

Memoria trabajo transversal

Título: **¿cómo se ve el mundo?**

Curso: 2023-2024

Grupo: **5**

Integrantes: Máximo Olivares, Carla Esparza, Celia Domingo, Paula Berna, Alan Grechanaya (Svetlana), Lucía Rodríguez Navarro

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

TRABAJO TRANSVERSAL

El trabajo transversal consiste en la realización de un trabajo original donde se manifiesten los conocimientos

y las habilidades adquiridas en las asignaturas desarrolladas a lo largo del año académico.

Curso: 2022-2023

Grupo: 5

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultura I

Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Máximo Olivares

ACTIVIDAD

Se ha dedicado, en el caso de la memoria, a escribir la propuesta inicial y a diseñar la portada. En cuanto a trabajo práctico, a pintar sobre uno de los dos soportes (facciones separadas).

Paula Berna

ACTIVIDAD

Nimusandi nis volorpo risquaspeles et estio volo blaborenimus dolorem ni inum rersperis que vit pa dolupta

Carla Esparza

ACTIVIDAD

Junto a Celia y Lucía se ha dedicado a pintar la pieza de la cabeza completa y en cuanto a la memoria, junto a Celia ha hecho la parte de desarrollo de anteproyecto, además de crear el logo del trabajo.

Alan Grechanaya

ACTIVIDAD

Él se ha encargado de pintar junto a Máximo y Berna la chapa de las facciones dispersas, mientras que en el montaje, al igual que el resto del grupo, ha colaborado para pegar el vinilo, enganchar los hilos, etc. Además contribuyó en el punto Desarrollo Transversal Fase II de la memoria.

Celia Domingo

ACTIVIDAD

Se ha dedicado a dibujar los bocetos del proyecto. Junto con Carla y Lucía ha pintado la cabeza completa. Con todos los compañeros ha montado la instalación del trabajo y junto con Carla ha hecho la parte del desarrollo del anteproyecto.

Lucía Rodríguez

ACTIVIDAD

Se ha dedicado a dibujar los bocetos del proyecto. Junto con Celia y Carla ha pintado la cabeza. Con todos los compañeros ha montado la instalación del trabajo y se ha dedicado a hablar de los referentes.

PORTADA/CARTEL

identitatem

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

DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

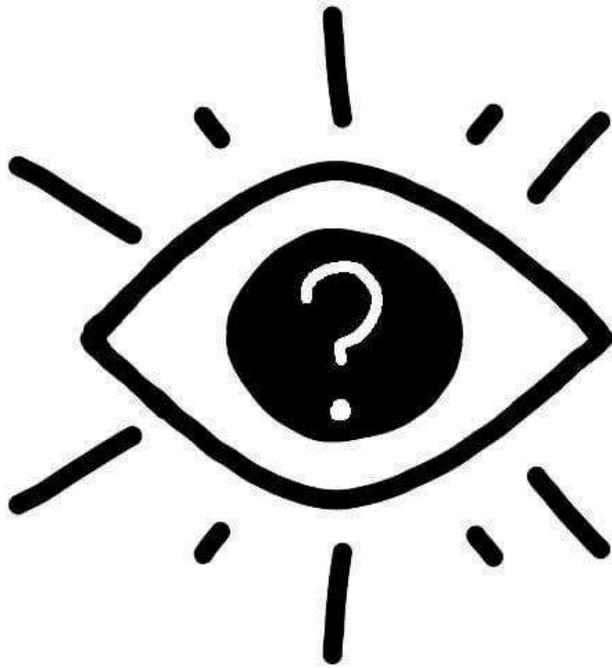
Descripción de la metodología del trabajo realizado. organigrama de trabajo, mapas conceptuales, etc.

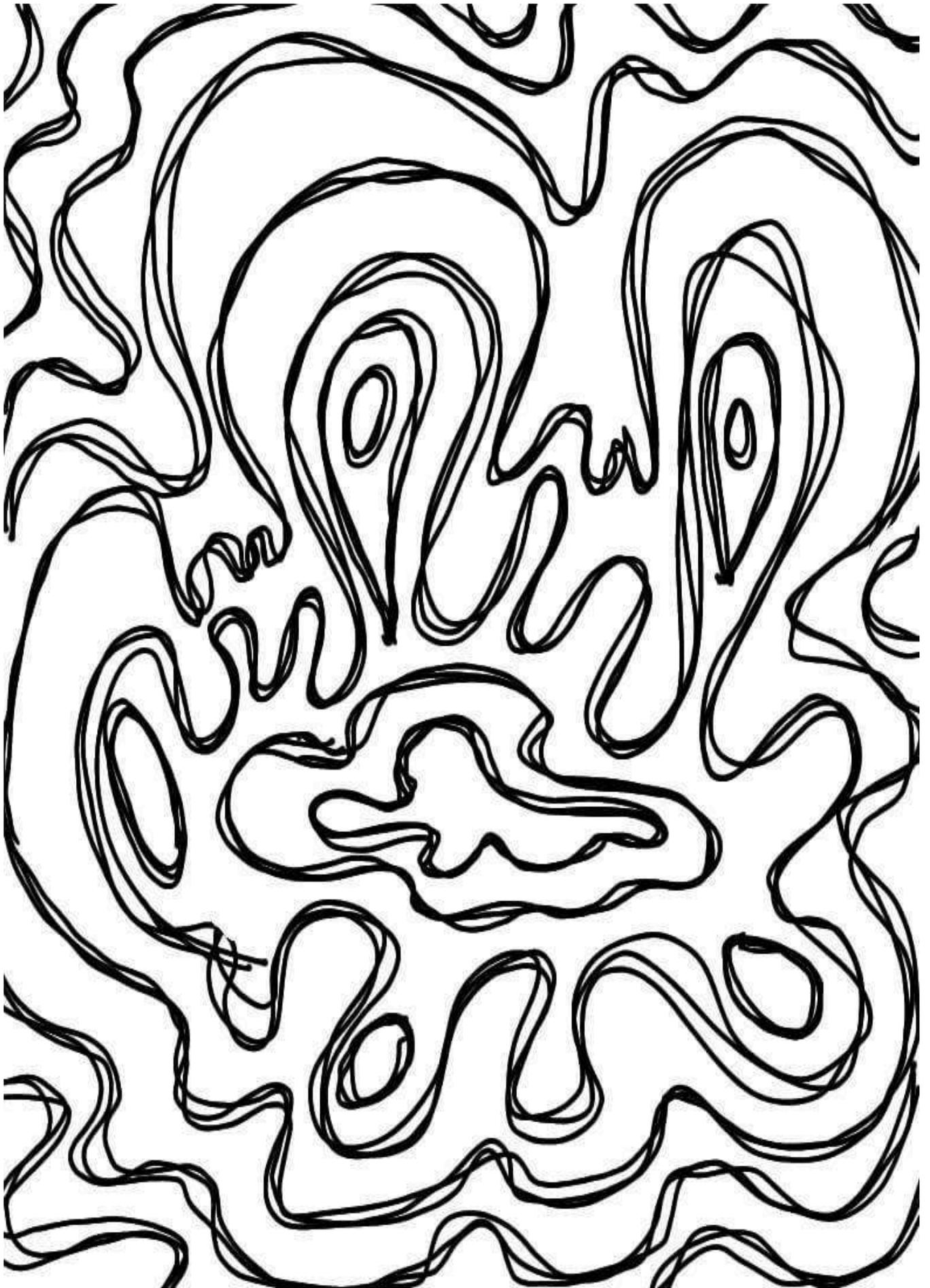
24 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

25 ANEXOS

Organigramas, mapas conceptuales, etc. que hayan servido para la realización del trabajo (opcional).

Propuesta inicial

La idea del proyecto consiste en dos soportes de madera, obras que a su vez se complementan por el significado conjunto que tienen, la crisis de identidad y cómo afecta metafóricamente. Es un problema muy común y poco hablado, el hecho de perderse en uno mismo formando diversas identidades dentro de una misma persona.

En el primero que debería ser foco de atención, se ve la silueta de un perfil con partes de la cara de diferentes miembros del grupo, a color, mientras que el cuello toma tonos agrisados, ya que es una zona del retrato que no toma la misma importancia que el rostro, dado que no representa ninguna emoción como podría hacerlo la mirada y otras partes del rostro pintadas a color.

