

tf g

memoria

bellas artes

2019-2020

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: RECOMPONER LA IMAGEN. En búsqueda de combinaciones

ESTUDIANTE: Amor García, Ana

DIRECTOR/A: Vila Moscardó, David

PALABRAS CLAVE: artes gráficas, collage, composición, textura, hibridación.

RESUMEN: Este proyecto se enmarca en el ámbito la experimentación e investigación dentro del campo de las artes gráficas y plásticas. Del trabajo de unión entre disciplinas se generan creaciones únicas, donde el hilo narrativo surge de la evolución del mensaje propio del objeto.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 5

2. Referentes

6 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 9

4. Proceso de Producción

10 - 16

5. Resultados

17 - 21

6. Bibliografía

22 - 22

1.PROPOSTA Y OBJETIVOS

PROPUESTA

En el presente trabajo enmarcado dentro de la creación artística, más concretamente dentro de la investigación en las artes gráficas, pretende desarrollar unos mecanismos de trabajo que abordan la investigación y correlación de distintas técnicas artísticas, collage, grabado y fotografía. Con el objetivo de descubrir los múltiples resultados que ofrecen las técnicas investigadas.

El proyecto será de carácter procesual. Dejando que sean las propias disciplinas a través de su retroalimentación las que generen un mensaje inherente y resultado directo del proceso mismo.

Se utilizará la imagen como punto de partida, distanciándola de su significado propio y renombrándola a través de la composición.

Primará ante todo el deleite fruto de un equilibrio perfecto entre lo intuitivo y lo consciente.

OBJETIVOS

- Experimentar con diferentes técnicas y materiales utilizando la idea de monotipo con la intención y búsqueda de resultados diferentes.
- Generar en el espectador una reflexión propia que complete tanto la narración intrínseca de cada una de las piezas como la hibridación de diferentes disciplinas en la actualidad artística.
- Conseguir que los materiales y técnicas marquen el resultado a nivel formal y de significado.
- Desarrollar una obra plástica con un lenguaje propio y reconocible.

2.REFERENTES

Jose Romussi (Chile)

Romussi empieza su actividad en el mundo del collage a mediados de 2011. Su proceso de trabajo comienza con la elección de una imagen o fotografías encontradas, todas ellas en blanco y negro. Es la propia imagen o fotografía con la que trabaja en ese momento la que le transmite alguna idea o inspiración, posteriormente borda a mano con coloridos hilos de algodón, consiguiendo crear obras atemporales con suavidad y delicadeza.

Para este proyecto nos interesan características de la obra de Romussi como el uso del blanco y negro, el bordado y el color.

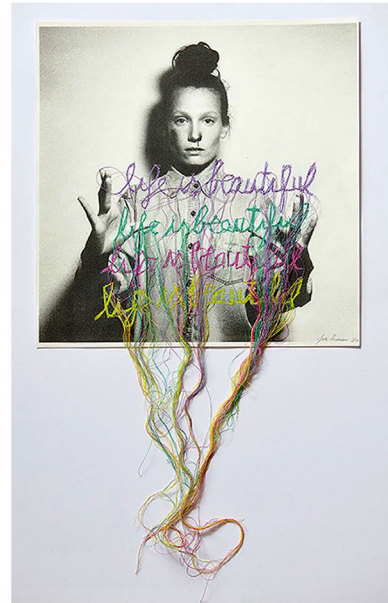

Fig. 1

Jose Romussi: *Life is beautiful*(2012)
fotografía bordada con hilos de algodón.

Michele Landel (E.E.U.U.)

Michele crea collage aireados y de textura intensa utilizando fotografías y papeles quemados, acolchados y bordados. Manipula manualmente fotografías digitales, seguidamente cose capas de papel para crear vendas o velos y transformar imágenes en mapas frágiles, absorbentes y misteriosos.

Fig. 2

Para este proyecto nos interesan características de la obra de Michel Landel como el uso de la impresión digital en diferentes soportes y la textura y movimiento de sus composiciones.

Michele Landel: *For There She Was, She 1*(2019) collage bordado en técnica mixta, (papel, tela e hilo), 21 x 29,7 cm

Deja Mar (Serbia)

Comenzó en el collage en 2008, los atrevidos y coloridos collage de recortes de Deja Mar surgieron del anhelo de viajar por un jardín imaginario, descubriendo nuevas formas y colores.

Primero se hace con todos los recortes, tiene una ligera idea del orden y de la imagen que quiere crear, pero todo depende del proceso, normalmente la elaboración de la composición transcurre a lo largo de un día. Cada vez que vuelve sobre ello describe el jardín de un modo diferente. Finalmente analiza lo que ha elaborado durante un par de días antes de pegar cada pieza en su sitio.

Fig. 3

Para este proyecto nos interesan características y metodologías de la obra de Deja Mar como el equilibrio cromático y dinamismo de sus piezas y el proceso de observación que mantiene el artista con sus composiciones antes de pegarlas al soporte.

Deja Mar: *Bedroom poetry* (2016)
collage, 23,8 x 16 cm

Paula Zinmeister (E.E.U.U.)

Paula Zinsmeister trabaja con varias técnicas de grabado que incluyen huecograbado, punta seca, aguanta y monoimpresión. Le intrigan las diferentes texturas, colores y las suaves transparencias sutiles de los papeles japoneses. Sus obras van desde la espontaneidad de las monoimpresiones hasta las capas detalladas y la combinación de imágenes impresas.

Para este proyecto nos interesan características y metodologías de la obra de Zinmeister como el uso de la estampación con diversas técnicas de grabado y sus composiciones de formas orgánicas.

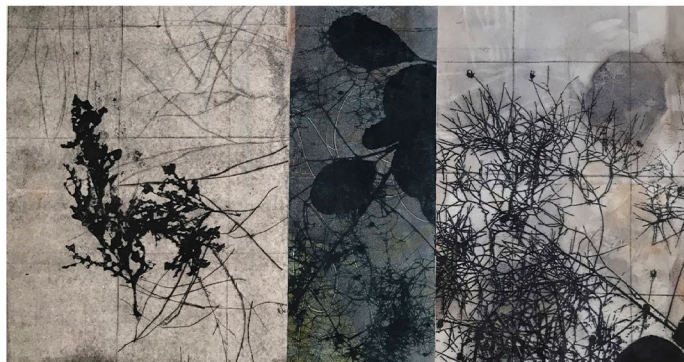

Fig. 4

Paula Zinmeister: *Three windows*, aguafuerte, papel litográfico y collage.

3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En el transcurso de los estudios de BBAA se imparten múltiples disciplinas artísticas. Generalmente se tiende a indagar en una en profundidad, hace unas décadas esto no hubiera sido un problema, debido a la especialización en una disciplina o técnica y su obra giraba en torno a ella.

En la actualidad esta idea se ha ido desmarcando del pensamiento artístico, actualmente se tiende a trabajar en un contexto interdisciplinar. Este acercamiento entre los diferentes campos artísticos resulta muy atractivo y enriquecedor, ya que expande la visión única y genera posibilidades que anteriormente no se daban al quedar condicionadas por las propias limitaciones de la técnica.

La estética global del proyecto enlaza el valor “*menos es más*”, aunque habría que puntualizar el distanciamiento respecto a los expresionistas abstractos, que definieron este concepto, pero mostraban una obsesión por la eliminación de la naturaleza. Esto podemos verlo en la frase de Ad Reinhardt¹: “*Mientras más cosas contenga, cuanto más ocupada sea la obra de arte, peor será. Más es menos. Menos es más. El ojo es una amenaza para despejar la vista. Desnudarse es obsceno. El arte comienza con la eliminación de la naturaleza.*”

El acercamiento a esta idea, que surge de la frase de Ad Reinhardt, no es tanto en la cantidad, si no en la sencillez, delicadeza y naturalidad. Estas cualidades se aúnan para fluir en el proceso, sin forzar o intentar poner resistencia a este, entendiendo la labor artística como medio conductor alejado de las pretensiones ególatras y destructivas tan presentes en la creación.

