Memoria trabajo transversal

Título: ¿INFANCIA?

Curso: 2023-2024

Grupo: 1AF, Equipo 8

Integrantes: Joan Hombreiro Martínez, Marcos Recio Saez, Ana Bravo Candela, Marcela Jiménez Murcia, Mariano Tambussi Martos.

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: 1AF, Equipo 8

Asignaturas:

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

INTEGRANTES

Joan Hombreiro Martínez

ORGANIZACIÓN, MONTAJE DE
ESTRUCTURA, CREACIÓN DE MATERIAL
MÚLTIPLE PARA LA INSTALACIÓN,
PRODUCCTOR DE IMÁGENES,
MAQUETACIÓN Y READACCIÓN DE
MEMORIA.

Marcela Jiménez Murcia

CREACIÓN DE MATERIAL MÚLTIPLE PARA LA INSTALACIÓN Y REDACTORA EN LA MEMORIA FINAL DE PROYECTO. Marcos Recio Sáez

PRODUCCIÓN DE CUADROS Y COOPERADOR EN MOTAJE DE LA INSTALACIÓN, REDACTOR EN LA MEMORIA FINAL DE PROYECTO.

Mariano Tambussi Martos

PRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y AYUDANTE EN MONTAJE DE INSTALACIÓN. **Ana Bravo Candela**

PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE IMÁGENES, PRODUCCIÓN DE BOCETOS, CREADORA DE LA ANIMACIÓN Y REDACTORA EN LA MEMORIA FINAL DE PROYECTO.

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.

9 DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

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

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

21 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

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

26 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

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

32 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

33 ANEXOS

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

Propuesta inicial

Con este proyecto, buscamos abordar la infancia y explorar diferentes perspectivas a través del retrato para resaltar la importancia de una buena educación y un entorno hogareño adecuado.

Queremos subrayar la vital importancia de una educación de calidad y un entorno familiar positivo, ya que creemos en su impacto significativo en el futuro de cada niño.

Para lograrlo, crearemos dos esculturas de gran tamaño. La primera, hecha de escayola, representará un ejemplo positivo en la educación. La segunda, en barro, ilustrará un caso de educación deficiente. Ambas esculturas simbolizarán familias completamente opuestas.

Estas piezas buscan mostrar dos extremos en la educación familiar. Por ejemplo, una podría representar a un padre o madre tratando mal a su hijo o hija, mientras que la otra mostrará a un padre o madre llevando a su hijo o hija a la escuela.

Además, para complementar estas esculturas, diseñaremos una serie de imágenes en Illustrator que representarán diversos aspectos y conceptos relacionados con la infancia. La serie constará de aproximadamente seis imágenes, con la intención de potenciar el significado de cada escultura al mostrarlas juntas.

Para reforzar el mensaje de las esculturas, colocaremos fotos en el suelo. Estas imágenes mostrarán las consecuencias del maltrato en algunos casos anónimos, sí como fotos de familias felices. Cada foto estará ubicada bajo la escultura correspondiente, para complementar visualmente el significado de cada una.

En particular, buscamos que la obra se envuelva en una visión objetiva, permitiendo al espectador formar sus propias conclusiones sin ser influenciado por nuestras intenciones.

Tecnologías de la imagen:

Para la evaluación de tecnologías de la imagen, presentaremos una serie de imágenes tematizadas con nuestro enfoque sobre el tema escogido. Estas serán creadas utilizando Illustrator, y puede que nos ayudemos de otros programas como Photoshop.

Referentes

NELE KILDE - "LAS HERIDAS DE LA INFANCIA NUNCA CURAN"

Nele Kilde ha sido una fuente de inspiración para nosotros a través de sus esculturas, ya que ilustra de manera impactante el lado oscuro de la infancia experimentada por niños maltratados. Destaca la artista esta idea de que las heridas de estos niños "nunca sanan completamente después de vivir estas experiencias". Sin duda, se ha convertido en uno de nuestros referentes más importantes al reflexionar sobre el diseño de nuestras propias esculturas.

TANIA GARCIA- "EDUCAR SIN PERDER LOS NERVIOS"

En este breve libro, Tania García nos presenta cómo la educación en casa puede ser abordada de manera positiva en todo momento. Reconoce que para muchos padres, la tarea educativa puede resultar desafiante, a veces sin estar seguros de estar desempeñando correctamente su papel como figuras parentales. Tras revisar parte del libro, hemos llegado a la conclusión de que este nos sirve como un referente valioso para dirigirnos hacia una infancia idónea que todos los niños podrían experimentar.

ANONIMO- "EL LAZARILLO DE TORMES"

Con "El lazarillo", consideramos esencial su presencia entre nuestros referentes. Este libro aborda de manera humorística el tema del maltrato infantil, siendo parte de la lectura escolar. De esta manera, se comunica a los niños que no todos tienen la suerte de contar con una familia y educación en condiciones ideales.

