

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

2024-2025

MENCIÓN

Artes Plásticas

TÍTULO

LOS VOLÚMENES GEOMÉTRICOS Y EL ESPACIO EN LA
ESCULTURA COMO CONFORMADORES DE DIÁLOGOS,
SILENCIOS Y MONÓLOGOS.

ESTUDIANTE

Rives Velasco, Francisco

TUTOR/A

Villalonga Campos, María Rocío

PALABRAS CLAVE

Diálogo, entendimiento, concordia, geometría, convivencia

RESUMEN

Este trabajo pretende explorar la interacción entre espacio, forma y percepción, revelando cómo la geometría puede convertirse en un lenguaje expresivo que trascienda lo meramente visual para generar conexiones emocionales y discursivas.

Trabajaremos en la exploración y en la interacción entre formas geométricas y conceptos como el diálogo, la comunicación personal y colectiva, así como los momentos de introspección y silencio.

Índice

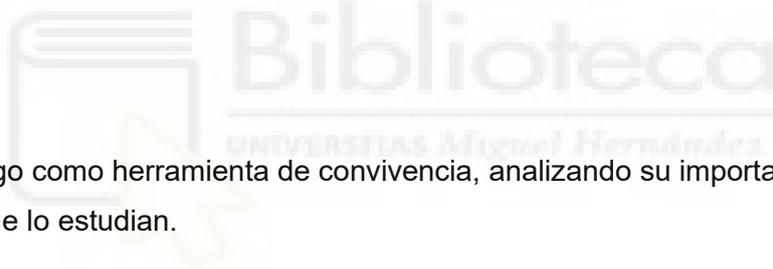
1.	Propuesta y Objetivos	1
2.	Referente.....	2-6
3.	Justificación de la Propuesta.....	7-12
4.	Proceso de Producción.....	13-18
5.	Resultados.....	19-22
6.	Bibliografía.....	23-26
7.	Anexos.....	27-31

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este trabajo pretende experimentar con volúmenes geométricos para adentrarse en términos como el diálogo social y personal, los monólogos y silencios. A través de obras que incidan en conceptos de entendimiento y relación con los otros, nos situaremos en una perspectiva antropológica, etnológica y sociológica.

En definitiva, explorar el diálogo como vehículo hacia una convivencia armoniosa y una relación humana enriquecedora, donde la comunicación se convierte en un puente para el entendimiento mutuo y la construcción de lazos significativos.

Objetivos:

-
- Explorar el diálogo como herramienta de convivencia, analizando su importancia y revisando las disciplinas que lo estudian.
 - Identificar los obstáculos que interfieren en su desarrollo.
 - Investigar en arte como medio de difusión, comunicación y reflexión, desarrollando obras que simbolizan principios dialógicos e indaguen en problemáticas de comunicación.
 - Proponer una visión interdisciplinar de la comunicación en la sociedad.

2. REFERENTES

Para explorar en la escultura los conceptos dialógicos, silencios y monólogos, se ha explorado la obra de Juan Muñoz, pues su exposición *Monólogos y Diálogos* (Fig.1) es un excelente punto de partida. Muñoz utiliza figuras humanas de menor tamaño que el natural, que parecen conversar en grupos, pero el espectador solo puede observarlas desde la distancia. Esta configuración crea una atmósfera de silencio y diálogo inacabado, explorando temas de incomunicación y aislamiento, que en definitiva exploran las dificultades de la comunicación humana.

Figura 1. *Monólogos y diálogos*, [Resina de poliéster], Juan Muñoz, 1994-1995.

Así mismo es motivo de reflexión la obra de Juan Genovés. El autor comprometido con lo social, que a través de su obra icónica *El abrazo* (Fig. 2), es símbolo de la concordia durante la transición, por su llamada a la reconciliación mediante el diálogo.

Figura 2. *El abrazo*, [Pintura acrílica sobre lienzo], Juan Genovés, 1976.

En el aspecto formal destacamos a José María Iturralde, el gran artista de la geometría, (1980) y sus *Estructuras volantes* (Fig.3), que representan su obra escultórica más singular. Es una obra que invita a pensar en la relación entre el arte y la naturaleza, y cómo las ideas pueden elevarse literalmente y figurativamente hacia el silencio y lo espiritual, hacia un viaje artístico interior.

Figura 3. *Serie Estructuras Volantes*, [Madera de balsa y papel japonés], José María Iturralde (1980).

También destaca la influencia que subyace en todas mis obras los trabajos de Sempere (Fig.4), a nivel técnico y formal, y que también estará presente en este proyecto a desarrollar. Sus geometrías a través de la serigrafía y sus esculturas cinéticas y modulares inspiradas en los primeros artistas del arte cinético de las vanguardias, van a ser inspiradoras a la hora de abordar mi trabajo.

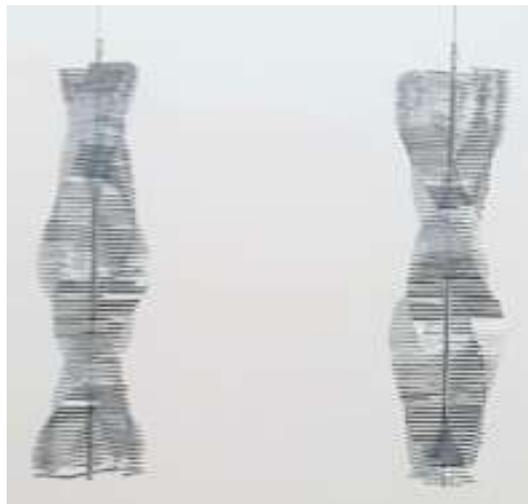

Figura 4, *Relieve lumínico*, [Madera, plexiglás, luces y motor], Eusebio Sempere, 1965.

Pongo en relevancia a Barbara Hepworth, como escultora que trabajó a partir del constructivismo con formas abstractas y geométricas, explorando la relación entre la escultura, el espacio y el espectador. Sus obras generan un diálogo entre la forma y el vacío.

Y así también conforman mi imaginario, las formas y estudios del vacío del gran escultor Oteiza (Fig 5), el minimalismo de Donald Judd y la creación de formas como Sol Lewitt.

Figura 5. *Construcción vacía*, [Acero cortén], Oteiza, 1957. Bahía de la concha. (S. Sebastián)

Por último, pondría en relevancia el interés que suscitaron en mí las esculturas de vidrio o acrílico de David Magán (Fig. 6 y 7). Se trata de estructuras dinámicas que cambian constantemente según la ubicación del espectador, ya que las posibilidades constructivas de cada estructura generan solapamientos y fusiones de colores, cuando la mirada se mueve en torno a las piezas. Éstas inundan de color el espacio donde están ubicadas al atravesar la luz su superficie. Fascinan estas obras, sus formas, sus colores, su transparencia que provoca nuevas intersecciones de color, nuevos encuentros e interrelaciones.

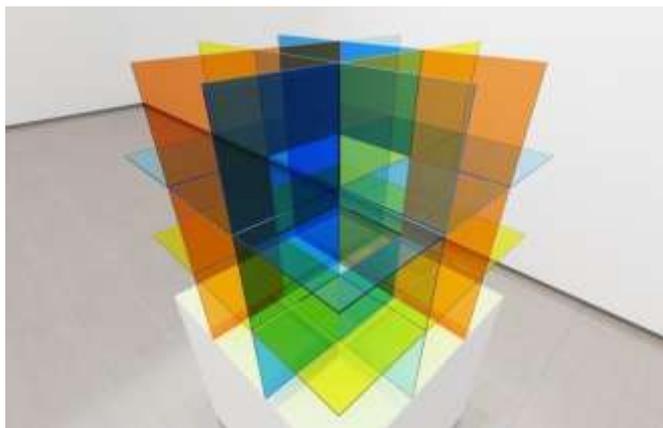

Figura 6. *Cubo Transversal*. [Cristal de colores],
David Magán, 2015.