La propuesta intentará encontrar una correlación entre las técnicas de fotografía analógica, fotografía digital, grabado, collage y bordado entre otras. Esta a su vez tendrá un carácter procesual que se manifestará en el desarrollo del mismo, donde el hilo conductor estará marcado por la retroalimentación entre disciplinas. Generando así un discurso vivo que evolucionará en paralelo al proceso creativo.

¹Ad Reinhardt_ artista precursor de la generación expresionista abstracta, que registro por primera vez la mítica frase “*menos es más*”.

Se pretenderá así pues un equilibrio entre trabajo y ensoñación, donde encontrarse con la textura, desfuncionalizar la fotografía, generar un mundo donde la materia y la bidimensional convivan en ese constante movimiento y de esta forma facilitar un permanente descubrimiento.

Bajo este pretexto se acercará el grabado, la fotografía y el bordado, junto al objeto al encuentro de múltiples posibilidades, utilizando técnicas de grabado, como el linóleo, punta seca, collagrahp, estampación manual de sellos de goma y xilografía. Dicha técnicas harán resaltar el valor del trabajo manual propio de las artes gráficas.

En fotografía nos encontramos con una salto continuo entre lo digital y lo analógico. Al trabajar con imágenes encontradas estas adquieren un valor de objeto único, intervenir en ellas es un procedimiento largo y contemplativo, dada que cualquier modificación de la fotografía original puede ser irreversible. El análisis y el ensayo previo se muestran necesarios para la metodología prueba-error.

Alcanzar la unión de todos los elementos y disciplinas mediante el collage. Siendo marcado por composiciones sutiles donde el color y la textura desplazan poéticamente la imagen a una interpretación íntima.

4.PROCESOS DE PRODUCCIÓN

En cuanto a los procesos de producción y la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto cabe destacar el carácter procesual del proyecto, este se nutrirá de la correlación entre diferentes disciplinas artísticas, muchas de ellas pertenecientes al campo de las artes gráficas. Dando valor a la exploración e investigación a lo largo del proceso creativo y dejando fluir lo intuitivo para llegar al *proceso reflexivo final de la obra*.

Trabajar en un tempo apropiado a la observación donde tenga cavida el conocimiento de los materiales y elementos que se vayan interponiendo a lo largo de la búsqueda.

Método de creación:

Manipulación y transformación de la imagen como medio plástico de creación. En toda su amplitud técnica y objetual, haciendo valer tanto técnicas análogicas como digitales. Donde el collage como ejercicio final ejerce de medio contingente.

Recursos Formales:

La suavidad y serenidad marcan tanto lo material como lo narrativo, haciendo valer la poética visual, con un acercamiento a lo abstracto y abierto a una surrealismo narrativo. Donde primordialmente la sencillez es la puerta a la libertad interpretativa.

Materiales y técnicas:

En el campo del grabado se investigará con linóleo, punta seca en cobre y metracrilato, collagrahp, estampación manual con sellos de goma y xilografía. Fotografías digitales y analógicas, procesos de ampliación analógica como cianotipia o albumina. Objetos encontrados, diversos tipos de papeles, pieles, telas e hilos....

Se potencia la experimentación con imágenes en blanco y negro y color, tanto imágenes digitales como analógicas, con planchas de grabado realizadas en diferentes materiales. Las estampaciones podrán ser sobre composiciones ya trabajadas o sobre la imagen en bruto. Las pruebas obtenidas nos darán un amplio abanico de posibilidades, creando así un muestrario de texturas, composiciones, colores, ritmos, tiempos de actuación...

El proceso de estampación se planificará de la siguiente forma:

SEMANA 1

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Fotografía b/n + linóleo	Fotografía b/n + punta seca arraglás	Fotografía b/n + xilografía	Fotografía b/n + Punta seca bronce	Fotografía b/n + Collagraph

SEMANA 2

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Fotografía color + linóleo	Fotografía color + punta seca arraglás	Fotografía color + xilografía	Fotografía color + Punta seca bronce	Fotografía color + Collagraph

SEMANA 3

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Transferencia en tela	Transferencia en piel	Transferencia en madera	Transferencia en cristal	Fotografía b/n + sello de goma

Documentación visual del proceso de producción

Fig.5

Matrices en DM a través del proceso de la xilografía

Fig.6

Matrices en arraglás a través del proceso de la punta seca

Fig.7

Matrices en linóleo a través del proceso del linograbado

Fig.8

Matrices con diversos materiales (tarlatana, piedras, esponja marina y escama de piña) a través de la técnica aditiva del collagraph.

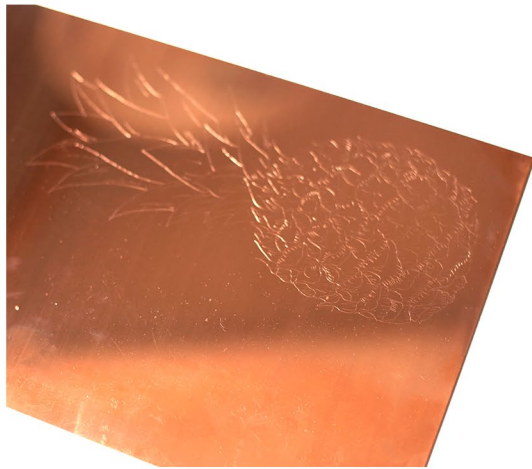

Fig.9

Matriz en cobre a través del proceso de la punta seca

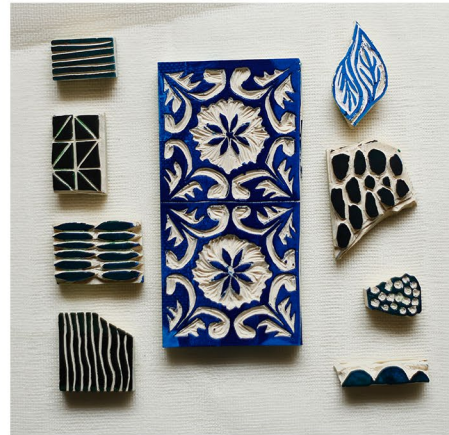

Fig.10

Matrices en goma a través del proceso del carvado de sellos

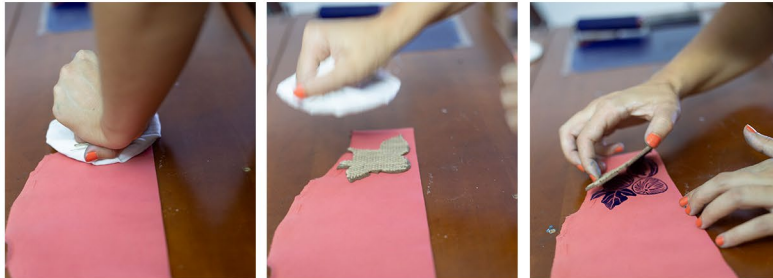
Pruebas de estampación con distintos materiales y técnicas de grabado.

Fig.11

Composición de estampados con diferentes sellos de goma.

Pruebas de estampación con distintas técnicas y materiales.

Estampa en piel con matriz de linóleo. Impresión manual con baren.

Fig.12

Estampa en tela de lienzo con sello de goma.

Fig.13

Fig.14

Estampa en tela de encuadernación con matriz de collagraph. Impresión manual con baren hecho a mano, (cuerda, cartón y tela de algodón).

Fig.15

Estampa en papel de seda japones con matriz de madera. Impresión manual con cuchara.

El collage hace posible que muy diversos elementos, estilos y técnicas se yuxtapongan y contrasten para crear algo totalmente bizarro, llamativo, bello o inquietante. Pueden fusionarse lo antiguo y lo nuevo, lo digital y lo manual... La creación con el collage no tiene límites.

Las composiciones que se muestran a continuación son piezas inacabadas que se encuentran en el proceso de hibridación con distintas técnicas.

Los elementos que se pueden contemplar en ellos son: hojas, telas, pieles, papeles, fotografías analógicas, recortes de revistas y enciclopedias.

Fig.16

5.RESULTADOS

Los resultados presentan un conjunto de monotipos donde las diferentes técnicas utilizadas se funden y evolucionan saltando de obra en obra.

Individualmente cada obra será entendida como un todo y si bien buscamos un lazo de unión en el conjunto, tendremos que remitirnos a esa transferencia técnica entre las mismas. Pudiendo llegar a encontrar similitudes en lo colectivo ya sea en lo formal como en su significado.

