

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *IN HÁBITAT/ BAUAN*

Análisis de los aspectos artificiales domésticos y cotidianos
en el contexto de hábitat

ESTUDIANTE: Davinia Fernández Latorre

DIRECTOR/A: José Maldonado Gómez

PALABRAS CLAVE: Hábitat, artificial, cotidiano, doméstico, objeto

RESUMEN: Estudiar la tendencia humana hacia el uso exagerado y la creación prolífica de objetos y utensilios artificiales e inútiles, tratando de poner en evidencia la naturaleza real de las cosas y las costumbres en el ámbito de lo habitable en tanto que doméstico.
A través de un enfoque crítico se trata la artificialidad plástica, visual, y utilitaria.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	6	-	6
2. Referentes	7	-	10
3. Justificación de la propuesta	11	-	13
4. Proceso de Producción	14	-	16
5. Resultados	17	-	17
6. Bibliografía	18	-	18

1 PROPUESTA

Tanto el construir como el habitar, el hecho de estar y ser en la tierra, para la experiencia humana es lo habitual y por tanto algunos tendemos a obviarlo. Teniendo en consideración que la artificialidad es un aspecto vital imprescindible, tratar la invención y la construcción de objetos inútiles e innecesarios es un factor esencial en la industria y en las actividades vitales. *Insignificando* la vivienda, (en cuanto a espacio vital) los aspectos habitables, las condiciones domésticas y cotidianas casuales. Con la obviedad de las barreras inimaginables e imaginables de nuestro territorio personal y vital.

Pretenden intervenir y saturar nuestros cuerpos y seres, corromper los límites de la artificialidad, provocando que lo natural se trate como un mito histórico ancestral.

Con la intención de satisfacer la falta de valores, de sentimientos vacíos, rotos y huecos, colmando de aspectos artificiales, de métodos y costumbres falsas y simuladas nuestro ser.

Conformar un híbrido entre la exuberante estética artificial y la máxima síntesis del concepto, de la forma de hábitat doméstico y cotidiano.

1.1. OBJETIVOS

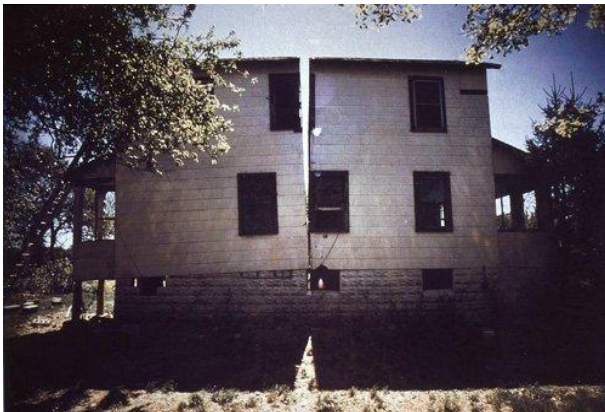
- Exponer el actual abuso manifestado por los aspectos artificiales y todas sus aplicaciones en las cuestiones vitales.
- Intentar mostrar la estupidez al creer salvar la tierra y no hacer más que un uso abusivo e intensivo de ella, adueñándonos así de su función real convirtiéndola en nuestra súbdita.
- Exteriorizar e interiorizar un modo de vida basado en la falsa apariencia e innecesaria condición (requisito indispensable) a la ambición a poseerlo todo.
- Presentar la imparable invención de elementos, cosas, artificios absurdos cuya función es transparente, invisible e inútil.
- Aportar de manera positiva un espacio de reflexión en torno al concepto artificial.

2 REFERENTES

Gordon Matta Clark (Nueva York, EEUU, 1943-1978). Desarrolla su producción en el arte de acción, en la objetualización del espacio entre escultura y arquitectura y en la redefinición de la idea de paisaje como espacio interactivo haciendo que convivan diversos aspectos. Demuestra que en el paisaje urbano es posible la fusión entre materia, forma, percepción e idea. De forma agresiva transforma la estructura de edificios en ruinas en nuevos espacios creando diversos recorridos de manera que influye de forma conceptual y visual en mi proyecto. Componente del colectivo *Anarquitectura*, colectivo en el cual proponían exploraciones radicales de los espacios olvidados o descuidados del entorno urbano, concepto con el que me siento identificada por el hecho de explorar la dimensión, la ubicación y evidenciar la funcionalidad de la arquitectura.

