

Memoria Trabajo Transversal

Título: Arritmia

Curso: 2023-2024

Grupo: 5

Integrantes: Fabiana Castillo Sánchez, Sofía Díaz Manzano, Esther Jordán Rodríguez, Diana Meisaros, Irene Orenge Acañiz

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

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: xx

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura
Historial del Arte Moderno
Fundamentos del Dibujo
Escultural
Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Irene Orenge Alcañiz
Bocetos del proyecto
Ilustración digital
Supervisora de redacción
Fotografía

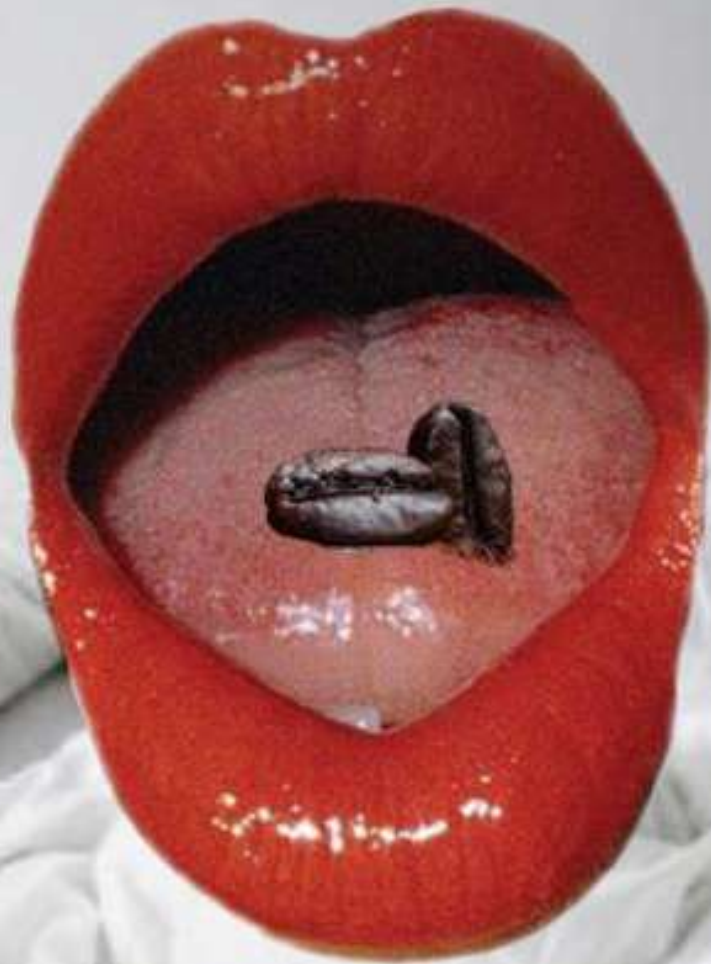
Sofía Díaz Manzano
Pintura al óleo
Coordinadora de construcción
Redacción
Fotografía

Fabiana Castillo Sánchez
Bocetos del proyecto
Ilustradora
Coordinación/supervisión del material
Investigación

Esther Jordán Rodríguez
Coordinadora de ilustración (a café)
Construcción
Redacción
Investigación

Diana Meisaros
Textiles
Construcción
Redacción
Investigación

ARRITMIA

Hecho por: Sofía Díaz

ÍNDICE

6 PROPUESTA INICIAL

BREVE DESCRIPCIÓN

Breve explicación sobre la motivación del proyecto planteado. Como punto de partida se pueden mostrar los mapa conceptual, bocetos, dibujos o fotografías previas.

10 REFERENTES

INFLUENCIAS

Análisis de la imagen y de los referentes utilizados para la propuesta planteada.

14 DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

Descripción de la metodología del trabajo realizado en la fase preliminar y resultados obtenidos.

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

24 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

Descripción de la metodología del trabajo realizado. organigrama de trabajo, mapas conceptuales, etc.

32 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

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

38 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40 ANEXOS

Organigramas, mapas conceptuales, etc. que hayan servido para la realización del Trabajo Transversal en todas sus fases.

Propuesta inicial

En un principio, nuestro proyecto transversal consistía en la idea de crear un espacio que simulase un dormitorio. Esto se debía a la búsqueda de crear una habitación donde las apariencias engañan, no todo es lo que parece ser. Para ello, queríamos emplear elementos contrastantes entre el interior y el exterior que incluyeran a su vez algún tipo de interacción con los espectadores, entre ellos un espejo.

Sin embargo, esta idea fue desechada por completo al darnos cuenta de que, además del poco espacio con el que contábamos, no era original. Habíamos visto también proyectos anteriores que se asemejaban a este.

Al descartar aquella primera idea, surgieron varias más que aún no llegaban a ser consistentes o de las cuales no nos identificábamos la mayoría. Poco después, nos dimos cuenta de que el concepto de "retrato" podía ser mucho más amplio de lo que se creía en un inicio. Por ello, decidimos tratar una cuestión social centrándonos en el insomnio y la dependencia a la cafeína hoy en día.

Al enfrentarnos en nuestra vida cotidiana a ciertos horarios y hábitos repetitivos, podemos llegar a carecer de la energía suficiente para afrontar dichas obligaciones. Debido a la sobrecarga de trabajo, ya sea en una vida laboral o estudiantil, las personas pueden experimentar ese tipo de cansancio extremo por falta de tiempo para descansar correctamente y consumir café u otro tipo de bebidas/pastillas estimulantes para mantenerse despierto.

Por eso mismo buscamos realizar un espacio ambientado en ese momento de desvelo, de una forma en el que el café es una parte protagonista, para poder lograr todos tus objetivos en esa noche, la última. Nosotras sentimos que este tema nos sí identifica más ya que para todas el insomnio ha sido parte de alguna etapa de nuestra vida, ya sea para abordar los estudios o por nuestros propios pensamientos.

Decidimos ponerle como nombre "Arritmia", debido a ese subidón que se produce cuando, a falta de sueño, se sustituye por cafeína.

