

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

MENCIÓN

TÍTULO

ESTUDIANTE

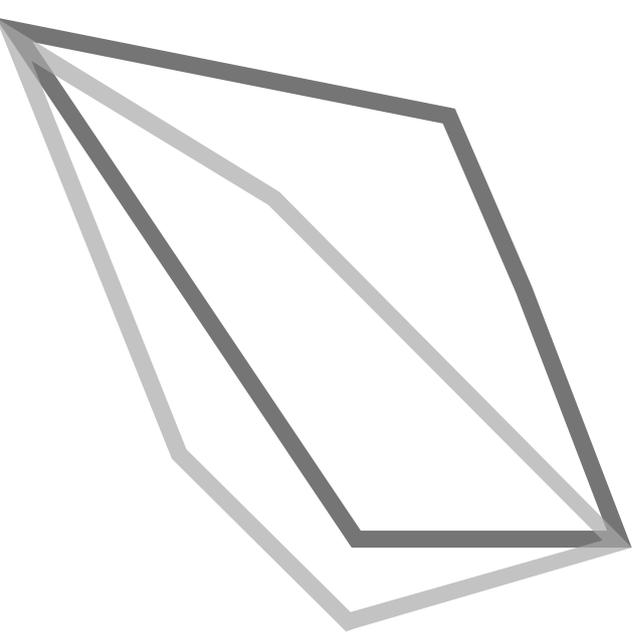
TUTOR/A

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

INDICE

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

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS:

Cosmorama es un proyecto que se basa en la realización de una serie de dos trabajos que comparten estética y concepto, pero no el mismo medio para transmitir esa misma idea. En primer lugar, hemos realizado una animación y después un relato. Estas dos disciplinas artísticas parten de varias fotografías en las cuales se manipula digitalmente la sombra, con el fin de contar cómo la sombra de una escalera pequeña se transforma en humana. Ambos proyectos parten de los mismos fotogramas, una animación de 124 fotogramas, para conseguir la sensación de movimiento sin añadir texto ni nada que interfiera en este, es decir, sólo se busca transmitir la idea de manera visual. Por contra, el relato, consta de 60 fotogramas en los cuales se ha añadido texto a la sombra para darle voz a ésta, saber qué siente y piensa mientras sufre su transformación, siendo en este caso la sombra la protagonista y la escalera la antagonista de la historia.

El trabajo busca reflexionar sobre la cuestión de la identidad utilizando el concepto de autoscopia y la sombra como medio para llevarlo a un ámbito visual y cercano al espectador. De este modo se crea una sensación de confusión sobre cuál es el "yo" y cuál es el "otro", hasta llegar al posicionamiento de tomar la propia sombra como real y al material tangible pero inerte como ser extraño que es observado desde fuera por ésta. Esto se consigue mediante dos escenificaciones. En primer lugar tenemos una escalera física pero inerte la cual tiene una sombra, dicha sombra se convierte en algo intangible pero vivo, como es un humano, el cual se sitúa de forma superior a ésta y la utiliza de silla, colocándola en un plano inferior; Para finalmente separarse del ser tangible y atreverse a vivir su propia vida dejando a la escalera sin sombra.

Así, se simula de forma metafórica la conciencia o ser interno que llevamos dentro y se cuestiona para bien o para mal todas aquellas acciones y decisiones que el cuerpo o ser matérico lleva a cabo. Para la realización de este trabajo se han empleado como modelo mi propia persona y una escalera baja, la cual se descontextualiza y posteriormente se simula que es una silla.

Entre los objetivos del trabajo destacamos:

- Plasmar una sensación de autoscopia con ayuda de la sombra, la fotografía y el fotomontaje.
- Visibilizar de forma simbólica el paradigma mental que puede sentir y/o tener una sombra.
- Crear un posicionamiento confuso entre lo matérico y lo intangible.
- Experimentar con dos formatos de expresión artística para transmitir un mismo concepto.

1. REFERENTES:

Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta varios referentes artísticos, los cuales tienen obras que guardan puntos de unión con este trabajo, tanto a nivel plástico como conceptual:

1. Christian Boltanski. *El teatro de sombras*, 1985-1990.

Christian Boltanski es un artista francés, el cual inició su carrera mediante la pintura en 1967, pero luego fue pasando por diferentes ramas artísticas. De Boltanski, nos centraremos en concreto en sus instalaciones de sombras. Este artista comenzó a utilizar las sombras en sus obras, con el fin de poder realizar una obra de gran magnitud, con un elemento pequeño y que pudiera transportar con facilidad, dándole mayor importancia a la proyección de la sombra que al elemento en sí.

