

2019-2020

MENCIÓN: Artes Plásticas.

TÍTULO: El Arte del Mandala.

ESTUDIANTE: Mayte Campoy Nicolás.

DIRECTOR/A: Martínez Gómez De Albacete, Juan Francisco

PALABRAS CLAVE: Mandala, color, arte, estado de ánimo.

RESUMEN:

El proyecto plantea, la investigación teórica y práctica del mandala moderno, donde se intenta desarrollar los diferentes conocimientos adquiridos a través de los estudios de Bellas Artes, llevando a cabo la obra de carácter personal. Por ello mi idea fija de utilización del mandala, entendiéndolo como una forma de arte que abarca con múltiples significados y representaciones a través de sus formas y colores, siempre desde una perspectiva moderna, expresiva y comunicativa, por medio de técnicas escultóricas, como son el modelado y el vaciado, con las que se han ido viendo diferentes resultados que permiten futuras vías de investigación.

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4-5
2. Referentes	5-6
3. Justificación de la propuesta	7-8
4. Proceso de Producción	9-13
5. Resultados	14-15
6. Bibliografía	16-17

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS:

A) PROPUESTA: Definición del tipo de proyecto, tema y sus características conceptuales y formales esenciales.

Este proyecto, es la construcción artístico-plástica de un lenguaje de base poético-personal cuyo propósito es la de lograr un sistema de comunicación para la auto-expresión, es decir, usar los símbolos, códigos y formas inventadas para transmitir un mensaje de forma estética hacia el fin de provocar y comunicar distintos sentimientos y reflexiones en torno al estado de ánimo personal de un momento concreto vivido.

Para ello, nos basamos en que el ser humano, desde la prehistoria, ha tenido vocación por desentrañar la verdad universal, la esencia del macrocosmos y microcosmos. En este afán por capturar lo desconocido, lo espiritual, ancestralmente ha relacionado representaciones simbólicas, espirituales, y rituales, siendo el mandala una de esas expresiones que todavía perviven en religiones como son la hinduista y la budista, y de las que como construcción de encriptados diseños, generalmente circulares, nos apoyamos para la definición de nuestro propio lenguaje y aproximación al conocimiento personal.

Desde este punto de vista utilizo el mandala, en su sentido constructivo basado en la simetría y constitución formal del círculo, como referente con el que, tras las investigaciones de años anteriores, poder experimentar como elemento funcional para comunicar y expresar un determinado mensaje al espectador, siendo un mandala personal e íntimo como revelación involuntaria de un particular estado de ánimo, cuya determinación anímica momentánea, es canalizada en la utilización de formas y colores acordes.

Por último, resaltaremos que hemos empleado diversas técnicas de corte escultórico para elevar el gráfico a la tridimensionalidad. Con el modelado en escayola, hemos podido hacer un vaciado, para así resaltar más lo tridimensional y poder crear esa fluidez entre las líneas y caminos que se van formando, para componer esa vida infinita.

B) OBJETIVOS: Los logros que pretendemos alcanzar en esta ruta de investigación han sido los siguiente:

1.1 Realizar una investigación teórico-práctica, donde queden canalizados los conocimientos aprendidos durante la formación académica de Bellas Artes.

1.2. Analizar y determinar la construcción artístico-plástica de un lenguaje poético-personal como sistema de comunicación y auto-expresión.

1.3. Estudiar y elaborar determinados símbolos y códigos, de inspiración oriental, cuyos significados conformen la conceptualización temática hacia la comunicación de distintos sentimientos y reflexiones en torno al estado de ánimo personal de un momento concreto vivido.

1.4. Explorar y utilizar el sentido constructivo del mandala, basado en la constitución geométrico-formal del círculo, la simetría, la repetición y el color, como sistema metodológico para la experimentación estético-práctica.

1.5. Producir obra artística contemporánea de carácter poético-personal.

1.6. Obtener e identificar diversos resultados, teórico-prácticos, que puedan definir y posibilitar futuros estudios de postgrado y/o líneas de investigación futuras.

2. REFERENTES:

Okuda San Miguel, Es un artista cuya utilización del color y formas geométricas mantiene conceptos similares en nuestra experimentación formal y constructiva. Destacando el parentesco de nuestras obras, en la utilización de los colores más vivos, la geometría que usamos y sus repeticiones.

Fig.1 Okuda. *La estrella del Kaos*. (2017) Pintura mural. Santander.

Ramón de Soto. Podemos resaltar como referente temático la obra *Mandalas*, bajo una concepción singular del campo espiritual y las energías de Universo. Muestras la conexión entre nuestras obras, por el sentido conceptual de las piezas. Y evocamos el paso del tiempo en cada uno de ellos, transformándolos en formas circulares como si de planetas se trataran.

