud",

https://julienpacaud.com/

-Recife, Edurado. (1998-2020). "A safe place" (2003),

http://misprintedtype.com/

-Welder Wings (2020)

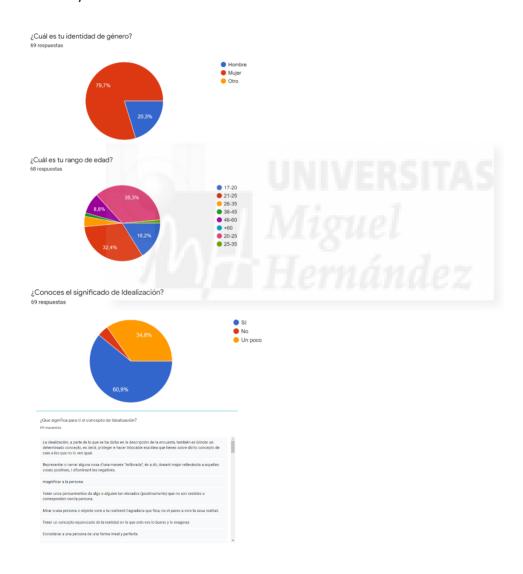
https://www.pinterest.com.mx/pin/416934878004154139/ https://artistconnect.blog/2018/08/06/featured-artist-interview-with-artists-francisco-abril-and-nuria-velasco-a-k-a-welder-wings/

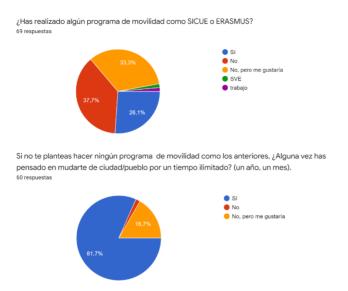
7.ANEXO

ANEXO I.

Investigación cuantitativa. La idealización.

Estos datos han ayudado a mi conocimiento sobre la situación que estaba viviendo, llegando a entender tolo lo sucedido durante el proceso. Como conclusión breve, se puede decir, que todos hemos idealizado alguna cosa, lugar, experiencia, personas en nuestras vidas, hasta llegar a elevarlo. Lo necesario es preguntarse porqué lo hacemos y reflexionar sobre ello. Resultados:

ANEXO II.

Investigación cualitativa. El lugar.

El objetivo de esta investigación era conocer que ha afectado y cambiado al experimentar con la experiencia de realizar un Programa de Movilidad dentro de la Universidad. Todas y cada una de las respuestas las he sentido como si fueran mías, ya que, entre todos los sujetos y yo, compartimos la misma experiencia, pero en diferente cuerpo. Con todas las respuestas se puede entender que todos mantienen un estrecho cariño con el lugar, del concepto que parte este proyecto. La visión desde fuera de otras experiencias ayuda a resolver conflictos internos.

Resultados:

