

Memoria Trabajo Transversal

Título: Decimation: The Undoing

Curso: 2023-2024

Grupo: 7

Integrantes:

Sandra Villora Parra
Nayra Vázquez Mateo
Aitana Adell Aular
Daimara Suárez Comas
Lucía Alemany Sanchis

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: 1º AD

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultural

Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Sandra Villora

ACTIVIDAD

Memoria

Bocetos

Busqueda referentes

Piernas escayola

Manos escayola

Fotografía

Montaje

Lucia Alemany

ACTIVIDAD

Bocetos/ dibujos

Busqueda referentes

Cartel

Piernas escayola

Manos escayola

Edición fotos

Montaje

Daimara Suárez

ACTIVIDAD

Bocetos

Busqueda referentes

Piernas Escayola

Manos escayola

Fotografía

Montaje

Nayra Vázquez

ACTIVIDAD

Busqueda referentes

Manos escayola

Montaje

Aitana Adell

ACTIVIDAD

Bocetos

Busqueda referentes

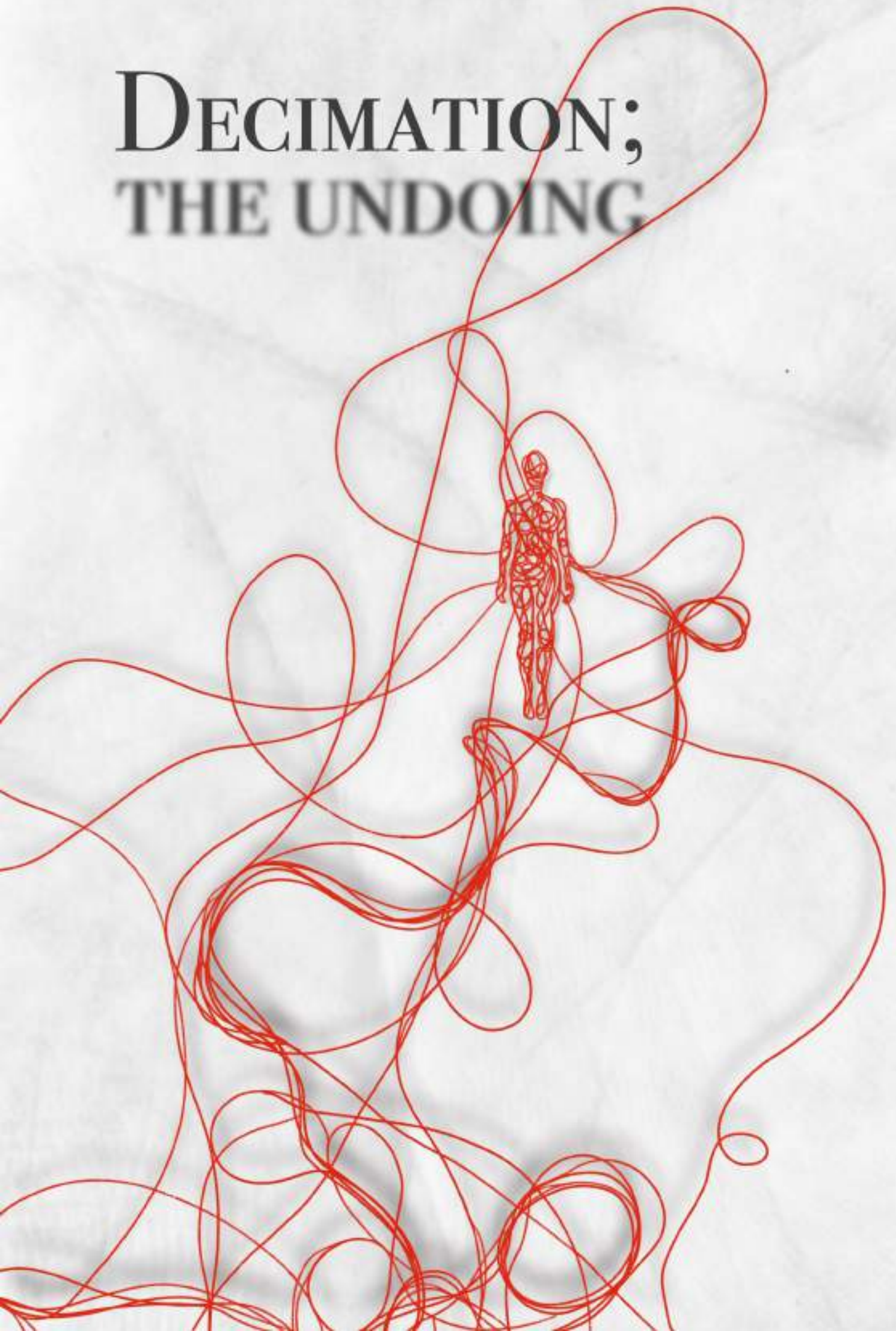
Piernas escayola

Manos escayola

Edición fotografía

Montaje

DECIMATION; THE UNDOING

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

Al principio no teníamos claro sobre qué tema queríamos que tratara nuestro proyecto, y no fue hasta que tuvimos que rellenar la primera ficha que nos decidimos por él, aunque sin darle mucha importancia. Sin embargo, una mañana en la clase de Tecnologías de la Imagen I, nos pusimos manos a la obra con nuestro tema y tras una lluvia de ideas fueron surgiendo diferentes opciones de cómo podríamos representar nuestro concepto.

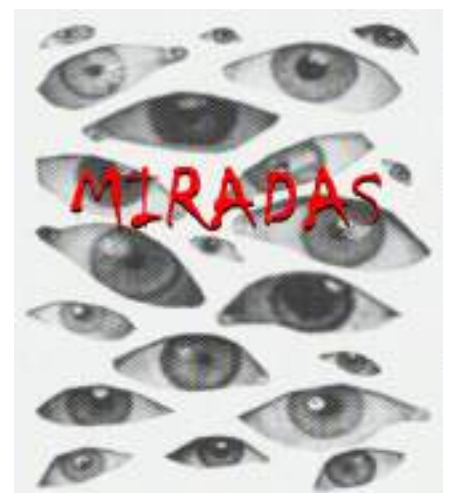
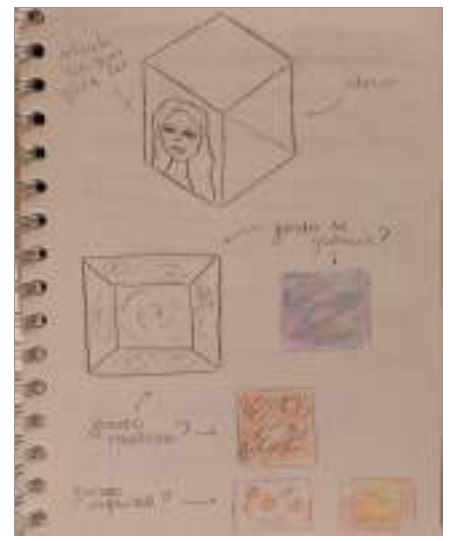
Nuestra idea inicial era representar los diferentes mundos que componen a una persona: el interior y el exterior. Estos son opuestos y domina uno sobre el otro. Mientras el mundo exterior es aquel que mostramos en nuestro día a día a nuestros amigos, familia y demás personas, en nuestro interior ocultamos nuestra verdadera forma de ser, ya sea porque creemos que no encajamos o para evitar que nos vean como personas débiles, sensibles... Este segundo mundo se encuentra oculto y tan solo es perceptible a través de nuestra mirada, sólo mediante una mirada sincera, mirando a los ojos de la otra persona directamente, somos capaces de percibir qué es aquello que oculta dentro de sí, cuáles son sus miedos, sus temores y sus preocupaciones.

Investigando sobre el tema, encontramos una teoría similar que se acercaba todavía más a la realidad pero a la que no le dimos demasiada importancia al principio: la teoría de las tres máscaras japonesas. Esta consiste en que las personas están compuestas no por dos, si no por tres caras: la que mostramos a los desconocidos, la que mostramos a nuestra familia y amigos, y finalmente la que ocultamos en nuestra interior, la cual es completamente fiel a la nuestra verdadera forma de ser.

IDEAS

- Representar 2 mundos opuestos → exterior más elegante, bonito, ordenado, armonioso → los ojos son el herramienta/medio para visualizar el mundo interior que está oculto
- Espacio sagrado → interior de cada persona y a través de los ojos ver como son → "como, cómo es la vida?"
- Referencia: Rothko, Mondrian, Margriet Kraaijveld, J.M.W. Turner, Van Gogh, Schiele, K. K. Schaeffer, etc.
- Aplicación: cada cosa en mundo, alma, sentimientos

→ 2 personas opuestas, cada una parece una cosa pero en realidad es otra

Referentes

Una vez elegimos nuestro tema nos pusimos a buscar diferentes artistas, obras e incluso filosofías que se adaptaran a él.

“Amor” Alexander Milov: Esta obra representa a dos personas adultas que se encuentran peleadas, pero cuyos Yo interior, representado por unos niños, su lado más infantil e inocente, quiere arreglar lo ocurrido pero no lo hacen porque están “encerrados” y ocultos en el interior de estas dos personas adultas.

“El ojo y el espíritu” Merlau-Ponty: El propio ojo es el que habita este mundo y que nos hace establecer una relación con él. Encarna un pensamiento y una interpretación de este.

Platón: Según Platón existían dos mundos, el mundo sensible, al que pertenecían las cosas materiales, y el mundo inteligible, al que pertenecían las ideas. Este segundo mundo se encontraba oculto a nuestros sentidos y tan solo unos pocos podían acceder a él. (Nos hemos inspirado en su teoría para representar dos mundos, el mundo exterior, el cual mostramos en nuestro día a día, y el mundo interior, el cual sería nuestra verdadera forma de ser, pero mantenemos oculta y alejada de los demás)

“Celdas” Louis Bourgeois: Sus obras hacen referencia a la figura humana, en las cuales aprovecha para expresar temas como la ansiedad, la traición y la soledad, además de hacer grandes referencias a los traumas que sufrió de pequeña, como consecuencia de la infidelidad de su padre con su niñera. Algunas de ellas eran pequeñas cajas, donde en su interior se encontraban objetos simbólicos.

Margaret Keane: Fue una pintora que, al quedarse sorda de un oído, se fijaba especialmente en los ojos de la gente

durante la conversación para poder entenderla, ya que estos reflejaban las intenciones y emociones de la persona. Mencionó que el aislamiento espiritual y la soledad que sintió se reflejaban en las caras que pintaba, siendo los ojos de estas el mayor punto de interés.

Alexander Calder: Fue un escultor estadounidense conocido por ser el inventor del móvil (esculturas cinéticas colgantes) y precursor de la escultura cinética.

La leyenda de las tres caras: La primera cara es la que muestras al mundo, la segunda cara es la que muestras a tu familia y amigos cercanos. La tercera cara es la que nunca muestras a nadie, ese es el reflejo fiel de lo que en realidad eres.

El lado oscuro: El hijo bastardo y el mismísimo diablo: En esta serie de Netflix “the decimation” hace referencia a la habilidad de hacer que un objeto o un ser vivo explote desde el interior produciendo la separación del todo en muchas partes. Sentimos que esta separación o destrucción reflejaba perfectamente la idea de erradicar al ser y eliminarlo

Sartre y el existencialismo: el existencialismo es una corriente filosófica que defiende que los individuos se definen en base a las decisiones que toman y las acciones que realizan debido a su libertad de expresión. El existencialismo de Sartre se centra en la “mala fé” la cual consiste en la negación a la libertad de expresión para tomar decisiones socialmente aceptadas sin ningún tipo de criterio, lo que provoca un autoengaño.