Figura 1. Christian Boltanski. *Las sombras*, 1986.

2. Andy Warhol. *La sombra*, 1981.

Andy Warhol es un artista plástico estadounidense que constituyó uno de los mayores representantes en la corriente *pop art* durante las décadas de 1950-1960. En concreto, de Warhol, nos centramos en su autorretrato, denominado *La sombra*, realizados mediante la serigrafía de un autorretrato suyo en el cual observamos que la fotografía no va dirigida hacia su propia persona, sino, que realmente en este caso, el modelo a fotografiar es la sombra y el propio Warhol pasa a estar en un segundo plano.

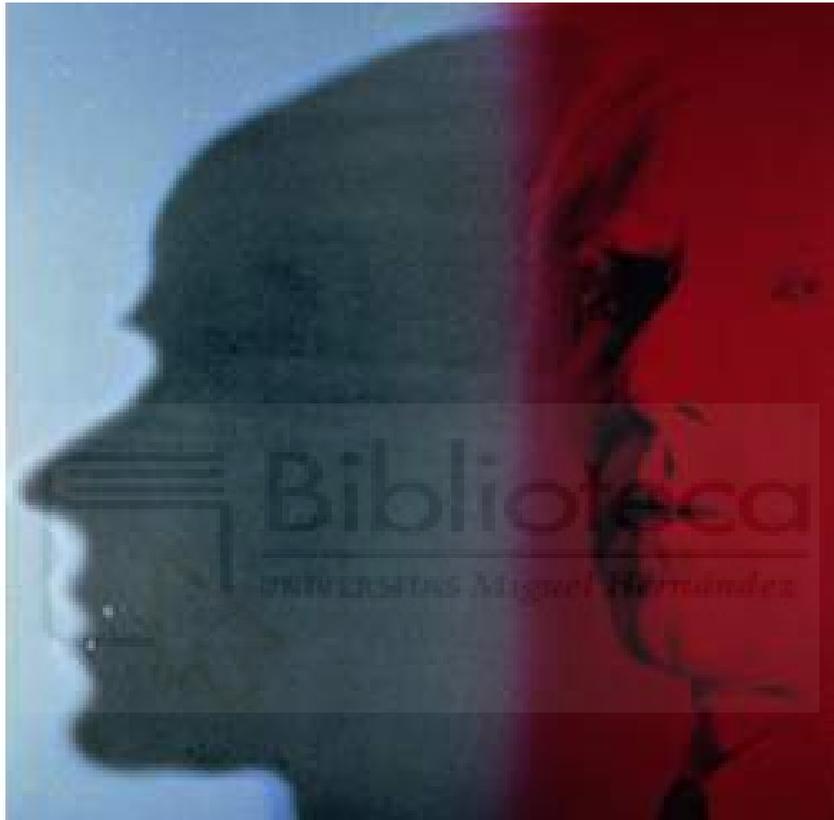

Figura 2. Andy Warhol. *La sombra*, 1981.

3. Suzy Lee, *Sombras*, 2010.

Suzy Lee es una ilustradora coreana, de entre sus obras nos interesa el libro *Sombras*, debido a que trata sobre cómo una niña da vida a sus sombras mediante su imaginación. En este libro, se intercalan dibujos en paralelo donde en la parte superior se sitúa la escena de la vida de la niña y en la página inferior se duplica esta misma escena pero en forma de sombra.

Figura 3. Suzy Lee. *Sombras*, 2010.

4. Kara Walker, *Libertad*, 1997.

Kara Walker es una artista californiana, en sus obras predomina la utilización plástica de siluetas negras en fondos blancos, entendiendo que las siluetas son la proyección de la realidad de cada persona. Walker es una artista multidisciplinar, pero en este caso queremos destacar su libro denominado *Libertad* de 1997, compuesto por la combinación de 5 siluetas negras, más texto colocado en un fondo blanco.

