

Memoria trabajo transversal

Título: Encarnando lo invisible

Curso: 2022-2023

Grupo: 07

Integrantes:

Estela Guillén Segarra

María del Mar García Lozano

Isabella González-Artigas Arosemena

Nieves Bianchi Mira

Ana Navarro Hernández

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: 07

Asignaturas:

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

INTEGRANTES

Estela Guillén Segarra

La realización de casi todos los procesos ha sido conjunta por lo que nuestra participación ha sido en todo. A parte se encargó de recortar y cuadrar las imágenes y los dibujos del mismo tamaño.

Isabella González-Artigas Arosemena

La realización de casi todos los procesos ha sido conjunta por lo que nuestra participación ha sido en todo. Se encargó de realizar uno de los dibujos.

María del Mar García Lozano

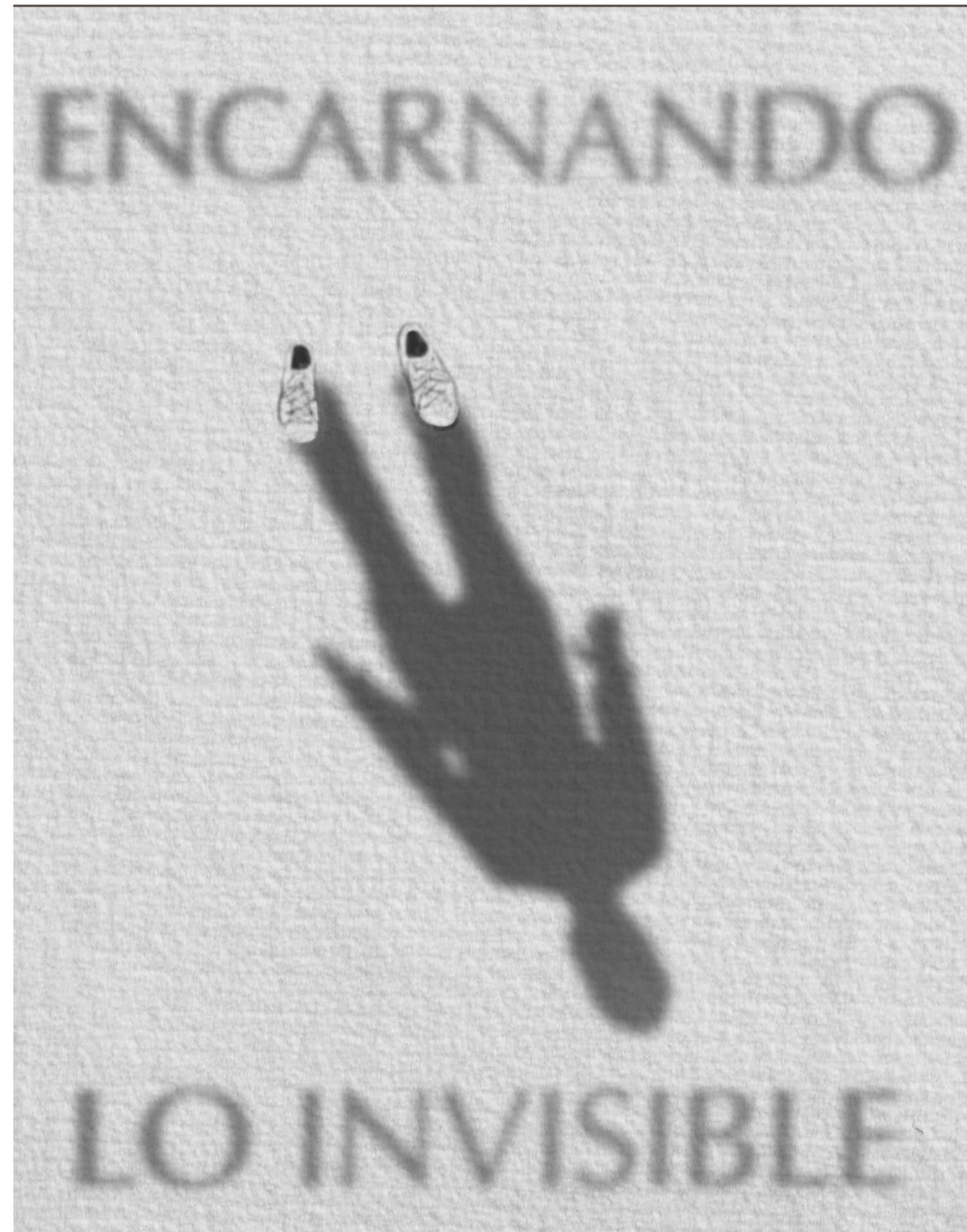
La realización de casi todos los procesos ha sido conjunta por lo que nuestra participación ha sido en todo. Se encargó de realizar uno de los dibujos.

Nieves Bianchi Mira

La realización de casi todos los procesos ha sido conjunta por lo que nuestra participación ha sido en todo. Se encargó de realizar uno de los dibujos.

Ana Navarro Hernández

La realización de casi todos los procesos ha sido conjunta por lo que nuestra participación ha sido en todo. Se encargó de realizar uno de los dibujos.