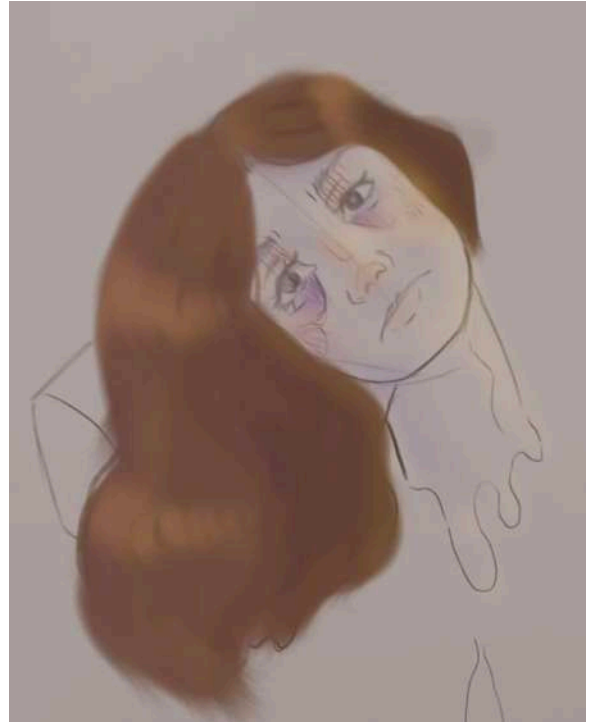
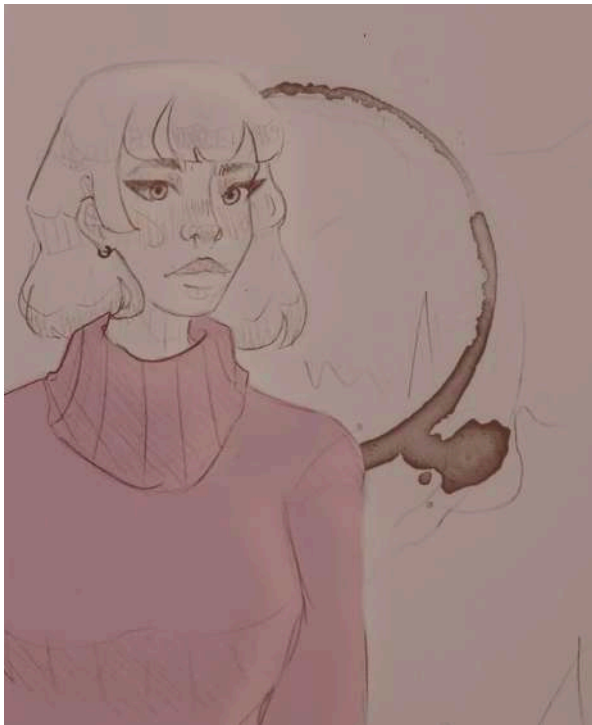
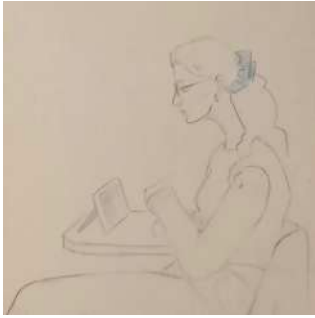

Imágenes (bocetos, ilustraciones o fotografías de las maquetas) del proceso de trabajo en su fase preliminar.

Hechos por: Irene Orenge, Fabiana Castillo

7 | ARRITMIA

Referentes

Las siguientes obras las hemos utilizado como referentes e inspiraciones para nuestras propias creaciones que se mostrarán en el proyecto transversal. La razón principal salta a la vista, todas las obras tratan el mismo tema y el que hemos tomado como principal: el insomnio. Cada pintura lo aborda de maneras diferentes pero, a la vez, con similitudes. Muchos de los elementos, composiciones y colores que se aprecian en los cuadros han servido de guías para las obras hechas por nosotras.

Empezando con “El sueño de la razón produce monstruos”, la cual fue la primer obra que se nos vino a la cabeza cuando determinamos el tema, tomamos el color terroso y el uso de las líneas como elemento principal para dar forma a las figuras, además de la clara relación con nuestro proyecto.

Posteriormente, ha captado nuestra atención un conjunto de obras de un mismo autor; Sergey Ignatenko, cuyos cuadros se nos hicieron perfectos ejemplos de lo que buscábamos representar, desde las composiciones hasta las emociones que nos lograban transmitir la obra.

En cuanto a la fotografía, también trata el tema escogido al extremo; el momento en el que ya no sabes que hacer para acabar con el insomnio, hasta intentas dormir en la cocina.

También añadimos música que podría representar el proyecto: Billie Eilish, con un álbum en el que se pregunta, de forma literal, a dónde vamos cuando dormimos. Además, El álbum “Midnights” de Taylor Swift, como según indica la misma autora, fue escrito en esas noches de desvelo.

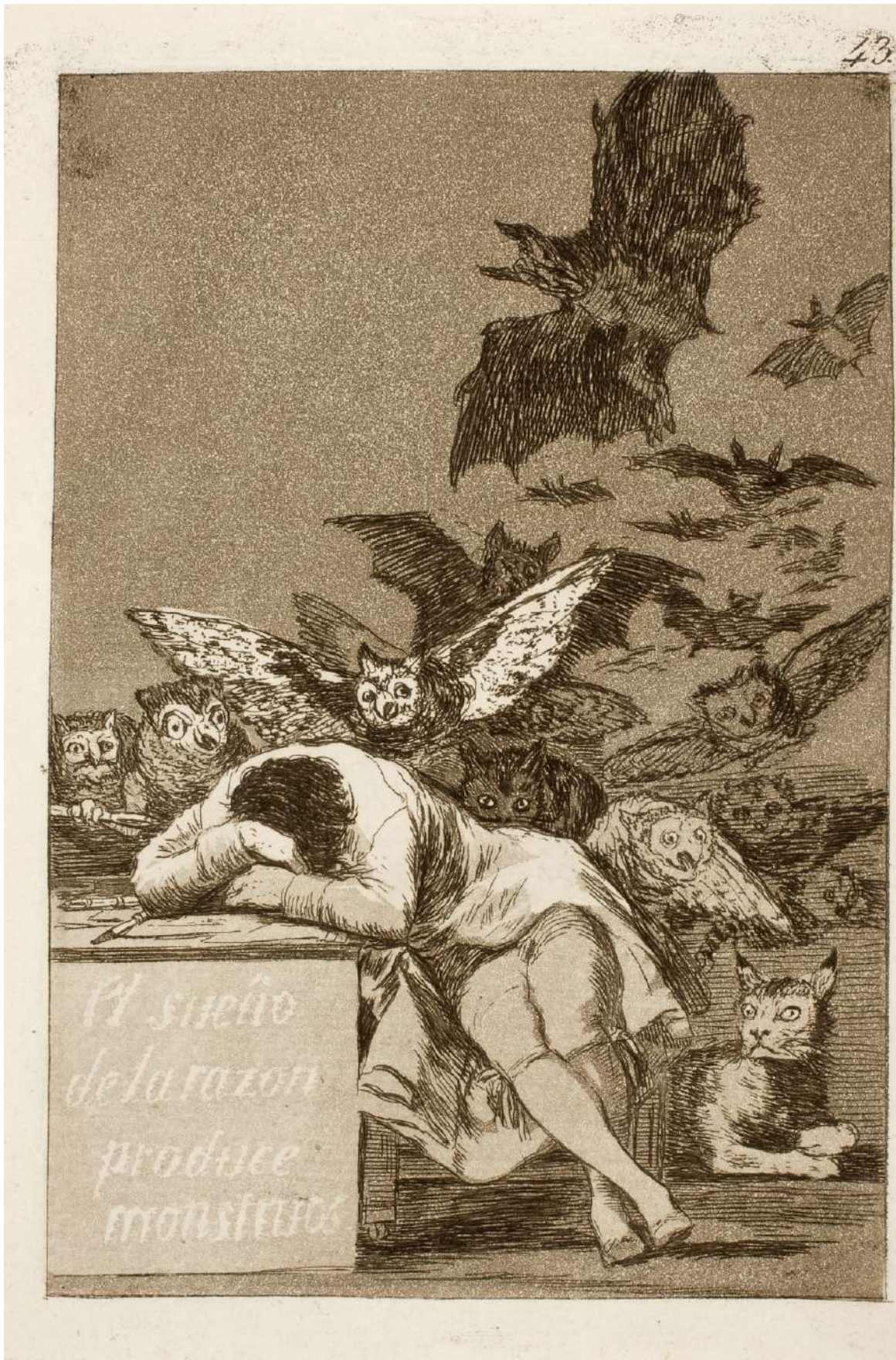

Imagen 1. Francisco de Goya (1799) El sueño de la razón produce monstruos (grabado aguafuerte). Museo del Prado, Madrid, España.

