

Memoria trabajo transversal

Título: Errante

Curso: 2022-2023

Grupo: 2

Integrantes: Ana Esteve Torres, Aiden Romero Lema, Valeria Mino Cassinelli, Oihane Molinero González, Gustavo Bello Martínez y Miriam Villalba Montañana.

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: 2

Asignaturas:

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

INTEGRANTES

Aiden Romero Lema

ACTIVIDAD
Materiales.
Montaje de cartón.
Introducción y Desarrollo final de la memoria.

Valeria Mino Cassinelli

ACTIVIDAD
Materiales.
Montaje de cartón.
Bibliografía y fotos de la memoria.

Oihane Molinero González

ACTIVIDAD
Materiales.
Decoración.
Anexos de la memoria.

Gustavo Bello Martínez

ACTIVIDAD
Materiales.
Decoración.
Referentes y resultados de la memoria.

Miriam Villalba Montañana

ACTIVIDAD
Materiales.
Decoración.
Resultado de anteproyecto.

Ana Esteve Torres

ACTIVIDAD
Materiales.
Montaje de cartón.
Desarrollo anteproyecto de la memoria.

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.

16 DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

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

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

24 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

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

32 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

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

38 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Propuesta inicial ≡

“Se dice de aquello que va de un lugar a otro sin emplazamiento fijo”. *Errante* es un proyecto que se fundamenta en el mismo nombre para mostrar un retrato de la identidad de una persona que podría ser cualquiera de nosotros. Se trata de la formación de un adolescente, aquella etapa de la vida donde la propia palabra, errante, define tantos procesos y toma protagonismo.

Partiendo de esta idea, el proyecto busca como propuesta inicial plantear una instalación para representar dichos conceptos. El objetivo es mostrar el cambio, optando por hacer a la adolescencia protagonista del mismo. La elección de este momento de la vida como medio para mostrar esta situación imprecisa, se debe a que estamos ante la primera etapa del crecimiento en que empezamos a descubrir quienes somos.

Es durante la adolescencia cuando el cuerpo empieza a transformarse de manera más visible y eso viene acompañado de un descubrimiento emocional. Ante esto, observamos que se producen también cambios en la psique dando lugar a un comportamiento y estado más volátil en lo tocante a las emociones.

Todos estos factores están relacionados con la visión del cambio como algo en constante evolución abierto a nuevas visiones, un estado errante. Como se ha dicho anteriormente, la propuesta es representar este concepto a través de una instalación. Este espacio busca inspirarse en las habitaciones que, popularmente son vistas como el lugar donde un adolescente se comienza a desarrollar además de afectar al propio espacio y verse representados en la manera en las que las cosas están dispuestas.

De esta misma forma la visión de la

estancia es a través de un filtro de abstracción, es decir, buscar el alejamiento de la imagen literal de los dormitorios. Para ello se busca arropar el concepto de aquello que es importante para su reconocimiento como habitación pero cambiando en medida de lo posible el significante de estos objetos. El objetivo es colocar en la instalación muebles básicos que permitan identificar el espacio pero intervenidos, de manera que sirvan de canal para transmitir el mensaje.

Es a través de todas estas interpretaciones que la idea del proyecto se basa en representar esta etapa como un concepto en constante cambio y lleno de contrastes, el retrato del ser adolescente como un camino sin un rumbo marcado y en constante evolución lleno de nuevos descubrimientos en el que no hay un final concreto.

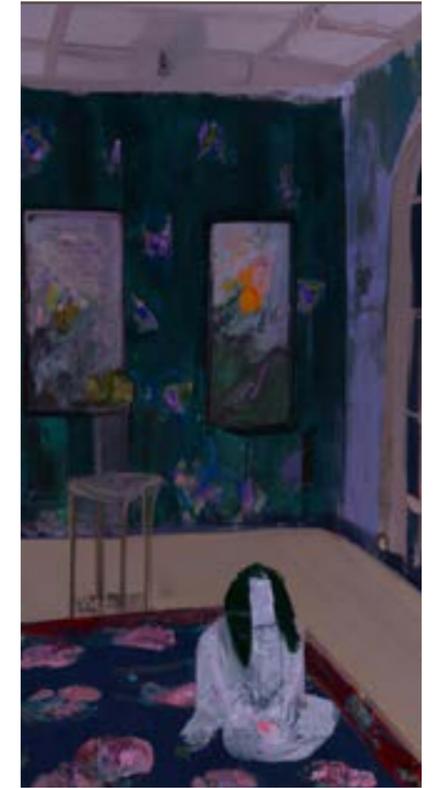

Imagen 1. Kienholz, Edward, and Kienholz, Nancy Reddin (1981). *In the Infield Was Patty Peccavi* [instalación escultórica (metal, resina, tela, madera, vidrio, papel, reproducciones fotomecánicas, luces eléctricas, pájaro disecado y pintura)]. Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn, Institución Smithsonian, Washington, DC.

