

tf g
bellas artes **memoria**

2020- 2021

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Emociones límpidas

ESTUDIANTE: Bárbara Ivorra Sebastía

DIRECTOR/A: Susana Guerrero Sempere

PALABRAS CLAVE: Comunicación no verbal, microexpresiones, emociones básicas, escultura, video-performance, instalación.

RESUMEN: La sociedad convive diariamente rodeada de innumerables y casi imperceptibles emociones invisibles. Está tan acostumbrada a la saturación de imágenes e información que se pierde progresivamente la cualidad de observar detenidamente al prójimo y tener una mirada reflexiva. Este proyecto nace con el objetivo de realizar una interpretación, desde una perspectiva artística, sobre las emociones que se manifiestan a través de las microexpresiones. Para ello, trabajaremos con el luminodinamismo, la instalación a través del reflejo y la luz, con la escultura y con el video-performance.

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	04	-	04
2. Referentes	05	-	06
3. Justificación de la propuesta	07	-	08
4. Proceso de Producción	09	-	11
5. Resultados	12	-	19
6. Bibliografía	20	-	20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El presente TFG se basa en la elaboración de una obra compuesta por seis piezas artísticas de carácter interdisciplinar, abordando la manera en la que las emociones básicas se manifiestan involuntariamente a través de las microexpresiones, llegando a pasar inadvertidas en múltiples ocasiones a pesar de su importancia en la comunicación.

Cada una de las seis piezas hace referencia a una de las seis emociones básicas; la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Estas piezas están constituidas por tres elementos que se relacionan entre sí. El primer elemento consiste en una pieza de metacrilato, recortada y modelada. El segundo elemento lo compone un video performance en el que la autora va modelando, con un decapador térmico las piezas de metacrilato, aportándoles gestualidad y movimiento a partir de los mapas térmicos de cada una de las emociones. En estos videos, la iluminación es esencial, pues gracias a ella se observa como las sombras proyectadas se van distorsionando con la manipulación de los metacrilatos. El tercer elemento es el reflejo obtenido mediante la proyección de los videos sobre los metacrilatos modelados. Los videos proyectados serán visibles deformados por la superficie traslúcida que los convierte en abstracciones luminodinámicas¹.

Nuestra propuesta consiste en crear una instalación donde se presente una realidad múltiple, haciendo visible lo que no se ve, creando una simbiosis entre el mundo interior de la autora y los escenarios comunicativos que se encuentra ante sí. Un espacio donde romper los límites entre las disciplinas, y crear un discurso poético donde la luz y el reflejo sean los protagonistas de la experiencia del espectador.

La estética de la obra es definida por el uso de la luz como experiencia plástica que permite dictar un lenguaje de imprecisión y misterio en el cual el límite de la materia se supera con la luz.²

Los principales objetivos de este proyecto artístico son:

- Explorar las funciones de la comunicación no verbal.
- Investigar las características de las microexpresiones.
- Determinar unas emociones básicas y universales.
- Analizar los mapas termográficos del cuerpo humano según los estados emotivos.
- Articular un discurso poético donde poder representar emociones y sentimientos concretos con piezas interdisciplinares.
- Utilizar la luz como elemento expresivo.
- Plantear la percepción de la obra como experiencia visual envolvente para el espectador.

¹El luminodinamismo es definido como el uso de una superficie, o de una fracción del espacio de cualquier magnitud, en la cual se desarrollan elementos plásticos y dinámicos, que pueden estar o no coloreados, y en el que se proyectan movimientos reales u ópticos, combinados con fuentes de luz naturales o artificiales.

² Chavarria. J. (2002). Artistas de lo inmaterial. Madrid. Nerea

2. REFERENTES

A nivel teórico, este proyecto se ha fundamentado en las teorías del psicólogo norteamericano **Paul Ekman** (Washington, 1934). Ekman es reconocido por investigar las emociones y las expresiones faciales, además de haber sido asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del FBI. Ekman desarrolló la teoría de que existen una serie de emociones básicas y universales, y que éstas se muestran a través de microexpresiones faciales.

Fig. 1. Ekman, P. (2017). El rostro de las emociones. RBA Libros.

