

Memoria Trabajo Transversal

Título: INSIDE

Curso: 2023-2024

Grupo: 1AD

Integrantes:

Carlota Gallifa Tronch
Mateo González García
Lucy Francy Guaraguara Barbero
Nerea López Iglesias
Xin Xin Zheng

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

TRABAJO TRANSVERSAL

El trabajo transversal consiste en la realización de un trabajo original donde se manifiesten los conocimientos y las habilidades adquiridas en las asignaturas desarrolladas a lo largo del año académico.

Curso: 2023-2024

Grupo: AD

Asignaturas:

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

INTEGRANTES

Carlota Gallifa

Desarrollo y aportación de ideas, participación activa en la elaboración de las esculturas, pedestal, instalación pictórica y montaje de las mismas. Se ha encargado de la redacción del desarrollo del transversal y la infografía.

Lucy Francy Guaraguara

Desarrollo y aportación de ideas, participación activa en la elaboración de las esculturas, pedestal, instalación pictórica y montaje de las mismas. Se ha encargado de la redacción del desarrollo del anteproyecto.

Mateo González

Desarrollo y aportación de ideas, participación activa en la elaboración de las esculturas, pedestal, instalación pictórica y montaje de las mismas. Se ha encargado de la redacción de los resultados del anteproyecto y del transversal.

Nerea López

Desarrollo y aportación de ideas, participación activa en la elaboración de las esculturas, pedestal, instalación pictórica y montaje de las mismas. Se ha encargado del desarrollo de la página web junto al QR.

Xin Xin Zheng

Desarrollo y aportación de ideas, participación activa en la elaboración de las esculturas, pedestal, instalación pictórica y montaje de las mismas. Se ha encargado de la cohesión de la memoria, además de haber ayudado en el desarrollo de la página web junto al QR.

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.

20 REFERENTES

INFLUENCIAS

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

26 DESARROLLO

ANTEPROYECTO [FASE I]

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

RESULTADOS: ANTEPROYECTO

REVISIÓN Y ANÁLISIS

32 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

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

60 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

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

70 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Propuesta inicial

Desde siempre el retrato ha sido considerado como un capricho exclusivo de personas con alto poder adquisitivo con el fin de dejar constancia de su apariencia.

Sin embargo, la aparición de la fotografía facilitó e hizo más habitual su uso; cualquier persona, independientemente de sus bienes económicos o clase social, era capaz de disfrutar de su consumo. Por ello, en este trabajo se trata de romper con el concepto de retrato como algo únicamente figurativo, tratando de ir más allá y exteriorizar lo abstracto de las emociones.

Teniendo el retrato como tema principal, en un inicio decidimos enfocarnos en aquello que a simple vista no se puede apreciar, como situaciones o conflictos que se suelen ocultar ya sea porque está mal visto socialmente hablando o por el miedo a repercusiones negativas. Pensábamos retratar estas situaciones a partir de personajes originales propios como alter egos (término utilizado en psicología para referirse al carácter oculto, o no tan oculto, de una persona; la segunda naturaleza de alguien), donde proyectaríamos varios conflictos personales propios como la despersonalización de la realidad u otros sucesos (como en *Black Swan*, *Perfect Blue* y *Omori*).

Comenzamos a reflexionar más detenidamente sobre la propuesta y el espacio del que disponemos, realizando bocetos y pensando nuevas ideas. Fue entonces cuando optamos por representar de una forma más general la cuestión de la identidad de una persona y todo lo que esto conlleva, destacando las inseguridades y el sobrepensamiento, el autodescubrimiento y la soledad personal, llegando a la crisis de esta misma.

Con esto, empezamos a buscar referentes y situaciones para representar, creando un tablero y álbumes en donde compartimos imágenes que nos parecían interesantes tanto a nivel temático como estético.

