

Memoria trabajo transversal

Título: *MERCADO DE ALMAS*

Curso: 2023-2024

Grupo: 1º AC

Integrantes: Ángel Aguado Martínez, Ana Julia Benítez Camacho, Laura Otero Sánchez, Diego Sanchis Sánchez, Nuria Sancho Navarro

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: 3. 1AC

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultural

Tecnologías de la Imagen I

INTEGRANTES

Ángel Aguado Martínez

ILUSTRACIÓN Y DISEÑO

Diseño de cartel. Dibujo del cómic.

Ana Julia Benítez Camacho

MODELAJE, MATERIALES Y FOTOGRAFÍA

Búsqueda de referentes plásticos. Encargada de organización de materiales y modelaje y montaje de los pájaros. Encargada de fotografía durante el proyecto.

Laura Otero Sánchez

ILUSTRACIÓN E INVESTIGACIÓN

Búsqueda de referentes teóricos y redacción. Encargada de redacción, entintado y coloreado del cómic.

Diego Sanchis Sánchez

MODELAJE Y DISEÑO

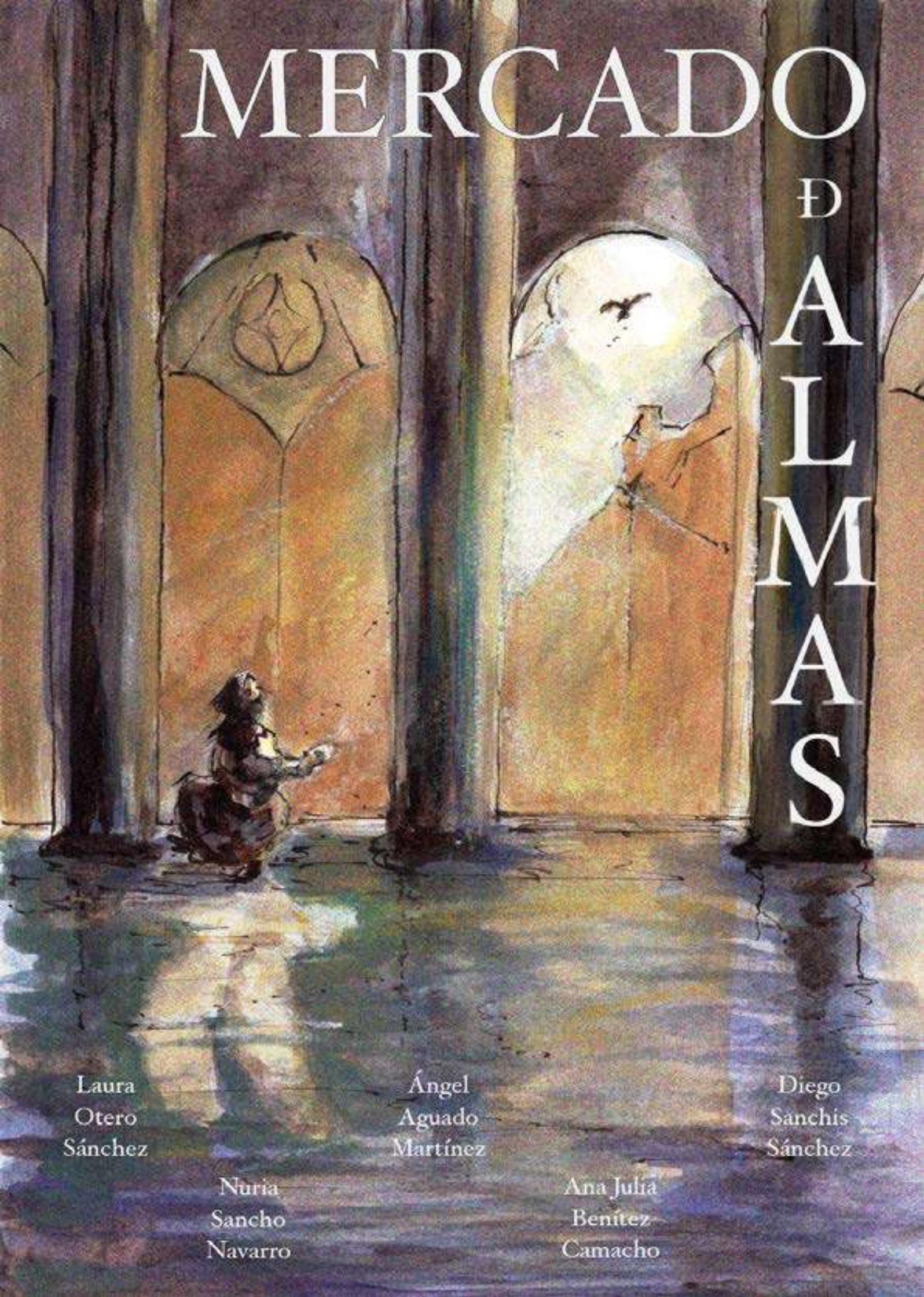
Encargado de realizar las máscaras.

Nuria Sancho Navarro

TEXTIL, MAQUETACIÓN Y EDICIÓN FOTOGRAFÍA

Diseño y ejecución de la escultura textil. Ayudante de fotografía durante el proyecto y encargada de edición de fotografía. Redacción y maquetación.

MERCADO

D A L M A S

Laura
Otero
Sánchez

Ángel
Aguado
Martínez

Diego
Sanchis
Sánchez

Nuria
Sancho
Navarro

Ana Julia
Benítez
Camacho

ÍNDICE

6 PROPUESTA INICIAL

BREVE DESCRIPCIÓN

Breve explicación sobre la motivación del proyecto planteado.

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

24 DESARROLLO

TRABAJO TRANSVERSAL [FASE II]

Descripción de la metodología del trabajo realizado.

32 RESULTADOS

TRABAJO TRANSVERSAL [FASEII]

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

38 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40 ANEXOS

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

Propuesta inicial

Nuestra vida, como seres sociales que somos, gira en una grandísima parte entorno a las apariencias que proyectamos. Dichas apariencias son las que mantienen en control la cuidada maquinaria que rige el mundo. Pensamos que intentando convertirnos en una versión idealizada de nosotros mismos, o al menos proyectándola hacia los demás, seremos más felices, y lograremos llenar el vacío que nos llena el pecho.

Tan poco acostumbrados como lo estamos a la introspección, tendemos a ocultar a los demás, y hasta a nosotros mismos, las partes negativas que conforman también nuestra identidad.

Basándonos en la obra de diferetes psiquiatras, que trataban esta misma idea del yo “ideal” y del yo “oculto”, y por medio de símbolos e imágenes sacadas de la literatura y música, dimos forma a nuestra propuesta: Una representación del proceso que tiene que hacer cada persona para conseguir librarse de las ataduras de su yo “ideal”, y finalmente ser libre.

Nos costó pensar en como podíamos representar este concepto, porque nos requería simplificar mucho los fundamentos teóricos del trabajo para que se pudiera entender fácilmente, y no sabíamos cómo llevarlo al ámbito visual.

Inicialmente, creamos una narrativa que representaba metafóricamente la liberación del “yo”. Contaba la historia de un mundo cuyos habitantes eran sombritas, seres que vivían para el trabajo y relaciones sociales, superfluas y frías. En dicho mundo, el mercado representaba una parte indispensable en su funcionamiento. Era no sólo el lugar determinado para establecer relaciones sociales, sino que era fundamental para el día a día de las sombras por los productos que vendía.

En la planta baja del mercado estaban las tiendas: el mercado de máscaras y el de ropa de luz. En la planta superior, con acceso restringido, estaba la biblioteca, regida por los líderes de la moralidad a lo largo de la historia: los héroes, en la literatura, los ángeles, en la religión, y los jueces, en el ámbito jurídico.

Desde pequeñas, a las sombras les enseñan a odiar su oscuridad y a aspirar a ser luminosas. Su aspiración máxima tenía que se lograr subir a la biblioteca, el lugar más cercano al cielo (y consecuentemente, a la luz) siguiendo el camino de la rígida moral social que marcaban los tres arquetipos que dirigían la biblioteca. Finalmente así lograrían ser felices y sentirse completas.

Desde luego, las sombras que lograban subir a la biblioteca, por muy disfrazadas con máscaras y ropa que estuviesen, y por mucho que se esforzaran en seguir las pautas sociales, seguían sintiéndose vacías pese a lograr haber ascendido. En este punto, y una vez llegado a lo más alto, es cuando entraba en juego el sótano del mercado.

Las sombras no solían entrar, pues con poner un pie en él, serían juzgadas durante años por alejarse del camino de la luz. Sólo aquellas temerarias, o desesperadas por llenar el vacío que les corroía, se atrevían a bajar. Allí les esperaba la biblioteca de los libros prohibidos, y la tienda de sueños y miedos. Sólo cuando hubieran aceptado que hay más de un modelo de comportamiento, y hubieran adquirido ambiciones y males propios, podrían desprenderse de las vestimentas que las encerraban antes.

Finalmente las sombras, en el lugar más bajo del mercado, sufrían una metamorfosis: abandonaban sus ataduras y se transformaban en pájaros. Sólo aceptando y bajando a sus profundidades, podrían posteriormente volar cerca de la luz y por encima de la biblioteca, pues a diferencia de esta, ya no habría una estructura que las encerrase.

Debido a que era un relato muy extenso, decidimos hacer una instalación. En principio íbamos a recrear el mercado dividiendo el espacio en dos, pero pesamos que iban a ser demasiados elementos para trabajar y no íbamos a conseguir que llegase el mensaje de un vistazo. Pensamos también en hacer un recorrido, pero nos encontrábamos con el mismo problema, y con la falta de espacio. Finalmente, decidimos abandonar la idea del mercado. En su lugar, la propuesta inicial fue hacer, en el centro de la instalación, una especie de tornado con las telas y las máscaras, y que de su centro hubiera una abertura por la que los pájaros lograran salir volando, y escaparan de ese encierro. Posteriormente simplificaríamos esta propuesta.

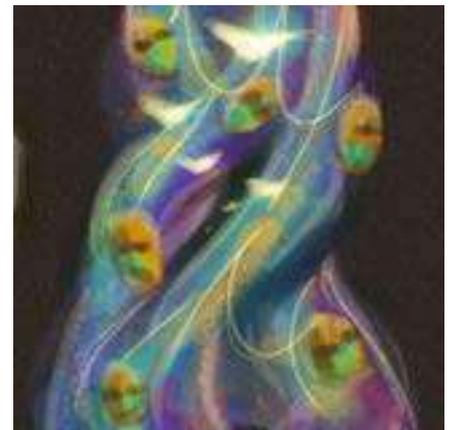
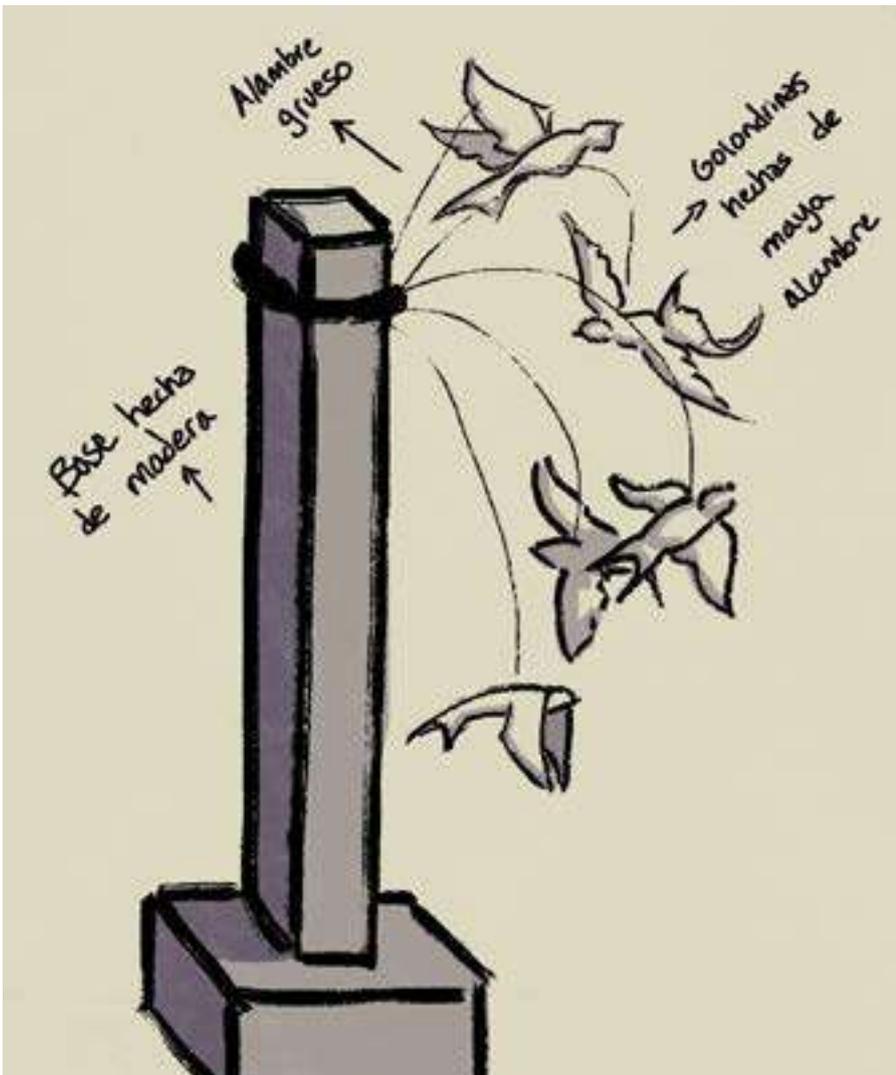
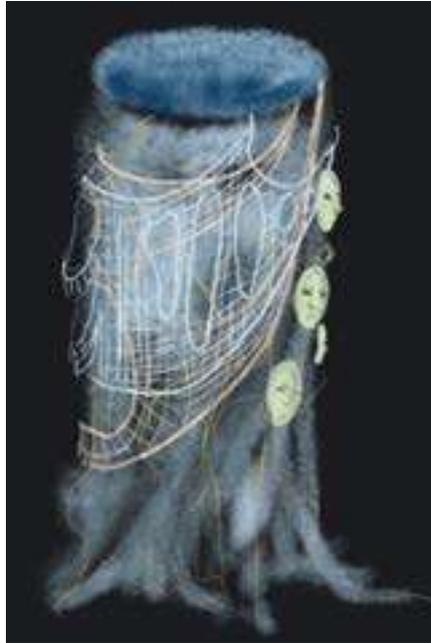

Imagen 1. Boceto inicial de los textiles.

