

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO: LUDI

ESTUDIANTE: Elena Morales Carrillo

DIRECTOR/A: Silvia Rosa Mercé Cervelló

PALABRAS CLAVE: experimentación, identidad, pintura digital, Historia del Arte, Ludi

RESUMEN: A través de la experimentación por medio de la Historia del Arte, se genera esta pieza. Llevada a cabo por medio de la sustitución de elementos reconocibles y/o asociables con el personaje, al que nos referimos como Ludi.

A través de Ludi, se pretende la elaboración de un elemento capaz de mimetizarse con el usuario a reproducir. Ludi es la base de un amplísimo proyecto de representación del cual nace esta serie compuesta por siete ilustraciones digitales basadas en los siguientes cuadros: La Libertad guiando al pueblo, 1830; Una Lechera, 1814; El hombre de Vitruvio, 1492; Intentando lo imposible, 1928; Las Tres Gracias, 1503; El Nacimiento de Venus, 1852; Escapando de la crítica, 1874.

Índice

pág/s.

Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

1. Propuesta y Objetivos	4
2. Referentes	5
3. Justificación de la propuesta	6 - 13
4. Proceso de Producción	14
5. Resultados	15 - 22
6. Bibliografía	24

PROPUESTA Y OBJETIVOS:

PROPUESTA

El proyecto, trata de un objeto-cuerpo que recibe el nombre de Ludi, un modelo antropomórfico, con rasgos esquemáticos y genéricos. Hablamos de una pieza interactiva que tiene como objetivo, cumplir las características y funciones de un recurso terapéutico, aplicado a la resolución de conflictos. Por medio de este, tratamos que el usuario alcance un mejor nivel de salud mental y social, además de bienestar emocional. El proyecto Ludi, se centra en propiciar la capacidad de comunicación y ayudar a expresar y comunicar sentimientos. En un intento de propulsar la reflexión y procurar cambios de conducta y autoestima. Esta pieza, pretende conducir al usuario hacia el juego simbólico, el autoconocimiento y el abordaje sano de situaciones problemáticas. A pesar de esta utilidad propuesta, no se descarta cualquier uso o función que se le quiera dar a Ludi.

Al contrario de otros muñecos, que nos proporcionan una identidad definida, Ludi carece de esta para facilitar que el usuario se pueda proyectar a su imagen y semejanza, para una mayor identificación, Ludi carece de rasgos de género y ofrece extremidades desmontables, abrazando la diversidad física. Estos se pueden dividir por tres sitios (por ejemplo si al usuario le faltase una mano, esta podría desacoplarse del brazo sin dificultad alguna). En un intento de promover la variedad y la diversidad. Ya que en nuestra investigación previa sobre el proyecto que se presenta, comprobamos que el uso de muñecos en las terapias, está enmarcado dentro de cuerpos normativos e identidades de género y físicas, estereotipados en una normalidad simplificada y limitada.

No hay una proyección determinada por construir, cada usuario es libre de personalizar su muñeco a su gusto para alcanzar el aspecto deseado que más le represente. Toda persona merece el mismo nivel de representación que cualquier otra.

OBJETIVOS

- Llevar a cabo la elección de cuadros adecuada al ejercicio.
- Sustituir las figuras de los cuadros originales manipulados sin perjudicar el resto de la composición. Sin estropear el fondo ni el resto de los elementos que aparecen.
- Interactuar con la Historia del Arte.

REFERENTES

En esta ocasión acudimos a Cindy Sherman como referente conceptual, en lo que a mimetización se refiere. Se trata de una artista polifacética, que reinterpreta pinturas, fotografías,... de otros artistas mediante la performance fotográfica. En cualquier caso recuerda a Ludi debido a su interés por copiar a cualquier persona propuesta. En la imagen vemos a Cindy Sherman interpretando a Baco, Dios de la fertilidad y el vino. (fig.1) (Cindy Sherman, Untitled #224, (1990), remake fotográfico.

De la época de Van Gogh en Amberes, recuperamos Cráneo con cigarrillo encendido (1885). Se trata de un cuadro que nace en la época académica del artista, cuando debía dibujar esqueletos repetidamente para su aprendizaje. En este caso la calavera sostiene un cigarrillo y posa. Como Ludi, esta calavera también representa una figura humana que podría estar representando a cualquier persona a simple vista. Relacionamos el esqueleto automáticamente con la figura humana. (fig 2) (Vincen Van Gogh, Cráneo con cigarrillo encendido (1885), óleo sobre lienzo.)

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Se propone entonces el proyecto Ludi que, a través de una experimentación por medio de la historia del arte, nos propone un juego sobre la identidad promoviendo la diversidad humana. Mediante este proceso, se lleva a cabo una reformulación de las piezas pictóricas seleccionadas, y se reescribe la parte conceptual utilizando el significado de la obra original y del proyecto. A continuación, las obras reformuladas acompañadas de su correspondiente texto justificativo.