Otro referente al que hemos recurrido ha sido el artista americano **Dan Graham** (Urbana, 1942). Su obra reflexiona sobre la capacidad comunicativa y la percepción individual y colectiva del arte. Por medio del contacto con teorías psicoanalíticas, sociológicas y estéticas, Graham investiga temas como lo público y lo privado, el espectador y el artista, o la objetividad y la subjetividad. En cuanto a aspectos formales, Graham abarca multitud de formatos y soportes artísticos como la instalación, el video, la fotografía, la música, el dibujo, la performance y la arquitectura, y ha sido relacionado con el arte minimalista y conceptual. Una de las obras que destacaríamos de su trayectoria son sus pabellones, estructuras en las que combina las posibilidades de los espejos como superficies que a la vez que reflejan son transparentes. Eso da lugar a dos maneras contrarias y complementarias de mirar “ver a la vez que se es visto”.

Fig. 2 *Superficies anamórficas*, Dan Graham (2007-2008), cristal de espejo bidireccional y acero inoxidable perforado. 230 x 460 x 460 cm.

Otto Piene (Bad Laasphe, 1928) ha sido un gran referente en el modo en el que utiliza la estética de la luz. Piene fue un artista cinético alemán y cofundador del grupo vanguardista ZERO³. Un precursor del arte de los medios. Trabajó con la luz y el movimiento para producir exhibiciones cautivadoras, como podemos apreciar en *Light Ballet* (1961). En el centro de su práctica estaba el deseo de estudiar los procesos tecnológicos y aprovecharlos para crear una sensación de movimiento. “La luz es mi medio” declaró Peine. “Antes, las pinturas y esculturas parecían brillar. Ahora lo hacen”.

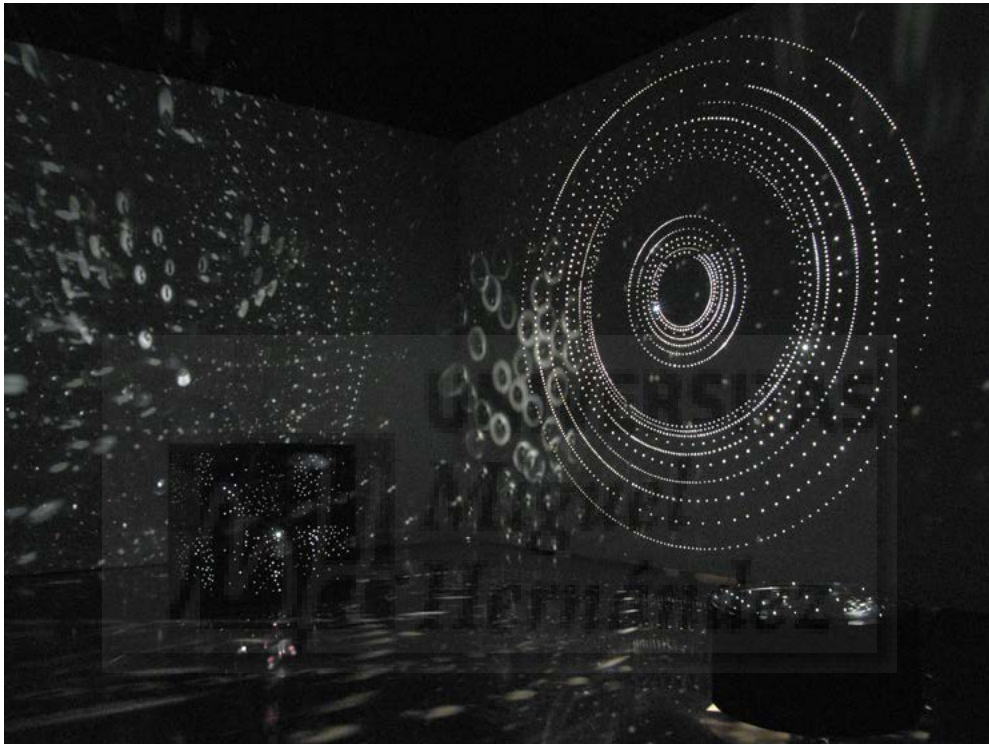

Fig. 3 *Licht-Ballett*, Otto Piene (1961), pantallas de metal, discos, motor, temporizador y luces eléctricas giratorias. Medidas variables.