Figura 7. *Esfera Cromática*, [Cristal de colores],
David Magán, 2018.

En cuanto a referentes teóricos, nos hemos alimentado de fuentes filosóficas y científicas de la antigüedad como ya ampliaremos más adelante. Una de ellas se centra en las ideas que desarrolla el filósofo y teólogo Martin Buber (1878), o muchos siglos atrás Platón (427 a. C) y el intercambio de ideas y el cuestionamiento como hecho consustancial fundamental para llegar a la verdad. Ponemos así en relevancia el método socrático, empleado por Platón y heredado de Sócrates (470 a. C), su maestro.

El científico y pensador Galileo Galilei (1564), y su acercamiento a la verdad a través del diálogo. O como es el caso del teólogo y filósofo Tomás de Aquino (1224), cuyo pensamiento discurre entre preguntas y respuestas, o el caso de Descartes (1596) que introduce el intercambio crítico para llegar a dilucidar la verdad.

Llegando a la contemporaneidad, nos hemos alimentado de las teorías de grandes pensadores como el sociólogo Habermas (1929) y su teoría de la acción comunicativa.

Desde un plano teológico nos han interesado las teorías de la comunicación de Hans Küng (1993) o de Paul Tillich (1886). Otros campos como la antropología en el que se aborda la comunicación nos han interesado, en las reflexiones del antropólogo Clifford Geertz (1926) y de Víctor Turner (1920). Desde el campo de las ciencias sociales y políticas destacaremos las aportaciones de Bordieu (1930), Arjun Appadurai (1949) o Michel Foucault (1926) o la aportación de Zigmunt Bauman (1925) adelantándose como visionario a la actualidad de las comunicaciones e interacciones sociales. Interacciones sociales que priorizan sobre el individualismo tanto Bauman como el sociólogo Axel Honneth (1949). Todos ellos representan el corpus teórico sobre el que se asienta el trabajo artístico que aquí presento y cuyas teorías principales, relacionadas con la comunicación, se analizan en el siguiente capítulo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

La palabra "diálogo" (διάλογος) deriva del griego antiguo, día (διά) que significa "a través de" o "entre", y logos (λόγος), que significa "palabra", "discurso" o "razón". Así, literalmente podría interpretarse como "intercambio de palabras" o "razonar a través de las palabras". Definición que representa un punto de partida para introducir el concepto de diálogo, el cual implica una conversación o intercambio entre dos o más personas con el propósito de escrutar ideas, resolver conflictos o compartir pensamientos. Es tal su importancia que ha sido objeto de estudio en muchas disciplinas, desde la filosofía hasta la antropología, la educación, la teología y la literatura.

Como ya veremos, se acuerda que su estudio resulta ser imprescindible de forma interdisciplinar, pues conlleva a materias muy diferentes como la Filosofía, las Matemáticas, o la Retórica; así como a estudiarla de forma transversal, en materias tales como estudios en pragmática, análisis del discurso, las intersecciones interculturales, el análisis del discurso, y la teoría de la argumentación, entre otros.

Partiendo pues de estas disciplinas, pretendemos aquí relacionar de manera resumida y sintética, diferentes estudios y trabajos sobre el diálogo, que pongan de relieve los diferentes enfoques y tendencias en este asunto. Tras enumerar estas interpretaciones sobre la cuestión, podremos acercarnos a valorar sobre todo dos premisas sobre el tema que nos ocupa:

¿Es posible establecer un método dialógico válido para un entendimiento verdadero? Y, por otro lado, ¿se está llevando a cabo un discernimiento veraz y empírico, a través del diálogo social en la práctica real, que nos aproximen a una convivencia razonable en la sociedad actual?

No pretendemos de forma analítica llegar a respuestas concretas, sino establecer una aproximación a lo que ocurre en la sociedad actual, dada la situación de polarización que coexiste. Es nuestra pretensión fijar el análisis en su problemática y en los motivos que nos dirigen a la falta de escucha en el orden sociocultural.

Como ya ampliaremos más adelante, uno de los referentes de este trabajo, se centra en las ideas que desarrolla el filósofo y teólogo Martin Buber, que señaló, "Toda vida verdadera es encuentro" (Buber, 1923, p. 11), por lo que necesitamos atisbar las causas de la falta de encuentro en el diálogo, como base para las relaciones humanas, aquello que no nos permite un encuentro genuino y una existencia verdadera.

Comenzamos recordando a uno de los grandes clásicos, Platón, (380 a. C) que enuncia que el diálogo es el camino hacia la verdad, paráfrasis de su enfoque en los

"Diálogos", como *La República* o *El Banquete*, en la que nos anticipa que utiliza la forma del diálogo para explorar temas filosóficos profundos, y a través de éste, persigue el intercambio de ideas y su cuestionamiento. Esta técnica literaria permite que sus personajes, se relacionen e interactúen con otros y desarrollen ideas mediante preguntas, respuestas y debates. A través del método Socrático, que fue maestro de Platón, se desarrolla un proceso basado en realizar preguntas incisivas para guiar al participante hacia una mayor claridad y conocimiento, ayudándole a detectar contradicciones o conceptos erróneos en sus creencias, lo que comienza a identificarse como una fórmula de intercambio mediante la conversación.

Igualmente, otros pensadores significativos, como Galileo Galilei (1632), utiliza el diálogo para presentar y contrastar teorías científicas, mostrando su eficacia como herramienta pedagógica a través de su obra *Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo*. O como Tomas de Aquino, que escribe sus pensamientos en forma de preguntas y respuestas, de forma que se argumenta a favor y en contra de los asuntos a tratar, fomentando un razonamiento crítico. Así como mucho después Descartes, que incorpora a su pensamiento elementos de intercambio crítico, que se podrían considerar dialógicos en sentido más amplio. Por consiguiente, todos estos grandes autores ya identificaban el diálogo como herramienta para la formación y el conocimiento.

Posteriormente en la época postindustrial destaca sin lugar a dudas Jürgen Habermas (1962), conocido por su teoría de la acción comunicativa y su concepto de la "esfera pública"¹, que profundiza en el diálogo y la comunicación como parte imprescindible para la convivencia de la sociedad en libertad. Jürgen Habermas lo define como una forma sustancial, basado en la comunicación justa y el reconocimiento mutuo sobre la posesión de las verdades. El diálogo representa pues, herramientas para construir acuerdos y unir a la sociedad, como bien señala Habermas en su legado, "La tarea de la pragmática universal consiste en identificar y reconstruir las condiciones universales de un posible entendimiento mutuo." (Habermas, 1962, p. 45). Y en esta línea, no por menos importante, aunque a través de la cohesión social, el sociólogo Emile Durkheim, abordó en su trabajo la construcción de la sociedad a través del entendimiento mutuo, de las normas que interactúan e influyen en los comportamientos de la sociedad y en su forma de comunicarse.

