

tf g
memoria
bellas artes

CURSO 2022- 2023

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO:
Los pliegues entre lo cotidiano

ESTUDIANTE:

Azul García Vargas

DIRECTOR/A:

Patricia Escario Jover

PALABRAS CLAVE: Collage, fotografía, desplegable, intimidad, cotidiano

RESUMEN:

La utilización de la fotografía en otros medios plásticos.

El trabajo consiste en una serie de collages recopilados en forma de álbum familiar. En ellos podemos observar diferentes personas y lugares, que se mezclan formando nuevas situaciones y escenarios como en una representación teatral.

El tema es la convivencia en la intimidad y dentro de esta coexistencia, se trata el duelo tras la pérdida y la búsqueda del refugio de confort, haciendo de un espacio un hogar.

Índice

pág. /s.

1. Propuesta y Objetivos	4	-	4
2. Referentes	5	-	8
3. Justificación de la propuesta	9	-	9
4. Proceso de Producción	10	-	14
5. Resultados	15	-	21
6. Bibliografía	22	-	22

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta inicial es crear, a través de collages, una narración en tres dimensiones similares a una obra teatral. Un álbum que recopile todas estas composiciones bajo un mismo concepto, con diferentes personajes, historias y espacios en yuxtaposición. Donde algunas de las figuras sobresalen, destacando sobre el fondo como un libro desplegable infantil.

Dentro de estos espacios aparecen personas realizando actividades rutinarias en sitios como cocinas o pasillos, en contraposición, al fondo de la imagen vemos paisajes oscuros, nevados que crean de esos espacios donde se encuentran los personajes, lugares de refugio frente a el exterior. Tanto de forma literal como metafórica.

No todos los collages tratan estos temas de la misma manera, en algunos capa sobre capa se entrevén diferentes situaciones en un mismo espacio. En otras se insertan autorretratos, pasadas versiones de la persona conviven con nuevas amistades y personas que han fallecido, historias complejas sin principio o final entre pliegues.

Momentos de silencio en comunidad, rutinas diarias y momentos de recolección se abren a la vista del espectador como un escenario en mitad de una actuación. Estos momentos que usualmente se mantienen en la intimidad, ahora están a la vista.

El uso del tipo de papel y la gama cromática elegidos son valores importantes en el proyecto. La fotografía aporta el aspecto documental, “realista” mientras que el color y el papel pintado expresan la emoción y ambiente del momento, mostrando dos visiones de un mismo momento.

OBJETIVOS

- Hacer de la cotidianidad un acontecimiento digno de fotografiar..
- Desarrollar a través de una narración, un proyecto en forma de álbum familiar.
- Seleccionar imágenes -del archivo fotográfico personal.
- Crear composiciones dinámicas que combinen textura y color con el papel.
- Crear un objeto físico que compile los conceptos de hogar, confort, refugio y la romantización de lo cotidiano frente al cinismo.

2. REFERENTES

2.1 Temáticos

Referentes temáticos. Generan diferentes y similares puntos de vista, en una experiencia única. Cómo cada persona experimenta las relaciones personales. Cómo ahondan en la manera que las amistades se transforman y cambian, al igual que los lazos familiares. Cómo se llega al punto de querer documentar estas relaciones, en un intento de inmortalizarlas. Ya sea a través de la escritura o la fotografía, en busca de entenderlas mejor. Y cómo se vive el duelo de estas.

A Little life, Hanya Yanagirara.

Hanya Yanagirara (2015). *A Little life*

La amistad y como estas relaciones se desarrollan en un fondo social.

(Yanagirara 2015, P. 178) There had been periods in his twenties when he would look at his friends and feel such a pure, deep contentment that he would wish the world around them would simply cease, that none of them would have to move from that moment, when everything was in equilibrium and his affection for them was perfect. But of course that was never to be: a beat later, and everything shifted, and the moment quietly vanished.¹

Sobre la fotografía, Susan Sontag.

