

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

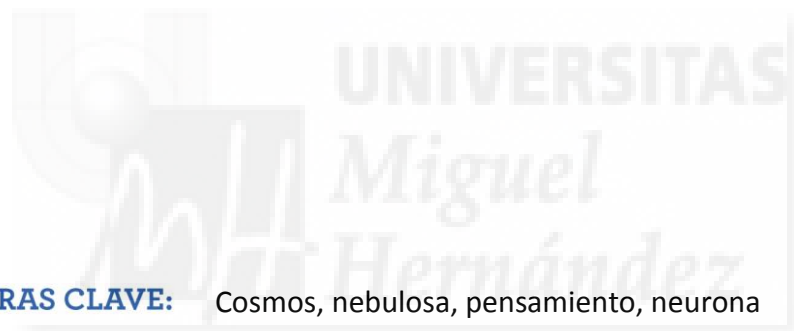

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Trémulo Destello

ESTUDIANTE: Raquel Ibañez Ruiz

DIRECTOR/A: Maria José Zanón Cuenca

PALABRAS CLAVE: Cosmos, nebulosa, pensamiento, neurona

RESUMEN: Nuestra investigación parte de una conceptualización de la mente como un cosmos contenido dentro de cada individuo, empleando la escultura como medio de expresión. Durante el desarrollo de esta relación se busca llegar a un resultado final plástico que sea una fusión de conceptos y técnicas que inviten al espectador a sumergirse en una psique colmada de brillantes constelaciones formadas por ideas, inmensas galaxias de experiencias y sombríos agujeros negros de olvido.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	05 - 05
2. Referentes	06 - 06
3. Justificación de la propuesta	07 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 12
5. Resultados	13 - 14
6. Bibliografía	15 - 15

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Partimos en nuestra investigación de una conceptualización de la mente como un cosmos contenido dentro de cada individuo. Durante el desarrollo de esta relación se busca llegar a un resultado final plástico que sea una fusión de conceptos y técnicas que consigan crear una atmósfera cálida y envolvente plagada de destellos luminosos, que inciten al espectador a sumergirse en una psique colmada de brillantes constelaciones formadas por ideas, inmensas galaxias de experiencias y sombríos agujeros negros de olvido.

Todas las piezas creadas para ilustrar este estudio están basadas en una visión muy particular de la forma de las neuronas y las nebulosas, asentándolos como modelos de creación. A nivel formal las piezas están unificadas por la luz y el color, como elementos constantes en cada una de las obras.

Los objetivos de nuestra propuesta son los siguientes:

- Analizar la relación mente-universo y establecer las posibles analogías entre ambos.
- Investigar a nivel formal la conceptualización de la mente de los individuos, más particularmente, de la nuestra.
- Utilizar la luz y el color como elemento expresivo.
- Jugar a fusionar la imagen de una neurona y una nebulosa para materializar la relación mente-universo en una obra de luz y color.

2. REFERENTES

Dentro de los referentes cabe destacar la obra de Hans-Peter Feldmann, más concretamente “*Shadow Play*”, supuso un gran impacto el haberla apreciado en directo. El movimiento de las sombras y los materiales empleados, nos abrió los ojos a la utilización de todo tipo de material y recurso para la creación de obra artística.

Un referente fundamental para el desarrollo del concepto ha sido, el filósofo y matemático, Karl Popper. Mediante sus teorías de la cosmología, en las que reflexiona acerca del cosmos y la razón, fuimos capaces de ordenar y estructurar nuestra propia relación entre mente y cosmos. Y a partir de su obra *El mundo de Parménides. Ensayos sobre la ilustración presocrática*, lo fundamentamos apoyándonos en el racionalismo crítico que en ella defiende. Formulando hipótesis que no buscan ser irrefutables, más bien todo lo contrario.

Para la realización de estas piezas nos han inspirado la proyección de la luz que hace Mihoko Ogaki en su serie “*Milky Way*”, en el que trata el tema del individuo planteándolo como un universo. Al igual que las intervenciones en espacios naturales con luces de Lee Eunyeol, como en “*Starry Night: Light Installations*”, al conseguir trabajar con naturaleza y fusionándolo con luz artificial como elementos expresivos.

