

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Artes plásticas.

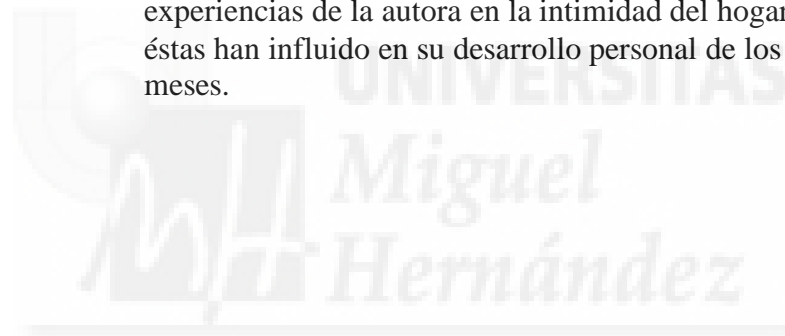
TÍTULO: La casa interior.

ESTUDIANTE: Yébenes Montesinos, Esther.

DIRECTOR/A: Lorente Boyer, Miguel.

PALABRAS CLAVE: casa, interior, desarrollo, espiritualidad, búsqueda, conciencia, autorretrato.

RESUMEN: Este trabajo consiste en un libro de artista dedicado a mis autorretratos en distintas estancias de mi casa. Las ilustraciones están realizadas del natural con grafito y otros materiales en formato Din A3. Cada ilustración contiene dos dibujos: uno en papel multitécnica y otro en papel vegetal, que superpuestos crean una doble imagen. La serie de dibujos pretenden transmitir al espectador las experiencias de la autora en la intimidad del hogar y cómo éstas han influido en su desarrollo personal de los últimos meses.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos		-	4
2. Referentes	5	-	9
3. Justificación de la propuesta		-	10
4. Proceso de Producción	11	-	15
5. Resultados	16	-	35
6. Bibliografía		-	36
7. Anexo	37		85

1. Propuesta y objetivos

Con la realización de este trabajo se pretende entender y expresar las vivencias de la autora en el espacio de su hogar.

El mensaje que se quiere hacer llegar al espectador es la posibilidad de un símil entre determinados aspectos de la mente de la protagonista y el hogar que habita en la actual etapa de su vida. Para ello, se parte de la hipótesis de que hay aspectos comunes entre la habitante del espacio y el espacio como entidad independiente.

Cada espacio retratado de la casa se corresponde con un autorretrato realizado en dicho lugar, con la intención de interpretar los sentimientos o estados de ánimo que esa estancia en particular provoca en la persona. Existe un deseo de inmortalizar el espacio físico, ya que la casa reflejada en los dibujos es un hogar provisional.

Objetivos

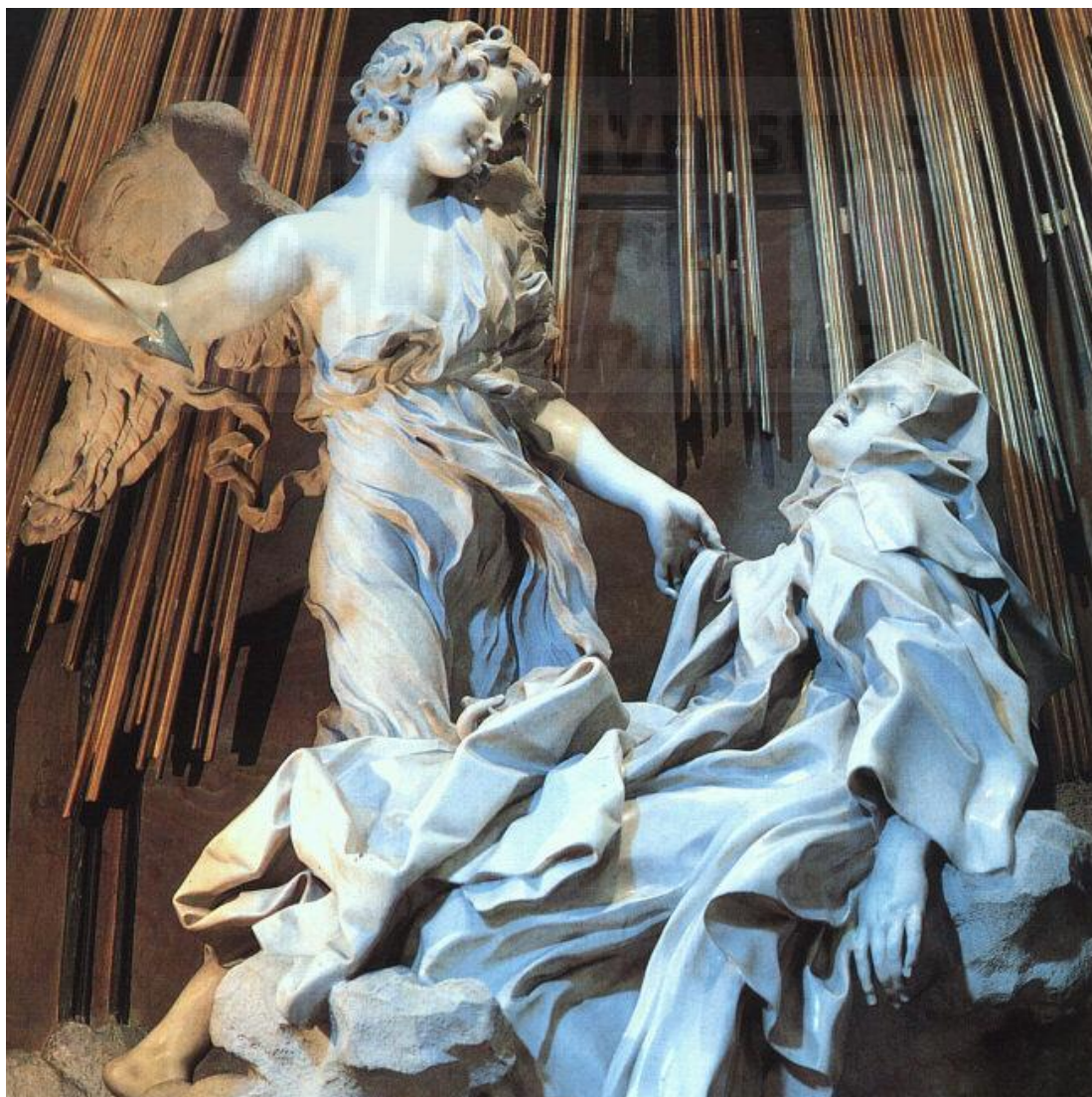
- Elaborar un libro de artista con forma de casa, con los dibujos de las distintas estancias.
- Dibujar a partir del natural, para mostrar la realidad y lo que ésta me sugiere.
- Utilizar el cuerpo como transmisor de emociones mediante el autorretrato.
- Dejar constancia de la etapa vital ocurrida en esta casa.
- Elaborar un estilo artístico propio.

2. Referentes

Referentes conceptuales

2.1. El castillo interior o Las moradas, de Teresa de Ávila.

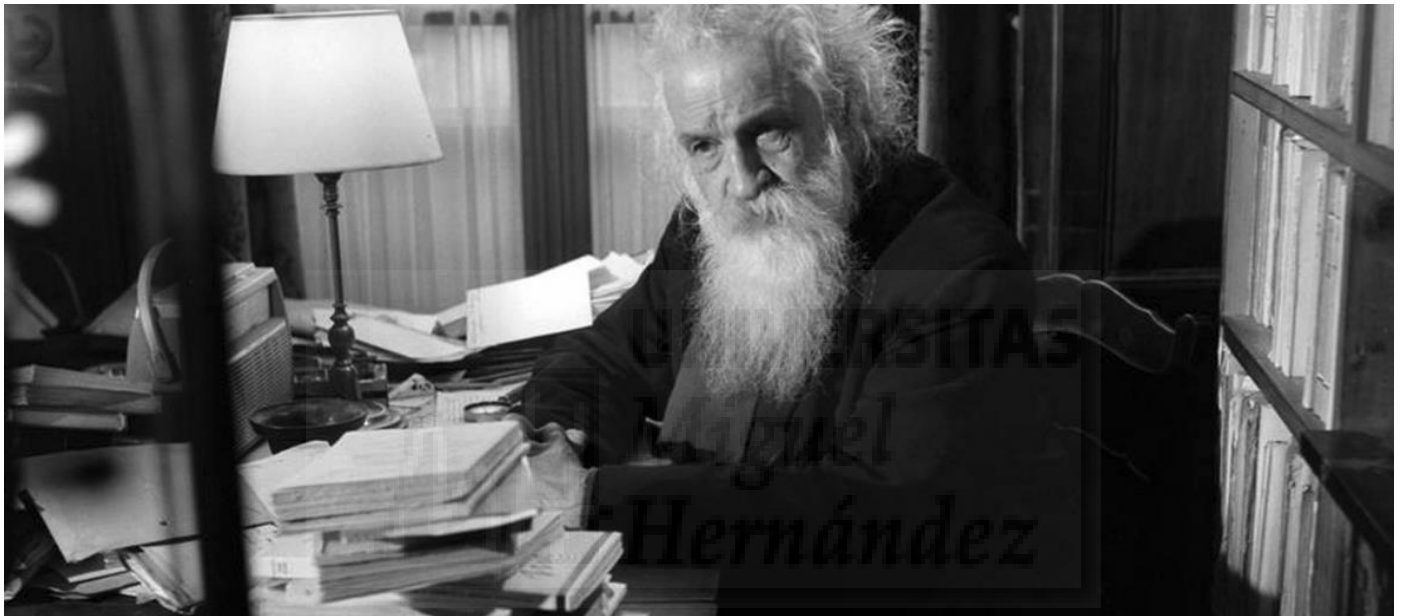
Este libro escrito en 1577 se aproxima mucho al tema del presente proyecto. En él, la escritora describe la esencia humana como un gran castillo de cristal, dividido en siete moradas, por las que se va adentrando progresivamente en proceso de perfeccionamiento espiritual para, en la última habitación, alcanzar el conocimiento. En cada capítulo, Teresa da las instrucciones para poder avanzar por las habitaciones que conducen a la habitación central y más elevada, que es donde se encuentra un gran sol interior en representación de dios y donde la persona podrá reunirse con él. Creo que ha sido el apoyo teórico más importante, por las muchas semejanzas simbólicas que estoy encontrando con la autora: como la materialización del alma humana en forma de casa, con las distintas habitaciones que representan distintos aspectos espirituales, o la imagen del sol como idea de perfección suprema.