Un ensayo sobre la fotografía nos genera ideas completamente opuestas a las iniciales al comenzar a desarrollar el proyecto en su fase inicial. La importancia de investigar distintos de vista sobre un mismo tema. Como nos dice Susan Sontag (P. 13) “El resultado más imponente del empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una antología de imágenes” Y aún así, seguimos fotografiando en busca de inmortalizar el momento.

También destacamos el poema *I measure every grief I meet* de Emily Dickinson. En este caso es la exploración del duelo, como es la evolución de una relación tras la pérdida de un ser querido. Cómo la persona se ve afectada por una pérdida, y como esto puede llegar a afectar al resto de sus relaciones, en su forma de vida.

---

¹ Hubo momentos en sus veinte donde miraba a sus amigos, y sentía tan pura y profunda satisfacción que deseaba que el mundo a su alrededor acabase sin más, para que ninguno de ellos tuviera que moverse de aquel momento, cuando todo estaba en equilibrio y su afecto por ellos era ideal. Pero por supuesto, eso nunca ocurría: un segundo más tarde y todo volvía a girar mientras que el momento se desvanecía en silencio. (Traducción propia).

(Dickinson, sin fecha)

*I measure every Grief I meet
With narrow, probing, eyes –
I wonder if It weighs like Mine –
Or has an Easier size.
I wonder if They bore it long –
Or did it just begin –
I could not tell the Date of Mine –
It feels so old a pain –
I wonder if it hurts to live –
And if They have to try –
And whether – could They choose between –
It would not be – to die –²*

La cocina como espacio sería un referente temático propio. Este es un tema común a lo largo de todo el proyecto. La cocina como imagen de fondo, presente en la mayoría de collages, como un espacio de refugio, en yuxtaposición de los paisajes nevados, urbanos o desconocidos.

2.2 Plásticos

También han servido como referente los fondos de teatro y cine, son una gran fuente de inspiración para realizar las composiciones de los collages, la manera en la que durante una época a través de capas se creaba dimensión a pesar de ser (usualmente) fondos pintados. Eso también incluye el cine, más específicamente la película *El Gabinete del Doctor Caligari*, 1920 del director Robert Wiene. Podemos observar cómo a través de líneas muy marcadas en blanco y negro se crea una atmósfera, un estilo continuo durante todo el largometraje.

Los bocetos conceptuales de Hermann Warm, increíblemente simplificados, describen cada

---

² Mido cada duelo que conozco
Con ojos estritos y examinadores
Me pregunto si pesa como el mío
O es más ligero de cargar

Me pregunto si les perfora profundo
O apenas ha iniciado
No podría decir la fecha inicial del mío
Se siente tan viejo como el dolor en sí

Me pregunto si les duele vivir
Y si lo han intentado
Y si pudieran elegir entre estos
No preferirían morir
(Traducción propia)

escena con este estilo expresionista.

Libros desplegados infantiles

En este caso, también es un referente visual. Estudiando su encuadernación y la logística a la hora de construir el libro. Como algunas imágenes parecen “saltar” de la página.

Fuente de inspiración para diseñar la estructura del álbum, basándose en ejemplos reales.

Pintura y collage

El Bosco (Bosch, -1516). Pintor nacido en Países Bajos que destaca por las complejas escenas que retrata en sus cuadros, son estos detalles los que sirven como inspiración.

Remedios Varo (1908-1963). Es una pintora española dentro del movimiento surrealista. En su caso en particular sus collages son la fuente de inspiración, cómo estos crean espacios fantásticos.

Leonora Carrington (1917-2011). Es una pintora británica, también perteneciente al movimiento surrealista y contemporánea de Remedios Varo.

Estas pintoras son dos referentes visuales centrales, el diseño de los espacios, la forma en la que cada personaje tiene una individualidad y elementos que le destacan. Escenas complejas, llenas de detalles nos sirven de inspiración para crear las composiciones, donde se hace hincapié en la importancia de cada personaje y su relación con el entorno.