Fig. 1. Hoja conceptual de Nana, Carlota Gallifa

Fig. 2. Hoja conceptual de Aster, Xin Xin Zheng

Fig. 7. Propuesta de disposición espacial, Xin Xin Zheng

Fig. 8. Propuesta de dsiposición espacial, Xin Xin Zheng

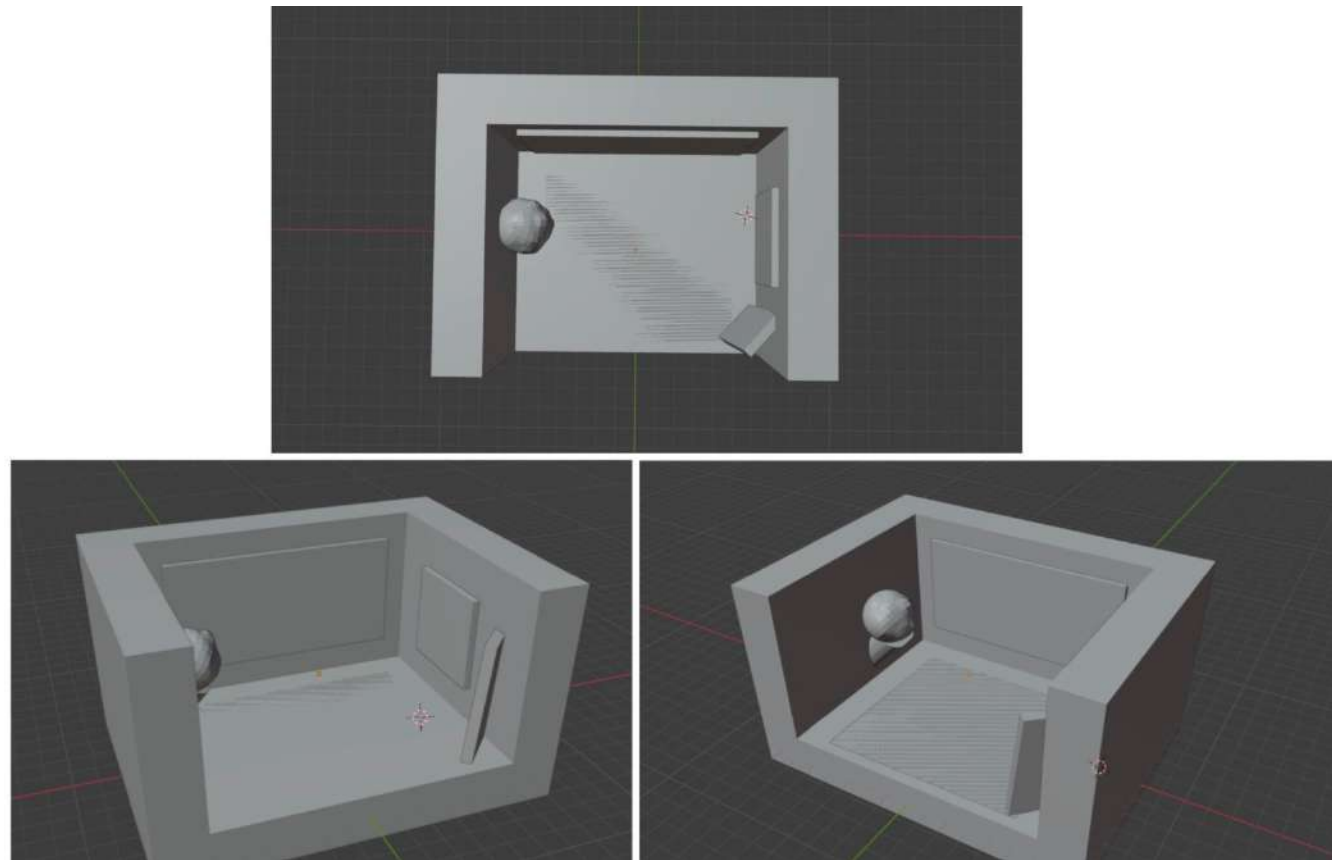

Fig. 9. Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

Fig. 10. Propuesta de disposición espacial, Mateo González

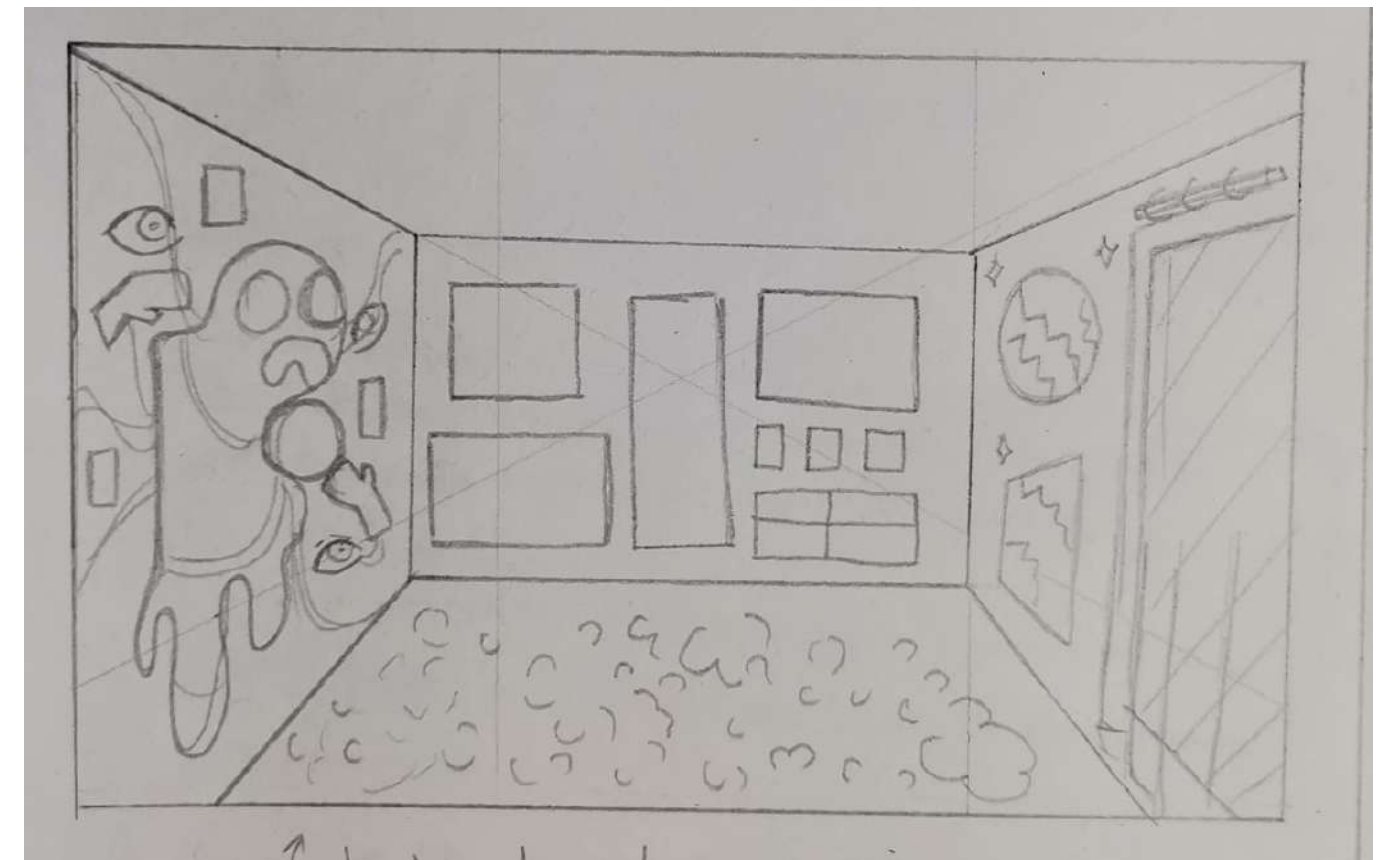

Fig. 11. Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

Fig. 12. Propuesta de disposición espacial, Carlota Gallifa

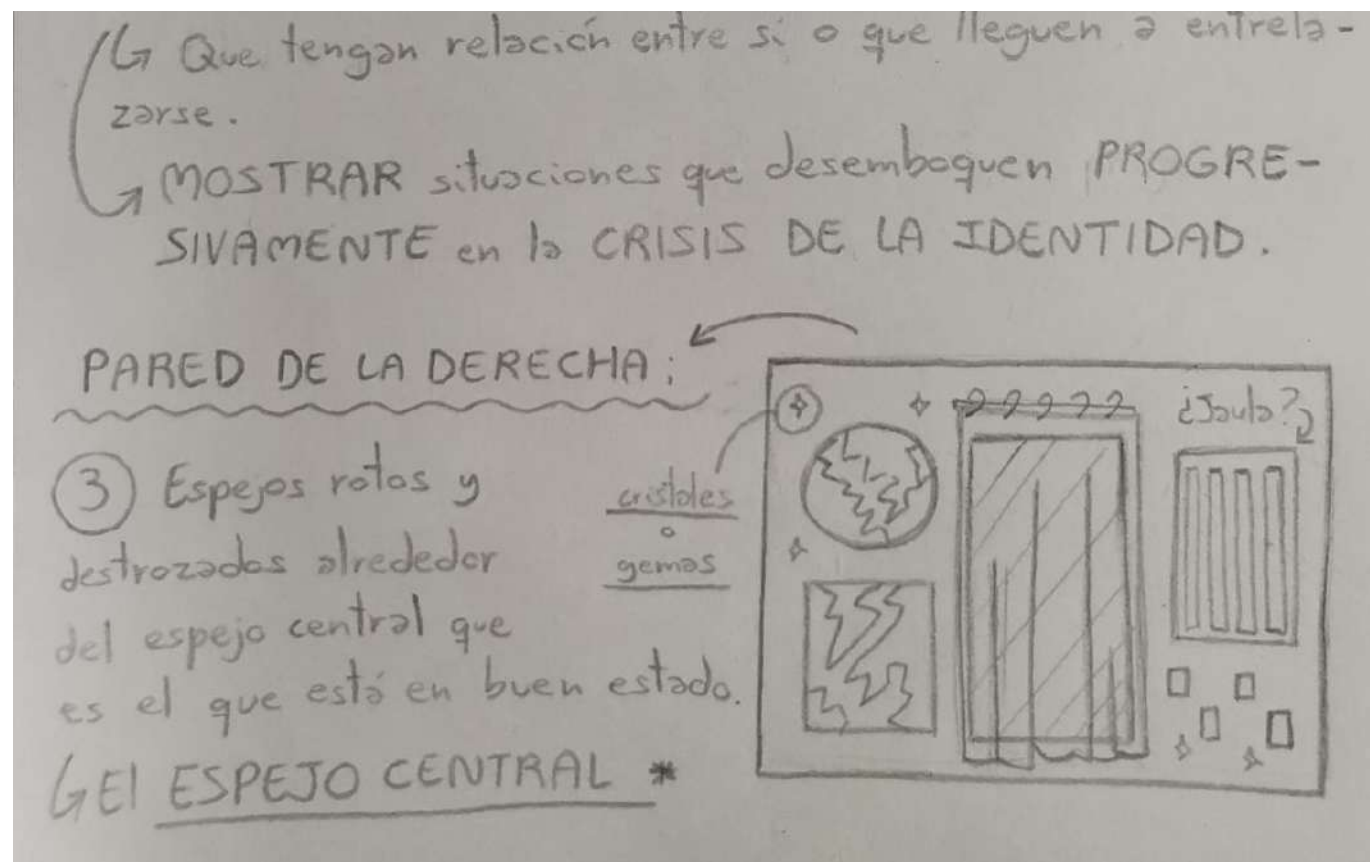

Fig. 13. Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

Fig. 14. Propuesta de disposición espacial, Lucy Francy Guaraguara

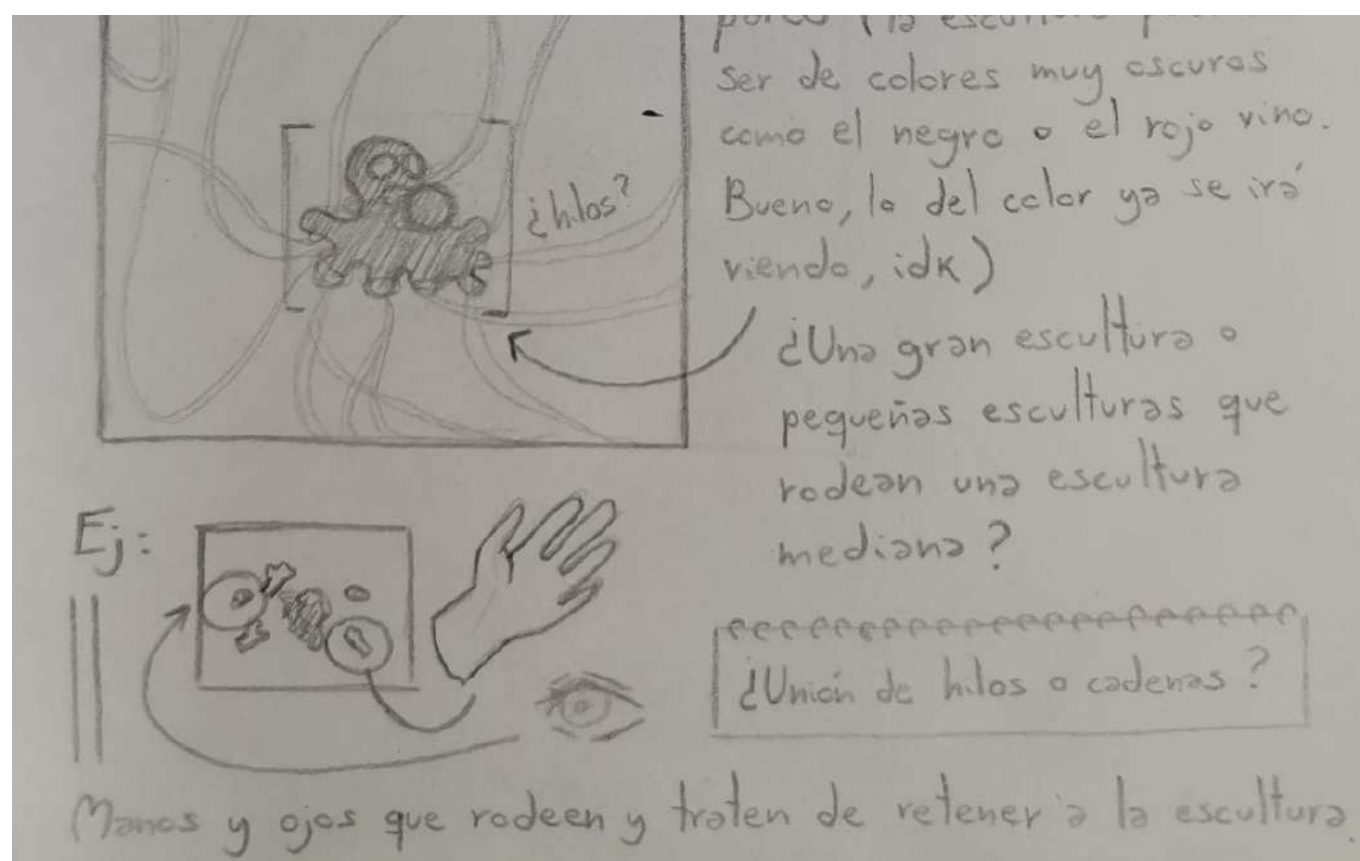
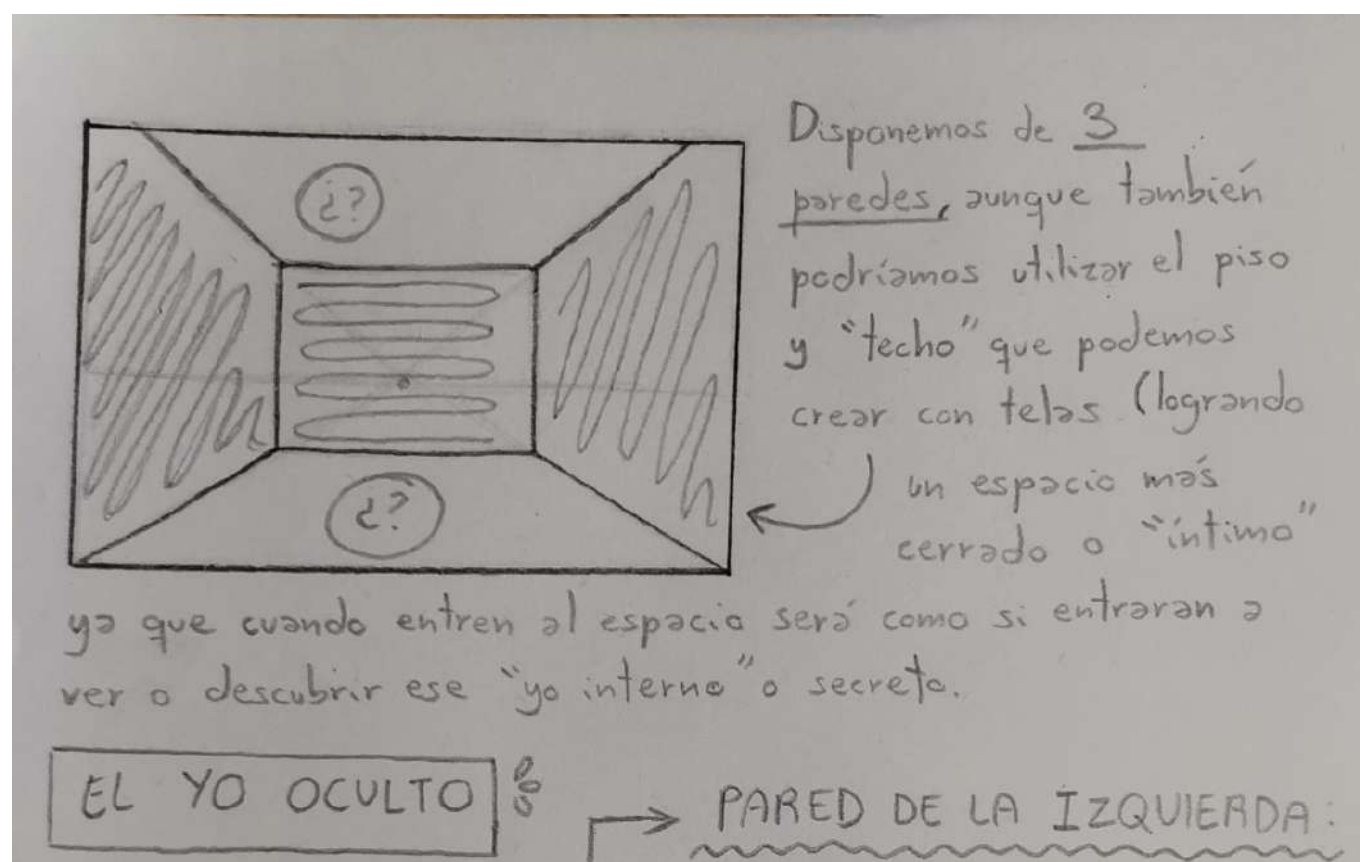

