

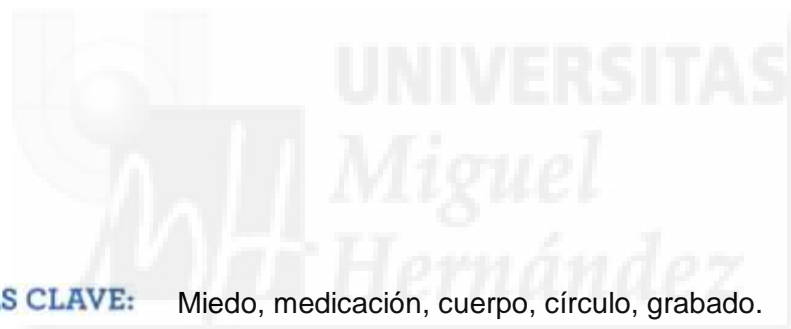
tf g
memoria
bellas artes
2014-2015

TÍTULO: *Realidad Relativa*

ESTUDIANTE: Jansen, Lois Maria Heleen

DIRECTOR/A: Tejero Olivares, Daniel Pablo

PALABRAS CLAVE: Miedo, medicación, cuerpo, círculo, grabado.

RESUMEN: *Realidad Relativa* es una obra que critica como la sociedad actual resuelve el miedo e invita al espectador a cuestionar las técnicas de la medicina tradicional. La artista Lois Jansen concluye la serie *Deconstruyendo lo supuesto* en la que se abordan conceptos dentro del miedo social. En esta obra se parte de la hipótesis de una sociedad que en vez de buscar soluciones al sufrimiento adormece a sus individuos otorgándoles una falsa sensación de superación. A nivel formal esta pieza realiza íntegramente con diferentes técnicas de grabado. Destacan los elementos del cuerpo humano y el círculo siguiendo la línea de toda la serie.

Índice

UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4	-	4
2. Referentes	5	-	6
3. Justificación de la propuesta	7	-	8
4. Proceso de Producción	9	-	14
5. Resultados	15	-	20
6. Bibliografía	21	-	21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La temática nace del miedo de la artista a hablar en público, lo que le llevó a investigar sobre el miedo en el ser humano. A partir de ahí, analizando las limitaciones que el miedo le suponía en su vida cotidiana se dio cuenta de que una posible forma de enfrentarse a dicho miedo era mediante la expresión artística.

La profundización en este tema dio lugar al descubrimiento del miedo primitivo como algo necesario en el ser humano para su supervivencia. Pero de este miedo, emanan otros miedos de raíz neurótica basados en peligros supuestos.

La obra que se propone es la conclusión de la investigación anterior. Tras analizar la raíz de los miedos y sus consecuencias cotidianas, se descubre que los métodos curativos empleados en la sociedad actual, ampliamente aceptados, no son efectivos a la hora de convivir con el miedo. Es decir, solamente ayudan a que el miedo desaparezca temporalmente.

La técnica que proponemos para esta obra es el grabado de punta seca combinado con monotipos de objetos circulares.

El círculo tiene un papel muy importante en la serie *Deconstruyendo lo supuesto* ya que se materializa con ello la emoción del miedo.

Para encontrar el objeto circular adecuado para esta obra, se llevará a cabo una serie de pruebas estampando objetos cotidianos circulares para identificar las diferentes posibilidades y elegir la idónea.

Otro elemento importante y característico de la serie es el empleo del cuerpo humano. En esta obra, como en las que le preceden, actúa como contenedor del miedo.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta obra son:

- Identificar como la sociedad actual resuelve los miedos individuales.
- Proyectar la solución social más común al miedo en un individuo.
- Materializar la falsa superación al miedo empleando la forma geométrica del círculo.
- Cuestionar el grado de utilidad de las técnicas curativas actuales para enfrentarse al miedo.
- Provocar en el espectador un replanteamiento de cómo se enfrenta a sus propios miedos.

2. REFERENTES

A nivel conceptual se ha tomado como referente principal el trabajo de investigación titulado “*Temor y angustia en el ser-ahí según la posición filosófica existencialista*” llevado a cabo por Maximiliano Korstanje. Se trata de un recorrido por tres posturas filosóficas diferentes sobre la relación entre el miedo en el ser humano y su evolución como sociedad:

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) presenta al individuo como un ser cobarde si se deja vencer por el miedo, y como un insensato si pretende no tener miedo. Por tanto, deja de manifiesto que el ser humano necesita el miedo para su supervivencia y que es tan poco beneficioso para sí mismo negarlo como no hacerle frente.