Fig. 2 Ramón de Soto. *Serie Mandalas* (1997). Escultura.

Kathy Klein. Cuyo trabajo fotográfico “*Flor de Iris*”, refleja la utilización del color a partir de la estructuración formal, con un sentido de ordenación purista, de los mandalas en consonancia con la utilización de estos elementos en nuestro trabajo. Construyendo desde ese mismo instante, sin ayuda de bocetos, solo la imaginación de ese momento en el que nos ponemos delante del espacio-tiempo.

Fig. 3. Kathy Klein. *Serie Danmalas*. (2014). Fotografía.

M. C. Escher. Como punto de partida para nuestra imaginación, nos adentramos en las figuras imposibles, teselados y mundos imaginarios. Le damos a las formas unas repeticiones infinitas, en las que nos adentramos a la creatividad de un mundo en bucle.

Fig. 4. M. C. Escher. Grabado en madera. *Círculo Límite III* (1959). Fotografía.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

3.1 Conceptual/temático:

Nuestro trabajo mantiene como fuente temática diferentes teorías de la filosofía oriental, particularmente budistas o que entienden en la espiritualidad, cuyo desarrollo se intenta canalizar a través del elemento del mandala, en el cual nos apoyamos conceptualmente para definir un lenguaje poético-personal propio, desde un enfoque occidental, moderno y actualizado, consecuente con las funciones expresivas y comunicativas de la obra artística en el panorama artístico contemporáneo. En este sentido, nos apoyamos en las formas del mandala, símbolos, códigos, colores y configuraciones anímicas (estados de ánimo), para establecer nuestra visión personal a través de un imaginario íntimo de la realidad próxima ante los ojos del espectador.

Según la entrevista en la Tesis Doctoral “El mandala en el arte y filosofía de la cultura tibetana. Mapas simbólicos hacia la sabiduría primordial” de Margarita Tsering Riera a Vble. Thubten Wangchen (actualmente es miembro del Parlamento tibetano en el exilio y director de la casa del Tíbet de Barcelona, donde da enseñanzas y conferencias para todo el mundo). En la Fundación Casa del Tíbet, Barcelona, 2015. Interpretamos que los mandalas, en esta entrevista, encuentran el sentido que buscaba para no comparar los míos con los de los budistas. Sentido que nos interesa porque explica como surgieron los primeros mandalas, hace 2.500 años enseñados por Buda y que han ido siguiendo iguales, porque solo pueden variar en el tamaño, nos define nuestra idea de que la palabra mandala es muy espiritual, tal y como se entiende en la tradición budista. Por lo tanto, no se puede inventar. A excepción del mandala “moderno”.

A su vez, se define teóricamente que el mandala todo el mundo no puede leerlo ni entenderlo, gusta, pero el significado no lo saben todavía. Si la persona sabe sobre las instrucciones del mandala y sobre sus funciones, entonces puede visualizarlo y leerlo. Para una persona que no está familiarizada con el budismo o con el camino espiritual, le será difícil interpretarlo. Un pintor puede hacer mandalas de diferentes formas, dibujos, pero qué mandala es, no se sabe. Los mandalas modernos, son bonitos, pero no tienen la misma energía. (Tsering, 2015, p.506-510).

Se trata de crear obra, que abran las puertas a que surjan colores y formas de manera instintiva que sin darnos cuenta, estarán contando una historia escrita en el interior de nosotros. Surgiendo de nuestra peculiar imaginación, será único y vivaz, ya que contendrá muchos aspectos simbólicos y creativos.

En el ámbito de la psicología, el doctor Carl Gustav Jung describe estos mandalas como imágenes arquetípicas que emergen del inconsciente del hombre. Los símbolos funcionan como un puente de conexión entre el mundo interior del inconsciente y exterior del consciente, convirtiéndose en herramientas de autoconocimiento y de transformación personal. (Jung, 2015, pág. 52).

Nuestro interés reside en la visión del mandala como un símbolo que surge de las profundidades de nuestro ser, conectando ideas y percepciones con nuestro yo interior y nuestra intuición. Aportando por Jung información e investigación básica sobre los mandalas en teórico-científica siendo profusa lo que encontramos acerca del simbolismo de un mandala.

3.2 Estético/formal:

En la presente propuesta utilizaremos los colores como elemento de principal importancia, ya que, a nivel personal, indico en cada color un significado específico e íntimo totalmente mío, para un estado de ánimo en concreto.