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

25 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

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

33 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

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

40 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

41 ANEXOS

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

Propuesta inicial ≡

Este proyecto fue construyéndose en base a una primera propuesta que fue pintar una película o historia. Esto sería representado pintando varios cuadros a modo de fotogramas, que serían colocados alrededor de la sala en línea recta ordenados cronológicamente. Tras la primera tutoría con nuestra profesora de pintura, Carolina, acabamos descartando esta idea, debido al inmenso trabajo que requeriría pintar tal cantidad de cuadros.

Lo que nos llevó a la siguiente idea; pintar un espejo. Nos pareció interesante que mediante el uso de espejos, cada persona se encontrará con una obra distinta, puesto que su reflejo también influiría en esta. Pretendíamos raspar la parte de atrás de un espejo y así hacer que se viera la imagen pictórica de detrás, a la vez que el espectador. Después pensamos en colocar varios de estos espejos a modo de cabina. nos vimos obligados a descartar esta idea porque vimos inviable su realización debido al coste de los materiales.

Tras estos intentos fallidos, le dimos una vuelta al concepto de retrato. Concluimos que en lo primero en lo que solemos pensar al hablar de retrato son caras de personas, por lo que decidimos hacer todo lo contrario. Nos propusimos como reto retratar a una persona simplemente a través de su entorno.

Con estas idea en mente, tuvimos una tutoría con Rocío, profesora de escultura, para encaminar esta propuesta a la tercera dimensión. Nos introdujo la idea de la ausencia para retratar la presencia y nos dio referencias de artistas que están especializados en este tema.

Actualmente seguimos trabajando con esta idea.

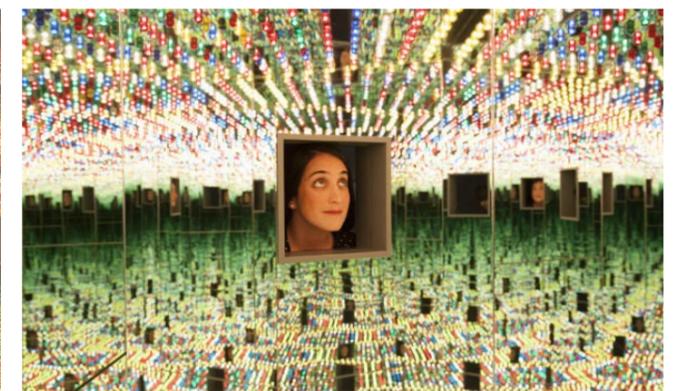

Imagen 1. Michalina Wozniak.

Imagen 2. Paulie Eberwein.

Referentes ≡

A raíz de nuestra primera idea sobre pintar una película, nuestra profesora nos dio el concepto de crear movimiento a partir de un solo cuadro. Con esto en mente, nos recomendó al artista Sergio Luna, licenciado en Bellas Artes en la UPV. En su obra “Composites” utiliza gasas para crear movimiento a través de la superposición en los retratos que pinta.

Nuestro segundo referente se llama Yayoi Kusama, y nos inspiró en el arte con espejos. Su obra “Infinity Rooms” simula una habitación que parece no tener final debido a la posición estratégica de los espejos y las luces colocadas en ellas.

El recorrido siguió con Andreas Von Gehr y su trabajo sobre la ausencia. Este autor, en su exposición, trataba el tema de la desaparición de personas que dejó atrás la dictadura de Chile. La idea de la ausencia nos condujo al fotógrafo Albarrán Cabrera, cuya obra se caracteriza por una particular estética que aúna la reflexión sobre la memoria, el lugar y la identidad. “The Mouth of Krishna #54” ha sido la que más nos llamó la atención.

Sin embargo, el camino de la fotografía no nos parecía suficiente. Así que decidimos volver al mundo escultórico de la mano de Rob Mulholland y su obra “Vestige”. Esta trata de espejos en forma de siluetas en medio del bosque. Nos gustó la idea de visualizar la huella que dejamos las personas, ya que un vestigio es una señal que queda de algo o alguien que ha pasado o desaparecido.

Otro de nuestros referentes fue la artista, Rachel Whiteread, que utiliza yeso para hacer moldes en positivo del espacio en negativo, idea que resonó especialmente con nuestro proyecto que habla de la ausencia, y por tanto del silencio y el espacio en negativo. De su obra “House”, nos interesó que no conmemora la fachada que estamos acostumbrados a ver, sino los más íntimos y privados detalles del interior. Esto también nos llamó la atención puesto que consideramos que tiene mucha relación con la ausencia, o con nuestra visión de esta.

De Juan Manuel Echavarría nos marcó principalmente la serie de “silencios”. En la que se muestran varias imágenes de aulas, más concretamente pizarra. Las representa de una manera opuesta a la idea que solemos tener de estas, marcada principalmente por la falta de niños. Reflejando como huella de la guerra en este país.

De Claudia Casarino, nos fascinó su manera hablar de la opresión de las mujeres migrantes, y la explotación de grupos indígenas, sus creaciones se enfocan sobre el cuerpo de la mujer como receptor de la violencia implícita en el sistema patriarcal, el feminicidio o la invisibilidad de las personas que se ven obligadas a emigrar. A través de trabajos realizados con prendas de vestir de algodón o tul.

Imagen 1. Sergio Luna (2009/2012). Composites [Gasas y acrílico sobre lienzo].

Imagen 2. Yayoi Kusama (1966). Infinity Mirrored Room [Madera, espejos, metal y bombillas]. The Broad, Los Ángeles.

