TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

ESTUDIANTE

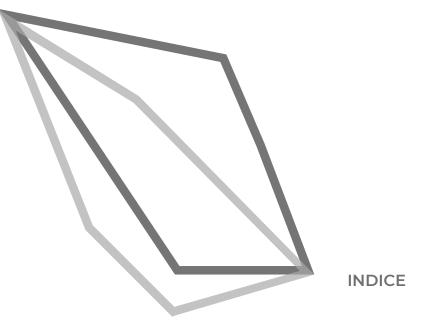
TUTOR/A

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

- 1. PROPUESTA Y OBJETIVOS
- 2. REFERENTES
- 3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
- 4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
- 5. RESULTADOS
- 6. BIBLIOGRAFÍA

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

have you eaten yet? i love you nace de un lugar de amor; nace de la búsqueda de la intimidad en las pequeñas acciones del día a día.

El proyecto se inspira en publicaciones sacadas de la red social *tumblr*, en las que se mezclan texto e imagen para aludir a la comida como un símbolo de amor; entender la consideración detrás de compartir un simple trozo de fruta o aprender la receta favorita de tus amigos para conocerlos un poco mejor.

Toda esta analogía es la que tomamos como punto de partida para este archivo de artista. La materialización de este archivo se ha realizado mediante una serie de ilustraciones digitales que están acompañadas por elementos relacionados con la comida o el acto de comer, creando así un empaquetado único del archivo.

De esta manera, el trabajo plantea una reflexión sobre la visión sentimentalista de la comida, defendiendo así la importancia de la observación y, sobre todo, el entendimiento que hay entre dos personas que comparten una misma conexión, en este caso a través de la comida.

Entre los objetivos del trabajo, destacan los siguientes:

- 1. Crear una identidad visual a partir de elementos relacionados con la comida.
- 2. Enfocar la comida como un nuevo tipo de lenguaje de amor.
- 3. Tratar la importancia de la observación y apreciación de las escenas cotidianas.
- 4. Valorar el sentido intimista de la comida.

2. REFERENTES

En primer lugar, si de referentes temáticos hablamos, hay que irse por el camino de la poesía; una de las mayores influencias proviene de *The Orange* (2011) de Wendy Cope. Este corto poema trata sobre la simpleza de la vida y cómo el acto de compartir una naranja puede llegar a ser un gesto de amor; es su candidez de la vida humana la que nos lleva a esta búsqueda de poder materializarla de manera más ilustrativa.

Siguiendo el mismo hilo temático, se ha de mencionar el trabajo de Nhi (onenhillion), una ilustradora y creadora de historias que centra su trabajo en la sensibilidad humana. Destacamos su obra because (2024), que nos lleva a un relato íntimo y personal en el que la autora pasa semanas en un estado de apatía puro, harta decide huir en busca de algo imprudente que hacer para volver a sentir algo; es ahí cuando, por la inercia más humana, abre su nevera y encuentra un plato preparado que su madre le dejó hace días, un plato que no sobreviviría a la espera de su vuelta, así que deja todo atrás y se pone a cocinar. Es así como la autora encuentra confort en medio de toda esa incertidumbre emocional; es así cómo recuerda a sus seres queridos mediante la comida; es así cómo, con un plato caliente entre las manos, recuerda volver a sentir.

Fig. 1. Onenhillion, because, 2024. Digital

Sin embargo, el gran referente de este trabajo recae en M. F. K. Fisher con su obra *The Gastronomical Me* (1943). En este texto, la ensayista logra explorar la sensibilidad humana mediante la narración de experiencias gastronómicas y personales propias. Encontramos también inspiración en su recopilatorio de obras sobre gastronomía denominado *The Art of Eating* (1954). En este, la autora consigue mostrar la fuerte conexión que existe entre los actos de cocinar y comer con la vulnerabilidad

humana, Fisher (1954, 577) afirma que "compartir comida con otro ser humano es un acto íntimo que no debe ser tomado a la ligera".

Por otro lado, respecto a los referentes visuales, destacamos los siguientes:

Alai Ganuza (Bilbao, 1993). De esta artista contemporánea destacamos su técnica pictórica, ésta va acompañada de colores vibrantes y pinceladas marcadas que transforman una escena cotidiana en algo mágico. Gran parte de su obra se basa en retratar naturalezas muertas o comida, lo cuál la convierte, no sólo en un referente visual, sino también temático.