Imagen 2. Edward Kienholz. *La espera* (1964-1965). Whitney Museum of American Art, Nueva York

Imagen 3. Louise Bourgeois, *Cell (Hands and Mirror)*, (1995). [Mármol, metal y espejo] The Easton Foundation/Con licencia de VAGA, Nueva York, NY

Referentes ☰

En el ámbito de los referentes, tomamos de guía a autores y artistas que representan de algún modo el tema que trabajamos durante el proyecto, el cómo conciben el espacio, la manera en la que este forma parte de nuestra identidad y el mundo en que estos conceptos no son inquebrantables, siempre tienden a cambiar. Todos estos nos inspiran para retratar el concepto principal del proyecto.

Nuestro primer referente se trata de “Una habitación propia” de Virginia Woolf, lo que tomamos del libro es la interpretación que autora le da al espacio, la importancia de la habitación a la hora de desarrollarnos como individuos y cómo esta es un espacio de creación. Nos interesa el concepto de “cuarto propio” cuando se refiere a un lugar/espacio en el que los seres humanos necesitan pasar tiempo de su cotidianidad, un lugar de descanso, de creatividad, de reflexión o de ocio.

Por otro lado, la obra “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca también ha sido un referente. Lo que nos llama la atención de esta es la presentación del espacio. Nos interesamos en el uso de la pared y los colores como elementos representativo, como esta va de blanco cambiando a ocre a medida que transcurre la historia, nos interesa el recurso de usar las paredes como una herramienta de expresión de una emoción, como el color de esta puede aportar al contexto.

También, otro de nuestros referentes es “El círculo y la flor” obra de Teresa Lanceta y Olga Diego. En palabras de las dos artistas: “En una caja de madera procedente de Brasil se ha creado un teatrillo, El círculo y la flor. En su exterior quedan las huellas de ese viaje, pero su interior es un mundo hecho de cerámica donde transcurre la vida a través de unos personajes capaces de moverse. Unos bailan, otros vuelan, penden o vagan de un lugar a otro

reproduciendo historias cotidianas”. Lo que nos interesa de esta obra es el uso del mobiliario, como este lo podemos plasmar en la habitación como un recurso de expresión. Un lugar que contiene historias, nos parece más interesante plantearlo desde este punto de vista que introducir elementos fácilmente reconocibles de nuestro imaginario visual.

Esto abre una puerta a que cada persona pueda plasmar una emoción diferente según lo que ve, no todos tenemos las mismas experiencias de vida y eso nos da un entendimiento del espacio/realidad diferente.

Cada destacar a su vez, la influencia de series y películas que moldearon la cultura pop y nos dieron una visión concreta de las estéticas de las habitaciones de adolescentes. Entre estas destacaríamos icónicas producciones como “Hannah montana” o “Los magos de Waverly place”.

Por otro lado, tras hablar con distintos profesores respecto al tema, nos fijamos en la obra de diferentes artistas como Thomas Hirschhorn o Krzysztof Wodiczko. De ellos tomamos la estética final que queríamos darle a la instalación.

Finalmente, a la hora de indicar al público la posibilidad de participar y modificar la instalación, hemos tomado de referencia la obra literaria “Alicia en el país de las Maravillas” de Lewis Carroll y la adaptación cinematográfica de Disney dirigida por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske.

Imagen 1. Federico García Lorca. *La casa de Bernarda Alba*. España. Losana (1945) (interpretación de 2022)

Imagen 2. Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske. *Alice in Wonderland* (1951)

Imagen 1. Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske. *Alice in Wonderland* (1951)

Imagen 2. Michael Poryes Rich Correll, Barry O'Brien. *Hannah Montana* (2006-2011)

Imagen 3. Todd J. Greenwald. *Los magos de Waverly place* (2007-2012)

Imagen 4. Virginia Woolf. *Una habitación propia*. Inglaterra. Editorial Planeta (1929)