2.2. La poética del espacio, de Gastón Bachelard.

Para encontrar argumentos sobre el desarrollo de la persona en el espacio íntimo, ha sido un buen apoyo el libro *La poética del espacio* de Gastón Bachelard (1884- 1962). **es bien?**

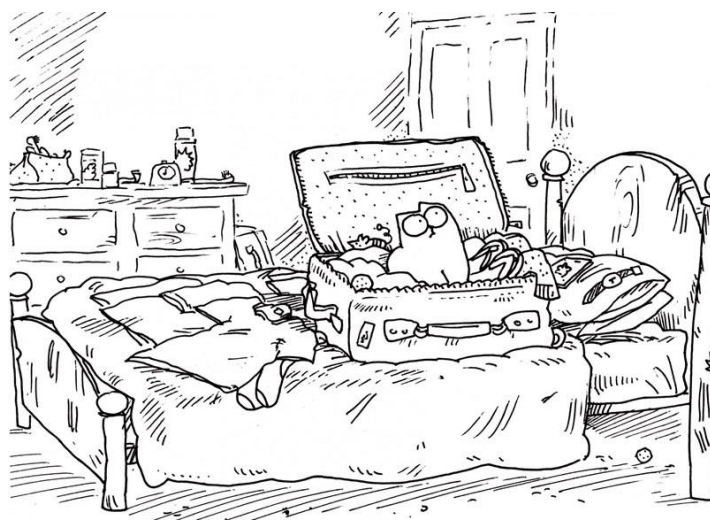
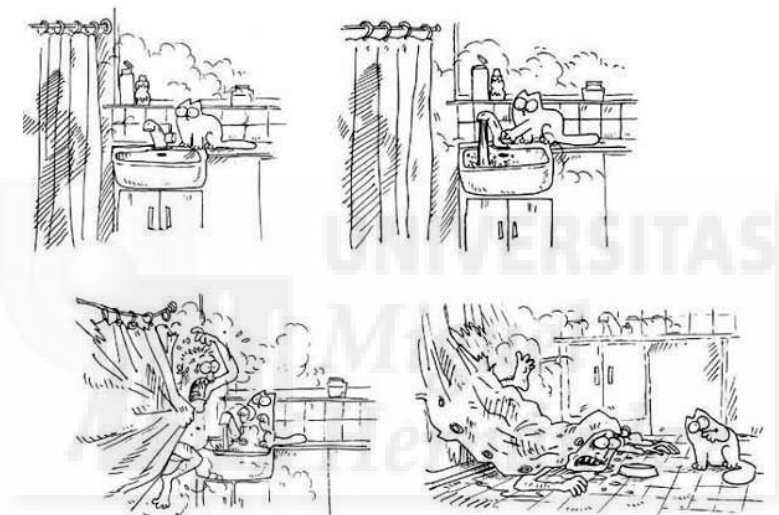
En él, su autor recopila una serie de observaciones empíricas (en realidad filosóficas y poéticas) de las experiencias propias y de otros autores en su mayoría poetas como Baudelaire, Verlaine, Rilke, Milosz o Bosco, para establecer su propia fenomenología de espacio íntimo; un proceso que mediante la reflexión explica cómo los humanos nos nutrimos de dicho lugar y de nuestros propios frutos allí obtenidos, y por qué es tan importante esta experiencia para conocer nuestra identidad. Expone visiones de todas las perspectivas y se obtienen respuestas desde distintos ángulos: razonamientos epistemológicos, ontológicos, filosóficos, científicos... todo para tratar de explicar un proceso vital humano en continua construcción.

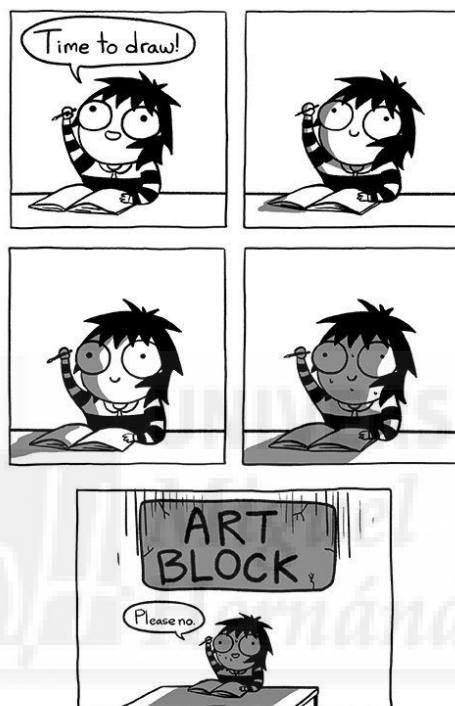
Referentes visuales

En este apartado, se muestran las distintas influencias recibidas a lo largo de algunos años, y que de un u otro modo, puedan verse reflejados en características de mi técnica personal o en el tema.

Simon's Cat: serie animada del autor Simon Tofield. Ilustrado en forma de viñeta o de dibujo, el autor nos muestra momentos de su vida íntima, siempre a través de sucesos anecdóticos relacionados con su gato Hugh, y posteriormente con la incorporación de otro gato cachorro llamado Teddy. Me interesa la creación artística que surge a modo de reflejo de vida real, y en cuánto a la técnica, me siento muy identificada en la sencillez de las líneas y en la ausencia de color.

Sarah's Scribbles: webcómic de la autora inglesa Sarah Andersen. En sus viñetas, la autora nos muestra la cotidianidad de su vida como artista con mucha sencillez, en las que todo el mundo pueda sentirse reflejado. En tono de humor, muestra sin tapujos sus pensamientos, sentimientos y miedos de su vida privada y como dibujante, en ocasiones acompañada por parejas o con su gato, a los que incluye en las obras. Como en el caso anterior, se trata de unas imágenes con alto poder narrativo que no requieren de adornos ni color para exponer claramente su mensaje.

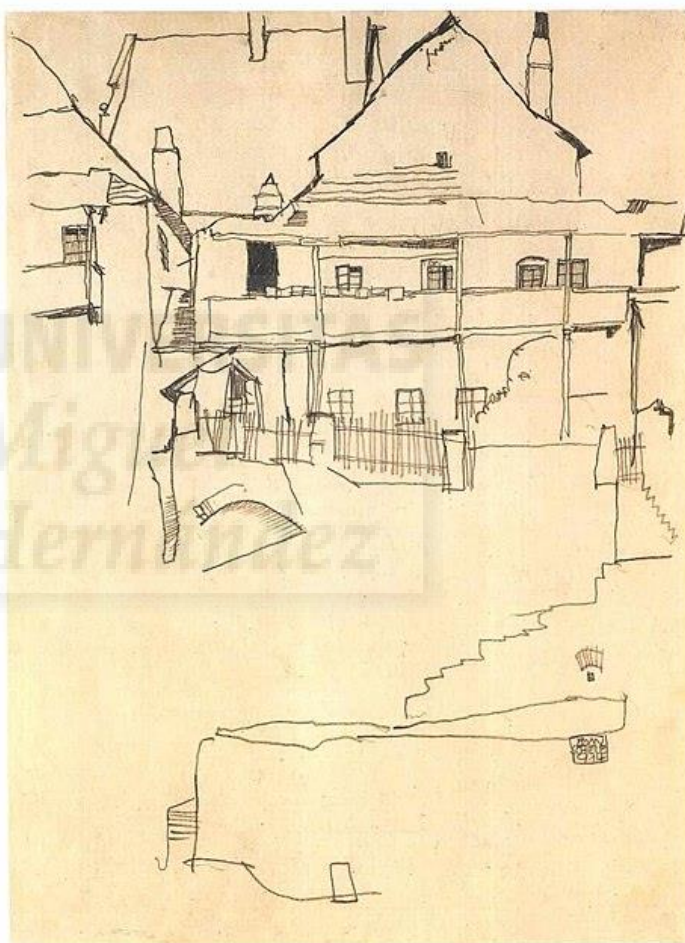
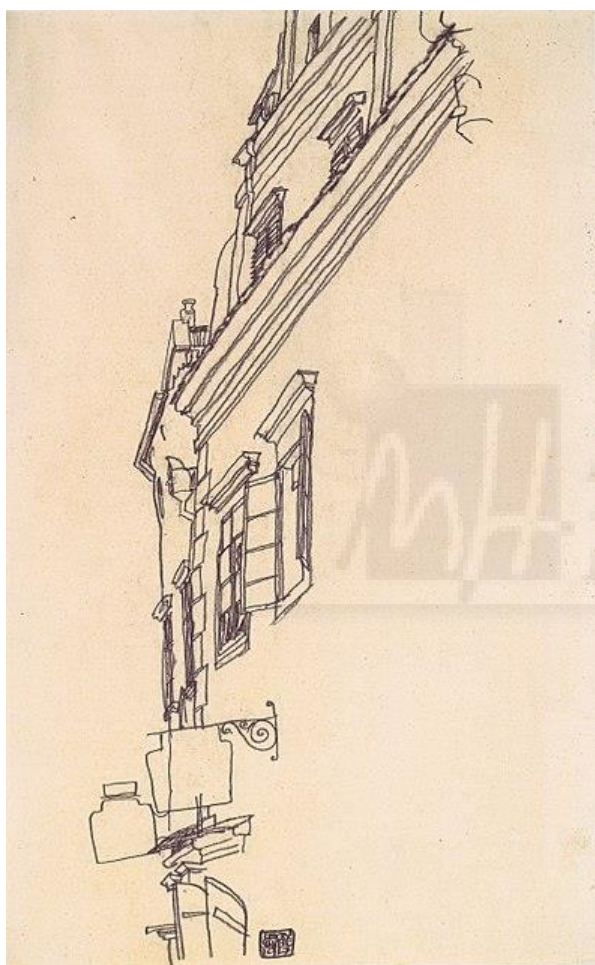

© Sarah Andersen

Egon Schiele: (Austria, 1890- 1928). Pintor, dibujante, grabador y escritor. El alumno de Gustav Klimt, fuertemente influenciado por el estilo de su maestro y por el movimiento expresionista que rodea el panorama artístico de su época. Realizó muchos dibujos de paisaje urbano y de interiores que me sirven en este proyecto como guía para comprender mejor las nociones del encaje, la correcta selección y distribución de los elementos, y la síntesis de los objetos como recurso narrativo.

Es muy importante su influencia ya que me ha marcado, no sólo por su estilo, sino por su capacidad de representar la realidad con las líneas precisas, y por la espiritualidad con la que dota a algunos de sus personajes, atribuyéndoles o restándoles elementos con un significado particular (lunas, auras, supresión de miembros del cuerpo o de color en puntos específicos, exaltación de los colores en ciertas partes, fondos negros, ausencia del fondo, líneas que se disipan y funden con el color del papel, posturas teatrales, etc.)

Edificios de Krumau, 1916

3. Justificación de la propuesta

Como hemos enunciado, la propuesta se basa en la intención de retratarme a mí misma en el entorno de mi espacio personal. Considero que los dibujos realizados en los últimos meses conforman un proceso de desarrollo, tanto personal como artístico. A continuación, paso a detallar la estructura del proyecto y su justificación.