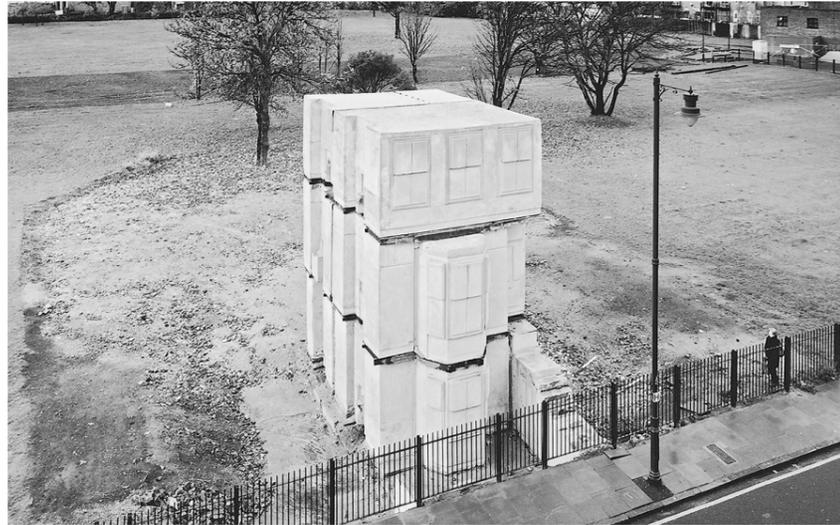

Imagen 3. Rachel Whiteread (1993). *Casa Fantasma* [Hormigón y acero]. Paisaje urbano de West End de Londres, demolida en 1993.

Imagen 4. Juan Manuel Echavarría (2016). *Silencio Asmón* [Digital c-print].

Imagen 5. Albarrán Cabrera. (2009). *The Mouth of Krishna #54* [Pigmentos, papel gampi y pan de oro].

Imagen 6. Rob Mulholland (2009). *Vestige* [Siluetas de espejos]. David Marshall Lodge en Escocia.

Imagen 7. Rob Mulholland (2008). *Vestige* [Tul negro].

Desarrollo anteproyecto

Nuestra intención en todo momento era retratar a una persona sin mostrarla directamente. Por eso, en la mayoría de nuestras fotos, solo aparece una silueta o la persona va desapareciendo y dejando en la imagen un recuerdo de su presencia.

Las fotos han sido editadas con photoshop. Hemos usado la herramienta contraste, saturación y nivel de blancos para convertir la imagen en blanco y negro, posteriormente con la ayuda de la herramienta dedo distorsionamos la parte derecha de la imagen. En algunas fotografías utilizamos la edición en RAW para disminuir el efecto viñeta y bajarle intensidad al negro.

En una nueva capa y sobre la imagen original, pintamos los pliegues de la tela del fondo sobre la cabeza, a medida que aumentábamos la opacidad de la capa, la cabeza se iba haciendo menos visible, dando la sensación de desaparecer. Corregimos la perspectiva de la silla y con la ayuda del pincel aerógrafo oscurecimos la parte del suelo para que coincidiera con el de las otras fotos. Para nuestra última fotografía cambiamos la exposición, iluminación y color, eliminamos el final de la mesa y el fondo, también recortamos la cabeza y con el pincel le añadimos pelo, sombra y le dimos profundidad al cuello. La estética de nuestra sesión fotográfica se basa en tonos oscuros, donde predomina el color negro. Se puede destacar un efecto teatral que conseguimos gracias al panel de abeja sobre el foco.

Imágenes del proceso de trabajo en su fase preliminar o fase inicial.

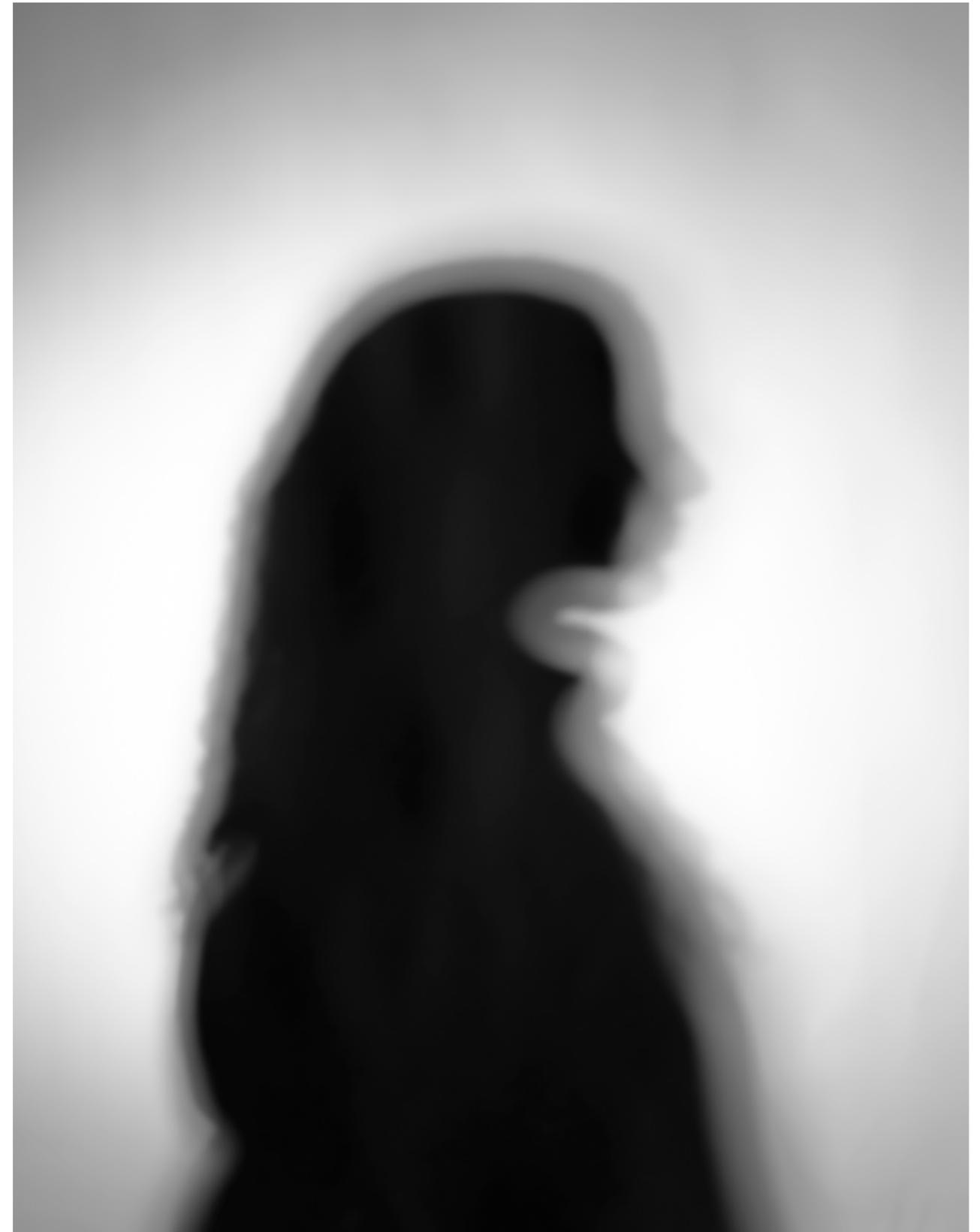

Resultados anteproyecto ☰

Aún no podemos sacar en claro conclusiones sobre el trabajo final porque seguimos barajando varias opciones. Hemos cambiado de idea inicial y estamos desarrollando el tema de la ausencia que aún lo tenemos muy general. El realizar esta tarea nos ha ayudado a guiarnos un poco más sobre la temática general pero nos queda gran trabajo para pulir bien lo que queremos transmitir y cómo lo vamos a hacer. Aún así nos vemos mucho más cerca de tener el trabajo final ya que tenemos cierta base de la que partir.

Imágenes del resultado del anteproyecto.
Previo al Trabajo Transversal.

Imágenes que vienen a reflejar el desarrollo del Trabajo Transversal.

Desarrollo Transversal ☰

Al iniciar estas dos semanas de trabajo teníamos en mente un concepto pensado desde el anteproyecto, pero estábamos un poco perdidas a la hora de desarrollarlo y materializarlo. La ausencia era nuestra idea inicial pero no teníamos un camino concreto dentro del amplio concepto así que los dos primeros días los dedicamos a pensar cómo materializar la idea a realizar y tras varias conversaciones con el profesorado, el miércoles 3 dejamos la idea planteada y la organización y métodos para comenzar a realizarlo.

El proyecto se compone por una escultura, 26 fotos y 4 dibujos. La escultura ha sido la parte que más se nos ha complicado y más tiempo nos ha llevado. El jueves 4 comenzamos a plantear la escultura, y para ello elegimos a María del Mar de modelo, le hicimos fotos y sacamos sus medidas. El primer intento para la escultura fue realizar una estructura con alambres, pero no salió bien porque no conseguimos que se quedase estable y no sabíamos cómo solucionarlo así que al día siguiente nos deshicimos de esa idea y comenzamos con la que sería la definitiva.

El cartón nos parecía el material más estable así que decidimos hacer la estructura de piernas y torso a capas con cartón. Siguiendo las medidas que tomamos, y disminuyendo de la medida final, realizamos círculos y óvalos que compongan pies, piernas y torso. Desde los pies hasta la parte inferior del torso realizamos agujeros en el cartón para insertar un palo por cada pierna y conseguir mayor sujeción. Y en la mayoría de los óvalos del torso hicimos agujeros para quitar peso de la parte superior, ya que tendía a irse hacia delante.

Una vez esa estructura hecha, comenzamos a darle forma a las caderas y piernas con papel de periódico y cinta

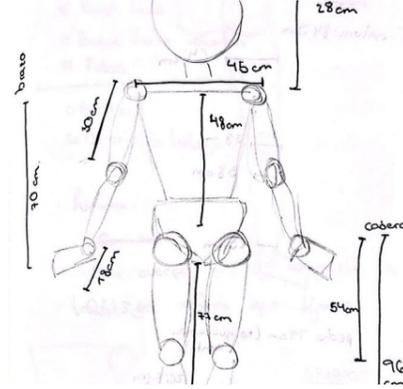
de carroceros, intentando acercarnos a las medidas finales. Una vez iba teniendo forma, acabamos la estructura añadiendo una cabeza con cuello de corcho y los brazos realizados con alambres recubiertos con papel de periódico, que no pesen mucho.

Tras tener la estructura completa, acabamos de darle forma al cuerpo completo con más papel de periódico, siguiendo desde el abdomen, pasando a la espalda superior; donde pusimos un poco de arcilla para conseguir repartir los pesos y que se mantenga estable la escultura, acabamos dándole forma a los hombros y añadiendo volumen a la cabeza.