³ ZERO fue un colectivo de artistas plásticos formado en 1957 por los alemanes Heinz Mack (1931) y Otto Piene (1928) y al que, en 1961, se incorporó Günter Uecker (1930). La principal preocupación del colectivo era adaptar al lenguaje plástico todos los avances científicos y tecnológicos. El grupo se mantuvo activo hasta 1966.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Si bien mis esculturas contienen ideas sobre procesos de desarrollo psicológico y emocional, en realidad no son más que exploraciones físicas del pensamiento, el sentimiento, la comunidad y la relación. Karla Black⁴

La idea inicial de este proyecto es generar cambios en la percepción del espectador, de tal manera que se replantee una realidad en la que no siempre se muestra su totalidad. Dotando a la obra de una libre interpretación, e incitando al público a tener una mirada reflexiva.

El proyecto surge, principalmente, de la experiencia personal y la limitación de expresión verbal que detectamos, tanto en nuestra persona como en el prójimo, e incluso en la no coherencia de la expresión corporal con la palabra. En consecuencia, esto desemboca en una investigación sobre la comunicación no verbal, descubriendo su capacidad de expresión para mostrar la interioridad emocional del individuo.

La comunicación es una habilidad compleja donde participan de manera consciente e inconsciente diversas manifestaciones. El ser humano no solo se comunica con la lengua que habla y escribe, sino que también lo hace por medio del silencio y los gestos del cuerpo, es decir, la comunicación no verbal. Éste último es en el que se centra este proyecto.

Los gestos son, sin duda alguna, uno de los aspectos más interesantes del comportamiento no verbal, y por supuesto, uno de los más frecuentemente investigados dentro de este tema. El principal objetivo de los estudios planteados acerca de los gestos es establecer una relación entre éstos y los estados emotivos, atribuirles un significado o analizar sus funciones en relación a la comunicación verbal.

Diferentes autores como Paul Ekman⁵ y Wallace. V. Friesen⁶ defienden que uno de los gestos con mayor relevancia psicológica son las expresiones faciales. Éstos las consideran como la sede primaria de la expresión de las emociones y denominan “exhibidoras de afectos” a las señales no verbales que expresan un estado emotivo.

Como se ha mencionado anteriormente, pretendemos mostrar lo que a primera vista no es visible. Es aquí donde desempeñan un gran papel las microexpresiones. Una microexpresión es una expresión facial realizada de manera involuntaria y automática y que, a pesar de poder durar una fracción de segundo, teóricamente podría utilizarse para conocer el estado emocional de la persona que la realiza.

⁴ Karla Black es una escultora escocesa que crea obras de arte abstractas tridimensionales que exploran la fisicalidad de los materiales como una forma de comprender y comunicar el mundo que nos rodea.

⁵ Paul Ekman (Washington, 1934) psicólogo norteamericano experto en el estudio de las emociones y profesor de Psicología de la Universidad de California, en San Francisco. Además ha sido asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del FBI. Se le ha concedido en tres ocasiones el Premio a la Investigación Científica del Instituto Nacional de la Salud Mental.

⁶ Wallace Verne Friesen (1933) es un psicólogo estadounidense que, junto con Paul Ekman, estudió las emociones y escribió libros como *Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial expressions* (1975), *Emotion in the human face: guidelines for research and integration of findings* (1972) y *Facial Action Coding System* (1978).

Según las ideas de Ekman, las microexpresiones son universales, ya que son fruto de la expresión de ciertos genes, que hacen que ciertos grupos musculares de la cara se contraigan a la vez, siguiendo un patrón cada vez que aparece un estado emocional básico. De esto derivan otras dos ideas: que las microexpresiones aparecen siempre de la misma forma en todas las personas de especie humana independientemente de su cultura, y que también existe un grupo de emociones universales ligadas a estos breves gestos de la cara.

Estas emociones universales, que según el psicólogo Paul Ekman identificó durante la década de los setenta, son seis, y son las siguientes; la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira.

Para reforzar las teorías de Ekman en cuanto a que las emociones son universales, estudios recientes como el de la Universidad de Aalto, Finlandia, descubrieron que cada emoción genera respuestas termográficas concretas en zonas corporales determinadas, siendo estas reacciones independientes de la cultura del sujeto. Este estudio ha logrado generar un mapa corporal que muestra emociones humanas⁷.

A partir del material teórico anterior, vamos a desglosar las piezas para mostrar su connotación: En el primer elemento, las piezas de metacrilato, nos hemos basado en los mapas corporales, extrayendo de éstos la zona en la que se concentra una mayor temperatura corporal.