Como se ha dicho anteriormente, el libro, al desplegarse, tiene la forma de una casa con un piso superior y tejado. Los dibujos están fijados por medio de alfileres a tableros de cartón comprimido del mismo tamaño. Es posible plegar sus páginas debido a que están unidas con goma elástica. Mi identidad está presente en cada uno de los catorce dibujos que componen el libro, interpretada del natural por medio de espejos, que me permiten estudiarme tanto psíquica como físicamente.

Son bienvenidos los borrones, la inevitable mancha del arrastre del grafito, los surcos de las líneas que quedan marcadas en el papel, aunque se haya borrado, porque todo ello es fruto del lenguaje de dibujo abocetado que he ido desarrollando.

El hogar dibujado es el medio que ha hecho posible la intimidad necesaria para llevar a cabo el desarrollo vital, en compañía o en solitario ya que, citando la frase de Ortega y Gasset, “*Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo*”¹.

Me gustaría concluir añadiendo una reflexión personal concebida durante el proceso de trabajo: y es que el autorretrato, tema también presente en los dibujos, es un síntoma de soledad, y no necesariamente una expresión inútil del ego del artista. Además, no es una soledad triste y resignada, es un tipo de soledad necesaria para la construcción de la casa interior, de la persona interior, que es lo mismo (y que, como en el caso del gusano en la crisálida, solo hay espacio para uno².)

¹ J. Ortega y Gasset (1914). *Meditaciones del Quijote*. Es bien?

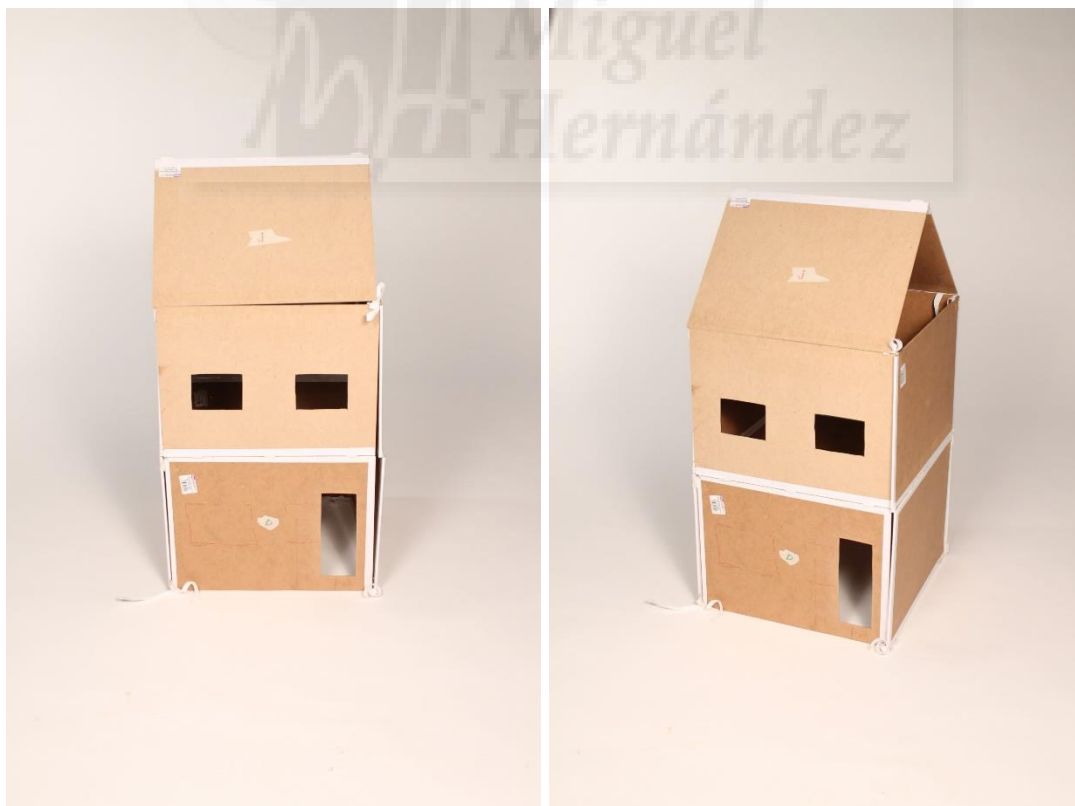
² G. Bachelard (1957). *La poética del espacio*.

4. Proceso de producción

Resulta interesante que la técnica de dibujo se mantiene fiel a lo largo de los distintos esbozos realizados desde el inicio del trabajo; trazos con grafito, contornos fuertemente marcados, insistencia sobre la línea y suavizado con goma de borrar muy frecuentes; trazos rápidos pero retocados varias veces; colores planos y tonos pastel; y en ocasiones, colores suaves en rostros, manos y pies. Las sombras aparecen en forma de trama en las escenas más realistas, aunque se prescinde de ellas en las representaciones imaginadas.

El proceso comienza sobre el mes de marzo. Esta primera fase muestra una gran diferencia en cuanto a los modelos representados en el dibujo: los objetos no son elementos reales de mi entorno físico, ni en el caso de los retratos se trata de mí misma, sino que son la expresión de una situación vivida y que es expresada por medio de un poema de los autores que he leído durante mi estancia en la casa.

Finalmente, para sintetizar tanto las imágenes como su significado, el director del proyecto y yo decidimos centrarnos únicamente en la interpretación de las estancias y los autorretratos, que se recopilan en un libro de artista desplegable ideado para sostenerse en forma de casa. El material conveniente debe ser rígido, lo suficiente para soportar el piso superior y el tejado, además de poder sostener mediante alfileres los dibujos colgados en cada página de MDF (derivados de la madera). **ES BIEN?**

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

5. Resultados

La experiencia de la asignatura me ha servido de oportunidad para llevar a cabo el proyecto personal que tenía pendiente: registrar mi casa por medio del dibujo, para dejar constancia del lugar donde se ha desarrollado una parte de mi vida y que ha influido en mi personalidad.

La excusa del arte es, seguramente, intrínseca en el ser humano. Temas como el miedo a la muerte, la conciencia del tiempo, la soledad y el sufrimiento de evolucionar con todo ello son, seguramente, inevitables de reflejar en los procesos artísticos.

Aunque se pretende excluir del proyecto, en algún momento se manifiesta el deseo de lograr un dibujo definitivo. Es decir, la simple añoranza de lo imposible.

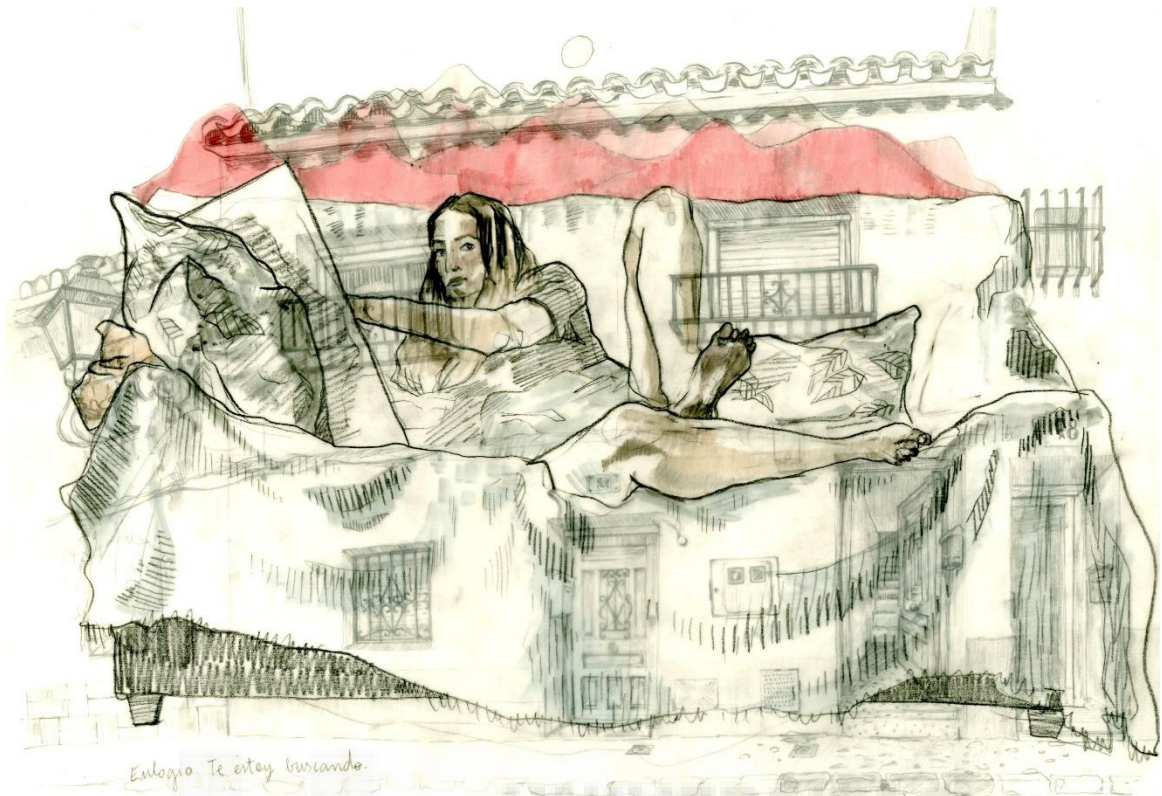
La casa interior está en continuo devenir. Se producen entradas y salidas. Las paredes se expanden. Se repara y reforma para asegurar su pervivencia.

Considero que el método de trabajo ha sido muy provechoso, y tras los primeros encajes que fueron más complejos, he logrado resolver con cierta fluidez encajes de grandes espacios y de posados de mi propio cuerpo. Aunque el estilo de dibujo no varía demasiado, he conseguido identificar materiales y sus características que me benefician en el momento de abordar el dibujo rápido y del natural; como, por ejemplo, tras practicar con distintas herramientas y sus durezas, he llegado a la conclusión de que el instrumento idóneo para mi forma de dibujar es el lápiz, y no las barras de grafito o el portaminas.

