

tfg

bellas artes

2021- 2022

memoria

Título:

YO,
perfecta imperfecta.

Mención: Artes plásticas

Estudiante: Parra Gimenez, Aroa

Director/a: Lozano Chiarlones, Elisa

PALABRAS CLAVE:

Escultura, joyería, cuerpo, autopercepción, autoconocimiento.

RESUMEN:

Una serie de piezas de joyería que hacen un recorrido sobre el propio cuerpo y su historia. Reflexionando sobre que es aceptado y lo que percibimos como defectos o imperfecciones desde la infancia. Trabajar en estas percepciones que han evolucionado hasta el presente desde un ámbito personal, en el que cada pieza tiene su propia historia. Se utiliza una combinación de diversas técnicas y materiales en función de cada pieza y cada territorio corporal.

A series of pieces of jewelry that take a tour of the body itself and its history. Reflecting on what is accepted and what we perceive as flaws or imperfections since childhood. Work on these perceptions that have evolved to the present from a personal level, in which each piece has its own story. A combination of various techniques and materials is used depending on each piece and each body territory.

ÍNDICE

Propuesta y Objetivos	4
Referentes	5
Justificación de la propuesta	7
Proceso de producción	8
Resultados	13
Conclusión	16
Bibliografía	17

PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este proyecto trata de llevar un paso más allá el concepto de joya, trabajando sobre la base de nuestro propio cuerpo para darle una perspectiva mucho más personal. La finalidad de la joya es embellecer nuestro cuerpo pero en este caso lo que pretendemos es destacar aquello que no nos gusta o no nos ha gustado de nuestro cuerpo, aquello que ha llegado a ser objeto de burla, que nos ha hecho sentir incomodidad, en ocasiones por complejos propios y otras por comentarios ajenos.

Con estas piezas no tratamos de modificar o esconder el cuerpo sino todo lo contrario, tratamos de mostrar, destacar, embellecer, aceptar, reivindicar nuestro propio cuerpo. En ocasiones algunos traumas han sido totalmente superados, otros simplemente aceptados y algunos aún andan en proceso de aceptación.

Cada pieza tiene su propia historia, son diseñadas para ocupar un lugar específico de mi cuerpo, siguiendo el movimiento "Arts and Craft" que es un movimiento artístico que defiende el valor del trabajo hecho a mano, del artesano como artista.

Huyendo de los materiales nobles típicos de las joyas, en este proyecto se busca experimentar con materiales reciclados dándoles así un nuevo propósito después de su vida comercial, renaciendo de un deshecho y evolucionando hacia una joya, así como los defectos del cuerpo han pasado a ser lo que más queremos lucir en este proyecto.

OBJETIVOS

- Crear una serie de piezas de joyería adaptadas a diversas partes de nuestro cuerpo.
- Experimentar técnicas mixtas y materiales entre la escultura y la joyería.
- Realizar un ejercicio de autopercepción corporal en el pasado y en el presente, para aceptar, adornar y mostrar ciertas partes de nuestro cuerpo.
- Reflexionar sobre el canon de belleza.

REFERENTES

EL CUERPO

El cuerpo es algo que todos poseemos, todas tenemos nuestro propio cuerpo, en circunstancias habituales según la anatomía tenemos: 200 huesos, 650 músculos, 79 órganos aproximadamente. Una cabeza, cuello, dos brazos, dos manos, un torso, dos piernas, dos pies... Aunque todos tenemos los mismos órganos, músculos y huesos no somos iguales, tenemos rasgos que nos distinguen y nos definen. Es en este punto cuando el ser humano entra en conflicto consigo mismo, se compara con otros cuerpos, se compara con sí mismo, con la idea de lo que está bien, lo que le gusta y lo que no. La estética y los comentarios ajenos nos afectan y no siempre para bien. En mi caso desde la infancia se me han hecho comentarios sobre mi cuerpo y cuando miras hacia atrás en tu propia historia te das cuenta de como te han afectado. Por eso hablaremos de los “defectos” de mi cuerpo.