¹ El concepto fue introducido por Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, en su libro de 1962, *La transformación estructural de la esfera pública*. La idea de Habermas gira en torno a la creencia de que las sociedades democráticas necesitan espacios donde la gente pueda entablar un discurso racional, libre de las limitaciones de las estructuras de poder gubernamentales y económicas. Especial importancia merece el concepto de esfera pública, que reside en el papel crucial de la comunicación y la deliberación en las sociedades democráticas. Postula que la democracia funciona correctamente en un espacio de participación ciudadana de debate de los asuntos que les afectan colectivamente. Academia Lab. (2025). La transformación Estructural de la Esfera Pública (Libro). *Enciclopedia*. Revisado el 23 de mayo del 2025. <https://academia-lab.com/enciclopedia/la-transformacion-estructural-de-la-esfera-publica-libro/>

Y en otros campos se estudia la comunicación, como en la teología, en el que Hans Küng (1993) ha argumentado a favor del diálogo interreligioso y la conversación entre diferentes tradiciones religiosas, para promover la paz y la comprensión. O como el caso de Paul Tillich que se centró en la importancia del diálogo entre la fe y la razón, así como entre diferentes tradiciones teológicas. Clifford Geertz, antropólogo estadounidense, enfatizó también en la importancia del entendimiento cultural a través del diálogo, destacando que la interpretación cultural no puede hacerse sin una comunicación efectiva.

Por consiguiente, todos estos teóricos abogan en favor del diálogo y la comunicación entre diferentes grupos sociales, religiosos o de clase, para promover un lugar de encuentro y entendimiento que posibilite la concordia, y en definitiva la paz, ya que es entre estos diferentes grupos donde mayoritariamente surgen conflictos.

Otros pensadores, como Víctor Turner, exploraron cómo el diálogo entre las culturas se daba en contextos rituales. Introduciendo conceptos influyentes como el de "liminalidad", que se refiere a los períodos de transición en los rituales, donde las estructuras sociales normales se suspenden temporalmente, y los individuos pueden experimentar nuevas formas de comunicación y transformación, analizando cómo estas experiencias pueden fomentar el entendimiento y la cohesión en contextos multiculturales.

Quedan de esta forma enumeradas otras formas de acercarse al diálogo y la comunicación, que, aunque no escenifican un método para llegar a un diálogo verdadero, todos ellos abogan por el diálogo para una convivencia en sociedad.

Y es el momento de llegar al legado del filósofo judío, autor de la obra "Yo y Tú"², que es parte esencial de la filosofía del encuentro, y en la que argumenta Buber, "El Tú me encuentra, pero yo lo encuentro a él. Toda vida verdadera es encuentro, y en el encuentro la relación es recíproca" (Buber, 1923, p. 19). Frase que destaca la reciprocidad y la necesidad de la presencia plena en el diálogo, lo que es fundamental para la relación verdadera entre los seres humanos. Explora cómo las relaciones humanas auténticas se basan en el diálogo genuino y el reconocimiento del otro como un ser completo y único.

Entre otros pensadores escogemos a Arjun Appadurai (1949) y su enfoque en la globalización y la modernidad, así como en la circulación de ideas y bienes, que puede

². Relación Yo-Tú: En esta relación, las personas se encuentran de manera auténtica y se reconocen mutuamente en su totalidad. No se trata de utilizar al otro para un fin, sino de un encuentro genuino. Relación Yo-Ello: Esta relación es más utilitaria y objetiva, donde el otro es visto como un objeto o medio para un fin.

Encuentro: Buber enfatiza la importancia del encuentro auténtico, donde las personas se abren al otro y se comprometen en un diálogo verdadero.

Presencia: La presencia real y plena en el momento del diálogo es esencial para que se dé una relación Yo-Tú. Buber creía que estas relaciones auténticas y el diálogo genuino son fundamentales para la vida humana y la construcción de una sociedad más humana y justa.

ayudar a entender el diálogo social en contextos multiculturales. Nancy Fraser (1947) en su trabajo sobre la justicia social y el ámbito público también puede ser relevante cuando se trata de analizar cómo las voces y perspectivas diversas son integradas (o excluidas) en el diálogo social.

Otros pensadores abordan los problemas de comunicación mediante las estructuras sociales. Este es el caso de Bordieu (1930), que, a través de los conceptos de hábitat y capital, estudia como las desigualdades y estratificaciones sociales determinan la comunicación y las relaciones sociales, favoreciendo a los que más capacidad económica poseen, y como los poderes afectan la capacidad de las personas para expresar y participar plenamente en la vida social. O posteriormente Michel Foucault (1970), que consideraba que el diálogo no es un simple intercambio de ideas, sino un espacio donde las relaciones de poder y conocimiento moldean y desafían verdades establecidas. Para él, en las conversaciones el poder tiene gran influencia en quién puede hablar, qué se dice y cómo se interpreta, lo que comporta conversaciones previamente delimitadas y restringidas.

Las aportaciones de Zigmunt Bauman (1925) resultan de gran interés, sobre la comunicación y el diálogo, especialmente desarrollada en su obra “La modernidad Líquida”³ que analizan la forma en que interactuamos y nos comunicamos en esta era, en la que nos alineamos con los que piensan como nosotros, evitando el dialogo con opiniones contrarias, escuchando sólo nuestras propias voces. (Monólogos interiores que fluyen al exterior).

Muchos de estos estudios, ya anticipan que el diálogo es complejo y atiende a numerosos factores internos y externos que conforman dificultades para llevarlo plenamente a cabo. Al tratarse de un “método”, según algunos autores, que requiere de ciertas condiciones para darse y que precisa de ciertas características de los participantes, resulta ser una forma de interacción difícil de ejecutar; de lo que se desprende su baja probabilidad de ocurrencia en la realidad. El diálogo por consiguiente es, en sentido estricto, un fenómeno que se da en pocas ocasiones, mientras que otras formas similares de relación son más habituales, por resultar menos exigentes, tales como el monólogo, la discusión, el discurso. (Tal es así que incorporamos el monólogo como otra obra artística a desarrollar en este proyecto). Y así, ocurre que el diálogo, identificado como la solución, en realidad se aplica poco en la práctica. Eso se debe, en definitiva, a que requiere de un enfoque igualitario, participativo, como diría Buber. Y también de la relación social, la cual es opuesta al individualismo, como apuntó Bauman y

³La modernidad líquida, publicado en 2010, describe una era de constante cambio y fluidez en la que las estructuras sociales y culturales tradicionales pierden estabilidad. En este contexto, las relaciones, identidades y certezas se vuelven transitorias, impulsadas por la globalización, el consumismo y la tecnología.

Axel Honneth. Por ello, la comunicación debe construirse en la idea de encontrar un espacio común, lejos del egoísmo, en el que se respeten de alguna manera los intereses de ambas partes, interpelando a una buena voluntad de los sujetos para que un diálogo pueda darse.

Como se ha podido entrever en estas enumeraciones de autores, el diálogo no sólo es un tópico de por sí interdisciplinario, sino que en su estudio participan muy diferentes enfoques, no vislumbrándose aún un modelo o conjunto de teorías que lo maneje de modo integral. No existe como tal, puesto que los enfoques varían según disciplinas y contextos. Muchas propuestas son abstractas, genéricas o moralistas, sin considerar factores como el poder, la cultura o las desigualdades económicas.

Además, se tiene que considerar la importancia del contexto que es primordial, puesto que el marco sociocultural, las emociones y los intereses de los participantes son determinantes, lo que conecta con las ideas de Appadurai (globalización), Fraser (justicia social) y Bauman (modernidad líquida).