Fig. 2. Alai Ganuza, *Untitled*, 2023. Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm.

Henry Hensche (Alemania, 1899-1992). Pintor y maestro alemán que fue reconocido como un gran colorista, destacamos la iluminación de sus cuadros.

Fig. 3. Henry Hensche, Blue Still Life, 1970s. Óleo sobre tabla, $20 \times 24 \text{ cm}$.

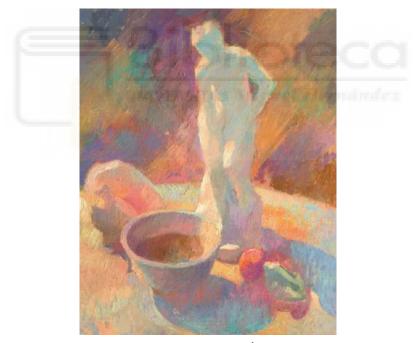

Fig. 4. Henry Hensche, *The Bather*, 1970s. Óleo sobre tabla, 24×20 cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Una de las cualidades primitivas más humanas es la necesidad de ser entendido; saber que somos vistos, porque eso implica ser queridos. ¿No es esa acaso la respuesta a todo? Conocer y ser conocido; conocer y seguir amando. Pero para conocer hay que observar, la gente tiende a centrarse en la imagen grande; en los gestos y acciones llamativos que se llevan toda nuestra atención. Queda así en el casi olvido la visión más intimista de la vida, las pequeñas escenas cotidianas en las que nos comunicamos con gestos son en las que más auténticos y vulnerables nos mostramos. ¿Qué es la intimidad sino la revelación del alma en su estado más puro?

En la Francia del s. XIX ya se planteaban estas inquietudes con el intimismo pictórico. Esta corriente artística se caracteriza por su representación de escenas cotidianas y familiares, tratando de mostrar una mirada introspectiva y sensible de la vida. Es ahí donde recae toda la base de este trabajo, ese anhelo de retratar una intimidad y fragilidad emocional encontrada en la domesticidad de la vida.

De manera similar, la obra de M. F. K. Fisher *The Gastronomical Me* (1943) trata de profundizar aún más en este tópico, llegando a reflejarlo en la experiencia gastronómica, dejando en claro que la comida puede actuar como puente entre el afecto y el ser humano. Así pues, Fisher (1943, 353) afirma en el prefacio de su obra:

me parece que nuestras tres necesidades básicas, alimento, seguridad y amor, están tan mezcladas, entremezcladas y entrelazadas que no podemos pensar en una sin las otras. Así que cuando escribo sobre el hambre, en realidad estoy escribiendo sobre el amor y el hambre del amor, y sobre el calor y el amor por él y el hambre por él [...]

Siguiendo los antecedentes anteriores, es inevitable no ver la comida con una perspectiva más romántica, como un rito de naturaleza más sensible. Con rito nos referimos a todo aquello relacionado con la comida, cocinar, alimentar y derivados. Consideramos acciones banales –hacer la compra acompañados, aprenderse la receta favorita de tu pareja, preparar sopa a un amigo enfermo, incluso pelar una fruta a alguien– como muestras de afecto. Entonces, ¿se puede considerar la comida como un lenguaje más de amor?

El origen de los lenguajes de amor proviene de la teoría del pastor y consejero matrimonial Gary Chapman en las que establece algunas de las formas de expresar y recibir amor. En su libro *Los 5 lenguajes del amor* (1992) divide estas expresiones de amor en 5: las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, dar y/o recibir regalos, los actos de servicio y el contacto físico. Partiendo de esta teoría, el proyecto enfoca una nueva categoría de idioma de amor: la comida.

De esta manera, el presente trabajo intenta abordar todas estas cuestiones mediante la creación de un archivo de artista compuesto de ilustraciones con la misma premisa: have you eaten yet? i love you. Esta idea de materialización surge gracias a la plataforma tumblr, en la cual encontramos distintas publicaciones respecto al tema en formato de collages de texto e imagen. Las ilustraciones siguen las características de los intimistas franceses –que a su vez usaban la técnica del color roto de los impresionistas–, con colores vibrantes distorsionados para exagerar las texturas y enfatizar las emociones de las escenas.