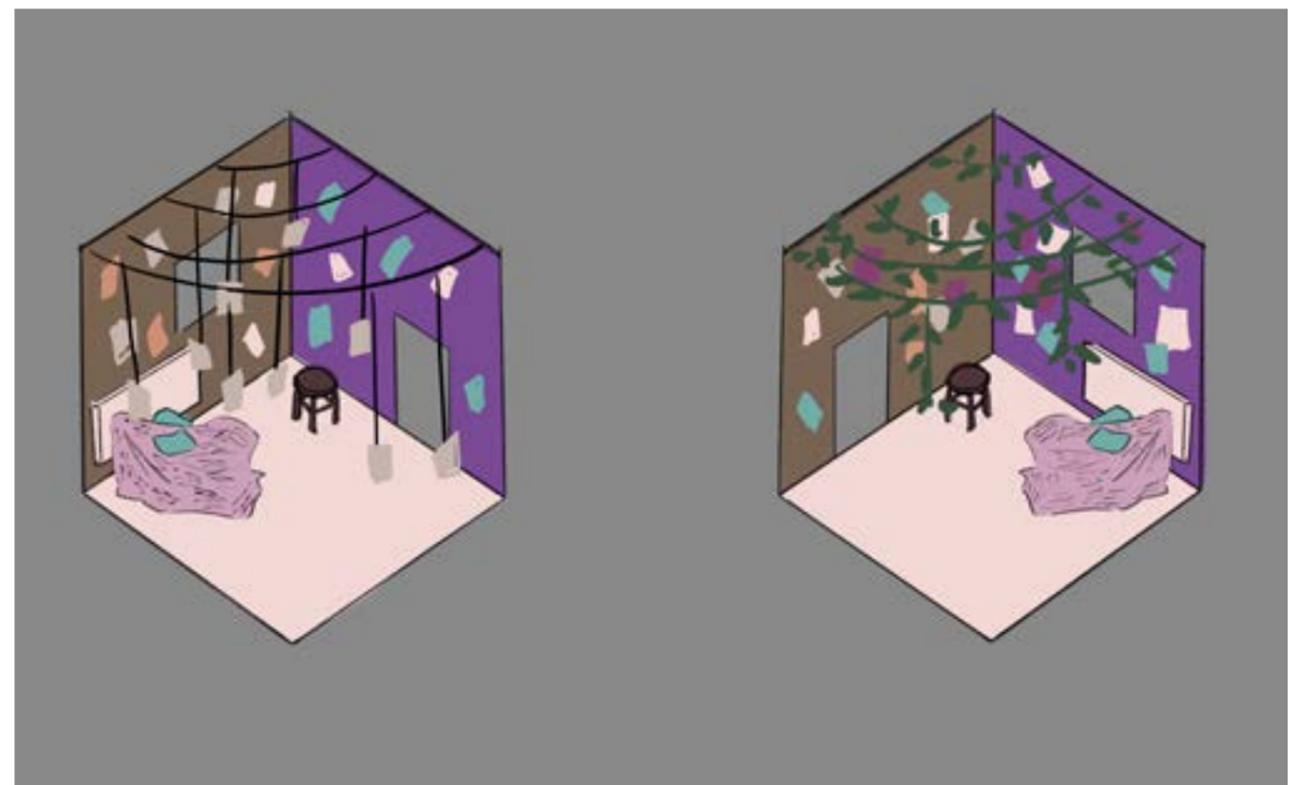
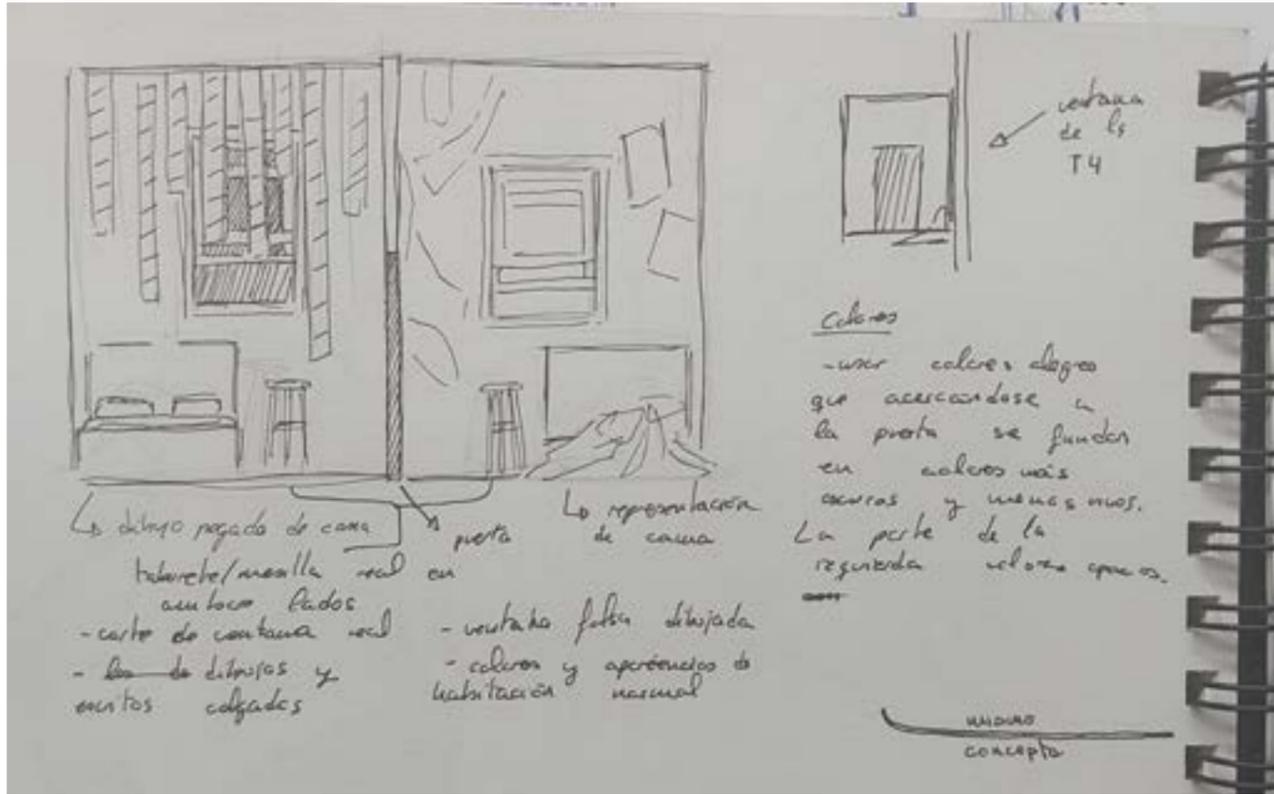
“Démosle una habitación propia y quinientas libras al año, dejémosle decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro y el día menos pensado escribirá un libro mejor.”