Chiharu Shiota: artista japonesa que capta en sus obras la presencia de la ausencia y trata temas como la memoria, la muerte, los traumas. Su obra se caracteriza por llenar de hilos rojos diferentes estancias y habitaciones.

Imagen 1. Alexander Milov (1979). *Amor* [Escultura de metal fundido].
Imagen 2. Chiharu Shiota (1972). *Cada quien un universo* [Instalación].

Imagen 3. Louis Bourgeois (1911-2010).
"Celda"(Guggenheim)

Imagen 4. Margaret Keane (1927-2022).

Imagen 5. Beksinski (1929-2005).

Imagen 6. Alexander Calder (1898-1976)
Mobile

Imagen 7. El lado oscuro: el hijo bastardo y el mismísimo diablo

Desarrollo anteproyecto

Nuestra idea inicial era realizar una especie de cajas que contuviera diferentes elementos que representaran el interior de una persona, como por ejemplo, sus problemas. Estos problemas se encuentran ocultos dentro de la caja y tan solo podemos observarlos y acceder a ellos a través de dos agujeros que habría en el exterior que serían los ojos.

En la cara visible de la caja habría un retrato de una persona elegante, feliz y arreglada, la cual sería el mundo exterior de esta persona. La intención era realizar dos cajas que representan a dos personas distintas, cada una con sus propias vidas, problemas y formas de ser. Ambas son opuestas y cada una tiene su propio mundo interior, el cual es a su vez opuesto a ellas.

Para que fuera más evidente su forma exterior queríamos recrear una habitación dividida en dos. Cada lado representa a una de las dos personas y el contraste entre ambos sería muy evidente. Sin embargo, cuando nos acercamos a comprobar que se encuentra oculto dentro de estas personas, las cuales tendrían un cuerpo de papel maché y, en vez de una cabeza, una caja con dos agujeros, en su interior encontraríamos un espacio completamente opuesto al que la habitación que nos rodea nos hace pensar.

La primera habitación sería un espacio alegre, colorido y divertido decorado con flores, dibujos infantiles, peluches... Todo con un toque "Happy Flower". Como resultado, la persona 1 tendría en su interior un espacio caótico donde los problemas reinan, por lo que sería algo oscuro, con toques de rojo y naranja y elementos rotos.

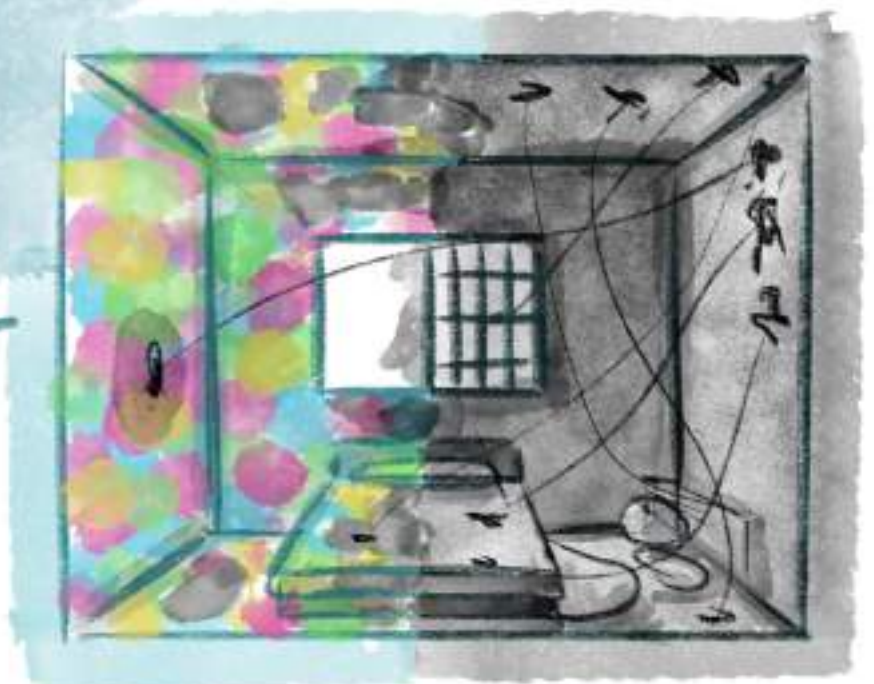
La segunda habitación presentaría un espacio más adulto, serio y organizado, con una decoración simple y minimalista, de tonos neutros y probablemente muebles de oficina. Por el contrario, el interior de la persona 2 mostraría un espacio infantil/juvenil, muy colorido y desordenado que nos recordaría a una niña. Dentro habría elementos como purpurina, piezas de juguetes y demás.