CUADRO DE GOYA – "EL LAZARILLO DE TORMES"

Este referente se suma al anterior, ya que consiste en un cuadro de Goya que representa su visión del pequeño Lázaro de la historia. En la obra, se retrata a un niño humilde, descuidado y con un aspecto tristemente enfermizo.

ESCULTURA HENRY MOORE – "Family Group"

La escultura de Henry Moore representa lo que él consideraba la estructura familiar por excelencia. La hemos seleccionado como referente porque encontramos fascinante cómo prescinde de los detalles en los rostros y opta por construir una composición simple pero eficaz para transmitir su mensaje. Esta obra nos muestra cómo transformar algo subjetivo en objetivo.

KORE-EDA - "TRAS LA TORMENTA"

Esta película ilustra de manera impactante la importancia de los lazos familiares que acompañan a los seres humanos a lo largo de toda su vida. Hemos decidido incorporarla en nuestra selección de referentes, ya que se alinea perfectamente con nuestra visión en el trabajo transversal. La obra resalta cómo la infancia puede ser determinante en el desarrollo futuro de cada individuo.

JOSEP RENAU

Para realizar el proyecto de transversal nos inspiramos principalmente en Josep Renau y en sus fotomontajes y collages, así como en su estética y simbolismo, porque creímos que era lo que en un principio mejor se adaptaría a lo que era el mensaje que queríamos transmitir. Como resultado, creamos una serie de fotomontajes en los que se puede apreciar la crítica y sátira características de este autor.

Francis Bacon - "Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión"

Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión" (Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion) es una obra emblemática del pintor británico Francis Bacon, realizada en 1944. Este tríptico, compuesto por tres paneles, muestra figuras grotescas y distorsionadas sobre un fondo naranja brillante, evocando un dolor profundo y angustia existencial.

A falta de derechos de imagen hemos decidido nombrar a nuestros referentes via links citados de internet.

Tania Gracia . Educar sin perder los nervios.

Edurespeta. (2020, 28 octubre). Educar sin perder los nervios, de Tania García - Edurespeta. https://www.edurespeta.com/libro-educar-sin-perder-nervios/

Lazarillo de tormes.

colaboradores de Wikipedia. (2024, 8 mayo). La vida de Lazarillo de Tormes. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_de_Lazarillo_de_Tormes

Goya . El Lazarillo.

El lazarillo de Tormes. (s. f.). Fundación Goya En Aragón. https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/el-lazarillo-de-tormes/458

Nele Kilde . El pensador [Escultura].

Cultura Colectiva. (2023, 16 marzo). 10 esculturas que representan a la perfección la ausencia de amor - Cultura Colectiva. Cultura Colectiva. https://culturacolectiva.com/arte/esculturas-de-la-artista-lene-kilde/

Josep renau . OBRERS CAMPEROLS SOLDATS INTEL-LECTUALS FORMEU.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s. f.-a). Josep Renau - Obrers, camperols, soldats, intel.lectuals (Obreros, campesinos, soldados, intelectuales). https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/obrers-camperols-soldats-intellectuals-obreros-campesinos-soldados-intelectuales.

Francis Bacon

Francis Bacon - 325 obras de arte - pintura. (s. f.). www.wikiart.org. https://www.wikiart.org/es/francis-bacon

Desarrollo anteproyecto

Para realizar esta parte del trabajo transversal, seguimos las siguientes fases de trabajo: Primero hicimos una lluvia de ideas para escoger el tema que queriamos trabajar. Al final nos decantamos por "La infancia" en cualquiera de sus aspectos.

A continuación nos decidimos a hacer una serie de imágenes tipo collage que repartimos entre los seis integrantes del equipo; quedando así a dos cada uno generando un total de doce imagenes

En este proceso nos dimos total libertad en cuanto a estilo de collage y punto a tratar, siempre dentro de la tematica principal e independientemente de que este fuera un aspecto positivo o negativo.

Resultados anteproyecto

Hemos conseguido realizar las 12 imágenes entre todos. Las doce están hechas con Photoshop en un estilo tipo collage, combinando diferentes elementos visuales para crear composiciones únicas y evocadoras. Cada imagen fue cuidadosamente elaborada, integrando texturas, colores y formas de manera armoniosa.

Este enfoque de collage permitió una gran libertad creativa, permitiéndonos fusionar fotografías, ilustraciones y otros recursos gráficos para dar vida a nuestras ideas. A través del trabajo colaborativo, logramos capturar una variedad de temas y emociones en cada pieza, reflejando nuestra visión colectiva y la diversidad de nuestras perspectivas artísticas. El resultado es una serie de imágenes que no solo son visualmente impactantes, sino que también cuentan una historia y transmiten un mensaje profundo.

Imagen 01. Collage por Ana Bravo.

Imagen 02. Collage por Joan Hombreiro.