PIELES - Película

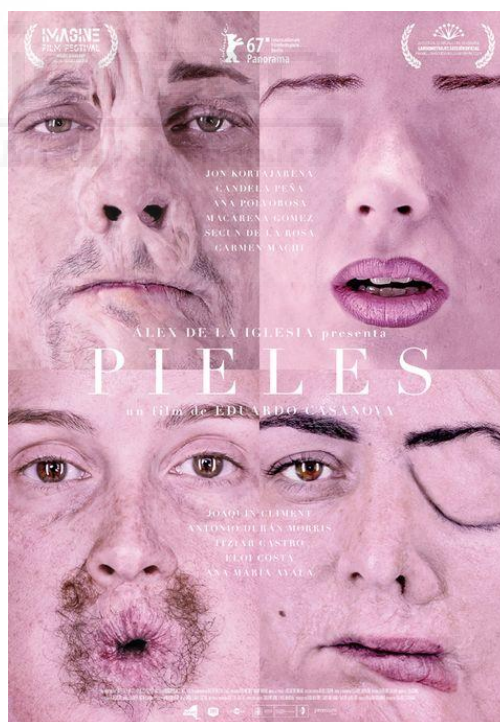
Título: Pielés

Escritor y director: Eduardo Casanova

Año: 2017

Duración: 77 minutos

Sinopsis: En esta película se muestra una serie de personajes con ciertas deformidades en sus cuerpos y como eso determina su comportamiento en la sociedad y sus relaciones personales. Estas personas se ven obligadas a esconderse del resto del mundo y vivir situaciones desagradables. Al final solo se trata de gente intentando encontrar su lugar.

De esta película nos interesa la profundidad de los personajes, su relación con su cuerpo, sus deformidades y como durante el transcurso de la película podemos ver una evolución en su pensamiento, incluso aceptación en algunos casos.

CULTURA Y JOYERÍA HINDÚ

India es un país Asiático un país muy rico en naturaleza, comercio y cultura. Lugar espiritual por antonomasia, un país muy tradicional, así como lo es su joyería. La India es un país que tiene muchas festividades y cada región tiene su propia variante en cuanto a diseño en la joyería, lo cual quiere decir que hay muchas variantes de cada joya en función de la región. Aun así hay ciertas cosas que todas tienen en común, son altamente ornamentadas, oro, plata, piedras preciosas... todo materiales de alta calidad y con un trabajo exquisito en artesanía. Uno de los significados de las joyas en India es la representación de antiguos guerreros plasmados en textos narrando sus historias.

El nathmi (koka o laung), es un anillo que se usa en la nariz, es una joya muy característica de la región de India.

El Payal o Pajeb es un accesorio que se usa alrededor del tobillo lo usan las mujeres en las bodas y su función es embellecer y dar ternura al pie.

Novia hindú, representación del nathmi.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La joyería tiene sus orígenes en la era del paleolítico con las primeras joyas empleadas como talismanes o simplemente como ornamentación para decorar el cuerpo. Es ya en la edad de bronce cuando la joya comienza a tener un valor y comienza a usarse como símbolo distintivo entre las diferentes categorías de personas, diferenciando así a las de un alto nivel social y económico.

En un nivel más espiritual, la joyería se ha utilizado como símbolo para mostrar el estado de un individuo, así como formas de protección mágica y, por supuesto, para permitir al usuario una forma de expresar sus tendencias sobre arte.

Hoy en día la joyería se fabrica a nivel industrial, lo cual despersonaliza bastante el sentido original de la joya como algo distintivo, puedes estar en tu ciudad, en cualquier parte de tu país, o en cualquier otro país y acabarás encontrando joyas muy similares, entonces mi intención con este proyecto es poder dar unos cuantos pasos atrás en la historia y volver al punto en el que las joyas te definen, tienen un significado, cuentan historias.

Por ello nos interesa tanto el movimiento "Arts and Crafts" que surge en el siglo XIX. Lo inician los arquitectos, artesanos y diseñadores que defienden el trabajo artesanal oponiéndose a la producción masificada y en serie que comenzaba a desarrollarse gracias a la industrialización, además defienden la vida rural y tradiciones locales. William Morris fue el artista y escritor más conocido dentro de esta tendencia y de los que dio un gran empuje cuando fundó la empresa *Morris, Marshall, Faulkner & Company* en Londres junto con otros artesanos y arquitectos.