Cada decisión al crear un mandala, otorga información de nuestra personalidad, por lo que utilizaremos preferentemente el color azul, puesto que nos aporta relajación, simboliza la armonía, indica tranquilidad, y nos ayuda a expresar el sentimiento de la emoción. Según los estudios que hemos realizado a través de las diferentes fuentes consultadas.

Por otra parte, también utilizaremos formalmente la figura de una mariposa, la cual es símbolo personal que nos identifica como ciclo de la vida, compuesta de un cuerpo central y sus alas membranosas, siendo un recuerdo de evolución e imagen que proyecta el estado anímico personal de lucha o constancia.

A su vez, resaltar que también nos apoyaremos constructivamente en la forma geométrica del círculo, como si de un universo se tratase ya que nos potencia la simbología de unidad a partir de un centro como todo, nos ayuda a crear una estructura cíclica a partir de un núcleo del cuál giran los demás elementos constituyentes, referenciando al cosmos. Ya que parece no tener fin, es como crear un infinito dentro de otro.

También empleamos el elemento gráfico de la línea, que nos ayuda a estructurar y definir los límites de las formas. La simetría como juego estético y visual hacia la construcción de un imaginario a partir del teselado propio y un sin fin de figuras inalcanzables. La pieza trata de un mundo fuera de lo común, donde la geometría abarca la obra con sus formas llegadas de la inspiración de la naturaleza, dando función a la introducción de la mariposa, ya que juega un papel importante en este mandala de la vida.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Aplicando la mariposa en este proyecto, para que sea un punto clave de la obra, ya que es un diseño único, al que hemos querido colocar en esta pieza por la fuerza que trasmite en ella. Los bocetos han sido producidos en dibujo digital, en un Ipad con la aplicación "PROCREATE". A partir del dibujo digital hemos empezado a reproducir la pieza en el taller.

Las técnicas utilizadas para el proyecto han sido la del relleno y vaciado del hueco, siendo necesario puesto que a través de su aplicación práctica nos permiten obtener esta pieza para sus continuas repeticiones, así reproducir un mandala completo de ocho partes. Este proyecto se crea a partir de escayola, formando una cuña, en la que dibujaremos parte del mandala, con cincel y martillo, se vaciaran partes para formar los relieves, y poder reproducir tantas veces queramos, a partir de un molde de silicona, para repetir cuando sea necesario, creando un mandala circular completo, para elaborar moldes únicos, que a su vez logremos recrear de la forma más libre que podamos imaginar.

En cuanto a los materiales, destacar la utilización de la escayola ya que se trabaja el vaciado con mayor precisión y también nos ayuda a potenciar la tridimensionalidad de los volúmenes y en el hierro para asegurar la pieza con mayor firmeza a la pared, y a la hora de usar los cincelos de modelado y con los formones, puesto que nos permiten trabajar de esta manera más cómoda y efectiva, con papel de lija hemos alcanzado la forma concreta para obtener mejores resultado de acabado, en cuanto a calidad superficial, porque son los idóneos para las técnicas propiamente utilizadas.

Por último, para darle el acabado, hemos barajado varias formas de pintar la escayola con diferentes materiales y hemos decidido usar acrílicos.

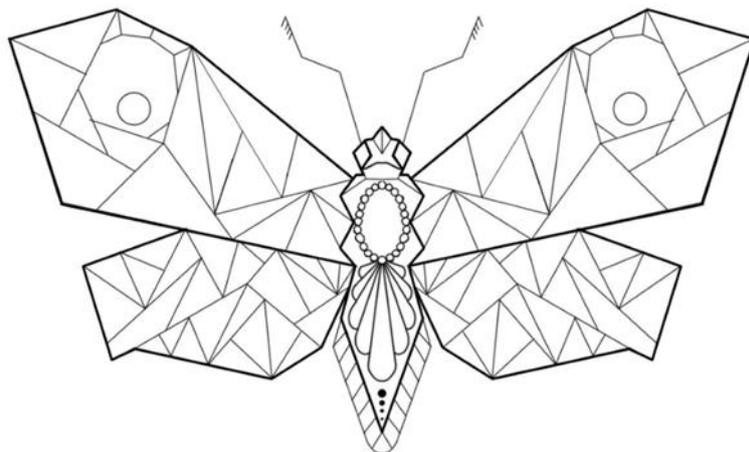

Fig. 5. Boceto del elemento gráfico utilizado para la construcción de la pieza. (2020).

Fig. 6. Boceto de construcción de la composición del mandala definitivo. (2020).

Fig. 7. Mayte Campoy N. Proceso del diseño. *Mandala de la Vida*. (2020).