Fig. 15. Propuesta portada cartel, Carlota Gallifa

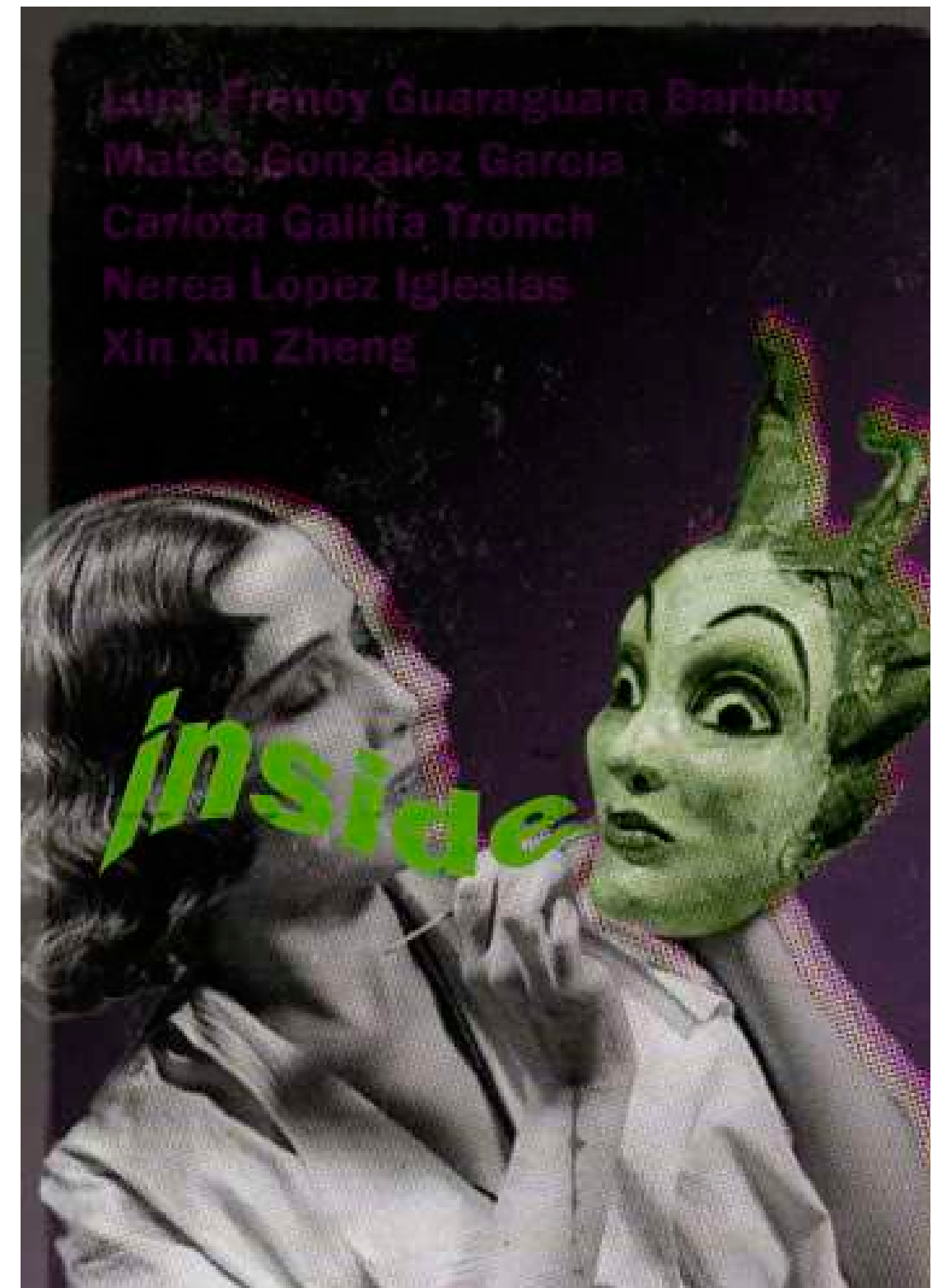

Fig. 16. Propuesta portada cartel, Nerea López

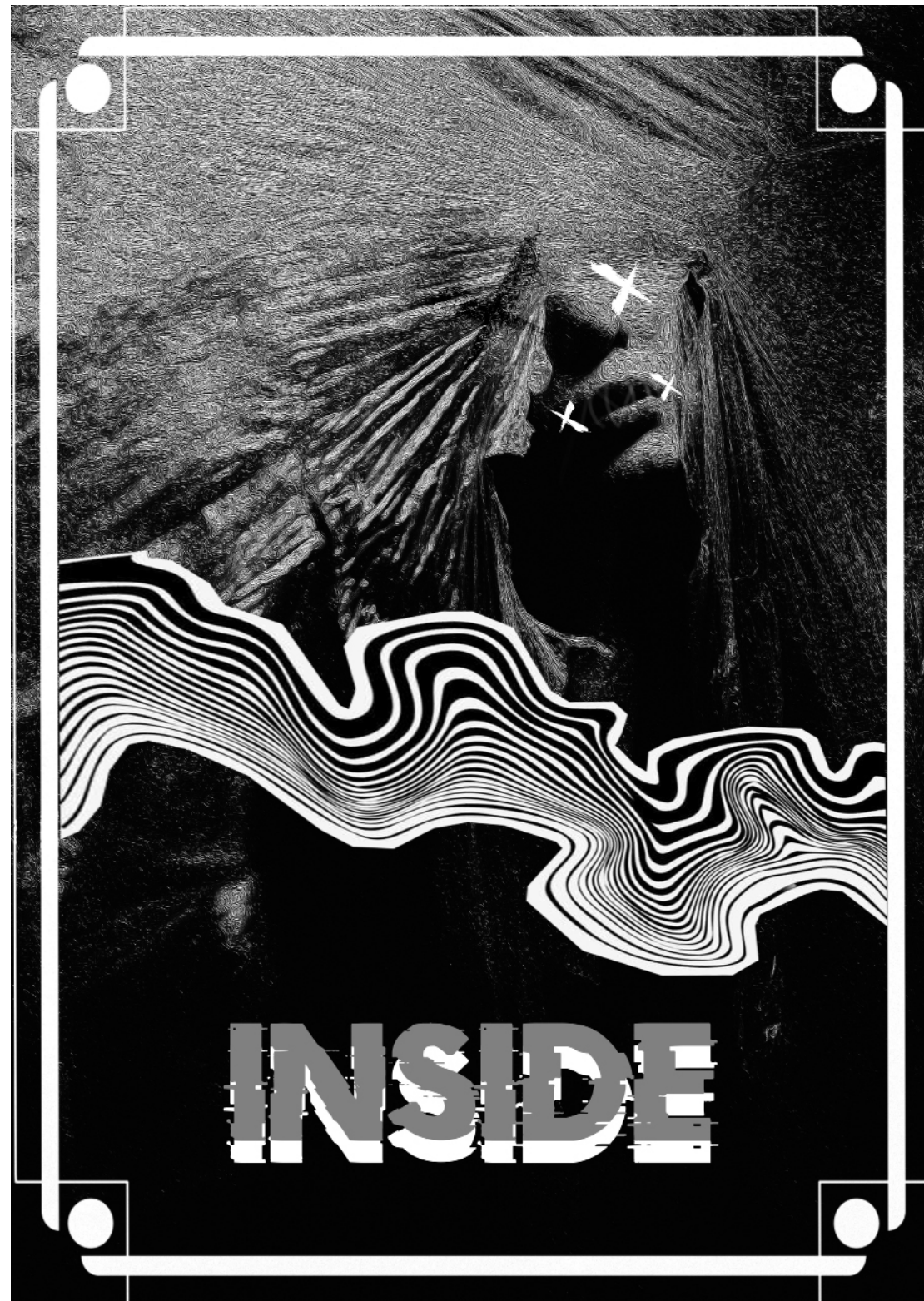

Fig. 17. Propuesta portada cartel, Lucy Francy Guaraguara

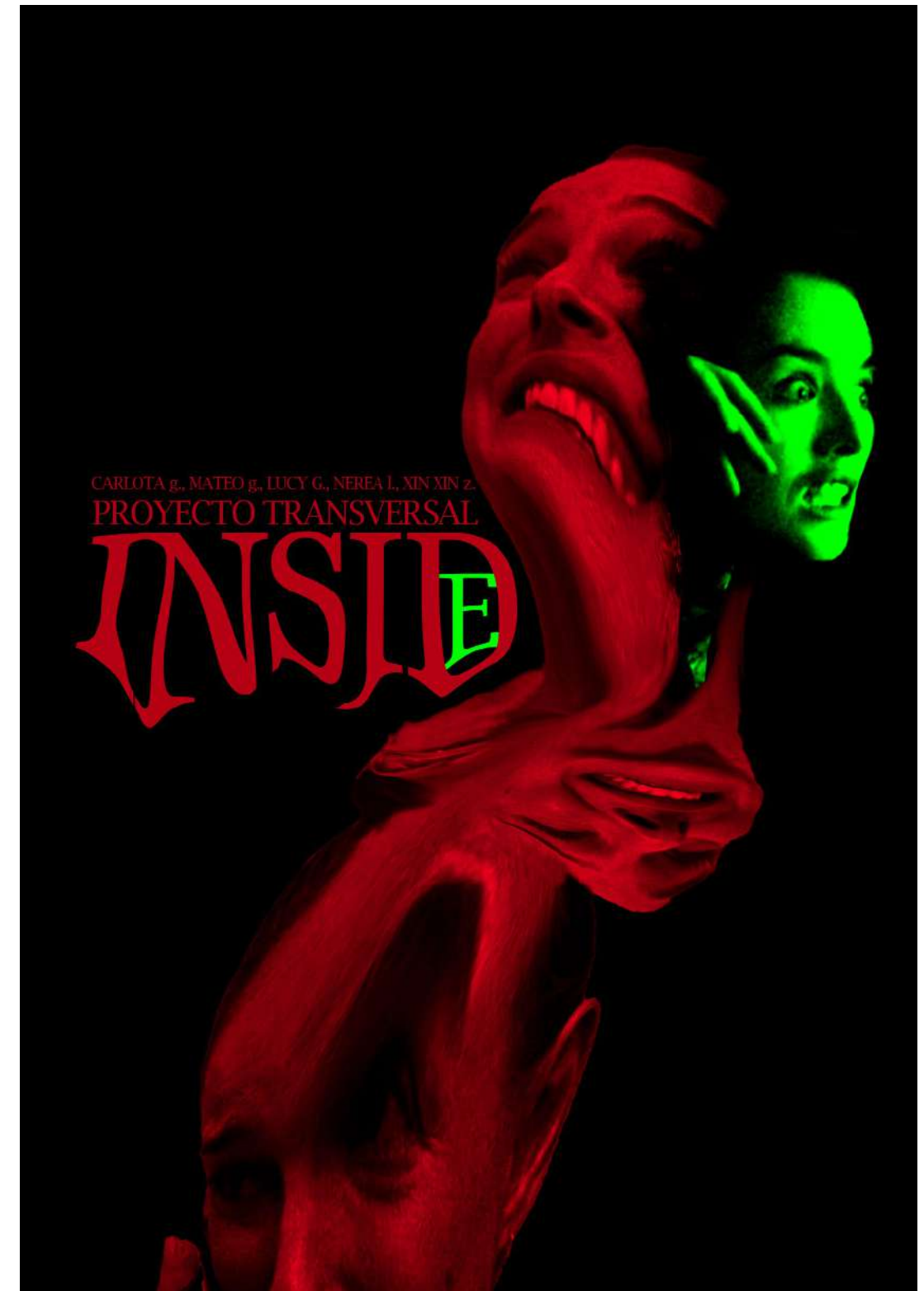

Fig. 18. Propuesta portada cartel, Mateo González

Fig. 19. Propuesta portada cartel, Xin Xin Zheng

Referentes

Nos hemos inspirado en diferentes artistas, tanto en pintura, como en fotografía, cine, música o escultura. Esto, principalmente, nos ha servido para desarrollar los temas más originalmente, y para establecer un estilo físico en el trabajo; en los colores, formas o en la distribución de los elementos por el espacio.

En primer lugar, el equipo ha recibido influencias generales de las películas, *Perfect Blue*, *Barbie*, *Everything Everywhere all at once*. Por otra parte, a nivel estético la obras de Juan Muñoz, John Chamberlain, Annegret Soultau, el personaje *The void* de Spiderverse y los grabados de los artistas Edward Munch y Francisco de Goya.

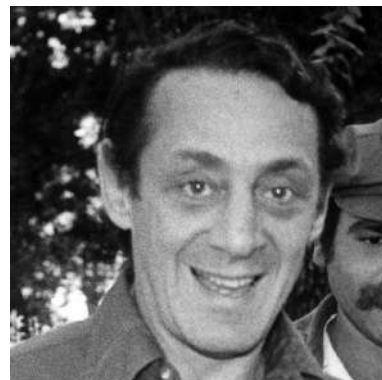
Marsha P. Johnson fue una activista trans que luchó en contra del odio hacia la comunidad LGBTIQ+, los afro descendientes y personas que padecían de enfermedades de transmisión sexual, participando en marchas reivindicadoras y movimientos que ayudaban repartiendo ropa y comida a drag queens, mujeres trans y jóvenes que vivían en los muelles del Lower East Side de Nueva York. Nació en Nueva York, en 1940 y falleció en 1992 en la misma ciudad a causa de un homicidio.

Jesús Ociel Baena, conocido también como Le Magistrate, luchó por la comunidad LGBT, en especial las personas no binarias, y fue la primera persona no binaria en ocupar el puesto de Magistratura judicial en México y América Latina, aprovechando su puesto como altavoz para denunciar la falta de derechos humanos. El 13 de noviembre de 2023, con solo 38 años, su cuerpo y el de su pareja fueron encontrados sin vida en el suelo de su hogar a causa de un asesinato sin resolver. Incluso tras su muerte, le siguieron llegando incontables comentarios de asco y burla por su género.

Audre Lorde fue una escritora afroamericana perteneciente al colectivo LGTBIQ+, nacida el 18 de febrero de 1934 y fallecida el 17 de noviembre de 1992, conocida por luchar por un feminismo más racial-inclusivo. La poetisa utiliza sus escritos para reivindicar una serie de derechos, entre los cuales se destaca su crítica hacia el feminismo blanco, abogando por el avance de un activismo más diverso.

Harvey Bernard Milk fue un político estadounidense asesinado que se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos. Este mismo no sólo consiguió llevar adelante una ley contra la discriminación de los homosexuales (como el prohibirles ejercer de profesores en escuelas públicas), sino también de personas mayores y de minorías, logrando de esta manera luchar por los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Lucy Renée Mathilde Schwob, o también conocida como **Claude Cahun**, nació en Borgoña en 1894 y de origen judío. Fue una artista multidisciplinar a la que se le reconoce por su exploración de la identidad sexual mediante sus series de autorretratos fotográficos. De carácter reivindicativo, su obra se caracteriza por la oposición a los roles de género hegemónicos y al nazismo, además de buscar la liberación social.

Mateo ha tomado inspiración de películas como *The Elephant man*, que habla sobre un hombre con deformidades que nadie, ni él mismo, le acepta como humano; esta película cuestiona temas sobre lo que nos identifica como persona y del contraste entre la empatía y la crueldad, hablando de cómo la gente juzga y ridiculiza por tu aspecto físico. También se apoya en, *Do the Right thing*, que reflexiona sobre la identidad de una comunidad de afro-estadounidenses en un barrio de Brooklyn y de cómo esta se ve amenazada por conflictos internos que surgen gracias a elementos externos. Otra película que le ha inspirado ha sido la de *Todo sobre mi madre*, que hace un retrato de la España en la década de los 90 con personajes pertenecientes a la comunidad LGBT, enseñando al público su historia y de la dificultad de encontrar una identidad siendo trans. Por último, el libro *Giovanni's Room* de James Baldwin nos muestra la experiencia de ser un americano gay en el París de los años 50, habla del descubrimiento propio y los miedos que este conlleva gracias a la sociedad materialista que no deja mostrar nuestro ser real.

Nerea se inspira en la novela *Memorias de una Salvaje* de Bebi Fernández, en el que el padre de la protagonista es asesinado por un ajuste de cuentas con una red de proxenetismo y desde entonces es ella quien tiene que saldar las deudas trabajando en un local de alterne mientras mantiene su vida normal en la universidad, estos hechos resultarán en un cambio personal que marca su paso a la adultez. También encuentra relación con el álbum *Flowerboy* de Tyler, the Creator; este trata de la aceptación de sí mismo, la soledad, la sexualidad y la identidad, expresándolos desde su punto de vista personal. Por último, en el álbum *Mr Morale & the Big Steppers* de Kendrick Lamar; este trata de dejar un testimonio de su realidad, hablando de la cultura de la cancelación y de los estereotipos que afectan a la comunidad afro, sobretodo el concepto de la masculinidad, tanto en relaciones amorosas como familiares.

