

memoria

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Espacios improbables

ESTUDIANTE: Manuel José Sanz Costa

DIRECTOR/A: Raquel Puerta Varó

PALABRAS CLAVE: Escultura, reflejo, ilusión, espacio.

RESUMEN: El planteamiento de este estudio radica en la alteración de los objetos cotidianos en el espacio, dando lugar a la creación de obras que presentan realidades duales que se sostienen principalmente mediante las ilusiones perceptuales y la luz; esta última como generadora de realidades. Un espacio artístico construido con interrogantes, que crea dudas en el espectador y promueve su propia reflexión mientras transita entre las obras.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	04 - 04
2. Referentes	05 - 09
3. Justificación de la propuesta	10 - 11
4. Proceso de Producción	12 - 14
5. Resultados	15 - 20
6. Bibliografía	21 - 22

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

¿Puede existir una realidad irreal e inaccesible? Y si es así, ¿qué es la realidad en sí?

Según el Diccionario de La Real Academia Española de la Lengua, una realidad es “lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio”¹. Es decir, lo contrario a las ilusiones y juegos visuales, pero ¿y si esa realidad no es más que una mera ilusión?

La vista es uno de los sentidos más subjetivos que existen, se puede estar completamente seguro de lo que se está viendo, hasta que te muestran un punto de vista distinto al tuyo y que a su vez es real.

Si te encuentras en un habitáculo con una serie de objetos, pensarías que son reales. Aunque se podría cuestionar esta supuesta “realidad”, ya que los sentidos engañan sobre tu percepción. Ergo, es posible que exista una realidad ficcional a la misma vez y que además sea verdad.

La propuesta está centrada en el hacer de los ilusionistas que, utilizando los conocimientos de la ciencia, rompen o contradicen las propias leyes de la física. Sugiriendo unos interrogantes que invitan al espectador a adentrarse en la reflexión de la existencia y que libremente se aventure a discernir aquello que entendemos por realidad o ilusión. En el proyecto, el espejo envida un papel protagonista, ya que se emplea para alterar lo que percibe el espectador a través de la vista y crear una doble realidad. Esto unido a una serie de objetos a escala reducida, provocan la existencia de una falsa realidad. Un espacio de percepción donde se produce una simbiosis entre lo paradójico y lo artístico.

Objetivos.

- Experimentar con la alteración del espacio, por medio de la escultura, utilizando el espejo como eje central y la luz como creadora de ilusiones.
- Cuestionar el entorno y todo lo que percibimos, utilizando el espacio y el reflejo como elemento imprescindible para dar sentido a las obras.
- Transmitir al espectador ilusiones ópticas o sensoriales.
- Establecer un lenguaje propio a partir de las propiedades de los materiales.
- Aumentar las dimensiones del espacio, mediante la reducción de la escala de los objetos, para crear una percepción ilusoria.

¹ RAE. (2014). “Diccionario de la Lengua Española”. [En línea], URL <http://dle.rae.es/?id=VH7cofQ>
[Última consulta: 21/03/2017]

2. REFERENTES.

A grosso modo realizando una visión general de las obras de los artistas que han influido en el proyecto, se aprecian unas características comunes como la utilización de espejos, cristales y la creación de una realidad ficcional.

En primer lugar, destaca una imagen realizada por Dan Graham., donde se observa la creación de realidades paralelas mediante un espejo, un cristal y el espacio. Se ha empleado como referente tanto visual como temático, ya que por un lado, la obra que se encuentra en la parte inferior muestra el empleo del espejo como elemento indispensable para el desdoble de la realidad; y por otro lado, porque en sus piezas se identifica el mismo patrón que en el proyecto, ya que se centra en la distorsión y confusión hasta el punto de lograr que el visitante pierda las referencias espacio-temporales.

Dan Graham, *Public space two audiences* (1976). Madera, vidrio, espejo e instalación eléctrica.

Cabe señalar la obra de Juan Muñoz, un artista español, que en la mayoría de sus piezas, al igual que en este proyecto, se encuentran presentes las ilusiones ópticas y crea narraciones entre las figuras, el lugar y los espejos. Estos últimos se utilizan para duplicar el espacio y crear paralelismos, técnica que también se emplea en las piezas de la propuesta, así como la reducción de la escala en las mismas. Se aprecia cierta tirantez entre los espacios irreales y los tangibles, combinado con una maestría envidiable para crear conversaciones cargadas de sentimientos en ambientes dramáticos. Estos datos lo convierten en uno de los máximos exponentes del arte contemporáneo.

Juan Muñoz, *Neal's Last Words* (1997). Resina de poliéster, tela, silicona, motor y espejo, figura de 150x50x50cm., espejo de 154x253,3x3,5 cm.