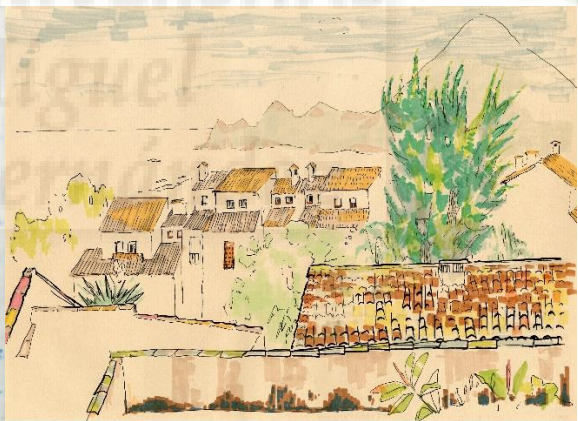
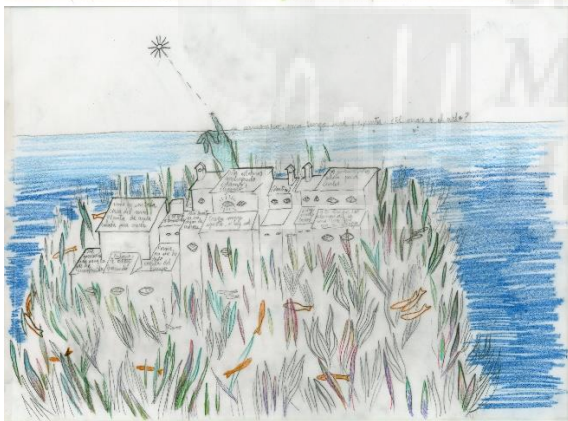

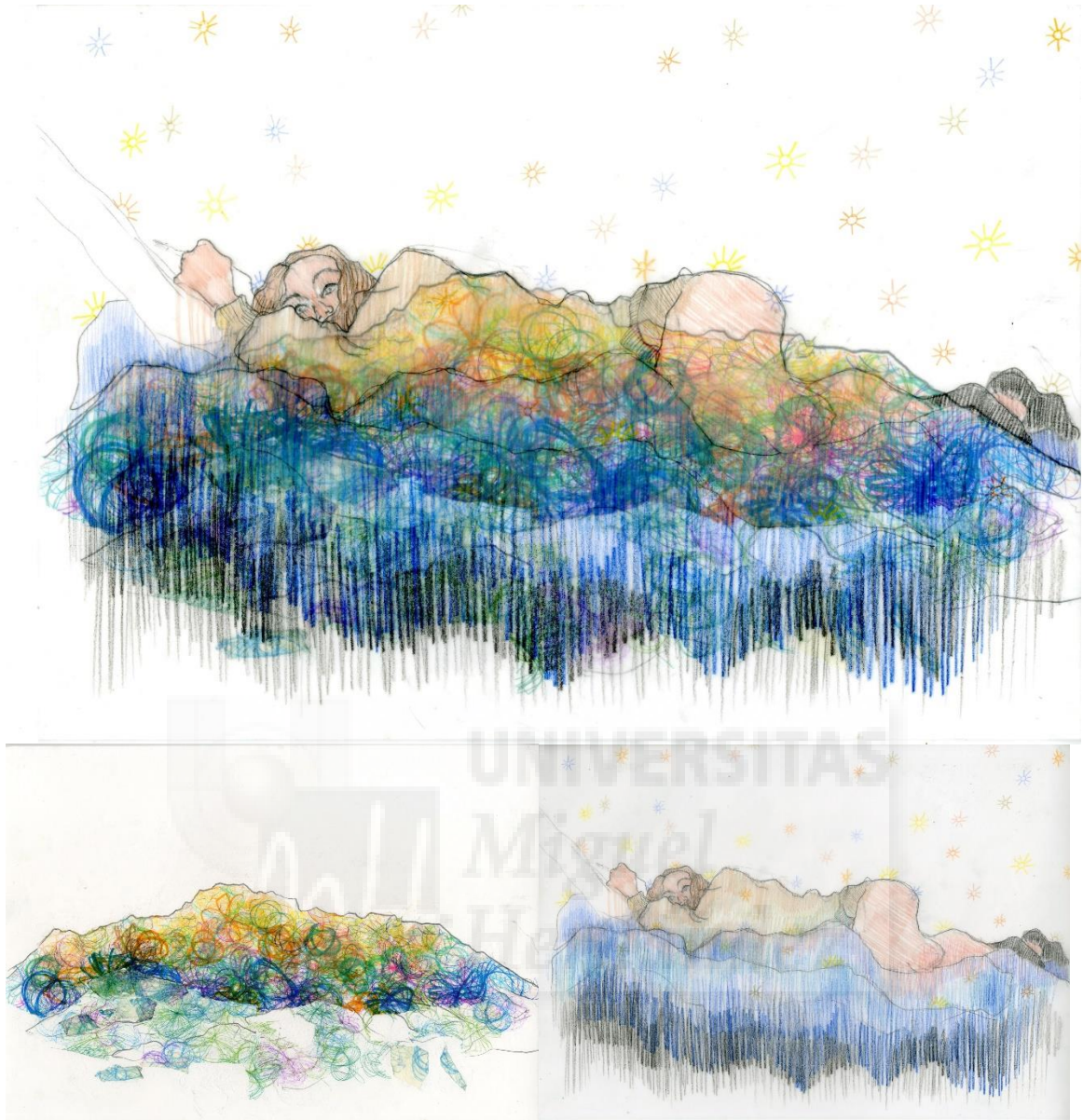
Sin título 1, 2019
Lápiz y portaminas sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

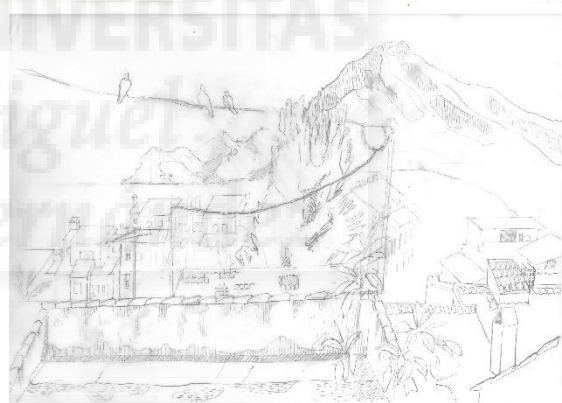
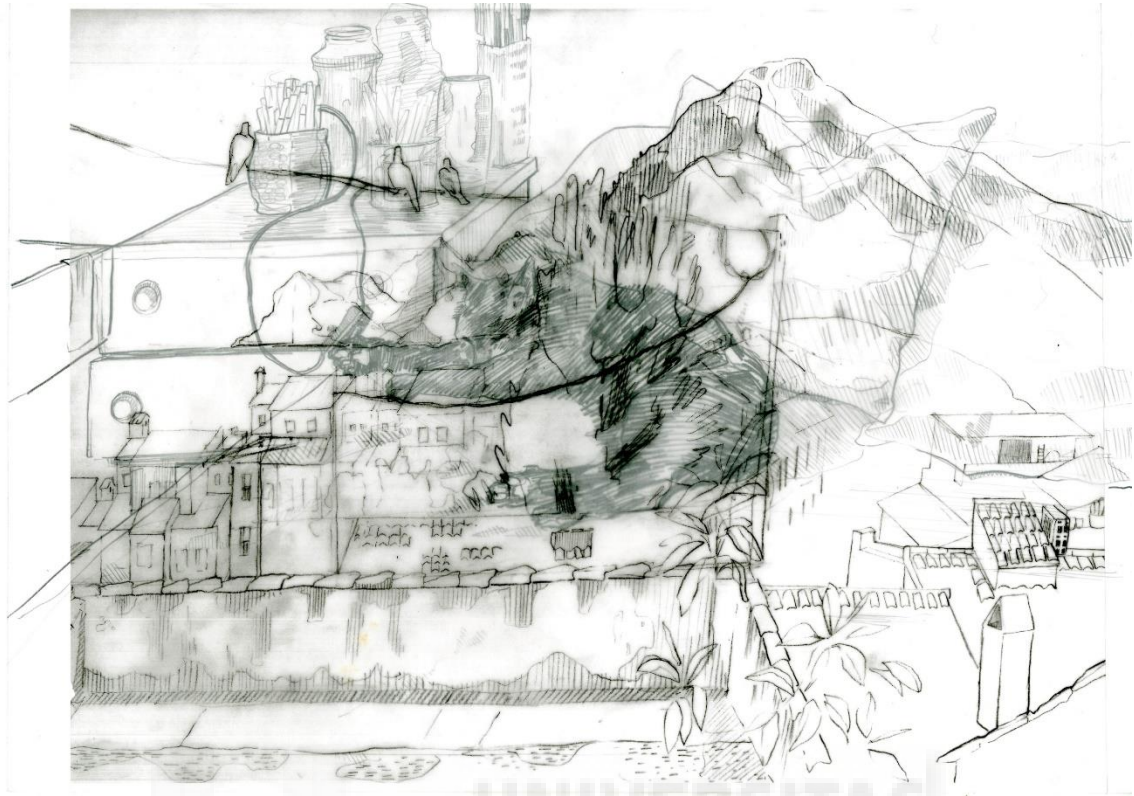
Sin título 2, 2019
Lápiz, portaminas y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 3, 2019
Lápiz, portaminas y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 4, 2019
Lápiz, portaminas y bolis de color sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