Para darle el último acabado, añadimos una capa de papel y cola, que le dio dureza a la superficie. Nuestra idea inicial era realizar la cobertura con una masilla hecha con papel de periódico, cola y agua pero, a pesar de haber troceado el papel, acabamos descartando la idea ya que eso le daría mucho peso a la escultura y no sabíamos si se mantendría estable.

Llegamos al lunes 15 con este proceso conseguido, así que pasamos a pintarla con spray en degradado con blanco, negro y 4 tonos de gris.

Las fotos no nos generaron mucho problema, ya que varias de las ideas que teníamos en mente incluían fotografías de la misma temática. Fuimos realizando en nuestro día a día fotografías donde se viesen huellas, rastro o marcas. El jueves 11 las pusimos todas en común y pensamos ideas para realizar las que nos faltaban. El lunes 15 ya teníamos las 26 fotos seleccionadas, así que comenzamos a editarlas. Queríamos conseguir un degradado de negro a blanco en las fotografías que fuese en la otra dirección del degradado de la escultura. Para esto pasamos a blanco y negro todas las fotografías y le subimos el brillo a las claras y se lo bajamos a las oscuras consiguiendo esa escala.

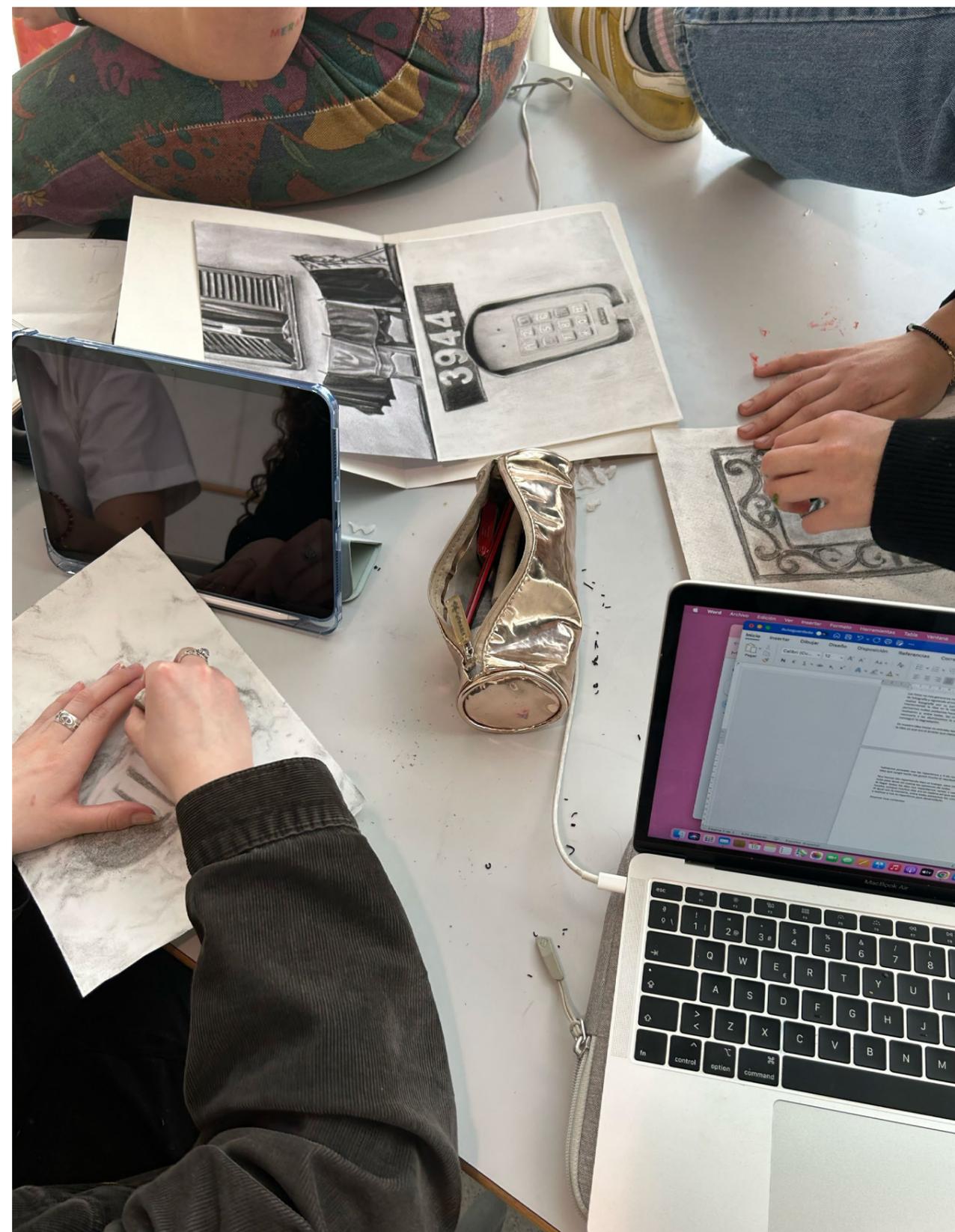
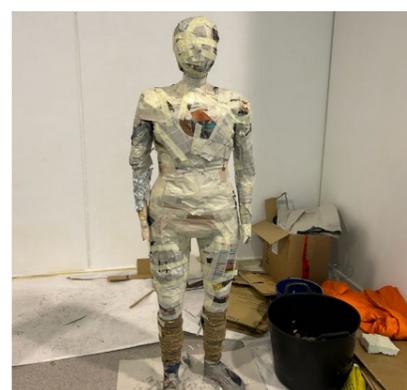