Cambiadores (2008) de Leandro Erlich pone en duda la realidad que ven nuestros ojos con la cualidad de infinito que generan los espejos en determinada posición. El artista crea un espacio a su libre albedrío. A primera vista parece que simplemente ha ubicado un espejo frente a otro, sin embargo, es algo más complejo, puesto que moldea la realidad más allá de la simplicidad. De la misma manera, en este proyecto, se hace uso de la sencillez visual, pero con un gran trasfondo metafórico que logra engañar al ojo del espectador. Rompiendo con los conocimientos que se establecen, para crear nuevas formas de discurrir.

Leandro Erlich, *Cambiadores* (2008). Instalación.
Foto: Ignacio lasparra.

A continuación, se halla la pieza de Luis Camnitzer que rompe los ideales de conocimiento que la sociedad impone a las personas desde una edad temprana. En el presente trabajo de fin de grado, se busca la sencillez tanto de las piezas como de la ejecución, este aspecto es un denominador común en este referente. Empleando el espejo como revelador de realidad y por ende crea dudas a los espectadores de sus obras, les hace dudar de lo que es real o de lo que nos engañan los sentidos. Estas preguntas también se crean con la observación de este proyecto, pues Luis Camnitzer emplea de la misma forma el espejo, es decir, como revelador de realidad.

Luis Camnitzer, *Esto es un espejo. Usted es una frase escrita* (1966-1973). objeto.

Para finalizar, se encuentra un *frame* del vídeo de Mauricio Alejo, en el que se puede apreciar la explicación lógica de una acción irreal. El artista muestra una imagen nítida y fija que después él mismo desmonta, revelando al público que ha sido capaz de engañar a sus sentidos. Ha sido referente tanto temático, por su poética del espacio y de los objetos; como visual, por experimentar con la paradójica realidad. Todos estos aspectos también se pueden encontrar en este proyecto, empleando otros materiales y formatos diferentes al agua y el vídeo, como por ejemplo el espejo y una interacción directa con la obra.

Mauricio Alejo, *Izquierda: Line* (2002). Vídeo, 00:00.31.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El tema desarrollado es “espacios improbables” y el enfoque radica en torno a la realidad ficcional, es decir, un espacio real en el que todos los objetos que se encuentran podrían no serlo. Dichos enseres son objetos cotidianos como escaleras y taburetes, que tienen como denominador común el hecho de ser simétricos y estar a escala reducida. Esta cualidad permite crear ilusiones perceptibles y facilita la invitación al espectador a interactuar con la pieza, subir o sentarse respectivamente, aunque al combinarlo con espejos no se sabe si en realidad es posible.

Es importante para esta propuesta saber que los ojos son el sentido clave para el entendimiento y descubrimiento de estas obras. La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento aparente que resulta de una impresión luminosa, registrada por los ojos, que da cierta información. Aunque esta acción es similar en todas las personas, suele variar la interpretación de dichos datos a causa del contexto.

Sin embargo, los seres humanos tenemos una realidad preconcebida basada en unas verdades generales, ya que así se nos ha sido impuesta. En este proyecto, el propósito es romper todos esos límites mediante la utilización de la escultura, que invita a un recorrido en el que, si se conociera el espacio, se descubriría la limitación del mismo, destapando la “mentira” de las obras.

Esta duda también se plantea observando el poema *Los espejos* de Jorge Luis Borges, en concreto de uno de sus extractos que dice: “cuando hay uno de estos objetos se crea una dualidad y por ende, si hay una persona, pasa a haber dos”². Pero, ¿y si la persona del espejo ha estado siempre ahí y la dualidad se ha creado después con la aparición de un sujeto?

Una de las intenciones de este proyecto está basada en la idea de George Berkeley, filósofo empirista irlandés, que discutía sobre la siguiente teoría; solo conocemos lo que percibimos, como por ejemplo “cuando cae un árbol en un bosque y las personas presentes escuchan el ruido al caer, pero si no hubiese nadie en el lugar para escucharlo ¿haría algún ruido?”³. Lo mismo se podría decir de los espejos, si no hubiese nadie delante del espejo ¿seguiría habiendo un reflejo?

El espejo crea un paralelismo del espacio, que lo altera y provoca una dualidad. Por otro lado, el cristal en sí mismo crea un reflejo que se funde con la realidad. Desde antaño se han considerado una ventana hacia el engaño y el espacio como elemento imprescindible para dar sentido a las piezas, ya que sin él la creación de la obra estaría incompleta. Así, se crea una relación entre el reflejo, la pieza y el espectador, condicionado por el espacio.