Esta primera parte hace referencia a la fase inicial de la pérdida de la identidad, cuando todavía esta no nos ha nublado pero está por hacerlo. Por ello las partes del rostro se ven separadas por colores según lo que nos expresa cada parte del rostro.

Esto nos lleva directamente a la segunda parte y final de la exposición, es un soporte del mismo tamaño que está colocado perpendicularmente al otro.

Se observan partes de nuestros rostros, al igual que en la primera, pero esta vez están totalmente esparcidos. Como si hubiesen explotado de su cabeza y ya no quedase rastro de esa persona, solo sus preocupaciones y las facciones que le representaban. Se da a entender gracias a unos ovillos de lana de colores neutros y oscuros que salen de la primera y llegan hasta la otra, pero que en el camino caen enteros.

Como los pensamientos negativos que en una crisis de esta magnitud te abruman.. Resumiendo, el tema principal de la obra es, como un individuo o la sociedad en general experimenta una crisis de identidad, tan grande que las partes de su rostro se desprenden tomando colores llamativos según emociones que esa misma facción le provoca. Yendo más lejos se puede derivar a un trastorno como lo es la dismorfia corporal, donde sientes exactamente eso, que tus facciones no son tuyas y cambian continuamente según qué es lo que prefieres ver en ellas.

Referentes

Identitatem surge como un proyecto en el que, a través de nosotros mismos, hablamos de experiencias personales y pasadas. Por tanto, al comenzar a trabajar en ello no encontramos mejores referentes que nuestros propios testimonios. Fue a la hora de plantear cómo representarlo que necesitamos de gente formada en este tema, o que ya hubiese trabajado en ello. Para poder así enriquecer nuestro trabajo, y conseguir un mejor resultado.

En lo que a plásticamente se refiere, tuvimos muy presente a Francis Bacon. En su obra se cuestiona tanto la identidad como los valores que constituían el cuerpo del hombre, los cuáles el propio Bacon diseccionaba y volvía a recomponer según la intención del momento. Es en este ejercicio de disección, casi como una autopsia, que nos llamó la atención y quisimos dejar reflejado en nuestro proyecto. Por tanto, una de las dos partes de las que se compone este, trata de eso mismo: partes del rostro de nosotros mismos.

A su vez, el famoso director David Lynch, inspirado en gran medida por el mismo Bacon, sigue con esta crítica y disección de la identidad. En sus películas, podemos ver cómo es que trabaja con esto de una forma un tanto explícita y atroz, mostrándonos una visión no tan deseable de una propia persona. “El hombre elefante” (1980), fue clave para nuestro proyecto.

Siguiendo con este estudio, en lo que a la propia identidad se refiere tomamos como referente a Erik Erikson, psicoanalista judío, que habla de como la identidad es un rasgo que se desarrolla principalmente durante la época de la adolescencia; centrándose especialmente en el “¿Quién soy yo?”. Durante el proceso del planteamiento del proyecto, este periodo fue mencionado varias veces, pues suele ser una etapa que define nuestra personalidad, de

cierto modo, para toda nuestra vida. Fue por eso que cuando leímos el estudio de Erik, vimos que era oportuno integrarlo en nuestro trabajo.

En cuanto al ámbito audiovisual, encontramos varios referentes que consideramos perfectos. El principal fue la serie de anime Evangelion, también conocida como Neon Genesis Evangelion, centrándonos principalmente en el protagonista, Shinji, quien batalla durante la serie por esa búsqueda de identidad, además de la lucha constante contra diferentes tipos de pensamientos negativos de su propia personalidad.

Siguiendo con este referente, era inevitable no pensar en el famoso taquillazo “Inside Out”. Nos inspiramos en esta película tanto por los colores que representan a cada emoción, como por esa búsqueda por definir la identidad de la propia protagonista.

La película Transit (del director Christian Petzold) fue también inspiradora para este proyecto, principalmente por el relato protagonista de la integración social, la cuál tuvimos ciertamente presente en nuestra propuesta.

No podía faltar mencionar “Oldboy” (2003). De esta película surcoreana, esa desesperación del protagonista por conocer su verdadero yo, la tomamos para respaldar nuestra tesis con respecto a la pérdida del yo y en cómo eso afecta de forma activa al individuo.