Creando la identidad visual se ideó que se presentase como un envasado de alimentos, así es como los demás componentes van ligados a esta temática.

En primer lugar, se ha creado una serie de pegatinas, basándonos en pegatinas ya existentes de frutas, con la frase del proyecto. Acompañando a esto, se ha realizado un prefacio del trabajo que se ha serigrafiado en una blonda, además de una bolsa de plástico, también serigrafiada, en la que vuelve a aparecer la premisa *have you* eaten yet? i love you. Por último, como anteriormente se ha mencionado, todo esto se recoge en una envase de aluminio simulando un empaquetado de alimentos, listo para abrir y consumir.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción del proyecto se divide en tres fases: creación digital, serigrafía y montaje final.

1. CREACIÓN DIGITAL

Empezamos con los bocetos de las ilustraciones a trazo suelto (Fig. 5) para dotar a la imagen de dinamismo. A continuación añadimos colores planos (Fig. 6) al lienzo para ubicar las tonalidades y, ya con una paleta ubicada, empezar a entintar con pinceles de hebras abiertas, dándole textura así a los objetos (Fig. 7). Seguimos este esquema para las seis ilustraciones.

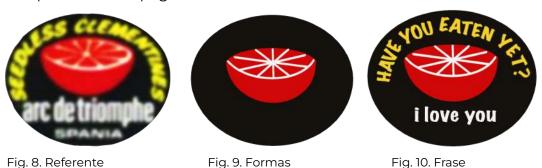

Fig. 5. Boceto

Fig. 6. Colores planos

Fig. 7. Textura

Prosiguiendo con las pegatinas, partimos de referentes reales (Fig. 8), para así pasar a las formas (Fig. 9) y terminar añadiéndole la frase (Fig. 10). Usamos el mismo orden y pasos para las cinco pegatinas.

2. SERIGRAFÍA

Para la bolsa y el prefacio se ha elegido la técnica de la serigrafía. Primero preparamos el fotolito digital impreso, para poder emulsionar la pantalla.

Fig. 11. Fotolito digital

Una vez se ha emulsionado e insolado la pantalla, procedemos a entintar.

Fig. 12. Pantalla insolada

Fig. 13. Proceso de entintando de la bolsa

Repetimos este proceso para todos los elementos que tengan que ser serigrafiados.

3. MONTAJE FINAL

En esta fase se acumulan todos los elementos para crear el archivo físico esperado.

Fig. 14. Proceso de montaje

5. RESULTADOS

El proyecto está compuesto por distintos elementos que han sido plastificados en un envase como propuesta de *packaging*. A continuación se encuentran los elementos por separado para así poder ser apreciados.

1. ILUSTRACIONES

Cada una de ellas representa una escena cotidiana en la que la comida es un mensaje de amor.

