

Memoria trabajo transversal

Título: *Dispuestos a sentir*

Curso: 2022-2023

Grupo: 3

Integrantes: Clara Jara González,
Laura Campaña Expósito, Marina Parra Cam-
pos.

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: AG

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultural

Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

CLARA JARA GONZÁLEZ

ACTIVIDAD

Recolección y elaboración de los retratos de individuos que reflejan la diversidad de la gente.

Edición con photoshop.

Documentación y búsqueda de referentes correspondiente al Trabajo Transversal.

Realización del storyboard.

Recolecta de material.

Diseño de bocetos.

Aportación de idea final.

Desarrollo del mural.

Diseño y texto de la memoria.

LAURA CAMPAÑA EXPÓSITO

ACTIVIDAD

Investigación de las fuentes y recursos.

Documentación correspondiente al Trabajo Transversal y búsqueda de referentes.

Ideas para la portada.

Aportación de material y herramientas de trabajo.

Realización del storyboard.

Recolecta de material.

Diseño de bocetos.

Aportación de idea final.

Desarrollo del mural.

Búsqueda de referentes y bibliografía de la memoria.

MARINA PARRA CAMPOS

ACTIVIDAD

Edición con photoshop.

Elaboración de la portada.

Ideas para la elaboración del proyecto y búsqueda de referentes.

Realización del storyboard.

Recolecta de material.

Diseño de bocetos.

Aportación de idea final.

Desarrollo del mural.

Resultados del proyecto transversal en la memoria.

Dispuestos a sentir

ÍNDICE

6 PROPUESTA INICIAL

BREVE DESCRIPCIÓN

Performance grupal para representar en un solo espacio y tiempo la unión de un todo.

10 REFERENTES

INFLUENCIAS

Marina Abramovic, Antonie Laurent Lavoisier, Susana Blasco, Chema Madoz

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 [FASE II]

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.

DISPUESTOS A SENTIR

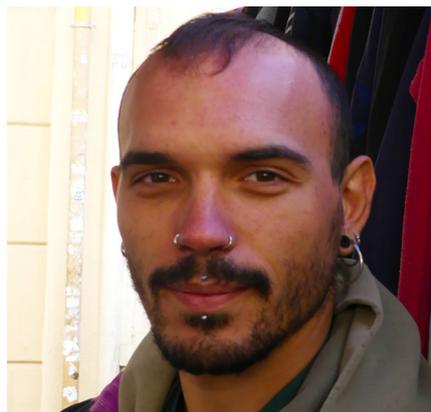
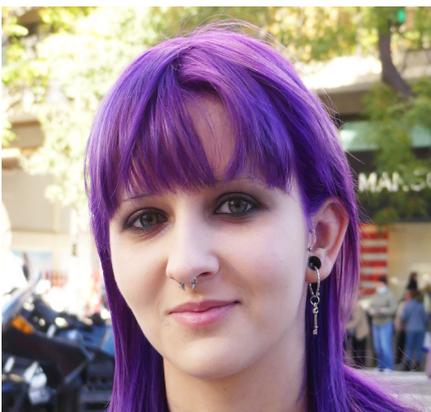

Propuesta inicial ☰

Se pretende elaborar una performance. La idea inicial consiste en que una integrante del grupo pase por una guillotina fotos de personas, paisajes, animales, objetos, etc (hechas por nosotras mismas y editadas) y que otra integrante mezcle los recortes y los pegue en una superficie, dando como lugar una mezcla que represente el todo en sí.

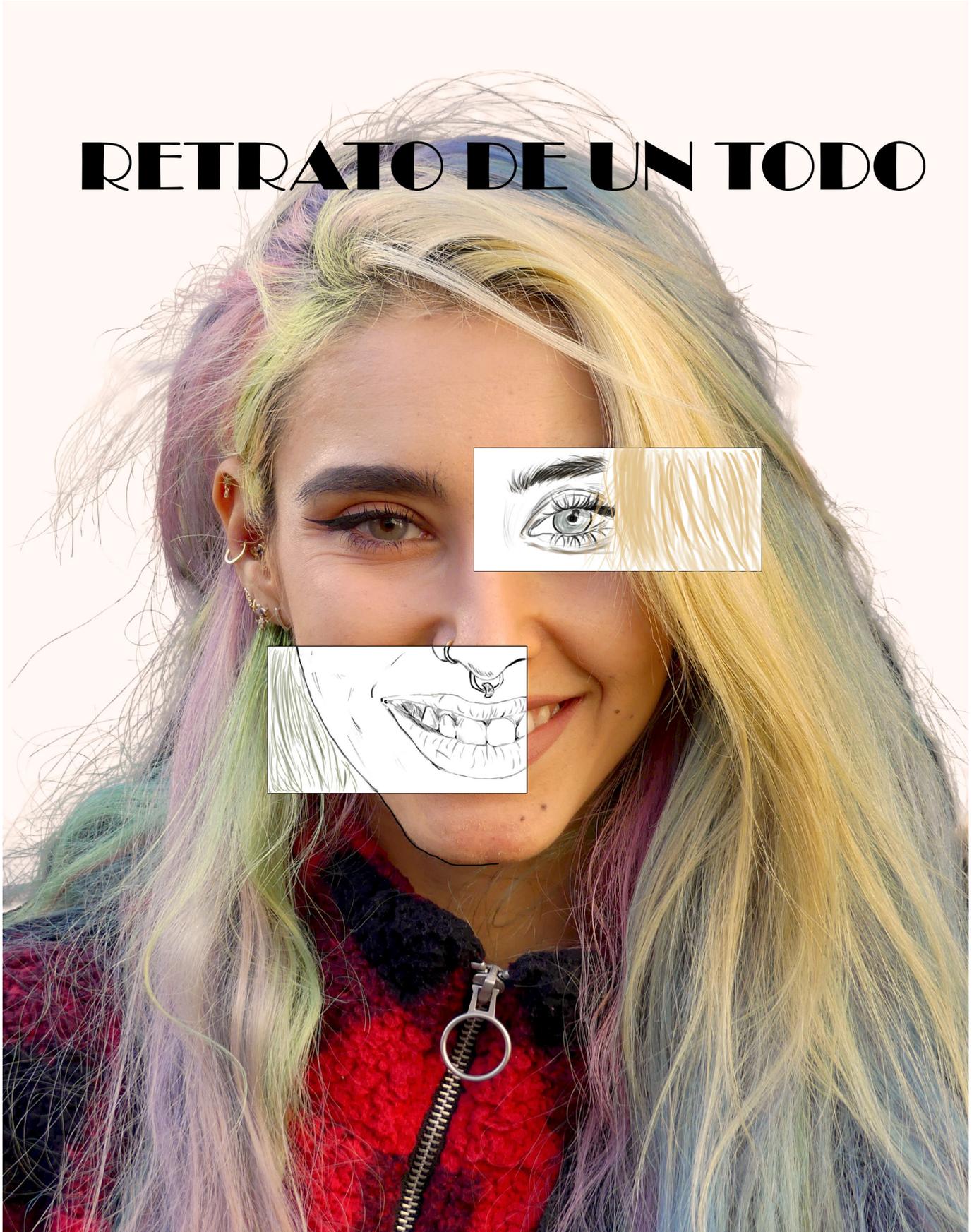
Para introducir el mundo del arte en este concepto, se agregaría a una tercera persona pintando en un caballete lo que sucede en el acto, plasmando la escena en vivo. De esa forma también mencionaríamos el tiempo: presente(el cuadro en vivo), pasado(las fotos tomadas) y futuro(el vestuario, todo el grupo ira vestido con un atuendo neutro color blanco y vendas en los ojos).

Dispuestos a sentir

Dispuestos a sentir

RETRATO DE UN TODO

Dispuestos a sentir

Imágen1. Retrato 1[imágen digital].
Imágen 2. Retrato 2[imágen digital].

Referentes

Hemos cogido a Antoine-Laurent de Lavoisier como referente por su filosofía y percepción del mundo como un “todo” en el que sus partes se relacionan unas con otras creando un ecosistema simbiótico, donde hasta la pieza más microscópica tiene sentido en un puzle gigante que crea una imagen y sentido en el universo.

También hemos estudiado algunas teorías científicas que defienden la idea que queríamos expresar con nuestro trabajo y están respaldadas por la filosofía. Un ejemplo de ellas es el holismo, el cual defiende que los sistemas se deben analizar en conjunto, no por cada parte que las componen. Es decir el “Todo” es más importante que la suma de sus partes.

Marina Abramovic es una artista que trabaja con la performance, por eso la hemos elegido como inspiración y referente de nuestro trabajo.

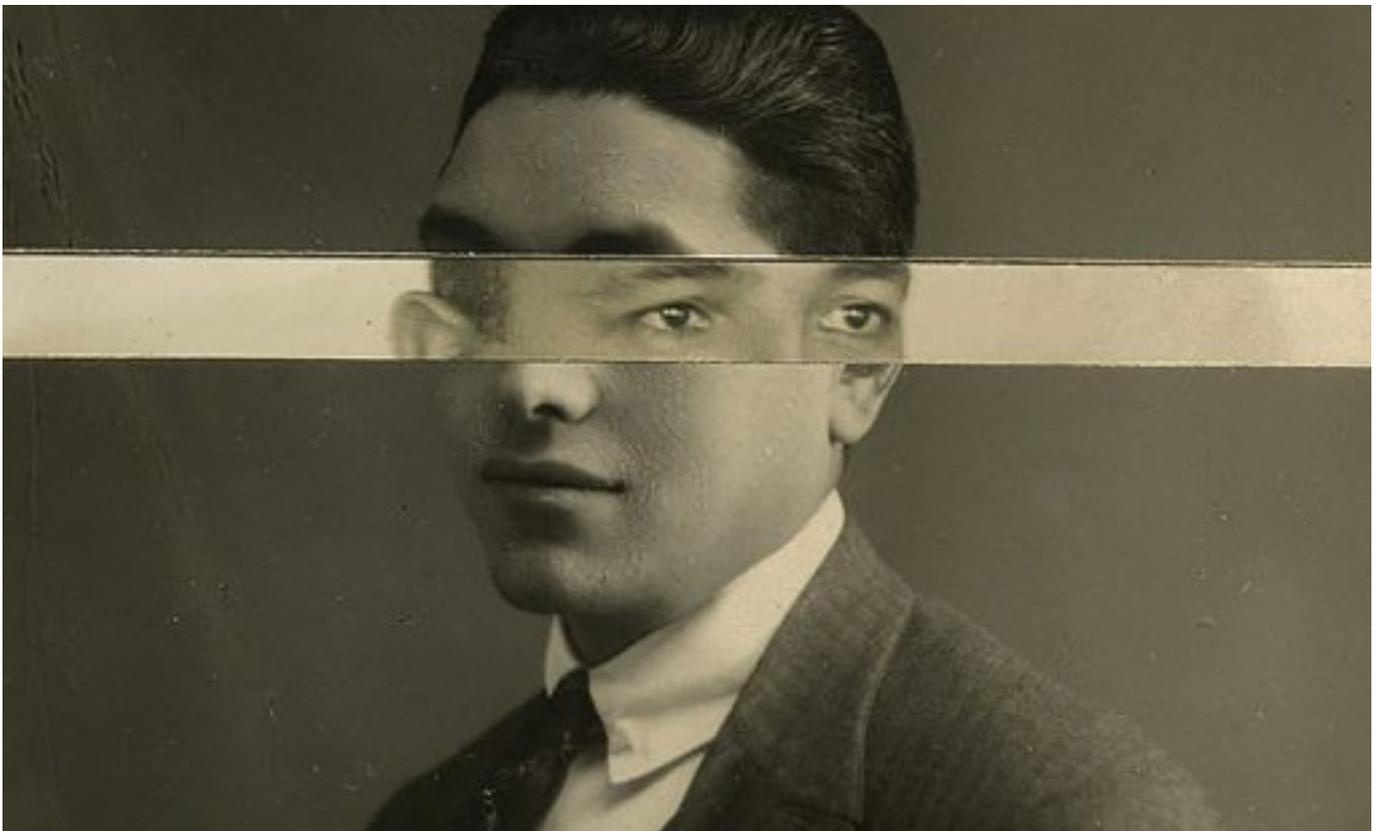
Al igual que Marina, nosotras queremos realizar una obra performática donde el espectador de cierta manera esta involucrado emocionalmente, creando una obra única. De alguna manera queremos provocar al público cierta incomodidad al ver como destruimos los trabajos que nosotras, las integrantes, hemos realizado a lo largo del curso.

Queremos crear un momento efímero que haga reflexionar a la gente, al igual que hace esta artista.

Chema Madoz es otro de nuestros referentes ya que al igual que el con su poesía visual queremos dar a cada persona la oportunidad de reflexionar sobre lo que esta viendo intentando no intervenir mucho en el significado de lo que esta interpretando con la obra mostrada. Por ese motivo nos parece que Chema Madoz aun que se dedique a la fotografía, consideramos que encaja con el mensaje de nuestro trabajo de la performance.

Susana Blasco utilizaba el collage como recurso artístico para deformar y manipular imágenes antiguas. Esta técnica la usaremos en vivo cortando las fotografías seleccionadas para el trabajo junto a dibujos nuestros, todo ello para crear una imagen final a partir de ellas con un concepto diferente.

Dispuestos a sentir

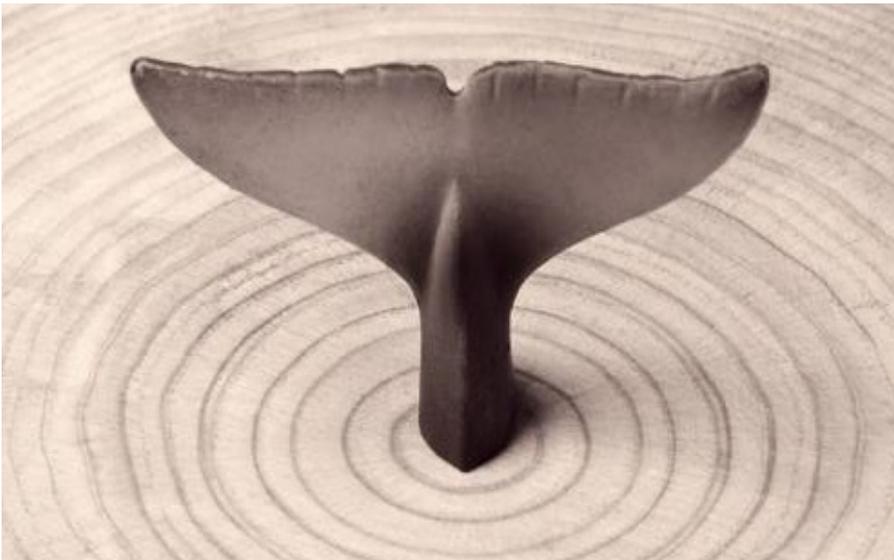

Imágenes de Susana Blasco. Collage que deforma una imagen.

Imagen 1 y 2. Chema Madoz. Fotos seleccionadas por su gran aporte poético visual que nos inspiran para el proyecto. Sus Grandes collages que crean la base de nuestra idea.

Imagen 3. Elegimos como inspiración las obras de Marina Abramovic por su potencia visual y el ambiente que crea en la escena. Crea espacios tranquilos y silenciosos donde destaca un factor sonoro potente, como una bofetada en la performance de la foto que hemos puesto como ejemplo. En nuestro trabajo utilizamos este recurso con la guillotina que corta las fotografías y dibujos con un golpe seco, protagonista de la atención en primer lugar, pero que da paso al recorrido visual hasta el destino final del ojo.

Dispuestos a sentir

Desarrollo anteproyecto ☰

La idea de nuestro proyecto surgió a partir de una tormenta de ideas, que en un principio no salió como esperábamos. Pero finalmente encontramos la inspiración tras ver una serie de documentales como el de Marina Avramovic que nos dieron la idea de realizar una performance.

Investigamos y buscamos sobre más referentes para recoger información y distintos puntos de vista, inspirándonos así en ramas filosóficas, científicas y distintos artistas.

Tras esto pedimos una tutoría y compartimos las ideas con la profesora. Entre todas pulimos los detalles para poder comenzar a trabajar en él. Lo primero que debíamos hacer era salir a la calle y conseguir fotos de desconocidos para completar la parte visual y artística, posteriormente fueron editadas.

Luego planeamos la escenografía y ambiente. Elegimos un espacio vacío y de color neutro claro como el blanco o el beige. La distribución de los elementos y el recorrido que realizaríamos por la habitación, además del vestuario, para el que hicimos una serie de bocetos hasta conseguir un atuendo con el que todas nos sintieramos cómodas y estuviese en armonía con el mensaje.

El resultado fue una distribución dinámica donde una de nosotras se encuentra en un extremo de la sala cortando nuestras fotografías y dibujos con una gullotina de papelería, lo haría con cortes secos y limpios dejando caer los trozos de las imágenes al suelo. Mientras, otra recoge los trozos que va dejando y los coloca combinándolas en forma de collage para representar la unión de todo aquello que aparecía en las fotografías.

La tercera persona se encuentra en el otro extremo de la habitación dibujando sobre un lienzo, la idea principal es arte abstracto en directo.

Por último ordenamos nuestras ideas escribiendo todo el desarrollo y con bocetos y un storyboard para visualizar el resultado final.

Dispuestos a sentir

Dispuestos a sentir

Dispuestos a sentir

Resultados anteproyecto ☰

Dejaremos como resultado final un collage y un cuadro hecho en el acto como pintura rápida donde las imágenes finales expresen la idea concluida de todo el proyecto.

Como resultado final obtendremos una performance donde expresaremos a través de nuestros dibujos y fotografías la unión de todos los elementos e ideas que hay en nuestro entorno y que interactúan entre sí.

Nuestra idea es actuar en directo siendo nosotras la figura que representa al ser humano. Con un atuendo neutro y vendas en los ojos que simboliza el hecho de que aunque no veamos o no nos demos cuenta de todo este movimiento y cambios que hay en nuestras vidas, están ahí y no se detienen.

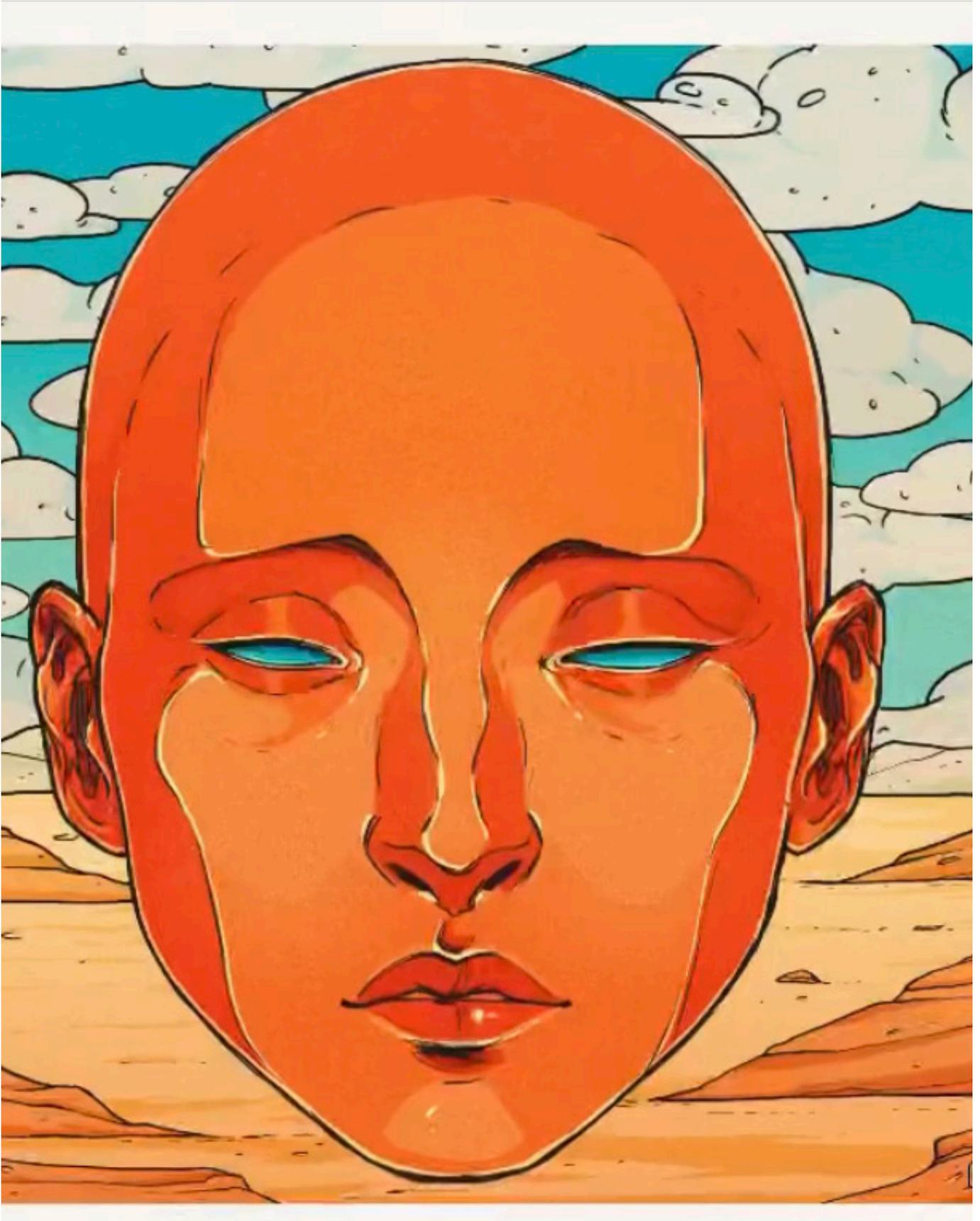
También hacemos alusión al paso del tiempo al ser una representación efímera donde primero se encuentran los objetos de una pieza, tal cual son en sí mismos, luego pasan por un proceso de deformación donde los cortamos con la guillotina para unirse al resto, que posteriormente formarán el resultado futuro de su transformación.

Imágenes del resultado del anteproyecto.
Previo al Trabajo Transversal.

Dispuestos a sentir

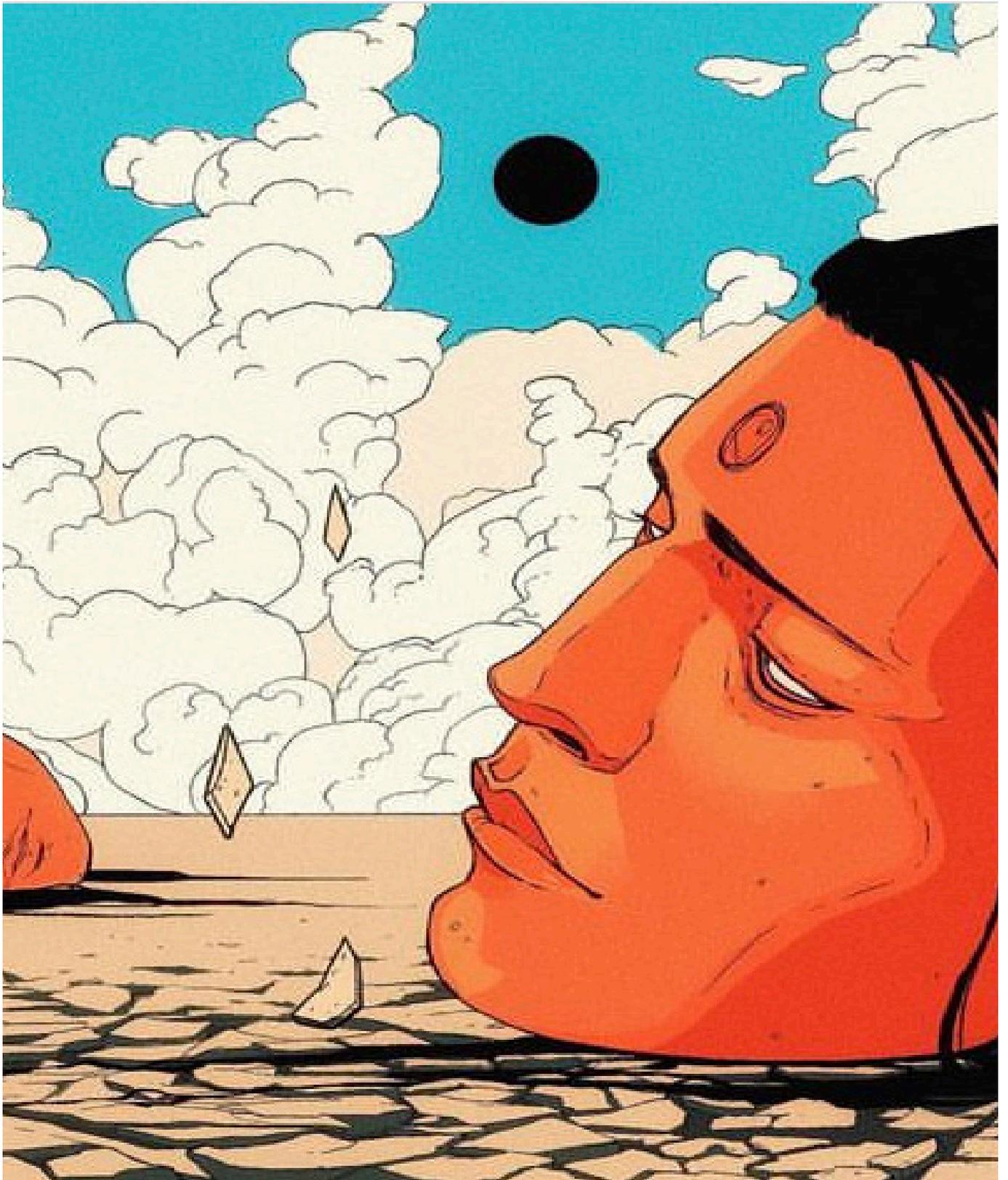

Dispuestos a sentir

Desarrollo Transversal

Durante el desarrollo del curso nos fuimos enfrentando a diversos problemas que nos hicieron cambiar la idea inicial prevista en el anteproyecto. Perdimos a varios miembros del grupo, por lo que el nuevo diseño del trabajo se ajustaba más a nuestros gustos personales. Eliminamos el concepto “retrato de un todo” y comenzamos desde cero con la lluvia de ideas.