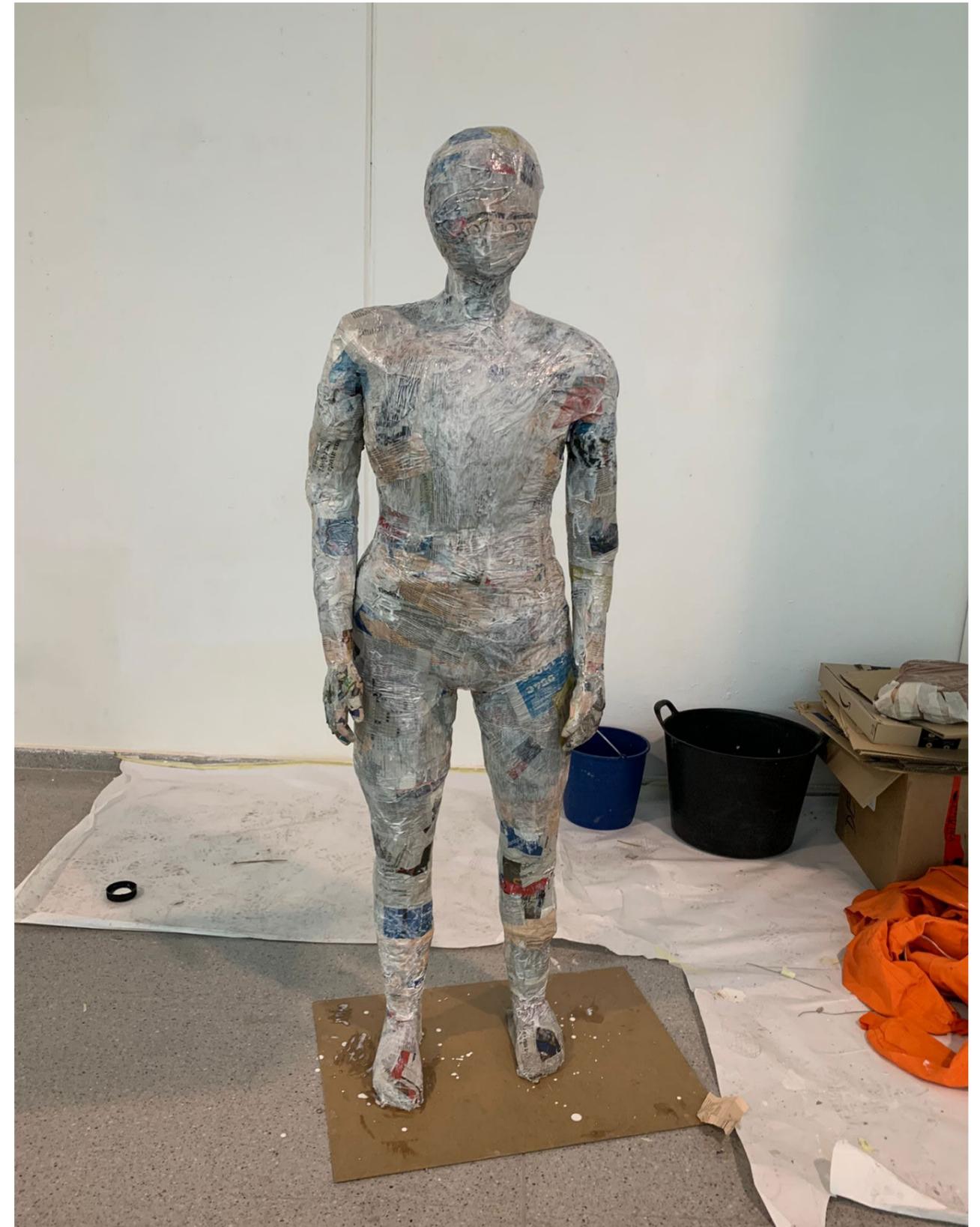
Nuestra idea inicial no tenía los 4 dibujos, sino 4 fotos más, pero sentíamos que nos faltaba únicamente añadir el dibujo para tocar algo de cada asignatura durante el proceso del trabajo. Así que se nos ocurrió añadir a las fotos los 4 dibujos en el centro siguiendo el degradado. Buscamos fotos de inspiración entre las 5 y las editamos para ver los tonos en los que teníamos que realizar los dibujos. Nos repartimos entre cuatro de nosotras los dibujos y los realizamos en casa. Una vez teníamos todos juntos corregimos tonos en algunas para que sigan el degradado.

Durante el proceso del trabajo nos dimos cuenta de que nos gustaría que la pared estuviese más blanca y con menos manchas, para que se integrase mejor con las tonalidades del proyecto y la cabeza de la escultura, que es blanca, se camufle en cierta medida con la pared. Pedimos pintura y en un día le dimos mejor acabado a la pared. También había un hueco que no nos convenía y queríamos disimular. No conseguimos con qué porque la cinta de carrocería pintada de blanco no nos convenía, de modo que lo pintamos de blanco que parece que lo disimula un poco. Para el suelo y el zócalo usamos papel kraft de color negro para que se camuflese con los pies de la escultura y seguir con las tonalidades monocromáticas.