Mientras que Bogi Fabian destaca por el juego que da la fluorescencia a sus murales de paisajes astronómicos que cobran vida al apagar las luces.

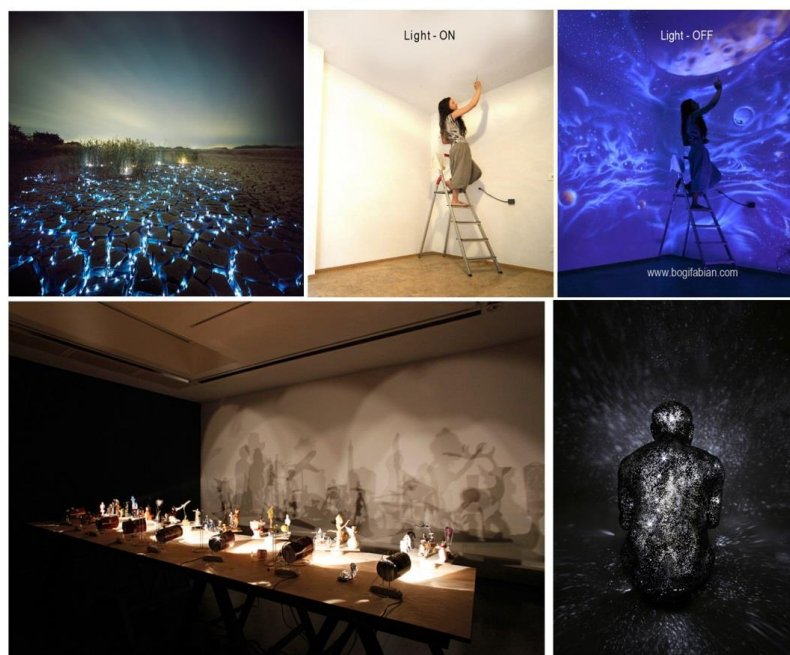

Figura 1.

Figura1: Lee Eunyeol : *Starry Night: Light Installations* (2004), intervención y fotografía.

Bogi Fabian: mural fluorescente.

Hans-Peter Feldmann : *Shadow Play* (2009).

Mihoko Ogaki : *Milky Way: Breath 01* (2004), FRP, LED con regulador de intensidad madera, 48x54x34cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Nuestra obra parte de la conceptualización de la mente como un universo, en sí mismo, contenido en cada individuo.

Tanto la mente como el universo siguen sorprendiendo, ya que a pesar de los años de investigación, todavía no somos capaces de entender completamente su funcionamiento. Ambos se encuentran en continua expansión, en incesante transformación. Podríamos decir que los pensamientos y/o las ideas que surgen en nuestra mente son como los astros celestes del cosmos. Elementos vivos que nacen, evolucionan, se relacionan y mueren. Así mismo diríamos que las estrellas serían las ideas, que al evolucionar e interactuar con otras dan lugar a constelaciones, desarrollándose así pensamientos y razonamientos más elaborados. Las experiencias serían galaxias, en cuyos interiores conviven diversos cuerpos celestes, tales como planetas siendo recuerdos o agujeros negros, los cuales serían el olvido y todo lo que trae consigo.

Basándonos en las formas de las neuronas a través de un microscopio y las nebulosas como modelos de creación, asentamos como hilo conductor de las piezas la luz y el color. Ambos siendo lo más característico de cada término. Así mismo por medio de la repetición de estos recursos dotamos a las obras de unidad a nivel formal.

Este proyecto tiene origen en la evolución del proyecto *Pensamiento*, el cual se llevó a cabo entre finales de 2013 y principios de 2014. Constaba de dos piezas escultóricas suspendidas, una de ellas un tríptico, de 60x170x2'5cm. Con ellas se trataba de explorar la interacción de los pensamientos/ideas.