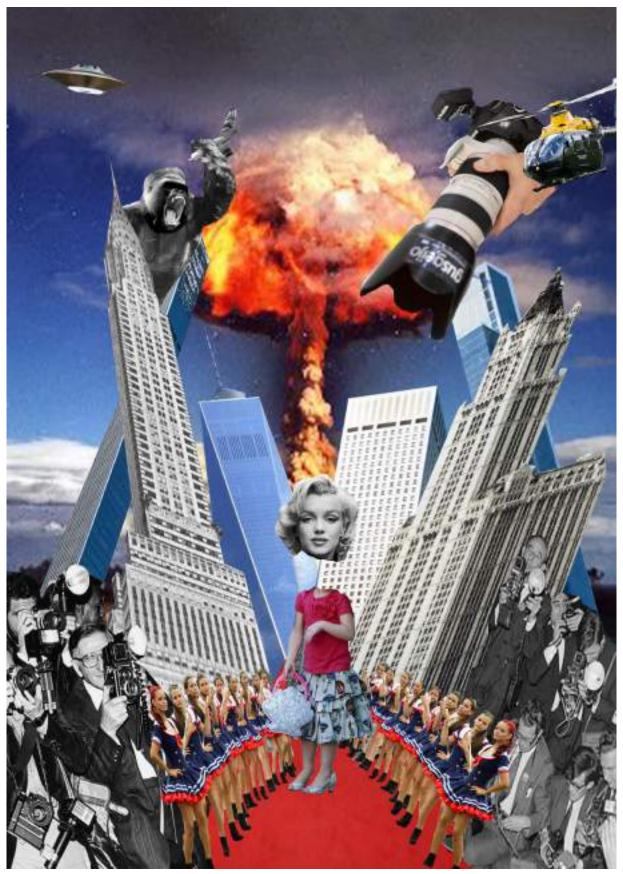

Imagen 03. Collage por Marcos Recio.

Imagen 04. Collage por Ana Bravo.

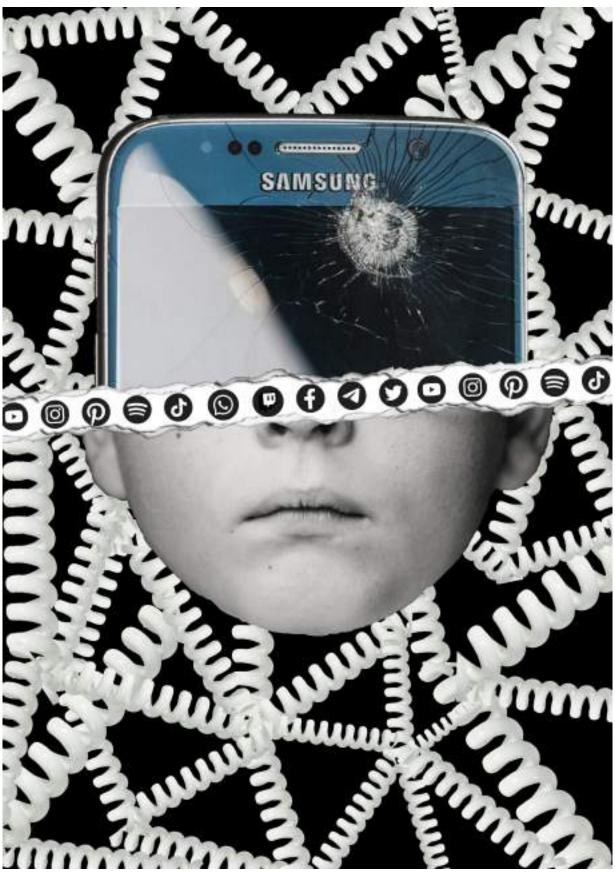

Imagen 05. Collage por Joan Hombreiro .

Imagen 08. Collage por Mariano Tambussi.

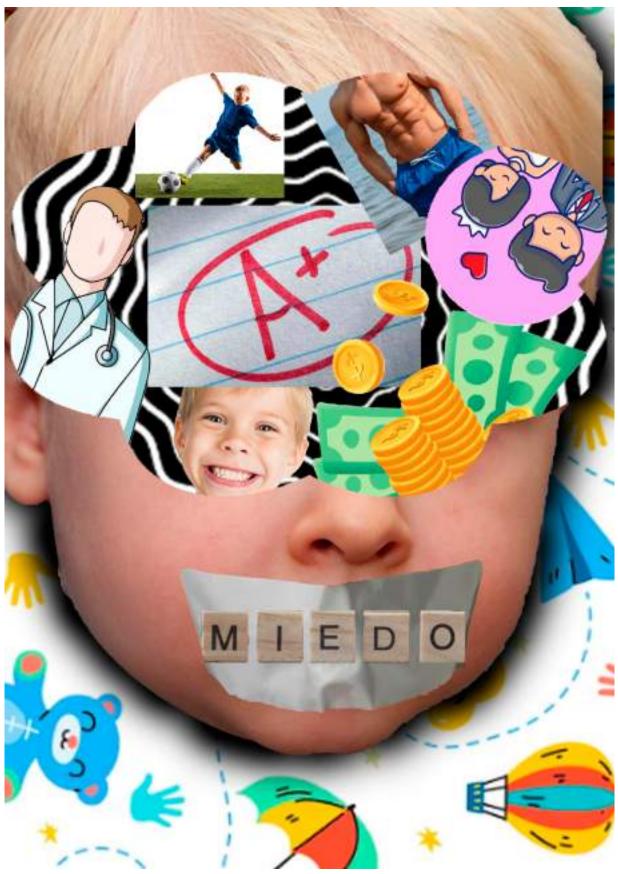

Imagen 09. Collage por Mariano Tambussi.