Imagen 1. Sergey Ignatenko (2010) Presentiment of Insomnia
Óleo sobre lienzo

Imagen 2. Sergey Ignatenko (2010) The waiting for the spring
Óleo sobre lienzo:

Imagen 3. Sergey Ignatenko (2010) Reincarnation
Óleo sobre lienzo.

Imagen 1. Jeff Wall, Insomnia (1994)

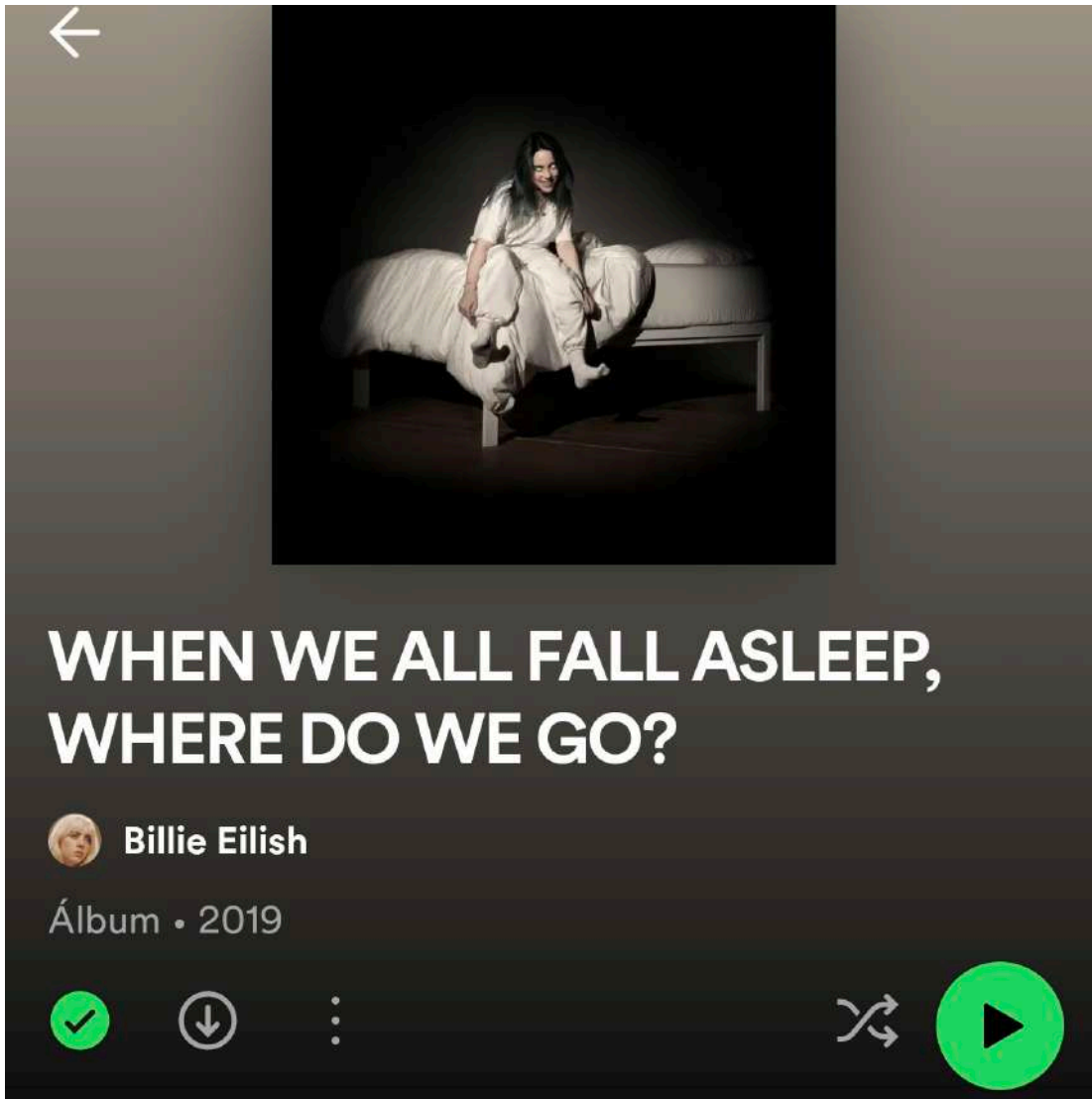

Imagen 1. WHEN WE ALL FALL ASLEEP
WHERE DO WE GO Billie Eilish, 2019

Imagen 2. Midnights, Taylor Swift, 2022.

Desarrollo anteproyecto

Durante el inicio del desarrollo del proyecto decidimos partir de la idea de retratar cómo el sueño y la dependencia a la cafeína afecta a la identidad de una persona. Durante éste proceso, tuvimos problemas con las propuestas previas y quisimos simplificar y aclarar la temática antes de empezar a concretar nada. Éramos conscientes de que terminaríamos descartando también esta temática si no conseguíamos establecer primero unos límites.

Por tanto, definimos la idea de nuestro proyecto y decidimos que íbamos a crear un espacio somnoliento donde el café fuera un elemento recurrente. Manteniendo esta idea escogimos los elementos principales que formarían parte de la instalación: una mesa y una alfombra. Junto a ellos concretamos que usaríamos a su vez elementos como químicos o pastillas para dormir, escul-

turas de tazas y granos de café, vasos de café desechables o latas de bebidas energéticas, que representan la idea de ese desvelo. Con tal de crear un espacio envolvente también planteamos introducir elementos auditivos como el asmr y que tuviesen olor, como de velas o inciensos con aroma a café.

Al escoger un tema que no estaba relacionado directamente con la producción artística nos hemos abierto la posibilidad de abordar todas las asignaturas y que cada una de nosotras pueda enfocarse en el área que más le motiva.

Cuando pensamos en cómo podríamos conseguir un espacio somnoliento nos vino a la mente una habitación a oscuras. Ahí se nos presentó el primer problema, el espacio era muy luminoso y no había forma de conseguir lo que buscábamos. Decidimos entonces montar una estructura cerrada con listones. A ésta le pondríamos grapada una sábana que sostuviera cartones con tal de que se impidiera el paso de la luz. De esta forma podremos colocar luces azuladas que creasen el efecto que buscamos.

Ya una vez aclarada la construcción de la instalación planteamos incluir sobre

la mesa una taza de café grande con tiquets de compra de café donde estén las fechas de la mayoría días lectivos de este curso 2023-2024. De esta forma estaríamos representando la dependencia al café como herramienta para afrontar la vida de los estudiantes.

Sobre la pared del fondo colocaremos cuadros hechos en óleo de ojos abiertos a efectos de la cafeína. En las demás colgaremos ilustraciones con café y fotografías. Por último, en la alfombra, de color blanco, pintaremos una mancha de café y colocaremos granos de café a su alrededor.

La idea es entonces ir añadiendo objetos como hojas de estudio, vasos de café entre otros para recrear una escena donde esta dependencia se interprete como una utilidad personal para afrontar las clases.

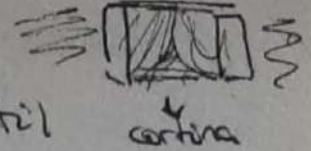

Imagen 1-2. Proceso creación
manos de escayola
Imagen 3. Primera fotografía
para el proyecto (sin edición)

Título:

Tema: cafeína - insomnio / vida estudiantil

¿Cuál relación con el retrato?

se quiere retratar a estudiantes mediante insomnio

se ve afectado a tu realidad-identidad.

- Es mostrar una realidad; no crítica.