Figura 4. Kara Walker. *Libertad*, 1997.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Este trabajo surge de la idea de *autoscopia*, es decir, un fenómeno psicológico dónde la persona se percibe así misma desde fuera, debido a que pude sentir en primera persona este tipo de sucesos. A causa de ser una persona altamente sensible, y de pequeña no saber gestionar mis emociones, llegaba a tener *espasmos de llanto* y ataques de *ansiedad*. Justo cuando sufría de ellos y sentía que mi cuerpo iba a *estallar*, algo en mí salía y era capaz de verme desde fuera. En un primer instante, no sabía qué se suponía que estaba pasando, pero por algún motivo eso me ayudaba a ser capaz de respirar y tranquilizarme.

Por miedo, o inseguridad a que las personas de mi entorno me juzgaran por ello, no decía nada, ya que estaba acostumbrada a que los mayores dijeran que *no era una niña normal* y no quería potenciar más miradas. Por lo tanto, prefería autoconvencerme de que aquello sólo estaba en mi imaginación para protegerme. Una vez crecí, me informé sobre qué era eso, y descubrí que era un fenómeno denominado *autoscopia (experiencia extracorporal)*, o síndrome del doble, el cuál podía estar suscitado por diferentes motivos: epilepsia, esquizofrenia, trastornos disociativos, ansiedad, depresión, cansancio, aislamiento social, o en mi caso, aunque también tuviera influencia en menor medida por las demás causas, *por estados emocionales intensos*.

Una vez comprendí mi situación decidí utilizar esta oportunidad para realizar este proyecto tan personal denominado *Cosmorama*. Esta palabra está definida por la *RAE*, como “artificio óptico que sirve para mostrar los objetos mediante una cámara oscura.” Entendiéndose, en mi trabajo, como cámara oscura, la sombra, y los objetos a enseñar el Cosmos que habita en ésta. Es decir, *Cosmorama*, en mi trabajo, significa mostrar el paradigma mental o universo que habita en la escalera, a partir de su sombra, su caja oscura. Por otro lado, tomé la decisión de utilizar el elemento de la sombra como punto de partida plástica debido a que es un concepto que muchos artistas y filósofos lo han utilizado en proyectos similares a los míos anteriormente; como la artista Ute Klophaus, la cual nos dice que quería transformar la sombra del artista Joseph Beuys en cuerpo y al propio artista en sombra mediante sus fotografías (Stoichita, 1999, pág. 240). Podríamos decir entonces, que Ute Klophaus quería dar vida a la sombra y quitársela a la materia viva mediante una foto, al igual que en nuestro caso queremos reflejar cómo la sombra se despega de su parte matérica y cobra vida hasta el punto de ser un ser independiente.

Además de ello, Stoichita añade un debate que nos interesa mencionar en su libro *Breve historia de la sombra*. Por un lado, nos comenta que “para Platón, sombras y reflejos especulares son apariencias estrechamente emparentadas, que se diferencian sólo por su grado de claridad y oscuridad” (Stoichita, 1999, pág. 67). Lo cual, luego contradice al decir que el psicoanalista francés Jacques Lacan, dice que para él, un reflejo nítido como es el de un espejo es lo que realmente

representa al “yo” y la sombra la forma que realiza la luz mediante la intersección de la materia representa al “otro”.(Stoichita, 1999, pág. 78)).

Vemos claramente con estas citas tan correlativas y contrapuestas en dicho libro que el debate entre ser matérico, reflejo y sombra, es algo que se han cuestionado a lo largo de la historia, filósofos, psicólogos, teóricos y artistas. La sombra, es un ser que se asemeja a nosotros, pero que por norma general, el humano no sabe si identificar o no como propio, ya que es un reflejo difuso y confuso, a diferencia de un reflejo nítido en un espejo. Por ello, hemos decidido realizar este trabajo con dicho elemento, ya que en un fenómeno de *autoscopia* la persona se percibe a sí misma pero al mismo tiempo está confusa de aquello que ve, y no sabe identificar con exactitud si es real o no.

Por otro lado, destacar que para mí, por mi experiencia en este suceso, significa la exteriorización de un yo interno que sale de mí, cuando necesito salvarme de mí misma, debido a que es lo que he sentido cuando he sufrido en mi piel esta vivencia. Por lo tanto, con este trabajo buscamos visibilizar una contraposición de dos identidades diferentes que se hallan en nosotros, el cuerpo y el alma, la carne y el espíritu, la luz y la sombra, lo de dentro y lo de fuera, el yo y el *otro*, el debate entre reflejo y sombra que nos plantea a lo largo de todo su libro y que ya hemos mencionado en párrafos anteriores al referirnos a Víctor. I. Stoichita.

