

Memoria Trabajo Transversal

Título: EGO: ¿Quién quieres ser hoy?

Curso: 2023-2024

Grupo: 1

Integrantes: Iris Cerdán Pesudo, Eva Beltrán Poblet, Arturo Gálvez Oller, Antonia Tirado Queral, África Concha Ruiz, Nicole Alejandra Salinas Rodriguez.

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: 2023-2024

Grupo: 1

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultura I

Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Iris Cerdán Pesudo

ACTIVIDAD

5 máscaras finales

Montaje de la instalación

Resultados del proyecto en la memoria

Coordinación del proyecto

Eva Beltrán Poblet

ACTIVIDAD

5 máscaras finales

Montaje de la instalación

Realización de proyecto en la memoria

Arturo Gálvez Oller

ACTIVIDAD

7 máscaras finales

Realización de dos espejos de mano

Montaje de la instalación

Fotografías del proceso

Esquemas de todos los apartados y anteproyecto de la memoria

Antonia Tirado Queral

ACTIVIDAD

4 máscaras finales

Montaje de la instalación

Edición y maquetación de la memoria

Propuesta inicial en la memoria

África Concha Ruiz

ACTIVIDAD

4 máscaras finales

Montaje de la instalación

Parte individual de la memoria

Nicole Alejandra Salinas Rodriguez

ACTIVIDAD

Fotógrafa del proyecto

Editora de fotografías

Referentes en la memoria

Creadora de la portada oficial

Montaje de la instalación

5 máscaras finales

EGG O

¿Quién escoges ser hoy?

25 de MAYO en la T4

Facultad de BBAA Campus de Vera

**Eva Beltrán
África Concha
Antonia Tirado**

**Iris Cerdán
Arturo Gálvez
Nicole Salinas**

ÍNDICE

5 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.

7 REFERENTES

INFLUENCIAS

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

11 DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

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

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

16 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

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

20 MÁSCARAS

PARTE INDIVIDUALIZADA

Descripción del estilo y la realización de las máscaras aportadas al proyecto.

33 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

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

37 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Propuesta inicial

EGO surgió como resultado de la evolución de una idea inicial sacada de una lluvia de ideas. En este planteamiento inicial en conjunto, pusimos en común diferentes opciones mediante una presentación, en la que reunimos las siguientes ideas para tratar el tema del retrato y la identidad:

- Una "cueva" creada con telas oscuras, con unas calaveras colocadas en su interior.
- Unos retratos clásicos que, donde debería estar el hueco de la cara, hay espejos para crear la ilusión del espectador dentro de la imagen.
- La distinción de la identidad mediante expresiones artísticas a diferentes niveles y estilos, distinguiendo a unos de otros con diferentes características.
- Un "juego" de sombras, con las cuales ocultar y difuminar rasgos del rostro y el cuerpo humano, creando cierta incertidumbre sobre la identidad de uno mismo.
- Edición de fotografías para cambiar rasgos y características faciales y corporales, reflexionando y criticando a las redes sociales y las fotografías en línea.
- Diferentes figuras de cuerpo entero y a tamaño real saliendo de un lienzo, dando la impresión de que intenta salir de él.
- Una escultura que representa un torso al que se le pueden añadir complementos que nos identifiquen.
- Una escultura de una persona a tamaño real, que tenga un espejo en el hueco de la cara y se le puedan aplicar máscaras al gusto.

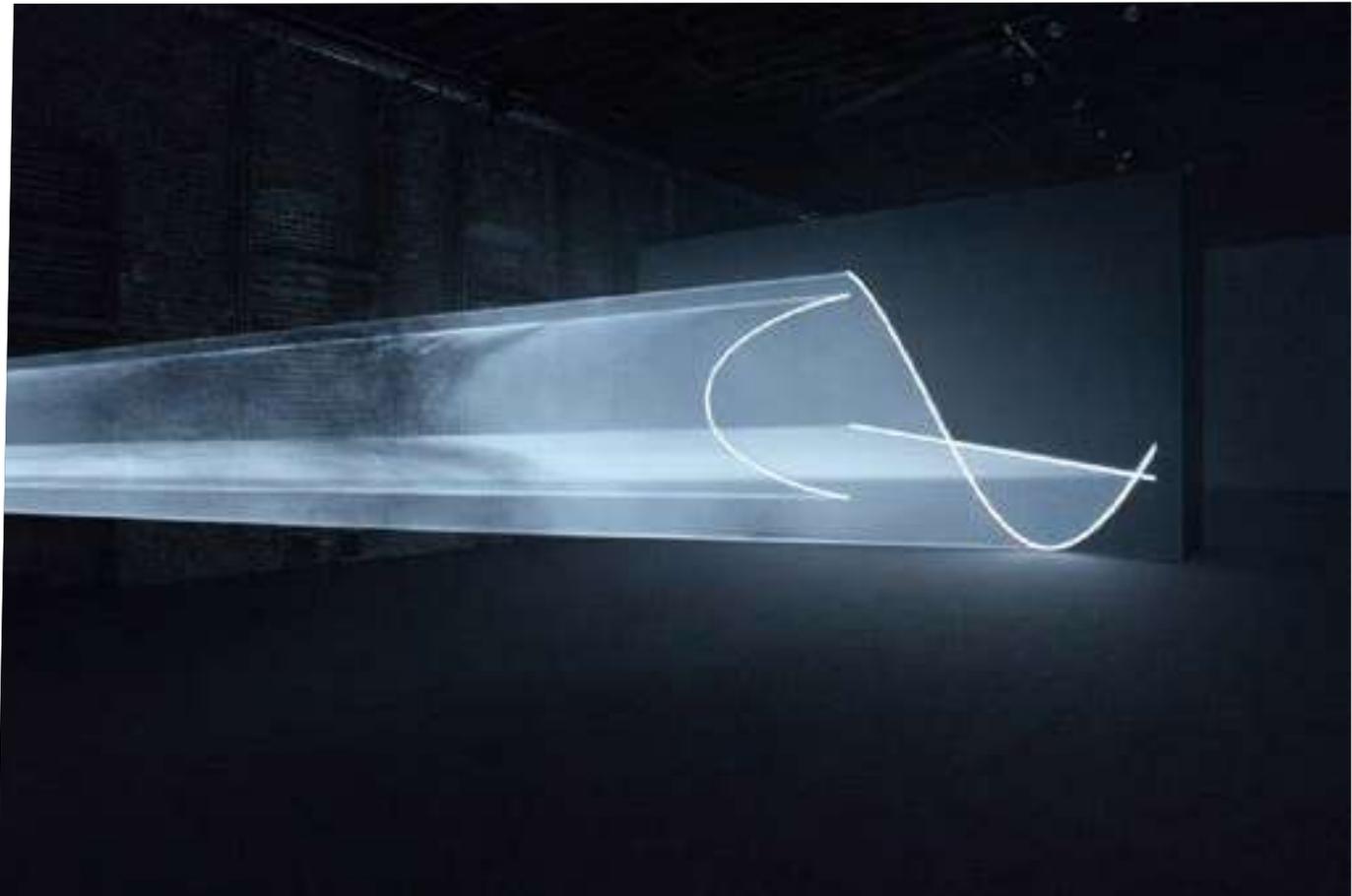
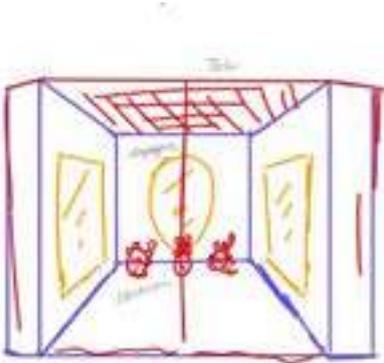
La conclusión de esta lluvia de ideas, mediante una votación online y horas planteandolo, consistía en un espacio interactivo que hiciera cuestionar a los participantes sobre su propia identidad y cómo la mostraban al

mundo externo. Para representarlo, se planteó poner una estatua unisex de tamaño real en el centro de la estancia con un espejo como rostro y el uso de diversas máscaras. Así, los partícipes se verían reflejados portando las máscaras inundando su ser en una incógnita de un cuerpo neutro.

A medida que avanzaba el tiempo, fuimos modificando la idea conjunta a la que llegamos, eliminando elementos y añadiendo otros. Lo que se respetaba a toda costa fue el propósito de generar un entorno acogedor e íntimo para toda aquella persona que se impulsara a entrar en nuestro proyecto e interactuar con él.