Para este proyecto hemos querido adaptar la obra a nuestro propio cuerpo. Trabajando sobre las partes o zonas que desde nuestra infancia hemos arrastrado con cierto trauma o cierta incomodidad, ya fuera por una opinión personal o por la mella que han ido dejando comentarios de personas ajenas. Con el paso de los años algunas de esas inseguridades han ido sanando, han dejado de afectarme como algo negativo y ahora forman una parte importante de mí.

Estas piezas son nuestra forma de trabajar el trauma, de superar la barrera que nos imponemos a nosotras mismas con las limitaciones de nuestro propio cuerpo. Es mi forma de expresar artísticamente la fortaleza, la superación, la aceptación del mismo y que a su vez ejercen de barrera o

escudo simbólico combatiendo los comentarios ajenos, impidiendo que afecten y permitiendo lucir esa parte del cuerpo.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para iniciar este proyecto comenzamos con una reflexión sobre misma, mi persona y mi cuerpo desde la infancia. En base a mis recuerdos y en referencia al tema de los defectos, hemos seleccionado cinco partes del cuerpo que no me gustaban para hablar de ellas mediante las joyas.

- La primera zona de mi cuerpo que yo he considerado durante muchos años un defecto eran mis pies. De pequeña no me gustaban, nunca he sido una niña bajita con lo cual no eran pequeños. Todo el mundo, los adultos de mi alrededor, familiares y amigos, siempre me decían que calzaba un número muy grande, comentarios como “vaya barcas”, “así puedes dormir de pie” y comentarios por el estilo. Otro de los comentarios que más recuerdo fue uno de mi tía, un día en la playa que me dijo que tenía los pies deformes porque tenía los pies grandes pero los dedos enanos. Y como cualquier niña o adolescente la suma de todos esos comentarios te hace sentir muy mal, así que durante muchos años los traté de esconder. A día de hoy soy consciente de que tengo unos pies que me encantan.
- La segunda zona que he elegido es mi barriga, en concreto mi ombligo. Tengo un lunar verrugoso en un lateral y cuando era pequeña no me gustaba, me parecía feo, me parecía imperfecto, ningún otro niño o niña lo tenía, algunos niños que hacían el comentario: “qué es eso, qué asco” y sentía mucha vergüenza enseñar el ombligo cuando llegaba el verano y me veía en bañador. Cuando crecí me di cuenta de que cada cuerpo era diferente, que la gente tenía lunares en diferentes zonas del cuerpo y que a la gente le parecían bonitos, que era algo normal. A día de hoy mi cuerpo sigue cambiando, estoy en una fase que no me satisface al completo pero que tampoco me limita.
- La tercera pieza está dedicada a mis manos. Algunos de mis dedos están algo torcidos y con alguna cicatriz. Además al tener una piel morena algunos de mis compañeros comparaban nuestras manos y me hacían burla porque mi tono de piel era

más moreno que el de ellos. Cuando crecí me di cuenta de que todas esas cosas no importaban y que lo que yo lograba crear y construir con mis manos, lo que podía expresar con ellas valía muchísimo más que cualquier burla.

- La cuarta pieza está dedicada a mí pecho, otra vez por el trauma de la infancia, cuando comienzas a desarrollarte todo el mundo tiene un gran pecho, tiene que ser perfecto, o esa es la imagen que se da. Para mí era algo duro porque sentía que tenía un pecho feo, pequeño, separado, que no me gustaba y que no podría gustar. Recuerdo sentir que odiaba que me creciera el pecho y a la vez odiaba que no creciera lo suficiente, no me sentía cómoda ni con con la forma en que se veía con la ropa. A día de hoy me encanta el pecho que tengo, no sé en qué momento cambió mi pensamiento, pero no me avergüenza cuándo voy a la playa, no me avergüenza usar escote. Me di cuenta de que podía aprovechar la forma de mi cuerpo para ponerme escotes muy grandes y collares largos porque me quedaban muy bien.
- Como quinta y última pieza se la he dedicado a mi cara, más en concreto a mi nariz, qué es un cúmulo de cosas que no me gustan. Es la zona más visible del cuerpo, no la puedes esconder y siento que es grande, ancha, por mi piel atópica siempre está roja y escamosa. Este es uno de los complejos que crea mi mente, que a día de hoy todavía mantengo y esta pieza es para hoy reforzar y motivar la parte positiva.