Imagen 5. Thomas Hirschhorn. *Cavemanman* (2002). Guggenheim, Bilbao.

Imagen 6. Thomas Hirschhorn. *Art Center (Blow Down) 1* (2001). Stephen Friedman Gallery, Nueva York.

Resultados anteproyecto ≡

Después de haber debatido en grupo acerca de nuestro enfoque del retrato y de cómo queríamos plasmar la identidad de la adolescencia unida al cambio que sucede en ella a través de la simbología de una habitación, un espacio propio y privado, empezamos a hablar del proyecto de forma más física, pensando en cómo llevarlo a cabo.

Primero, declaramos una serie de elementos materiales en los que todos estábamos de acuerdo que tenían que estar presentes en la instalación (dos paredes, representación de una cama, aberturas a modo de ventanas, diferentes muebles abstraídos, etc).

Seguido de eso cada uno hizo un boceto de lo que tenía en mente al pensar en la idea principal de forma tangible. Después cada uno mostró su idea y explicó cada elemento que la componía, una vez que ya todos habíamos expuesto nuestro boceto, reunimos los elementos que más nos habían gustado de cada uno e hicimos un boceto conjunto.

Como resultado, dispusimos dos paredes, una que cubriera todo el largo de la instalación y otra que interfiriera en el medio de esta y que abarcara toda la anchura del espacio que ocupa el proyecto, de esta forma, quedarían dos espacios separados por una pared, la cual tendría un espacio el cual uniría las dos estancias. Posteriormente, optamos por eliminar esta última pared dando lugar a una estancia abierta. Cabe destacar que estas paredes estarían, en un principio, hechas de cartón.

La instalación quedaría de espaldas a las ventanas del espacio facilitado para su exposición, con motivo de que la luz entrase por dos áreas con forma de ventana, creadas en la pared, quedando cada una en uno de los dos espacios

identificables.

La estancia estaría separada por dos espacios definidos por el color, uno con tonalidades más vivas, que represente los momentos más felices dentro de la adolescencia, por los cuales se denomina la mejor etapa de la vida. Por otra parte, la otra estancia sería más oscura, con colores más apagados y opacos que representaría los peores momentos de esta fase. De esta forma, al exponerlas en conjunto, representaría el cambio y el cómo el estado de ánimo fluctúa de forma brusca de un momento a otro.

Las paredes estarían cubiertas de dibujos, escritos y pinturas, los cuales en una parte se verían de forma ordenada y predispuestos de forma agradable, mientras que en la otra estarían de forma más descontrolada, mostrando un tipo de caos, en la zona en la que una ambas habitaciones habría una transición de una a otra, una colisión de los dos estilos.

Las ventanas irán cubiertas de celofán que oscurecerá una instancia mientras que jugará con las luces de la otra, para representar varios puntos del día y así que cambiase la visión de una persona que va a verla en dos horas diferentes, crear un cambio dentro de la propia visión de la instalación.

En el techo habrán cuerdas de las cuales se puedan colgar cosas, desde elementos identificativos de la personalidad de alguien como puede ser la música que escucha, hasta obras y fotografías que ambientaran más la estancia.

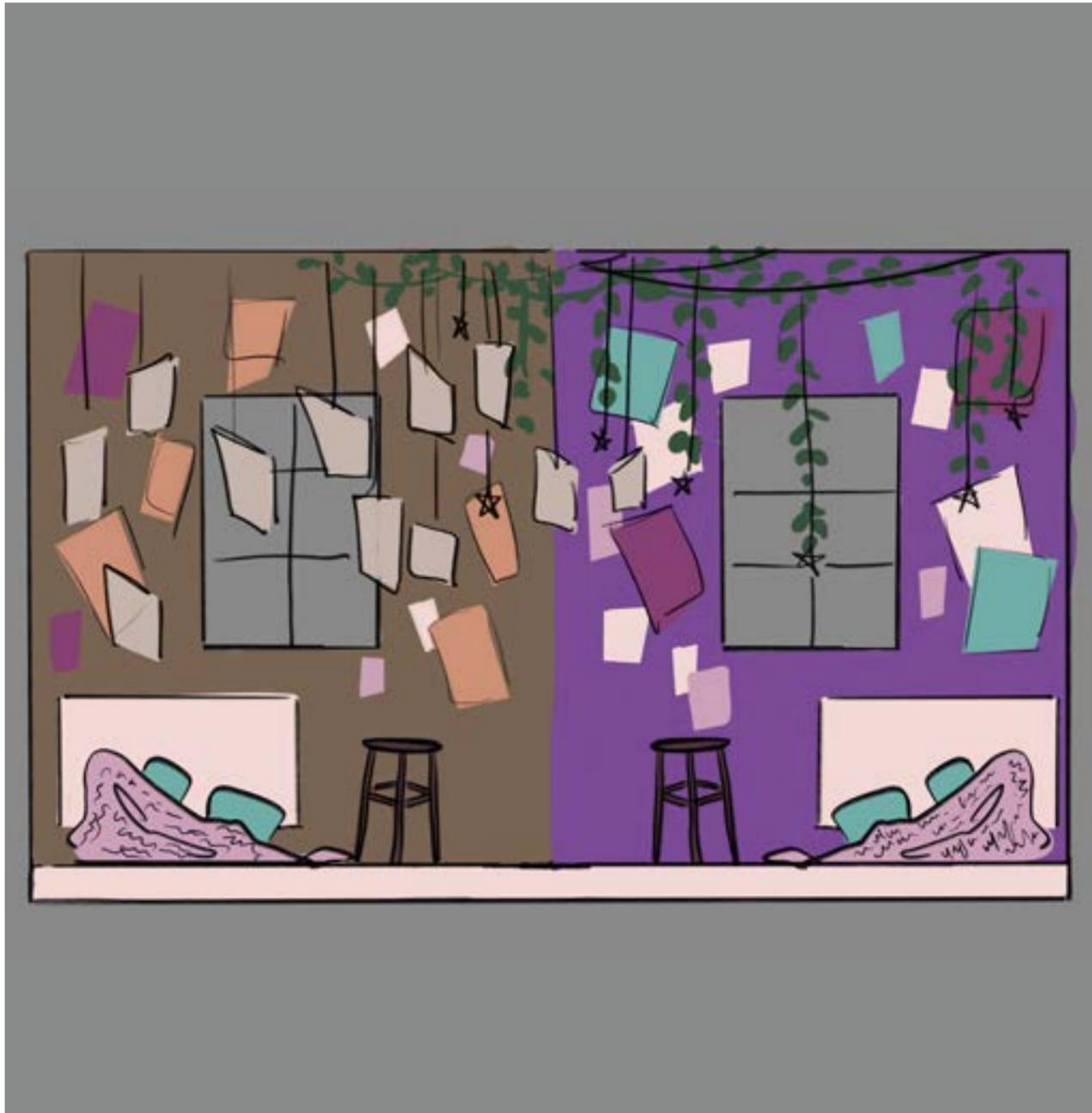
Nuestra idea principal no era plasmar una habitación de forma explícita, sino abstraer su representación y los elementos que contiene, por ello, las dos estancias tendrán una cama, pero no será de manera textual, sino representativa, por un lado estaría una sábana, apoyada en la pared pero esparciéndose por el suelo, y por otra parte, aparecería la cama dibujada.

La sábana, en una de las dos estancias estaría intervenida.

Solo habría un objeto que coincidiría en las dos estancias y sería un lugar en el que poder sentarse y apreciar la instalación, como es una silla o un taburete.

Finalmente, todos estos elementos conformarían nuestra visión y propuesta del retrato de esta etapa de vida.

Desarrollo Transversal ≡

Una vez que comienzan las dos semanas para montar la instalación, decidimos reunirnos para organizarnos para conseguir materiales y así dividir las diferentes tareas por grupos. Al ser seis personas para hacer el trabajo.

El primer grupo fue conformado por Valeria, Aiden y Ana. Ellos se encargaría de conseguir los materiales, en especial el cartón, y construir la estructura sobre la que pondríamos posteriormente el decorado. En añadido, también fueron los encargados de hacer los muebles.