Xin Xin se ha influenciado principalmente de la obra literaria *No longer human* escrito por Dazai Osamu; esta relata desde la infancia hasta los años veinte de un joven que vive en la acelerada y atareada ciudad de Tokyo que sufre de problemas con la soledad y la depresión. El libro es una especie de autobiografía del mismo autor, ya que también cuenta con escenas de experiencia propia tales como intentos de suicidio o crisis mentales. De igual modo, el videojuego rpg *Matryona's last night*, también ha servido como inspiración. El juego relata la historia de un joven que es obligado a vestir como una chica porque sus padres querían tener una hija; el joven sufre de una crisis enorme de identidad y trata de volver a encontrarse durante la trama. Por último, el álbum *How I'm feeling* de Lauv, en donde el cantante pretende dar a conocer todos sus sentimientos y problemas que tiene en su día cotidiana, tocando temas como la soledad, la era de las redes sociales, el amor, etc.

Lucy encuentra inspiración en *Steven Universe*, que trata de un niño con una vida muy distinta a la de los demás por los poderes que las "gemas" le otorgan, durante el transcurso de la historia, Steven va creciendo y desarrollando su identidad personal pasando tanto por momentos de euforia como de miedo; viendo desde todas las perspectivas su evolución como persona. También usa como referencia la película *Joker*, en donde relatan el origen de uno de los villanos más conocidos y tratando los problemas psicológicos que lo llevan a estar cada vez menos cuerdo y a recurrir a la soledad, aislamiento y deshumanización. El álbum *I am Who* de Stray Kids está conformado por canciones que tratan conceptos de la identidad, tocando ámbitos como el sobrepensamiento, las inseguridades, las comparaciones, etc. En último lugar, en el libro *Metamorphosis* de *Franz Kafka*, el personaje principal se despierta un día y se da cuenta de que su apariencia física ha cambiado por completo. Tiene como tema principal la lucha interna del protagonista por mantener su identidad como persona

debido a sus cambios físicos drásticos, ligando la identidad de la persona directamente con su apariencia física y con cómo te perciben.

Carlota se apoya de obras filmográficas de animación como *Fantastic Mr. Fox*, destacando la búsqueda de validación parental de *Ash*, un pequeño zorro antropomórfico, donde se puede apreciar su falta de confianza por ser catalogado como "diferente", y siendo comparado constantemente con su primo y su padre. También encontramos influencias del videojuego *Omori*, *Sunny*, el personaje principal, desarrolla un trauma que le hace disociar hasta el punto de no distinguir entre la realidad y su imaginación, surgiendo de ahí su alter ego. Trata cuestiones de soledad y desrealización. Finalmente, la obra de la mangaka *Nagata Kabi*, *My lesbian experience with loneliness*; debido a la situación de crisis que la artista ilustra mientras trata de encontrarse a sí misma reflejando temas como la salud mental y la orientación sexual.

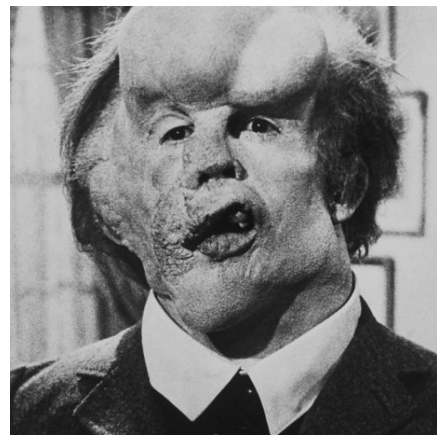
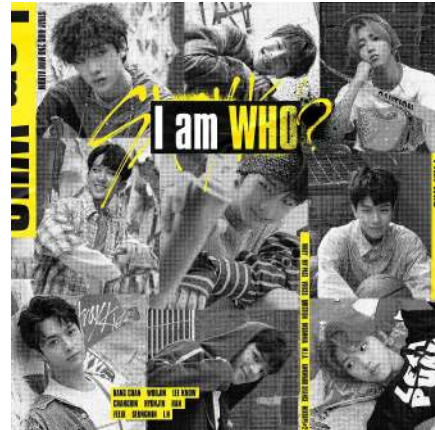

Fig. 20. Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson

Fig. 21. Omori, OMOCAT

Fig. 22. Steven Universe, Rebecca Sugar

Fig. 23. Metamorfosis, Frank Kafka

Fig. 24. I am Who, Stray Kids

Fig. 25. Joker, Todd Phillips

Fig. 26. The Elephant Man, David Lynch

Fig. 27. Do The Right Thing, Spike Lee

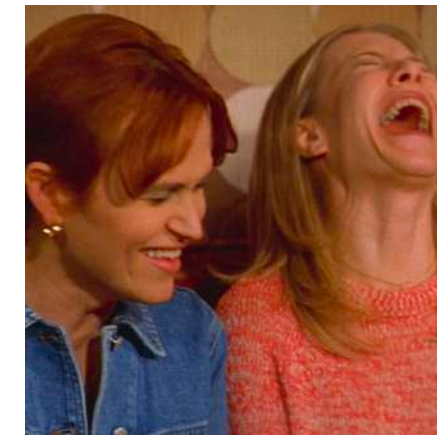
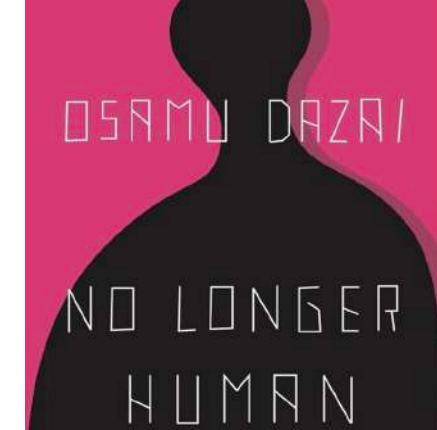
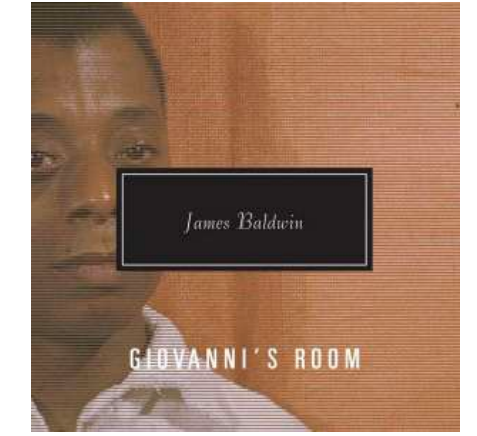

Fig. 28. Flowerboy, Tyler, the Creator

Fig. 29. Memorias de una Salvaje, Bebi Fernández

Fig. 30. Giovanni's Room, James Baldwin

Fig. 31. Matryona's last night, Colonel

Fig. 32. No longer human, Osamu Dazai

Fig. 33. Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Fig. 34. How I'm feeling, Lauv

Fig. 35. Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar

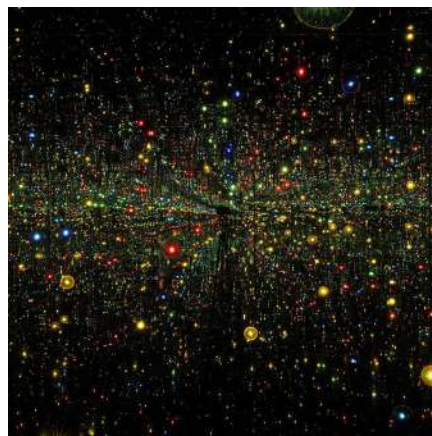
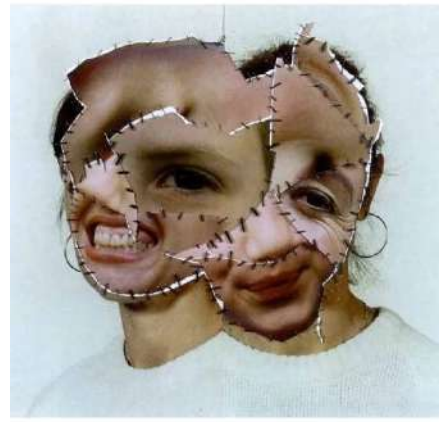

Fig. 36. Mutter Tochter selbstmagen, Annet Soltau

Fig. 37. Everything Everywhere all at once, Dan Kwan y Daniel Scheinert

Fig. 38. Fotografía Mistuki

Fig. 39. Sin título, Juan Muñoz

Fig. 40. Sala de espejos del infinito, Yayoi Kusama

Fig. 41. Perfect Blue, Satoshi Kon

Fig. 42. Barbie, Greta Gerwig

Fig. 43. Memo to Mozart, John Chamberlain

Desarrollo y resultados del anteproyecto

En un principio buscábamos jugar con una experiencia sensorial creando un ambiente onírico pero, al final, gracias a algunas tutorías en las que reflexionamos sobre si la idea se adaptaba a lo que tratábamos de hacer (en cuanto a producción artística), decidimos prescindir de este tema y cambiarlo a otro que se adaptará mejor a lo que queríamos emitir realmente. Inicialmente, queríamos hacer una reflexión sobre la identidad y hacer uso de diferentes figuras que representarán varias perspectivas respecto a este tema.

En la primera pared se ubicaba una escultura negra, deformada, monstruosa, que salía de la pared alargando un brazo y que estaba rodeada por diversas gemas que enfatizaban la transición de la escultura y la pared de la izquierda. Las gemas eran evidencia de que la escultura venía de otro espacio o dimensión, como si se estuviera formando un portal. A su vez, las gemas querían mostrar la parte bonita y mágica que la gente suele mostrar, es por eso que queríamos que se fundiera con la estatua (que, por su estética evocaba el odio y la parte negativa de las personas) ya que ambas partes forman nuestra identidad personal.

En la segunda pared, la del medio del plató, pensábamos establecer un híbrido entre tapiz y composición pictórica, constando de diferentes trozos irregulares de tela cosidos entre sí. En cada pedazo, estaría pintada la parte de un rostro, y al unirse, se podría ver una cara deformada, representada por rasgos de diferentes personas. Esto, en un principio representaba de una manera más visual la identidad humana, y nos hacía ver que la piel es algo externo, definiendo que lo que realmente nos identifica está en el interior. Al hacerlo

de esta manera, nos recordaba a una máscara tratando de ocultar lo que hay debajo, sumando a la temática de nuestro proyecto. Además, estos fragmentos de rostros, serían rostros de activistas que pertenecieron a alguna minoría y que dedicaron y dieron su vida por la lucha de la libertad de identidad.

En medio de la sala, pensábamos poner unas fotografías basadas en el canon de belleza o de “vida perfecta”, a lo que aspiramos hoy en día y que no vamos a poder conseguir nunca. Por último, pensamos en colgar un espejo en la pared de la derecha, de forma que el espectador pudiera verse reflejado él y todo el resto de la exposición, estableciendo el espejo como objetivo ya que es en lo que vemos un retrato de toda la identidad humana (desde nuestra perspectiva).

Tras desarrollar el tema y trasladar la idea abstracta al plano físico en forma de una escultura negra que salía de la pared, un conjunto de telas que conforman una piel compuesta de muchos cuerpos, un espejo y unas fotografías, nos dimos cuenta, gracias a las tutorías con los profesores, que nuestra idea no funcionaba. Quizás por ser demasiado simbólico o igual por otro motivo, estos elementos no evocaban las reflexiones que tratábamos provocar en el público, quizás, debido a que eran elementos muy “agresivos”, era demasiado difícil relacionar la exposición con el tema. Así que, le dimos un tiempo y decidimos adaptar un poco más la temática, ya que por cuestión de tiempos no podíamos cambiar completamente la distribución.

Al ser elementos basados en el odio y la angustia (una escultura negra, monstruosa, que sale de la pared intentando agarrar algo con su brazo; y una composición pictórica de más de tres metros en la que representábamos a activistas que han sido asesinados por el hecho de pertenecer a una minoría social) decidimos hablar sobre ello, el odio; hacer un retrato de la sociedad

que critica el odio, el miedo y el peligro que hay en esta y que recientemente se está exagerando por los conflictos en varios países y la discriminación y politización que se está dando como consecuencia.

Tras llegar a esta conclusión decidimos prescindir de las fotografías que habíamos pensado en un primer momento, y solamente utilizar el “tapiz”, la escultura y el espejo, ya que son elementos con mucha fuerza en sí y las fotos robaban esa potencia. Más tarde nos comunicaron que, al ser el último grupo para exponer, podíamos ocupar dos platós, y cómo ya disponíamos de una pared móvil, decidimos hacer dos salas conectadas entre sí.

En la primera, que es algo más grande, tratamos de narrar diferentes perspectivas frente al tema principal, el odio en la sociedad. Por una parte, exponemos la escultura, monstruosa, negra, deformada, saliendo de la pared, que representa ese odio que nos persigue, que nos atrapa y que genera, al público, esa sensación de ansiedad, de peso, de carga. Por otra parte, la composición de telas, que al estar creada por diversos fragmentos de caras, habla sobre que somos los individuos los que formamos la sociedad y, por tanto, los que decidimos cual es el resultado, y además, al usar los retratos de estos activistas, damos otra perspectiva al odio en la sociedad que a su vez aporta a este tema de individualidad colectiva ya que fueron figuras que trataron de cambiar la sociedad desde dentro. Finalmente el espejo, en el que el espectador se ve reflejado con el resto de elementos, enmarcando todas estas perspectivas frente este tema y utilizando al público como un elemento más de este retrato de la sociedad.