Imagen 2 y 5. Bocetos iniciales de la instalación.

Imagen 3. Imagen de óxido, que nos sirvió de inspiración para la paleta de colores.

Imagen 4. Planificación inicial de la estructura de los pájaros.

Imagen 6. Disposición de la propuesta inicial en el espacio.

Referentes

La base del proyecto, como mencionamos previamente, la sacamos de las teorías de diferentes psiquiatras y escritores.

Carl Jung, uno de nuestros mayores referentes, es un psiquiatra suizo que trata en muchos de sus trabajos la idea de la división del alma. Según su trabajo, en primer lugar se encuentra la “persona”, es decir, la visión que tenemos de nosotros mismos, y la que le proyectamos a los demás. En segundo lugar, está la “sombra”, aquella parte que o bien no conocemos, o bien nos negamos de nuestra identidad, y que se relaciona con nuestros miedos, ambiciones, subconsciente y sueños. Jung trabaja con más arquetipos, pero nosotros trabajamos con estos dos para crear a nuestras sombras, y la ropa y máscaras como símbolo de la “persona”. Así mismo, Jung dice que sólo aceptando ambas partes se logrará ser libre y alcanzar el alma, mismo proceso que seguimos en nuestro relato.¹

De Erving Goffman, sociólogo y escritor, extrajimos la idea de las máscaras y el mercado. Él, defiende que la vida es una actuación, en la que fingimos ser morales para mantener el mundo ordenado, pero no porque realmente seamos seres morales por naturaleza. También dice que desde que nos levantamos nos ponemos una máscara, y la vamos cambiando según la situación en la que nos encontremos. Defiende que las máscaras forman parte de nosotros mismos, porque tras ellas no hay actor.²

³ Basándonos en la idea de “mercaderes de la moralidad” y de las máscaras empezamos a construir nuestro mercado.

Nos basamos también en gran parte en

¹ STEIN, M. (2004). El mapa del alma según Jung. Luciérnaga CAS.

² GOFFMAN, E. (2009). Estigma: la identidad deteriorada. (2ª ed.). Amorrortu.

³ GOFFMAN, E. (2009). Presentación de la persona en la vida cotidiana. (3ª ed.). Amorrortu.

literatura y en música, y la mayor parte del apartado visual está inspirado en estos referentes.

La obra que tuvo más importancia como referente fue *Demian*, de Hermann Hesse. Esta trata del conflicto que experimenta el protagonista al crecer, al ver cómo se contraponen su mundo de la infancia (ordenado, religioso, moral y familiar) con la realidad que le rodea y sus propios deseos (muchas veces inmoral, cruel y caótica), y su aceptación de ambas para lograr formarse. De esta obra extrajimos el símbolo de los pájaros (“El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo”) y de Abraxas, dios que une lo bueno y lo malo y que en parte se representa también como un ave.⁴

De otras obras, como *Alguien voló sobre el nido del cuco*, *Frankestein* y *El fantasma de la Ópera* reiteramos elementos como las máscaras, la superficialidad de la sociedad, que juzga únicamente basándose en el aspecto, y el desprecio ante todo aquel que es diferente. De *La naranja mecánica*, nos interesó el tópico de que la pérdida de la elección moral que sufre el protagonista equivale a la pérdida de su humanidad, y por consiguiente, implica que una gran parte de lo que define a una persona es su capacidad de elección, sea esta moral o no.

Además, en una grandísima parte nos inspiramos en citas de libros de Haruki Murakami, como *Kafka en la orilla* o *El pájaro que da cuerda al mundo*. De ellos sacamos la negación de los sueños o deseos para no tener que responsabilizarnos de ellos, o la idea de continuar viviendo igual que lo hacías pese a sentirte vacío.

⁴ HESSE, H. (2011). *Demian: Historia de la juventud de Emil Sinclair*. Alianza editorial.

Además de psiquiatras y literatura, nos basamos también en música, con grupos como Tool, que se basan en las teorías de Jung, o BTS, que se basa en estas mismas teorías, pero también en representar visualmente el libro “Demian” del que hablé antes.

Para finalizar, y respecto a referentes más visuales, sacamos ideas del estudio Ghibli, sobre todo de “El viaje de Chihiro”, de los carnavales venecianos, de artistas textiles como Tanya Aguiñiga o Vanessa Barragão, o Judith Scott y de escultoras como Michelle McKinney. Para el libro, fue una gran fuente de inspiración la ilustradora Posuka Demizu.

Imagen 7. POSUKA DEMIZU. (2024)S.t.

“Me despierto a medianoche, me siento sola, muy lejos, como a quinientos kilómetros, alejada de toda persona y todo lugar, en las tinieblas, sin poder ver mi futuro mire hacia donde mire, y me coge tantp miendo que me entran ganas de gritar”.

- *Crónica de un pájaro que da cuerda al mundo*, Haruki Murakami

Imagen 8. HYBE LABS. (2018, 6 de mayo). BTS (방탄소년단) LOVE YOURSELF 轉 Tear 'Singularity' Comeback Trailer [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p8npDG2ulKQ&ab_channel=HYBELABELS

Imagen 9. FORMAN, M. (Director). (1975). Alguien voló sobre el nido del cuco [Película]. Fantasy Films.

Imagen 10. SCHUMACHER, J. (Director). (2004). El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber [Película]. Really Useful Group, Joel Schumacher Productions.

Imagen 11. MIYAZAKI, H. (2001). El viaje de Chihiro [Película]. Studio Ghibli.

Imagen 12. MCKINNEY, M. (2019). *S.t.* Facebook. https://www.facebook.com/MichelleMckinneyArtist/photos_by

Imagen 13. MCKINNEY, M. (2019). *Ascension.* Facebook. https://www.facebook.com/MichelleMckinneyArtist/photos_by

Imagen 14. CA' MACANA. (s.f.). *Face Mask Michele.* Ca' Macana. <https://www.camacana.com/en-UK/face-mask-michele-1.php?IDCat=589>

Imagen 15. AGUIÑIGA, T. (2020). *TENURE: 10 YEAR ANNIVERSARY.* Tanya Aguiñiga. <https://www.tanyaaguiniga.com/exhibitions#/tenure-10-year-anniversary/>

Imagen 16. BARRAGÃO, V. (2022) *Bleached Coral II.* Vanessa Barragão. <https://vanessabarragao.com/collection/bleachedcoral>

Imagen 17. MCKINNEY, M. (2019). *Alexandra Bird and Flower.* Impeccable Imagination. <https://www.impeccableimagination.com/projects/michelle-mckinney>

Imagen 18. MCKINNEY, M. (2019). *Hope.* Impeccable Imagination. <https://www.impeccableimagination.com/projects/michelle-mckinney>

Imagen 19. SCOTT, J. (2019). *Twins.* Fen Mugüerza. <https://www.fenmuguerza.com/judith-scott/>

Imagen 20. SCOTT, J. (2019). *S.t.* Fen Mugüerza. <https://www.fenmuguerza.com/judith-scott/>