Por otra parte, Thomas Hobbes (1588-1679) deja entrever que la sociedad necesita de un estado autoritario para su supervivencia, ya que por su propia naturaleza viviría en constante conflicto.

Finalmente, Robert Castel (1933-2013), critica la sociedad actual por ser la más segura de toda la historia y sin embargo sentirse la más insegura. Es decir, el momento histórico en que los individuos más temores albergan.

Desde la segunda mitad del S.XX hasta día de hoy, la sociedad ha sido encabezada por una serie de avances tecnológicos y ha sido empujada hacia un capitalismo extremo. La sociedad de consumo potencia el individualismo, lo que ha llevado a desarrollar numerosas enfermedades psicológicas en el ser humano, que hasta este momento histórico, o no se conocían, o no se habían considerado como tal. Estos problemas de raíz neurótica son tratados con medicamentos que ocultan el problema durante un periodo determinado en vez de buscar una solución a largo plazo.

Con la obra *Realidad Relativa* se hace una crítica a la desmesurada prescripción de medicamentos en nuestra sociedad. Al igual que Jean Shin critica en su obra *Chemical Balance* (Fig.1), destacando la consecuencia directa que tiene sobre nuestros cuerpos y la dependencia que pueden generar este tipo de medicamentos. Shin apunta que los problemas de salud de nuestra sociedad van mucho más allá de lo físico.

A nivel formal se realizará un dibujo que tendrá zonas más detalladas y otras que no se completarán para atraer la atención hacia los puntos de interés, como la obra *Siren*, de Dan Quintana, donde un punto de interés sería el torso humano que aparece más detallada y la parte inferior de la piernas se deja incompleta restándole importancia. (Fig.2)

Por otra parte se llevará a cabo una estampación de monotipos que no solo ocuparán el fondo sino también invadirán ciertos lugares del cuerpo produciendo una integración de la figura con el fondo de manera sutil, tomando como referencia Sergio López y su obra *Devonensis* (Fig.3)

Fig.1 Sin, J. *Chemical balance*, 7 uds. de 46 x 96,5 cm de diámetro.

Fig.2 Quintana, D. *Siren*, 30 x 23cm. Carboncillo sobre papel vitela.

Fig.3 López, S. *Devonensis*, 46 x 46 cm. Óleo sobre lienzo

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La serie *Deconstruyendo lo supuesto* nace de una investigación sobre el miedo, en la que descubrimos los miedos primitivos en el ser humano necesarios para su supervivencia y otros miedos de raíz neurótica que son supuestos, es decir, que son creados por uno mismo y solo suponen una limitación. En consecuencia, el cuerpo humano y el miedo se convierten en elementos centrales e imprescindibles en toda la serie, ya que el miedo no puede existir sin un cuerpo que lo albergue.

En esta serie tratamos de plasmar la confrontación que todo ser humano tiene con sus miedos. Dado que somos el modelo más próximo para ejemplificar dicha confrontación utilizamos el autorretrato, siendo así, nuestro cuerpo el hilo conductor de toda la serie.

Otro modelo es el círculo, símbolo de la perfección y la protección, del conjunto del ser y su alma. En la serie lo utilizamos para materializar la emoción del miedo, teniendo una función diferente en cada obra.

Realidad Relativa es la conclusión de un proceso de análisis para la superación de los miedos. Esta obra arranca en el momento que nuestro médico nos receta benzodiacepina para la ansiedad, que generalmente es el mecanismo de defensa de nuestro miedo a hablar público.

El benzodiacepina, cuyo nombre comercial es Diazepam, es un medicamento psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central, para combatir trastornos psicósomáticos, ataques de pánico, vértigo, ansiedad e insomnio. Al tomar este medicamento durante una semana, rápidamente, nos damos cuenta que cuando desaparece el efecto de la benzodiacepina, continuamos teniendo ansiedad porque realmente no estamos combatiendo la raíz del problema, es decir, el miedo a hablar en público.