De ahí la utilización de un elemento inerte frente a algo que cobra vida, es decir, la sombra humana nace de otro elemento con el cual no se identifica y está muerto, y lo rechaza para liberarse de él y ser libre. Como también visualizamos en el libro de *La sombra*, de Hans Christian Andersen, que menciona: “Me encuentro en una situación excepcionalmente afortunada, pero me ha acometido cierto deseo de volverlo a ver antes de que usted muera –porque usted ha de morir–.” (Andersen, 2001, pág. 03). Dichas palabras son mencionadas por la sombra del escritor, hacia el propio escritor, en este libro de Andersen. Vemos aquí que hay una confrontación entre persona y sombra, la sombra sabe que para ser realmente el *real* ha de morir lo que había antes, para ser libre de verdad, debe deshacerse del cuerpo que lo ha estado dominando todo el tiempo. Es decir, según la sombra, para que él termine de cobrar vida realmente el hombre tenía que morir, no podían existir yo y *otro* a la vez.

En resumen, este proyecto se ha realizado con el fin de contar cómo la *psique* de una persona, o identidad oculta, sale de aquello que es matérico y quien cobra vida es la sombra. Con el fin de mirarse a sí misma desde fuera y así salvar su verdadero yo, demostrando que aquello que realmente está vivo es lo que llevamos dentro y no lo que vemos de manera externa. Para ello hemos utilizado como herramienta la fotografía modificada digitalmente con el *software Procreate* en dos formatos, vídeo y libro.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Para la realización de este trabajo lo primero que hicimos fue analizar las diferentes sombras y siluetas que podían nacer de una persona y de una escalera, para finalmente proceder a la realización de fotografías de estos elementos con las fotos y la luz que nos interesaba. Las luces que utilizamos para este trabajo, fueron dos focos, uno rosa y otro azul, que intercalados producen una luz violeta.

Toda la secuencia de vídeo parte de una primera fotografía de la escalera, en la que visualizamos esa sombra pronunciada que buscábamos en un inicio. Dicha sombra va siendo modificada con el programa de edición digital *Procreate*, hasta que tenemos una silueta humana. Para la realización de esta sombra humana usamos a mi persona de modelo, para tener una referencia de silueta clave en la acción y poder dejar esa sensación de transformación y movimiento de una forma coherente en algo que realmente por sí sólo no se movería. Una vez comenzamos el proceso fuimos realizando fotograma a fotograma para poder terminar con el *stop motion*, desde el inicio que la sombra es silla, el nudo en el cual se transforma en humano y va cogiendo confianza en sí misma, para finalmente levantarse e irse a vivir su propio cuento de manera independiente.

Figura 5. Fotografía inicial y fondo clave.

Figura 6. Referencia de una sombra real.

Figura 7. Primeros pasos del fotomontaje.

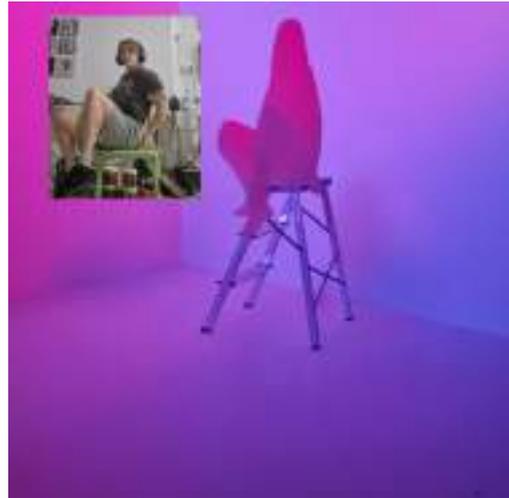

Figura 8. Estudio del movimiento.

Figura 9. *Sketching* del movimiento.