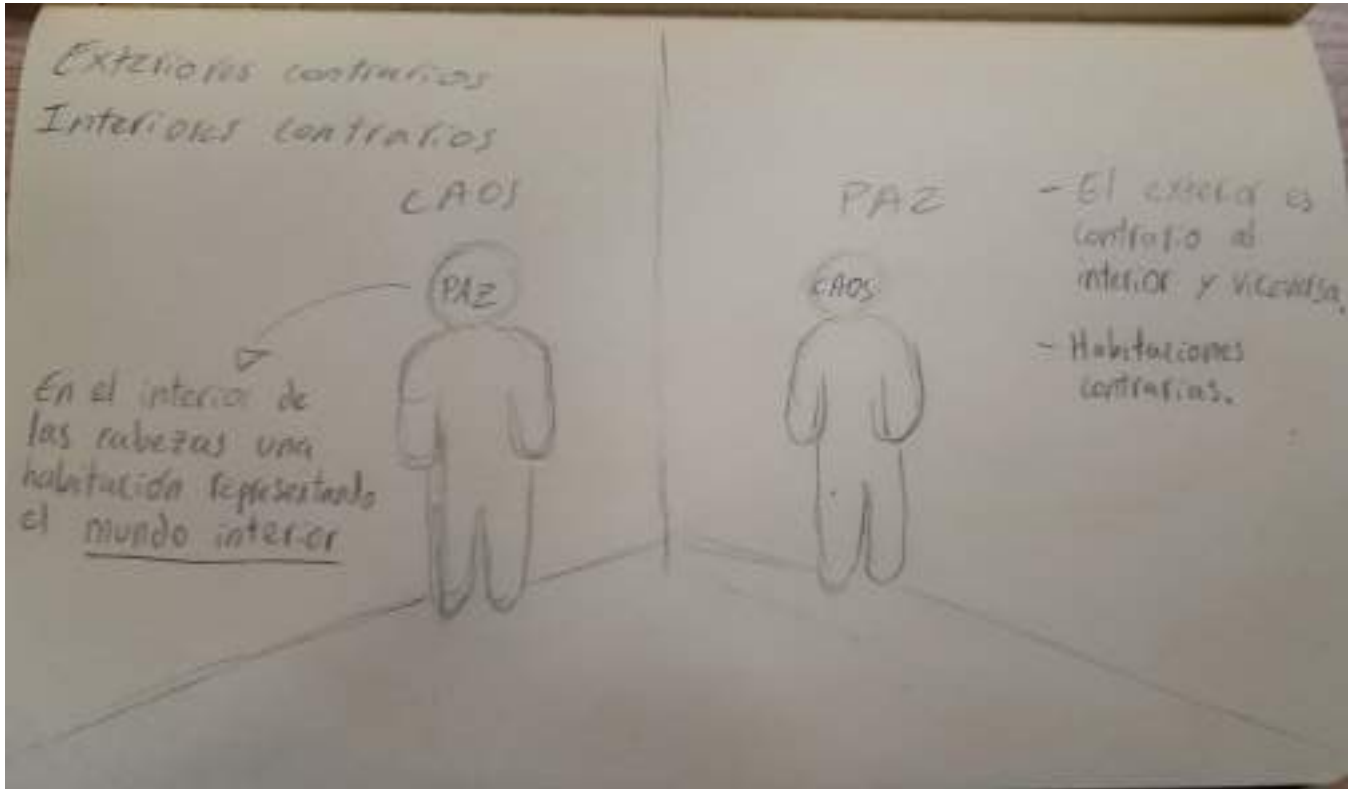

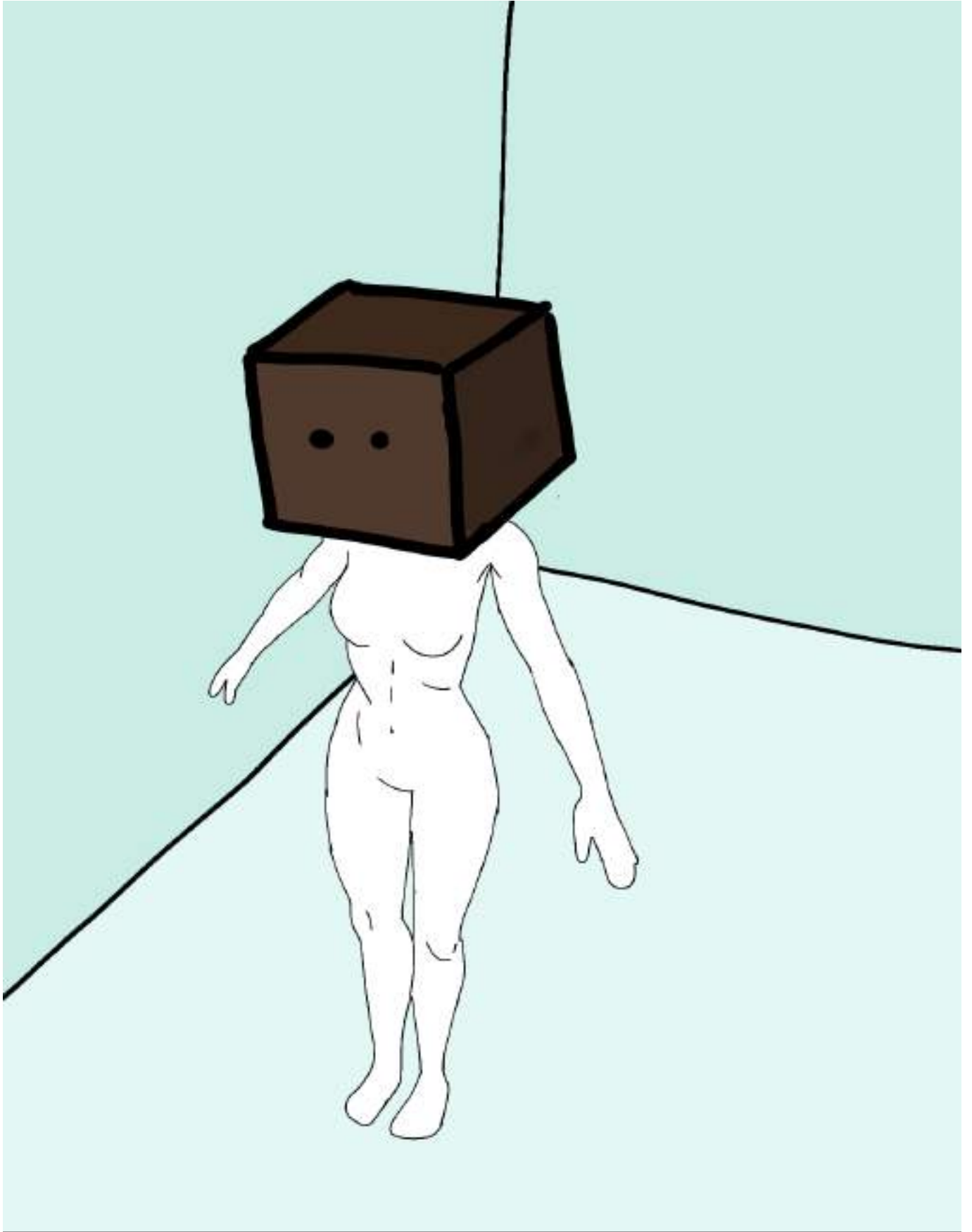
Ojos vacíos
↓
para ver
interior

HABITACIÓN
CAÓTICA

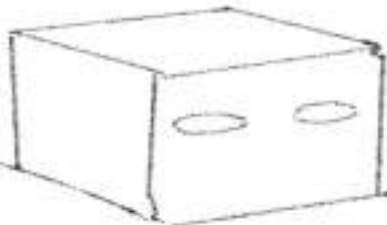

Proyecto Transversal :

- Los ojos como ventanas al alma.