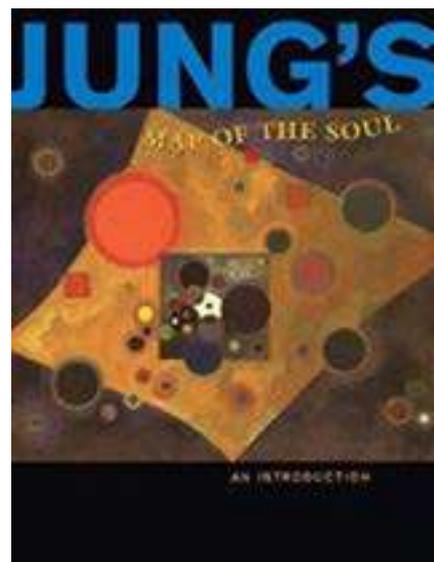
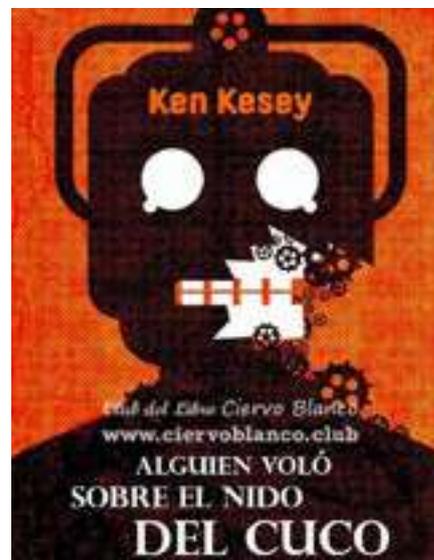
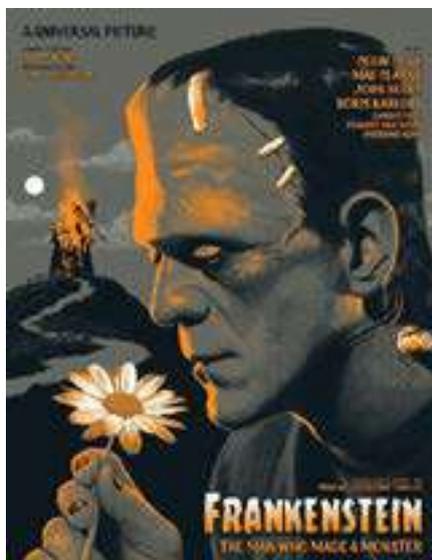

Imagen 21. SHELLEY, M. (1818). *Frankenstein*.

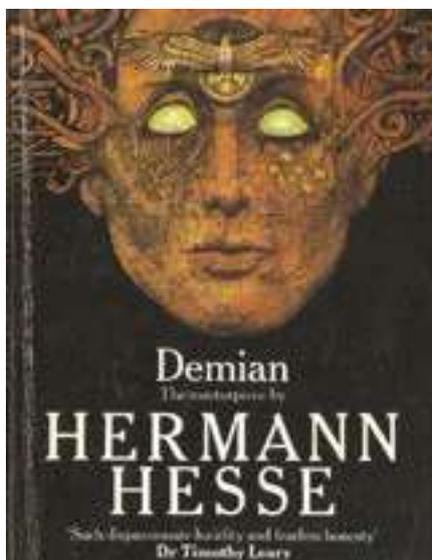
Imagen 22. KESSEY, K. (1962). *Alguien voló sobre el nido del cuco*.

Imagen 23. MURAKAMI, H. (2002). *Kafka en la orilla*.

Imagen 24. STEIN, M. (2004). *El mapa del alma según Jung*.

Imagen 25. HESSE, H. (1919). *Demian*.

Imagen 26. MURAKAMI, H. (1994). *Crónica del pájaro que da cuerda al mundo*.

Desarrollo anteproyecto

En la primera fase del proyecto, decidimos explorar diferentes ideas sobre el concepto del retrato, para posteriormente aportar cada uno su versión, y de las que posteriormente surgió nuestra idea definitiva.

A partir de el concepto de “Mercado de Almas” que hemos explicado antes, simplificamos sus secciones y escogimos de qué manera materializaríamos la “Persona” (apariencias, superficialidad) y la “Sombra” (el subconsciente, lo oculto), conceptos que reinterpretemos a partir El mapa del alma según Jung (Murray Stein, 2004).

Así, escogimos las máscaras y la escultura textil y/o prendas de vestir como representación de la superficialidad; y la posterior transformación en los pájaros como símbolo de liberación y cambio interior.

Escoger los símbolos que íbamos a utilizar nos llevó vario días de debate, pues unos querían trabajar con los sueños y el subconsciente, otros con la bajada al sótano y la crítica social que la seguía, y otros querían trabajar con el concepto de mercado y hacerse pasar por vendedores.

Una vez establecido el concepto y el tipo de proyecto que íbamos a llevar a cabo, realizamos bocetos tanto de las piezas como de su disposición en el espacio, prestando especial atención a la unidad de los elementos y la inclusión del espectador. Para ello, decidimos ambientar el espacio dentro de la narrativa, y unificar la paleta de colores, que está basada en el óxido de diversos metales, el blanco y el negro.

Así mismo, consideramos que forrar las paredes del espacio de algún material reflectivo acabaría de darle unidad a

la instalación. Finalmente decidimos cubrir las paredes con sábanas negras y reducir la parte reflectiva a las máscaras, que irán colocadas sobre un espejo.

Mientras trabajábamos en los bocetos, comenzamos a darle vueltas a los materiales que íbamos a emplear: para las máscaras usaremos como base máscaras de cartón ya hechas, pasta de modelaje para darle la forma, y pintura acrílica; para la escultura textil, emplearemos lana acrílica, gasa o tul, encaje, hilos metalizados y pintura textil metalizada; para los pájaros, emplearemos alambre y un bastidos como estructura, y para finalizar, tinta y acuarela o dibujos digitales para las ilustraciones y cómic.

Nos dividimos el trabajo, y mientras unos trabajaban en la realización del cartel, paleta de colores y bocetos, otros acababan de definir referentes y la parte teórica del proyecto, hasta finalmente maquetarlo. Además, comenzamos a hacer algunas pruebas de material.

Imagen 27. Primer boceto para el cartel.

Imagen 28, 29 y 30. Pruebas en ganchillo para la escultura textil.

Imagen 31. Boceto inicial de las sombras.