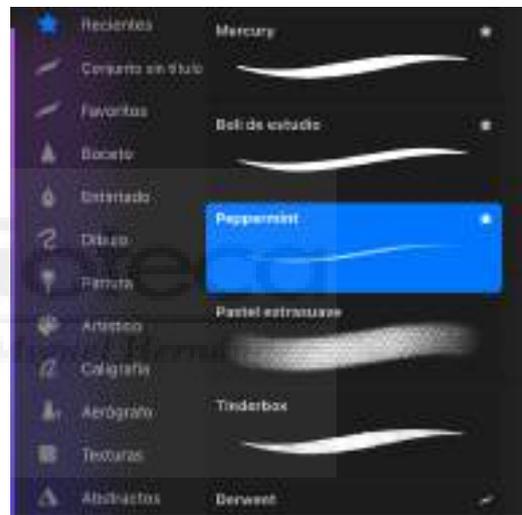

Figura 10. Pincel *sketching*.

Figura 9. Relleno contorno.

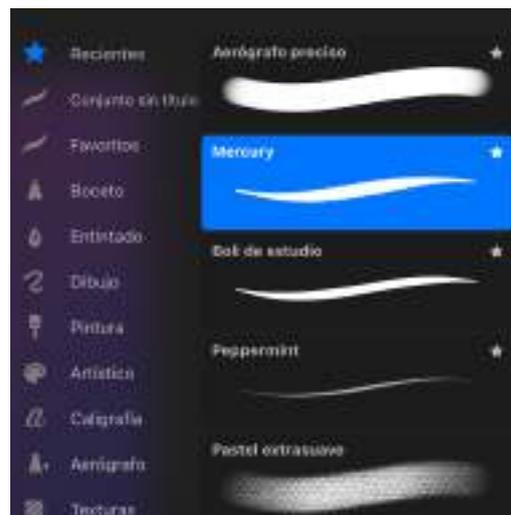

Figura 10. Pincel relleno.

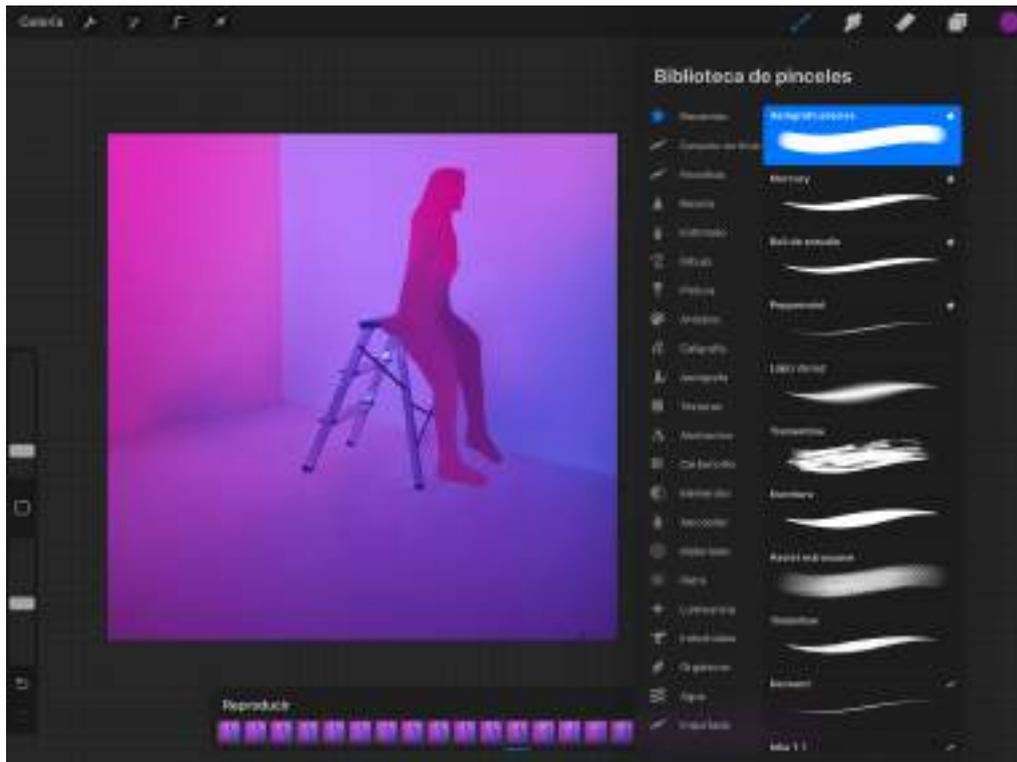

Figura 11. Limpieza de la silueta mediante el pincel de aerógrafo preciso.