Nuestra proyección del Transversal en todo momento ha girado en torno sobre la búsqueda de la identidad y el cómo representarlo, con un espacio interactivo, llamativo e interesante.

6| EGO: ¿Quién quieres ser hoy?

Referentes

En cuanto a los referentes del proyecto, cada uno tuvo unos personales específicos pero, para la investigación del trabajo, pudimos encontrar ciertos en común.

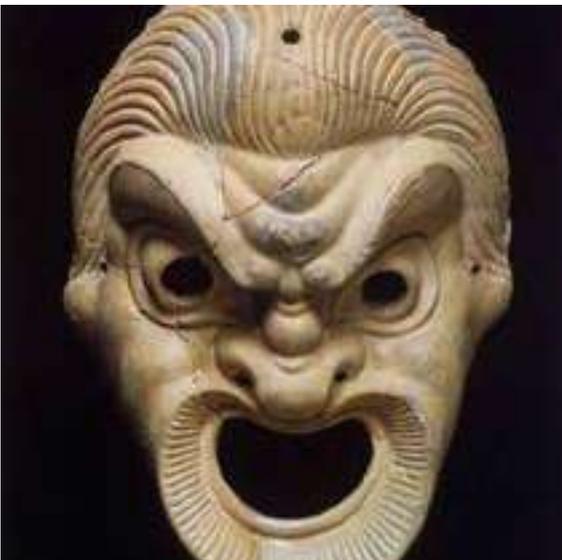
Para crear las máscaras clásicas tenemos las elegantes venecianas, asociadas con la alegría, la fantasía y el lujo en los carnavales de la ciudad; las africanas, las cuales tienen una gran importancia en los países del continente para las ceremonias tradicionales y representan una institución religiosa, política y social; y las griegas, utilizadas para el teatro griego como herramienta para crear los personajes de las obras y expresar emociones como la tristeza y la alegría (la tragedia y la comedia)

Aunque el trabajo estuvo bastante inspirado en elementos de la naturaleza, astros, animales o la mitología griega, también tuvimos influencias de diversos artistas. Estos comprenden desde las cantantes contemporáneas que utilizan prótesis y máscaras en sus trabajos artísticos, como Lady Gaga, Björk o Melanie Martínez, hasta otros fotógrafos y performers como Riitta Ikonen y Karoline Hjortk con Eyes as Big as Plates; Hendrik Kersens, quien fotografiaba a su hija con diversos materiales cotidianos imitando cuadros barrocos; o Willie Cole, que realizaba máscaras y figuras con objetos ya creados.

Asimismo, algunos de los integrantes pudieron encontrar inspiración e ideas nuevas en películas, como por ejemplo las de terror, o de Studios Ghibli, series animadas o animes, y, hasta juegos digitales, como Little Nightmare II.

Desarrollo anteproyecto

Al principio de todo el trabajo se realizó una lluvia de ideas para que cada uno de los miembros del grupo diera sus propuestas, tanto por dónde quería enfocar el tema como la realización del mismo. Surgieron propuestas muy diversas de las cuales se seleccionó una mediante una votación.

Entre dichas propuestas encontrábamos: una crítica entre cómo se muestran las personas en las redes sociales y cómo en la realidad; una huida de lo común representada mediante una silueta que sale de un cristal, el cual representa la sociedad; un juego con el qué no vemos a través de siluetas y más elementos y un iglú, a modo de instalación, con imágenes y calaveras. Al ver que nuestras ideas eran bastante diversas, generamos la votación con la que determinaríamos por dónde avanzaríamos, siempre abiertos a cambios.

La sugerencia escogida fue la búsqueda de la identidad creando una sala en la que el público fuera partícipe escogiendo una máscara con la que se identificara y, posteriormente, se mirara al espejo posicionando como rostro de una estatua.

Más adelante, tras meditar, vimos que la idea de la escultura no nos terminaba de agrandar. No obstante, rescatamos el espejo para transformarlo en el elemento que conformaría en su mayoría el lugar de la exposición. Constaría de tres espejos que ocuparan gran parte de las paredes. Las máscaras pasaron a ser el objeto fundamental de nuestro proyecto pensando en hacer una gran cantidad. En cuanto al público,

seguía tratándose de una estancia interactiva, por lo que su participación era importante. Esta vez, las personas tendrían que elegir una máscara que les gustara y se sintieran cómodos y pasar por la sala de espejos.

Pensando en la sala de espejos y en la intención de generar una ambientación íntima, llegamos a la conclusión de trabajar con una extensa tela que hiciera de techo para el espacio, con ayuda de una cuerda tensa, que cayera por delante de la muestra para cerrar el lugar y modificar la luz. De esta manera lograríamos un efecto de carpa como si se tratara de un circo.

Con la ayuda de los profesores, y tras investigar sobre las posibilidades y funcionalidades que requeríamos, vimos que la idea de cubrir el espacio con una tela se quedaría nula, es decir, si utilizábamos una tela blanca, el resultado sería visual. Por lo tanto, a no ser que nos interesase cambiar la tonalidad del entorno y trabajar con la luz como elemento de la obra, como Anthony McCall hace en sus obras. Como no era el caso, lo desechamos.

Buscábamos un acabado que deformara un poco la imagen en los espejos y barajando esta posibilidad nos presentaron la opción de trabajar con láminas reflectantes. Al final descartamos la idea y nos decantamos por un espacio abierto el cual llamase la atención del espectador al ver todas las máscaras expuestas, por lo que seguimos investigando al respecto. Llegamos a la conclusión de hacer del espacio un vestidor donde posaríamos un espejo en la pared central, una silla para que los participantes pudieran sentarse y verse. Las máscaras se colgarían de las paredes y se usaría una mesa para dejar más máscaras.

A unos meses de la fecha del Transversal, nos reunimos para hablar sobre nuestro proyecto porque, tras exponer a nuestros profesores lo que teníamos hasta la fecha, el trabajo se

quedaba muy general. Así pues, sin saber por dónde continuar, optamos por nuevas propuestas entre todos los miembros. De esta reunión, salió una idea más cerrada en el grupo: la obra ya no sería interactiva con el público y mantendríamos las máscaras, pero esta vez las haríamos en base a cómo vemos a nuestros compañeros de equipo y, con ello, pintarlas, añadirle accesorios y trabajar con ciertos materiales.

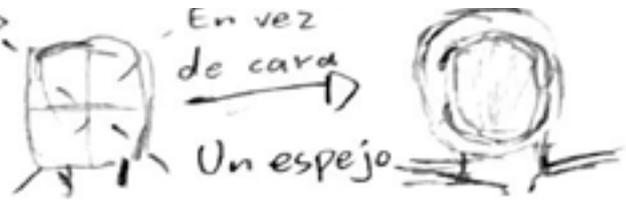
Tras comentárselo a Pilar Crespo, nuestra profesora de Escultura, nos mencionó que primero hiciéramos una máscara de prueba recogiendo volviendo a nuestra anterior idea y dejando de lado la anteriormente nombrada. Gracias a este comentario, nuestro proyecto empezó a coger ritmo y empezamos a ver las cosas más claras una vez realizamos algunas máscaras.

1.55 / 1.60 m

HACER DIVERSAS MÁSCARAS

Que las
personas
se las
ponga

Resultados anteproyecto

Como resultado de nuestras indagaciones, adelantos y retornos en ideas, el trabajo cogió su respectiva forma con más claridad. Nuestro proyecto consistía en 36 máscaras u otros elementos ,como prótesis de estilos totalmente diferentes, con los que el espectador podría interactuar, o mejor dicho, jugar. Es un espacio de experimentación de la imagen con uno mismo utilizando el factor de los espejos donde podrá verse y tantear algunas de las posibilidades que le ofrecemos, de crear un nuevo yo o un alter ego mediante la imagen.

Al empezar a plantearnos ideas, todos los componentes del grupo teníamos una idea en común: queríamos que nuestro proyecto fuera interactivo. Que el espectador pudiera ser partícipe y no solo observador. El trabajo empezó teniendo un aire más formal que a medida que iba desarrollándose se fue convirtiendo

en un juego que ayudaría a los participantes en la búsqueda de su identidad, dando paso a la reflexión.