Fig. 8 Mayte Campoy N. Proceso de trabajo de una de las piezas.
Mandala de la Vida (2020)

Fig. 9 Mayte Campoy N. Pieza secando. *Mandala de la Vida* (2020).

5. RESULTADOS:

Con nuestro trabajo, hemos obtenido los resultados que buscábamos, aunque podíamos haber mejorado en algunos aspectos técnicos debido al poco material que teníamos con nosotros.

Desde el principio queríamos reproducir la pieza en una impresora 3d, pero por imposibilidad debido al cierre de tiendas y tardanzas de las empresas de transportes por temas de COVID, no tuvimos más remedio que aprovechar los conocimientos enfocados a técnicas tradicionales y provisionarnos de lo que teníamos en el taller.

Aun así, hemos cumplido los objetivos marcados en nuestro trabajo y la producción de la pieza ha alcanzado con éxito las expectativas de inicio. En cuanto al aspecto teórico y conceptual, hemos podido recopilar multitud de fuentes e información relativa a la temática que sin duda nos será de gran ayuda en futuros trabajos de investigación más avanzados, ya que el presente estudio, debido a las limitaciones de tiempo y contexto lo consideramos o funciona como un inicio a la investigación.

En conclusión, de forma general, el estudio ha dado como resultado una producción de obra artística personal bastante acertada con el enfoque que le queríamos dar. De una dimensión de 1,25 cm, en escayola como material principal y a través de la técnica de escultura en vaciado, que consideramos concentraría en su desarrollo y logro las competencias de un trabajo de fin de grado, tanto a nivel teórico como a nivel práctico y procesual.

Fig. 10. Mayte Campoy N. *Mandala de la Vida*. (2020).