La segunda premisa planteada en este trabajo versa sobre la práctica actual, en la que el diálogo social enfrenta muchos retos. Aunque en teoría puede ser una herramienta poderosa para alcanzar un entendimiento verdadero y resolver conflictos, en la práctica, su efectividad a menudo depende de diversos factores: la disposición de las partes, el contexto sociopolítico, las desigualdades estructurales y la calidad de los facilitadores o mediadores.

El diálogo pleno y verdadero, en la actualidad, se produce en pocas ocasiones: en debates públicos o en redes sociales. A menudo prevalece la polarización y el sesgo, lo que dificulta un entendimiento auténtico. En estos espacios, es frecuente que la comunicación se limite a defender posturas en lugar de buscar puntos en común.

Es indudable que hay iniciativas prometedoras que intentan revitalizar el diálogo social. Movimientos comunitarios, mesas de diálogo interculturales, e incluso avances tecnológicos, como plataformas diseñadas para fomentar discusiones constructivas, lo que está ayudando a generar espacios donde se prioriza la escucha activa y la empatía. Como ejemplo de encuentros de comunicación podemos mencionar metodologías existentes; como la comunicación no violenta de Rosenberg ⁴ que representa un modelo diseñado para fomentar la empatía, la conexión emocional y la resolución constructiva de conflictos. O los

⁽⁴⁾ La Comunicación No Violenta (CNV) se basa en cuatro componentes esenciales: Observación sin juicio: Describir los hechos de manera objetiva, sin interpretaciones ni evaluaciones.
Expresión de sentimientos: Reconocer y comunicar emociones genuinas relacionadas con los hechos observados.
Identificación de necesidades: Explorar las necesidades subyacentes que generan esos sentimientos.
Formulación de peticiones claras: Pedir acciones específicas que puedan satisfacer esas necesidades.
Escuela Europea de Coaching. (2024, julio 9). *El modelo de comunicación no violenta de Rosenberg*. Portal Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/social/modelo-de-comunicación-no-violenta-de-rosenberg>

círculos de diálogo inspirados en tradiciones indígenas que, aunque no se desarrollan de forma general, ofrecen herramientas prácticas, que buscan fomentar la conversación, la empatía y la resolución de conflictos en un entorno seguro y respetuoso, donde el círculo se presenta como un entorno de igualdad, conexión y unidad. Por otra parte, el rol de las instituciones puede jugar un papel importante, ya que las estructuras democráticas pueden crear condiciones para diálogos más equitativos. Y por último la tecnología y las plataformas digitales son ambivalentes, aunque pueden desarrollar comunicación, también fomentar aislamiento en la sociedad actual.

El hecho de no poder implementar un método infalible y veraz, que tenga en cuenta todas las variables, tienen como consecuencia la dificultad de establecer esos diálogos efectivos, verdaderos y serios en la actualidad, aunque no por ello son inexistentes, sino escasos.

Como ya indicamos anteriormente, en la práctica, sobre todo entre los interlocutores sociales, abundan los discursos y monólogos en los que las partes en conversación mantienen su individualidad, sus posturas y sus ideas sin ponerse en el lugar del otro. Lo concluyente y notorio es la necesidad de diálogo pleno y auténtico, de seguir planteando estudios y análisis que provoquen comunicación con o sin métodos, en los que se practique de forma racional, humana y con honestidad.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Para realizar una creación artística sobre volúmenes dialógicos, dentro de una estética geométrica, partiremos de la producción de interacciones entre dos o más cuerpos que se comuniquen. En el proceso valoraremos formas diferentes, colores o materiales y texturas que escenifiquen diferencias entre ideas, pero que encuentran interconexiones o espacios comunes. Estudiaremos la incorporación del espacio negativo o vacío entre los volúmenes, como parte activa de la obra, presentándonos el espacio donde ocurre el dialogo y la comprensión mutua. Y para llegar a plasmar un monólogo desarrollaremos la idea de proponer una forma que se impone o domina el entorno, dada su volumetría. Y por último hablaremos del silencio, e intentaremos acercarnos al silencio visual, a partir de una forma simple, inspirados por el concepto de “Ma” procedente del arte japonés, que relaciona el silencio con la ausencia de forma, el vacío o la simplificación extrema, para inducir al espectador a la contemplación y a lo espiritual, al silencio como método de pensamiento.

Este proceso de investigación-creación persigue explorar cómo los volúmenes geométricos y la disposición espacial en la escultura pueden materializar dinámicas humanas como el diálogo, el silencio y el monólogo. A través de formas puras y estructuras modulares, se busca traducir visualmente procesos de comunicación, ya sean colectivos (diálogos sociales), introspectivos (monólogos) o de ausencia (silencios), proponiendo una reflexión sobre el papel del diálogo en la construcción de la convivencia y el entendimiento mutuo.

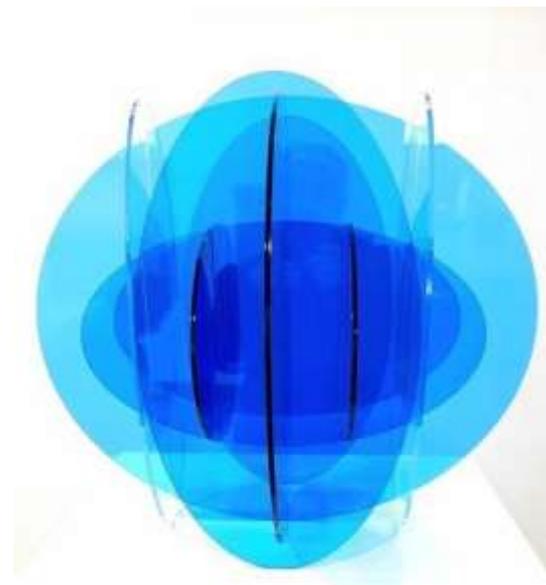

Figura. 8. *Blue Ellipse*, [acrílico transparente azul], David Magan, 2019

El viaje geométrico en el espacio como lenguaje, con su precisión y universalidad, funcionará como un código capaz de trascender barreras culturales. Figuras como cubos, esferas, rectángulos, o simplemente poliédricas, pueden simbolizar individuos o grupos que desarrollan conversaciones en las que los volúmenes interactúan, mientras que su disposición espacial sugiere relaciones de proximidad, tensión o armonía (el contexto social).

De esta manera, también podemos hablar, mediante volúmenes aislados o negativos (huecos o vacíos), de la incomunicación y al silencio. Por el contrario, para el monólogo, las formas se nos imaginan cerradas o autorreferenciales, compactas y de peso, con distintas caras, y con algunas aristas.

En definitiva, de lo que tratamos es de analizar cómo el arte puede fomentar reflexiones sobre el entendimiento humano, la concordia y la convivencia.

Y sienta las bases para un proyecto que vincula arte y sociedad, utilizando la geometría como puente entre lo tangible y lo intangible de las relaciones humanas.

En el proceso de diseño de las esculturas se han explorado diversas opciones de volúmenes que dialogan entre sí, inicialmente configurados en dos o tres piezas, que establecen relaciones dinámicas. A través de bocetos y maquetas (Anexo I), se ha experimentado con ejes, contrastes y puntos de conexión, buscando formas equilibradas que no solo interactúen espacialmente, sino que también transmitan coherencia conceptual. Estas fases de prueba mediante el dibujo y la maqueta han permitido ajustar proporciones, llegando a composiciones que invitan al diálogo entre los elementos. (Anexo A.)