La primera pieza está inspirada la cultura hindú, es una tobillera para el pie, está hecha de pequeñas piezas de plástico y estaño en láminas modeladas como si fueran una especie de flores abstractas y unidas por una cadena.

La segunda pieza es para el ombligo. La inspiración es el propio ombligo, ese agujero que te conecta contigo mismo, que en un momento te conectó con tu madre, a ella con la suya y así sucesivamente. Es una maraña de cable, el agujero negro en el espacio infinito pero esta vez hecho con antiguo cable de cobre de la instalación de casa de mi abuela.

La tercera pieza dedicada a las manos, son unos anillos para la punta de los dedos, simbolizan unas garras como en el reino animal, transmiten la fuerza y el orgullo de ser como uno es y no tener miedo a luchar por ello. Están hechas de latón con la técnica de fundición a la cera perdida.

La cuarta pieza la dedicada al pecho y es un especie de corset hecho de cadena. Sobre un maniquí he utilizado como base uno de mis sujetadores para tomar medidas y sobre esto he ido cortando y empalmando cadena hasta conseguir la forma deseada.

UNIVERSITAS Miguel Hernández

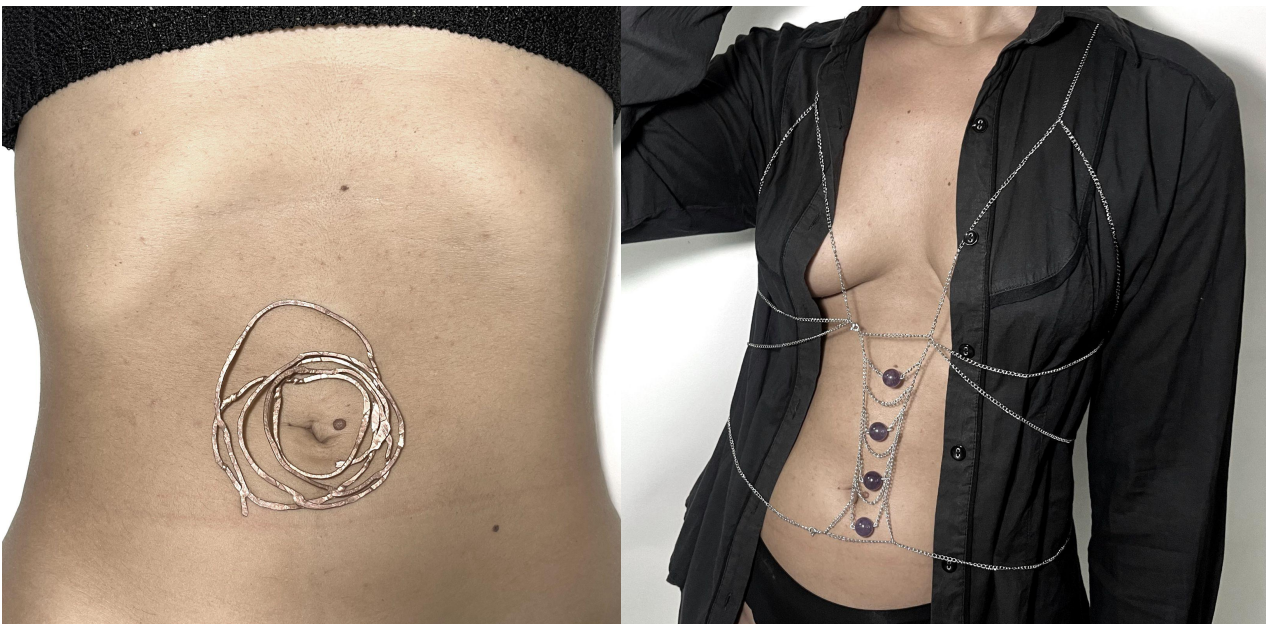
La quinta pieza es la que trabaja la nariz, el gran trauma de mi nariz, está inspirada en la cultura hindú en el "nathmi" que se ponen en la nariz en las bodas. Está hecha de cadena de acero inoxidable, como yo no tengo pendiente en la nariz he construido un sistema similar al de las mascarillas para sujetar la pieza desde las orejas.