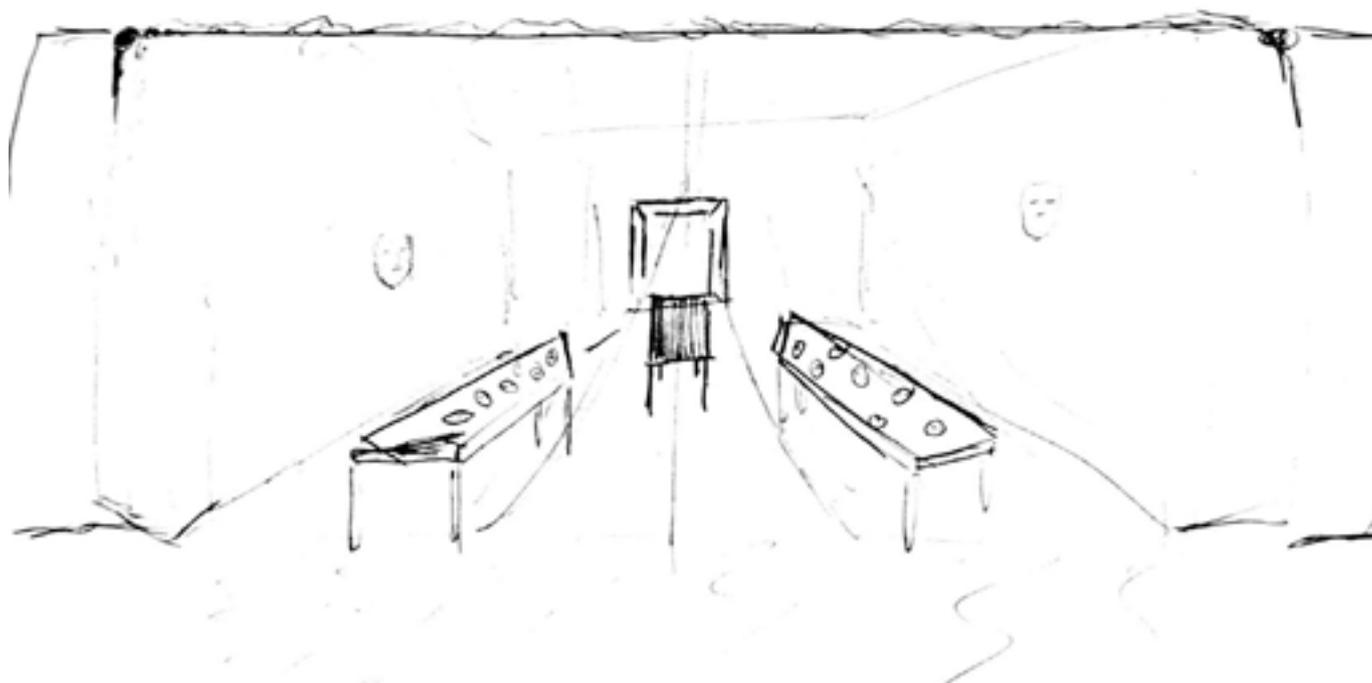
Por otro lado, el espacio, tras todos los cambios, formas, pruebas y vistas, llegamos a definir la disposición que queríamos y podía funcionar. Esta presenta tres espejos en la pared del fondo (dos en las esquinas y uno en el centro) para que la gente se vea nada más entrar; las máscaras están repartidas entre la mesa y colgadas en la pared, a modo de decoración y disposición. En este punto, se tantea usar dos paneles de la "T4": uno para crear la separación entre el espacio de los que exponen por la tarde y el nuestro, y el segundo para generar una especie de puerta que a su vez haga de cierre para tratar con un sitio más íntimo.

En cuanto a los materiales, desde el primer momento tuvimos claro que nos interesaban los reciclados para la creación y producción de máscaras, ya sea papel de diversos tipos (revistas, periódicos, de apuntes), cartón, plásticos, barro, o escayola..

El espacio que nos fue asignado

nos ha favorecido en el sentido de adecuarse a la idea escogida. Aún así, la necesidad de hacer algunas modificaciones es inevitable. Como bien se ha mencionado anteriormente, el uso de una mesa y de los paneles ayudan a darle forma al espacio y distribuir los elementos de manera adecuada.

Imágenes del resultado del anteproyecto.
Previo al Trabajo Transversal.

Desarrollo Transversal

Tras la presentación e indagación temática del proyecto Transversal, se llegó a la idea de trabajar sobre cómo una persona adopta diversas representaciones y cómo se muestra e identifica. Para lograr tal resultado, decidimos varias ideas, que ya nombramos anteriormente. Estas no nos llegaron a cuajar en una totalidad, por lo que optamos a tomar más tiempo en el pensamiento hasta que empezamos a realizar el elemento clave de nuestro trabajo, las máscaras. De esta manera, pudimos moldear y observar un avance más claro sobre nuestra propuesta, donde cada integrante del equipo se debía ocupar de realizar aproximadamente 6 máscaras que considerara adecuadas utilizando materiales reciclados.

Las máscaras se centran en los gustos y representación de las personas, con lo que se hacen máscaras muy versátiles como pueden ser de animales, tribus, mitología, astros, o simplemente estética.

A la hora de pasar a la acción, cada miembro del equipo hace previamente una búsqueda de posibles referentes y sus respectivos bocetos para tener idea de aquello que le interesa. La intención de lo que quiere transmitir cada uno queda reflejado en las máscaras. Para ello, es importante que se haga uso de los materiales intencionadamente para la aproximación a los conceptos, pero sin dejar de lado la experimentación.

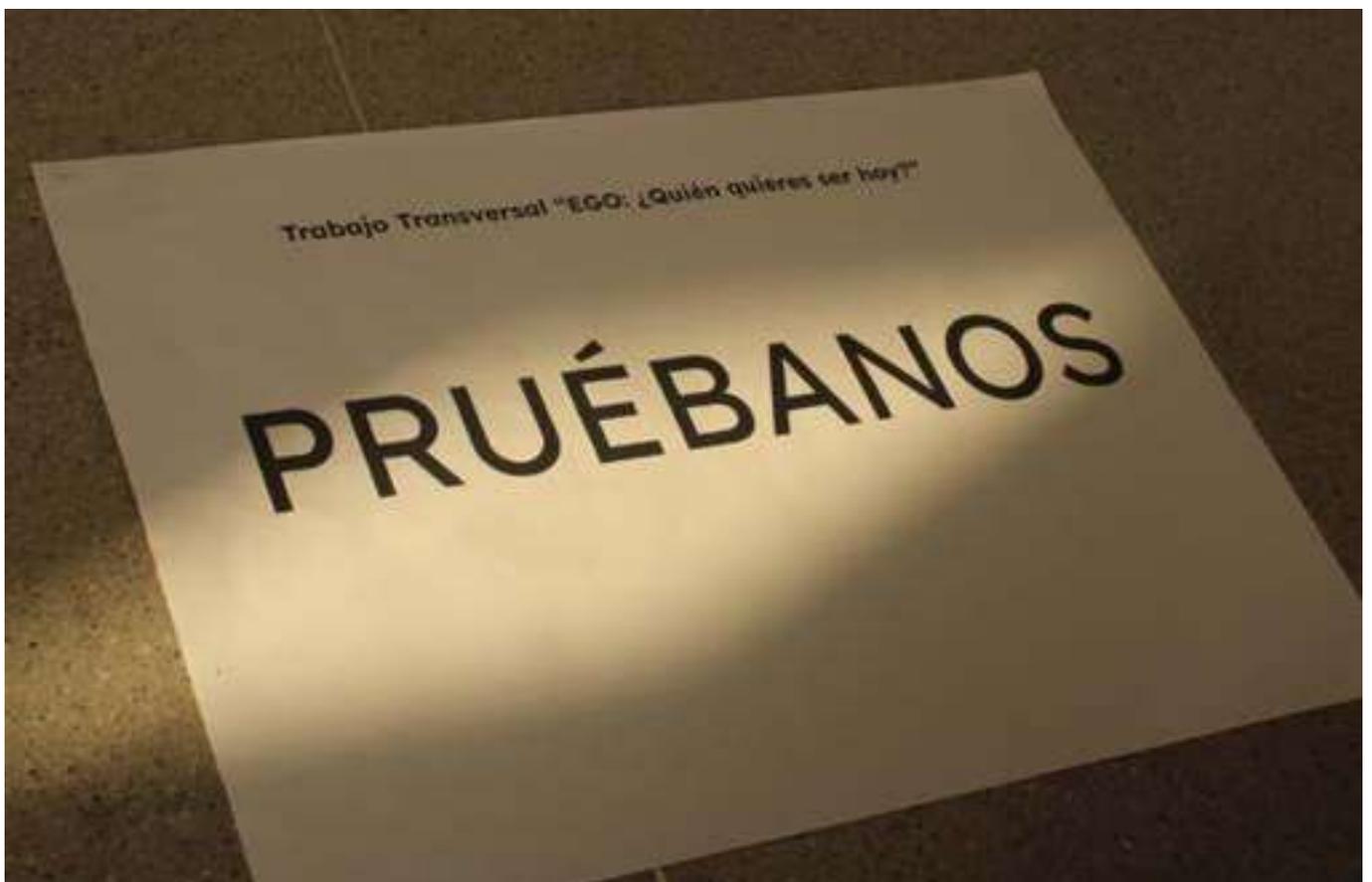
Pasando a una parte más colectiva, se planifica y se observa el espacio asignado para que cada uno de los elementos se ajuste a lo que se tiene y no quede desequilibrado. Se miden partes para que todo cuadre y se realizan bocetos para crear una idea más clara de los que se desea.