▷ retrato exterior.

▷ A través de los ojos observamos el interior.

- En el interior, habitaciones.

Resultados anteproyecto

Al medir el espacio nos dimos cuenta de que era inviable llevar a cabo nuestra primera idea de proyecto ya que era muy difícil dividirlo en dos y darle una decoración opuesta a cada uno. Colocar no una, sino dos estatuas de papel maché restaba todavía más espacio a la estancia y además, conseguir que fueran estables teniendo por cabeza una caja llena de objetos que no podían estar moviéndose de un lado para otro lo hacía más complicado.

Fue entonces cuando comenzamos a desarrollar más una segunda idea de las tres personalidades representadas por medio de tres máscaras japonesas, pero sin descartar totalmente la primera idea. Planteamos la idea de manera más detallada viendo que era posible realizarla.

Nuestra idea general es realizar una habitación cerrada a la que se deba acceder mediante dos puertas: la primera

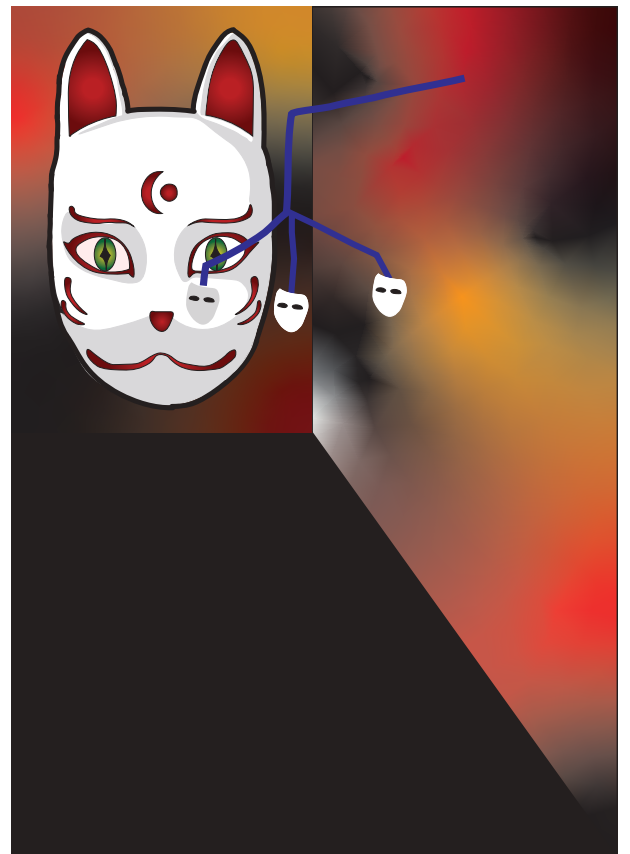
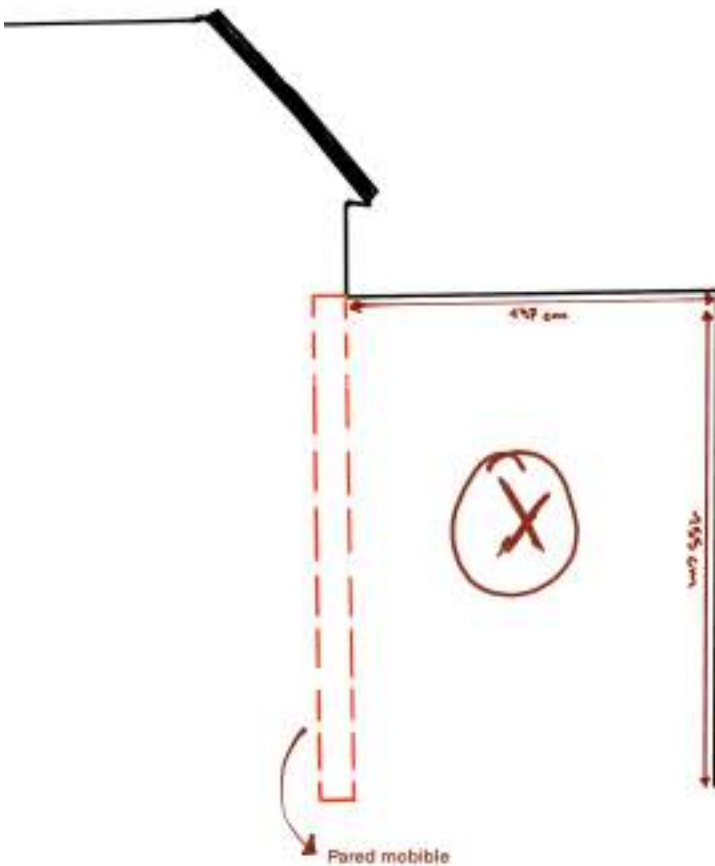
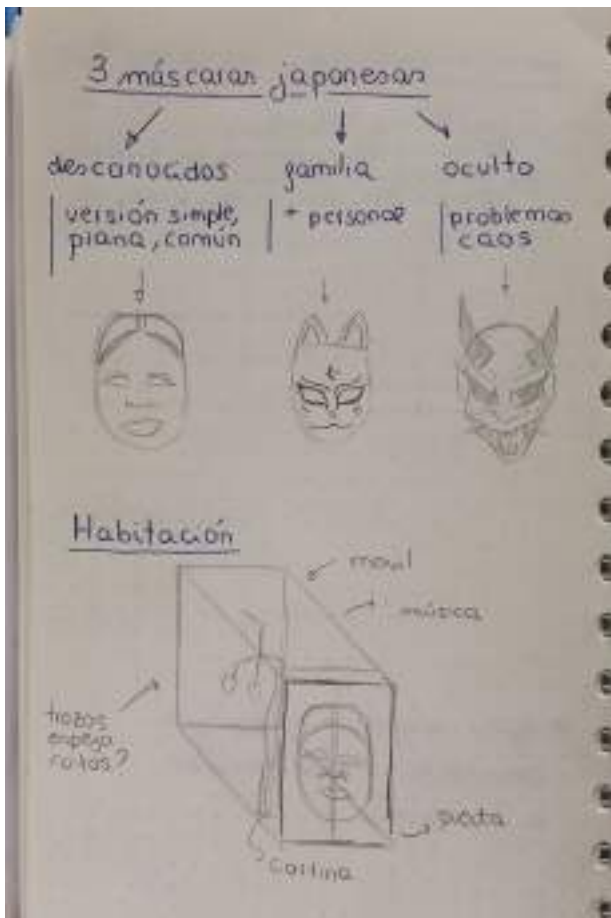
de ellas, sería una puerta doble que se abre hacia fuera, en ella estaría dibujada la primera máscara, aquella que mostramos a la gente que no conocemos o con la que no tenemos apenas confianza. Por ello, su estética será algo plana, simple y común, además esta aparecerá sin ojos para poder ver que se oculta tras ella.