Para el segundo elemento, las video performances, nuestra intención ha sido mostrar el intento de las personas por camuflar las emociones y, a pesar de ello, no lograr crear un velo que las oculte. Ésto se ha llevado a cabo mostrando a la performer deformando las esculturas de metacrilato, y cómo la sombra nos revela formas que no se puede apreciar directamente de la escultura.

Por último, se encuentra el reflejo de la proyección, un gesto amplificado, que no puede existir sin su "emoción". Una pieza que articula todas estas disciplinas para crear un ambiente envolvente en el que sumergir y hacer partícipe al público.

⁷ Nummenmaa, L. , Glerean, E., Hari, R. y Hietanen, J.K. (2013), Bodily Maps of Emotions. PNAS.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto parte de obras y estudios realizados por la autora en el año 2020 (fig.4 y 5). En estos trabajos anteriores, comienza su interés por el mundo de la comunicación no verbal y como con ella se puede llegar a transmitir lo que a través de la palabra no se consigue. Probando entre diferentes disciplinas como la performance, la pintura, el grabado calcográfico y la escultura, el proyecto desemboca en una combinación en la que encontramos una fusión entre escultura, video-performance y pintura expandida.

Fig. 4

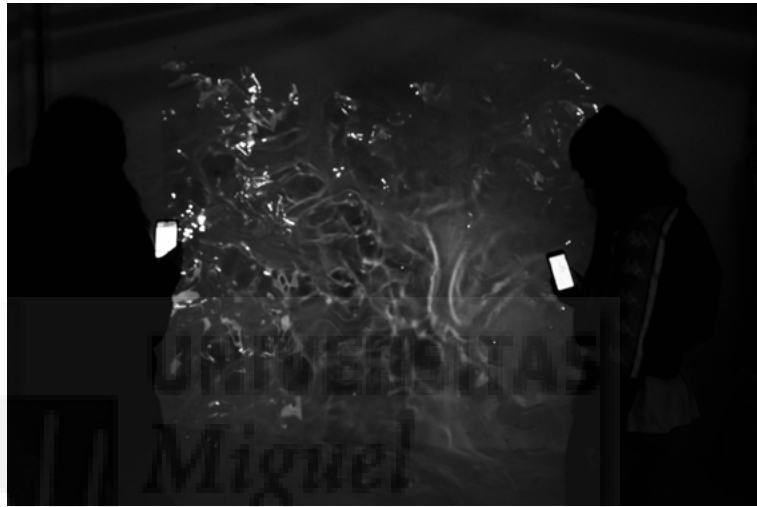

Fig. 5

Después de estudiar y analizar la comunicación no verbal y las emociones, se realizan los primeros bocetos. Estos son descartados al descubrir el mapa corporal de las emociones que anteriormente se ha mencionado. Es entonces cuando se decide extraer las formas de estos mapas basándose en las zonas con una temperatura mayor (fig. 6).

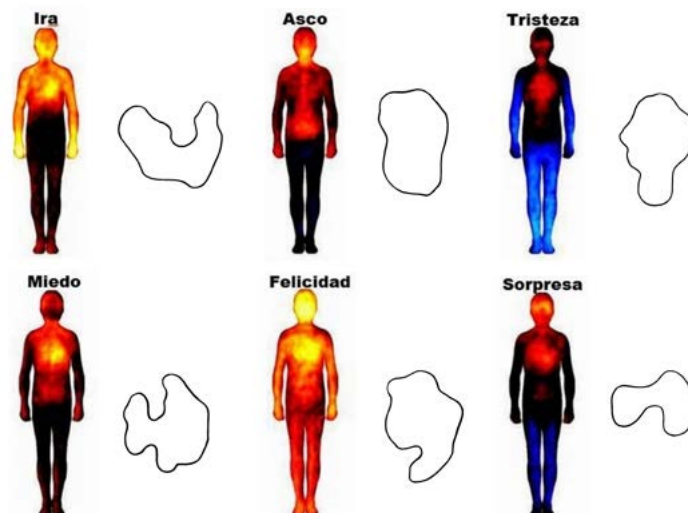

Fig. 6

Para comprobar si el material conseguiría los reflejos deseados se realiza una maqueta a escala 1:10 de una de las que serán las piezas finales (fig.7), iluminándola con diferentes imágenes y videos desde diferentes ángulos hasta encontrar el adecuado.

Fig. 7

Una vez comprobado el resultado adecuado en la maqueta, se procede a crear las esculturas. El material con el que se realizará será metacrilato de 2mm de grosor, esta medida es muy importante, puesto que es la indicada para poder modelar con calor pero sin llegar al punto de fundición.

