

tf g

memoria

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Dos.

ESTUDIANTE: Ana Belén Ruiz Puche

DIRECTOR/A: Gemma Raquel Puerta Varó

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

06 - 06

2. Referentes

07 - 11

3. Justificación de la propuesta

12 - 13

4. Proceso de Producción

14 - 16

5. Resultados

17 - 22

6. Bibliografía

23 - 23

PALABRAS CLAVE: Decidir- duplicidad- escultura- geometría- proyección.

RESUMEN: El estudio plantea la unión de dos conceptos comunes como son la dualidad y la decisión, dando lugar a la creación de obras que presentan ambos conocimientos.

Este proyecto presenta un espacio creado por piezas que contienen la dualidad de forma evidenciada por medio de lo tridimensional y bidimensional, creando una reflexión al espectador sobre dos conceptos con semejanzas. La concepción de dichas obras se articula a partir de bases geométricas, haciendo referencia a las estructuras que crea el cerebro cuando se toman decisiones.

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

¿Se puede vivir sin decidir? Constantemente se toman decisiones.

Según el diccionario de La Real Academia Española de la Lengua, decidir es cortar o resolver, definido como formar juicio de algo resolutorio sobre algo dudoso o contestable. Es decir, se tienen dos caminos, hay que elegir uno, ahí es donde aparece la dualidad, desde un punto común, siempre se tendrán dos partes que los conformen.

La definición del concepto dualidad según la RAE es una reunión de dos caracteres o características distintos en una misma persona o cosa.

El cerebro es uno de los principales motores de nuestro cuerpo, tiene la capacidad de guardar toda la información que le interese y a su vez manipularnos. Y es por ello que la propuesta se centra en este elemento, la mente, para crear distintas piezas que nacen de la investigación sobre un estudio que trata de las estructuras geométricas multidimensionales, que forman las neuronas cuando procesan información y que al tomar la decisión se deshacen súbitamente.

A partir de los términos dualidad y decisión, el proyecto pretende realizar diferentes obras las cuales están hechas con la unión de dichos conceptos. Las piezas tienen formas geométricas y su dualidad aparece en la utilización de diferentes materiales, creando el conjunto de la pieza una segunda dualidad, con la parte tridimensional de la obra y la proyección de su sombra.

En cuanto a las formas geométricas de las bases de cada pieza, son totalmente diferentes entre ellas. Se parte de dos comunes y sencillas como son el triángulo y el cuadrado y otras dos más complejas como son el octágono y el pentágono.

El proyecto completo se compone de cuatro piezas, un número par, que al dividir siempre va a dar un número exacto, como la dualidad de partes igual.

2.OBJETIVOS

Hablar sobre el concepto de dualidad por medio de un proyecto escultórico en el que se combinan las estructuras y las proyecciones que generan las piezas que lo componen.

Cuestionar por qué se simplifica todo en estructuras geométricas sencillas en base a objetos que nos rodean y observamos.

Transmitir al espectador la dualidad entre dos materiales diferentes creando una obra común.

Establecer una unión entre los conceptos dualidad y decisión, en las piezas que se realizan por medio de formas y materiales diversos.

Experimentar con el peso de las piezas visual y físico logrando que se sostengan sin sujeción alguna, estando exentas de cualquier base.

RAE (2018). "Diccionario de la Lengua Española",
<http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=dualidad>

RAE (2018). "Diccionario de la Lengua Española", <https://dle.rae.es/?id=BwLsxjt>

3. REFERENTES

En cuanto a los referentes, realizando una visión general de las obras de los artistas que han influido en el proyecto, se aprecia una característica común en la parte formal, como es la utilización de varillas de hierro cuadradas para crear formas.

En primer lugar, destaca una imagen de una obra realizada por Ron Gilad (fig.1), donde se observa la creación de simples estructuras geométricas con varillas de hierro como diseño de interior. Se ha empleado como referente visual, ya que se utiliza ese mismo material para crear las obras que conforman este trabajo.