La segunda puerta se tratará de una cortina sobre la que se encontrará dibujada la segunda máscara, la cara que mostramos a nuestros familiares y amigos. Por ello tendrá un toque más personal y familiar.

Finalmente, tras ella accederemos a la habitación en sí, la cual representa en toda su totalidad a la tercera máscara, aquella que representa nuestra forma de ser y por ello mantenemos oculta a quienes nos rodean. Esta tercera máscara, estará representada mediante un diablo, un ser oscuro y maligno que representa a la perfección el caos y los problemas de las personas.

De momento no tenemos una idea clara de los objetos que irán dentro de la habitación por lo que no podemos crear un boceto completo de la misma.

vela

espejo rot

ojos mirando

retuertos caóticos

estatua

Móvil caras japonesas:

FLORES SECAS

OBJETOS GASTADOS

ESPEJOS ROTOS

CASCOS PARA EXPERIENCIA INMERSIVA

Desarrollo Transversal

Después de todo lo que llevábamos de curso nos dimos cuenta de que queríamos hacer demasiado en muy poco tiempo puesto que solo teníamos un mes dedicado especialmente para el transversal, así que decidimos empezar de cero, buscar algo nuevo.

Nos preguntamos a nosotras mismas como nos definimos y una de las respuestas fue “un desastre con patas”, es decir, una persona caótica que está todo el día para arriba y para abajo haciendo de todo y a la vez haciendo nada tratando de adaptarse a las normas de una sociedad que la juzga constantemente y por ello tiende a modificar su forma de ser para evitar que se las critique o por miedo al rechazo. Pero estas transformaciones y adaptaciones que realizamos para encajar hacen que cuando nos miremos en el espejo no nos reconozcamos a nosotros mismos, perdemos nuestra identidad. Muchas nos sentimos identificadas con esta descripción así que partimos de ella.

Pero ¿cómo podríamos representar a esta persona caótica que no se siente representada? Pues como bien dijimos, como un desastre con patas, literalmente. Decidimos representar dos piernas de escayola que hicieran referencia a una persona y para hablar del desastre, el caos y a la vez de “no ser” nuestra mejor opción fue un ovillo de lana enredado, liado, sin ningún tipo de sentido. Además decidimos añadir una serie de manos en las paredes laterales que tiraran de algunos de los hilos haciendo referencia a los problemas que nos retienen, esas heridas y traumas que nos recuerdan el sufrimiento del pasado y que hacen que cambiemos por miedo a revivirlos y volver a sufrir los, y por ello, nos deshacen, nos des-

montan y distorsionan. Al fin y al cabo somos el resultado de una maraña de acontecimientos de los que aprendemos, o no, a ser mejores y dar nuestra mejor versión, y esas manos que tiran vendrían siendo las cicatrices que aún están por cerrar y que nos afectan en nuestro día a día.

En cuanto al proceso comenzamos realizando las piernas, para ello escayolamos a Nayra desde los pies hasta la parte superior de la rodilla. Después juntamos los moldes y los rellenamos con escayola. Estuvimos varias clases arreglando los desperfectos y dejando las piernas lo más lisas posibles puesto que después íbamos a pintarlas para dar un toque más realista y humano, haciendo referencia a que todavía seguía siendo una persona a pesar de esa “deformación”. No fue un proceso sencillo ya que las piernas eran pesadas y delicadas, tuvimos que reparar varios dedos rotos y algunos agujeros que iban surgiendo mientras lijábamos. Para las manos, primeramente seguimos el mismo proceso que con las piernas, vendas de escayola, pero como queríamos utilizar unas poses un tanto agresivas, a la hora de desmoldar, echar vaselina y sacar los dedos hubieron muchos desperfectos y roturas, por ello decidimos utilizar alginato para realizar las manos. En cuanto a la estructura que se encarga de sujetar las piernas, decidimos hacer una especie de pedestal o plataforma sobre la cual se atornillan los pies creando así una sujeción fija y evitar que las piernas se cayeran, para ello utilizamos escayola, pero era muy pesado por lo que optamos por una base de madera. La parte interna o el esqueleto que sujetaba los hilos está hecho a base de alambres que atamos a tornillos clavados en las piernas, estos serán la base sobre la que enredemos los hilos para darle esa forma de manojo enredado. Otro elemento que introducimos fueron una serie de fotografías que realizamos una mañana en el estudio de fotografía. Estas reflejan esos miedos que nos atan y nos condicionan a ser nosotros mismos.