El segundo grupo, conformado por Miriam, Oihane Y Gustavo, sería el encargado de pensar y crear la decoración que se pondría en la habitación.

Una vez decidimos esto, ambos grupos nos pusimos a trabajar pues las ideas sobre lo que queríamos hacer estaban bastante claras.

El grupo encargado de los cartones decidió empezar por fabricar los muebles. Por otro lado el grupo de la decoración empezó a decidir qué se colgaría y la organización que debían seguir a la hora de poner las imágenes en las paredes. Con todo, el día culminó con los muebles terminados y la colocación de los posters en las paredes decidida.

Durante los siguientes días, cada grupo se dedicó enteramente a sus tareas. Las tareas de crear la estructura de cartón y las imágenes de decorado continuaron sin inconveniente alguno.

A lo largo de la primera semana todo transcurrió como se tenía previsto. Mientras a un grupo solo le faltaba elevar los cartones y unirlos a la pared, el otro estaba realizando los montajes fotográficos basándose en distintos referentes con una temática similar a

la vez que pensaban en diferentes y más originales maneras de plasmar el concepto del retrato de la identidad.

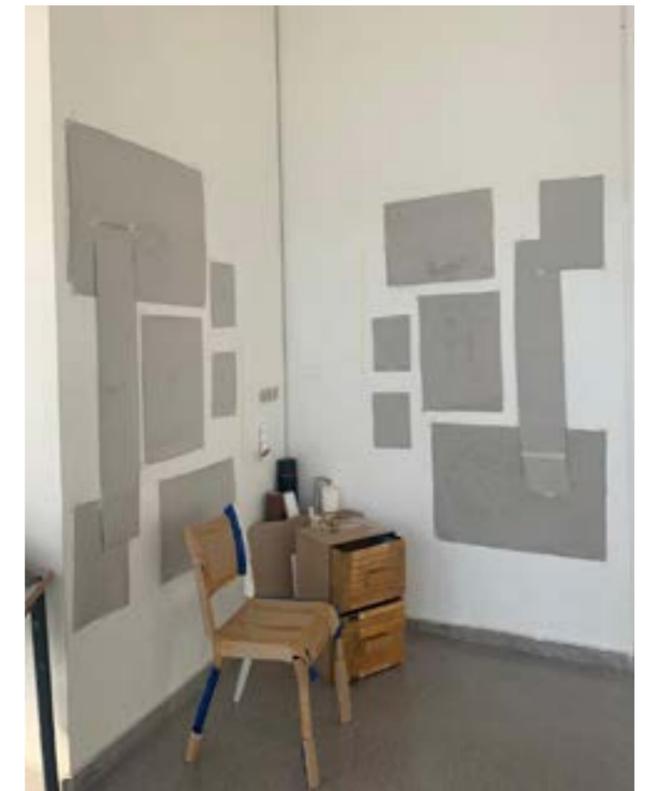
Fue a la hora de levantar las paredes interiores que nos encontramos con el primer inconveniente, no encontramos una forma de sujeción que nos asegurara que las pallas pegadas de cartón se aguantasen contra la pared. Las dos laterales fueron correctamente sujetas con clavos, sin embargo, la central fue una tarea más complicada. Tras intentar sujetarla con una pistola de clavos, resultado esto en otra idea fallida, optamos por la utilización de cinta de doble cara que, al contrario de nuestras expectativas, resultó ser una medida efectiva.

Posteriormente nos pusimos manos a la obra con las paredes exteriores, destinadas a sostenerse por sí mismas careciendo de estructura de apoyo como las otras.

A su vez, el grupo de la decoración desarrolló diferentes ideas, a lo largo de la semana fueron sacando fotos de cada miembro del grupo sobre un fondo blanco simulando 6 fotos de carnet. De la misma forma también aprovecharon la disposición de Ana para hacer de modelo y así realidad imitaciones a la portada de la película "Confesiones de una típica adolescente".

La semana que viene y ya con las paredes exteriores terminadas, se nos presentó la siguiente complicación. Dichas paredes no se sostenían por sí solas y, por si fuera poco, se doblaban sobre sí mismas debido a su altura. A pesar de todo la solución fue rápida, las reforzamos con madera y añadimos más planchas de cartón para camuflarla. Gracias a esto, las paredes permanecieron rectas en vertical y pudimos conseguir que se sostuvieran sin problema alguno solo con pegarlas en cierto ángulo.

No fue hasta el final de dicho día que se nos presentó la mayor contratiempo del trabajo. Decidimos cerrar la estructura para recoger todos los materiales

hasta el día siguiente, sin embargo, ver la estancia cerrada nos abrió una puerta al desarrollo de planes inesperados. En un principio la instalación estaba destinada a ser abierta y tener dos entradas una a cada lado, verla cerrada en ese momento nos llevó a plantearnos la posibilidad de darle la interpretación de cuadro, que los espectadores puedan observar más no formar físicamente parte de la obra ni influir en ella.