Figura 1. **Ron Gilad**, *Facade N°10*, (2013). Painted Aluminium
110 1/5 x 129 9/10 x 63 in 280 x 330 x 160 cm.

Cabe señalar la obra de Jo Woffinden (fig.2), un artista que la mayoría de sus piezas tratan sobre el tema de la dualidad, utilizando materiales iguales o distintos y a su vez, de diferentes colores. Normalmente el material que utiliza para realizarlas es la cerámica.

Este artista ha tenido una presencia en el proyecto tanto de manera formal, como conceptual. En lo formal por la utilización de distintos materiales a la hora de conformar una obra y en lo conceptual, por tratar sobre la dualidad.

Figura 2. **Jo Woffinden**, *dual ensemble*, concrete,
43 x 40 x 21cm

A continuación se halla la pieza de Ángela Palmer (fig. 3), es una pieza que está realizada con distintas láminas de vidrio en las cuales ha llevado a cabo un grabado del cerebro.

La obra de esta artista tiene relación de forma conceptual con el proyecto que se realiza, ya que sirve como iniciación a la investigación sobre el cerebro y sus diferentes cualidades.

Figura 3. **Ángela Palmer**, *Brain of the Artist*, Engraved on 16 sheets of Mirogard glass.
35 x 30 x 14 cm (series of 5)

Esta obra titulada *Sin título*, (fig. 4) realizada por George Papadimas, ha tenido influencia en el estudio tanto en lo formal como en lo temático, es una obra que habla de duplicidad, al igual que el proyecto que se plantea. En cuanto a lo formal, ha sido influenciada por la utilización de varillas y por la deconstrucción de las formas, dándoles otro significado diferente.

Figura 4. **George Papadimas**, *Sin título (caída - emparejado)* 3/6 - 6/3, (2013), esmalte sobre acero, 20 cm x 20 cm x 65 cm.

Para finalizar, se encuentra una obra llamada *Visceral paradigm* del artista Jason Peters, en la que se puede apreciar cómo utiliza el concepto dualidad. Lo crea desde un punto diferente, con la utilización de un espejo produce el reflejo de la propia obra, haciendo parecer que es una escultura entera compuesta por dos partes idénticas. Engañando al espectador empleando el juego de ilusiones ópticas según el punto de vista que se escoja para visualizar la obra, se ve solamente la estructura o la estructura y su reflejo unido, como podemos visualizar en la (figura 5.).

Ha sido un referente temático por la utilización del concepto dualidad, que influye en el desarrollo de la obra a la hora de decidir sobre aportar las distintas dimensiones creadas por las estructuras, las luces empleadas y las sombras que proyectan cada pieza.