La otra sala, por tanto, necesitaba un gran contraste, y para ello, nos centramos en la distribución del espacio; para pasar de la primera sala a la segunda, tenemos que salir de una y entrar en la siguiente, por ello establecimos este otro espacio como la superación de la

primera sala, del odio. Es por esto, que el segundo espacio es un lugar completamente blanco con solamente un elemento, una cabeza, también blanca, con el mismo rostro de la escultura negra de la sala anterior. Este en lugar del otro, tiene los ojos cerrados, con una expresión tranquila y sobre un pedestal cubierto con una tela, también blanca, añadiendo a esta sensación pacífica, apelando a lo angelical, celestial y perfecta. Sin embargo, la cabeza posee “heridas” y destrozos que simulan las consecuencias que trae este odio, creando gran contraste con el aura de tranquilidad que existe en la habitación.

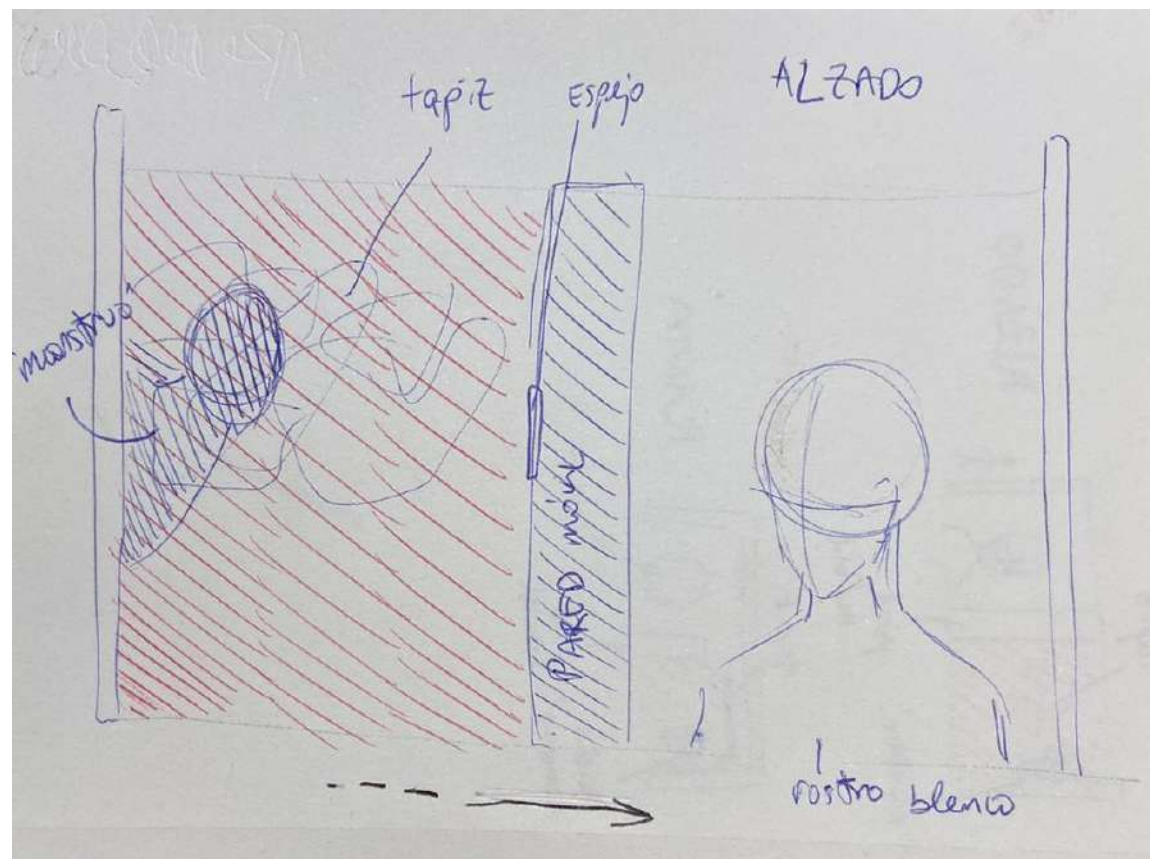
Fig. 44. Propuesta de disposición espacial, Mateo González

Fig. 45. Propuesta de disposición espacial, Mateo González

Fig. 46. Propuesta de disposición espacial definitiva, Mateo González

Desarrollo del proyecto

Tras haber seleccionado una propuesta definitiva con respecto al proyecto y después de una tutoría que nos permitió redirigir el tema a desarrollar, siendo más claro e intuitivo, empezamos el proceso de creación de nuestro trabajo transversal contando, como ya se ha mencionado en el apartado del anteproyecto, con dos salas: la primera con una figura que sale de la pared, la “composición” de activistas y un espejo; en la otra sala un busto en un pedestal.

Para la estatua de la pared, se utilizó al compañero Mateo González García como modelo para el molde que realizamos con vendas de escayola, pues al tratarse de un material ligero pensamos que nos resultaría más sencillo de colgar en una superficie vertical. Decidimos añadirle una capa de mezcla de escayola, para darle una textura mucho más expresiva y menos figurativa, es decir, una figura monstruosa, además de que servía para juntar las partes más endebles de la estatua. Posteriormente decidimos darle color con pintura acrílica, pintándola en su totalidad de negro para darle una mayor uniformidad y darle un aspecto más monstruoso. Finalmente le dimos una capa de barniz para que tuviera un acabado brillante.

Continuando con los elementos de la sala, realizamos una instalación compuesta por retratos de diferentes activistas en retales de tela. Para ello, utilizamos 12 metros de tela de saco pues su entramado y textura nos pareció bastante interesante para trabajar y jugar con su translucidez y color. Dividimos la tela en una serie de formas orgánicas siguiendo un boceto previamente establecido, un total 10 piezas, para posteriormente representar dos partes del rostro de 5 activistas (Audre Lorde, Claude Cahun, Harvey Milk, Le

Magistrate Ociel Baena y Marsha P Johnson). Para su representación se utilizó pintura específica para tela, junto a una paleta reducida, contando con negro, rojo y el color base del soporte, marrón claro. Juntamos los diferentes trozos de tejido a partir de mosquetones, imperdibles e incluso cosiendo algunas partes.

En cuanto al espejo, en un principio queríamos encontrar alguno que se ajustara a nuestras necesidades en el rastro o en alguna tienda de muebles viejas, pero al ver que ninguno terminaba de convencernos decidimos recurrir a Ikea.

Refiriéndonos a la otra sala, para realizar el busto utilizamos al mismo modelo que para la otra habitación (a Mateo), usando también venda de escayola pero en esta ocasión para realizar un positivo de la figura. Para esta obra hemos querido ejercer un cierto contraste con la otra figura, siendo vista como la parte negativa y el odio que tenemos dentro, con una textura agresiva; mientras que, en el busto, que es el mismo rostro, hemos querido reflejar la paz y tranquilidad, la calma, el amor y la paz, apreciando un rostro despreocupado y ameno (color blanco). En esta parte del proyecto realizamos dos pruebas, la primera que había quedado completamente deformada debido al peso de la mezcla de escayola, cediendo y quebrándose en su proceso por la parte superior de lo que sería la cabeza. Y la segunda, que había quedado perfecta en cuanto a la forma, y tenía más un acabado más realista. Estuvimos debatiendo en cuál positivado sería mejor para la sala blanca y finalmente nos decidimos por la primera cabeza, pero haciendo más exageradas las “heridas” y destrucciones en la estatua.

El pedestal ha sido lo que más problemas nos ha dado a lo largo de todo el desarrollo del proyecto transversal. Tras discutir sobre cómo conseguir dicho soporte, finalmente decidimos crear uno por nuestra cuenta a partir

de cartón, creando una especie de prisma triangular que terminara también en un triángulo más grande en la base. Para que resultara firme y que no cediera al sujetar la cabeza, pensamos en verter mezcla de escayola en el hueco de la base. Este proceso lo tuvimos que repetir varias veces debido a que el cartón no resistía completamente el peso de la mezcla y se rompía por algunas partes por la humedad. Para añadir esa sensación onírica y tranquila, decidimos tapar el soporte con una tela blanca, otorgándole y añadiéndole todavía más pureza a la cabeza, la cual está colocada encima del pedestal.

Fig. 47. Proceso de trabajo

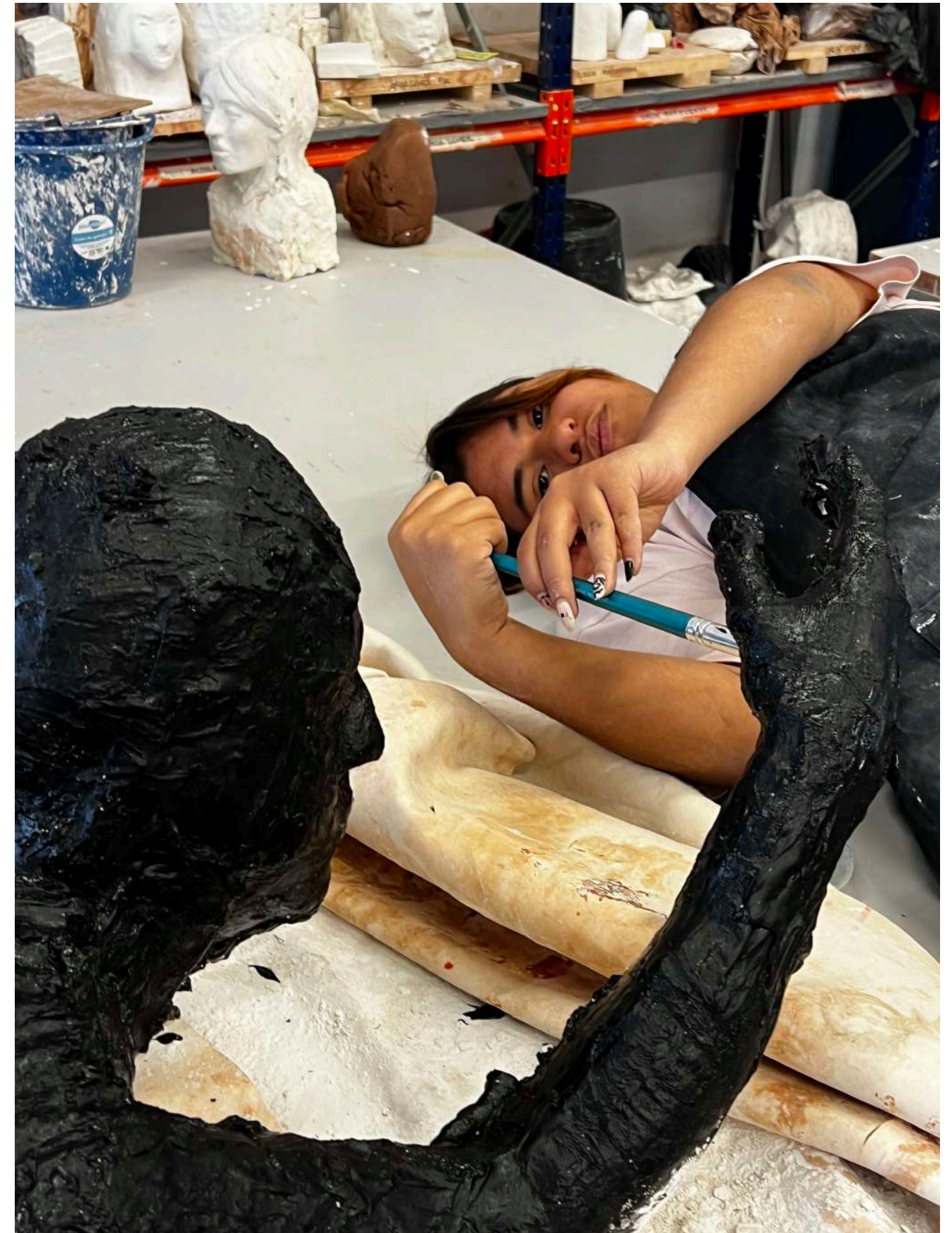

Fig. 48. Proceso de trabajo

Fig. 49. Proceso de trabajo

Fig. 50. Proceso de trabajo
Fig. 51. Proceso de trabajo, Escultura 1.2
Fig. 52. Proceso de trabajo, Escultura 1.2

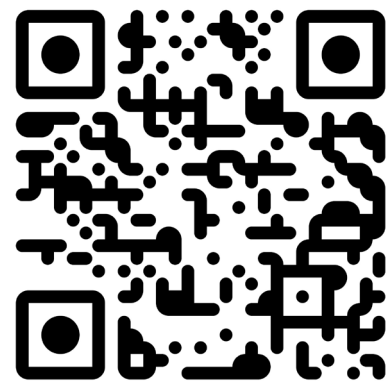
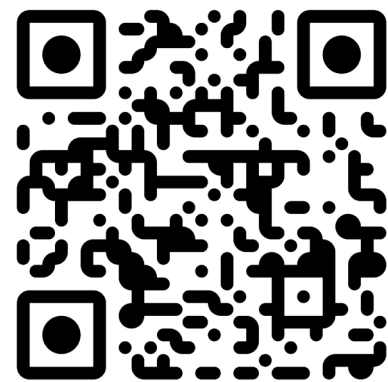