Gordon Matta-Clark, *Conical Intersects*. 1975

Gordon Matta-Clark. *Splitting*, 1974

Eva Fàbregas (Barcelona, 1988)

Me siento en relación con la manera que tiene Fàbregas de explorar la erótica del objeto de consumo y los mecanismos de la ingeniería del deseo. En su trabajo más reciente *Picture yourself as a block of melting butter*, se apropia lúdicamente de las culturas del bienestar y la relajación para proponer una reflexión sobre la relación sujeto-objeto.

Ha creado un espacio de experimentación sensorial y somática que se inspira en las culturas del bienestar y la relajación. Un tipo de spa donde se proporcionan experiencias y se inducen estados mentales abordando la sensualidad del objeto de consumo mediante las nuevas formas de subjetividad emergentes de la cultura material.

De gran influencia en mi obra debido a la exploración de la vida secreta de los objetos cotidianos, en la cual se aproxima al objeto de consumo como factor social por el que circulan nuestros deseos, afectos y emociones. Y a su gran cuestionamiento en el objeto consumista y artificial.

Picture yourself as a block of melting butter, 2017
Solo show at Espai Tretze, Fundació Joan Miró, Barcelona

Christo (Gabrovo, Bulgaria, 1935) y **Jean Claude** (Casablanca, Marruecos 1935-Nueva York, EEUU 2009)

El elemento base de su obra es el uso de textiles para su posterior empaquetamiento de objetos o paisajes, modelando el paisaje y creando una nueva experiencia estética.

Apuestan por el proceso total del objeto como tratamiento único sin recurrir a ninguna retórica, forma, fondo o figura. El límite real de la composición se adueña con las dimensiones del objeto. Crean una nueva definición de paisaje y contenido, lo cual me ayuda en mi proceso conceptual ya que los espacios intervenidos adquieren otra naturaleza transformando la forma de percibir ese lugar en concreto y con la consiguiente causa en la pérdida de su identidad. En relación con mi obra en el sentido de que obvian los elementos arquitectónicos, con la descontextualización del objeto y el extra empaquetamiento del propio elemento.

Christo and Jeanne-Claude
Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95

Christo and Jeanne-Claude
Surrounded Islands, Biscayne Bay,
Greater Miami, Florida, 1980-83

Cabañas de pensar

Esta exposición me ayudó por el hecho de que estos artistas a la hora de buscar inspiración e intentar concentrarse no encontraban lugares íntimos ni calmados en medio de la escandalosa urbe. Encontraron la solución alejándose de ella, con la construcción de cabañas para crear su retiro, lugares remotos sin luz ni agua en un intento de búsqueda del contacto con la realidad.

Cabaña de August Strindberg. Stockholm Archipelago, Suecia

Martin Heidegger, *Construir, habitar, pensar* (1951) Este texto de Heidegger ha sido de gran influencia para este proyecto. Explora esa sensación de habernos alejado de lo real y plantea la cuestión de que todo se abstrae y se desmaterializa de manera intensa culpando a una abducción tecnológica muy presente.

Heidegger anuncia la idea de la evolución del construir al habitar, del habitar al ser, y del ser al cuidar. Cuestiona la manera en la que somos en la tierra, con la intención de hacernos ver que somos los que pertenecemos y no los que hacen pertenecer. Estos conceptos son palpables en mi obra gracias al hecho de no necesitar un hábitat para habitar, porque ya habitamos sin la necesidad de un hogar.

3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Actualmente vivimos inundados entre una imparable tecnología, un consumismo abusivo, y un mundo totalmente artificial. Vivimos en una época de peligroso predominio de la tecnología y de la artificialidad sobre la mayoría de los valores humanos.

Desde que el hombre primitivo empieza a razonar, a diferencia de algunos animales, que cuando tienen frío, hambre o se sienten desprotegidos y no encuentran a su alcance la solución, se dejan morir, (actuando así por reacción al medio). En cambio, el humano con su capacidad de razonar, era capaz de suplir sus necesidades con ayuda de la razón.