Materiales:

- Químicos para dormir.
- ~~Artes plásticas~~
- Escultura → taza
→ manos
- Pintura → café
→ retrato de Sofía.
- Vasos tetika / latas manster.
- Caramelos → (aparición pastillas dormir).
- Medios para dormir (asmr...)

Instalación:

- Pelajado / de sueño. → música relajada.
- Traer / hacer muebles.

Pr - Retrato introspectivo.

Colores: Terrasos.

Imagen 1. Apuntes de ideas en común.

Resultados anteproyecto

En esta fase previa al desarrollo final del proyecto, hemos hecho grandes avances y fijado nuevas metas para lograr terminar este trabajo satisfactoriamente.

Por ejemplo, como se observa en la imagen y hemos explicado en el anterior punto, se ha acordado una prima instancia de lo que sería el orden de los objetos en el espacio seleccionado.

Con ello, hemos logrado aunar cualquier producción artística, desde la pintura hasta la escultura e incluso el diseño.

Ya nos quedaría para la siguiente fase comenzar las obras a gran escala, como sería el tríptico central, la taza esculpida, entre otros.

Ateniéndonos a este plan, hemos formulado su correspondiente presupuesto, solo falta llevarlo a cabo en la próxima fase.

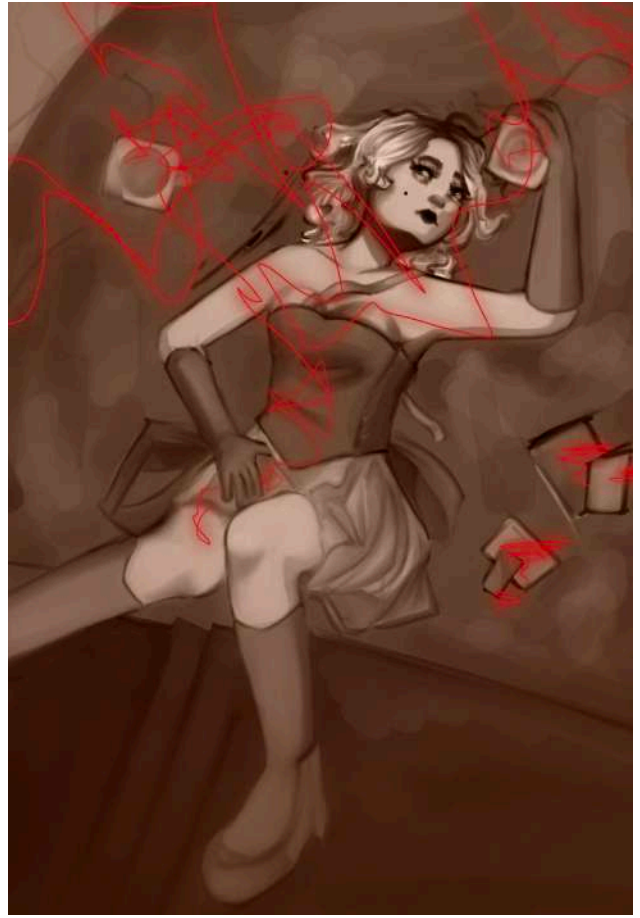
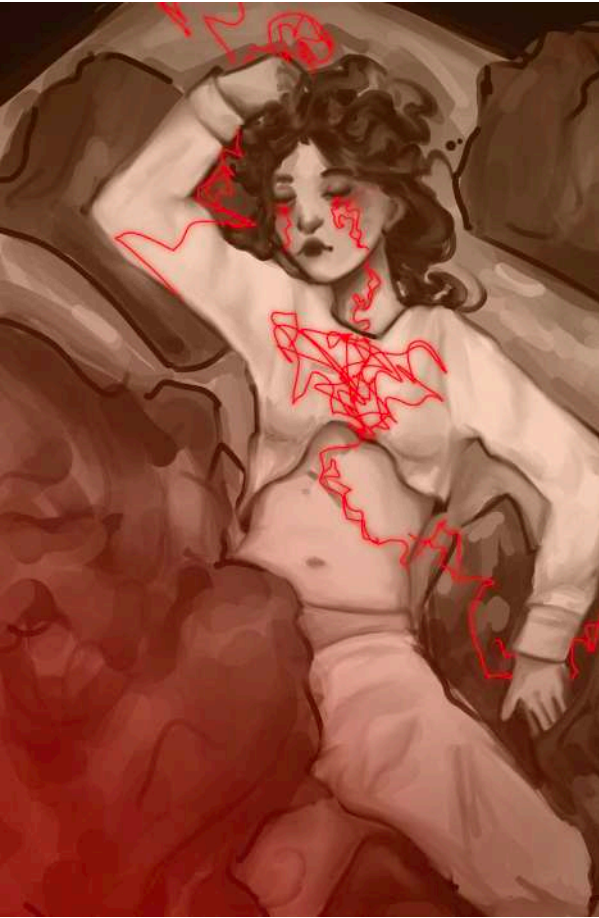

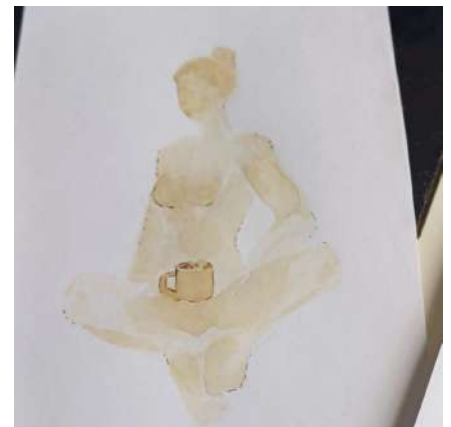
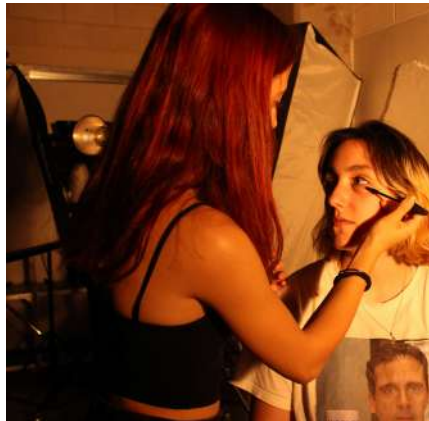
Imagen 1. Collage - taza de
café como elemento principal
Hecho por: Irene Orenga

Desarrollo Transversal

Nos dividimos el proyecto en varias partes; la revista, la fotografía, el tríptico, la parte escultórica y los dibujos a café, como también el diseño de los caramelos de café que íbamos a colocar.

Durante el desarrollo también pensamos en que podíamos representar más lo mencionado colocando apuntes por toda la sábana principal, lo que simbolizaría bien esa desesperación y seguiría la línea del horror vacui que pretendíamos transmitir.

A su vez dejamos en claro la paleta que queríamos seguir para este proyecto, la cual se trataba de una gama de marrones y beige. Caímos en la cuenta de que, al ser el cuadro objeto principal de esta instalación, destacaría más de otro color.

Hecho por: Sofía Díaz

La pieza principal de la instalación artística es un tríptico el cual está realizado con pintura al óleo sobre tabla DM. que representa un corazón sufriendo una arritmia causada por el café y el insomnio. Para conseguir las tablas del tamaño requerido, se tuvieron que comprar dos tablas DM de 100x70 y 100x81, las cuales cortamos la primera por la mitad y la segunda en tres partes, ya que queríamos que el cuadro central fuese más grande para que destaque más y a su vez fuese más fácil de colocar el corazón a un tamaño proporcional.