Entonces, descubrimos que esta medicina no ayuda a superar el miedo si no que aplaza nuestra necesidad imperante de calmar la ansiedad. La obra *Realidad Relativa* critica la manera que tiene la sociedad actual de solucionar los problemas psicológicos, adormeciendo a los individuos en vez de buscar soluciones reales, otorgándoles una falsa sensación de superación.

Existen diferentes escándalos en el mundo relacionados con medicamentos que se prescriben para curar enfermedades psicológicas. Un ejemplo equiparable a la benzodiacepina es el uso de la fluoxetina en Estados Unidos, cuyo nombre comercial es el Prozac. Según las declaraciones de DR. Peter Kramer en el documental "*Selling Prozac as the Life-Enhancing Cure for Mental Woes*":

"Los pacientes que toman esta droga se piensan que les hace ser como son de verdad, pero realmente les transforman conduciéndoles hacia un yo idealizado."

El medicamento aparece en esta obra en nuestra boca, dándole al círculo un doble sentido: la benzodiazepina significa la falsa superación del miedo; y mediante las fracciones estampadas de film alveolar hacemos presente los restos del miedo que habitan en nosotros, necesarios en el ser humano, pero que ya no envuelve o ahoga la persona como en las obras anteriores.

Decidimos emplear el film alveolar para estampar después de haber realizado un proceso de experimentación en el que empleamos diferentes objetos circulares. Descubrimos que este es el que más se adapta al resultado que buscábamos y además, tiene una gran carga conceptual, ya que la propia función del producto coincide con el significado que tiene la misma forma circular.

La técnica que utilizamos para realizar la obra es un grabado a partir de dos matrices: una de técnica punta seca y otra carborundum. Sobre estas dos estampas realizamos una transferencia de los monotipos. La técnica de punta seca lo hemos empleado para este proyecto dado que las dimensiones del mismo y el resultado que aporta se ajusta a nuestras pretensiones. El carborundum lo elegimos durante el proceso de creación porque necesitábamos un nexo de unión entre la estampa del film alveolar y la estampa de punta seca.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

La idea de partida fue hacer un grabado de técnica aditiva al carborundum formando un cuerpo de una chica acostada dividida en tres partes creando un tríptico. Tras llevar a cabo algunas pruebas descartamos esta idea porque el resultado no era el esperado.

La obra que vamos a realizar forma parte de la serie *Deconstruyendo lo supuesto*, siendo una conclusión de ésta. Pues se ha tomado como referencia directa la obra de la serie creada anteriormente. (Fig.4)

Seguidamente empezamos a trabajar en un boceto nuevo (Fig.5), continuando con el planteamiento de la serie, empleamos un autorretrato, en este caso, acompañado por círculos.

Fig.4 Serie *Deconstruyendo lo supuesto*: *Desprendimiento*, 2015, video performance, 3' 44"////// *Montaña rusa*, 2015, técnica mixta, 45 x 200cm. //// *Giro inesperado*, 2014, hierro, 50x 38x 38cm. //// *Permanece*, 2015, bronce fundido, 35x 20x 20cm.

Fig.5

Después iniciamos una serie de experimentos con diferentes objetos circulares que nos acompañan en la vida cotidiana (Fig.6), ya que necesitábamos encontrar un elemento no utilizado anteriormente en la serie y que pudiéramos aplicar a las técnicas empleadas en esta obra. Las estampamos sobre un papel para descubrir posibilidades creativas y alternativas a la hora de crear un grabado con círculos. Con esto nos damos cuenta de la gran cantidad de objetos circulares que hay en nuestras vidas. La conclusión de esta experimentación, como ya sabemos, ha sido utilizar el film alveolar. A continuación hemos realizado unas pruebas de color del estampado dentro de la gama cromática que teníamos en mente para poder visualizar sobre el papel los resultados.

Fig.6

Retomando el dibujo, decidimos que sería interesante detallar la zona del rostro para subrayar la acción de tragarse la pastilla mediante un tramado más pronunciado. Mientras que la parte inferior del dibujo, correspondiente a la cintura de la mujer, presenta un dibujo más simple de línea.

Una vez realizado el dibujo, rallamos sobre la plancha de metacrilato (Medidas: 100 x 65 x 0,3 cm.) mediante la técnica sustractiva de la punta seca. Debido a la propiedad translúcida de la plancha primero colocamos el dibujo a modo calco para dibujar las guías y después a mano alzada terminamos el dibujo. Para poder trabajar adecuadamente, situamos la plancha sobre una superficie oscura.

El siguiente paso es el entintado con tinta calcográfica negra de la plancha de metacrilato, dejando sin tinta los tramos en los que no hay dibujo para facilitarnos la limpieza.

Tras limpiar la plancha ejecutamos el estampado sobre papel. (Súper Alfa de tamaño 76 x 112 cm y 250 gr/m²) En este paso surgieron diferentes problemas técnicos, ya que después de la primera estampa fallida la tinta se secó demasiado rápido, haciendo imposible tanto poner más tinta en los surcos, como la posibilidad de re-estampar. Estos problemas se subsanaron mejorando el rayado de la plancha, poniendo la presión adecuada en el tórculo y mezclando la tinta calcográfica con aceite de linaza.

Una vez solucionados los problemas técnicos, llevamos a cabo diferentes estampaciones. En cada una de ellas vamos repasando los surcos con la punta seca para conseguir la línea aterciopelada que caracteriza el resultado con esta técnica. (Fig.7) Es decir, al emplear una plancha de metacrilato las rebabas se aplastan por la presión del tórculo eliminando la vibración de la línea.

En la segunda matriz utilizamos la técnica aditiva al carborundum.

Para la cual necesitamos una mezcla de 50% de Barniz de poliuretano y 50% de aguarrás, añadiendo posteriormente grano de 180 y 240 de carborundum cubriendo hasta la mitad el líquido.

Con esta mezcla dibujamos sobre otra plancha de metacrilato del mismo tamaño que la anterior. Este proceso lo repetimos varias veces hasta conseguir el resultado buscado. Cuando se ha secado esta matriz realizamos también diferentes pruebas de color hasta conseguir lo pretendido. (Fig.8)

Hemos realizado diferentes combinaciones y variaciones con las diferentes técnicas y matrices. Alguno sin el papel alveolar, otra sin la matriz de carborundum, incluso alguno sin matriz de punta seca, experimentando con todas las opciones posibles.

Al obtener las dos matrices con los colores pertinentes, realizamos el grabado de la obra final con el siguiente orden:

Primero, estampamos la matriz del carborundum, y sobre esta la matriz de la punta seca. Una vez conseguimos el resultado deseado con el grabado, terminamos la obra haciendo la estampación de mon tipos de pedazos de film alveolar sobre el grabado. Tras observar las estampas finales decidimos añadir un sombreado ligero con lápiz 6B para obtener un volumen general en el cuerpo.

Fig.7

Fig.8

5. RESULTADOS

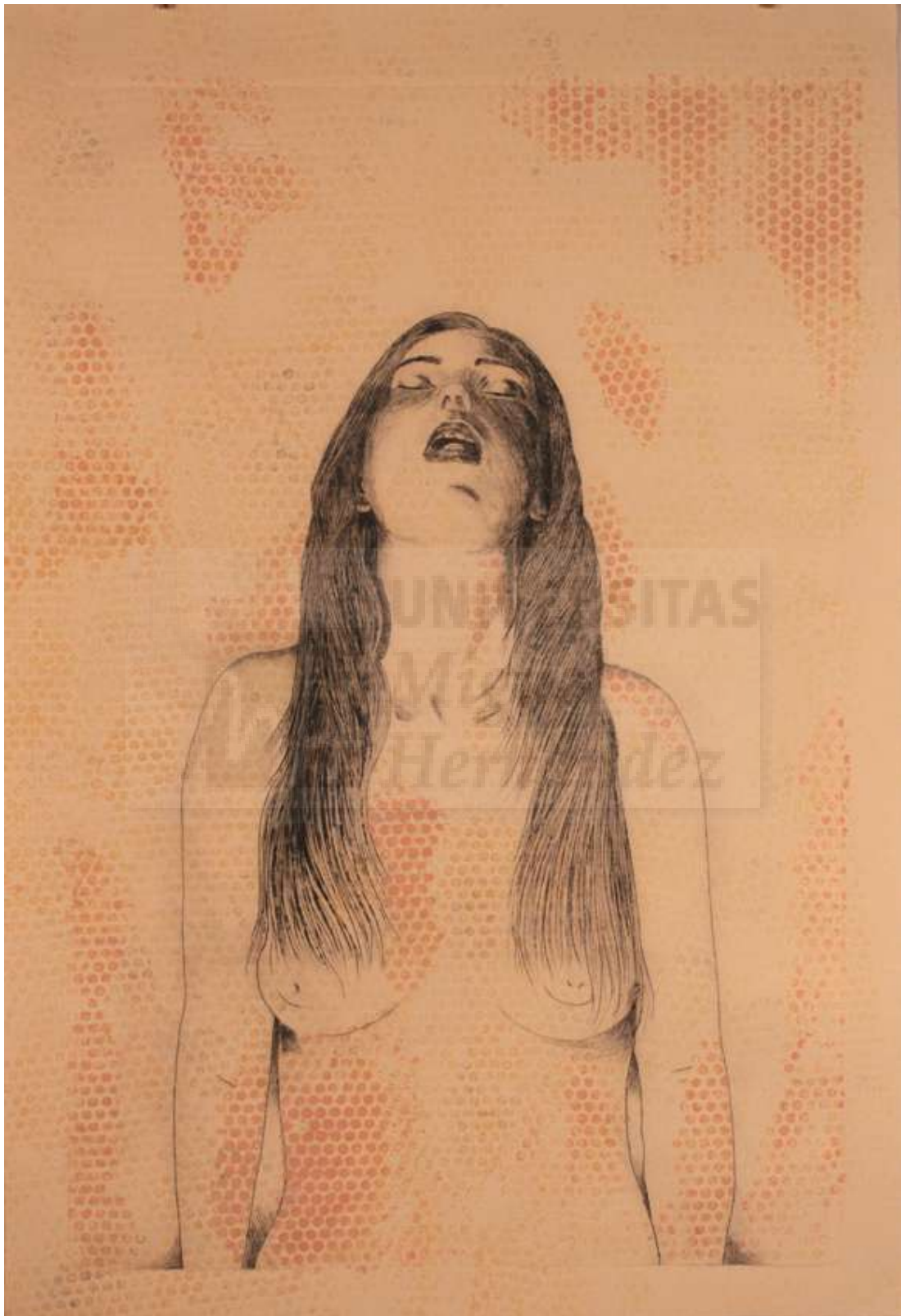
Realidad Relativa cierra la serie *Deconstruyendo lo supuesto*, que constituye un viaje a través de la emoción del miedo en el ser humano y se finaliza con una crítica a la sociedad actual. La serie ha supuesto un desarrollo de la inteligencia emocional de la artista, que a través de la realización de este proyecto artístico ha aprendido a convivir con el miedo.

La obra final ha sido la más compleja técnicamente y la que más tiempo de trabajo ha llevado para conseguir el resultado esperado. De las estampas finales llevadas a cabo, se ha elegido la obra final debido a que es la que visualmente mejor funciona y más se ajusta al concepto que simboliza.

Esta pieza, ha supuesto un reto para Lois Jansen, a la hora de integrar figura y fondo de manera satisfactoria. Por otra parte, se dudó en añadir la estampa de la matriz al carborundum porque no tiene ningún valor respecto a la propuesta, solo una función estética dentro de la obra. Finalmente, se decidió añadirla desaturando el color de la tinta para homogenizar el resultado.

Estampas finales

P.E. 1/3 *Realidad Relativa*, 2015, técnica mixta, 112x 76 cm

P.E. 2/3 *Realidad Relativa*, 2015, técnica mixta, 112x 76 cm

P.E. 3/3 *Realidad Relativa*, 2015, técnica mixta, 112x 76 cm

Obra final

P.A. 1/1 *Realidad Relativa*, 2015, técnica mixta, 112x 76 cm

Detalles P.A. 1/1 *Realidad Relativa*, 2015, técnica mixta, 112x 76 cm

6. BIBLIOGRAFÍA

- Korstanje, M. (2009) *Aristóteles, Castel y Hobbes: Miedo, civilidad y consenso*. *Revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídica*.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Lopez, S. Página oficial de la artista. URL: http://www.themainloop.com/?page_id=573 (última consulta: 14/06/2015)
- Shin, J. Página oficial de la artista. URL: http://www.jeanshin.com/chemical_balance2009_SAAM.htm (última consulta: 14/06/2015)

Referencias audiovisuales:

- NY Times. (1988). *Selling Prozac as the life enhancing cure for mental woes*. *Retro Report*. 30min.