Con todo y con eso, el humano no contento con su singular y simple existencia y supervivencia, no conforme con el simple hecho de estar, se llena de ambición y se pone en busca del bienestar.

Las necesidades básicas para existir se convierten en obvias para él. En cuanto las necesidades vitales se encuentran satisfechas desaparecen de su conciencia, se vuelven invisibles (exceptuando en condiciones extremas). Al conseguir cumplir sus necesidades, comienza la búsqueda del deseo, un deseo inexistente que procura que exista. Se programa un estilo de vida y lo cumple.

Ya no se adapta al medio y a los fenómenos y capacidades o aspectos de la naturaleza, el humano transforma el medio a sus necesidades secundarias. Consigue romper con la esencia de lo natural y le impone un forzado cambio.

En el transcurso del humano por la naturaleza, va encontrando objetos naturales producidos por la naturaleza. Pero en el momento en que el humano coge una rama para hacerla garrote, o provoca la fricción de dos piedras para hacer fuego, o transforma paja y barro en un hábitat para su bienestar, el objeto que era producto natural lo convierte en un artefacto, en objeto, en una cosa artificial. Con esta manipulación del medio ya nos estábamos convirtiendo en prisioneros de nosotros mismos, en una irreversible e irreparable revolución consumista y artificial.

Creemos que somos los dueños y creadores de la tierra, creemos que la tierra nos pertenece por el simple hecho de razonar y de tener la capacidad creadora, y somos nosotros los que pertenecemos a la tierra.

Comparto esta idea con Heidegger, en *Habitar, pensar, construir*.² Heidegger plantea el hecho de que construimos gracias a que habitamos y en controversia con lo que creemos, que es que construimos y gracias a que construimos, habitamos. Siendo ese el motivo base de por qué creemos que la tierra nos pertenece.

²Heidegger, Martin. *Construir, habitar, pensar. Bauen, wohnen, denken*. 1951. Edición bilingüe de Arturo Leyte y Jesús Adrián. Ed. La Oficina

La existencia de lo artificial es aceptada como un hecho elemental de nuestro ser y existir como humanos. Si ya obviábamos nuestras necesidades básicas primarias, el hecho de vivir en un mundo totalmente artificial se ha convertido en un hecho totalmente invisible por lo obvio de su existencia. Hemos nacido invadidos y acostumbrados de cosas y objetos tan artificiales, que solo percibimos y valoramos cuando nos faltan.

Creemos que tenemos ciertas necesidades elementales para nuestro subsistir, hemos creado tal dependencia en estos productos artificiales y somos tan fanes del consumismo constante, que nos hemos convertido incapaces de producir por nosotros mismos lo necesario para nuestro subsistir.

Este proyecto se centra en la innecesaria dependencia y obsesión, con su consiguiente *aparentar más qué...* de las cosas y objetos inútiles e innecesarios con los que llenamos nuestras necesidades sentimentales, sociales, y nuestro entorno doméstico y cotidiano de artificios inútiles.

Como punto de partida del siguiente proyecto, en el cuento de los Tres Cerditos se habla de los diversos perfiles del crecimiento humano y de sus diversas etapas reflejadas en el cuento, de los tres conceptos diferentes de entender y conceptualizar un hábitat de cada uno de los cerditos.

Motivados por la lucha por sobrevivir al hambre del lobo deben construir sus respectivos hábitats para su cuidado y protección. Al papel del lobo se le adjudica una sociedad llena de vicios y de hambre por volvernos parte de una cultura exageradamente consumista y material. Un lobo disfrazado de cordero con malas intenciones camufladas al intentar hacer caer en la tentación a los cerditos.

Este relato presenta la evolución y el progreso del ser humano, tanto en el aspecto emocional como en el carácter, con la intención de aprender a manejar conflictos de forma inteligente y sabia. Muestra las tres etapas vitales, niñez-adolescencia, edad adulta y vejez, el proceso de la inmadurez a la madurez. Representa los 3 grados de la Masonería simbólica: el aprendiz, el compañero y el maestro masón.