Así pues una lectura conjunta a un nivel narrativo es posible, es de esta forma que podemos entender el conjunto de las piezas presentadas como capítulos, con historias propias que se llegan a encontrar en los matices y detalles de lo particular.

A continuación se muestran las composiciones que se han dado por acabadas dentro del proceso de investigación:

Fig. 17

Embalse amarillo (2020), técnica mixta, pieles, papeles, plancha de arraglás y estampación manual, 38 x 57 cm.

Fig. 18

Orilla (2020), collage analógico,
madera, hilo y fotografía, 38 x 57 cm

Fig. 19

Pandilla fogata (2020), collage analógico,
papel con estampación manual, fotografía, láminas de
madera y grafito, 38 x 57 cm

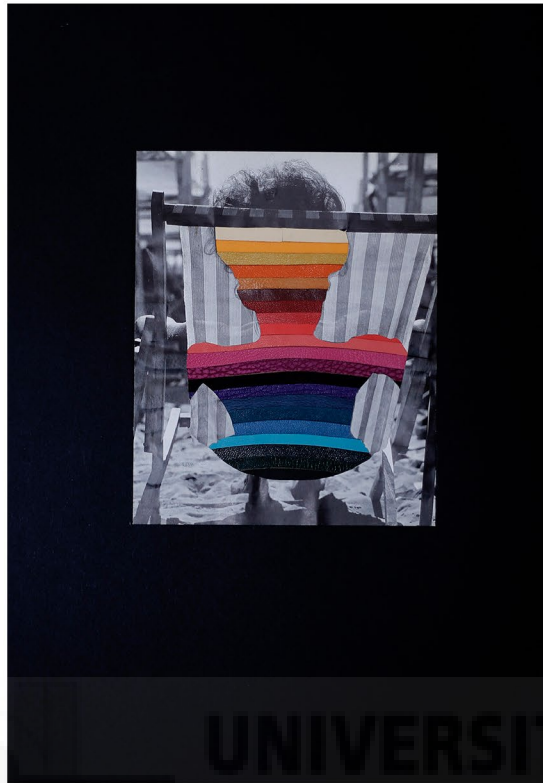

Fig.20

Moreno tropical (2020) Collage analógico, recorte de enciclopedia y tiras de piel, 38 x 57 cm

Fig.21

Contemplación (2020) Collage analógico, hilo, rotuladores y emulsión fotográfica sobre papel de acuarela, 15 x 21 cm

Fig.22

Casa rosa (2020) Técnica mixta, fotografía analógica, pieles, hilo, papel, madera y estampación manual, 38 x 57 cm.

Fig.23

Noviembre eres tú (2020) collage analógico, papeles, rotuladores y recortes de revistas, 21 x 25 cm.

Fig.24

Bertomeu Trencadís (2020) collage analógico, tela, fotografía analógica y cáscara de huevo, 13,5 x 19 cm.

Fig.25

Refrigerio lusitano (2020) técnica mixta, hilo, tela de lienzo , fotografía analógica y estampación manual, 29 x 54 cm.

CONCLUSIONES

Como conclusiones más relevantes puedo decir que me han gustado estos procesos de trabajo porque he encontrado los resultados óptimos que esperaba y no descubí ninguna vía de investigación que me abra vías para desarrollar una investigación más profunda de cara al futuro.

6.BIBLIOGRAFÍA

- Alannah Moore, (2017) *The collage Ideas Book*. Reino Unido: Ilex.
- Susan Sontag,(2008) *Sobre la fotografía*. Barcelona: Penguin Random House Grupo editorial.
- Leonard Koren,(1997) *Wabi-Sabi para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos*. Barcelona: Sd-edicions.
- Mayo, (2019) `La historia del collage: Una expresión en contra del arte tradicional´ [en línea]
URL:<https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/la-historia-del-collage-una-expresion-en-contra-del-arte-tradicional> [última consulta: 09/07/2020]
- Michele Landel, URL: <https://michelelandel.com/> [en línea]
- Paula Zinsmeister, URL: <https://www.paulazinsmeisterart.com/home> [en línea]