La propuesta inicial fue colgar los espejos en la pared central, pero dado que eran grandes y algo pesados preferimos dirigirnos a una opción que consideramos mejor. En vez de colgar los espejos de mayor tamaño, decidimos colocar la mesa en el centro de la sala pegada a la pared para que ciertas máscaras que no se pueden colgar y uno de los espejos, el de menor tamaño, vayan sobre el mueble. En cuanto a los otros dos espejos de grandes dimensiones, se posan en las esquinas del suelo apoyados en la pared central, ligeramente inclinados hacia arriba. Para las dos paredes restantes, se clavan clavos para poder colgar máscaras, las cuales conviven con unos pequeños espejos de forma ovalada y cóncavos que deforman el reflejo de la persona que los observa. 18 de éstos espejos fueron divididos en 2 filas en la entrada del área de exposición, buscando dar una sensación de estar entrando a una especie de camerino. Los 2 espejos ovalados restantes fueron usados como espejos de mano, uno hacia fuera y otro hacia dentro, lo que permitía que los espectadores pudieran interactuar con ellos. Además, en el montaje de la instalación incitamos a los espectadores usando un cartel impreso en A1 en el que se incitaba a los que pasasen a probarse las máscaras. Después de varias recolocaciones, lo situamos en el suelo, como un felpudo para la exposición, delante de la entrada. Gracias a la recomendación de algunos profesores, nos animamos a dar un toque más neutro a la mesa, forrándola con papel blanco. Así no parecía una mesa de colegio y combinaba con las paredes.

Para hablar más en detalle sobre la parte más individual del proyecto, cada integrante va a poner a continuación los materiales y su procedimiento con la realización de las máscaras.

Iris Cerdán

Empecé mi parte del trabajo como todos, haciendo una primera máscara para desbloquearnos y poder avanzar. Los primeros intentos para mí fueron caóticos, intentando hacer ideas rápidas, cuando realmente una máscara cuesta más tiempo del que creía. Al aprender esto empecé a hacer bocetos de máscaras más concretas y pensando detenidamente en los materiales que utilizaría para cada una de ellas.

Siempre tuve en mente utilizar materiales que tenía por casa o reciclar el cartón que la gente dejaba al lado de la basura de reciclaje. Tengo máscaras de barro, de escayola, de cartón, de flores y prótesis hechas con alambres y plásticos, siempre reciclado porque la primera "R" que deberíamos cumplir de las res "R" no es reciclar ni reusar, es reducir.

La primera que hice definitiva para el proyecto fué la barba de flores, hecha con tiras de escayola. Los que probaron la técnica de hacer máscaras con escayola lo disfrutamos mucho, ya que ninguno lo había hecho antes. Entonces, por si acaso, hice un par más con escayola que después utilizaría. Para hacer esta máscara recorté la mitad inferior de una máscara completa, sequé un ramo de flores que tenía en casa y fui cortándolas y pegándolas sin un orden claro pero dándole cierta forma.

La segunda máscara que terminé surgió por inspiración de las máscaras africanas, las cuales siempre admiré porque les veía un encanto que me hipnotizaba. Elegí modelarla en barro para que tuviese un relieve más definido y sobre una de las máscaras de escayola cubierta en plástico la hice, exagerando algunos rasgos como la nariz y las arrugas de la frente.

Las prótesis con forma de aletas de pez surgieron de ir tanteando con el alambre y, poco a poco, con mucha

paciencia fui dándole forma con unos alicates. Se me ocurrió buscar plástico iridiscente pero al no encontrar cerca de mí decidí utilizar un plástico azul que protegía un espejo en desuso que costó trabajar pero mereció la pena por el resultado.

La siguiente máscara que hice fue una inspirada en la tribu Boruca de Costa Rica donde hacen máscaras con forma de animales a las que llaman guardianes, que protegen la naturaleza, y otras más humanoides a las que llaman guerreros, que la defienden. Opté por hacer un guardián que ya había creado en 2D anteriormente pero esta vez dándole volumen con capas de cartón. Lo forré con tiras de papel de periódico y lo endurecí con engrudo. Cuando secó, pinté con acrílico de colores muy vivos, tal y como son ese tipo de máscaras.

Por último, me inspiré en una película de animación japonesa para esta máscara. Se trata de una reinterpretación más caricaturesca del dios Shishigami el rey guardián y protector del bosque de la película La Princesa Mononoke . esta máscara está hecha con vendas de escayola y más cantidad de escayola por encima que luego tallaría para darle la forma que deseaba, también quise hacerle detalles con algodón , pero al final opté por darle color con acrílico, un rojo super vivo que contrastara con las líneas azules .

como había mencionado antes, algunas de las ideas iniciales no se pudieron realizar debido a ciertas complicaciones o que a medio proceso no quedaba conforme con la idea. estos errores hicieron que mis inspiraciones fueran cambiando, mejorando y adaptándose a las circunstancias haciendo que me sintiera más cómoda con lo que estaba haciendo

Muchas de mis máscaras las he realizado con la naturaleza como

referente principal ya que desde pequeña me han enseñado a respetarla. Me parece lo más bello, importante e inspirador de este mundo. Siento que todos tenemos nuestro origen ahí y que a lo largo de la historia nos hemos alejado de lo que nos daba paz, lo que nos cuida, para adentrarnos en un mundo dañino. he querido crear elementos que te acerquen a ella, que te conecten de nuevo a la naturaleza de la que nos hemos alejado.

La otra parte
simétrica

Con capas de
cartón para dar volumen
Forrando con papel y engomado

Guardián Boreas

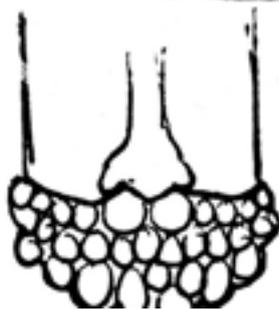
Actas de pez

plástico azul

alambre

Barba de flors

base d'escayola
(sols la barbete)

A partir de mascare de escayola

Añadir
escayola
para darle
volumen

Dios shishizami

Eva Beltrán

Cuando empezamos la parte de producción de las máscaras, yo no sabía muy bien cómo iniciar el proceso ni como quería hacer las máscaras, así que lo primero que hice fue observar y buscar en casa y en el exterior materiales con los que podría hacerlas, también observé a mis compañeros los cuales ya habían empezado con esto, qué métodos utilizaban, los materiales, etc. Esto me ayudó mucho a entender cómo tratar los materiales que utilizaban y saber qué es lo que quería y lo que no quería mostrar en mis máscaras, para esto último también hice una investigación sobre artistas que utilizaban las máscaras en sus obras, en los cuales me he inspirado así como también me he inspirado en las máscaras venecianas y elementos de la naturaleza para la creación de estas. Personalmente también he utilizado como referente o inspiración, mejor dicho, algunos artistas músicos, tratando de transmitir algunas de las ideas y sentimientos que me producían sus melodías y letras en la producción de las máscaras. Las técnicas que estaban utilizando mis compañeros no me funcionaban, así que decidí, por recomendación de un profesor, utilizar vendas de escayola. Este método me funcionó muy bien, el resultado de la base era consistente y podía trabajar sobre esta sin problemas, además me gustó mucho la textura de esta y decidí que quería que estuviera presente en todas las máscaras que me corresponden como elemento repetitivo y constante. Para la creación de la primera máscara, utilicé como modelo la cara de una de mis compañeras, para observar y aprender cómo colocar bien las tiras de venda de escayola, esta dio como resultado un antifaz. Lo siguiente que hice fue pintarla con pintura negra en spray que tenía en casa, utilicé este tipo de pintura

y además es más fácil de llegar a las zonas más complicadas de pintar ya que las vendas presentan en algunas partes irregularidades y agujeros los cuales no iba a poder cubrir de otra manera, toda la pintura utilizada es en spray y estará presente en el resto de las máscaras. El otro elemento que forma la máscara son unas lágrimas alrededor de los ojos hechas con silicona, las cuales hice aparte y pinte con pintura plateada, una vez se secó toda la pintura las uní con más silicona. Para esta máscara me inspiré en la artista Björk.