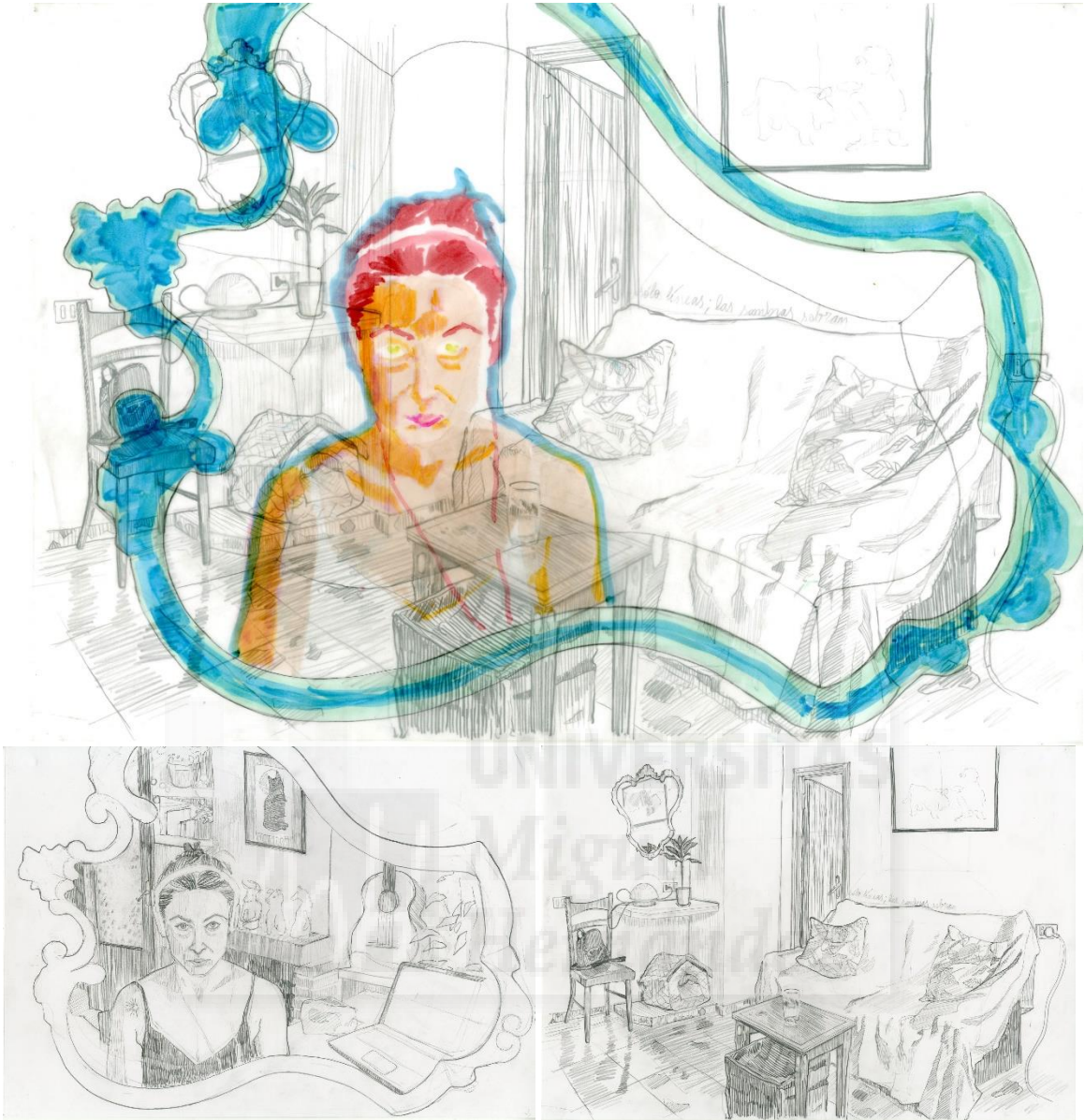
Otto y la montaña del Albir, 2019
Lápiz y portaminas sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 5, 2019
Lápiz y portaminas sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 6, 2019
Lápiz y portaminas sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 7, 2019
Lápiz, portaminas y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 7, version II, 2019
Lápiz, portaminas y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

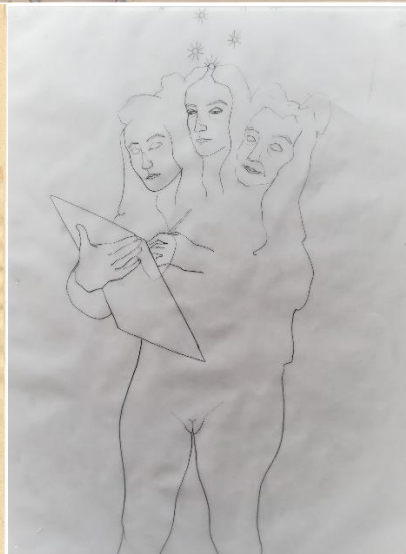

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

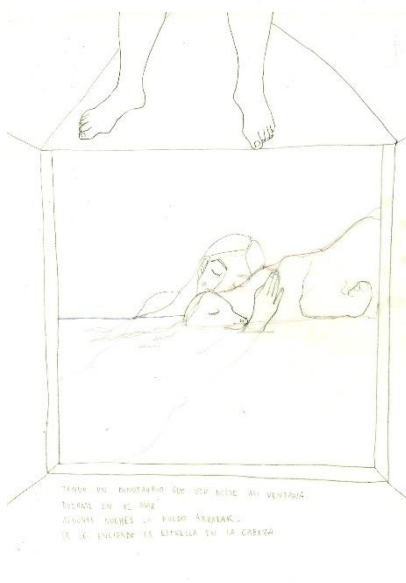
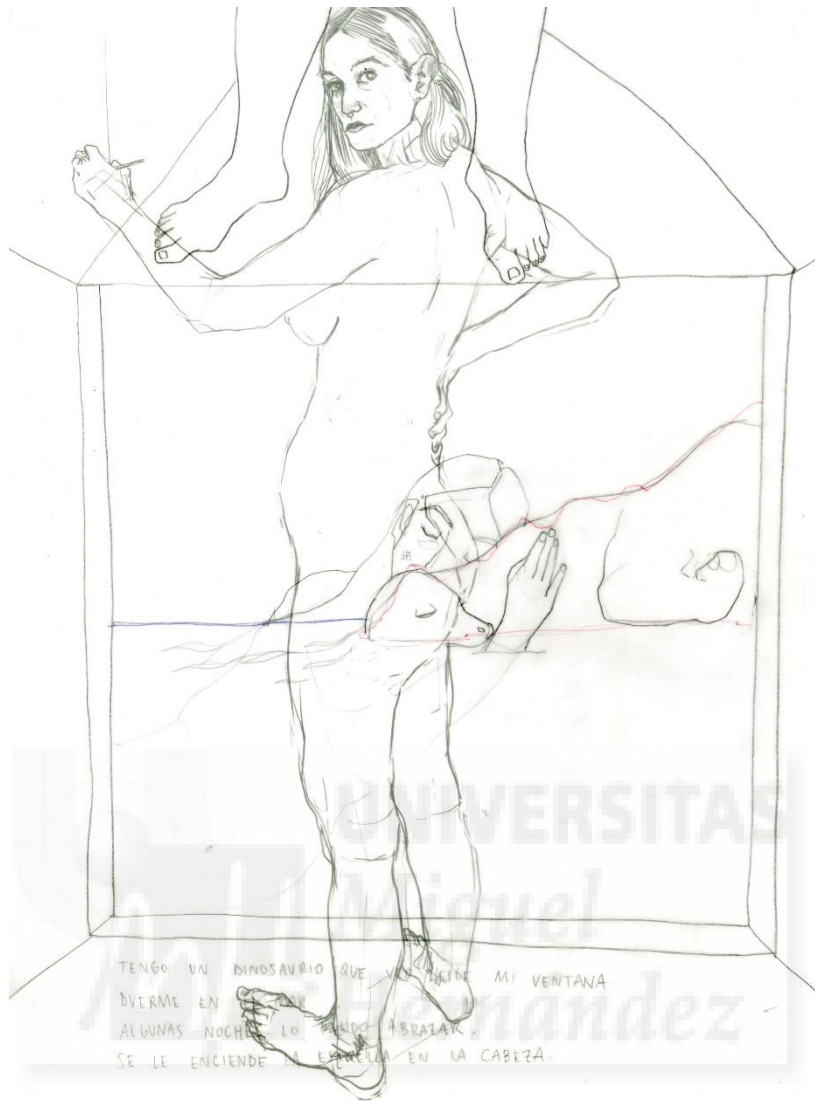
Sin título 8, 2019
Lápiz, portaminas y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Papá, 2019
Lápiz y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Tiempo, 2019
Lápiz y gouache sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 9, 2019
 Lápiz sobre papel canson y papel vegetal
 DIN A3

Sin título 10, 2019
Portaminas y bolis de color sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 12, 2019
Lápiz y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

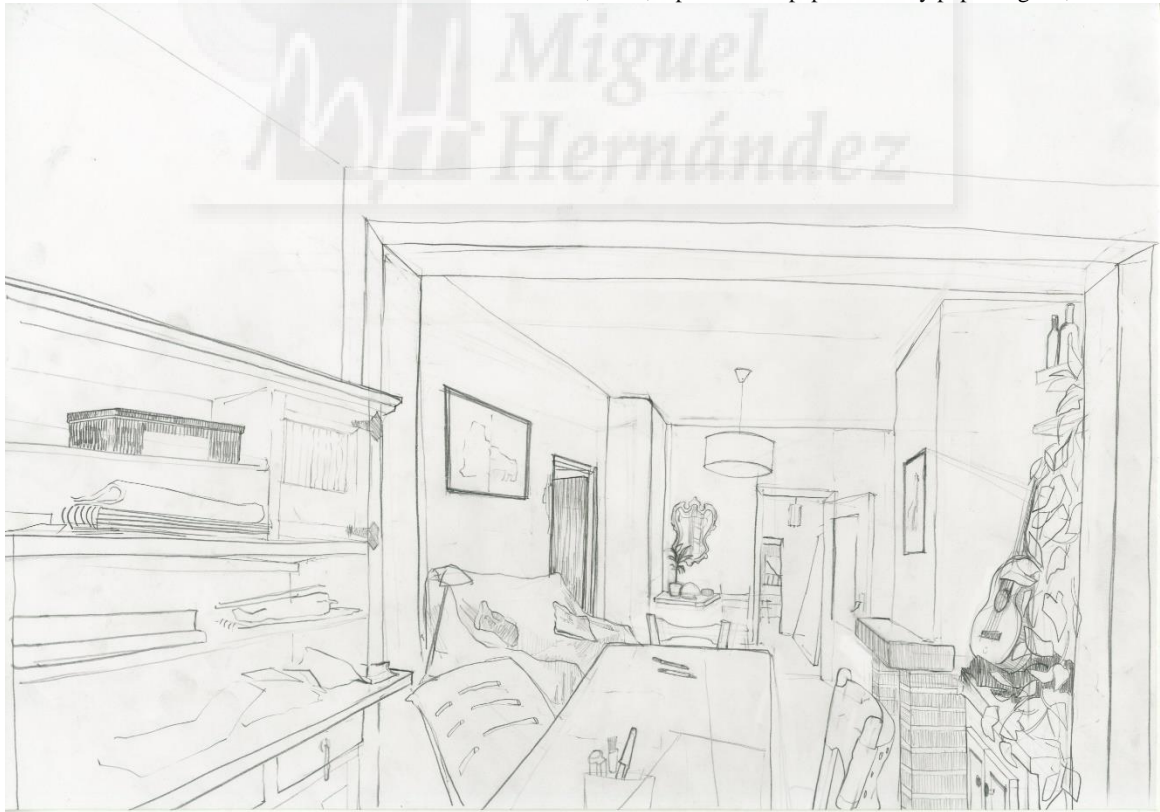
Sin título 13, 2019
Lápiz y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 14, 2019
Lápiz y rotulador sobre papel canson y papel vegetal
DIN A3

Sin título 15, 2019, lápices sobre papel canson y papel vegetal, DIN A3.

Sin título 16, 2019, lápiz sobre papel canson y papel vegetal, DIN A3.

Sin título 17, 2019, lápiz sobre papel canson y papel vegetal, DIN A3.

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

6. Bibliografía

Libros

- Teresa de Ávila (1588). *Las moradas o el Castillo interior*. Recurso Documenta Catholica Omnia.
- Gaston Bachelard (1957). *La poética del espacio*. Editorial PUF. París.