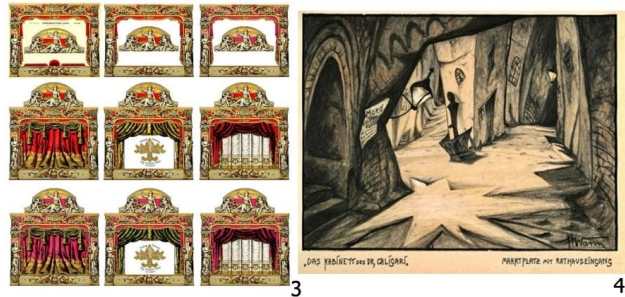
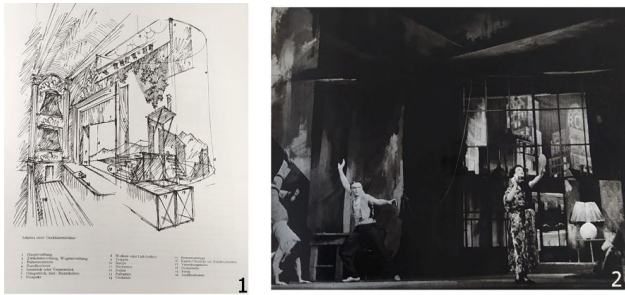

Fig. 1 Diseño escenario. Schuberth, O. (1955) *El diseño de la escenografía*. Munich: Georg D.W. Callwey
 Fig. 2 Ballet de Budapest. Kortvelyes y Lorine (1971). *Budapester Ballett*. Berlín: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft
 Fig. 3 Teatros españoles de papel de juguete.
 Fig. 4 Concept art para *El gabinete del Doctor Caligari*, Hermann Warm (1920). Técnica mixta.
 Fig. 5 y 6 *El Jardín de las Delicias*, Panel central. Bosch 1515, pintura al óleo.
 Fig. 7 *And Then We Saw the Daughter of the Minotaur*, 1953 Leonora Carrington. Óleo sobre lienzo
 Fig. 8 *Nada Temáis Señora*, 1935 Remedios Varo. Collage.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El tema elegido es la convivencia. Las relaciones humanas en el hogar, lugares de confort donde creamos comunidad. Cómo estas evolucionan y se ven afectadas por factores externos, como el paso del tiempo y el duelo por la pérdida de un ser querido. La convivencia se desarrolla por medio de una narración visual en forma de en un álbum familiar. Como dice Sontag (P. 19) “Estas huellas espectrales [...] El álbum familiar se compone generalmente de la familia extendida, y a menudo es lo único que ha quedado de ella.”

Fig. 9. Fotografía a color extraída de un álbum familiar personal.

Mostrando momentos de lo cotidiano, se ponen a la luz imágenes reservadas a la gente de tu entorno, invisibles para el resto. Por una grieta, miro a la intimidad de la rutina, lo cotidiano, soy parte y lo documento.

En nuestro trabajo se muestran, al igual que en un álbum familiar común; personas, historias y lugares en diferentes momentos. Pero a diferencia del álbum familiar que se construyen cronológicamente, en este se muestra algo más que el presente, se modela el presente para crear algo totalmente alejado de la realidad. Todas estas personas conviven a la vez, aquellas que incluso ya no están en nuestra vida. Juntando imágenes de gente que permanece actualmente en tu entorno y aquellas que has perdido, es similar a la creación propia de una secuela de un libro sin final. Cuando el autor no te concede un final satisfactorio, de manera imprevista desaparece o deja un final sin cerrar. Y tú decides darle un cierre que te aporte esa satisfacción, modelando los mundos ya existentes, tal vez no reales pero existentes en la mente de otro artista.

Al sacar estas imágenes de contexto se crean nuevos significados. Significados aportados a través de la visión del espectador, de los que el creador no tiene ningún tipo de control una vez la obra abandona sus manos.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Simultáneamente al desarrollo del tfg, se montó una exposición de los anteriores trabajos.

Este proyecto adicional ayudó a desarrollar el TFG sustancialmente.