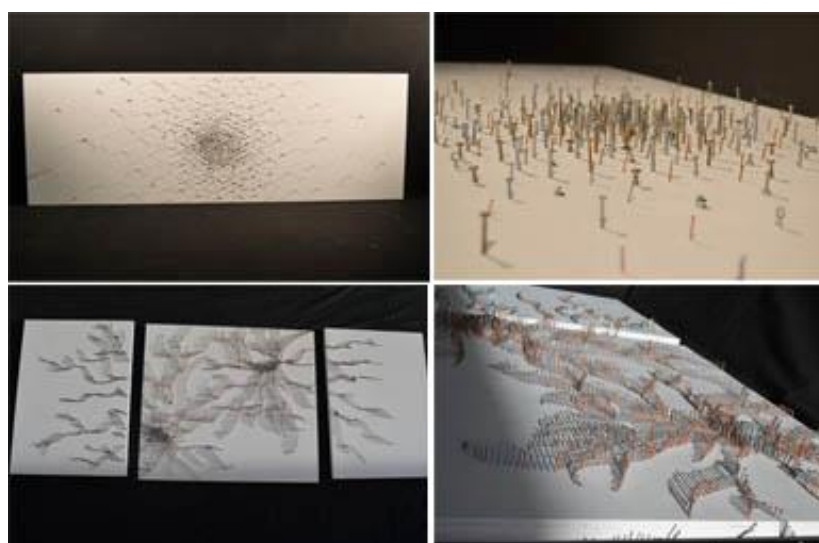

Figura 2.

Y es el resultado de la profundización en el proyecto *Trémulo Destello*, desarrollado durante todo el curso académico, en el que se produjeron en la primera parte del curso académico dos trípticos de 210x300x4'5cm. En ellos la luz y sobre todo el color eran de gran importancia a la hora de la creación de la pieza.

Figura 3.

La obra creada específicamente para este proyecto tiene como medio de expresión la escultura y se trata de un tríptico compuesto por tres módulos. El central de 160x110x4'5cm y los dos de los laterales de 160x60x4'5cm. Son tablas de marinado de 0'6cm de grosor con listones de 2x4'5cm. Todas ellas pintadas de blanco y con pintura fosforescente en algunas zonas siguiendo un patrón que evoque a la visión de una nebulosa, más concretamente un cielo estrellado. Sobre ellos hay dibujadas neuronas a partir de clavos y tornillos de diversos materiales y tamaños. Dispuestos a diferentes alturas y direcciones para crear cierto interés visual y estético.

La pieza está pensada para ser expuesta en una zona bien iluminada por la luz natural ya que la interacción de la luz solar es un elemento que juega un papel importante. Se pretende que durante el día, con el movimiento del sol, se cree un juego de sombras proyectadas por los clavos y tornillos en continuo movimiento. Mientras que por la noche, aprovechando toda esa exposición solar, se ilumine gracias a la pintura fosforescente mostrando una nueva parte de la obra.

Los recursos formales para la creación de esta pieza son la luz, el color, la madera y los clavos y tornillos. La utilización de un tríptico de madera se debe a que resulta ser la mejor forma de reproducir unos paneles, de más o menos grandes dimensiones, que además al ir por módulos facilitan su transporte y montaje.

Por otra parte, mediante la elección de la luz se busca profundizar y experimentar con su potencial expresivo. Tras haber trabajado con ello previamente, se exploraba la independencia de los cables y enchufes y así mismo conseguir algo más de dinamismo. Por lo que se llegó a la conclusión de utilizar la luz solar, que junto con los clavos dotaría a la pieza de un juego de luces y sombras proyectadas en constante movimiento como resultado del curso diario del Sol/astro. El único problema que suponía esta iluminación era hallar la manera de mantenerla durante la noche. La mejor solución fue emplear pintura fosforescente que se carga con la exposición solar. De tal forma que se generaría una visión inestable debido a mutabilidad y transitoriedad que le aporta el Sol y sus sombras durante el día, y que al oscurecer se renovarían de modo fascinante con la nueva cara que mostraría gracias a la pintura fosforescente. El hecho de hacer partícipe al astro en la pieza persigue hacer un interesante guiño que hace referencia a la temática tratada.