La construcción de paja del primer cerdito hace que la inexperiencia lleve a un camino de penurias. Muestra la niñez como una etapa en la que no existen cimientos éticos ni morales. Preso de la falta de valores producidos por una sociedad corrompida. Al dejarse influenciar fácilmente por el mundo profano, se oculta en la casa del segundo cerdito, prolongando su agonía y posiblemente cayendo en las garras de la cultura consumista, materialista y artificial. La construcción de madera del segundo cerdito aparentemente es segura y consistente pero realmente débil en su estructura. Llenos de apariencias pero débiles en la formación moral y ética.

La construcción de barro del tercer cerdito, mostrando solidez, seguridad y *cuidado para sus hermanos*. El tercer cerdito ha dedicado gran parte de su tiempo a trabajar sin dejar lugar al ocio. Finalmente la sociedad llena de vicios, la falta de valores y la abundante y exagerada artificialidad consigue colarse por la chimenea, convirtiendo su construcción en un hábitat obsoleto e inútil.

Todo esto me lleva al elemento esencial en una construcción o hábitat habitual y común, el ladrillo (material más usado en las construcciones contemporáneas). Intentar volver a la esencia de lo natural, de lo innato, con el uso de un elemento nativo, de la tierra, como lo es el barro, y resinificándolo, con la intención de hacerlo prisionero de nuestra manipulación al convertirlo en un objeto artificial. Haciendo un pseudo ladrillo(*FAKE*) al cubrir el ladrillo con barro y contaminarlo con material virgen. Le otorgo una falsa apariencia como la que tienen actualmente las cosas y objetos.

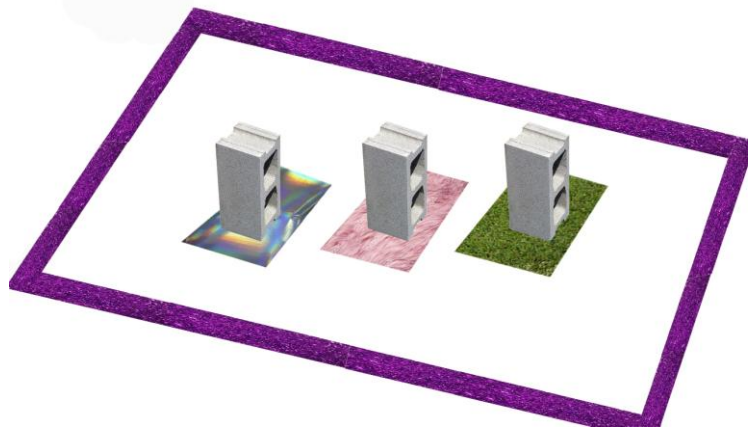
Al posar los ladrillos en una alfombra de la síntesis más artificial posible, se busca el elemento más alejado de lo natural, más intervenido, falso e inútil posible.

Al unir estos conceptos (hábitat artificial cotidiano y domestico) planteo una síntesis, una reducción de la materia (hábitat) y una exaltación, un abuso con un uso estético sobrecargado en cuanto a los aspectos físicos y estéticos actuales.

Uso un elemento aglutinante y contagioso, contaminante, la purpurina. Pretendo colisionar, unificar y englobar estos conceptos (hábitat, artificial, objeto, cotidiano, domestico) en un espacio vulnerable, fácilmente traspasable y posiblemente contaminado por el espectador, con barreras, con paredes invisibles franqueables, de las cuales saldrán pringados y contaminados de esos motivos artificiales.

Contamino el espacio, la cosa física llamada cuerpo, el cosmos (como creación) vital entre cuerpo y hábitat, cuerpo y volumen y dimensión. Al conformar un ambiente contaminante con los elementos más sintetizados y mínimos.

4 PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto (Fig. 1) fundamentalmente ha sido desarrollado en base a elementos y texturas artificiales (Fig.2) y cuya aplicación visual y estética es reiterada en los productos del comercio actual. Se procede a la división de tres segmentos de 40x80cm (Fig.3), el doble que el tamaño del ladrillo-bloque *fake* de barro.