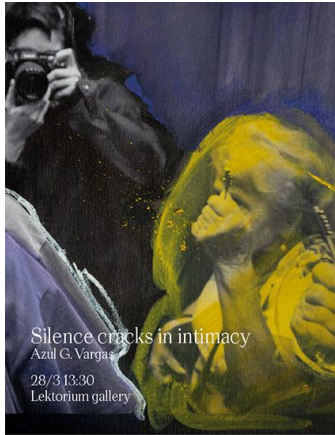
Para el montaje y diseño de esta exposición era necesario repasar todos los trabajos de los últimos años, dividirlos por temática, técnica... Eso facilitó que al ver que materiales y temas se habían tratado durante los últimos años se pudiera hacer un barrido y una lluvia de ideas entorno a estos.

Para la creación de la exposición se crearon nuevas piezas dentro de la temática común, la intimidad y la experimentación de la pintura en la fotografía (como se iba a tratar más tarde en el proyecto final).

Estas piezas consisten en fotografías originales impresas en tela de lienzo e intervenidas con pintura acrílica y óleo. La parte en blanco y negro de la fotografía correspondería a la parte “objetiva” de los recuerdos, ya que las fotografías normalmente se dan como una prueba de veracidad. Y con la pintura se aporta la parte de la experiencia, cómo se sintieron aquellas vivencias, las emociones. Creando un recuerdo que incluye lo denominado como “objetivo” tanto como lo “subjetivo” que corresponde a lo personal.

Viendo como todas las piezas conviven en un espacio como puede ser una exposición, se llegó a la conclusión que crear una antología de todas los collages finales, sería mejor que tratar los trabajos como composiciones independientes. Creando el álbum, todas estas piezas tienen un diálogo en común.

Exposición disponible desde el 28 de Marzo de 2023 al 6 de Junio de 2023.

Imágenes de la exposición de Azul G. Vargas, *Silence Cracks in Intimacy*, marzo 2023 en la Galería Lektorium, en la Academia de Bellas Artes de Lodz, Polonia.

Fig. 10 Poster de la exposición

Fig. 11 Cuaderno que muestra el paso previo al lienzo

Fig. 12 Pared frontal de la exposición

Fig. 13 Lienzo

Proceso de los collages

Una vez escogidos los conceptos básicos, había que seleccionar las fotografías dentro del archivo fotográfico personal. En este hay tanto fotografías analógicas como digitales, color y blanco y negro. Dentro de las imágenes hay que separar figura humana, de objetos y fondos.

Las primeras pruebas eran bocetos simples, primero había que imprimir cada imagen en diferentes tamaños, ya que para lograr una sensación de dimensión y proporción el tamaño de las figuras debe variar. Estas imágenes incluyen fotos del hogar, fotografías de viajes, eventos familiares y retratos cotidianos.

Durante la experimentación con las imágenes, se intentó un alejamiento con el trabajo previo, la intervención directa de la fotografía con la pintura, un nuevo elemento que añadir podría ser la forma y color dado por recortes de papel sin impresión. Formas irregulares con manchas de color que cierran espacios o destacan figuras, resaltando este aspecto teatral cuando algunos caen sobre las figuras como un telón en un escenario. En un principio la creación de las composiciones era un proceso complejo, haciendo combinaciones de todas las imágenes elegidas para ajustar las imágenes finales.

Un factor importante a destacar es la utilización del papel hecho a mano. El papel de la portada, los fondos y la estructura (al igual que el de algunos elementos) que ha sido hecho a mano, a base de celulosa de pino y kozo japonés. Usando una gama cromática pequeña, con el color azul oscuro como protagonista.

Con la idea de hacer a mano cada papel de fondo en cada collage, se persigue esta idea de moldear el presente, manipular las imágenes hasta tener un resultado satisfactorio. Se podría decir que incluso creando fantasías de espacios irreales, de escenas inalcanzables. La necesidad de comunidad, de protección humana.

La pintura aporta a todo esto expresión, sentimiento. Los recortes de papel cierran las escenas como actos teatrales, creando espacios en un inicio imposibles, donde se reúnen personas y espacios imposibles en la realidad. El papel es un material común, al alcance de muchos. Es moldeable, manipulable y endeble.

