

tf g

memoria

bellas artes

2015-2016

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: La función trascendente del arte

ESTUDIANTE: Fuster Juárez, Francesca

DIRECTOR/A: Sánchez Luna, Alfonso J.

T F G

PALABRAS CLAVE: Proceso, símbolos, imágenes, consciente, inconsciente

RESUMEN: El proyecto se basa en la creación de obras relacionadas con el concepto de introspección y trascendencia, a través de la experimentación con técnicas de grabado, principalmente sobre materia prima en cobre, madera y papel. Donde la psique no es sólo el objeto, sino también el sujeto de nuestro conocimiento científico.

TFG

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 5

2. Referentes

6 - 6

3. Justificación de la propuesta

7 - 8

4. Proceso de Producción

9 - 10

5. Resultados

11 - 16

6. Bibliografía

17 - 17

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

PROPUESTA

La intención de este proyecto consiste en subrayar la importancia que tiene el Arte como mediador en la reconciliación del mundo de los opuestos psíquicos integrándolos en la conciencia

Este aspecto dual de nuestra existencia genera conflicto. La confrontación crea una tensión energética que da origen a un nuevo posicionamiento que va más allá de la suma de los opuestos y constituye algo diferente y nuevo. Esta manifestación recibe el nombre de “función trascendente”

“Es la forma de alcanzar la liberación a través de los propios esfuerzos y de encontrar el coraje para ser uno mismo”. C.G. Jung.

OBJETIVOS

- Experimentar e investigar con los diferentes materiales que tienen cabida en el mundo del grabado: Cobre, Madera, Papel, Linóleo, Arraglás, Polivinilo, etc. y las correspondientes texturas, tintas, lacas, ceras, etc. del mismo.
- Alcanzar una estructura mental y anímica capaz de dar un significado, un sentido a nuestra vida.
- Encontrar, a través de los distintos procedimientos de Grabado, un espacio donde poder comunicar imágenes cargadas de significado.
- Materializar dichas imágenes interiores.
- Acercar al observador las imágenes así creadas y registrar las respuestas que evocan para una futura investigación.
- Favorecer los canales intuitivos del símbolo vinculado a cada imagen.
- Reconocer el sentido del arte dentro de un marco teórico - estructural, en línea con los trabajos de C.G.Jung.
- Expresar el tema de carácter conceptual y procesual mediante técnicas de obra gráfica.
- Analizar un proceso que lleva a trascender la producción como algo puramente objetual, conectándolo con el individuo y el contexto cultural de la época.
- Acercar al observador las imágenes así creadas y registrar las respuestas que evocan en éste para una futura investigación.
- Continuar con este tipo de investigación.

2. REFERENTES.

Fig.1 Paul Klee . *Late evening looking out of de Woods*. 1937.

Fig.2 Jacinto Moros. *FEINT*, 2015
95x95cm. /Edición 25 Ejemplares

Fig.4 Hans (Jean) Arp, 1886 -1966.
"Opresión" 1943. Pincel y Tinta.
29.2 x 21 cm

Fig.3 Hans Arp. 1918 - 1957
Escultura Sintoísta, Japón.
Época Heian, s.VII-XII.

En relación a los referentes visuales, resaltar como relevante las figuras aleatorias de Hans Arp, por la similitud a nivel formal y conceptual, su relación con el azar, donde el mismo artista refería como dispuestas por "la ley de la naturaleza" y que le servían para acercarse a un orden inaccesible, quizás una visión trascendente del arte. Una búsqueda que él mismo denominaba como "arte del silencio" que le impelía a abrirse al ser interior y le da al arte un carácter innato: "El arte es un fruto que crece dentro del hombre (...). El proceso creativo para Arp era una especie de inminencia y su lenguaje plagado de abstracciones orgánicas fluye de una manera natural y espontánea.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Se trata de un Proyecto basado en experiencias existenciales que generan cambios en la percepción de los acontecimientos y son vivenciados a través de la expresión artística, donde la imaginería onírica y su material simbólico son relevantes.

Existen personas que no tienen dificultades para adquirir material inconsciente y así, de una manera natural, establecen la base para la función trascendente a través de imágenes, voces, escritos, etc. Algo que en la patología mental sería tratado como alucinaciones auditivas, visuales, etc., en los individuos cuya vida interior está correctamente desarrollada, son capaces de reproducir y dar forma a dichas manifestaciones del inconsciente utilizando, en el caso que nos ocupa, el Arte como medio alquímico de transformación.

Según la constitución individual, la objetivación del proceso interior se llevará a cabo a través de medios conceptuales o estéticos, aunque la experiencia indica que el proceso suele ser mixto, incluyendo ambos ya que se compensan mutuamente y darán lugar a la función trascendente.