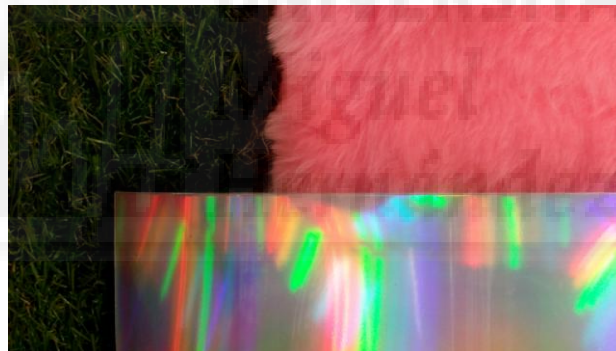

Figura 2. Césped artificial, pelo sintético y vinilo holográfico.

Figura 3. Vinilo holográfico, pelo sintético y césped artificial. 40x80cm

Procedemos a cubrir todo el ladrillo con barro (Figura 4 y 5). Se consigue así un ladrillo aparentemente de barro bajo una creación y una manipulación de forma artesanal. Se logra el efecto deseado, al no dejarse ver el ladrillo industrializado y artificial original (Figura 4 y 5). Provocamos una síntesis/ un conflicto entre lo natural y lo artificial (falsas apariencias). A continuación, se disponen encima de sus *alfombras* con la intención de invadir todo el espacio de la sala. (Figuras 6 y 7)

Figura 4 y 5. Barro sobre bloque de hormigón. 20x40cm.

Figura 6. Ladrillos intervenidos sobre vinilo holográfico, tela sintética y césped artificial. 20x40cm, 40x80cm

Finalmente, creo unas barreras invisibles de purpurina (Figura 7) para encerrar ese hábitat y poder contaminar y pringar a todo el que lo cruce.

Figura 7. Purpurina iridiscente 0,6mm

5 RESULTADOS

Este proyecto nace de la necesidad de exteriorizar la cuestión en torno a los aspectos de la artificialidad y el ámbito del hábitat común. Cuestionando el aspecto artificial de las aplicaciones en objetos de uso cotidiano y doméstico.

En líneas generales el planteamiento formal se adapta al planteamiento conceptual inicial. Con el uso de elementos y materiales que el concepto demanda y adecuados a los elementos artificiales al uso la síntesis planteada resulta armónica con el lenguaje.

He obtenido resultados concisos, limpios, y correctos, tal como se planteó en los primeros bocetos y ajustados al concepto previo.

Esta investigación me invita a seguir experimentando con este concepto por las infinitas posibilidades que tiene y por su actualidad. No tengo dudas de que este proyecto acaba de empezar aquí y confío en que tiene muchas posibilidades de poder ser un buen punto de partida de un recorrido artístico propio.

Figura 8. Ladrillos intervenidos sobre vinilo holográfico, tela sintética y césped artificial. 20x40cm, 40x80cm. Contenidos en una barrera de purpurina iridiscente de 0,6mm. 200x360cm

6 BIBLIOGRAFÍA

Web grafía

- <https://www.cromacultura.com/gordon-matta-clark/>
- <http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/376-bruce-nauman>
- <https://fundaciotapies.org/es/exposicio/ana-mendieta/>
- <https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/cabanas-pensar/>
- <https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/actividad/cabanas-para-pensar/>
- <http://barcelona.b-guided.com/noticias/b-inspired/eva-fabregas-imagina-que-eres-un-bloque-de-mantequilla-deshaciendose-810.html>
- <https://culturacolectiva.com/arte/christo-y-jeanne-claude-amor-y-arte/>
- <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-124790/arte-y-arquitectura-building-cuts-gordon-matta-clark>
- http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132010000100006

Referencias bibliográficas

- Heidegger, Martin. *Construir, habitar, pensar. Bauen, wohnen, denken*. 1951. Edición bilingüe de Arturo Leyte y Jesús Adrián. Ed. La Oficina
- Heidegger, Martin. *La pregunta por la técnica*. Editorial Edita. Patricia Terino Aguilar 2010. <http://www.rebelion.org/docs/122686.pdf>
- Thoreau, Henry David. *La desobediencia civil*. Traducción de Sebastián Pilovsky. Tumbona Ediciones. Colección dinamita.
- Fábregas, Eva. 2017. *Picture yourself as a block of melting butter*. Texto de la exposición. Espai 13. Fundació Joan Miró. *One foot out. Expeditions and diasporas*. Barcelona
- Autor desconocido. *La artificialidad*. 2010. Artículo. <https://es.slideshare.net/jpintos/captulo-1-la-artificialidad>