Escapando de la crítica (1874) Pere Borrell del Caso

En Escapando de la crítica (1874), vemos como un niño desconocido intenta saltar, gracias al realismo de la pieza, fuera del marco literal de la obra. Lo que pretende transmitir el artista con esta pieza es el peso de la crítica y su condición de corsé inevitable con el que tiene que luchar el artista a través de esta solución: salir del marco bidimensional, de un marco fingido, saltando a la realidad más pura. Podemos apreciar por cómo se aferra al marco el joven, que está desesperado por salir, pues huye de algo que, aunque nos sea desconocido, entendemos es un elemento que nos inflige en potencia algún tipo de temor. En la obra reformulada, vemos a Ludi intentando salir en lugar del niño. En este caso Ludi escapa, dejando atrás los juicios y críticas relacionadas con la normatividad, y salta hacia la igualdad en busca de un presente nuevo y limpio. Nos podemos tomar este proceso como un renacimiento, escapar de un marco crítico hacia uno más aceptante y amable, que reconozca al individuo como tal. Y el valor de este.

La Libertad guiando al Pueblo (1830) Delacroix

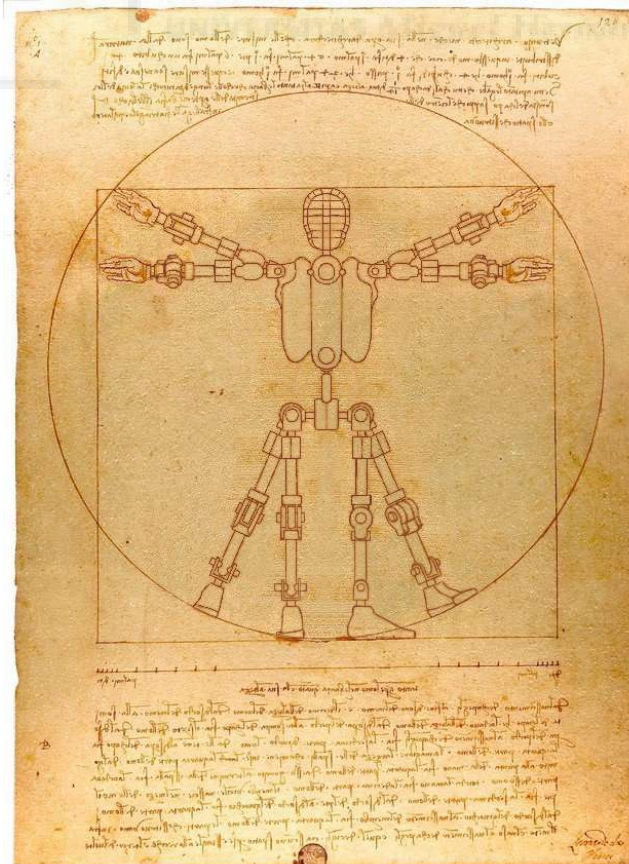
En la escena descrita por Delacroix (1830), observamos a Marianne, una alegoría de la Libertad, liderando imparable a un grupo de personas en plena trifulca. Como podemos apreciar en la pintura original, se trata de un grupo diverso compuesto por representantes de los distintos grupos sociales de la época (burgueses con sombreros de copa, mendigos harapientos, niños,...), todos unidos por un mismo cometido. El lienzo es una evocación de la Revolución Francesa, en el año 1789, que proclamaba los valores de libertad, igualdad, fraternidad. En la obra reformulada, Ludi reemplaza a Marianne y, aprovechando la composición piramidal de la obra de Delacroix, intenta representar la lucha y convertirse en un símbolo de esta. Ludi, busca darle valor al individuo como tal, demostrar la igualdad, defender que cada uno tiene el mismo valor que los demás. Aprovecha entonces, los valores proclamados por la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, en los que nadie nace diferente. Ningún individuo merece menos derechos ni más privilegios.

El Hombre de Vitruvio (1492) Leonardo Da Vinci

En la obra original (1492), Da Vinci nos ofrece, un dibujo anatómico en el que podemos apreciar la figura de un hombre desnudo en dos posiciones superpuestas inscritas en un cuadrado y un círculo. Esta pieza, también conocida como Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, es una representación del canon de las proporciones humanas. Según esta regla, se juzga la armonía y la belleza. Lo que propone Da Vinci por medio de esta ilustración, son los criterios necesarios para representar la figura humana, que no el aspecto. Se trata de una armonía y una belleza matemática. Conocemos que Da Vinci proclamaba que el cuerpo humano, lo formó la naturaleza y entendemos que, por lo tanto, sigue un patrón de creación ajeno a juicios y críticas. En la obra reformulada, Ludi sustituye a la figura propuesta por Da Vinci, continuando el hecho de que todos somos iguales y partimos de las mismas proporciones. Pues todos compartimos estas relaciones, sólo que adaptadas a nuestras medidas individuales. Ludi, pretende así convertirse, al igual que su referente, en un elemento unificador que demuestre la igualdad entre seres humanos y su validez como tal. Todos somos iguales matemáticamente.