En la tabla central, el corazón se ve representado, latiendo descontroladamente. El tono azul predominante en la obra simboliza la inestabilidad y el aislamiento, estableciendo una conexión con la noche. La elección del tríptico como formato refleja la "brecha" que se forma en el corazón al latir de forma intensa y rápida, destacando la tensión y la agitación experimentada

En el caso de la representación del movimiento del corazón, se ha empleado la técnica de empaste para capturar su latido descontrolado. Esta elección técnica implica no utilizar ningún médium de secado rápido, lo que permite crear una representación con textura más fluida y dinámica del movimiento cardíaco

Además, es importante destacar que, a pesar de la búsqueda exhaustiva, no se ha encontrado ningún referente de cuadro o dibujo similar a esta representación. Esto resalta la originalidad y singularidad de la obra, lo que la convierte en una expresión artística única y auténtica.

Los dibujos están ordenados y distribuidos de forma visualmente caótica. Los temas que abarcamos en estos dibujos incluyen retratos del cansancio, y de la propia pérdida y búsqueda de esa concentración. Los retratos representan el agotamiento físico o emocional, mientras que las representaciones de la concentración muestran la lucha por mantener la atención.

La idea de composición es que conforme se alejan del foco de interés, que es el centro, van siendo menos figurativos, simbolizando a la falta de lucidez o claridad que aparece conforme pasa el efecto del café. El uso de éste en estudiantes es principalmente para aumentar la concentración y estar más tiempo despierto. Cuando sus efectos se desvanecen, la lucidez disminuye, por lo tanto, que la parte externa de la composición sea menos figurativa consigue representar visualmente la falta de sueño y el cansancio, tema principal de nuestro proyecto.

A su vez, usamos papel marrón de seda alrededor de los dibujos, que simboliza estéticamente café derramado y en las ilustraciones decidimos solo usar café y rotulador marrón para algunos detalles.

Hecho por: Esther Jordán

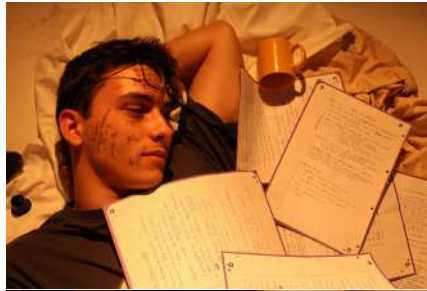
También creamos una serie fotográfica, realizada desde el plató. Estas fotos las decidimos hacer con una iluminación cálida porque buscábamos representar lo hogareño y lo acogedor. Queríamos que no fuera algo plácido si no que tuviera cierto toque angustiante. Transformar lo que de normal suele ser una sensación de tranquilidad en una que, en momentos de angustia se transforma en algo caótico emocionalmente.

Esta decisión fue un poco una de las primeras ideas que se plantearon del proyecto: retratar la angustia en los espacios que suelen evocar todo lo contrario.

Para conseguir ese efecto usamos planos recortados, planos detalle y picados. Usamos distintos modelos, no solo los de los miembros del grupo, porque no queríamos solo retratar algo personal, pensamos que al incluir a otros estudiantes se conseguiría una mayor cohesión con lo que buscábamos proponer.

Estas fotos las usamos tanto para la revista como para la composición de la pared de la instalación.

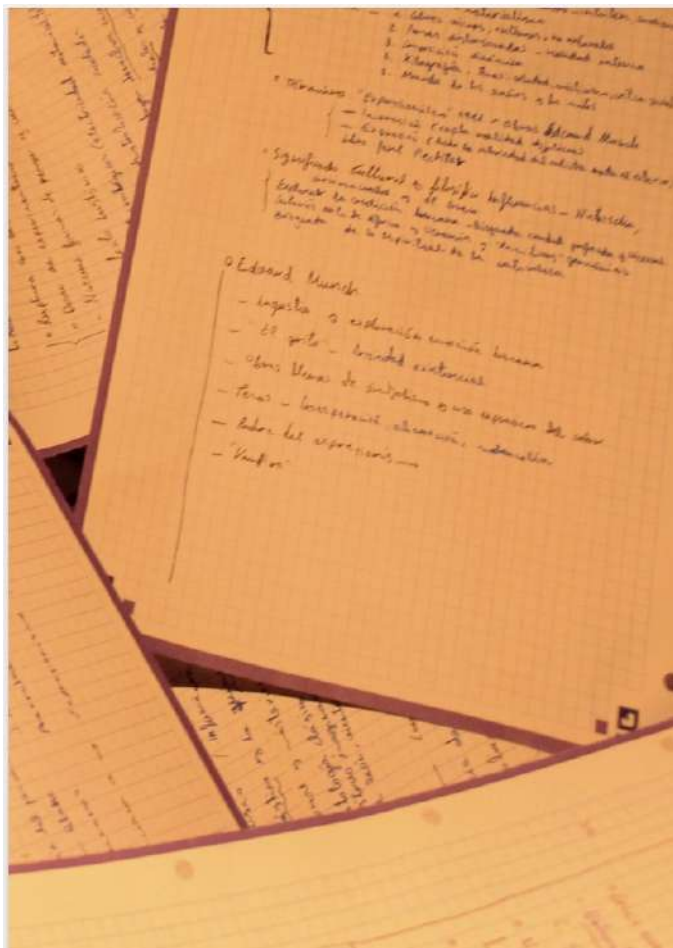
En cuanto a la composición de las fotografías en una de las paredes de nuestra instalación, seguimos con la idea inicial de ponerlas todas en línea, eligiendo 5 fotos como las finales, en la cual el centro sería un plano detalle de la boca mordiendo una cápsula de café.

Fotografías finales

Fotografías del proceso

Al comienzo tuvimos la idea de hacer un recorrido de lo creado a modo de revista, lo cual explicaba cada uno de los elementos de nuestra instalación. Aún así, se cambió pensando en la estética del proyecto y lo que podría aportar más al trabajo, por lo que hicimos una serie de fotos que representan muy bien nuestro tema, un retrato del insomnio y la dependencia a la caféina.

Para esto, como acompañamiento, añadimos varios poemas de nuestra propia autoría que simbolizarían nuestros pensamientos intrusivos, lo que pasa cuando estás al límite del cansancio, los cuales pondremos en las siguientes páginas.

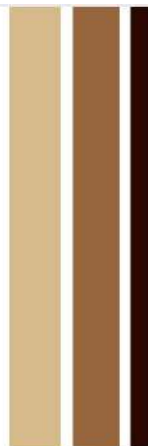
Esta revista se colocará en la mesa, encima de una serie de apuntes, por lo que pensamos que la portada podría ser una de estas hojas, lo cual significa la carga de trabajo de esa noche desvelados.

Redacción y edición por: Irene Orega

Sueno la alarma, un nuevo día. ¿Se siente así? No lo sé, tantas noches sin dormir, tantas cosas por hacer, un bucle infinito. Dije que no iba a dormir hasta terminar todos mis objetivos. Un café mas, una vida más, un segundo más que aguento. La agonía recorre mi piel dentro de la calma, de la noche. La adrenalina, ¿seré capaz de tenerlo todo a tiempo? ¿o esta caja de pandora explotará antes de lo previsto?

Esta vida de idas y venidas en las que siempre estoy en movimiento, no importa lo que haga. Miles de estímulos, miles de ilusiones. ¿Si me duermo se desvanecerán como niebla en esta noche vacía? ¿o sólo se harán más fuertes? ¿más inalcanzables? ¿más seguros?