Por otra parte, los clavos y tornillos son los elementos que trazan y al mismo tiempo proyectan el de diseño del patrón. La diversidad de tamaños, colores y grosores corresponde al interés estético que genera, al igual que la variación de la profundidad a la que van hundidos en la madera.

Con la elección de estos materiales se persigue expresar la temática por medio de su simbología. En el caso de la luz, ha sido comúnmente símbolo del conocimiento, la certeza o la ciencia y además se le atribuyen connotaciones que hacen referencia al descubrimiento o la revelación súbita. Mientras que la sombra debido a su condición mutable simboliza la transitoriedad e incluso la irrealidad. Los clavos suelen ser tributo de la Fortuna, debido a que mediante su firmeza la asegura. Los clavos empleados han sido de dos metales: cobre, hay quien le otorga la propiedad de ampliar y transmitir el pensamiento y la energía de curación, y hierro, simboliza protección y fortaleza. Y tanto en la composición del diseño como en la forma de la cabeza de los clavos predominan los puntos o círculos, ambos muy relacionados. El círculo evoca al movimiento y al universo, que según Kandinsky: “El círculo, la forma más pura del movimiento, forma cósmica, puede nacer únicamente por el desprendimiento de los lazos terrestres.”

El color que predomina en la obra es el blanco, tiende a simbolizar la luz ya que transmite claridad y además es los colores luz se origina a partir de la fusión de todos ellos. También está el tono anaranjado de los clavos de cobre, color que Kandinsky afirma que suscita fuerza y energía, entre otros sentimientos. Los clavos de hierro tienen dos tonos: unos que son plateados, color que transmite velocidad y dinamismo y que al mismo tiempo hace

alusión a la luna; y otros que son de un tono negro, color con muchas connotaciones negativas, que concretamente en esta pieza apelaría más a su asociación con el misterio. Por último el tono verde que genera la pintura fosforescente provoca la sensación de estar expuesto a algo posiblemente tóxico pero debido a su artificialidad resulta muy llamativo y atrayente.

Mediante el recurso de la acumulación, tanto de clavos como de puntos de pintura, se persigue potenciar la idea (de cosmos con su infinidad de componentes).

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto se inicia con el desarrollo conceptual, proceso que ha quedado registrado en el cuaderno de campo sobre el que se han asentado las bases para la creación de la obra. En él queda constancia física del análisis que se ha hecho de mente-universo, de la búsqueda de referentes, de modelos de creación, y de la evolución que ha ido sufriendo el proyecto. Está lleno de anotaciones, ideas primarias, definiciones, imágenes y bocetos. Una vez que estuvo definido el concepto y el boceto de la pieza se llevó a cabo la compra de los materiales y el montaje de los módulos. Que primero fueron pintados de blanco para sobre ello poder pintar con la pintura fosforescente el diseño que hace referencia al cosmos. Cuando estuvo seco se encajaron las formas de las neuronas a lápiz y se siguió el patrón con clavos y tornillos. Al estar todos los clavos dispuestos en su sitio, se borraron los restos de lápiz y se retocó el diseño con más pintura fosforescente para potenciar su efecto.