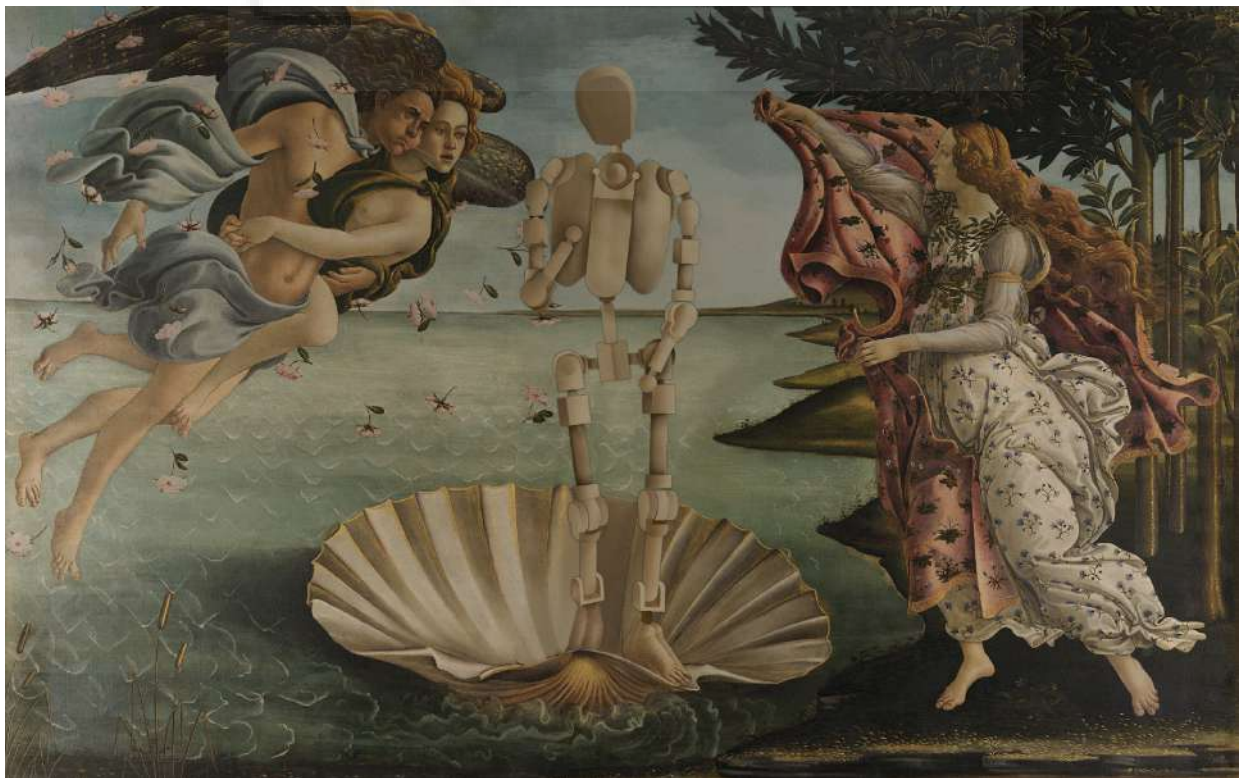
Una lechera (1814) Millet

En la obra original (1814) observamos una lechera, iluminada por la luna, que hace una pausa para volver equilibrar una pesada jarra de cobre sobre su hombro. A pesar de su pequeña escala, la figura tiene una monumentalidad que transmite una calidad atemporal. Millet procedía de un entorno campesino en Normandía y las pinturas de su trabajo rural, tenían sus raíces en sus propias experiencias tempranas. Podría decirse que Millet desde su situación privilegiada, al ser un artista reconocido por sus méritos, salía de esta manera del canon siendo considerado radical en la época. Pues a la hora de representar figuras campesinas ensalzaba otro estamento ajeno al habitualmente retratado que eran la alta nobleza y la monarquía. Sin embargo, se hablaba sobre la calidez de la figura representada, a pesar de recibir críticas por el estamento al que pertenecía, considerándola una figura sencilla y amable. Y concibiéndola como algo agradable. Ludi sustituye a la lechera adoptando todos estos atributos positivos. Le ilumina la luz de la luna, realzando su figura simple en un ambiente sencillo. Retratando al individuo, y su unicidad. La sencillez y el valor de este.

El Nacimiento de Venus (1485) Botticelli

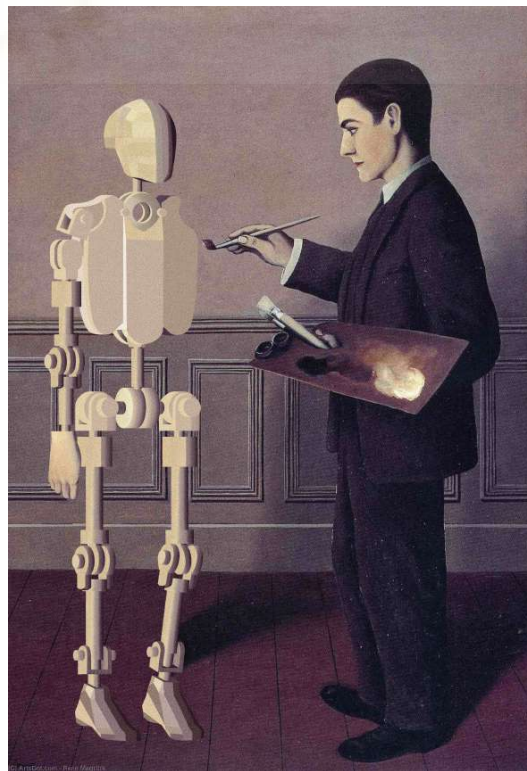
En la obra original (1485), Botticelli ilustra el nacimiento de Afrodita. Este, a su vez, quería hacer referencia al alma, rumbo de la encarnación de los caminos espirituales. La Venus, aparece montando una concha, lo cual representa el acto mismo de la encarnación, mientras espera a ser cubierta por una túnica roja que simboliza la obtención del cuerpo material. Simbolizando el bautismo cristiano, una transición, el renacimiento en vida. La Venus representa la belleza y el amor, y ensalza a todo amante de esta proclamando esto como digno de valores elevados y celestiales. En el caso, Ludi aparece dentro de un marco natural, recibiendo la atención del espectador, y espera convertirse en cualquiera de nosotros, siendo este un esqueleto que representa todo el mundo. Pretendiendo unificar al ser humano siendo todo el mundo igual por dentro, sólo que cubiertos por trajes similares pero únicos. Ludi renace, a través de su propia idea del bautismo. Del alma al cuerpo, todas partes importantes y bellas. La renovación del alma, con valores positivos e inclusivos.

Intentando lo imposible (1928) Magritte

En la obra original (1928), Magritte se autorretrata en el cuadro pintando a su mujer, Georgette, en el aire. Podemos asumir que para el autor, la realidad es todo lo existente y que la 'semejanza' es la relación entre dos entes. En este caso nos referiremos a una semejanza objeto-referente. Crea un hombre a una mujer con el objetivo de representar sus similitudes. En este caso Magritte recrea a su mujer y la trata como un elemento igual a sí mismo, a pesar de ser concebidos como diferentes, tanto por tratarse de dos individuos y además de géneros distintos. Intentando dejar atrás la belleza más banal y fijándose en algo más trascendente como el valor del individuo.

Ludi sustituye a la mujer del artista. En este caso, Magritte retrata a Ludi. Adoptando el significado de semejanza que impone Magritte en su cuadro. En este caso nuestro protagonista está siendo objeto del calco del artista jugando entonces con la similitud y entendemos que Magritte es Ludi y que Ludi es Magritte. Según esta ecuación donde las copias son idénticas a los elementos copiados, leemos que existe una cadena infinita donde todos somos copias idénticas entre nosotros y que por lo tanto todos somos iguales.

Las Tres Gracias (1635) RAfael Sanzio

En la obra original (1635), observamos a Las Tres Gracias entrelazadas, con pose grácil.

Se trata de un cuadro con asunto mitológico que muestra desnudos femeninos y elementos alegóricos, como por la sensación de vida palpitante que emerge de la encarnación de las figuras, que el pintor construye a base de elementos superpuestos. Las gracias aparecen en este texto como divinidades asociadas a la belleza y el amor, se vinculan con Afrodita, la diosa del amor. Representaban la amistad, la liberalidad y la reciprocidad según Séneca.

Ludi se basa en estos valores de amistad, liberalidad y reciprocidad que aparecen en el cuadro, siendo los valores que el proyecto persigue originalmente. Ludi se convierte en una de las Tres Gracias, gracias a la paleta utilizada y a su posición. Además se apoya en las leyes de la Gestalt de proximidad, similitud, cierre. Se forma un grupo compuesto por las tres figuras, que danzan juntas y parecen celebrar su cometido de hermanamiento, de amistad, de reciprocidad, todas al unísono. Celebrando el concepto de grupo y unidad. Sin importar las diferencias y siendo todos iguales.

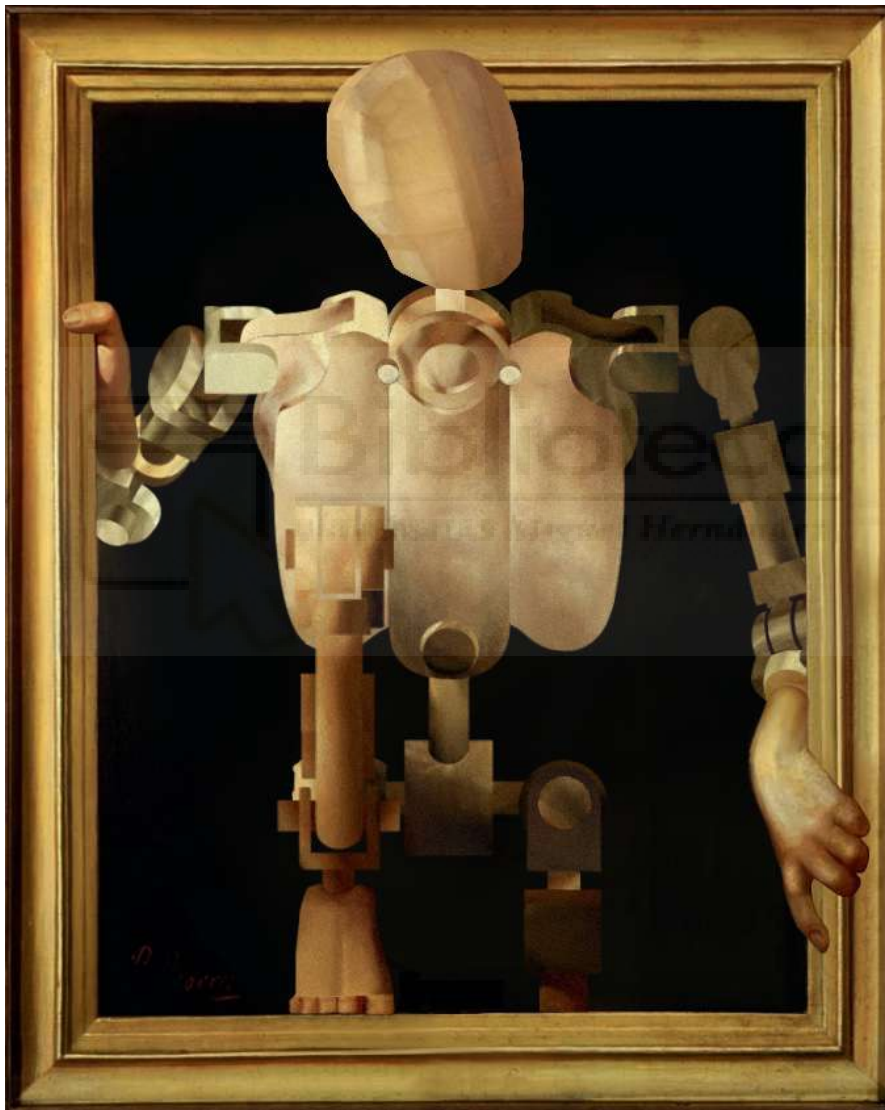

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para la realización de este proyecto, se ha comenzado con una selección minuciosa de 7 piezas pertenecientes a la Historia del Arte, buscando que todas compartiesen conceptos relacionables con Ludi y con todos los valores que este intenta promover. Una vez concretadas las piezas a reformular, se decide qué personajes sustituir, según el significado que comprendan dentro de la obra original, y se eliminan del fondo, obteniendo así, un lienzo donde poder pintar a Ludi mimetizándose con el elemento a reemplazar. Todo esto, intentando mantener las propiedades de las imágenes adquiridas, que gracias a la pintura digital, se ha llevado a cabo cogiendo partes de los cuadros y elaborando una especie de puzzle, incluso collage, apoyado por la ilustración.

Como punto final a este proyecto, cabe destacar la dificultad causada por un proyecto tan vivo como este. Pues Ludi es un elemento que está sometido a mejoras y cambios constantes, lo que desemboca en cambios en los proyectos paralelos a este. Lo que empezó como Ludi 2.0, se convirtió en Ludi 3.0, protagonista de este trabajo. El gran número de piezas que componen este objeto-cuerpo, ha comprendido una elaboración más extensa y minuciosa a la hora de diferenciar las piezas entre ellas. Aún así, ha resultado un trabajo satisfactorio a pesar de todo.

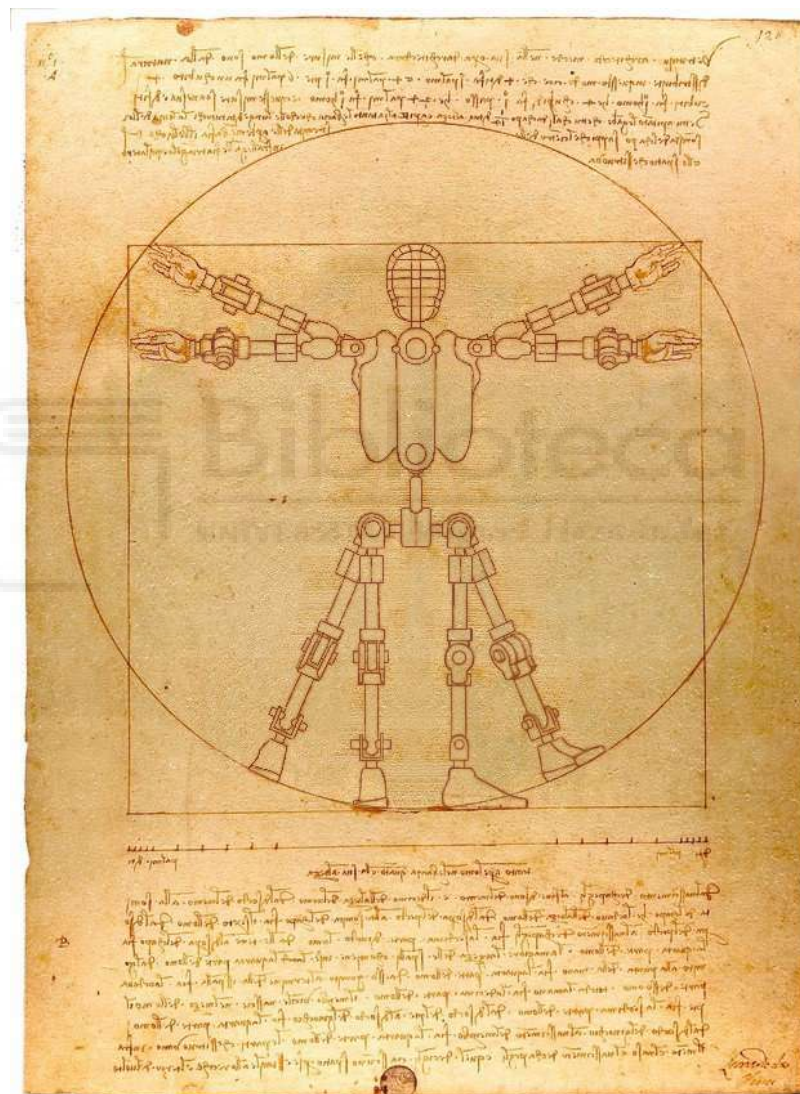

Elena Morales Carrillo, Escapando de la crítica (2022), ilustración digital, 673 x 841 px