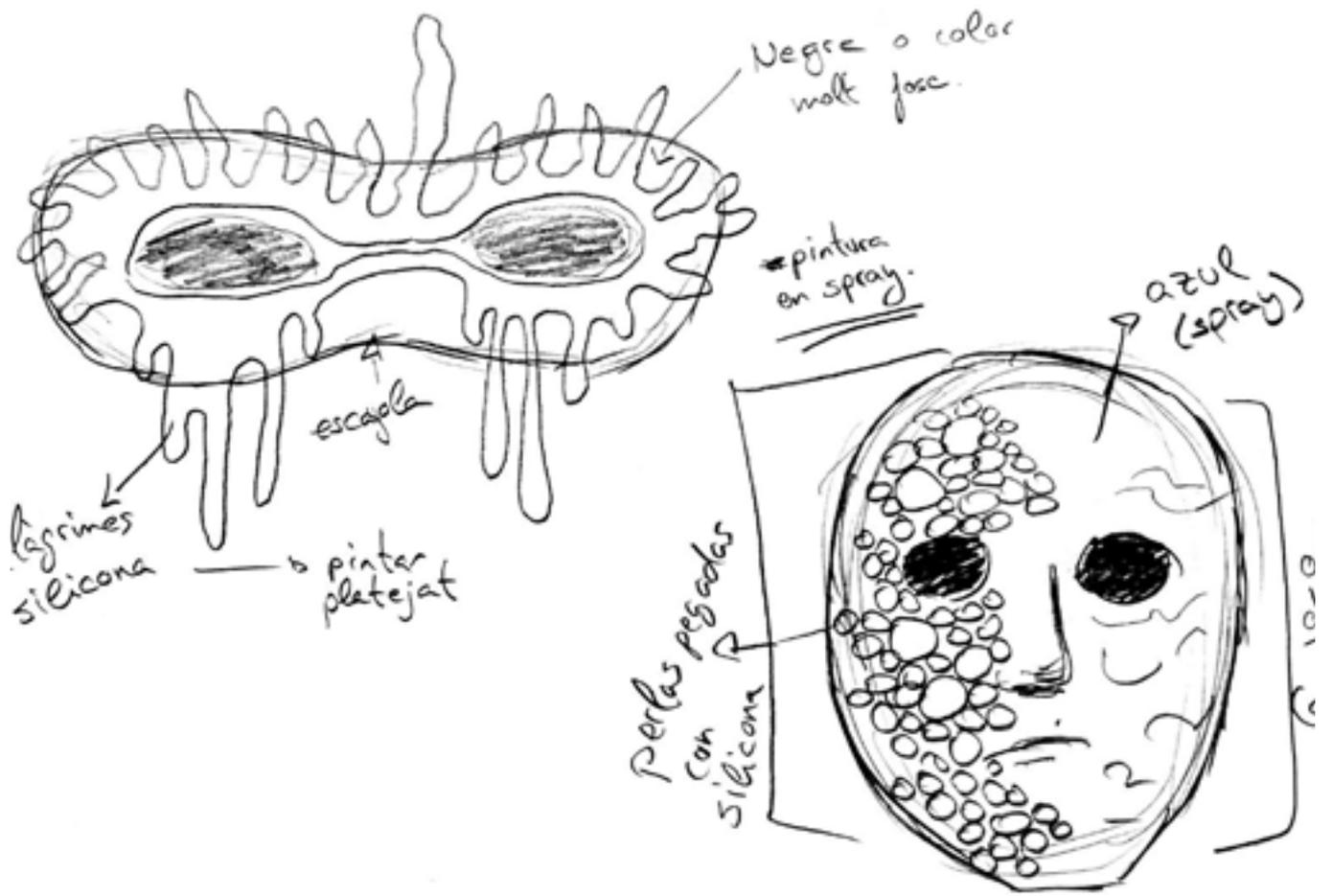
La siguiente máscara que hice utilicé mi cara como base y modelo para las vendas de escayola, esta vez me cubrí toda la cara a excepción de los ojos, una vez secó, la pinté de azul y procedí a pegar unas perlas de plástico que tenía en casa de un collar roto para simular las perlas del mar, con estas cubrí solo la mitad de la cara, una vez pegadas todas las perlas y asegurándome de que todo el pegamento utilizado estuviera seco, pinte unos detalles en la otra mitad de la máscara con pintura acrílica azul, verde y blanca, para dar esa similitud a las olas del mar. Para la creación de esta me inspiré en las máscaras venecianas, sobre todo en la disposición de las perlas.

Para la tercera máscara me cubrí dos tercios de la cara, dejando libre el lado superior derecho, una vez seca la escayola, la pinté con pintura roja en spray y procedí a manipular y doblar un trozo de alambre el cual completaba la parte de la cara que no tenía escayola, en las partes donde se juntaban varias varillas de alambre utilicé silicona para unir las para que así se mantuviera y completara la forma de la cara. Una vez construida la máscara le di otra capa de pintura roja por toda esta, incluyendo la parte del alambre, además le di también unos detalles con pintura acrílica roja (otro tono diferente al del spray), naranja y amarilla. Para esta me volví a inspirar en Björk y en el dibujo lineal en la parte del alambre.

La cuarta máscara decidí hacerla

cubriendo toda la cara a excepción de los ojos y la boca, esta la pinté como la primera, con espray negro, una vez seca empecé a pegar unos enganches alrededor de los ojos y la boca con silicona, una vez se secó la silicona volví a cubrir la máscara con escayola para simular que estos enganches salían de la propia máscara y que no solo estaban ahí puestos y le di otra capa de pintura negra. Para finalizar esta máscara uní los enganches con un hilo de coser rojo para tapar la zona de los ojos y la boca pero que al mismo tiempo el espectador pudiera ver igualmente sus ojos y su boca. Para esta máscara he querido representar esa parte más sexual y sadomasoquista de las personas teniendo en cuenta la elección de los colores y la forma de dicha máscara, como referente e inspiración he elegido al músico y artista Nicholas Bonnin y su última canción 'Dark Desires'.

Para la última máscara quería volver a mostrar esa inspiración en la naturaleza, y para ello utilicé de modelo a una amiga mía, para volver a esa observación de cómo funciona el material y esa delicadeza, para la estructura de esta máscara, cubrí la parte de la boca y la nariz simulando una mascarilla, por la parte de la nariz cubrí también la parte del tabique nasal hasta llegar a la frente. Decidí pintar la parte de escayola con un color claro para que no tuviera demasiado protagonismo ya que quería resaltar el resto de la máscara, la cual complete con dos tipos de hojas de tela diferentes, las cuales saqué de un decoración que tenía en casa, estas hojas las pegué con silicona.

