

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Bienvenidos al círculo.

ESTUDIANTE: Julia Muñoz Román

DIRECTOR/A: Raquel Gema Puerta Varó

PALABRAS CLAVE: Individuo, sociedad, personalidad, luz, escultura.

RESUMEN: Instalación que reflexiona sobre mis relaciones sociales y mi persona (individuo y sociedad). Globalizándose en una obra sociológica personal, centrándose en las emociones y los lazos afectivos.
Formada por diversas piezas de estructura similar, de diferentes tamaños, colores y materiales (recordando a un individuo en posición de protección).
Los módulos que conforman la obra se distinguen en dos tipos, los primeros: de colores, producen luz, (estos son considerados como introvertidos). Y los segundos: módulos blancos, impregnados por la iluminación del otro tipo (considerados como extrovertidos).
Mostrando desde una perspectiva artística las relaciones de un individuo en su sociedad.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 04

2. Referentes

05 - 08

3. Justificación de la propuesta

08 - 09

4. Proceso de Producción

10 - 11

5. Resultados

11 - 13

6. Bibliografía

13 - 14

Propuestas y Objetivos.

A través de la realización de una instalación, se pretende indagar y unificar diversos temas, como el planteamiento de un individuo introvertido en una sociedad variada, el comportamiento y el tipo de relaciones personales, y la necesidad de socialización del mismo.

Las exigencias personales de socialización llevan al planteamiento de dudas existenciales y la intención de racionalizar las relaciones afectivas en una entidad conectada por la necesidad de comunicación. Por ello, se concierne el propósito de percepción social dentro de un colectivo afectivo.

Para desarrollar estos conceptos plásticamente se establecen unos parámetros de creación; Por un lado, se utiliza un módulo principal que representa a mi persona, (destacada por ser la de mayor longitud) éste es fundamental en la obra, pero susceptible a formar parte de un conjunto de personas. Dicho módulo, es particular no solo por su tamaño si no por su variedad de colores, es el que más información transmite al espectador, puesto que, se convierte en el individuo al que más se puede llegar a conocer.

Por otro lado, todos los módulos restantes forman un colectivo cercano al individuo principal, quienes comparten el tamaño y la forma, pero con características diferentes, entre ellas: el color y el material del que están fabricados.

Centrándose en los elementos de introversión y extraversión, (división general del tipo de personalidad) se han representado a través de figuras, estos dos caracteres, las cuales interpretan a personas de un entorno cercano, están diferenciadas por el material, la producción de luz y los colores. Los módulos que desprenden luz se conciben como individuos introvertidos, cada uno simbolizado por un color destacado, este depende de la relación personal que tengo con cada una de ellas, a excepción de la pieza principal que tiene gran variedad de colores primarios.

Los módulos excedentes trasladan personas extrovertidas, con la característica de absorber la luz y no de producirla, por ello son de color blanco y se dejan influenciar por el entorno.

1. Reflexionar acerca del individuo y su comportamiento en la sociedad.
2. Analizar el concepto referido a las relaciones sociales y mi percepción hacia ellas.
3. Trasladar las relaciones (concepto metafísico) del individuo en la sociedad, en algo tangible.
4. Investigar las relaciones existentes entre los términos de sociología y arte, mediante la presentación de una instalación escultórica.
5. Investigar sobre mi persona mediante la meditación y comprender mi entorno, para poder comunicar mis sentimientos a través del arte.

Referentes.

Jaume Plensa.

En sus trabajos muestra la obra como conjunto global de: forma y espacio, interior-exterior. Suele utilizar las palabras como materia prima de sus esculturas. Convirtiendo en idea principal la asociación del fragmento con el todo, como se ha hecho en la instalación que se plantea en este proyecto, al crear una pieza individual pero que se conjunta con la diversidad de módulos, provocando la fragmentación del conjunto. Intercambia la energía del alma con la comunidad exterior. Es el principal referente, la idea nació de su obra “Alma del Ebro” (fig.1), una obra donde aparece el cuerpo como objeto inerte, el cual no puede cambiar de forma (un contenedor del espíritu), mientras el alma sigue creciendo. “El alma es más grande que nuestro cuerpo”.¹

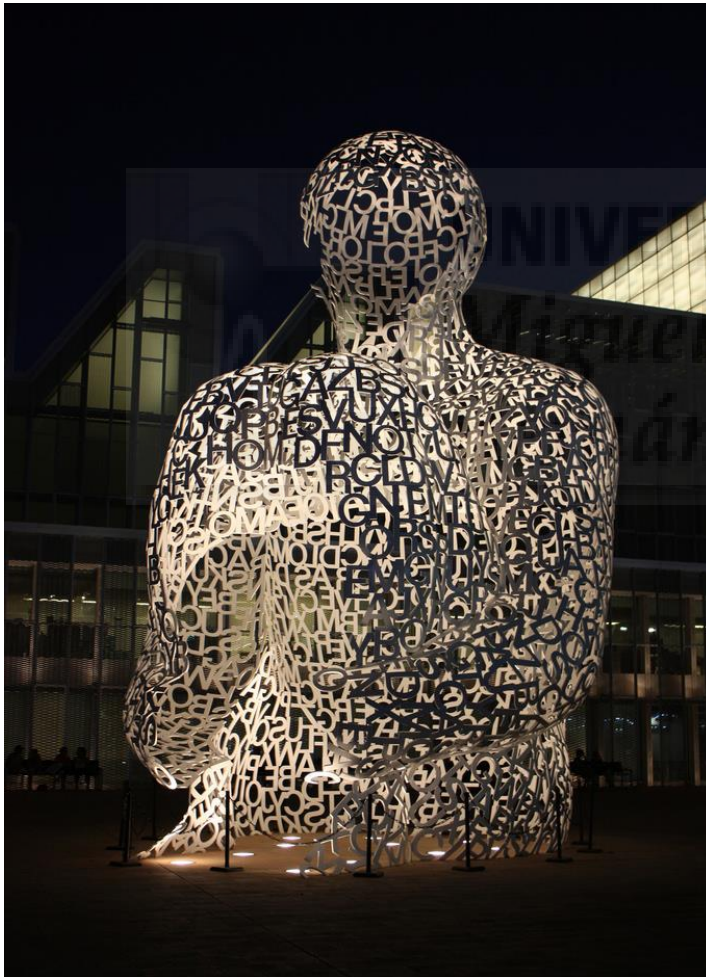

Fig1. Jaume Plensa. *El Alma del Ebro*. 2008. Instalación

1. Plensa Jaume. (2014), “Imprescindibles- Jaume Plensa” [en línea] URL <http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-jaume-plensa/4494798/>

Georg Simmel

Realizó un estudio específico del estatus ontológico y analítico de la relación entre individuo y sociedad. Un interrogante que lleva a la reflexión sociológica a transitar por las ramificaciones filosóficas que se tejen siempre sobre el tema individuo y sociedad.²

La sociología simmeliana pretende establecer el ámbito de indagación sobre lo social. Por un lado, está la afirmación que la única realidad concreta son los individuos y por otro lado, todo lo que los hombres hacen y son discurre en el interior de la sociedad. La sociedad existe allí donde los individuos entran en acción recíproca, lo social es irreducible a una sola forma de interrelación. Punto importante para el entendimiento del porqué de la socialización del hombre. (fig.2)

Fig2. Simmel Georg. Portada de: *Sociología: estudios de las formas de socialización*.

Karl Marx

Marx define al hombre como ser social, producto del desarrollo de la sociedad. “El hombre sólo puede existir en la sociedad humana, dentro de un sistema de producción social”.³ (fig.3)

Los individuos hacen su propia historia, pero no eligen las condiciones, ellos no son libres de las presiones materiales. Su conducta está determinada por el orden social en que viven, el cual ha modelado sus físicos y sus categorías de pensamiento. A su vez, mediante su acción, se puede modificar la naturaleza o la sociedad. De hecho, el individuo cambia con la sociedad de la cual forma parte. Referente clave para la especulación del comportamiento humano, que nos permita llegar a la introspección.

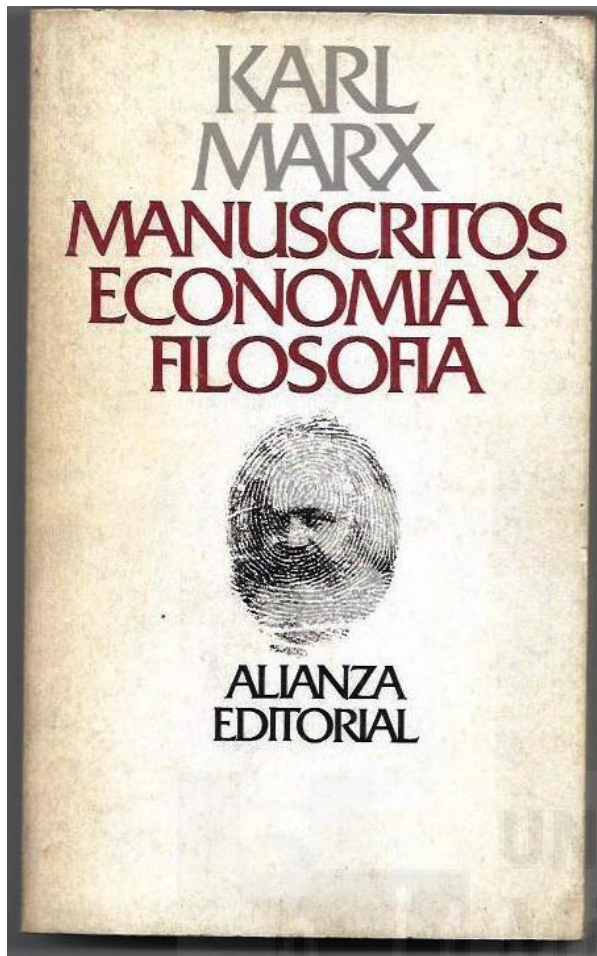

Fig3. Karl Marx. Portada de: *Manuscritos Economía y Filosofía*.

Keith Haring

La necesidad de un cambio social hizo que, en medio de una ciudad sofisticada y moderna, los dibujos de caverna surgieran a la luz. Keith Haring comenzó a dibujar en las calles a modo de divertimento y pasó a ser parte de la revolución social de América. “Tiene una manera eufórica, llena de energía para transmitir un mensaje, referenciada en el pop-art, quienes quebraron las fronteras del arte convencional.”⁴ Esta fuerza y claridad se ha intentado plasmar en la instalación, decir mucho con muy poco, con la variedad de colores y la representación abstracta de la figura.

Keith Haring usa sobre todo la semiótica (el lenguaje de los símbolos), utiliza los dibujos como un vocabulario, tratando de guiar a la gente a ver asuntos sociales. (fig.4)

2. Wilkis Ariel Y Berger Matías. *La relación individuo-sociedad: una aproximación desde la Sociología de Geor Simmel*. Revista Athenea. N^o77: 77-86. 2005.

3. Marx Karl. *El Manifiesto Comunista*. Capítulo 7. *Sociedad Humana*.

4. Documental sobre Keith Haring. *Dibujando la línea*.

URL:[8/2/2017https://www.youtube.com/watch?v=G72hLn-pj-w](https://www.youtube.com/watch?v=G72hLn-pj-w)

Fig4. Keit Haring. *Tuttomondo*. 1989. Mural 1000x1800.

Justificación de la propuesta.

Las personas son seres racionales que buscan entender e investigar sus sentimientos, de las dudas que crea la incomprensión aparece la cuestión, ¿cuánto necesita el individuo las relaciones sociales?

Entendiendo al individuo como parte global de un todo, que necesita las vivencias y experiencias de otros seres para sentirse completado. Como explica Karl Marx en su Manifiesto Comunista, la acción humana puede ser activa o pasiva. “El hombre es un ser activo, pero no siempre su actividad es libre y consciente”⁵. Esa actividad se acompaña de una parte de pasividad, que disminuye con el desarrollo de su conciencia, pero que jamás desaparecerá completamente.

Ello incita a la reflexión del porqué de la socialización humana, planteamiento común al del pensador alemán Georg Simmel quien afirma que la vida no es completamente social. De lo que se trata es, ante todo de: “que el contenido social de la vida, aunque puede ser explicado totalmente por los antecedentes sociales y por las relaciones sociales mutuas, debe considerarse al mismo tiempo también vivencia del individuo y orientado hacia él”.⁶ Para el conocimiento de uno mismo se debe iniciar la autorreflexión, como si fuera una conversación entre dos seres, es decir, conocerse a través del diálogo y la realización de cuestiones.

Esto nos lleva a hacer una introspección de las relaciones sociales, sabiendo que parte de lo que sucede a nuestro alrededor es un reflejo de lo que somos. Tras estos planteamientos se propone mediante este trabajo de investigación un análisis respecto al conocimiento entre el alma y el cuerpo, conocerse a sí mismo para conocer a los demás, inspirada en los conceptos de Jaume Plensa, la metáfora de ver el mundo a través del arte y de la idea “A veces para entender las cosas no has de ir tampoco a una raíz muy profunda”.⁷

5. Marx Karl. Manuscritos económico-filosóficos. Página 104.

6. Berger Matías. *La relación individuo-sociedad: una aproximación desde la Sociología de Georg Simmel*. Revista *Athenea*. N^o77: 77-86.

7. Plensa Jaume. (2014), “Imprescindibles- Jaume Plensa” [en línea] URL <http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-jaume-plensa/4494798/>

Esta frase a simple vista puede parecer contradictoria, ya que estamos basando la investigación en conocernos a nosotros mismos para poder entender a los demás, pero en mi experiencia nos hace comprender que a veces es necesario buscar otras perspectivas y que quizás la solución no está en el inicio del todo.

Otra opinión referente en esta instalación de Plensa es que: “el blanco aporta un contenido de idea”⁸, el blanco es pureza y sobriedad, pero también es el color más manipulable, combinado con una gran variedad de colores como utiliza Keith Haring, crean una armonía y legibilidad simbólica a la instalación. También ayuda a tener un punto de diferenciación entre la distinción de personalidad.

Haring con sus obras pretende transmitir mensajes sociales de la forma más simple posible, es por ello la abstracción de las figuras, que permite la facilitación de reproducción, centrándose más en el simbolismo y el mensaje que representa que en la forma en sí de la figura.

La claridad en las obras fomenta el interés por conocer más de ellas, conseguir la materialización de sentimientos de la manera más legible posible. Todo ello con la inclusión de la luz, que da un mensaje más profundo a la instalación. Como podemos ver en muchas de las obras de Jaume Plensa véase la pieza *Diálogo*.

La temática de la personalidad es destacada en la instalación con dos tipos de personalidades. La primera, todos los módulos de colores y la pieza principal, con la cualidad de que todos tienen luz en su interior, serían las figuras introvertidas, que tienen la fuente de energía en su interior. Este tipo de personalidad, por muy social que sea la persona, siempre necesita un periodo para pasar tiempo consigo mismo y llegar a conocerse mejor. Estas figuras dentro de la instalación proyectan colores que son recogidos por los módulos blancos, estos módulos interpretan a las personas extrovertidas que recogen información del mundo exterior, no tienen luz propia porque recargan su energía del tiempo que pasan con los demás.

Todas las figuras pertenecen a personas de un entorno social cercano a quienes se le hizo un test de personalidad vía online, que confirmaba si eran introvertidas o extrovertidas y se les escogió el color por la sinergia que siento con ellas. La individualización de la pieza principal destaca por ser quien más información aporta. Las personas son todos los pensamientos pasados, emociones y acciones, y cuando se comprenden las acciones que se realizan, la vida se empieza a ver como un proceso de corrección para cambiar la manera de vivirla.

Por tanto, la obra es una invitación a la reflexión de nuestras relaciones sociales cercanas y la introspección de la vida de uno mismo. Para poder conocer al mundo, primero se ha de conocerse a sí mismo.

8. Plensa Jaume. (2014), “Imprescindibles- Jaume Plensa” [en línea] URL <http://www.rtve.es/alcarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-jaume-plensa/4494798/>

Proceso de Producción.

Tras descartarse diversas ideas y propuestas se llegó a la realización de una instalación, comenzando por una pieza principal y extendiéndose en módulos complementarios.

La pieza principal se realizó partiendo de una base, forjada con vaya de alambre, a la cual se dio forma a través de su manipulación. Cuando se consiguió la forma deseada (fig5), la de una persona en posición de protección (de manera abstracta), se procedió a cubrir la vaya con trozos a hechos a medida de plásticos de colores (fig6).

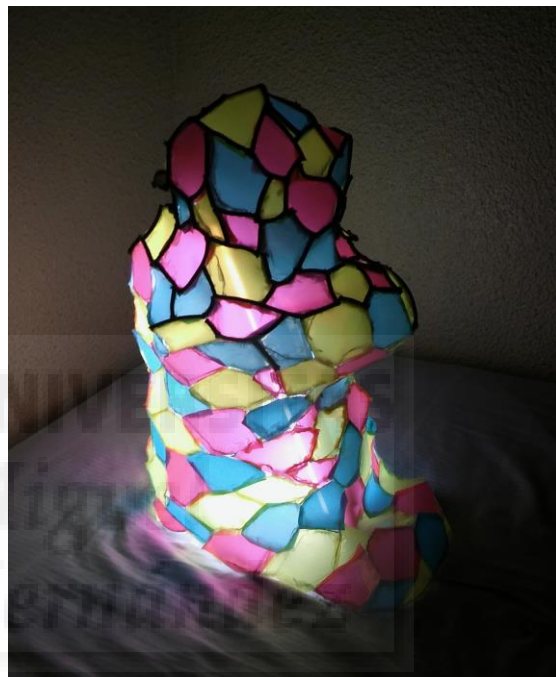

Fig5. Primera fase de producción, con una prueba de luz incandescente, descartada por ser un foco único y puntual.

Fig6. Pieza en proceso de ser bordeada y segunda prueba de iluminación (tubo fluorescente).

Fig7. Primera prueba con la inclusión de los primeros módulos.

Finalmente, se descartó el tubo fluorescente por la luz fría que proyectaba y se decidió introducir un sistema luminoso compuesto por cincuenta leds de potencia media (fig7).

Los módulos se realizaron con papeles de dureza media, dando forma, recortando y unificándolos (fig7). A excepción de los de colores que están compuestos por papeles de diversos gramajes, concluyéndolos con velas leds.

Se hicieron diferentes bocetos para conseguir la forma más apropiada, antes de proceder a su realización.

Los módulos determinan personas en concreto, dentro de un círculo social particular, el cual se escogió por cercanía al individuo. A cada una de estas personas escogidas se les hizo un test de personalidad perteneciente a la página www.16personalities.com, por ser el test más completo y que mejor definía las personalidades, además de poder abarcar a personas desde la distancia.

Dependiendo si eran introvertidas se les escogía un color que se definía el color que más le caracterizaba en función a la relación personal con el individuo principal, hecho que también afecta a la disposición de la pieza. Ya que se basa en la representación de un círculo social, se plantea explícitamente como un círculo.

Resultados.

Realizar esta instalación ha sido un proceso de investigación y de conocimiento, tanto a nivel cultural, comprendiendo a los referentes artísticos y profundizando con los referentes teóricos, como en el estudio del porqué de la socialización humana.

Entiendo al individuo como parte global de un todo, incrementando la percepción conmigo misma y con las relaciones sociales personales.

A través de tests, de investigaciones y de mucho tiempo de meditación y contemplación, poco a poco he ido averiguando pensamientos y emociones que no concebía con claridad. He tenido que reflexionar mucho conmigo misma para poder convertir mi ser en una pieza física y material, adquiriendo más precisión en mis

razonamientos, ahora capto con más facilidad el tipo de relación que tengo con las personas de mi día a día.

El interés de cada miembro del grupo está dirigido a los otros y debe de ser recíproco para que la relación no desaparezca ya que, las relaciones personales principales son voluntarias y poseen una gran fuerza de carga afectiva.

No es solo una instalación, sino un proceso de entendimiento y comprensión que ha derivado en la oportunidad de conocer a mi círculo social, descubriendo que tipo de personas y por qué están a mi lado.

Además, he descubierto a través del diálogo y de diversos tests, las personalidades de mi entorno más allegado, esto me ha hecho conjeturar el significado de cada una de mis relaciones, permitiéndome definir con más exactitud mi círculo social.

Descubriendo que los componentes de dicho círculo son mayoritariamente extrovertidos, pero en cambio, las conexiones más puras y fuertes las poseo con las personas introvertidas, ya que empatizo con mayor facilidad.

Por ello no solo quería detenerme en individuo y sociedad, si no que quería abarcar el estudio de las personalidades y entender la sociedad como un grupo de individuos diferentes, que tienen en común la necesidad de compartir los intereses. Y ver a la sociedad como una membrana de estructuras, ya que cada individuo tiene una comunidad diferente, más o menos extensa y más o menos afectiva, pues ello depende de los menesteres de cada uno. Todo ello hace compleja la interacción, pero cobra un valor más importante que el propio individuo.

Fig9. Julia Muñoz Román. *Bienvenidos al círculo*. Instalación 2018.

Fig10. Julia Muñoz Román. *Bienvenidos al círculo*. Instalación 2018.

Bibliografía.

Libro:

Simmel Georg. *Sociología: estudios de las formas de socialización*. Editorial: Fondo de cultura económica. 2015

Karl Marx. *El Manifiesto Comunista*. Editorial: Nordica. 2012

Karl Marx. *Manuscrito de Economía y Filosofía*. Editorial: Alianza. 2013

Artículo revista:

Juan José Villalón Ogáyar. Investigación, análisis y comentarios en torno a las diferencias sociales. 15/09/2015. (En línea)

URL: <https://identification.hypotheses.org/948>

Ariel Wilkis Y Matías Berger. *La relación individuo-sociedad: una aproximación desde la Sociología de Geor Simmel*. Revista *Athenea*. Nº77: 77-86. 2005

Sarah Romero. *Karl Marx en 20 datos*. Revista: *Muy Historia*. (En línea) URL: <https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/karl-marx-en-20-datos>

Humberto Soto Ricart. "El Arte y la Sociedad". 13/1/1983. Revista: *Ahora*, Nº 999

Giorgio Baratta. *El concepto de mundo del Manifiesto del Partido Comunista a los Cuadernos de la Cárcel*. 6/11/2010. (En línea)

URL: <https://kmarx.wordpress.com/2010/11/06/el-concepto-de-mundo-del-manifiesto-del-partido-comunista-a-los-cuadernos-de-la-carcel/>

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

Definición de Sociedad. URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad>

Apuntes “*Individuo y Sociedad*”.

URL: <https://www.wikiteka.com/apuntes/individuo-sociedad/>

Referencias audiovisuales:

Documental sobre Keith Haring. *Dibujando la línea*.

URL: [8/2/2017https://www.youtube.com/watch?v=G72hLn-pj-w](https://www.youtube.com/watch?v=G72hLn-pj-w)

Documental. *Imprescindibles- Jaume Plensa*. 14/03/2014 (En línea)

URL: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-jaume-plensa/4494798/>