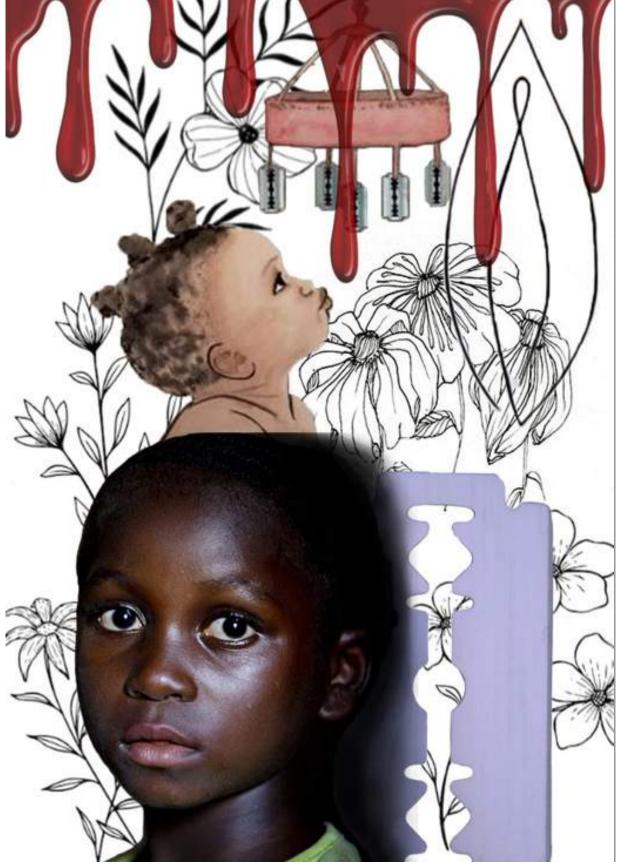

Imagen 10. Collage por Marcela Jiménez.

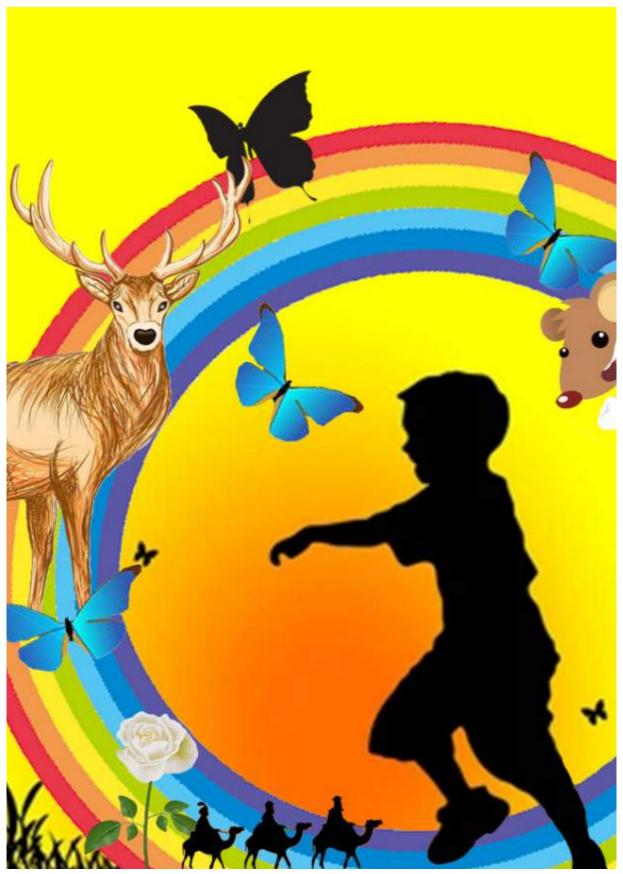

Imagen 11. Collage por Marcela Jiménez.

Imagen 11. Collage por Marcos Recio.

Desarrollo Transversal

Conforme fuimos desarrollando el proyecto, decidimos transformarlo y darle un nuevo enfoque. Finalmente, optamos por realizar un retrato general de la infancia, abarcando todas sus etapas hasta la adolescencia, incluida esta última.

Para ello, hemos decidido dividir nuestro espacio en cuatro subespacios diferenciados. La instalación consistirá en un recorrido por las cuatro salas, comenzando por la etapa de bebé (1-3 años), seguida por la de niño (4-12 años), continuando con la adolescencia (13-18 años) y, por último, una sala de reflexión donde el casi adulto deberá decidir qué rumbo tomar y hacia dónde dirigir su vida.