La decisión de representar unas piernas y no utilizar solo el ovillo de lana fue, por un lado, para dar a entender que era una persona, y por otro, porque solemos asociar el rostro con la identidad, y puesto que nuestro personaje la había perdido, no podíamos darle un rostro con el que se le asociará. El hecho de que sean dos piernas desnudas te da a entender que es una persona, pero no te dice ni su edad, ni su sexo, ni su forma de ser... El hecho de pintarlas le da un toque más vivo y personal, al contrario de las manos, las cuales son blancas ya que representan problemas y más impersonales. El hilo decidimos que fuera rojo para que destacara con el blanco de la instalación y causara un mayor impacto. Las fotos, por otro lado, son en blanco y negro, aunque destaca el negro, haciendo referencia al lado oscuro, los miedos, traumas y problemas.

Hablando del título, nos inspiramos en una serie de Netflix y lo llamamos "Decimation; the undoing" haciendo referencia a la destrucción personal del ser para crear una masa acorde a las normas sociales, por ello nuestro ser no tiene rostro reconocible, es una maraña de hilos que no tienen identidad.

En cuanto al método de trabajo fue, en su mayoría, trabajo en equipo puesto que trabajamos piezas que necesitaban de varias manos como era el caso de las piernas de escayola, donde todas nos encargamos de escayolar a Nayra. De la restauración y arreglo de las piernas se encargaron Lucía, Daimara, Aitana y Sandra, quienes pasaron varios días dejando lo más realistas posibles las piernas. Del coloreado de estas, se encargaron Lucia y Aitana mientras el resto estudiamos y realizamos diversas pruebas para encontrar la mejor forma de conseguir una estabilidad para la figura y organizar el espacio expositivo. Las manos las realizamos todas juntas, mientras unas preparaban el alginato, otras preparaban la escayola. Para las fotografías, aunque Sandra se encargó en su mayoría de realizar las fotogra-

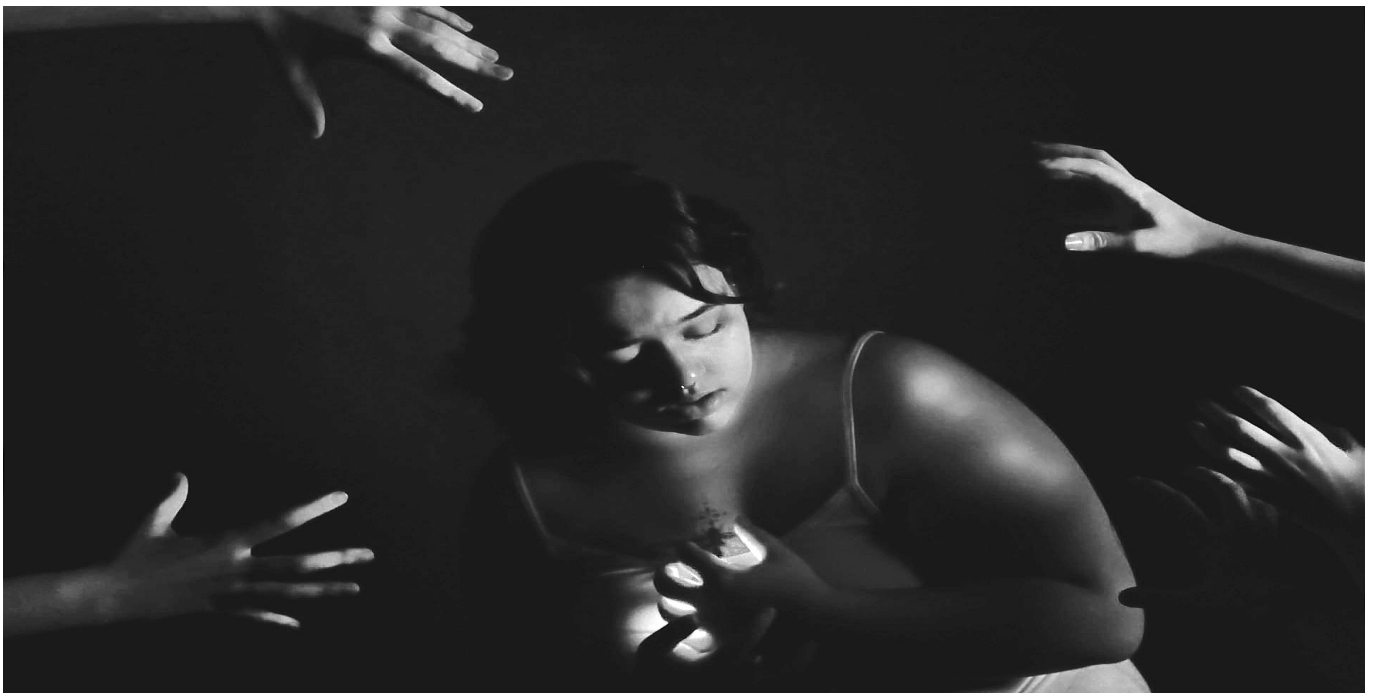
fías y Lucía y Daimara de la puesta en escena, todas participamos y posamos ante la cámara, de la postedición se encargaron Lucia y Aitana, mientras, Nayra y Daimara trabajaron en la base de la figura y Sandra se encargó de la realización de la memoria en su mayoría, aunque todas trabajamos en los referentes y Lucía se encargó del cartel.

La idea del trabajo surgió a raíz del comentario de Sandra: "un desastre con patas", todas nos sentimos identificadas y comenzamos a reflexionar sobre el tema de cómo nos identificábamos y como muchas veces debíamos hacer cosas que iban en contra de nosotras mismas ya fuera para realizar un trabajo o encajar en un grupo y como eso producía que perdiéramos nuestra propia esencia.

