

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Deconstrucción Vital

ESTUDIANTE: Iborra Gomez Oscar

DIRECTOR/A: Vila David

PALABRAS CLAVE: Escultura, deconstrucción, intereses, sostenibilidad, equilibrio.

RESUMEN: En este trabajo se cuestionan varios factores que nos afectan directamente a todos.
El cambio climático derivado de un gasto asiduo de materias primas, la polución generada por vehículos consumidores de combustibles fósiles, la sobrepoblación que genera residuos sin reciclaje, parajes influenciados por la mano del hombre, deforestación y un largo etc.
El artista tras veintinueve años de vivencias plasma en esta pieza crítica un punto de inflexión donde pararse a pensar, invitando a observar los diferentes puntos de vista creados por la deconstrucción de un todo. Hay que planificar un equilibrio entre la tecnología ya presente y el medio no tan presente, que promueva y beneficie a aquellos que pongan la tecnología al servicio de ayudar en este cambio. Deberíamos dejar los intereses privados apartados por un bien común, la calidad de vida.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	3
2. Referentes	4-7
3. Justificación de la propuesta	8-9
4. Proceso de Producción	10-15
5. Resultados	16-20
6. Bibliografía	21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta

Esta línea escultórica deriva del desarrollo de trabajos plásticos escultóricos anteriores consolidando una evolución en el trabajo personal artístico con la madera y hierro, y su tratamiento.

Una proyección insaciable centrada en la progresión de esta línea mediante materiales cercanos al mediterráneo como el pino blanco y el pino carrasco autóctono de la zona natal del artista, y el hierro presente hoy e día en todo el mundo. Búsqueda de armonía entre ambos materiales: disposición, forma y acabado creación de una capa natural rellena y sostenida por una estructura metálica resistente a modo de "grúa" sosteniendo el material, pero que en su conjunto, visto desde fuera de la sensación de unidad. Una unidad que se está quebrando con el paso del tiempo y de los avances que tanto nos hacen la vida más fácil. Es posible realizar los mismo avances tecnológicos teniendo primero en cuenta el medio en el que se realiza dicha tarea, promoviendo una sostenibilidad con el entorno, procurando no alterar ni destruir dicho habitat y mucho menos por intereses económicos.

*Alegoría: esfuerzo de rendir la tecnología a favor del medio, a la sostenibilidad del planeta, cohesión entre tecnología y medio.

En este trabajo se propone realizar una sola pieza fragmentada pero acoplada entre ellas haciendo alusión al planeta y sus diferentes facetas dispares pero sostenibles entre sí. Creando una deconstrucción mediante materiales nobles como la madera y el hierro ya citados, uno natural y biológico recolectado y otro extraído y moldeado mediante la tecnología cada vez más presente.

Imagen que plasma una deconstrucción de un problema para ver todas sus vertientes, derivas y soluciones.

1.2 Objetivos

- Realizar un proyecto plástico que refleje la línea de investigación personal.
- Investigar diferentes acabados en la utilización de la madera y el hierro como materiales escultóricos.
- Buscar y desarrollar un lenguaje plástico y sintético de lo particular a lo general.
- Despertar conciencia en el espectador para provocar reflexiones en torno a la temática propuesta.

2. REFERENTES

Naoko Ito (visual, conceptual):

Urban Nature, Naoko Ito se centra en cómo tratamos de domar la naturaleza. Cómo la contienen.. Estas obras crean la ilusión de plantas que crecen a través del vidrio, pero al mismo tiempo están atrapadas dentro. Este trabajo de Ito media bastante con la idea de sostenibilidad propuesta y sirve tanto a nivel conceptual como referente visual ya que utiliza la madera como expresión, solo que esta se sostiene mediante botes, haciendo que perdure en el tiempo, un aspecto de protección que también absorbe el artista.

(Fig.1)
Branching out
2009.

Pejac (temático/conceptual):

Artista urbano Pejac (Santander, 1977) es uno de los representantes de arte urbano con mayor proyección internacional, cuya conceptual obra de tinte político y medioambiental se ha podido ver en las calles de ciudades como Hong Kong a Nueva York, pasando por Moscú, Londres o Estambul. Continuando en la determinación de trasladar su particular mirada y arte a lugares poco comunes y sorprendentes. En un proceso vital el artista debe expresarse, ya sea de una manera crítica o estética, en este caso se comparte el concepto de inculcar un cambio.

(Fig.2)
Land a drift
2018.