Arturo Gálvez

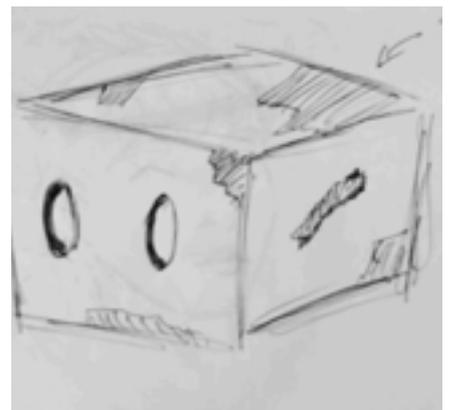
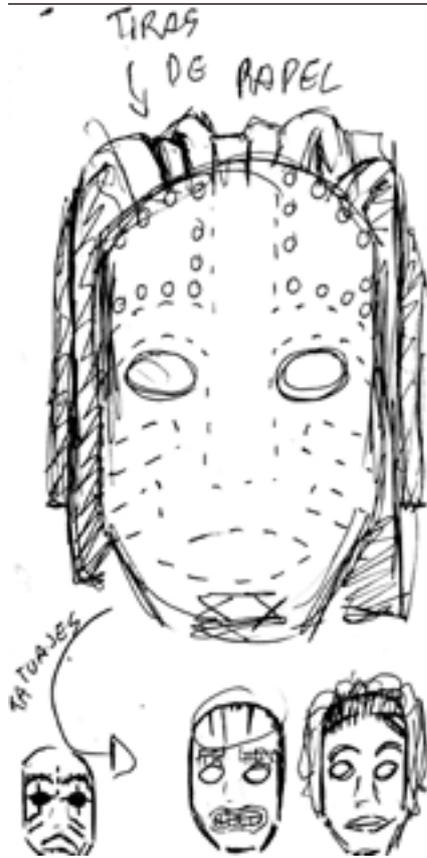
Para comenzar con la realización de la práctica del Transversal fue hacer una máscara como prueba, simple y sin mucho detalle, pero aproximándose a una idea en mente. Siguiendo con los rasgos de la máscara me puse a trabajar en una donde los volúmenes estuvieran más acentuados y las formas se notaran mejor. Al principio no sabía muy bien cómo podía hacer una máscara desde cero con papel, pero viendo a una compañera del grupo me surgió la idea de utilizar una máscara ya fabricada como base para sacar las mías propias. De esta manera, con papel de revista y con cinta adhesiva fui dándole consistencia y forma a la máscara. Le di cuatro capas de papel de revista, lo justo para que se lograra crear la máscara pero sin deshacerme de los volúmenes. Todo seguido, apliqué una capa detrás de otra hasta tres de engrudo, una mezcla a base de harina, azúcar, agua y vinagre, que sirve de pegamento. Mientras el engrudo se iba secando, me puse con otra de las máscaras, no sin antes haber hecho unos cuantos bocetos y lluvia de ideas de posibles máscaras. Con esta segunda, seguí los mismos pasos que en la primera, y en la tercera lo mismo, pero troceando el papel de revista y pegándolo de nariz hacia abajo. Mientras el engrudo de las tres anteriores máscaras se secaba a la luz del Sol, empecé a tomar medidas y a proporcionar las piezas necesarias para las gafas. A su vez, con una huevera, me puse a trabajar en los auriculares. Mi intención es que el sonido se distorsione con ellos puestos. Para lograr este resultado, tuve que meter en agua las hueveras para darles unas formas más circulares para que se ajusten y envuelvan mejor a las orejas. En cuanto a las gafas, usé el cartón de forma cilíndrica del rollo de cocina, cortando dos trozos y, de una garrafa de agua, recorté dos círculos que se ajustaran a los de el papel de cocina. Después junté las partes con cola blanca y una pistola

termofusible. Mi idea inicial era que los dos objetos fueran unidos, pero decidí cambiarlo para que sean objetos por separado y pueda haber un mayor juego. Para finalizar con estos accesorios: para las gafas, hice las patillas para que se sujeten a las orejas; para los auriculares, puse tres capas de folios troceados y unas esponjas para lograr el efecto de distorsión. También realicé una base de cartón donde poder dejar los auriculares y conseguir una mejor presentación.

Cuando conseguí la caja cuadrada que necesitaba para una de las máscaras, me puse con ella de inmediato. La idea consistía en ponerle fragmentos de cristales para lograr un reflejo del reflejo cuando el público se esté mirando frente al espejo. El trabajo de esta máscara trataba de hacer dos orificios para la vista y huecos a la caja con las formas de los fragmentos que, posteriormente, serán sustituidos por el propio cristal pegándolos con cola blanca. Mientras la cola se secaba, aprovechaba para hacer las alas de hojas empezando por la estructura de alambre. Más tarde, recolecté hojas de un árbol de caquis y de un nisperero. Poco a poco las fui pegando con cola blanca, proceso que se hacía tedioso por la larga tardanza en secarse, por lo que decidí usar la pistola termofusible.

Retomando las tres primeras máscaras, las pinté con pintura acrílica: la primera de marrón antiguo como base y con amarillo y escarlata para los tatuajes faciales tan característicos de las tribus africanas. Para concluir con esta máscara, le puse tiras de papel de diversos colores que simularan el cabello y a los tatuajes le di dos capas de un gel para que brillase en la oscuridad, en honor a las celebraciones que este tipo de tribus realizan, pero no ha funcionado. En cuanto a la segunda, la pinté de negro óxido de hierro y le agregué tiras de vendas enrolladas y quemadas, inspirándome en las fogatas. Para la última máscara, la decoré con rojo

púrpura y le cosí con hilo blanco las mejillas y la boca. La propuesta sobre esta máscara es el silencio, cuando no puedes decir palabras que te gustarían y sientes opresión.

Antonia Tirado

A la hora de pensar en una temática en concreto para las 5 máscaras por persona que son necesarias para llevar a cabo este proyecto, me puse a reflexionar sobre los estilos que podría emplear y el cómo resolver este ejercicio.

Me planteé la opción de basarme en el mundo natural, un recurso que suelo emplear a menudo como fuente de inspiración, pero no era muy concreto, motivo por el que decidí centrarme en el mundo animal y así realizar una temática no tan generalizada y más concisa.

Decidí hacer máscaras de animales que no se suelen emplear para este recurso, o no suelen ser vistas, para que no se confundiera mi proyecto con los disfraces de "fursuiter" o del mundo "furry".

El material, para que cumpliera el requisito de emplear materiales reciclados, decidí que fuera de papel reciclado. Todas las máscaras están hechas de igual manera: una estructura base de papel y cinta de carrocero, con volumen añadido de más papel reciclado, con una capa de papel y engrudo por encima del volumen y, finalmente, pintado con pintura acrílica.

La primera máscara que yo realicé, fué una inspirada en la cara de una mariposa, sacada de la ilustradora y animadora *Beautysnake*, activa en la red social "X" y en YouTube. Se me complicó hacer las antenas de la mariposa, porque no se quedaban colocadas de la forma que buscaba, pero después de mucho ensayo y error, conseguí mi objetivo. Lo pinté siguiendo el patrón original de la autora del personaje original.

La segunda máscara realizada, fué una con forma de ciervo, inspirada en un ciervo común de bosque, cuyo nombre científico es *Cervus elaphus*.

La estructura inicial que construí al principio, me quedó demasiado gruesa en la parte del morro, lo cual intenté solucionar haciendo la cornamenta del animal más grande y extensa. La tuve que ampliar una segunda vez, porque surgió como opinión popular la afirmación de que se parecía más a un toro que a un ciervo. Finalmente, conseguí el resultado esperado, y lo pinté siguiendo el patrón del pelaje del ciervo.

La tercera máscara realizada, se basó en un caballo (cuyo nombre científico es *Equus ferus caballus*), aunque se me ocurrió la idea de crear un cuerno oponible como el de los unicornios (criaturas mitológicas) y darle la opción al espectador de ponerlo o no ponerlo. Para diferenciar la estructura principal y que pareciera un caballo en lugar de un burro, la construí más alargada que ancha, y dejé las orejas de un tamaño mucho más pequeño en relación con el resto de la máscara. Para finalizarla, pinté la máscara de capa alazán, con una marca en el pelaje de tipo careto, y realicé el cuerno de color blanco. Uní este último elemento mencionado a la cabeza mediante una tira de velcro blanco, aunque esta solución resultó ser demasiado endeble y terminó cayendo.

La cuarta máscara realizada, fué inspirada en un caimán, cuyo nombre científico es *Caiman*, aunque la versión de la máscara está un poco animada: recuerda a un personaje de Disney en cuanto a estructura, ya que no era posible realizarlo de una forma más realista. Para pintarlo, en un principio pensé en ponerle texturas para que se viera más el efecto escamado del grupo de los reptiles, pero no conseguí crearlas, motivo por el que terminé eliminándolas y creando el efecto plano de los dibujos animados.