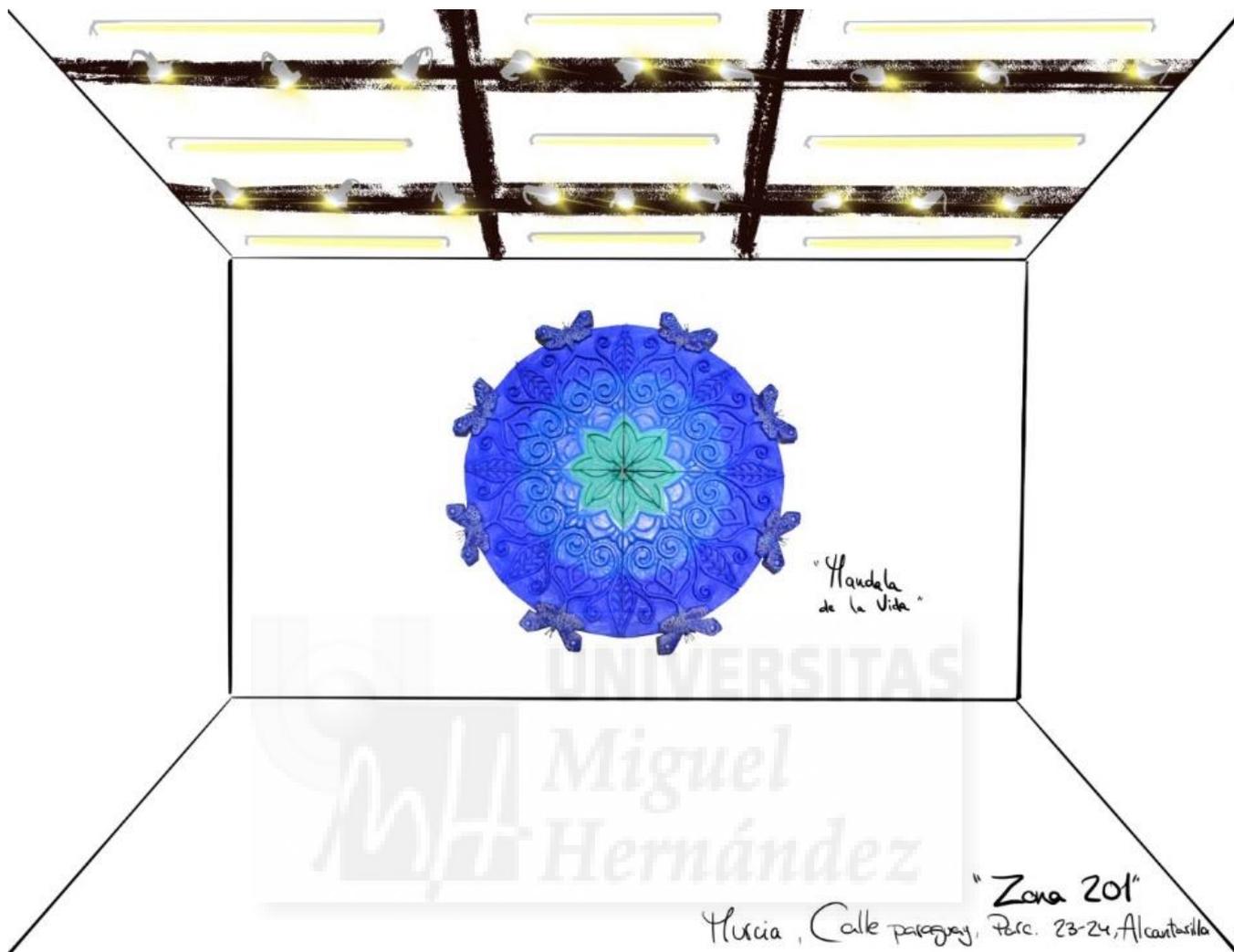

Fig. 11 Mayte Campoy N. Boceto de como quedara la pieza en el espacio expositivo "Zona 201". (2020).

6. Bibliografía:

Libro:

Tsering Riera Ortolá, M. (2015): *El Mandala en el arte y la filosofía de la cultura tibetana. Mapas simbólicos hacia la sabiduría primordial*. Facultad de Bellas Artes, Universidad Umh Miguel Hernandez de Elche, en Altea. Tesis doctoral.

Internet:

Vázquez Mena, M. (2020) "Okuda, el color de los colores" Le Miau Noir, El ronroneo de la cultura. [última consulta 07/04/20].
<https://www.lemiaunoir.com/okuda-el-color-de-los-colores/>

Las provincias (2012), "Ramón de Soto laberinto y eros". Culturas. [última consulta 06/04/20].
<https://www.lasprovincias.es/v/20121013/culturas/ramon-soto-laberinto-eros-20121013.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F>

ISSUU, (2010). "Ramón de Soto" espacios de meditación. [última consulta 13/05/20].
https://issuu.com/tassenestudio/docs/ramon_de_soto_frag

Totenart Noticias, (2018). Mandalas de flores: el arte fotográfico de Kathy Klein. [última consulta 18/05/20].
<https://totenart.com/noticias/mandalas-flores/>

Alfonso (2014) Pousta, Kathy Klein y sus mandalas de flores. [última consulta 25/05/20].
<https://pousta.com/kathy-klein-y-sus-mandalas-de-flores/>

Siempre conectado.es, Escher M.C. [última consulta 22/05/20].
<https://siempreconectado.es/escher-genio-imposible/>

Carla Manterola Acle (2014) Los mandalas ¿qué son y que significan sus formas y colores? [última consulta 10/02/20].
<https://www.guioteca.com/esoterismo/los-mandalas-que-son-y-que-significan-sus-formas-y-colores/>

Índice de imágenes:

Fig. 1 Okuda. Protagonistas vip Cantabria. Arte en el dique. (2017)
<https://www.protagonistasvipcantabria.com/arte-en-el-dique/> [última consulta 05/08/20].

Fig. 2 ISSUU, Ramón De Soto, espacios de meditación. 2010.
https://issuu.com/tassenestudio/docs/ramon_de_soto_frag [última consulta 30/07/20].

Fig. 3 Kathy Klein. El ambigú del yoga. Mandala poesía: En vida, hermano, envida. 2015.
<https://elambigudelyoga.wordpress.com/2015/12/16/mandala-poesia-en-vida-hermano-en-vida/> [última consulta 18/08/20].

Fig. 4 M.C. Escher. Didactalia, 2011.
<http://jamessimat.blogspot.com/2016/06/arte-y-matematica-teselados-de-escher-y.html>
[última consulta 03/09/20].

Fig. 5 Mayte Campoy N. *Mariposa*. Boceto de elemento gráfico utilizado para la construcción de la pieza. (2020).

Fig. 6. Boceto de construcción de la composición del mandala definitivo. (2020).

Fig. 7 Mayte Campoy N. Proceso del diseño. *Mandala de la Vida*. (2020).

Fig. 8 Mayte Campoy N. Proceso de trabajo de una de las piezas.
Mandala de la Vida (2020)

Fig. 9 Mayte Campoy N. Pieza secando. *Mandala de la Vida* (2020).

Fig. 10 Mayte Campoy N. *Mandala de la Vida*. (2020).

Fig. 11 Mayte Campoy N. Boceto de como quedara la pieza en el espacio expositivo "Zona 201". (2020).