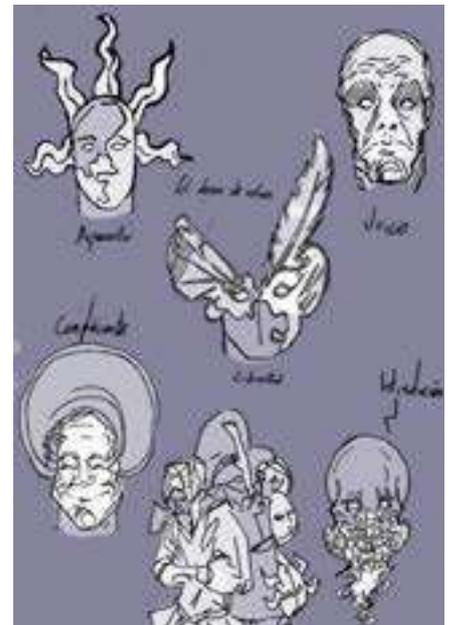
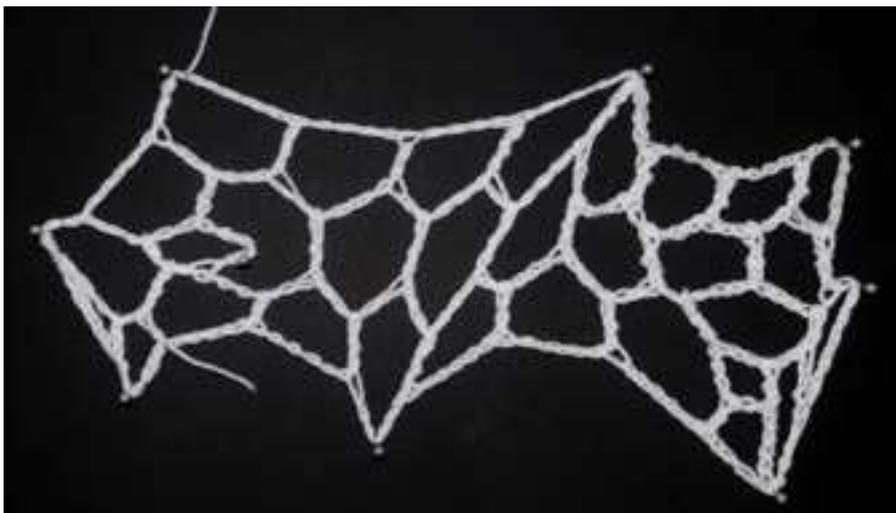
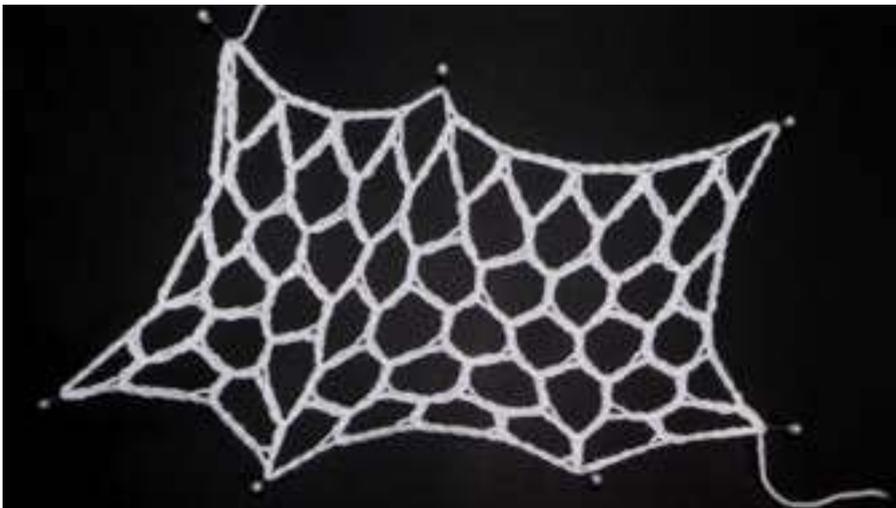

Imagen 32. Bocetos para las máscaras.

Resultados anteproyecto

Como conclusión del anteproyecto, nuestra propuesta es realizar tres obras escultóricas que situaremos en las paredes del espacio a modo de tríptico. En la pared a la izquierda del espectador, encontraremos las cinco máscaras colocadas sobre un espejo, con unas siluetas insinuando las sombras tras las máscaras. En la pared derecha, se encontrará una escultura textil a modo de cascada en color blanco, con dos brazos negros recogiendo las telas. En la pared del frente encontraremos los pájaros de alambre, que surgirán de un bastidor empapelado con hojas del libro. Por último, complementaremos estas obras con un cómic que explicará nuestra historia inicial.

También hemos dividido el trabajo en secciones, de las que nos encargaremos principalmente cada miembro del equipo. Estas secciones serían la escultura textil, de la que se habrá de tener en cuenta el tejido, el ensam-

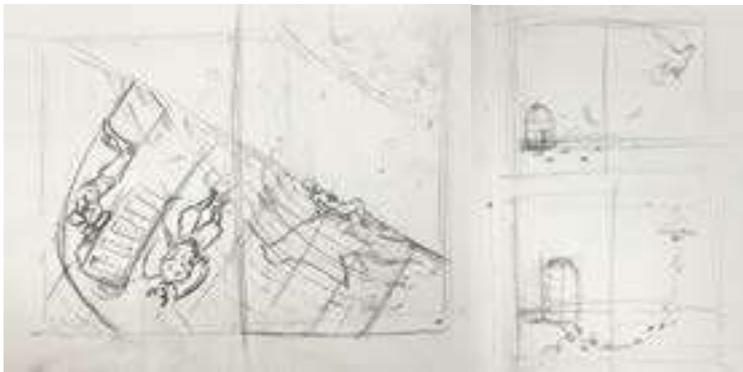
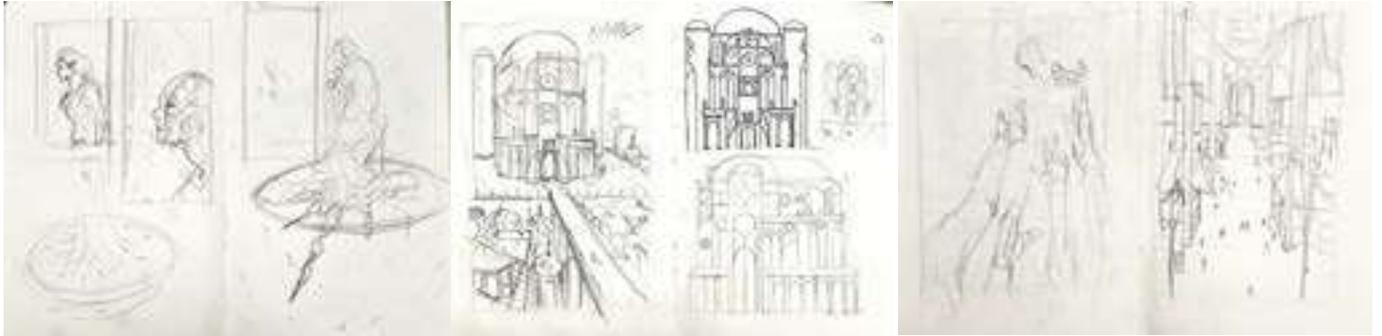
blaje y la realización de los brazos; las esculturas de los pájaros, que contarán con una estructura interna y el propio modelado de los pájaros; el modelado y pintado de las máscaras; y el diseño, redacción y elaboración del cómic.

Nuestra principal motivación respecto a este trabajo es hacer reflexionar al espectador a través de una crítica a las convenciones sociales que rigen nuestro comportamiento. Este problema, pese a no corresponderse de forma clara con un conflicto actual, está unido de forma intrínseca a la misma existencia del ser humano, y es un discurso aplicable a casi cualquier etapa de la historia. El análisis de hasta qué punto las expectativas sociales marcan nuestro comportamiento, deseos, y mismo autopercepción requiere de una profunda introspección y/o de un observador externo que nos ayude. Es un proceso que nos obliga a enfrentarnos a partes desconocidas, desagradables e incluso inmorales que desconocíamos o negábamos, y que también conforman nuestra identidad.

Pese a que lo representamos de forma más metafórica y amable, a través de un relato y de referencias a elementos y símbolos de la cultura popular, la idea es que el proyecto de pie a un ejercicio de autoobservación y reflexión, particularmente importante es un ámbito artístico, donde la exposición a las expectativas sociales y a la crítica constituyen una parte fundamental de nuestro día a día.