Hemos llevado una gran organización, puesto que el lunes 15 realizamos detalles finales y el martes 16 comenzamos a montar el proyecto.

No nos repartimos unas tareas en concreto a cada una. El método de organización que hemos llevado ha sido repartirnos las tareas cada día para participar en todas las partes del proyecto, pero sin molestarse unas a otras. Nos hicimos un calendario con el que nos proponemos acabar cada día ciertas tareas al que ceñirnos un poco y llevar un orden.

Resultados Transversal ≡

Este trabajo nos ha parecido un buen proyecto final para acabar el curso, hemos acabado disfrutando su realización. Sin embargo, desde un inicio, se nos ha ido complicando en varios aspectos.

Al principio de curso, cuando se planteó el proyecto, fue un poco de presión para nosotras, ya que estábamos en la situación de ser nuevas aquí y no nos conocíamos entre nosotras ni la universidad, por lo que se complica el inicio del trabajo. Además, en relación con esto, otro problema que notamos es que nunca habíamos realizado un proyecto que requiriese de todo el proceso desde generar una idea a resolver su materialización, no solo por estar en primero y no conocer aún muchas de las asignaturas, sino también porque no todos tenemos una base artística anterior.

La idea de que sea un proyecto final para todas las asignaturas nos ha gustado, además del espacio del que se dispone para trabajar, nos parece adecuado y cómodo.

Algo que se nos ha complicado durante el proceso ha sido mantener el hilo del trabajo. Al iniciar tan pronto fuimos dejándolo a un lado durante el curso para centrarnos en las entregas, lo que hizo llegar a mayo y agobiarnos.

A pesar de no haber llevado muy organizado el proyecto durante el curso, conseguimos organizarnos bien durante las dos semanas de realización. Aprovechamos el hecho de ser un grupo y desde el principio nos organizamos bien repartiendo tareas para sacar partido a todo el tiempo que teníamos. Marcamos varios objetivos desde el día que desarrollamos la idea con precisión y hemos conseguido cumplirlos.

El hecho de realizar nuestra idea ya era todo un reto porque requería algo más de conocimientos de lo que habías o ya teníamos adquirido. Así que buscando

información y métodos conseguimos realizarlo con un resultado del que nos sentimos muy orgullosas. Además, no queríamos gastarnos mucho dinero, así que optamos por utilizar el máximo de materiales reciclados, aprovechando lo que teníamos y lo que podíamos conseguir gratis.

Dos preocupaciones que nos surgieron durante la realización del proyecto fue no conseguir transmitir con claridad la idea inicial y no conseguir utilizar varias técnicas artísticas ya que se trataba de un proyecto para todas las asignaturas. Estudiamos bien cómo representar la ausencia con mucha información, tratando de que no se confunda con temas relacionados, además de seguir el camino del retrato. Finalmente, hemos usado varias técnicas intentando que quede de manera cohesionada.

Al fin y al cabo, es el primer año que se realiza este trabajo así que es normal que haya fallos y complicaciones. De todas formas, todo el profesorado se ha comportado muy bien y han ayudado en lo máximo.

Lo único que hemos visto nosotras claro es que no nos parece un proyecto a realizar en primero, ya que es un momento en el que estamos más perdidos como para cuadrarnos bien al iniciar el trabajo. Además, no tenemos las herramientas para iniciar un proyecto desde 0 o conocimientos básicos de todas las asignaturas, al final no todos empezamos con la misma base artística. Puede ser que nos equivoquemos o que haya alguna solución para esto pero es lo que nos ha hecho ir más perdidas a nosotras.

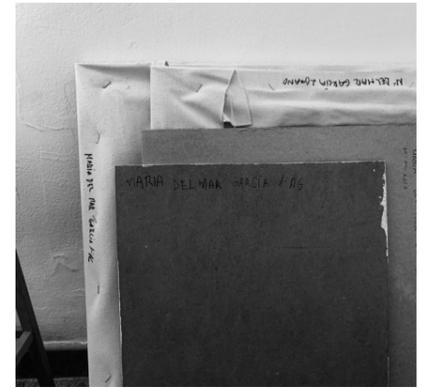
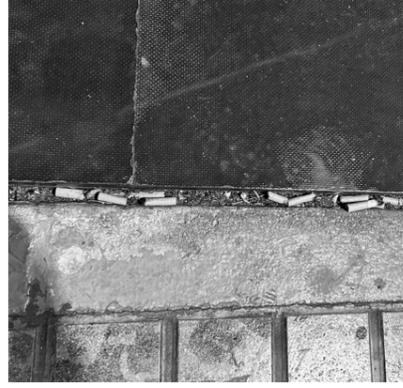
Encarnando lo invisible, 2023
Papel fotográfico, cartón y periódico
275 x 175 x 150 cm

ABSTENCION ESCA M/5/2023

Laura Navarro Martínez Urd
 José Carlos Pascual Ruiz
 Carolina María Ruiz
 Carolina Fernández López
 José Carlos Páez
 Patricia Domínguez de la Cruz
 Ana María Domínguez
 Julián Sánchez Ruiz
 Juan María Ten
 Carlos García Villanueva
 María José Domínguez
 Roberto Nebreda
 Libertad Torres
 Carlos José Carlos
 María del Mar López
 Estela Guillén Segura