Todos estos referentes y muchos otros que no podemos mencionar debido a la extensión, nos han servido como herramientas para poder llevar a cabo nuestro proyecto, y tener los resultados que en un primer momento deseábamos

Imagen 1. Francis Bacon. (1966). The three studies of George Dyer (Los tres estudios de George Dyer) [Óleo sobre tabla, dividido en tres partes. Museo de Arte de Tel Aviv, Museo de Louisiana, Humblebeak.

Imagen 2. Imagen extraída del anime “Evangelion”.

Imagen 3. Imagen extraída de la película “El hombre elefante”

Imagen 4. Imagen extraída de la película “Oldboy”.

Colección permanente en galería de arte de Memorial University, Corner Brook, NL.

Imagen 5. Ejemplo cita: Pratt, C. (1965). Young girl with seashells (Chica joven con conchas marinas) [Óleo sobre tabla].

Desarrollo anteproyecto

Nuestro proyecto ha pasado por diferentes fases e ideas, las cuales en un principio tenían potencial pero no supimos cómo llevarlo a cabo y representar todo lo que queríamos expresar. La primera idea que tuvimos, surgió de un libro sobre casos de asesinatos llamado "Mala Gente". Con esta idea, queríamos representar una escena de un crimen, haciendo uso de la fotografía para mostrar la identidad de los supuestos asesinos y víctimas, actuando nosotros haciendo el papel de estos personajes. Para este trabajo necesitábamos usar muchos materiales, era un trabajo muy complicado y no teníamos el tiempo suficiente para poder realizarlo y lo tuvimos que descartar.

La segunda idea que planeamos se llamó "ALEXITIMIA", cuyo nombre hace referencia a una enfermedad mental. En este trabajo aun mantuvimos la idea de usar la fotografía. Para hacer este proyecto nos documentamos sobre de qué trataba esta enfermedad. Esta idea no se hizo al final porque no sabíamos cómo representarla de manera artística, pero gracias a esta propuesta llegamos a lo que sería nuestro trabajo transversal final, se podría decir que nos sirvió de puente.

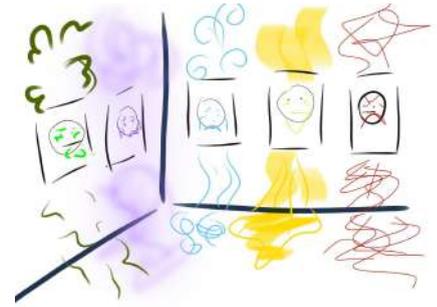
En una de nuestras reuniones para hablar del trabajo, tuvimos una lluvia de ideas donde no llegamos a ningún sitio, pasando por ideas como la de representar retratos de mujeres en la historia de arte, pero no nos gustó y pasamos página.

Después de meditarlo mucho y hablarlo entre nosotros nos dimos cuenta de que a todos nos gustaba el tema de la identidad y de nuestros

sentimientos e inseguridades. Hubo varias charlas donde cada uno expresaba cómo se sentía consigo mismo sobre su físico e identidad de género y cómo esto nos afectaba a cada uno. Estuvimos buscando referentes e información, leyendo documentos y libros donde se hablaba de la pérdida de identidad y cómo esto afectaba al ser humano.

Para realizar esta idea que tuvimos planeamos de qué forma la queríamos representar y nos dimos cuenta de que nosotros podríamos ser los protagonistas de la obra. Para el trabajo queríamos hacer uso del color para expresar los sentimientos. Pensamos en qué soporte haríamos el trabajo y qué dimensiones serían. Antes de elegir cuál sería la base o la composición final, tuvimos la idea de hacer un puzzle que sería interactivo, donde las personas podrían montarlo utilizando piezas que serían tablas de chapa de madera recortadas con partes de diferentes rostros. Pero la forma de montaje y de la colocación de las piezas y su interacción no estaba clara, además del soporte para poder colocarlas y que se pudieran pegar, nos hizo pensar que las personas que interactuarían podrían estar perdiendo mucho tiempo montando las piezas de nuestra obra, así que finalmente la descartamos por eso.

Luego de estar pensando cómo quedaría el proyecto terminado llegamos a la conclusión de que utilizaríamos dos chapas para representar la idea principal. En este momento fue cuando supimos qué queríamos plasmar en la obra.

Resultados anteproyecto

Como resultado de este trabajo transversal, queremos representar las crisis de identidad que pueden llegar a sufrir las personas en algún momento de su vida. Queremos que los espectadores puedan empatizar o sentirse identificados con el tema que exponemos. En este trabajo hemos trabajado todos en conjunto aplicando las técnicas que hemos aprendido durante el primer curso de la carrera. El haber trabajado juntos ha hecho que nos podamos conocer más profundamente entre nosotros y nos ha unido.

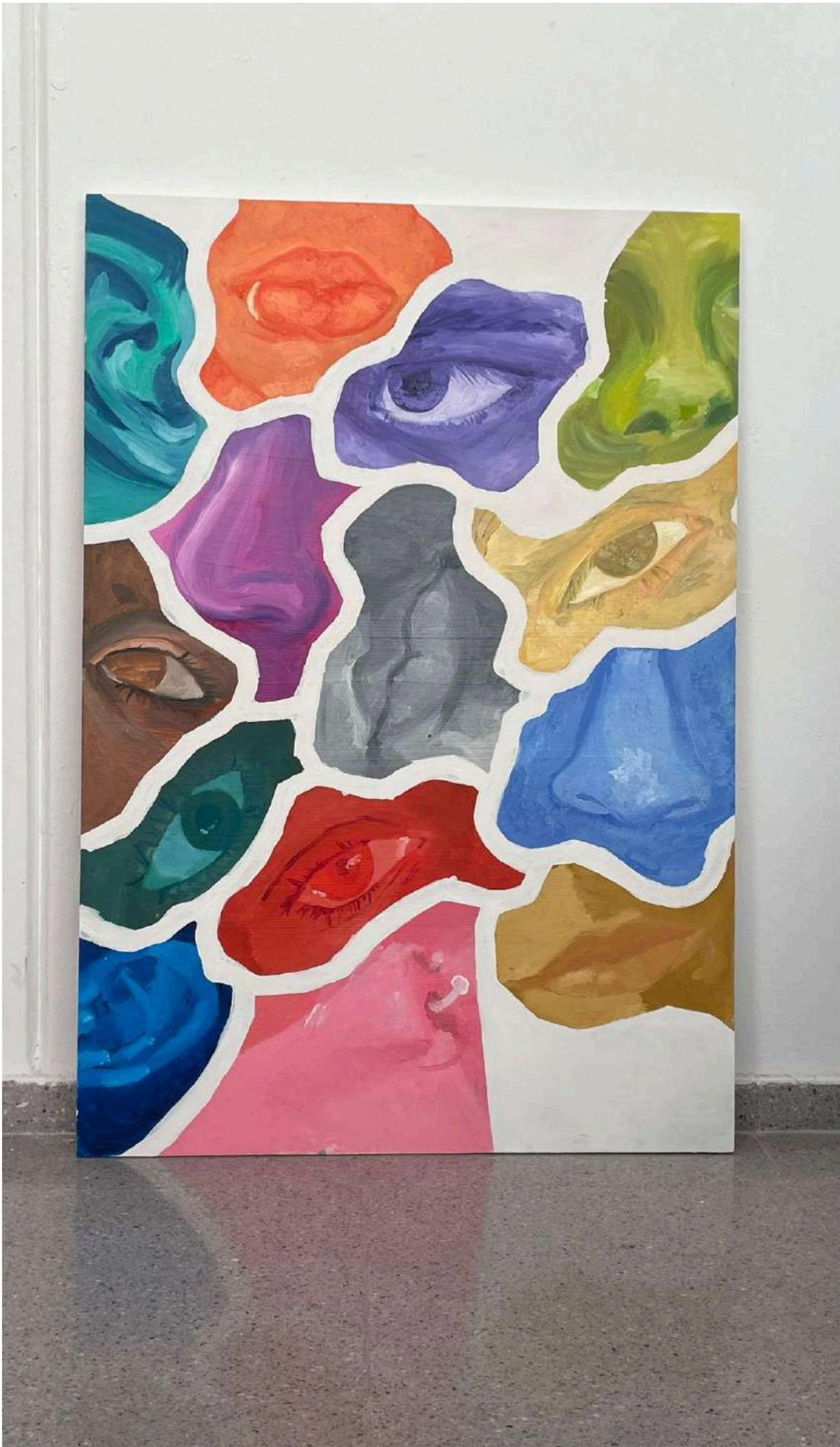
El hablar sobre la crisis de identidad nos ha dado la oportunidad de tratarla de una forma poética, artística y experimental (un ejemplo es el uso del color para expresar los sentimientos o el uso de la lana para expresar los pensamientos).

Este proyecto nos ha ayudado a conocernos más profundamente, el tema que tratamos está muy presente en nuestro grupo. Esto nos ha servido de oportunidad para poder expresar los sentimientos y preocupaciones internas de cada uno de los miembros que conforman este trabajo.

BOCETOS DEL TRABAJO.

Desarrollo Transversal

Habiéndonos decidido por la crisis de identidad y los conflictos internos que se experimenta como temática, considerando la idea inicial de recombinar trozos de caras generadas por inteligencia artificial a modo de rompecabezas, nos dispusimos a encontrar el método adecuado para llevar a cabo nuestra idea, tratando de solucionar limitaciones y problemas logísticos. Al principio, como ya comentamos, nuestra idea consistía en una especie de puzzle interactivo. En la exposición hubiera sido posible montarlo, las caras habrían estado divididas en distintas partes, pudiendo así el espectador haber sido capaz de montarlo como quisiera, con el giro de que no es posible resolverlas.

Sin embargo, tras tutorías con nuestros profesores de escultura y pintura nos dimos cuenta de los posibles fallos que podríamos tener si llegamos con esta idea, y así con el tema en mente dimos comienzo al desarrollo del proyecto, que se organizó en una reunión con todos los participantes del grupo, en la cual cada uno aportó su visión acerca del tema elegido por medio de una lluvia de ideas.

La crisis de identidad es un fenómeno psicológico en el cual un individuo cuestiona el sentido de sí mismo y su lugar en el mundo, y en ocasiones esos momentos le hacen verse a sí mismo en retrospectiva. Este concepto, explorado por el psicólogo Erik Erikson, se manifiesta a menudo durante períodos de transición y estrés significativo.

En la sociedad contemporánea, caracterizada por rápidas transformaciones culturales y tecnológicas, las crisis de identidad se han vuelto cada vez más comunes. Este trabajo artístico se centra en la exploración de la crisis de identidad, buscando reflejar las emociones y desafíos que acompañan a este proceso introspectivo. Partiendo desde esta idea decidimos basar este trabajo artístico sobre nuestra propia experiencia de cambios y experiencias personales, donde la adaptación a un nuevo entorno

implicó una reevaluación constante de nuestras identidades.

La inspiración para este proyecto proviene, como ya se ha mencionado, de nuestras experiencias personales con la crisis de identidad. A lo largo de nuestra vida, hemos enfrentado momentos de duda y cuestionamiento sobre quiénes somos y qué propósito tenemos. Estas experiencias las compartimos entre los integrantes del grupo y nos motivaron a continuar.

Influencias artísticas como obras de Francis Bacon, conocido por sus representaciones inquietantes y distorsionadas de la figura humana, han guiado nuestro enfoque para capturar la angustia y la introspección característica de una crisis de identidad.

Tras poner ideas en común llegamos a la conclusión de que la mejor manera de expresar el tema que queremos tratar era a partir de fracciones de caras de los integrantes del grupo, dándole un tono más personal.

La idea final fueron dos piezas de soportes, una con una cara de expresión neutra compuesta por trozos de todos los integrantes (Figura 1). Esto representa la unión del mismo problema en todos nosotros. Con la cabeza cortada queríamos representar una fuga de pensamientos mediante manojos de hilos, problemas y sentimientos escapando hasta la Figura 2, representando así la frase coloquial "Líos mentales". Donde trozos de las caras del grupo se encuentran dispersas, perdidas en un mar de sin sentido con distintos colores. Cada color representa un sentimiento distinto, profundizando en la confusión de no poder situar correctamente una forma y perderte en tu propia cabeza. La segunda figura es una representación de la crisis de identidad, el interior de la mente mientras a uno le ocurre.

El desarrollo empezó con medir el espacio que se nos ha sido proporcionado. Teníamos claro el soporte que íbamos a utilizar para el proyecto y ese es chapa con madera de un tamaño de 130x80cm, por lo tanto la primera semana de mayo fuimos a R. Vidal para hacer el pedido

BOCETO DEL TRABAJO. (FIGURA 1)

de dicha base. Para el 6 de mayo lo recogimos, trajimos las chapas a clase de escultura y les pusimos el gesso para así prepararlas para la siguiente clase. El día 8 de mayo, teniendo ya listas nuestras chapas, comenzamos a bocetear en estas.

Debido a que la idea era mezclar y combinar nuestros rasgos faciales, nuestro compañere Billy Berna Pérez combinó y editó las fotos que ofrecimos. En una de las chapas se muestra una mezcla dispersada de nuestras facciones y en la segunda un rostro construido por las mismas. Con ayuda de un proyector traído por una de las integrantes del grupo (Carla Esparza), calcamos a lápiz los diseños definitivos del trabajo.

Seguidamente, nos dividimos en 3 personas por chapa, ya que nuestro equipo está conformado por 6 miembros y de esta forma avanzaríamos rápidamente: de la chapa de las partes de nuestras caras esparcidas nos encargamos Máximo, Alan y Billy, mientras que de la del rostro construido se ocuparon Carla, Lucía y Celia.

Alan, Billy y Máximo pegaron minuciosamente cinta de carrocerero para crear el margen que les permitiría pintar con calma cada rasgo, sin temor a manchar otro, además de dejar intencionadamente formas orgánicas en blanco. Utilizaron óleo y acordaron los colores que se iban a utilizar en cada punto del tablón de madera antes de pintar. En total cada uno hizo aproximadamente 5 facciones.

Por otro lado, Lucía, Celia y Carla, utilizando acrílico, empezaron pintando el fondo de rosa, para luego pensar en la distribución de colores al igual que lo hizo la mitad del grupo con la otra chapa. Una vez lo tenían decidido, comenzaron a pintar con óleo haciendo un total de 4 partes cada una.

En conclusión, este proyecto artístico nos ha permitido profundizar en nuestra comprensión de la crisis de identidad y los desafíos emocionales asociados con ella. A través del proceso creativo, hemos explorado cómo las experiencias de fragmentación y reconstrucción de la identidad pueden ser una oportunidad para el crecimiento personal y la autoexploración. Hemos aprendido que las crisis de identidad, aunque dolorosas, son una parte esencial del desarrollo humano y pueden conducir a una mayor comprensión de uno mismo. En futuros trabajos, esperamos continuar explorando temas relacionados con la identidad y la introspección, utilizando el arte como una herramienta para el autodescubrimiento y la conexión emocional.

Resultados

El día 27 de mayo, comenzamos a preparar y montar nuestro proyecto en el espacio que se nos ha asignado en la T4. Utilizamos, aparte de los soportes pintados, un vinilo en la tercera pared con el título IDENTITATEM e hilos de diferentes grosores en color negro y varios tonos de gris.

Para el día 28, acudimos a la T4 horas antes de la presentación para así poder ensayar nuestra exposición. Quienes presentaron principalmente el trabajo fueron Lucía y Máximo, con apoyo de Billy y Carla.

Bibliografía

Besson, Yves. La Crisis de identidad, paradigma de la conflictividad en el Cercano Oriente: Biblioteca Editorial UNESCO; 1991.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000088125_spa

Azucena Aja Psicóloga. A propósito de Inside Out. Una visión desde la Terapia de Aceptación y Compromiso. Blog. 29 de Diciembre.

<https://azucenaaja.es/a-proposito-de-inside-out-una-vision-desde-la-terapia-de-aceptacion-y-compromiso/>

Psiconetwork. Aportes de la Psicología. Revista Psiconetwork; 2 Febrero 2024.

<https://www.psiconetwork.com/erik-erikson-aportes-a-la-psicologia/>

Pedro Vázquez. La influencia del pensamiento psicoanalítico en Evangelion. Volumen 33. Revista chilena de psicoanálisis : N°2; 2018.

<https://www.bivipsi.org/wp-content/uploads/Revista-APCH-33-2018-2-9.pdf>

Anexos