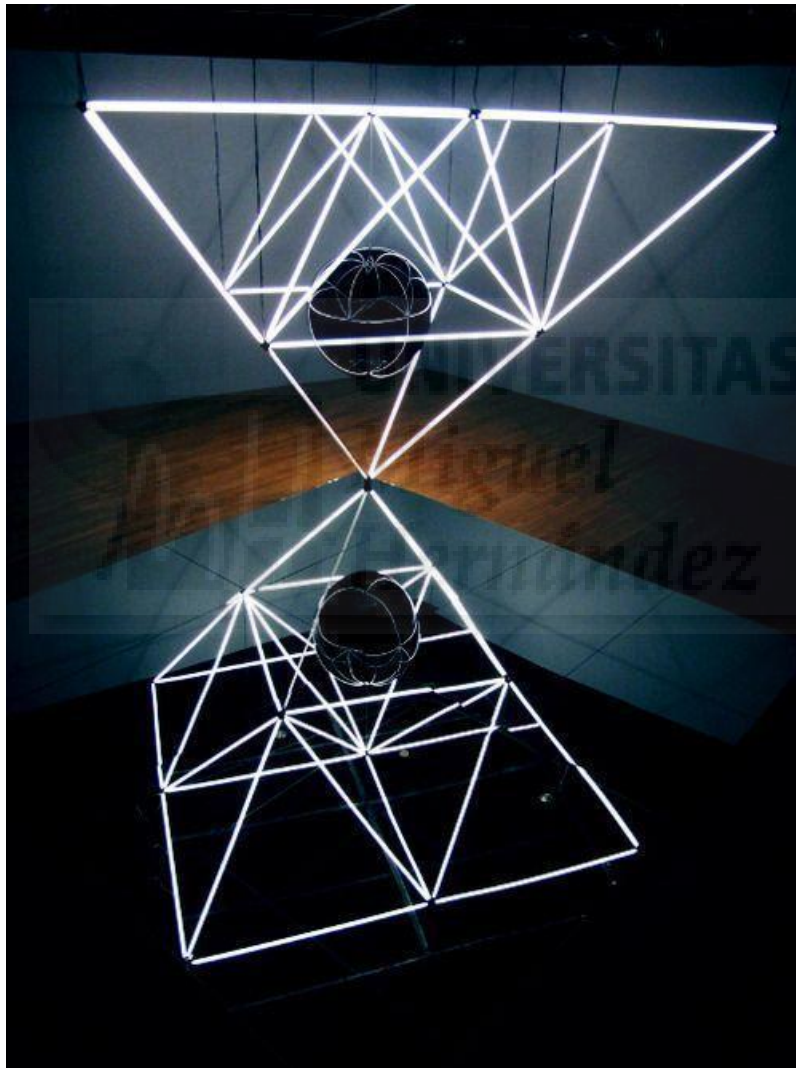

Figura 5. **Jason Peters**, *Visceral paradigm* (2010), varillas de luz, medidas variables.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El tema que se plantea en este trabajo de investigación es la dualidad junto a la decisión y su enfoque que radica en la unión de dichos conceptos, es decir, se habla de dualidad cuando existe un sujeto el cual se le puede analizar dos partes diferenciadas, y eso conlleva a la reflexión sobre dicho objeto.

En el proyecto se trabaja la dualidad, es decir, la duplicidad como dos cualidades que provienen de una misma cosa, ya sea objeto o sujeto, la existencia de dicho concepto nos permite diferenciar cosas, personas, emociones, ideas y formas. Un ejemplo claro para saber que es algo dual sería el tiempo, cuando hablamos de pasado y futuro, estamos hablando de dos polaridades que se estiman mentalmente por una misma cosa.

El concepto de decisión es algo que está presente en todo momento. Se decide cuando se elige sobre algo que tiene dos aspectos. Estas decisiones son tomadas de forma en las que el cerebro mecánicamente ayuda a elegir la respuesta más rápida y directa. Lo que hace es enviar un impulso con la información resuelta, donde es creado en una parte del cerebro llamada lóbulo frontal. Está situado en la corteza prefrontal en el que las neuronas entre ellas crean conexiones con estructuras de formas geométricas, que a su vez cuando es tomada dicha decisión se desvanecen.

La decisión es un concepto que parte de llevar consigo mismo la dualidad, ya que si se decide es porque se tienen diferentes opciones.

Es importante para este proyecto saber que los ojos son el sentido clave para el entendimiento de estas obras, ya que la percepción visual es la que envía información al cerebro sobre lo que se observa. Cuando se miran objetos complejos el cerebro tiende a reducirlos a formas geométricas muy simples, es una manera de asimilar mejor lo que hay en el entorno. Y es esta forma de ver la simplicidad de los objetos la que se ha adquirido para realizar las diferentes piezas que constituyen el proyecto con formas geométricas

El concepto de dualidad en este estudio es llevado a cabo mediante diferentes materiales como son las varillas de hierro cuadradas de 0'8 mm de grosor y el papel vinílico de color negro. Con el primer material se ha realizado la estructura de cada pieza y el segundo elemento se ha utilizado para hacer las bases. La unión de estos dos materiales le permite al espectador visualizar la obra completa y observar la duplicidad que hay mediante una estructura tridimensional y una base bidimensional. Por otro lado cada una de las piezas con sus diferentes estructuras geométricas y las proyecciones de sus sombras crean otra duplicidad. Existen dos dualidades en cada pieza, ambas conforman la obra, una de ellas es creada conscientemente y está realizada por la incorporación de dos materiales diferentes que hacen un conjunto y la otra, es creada por el propio objeto y la proyección de su sombra.