La quinta máscara, estaba inspirada en un koi, que es un pez asiático muy popular, y lo realicé con la boca

abierta, como intentando comer algo. Tuve algunos problemas para colocar las aletas, porque son unas partes muy delicadas y muy finas en comparación con el resto de la estructura.

Por desgracia, tuve un problema en casa la noche antes del día 27, que era el día para montar la exposición y terminarla, así que la máscara de la carpa se partió y a las demás se les estropeó el acabado de color, así que arreglé las que pude terminar, y me quedé con 4 máscaras.

También pensé en hacer una máscara inspirada en un dragón medieval, y otra inspirada en un cangrejo, pero las descarté por falta de tiempo, porque eran las más complicadas y porque al final quedamos en hacer 5 cada uno, y yo ya las tenía hechas.

A pesar de las adversidades, finalmente conseguí cumplir con la mayoría de mis objetivos, y he aprendido y dominado una nueva técnica y una nueva receta para hacer esculturas ligeras: las estructuras puramente realizadas de papel, y la técnica del engrudo para fortalecer dichas estructuras.

Africa Concha

Después de los cambios que ha sufrido nuestro proyecto Transversal, tenía muchas ideas para las máscaras. Era todo un barullo en mi mente, pero sabía que quería que cada una expresase una cosa distinta. La creación de mis máscaras ha sido bastante povera, con objetos sacados de los tanques de materiales tirados tras el aula de escultura, y he intentado no mezclar gran cantidad de materiales comprados. Es cierto que compré 20€ de escayola en la farmacia de la universidad, de la que también usaron mis compañeros, usé cosas que había en casa o cartones que veía por la calle los llevé a clase por si interesaban a mis compañeros. La concepción de mis máscaras no ha sido centrada en una idea sola como otros integrantes del grupo, puesto que me da la sensación de que no abarca tanto un animal o un astro como algo abstracto. He querido explorar estéticas y probar cosas como el uso de plastilina u hojas de arbusto. Mis referentes, aun siendo pocos, son muy marcados: el arte de Riitta Ikonen y Karoline Hjorth, camuflajes utilizados en las guerras (Trajes Ghillie), los bustos clásicos y los velos de boda (a parte de los artistas povera Pistoletto, Merz, Kounellis y Penone)

Usé una máscara pintada con acrílico que diseñé de hace un tiempo y le añadí la plastilina negra. Los colores que utilicé al pintar fueron salvajes, puros y sin sentido. Coloqué la plastilina de forma que si alguien se fija bien, verá los llamativos colores del interior. Esta máscara le doy un significado muy relacionado con la identidad.

Utilicé el trabajo de clase de escultura del autorretrato en arcilla, hice un molde y después del primer intento en el que se me rompió, en el segundo intento me salió el resultado que se expuso. La idea de hacer media máscara es que el espectador se

compare con la otra mitad, la cual está hecha de escayola y la detallé con herramientas para acercarla a los cánones. Así quedó un resultado que lo único que me habría gustado poder añadirle habría sido alguna forma de poder coger la máscara sin poner la mano directamente en ella.

Otra de mis máscaras fue resultado de la idea de cómo se siente la ansiedad. Es un tema muy personal que afecta en un amplio sin fin de temas y lo he buscado representar como un plástico que nubla la visión y dificulta la respiración. La ansiedad afecta no solo a como nos sentimos, si no a como nos vemos nosotros y los demás, nuestros hábitos, comportamientos, etc. Por eso, una persona con una personalidad ansiosa se ve muy afectada y se nubla. Es algo que he sentido desde primera persona y quiero acercar y hacer ver este problema que puede no verse con gravedad, pero cuando te ocurre en primera persona se le da más importancia.

Para la máscara del proyecto conjunto "Némesis", que realicé junto a mi compañera Eva Beltrán me inspiré en el estilo de los francotiradores de la Segunda Guerra Mundial, camuflados y siendo uno con la naturaleza. Cubre toda la cara y no se notan casi el espacio de los ojos. Le encuentro un especial sentido por que aún siendo de estilo similar, mi máscara y la suya son muy distintas: en la mía, las hojas son reales y abarcan toda la cara, desprende un fuerte olor a planta y se ve donde ha sido dañada la hoja para pegarla. Sin embargo la obra de mi compañera está hecha de hojas de tela, y tapa la parte superior de

En las máscaras lo que he buscado es que cada una sea única y llamativa, no por sus colores, si no por su significado. Algunas de las máscaras no llegaron a la exposición final, puesto que o no me gustó el resultado o no transmitía lo que yo buscaba. Una de ellas estaba hecha de un

rollo de papel de plata que había combinado con alambre. Ésta cubría solamente de la nariz a abajo y gracias al alambre se sujetaba como las máscaras venecianas.

Al final, se quedó con un número reducido pero relevante, que pienso que es un trabajo satisfactorio, y creo que si hubiera tenido más tiempo habría podido hacer la serie más larga. Llevo años haciendo máscaras por simple diversión y no me ha quitado las ganas de continuar explorando, es más, tengo ganas de poder experimentar con otros materiales como conchas o piedras de playa, insectos, telas, metales o incluso monedas.

Nicole Salinas

Por mi parte, en el momento en que nuestra idea tomó forma, no sabía cómo empezar a hacer la parte física, así que comencé experimentando con los materiales que tenía en casa para poder entender este proceso de creación de las máscaras. Ya tenía en cuenta algunas técnicas que había visto por internet o en la universidad, aunque igualmente nunca había hecho algo parecido. En principio, para las dos primeras piezas junté tiras de cartón con cinta adhesiva guiándome con modelos diferentes de cara, de esta manera podría tener una base sólida de la que partir y seguir añadiendo cosas.

Para la primera máscara me inspiré en una amiga, la cual se ve representada con la luna, llega a ser parte de su esencia y personalidad. En algunas mitologías representa el poder femenino y la magia. Pensé que al igual que ella había muchas otras personas que se sienten igual, así que decidí crearla y llamarla "Alegna", que es su nombre pero escrito al revés. Esta máscara es una media luna que se aprecia al ponerse de perfil. Una vez que ya tenía la estructura de cartón completa añadí relieves con papel arrugado para hacer párpados, pómulos y labios, elementos que le darían más personalidad. Para endurecerla hice una mezcla de agua con cola blanca y pegué trozos de papel reciclado en la estructura. Finalmente, la pinté completa con acrílicos y spray para darle brillos y el resultado fue mucho mejor del esperado.

Gracias a esta primera idea surgió la segunda, hacer un Sol que jugaría como contrario (sol y luna, como el ying y el yang). Este representa una energía más masculina, a parte de dar cualidades como ser una persona enérgica, con abundante vitalidad y una personalidad cálida o cercana. Es por ello que personas como yo se pueden ver identificadas con esta imagen. En este caso seguí el