Analizados los diseños, llegamos a la certeza, de que el más acertado corresponde a dos figuras simples formadas por triángulos y rectángulos irregulares, que simbolizan a dos personas en un proceso dialógico (Fig. 9). De esta manera, experimentaremos con la torsión (Fig. 10 y 11), buscando comunicación y puntos de encuentro entre ellas.

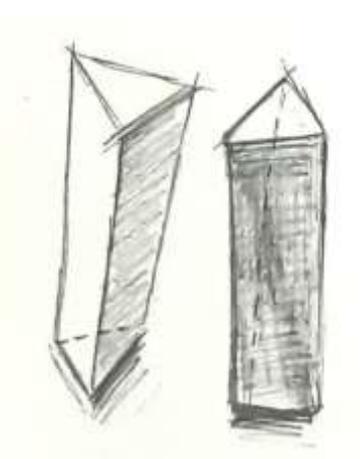

Figura 9. *Diálogo* [Boceto]
Francisco Rives, 2025

Figura 10. [Plegado Metal],
Francisco Rives, 2025

Figura 11. [Plegado
final] Francisco Rives,
2025.

La construcción de las dos piezas, con sus materiales y formas tan contrastantes, chapa de hierro y escayola, refleja de manera poderosa la tensión y la armonía necesarias en cualquier diálogo auténtico. La idea de que la primera pieza plegada transmite una apertura al diálogo y que la segunda se conforma a través de un molde rectangular enfatiza un proceso dinámico de creación conjunta y escucha activa.

Incorporar la influencia del método dialógico de Buber y Habermas, donde el encuentro y la empatía son fundamentales, pretende dar un contexto filosófico profundo al proyecto. El uso de herramientas como la sierra para "cortar" y dar forma a la segunda pieza añade una metáfora física del esfuerzo que implica ponerse en el lugar del otro, tanto en el diálogo como en la creación artística. En estos momentos el proceso se vuelve más interesante, en el que el concepto interviene en la conformación de la obra de forma más significativa, momento en el cual aparece la comunicación entre las dos piezas, que provoca un encuentro y una relación de formas que definen su ejecución en constante proceso de cambio.

Tanto desde el punto de vista conceptual como artístico, los dos volúmenes están evolucionando en una relación que refleja el diálogo de formas y materiales: por un lado, la firmeza de la chapa de hierro cortada y plegada, que se abre al intercambio. Por otro, la escayola con su textura variada e irregular, que se va moldeando y configurando en un cambio constante de ajustes mediante el corte con sierra (Fig. 14).

Para acabar, la elección de no prescindir del plástico negro presente en la pieza, atrapada en la escayola de forma fortuita (Fig.12 y 13), pasa a complementar su significado. Que se constituye aquí como un elemento que agrega una dimensión de autenticidad y

conexión con lo que nos rodea. Representa, sin lugar a dudas, el contexto en el dialogo social.

El espacio físico, hablando en lenguaje escultórico, y su posible acercamiento, son esenciales para reforzar el contexto del diálogo. Este hecho permite que el observador vea cómo interactúan, empatizan y se escuchan desde un punto de vista visual y simbólico.

Figuras 12, 13 y 14. *Diálogo*, [Proceso de cortado y acabado], Francisco Rives, 2025.

La propuesta conceptual en torno al monólogo y su representación, a través del diseño escultórico, ambiciona ser profunda y evocadora. El uso del cemento, con su peso y solidez, simboliza de manera contundente el carácter firme y cerrado del monólogo, proyectando seguridad, pero también intransigencia.

Las formas rectangulares y cuadrículadas, se conforman mediante la evolución de varios diseños (Anexo B) y refuerzan esta idea de estructura rígida y delimitada, que aluden a las fronteras del discurso cerrado. Mediante un molde rectangular con la técnica de encofrado, (Fig. 15) y volcando cemento en su interior, realizaremos la pieza. Posteriormente incorporamos mediante una radial arista biseladas (Fig.16) que persiguen aportar flexibilidades o concesiones en ciertos ángulos, aunque limitadas. Esto podría evocar momentos en los que el monólogo se suaviza o se abre, pero nunca completamente. Al igual que las formas cúbicas horadadas en el cemento mediante el corte, se introducen como elementos de "posibles escuchas". Estas formas podrían simbolizar espacios en los que, aunque el diálogo no se dé plenamente, existe una mínima receptividad, quizás reflejando los ecos de un intercambio más participativo.

Biselar la parte inferior de la obra, se presenta posteriormente como una opción poderosa, para dar la sensación de estar elevada, en una decisión que introduce una

contradicción visual y conceptual: aunque el cemento sea pesado y contundente, esa elevación aparente crea una ilusión de ligereza y fragilidad. Este recurso persigue la idea de un monólogo que aparenta ser menos agresivo o más accesible, pero cuya solidez y peso siguen siendo predominantes.

En su conjunto, esta obra pretende hablar de las tensiones entre el discurso seguro y contundente del monólogo y las grietas, aunque pequeñas, que dejan entrever una posible apertura al diálogo, (Fig17)

Figuras 15, 16 y 17. *Monólogo*, [Proceso de realización de la pieza monólogo], Francisco Rives, 2025.

En el caso de la siguiente obra el diseño pretende ser minimalista, sencillo y sutil. (Anexo III)

Para la ejecución de esta pieza de *Silencio*, (Fig.18 y 19), la referencia al concepto japonés ma (間), que se traduce como "espacio" o "intervalo", encaja perfectamente con la idea del vacío como núcleo central en esta pequeña obra.

De esta forma hablamos, no sólo de la ausencia, sino que pretendemos una interrelación dinámica entre los objetos presentes y el espacio que los envuelve, permitiendo que el silencio y la pausa adquieran sentido y protagonismo.

Este enfoque conecta con conceptos de ligereza y fragilidad, invitando a una contemplación silenciosa del espacio vacío en el interior de la pirámide.

La elección de madera y papel de seda también enfatiza una sensación de naturalidad y delicadeza, jugando con la relación de la luz y las sombras sobre el papel de seda, lo cual puede aportar una dimensión etérea a la obra, evocando ideas de transparencia y viaje a otra parte.

Figuras 18, y 19. *Silencio* [Proceso de materialización obra], Francisco Rives, 2025.

5. RESULTADOS

Figura 20. *Diálogo I*, [escayola],
Francisco Rives, 2025.

Figura 21. *Dialogo I*, [escayola],
Francisco Rives, 2025.

Figura 22. *Diálogo II*, [Hierro],
Francisco Rives, 2025.

Figura 23. *Diálogo II*, [Hierro],
Francisco Rives, 2025.

Figura 24. *Diálogo*, [Hierro y escayola], Francisco Rives, 2025

Figura 25. *Dialogo*, [Hierro y escayola], Francisco Rives, 2025

Figura 26. *Silencio*, [Madera y papel de seda], Francisco Rives, 2025

Figura 27. *Silencio*, [Madera y papel de seda], Francisco Rives, 2025

Figura 28. *Monólogos*, [Hormigón], Francisco Rives, 2025

Figura 29. *Monólogos*, [Hormigón], Francisco Rives, 2025

Queda pues patente que el diálogo es necesario para la construcción de la sociedad y el entendimiento mutuo. Mediante el análisis de pensadores como Platón, Buber, Habermas y Bauman, se manifiesta que el intercambio de ideas no solo promueve el conocimiento, sino que también permite establecer puentes y entendimiento en la relación humana.