La propuesta con la que llegamos hasta la fecha de proceso de creación, se tartaba de una composición de obras psicológicas que expresarían ciertas emociones invisibilizadas del ser humano. Nuestro plan era repartirnos el proceso de trabajo pintando cada una varios cuadros. Todos ellos tendrían distinto tamaño, forma, color... adecuados a la emoción que albergasen.

Las pinturas se encontrarían colgadas entre dos paredes que forman una esquina de 90°. En el centro de la composición queríamos colocar un corazón anatómico transparente, con un tamaño de más o menos 50cm, confeccionado con resina de poliéster (PX-transparente). El interior de esta se hallaría hueco para colocar en la parte interna un obillo de lana, el cual extiende sus hilos hasta cada uno de los cuadros, conectándolos a todos en un mismo punto, el interior del corazón. De este modo conseguiríamos la idea que buscábamos: el corazón es como una coraza que alberga todos nuestros sentimientos, que se enredan unos con otros y se interrelacionan de una forma u otra.

Sin embargo, esta propuesta presentaba muchas dificultades y recursos de los que no disponíamos, además de que el poco presupuesto que podíamos alcanzar no era suficiente para realizarla.

Tras meditar durante un prolongado

periodo de tiempo y descartar ciertas ideas por problemas técnicos (como el uso de productos demasiado tóxicos para utilizarlos sin experiencia, y el riesgo que esto supone). Retomamos de nuevo el proceso creativo, pero esta vez sin cambiar la idea por completo. La conservamos haciendo cambios en los materiales y la forma física del proyecto, adecuando la nueva técnica al significado que íbamos a obtener al final. En lugar de mezclar pintura con escultura decidimos crear un mural.

De este modo, durante dos semanas realizamos nuestro proceso de trabajo. Comenzando por la recolecta de material. Para conseguirlo nos recorrimos diversos barrios de Valencia en busca de cartón, un material barato, estable y reciclado que nos venría perfecto como base sobre la pared para poder pintar sobre ella. El cartón tiene varias lecturas simbólicas. Lo encontramos sobre todo en forma de cajas, un recipiente que usamos para guardar cosas en lugares donde no las vamos a abrir próximamente, como desvanes, o para hacer grandes cambios en nuestras vidas, como una mudanza. El colocar las planchas de cartón fue todo un reto, ya que disponíamos de dos paredes. Una de ellas era de madera. Utilizamos clavos de metal para sujetarlo y como eran compatibles con el muro no tuvimos complicaciones. El problema llegó con la segunda pared, la de hormigón. Decidimos confiar en la cinta de doble cara, pero fue todo un error. Limpiamos la pared con esponjas y productos químicos para eliminar las manchas y el polvo, facilitando la adherencia del pegamento. Sin embargo, a la semana de empezar el proyecto, la cinta dió de sí y se derribó toda la superficie de cartón que habíamos cubierto. Volvimos a probar con cinta de doble cara porque creíamos que el problema era la corriente de aire que se creaba al abrir la puerta y que se colaba por dentro. Pero a vistas de que sucedía lo mismo lo más sensato era anclar las partes más contundentes y pesadas del cartón al muro, asegurándonos de que

Dispuestos a sentir

Dispuestos a sentir

bien sujeto en los puntos clave.

Gracias a la ayuda de un compañero hicimos esto posible y no tuvimos más problemas.

La confección del boceto fue de manera conjunta. Las tres integrantes hablamos sobre la idea que buscábamos de manera detallada para posteriormente plasmarla en un boceto, de este modo todas veríamos como se imaginaba la idea con detalles cada una de nosotras.

Esto nos sirvió para ver lo comprometidas que estábamos en ese sentido y nos motivó para tomar una decisión firme.

Utilizamos la cara de Laura como plantilla para dibujar el rostro protagonista del mural y hacer así el trabajo un poco más personal.

Buscamos simbología de animales, flores, colores, formas y objetos relacionados con las emociones humanas para incorporarlas al diseño y cohesionar las partes con un sentido legible. Hicimos una lectura occidental de los elementos para contar nuestra historia. Colocando la explosión de sensaciones que experimenta el corazón en primer lugar. Un corazón humano que revienta en pedazos porque no resiste la presión de callar sus emociones, no las analiza ni las entiende, hasta que por fin llega esa liberación de sentimientos (los cuales aparecen representados con formas abstractas de distintos colores, creando diversidad entre ellos).

Detrás de los sentimientos vienen las líneas moradas que representan el miedo, se encuentran en dos direcciones diagonales opuestas, dando alusión a los miedos enfrentados. Tienen esta forma porque una línea se entiende como un tope, un cambio entre una idea y otra o una meta. Además de ser un símbolo limitante, como lo son los miedos y preocupaciones.

La garza se alza en vuelo dejando como rastro esas líneas que debemos aprender a superar para completar esa transición liberadora. Posee un ritmo dinámico, fuerte y decidido, pero no violento. En su pico podemos observar una carta, escrita con los sentimientos

más profundos de uno de los voluntarios que recibimos para la segunda parte de este trabajo:

Añadimos a la composición más de 100 cartas redactadas por autores anónimos de nuestro entorno (familiares, amigos, cónyuges, etc.). Escribieron hechos y pensamientos de su vida que les marcaron como personas, siendo la pieza clave para el significado de la ilustración. Reconocer y expresar nuestras emociones es liberador, el momento en el que explotas y las ves desde otra perspectiva te abre las puertas para aceptar y analizar los sentimientos acumulados que nos pesan en el corazón.

La parte final de la composición se trata de un rostro que (a la vez que el corazón) estalla en pedazos. No obstante, en el interior de la cabeza encontramos las flores de cerezo.

Estas flores de color rosa pálido forman parte de la cultura japonesa y tienen por significado la impermanencia, el inicio de una nueva etapa, un cambio que se produce al dejar de lado una época oscura, así como ocurre con el invierno y la primavera.

Las facciones de la cara están relajadas, sin expresiones marcadas por un sentimiento concreto. A pesar de ello se encuentra llorando, puede que de alegría, liberación, miedo a una etapa desconocida, nostalgia, arrepentimiento... Todas son buenas visiones que dan libertad de interpretación para que el espectador se identifique y se involucre de manera personal. Puede que sienta alguna de ellas o puede que las experimente todas a la vez.

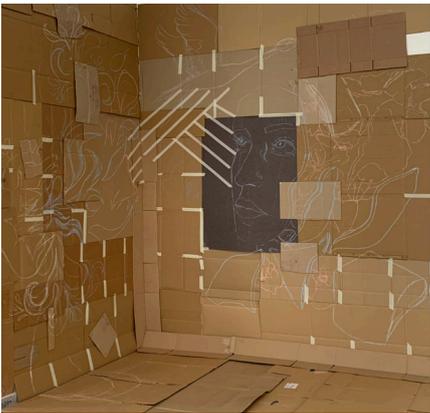
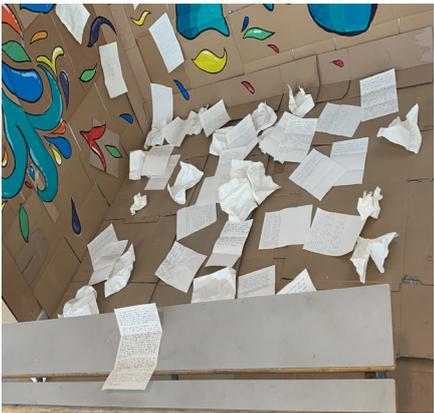
Como se ha mencionado antes, colocamos más de 100 mensajes en la composición, pero para enfatizar en ellos añadimos un último elemento al escenario.

Sobre un suelo del mismo cartón que usamos para las paredes colocamos un banco con estética callejera y le pintamos en la parte trasera el título de nuestro proyecto a modo de grafiti ("Dispuestos a sentir").

La intención del banco es que los es-

Conseguimos una estética de street-art representando un rincón de una calle cualquiera en la que se haya realizado este tipo de obras, dando también visibilidad al arte mural que se tiene tan desprestigiado por su localización cotidiana en las ciudades, considerado solo como elemento de decoración urbana, y no una expresión anónima de los sentimientos de los ciudadanos y de gente "corriente" como somos todos nosotros al fin y al cabo.

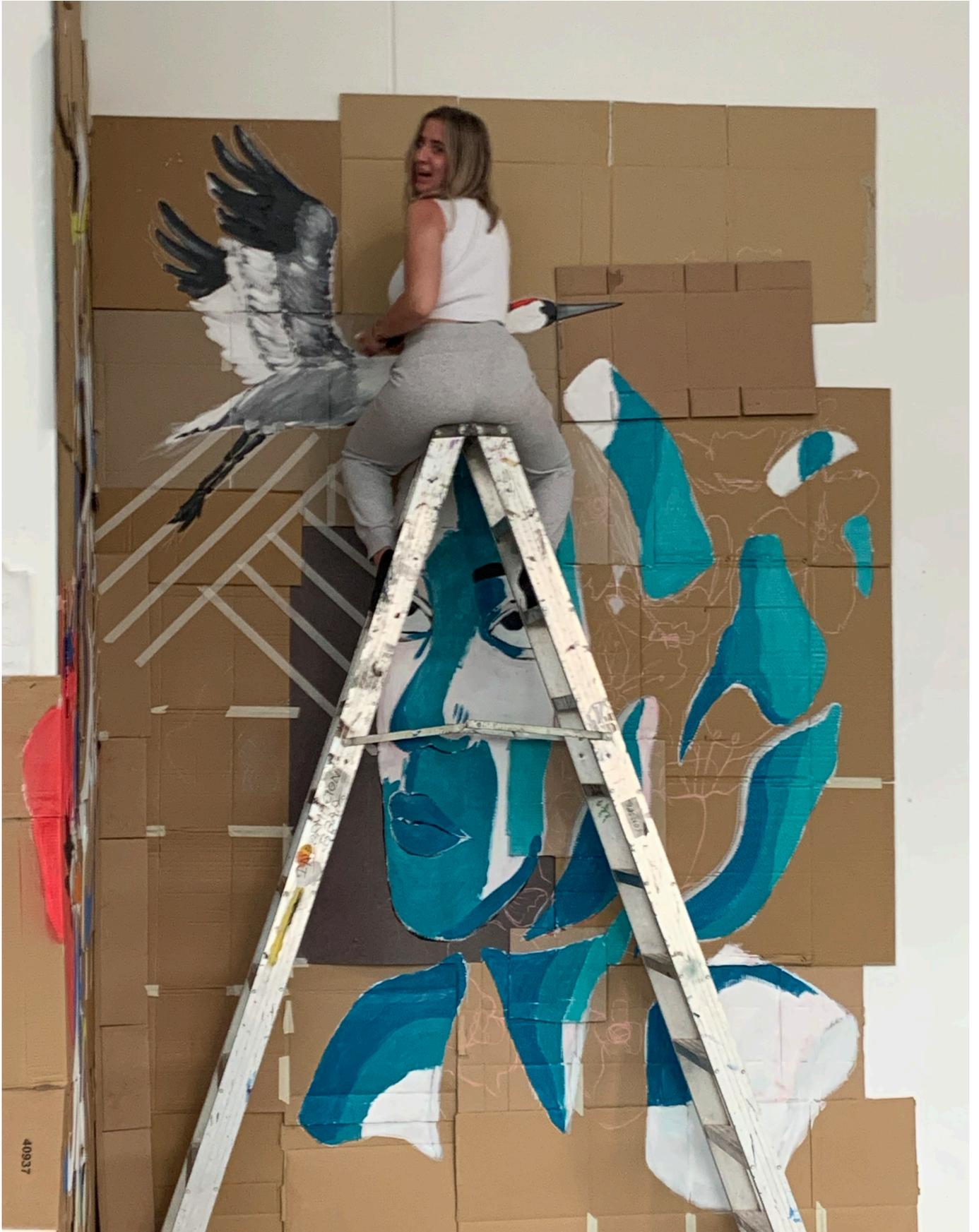
Dispuestos a sentir

Dispuestos a sentir

Dispuestos a sentir

Dispuestos a sentir

Resultados Transversal ☰

Resultados transversal

Presentamos el transversal el 17 de mayo, y es entonces cuando podemos concretar el resultado. A veces es complicado que el público que ve tu proyecto se vea reflejado en tu obra, que lo entiendan sin necesidad de una explicación verbal. De eso se trata el arte, de comunicar. Hemos pasado un curso académico intentando conseguir ese objetivo y este ha sido nuestro resultado.

En dicha presentación mostrábamos todo nuestro trabajo en un gran mural cuya intención era el hacer que te sintieras sobrecogida, con casi 100 cartas escritas por personas anónimas. Estas cartas podrían hacerte sentir de mil formas, los sentimientos al final es algo que llevamos dentro y cada persona individualmente los lleva de una forma. Y es que nuestro retrato de los sentimientos cobra sentido cuando lees las cartas, cuando empatizas con los demás, por sus vivencias, sus traumas, las cosas que les han hecho felices o las que más estrés les han causado. El mural es el resultado de una gran introspección a nosotras mismas, y verdaderamente un retrato de lo que sentimos y ver cómo toda esa alegría, tristeza, ansiedad, los traumas de una adolescencia dura o la incertidumbre de pensar en un futuro que puede que no nos depara nada bueno. Somos nosotras en una representación gráfica que nosotras mismas hemos creado con unos cuantos cartones y acrílicos de colores. Donde hemos cambiado mil cosas durante el proceso pero que nos ha dado un resultado que destaca por el gran formato. También por sus colores vibrantes que hemos ido pensando tras conocer mejor la teoría del color, relacionándolos con las diferentes emociones y así creado una abstracción que sale de ese corazón roto. El cual

no está roto por nada en concreto, es decir, no es que alguien lo haya roto, sino que ha llegado ese momento justo donde se acumulan tantas cosas que ha estallado, dejando que todo eso acumulado salte por los aires.

La cara pintada es una de nosotras, también está desarticulada, las piezas vuelan sin control pues todo eso que sentimos ha de evolucionar y transformarse, de ella asoman unas flores de cerezo, ya nombradas anteriormente. Para nosotras era una parte importantísima ya que el amor, en todas sus formas, es una fuente de bien, sobre todo cuando logras tener amor propio, sano y puro y logras una conexión contigo misma, te conoces lo suficiente para cuidarte como debes.

La vida es complicada para todos, tenemos nuestros traumas y nuestros bajones, pero también épocas muy felices y positivas, nada te libra de esa montaña rusa y es muy difícil convivir con todas esas emociones hasta que salen y están a flor de piel. Vivir tu día a día con todo eso auestas es horrible y nosotras nos sentíamos un poco así. Necesitábamos encontrar la forma de que nos viéramos reflejadas en una pintura, Dejar que todo eso que nos rondaba por la cabeza y nos afectaba saliera de alguna forma. También participamos escribiendo cartas y fue una buena forma de dejar ir todos esos pensamientos o historias concretas que teníamos ahí guardadas.

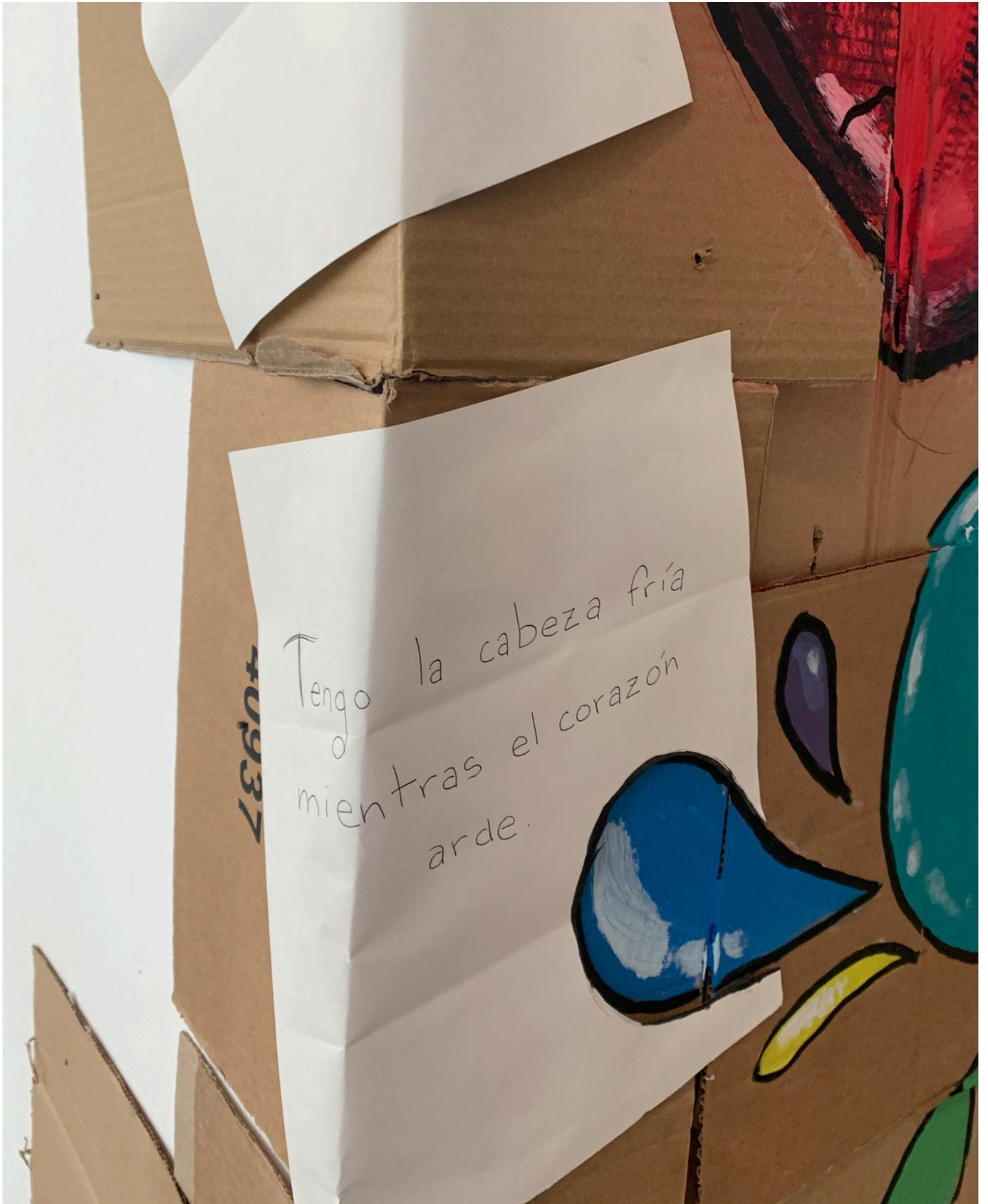
El resultado final nos tiene muy orgullosas, hemos sido capaces de trabajar bajo una presión gigante, durante muchas horas seguidas y afrontando todos los problemas que han habido de por medio. No tenemos ni idea de la vida, solo llevamos unos años afrontándola y la verdad que cansa ver todos los palos que te llevas pero es bonito ver nuestra evolución personal y la de la gente que nos rodea. Buscábamos un resultado limpio, dentro de lo que es un mural que podría estar en la calle perfectamente, el street art ha sido una gran referencia, a pesar de que no nos hemos fijado en artistas concretos.

Me gustaría añadir también que para ser un grupo un poco más pequeño que los demás ha sido todo muy equilibrado, las tres hemos conseguido trabajar a la par, discutir los argumentos y decidir qué era lo mejor para el trabajo. Somos muy distintas pero eso hace que sea más interesante lo que puede salir de todo eso. Durante estas semanas de trabajo nos hemos alegrado de tenernos al lado y ser una gran inspiración las unas para las otras.

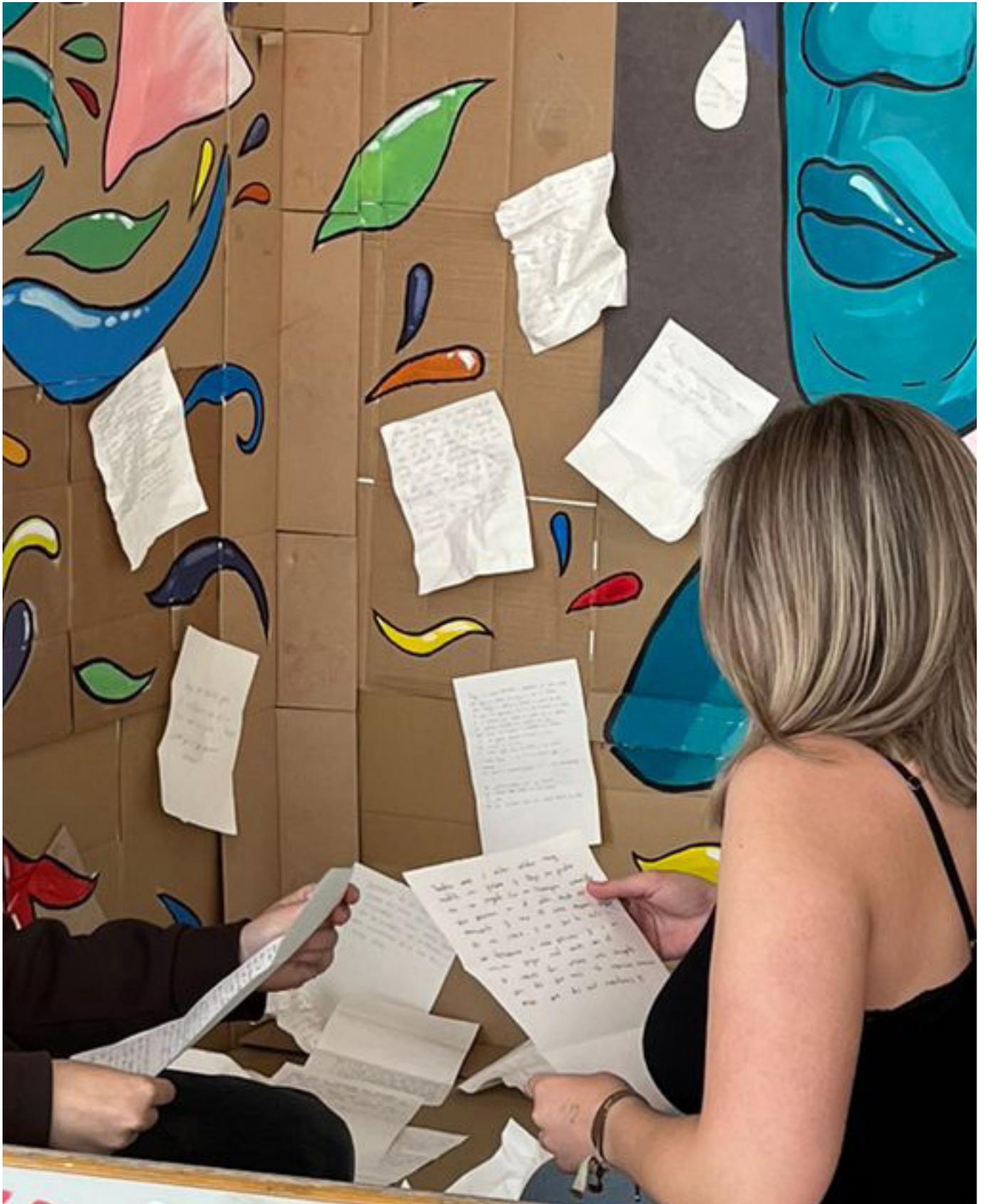
Por último queríamos darle las gracias a los profesores que se han implicado al 100% en nosotros, se han volcado para que diéramos lo mejor que tenemos dentro y ojalá estar al nivel que esperan. Es difícil a veces lidiar con la presión académica y con que solo pongan trabas al trabajo pero viendo como nos alientan a ser lo mejor que podemos ser, nos quedamos tranquilas con nuestro trabajo, ver como su trabajo les llena tanto y hace que tengamos esas ganas de implicarnos en cada proyecto que nos viene, nos hace pensar que durante este año hemos estado en buenas manos.

No era un año fácil y mucho menos afrontarlo de cara. Muchos de nosotros nos hemos mudado a esta preciosa ciudad y aunque es genial poder tener esta oportunidad fue complicado al principio, empezar la universidad sin amigos ni familia cerca, han sido unos meses de transformación brutal, hemos madurado super rápido por que no nos ha quedado otra y se ha acabado convirtiendo en un gran año, conociendo personas maravillosas y profesores que se les nota su vocación.

Bibliografía ≡

- John Gage. Color y significado. Primera edición. Barcelona: Editorial Acantilado; 2023.
- Jesús de Diego. Graffiti, La palabra y la imagen. Barcelona: Los Libros de la Frontera; 2000.
- Louis Bou. Ultimate Street Art. Primera edición. Sant Adrià de Besòs (Barcelona): Editorial Monsa; 2009.
- Jordi Gumí y Ramon Lluís i Monllaó. La Pinacologia. Primera edición. Barcelona: Editorial Farell; 2007.
- Rosa M. Gasol Fargas. La tècnica de la pintura mural a Catalunya i les fonts artístiques medievals. Primera edición. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat; 2012.
- Eva Heller (Versión castellana Joaquín Chamorro Mielke). Psicología del color. Primera edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2004.
- Victoria Finlay. Colores. Primera edición. Barcelona: editorial Océano; 2004.
- José M. Parramón. El Gran Libro del Color. Primera edición. Barcelona: Parramón ediciones, s.a; 1993.
- José M. Parramón. Así se pinta un Mural. Séptima edición. Barcelona: Parramón ediciones, s.a; 1984.
- José M. Parramón. Teoría y Práctica del color. Segunda edición. Barcelona: Parramón Ediciones, s.a; 1988.
- Emilio Sala. Gramática del color. Primera edición. Albal (Valencia): Institució Alfons el Magnànim; 1999.
- Ludwig Wittgenstein. Observaciones sobre los Colores (Traducción de Alejandro Tomasini Bassols). Primera edición. Barcelona y México: Instituto de Investigaciones Flisofólicas, Universidad Nacional Autónoma de México/ Ediciones Paidós; 1994.