El primer espacio tendrá un aire más abstracto, ya que en la etapa de bebé no se comprende la mayoría del entorno; todo es nuevo y confuso. Los bebés desarrollan su intelecto a través de prueba y error, por lo que hemos decidido crear un juguete interactivo compuesto por piezas y huecos: una caja con agujeros en los que encajarán distintas piezas, un juguete típico de esta etapa de la infancia. Además, habrá dos imágenes distorsionadas que mostrarán momentos de esta tempranísima infancia, haciendo referencia a las primeras semanas en que los ojos de un recién nacido aún no han terminado de formarse y acostumbrarse al mundo.

Para el segundo espacio, hemos recreado parte de la habitación de un niño, llena de juguetes, libros y objetos que hemos recopilado de nuestra propia infancia para montar esta escena, más figurativa, tangible y reconocible.

La adolescencia se caracteriza, entre otros aspectos, por sentimientos de angustia, confusión y ansiedad. Por ello, hemos tratado de transmitir esas emociones a través de un conjunto de elementos que cubrirán las paredes y el suelo. Estos elementos incluyen: ojos de barro modelados y pintados por nosotros para dar la sensación de ser observado y juzgado por todo el mundo; bocas que dibujan risas, impresas en papel adhesivo y de diseño propio, que transmiten ese sentimiento de juicio por parte de los demás; varias pelucas para cubrir las paredes de pelo (un elemento relevante en la adolescencia); y, finalmente, dos pinturas de desnudos, uno de una chica y otro de un chico.

En la última sala, habrá una línea de salida que simboliza el comienzo de la vida adulta. Desde esta línea partirán varias guías que llevarán a imágenes representativas de distintos caminos a tomar en la vida, algunos positivos y otros negativos, aunque esto quedará a decisión del espectador.

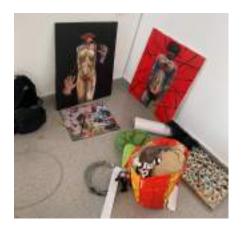

Para este proyecto, nos hemos centrado principalmente en la representación integral pero metafórica de la infancia, un proceso fundamental que todo adulto promedio de nuestros tiempos ha experimentado. La infancia es una etapa crucial que define y moldea nuestras percepciones, comportamientos y emociones a lo largo de la vida. Es por ello que hemos considerado esencial que la experiencia del recorrido sea explícita y envolvente, hasta el punto en el que espectador e instalación se fusionen en una única entidad vivencial.

Nuestra instalación no es simplemente una exhibición; es un viaje introspectivo y reflexivo que invita a los participantes a sumergirse en los recuerdos y emociones de su propia niñez. A través de una cuidadosa selección de elementos visuales, auditivos y sensoriales, buscamos evocar las sensaciones y los momentos clave de la infancia, permitiendo que cada persona reviva y reinterprete esos instantes desde su perspectiva actual.

Queremos que los visitantes se enfrenten a la pureza y la complejidad de sus propios recuerdos infantiles. En cada sección de la instalación, hemos integrado cuidadosamente símbolos y metáforas que representan diversas facetas de la niñez: la inocencia, la curiosidad, los miedos, los sueños y las aspiraciones. Estas representaciones están diseñadas para resonar profundamente con cada individuo, generando una conexión emocional que va más allá de la simple observación.

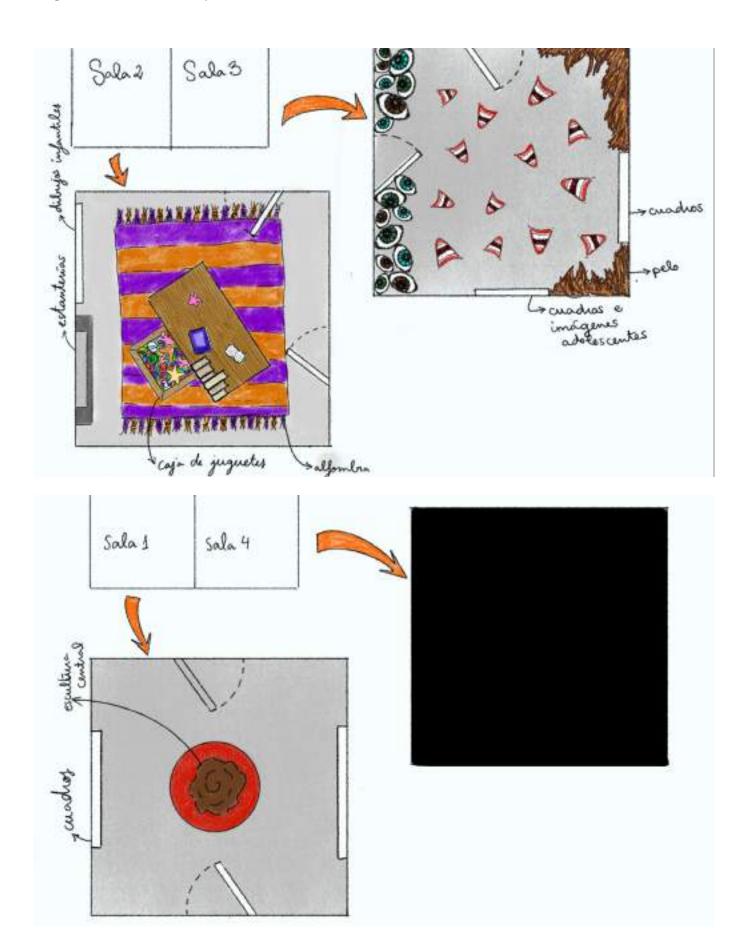
Además, hemos incorporado espacios interactivos donde los participantes pueden interactuar físicamente con los elementos de la instalación, permitiendo una experiencia más inmersiva y personal. La intención es que cada persona no solo observe, sino que también participe activamente en la recreación y reinterpretación de su propia infancia.