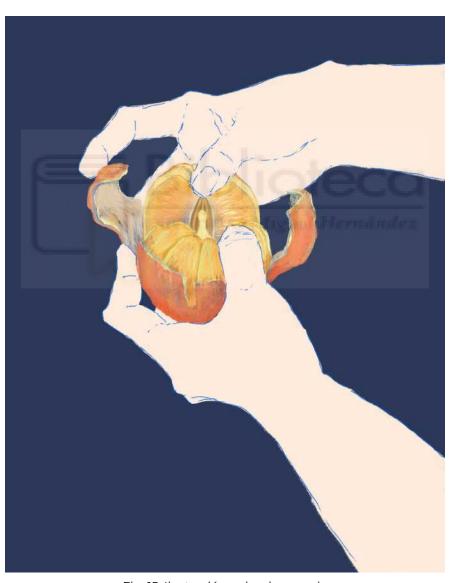

Fig. 15. Ilustración pelando naranja

Fig. 16. Ilustración sopa de letras

Fig. 17. Ilustración tostadas con mermelada

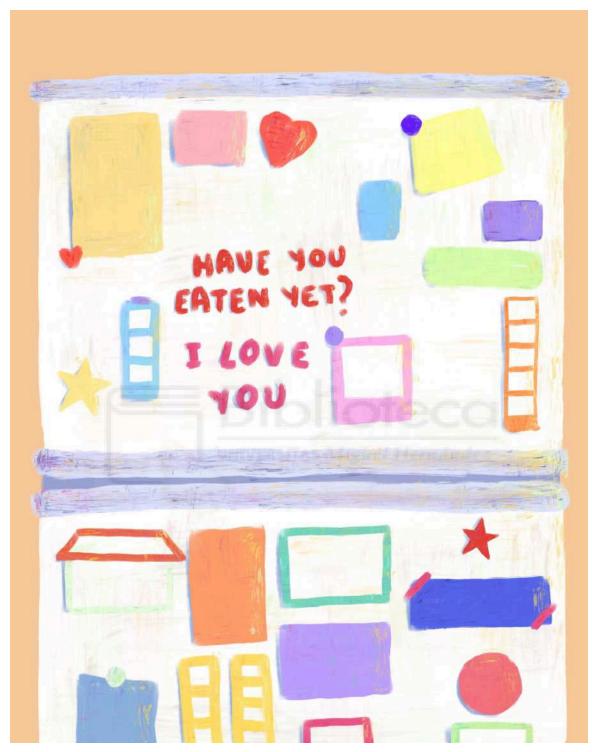

Fig. 19. Nevera con recuerdos

Fig. 20. La compra

2. PEGATINAS

Fig. 21. Pegatina de fruta I

Fig. 22. Pegatina de fruta II

Fig. 21. Pegatina de fruta III

Fig. 22. Pegatina de fruta IV

Fig. 23. Pegatina de fruta V

3. SERIGRAFÍAS Y MOCKUPS

Fig. 24. Mockup de bolsa serigrafiada

Fig. 25. Blonda serigrafiada

4. ENVASE FINAL

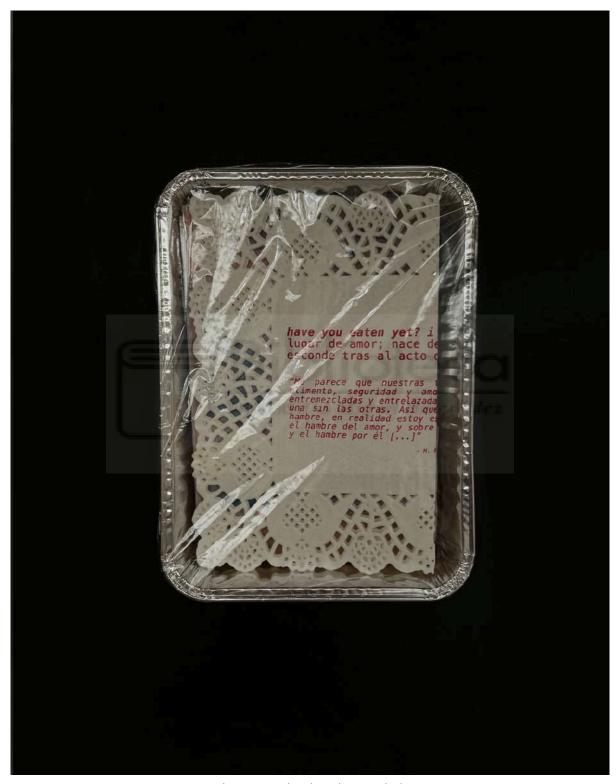

Fig. 26. Packaging vista cenital.

Fig. 27. Packaging con etiquetas finales

Fig. 28. Interior del packaging

6. BIBLIOGRAFÍA

Carreras, A. (2023, 07 04). *M. F. K. Fisher: menjar bé és un art de la vida*. llegim. Recuperado el 23 de mayo de 2024 de llegim.ara.cat/critiques-literaries/fisher-menjar-be-art-vida_1_4745896.html

Chapman, G. (1992). Los 5 lenguajes del amor. Editorial Unilit.

Fisher, M. F. K. (1943). The Gastronomical Me. Wiley Publishing, Inc.

Fisher, M. F. K. (1954). The Art of Eating. Wiley Publishing, Inc.

O'Neill, M. (1992, 06 24). M. F. K. Fisher, Writer on the Art of Food and the Taste of Living, Is Dead at 83. *New York Times*, Section A, 18.

Piepenbring, D. (2016, 06 29). Intimisms. *The Paris Review*. https://www.theparisreview.org/blog/2016/06/29/intimisms/