En la propuesta dicho concepto de decisión tiene gran importancia, ya que las piezas están realizadas geoméricamente haciendo referencia a ese término. Las bases de cada pieza son estructuras geométricas como las que crea el cerebro cuando se toman decisiones y el cuerpo de cada obra está estructurado asimétricamente, rompiendo con la geometría de la base, siendo referenciado a la pérdida de dichas estructuras.

“... Me recordaron que vemos muy poco de lo que miramos, que generalmente estamos satisfechos con las superficies simples, tal vez porque la visión más profunda a menudo es aterradora en su complejidad.”

Dean R. Koontz

5.PROCESO DE PRODUCCIÓN

La realización de las distintas piezas partió de unas maquetas diseñadas con palillos redondos de madera. Cada pieza tiene su propia maqueta. Para realizarlas se hicieron diversos estudios en los cuales se observaba la sujeción de cada obra y su volumen escultórico, también se realizaron distintas pruebas de diferentes bases.

Las maquetas fueron medidas y mediante una regla de tres se sacó la escala mayor en la cual iban a ser realizadas las piezas.

(Maqueta 1.1)

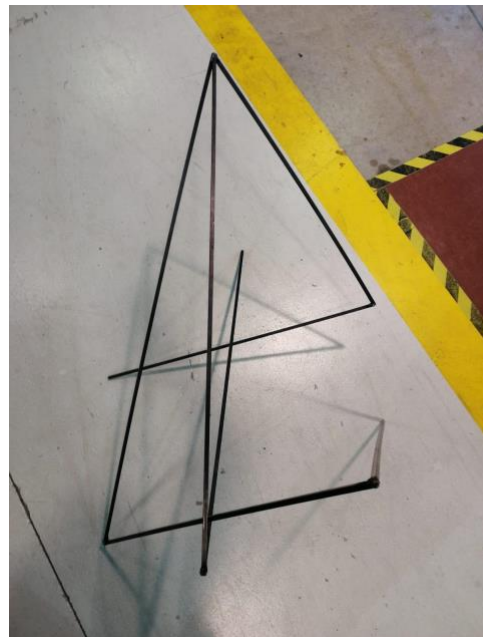
(Maqueta 1.2)

Posteriormente se cogieron las medidas de cada varilla, respectivas de sus piezas, se marcaron en las varillas de hierro cuadradas y se cortaron. Como se puede observar en la figura 1.

Para completar cada pieza se cogió el material de cada obra, se cortaron los ángulos y se soldaron, construyéndose sin base, como se puede ver en la figura 2.

[Figura 1]

[Figura 2]

[Figura 3]

[Figura 4]

[Figura 5]

Para completar las obras, fueron desbastados los puntos de soldadura dejando limpias las uniones (fig.4) y a continuación se aplicó una pátina con betún, dejando las obras totalmente negras. Posteriormente se tomaron medidas en el vinilo de la formas geométricas y se cortaron.

La obra finaliza con la creación de formas geométricas en vinilo sobre el suelo, a modo de base correspondiente a cada pieza y encima se acoplaron las estructuras uniando los puntos de sujeción con los vértices de las formas geométricas.

6.RESULTADOS

El resultado ha sido grato tanto a nivel personal como profesional, ya que el antecedente sobre este estudio en el tema de la dualidad ha sido tratado en diferentes trabajos, para distintas asignaturas, en las cuales se ha experimentado como expresar dicha duplicidad. Este enfoque lo fui trabajando en asignaturas como; Procedimientos escultóricos, procedimientos fotográficos.

A nivel personal porque ha hecho replantearme cuestiones sobre los dos conceptos escogidos, ya que debido a la investigación empecé a encontrar relaciones entre ambos.