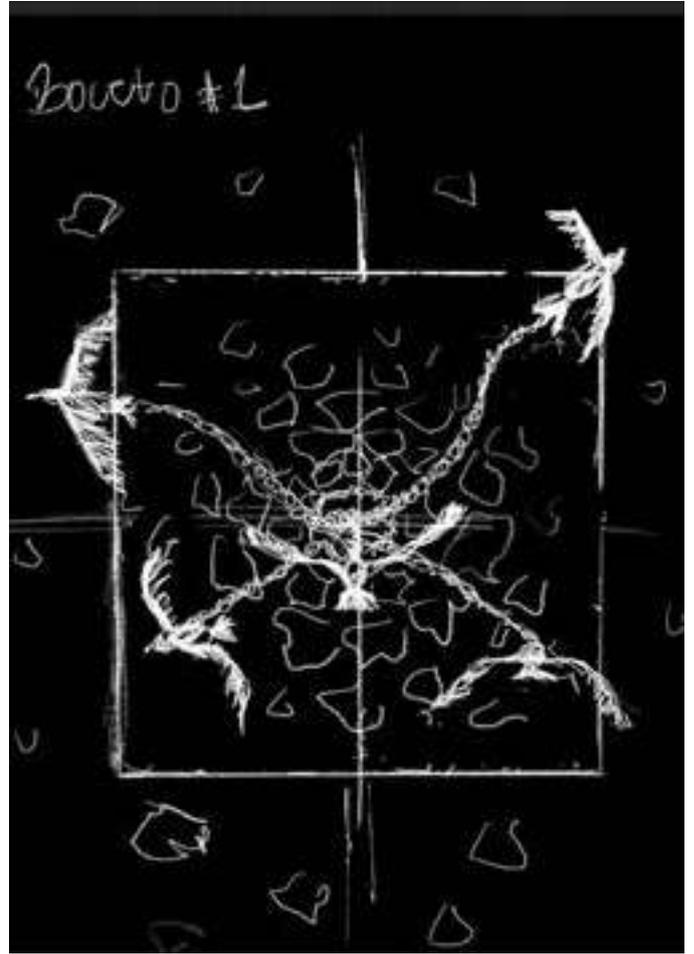
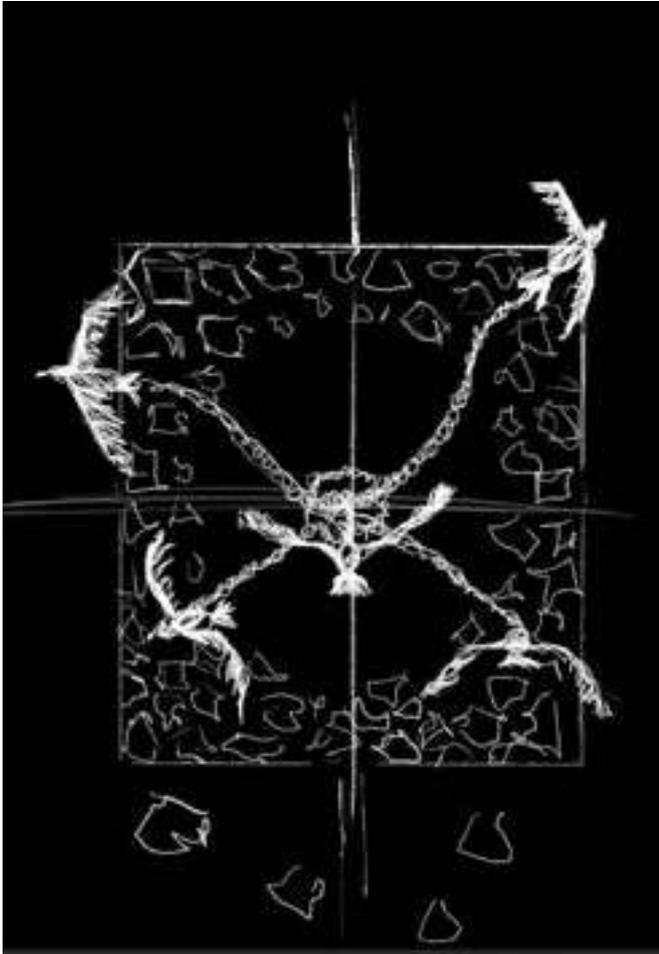
Imagen 33. *Concept art para las sombras.*

Imágenes 34-44. Bocetos para el cómic.

Imágenes 45 y 46. Bocetos para la escultura de los pájaros

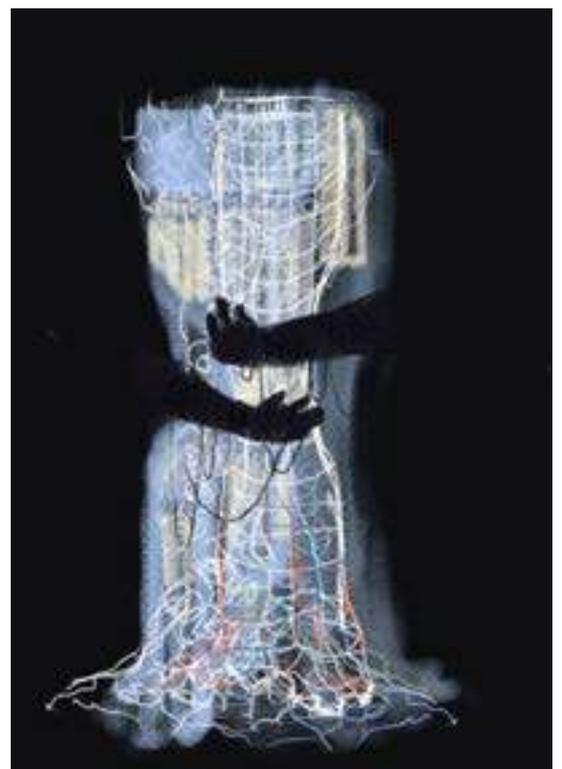

Imagen 47. Boceto escultura textil

Desarrollo Transversal

1. Materiales

Tras concretar nuestras ideas, comenzamos la producción del transversal, comenzando con la adquisición de los materiales. Primero, buscamos las telas para la escultura textil y el fondo de las obras en mercadillos y tiendas de segunda mano. También adquirimos lana, alambres, hilo metalizado, máscaras de papel, pasta de modelar, pintura acrílica y en *spray*, decoración y anclajes para las obras en bazares. Además, compramos un bastidor de 81 x 100 cm junto a su loneta en la tienda de bellas artes para que actuara como estructura de las esculturas de alambre y vendas de escayola para realizar los brazos de la escultura textil en una farmacia. Por último, encontramos en la calle tanto los vidrios como el espejo que actúa de base para las máscaras.

2. Proceso de la escultura textil (bajo dirección de Nuria)

Tras concretar con los bocetos las capas generales que iba a tener la escultura textil, comencé a elaborar la malla de ganchillo, puesto que es la capa que iba a suponer la mayor cantidad de horas de trabajo (unas 10-15h). Para ello, intercalé lana blanca con un ovillo gris metalizado y otro ovillo de diversos colores degradados, así como diversos tamaños de ganchillo para dar un aspecto orgánico. Después, adquirimos las telas, en las que cuidamos que hubieran distintas texturas y tonos de blanco para dar dinamismo, y designamos las que iban a aparecer completas y las que iban a ser cortadas para la capa al estilo *patchwork*.