Hasta el final del proceso, los collages no se pegaron de manera definitiva, constantemente los recortes se iban moviendo de boceto a boceto. La parte de experimentación y repetición era primordial, de esta manera se crearon más de 20 composiciones diferentes, de las cuales se eligieron 12 de forma definitiva para crear el álbum.

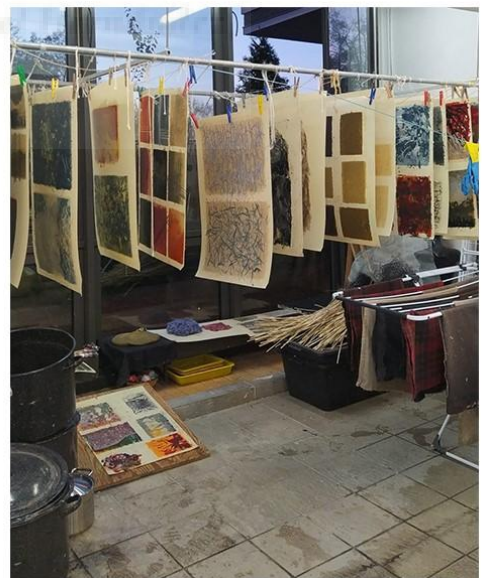
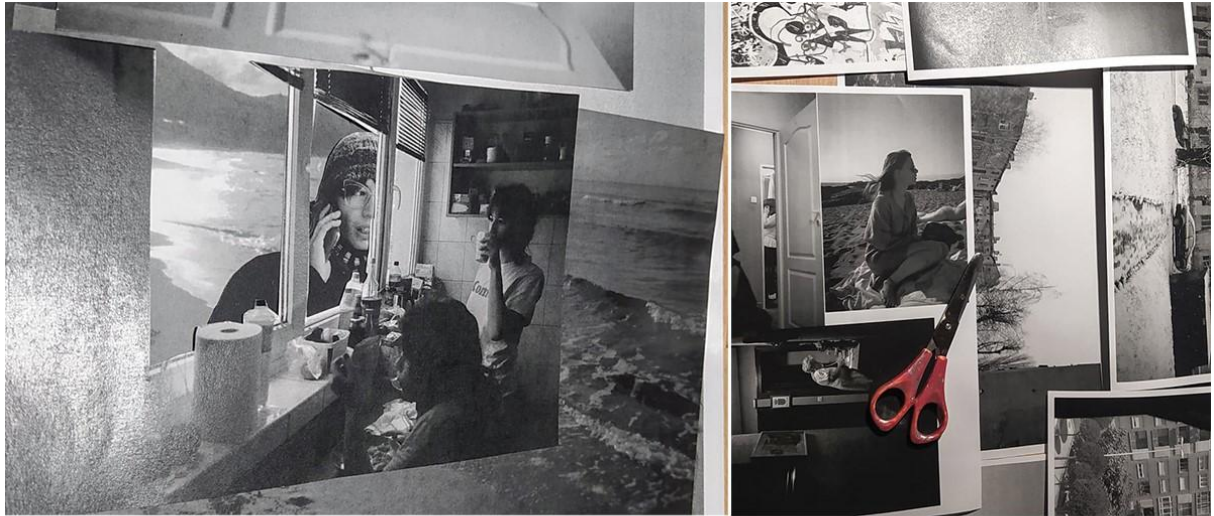
Algunos de los recursos plásticos que pueden describir físicamente el proyecto son la saturación de imágenes y la inserción de autorretratos.

En cuanto a la saturación, en algunas escenas se experimenta con el color de la impresión de las imágenes. Se potencia (o disminuye) la saturación del color dado por las fotografías para expresar el paso del tiempo, a través de una manipulación digital de dichas imágenes. Cuanta más saturación contiene la imagen, más reciente es y viceversa.