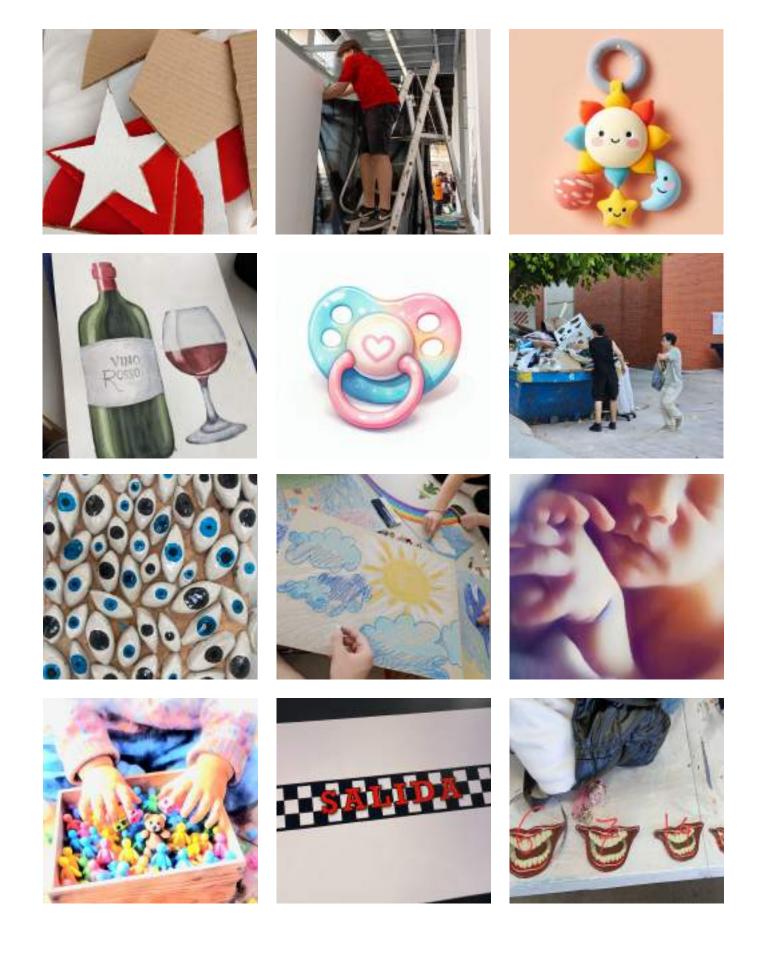
En resumen, nuestra instalación ofrece una experiencia de introspección y

reflexión pura acerca de la infancia. Es una invitación a reconectar con el niño interior, a explorar las raíces de nuestras emociones y comportamientos, y a comprender mejor cómo esta etapa vital influye en nuestra vida adulta. Creemos firmemente que al ofrecer esta experiencia, proporcionamos una oportunidad única para el crecimiento personal y la autocomprensión.

Por último, queremos comentar que incluso nosotros, los diseñadores y creadores de este proyecto titulado "¿INFANCIA?", nos hemos sentido, a lo largo del montaje y proceso de creación, como si hubiéramos regresado a esos tiempos en los que jugar era lo más importante del día. La infancia es una de esas pocas experiencias que nos une a todos.

Imágenes de los bocetos de los planos de las diferentes habitaciones:

Resultados Transversal

Como resultado de todo el trabajo realizado durante meses, hemos obtenido un espacio dividido en cuatro salas que tratan de representar cada una de las etapas de la vida de una persona, así como muchos de los aspectos de cada etapa, desde el nacimiento hasta la adultez.

Para acceder a la primera sala, la de recién nacido, el espectador debe atravesar una cortina blanca y encontrará una sala con diversas ilustraciones en la pared, en las que aparecen niños de pocos meses de edad y juguetes u otros elementos que podrían relacionarse con ellos. En el centro de la habitación encontramos un objeto central: se trata de una escultura realizada con cartón y pintada de varios colores, que imita un juguete muy característico de esta fase. La idea principal es que el espectador pueda interactuar con ella, posicionándose a ras del suelo, tal como lo haría un niño, consiguiendo así sentirse identificado.