A pesar de ser una herramienta poderosa, el diálogo atraviesa obstáculos como la polarización, las desigualdades estructurales y la influencia del poder sobre el discurso. Como destacan Bourdieu y Foucault, las condiciones sociopolíticas y económicas pueden restringir la comunicación y la inclusión de diversas voces.

Las piezas propuestas materializan la dimensión y dinámica del diálogo a través de volúmenes geométricos que interactúan, simbolizando la comunicación, el monólogo y el silencio. Autores como Juan Muñoz e Yturralde han abordado estas ideas en sus obras, explorando la incomunicación y el encuentro.

Y como apuntaba Kaprow (2007) en *El libro del des artista*, hemos podido comprobar en el proceso del trabajo de estas piezas, que el arte no sólo es resultado, sino que el proceso de creación es una forma de disfrute, juego y exploración. Las obras realizadas ejemplifican esta perspectiva, ya que el diálogo entre las formas se desarrolla y transforma constantemente en un divertido proceso de juego e interacción, conformando el contexto social en su significado y en los resultados.

A través de la investigación y experimentación artística, se ha acometido el diálogo como un fenómeno interdisciplinario que atraviesa, sobre todo, la filosofía, la sociología y el

arte. Las obras realizadas representan una propuesta que vincula la geometría con la comunicación humana, reforzando la importancia de la interrelación en la convivencia social.

6. Bibliografía Webgrafía.

Academia Lab. (2025). Dell Hymes. *Enciclopedia*. Recuperado el 30 de marzo del 2025. <https://academia-lab.com/enciclopedia/dell-hymes/>

Academia Lab. (2025). Víctor Turner. *Enciclopedia*. Recuperado el 01 de mayo del 2025 de <https://academia-lab.com/enciclopedia/victor-turner/>

Appaduray, Arjun (2020). *Los riesgos del diálogo*. Iemed. Recuperado el 1 de febrero de 2025 de <https://www.iemed.org/publication/>

Arteinformado, (sf) *Espacio Iberoamericano del Arte. Magán*. Recuperado el 7 de marzo 2025 de [https://www. /www.arteinformadohttps.com/guia/f/david-magan](https://www.arteinformadohttps.com/guia/f/david-magan)

Bauman, Z (2004). *Modernidad Líquida*. Recuperado el 11 de marzo de 2025 de <https://sociologiac.net/2009/12/21/>

Buber, M (1923). *Yo y Tu*. Internet Archive. Recuperado el 14 febrero de 2025 <https://archive.org/details/tu-y-yo-martin -Buber/>

Briceño V., Gabriela. (2018). *Sócrates*. Recuperado el 5 mayo, 2025, de Euston96: <https://www.euston96.com/socrates/>

Briceño V., Gabriela. (2018). *Platón*. Recuperado el 1 marzo 2025, de Euston96: <https://www.euston96.com/platon/>

Briceño V., Gabriela. (2021). *Geometría plana*. Recuperado el 2 marzo, 2025, de Euston96: <https://www.euston96.com/geometria-plana/>

Briceño V., Gabriela. (2018). *René Descartes*. Recuperado el 12 abril, 2025, de Euston96: <https://www.euston96.com/rene-descartes/>

Briceño V., Gabriela. (2020). *Estructuralismo*. Recuperado el 13 marzo, 2025, de Euston96: <https://www.euston96.com/estructuralismo/>

Briceño V., Gabriela. (2018). *Galileo Galilei*. Recuperado el 15 marzo, 2025, de Euston96: <https://www.euston96.com/galileo-galilei/>

Briceño V., Gabriela. (2018). *Santo Tomás de Aquino*. Recuperado el 5 mayo, 2025, de Euston96: <https://www.euston96.com/santo-tomas-aquino/>

Cabrera, Esmeralda, (s/f) *Clifford Geertz: La importancia del antropólogo más influyente*. Recuperado el día 9 de Abril de 2025 de: <https://gea.lat/clifford-geertz- la-importancia-del-antropologo-mas-influyente>

Clelia,(2014), *Juan Muñoz: Biografía, Obras y Exposiciones*, Recuperado de <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es>

Dayhist, (s/f) *Nancy Fraser: Filósofa y Teórica Crítica de la Justicia Social*. Recuperado de <https://dayhist.com/es/personas/nancy-fraser-biografia>

Ecosfera (2022), *Ma (間): El corazón del minimalismo japonés*, Recuperado de <https://ecoosfera.com/ma/6312025>

En pocas palabras (s/f) *Modernidad líquida resumen y análisis*. Recuperado el 7 de febrero de 2025 de <https://www.enpocaspalabras.com.ar/sociologia>

Familia Eusebio Sempere. *Eusebio Sempere*. (2025) Recuperado de <https://www.eusebio-sempere.com>

Ferrant, C. (2022), *La teoría de la acción social de Peirre Bourdieu*, Recuperado de <https://revistareplicante.com/la-teoria-de-la-accion-social-de-pierre- bourdieu>

Giralt-Miracle, Daniel (sf), *Yturalde*, Recuperado el 1de febrero de 2025 de, <http://www.yturalde.org/Paginas/n-obrae12-es.htm>

Habermas, J (2002), *Sobre la pragmática de la Comunicación*. Internet Archive. <https://archive.org/details/jurgen-habermas>

Jünger y Habermas: *Diálogo sobre modernidad y ética*, (s/f) *Escritos de Psicología*. Recuperado de: <https://www.EscritosdePsicología.es>

Kaprow, A. *La Educación Del Des-Artista-Ardora* (2007) recuperado el 2 marzo de 20025, <https://es.scribd.com/document/728995257/Allan-Kaprow>

Lorda, J.L. (2022). *El caso Hans küng*. Omnes. Recuperado el 25 de marzo del 2025 de <https://www.omnesmag.com/recursos/argumentos/teologia-siglo-xx/el- caso-hans-kung>

Lifeder. *Sociología del Dialogo* (12 de junio de 2023). Recuperado de: <https://www.lifeder.com/zygmunt-bauman/>.

Montano, J. (2022). *Émile Durkheim: biografía, teorías, aportes, obras*, recuperado de <https://www.lifeder.com/emile-Durkheim>.

Magán, D. (2018) *Esfera Cromática*. cristal de colores., España. Ubicación desconocida. <https://davidmagan.com/artworks>

Magán, D. (2018) *Cubo Transversal*. cristal de colores. Estación de trenes de Atocha en Madrid, España <https://davidmagan.com/artworks>

Montano, J. (2022). *Émile Durkheim: biografía, teorías, aportes, obras*. Recuperado el 20 de abril de 2025 de <https://www.lifeder.com/emile-Durkheim>.

Pato, S (2025). *Foucault: en qué consiste su pensamiento*. Recuperado el 5 de marzo de 2025 <https://www.publico.es/psicologia-y-mente/foucaul>

Rodríguez, R. (2007). *Enfoque crítico pragmático de Jürgen Habermas*. Recuperado el 6 de febrero de 2025 de <https://www.academia.edu/44704745>

Listado de Imágenes:

Figura 1. Clelia, (2014), Juan Muñoz: *Biografía, Obras y Recuperado el 6 de marzo de 2025 de <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es>*

Figura 2. Llull, J (2013) Arte informado, *EL Abrazo*. Recuperado el 6 de Abril de 2025 de <https://www.arteiconografia.net/2015/07/el-abrazo>

Figura 3. Giralt-Miracle, Daniel (sf), *Yturralde*, Recuperado el 1de febrero de 2025 de, <http://www.yturralde.org/Paginas/n-obrae12-es.htm>

Figura 4. Sempere, E (1965) *Relieve lumínico*. Recuperado el 23 marzo de 2025 de <https://www.periodistadigital.com/cultura/>

Figura 5. Badiola, T. (sf) *Museo Jorge Oteiza*. Recuperado el 26 de marzo de 2025 <https://www.museooteiza>.

Figura 6. Magán, D. (2018) *Esfera Cromática*, cristal de colores, recuperado el 7 de marzo de 2025. <https://davidmagan.com/artworks>

Figura 7. Magán, D. (2018) *Cubo Transversal*, cristal de colores. Recuperado el 7 de marzo de 2025 de <https://davidmagan.com/artworks>

Anexo A

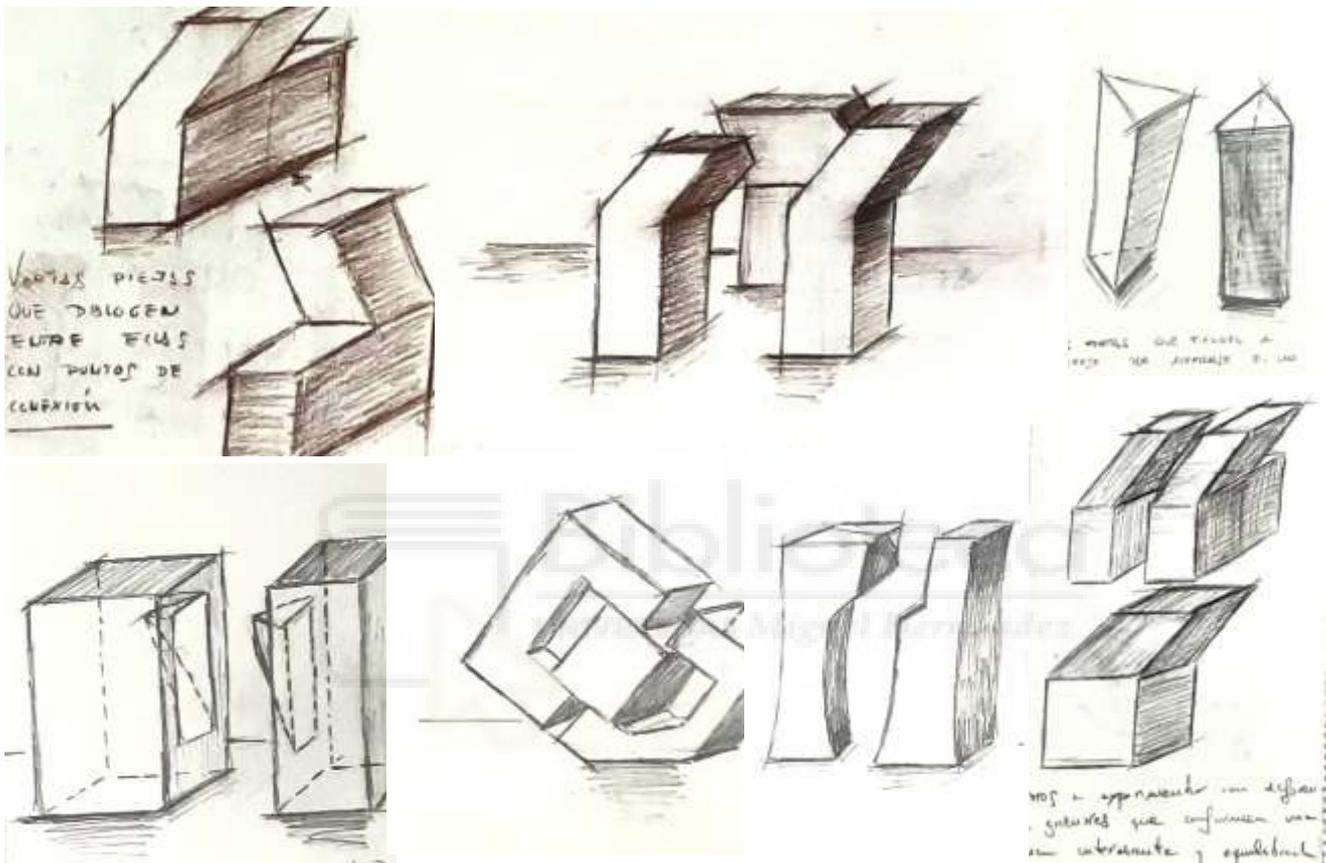

Figura 1. Bocetos preliminares sobre la primera obra Diálogos

Anexo B

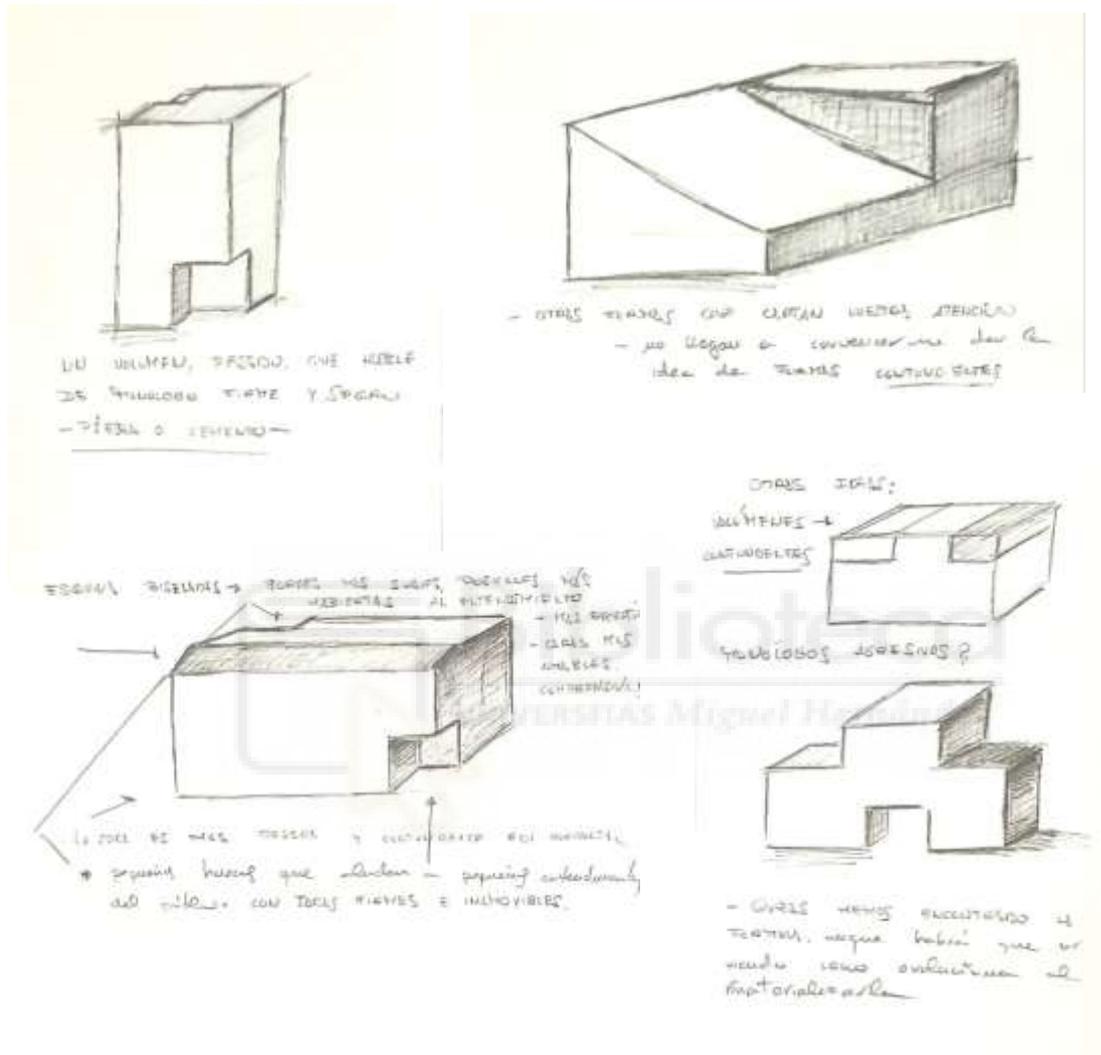

Figura 1. Bocetos preliminares sobre la obra Monólogos

Anexo C

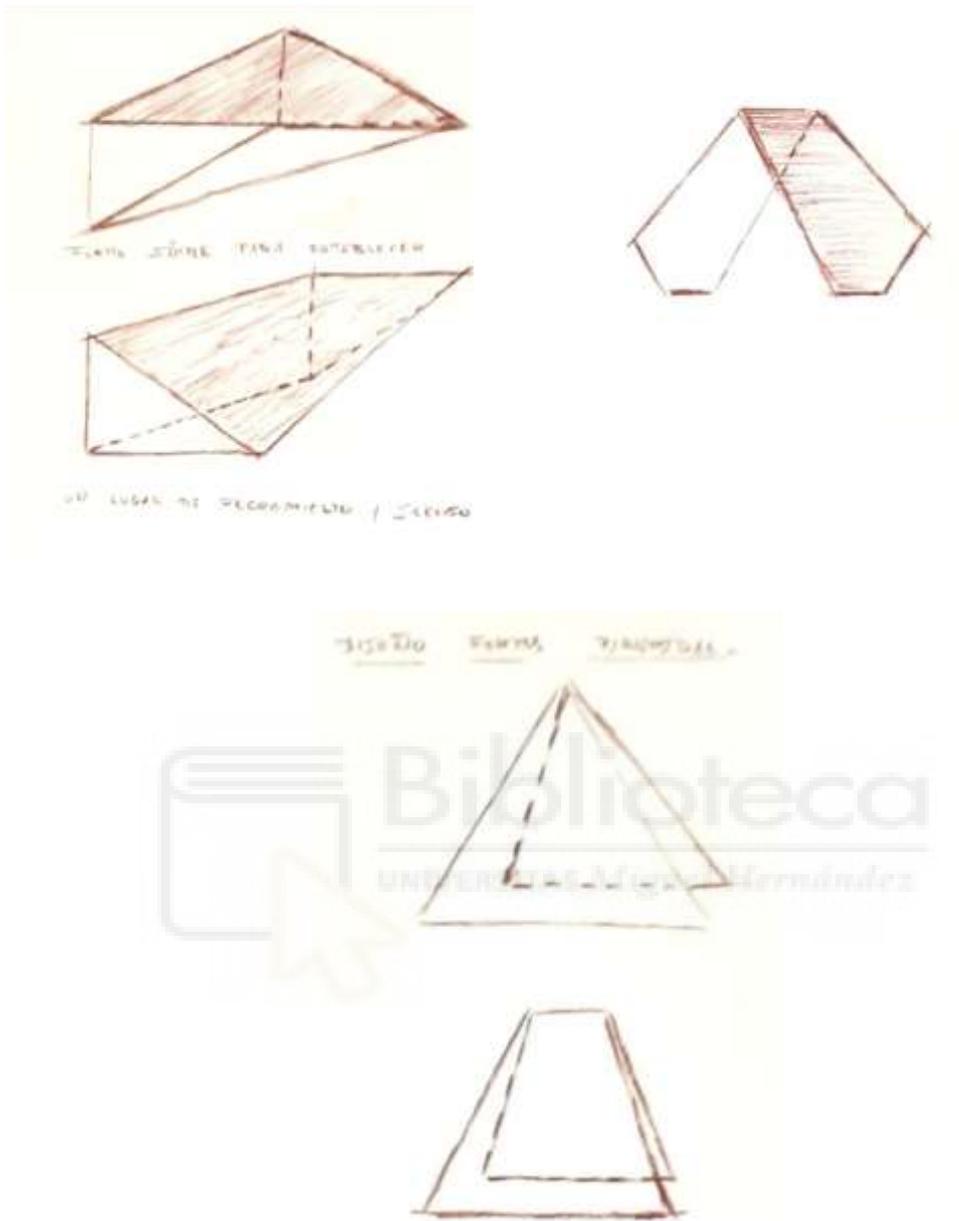

Figura 1. Bocetos preliminares sobre la obra Silencios

Anexo D

El grabado realizado ha recuperado el diseño inicial que teníamos previsto en las esculturas de hierro y escayola. Y mediante la técnica del gofrado, resaltamos el diálogo visual a través de texturas y relieves. La elección de formas geométricas abstractas refuerza la temática de interacción, ya que las impresiones sin tinta llevan al espectador a reflexionar sobre la esencia del mensaje, mientras que con tinta de color, aportan capas adicionales de significado y emoción. Nos sirven para realizar una reflexión, sobre la interacción física con las esculturas de hierro y escayola en el proyecto en su conjunto. Intentan complementarse, al presentar las texturas como eco visual de los diálogos entre las esculturas y los dibujos en grabado.