Otro de los recursos es la inserción del autorretrato. Pasadas versiones coexisten con relaciones actuales, al igual que personas que has perdido tras los años, por su fallecimiento o por la ruptura de la relación. Una antología que recopila todas las historias y vivencias, descolocadas, sin índice. La persona que existe en el ahora es un recopilatorio, el resultado de todas las pasadas versiones y sus experiencias.

Imágenes del proceso de la creación de los collages y del papel hecho a mano.

Fig. 14 y 15 Selección de las imágenes y posicionamiento en la composición

Fig. 16 y 17 Creación de los collages definitivos

Fig. 18 y 19 Haciendo el papel para los fondos de las composiciones.

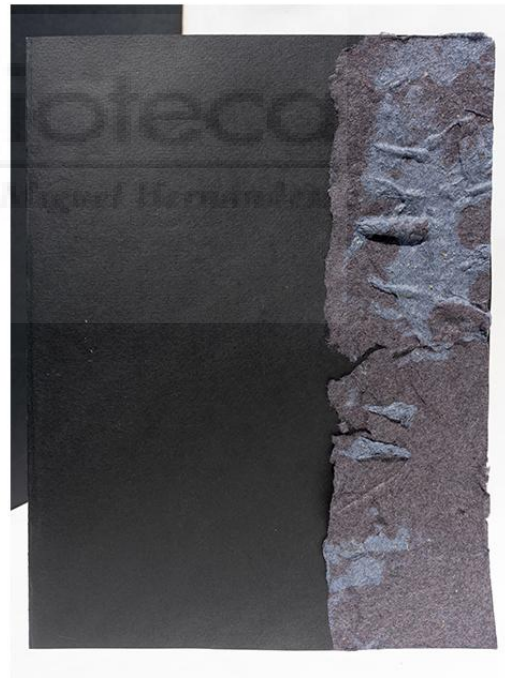
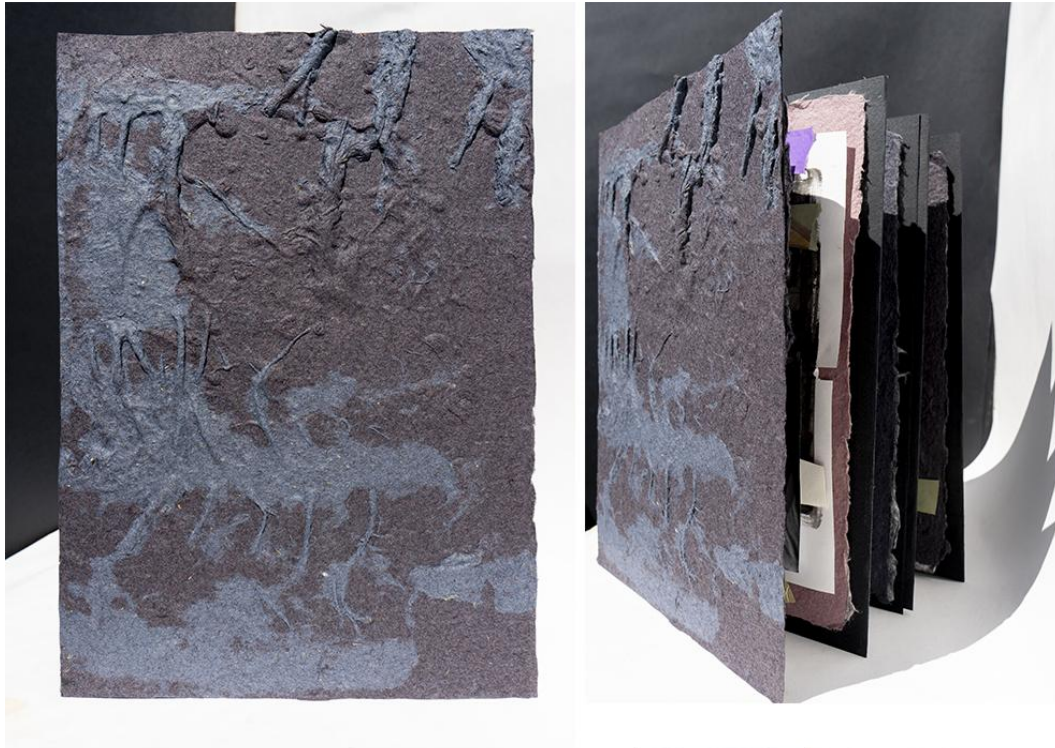
5. RESULTADOS