La función trascendente del Arte la observaríamos a nivel conceptual como dotador de sentido, y a nivel estético como constituyente de un símbolo a través de su resultado formal.

Frente al motivo individual que impele la aparición de los fenómenos inconscientes, tenemos el motivo colectivo imperante en el Zeigeist de la época, que arrastra al sujeto a dar vida a las imágenes que invaden la conciencia desde el Inconsciente Colectivo, apoderándose de la voluntad individual para dar paso a una obra transpersonal y colectiva en armonía con el Espíritu de la Época.

El contexto histórico y cultural que vivimos hoy sometido a continuos cambios donde impera la preocupación, el desasosiego, y la prisa por alcanzar no se sabe qué entre lo que parece ser relevante el clima de incertidumbre que provoca en nuestra sociedad los continuos conflictos, atentados, etc. Por otra parte, también ese destacar la influencia que el estrés al que estamos sometidos ejerce en nuestras vidas, limitando el tiempo de reflexión e introspección.

“El secreto del desarrollo de la cultura es la movilidad y la facultad de desplazamiento de la energía psíquica” C.G. Jung.

El proceso creador vivifica las imágenes primigenias o primordiales (Arquetipos) desarrollándolas hasta su objetivación en la obra terminada y ahí, siguiendo a Jung, radicaría la relevancia social del Arte que: “Siempre trabaja en la educación del Espíritu de la Época, pues convoca a esas figuras que más faltan al Zeigeist”

De este modo, aparecen los arquetipos que compensan la unilateralidad consciente en el Arte que

impresiona una época “...en forma de imágenes de resonancias mitológicas que proporcionan las metáforas necesarias para la adaptación de la conciencia colectiva a su grado de desarrollo espiritual. Así, el artista colma las necesidades anímicas colectivas, aumentando su conciencia” C.G.Jung.

Ya que la obra de Arte en sí misma tiene un carácter colectivo a través del mensaje simbólico que surge del inconsciente colectivo y se conforma en la creación del artista.

De este modo, el artista y su obra, son los mediadores para que la colectividad se haga cargo de de sus represiones y anhelos, es decir, cargue con su inconsciente, lo integre y amplie su conciencia.

Premisas de las que parte el Proyecto:

- La existencia de algo conocido que denominamos *conciencia* y de algo desconocido que denominamos *inconsciente*.
- La evidencia a través de las culturas y las historia de las religiones comparadas, de la existencia de una dimensión objetiva y real de la *Psique* entendida como *Alma*.
- La concepción energética de la *Psique*.
- El Arte como mediador entre la *Psique* o *Alma* y sus contenidos simbólicos, a través de su significado conceptual y/o formal.
- Los sueños considerados como “herramienta” que utiliza el inconsciente para comunicarse con la conciencia.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Al tratarse de productos espontáneos generados en la actividad inconsciente del Alma, este Proyecto camina sobre un continuum psíquico donde ha sido determinante el desarrollo de los siguientes factores:

- Capacidad de relajación para llegar a un estado hipnagógico.
- Capacidad para transmutar interiormente y comunicar exteriormente las imágenes así integradas.
- Registro diario en bocetos de las imágenes oníricas.
- Aprendizaje técnico para expresar objetivamente las imágenes.
- Síntesis del proceso en un proyecto expuesto al observador.

Los contenidos que en un principio pueden resultar difusos por el intencionado abandono de la conciencia al inconsciente, se resuelven dotándolos de una forma visible a través de dibujos, escritos, grabados, etc. Lo más importante ocurre cuando al pasar por el tamiz de la conciencia se les dota de significado integrándose los motivos inconscientes en la personalidad del individuo como resultado de la unión de los opuestos, de donde surgirá la función trascendente, retomando, posteriormente el proceso, la voluntad consciente.

Las técnicas empleadas han sido:

- Técnicas de Estampación:

Serigrafía.

- Procedimientos de Grabado:

Grabado en Hueco. Calcografía:

Aguafuerte al Barniz Blando en negro y en color.

Agua fuerte al Azúcar.

Aquatintas.

Aguafuerte al aceite.

Grabado por Aditivos: Carborundum.

- Grabado en relieve:

Xilografía.

Linograbado.

- Procedimientos de Estampación Permeográfica.

- Matrices empleadas: Cobre, Madera y Linóleo.

- Papel de estampación: Super Alfa, Cansson Edición, Fabriano, acuarelable, ,

Japonés, cartulina y artesanal.

BOCETOS

Fig. 5 Algunos de los bocetos seleccionados en orden a su presentación.