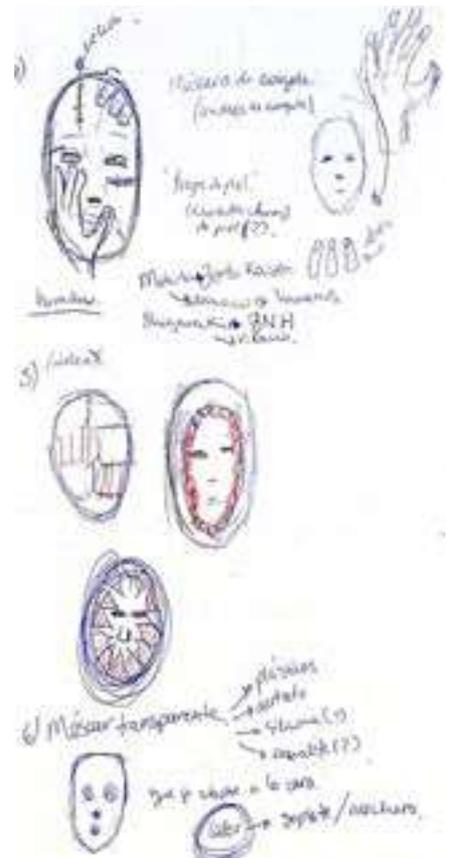
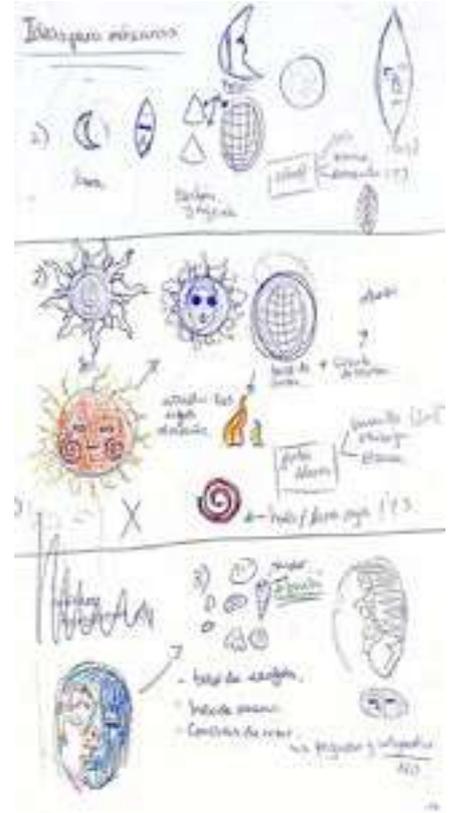
mismo procedimiento para la base y, por otra parte, los rayos los hice cortando trozos de cartón más duro y añadiendo relieve con papel. Después uní todas las partes, creé las facciones de la cara y la endurecí, una vez más, con las mismas técnicas anteriores. Para terminar, la pinté con pinturas acrílicas y utilicé dos trozos de lana roja dispuestos en forma de espiral para resaltar los pómulos. La nombré como "Elóquin", debido a que usé mi nombre del revés.

Cuando llegó el momento de realizar la tercera, estaba preparada para salir de mi zona de confort, por lo que comencé la base de forma diferente. Utilicé escayola en tiras para cubrirme media cara y crear mi soporte. Posteriormente, la pinté de forma que quedara el efecto de la playa con las olas, ya que esta representaría a una persona calmada y cálida, como un día soleado de verano. Al principio no estaba segura de como posicionar las conchas de mar, me daba miedo no obtener los resultados que quería así que fui bastante despacio y con precaución cuando las pegaba. No pude colgar las conchas como tenía planeado al principio así que aparté esa idea y seguí llenando el borde para ver a dónde me llevaba. Como iba tomando más forma seguí hasta que estuve conforme con el acabado. Creo que esta ha sido de las más complicadas ya que quería hacerla lo más delicada posible y que se viera bonita estéticamente. A esta la apodé como Florida, porque las conchitas eran de ahí.

La siguiente obra fue inspirada en dos personajes de animes. Uno es de Jujutsu Kaizen, que mientras veía la serie me gustó mucho un personaje llamado Mahito, este era uno de los villanos y en su mundo es un "demonio creado gracias al odio y el miedo que los humanos le tienen a los propios humanos". El otro es de Boku No Hero Academia, llamado Shigaraki, y este es un villano también el cual su epíteto es "símbolo del miedo", pero por lo que me inspiró este último fueron sus características

manos pegadas a la cara, la cabeza y los brazos. Con esta premisa diseñé una máscara de cara completa hecha con vendas de escayola, la cual tendría una mano, o cuatro dedos en la parte superior de ella. Para crear estos dedos utilicé también vendas y escayola líquida para hacer el negativo y el positivo. Acto seguido pegué el positivo a la máscara y añadí cicatrices rojas en el rostro y simulé sangre en los dedos. Acabó siendo una máscara muy parecida a las típicas de Halloween.

Para finalizar, la quinta y última, quise hacerla desde un principio. Sin embargo, tuve varias complicaciones, gracias a que no encontraba ningún referente en mi investigación, ni ninguna idea de cómo podía hacerla. Esta se trata de una máscara transparente cuyo material deja entrever la cara de la persona que se la pone y que podría simbolizar a una persona que quiere ser ella misma. Comencé por buscar materiales que fueran completamente transparentes y moldeables, pensé en que quizás el esmalte podía funcionar si hacía muchas capas sobre la superficie, pero lo descarté por la dificultad del proceso y lo que me costaría económicamente comprar esas cantidades; acto seguido pensé en la silicona pero sabía que finalmente se opacaría, razón por la que lo descarté también; hasta que en un momento pensé en el plástico blando y el acetato que, al calentar, era más o menos moldeable y podría funcionar. Intenté primero fundir con un soplete el plástico más blando pero no mantenía la forma que quería, así que, seguidamente pasé al acetato que doblaba su forma en respuesta al calor. Realicé huecos con este mismo calor para los ojos, la nariz y la boca, y finalmente uní tres piezas de acetato ya moldeadas con silicón caliente. Y así es como finalmente obtuve 5 buenos resultados que pudimos utilizar en la instalación final.

Resultados Transversal

Nuestros resultados fueron fruto de la combinación de una buena planificación y la habilidad de adaptarse a los sucesos. Durante los primeros meses de preparación nuestra idea no fue del todo definida y se tuvo la intención de probar otras propuestas por la inseguridad que nos daba al principio esta idea, pero que finalmente nos atrevimos a sacar adelante. Gracias a frases clave en la conferencia de Fernando Castro en el simposio nuestro trabajo cobró sentido, dejándonos claro que cada día al levantarnos es necesario crearnos una máscara nueva.

En esta parte del Transversal uno se da cuenta del arduo esfuerzo que conlleva la labor de crear un espacio, adecuarse a él y generar los elementos necesarios. Crear máscaras desde cero fue un reto, pero se supo salir adelante de manera efectiva de diversas formas. Algunas personas trabajaron más con distintos tipos de papel y cinta de carroceros, otras con alambre, con tiras de escayola o cartón. La diversidad de máscaras que se han creado, ha sido una aventura que experimentar, porque, aunque esta diversidad no interfería en lo más mínimo, nos chocó lo diferentes que eran las máscaras entre sí, pero al final es como retratar la diversidad en la humanidad

El trabajo en grupo ha sido correcto y eficaz. A pesar de las dificultades de no estar todos de acuerdo con los cambios que se realizaban y del gran número de personas que somos, al final consideramos que hemos hecho una elección concorde a nuestros propósitos e intenciones.

Encontrar la plasmación de la idea conlleva una gran cantidad de tiempo por las diversas opiniones al respecto. sin embargo, aunque nos costó,

logramos dar con una metodología que nos daba la justa libertad para que cada uno realizara aquello que considerara sin perder la concordancia entre unos y otros.

La ayuda que los participantes del equipo se han dado a lo largo del proyecto es algo a destacar. Se trata de una muestra de la funcionalidad de la práctica colectiva y de la unión de los miembros. Gracias a este trabajo en equipo se ha logrado crear este espacio de experimentación con la apariencia, un espacio de juego y reflexión saliéndose de los cánones estéticos para ir más allá. 30 máscaras u otros elementos para crear infinitas posibilidades de ser.

El público interactuó con la obra interesado y divertido, probándose diferentes elementos y disfrutando con sus amigos, riéndose por verse de otra forma a la que está acostumbrado y empezando a entender lo explicado por los artistas de la instalación.

Participar en el Trabajo Transversal ha sido muy enriquecedor. Se aprende mucho al trabajar en un gran proyecto junto con más compañeros. Es una experiencia necesaria que ayuda a aprender cómo funciona la preparación y la ejecución de lo que muchos nosotros, futuros artistas, haremos.

Bibliografía

ARTNET WORLDWIDE CORPORATION. HENDRIK KERSTENS.

<<https://www.artnet.com/artists/hendrik-kerstens/>> [Consulta: 6 de mayo de 2024]

Eyes as Big as Plates. *Eyes as Big as Plates*.

<<https://eyesasbigasplates.com>> [Consulta: 6 de mayo de 2024]

LORRAIN, J.[JEAN]. (2020). *Historias de máscaras*. Madrid. Abada Editores.

LUJÁN, A. [ANDREA] (2009). "La evolución de las máscaras y su aporte social" en *24 ensayos sobre la imagen*. (2009). Buenos Aires. Universidad de Palermo.

<https://www.palermo.edu/dyc/publicaciones/creacion.produccion/pdf/creacion24/creacion_24.pdf#page=47>

WILES, D. [DAVID]. (1991). *The masks of Menander: sing and meaning in greek and roman performance*. Ediciones Cambridge University Press.