Supongo que lo veré al despertar, sintiendo todos los papeles y listas por hacer encima de mi cuerpo para darme cuenta de que estuve allí todo el tiempo, siendo solo una mancha de café en esta noche oscura, esta noche interminable.

Si todo lo que veo son estrellas, ¿volverán hacia mí?
Si todo lo que veo son estrellas, ¿podré descansar tranquila? ¿libre?

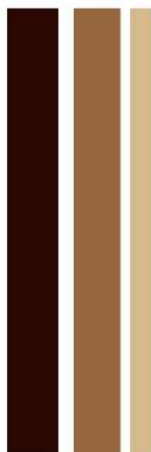
La vela de mi habitación se siente cada vez más brillante, pero yo solo puedo fijarme en esas luces de mi ventana, moviéndose, sintiéndose cada vez más cerca de mi alma y de mi corazón.

Las estrellas se sienten mejor con el tercer café de la noche, la melatonina guardada en un cajón. La vela sigue brillando y palpitando en mi pecho, pero solo seré fanática de esas estrellas.

Porque si todo lo que veo son estrellas, ¿dónde está esa vela que me iluminaba?

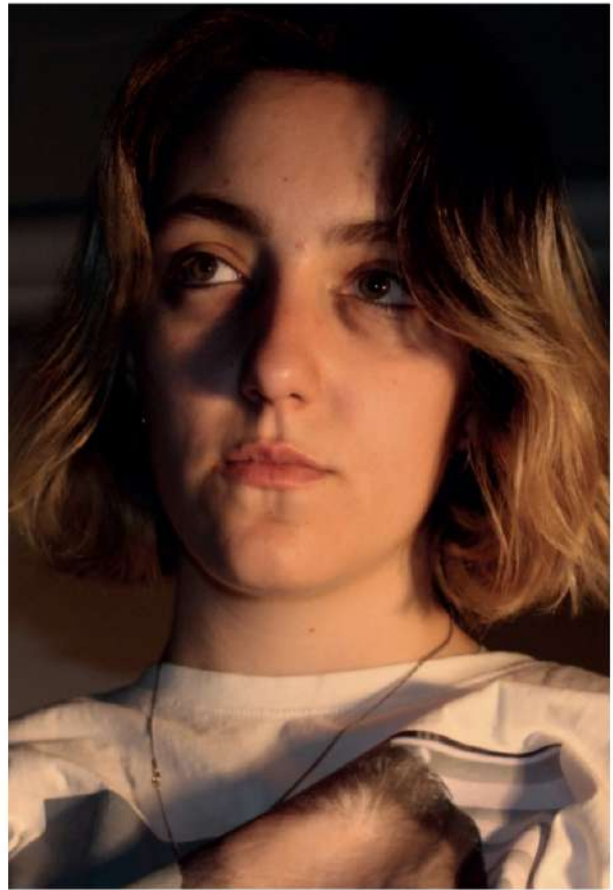
Porque si solo veo estrellas, no me da cuenta de cuando perdí mi propia luz.

¿Las estrellas me hacen perder mi mente?
¿O mi mente se pierde entre ellas? Acariciándolas sin tocarlas, sintiéndolas con los ojos cerrados, tan pesados como mi alma, como la vela consumida que me mantenía en calma.

Miedo
 Ansiedad
 Pero ahora mismo solo calma
 Esa calma antes de la tormenta
 Ese destello antes de la explosión
 Preguntándonos cuándo se agitará la marea
 O cuándo terminará esa cuenta atrás

Si me pierdo en mí, ¿aún me buscarías?
 Si toda la noche me transformo en una polilla, siguiendo la luz de mi ser, de mi deber, de mi existencia colapsada. Me duermo, me levanto, sin saber qué hora es, ni cuánto pude haber descansado. Encerrada en estas cuatro paredes, bajadas las persianas tanto de la habitación como de mi vida, de mi consciencia, hasta que solo quedo yo y nadie más que yo, convencida de lo que tengo que hacer y aún así dudando de mis propias capacidades, de ese yo.
 ¿Qué harías si me desmorono, si me pierdo y me derribo, convirtiéndome en ese líquido que me mantiene despierta, para no volver más?
 ¿Que harías si tú eres mi única salida o única verdad?
 ¿Me seguirías queriendo si yo solo soy yo, siendo tú tú? ¿Siendo o tú yo?

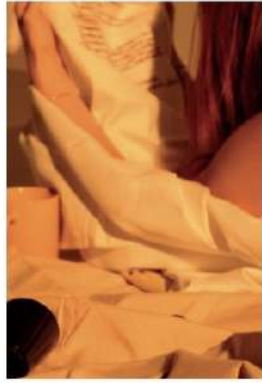
Estoy traspasando el papel, traspasándome a mi misma. Inconscientemente pensando, inconscientemente viviendo.
 Siento como si mi alma ya no perteneciese a mi cuerpo, como si ya no estuviese ahí, no me completo.
 De noche me olvido a mí misma, mis manías, mis propósitos.
 Solo se pone en automático mi cabeza, hasta tener todo finalizada. Hasta sentirme completa, ¿o vacía?
 ¿Es mi ausencia de sentidos una ausencia de vida en sí misma? ¿O una vía de escape que reconoce un alma sobrepasada?

¿Tomo otra taza más?
 ¿Cuánto soportaré aquí?
 ¿Qué es eso que retumba tan fuerte que no me deja escucharme?
 ¿Mi corazón? ¿mi alma?

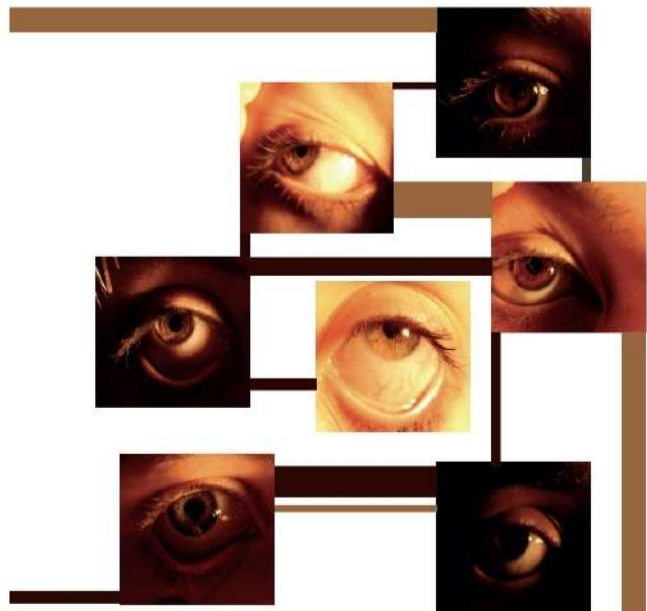

¿Cómo parar esas sombras que me persiguen en la oscuridad?
 ¿Cómo buscar la luz, la esperanza en este mar lleno de lágrimas?

¿Qué será esto que siento? ¿Por qué no puedo pensar con claridad? Ya no hago recuento de las horas, ni de las tazas, ni de la cafetina que recorre todo mi cuerpo
Si tengo frío o tengo calor
Solo escucho mis propios pensamientos
Distorsionados, difusos, pero claros en mi mente
Horribles, condicionados, pero demasiados para poder parar ahora
Sólo tengo que seguir hacia adelante, sólo tengo que esperar a terminar todo esto, cumplir lo cometido.
Ser suficiente en un mundo de dementes
Aceptar mi propia locura y dejarme llevar

Todo retumba a mi alrededor
Pero aun así no logro distinguir ninguna forma
Los estragos de la noche han dañado mi mente
O será que solo soy un producto más de tu mirada
Pero quiero despertarme
Aun si aún no me duermo
Quiero dormirme
Aun si no puedo llegar a despertarme

Girar y rodar, sigue el mundo, sigo aquí.
Todo sigue aquí
¿O es una ilusión de mi inconsciente?