Bibliografía ≡

SUSTAITA, A. Cuando la ausencia ocupa el lugar de la presencia: el Urinario de Marcel Duchamp. En-clav. pen [online]. 2011, vol.5, n.9, pp.53-62. [consultado en: 2023, abril 29] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2011000100004&lng=es&nrm=iso

URIBE FLORES, M. EL ARTE COMO AUSENCIA. Alpha [online]. 2005, n.21, pp.219-224. [consultado en: 2023, abril 29] Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012005000100014&lng=es&nrm=iso

FISCHER, A. Así con las sombras de Hiroshima, el recordatorio perpetuo que dejaron las víctimas de la bomba atómica. National Geographic; 2022, agosto 9 [consultado: 2023, mayo 3]. Disponible en: <https://www.ngenespanol.com/historia/sombras-de-hiroshima-las-siluetas-que-dejo-a-su-paso-la-bomba-atomica/>

GARCÍA, N. Kora y el mito del origen de la pintura. Veo arte en todas partes; 2018, julio 1. [consultado en: 2023, mayo 3] Disponible en: <https://veo-arte.com/2018/07/01/kora-origen-de-la-pintura/>

highlike.org. (2015, 14 abril). Rachel Whiteread -. highlike. <https://highlike.org/text/rachel-whiteread/>

Cohen, A. (2018, 24 septiembre). Rachel Whiteread's "House" Was Unlivable, Controversial, and Unforgettable. Artsy. <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-rachel-whitereads-house-unlivable-controversial-unforgettable>

Claudia Casarino. Iluminando la ausencia. (2018b, enero 30). Lupita. <https://revisitalupita.art/expo/claudia-casarino-iluminando-la-ausencia/>

Anexos ≡

ESCUULTURA

Modelo: Maria del Mar

1º - Fotos y medidas

1er intento en barro

Soporte: Alambre
Cotón
Papel periódico

Técnica final: (idea)

- Oxide acabado barroso

Lluvia ideas

~~Escultura material reciclada~~

Escultura material reciclados

Trabaja con la sombra que genera una escultura.
inspo: Diácula.

Representar ausencia a través de la falta de detalles clave en objeto.
o falta de objetos en instalaciones

Estructura inicial: cartón

Pie 12 altura 1 altura: 87 cm

Pierna 77 cm - 8 = 69 cm
99 altura
suelo - rodilla 48 cm
muslo 51 cm

51
12 (rodilla)
38

Añadir más a la pierna

Representar la ausencia a través de una estructura

1. Eliminación de partes
2. Uso de materiales transparentes o translúcidos
3. Figura humana incompleta
4. Base que sugiera sensación de vacío o abandono.

La presencia de la ausencia

Recuerdos

PROYECTO TRANSVERSAL

AUSENCIA → Ausencia de alguien/algo

Relacionar a alguien a través de su ausencia

Sombras/huella

↳ pertenencia

↳ El espacio habitado ¿cómo entendemos la ausencia?

↳ La ausencia ¿cómo entendemos la ausencia?

- Silencio - La nada

- Vacío

- Muerte

Lo que fue y ya no es.

11

o Estructura hecha	Pensar estructura superior
o Cobertura cuerpo	Pensar material cobertura
o Pintar cuerpo	Fotos
o Fotos	Pensar arreglar pared
o Memoria	
o Pared	MIÉRCOLES
o Dibujos	Cobertura cuerpo
MARTES	Memoria
Estructura hecha	Pared
Fotos	
Cobertura cuerpo (probar)	

FOTOS

V 1 - Aparato de cocina	25 - Silla de cocina
1 - Cuchillos	26 - Huella perro
3 - Cuchara	27 - Huella Lina
7 - Mueble	28 - Huella
V 5 - Caja mesa lateral	29 - Caja trapezoidal
6 - Mesa consola	30 - Silla trapezoidal
7 - Huella consola	31 - Silla trapezoidal
8 - Sillita	
N 7 - Sillita	4
V 10 - Sillita	5 - Sillita
11 - Sillita	6 - Sillita
V 12 - Sillita	7 - Sillita
V 13 - Sillita	8 - Sillita
V 14 - Sillita	9 - Sillita
V 15 - Sillita	10 - Sillita
V 16 - Sillita	11 - Sillita
V 17 - Sillita	12 - Sillita
V 18 - Sillita	13 - Sillita
V 19 - Sillita	14 - Sillita
V 20 - Sillita	15 - Sillita
V 21 - Sillita	16 - Sillita
V 22 - Sillita	17 - Sillita
V 23 - Sillita	18 - Sillita
V 24 - Sillita	19 - Sillita

4 DIBUJOS

Ideas:

- Copa vino con marca labial
- Ventana con ropa tendida
- Silla con ropa
- Marco vacío
- Sombra
- Comentario
- Objeto incompleto.
 - ↳ Abetal sin ramas hojas...
 - ↳ Bici sin ruedas
 - ↳ Tercera sin flores

Pape

- Pintar figura
- Elegir fotos
- Editar fotos
- Imprimir fotos
- Cortar dibujos
 - o Tapar suelo y pegar fotos
- Desarrollar foto memoria
 - o Acabar memoria.
- Escanear bocetos
 - ↳ Cinta adhesiva
 - ↳ Tercera sin flores

21 - 25/7

100 - 14/4

o Portada