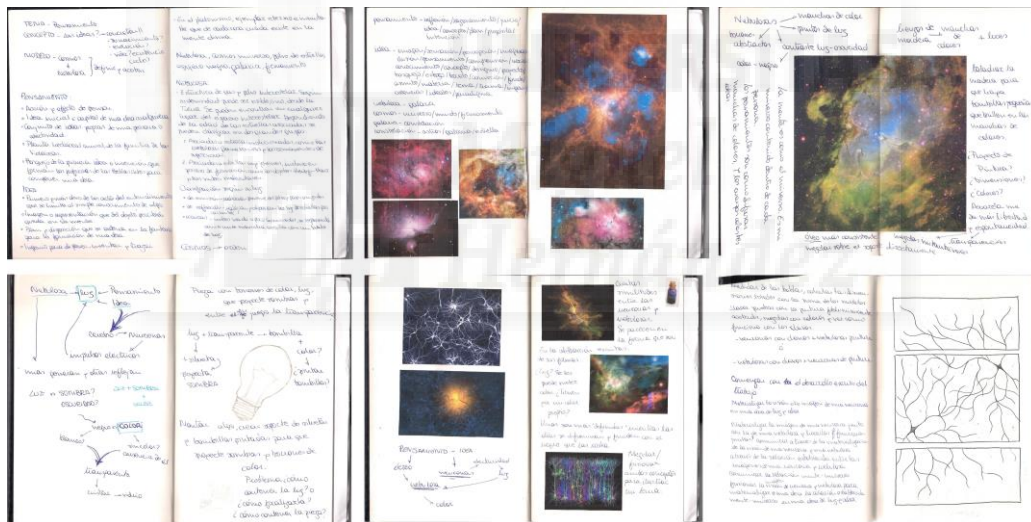

Figura 4.

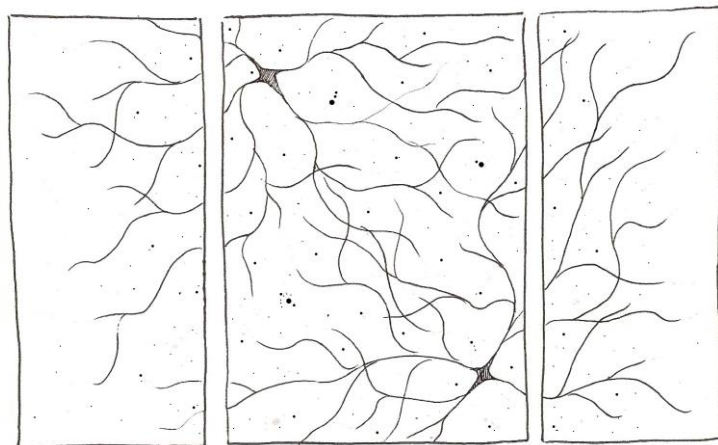

Figura 5.

Figura 4: Raquel Ibañez: *Constelación Psique* (2015), madera, clavos y tornillos, 160x260x4'5cm. (Cuaderno de campo)
 Figura 5: Raquel Ibañez: *Constelación Psique* (2015), madera, clavos y tornillos, 160x260x4'5cm. (Boceto)