Seguidamente, se dibujan las formas de las emociones en el metacrilato y se cortan con una caladora. Dado que con esta herramienta se producen grietas en el corte, siempre se realiza con una distancia mínima de 3 centímetros. Para ajustar el corte se utiliza una amoladora con un disco de lija para desgastar hasta la zona deseada. Con la forma ya conseguida, se redondea los bordes de la pieza con un rascador de grabado para un mejor acabado.

Al tener las seis piezas recortadas, se desplazan a un plató blanco en el que se llevan a cabo las video performances, una por cada pieza. Se cuelga el metacrilato en una jirafa fotográfica con hilo de pescar, se ilumina con un foco de luz dura continua, y se comienza a grabar con la cámara Sony Alpha III y el objetivo Sigma Art 50mm F.1.4 E-Mount. Aparece en escena la autora, vestida de blanco, con guantes de cuero blanco, un decapador térmico y un rascador de grabado, para darle forma con calor a la pieza. Este acto se repite cinco veces más hasta modelar las seis piezas. (fig.8).

Fig. 8

Tras la realización de las seis video performances, se importan al editor de video Adobe Premier 2021 para un retoque de color adecuado, consiguiendo que la escena sea lo más pulcra posible (fig.9).

Fig. 9

En la última fase de la obra, una vez se tenga las piezas escultóricas y las video performances, se dispondrá la instalación. Con una jirafa fotográfica e hilo de pesca se cuelgan los metacrilatos separados a una distancia aproximada de metro y medio de la pared. En ese espacio se coloca un proyector, con la video performance de la pieza correspondiente, en dirección al plástico de manera que la luz proyectada rebota y se refleja en la pared (fig.10).

Fig. 10

5. RESULTADOS

Tras la realización de este proyecto, y teniendo en cuenta los objetivos que pretendíamos obtener, creemos que los resultados han sido satisfactorios, aunque hay ciertos aspectos que queremos mejorar.

Por una parte, hemos conseguido crear una obra artística de carácter interdisciplinar, que plantea la percepción de ésta como experiencia visual envolvente para el espectador, combinando la escultura, la video-performance y la proyección en la misma obra. Del mismo modo, consideramos que el planteamiento plástico de la obra se ajusta a su planteamiento teórico.

Por otra parte, hemos logrado elaborar una instalación, Emociones límpidas, que consta de seis piezas; Asco, Ira, Alegría, Sorpresa, Miedo y Tristeza. Esta instalación puede mostrarse como una pieza única o como seis piezas individuales. Para el presente trabajo fin de grado, y por motivos de disponibilidad de espacios y medios, hemos montado, fotografiado y documentado las seis piezas de manera individual. Nos gustaría, en un futuro, poder realizar una exposición en la que mostrar el proyecto completo y crear una mayor inmersión para el espectador.

Otra de las opciones que deseamos investigar son las diferentes capacidades de adaptación de la obra con el entorno, así como su relación entre ellas. Por ello exploraremos las posibilidades de diálogo entre las piezas; colocando dos metacrilatos en un mismo proyector, dos proyectores en una misma pieza con direcciones diferentes, la proyección a través de todas las piezas, etc.

En conclusión, el presente trabajo final de grado ha sido un proyecto de gratificante proceso debido al descubrimiento del comportamiento de ciertos materiales al exponerlos a la luz, ya sea natural o artificial, creando inmersivas sombras y reflejos. Así mismo, el concepto luminodinamismo ha sido un gran descubrimiento que continuaremos investigando.

En cuanto a futuras líneas de investigación, nos gustaría indagar más específicamente en los materiales translúcidos y transparentes, y las posibilidades que pueden ofrecer al combinarlas con la luz, centrándonos en el propio potencial de la materia para sumergir al espectador en la atmósfera de nuestras piezas.