A partir de esta base, realicé una prueba de composición con todas las telas y comencé la elaboración de los brazos junto a Yuyi. Para ello, cubrimos los brazos de Diego con papel *film* para evitar lesiones y a su vez lo recubrimos con vendas de escayola. Una vez seca, lo recortamos y extrajimos las

reproducciones de los brazos de Diego, reparamos los cortes y realizamos unos anclajes con más vendas de escayola. Más tarde, pintamos los brazos con *spray* negro y los recubrimos con cuerdas, hilo y encaje negro. También corté y cosí los cuadrados de tela de la capa *patchwork* con hilo metalizado, cuidando su composición. Por último, recubrimos un listón de madera con cartón pluma negro para clavar con alfileres todas las telas y finalizar la obra.

3. Proceso de dibujo de cómic y cartel (bajo dirección de Ángel)

Para el proceso de bocetado, me inspiré mucho en el trabajo de la ilustradora japonesa Demizu Posuka, tanto en la estética como en el trazo y, en algunas páginas como las de la biblioteca, en el nivel de detalle. A la vez que tenía a esta referente, me ayudé de la estética general propuesta en el anteproyecto y traté de darle una sensación onírica, pues la consideraba la más adecuada para la historia y la ambientación.

Realmente, fue un proceso hasta cierto punto democrático, ya que antes de dar ninguna página como terminada consultaba tanto a Laura como al resto del equipo si estaban de acuerdo o si cambiarían algo. Algunas ilustraciones variaron mucho de la idea original que había propuesto debido precisamente a esto, por ejemplo, la del interior del sótano tuvo hasta tres diseños distintos hasta encontrar el definitivo a entintar por Laura.

El cartel fue una ilustración realizada con acuarela y tinta, por mantenerla estéticamente en línea con el libro. Se puede apreciar cierta diferencia entre ambos debido a que en el libro Laura se encargó del color y por ende tiene un estilo más característico y personal suyo, en el que destaca el tratamiento más aguado de la acuarela y el uso de pastel para algunos detalles. En cambio, yo le di un tratamiento de mancha de acuarela sobre el papel seco y opté por tonos más violáceos en lugar de la tendencia al turquesa vista en el libro.

Imagen 48. Pruebas de composición para la escultura textil

Imágenes 49, 50 y 51. Fotografías del proceso de elaboración.

3. Proceso de redacción, entintado y coloreado del cómic (bajo dirección de Laura)

Tras finalmente decidir que queríamos realizar un cómic, comenzamos a bocetar y establecer las bases de cada dibujo que componía el trabajo. Buscábamos composiciones interesantes, en las que se apreciase un mundo monumental frente al individuo. Tras un par de días de bocetado, Ángel y yo nos dividimos el trabajo: mientras él dibujaba en limpio los bocetos, yo redactaba. En la escritura busqué un enfoque poético y no siempre narrativo.

Pese a querer que fuese explicativo, intenté no caer en la literalidad y aportar tanto en lo escrito como en lo visual. Yuyi se encargó de traspasar el texto con lápiz al papel, y yo lo entinté posteriormente. Una vez hubo finalizado la redacción de la historia y la recopilación de citas, comencé a trabajar con los dibujos ya terminados.

Me encargué de entintarlos y pintarlos, centrándome mayoritariamente en la búsqueda de elementos lumínicos, la sombra, y una paleta de colores que recordase al óxido. Así mismo, decidí teñir las páginas con café para darle un aspecto más envejecido y una mayor unidad estética. Tras este proceso de bocetado, redacción, entintado y pintura, ayudé a Ángel a encuadernar el cómic y lo dimos por finalizado.

En cuanto a lo ajeno al cómic, Yuyi y yo nos encargamos del bocetado de las máscaras, de las que queríamos enfatizar la presencia de las aves y elementos relacionados a ellas, y de la realización del gran lienzo situado tras los pájaros, que yo pinté y Yuyi pegó.

4. Proceso de la escultura de alambre (bajo dirección de Ana)

Para la confección de la pieza, dividí el trabajo en dos diferentes apartados: la parte escultórica con los pájaros de alambre metálico y la parte de pintura con el lienzo y collage. Empecé por la realización de pequeñas pruebas

con alambres para familiarizarme con el material. De aquí obtuve el conocimiento necesario para poder crear primero los “esqueletos de los pájaros” constituidos por un óvalo de dos o tres alambres enrollados para asegurar la fuerza de la estructura. Posteriormente, para crear el volumen seguí enrollando los alambres horizontalmente al esqueleto. A partir de esta etapa del proceso la confección para cada pájaro varió, ya que quería que cada uno, así como las máscaras, tuviese una identidad distinta que representara a cada integrante del grupo. De este forma las partes decorativas que relleaban a cada uno cambiaban: como espirales, líneas y ondas, todas para dar una sensación de “personalidad” a cada pájaro. Luego, para armar las alas enrollé dos alambres entre ellos, para darle rigidez y que a la hora de montarlos en el bastidor las alas pudiesen ser manipulables de manera que en su momento pudiéramos decidir la dirección y posición de tanto el cuerpo como las alas de cada pájaro. Esto fue de gran aprovechamiento y gracias al alambre que podía manipularse varias veces sin perder forma.

Una vez los 5 pájaros estaban armados, proseguí con el entelado de la loneta en el bastidor de 81 x 100 cm. Una vez entelado lo imprimé con tres capas de gesso. Para pintarlo utilicé tres oleos: sombra tostada, ocre y azul ultramar para quebrarlos. Empecé aplicando una capa ligera de sombra tostada aguada, una vez esta había secado mezclé en la paleta un tono medio de sombra tostada, un segundo quebrado y oscuro con azul ultramar y otro más claro mezclado con el color ocre. Utilizando pinceladas gestuales y sueltas fundí los tres tonos dando trazos circulares para dar la sensación de profundidad y de que los pájaros salían del centro de esta oscuridad. La cual representa el sótano y el viaje que recorre la sombra de aceptación de su luz y oscuridad. Viaje el que resulta en la liberación de su ser y por ende su conversión en pájaro que alza el vuelo hacia su libertad. En último lugar, para

la creación del collage, utilicé partes rasgadas de una enciclopedia vieja. Elegí cada papel relacionado a palabras clave del proyecto como “máscara”, “alas”, “libertad”, etc. Estos recortes los pegue utilizando una mezcla de agua y cola. Añadidos a la pintura con una composición circular la cual disminuía hacia las afueras para contribuir con la sensación de profundidad. Finalmente, para el ensamblaje de ambas partes lo que hice fue cortar pequeños agujeros en la loneta., estratégicamente cortados sobre las maderas que sostienen el bastidor para así amarrar los pájaros de esta. Cada uno consta con una base de tres a cinco trenzas de alambre enrolladas entre sí para que pudieran sostener su propio peso y dar la ilusión que salen volando de la pintura hacia el espectador y que invaden el mundo sombrío y gris, finalmente escapando de su trágica miseria.

5. Proceso de elaboración de las máscaras (bajo dirección de Diego)

El proceso de las máscaras fue sencillo a la par que complicado. Lo primero que hicimos fue comprar máscaras de base para aplicar pasta flexible de secado al aire ligera, para evitar que las máscaras pesaran demasiado y así poder colgarlas con seguridad. Los primeros bocetos los hice en clase tras decidir entre todo el grupo que la estética que queríamos seguir para las mismas era de, en general, pájaros y elementos relacionados al vuelo (salvo una que evocaba más a una estética floral, vegetal).