A continuación, el espectador se desplaza a la segunda sala, la de la niñez.

En esta sala hemos tratado de representar una habitación infantil, decorada con objetos que pertenecían a cada uno de los integrantes del grupo, algunos de ellos con gran valor sentimental, y que tratan de desbloquear recuerdos en el espectador, ya que todos hemos tenido alguno de los juguetes que hemos utilizado para dar vida a la habitación.

La siguiente sala es la más catastrófica, acorde con la nueva etapa que comienza: la adolescencia.

En la adolescencia se inicia una serie de cambios emocionales y sociales; nuestro cuerpo comienza a experimentar transformaciones, como el crecimiento del vello corporal o la aparición del acné, entre otros. Aparte de ser una etapa maravillosa y con muchos aspectos positivos, hemos querido centrarnos en el hecho de que es la etapa en la que se comienzan a desarrollar los complejos y la ansiedad social o la preocupación por el qué dirán. Es por ello que hemos recubierto toda la sala con ojos y bocas que simulan esa sensación de que todo el mundo te observa y te juzga, o incluso se ríe de ti. Las obras principales de esta sala son dos lienzos de desnudos, uno femenino y otro masculino, rodeados de pelucas de pelo negro que representan la aparición del vello corporal que ya hemos comentado anteriormente.

Por último, nos dirigimos a la cuarta sala, la etapa de la adultez. El primer elemento que aparece en la sala, después de atravesar la cortina, es una línea de meta en la que pone "salida", a los pies del espectador, pues todas las fases anteriores eran una preparación para esta nueva etapa. Existen múltiples caminos y decisiones que tomar, representados por las ilustraciones situadas en las paredes que reflejan diferentes oficios. También hemos querido reflejar la sensación de que "se acaba el tiempo" con una proyección de una animación de dos relojes, uno de arena y otro analógico, en los que el tiempo transcurre muy rápido.

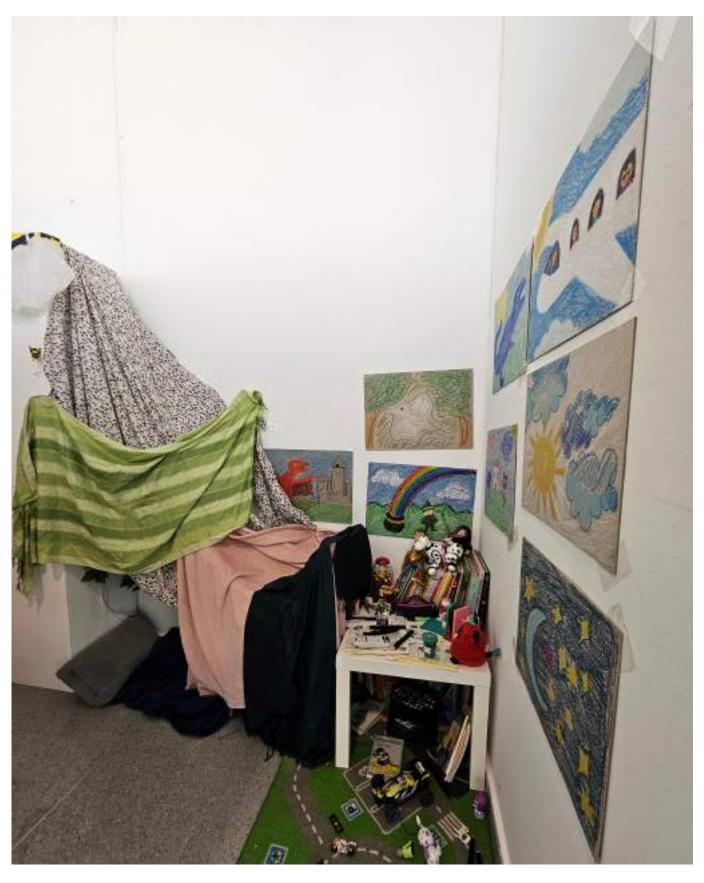
Hemos querido terminar la exposición en esta etapa y no en la vejez o en el fallecimiento, puesto que es el punto en el que nos encontramos todos los que formamos el grupo y hasta el que podemos hablar bajo nuestra propia experiencia, sobre el momento en el que pasamos de ser considerados adolescentes a ser considerados personas adultas.