Hsu Tung Han (pixel escultura):

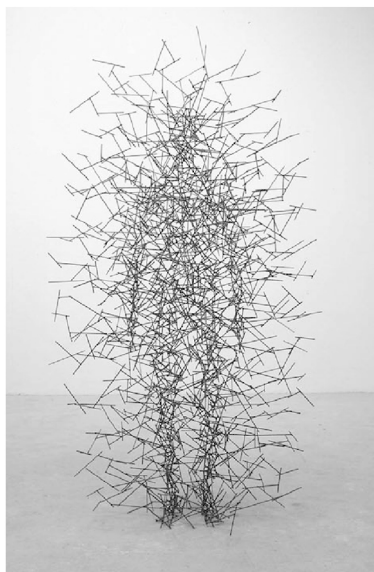
El escultor taiwanés Hsu Tung Hank es un experto en combinar lo antiguo y lo contemporáneo. Usando métodos tradicionales, sus innovadoras esculturas de madera transmiten un sentimiento futurista a través de pixeles que parecen permear cada pieza. Usando bloques que sobresalen y otros que se hunden en la pieza, las obras de este talentoso escultor adquieren su característico efecto pixelado. Tanto el efecto pixelado como el material que utiliza, une ambos artistas en aspectos técnicos, dotando la pieza de ese futurismo fusionado con materiales nobles.

(Fig.3)
Resbaladizo.
2017.

Antony Gormley:

Artista británico. Trabaja la relación del hombre y el espacio que le rodea, teniendo en cuenta estos aspectos, que se relacionan con el tratamiento, presenta una pieza de 360° con la proyección de Gormley.

(Fig.4)
Quantum Cloud
VII 1999.

Toni Marí

Quien no ha pasado por las rotondas de Calpe o por la carretera nacional dirección Javea y se ha visto sorprendido por estas esculturas metálicas, seguramente a más de uno, otros solo conducen... Inquietado por la procedencia de estas esculturas el artista indaga en el autor con la casualidad de poder hablar un día de pasada, reseñando su compromiso con un medio limpio especificando el fondo marino ya que debido a su localización natal es un medio que bien conoce, comparten voz crítica y un punto de vista similar entre ambos.

(Fig.5) La ballena Antonia 2017

Ramón Trecet

Diálogos con la música: escaparate de movimientos sociales y asociativos "alternativos" cercanos a los jóvenes con "otras" ideas e inquietudes, puntero y atrevido programa difusor del movimiento NEW AGE. Ramón nos enseñaba nuevas tendencias y abría los ojos a la diversidad étnica y a otras propuestas musicales, acompañadas o no por un mensaje o tendencia meramente estética, de una manera el artista difunde un mensaje que puede o no ser leído, un mensaje por un canal específico, el arte, apto para todos pero sobre todo para los interesados.

Jacques Derrida (Conceptual)

Filósofo sinónimo de deconstrucción, creador de este término que inspira a observar un todo desde diferentes ángulos ampliando la forma de observar y brindando al espectador la posibilidad de sumergirse en un sinfín de lecturas y posibilidades, Esta revisa y disuelve el canon en una negación absoluta de significado, pero no propone un modelo alternativo.

La teoría de los campos mórficos Rupert sheldrake (Conceptual)

Esta teoría propuesta por el bioquímico Británico comenta que todas las mentes de todo ser vivo están conectadas en un mismo campo mental planetario, denominado morfo genético, aplicando el concepto del artista dando por sentado que cualquier alteración del medio: deforestación, sequías, contaminación mengua las posibilidades de cada especie autóctona a proliferar en su medio, y esto se ve reflejado en el colectivo, pero si una especie desaparece que reflejo supondrá en el "campo planetario"

Thomas Robert Malthus

Malthus estaba interesado en todo lo relacionado con las poblaciones. Su principal contribución fue destacar la relación entre el suministro de alimentos y la población. Escribiendo antes de la revolución industrial, Malthus no apreciaba completamente el impacto de la tecnología (es decir, pesticidas, refrigeración, equipos agrícolas mecanizados y mayores rendimientos de los cultivos) en la producción de alimentos, ni mucho menos los efectos secundarios de todos ellos "calentamiento global debido a la contaminación derivada de la tecnología." Su profecía al final no se cumple, pero la solución es insostenible a largo plazo.

Santiago sierra

Aplicando el discurso de Santiago Sierra a los aspectos conceptuales de los que bebemos, destacamos la crítica a una sociedad capitalista no pendiente de los efectos secundarios de la misma (aspectos técnico-formales).

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La profecía de Malthus sobre la falta de alimentos para nutrir a la población va a hacerse cierta, pero de una forma un tanto diferente, la mejora de la industria y la tecnología nos ayudó a no morir de hambre años atrás. Ahora esa tecnología ligada a una sociedad de consumo impulsivo nos va a destruir. Esa industria ahora contamina el aire que respiramos, los mares donde pescamos y los ríos de los que bebemos, un círculo vicioso del que solo podemos salir mediante la tecnología, un bien desarrollado para la comodidad del ser humano.

¿Por qué no ponerla ahora al servicio de la naturaleza y el bien común del ser humano??

INTERESES ECONÓMICOS

Calidad de vida .¿De qué sirve la calidad de vida si no tienes un lugar donde disfrutarla?¿ Y si esa calidad de vida no es para la mayoría de la población mundial?

Estos intereses carecen de valor si no tenemos un espacio natural en el que disfrutarlo, este problema afecta a todos y cada uno de nosotros, pero clarísimamente a aquellos más excluidos por la sociedad sin recursos.

Focalizando el problema observemos España, un país envejecido con una superpoblación en las ciudades y un abandono de zonas rurales, donde tenemos a dos trabajadores por cada pensionista y se hace imposible un avance económico-ambiental. Somos un país ni mucho menos puntero, de hecho estamos a la cola en materia de energías renovables pues las petroquímicas ahora empiezan a verle las orejas al lobo, los problemas de subida del nivel del agua, el calentamiento global, en el que ya estamos inmersos y un plan de actuación bloqueado por las industrias energéticas españolas. Un tratado de KIOTO y PARIS que los países más contaminantes no se aferran a cumplir.

El desarrollo del proyecto nace de un trabajo continuo con madera y hierro ya utilizados en piezas anteriores, pero con una metodología totalmente diferente a las ya realizadas, con los materiales elegidos defino las posibilidades de estos.

Las inquietudes derivan en un modo bastante autodidacta de trabajo. "Aleatorio". Llegada a la idea: "Después de una línea de trabajo con los materiales comentados pretende configurar una imagen plástica que transmita dureza, tranquilidad, resistencia y sostenibilidad, al mismo tiempo que fragilidad y reconstrucción.

Al comienzo del proyecto, cuando se plasma una imagen mental trasladándola al papel, la forma de ver la idea varía de estética y se comienza a observar la metodología correspondiente a llevar a cabo. Descifras los problemas técnicos que se puedan presentar durante el procedimiento comenzando a acoplar la idea base a las leyes de la gravedad y el equilibrio como conjunto. Una vez asentada la idea, el proceso de construcción se invierten, creando un juego en el montaje, con un punto aleatorio

A medida que se suman piezas, gana técnica, la exprime y la refleja de manera plástica en un exponente escultórico con futuro y pasado, con una historia que contar y que debe ser escuchada por el colectivo que conformamos la sociedad

Cualquier artista es responsable de dar la voz de alarma sobre este tema. Es necesario un avance en materia de energías renovables, leyes que prohíban la construcción en zonas de interés medioambiental, la emisión de gases contaminantes, vertidos de aguas residuales, deforestación en aras de la especulación inmobiliaria y, en suma todo lo que deteriore el entorno. De ese modo la mayor baza que juega España, que es el turismo, unas costas limpias podrían atraer más riqueza a nuestra zona.

(Fig. 6) Fotos de antecedentes del artista. (Forro Biológico/deforestación 2016)

(Fig. 7) Repoblando 2018,

4. Procesos de producción

Bocetos

Comienzo de proceso más dificultoso partiendo de una imagen mental, ya que no me regía por ninguna metodología estructural en el interior de la pieza, pero si quería ese efecto de flotabilidad, de la disección de un todo a modo explosivo, tanto visualmente como conceptualmente llamativo.

(Fig.8) Bocetos iniciales.

En busca de materias primas

(Fig.9) Fotografía lugar recolecta de troncos Sierra Bernia.

4.1 Corte y disección de los trozos

Una vez obtenida la madera se limpia pero no se trata, comienza el primer proceso, observando las betas y buscando el lado idóneo comienzo el corte, principalmente realizado con dos tipos motosierra una para cortes grandes y otra para tramos más pequeños.

(Fig.10)

A modo de pirámide las piezas de madera en lo que refiere a la zona inferior son más anchas y pesadas que las superiores para dotar la pieza de mayor estabilidad, sin tener una base ideada.

(Fig.11)

Conforme diseccionaba más los troncos llegando a veintisiete, más necesitaba una visión en 3D ya que no podía rellenar con la mente esos espacios a partir de la 2ª línea de troncos, la única manera era colocarlos en el suelo por pisos usando la imaginación para darle altura.

(Fig.12)

Una vez cortados la totalidad de las piezas comienza el pulido de madera, el proceso más costoso de toda la pieza ya que el acabado debe de ser lo más fino posible.