Documentales y entrevistas

- Francisco Rodríguez Fernández (2019). *Teresa de Jesús, una vida de experiencia mística*.
[En línea] URL <http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentales-teresa-jesus-vida-experiencia-mistica-capitulo-1/5154338/>
- Euromaxx (2010). Simon Tofield : *An Internet Success Story*.
[En línea] URL <https://www.youtube.com/watch?v=8tavjWGFyXg>
- Avocadon't Rev (2018). *Entrevista a Sarah Andersen*.
[En línea] URL <https://www.youtube.com/watch?v=bHXGWRySlu0>

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas)

- K. J. Bruton (1986). *El espacio poético en la vida de Luis Cernuda*.
[En línea] URL https://cvc.cervantes.es/Literatura/aih/pdf/09/aih_09_2_018.pdf
- Jean- Jacques Wunenburger (2009). *Gaston Bachelard y el topoanálisis poético*. Capítulo 4: Gaston Bachelard y la vida de las imágenes.
[En línea] URL <https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/Gaston%20Bachelard%20y%20la%20vida%20de%20las%20im%C3%A1genes.pdf#page=88>

7. Anexo

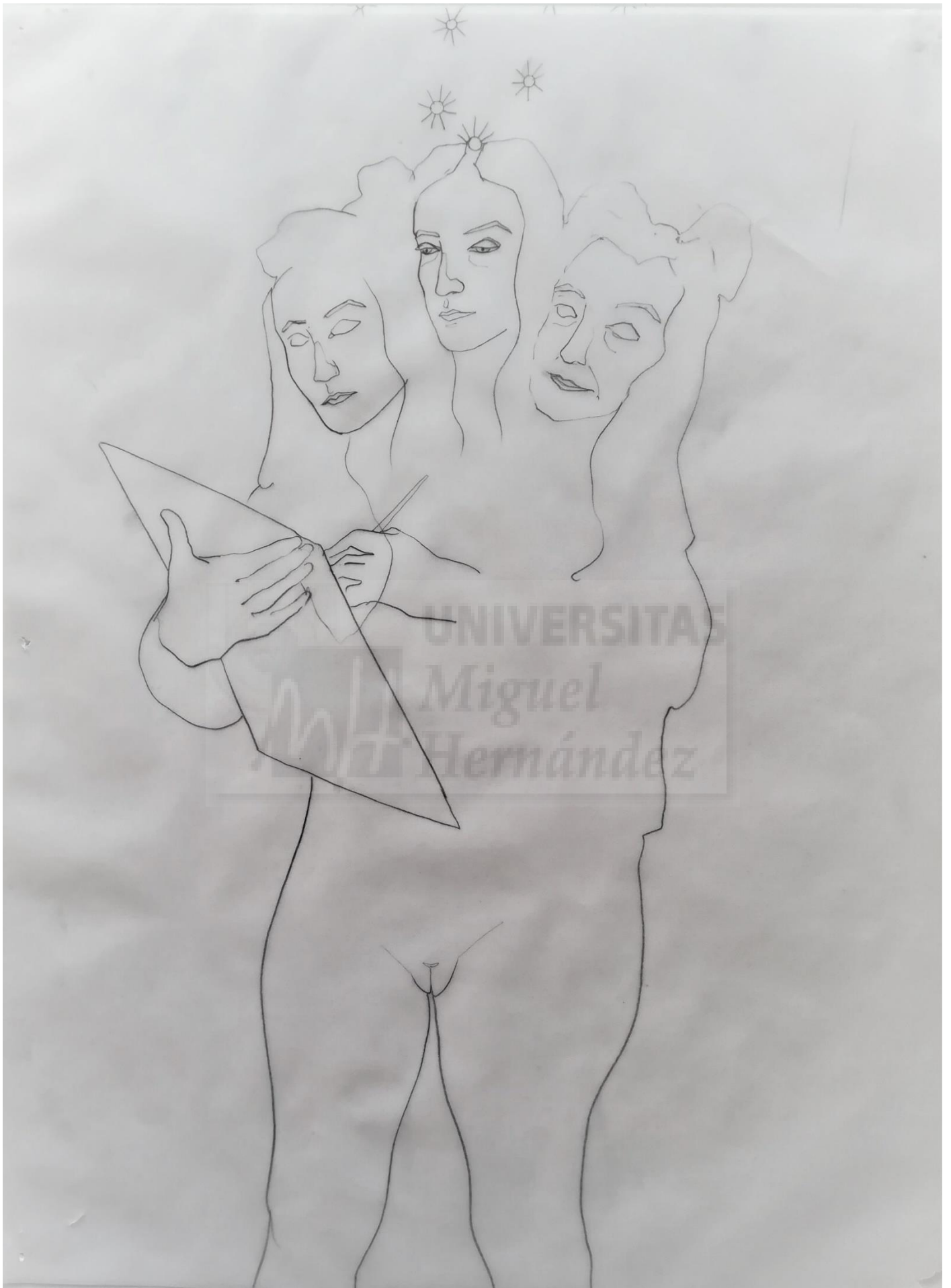

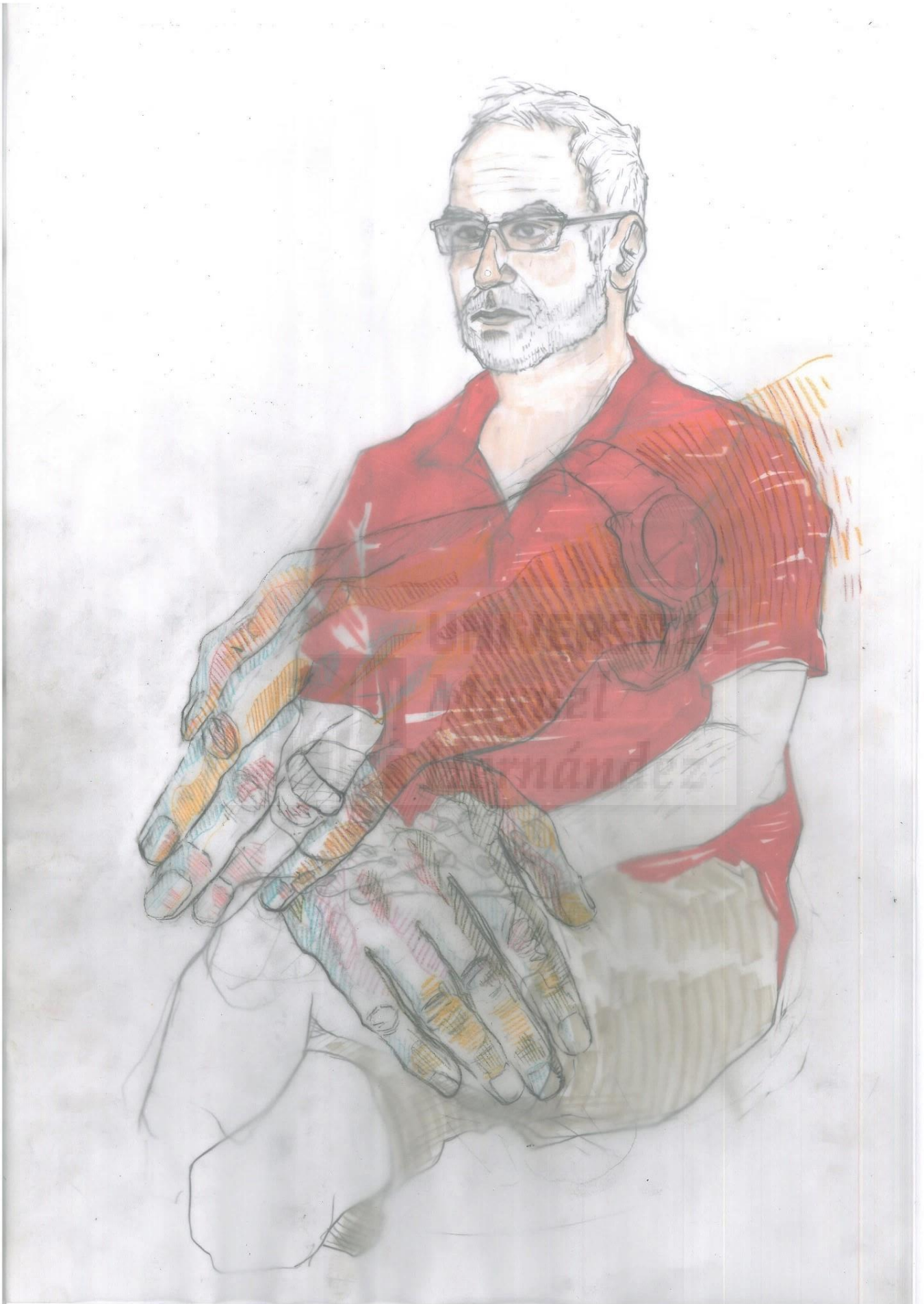

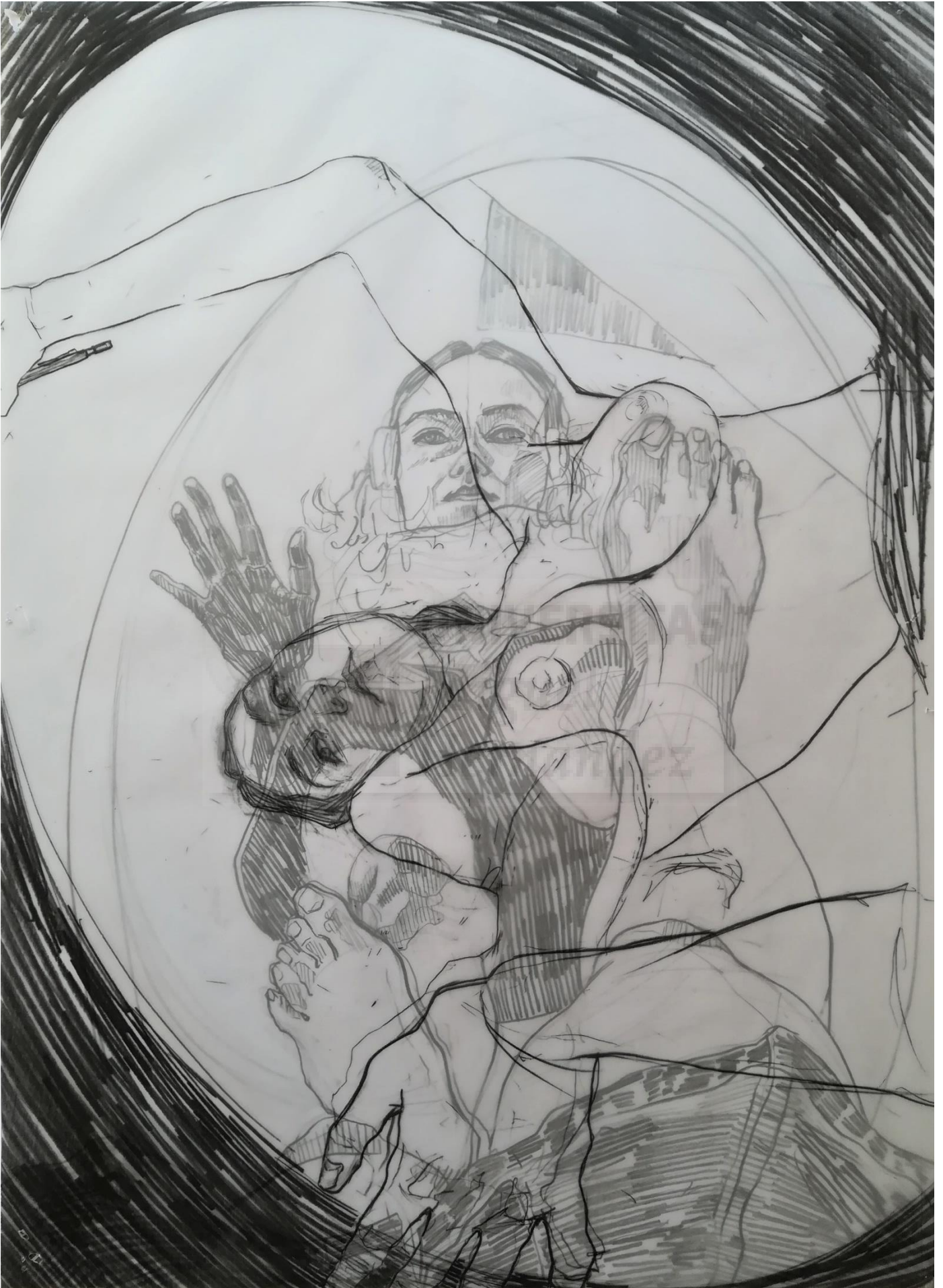
UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