Fig. 53. Proceso de trabajo

Fig. 54. Proceso de trabajo

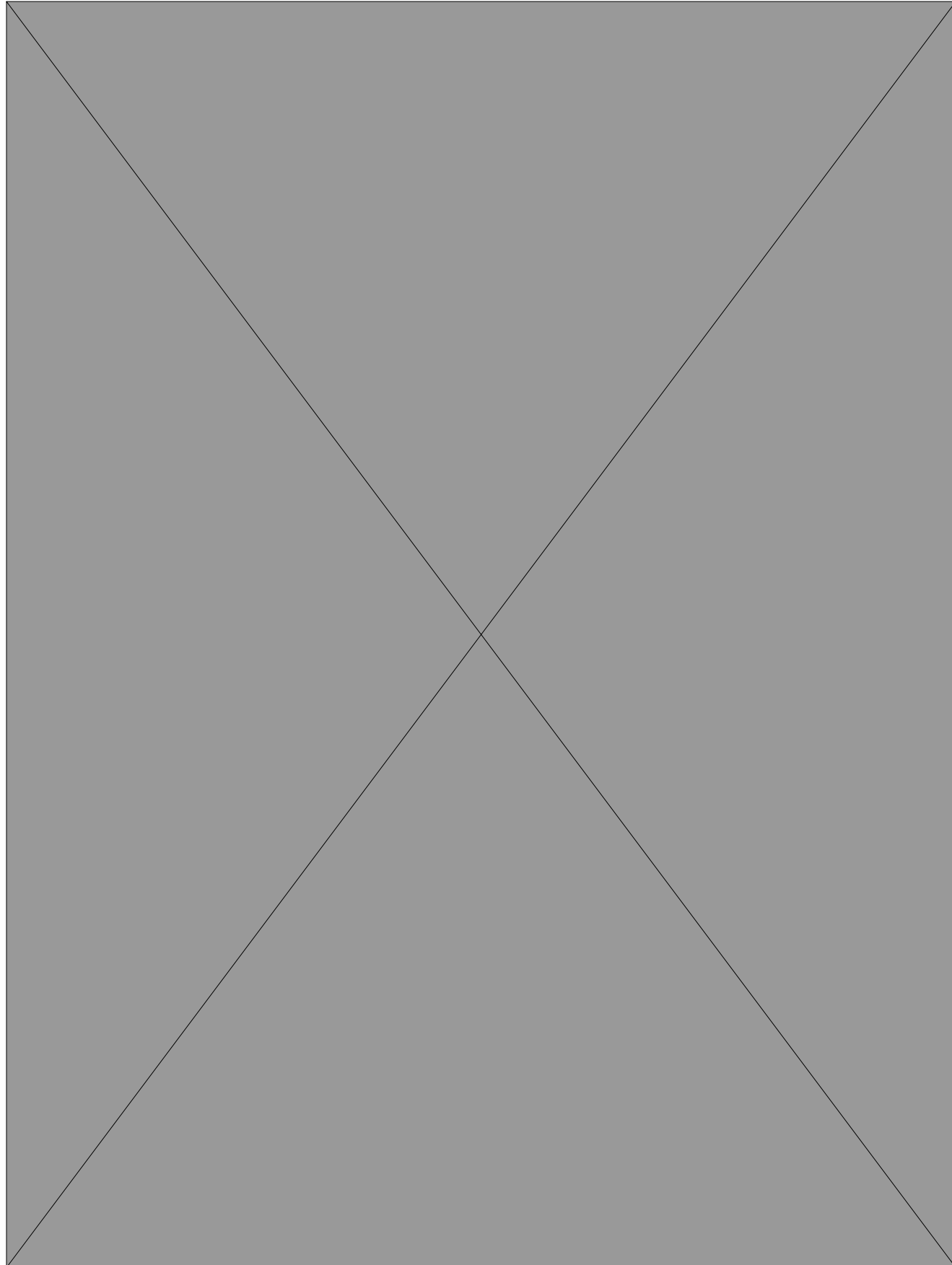

Fig. 55. Proceso de trabajo

Fig. 54. Proceso de trabajo

Fig. 55. Proceso de trabajo

Fig. 56. Proceso de trabajo

Fig. 57. Proceso de trabajo

Fig. 58. Proceso de trabajo

Fig. 59. Proceso de trabajo

Fig. 60. Proceso de trabajo

Fig. 61. Proceso de trabajo

Fig. 62. Proceso de trabajo

Fig. 63. Proceso de trabajo
Fig. 64. Proceso de trabajo
Fig. 65. Proceso de trabajo
Fig. 66. Proceso de trabajo
Fig. 67. Proceso de trabajo
Fig. 68. Proceso de trabajo

Fig. 69. Proceso de trabajo, Escultura 2,1
Fig. 70. Proceso de trabajo, Escultura 2.2
Fig. 71. Proceso de trabajo, Escultura 2

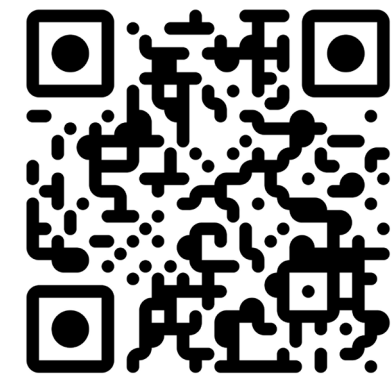
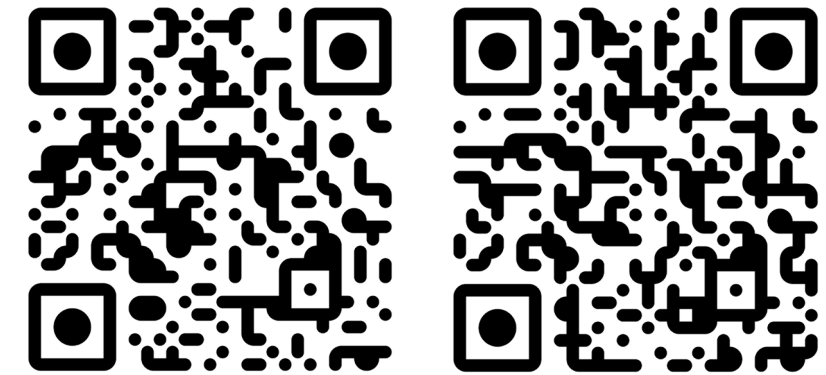