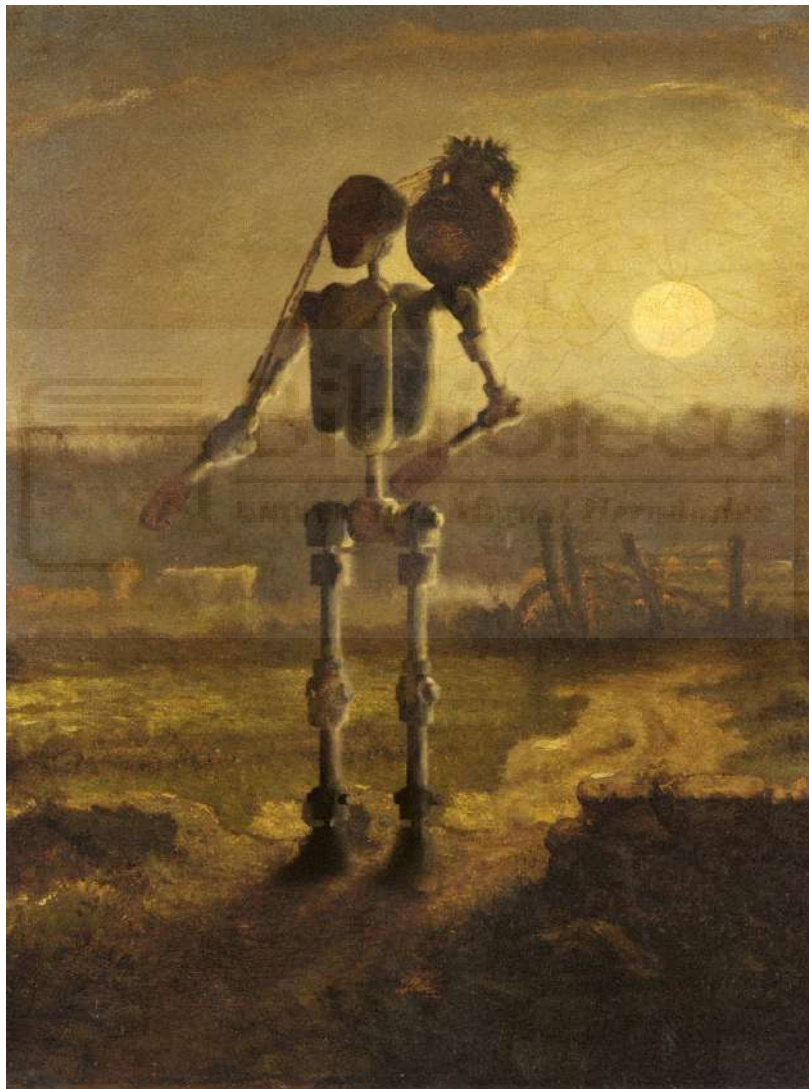

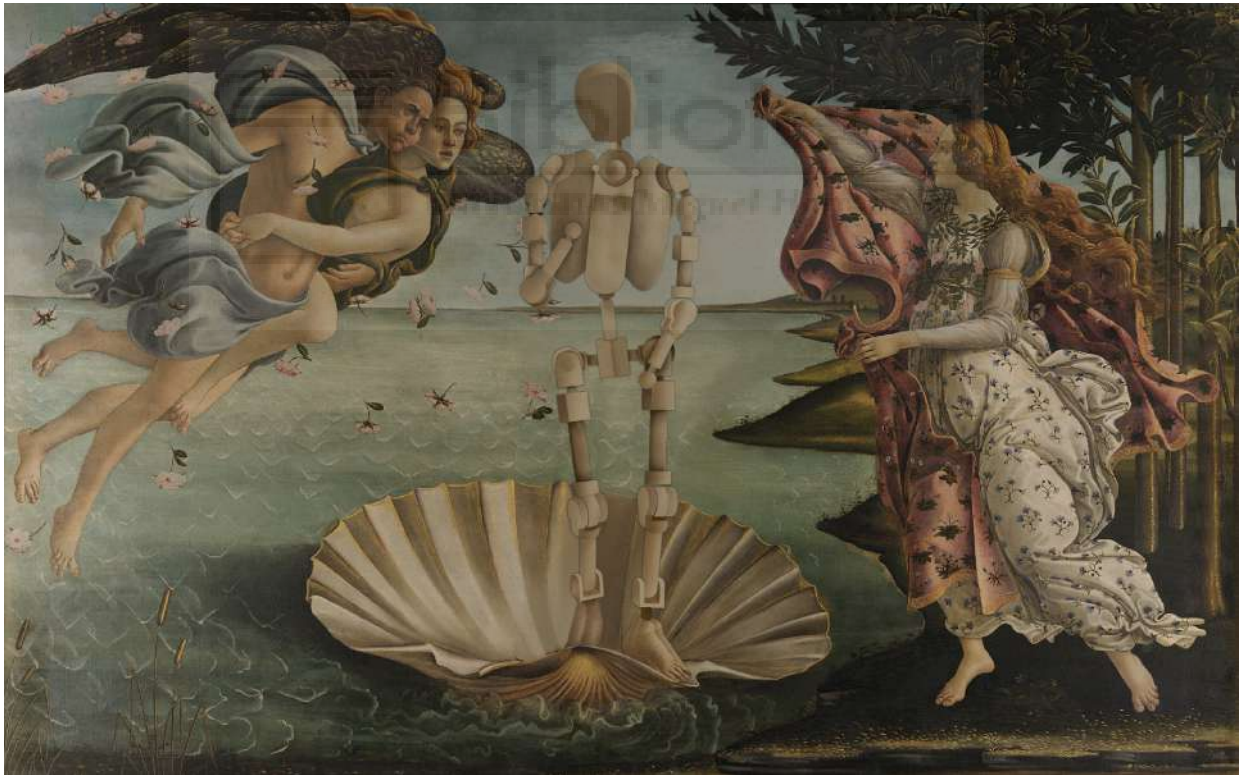
Elena Morales Carrillo, La Libertad guiando al Pueblo (2022), ilustración digital, 1200 x 963 px