El resultado es una colección de collages que forman una narración visual en forma de álbum familiar. Doce composiciones dinámicas que combinan texturas y colores sobre papel hecho a mano. El proyecto se ha desarrollado a lo largo de cuatro meses. Estas composiciones se posicionan sobre una estructura de cartulina negra que aporta rigidez al objeto, ya que el papel hecho a mano carece de la estabilidad necesaria.

La valoración personal es que el resultado ha sido satisfactorio. Se han cumplido los objetivos establecidos en la propuesta inicial. A la vez que se ha permitido espacio para experimentar fuera del concepto inicial, para intentar alcanzar resultado conforme a las expectativas personales.

Fig. 20 y 21

Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, portada y perfil (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano y cartulina), 21x29, 7 x 4,5cm. 24 págs en total.

Fig. 22 y 23

Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Interior y Contraportada (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano, gouache, cinta adhesiva, imagen impresa), 21x29, 7x4,5cm. 24 págs

Fig. 24
Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Págs 1 y2 (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano, gouache, cinta adhesiva, imagen impresa), 21x29, 7cm, 4,5cm.

Fig. 25
Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Págs 3 y4 (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano, gouache, cinta adhesiva, imagen impresa), 21x29, 7x 4,5cm.

Fig. 26

Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Págs 5 y 6(2023), Técnica mixta (papel hecho a mano, gouache, cinta adhesiva, imagen impresa), 21x29, 7x4,5 cm.

Fig. 27 y 28

Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Págs 7 y 8 (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano, gouache, cinta adhesiva, imagen impresa), 21x29, 7 x 4,5 cm.

Fig. 29
Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Pág 9 (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano, gouache, cinta adhesiva, imagen impresa), 21x29, 7x 4,5 cm.

Fig. 30
Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Pág 10 (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano y cartulina), 21x29, 7x 4,5 cm.

Fig. 31
Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, Pág s 11 y12 (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano y cartulina), 21x29, 7 x 4,5 cm.