Fig. 72. Proceso de trabajo

Fig. 73. Proceso de trabajo

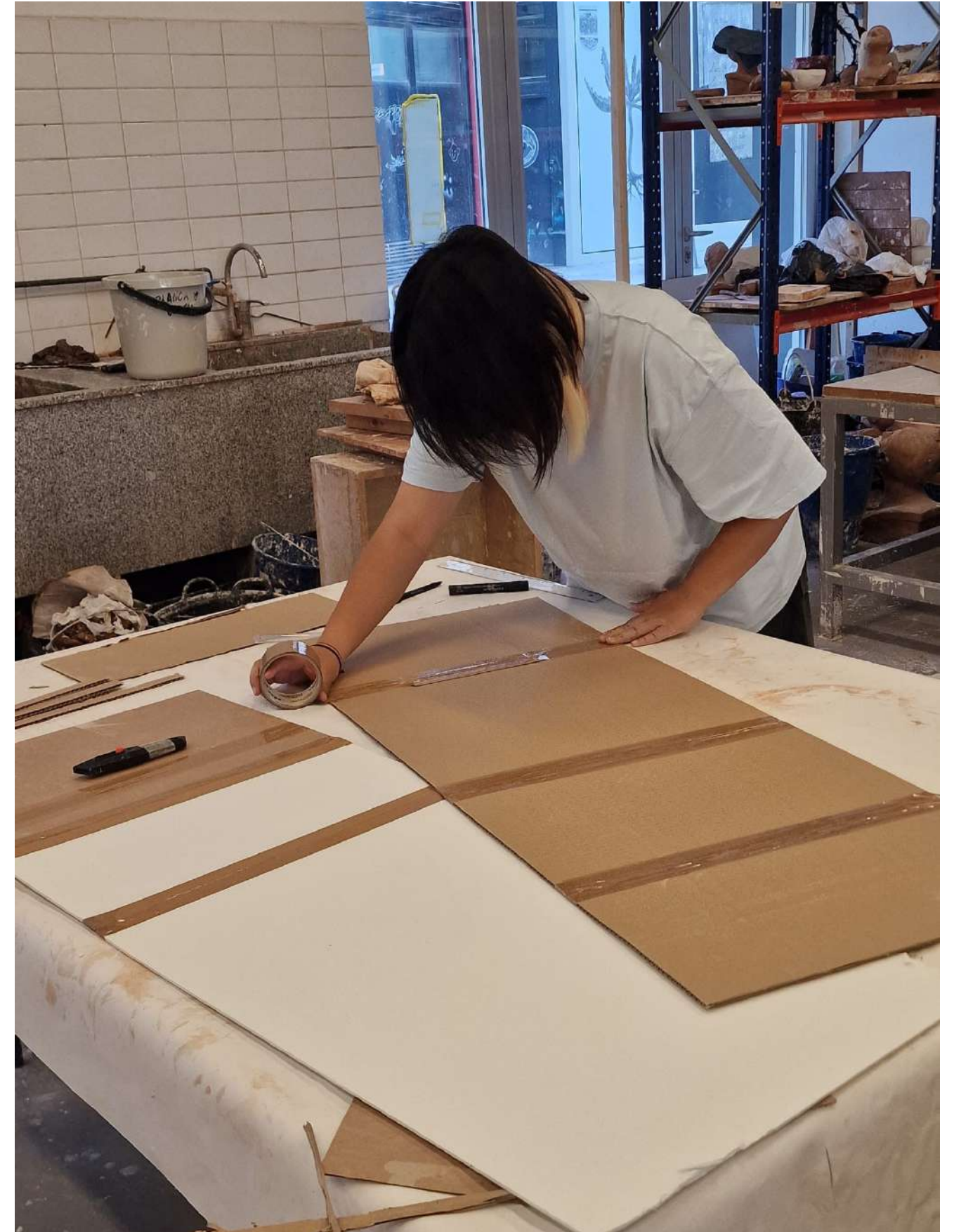

Fig. 74. Proceso de trabajo

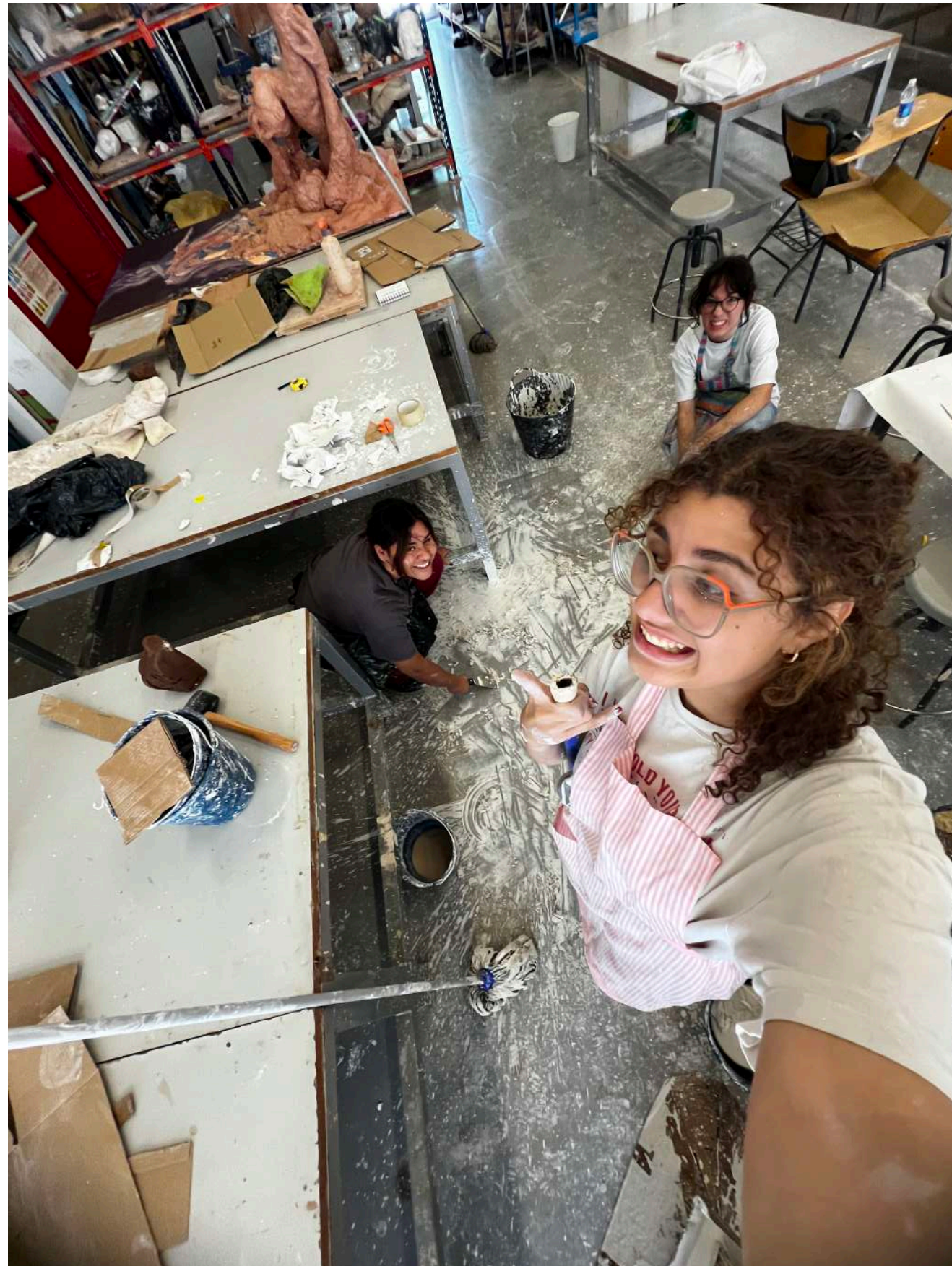

Fig. 75. Proceso de trabajo

Fig. 76. Proceso de trabajo

Fig. 77. Proceso de trabajo

Fig. 78. Proceso de trabajo, Pedestal

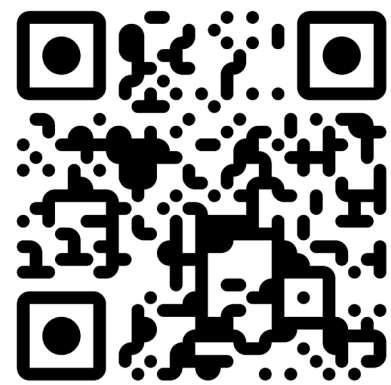
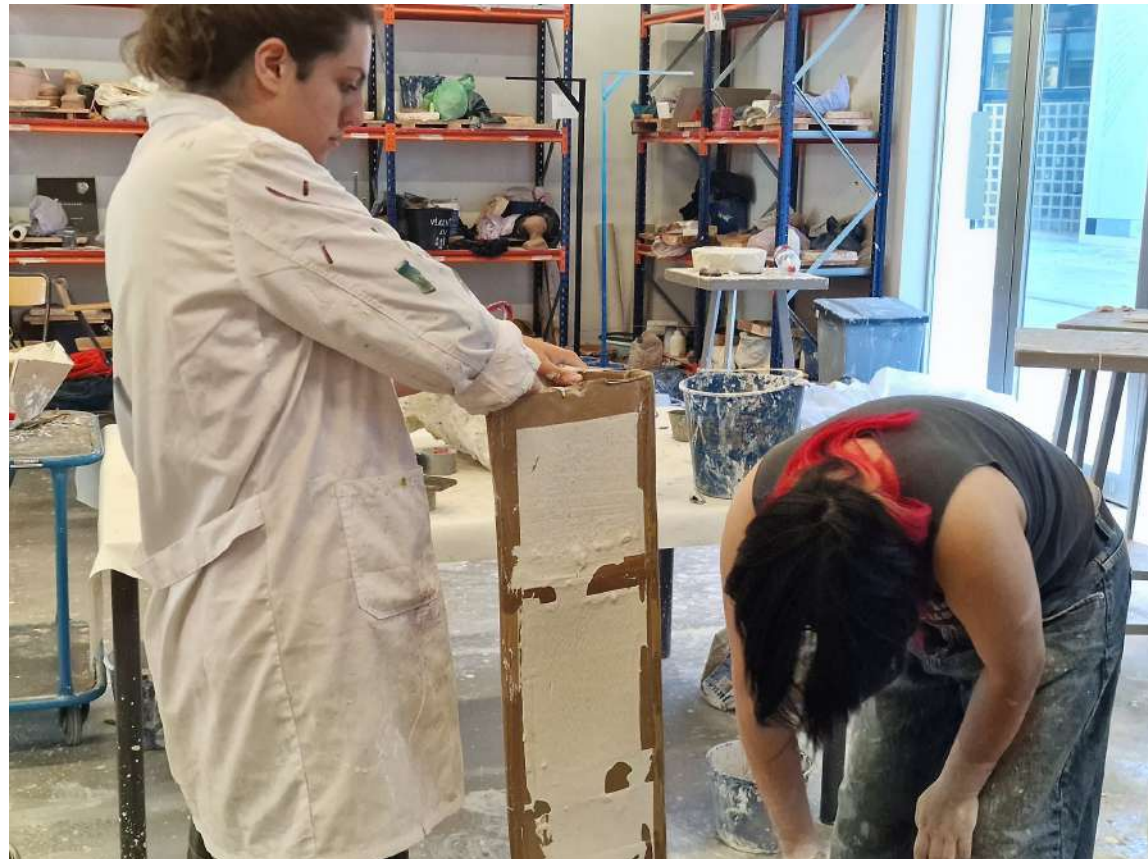

Fig. 79. Proceso de trabajo

Fig. 80. Proceso de trabajo

Fig. 81. Proceso de trabajo

Fig. 82. Proceso de trabajo

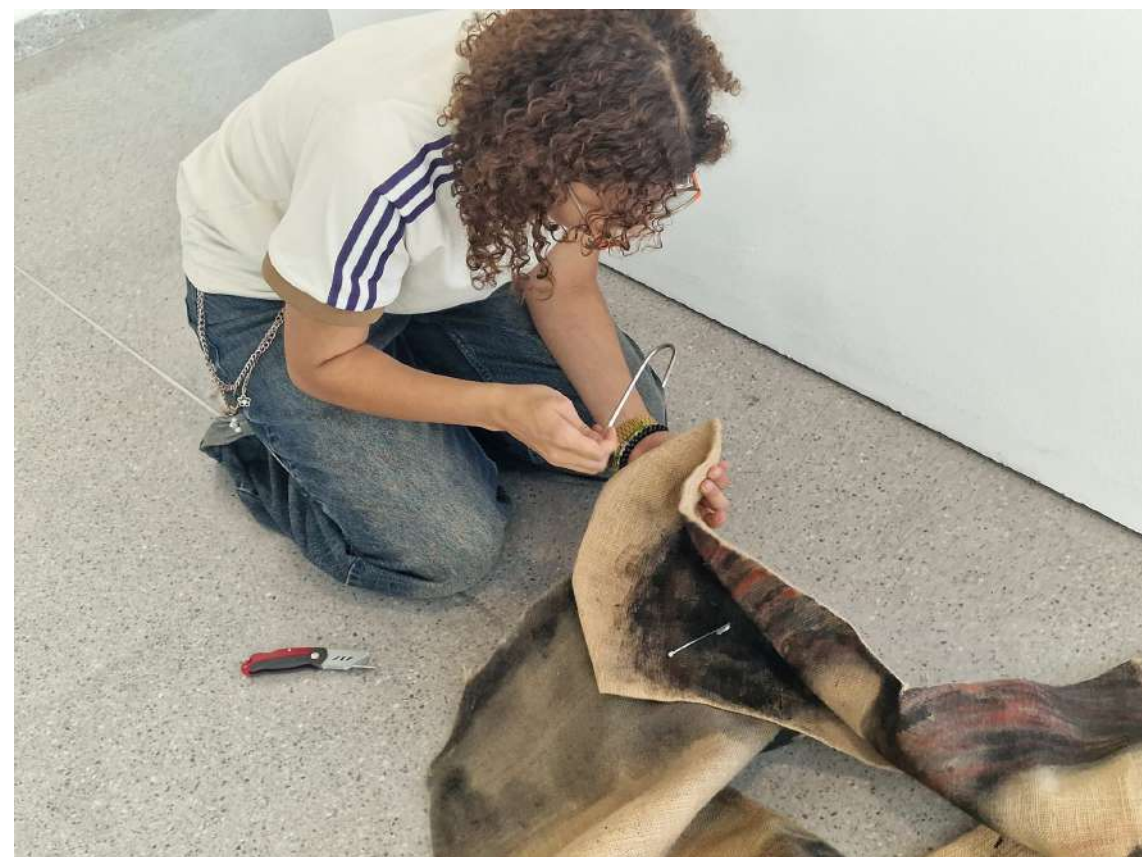

Fig. 83. Proceso de trabajo

Fig. 84. Proceso de trabajo

Fig. 85. Proceso de trabajo

Fig. 86. Proceso de trabajo

Fig. 87. Proceso de trabajo

Fig. 88. Proceso de trabajo

Fig. 89. Proceso de trabajo

Fig. 90. Proceso de trabajo

Resultados Transversal

Tras hacer los bocetos, estudios y pruebas, realizamos las dos esculturas y la instalación (como ya se ha explicado previamente). Mientras realizábamos esto, íbamos pensando en cómo lo colgaríamos en nuestro plato, ya que al ser elementos tan grandes, pesados o dispuestos de una manera que no iba muy acorde con su centro de gravedad natural, tuvimos que pensar varias maneras de establecer los elementos en su sitio previsto.

Al llegar, lo primero fue traer todo lo que íbamos a utilizar, tanto materiales para colgar como las mismas piezas que se iban a exponer; ya aquí comenzamos a tener problemas, ya que el pedestal, al haberlo hecho nosotros, pesaba demasiado y tuvimos que utilizar un carrito para llevarlo, aun así no fue sencillo, ya que fue complicado subirlo a la máquina y moverla. Una vez todo ya estaba en la T4, comenzamos a montar el espacio. comenzamos con la instalación; para esta, teníamos pensado utilizar una sog a que colgaríamos de parte a parte del plató y de la cual colgaríamos esta especie de tapiz pictórico, pero al llegar, nos dimos cuenta que la sog a era demasiado pequeña y no iba a soportar el gran peso de esta composición. Esto nos generó el primer problema, ya que entre los nervios y ser cinco personas diferentes, cada uno quería resolver el conflicto de una manera diferente; clavándolo a la pared, utilizando otra cuerda o usando hilo de nylon finalmente nos decantamos por esta última opción ya que pensábamos que era la que mejor resultado iba a tener, y a su vez no era la solución más fácil, nos arriesgamos. Tras tomar esta decisión, comenzamos a poner tornillos de ojo en las dos paredes de pladur. comenzamos haciéndolo con un taladro, pero no pudimos ya que no era un taladro de pladur, pusimos tacos que tampoco valían, intentamos enroscar los tornillos

con la mano pero se acababan soltando por la tensión del hilo. Finalmente, y gracias a la ayuda de Jonay Cogollos y Carles Méndez pudimos acceder a un taladro de pladur y a tacos de pladur. Con esto pudimos atornillar fácilmente los tornillos de ojo y colgar el hilo de nylon tenso para sujetar la composición pictórica. Tras tensar el hilo horizontal, colgamos la instalación, atándola con hilos de nylon desde varios puntos al hilo horizontal (el que estaba enganchado a los tornillos de ojo) y colocamos los ganchos de carne para que quedara todavía más resistente. Con esto obtuvimos el resultado que buscábamos, que la composición quedara colgando, con partes un poco dobladas y que pareciera que estuviera sujeta por los ganchos de carne, aportando a esa crudeza y frialdad, y, encima, al usar hilo de nylon que era casi invisible, daba la sensación de estar flotando.

Tras esto, con la ayuda de Jonay y Carles, colgamos la escultura negra, taladrando dos escuadras a la pared, y a las que previamente habíamos atornillado dos listones largos que hicieran de estructura, metimos estos dos listones por el agujero de la escultura, la rellenamos de tela y grapamos el borde a la pared. Después recubrimos las grapas y el borde con más vendas y las pintamos con la pintura de la pared para que de la sensación de que está saliendo de esta. Con la mano de la derecha hicimos algo similar, cortamos un trozo de madera en diagonal y lo atornillamos a la pared, luego colgamos la mano, la grabamos a la madera y tapamos las grapas con más venda que más tarde pintamos.

Más tarde, colgamos el espejo, poniendo sujeciones debajo y a los laterales y ubicándolo a la altura de una persona media. Y mientras tanto, movimos el pedestal y lo recubrimos por una tela; como esta transparentaba y no era lo suficientemente grande como para darle dos capas, tuvimos que cortar una cinta, forrar el pedestal con esta cinta y luego poner la tela que caía por encima, de esta manera no se veía el pedestal de debajo. Tras solucio-

nar el conflicto del pedestal, pusimos la cabeza encima, y el propio jueves de la exposición nos dedicamos a limpiar el suelo y a buscar una rama de olivo para poner en la cabeza blanca.

Con este trabajo queríamos experimentar, probar y hacer algo arriesgado, nunca supimos si lo que queríamos hacer iba a quedar bien o si iba a ser posible o no; tanto de colgar, como de realizar, pero aun así dedicamos todo el tiempo, esfuerzo y creatividad para conseguir soluciones a nuestros problemas y hablar cómo hacer los elementos expuestos, ya que al ser cinco personas y trabajar sobre un terreno difícil era complicado llegar a un acuerdo. Es por esto que estamos muy satisfechos con nuestro trabajo, porque ha salido tal y como queríamos, no hemos tenido que sacrificar nada, hemos conseguido encontrar la manera de solucionar los problemas por difíciles que eran. También nos parece muy interesante el poder ver como una idea puede evolucionar tanto, desde hablar de la identidad personal hasta hacer un retrato del odio, pero que a su vez, esta progresión tiene sentido, incluso se usan los mismos recursos, elementos e incluso comparten algunos referentes.

