

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: El desarrollo de la estructura reticular a partir de formas orgánicas

ESTUDIANTE: Velázquez García, Alba

DIRECTOR/A: Puerta Varó, Raquel Gema

PALABRAS CLAVE: Ciclos, estructuras, materia, orgánico, matrioska

RESUMEN: El cambio es algo que está presente en todo lo que nos rodea incluso en nosotros mismos. Los cuerpos cambian a causa del paso del tiempo, y en ellos se produce una transformación visual, en la que se observa una progresión en la materia. Se centra el proyecto en la agrupación y multiplicación de las formas orgánicas a partir de un módulo, estudiando sus escalas para componer un número concreto de elementos. Se modificarán el concepto de la obra por medio de la instalación, invadiendo los espacios con materiales textiles.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 9

4. Proceso de Producción

10 - 12

5. Resultados

13 - 21

6. Bibliografía

22 - 22

PROPUESTA

La materia experimenta un ciclo en el cual, se desarrolla y se transforma a lo largo del tiempo, hasta que desaparece dejando la huella de lo que ha sido. A modo de túnica se componen una serie de módulos que analizarán esta evolución de la materia viva y el desarrollo del individuo.

Se parte de las estructuras naturales para crear una nueva composición artificial, basada en la concentración de un mismo módulo. El proyecto se centra en la agrupación y multiplicación de un elemento concreto utilizando el tejido como material base, para ello se usarán las formas orgánicas cóncavas a modo de contenedor, haciendo referencia al concepto de bulbo. Se usa como recurso formal en las obras que conforman este proyecto, los distintos ángulos de apertura posibles a nivel de estructuras, así como el contraste entre el color blanco y los tonos rojizos.

Destaca el estudio de la progresión del tiempo y los factores externos que actúan sobre la materia, y como ésta va cambiando su apariencia, con el fin de preservar un momento de ese proceso y trabajar a partir de ello. Se hará una referencia a las escalas, que se interpretan con formas ascendentes o descendentes como parte de esta continuidad, esto se usa como recurso creativo en cuanto al número y a las medidas de las piezas que conforman el proyecto.

OBJETIVOS

- Experimentar sobre el concepto de ciclo para trabajar el cambio que se produce en la materia, a través de elementos mutables como el hierro o algunos tejidos.
- Investigar sobre el concepto de contenedor a través de la composición modular, en la cual las formas se unifican a partir del término *matrioska*.
- Componer nuevos espacios a partir de la disposición de elementos escultóricos - plásticos, en función de las estructuras y la multiplicación de objetos, se usa como medio principal la instalación.
- Transmitir al espectador una sensación cálida por medio de las formas orgánicas y los elementos textiles que se componen en el proyecto.

REFERENTES

En este apartado se incluyen referencias tanto temáticas como plásticas que se analizan en relación al tema del proyecto, ya sea en cuanto a técnica como a forma.

Referentes temáticos

- **Matryoska:** Se trata de unas muñecas de madera en cuyo interior albergan una nueva de un tamaño ligeramente inferior a la anterior, suelen componerse de un número impar entre 3 y 9, aunque existen de una numeración mayor. Se utiliza esta característica de la *matryoska* como referente para la creación de obra, componiendo elementos que se repitan y que se guarden entre sí formando un todo, atendiendo al concepto de *contenedor*. **Figura 1**
- **Bulbos:** Del vocablo *bulbus*, da nombre a una estructura de raíz biológica cuyo formato se asemeja a una ampolla, suelen tener forma esférica. Se toma como referencia la forma de éstos y a partir de su desestructuración se modifican, para crear los módulos que formarán parte de una estructura mayor. Ejemplo de ellos son las semillas de flores, como el tulipán o el lirio y dentro de estas, encontramos los bulbos de la cebolla o el puerro que se emplean como alimentos. Se realiza una serie de experimentaciones con el tejido, creando así nuevas composiciones tridimensionales, que tomen una forma cóncava y hagan referencia a su textura. Se considera el bulbo como el principio de un ciclo que evoluciona dando lugar a una materia nueva.

Referentes artísticos

- Beili Liu: Artista multidisciplinar que trabaja con diferentes medios. Su interés por los objetos y los materiales, la lleva a utilizar elementos cotidianos como sal, hilo, agujas, para experimentar con ellos y llegar a un resultado físico o conceptual. Emplea constantemente la repetición de un mismo objeto, como se muestra en su obra "*mending project*" que consiste en una instalación de tijeras abiertas, suspendidas en el aire, colocándose la artista debajo. Llena los espacios con elementos sensibles como telas, hilos o papel y suele tratar temas que hablan sobre las condiciones humanas, como el paso del tiempo, el miedo o la esperanza. Se toma como referencia su estilo

- de trabajo muy sutil y delicado, creando diferentes formas orgánicas y aprovechando las características de un espacio para invadir al espectador con nuevas sensaciones.
- Raquel Paiewosky: Su interés por el cuerpo humano está reflejado en sus obras, donde se explora la relación entre la esencia y el entorno, que se genera en la sociedad a causa de las construcciones culturales. Utiliza como material principal el tejido, componiendo formas blandas que nos recuerdan al individuo, ya que para esta artista el cuerpo es un recipiente que contiene las experiencias vividas. Se utiliza esta filosofía con el fin de realizar elementos blandos y cálidos, que puedan guardar la esencia de las cosas y formen un refugio para el espectador. En su obra *"inopia"* realiza una colcha, compuesta por una multitud de piezas en forma de pechos, en los cuales deja al descubierto, de una forma muy sutil, la costura en la unión de las partes. **Figura 2.**
 - Judit Bellostes: Esta artista utiliza estructuras modulares, compuestas por un mismo elemento, que interviene en diferentes lugares, habitualmente al aire libre, donde toman un nuevo significado tanto la obra como el propio espacio. Se toma de su obra la estructura reticular y la repetición de las formas como parte fundamental del proyecto, el conjunto de todos los módulos iguales serán la base de todo el trabajo. Realiza grandes construcciones utilizando la madera y el metal, pero por otro lado crea nuevos espacios a través de la instalación con hilos y telas, esto se emplea en la disposición de las estructuras realizadas a partir de los tejidos. Formalmente utiliza figuras geométricas, aunque en algunas de sus obras encontramos formas orgánicas realizadas con tela y aire. Con esto se pretende crear una conexión entre la obra y el espacio, y a su vez que el espectador pueda interactuar en ambos, formando parte de la pieza como un todo. **Figura 3.**
 - Paulina Velázquez: Esta artista trabaja en un proyecto llamado *"Bulbos"* en el cual utiliza el material textil para componer formas orgánicas, que hagan referencia al cuerpo animal desde su abstracción y su experiencia. Por otro lado en su obra *"RARO"*, nos muestra una instalación que incorpora elementos de abstracción orgánica y digital, tomando formas vegetales mutables. En este proyecto las formas nos recuerdan a lo familiar dentro de lo extraño, una fusión entre la cultura y la naturaleza,

generando un pequeño mundo antropomórfico. La obra de esta artista es una gran influencia en el proyecto, ya que parte de estructuras vegetales y crea un nuevo universo compuesto por pequeñas piezas textiles, aunque en su obra no emplea la repetición, se utilizará la parte conceptual de su trabajo. **Figura 4 y Figura 5.**

Beili Liu: "Creo que mi esfuerzo y mi energía están integrados en la obra a través del tacto y el trabajo. Esa energía es a lo que reaccionan los visitantes cuando presencian mi obra"

En las páginas finales del documento se encontrará un anexo con **las figuras** relacionadas con los referentes citados anteriormente.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El tema principal que se desarrolla en este proyecto es el ciclo, con respecto a la mutación que sufre la materia/individuo, es decir, se trata de una investigación a nivel conceptual sobre el material y como da lugar a nuevas formas, tomando como referencia estructuras naturales.

Para ello se usa como recurso formal la triada, símbolo fundamental de esa evolución de la materia y del individuo, ya que normalmente se reconocen tres fases generales del crecimiento (pongamos el caso de un gusano de seda, el cual se transforma en crisálida, para finalmente dar lugar a una mariposa, y esto mismo pasa con otros mariales o seres vivos). Por otro lado se interpreta la figura de la matrioska, a modo de pieza contenedor, es decir la pieza clave que envuelve en su interior el resto de elementos y que actúa como manto protector de estos. Es interesante tomar de este concepto, la repetición menguante de un módulo, es decir el proceso de pequeño a grande, en el cual el pequeño se refugia dentro del grande, atendiendo al concepto de protección.

El proyecto se compone a partir de técnicas como son la confección, el patronaje y el conformado en hierro, para potenciar el discurso de las propias piezas y obtener la tridimensionalidad a partir de superficies planas. Se crean formas blandas mediante el uso de telas, rellenos y lanas, donde se construye un módulo compuesto por varias piezas, descomponiendo los bocetos en patrones. Se usa la forma del bulbo para la apariencia principal de las piezas, extrayendo los volúmenes que resulten interesantes para las mismas, donde predominen las concavidades que actúen a modo de pequeños sacos. Para realizar las experimentaciones con el material, se trabajan distintos tipos de tela (lienzo moreno, guata, loneta, tela de saco o tejidos estampados) para concretar el tipo de trama y color que se emplea en el proceso de creación.

Por otro lado el uso del hierro es muy importante, ya que presenta una apariencia mutable a causa del tiempo y los agentes externos, permitiendo distintos acabados y realizando un fuerte contraste con el resto de elementos, que son más dúctiles. Se usa la técnica del repujado¹ sobre el metal, se realizan pequeños bultos agrupados, donde predominan las formas cóncavas y convexas, se trabaja la textura abullonada para darle una falsa apariencia maleable. Llegados a este punto se puede ver como existe esa progresión en la materia, componiendo para ello distintas escalas para un mismo módulo y atendiendo al número de partes que tendrá.

Se crean nuevas estructuras a partir de la repetición de un mismo módulo, agrupando los elementos sobre una malla para que interactúen entre sí y formen una composición desordenada que se ajuste a un espacio concreto. Los sitios a los que se hace referencia son pequeñas esquinas, aristas o cantos donde se deja caer el tejido, funcionando a modo de instalación sobre paredes o como pieza independiente sobre plintos.

Las características principales de la obra son las formas alargadas, redondeadas, abullonadas y cóncavas, para potenciar el efecto de la transformación, entendido como algo orgánico en este proyecto, y que atenderá a la necesidad de un refugio para el espectador. Es interesante la parte irregular y deforme de la materia, por tanto todos los módulos se crean manualmente, esto quiere decir que serán semejantes en cuanto a forma, pero a su vez con pequeñas diferencias entre sí.

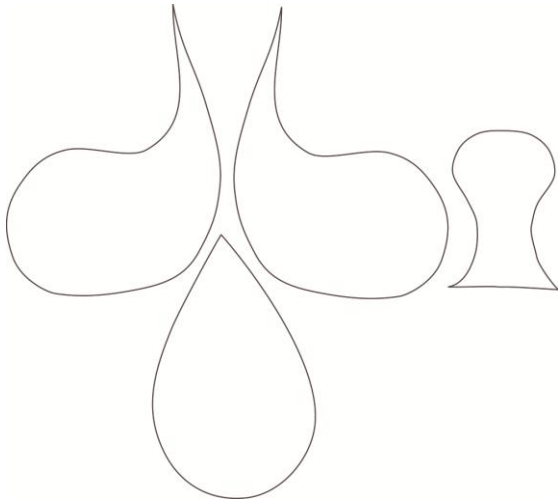
A continuación se trabaja el color que predomina en las obras, se usa el blanco, puesto que supone una sensación neutral para el espectador. Se realizan contrastes con la gama de rojos, que se obtienen, a partir de la oxidación del hierro y escogiendo una tela borgoña, que resalte entre los módulos blancos.

Las partes de construcción e instalación vienen acompañadas de un interés en la creación de nuevos espacios, invadiéndolos con la repetición de los módulos que componen la obra. Se llena el ambiente de formas blandas en las cuales, el espectador pueda involucrarse en una sensación cálida. Esta parte del proceso de trabajo, es fundamental en nuestra obra, ya que admite muchas posibilidades en la composición de los elementos.

¹**Repujado:** Labrado de un objeto en metal o cuero con un martillo haciendo en él figuras en relieve.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

A partir de las formas orgánicas se realizan bocetos y pequeñas pruebas con el material.

En la obra *“Lilium”* el tejido se trabaja a partir del despiece del boceto definitivo, que constará de cuatro partes. Una vez escogida la tela, lienzo moreno y el relleno, guata, se pasa a la realización de los patrones. Como la guata actúa de relleno el corte de su patrón debe ser ligeramente inferior al del corte de la tela. Una vez recortadas todas las piezas se cose con un pespunte ligero una pieza de guata a dos de tela, éstas quedarán juntas, como se aprecia en la imagen de abajo. Se realiza una costura a máquina dejando una pequeña apertura para poder voltearlas y que la guata quede en su interior. La construcción de las piezas se realizará a mano.

Por otro lado se moldea la lana de fieltro con agua y jabón, para la pieza "Afieltrados". A partir de una tira fina de este material, se le realiza un nudo o dos en función de la forma deseada, el excedente se envuelve alrededor de este. Cuando tenga cierta forma se introduce en el agua y escurriendo el agua sobrante se frota sobre el jabón, dándole forma con las manos, repetiremos el proceso si fuera necesario. Las formas obtenidas se dejan secar durante unas 8 horas, para posteriormente unir las entre sí sobre una capa fina de la misma lana sin modelar.

El conformado del hierro se realiza, dibujando previamente los patrones con una forma ojival de tres tamaños diferentes y cada una de las piezas se compone de dos partes. Para realizar la obra "Matrioska" se utiliza una plancha de hierro de 1 mm de grosor, recortando los dibujos del patrón dejando un margen considerable para poder realizar el repujado más fácilmente. Colocando la plancha sobre un tubo hueco de hierro, se realiza el repujado con un martillo de bola dándole profundidad y una vez tenga la forma deseada se usa la cama de plomo para retocar imperfecciones. Con la cizalla se recorta sobrante con la cizalla, dejando una pequeña pestaña en la parte inferior, que une las partes mediante puntos de soldadura, y finalmente se lijan los bordes.

RESULTADOS

Durante todo el proceso de trabajo realizado a lo largo del proyecto, se estudia la materia como base del concepto de evolución/ciclo. Esto se ve reflejado en las obras, a través del tratamiento de los materiales, modificándolos para crear formas diversas y sometidos a nuevos procedimientos. La agrupación y la multiplicidad de los elementos hacen que la obra resalte en el espacio, envolviendo pequeños rincones con sus orgánicas formas y atendiendo al deseo del espectador de entrar en una zona acogedora.

La realización de continuos bocetos, pruebas con el material, deconstrucción de las formas naturales, ha sido muy importante para la evolución de la obra final y poder cumplir los objetivos marcados en un primer momento. La continua búsqueda de un equilibrio entre los materiales rígidos y blandos, ha sido la base principal del trabajo realizado, dando un aspecto más interesante al conjunto de los componentes.

Por otro lado se investiga el concepto de contenedor a partir de disposición por partes de las obras, es decir, crear una composición lineal por medio de una interpretación de las escalas, tanto ascendentes como descendentes. Esto se ve reflejado en la obra "*Matrioska*", que tras realizar diferentes pruebas en cuanto a su disposición, se llega a una forma final dando un resultado conveniente para los conceptos que se tratan en el proyecto.

Se usan las estructuras como elementos escultórico-plásticos que se disponen sobre un soporte o en un espacio concreto, con el fin de llegar a una nueva composición donde la obra adquiera un significado por medio de instalación, llegando a fusionarse con la sala.

Figura 1. "Matrioska" 2015, repujado en hierro, 38.2x82.5x25 cm.

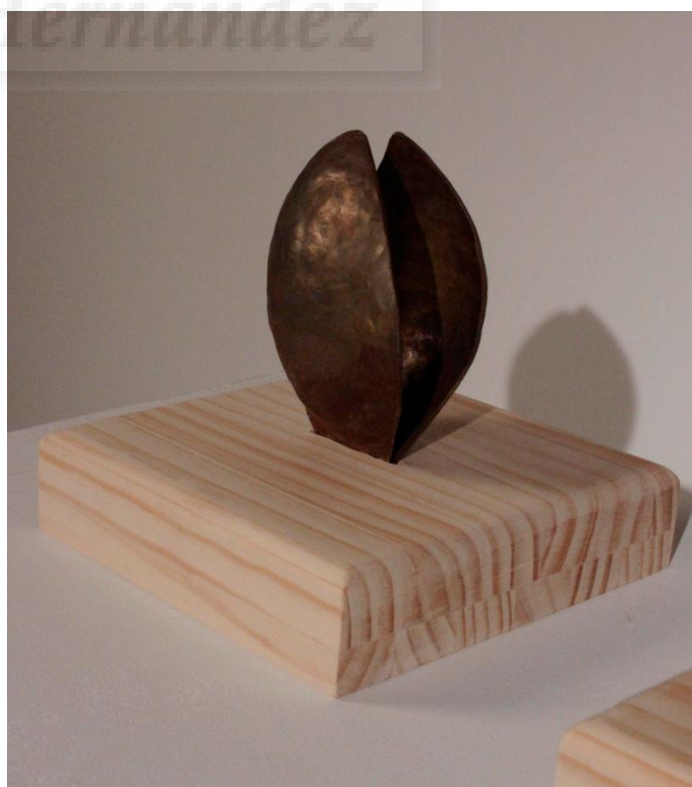

Figura 2. Detalle de la pieza pequeña.

Figura 3 y 4. Otras vistas y detalles de "Matrioska"

Figura 5. Vista lateral

Figura 6 y 7. "Lilium" 2015, tela cosida con guata, medidas variables (35x120x112 cm)

Figura 8 y 9. Vista desde atrás y detalle

Figura 10. *“Afieltrados” 2015*, modelado con lana de fieltro, medidas variables (77x22x4 cm)

Figura 11 y 12. Detalle de las crisálidas

Figura 13. Vista en contrapicado.

Bibliografía

Manuales:

- Ares, José Antonio "El metal: Técnicas de conformado, forja y soldadura" ed. Parramón Barcelona 2004
- Guía práctica de la forja artística. Ed. De los oficios de León. León 1997
- Nakamichi, Tomoko. "Pattern Magic – Tejidos elásticos" GG.moda. Ed. Gustavo Gili Barcelona 2013
- Nakamichi, Tomoko. "Pattern Magic 2" GGmoda Ed. Gustavo Gili Barcelona 2012

Catálogos:

- Gaudí ed. Carrogio S.A de ediciones Barcelona 2002
- Christo and Jeanne – Claude Museo Würth La Rioja 2009
- Mulá, Mª Dolores "Miguel Luz y Sombra" Sala de exposiciones CAM Orihuela 2011

Revistas:

- Fernández Galiano, Luis. *Arquitectura viva* 174.05/2015 "Ovillo metalúrgico, Art installation in Anyang (South Korea)"
- Fernández Galiano, Luis. *Arquitectura viva* 147.05/2015 "Hilos orgánicos, ICD/ITKE/ Research Pavilion"
- Llorens, Tomás. *Cuaderno del IVAM* 09/2007 "La forja de un museo"
- Leal, Brigitte. *Cuaderno del IVAM* 09/2007 "Gratitud y fervor en Paris"

Enlaces a internet:

- Solís, Paulina. Multifungi (2013) "*Bulbos in the park*" [en línea] <http://multifungi.com/author/multifungi/> Ultima consulta (13/06/2015)
- Bellostes, Judit. *Arquitectura modular* (2015) [en línea] <http://blog.bellostes.com> Ultima consulta (25/05/2015)
- Paiewonsky, Raquel. "*Inopia*". [en línea] <http://raquelpaiewonsky.com/statement.html> Ultima consulta (16/06/2015)

ANEXOS

Figura 1. Raul del Sol. "Metamorfosis" 2012, técnica mixta rotulador sobre madera

Figura 2. Raquel Paiewonsky "Inopia" 2012, técnica mixta con tela.

Figura 3. Judit Bellostes "Bosque de mármol" 2012 construcción en mármol.

Figura 4. Paulina Velázquez. "RARO" 2011 Video instalación con elementos textiles.

Figura 5. Paulina Velázquez. *"Bulbos"* 2013, técnica de patronaje y costura.

Figura 6. Jorge Oteiza. *"Ensayo de la despreocupación de la esfera"* 1958, acero forjado. 50x49x39 cm.

Figura 7. Claudia Martínez *“Desborde”* 2014, técnica mixta plástico e hilo nylon.