Figura 1. *Dialogo*, [Grabado]
Francisco Rives (2025)

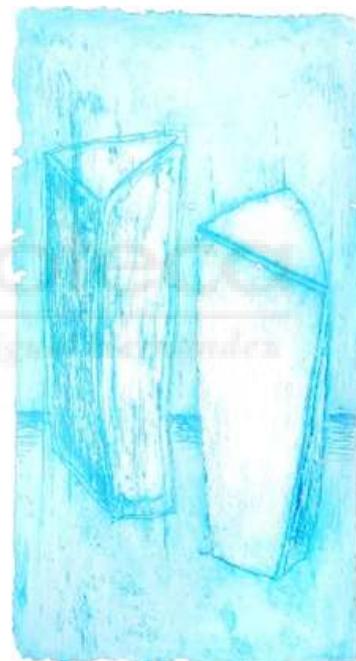

Figura 2. *Dialogo*, [Grabado]
Francisco Rives (2025)

Anexo E

El uso de la danza como medio de comunicación visual se vincula con la semiótica del cuerpo, donde cada gesto y movimiento transmiten un significado. A través del diálogo corporal y la interacción de las dos bailarinas representamos una conversación no verbal, donde los movimientos distintos evolucionan hacia la sincronización. Mientras el monólogo, o sólo de la primera bailarina, enfatiza la introspección y la expresión individual. Por último, el silencio en posición fetal, simbolizan la pausa, el vacío y la reflexión, elementos clave en la comunicación artística.

El discurso está construido a través de la interacción entre imagen, música y movimiento, creando una narrativa visual y emocional. La progresión desde los planos cerrados de la bailarina hasta la danza grupal refleja la evolución de la comunicación, desde la introspección individual hasta la sincronización colectiva.

Enlace video Arte.

<https://youtu.be/VpenKIYad0Q>