El lugar es alterado por medio del espejo, creando la sensación de infinitud, que basándome en la teoría de Sócrates “El espejo era el gran maestro de crearlo todo”⁴, se expone la idea de que nada es lo que parece. Como ya se ha mencionado con anterioridad, utilizando una escalera, como objeto usual, se puede recrear sobre el espejo la simetría de posicionamiento de la misma. Para la realización de los objetos he empleado el hierro, que mediante el proceso soldado y pulido, consigo crear una superficie reflectante. La madera es un elemento que no reflejante y que contrasta con el cristal para crear las ilusiones

2. Borges, Jorge Luís. (1943). "Los espejos" [en línea],URL: <https://www.poemas-del-alma.com/los-espejos.htm> [última consulta: 13/4/2017]

3. Rubio, Francisco J. (2013). "El yo es una ilusión que vive en una realidad virtual" [en línea],URL: http://www.tendencias21.net/El-yo-es-una-ilusion-que-vive-en-una-realidad-virtual_a18164.html [última consulta: 13/4/2017]

4. Díaz, María Rosa.(2007). "Simbología de los espejos " [en línea],URL: <http://yo-y-el-arte.blogspot.com.es/2007/01/simbologa-de-los-espejos-1.html> [última consulta: 15/4/2017]

como es en el caso de la pieza *Realidad paradójica*. En ella, el uso del cristal es lo que hace que la realidad exista, pero a la misma vez que se refleje sobre él una existencia paralela.

Esto motiva a que se encuentren algunos puntos de luz focalizados sobre las piezas para crear un ambiente cálido y acogedor. Cabe añadir que la intensidad de la misma es regulada por el artista. Sin embargo, la luz juega un papel fundamental como revelador de realidad o engaño. Si careciésemos de ella contemplaríamos el desconocimiento en sí como una realidad.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Para la composición de la primera pieza *Realidad paralela* se parte de un boceto donde se realizó un pequeño estudio del espacio y sobre él se realizaron unos esbozos. La producción de la misma, se utilizaron tubos de dos medidas distintas y tras cortarlos, se prefijaron hasta componer la escalera. Después se soldó para asegurarla y luego se pasó a repasar, pulir y a sellar con laca zapón. (Figs. 1 y 2)

Se crearon las bases de las estructuras donde irían las escaleras fijadas y que servirían de soportes para los espejos. Sobre una de ellas, se habilitaron varios puntos de anclaje para que fuera posible colgarla del techo (Fig. 3). Los espejos están cortados de forma aleatoria, pero redondeada simulando un charco de agua; además, van pegados a las bases con silicona.

Para exponerla, se situaría una de las bases con una de las escaleras colgada del techo y la otra estaría en el suelo. Las escaleras se encontrarían de forma paralela.

(Fig. 1)

Realidad paralela (2017), hierro, 70x220x50cm.

(Fig. 2)

(Fig. 3)

Para la realización de la segunda pieza *Realidad paradójica* se soldaron dos pletinas en forma de “L” para que la soldadura quedara en el interior y dejara la obra lo más limpia posible. Después, se añadieron unas piezas que completaban la base del cristal y lo sujetaban mediante silicona (Figs. 4).

(Fig. 4)

Realidad paradójica (2017), madera, cristal, hierro, 50x100x60cm.

Se realizaron unos taladros roscados para ensamblar el soporte del cristal con la base de la pieza (Fig. 5). También se alteró la estructura de un taburete clásico, cortándolo por la mitad con una sierra circular y sujetándolo a la base de la pieza con tornillos.

(Fig. 5)

Para completar la pieza, la parte cortada del taburete queda en contacto con el material reflectante, creando una ilusión.

Para la composición de *Doble espacio*, se cortaron unas piezas cuadradas de cartón que se unieron mediante cola de carpintero y cartulinas blancas, que formarían parte del espacio (Fig. 6).

(Fig. 6)

Doble espacio (2017), madera, pintura, espejo, cartón, 30x25x30cm. [maqueta(1:2)]

Después, se cortaron unas maderas de diferentes medidas y se unieron con pegamento para construir la escalera. Además se diseñó un espejo con forma de charco de agua que se utilizó como base para la pieza.

Por último, se pintó la escalera de negro, se pegó al espejo con unas gotas de cera y se ubicó en el espacio realizado previamente.

5. RESULTADOS.

El resultado ha sido grato tanto a nivel personal como profesional, ya que el antecedente de este estudio se presenta en las creaciones realizadas para asignaturas como “VÍdeo Arte” que se trabajó los espacios improbables y es un tema que he continuado usando para crear una investigación. Este enfoque lo fui trabajando en asignaturas como; Proyectos artísticos en el contexto de la industria cultural y en Proyectos de escultura.