La mayor parte del trabajo la habíamos realizado en clase las semanas previas a la presentación del transversal, por lo que en el montaje final solo tuvimos que centrarnos en la instalación en sí y en los problemas que esta nos pudiera provocar, aunque cabe destacar las diversas ideas y pruebas que se realizaron en clase para ver cuales eran las mejores opciones a la hora de realizar el montaje y así tener una idea clara de cómo íbamos a montarlo todo de forma que se mantuviese en pie y no cayesen por su peso. Esto nos permitió identificar diversos errores a tiempo para poder solucionarlos lo antes posible.

Hablando del montaje final, atornillamos las manos hechas con escayola a las paredes laterales del espacio a modo de "pomos". Las piernas, atornilladas sobre la plataforma y con la estructura de hilos, se sitúan en el centro de la estancia. Los hilos que la forma, por un lado hacen de cuerpo, por otro, se atan a las manos para dar esa sensación de manipulación y control tirando de la figura, y por otro, en la parte de las piernas, se atan y tensan a la pared para generar un mayor punto de apoyo y darle estabilidad y equilibrio. Las fotografías van colocadas por el suelo.

Resultados Transversal

Cuando llegamos al día del montaje tan solo debíamos colocar en su sitio cada uno de los elementos para poder construir el cuerpo de nuestra figura, ya que haberlo montado antes de tiempo nos hubiera generado miles de problemas debido a que la estructura no era firme, por lo que no se hubiera mantenido y además no podríamos haberlo transportado cómodamente.

Para crear nuestra figura central lo primero que hicimos fue unir las piernas a la plataforma mediante tornillos y soportes con forma de L, además añadimos unos tacos de cartón para nivelar los pies puesto que no eran completamente planos y los talones se iban hacia atrás. Para asegurarnos completamente de que las piernas se mantenían completamente rectas y no se caían también las atamos con hilos de pesca que estaban atados a tornillos clavados en las piernas y reforzados con silicona caliente para que no se desataran, y a las paredes laterales mediante unos anclajes que después pintamos de blanco para disimular. Para la estructura interna, utilizamos un alambre en forma de espiral sujetado tanto a las paredes con chinchetas, como a las piernas, utilizando los mismos tornillos que habíamos utilizado para el hilo de pesca. A partir de esto, fuimos jugando con los ovillos de lana para generar el cuerpo de nuestra figura.

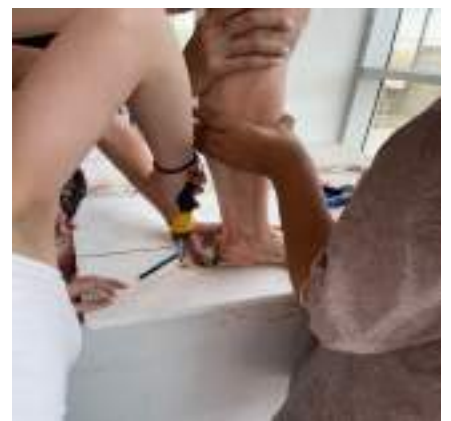
En cuanto a las manos, nuestra idea era hacer una especie de pomos poniendo la cabeza del tornillo en la mano y el cuerpo en la pared. Para asegurar la sujeción del tornillo en la mano utilizamos escayola, pero en varias de ellas la escayola se rompió, por lo que tuvimos que utilizar silicona caliente, además, algunas de ellas las reforzamos con los soportes en L.

El suelo, lo recubrimos con muchas

fotografías en las que se encontraban representados nuestros miedos y traumas.

Estamos muy satisfechas con el resultado final del trabajo ya que, no solo hemos podido encontrar una idea con la que todas nos sintiéramos identificadas, sino que también hemos podido llevarla a cabo satisfactoriamente. Es verdad que han habido diversos problemas a lo largo del trabajo, tanto a la hora de realizar las propias piezas como en el montaje, pero hemos podido hacerles frente y solucionar los a tiempo gracias al trabajo en equipo. Hemos podido crear una obra que, a nuestro parecer, podrías encontrar perfectamente en un museo. Sin duda alguna la peor parte ha sido tener que desmontarla después de todo lo que habíamos hecho ya que no es una obra que puedas colgar en el salón de tu casa para decorar, pero bueno, esperamos que este proyecto sea el principio de nuestra carrera artística y nos ayude todo lo que hemos aprendido tanto a la hora de elegir el tema como llevarlo a cabo, desarrollarlo, solucionar los problemas y crear una obra de gran claridad.

Bibliografía

ALONSO, Marbel s/f. Las tres máscaras japonesas. En: Marbelucci (en línea). Disponible en: <https://marbelucci.blogspot.com/2016/07/las-tres-mascaras-japonesas.html> (consulta: enero 2024)

BARTON, Joe (creador), 2022. El lado oscuro: El hijo bastardo y el mismísimo diablo (serie). Netflix. <https://www.netflix.com/>

BOURGEOIS, Louis, 1990-2008. Estructuras de la existencia: Las celdas (serie de instalaciones)

CALVO SANTOS, Miguel, 2016. Alexander Calder. En: Historia Arte (en línea). Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/alexander-calder> (consulta: diciembre 2023)

LAUDANUS, 2023. Margaret Keane (1927-2022). En: Espíritu del arte (en línea). Disponible en: <https://espiritudelarte.wordpress.com/2023/04/01/margaret-keane-1927-2022/> (consulta: diciembre 2023)

MERLEAU-PONTY, Maurice, 2017. El ojo y el espíritu. 2ª ed. Madrid: Trotta. ISBN 9788498796865

ROSER MARTÍNEZ, Carlos, 2009. Platón, La República. Libro VI-VII. 6ª ed. Valencia: Diálogo. ISBN 9788496976320

VÉLEZ, Maria, 2022. "Amor": escucha al niño que llevas dentro. En: La mente es maravillosa (en línea). Disponible en: <https://lamenteesmaravillosa.com/amor-escucha-al-nino-llevas-dentro/> (consulta: diciembre 2023)