Cuando la oscuridad se cierne sobre el cielo tres demonios me observan.
 El insomnio es su gran creador, no dejan de atormentarme.
 Uno me culpa, otro me atrapa, el otro solo me mira.
 Si me preguntaras cuál de los tres temo más, te diría este último. Porque aunque uno me pueda hacer daño físico y otro mental, el siguiente causa estragos en todo mi ser.
 A veces sin palabras todo se entiende, a veces solo falta una mirada para quitarte el aire.
 Él me sigue mirando, frío, impasible, a veces divertido.
 Esa diversión de su rostro no se comparte, y eso se debe a sus ojos.
 A veces no nos damos cuenta de su importancia. Te denigran, te encogen, para que los otros dos puedan jugar a sus anchas con tus sentidos, tus pensamientos, contigo al completo.

A veces de tanto que te mira no distingues a los demás, solo se transforman en manchas difusas.
 Esperas a que termine, es como si te congelases en el propio tiempo, si los segundos no quisieran avanzar y los minutos estuviesen en tu contra.
 ¿Cuál es el truco para ganarles la batalla? Te preguntarás.
 Aún no lo he encontrado, se excusan en el puedo aguantar despierto un poco más.
 En los recónditos de tu mente indecisa y preocupada por el mañana, tanto como para no saber vivir el hoy.
 Algún día encontraré la respuesta, supongo. Dejaré de preocuparme por esos tres demonios hasta que solo lleguen a ser cenizas, gotas que se evaporan hasta no quedar nada.

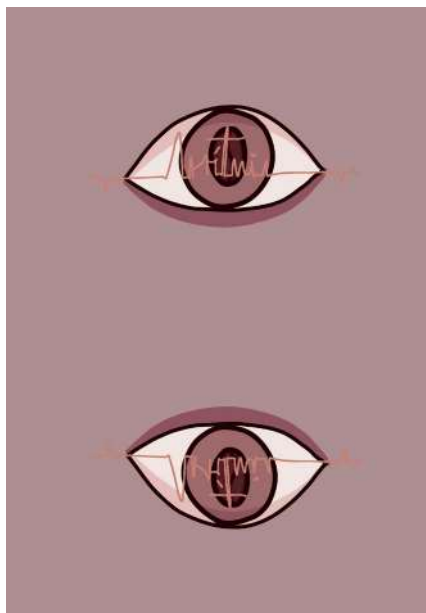

La idea de añadir caramelos surgió de recordar una de nosotras la existencia de caramelos de este sabor. Decidimos incluirlos en nuestro trabajo, para añadir la interacción del público a la obra y que estos se llevaran un buen sabor de nuestro proyecto. Pensamos que sería buena idea personalizarlos, por lo tanto diseñamos un ojo, elemento importante del trabajo, con un grano de café como pupila y con nuestro título "Arritmia" sobre este. Primero se nos ocurrió mandarlos a imprimir en un centro donde personalizaban chuches, pero nos encontramos con el problema de que se tenía que pedir de manera obligatoria una gran cantidad, que no nos convenía, y por un precio que no entraba dentro de nuestro presupuesto. Por lo tanto, acabamos optando por hacerlos manualmente; compramos papel crepé marrón. Pero surgió otro problema; el papel se pegaba excesivamente al caramelo. Lo resolvimos poniendo papel transparente entre el dulce y el envoltorio. Para finalizar, imprimimos y pegamos el diseño del ojo previamente hecho, sobre el papel. Los dulces fueron puestos dentro de un recipiente, hecho por otra de nuestras compañeras.

En cuanto a la sábana, el principal objetivo era hacer de puerta para nuestra exposición, pues queríamos un espacio cerrado para recalcar el agobio que buscábamos transmitir. Se nos ocurrió llenarla de apuntes como una metáfora de las situaciones en las que se pasa tanto tiempo seguido estudiando, sumado a los efectos de un alto consumo de cafeína, a la hora de acostarse e intentar relajarse, cuando cierras los ojos se te quedan imágenes de tus apuntes y los temas que estudiabas, lo que dificulta mucho el descanso apropiado.

La sábana era blanca, color que decidimos para que se viera mejor lo que se escribiría en esta. Por otra parte, los apuntes eran marrones, siguiendo la paleta de colores escogida para el proyecto. Quisimos poner apuntes de diversos temas, mostrando el momento en que se estudian tantas cosas a la vez que ya no sabes ni en cuál asignatura estás y se acaban mezclando los temas.

Hecho por: Fabiana Castillo

Para decorar la mesa, decidimos emplear distintos elementos escultóricos que se relacionan directamente con la temática del proyecto y son los siguientes: Un reloj alarma, una mini taza y un cuenco de arcilla decorado con una vela y un ojo.

Junto a la mesa colocaremos un saco lleno de granos de café, entre los cuales destaca uno de tamaño mucho mayor tallado en escayola.

Tanto el reloj como el grano de café fueron realizados y evaluados en la asignatura de escultura. Sin embargo, el cuenco de arcilla se ha realizado con posterioridad por nuestra cuenta.

Para los objetos tallados en escayola, utilizamos herramientas como formones, escofinas y serruchos, entre otras. Además, se les aplicó pintura por cuestiones estéticas y para dar más realismo, aunque la mayoría del reloj está sin pintar para conservar esa textura y color característicos de la escayola, que además encaja con la gama de colores que hemos elegido para el proyecto.

Los objetos están realizados a una escala mucho mayor para que pudiéramos representar la distorsión de los sentidos (en este caso la vista) que se produce tras muchas horas sin haber descansado y bajo los efectos del estrés.

El cuenco y la mini taza de arcilla han sido realizados mediante modelado, al igual que los trabajos que estuvimos haciendo a principios de curso en escultura.

Decidimos poner un cuenco porque diseñamos envoltorios para caramelos de café y necesitábamos un lugar sugerente donde exponerlos. Por tanto, se nos ocurrió crearlo de una manera original para que siguiese la temática del proyecto, añadiendo una vela en el centro de este (también de arcilla) en referencia a la expresión: "quedarse en vela" o "estar desvelado".

Así mismo, quisimos añadir un ojo en la parte exterior ya que es algo recurrente del trabajo y representa muy bien lo que queremos retratar. Esto incluso puede crear una sensación de incomodidad o presión y nos interesa que el espectador lo sienta para poder recordar o relacionarlo con el insomnio.

La mini taza destaca porque es un objeto primordial para tomar café y decidimos hacerla de ese tamaño para dar a entender que el café se queda corto en muchas ocasiones y nunca es suficiente. Al comienzo del proyecto, planteábamos poner una taza grande, la cual tallamos en escultura, pero debido a las posteriores ideas decidimos colocar el reloj en el lugar de la taza y rehacer ésta de ese tamaño por lo antes mencionado.