A nivel personal porque me ha hecho replantearme preguntas sobre asuntos que daba por hecho, como la existencia de la materia, el comportamiento de los seres ante determinadas situaciones, la neurociencia... y a nivel profesional porque me ha ayudado a mejorar personalmente y a conocer mejor determinados materiales.

También, cabe destacar que me ha parecido realmente interesante el juego que es capaz de generar el espejo con el espacio. Tienen unos límites de aplicación infinitos, que los han convertido en uno de los materiales empleados en las piezas. Como se puede apreciar en la pieza *Realidad paralela*, la cual se encuentra compuesta por dos espejos, dispuestos enfrente el uno del otro, que duplican el espacio.

Las obras en sí son elementos muy delicados, lo que conlleva que tanto su construcción, como su disposición requieran de un cuidado adecuado. En el proceso de realización de algunas de las obras, me he encontrado con algunas dificultades, como por ejemplo, en la pieza *Realidad paralela*, que el espejo supuso un esfuerzo añadido por su complejidad. También en *Realidad paradójica*, el hecho de alterar la estructura del taburete y el ensamblaje con el espejo, resultó una tarea más ardua de la esperada.

La visualización de este conjunto de obras puede reflejarse en dos pensamientos principalmente. Por un lado, tendríamos uno más formal que se interesaría por la terminación y tratamiento de las piezas; y por otro lado, se generaría otro pensamiento subjetivo basado en permitir que la pieza te engañe, ya que crea un espacio ilusorio.

Cabe añadir que este tema y estos materiales ofrecen un sinfín de posibilidades, por lo que este proyecto no acaba aquí, sino que se seguirá trabajando en él a posteriori para sacar todo el potencial posible.

Doble espacio (2017), madera, pintura, espejo, cartón, 30x25x30cm. [maqueta(1:2)].

Realidad paradójica (2017), madera, cristal, hierro, 50x100x60cm.

Realidad paralela (2017), espejo, hierro, 120x250x130cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libro:

Bachelard, Gaston (1998). " La poética del espacio". Madrid: Ediciones Graficas

Muñoz, Juan (1997). " Monólogos y diálogos". Madrid: MNCARS

Muñoz, Juan (2009). " Permítaseme una imagen... ". Madrid: MNCARS/ TURNER

Navalón, Natividad (1997). "Moradas anónimas" . edición Generalitat Valenciana

Rock, Irvin (1985). " La percepción". Barcelona: EGESA

Rubia, Francisco J. (2000). "El cerebro nos engaña". Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S. A. (T.H.)

Artículo revista:

Del Caz Enjuto, Rosario; Saravia Madrial, Manuel; Gigosos Pérez, Pablo. (2004). "La ciudad en el espejo". Revista de Occidente. Nº 257. 2004 (págs. 78-104).

Marinas, Miguel. (2000). "[Fundamento del espejo](#)". Revista: [Exit: imagen y cultura](#). Nº 0. 2000 (Pag 114).

Olivares, Rosa. (1994). "[Walker Evans / Dan Graham: lugares comunes](#)". Revista: [Lápiz: Revista internacional del arte](#). Nº 102. 1994 (pags 28-37).

Raquejo Grado, Tonia. (2012). "El espejo como no-lugar. [Quintana](#)". [Revista de estudios do Departamento de Historia da Arte](#). Nº 11. 2012 (pags. 243-258).

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

Borges, Jorge Luis. (1943). "Los espejos" [en línea],URL: <https://www.poemas-del-alma.com/los-espejos.htm> [última consulta: 13/4/2017]

Díaz, María Rosa.(2007). "Simbología de los espejos " [en línea],URL: <http://yo-y-el-arte.blogspot.com.es/2007/01/simbologa-de-los-espejos-1.html> [última consulta: 15/4/2017]

Pérez Porto, Julián y Gardel, Ana. (2008). "Definición de percepción visual" [en línea],URL: <http://definicion.de/percepcion-visual/> [última consulta: 15/4/2017]

RAE. (2014). "Diccionario de la Lengua Española". [En línea], URL <http://dle.rae.es/?id=VH7cofQ> [Última consulta: 21/03/2017]

Rubio, Francisco J. (2013). "El yo es una ilusión que vive en una realidad virtual" [en línea],URL:http://www.tendencias21.net/El-yo-es-una-ilusion-que-vive-en-una-realidad-virtual_a18164.html [última consulta: 13/4/2017]

Unidad de docentes de la Uiversidad de Barcelona.(2016). "Las ilusiones perceptuales y los postefectos" [en línea],URL: <http://www.ub.edu/pa1/node/112> [última consulta: 15/4/2017]

Tesis doctorales:

Rabía León, Diblik, dirigido por Ruiz Massip, Miguel. (2008). Ilusiones ópticas: Creación de espacios escenicos y alternativos con espejos. Falcultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral.