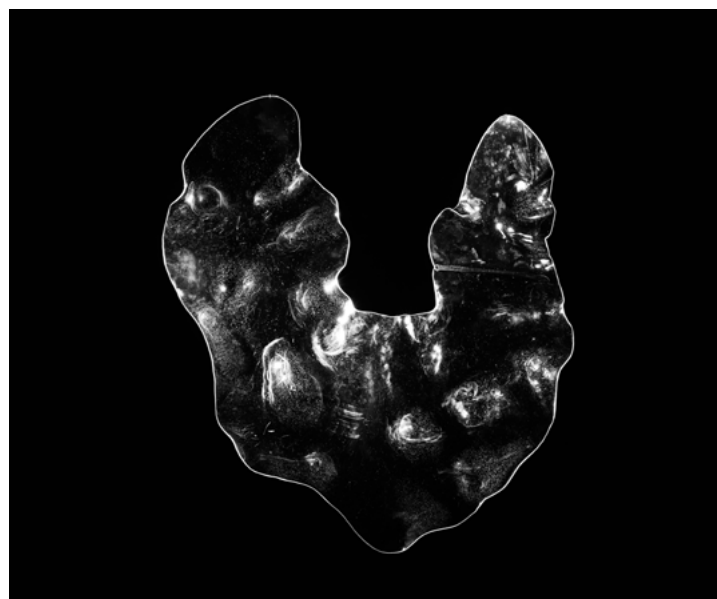

UNIVERSIDAD
Miguel
Hernández

IRA (2021), metacrilato y proyección de video-performance, medidas variables.

Detalle de *IRA* (2021), metacrilato, 83 x 80 x 5 cm.

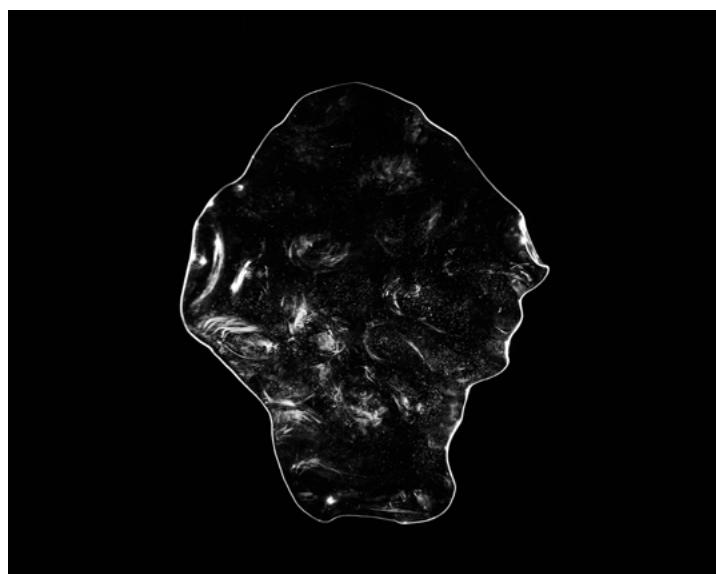
ASCO (2021), metacrilato y proyección de video-performance, medidas variables.

Detalle de ASCO (2021), metacrilato, 80 x 62 x 5 cm.

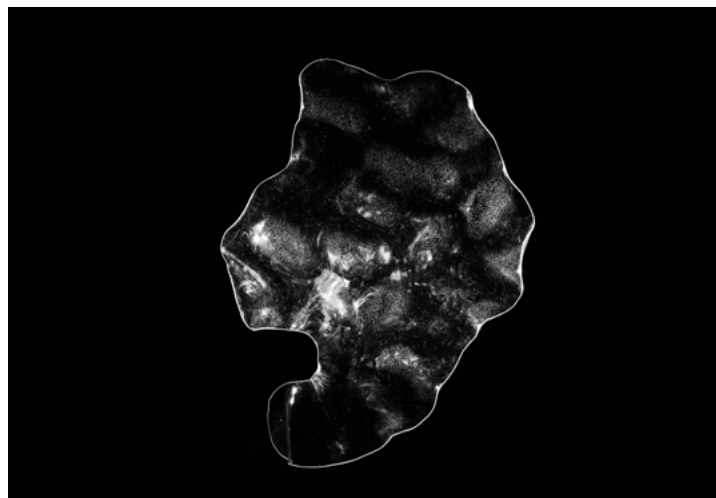
TRISTEZA (2021), metacrilato y proyección de video-performance, medidas variables.

Detalle de *TRISTEZA* (2021), metacrilato, 76 x 64 x 5 cm.