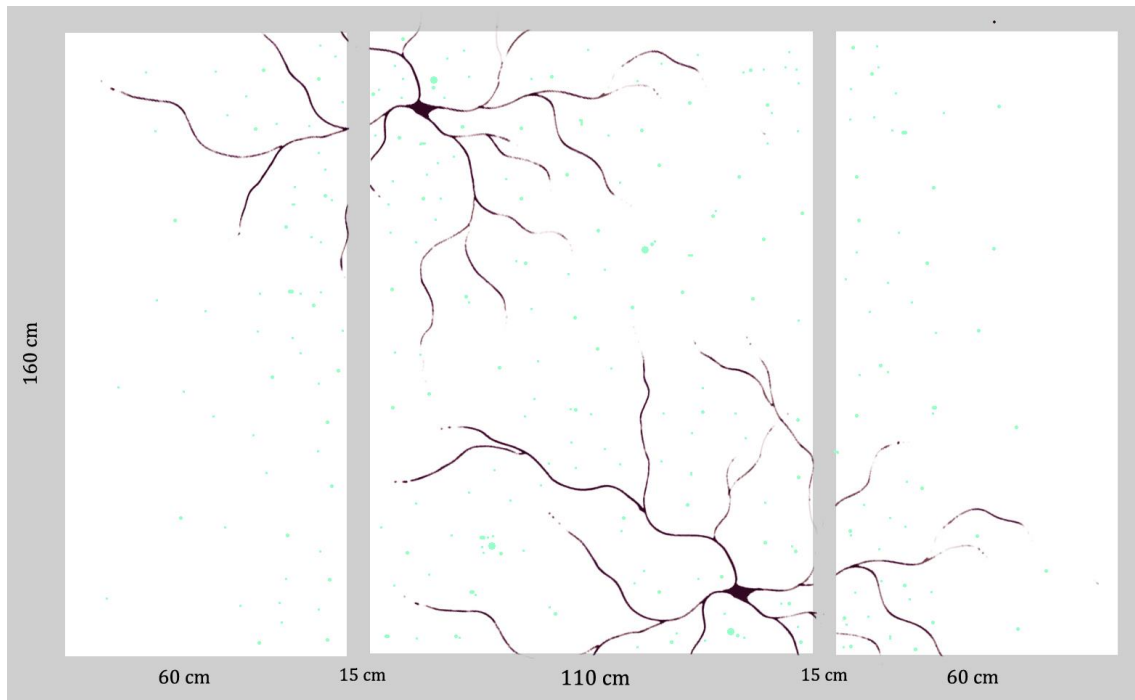

Figura 6.

Figura 7.

Figura 6: Raquel Ibañez: *Constelación Psique* (2015), madera, clavos y tornillos, 160x260x4'5cm. (Boceto)

Figura 7: Raquel Ibañez: *Constelación Psique* (2015), madera, clavos y tornillos, 160x260x4'5cm. (Fotos del proceso)

5. RESULTADOS

Durante la realización de este proyecto se ha explorado la forma de configurar visualmente la conceptualización de la mente como un cosmos dentro de cada individuo valiéndose de la escultura como medio de expresión. El resultado final plástico busca ser una fusión de conceptos y técnicas que despierten en el espectador el impulso de interactuar con la obra, todo ello como consecuencia de la sensorialidad generada por medio de los clavos y la pintura fosforescente.

La obra juega a estar expuesta a una luz natural, que cambie cíclicamente, para que mediante el movimiento de luces y sombras arrojadas se dé lugar a una pieza viva y mutable. Inestable hasta el punto de que sin luz, se cree otra obra. Una que al ser mirada de cerca y fijamente, simule contemplar el firmamento estrellado. Un firmamento plagado de destellos de diversos tamaños que origina una falsa sensación de profundidad infinita.

Al elaborar la investigación y gracias al desarrollo de este proyecto hemos tenido la oportunidad de explorar el potencial expresivo de la luz. Descubriendo en ella un recurso formal del cual desconocíamos que pudiese ser tan versátil. Esto nos ha generado una inquietud que como consecuencia ha dejado abierta la puerta a una nueva línea de trabajo que gire en torno a sacarle el máximo partido a la expresión artística de cara a futuros proyectos.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 8: Raquel Ibañez: *Constelación Psique* (2015), madera, clavos y tornillos, 160x260x4'5cm.

Figura 9: Raquel Ibañez: *Constelación Psique* (2015), madera, clavos y tornillos, 160x260x4'5cm.(Resultado a oscuras)

6. BIBLIOGRAFÍA

Enero, Creatividad, Diseño y comunicación (2015). “Bogi Fabian la expresión de la oscuridad” [en línea] URL: <http://geekscience.net/bogi-fabian>

Fabian Bogi. “Glowing Murals” [en línea] URL: <http://www.bogifabian.com/glowing-murals/>

Marzo, Christopher Jobson (2013). “Light After Death: Mihoko Ogaki’s “Milky Way” Figures Project Stars from Within” [en línea] URL: <http://www.thisiscoossal.com/2013/03/light-after-death-mihoko-ogakis-milky-way-figures-project-stars-from-within/>

Abril, Christopher Jobson (2012). “Starry Night: Light Installations by Lee Eunyeol” [en línea], URL: <http://www.thisiscoossal.com/2012/04/starry-night-installations-by-lee-eunyeol/>

Enero, David López (2012). “Filósofos míticos del siglo XX: Karl Popper” [en línea] URL: <http://www.davidlopez.info/?p=3615>

Julio, Helen Morgan (2012). “Lee Eunyeol’s Stunning LED Landscapes Light Up the Night” [en línea] URL: <http://inhabitat.com/lee-eunyeols-stunning-led-landscapes-light-up-the-night/>

Revilla, F. (2009). *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid: Grandes Ediciones Cátedra/ Grupo Anaya.

Septiembre, Helena Tatay (2011). “Hans-Peter Feldmann. Una exposición de arte” [en línea] URL: <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hans-peter-feldmann-exposicion-arte>