Tras hablarlo en grupo y darnos cuenta de que cada uno tenía una visión diferente, decidimos que la mejor manera de llegar a un acuerdo era por votación, por lo tanto en dicha mañana cada uno expuso sus argumentos de forma ordenada al resto de grupo y nos dispusimos a elegir en función de qué argumentos nos habían convencido más. El resultado de esta votación fue dejarlo abierto pero con una única entrada, de esta forma mantendríamos en concepto y planteamiento inicial del trabajo a la vez que conseguíamos que persistiera el ambiente acogedor que aportaban las paredes cerradas.

Cabe destacar que este desacuerdo duró poco más de 10 minutos y no supuso un gran problema para el desarrollo de la instalación, a la vez que no generó ningún tipo de tensión entre los miembros del grupo pues el resultado nació de la mano de un acuerdo por unanimidad tras la justa defensa de las diferentes posturas.

Una vez montamos la estructura como habíamos decidido, empezamos a pegar la decoración hecha por el segundo grupo. Asimismo cada uno se ocupó de intervenir sus respectivas fotos siguiendo la línea argumental del trabajo.

Finalmente, ya con la instalación terminada nos sobró un día de trabajo que dedicamos a hacer unos pequeños retoques en las posiciones de los objetos. Cabe destacar que algunas ideas fueron descartadas en su mayoría por falta de presupuesto. Entre estas ideas descartadas estaría algunas como cubrir

la estancia con telas o incluso más cartones para dotarla así de un mayor sensación de intimidad, o uniéndolo a esto hacer diferentes juegos de luces que resalten las zonas de interés y lleven al espectador a diferentes emociones haciendo uso de la evocación de estos y sus significados.

Resultados Transversal ≡

Como resultado, Errante concluye como una instalación mediante la cual representamos una habitación de cartón como la representación de uno mismo, esta instalación es el medio por el que retratamos el cambio, la identidad y la memoria.

Para nosotros este cambio representa crecimiento, error, algo que no es estático, los seres humanos.

Dicha transformación se muestra en la habitación principalmente mediante el cartón, al este ser un material que no se mantiene al largo del tiempo, es frágil y perecedero en el tiempo emula a el cambio, los seres humanos tenemos intrínseco lo inestable, y no solo por la muerte, el existir conlleva transformaciones, no somos seres inquebrantables y estáticos, crecemos, nos equivocamos, dañamos y reparamos, siempre estamos en constante movimiento, constante cambio.

Al mismo tiempo se une a esto el factor externo, las personas entran y salen de nuestras vidas dejando o no su huella en nuestra persona, huella que se va a ver representada mediante el suelo. De la misma manera en que la gente deja su marca en nosotros al establecerse un contacto, estas personas dejarán su propia marca en el suelo de la habitación, siendo esta diferente para cada persona que llegue pues al fin y al cabo, nadie es el mismo que fue antes de conocer a alguien.

Dentro de la habitación podemos ver como esta se encuentra dividida en tres partes, identidad, memoria y búsqueda.

La identidad se observa en la pared derecha al entrar, en ella van a estar colgados una serie de pósters, estos van a representar el referente, ese lu-

gar a seguir, donde proyectamos. Entre Ellos se encuentran diferentes referencias escogidas desde la historia del arte hasta sobretodo iconos de la cultura pop que hayan marcado un momento en el crecimiento de alguno de los autores de la obra, por ejemplo, el poster de Hannah Montana, este representa la dualidad, el crear un alter ego para encontrarte, él come renegar de donde vienes al final te termina conectando a ese lugar, a la verdad.