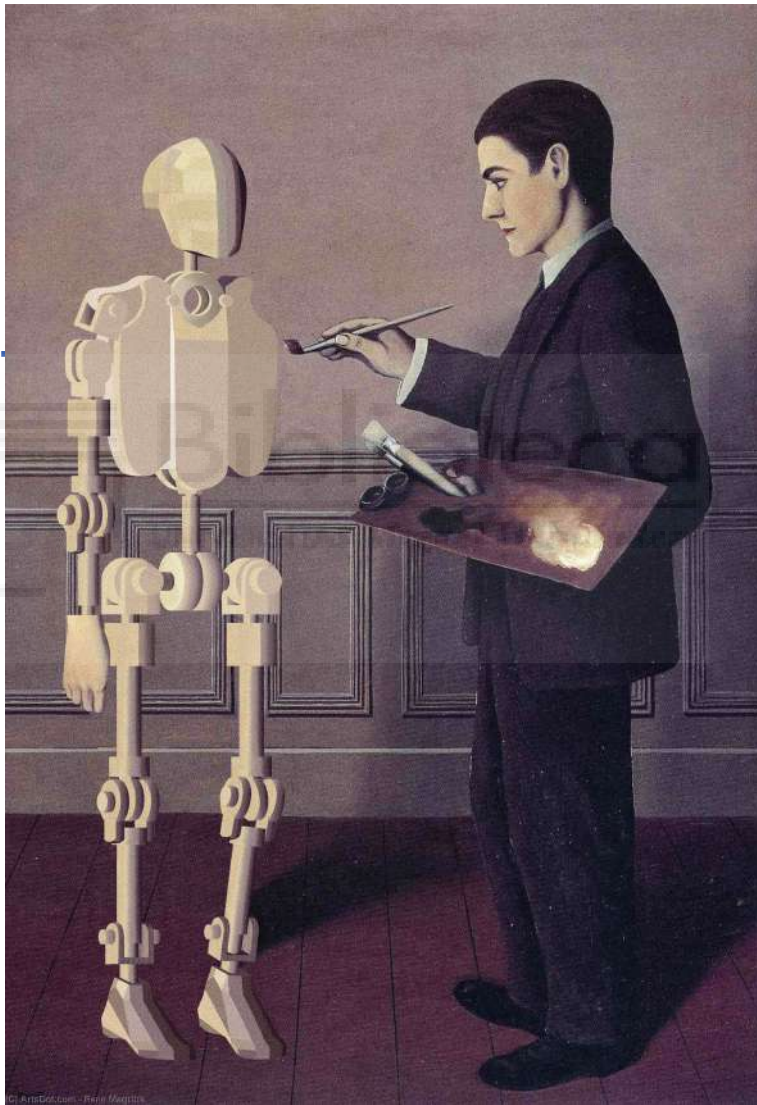
Elena Morales Carrillo, El Hombre de Vitruvio (2022), ilustración digital, 630 x 856 px

Elena Morales Carrillo, Una lechera (2022), ilustración digital, 1200 x 963 px

Elena Morales Carrillo, El Nacimiento de Venus (2022), ilustración digital, 2516 x 1577 px

Elena Morales Carrillo, Intentando lo imposible (2022), ilustración digital, 2637 x 2826 px

Elena Morales Carrillo, Las Tres Gracias (2022), ilustración digital, 3469 x 3425 px

Bibliografía

Collections. (2013, febrero 6). Jean-François millet (1814 - 1875). The Barber Institute of Fine Arts. <https://barber.org.uk/jean-francois-millet-1814-1875/>

de la Nación, B. del C. (s/f). Las tres gracias. Gob.ar. Recuperado el 13 de junio de 2022, de <https://bcn.gob.ar/apuntes-diarios-de-historia-del-arte-1/las-tres-gracias>

EL TRAMPANTOJO «HUYENDO DE LA CRÍTICA» DE PERE BORREL (1874): IMPRESIONES. (2017, enero 29). Historia del Arte: El Arte en la Historia. <https://bloghistoriadelarte.wordpress.com/2017/01/29/el-trampantojo-huyendo-de-la-critica-de-pere-borrel-1874-impresiones/>

Imaginario, A. (2015, diciembre 17). La Libertad guiando al pueblo: análisis y significado del cuadro de Delacroix. Cultura Genial. <https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-libertad-guiando-al-pueblo/>

Imaginario, A. (2019, marzo 4). El Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci: análisis y significado del canon de las proporciones humanas. Cultura Genial. <https://www.culturagenial.com/es/hombre-de-vitruvio-leonardo-da-vinci/>

Mariaineseckman, P. (2012, marzo 3). Lectura: Intentando lo imposible, por Gladys Muñoz. LOGO-MÁQUINA. <https://mariainescarvajal.wordpress.com/2012/03/03/lectura-intentando-lo-imposible-por-gladys-munoz/>

Mora, G. (2020, febrero 21). Las 20 mejores OBRAS de la historia del ARTE ESPAÑOL. Architectural Digest Spain. <https://www.revistaad.es/arte/articulos/20-mejores-obras-historia-arte-espanol/25058>

Rodríguez, H. (2021, agosto 20). 10 pinturas clásicas que harán vibrar tu sensibilidad artística. Crehana. <https://www.crehana.com/blog/disenio-grafico/10-pinturas-clasicas/>

Roman, M. (2020, octubre 12). El Nacimiento DE Venus (1485). Qué Significa Este Cuadro o Escultura? <https://www.mari-solroman.com/publicaciones/el-nacimiento-de-venus-1485>

Sobre el Banco. (s/f). Bde.es. Recuperado el 13 de junio de 2022, de https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/patrimonios/La_coleccion_de_/pere-borrell-del-caso-huyendo-de-la-critica-733cb1315f21271.html

Tres Gracias, Las [Rubens]@es. (s/f). Museo Nacional del Prado. Recuperado el 13 de junio de 2022, de <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/tres-gracias-las-rubens/392d71b0-1e08-43d1-824a-3b91b4640dd0>

Umberto Eco - La belleza y la fealdad. (s/f). Elortiba.org. Recuperado el 13 de junio de 2022, de <http://www.elortiba.org/old/eco.html>