Otro de nuestros objetivos desde el principio era crear una experiencia sensorial para el espectador, en lugar de mostrar algo que represente algo distinto, el hacer sentir al receptor el sentimiento de angustia y de miedo, y que a su vez pueda vincular las obras expuestas a algo más preciso, como el sentirte perseguido o atrapado por algo malo en la escultura negra, o en sentirse parte de una sociedad decadente en la instalación pictórica. Por último, desde el comienzo del trabajo teníamos claro que íbamos a hacer una crítica social, que ha acabado siendo la columna vertebral del proyecto, y que se consigue, a parte de tratando de representar el odio, con el código QR que se trata de un pdf interactivo, en el que se narran historias reales de personas que han dedicado su vida a intentar eliminar el odio en la sociedad y que este ha acabado con ellos.

Nuestra primera idea fue hacer un retrato de nuestro interior, centrándonos en los temas más oscuros o problemáticos buscando con ellos una solución, un fin, una autoaceptación, una paz en nuestro interior. Y hemos acabado cambiando el tema a otro totalmente distinto, hacer un retrato de la sociedad vista desde dentro, lo curioso, es que con esta idea también tratamos de encontrar una solución y una paz. Esto nos hace ver que todos intentamos buscar una solución a los problemas, todos queremos lo mismo, tanto social como personalmente, y aun así, no somos capaces de conseguirlo.

Fig. 91. Resultado Final

Fig. 92. Resultado Final

Fig. 93. Resultado Final

Fig. 94. Resultado Final

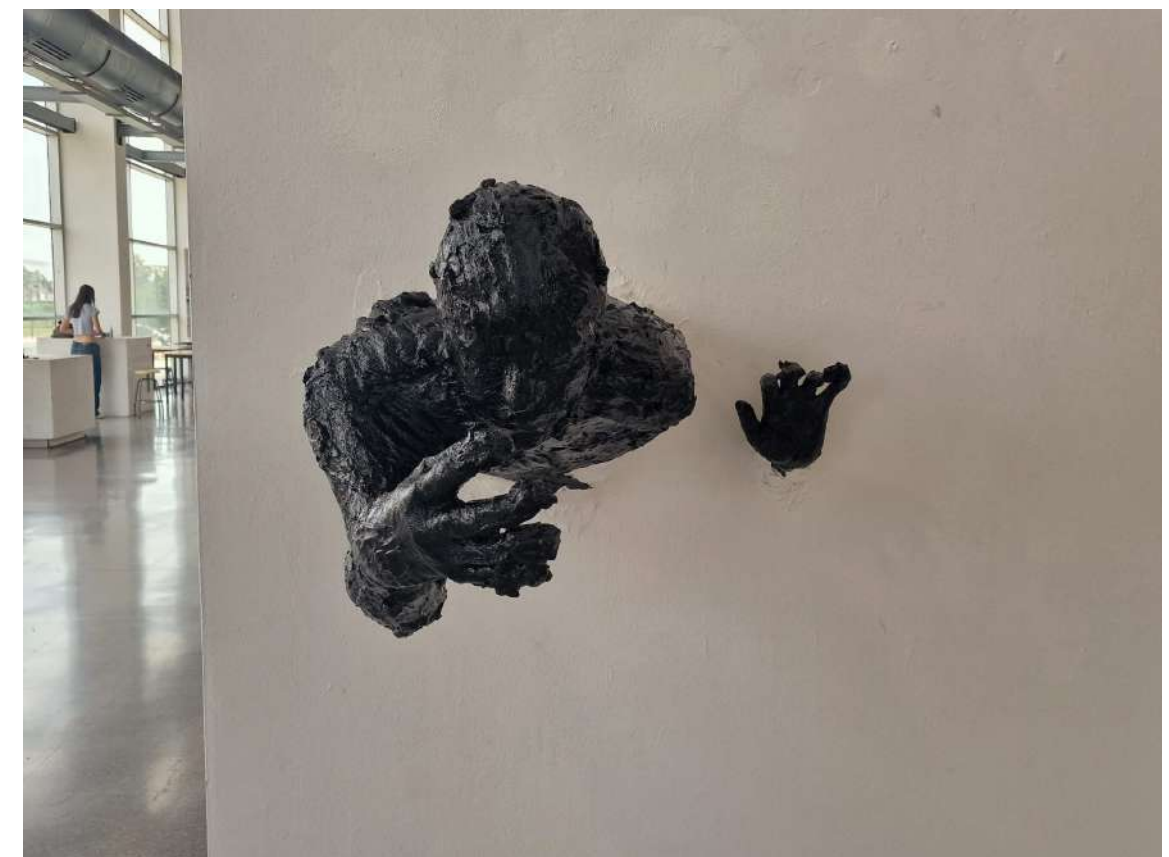

Fig. 95. Resultado Final

Fig. 96. Resultado Final

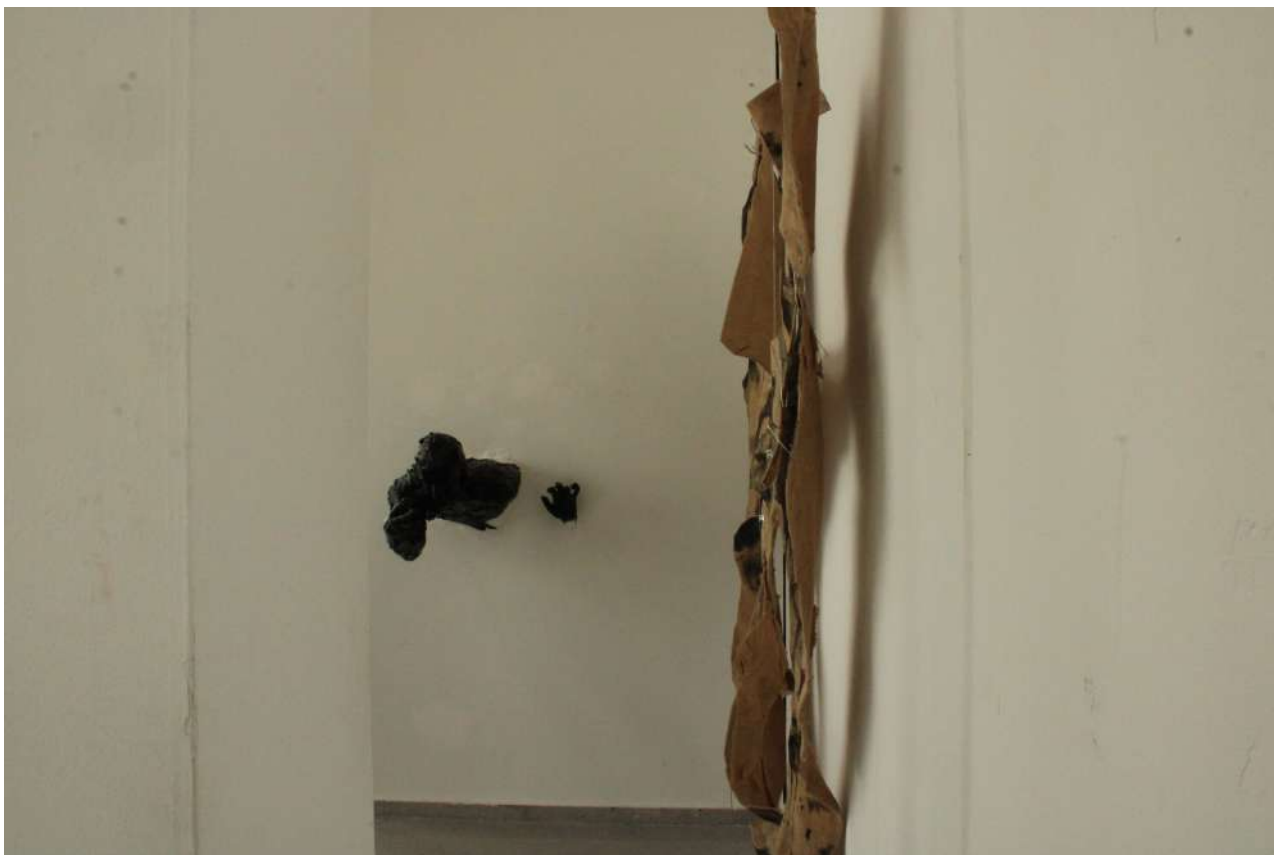

Fig. 97. Resultado Final

Fig. 98. Resultado Final

Fig. 99. Resultado Final

Fig. 100. Resultado Final

Fig. 101. Resultado Final

Fig. 102. Resultado Final

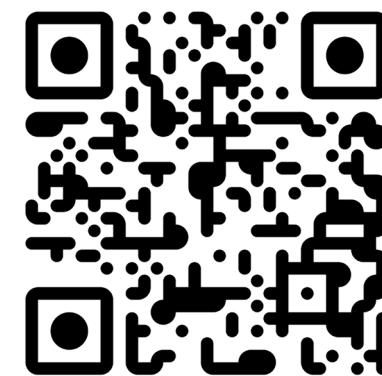
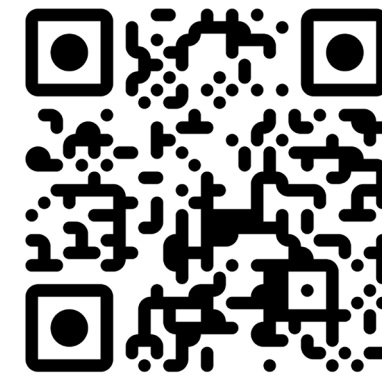
Fig. 103. Resultado Final

Fig. 104. Resultado Final

Fig. 105. Resultado Final

Fig. 106. Recorrido por el espacio

Bibliografía

Alberto López. Marsha P. Johnson, la mujer transgénero que inspiró la celebración del Orgullo LGTBI. España: El país; 30 de junio de 2020. Disponible en: <https://elpais.com/sociedad/2020-06-30/marsha-p-johnson-la-mujer-transgenero-que-inspiro-la-celebracion-del-orgullo-lgtbi.html#>

Autor/a Desconocido/a. Claude Cahun. Enero en “El guiño”. España: Juventud; 8 de enero de 2024. Disponible en: <https://juventud.cordoba.es/claude-cahun-enero-en-el-guino/>

BEBI FERNANDEZ, 2018. Memorias de una salvaje. España: Planeta.

COLONEL. Matryona's Last Night [Juego]. RPG Maker VX Ace, 2017.

DAVID LYNCH. The Elephant Man [Película]. Estados Unidos: 20th Brookfilms, 1980.

DAZAI OSAMU, 1948. No longer human. Estados Unidos: New Directions.

FRANZ KAFKA, 1915. Metamorfosis. Alemania: Kurt Wolff Verlag.

JAMES BALDWIN, 1956. Giovanni's Room. Estados Unidos: Dial Press.

Javier Risco. A tres meses del asesinato de le magistrade Jesús Ociel Baena. España: El país; 27 de febrero de 2024. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/opinion/2024-02-27/a-tres-meses-del-asesinato-de-le-magistrade-jesus-ociel-baena.html?outputType=amp>

Juan Ignacio Cortés. Harvey Milk, un símbolo para la comunidad LGBTI. España: Amnistía Internacional; 30 de junio de 2023. Disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/harvey-milk-un-simbolo-para-la-comunidad-lgbti/>.

KENDRICK LAMAR (2017). Mr Morale & the Big Steppers [Album]. pgLang/Top Dawg Entertainment/Aftermath/Interscope records. https://open.spotify.com/intl-es/album/79ONNoS4M9tfIA1mYLBVX?si=f6e_rt8cQk-1LSO30I7G0g

LAUV (2020). How I'm Feeling [Album]. Lauv. https://open.spotify.com/intl-es/album/6x2xD2DuNQNqk2KwqcdmMK?si=K5_H5Z-ASjmHhC4upOy_Kg

Marisa Fatás. Audre Lorde, la poeta crítica con el feminismo blanco. España: National Geographic; 19 de abril de 2022. Disponible en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/audre-lorde-poeta-critica-feminismo-blanco_16361

NAGATA, 2017. My lesbian experience with loneliness. Tokyo: East Press.

REBECCA SUGAR. (2013–2019). Steven Universe [Serie de Televisión]. Cartoon Networks.

OMOCAT. Omori [Juego]. Playism, 2020.

PEDRO ALMODÓVAR. Todo sobre mi madre [Película]. España: El deseo, 1999.

SPIKE LEE. Do the right thing [Película]. Estados Unidos: 40 Acres & A Mule Filmworks, 1989.

STRAY KIDS (2018). I Am Who [Album]. JYP Entertainment. <https://open.spotify.com/intl-es/album/2SACeVKmkXeAXHqLDdTU9N?si=b34Ttw0USx6z9Yc2IkDuiQ>

TODD PHILLIPS. Joker [Película]. Estados Unidos: DC Films, 2019.

TYLER, THE CREATOR (2017). Flower boy [Album]. Columbia Records. <https://open.spotify.com/intl-es/album/2nkto6YNI4rUYTLqEwWJ3o?si=xWlppEQITXKS2tbsnxwYLw>

WALES ANDERSON. Fantastic Mr. Fox [Película]. Estados Unidos: 20th Century Fox Animation, 2009.