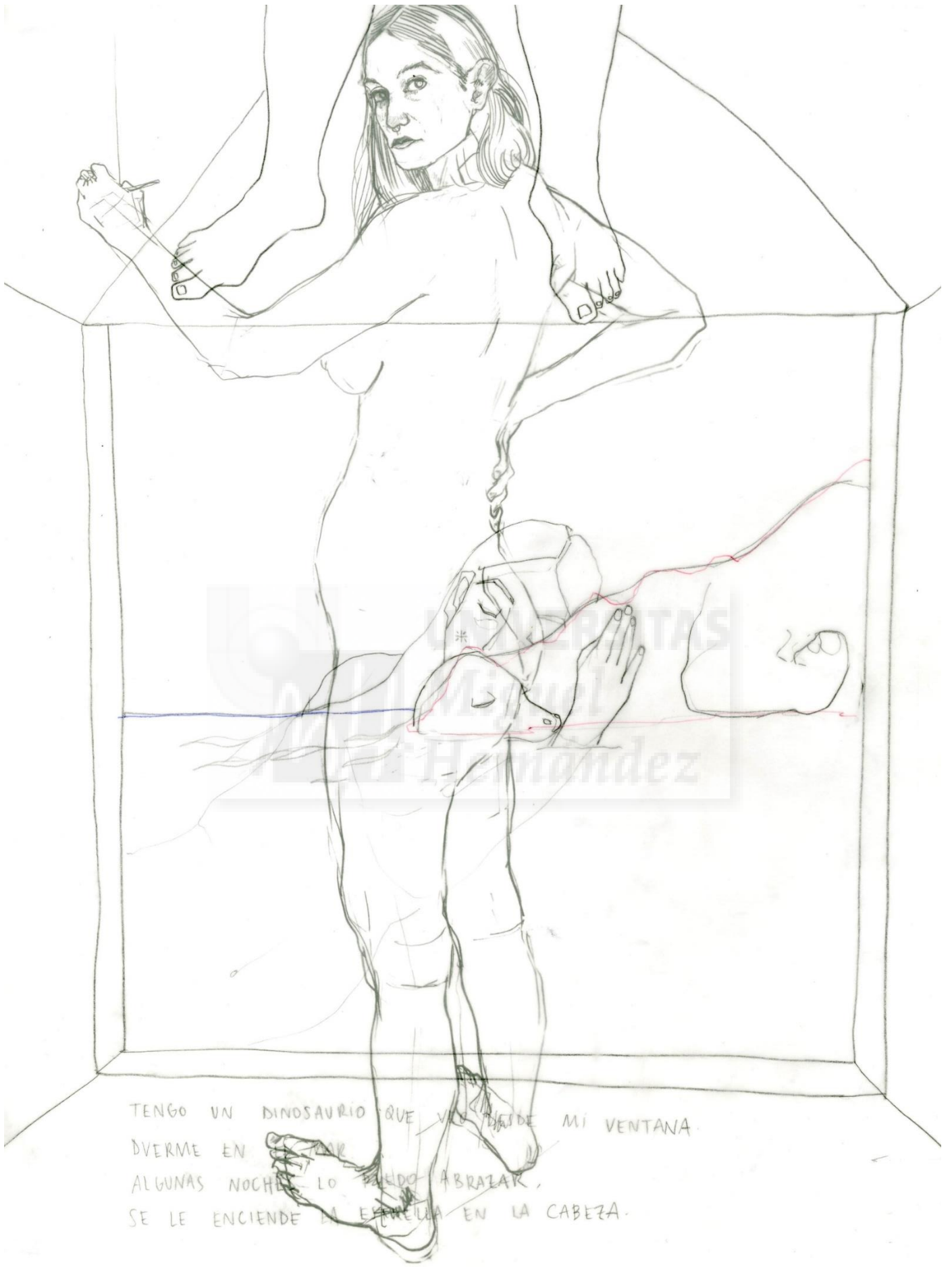

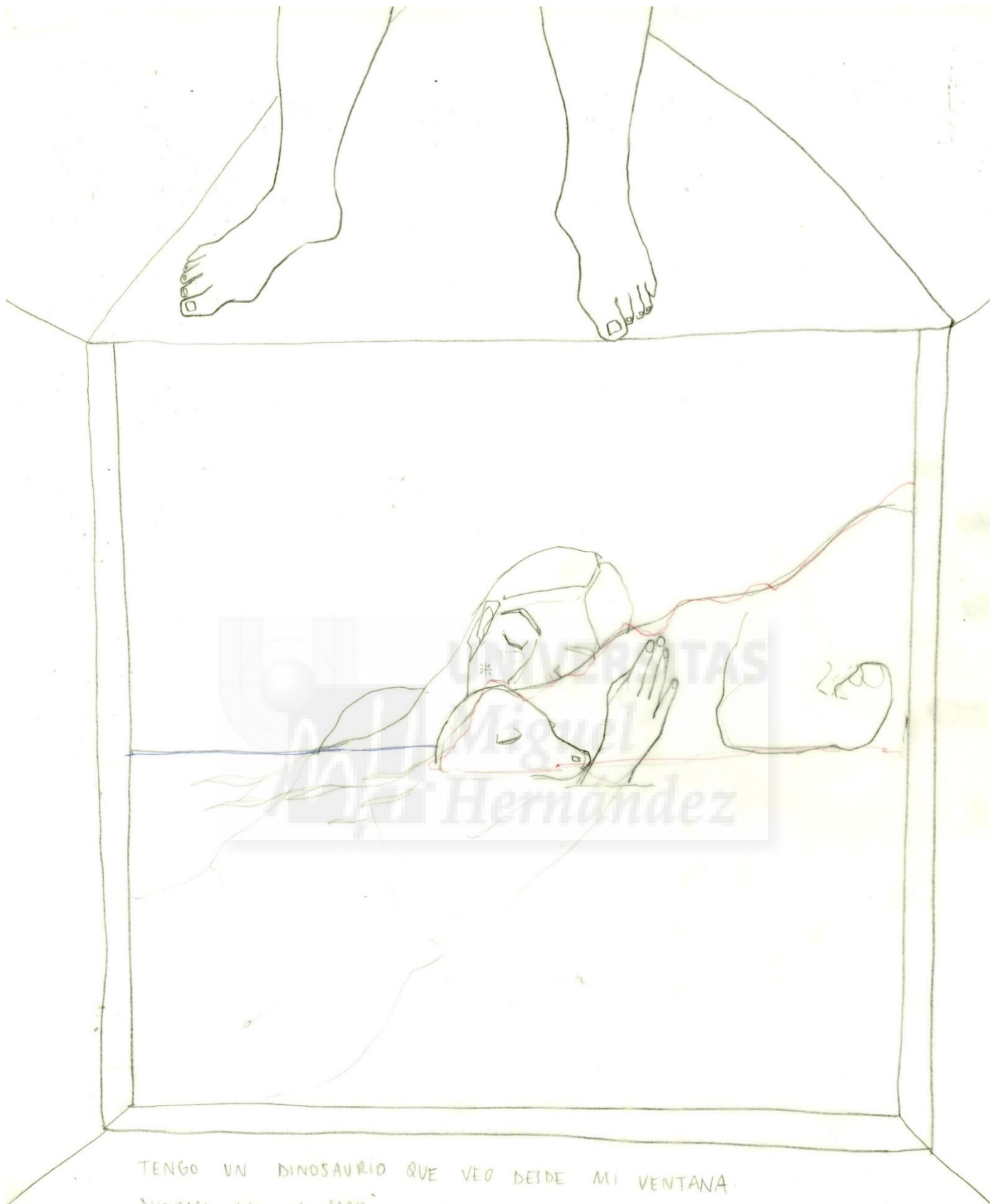

TENGO UN DINOSAURIO QUE VEO DESDE MI VENTANA.
DORMIR EN SU CABAÑA.
ALGUNAS NOCHES LO PUEDO ABRAZAR,
SE LE ENCIENDE LA ESTRELLA EN LA CABEZA.

TENGO UN DINOSAURIO QUE VEO DESDE MI VENTANA.
DVERME EN EL MAR.
ALGUNAS NOCHES LO PUEDO ABRAZAR,
SE LE ENCIENDE LA ESTRELLA EN LA CABEZA.