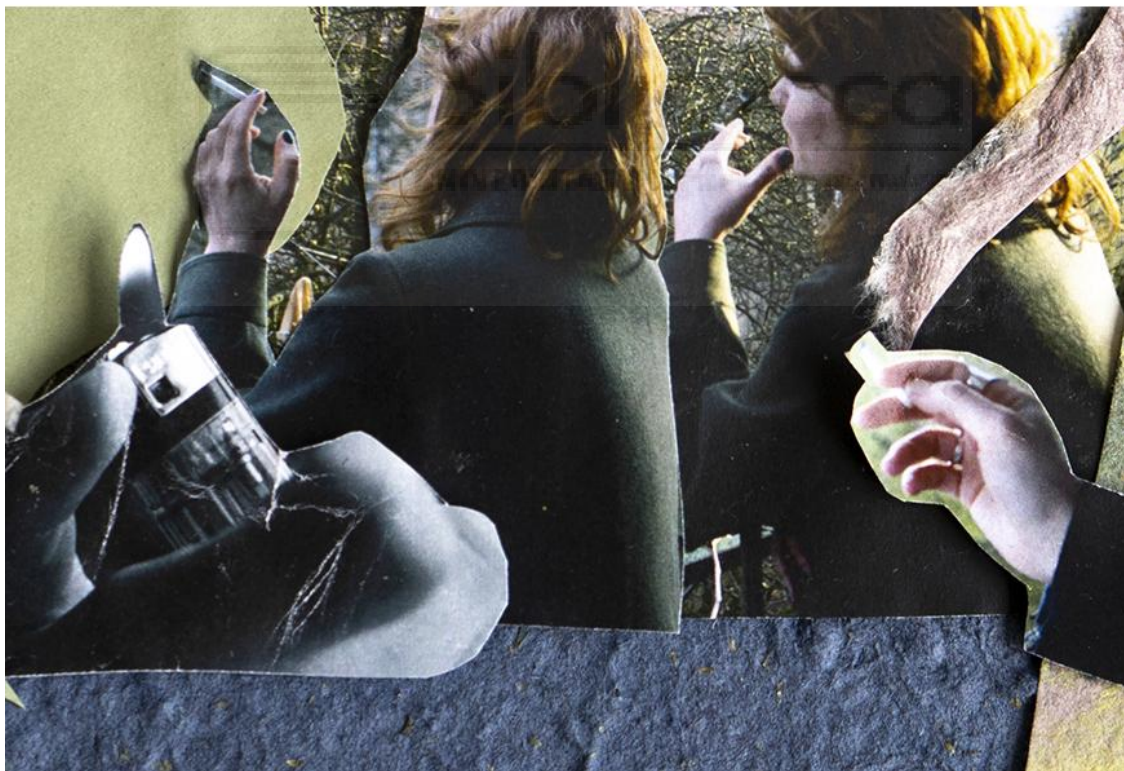

Fig. 32
Azul García Vargas: *Los pliegues entre lo cotidiano*, detalle Pág 2 y 10 (2023), Técnica mixta (papel hecho a mano, gouache, cinta adhesiva, imagen impresa), 21x29, 7cmx 4,5 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Deviti, Alessia (2005) *Bosch.Klasycy Sztuki*. Varsovia: Rzeczpospolita SA.
- Dickinson, S. (1830-1886). *Antología bilingue*. Madrid: Alianza editorial.
- Elliott, Etgar y Gorwley (2022) *Cut and paste. 400 years of collage*. Galerías nacionales de Escocia.
- Goldin, N. (1993). *The other side 1972-1992*. Nueva York: Scalo Verlag Ac Publishers.
- Harrison, M. (2017) *Francis Bacon. Incunabula*. Londres: Thames & Hudson.
- Kortvelyes y Lorine. (1971). *Budapester Ballett*. Berlín: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft
- Meyerowitz, J. (2018) *Where I find myself: A lifetime retrospective*. Nueva York: Laurence King Publicaciones
- Rooney, S. (2017) *Conversaciones entre amigos*. Madrid: Literatura random house.
- Schuberth, O. (1955). *El diseño de la escenografía*. Munich: Georg D.W. Callwey
- Sontag, S. (1977). *Sobre la fotografía*. Madrid: Debolsillo.
- Tillmans, W. (2004) *Wolfgang Tillmans*. Nueva York: Phaidon
- Tillmans, W. (2022) *Four books. 40TH Anniversary Edition*. Colonia: Taschen
- Yanagihara, H. (2015). *A little life*. Nueva York: Macmillan Editores.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas)

- David Miles Books, 2023. “PIENKOWSKI, JAN. BOTTICELLI’S BED & BREAKFAST” [en línea], URL: <https://www.davidmilesbooks.com/book/12304/pienkowski-jan/botticellis-bed-breakfast/> [Última consulta: 17/03/2023]
- Klaus Biesenbach, 2016. “Nan Goldin. The Ballad of Sexual Dependency” [en línea], URL: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1651> [Última consulta: 1/06/2023]
- Marian Goodman Gallery. (2021, 29 de mayo). Nan Goldin and Thora Siemsen in Conversation. Vimeo: <https://vimeo.com/556549229>
- Remedios Varo, 2022. “Collage” [en línea], URL: <https://www.remedios-varo.com/tag/collage/> [Última consulta: 31/05/2023]
- Tasya Kudryk, 2016. “Nan Goldin: 'My Pictures Show me How Much I Lost’” [en línea], URL: <https://www.sleek-mag.com/article/nan-goldin-ballad-sexual-dependency/> [Última consulta: 31/05/2023]
- Tobias Yennifer, 2019. “Remedios Varo” [en línea], URL: <https://www.moma.org/artists/8317> [última consulta: 31/05/2023]