5. RESULTADOS.

La intención de este proyecto ha sido principalmente comunicativa a través de la plasmación de imágenes conseguidas dentro de un proceso psíquico fundamentalmente introspectivo y llevadas a boceto , matriz y posterior estampación. Utilizar las técnicas de obra gráfica seriada para reproducir el lenguaje simbólico de las imágenes no ha sido una tarea fácil dada la complejidad expresiva del proceso psíquico y la laboriosidad, unida a la multiplicidad, de las técnicas de obra gráfica seriada.

Hablamos de una cadena de sensaciones plásticas que producen una serie de elementos que pueden arrastrar donde el artista nos conduce: la huella de una expresión emocional. Fuerzas que nos mueven desde dentro y desde fuera a través de la evolución psíquica.

Así conjugamos los instantes de la vida para llegar a su objetivo final, la muerte.

”Existe el misterio porque la imagen poética posee una realidad. Dado que el ‘pensamiento inspirado’ imagina un orden que relaciona las figuras de lo visible, la imagen poética posee el mismo género de realidad que la del universo. ¿Por qué?. Porque debe responder al interés que por naturaleza sentimos por lo desconocido. Si se piensa en ‘universo’, se está pensando en lo desconocido, su realidad es desconocida. De esta forma creo lo desconocido a partir de cosas conocidas. “ René Magritte.

Grabar sería como ahondar en la matriz de la vida a través del ácido que corroe la superficie de la personalidad hasta alcanzar la desnudez de la muerte y la estampa en espejo, como el proceso que nos devuelve a nuestra propia naturaleza.

El tratamiento del signo ha sido como un elemento constructor de la composición, de manera que signo, mancha y dibujo, se integran en un todo.

“El Arte evoca el misterio, sin el cual el mundo no existiría” René Magritte.

Consideramos lo logrado en este proyecto como un esbozo de un proceso en desarrollo, donde por una lado se contempla el curso de los acontecimientos internos y, por otro, el discurso de los mismos con las técnicas empleadas.

5.1 OBRA DEFINITIVA

Fig. 6 y 7 **Paris Bruselas**. 2016
Aguafuerte al Barniz Blando.

Fig. 8 **S/T**. 2016 Aguafuerte al Barniz Blando.
Papel Super Alfa 37 x 27,5 cm. 50 x 35 cm

Fig. 9 **S/T** 2016 Aguafuerte
al Azúcar y Aguatinta
Papel Fabriano
47 x 35 cm.

Fig. 10 **S/T** 2016 Aguafuerte
al Azúcar y Aguatinta
Papel Fabriano
56 x 37,7 x 35 cm.

Fig. 11 **S/T** 2016 Aguafuerte
al Azúcar y Aguatinta
Papel Fabriano
49,8 x 32,6 cm.

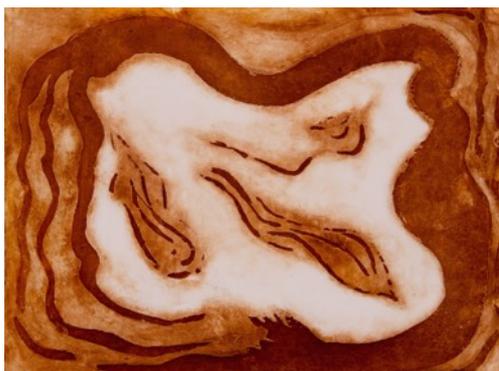

Fig. 11 **S/T** 2016 Aguafuerte
al Azúcar y Aguatinta
Papel Fabriano 49,8 x 32,6 cm.

Fig. 13 **S/T**. 2016 Grabado por Mordida
Profunda.
Papel Fabriano 35 x 25 cm.

Fig. 14 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 30,4 x 21,29 cm.cm.

Fig. 15 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 28 x 33 cm.

Fig. 16 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Cansson Edit.
53,5 x 34,5 cm.

Fig. 17 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 56 x 37,7cm.

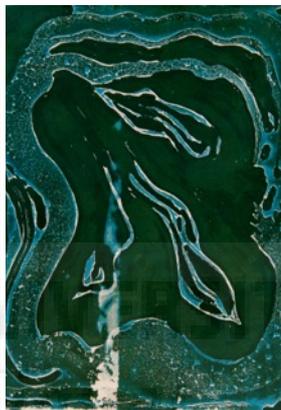

Fig. 18 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 56 x 37,7cm.

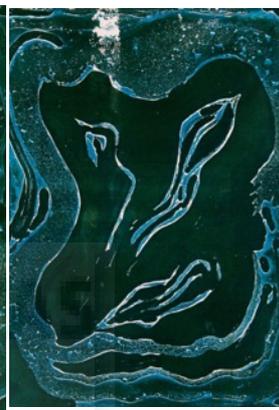

Fig. 19 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 56 x 37,7cm.

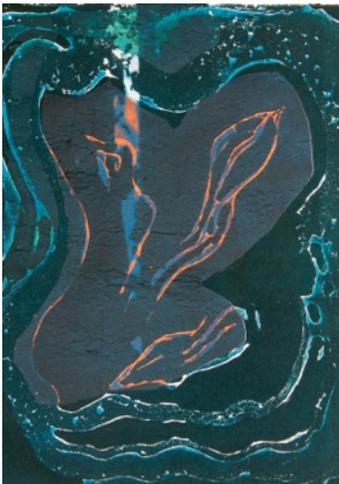

Fig. 20 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 56 x 37,5cm.

Fig. 21 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Canson Edition
58 x 38,5cm.

Fig. 22 *S/T* 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Canson Edition
58 x 38,5cm.

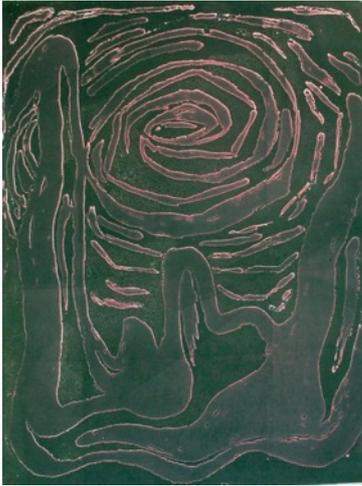

Fig. 23 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda. Papel Super Alfa 56 x 37,5cm.

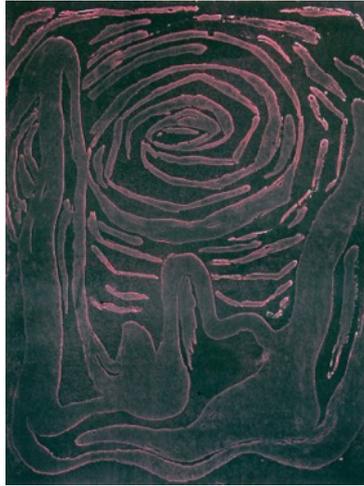

Fig. 24 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda. Papel Super Alfa 56 x 37,5cm.

Fig. 25 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda. Papel Super Alfa 56 x 37,5cm.

Fig. 26 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda. Papel Super Alfa 56 x 37,5cm.

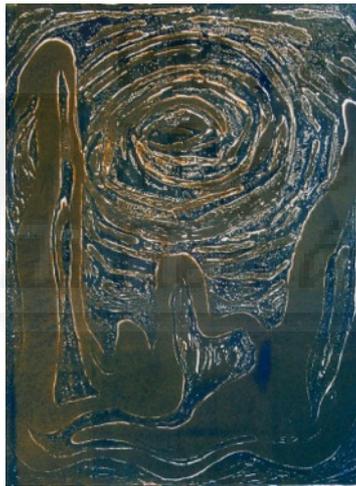

Fig. 27 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda. Papel Super Alfa 56 x 37,5cm.

Fig. 28 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda. Papel Super Alfa 56 x 37,5cm.

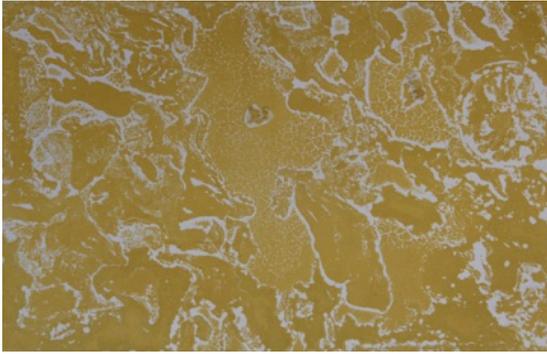

Fig. 29 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 28 x 38 cm.

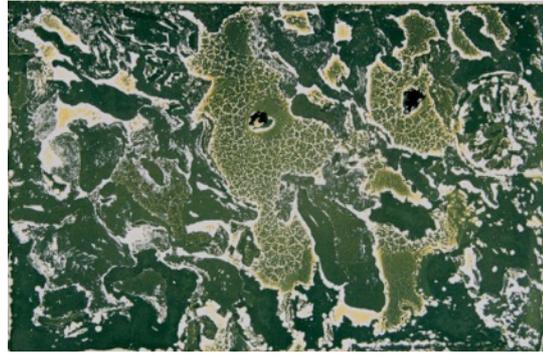

Fig. 30 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 28 x 38 cm.

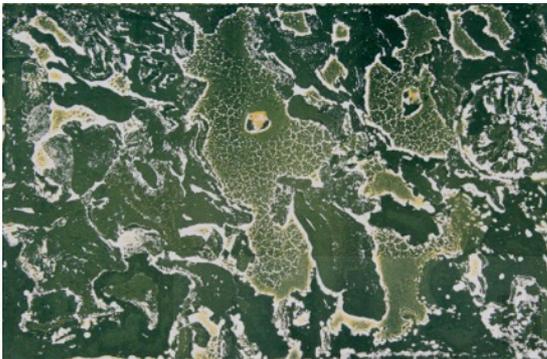

Fig. 31 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 28 x 38 cm.

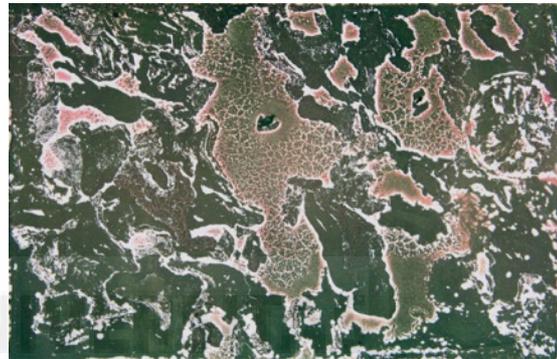

Fig. 32 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 28 x 38 cm.

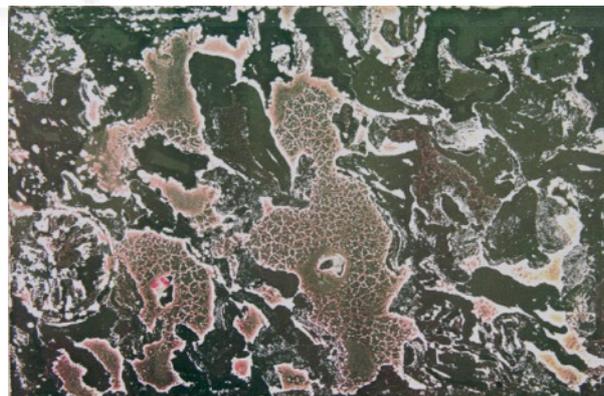

Fig. 33 **S/T** 2016 Grabado por Mordida Profunda.
Papel Super Alfa 28 x 38 cm.

Fig. 35 *Mashallah*. 2016 Grabado al Carborundum.
Papel Super Alfa 56x38 cm.

Fig. 36 *S/T* 2016 Grabado al Carborundum.
Papel Super Alfa 56x38 cm.

Fig. 37 *S/T* 2016 Grabado al Carborundum.
Papel Cansson Edition 70,5 x 53,5 cm.

Fig. 37 *S/T* 2016 Grabado al Carborundum.
Papel Cansson Edition 75 x 58 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA.

- Sáez del Álamo, Mª Concepción: ***El Grabado a color por Zieglerografía***. Bilbao 1985. Ed.BBK
- ***Grabados en el Taller***. Instituto Cultural Juan Gil_Albert. Centro Cultural CAM. 1997 Benidorm.
- Garrido, Coca 2014. ***Grabado: procesos y técnicas***. España. Ediciones Akal, S.A.
- J.P. Eckermann ***Conversaciones con Goethe. Tomo I***. Obras Maestras, 1946 Barcelona.
- ***In closed form/De forma cerrada. Una biografía del dibujo***.
- Jordi Catafal/Clara Oliva. ***El Grabado***. 2006 Barcelona.
- TÀPIES, Antoni. ***El arte y sus lugares***. Ed. Siruela, Madrid. 1999.
- Jung, Carl Gustav: ***La Vida Simbólica***. Obra Completa. Volumen 18/I. (2009) Madrid: Editorial Trotta.
- Jung, Carl Gustav: ***Realidad del Alma***. (1968) Buenos Aires. Editorial Losada S.L.
- Jung, C.G.: ***Recuerdos, sueños, pensamientos***. (1981) Barcelona. Editorial Seix Barral, S.A.
- Jung, C.G.: ***The Spirit in Man, Art and Literature. Bollingen Series XX. The Collected Works***. Vol.15 . (1978) England. Routledge and Kegan Paul, LTD.
- Jung, C.G.: ***Symbols of Transformation. . Bollingen Series XX. The Collected Works***. Vol.5 (1976) England. Routledge and Kegan Paul, LTD.
- <https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jean+arp+el+cultural+del+pais+2+febrero+2016&nfpr=1>