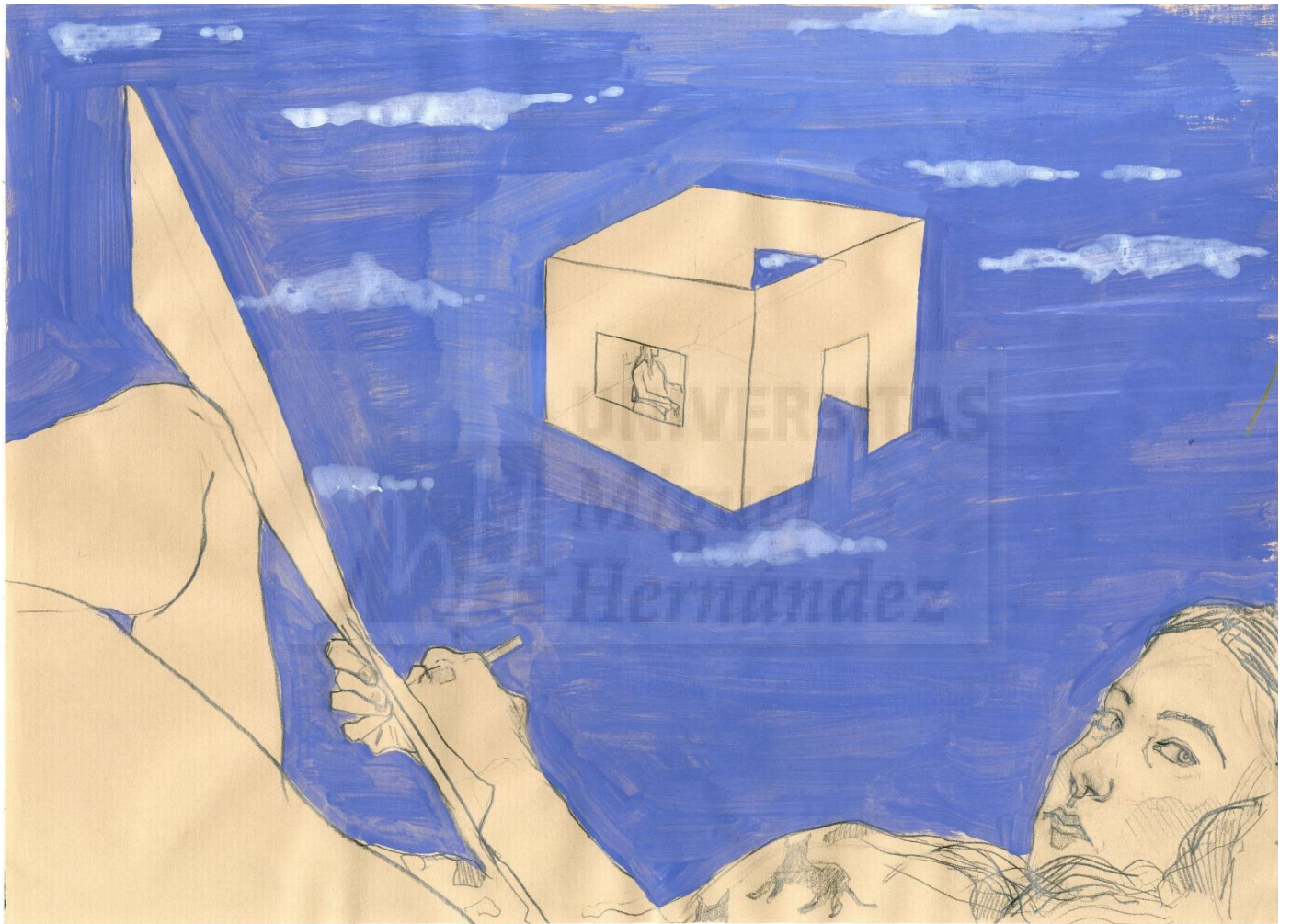

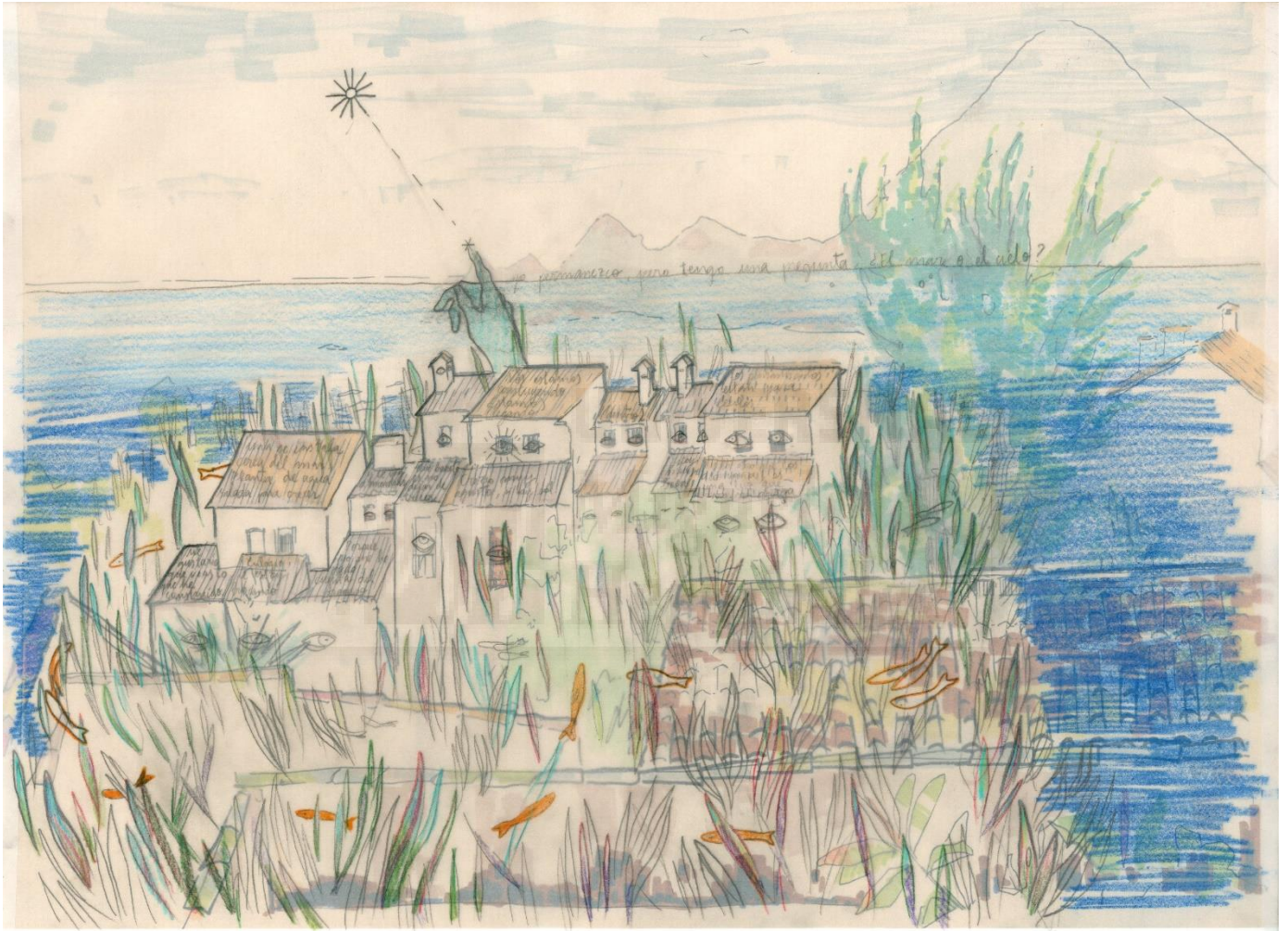

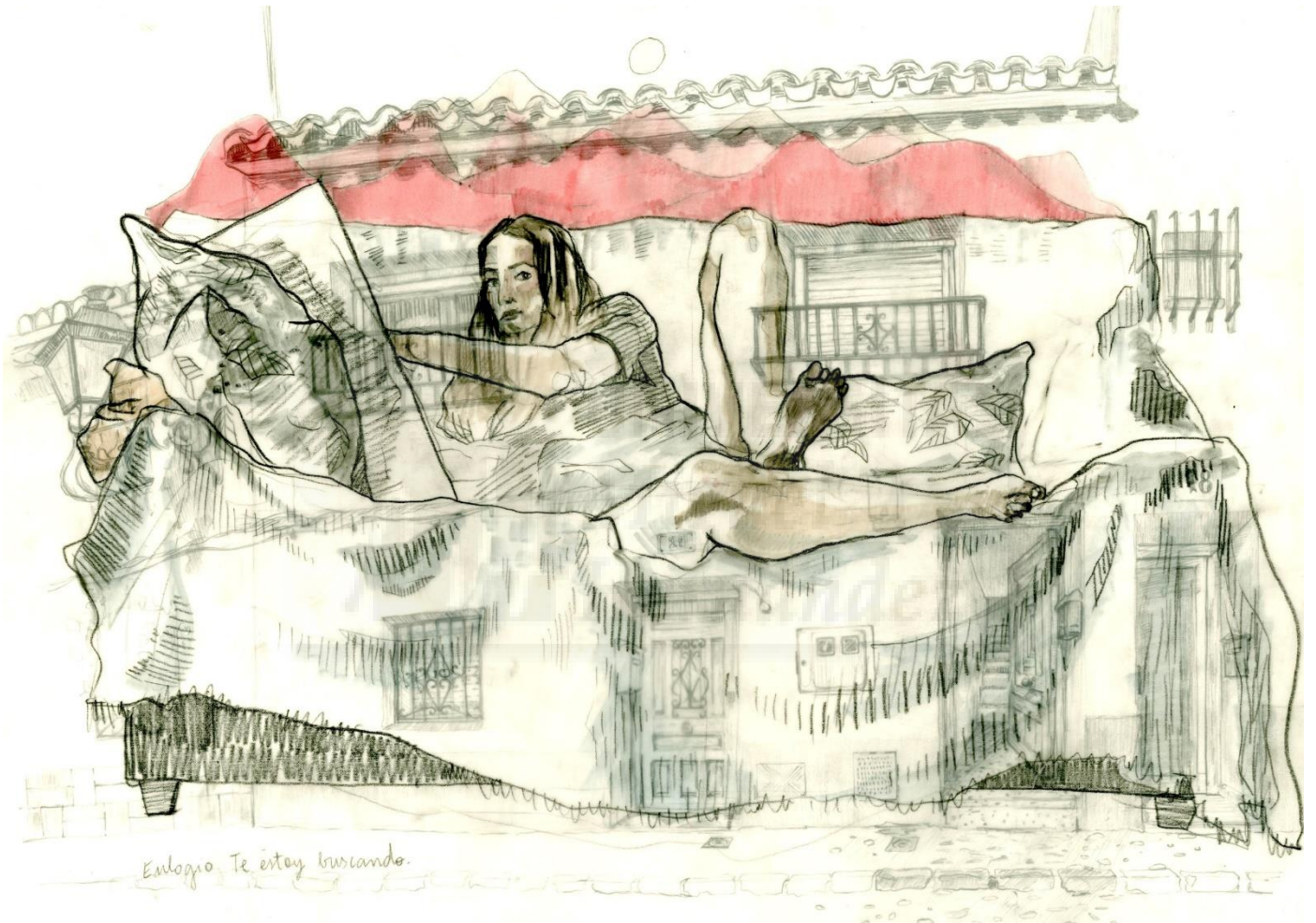

me gustan mucho las líneas

Enloquio. Te estoy buscando.