En cuanto a la producción de la obra cabe destacar lo que realmente me ha parecido interesante, como ha sido el juego de las distintas dualidades que las constituyen, ya que es una relación del mismo concepto en el cual obtenemos dos partes en una pieza y los resultados acaban siendo pares.

En la construcción de las obras es de interés señalar la difícil realización de cada estructura, por la complejidad que tiene sacar las medidas, los ángulos y las inclinaciones exactas de cada pieza, como aparecen en cada una de las maquetas iniciales. Ya que siempre al realizar la obra, ocurren distintos cambios según factores, como puede ser el material. En parte ha sido un estudio sobre cómo formar esculturas teniendo en cuenta su volumen y su peso para poder sujetarlas sin ningún tipo de base. Teniendo en cuenta también que a la hora de montar las varillas las que apoyaban en el suelo tenían que encajar con los vértices de las formas geométricas.

La mayor dificultad que se ha tenido la hora de realizar las obras ha sido la unión entre varillas, por las diferenciaciones entre ángulos y por el tipo de varilla que es.

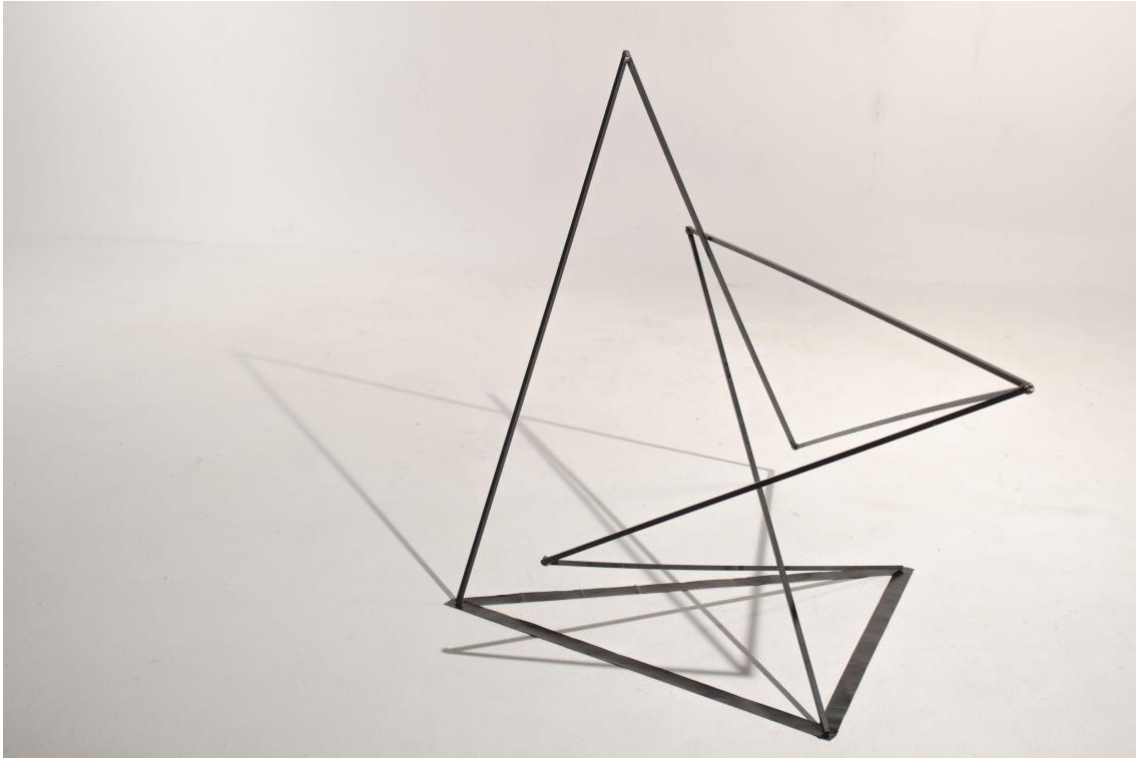
Son obras delicadas que hay que tratar con cuidado por la unión de las varillas tan finas unas entre otras y sus estabildades a la hora de sostener sus propios pesos.

La visualización de este conjunto de piezas puede reflejarse en varios pensamientos. Uno de ellos sería el interés de la finalización de cada obra creando sensación de conjunto. Y por otro lado estaría la diferenciación de dos materiales y por las distintas dimensiones.

Estos dos conceptos me han hecho reflexionar, por lo que seguiré investigando y trabajando sobre ellos a posteriori, intentando hacer crecer la obra tanto en lo conceptual como en lo formal.

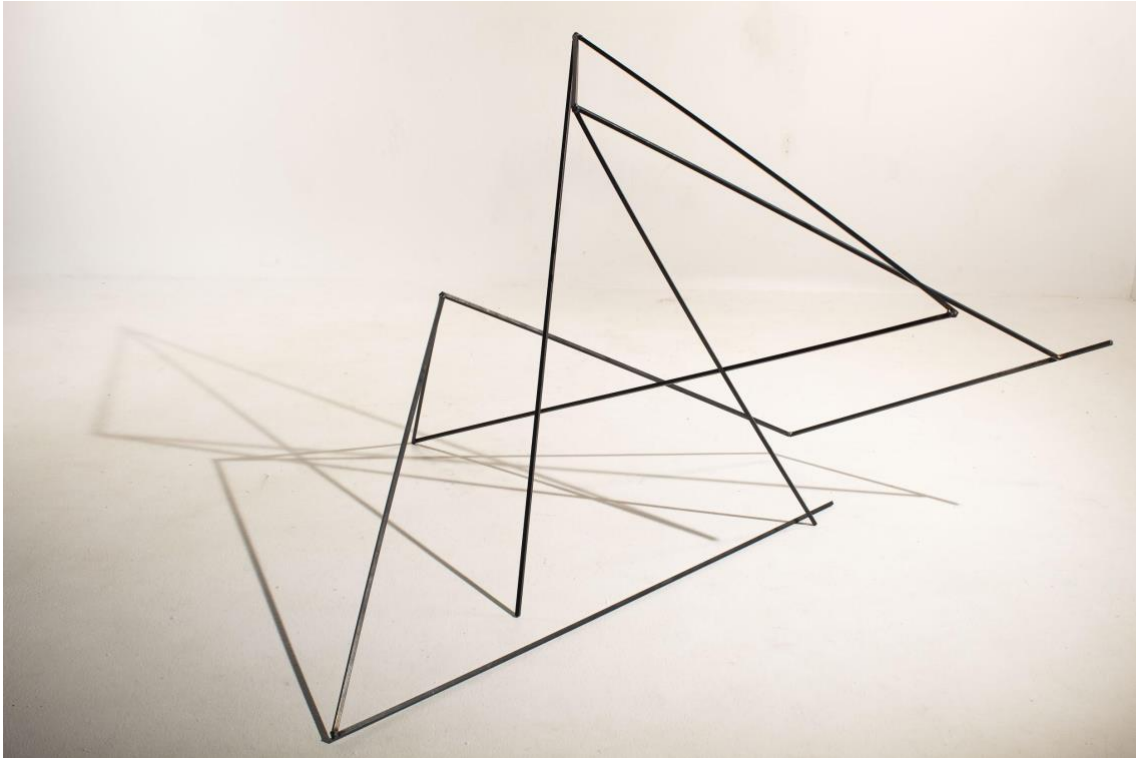

medidas variables. Ana Belén Ruiz, "Dos" (2019), varillas de metal y vinilo,

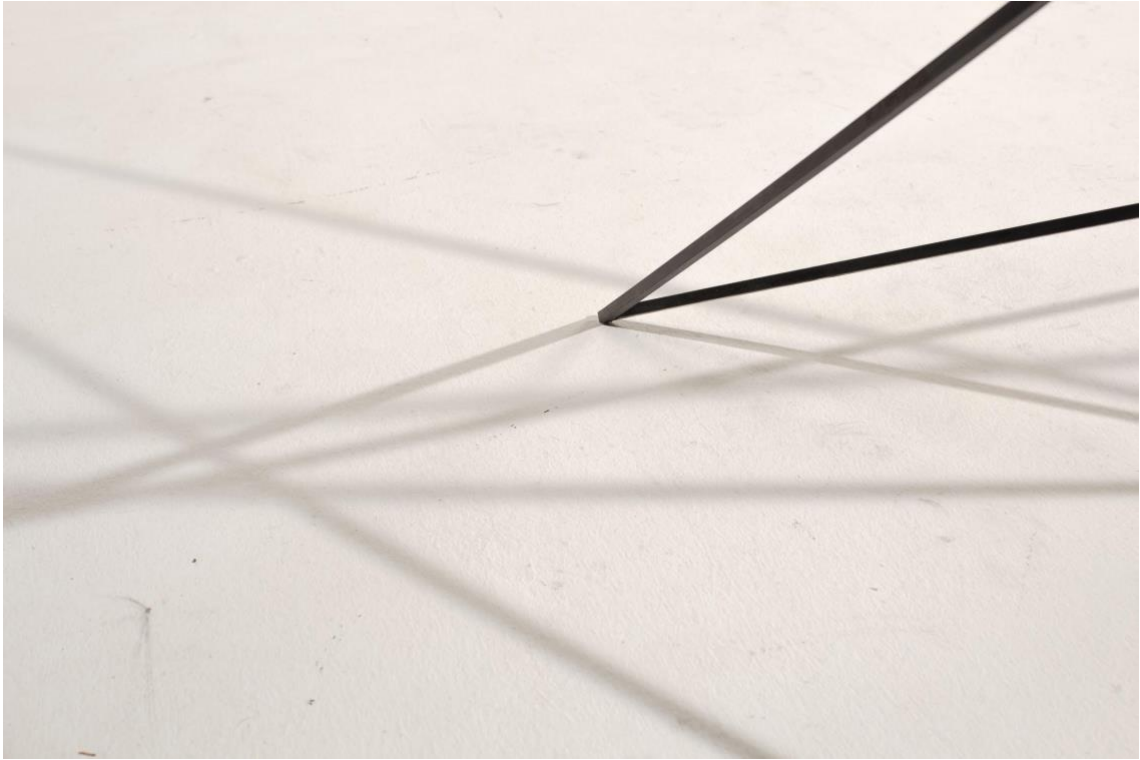
Ana Belén Ruiz, "Dos" (2019), varillas de metal y vinilo, medidas variables.

Ana Belén Ruiz, "Dos" (2019), varillas de metal y vinilo, medidas variables.

Ana Belén Ruiz, "Dos" (2019), varillas de metal y vinilo, medidas variables.

7. BIBLIOGRAFÍA

Tendencias científicas (2017). “El cerebro crea estructura geométricas para tomar una decisión”. [En línea], https://www.tendencias21.net/El-cerebro-crea-estructuras-geometricas-para-tomar-una-decision_a44013.html. [Última consulta: 08-06-2019]-

Alsina, C (2016). “Geometría y realidad” [En línea], URL: <http://claudialsina.com/geometria-y-realidad>. [Última consulta: 10-06-2019].

Evolución consciente (2016). “PORQUÉ NOS ATRAPA LA DUALIDAD – Evolución consciente”. [En línea], URL: <https://evolucionconsciente.org/nos-atrapa-la-dualidad/>. [Última consulta: 11-06-2019].

LIBROS

Cavallé Cruz, Mónica (2015). “La sabiduría de la no dualidad”. Madrid: Editorial Kairós

Descartes, René (1637). “*La Géométrie*”. Madrid: Editorial Fizmatlit.

Sigman, Mariano (2017). “*La Vida Secreta de la Mente. Nuestro Cerebro Cuando Decidimos, Sentimos Y Piensa.*” Madrid: Editorial Debate.