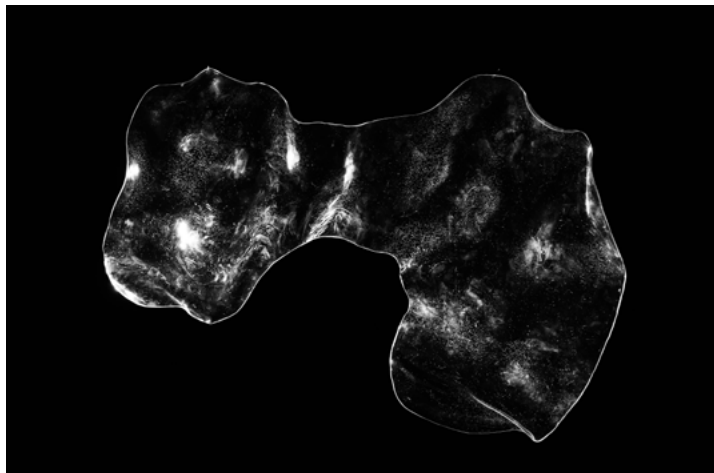
FELICIDAD (2021), metacrilato y proyección de video-performance, medidas variables.

Detalle de *FELICIDAD* (2021), metacrilato, 87 x 68 x 5 cm.

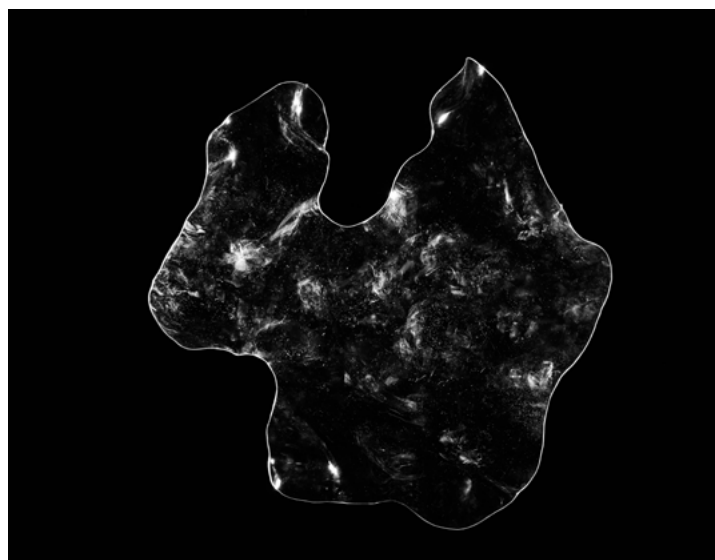
SORPRESA (2021), metacrilato y proyección de video-performance, medidas variables.

Detalle de *SORPRESA* (2021), metacrilato, 52 x 76 x 5 cm.

MIEDO (2021), metacrilato y proyección de video-performance, medidas variables.

Detalle de *MIEDO* (2021), metacrilato, 70 x 66 x 5 cm.

BIBLIOGRAFÍA:

Chavarria, J. (2002). *Artistas de lo inmaterial*. Madrid: Nerea.

Davis, F. (1976). *La comunicación no verbal*. Madrid: Alianza.

Efron, D. (1941). *Gesture and environment*. Nueva York: King's Crown Press.

Ekman, P. (2017). *El rostro de las emociones*. RBA Libros.

Ekman, P., y Friesen, W. V. (1975). *Unmasking the face*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Ekman, P., y Friesen, W. V. (1969). The repertorie of non verbal behavior. *Semiotica*, 1, 49-98.

WEBGRAFÍA:

MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. (s. f.). Graham, Dan. Recuperado 29 de abril de 2021, de <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/graham-dan>

Magers, S. O. S. (s. f.). Otto Piene: Light Ballet at Sprüth Magers, Berlin. GalleriesNow.Net. Recuperado 29 de abril de 2021, de <https://www.galleriesnow.net/shows/otto-piene-light-ballet/>

Mejía, R. (2014, 26 marzo). El comportamiento no verbal refleja la genuina verdad. *listindiario.com*. Recuperado 16 de marzo de 2021, de <https://listindiario.com/la-vida/2014/03/26/315743/el-comportamiento-no-verbal-refleja-la-genuina-verdad>

Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R., & Hietanen, J. K. (2013, 26 diciembre). Bodily maps of emotions. *PNAS*. Recuperado 07 de mayo de 2021, de <https://www.pnas.org/content/early/2013/12/26/1321664111>

PERICH, P. (2019, 20 febrero). Dan Graham: «A mis imitadores les va muy bien, pero a mi no». *EL PAIS*. Recuperado 29 de abril de 2021, de https://elpais.com/cultura/2019/02/14/babelia/1550158313_101564.html