RESULTADOS

Sin título (2022) técnica mixta, acero, plástico y estaño. 19 x 11 cm

Sin título (2022) cobre, 9 x 8 cm

Sin título (2022) acero inoxidable, 55 x 40 cm

Sin título (2022) acero inoxidable, 55 x 40 cm

Sin título (2022) acero, 55 x 40 cm

Sin título (2022) cera perdida, laton, 4-5 cm

Sin título (2022) cera perdida, laton, 4-5 cm

Sin título (2022) acero, 33 x 14 cm

CONCLUSIÓN

Para realizar este proyecto hemos realizado una investigación personal bastante profunda sobre la autopercepción física y corporal pasada y presente, reflexionando en la evolución de estas creencias y pensamientos, investigando en todo lo que no nos hizo o hace sentir bien o mal y porqué. Nos damos cuenta de que al final somos nosotras mismas las que nos ponemos el peso de los comentarios y sobre los defectos de nuestro cuerpo y concluimos que embellecerlos a nuestra manera y con nuestros diseños nos aporta una gran dosis de empoderamiento, amor y aceptación de nuestros cuerpo perfectos-imperfectos, pero siempre maravillosos.

La joyería como medio para representar ese cambio, para reforzar positivamente el cuerpo, me parece que es una solución creativa y al mismo tiempo nos puede resultar sanadora. Nos abre al mismo tiempo una nueva vía de trabajo hacia otros cuerpos, ayudando a sanar y a conocer mejor los cuerpos de otras personas con los complejos y de paso que este proceso pueda ayudar a superarlos.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Fettolini, J. L. (2018) JOYERÍA SOSTENIBLE Principios y procesos éticos en el diseño y la creación de joyas. Editorial: Promopress
- Ramshaw, W. (2000) The Paper Jewelry Collection. Editorial: Thames & Hudson
- Ramshaw W. (2008) DRAWINGS IN GOLD. Editorial: sd edicions

Webgrafía

- Sanz, N. (2018) "DISEÑO DE INTERIORES, Arts and Crafts: Historia del diseño" [en línea] URL: <https://www.dsigno.es/blog/disen-de-interiores/arts-and-crafts-historia-del-dise-no>
- de Anca, C. y Aragón S. (2015) "Diversidad y pensamiento tribal en organizaciones colaborativas" [en línea] <https://www.bbvaopenmind.com/articulos/diversidad-y-pensamiento-tribal-en-or-ganizaciones-colaborativas/>
- Tremiño, C. (2021) "La historia de la joyería en las civilizaciones". [en línea] <https://www.xn--joyeriatremio-tkb.es/historia-joyeria-civilizaciones/>
- Jagan, J. (2020) "Historia de la Joyería" [en línea] <https://www.jorgejuanjoyeros.es/historia-de-la-joyeria>
- Museu nacional d'Art de Catalunya (2018) "William Morris y el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña" [en línea] <https://www.museunacional.cat/es/william-morris-y-las-arts-crafts-en-gran-breta%C3%B1a>
- MONGE (2017) "ORÍGENES DE LA JOYERÍA: ¿DESDE CUÁNDO EXISTEN LAS JOYAS?" [en línea] <https://mongejoyeros.com/blog/origenes-de-la-joyeria-desde-cuando-existen-las-joyas/>
- Ungar Borbón, M. (2010) "ORÍGENES DE LA JOYERÍA: ¿DESDE CUÁNDO EXISTEN LAS JOYAS?" [en línea] <http://ungarjewelers.blogspot.com/>
- Ostúa, C. (2014) "Joyería tradicional vs. nueva joyería" [en línea] <https://es.slideshare.net/anagalvan/carlos-ostua>
- "Joyería India: Significado, Simbolismo Y Diseños" (2011) [en línea] <https://puncrochet.com/joyeria-india/>
- Vélez, J. (2022) "Anatomía humana" [en línea] <https://www.kenhub.com/es/library/educacion/anatomia-del-cuerpo-humano>
- Bellows, K. "India" [en línea] <https://viajes.nationalgeographic.com/es/p/india>
- "Significado de la joyería india tradicional" (2014) [en línea] <https://www.lasociedadgeografica.com/blog/cultura/significado-de-la-joyeria-india-tradicional/>