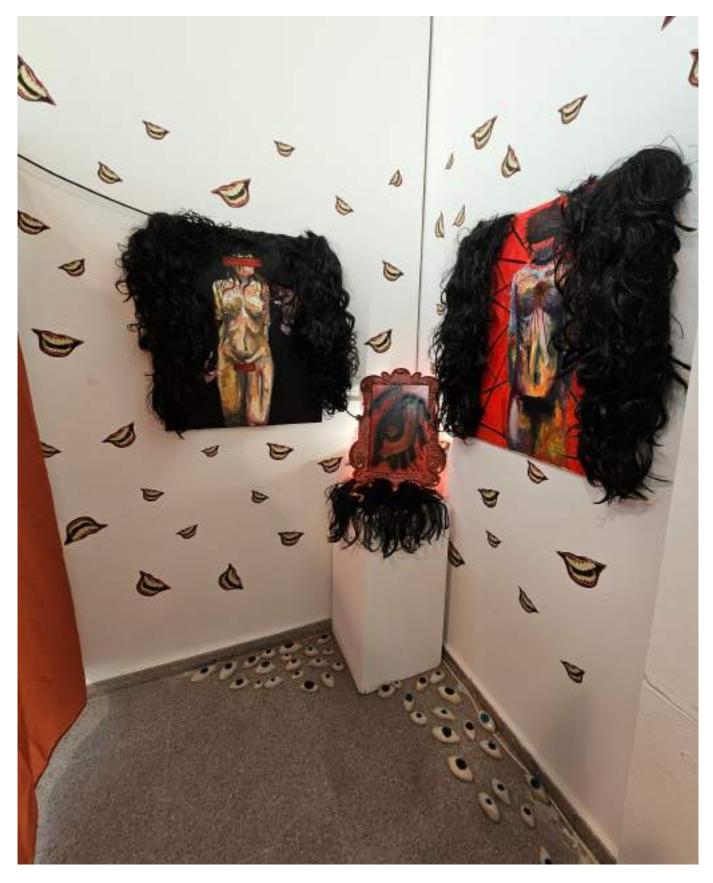
Imágen de la entrada.

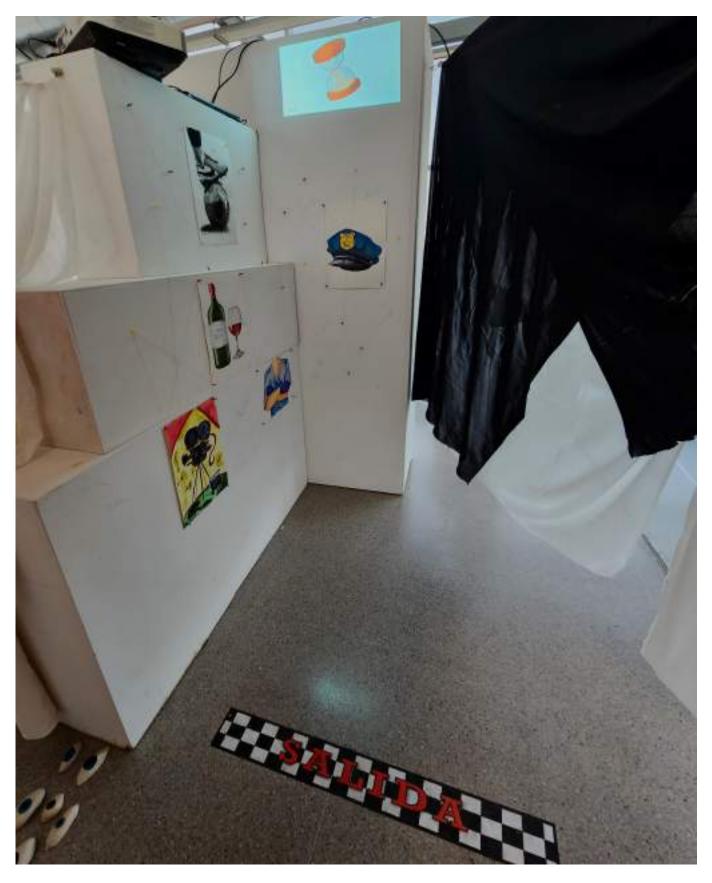
Imágen de la sala 1.

Imágen de la sala 2.

Imágen de la sala 3.

Imágen de la sala 4.

Bibliografía

Alemana, C. C. (2023, 7 agosto). Día del Niño: etapas de la infancia y sus características. Clínica Alemana. https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/2023/dia-del-nino-conoces-las-etapas-de-la-infancia

Informatica. (2023, 15 febrero). Características de la infancia: 6 etapas de desarrollo físico y mental. Esneca. https://www.esneca.lat/blog/caracteristicas-infancia-etapas/

¿Qué es la adolescencia? (s. f.). UNICEF. https://www.unicef.org/uruguay/crianza/adolescencia/que-es-la-adolescencia

Wildish, S. (s. f.). Cómo ser adulto un interesante libro del Stephen Wildish está disponible en PocketBook. https://pocketbook.es/como-ser-adulto-9786070769320

Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión, 1944 - Francis Bacon - WikiArt.org. (s. f.). www.wikiart.org. https://www.wikiart.org/es/francis-bacon/tres-estudios-para-figuras-en-la-base-de-una-crucifixion-1944

colaboradores de Wikipedia. (2024a, mayo 7). Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget

Anexos

Bocetos, planos y anotaciones que hemos hecho para la correcta realización del proyecto transversal:

