

Memoria trabajo transversal
Título: ADN - Retrato Dinámico

Curso: 2022-2023

Grupo: 10

Integrantes:

Barrera Ferrer, Pau

Jareño Martínez, Sara

Molada Pérez, Mª José

Villagra Peláez, Raissa Camila

TRABAJO TRANSVERSAL

El trabajo transversal consiste en la realización de un trabajo original donde se manifiesten los conocimientos y las habilidades adquiridas en las asignaturas desarrolladas a lo largo del año académico.

Curso: 2022-2023

Grupo: 10

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultural

Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Barrera Ferrer, Pau

ACTIVIDAD

Construcción

Fotografía

Edición

Investigación

Jareño Martínez, Sara

ACTIVIDAD

Fotografía

Construcción

Edición

Investigación

Redacción

Molada Pérez, Mª José

ACTIVIDAD

Construcción

Fotografía

Edición

Investigación

Redacción

Villagra Peláez, Raissa Camila

ACTIVIDAD

Construcción

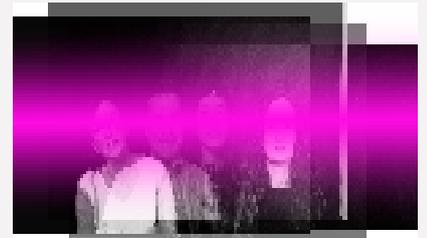
Fotografía

Edición

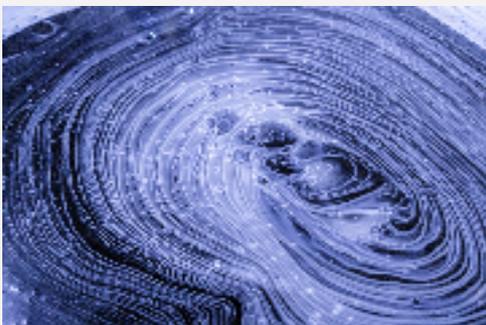
Investigación

Redacción y Maquetación

Grup 10

ADN

**Retrato
Dinámico**

ÍNDICE

6 PROPUESTA INICIAL

BREVE DESCRIPCIÓN

Explorar la parte del retrato a partir de nuestras cicatrices y la pérdida, como componentes fundamentales de nuestro desarrollo.

10 REFERENTES

INFLUENCIAS

Investigación y análisis de referentes con temáticas afines.

14 DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

Trabajo de investigación y fotografía, como primer abordaje de posibles temas de desarrollo y exploración.

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

24 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

Descripción de la metodología del trabajo realizado. Metodos de trabajo, proceso y materiales.

32 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

Reflexión sobre el trabajo transversal, análisis de los objetivos cumplidos y conclusiones.

38 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40 ANEXOS

Posibles materiales e inspiración, notas de trabajo.

Propuesta inicial

Nuestro planteamiento es realizar una instalación conjunta con un tema de trabajo común. Como propuesta inicial hemos pensado en los siguientes temas:

(1) Retratar a través de las cicatrices: personas concretas (individuo) y sociedad (colectividad), naturaleza,...

(2) Retrato robot de una persona: ¿qué etiquetas nos definen? ¿cuales son las etiquetas que los otros nos ponen? ¿cuales son las que uno/a quiere proyectar?

(3) Mapas neuronales: únicos en cada persona.

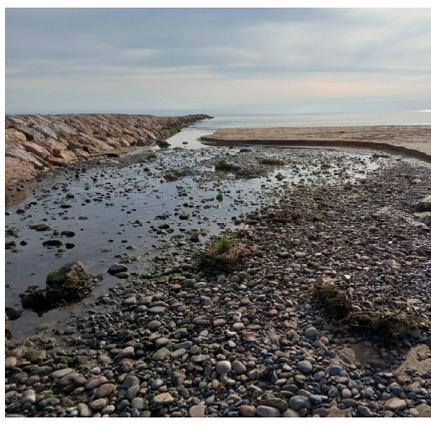
(4) Identidad // Pérdida de identidad.

Al tener varios puntos de interés, hemos decidido hacer una investigación inicial de cada uno de ellos, con el objetivo de buscar un punto común que los conecte y consiga plasmar las sensaciones que queremos transmitir, adecuando la forma al discurso.

Hemos tratado de analizar los conceptos retrato e identidad, tanto en sentido literal como figurado, para lograr derivar asociaciones.

Pensamos servirnos de una bibliografía asociada a estos temas, que nos ha facilitado nuestra tutora, con el objetivo de profundizar en la búsqueda de nuevas ideas y acudir a varias exposiciones que en este momento se presentan y que nos ayuden a visualizar formas para dar contenido a las mismas.

En el momento actual, desde la asignatura cuatrimestral "Tecnologías de la imagen I" nos piden una primera aproximación al desarrollo de nuestro trabajo y dado que solo tenemos apuntes, hemos presentado un documento con nuestras fotos modificadas reflejando diferentes identidades.

Referentes

En este contexto, nos dedicamos a buscar artistas plásticos que reflejaran y representaran la dualidad de la identidad del individuo, biológica y psíquica; “las cicatrices” creadas por los eventos y vivencias de los mismos; la contraposición entre la identidad y la pérdida de la misma o modificación de la misma de esos rasgos físicos y afectivos, que van construyendo al individuo.

Nos han servido de referentes autores como Jaume Plensa y en concreto de algunas piezas expuestas en su exposición “Poesía del Silencio”. En una de sus piezas Matter/Spirit se contraponen dos gongs con sendas inscripciones, representando la división entre la materia, lo físico, la parte biológica del individuo y la parte espiritual, afectiva. Dos gongs que pueden ser golpeados provocando un cambio en su posición, una emisión de sonido. Si se golpea uno individualmente, podemos oír solo ese sonido pero, incluso la otra puede vibrar y sonar por simpatía, si golpeamos las dos correlativamente o a la vez, podemos escuchar una polifonía.

Caminando por la exposición podemos leer una cita textual del autor “Todos llevamos el cuerpo tatuado pero con tinta transparente”. La pieza que ejemplifica mejor sus palabras está expuesta en la entrada, se trata de una figura humana translúcida realizada en resina de poliéster, iluminada con distintos colores en su interior y con la superficie “tatuada” de múltiples palabras (pasión, placer, adversidad, muerte, padre,...). Estas palabras, con el concepto que llevan asociado, con el significado afectivo y su influjo, distintos para cada persona, “tatúan” como cicatrices la piel,

cambian su físico pero también el color que emiten, los sentimientos, los pensamientos de cada persona.

Otra obra que nos ha inspirado es la pieza Shibolet, de la artista Doris Salcedo. Esta obra se refiere a un pasaje de la biblia que habla de la distinción de la pertenencia o no a un pueblo. Por la diferencia de los miembros al pronunciar dicha palabra simbolizando la separación, la fractura, el dolor de una herida difícil de sanar y que una vez sanada, deja marca, una huella en la memoria.

Del hilo de las cicatrices y el cambio o aprendizaje que conllevan para el individuo, hemos dirigido nuestra atención a la técnica kintsugi. Se trata de una técnica originada en Japón en el siglo XV, que consiste en reparar piezas cerámicas rotas con urushi (una laca de origen natural) mezclada con oro, plata o platino. El resultado pone de manifiesto la reparación realizada como muestra de que dichas roturas o reparaciones, no solo forman parte de la historia del objeto, sino que esa transformación los embellece. Inspirándose en esta técnica, Rachel Sussman lleva a la calle una serie de instalaciones titulada Sidewalk Kintuskuro. En ellas podemos ver las líneas doradas pintadas directamente sobre el asfalto, con diferentes patrones y formas.

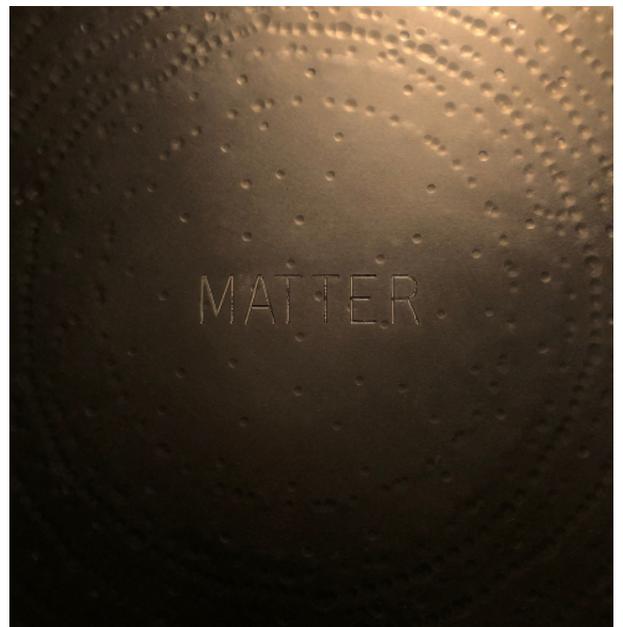
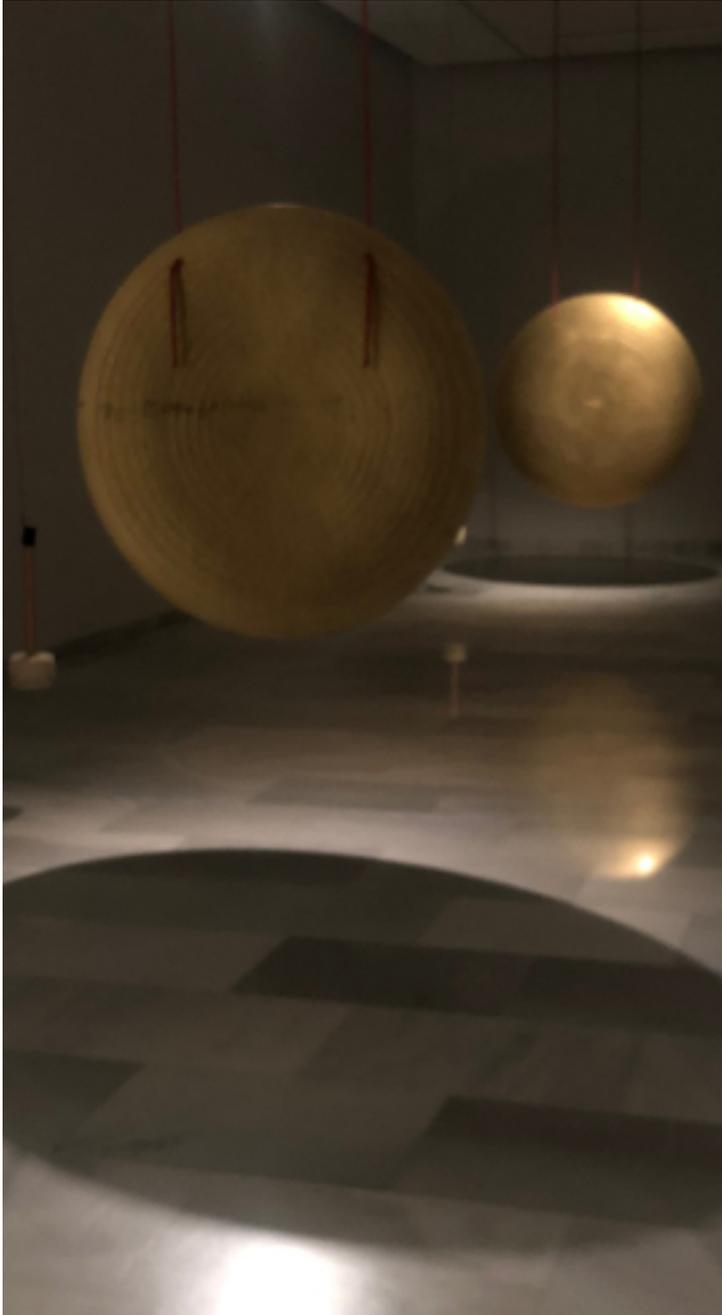

Imagen 1,2,3. "Matter and Spirit" ^
Plensa J.. (2022).
Gong de Bronce

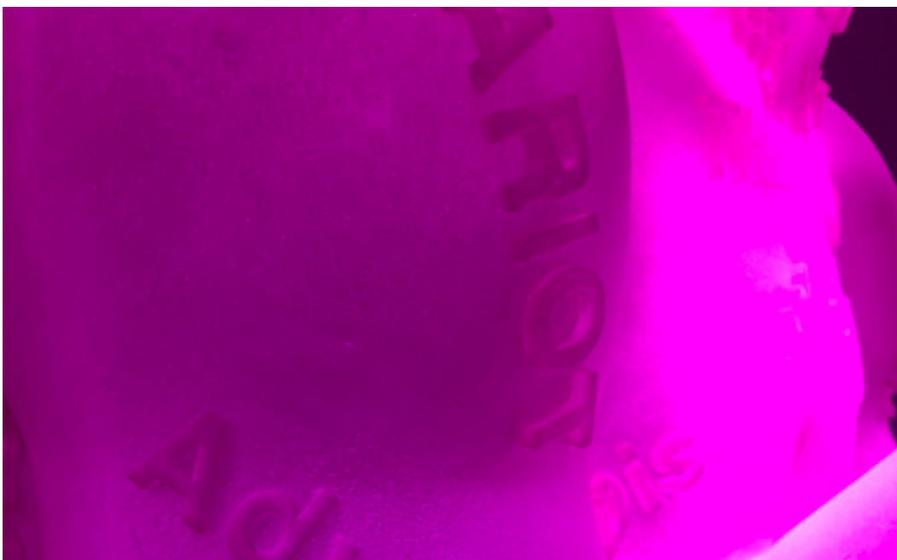
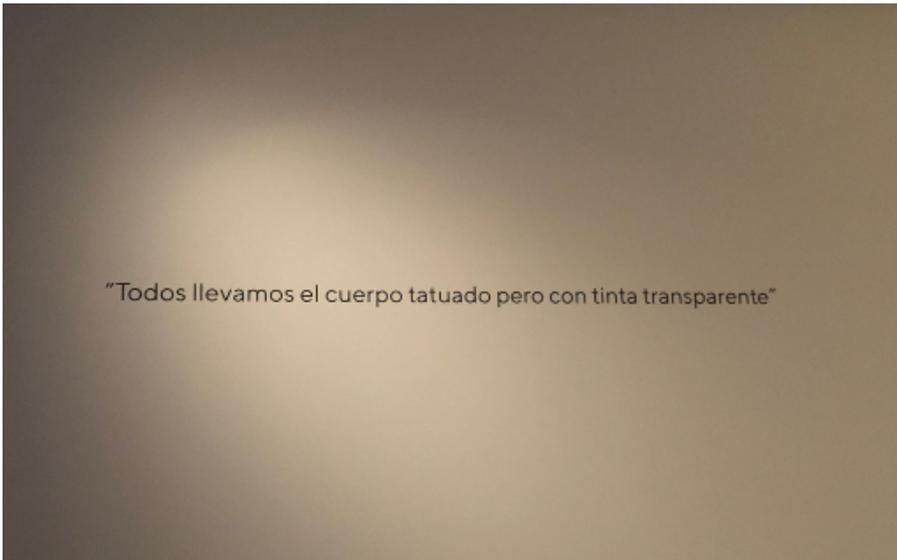

Imagen 1,2,3 y 4
Poesía del Silencio (2022).
Plensa J.
Figura translúcida en resina de poliéster

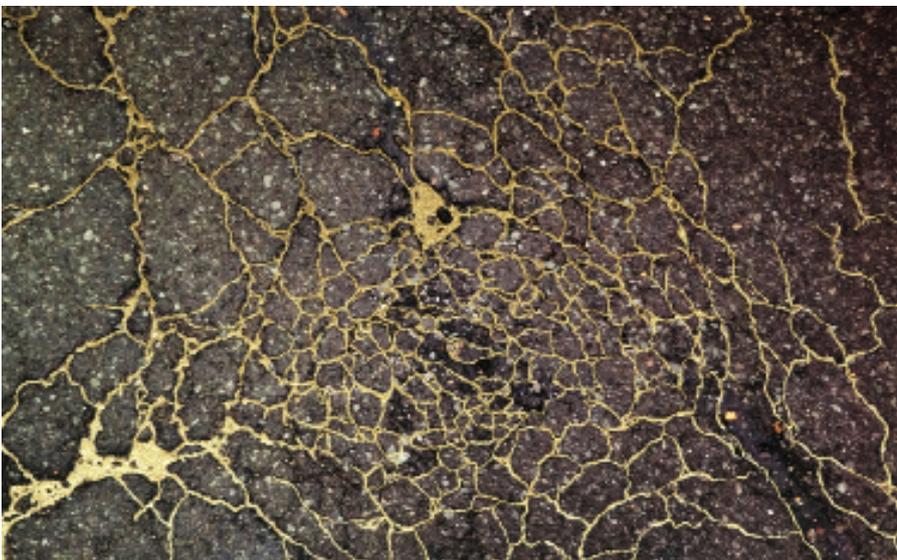

Imagen 1.
Shibboleth (2007)
Doris Salcedo

Imagen 2 y 3
Sidewalk Kintuskuro
Rachel Sussman
Resina, bronce y polvo de oro.

Desarrollo anteproyecto

Teniendo en cuenta las ideas iniciales y los referentes bibliográficos y artísticos, realizamos un conjunto de fotografías individuales en varios planos, frontales y de perfil con luz cálida principal y otra de relleno e iluminación dura o suave según lo requerimos.

Posteriormente, utilizamos la herramienta de Photoshop para la edición e intervención de las mismas. Usamos recursos como máscaras de recorte y fusión fotográfica, efectos de pixelado, degradado y biselado, respectivamente. Jugamos con las transparencias en los montajes de enfrentamiento individual de la identidad y en los grupales, donde se difumina la esencia de cada uno de los integrantes dentro de un colectivo. En las composiciones individuales se trabajó con la opacidad de la imagen, para dar diferentes sensaciones de pérdida.

Asímismo, en las fotografías grupales la modificación mediante efectos fue clave para interpretar el concepto que queremos transmitir, por ejemplo, en una de las imágenes borramos los ojos, que son muy característicos de la expresión propia.

Otra de las imágenes fue llevada a negativo para destacar la parte que ocultamos de nuestra identidad. En esta última foto de grupo seguimos queriendo reflejar la idea del cambio de identidad, la transformación en un ámbito más espiritual, donde las distintas personalidades se diluyen, enfriándose el fuego vital

hasta llegar a una posible pérdida del yo mismo. El proceso se ha conseguido con diferentes capas, rellenos de degradado, efectos de bisel y relieve., con un color rosa.

A partir del retrato de un gato perdido, deteriorado por el efecto de la lluvia, surgió la idea de mostrar mediante carteles la pérdida de la identidad. Confeccionamos unos collage para crear pósters "de búsqueda" que simbolizan la pérdida de la identidad del individuo, colocados posteriormente sobre un muro. Expuestos, pero a su vez, mimetizados entre otros carteles de distinta índole.

Resultados anteproyecto

El primer acercamiento a nuestro trabajo transversal ha sido a través del tema de la identidad y pérdida de la misma, como retrato de algo o alguien, que bien puede ser de un paisaje natural, de una sociedad o colectivo o de una persona individualmente.

En esta aproximación hemos experimentado, a través de la fotografía tanto de individuos de forma aislada como del grupo formando un conjunto.

El primer caso, con esa dualidad individual, los rasgos físicos, del rostro, de la expresión facial que reflejan la personalidad del individuo, su carácter, su estado anímico, su forma de ser "basal".

La persona conforme la conocemos, con las cualidades que habitualmente vemos en él o ella, cuando se encuentra en condiciones mentales, físicas, anímicas digamos óptimas.

Una fotografía de ese estado. En contraposición con una fotografía en la que se ha perdido esa homeostasia, hay un fallo, un defecto, una pérdida o un influjo en su psique bien a nivel físico o anímico que provoca un cambio tanto en su experiencia subjetiva, en su ánimo cómo en su forma de comportarse, expresarse y relacionarse.

En el segundo caso, con las fotografías grupales, hemos querido llevar más allá la representación de esos cambios y cómo influyen no solo

en una persona sino en un grupo en un colectivo. Si cada uno de los integrantes de ese colectivo se ve influido por un cambio, hecho o modificación, van a surgir respuestas diferentes en cada uno de ellos a nivel individual que a su vez va a cambiar la relación y el comportamiento que existe entre cada uno ellos y del colectivo.

Incluso aunque se trate de un a alteración o cambio externo común para todos ellos. Habrá cambios individuales pero también del colectivo en su conjunto como ente único.

Imágenes del resultado del anteproyecto.

Para nosotros, en esta dualidad entre la identidad y la pérdida de la misma existe una relación con las "cicatrices" tanto físicas como anímicas que se crean en el individuo ante determinados eventos. Un cambio desde el punto de vista biológico (físico, sensorial, neuronal, cerebral,..) pero también en su dimensión moral y afectiva, dominadas por la percepción o vivencia subjetiva de tal evento como doloroso, dañino, agradable, placentero, redentor, liberador,...

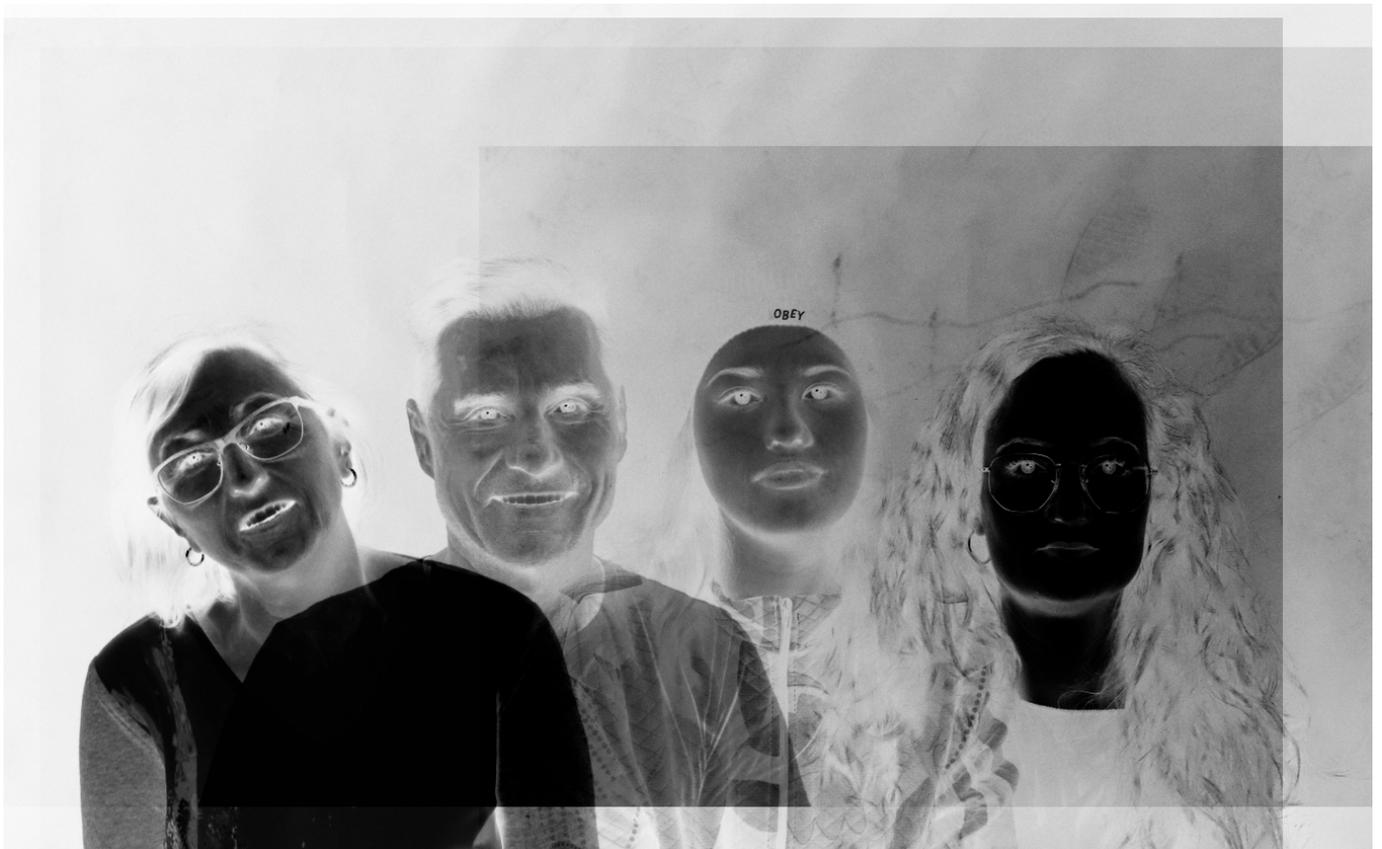
Esas cicatrices pueden ser "visibles" a uno o a los dos niveles, moldeando su aspecto exterior y/o su forma de sentir pudiendo provocar como consecuencia también un cambio de comportamiento, un aprendizaje. Podremos observar un cambio en su identidad física y/o psíquica y en su manera de actuar.

En conclusión, nuestra intención es producir/materializar una instalación tomando como punto de partida el estudio del concepto de la identidad, su permanencia, crisis, pérdida, a través de las cicatrices, visibles o no que producen cambios físicos y/o emocionales.

Desarrollo Transversal

Teniendo en cuenta nuestros puntos de interés y los subtemas planteados al inicio del proyecto, inicialmente nuestro trabajo se titulaba “cicatrices e identidad”, precisamente porque queríamos hablar del retrato desde otro punto de vista, hablar de cómo cambia el retrato, como nuestra identidad se ve afectada, modificada por determinadas circunstancias que producen en nosotros, una huella, una cicatriz. Pero no queríamos centrarnos en ese estigma, ese “daño” sino en las consecuencias que tenían esos cambios, la lección, el aprendizaje que se deriva de ellos y que hace que ese retrato cambie de forma continua, que evolucione. Sentimos que todos nuestros temas e investigaciones pasadas tenían un nexo en común pero no conseguimos definirlo. Después de bastante meditación y algunas tutorías determinamos que el punto en el cual todas nuestras ideas confluyen era el cambio; el dinamismo del retrato que no se trata de una imagen estática, sino fluida, viva.

Surgió entonces la idea de usar un árbol, cómo forma discursiva de cambio. Un árbol, desde una semilla, un pequeño tallo, las ramas, los frutos y algo en constante evolución. Decidimos también que sería interesante utilizar un sauce, por las diversas connotaciones y representaciones que se le adjudican en varias culturas, desde el poder sanativo, crecimiento e inclusive inmortalidad.

En este punto nos faltaba el retrato, reflejar aquello que te define a ti y solo a ti y de ahí vino la otra parte de la pieza, el ADN, ¿qué hay más estrictamente definitorio de un organismo que su ADN? su estructura básica más pequeña pero que contiene toda la información de cómo es, cómo se construye algo.

El ADN además cambia, se puede auto reparar o puede adquirir mutaciones que incluso pueden significar una ventaja evolutiva. Empezó entonces la búsqueda de materiales e intervenciones formales que nos pudieran ayudar a materializar físicamente nuestro concepto.

Aquí, como en el principio de cada fase, siempre había una fuga de ideas, usar madera, palets, poner arena en el suelo. Desde el principio del proyecto teníamos claro que deseábamos hacer una instalación que conectarse con el público y que generase un impacto, no solo con el mensaje, sino también visualmente. Decidimos utilizar malla de gallinero, un material excelente para lo que necesitamos, maleable y flexible pero con la rigidez suficiente para mantener la estructura tanto de las raíces, el tronco y las ramas; con una trama que recuerda a las estructuras de química orgánica y a las células y además con unas connotaciones muy interesantes relacionadas con su uso para la protección y delimitación de espacios, guardar o encerrar.

Nuestra pieza tiene unas dimensiones de 330 x 430 x 300 cm. Hemos usado unos 65 m cuadrados de malla metálica de gallinero de 100 cm de ancho, alambre de varios calibres, cables de acero galvanizado de 1 mm y de 3 mm, tensores, fieltro, pintura en spray, fotografías y celuloide. Para instalar y fijar los materiales también hemos utilizado grapas, hilo de seda para coser, cinta de doble cara, tornillos, tacos, etc...

25| ADN-Retrato Dinámico

La estructura inicial se sujeta por medio de un cable tensor de acero que colocamos a 3,30m de altura en todo el perímetro de la pared de nuestro espacio. Para la construcción del tronco del árbol, usamos en cada parte dos planchas de malla unidas entre sí y las doblamos hasta conseguir la forma helicoidal, guiamos ambas partes de la hélice con alambres de mayor calibre para mantener la forma deseada. Para las ramas y las raíces, cortamos tiras de malla de diferentes longitudes, 150 cm, 200, 250 y 300 cm que enrollamos sobre sí mismas, dando formas sinusoidales e irregulares a lo largo de su longitud.

Una vez que teníamos configuradas las diferentes partes del árbol y ya instalada la figura, nos dimos cuenta que, debido a las características de la T4, el color y textura del suelo, las tuberías, las paredes blancas, la presencia de puertas y ventanas, la figura de alambre no tenía la suficiente fuerza y presencia, pasaba desapercibida. Por ello realizamos algunas pruebas con fieltro negro, el árbol resaltaba y cobraba vida con la tela, por lo que decidimos forrar todo el fondo de la figura.

Fue un gran reto por la irregularidad del espacio, sobre todo al tener una ventana y puertas en la superficie de fondo. Utilizamos grapas para fijar el fieltro a los cables tensores en la zona superior, después intentamos fijarlo a la pared y entre sí con cinta de doble cara, pero tuvimos que reforzarlo con grapas y cosiendo muchas juntas para que resistiera. Casi en la recta final del montaje del árbol, pintamos las tiras de ADN con pintura en aerosol, emparejando e imitando los colores que generalmente se utilizan para representar el ADN, magenta, amarillo, azul y verde. En esta etapa del montaje notamos de manera colectiva que nuestra pieza carecía de "proyección", deseábamos incorporar más emoción: el "alma".

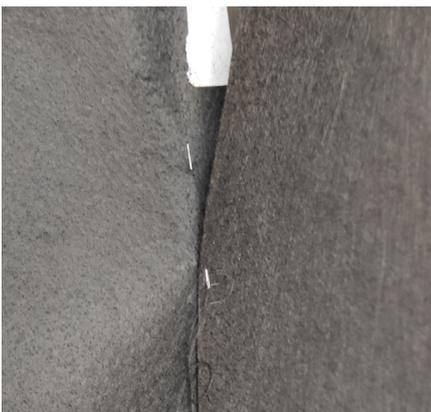
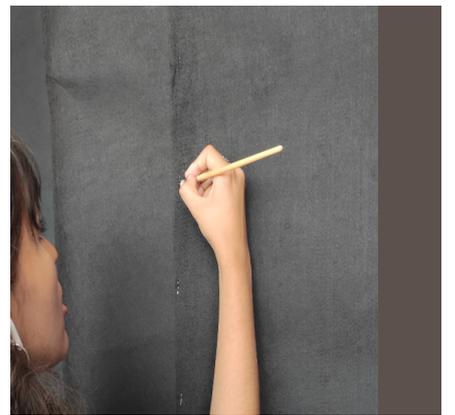
Después de una interesante sesión de reflexión y de compartir lo que nos definía a cada integrante del grupo, lo que nos emocionaba, lo que nos había cambiado e influenciado, tomamos la decisión de buscar imágenes de cada persona, cosa o lugar que nos nos recordará a estos cambios, emociones y que finalmente formaba parte de nuestro retrato como individuos. Escogimos colocarlas en un formato similar a las mismas hojas del árbol, como parte del crecimiento y los frutos de este cambio. Añadimos, asimismo, en el interior del ADN, los negativos de esas fotografías, simbolizando cómo esos cambios se imprimen también en nuestro interior, en nuestro ADN. De esta manera la pieza se completaba, con ese alma, nuestra alma.

Imagen 1. Fijación de la estructura principal a los hilos tensores.

Imagen 2-7. Materiales utilizados para la construcción, estructuras base.

Imagenes 8. Colocación de los conectores ADN.

Imagen 9-11. Forrado del espacio, con fieltro negro.

Resultados

Transversal

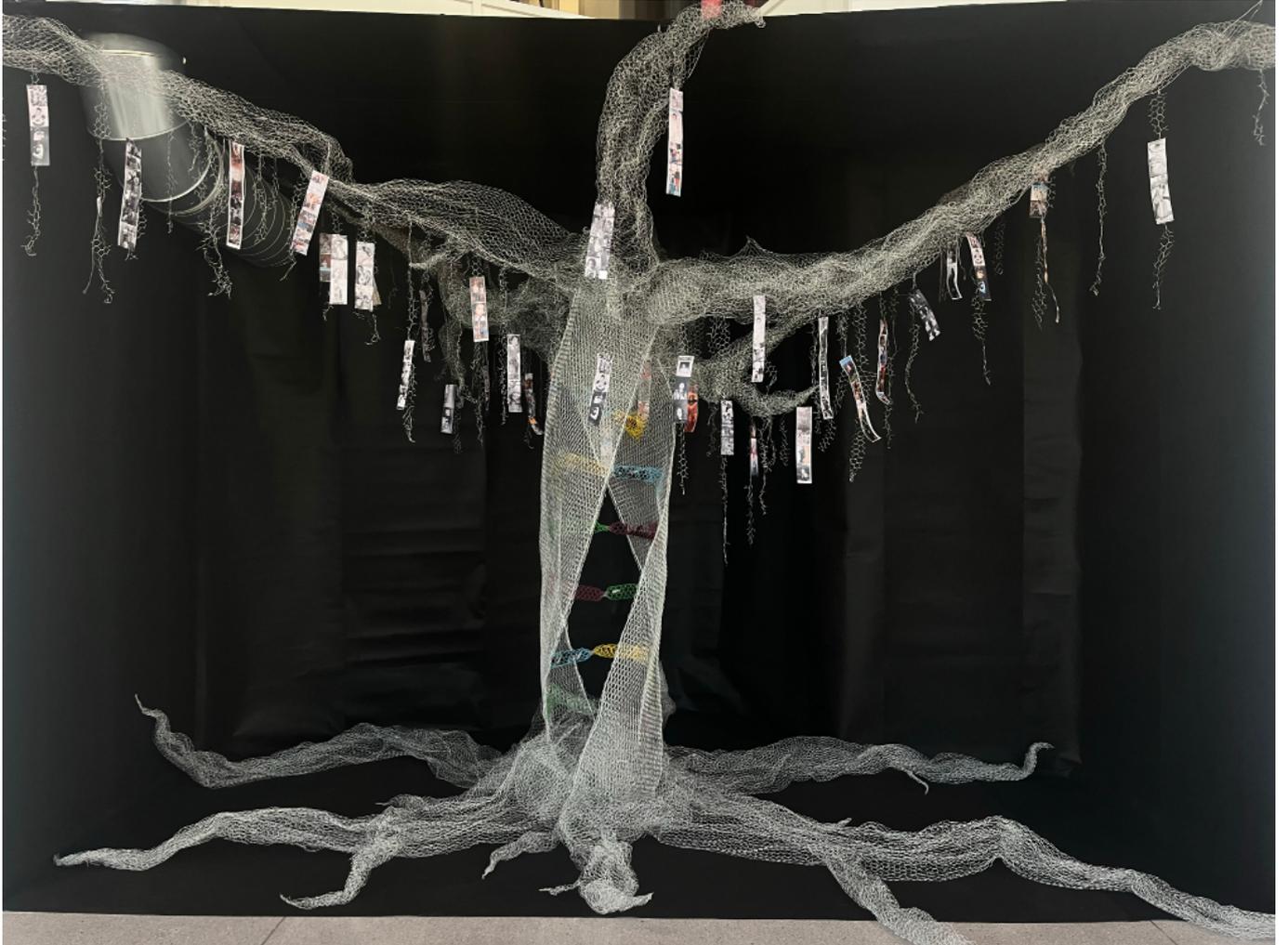
En cuanto a objetivos más funcionales, hemos conseguido trabajar de forma transversal con los conocimientos adquiridos de las asignaturas cursadas ese año, poner en práctica conceptos, herramientas y procesos de trabajo; hemos practicado la creación de proyectos y cómo ha de trabajarse; hemos aprendido a trabajar en grupo y a trabajar como lo haríamos para un encargo, una exposición,...contando con un objetivo común, unos plazos y un espacio al que adaptarnos.

Respecto a los resultados finales, creemos que hemos conseguido alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado, conseguir una instalación que hable sobre el tema dado, el retrato, desde nuestro propio punto de vista, consiguiendo mediante las formas, transmitir el mensaje que queríamos, que el retrato es algo dinámico, va cambiando con el tiempo, con las situaciones que vivimos y las personas que nos acompañan; que somos capaces de aprender e integrar, en nosotros, lecciones derivadas de esos cambios que acaban siendo visibles al resto y además formando parte de nuestra identidad.

Para acabar, creemos que sobra decir que estamos muy contentos con el resultado, que el esfuerzo ha merecido la pena no solo por poder conseguir construir la pieza y enseñar lo que queríamos transmitir, sino porque ha sido un placer trabajar los cuatro juntos, hemos estado muy a gusto, hemos aprendido cosas unos de otros, nos ha ayudado a conocernos un poco más, a acercarnos y acompañarnos en este recorrido.

Notamos que nuestra obra tiene un resultado visualmente diferente con los referentes que habíamos investigado al inicio, pero es el proceso de la evolución que ha tenido nuestro trabajo durante el curso, ya que nuestro planteamiento inicial ha ido modificándose y madurando durante todo ese proceso, encontrando el punto común que habíamos estado buscando todo el tiempo.

Al final, todo lo que queríamos y necesitamos transmitir está intrínseco en nuestro árbol; es la imagen del recorrido de cada decisión tomada, de cada emoción que hemos tenido. Es un retrato de nuestro trabajo como grupo, donde coinciden muchos conceptos: de nuestro origen, nuestras emociones, del cambio y la evolución no solo personal sino también grupal. Somos nuestro ADN, pero somos algo más, somos el resultado de todo lo que nos va modelando de forma continua, del sitio del que venimos, de dónde estamos, de los momentos y circunstancias que vivimos, de las personas que nos dejan huella.

ADN - Retrato Dinámico, 2023

330 x 430 x 300 cm

Malla metálica, fotografía y fieltro

Barrera Ferrer, Pau

Jareño Martínez, Sara

Molada Pérez, M. José

Villagra Peláez, Raissa Camila

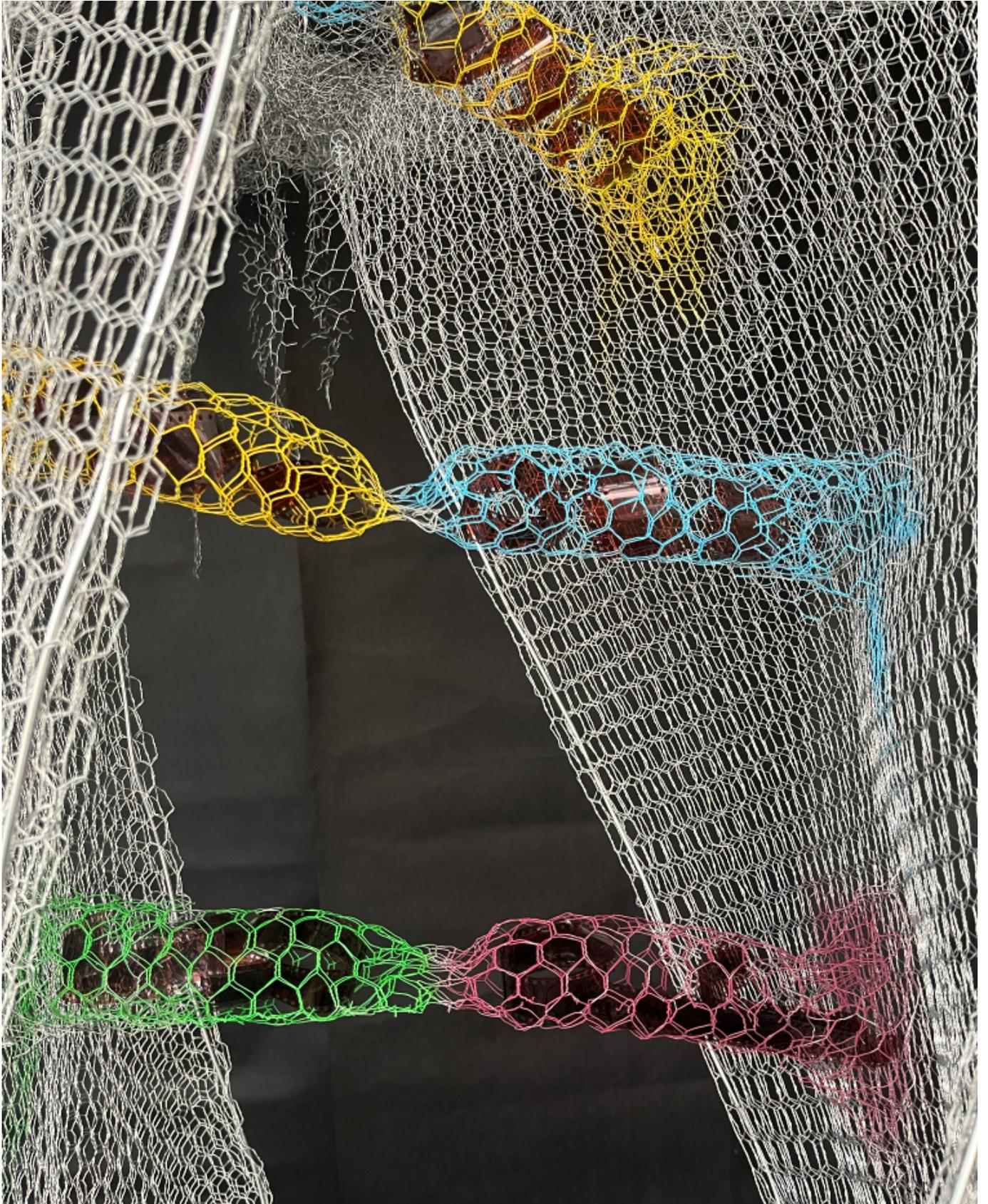

Imagen 1 *ADN - Retrato Dinámico*, 2023

Imagen 2 ADN - Retrato Dinámico, 2023

Imagen 3 ADN - Retrato Dinámico, 2023

Imagen 4 ADN - Retrato Dinámico, 2023

Bibliografía

M. 2022, *Significado y Simbolismo del Sauce, Simbolismos Curiosidades y Misterios*, <https://simbolismos.com/sauce/>

VICIOSA M. 2023, *Así es el primer pangenoma humano, el más diverso 'libro de instrucciones' genético que promete atajar enfermedades*, Newtral, <https://www.newtral.es/primer-pangenoma-humano-prevenir-enfermedades/20230510/>

PARRA S. 2023, *Encuentran 155 genes que demuestran que el ser humano sigue evolucionando*, National Geographic
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/se-encuentran-155-genes-que-demuestran-que-el-ser-humano-aun-esta-evolucionando_19300 Arancibia

ARANCIBIA DURAN C. 2018, *21 poemas para reflexionar sobre la vida, Cultura Genial*
<https://www.culturagenial.com/es/poemas-sobre-la-vida/>

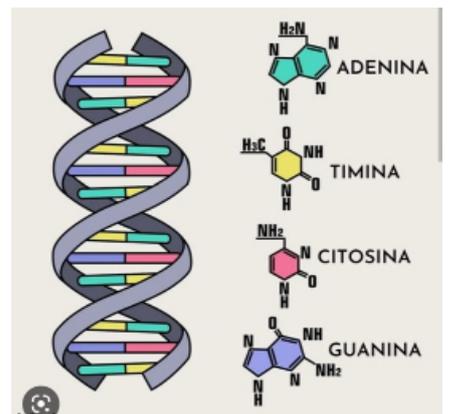
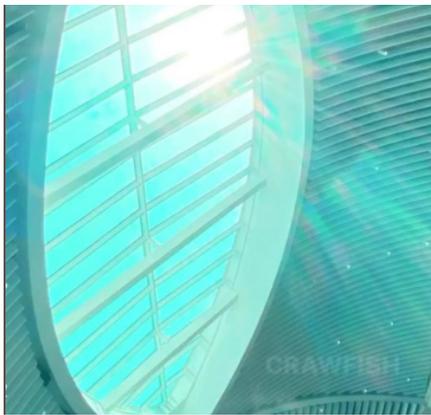
GRIFFITHS, & AYLLÓN GÓMEZ, F. 2008 *Genética [Recurso electrónico]* / Anthony J.F. Griffiths... [et al.] ; [traductores, Fernando Ayllón Gómez... (et al.)] (9aed.). McGraw-Hill Interamericana de España.

PEREC, G. 1974 *Especies de espacios*. Ed Montesinos

ROBBINS, H. 1949 *Traficantes de sueños*. Ed Plaza & Janes

LE BRETON, D. 2006 *Antropología del dolor*. Ed. Metales Pesados

Anexos

Telo do saco → capilares. "Moleb"
 4,5 x 3 m
 - Arcoflos
 - Mirar Hombros
 - Hilo transparente.
 - puntas