(Fig.13)

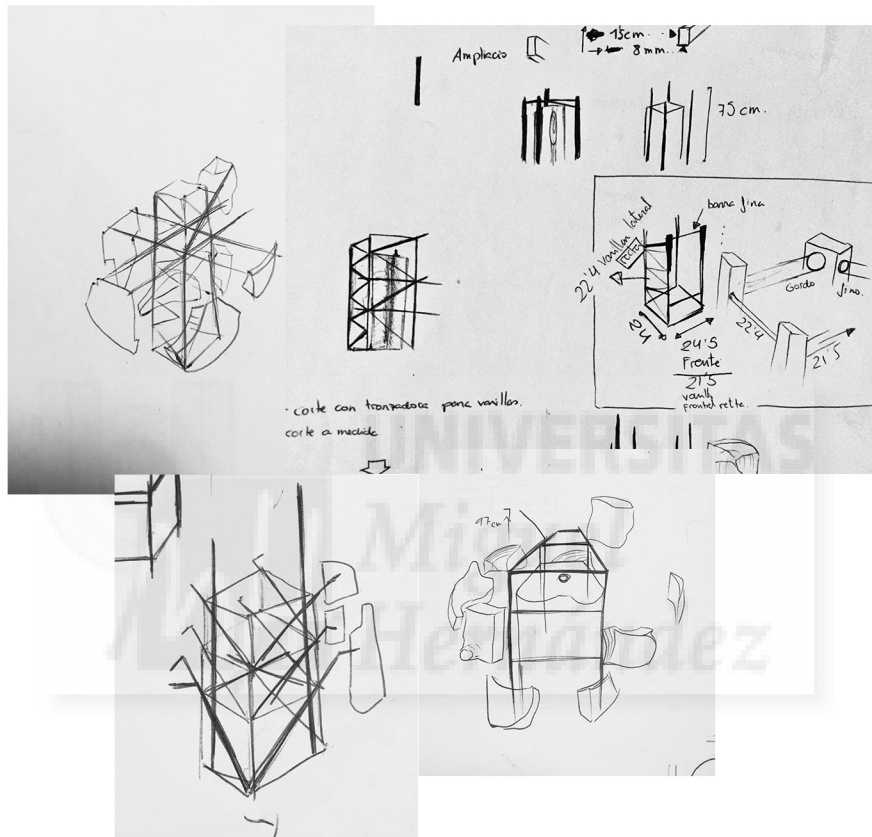

4.2 Pulido y tratamiento

En este proceso utilizamos un disco de desbaste de madera y puliremos con diferentes grosores de lija dotandola de acabados mas vistos. Pulidos todos los troncos, los encapsulamos en bolsas grandes de basura durante una semana embadurnando con un difusor de diesel, que contiene más aceite para rehidratar la madera y librarla de algún insencto que pueda quedar en ella.

4.3 Estructura

Una vez cortados e hidratados todos los troncos observe el peso de la pieza, su transporte y manejabilidad. Debía optimizar tanto el anclaje de los troncos para poder montar y desmontarla con comodidad en los transportes. Aligerando la estructura central optando por una base cuadrada conseguí una estabilidad mayor donde podía conseguir una mayor altura. Colocados a modo de forro creando una capa externa de madera y una interna de hierro.

(Fig.14) Posible planos de construcción.

(Fig.15) Material listo, barras cortadas y maderas pulidas.

4.4 Anclajes y montaje

Una vez fijado la altura de la estructura a 75 cm soldamos una estructura sin base, donde 4 puntos tocan suelo más algún brazo metálico a modo de rama que se extiende en ángulo de grúa portuaria. Sujetando los troncos a través de un hueco realizado con una broca y mediante el ángulo idóneo para que la propia gravedad trabaje y la pieza se sostenga por si sola.

(Fig.16) Soldadura y montaje de la estructura.

En este tramo del trabajo lo aleatorio era la premisa más divertida rellenando huecos a modo de puzle 3d. Conjugando la imaginación y las visiones pasadas con la pieza in situ, una experiencia gratificante observando el resultado.

La estructura interna se compone de dos tipos de varilla rectangular que crea los cuatro lados de la base, otras de 1 cm redondas dispuestas de manera horizontal, dos de los brazos más altos también están colocados con varilla ancha para evitar inestabilidad y la varilla fina sujeta el resto de tronco, la soldadura está realizada con M.I.G una soldadura de aportación de material donde conseguimos una base rígida y compacta

(Fig.17) Procesos de montaje. Soldadura y ensamblaje.