Una vez teníamos la animación ya realizada, descartamos algunos de los fotogramas, para realizar con éstos un cuento, en el cual escribiremos en las imágenes la historia de la sombra, cómo ésta empieza a pensar y cobra vida ya no sólo de forma visual, sino, también mental. En el cuento la sombra adquiere voz y ya observamos cómo piensa, mediante un texto confuso y difuso, como son los propios pensamientos. Una vez maquettato el libro de manera digital, se pasó a realizar una impresión física de las 60 páginas que componen dicho cuento.

Figura 12. Encaje letras, pincel *peppermint*.

Figura 13. Refuerzo letras, pincel *peppermint*.

Finalmente se realizó un montaje expositivo en el cual visibilizar ambas obras a la vez, y mostrar que ambas se retroalimentan entre sí.

Para ello, se utilizó el plató de fondo blanco, debido a que fue dónde se inició todo el proyecto, se colocaron las mismas luces y la escalera en la misma posición que la fotografía inicial. Encima de ésta se colocó en posición de la sombra ya que dentro de éste, están los pensamientos de ese personaje y es quien le da voz, trayendo a la sombra a un medio tangible como es el propio libro. Por otro lado, en la pared central se colocó el vídeo animado en bucle y en medio de ambas obras se situó a mi persona.

Figura 14. Organización de las luces y composición.

Figura 15. Escalera y libro.

Una vez recreada la escena recitamos el poema que está escrito en el libro de manera desestructurada, pero en esta recreación los pensamientos se visualizan más ordenados, asegurándonos así, que el mensaje llega de forma completa al espectador.

Figura 16. Post-cámaras de la recitación del poema.

5. RESULTADOS:

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, consideramos que hemos sido capaces de transmitir un mismo mensaje desde canales artísticos distintos. Además de ir añadiendo pequeñas diferencias en cada uno de ellos, haciendo de dichos trabajos una serie artística que se retroalimenta y se suman conceptos nuevos unos a otros.

La animación nos permite conectar con el movimiento, ser conscientes de que el cambio es un transcurso que sucede mediante un tiempo, nos permitimos prestar atención únicamente a la imagen y vemos claramente cómo la sombra que está abajo es colocada arriba, y la sombra que está sujeta a una escalera se libera de ésta y pasa a estar libre.

Figura 17. Créditos iniciales animación.

Figura 18. Fotogramas iniciales animación.

Figura 19. Fotogramas intermedios de animación.

Figura 20. Fotogramas finales animación.

Por otro lado, en el cuento nos olvidamos de la noción de tiempo y pasamos a tener un concepto nuevo, un protagonista que es la sombra y un antagonista que es la escalera. Somos capaces de conectar más con la sombra, ya que a modo de texto percibimos sus emociones y pensamientos. Digamos que aquí un personaje cobra voz, mientras el otro pasa a estar en un segundo plano, haciendo posible el objetivo de transmitir el paradigma mental de la sombra, además de ese posicionamiento confuso, ya que la sombra intangible tiene voz y la escalera física no.

Figura 21. Nuria Ruiz Teruel. *Cosmorama*, 2024. Libro 15x15. (pág. 30-31)

Figura 22. Nuria Ruiz Teruel. *Cosmorama*, 2024. Libro 15x15. (Contraportada)

Para posibilitar tener ambas obras en un mismo contexto y que se retroalimentan la una a la otra, se llevó a cabo un montaje expositivo donde poder exponer ambos formatos en conjunto.

Figura 23. Registro en foto de la *recitación del poema en plató*¹.

¹ Registro en vídeo de la recitación del poema:
https://drive.google.com/file/d/1Va4A_pwIXORf0gTdI0XCRI0S04r2si1_/view?usp=drive_link

6. BIBLIOGRAFÍA.

- Andersen, H. C. (2001). *La sombra y otros cuentos*. Alianza Editorial.
- Lecouteux, C. (1999). *Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media: historia del doble*. Olañeta Editor.
- Saramago, J. (2002). *El hombre duplicado*. Alfaguara.
- Stoichita, V. I. (1999). *Breve historia de la sombra*. Siruela.