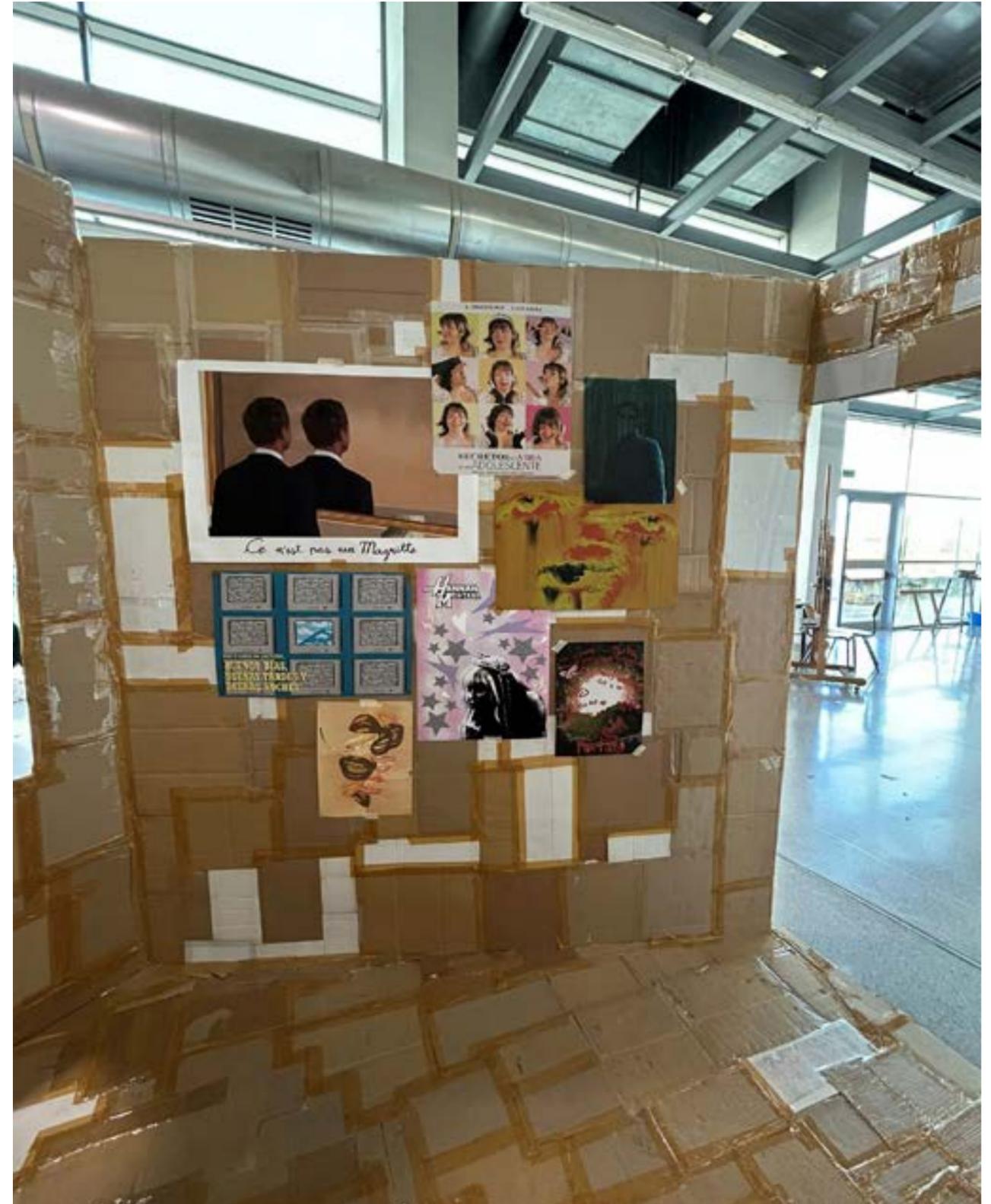
Por otro lado está el poster de “confesiones de una típica adolescente”, este nos muestra cómo desarrollamos nuestra identidad fuera de nuestro lugar de nacimiento o zona de confort, esa oportunidad de reforzar tu identidad.

Otro de los posters es el de Magritte, “La reproducción prohibida”, este muestra la manera en que la realidad del reflejo del espejo se distorsiona y nos gusta esa representación de Magritte, nos recuerda el dejarnos ir o el no tener la capacidad de vernos.

La memoria la podemos encontrar en el lado izquierdo de la habitación, detrás de la silla y la mesita, ahí vamos a poder observar una serie de dibujos, pinturas y fotografías, todas estas son recuerdos de eventos pasados, recuerdos que construyen la memoria y la persona.

También al final de la habitación se va a poder observar la deconstrucción de una cama, arriba va a tener una serie de hilos colgando y enredados entre sí que parten de una serie de retratos sin cara, esto habla de la búsqueda, esos pensamientos que tenemos en la cama a los cuales les damos muchas vueltas, los hilos y las caras sin rostro representan ese proceso de búsqueda, de encontrarte y volverte a perder, el cambio.

Bibliografía ☰

Woolf, V. (1929). Una habitación propia (1.ª ed., pp. 9–374). Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.

B. Hall, M. Poryes, S. Peterman, D. Lieblein, R.G. King, A. Green (Productores). (2006-2011). Hanna Montana [Serie de television]. Laugh Productions; Michael Poryes Productions.

Sugarman, S. (2004). Confesiones de una típica adolescente [Film] Walt Disney Pictures

Muñoz, M., & Muñoz, M. (2021). Entrevista a Aggtelek. Lo “frito” como manera de pensar. Neo2 Magazine. <https://www.neo2.com/entrevista-a-aggtelek-lo-frito-como-manera-de-pensar/>

Interview “Cavemanman” (2006) | Thomas Hirschhorn. (s. f.). <http://www.thomas-hirschhorn.com/interview-cavemanman-2006/>