Hecho por: Sofía Díaz

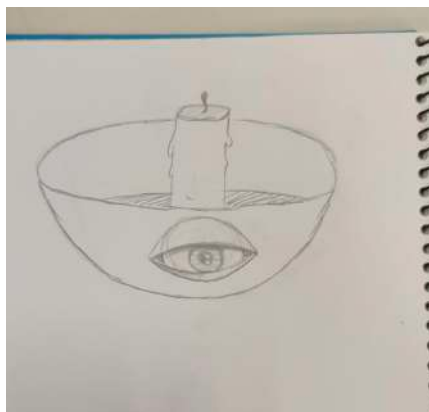
Hecho Por: Diana Meisaros

Hecho por: Esther Jordán

Hecho por: Diana Meisaros

Resultados Transversal

El día del montaje, 5 de junio, comenzamos a las 10 de la mañana. La instalación final contaba con una mesa cubierta con una sábana marrón, en la que contábamos con elementos escultóricos como un reloj y un bol, en el que dentro se encontraban los caramelos. También se haya la revista y varias hojas de apuntes arrugadas. En el suelo se encuentran este tipo de apuntes y una alfombra que sigue la paleta de colores predefinida, para darle más sensación de habitación.

En la pared derecha se encuentran los diferentes dibujos hechos a café y debajo de éstos la serie de retratos fotográficos que realizamos junto con las de la revista, como también una estantería con varias prendas de pijamas sin usar que hacían referencia a cuando tienes tantas cosas por hacer esa noche que no te da tiempo ni a ponértelo.

La pared izquierda está llena de ojos, dibujados tanto tradicional como digitalmente, de diferentes tamaños y tipos, reforzando el horror vacui y caos de esa noche de desvelo.

Incluimos a su vez también la performance, siendo una de nuestras integrantes parte de la exposición y la instalación en sí misma, representando a esa persona desvelada, por lo que Sofía estuvo sin dormir unas 48 horas para realizarlo el día de la exposición.

Por último, debido al agobio que queríamos transmitir, utilizamos un espacio cerrado contando como única entrada la parte central, en la que pusimos la sábana llena de apuntes a modo de cortina.

Aunque el resultado final fue de nuestro agrado, tuvimos varios problemas en la realización de la instalación. Ese día, la revista estaba mal impresa ya que no teníamos conocimiento de impresión, por lo que dedicamos bastante tiempo con un profesor a prepararla correctamente.

Además, cabía llenar por completo una pared de ojos, por lo que la mayoría del tiempo estuvimos recortándolos y realizando más para que quedase el efecto deseado. También encontramos una solución al problema que teníamos sobre cómo colgar el cuadro, con soportes que se pegaban y cinta que resistió durante estos dos días.

Debido a todo esto, estuvimos más de lo esperado ese día, llegando a salir de la facultad a las nueve y media de la noche, cumpliendo casi 12 horas de trabajo en la instalación.

Al día siguiente, nos dimos cuenta que debido al viento se habían caído varios dibujos de la instalación, por lo que se tuvieron que volver a montar. En cuanto a la presentación, estábamos bastantes nerviosas por ser las primeras, por lo que sentimos que se podría haber cohesionado más esta parte del proyecto.

Aun así, estamos bastantes satisfechas y creemos que logramos transmitir lo propuesto, el retrato de una sociedad en la que se normaliza el uso excesivo de cafeína y el insomnio como método principal para cumplir con todas nuestras responsabilidades, siendo tal el desgarramiento mental que nos produce que daña tanto la salud mental como la física, produciendo así el título de nuestro proyecto, "arritmia".

Vídeo recorrido de la instalación:
https://drive.google.com/file/d/1-0ld_R9OEs5tm-PS94fcjV9dlp_gan5h/view?usp=share_link

Fotografía previa al montaje

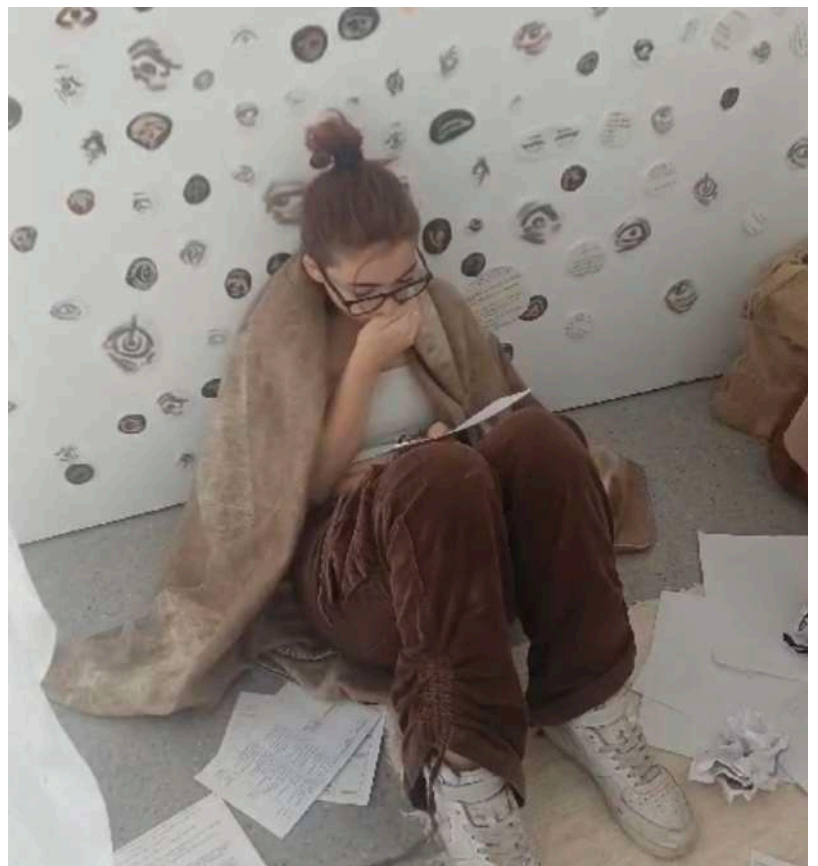

Fotografías del montaje final

Bibliografía

Rojas, Juan Bautista Alfaro. Insomnio. Digital. Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica, 2013.

Martínez Hernández, Olivia ; Montalván Martínez, Olivia ; Betancourt Izquierdo, Yandy. Trastorno de insomnio. Digital. Cuba. CENTRO PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS. MATANZAS, 2019.

MedlinePlus. Sobredosis de cafeína [Internet]. Estados Unidos (localidad). MedlinePlus , 28/08/2019. [Revisado el 30/11/2023]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002579.htm>

US Food & Drug Administration. Al grano: ¿cuánta cafeína es demasiada? [Internet]. Estados Unidos (localidad). Gobiernos de Estados Unidos, 09/07/2023. [Revisado el 26/3/2024]. Disponible en: <https://www.fda.gov/consumers/articulos-para-el-consumidor-en-espanol/al-grano-cuanta-cafeina-es-demasiada>

Daryl Austin. ¿Se puede consumir demasiada cafeína?: Sí, y es muy peligroso [Internet]. Estados Unidos (localidad). National Geographic , 11/03/2024. [Revisado el 12/5/2024]. Disponible en: <https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2024/03/se-puede-consumir-demasiada-cafeina-si-y-es-muy-peligroso>

Andrea Contreras, Carolina Pérez. Insomnio, en busca del tratamiento ideal: fármacos y medidas no farmacológicas [Internet]. Chile (localidad). ELSEVIER, septiembre-octubre de 2021. [Revisado el 22/4/2024]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-insomnio-busca-del-tratamiento-ideal-S0716864021000924>

A. Merino Fernández-Pellón. Varón de 35 años con astenia, insomnio e hipersomnia diurna [Internet]. Alcalá de Henares, Madrid (localidad). ELSEVIER, 06/01/2009. [Revisado el 25/4/2024]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0211344907747021>

Anexos