El anclaje es el siguiente: elegimos el tramo de madera y el espacio a tapar medimos la distancia y calculamos el ángulo de caída del hierro, la inserción en el ángulo adecuado y soldamos a la estructura colocamos el tronco y al siguiente, de abajo a arriba. (que no de exterior a interior como ya realizo en piezas pasadas, variando la metodología se crea una incertidumbre donde en ese momento la persona se exprime para lograr soluciones.

Una vez concluida la pieza realizamos una prueba de color en otra estructura creada a drede para probar si venia bien añadir color, siendo negativa esta prueba.

(Fig.18) Prueba de color.

(Fig.19) Resultado final.

5. RESULTADOS

Provisto de unos antecedentes orientados al trabajo con estos materiales y a una evolución de la técnica adoptada tras estos proyectos, podemos observar una mejora en los acabados técnico-plásticos, madera virgen de pino tallado pulido y tratado, un proceso costoso y artesanal donde las horas pasan lentas, pero satisfecho al ver los resultados, el brillo logrado en tramos de vetas bien contrastadas y la disposición de las mismas en el espacio en el contorno de la estructura proporciona una visión de un todo desfragmentado.

La utilización de cortezas más frescas y oscuras combinado con tramos más secos y grisáceos mezclados con el amarillo típico a su vez, logra una estética que contrasta muy bien con la estructura oxidada que soporta los troncos. La estructura dota de 27 salientes a diferentes alturas y anchuras, es origen de la búsqueda de una estabilidad para tanto peso de ahí que el centro de la estructura se refuerce en tres pisos y los brazos se sujeten a esta entrelazándose, algunos descansan en el suelo soldados a la estructura para liberar un poco de peso en la estructura central.

No se asemeja al boceto inicial pero el proceso invita a cambios las herramientas te limitan y la gravedad te obliga, como pasa en todo proceso creativo aleatorio nunca uno sabe lo que puede ocurrir y los obstáculos y problemas devienen en soluciones prácticas y en una síntesis que ayuda en el conjunto de la obra a nivel plástico práctico y conceptual.

Una visión plástica, crítica, personal donde el mensaje supera al objeto y se convierte en público. Esta pieza pretende inspirar al ser humano a cuidar y preservar nuestro planeta, para que lo puedan seguir disfrutando generaciones venideras.

La obra se completa si el espectador reflexiona sobre su contenido y si las conciencias sensibles que hayan realizado este proceso ponen manos a la obra, exigiendo a sus dirigentes políticos acciones concretas de preservación del medio ambiente.

(Fig.20) Deconstrucción Vital.
2019

(Fig.21) Plano detalle.

(Fig.22) Perspectiva.

(Fig.23) Detalle.

6. BIBLIOGRAFÍA

Movimiento new AGE:

https://www.academia.edu/5906416/La_radio_musical_en_Espa%C3%B1a._Historia_y_an%C3%A1lisis (última visita: 14/08/2019)

Toni mari:

<https://xabiaaldia.com/toni-mari-la-ballena-estara-terminada-en-dos-semanas-y-llevara-el-nombre-mi-madre-antonia/> (última visita: 18/08/2019)

Naokoito:

<https://www.artandsciencejournal.com/post/26016958107/naoko-ito-in-this-series-urban-nature-naoko-ito> (última visita: 21/08/2019)

Hsu tung han:

https://mymodernmet.com/es/hsu-tung-han-esculturas-pixeladas-madera/Hsu_tung_han_escultura_pixelada. (última visita: 07/06/2019)

Anthony gormely:

https://www.researchgate.net/figure/Quantum-Cloud-VII-1999-by-Antony-Gormley-Hutcheon-et-al-2000-187_fig6_231753996 (última visita: 25/08/2019)

Pejac:

<https://www.descubrirelarte.es/2019/06/18/pejac-arte-entre-rejas.html> (última visita: 25/08/2019)

https://www.youtube.com/watch?v=nbDn_U6R91gf (última visita: 26/08/2019)

Jaques Derrida:

León Casero, Jorge, Fernández Labastida

<http://www.philosophica.info/archivo/2013/voces/derrida/Derrida.html> (última visita: 25/08/2019)

Teoría de los campos mórficos:

<https://planosinfin.com/la-teoria-de-los-campos-morficos-de-rupert-sheldrake-y-el-arbol-genealogico/> La teoría de los campos mórficos (última visita: 27/08/2019)

<https://www.voicesofyouth.org/es/blog/sobrepoblacion-un-problema-que-no-para-de-crecer> (última visita: 18/08/2019)

<https://www.diarioinformacion.com/finanzas-personales/2018/08/20/espana-trabajadores-pensionista/2054440.html> (última visita: 18/08/2019)