Antes de diseñarlas, sin embargo, decidimos que a la vez que seguíamos esta estética, sería buena idea que cada una de las cinco máscaras nos representara a cada uno de los miembros del equipo.

Una vez hechos los bocetos y ya con la pasta, cubrí por encima de la máscara base dando forma a los diseños concebidos en los bocetos. Tras esto, Ángel imprimó con gesso la totalidad de la superficie de las máscaras para evitar desperfectos, y acto seguido las pinté con pintura acrílica, siguiendo una paleta de plateado y marrón. Una vez las máscaras estaban pintadas y con el consenso de todo el equipo, apliqué una capa de barniz para darle un toque más brillante y compacto al conjunto. Hubieron dos máscaras a las cuales aplicamos acabados especiales, una de ellas fue con la mandíbula recortada y decorada con plumas, y otra fue decorada con relleno de almohada ensamblado mediante silicona caliente para darle una estética de nubes. Así, las máscaras del proyecto transversal quedaron terminadas.

Imagen 53. Máscara tras modelado.

Imagen 54. Entintado de la ilustración de la tienda de máscaras.

Imagen 55. Detalle de las pruebas compositivas de la escultura textil.

Imagen 56. Pájaro en proceso.

Resultados Transversal

El proceso de montaje fue bastante largo y presentó ciertas complicaciones que conseguimos solucionar. Comenzamos colgando las cortinas negras en la pared, lo que supuso un gran esfuerzo físico a la hora de taladrar la pared de hormigón. Así mismo, fue lo que más tiempo tardamos en hacer, pues estuvimos casi toda la mañana para tender las telas.

Respecto al cuadro, en un primer momento lo acabamos definitivamente insertándole las esculturas de los pájaros. Pese a que no fue especialmente complicado, tuvimos que pasar una buena parte de la sesión para fijarlos detrás. En cuanto a su sujeción, la llevamos a cabo dándole vueltas con el alambre de la parte trasera de los pájaros al bastidor de la obra y los mantenimos tensados con hilo de pescador. Finalmente destacar que fue mucho más sencillo implementar el pájaro a la pared que el espejo, ya que lo solucionamos con un único clavo.

La última pieza, la escultura textil, también fue sencilla de colgar: empleamos también unos cuantos clavos para los brazos, así como un poco de hilo de pescador para sostener las manos en la posición que queríamos; y hembrillas y alcayatas para la madera que sustentaba las telas y lo solucionamos de forma rápida. Previamente al montaje, pegamos cartón pluma a la madera para poder fijar las telas con alfileres, y dimos puntos con hilo blanco en puntos estratégicos para recoger la tela y crear pliegues.

Colgar el espejo fue lo más complicado, ya que pesaba mucho. Intentamos colgarlo con alcayatas y hembrillas pero cedían con el peso, así que finalmente lo apoyamos en el suelo y lo colgamos solo de dos alcayatas y hembrillas para asegurarnos de que no se cayera hacia

delante. También pusimos un peso a los pies del espejo camuflado con una sábana negra. El espejo se agrietó en el transporte y decidimos enfatizarlo con más grietas, ya que era un motivo que habíamos considerado incorporar anteriormente.

Tras haber colgado las telas negras, el espejo, el cuadro y la figura textil, completamos los detalles de la instalación para que no se viese tan vacía. En primer lugar, y haciendo referencia a la biblioteca, colocamos una pila de libros y el cómic frente al espejo (que así mismo servía para cubrir una piedra que servía de sujeción). En segundo lugar, pegamos páginas de libros caídas, y rompimos varios fragmentos para que se extendiesen más allá de los límites del cuadro central. Estas páginas rotas las unimos con fragmentos de vidrio que estallamos y que pegamos a la pared y al suelo, imitando la forma de una cascada.

En último lugar destacar que fue un proceso de montaje muy largo, en el que tuvimos que invertir muchas horas debido a problemas como el telón o el espejo, pero con el que al final nos quedó un buen resultado.

El resultado final fue muy similar al que esperábamos, por lo que estamos contentos con nuestra obra y capacidad de planificación. Creemos que logramos coherencia entre las obras y el libro y trasladar la imagen del mundo que habíamos ideado con éxito, en gran parte gracias al uso estricto de la paleta de negros, blancos y colores tierra y metalizados. Sabemos que, en cuanto a la instalación de las obras en el espacio, hay aspectos que podríamos mejorar, pero pensamos que considerando que es la primera vez que montábamos algo a esta escala y el límite de tiempo hemos hecho un buen trabajo.

Aunque cada uno se encargó principalmente de su obra asignada, nos reunimos para trabajar en equipo y tomamos decisiones en conjunto: todos

aportamos nuestro granito de arena para toda la instalación.

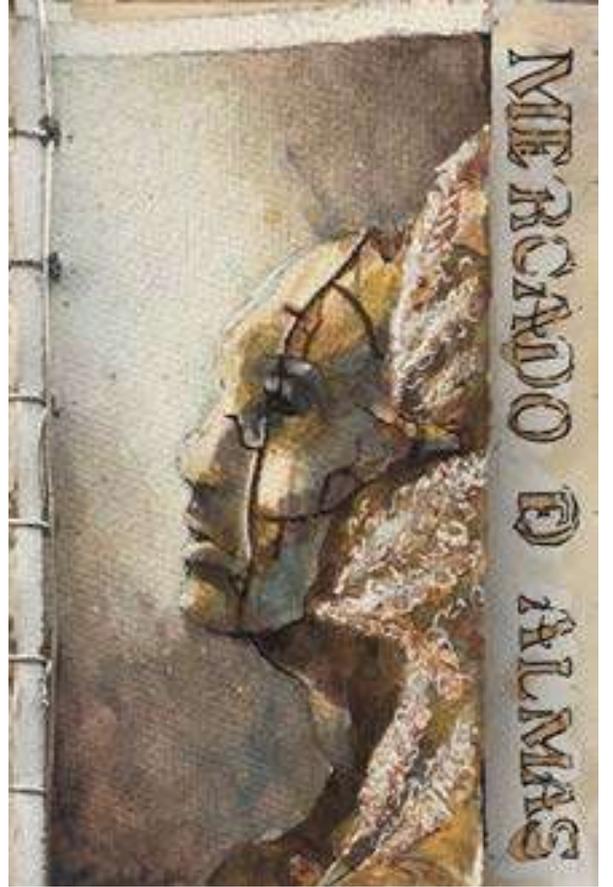

Imagen XX. Ejemplo cita: Rodin, A. (1902). El pensador [Escultura de bronce]. Washington DC: Galería Nacional de Arte.

Bibliografía

En el contexto de un trabajo académico, la bibliografía es una lista de referencias que aparece al final de nuestro trabajo y que ordenada alfabéticamente, la información completa tanto de todas las fuentes citadas en el mismo, como de las consultadas durante la preparación de nuestro proyecto.

Como debemos citar un libro completo:

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación (localidad): Editorial; año.

Como debemos citar un artículo en página web:

Autor/es. Título de la obra [Internet]. Lugar de publicación (localidad): Editorial; Fecha de publicación [revisado/consultado (fecha)]. Disponible en: (enlace).

STEIN, M. (2004). El mapa del alma según Jung. Luciérnaga CAS.

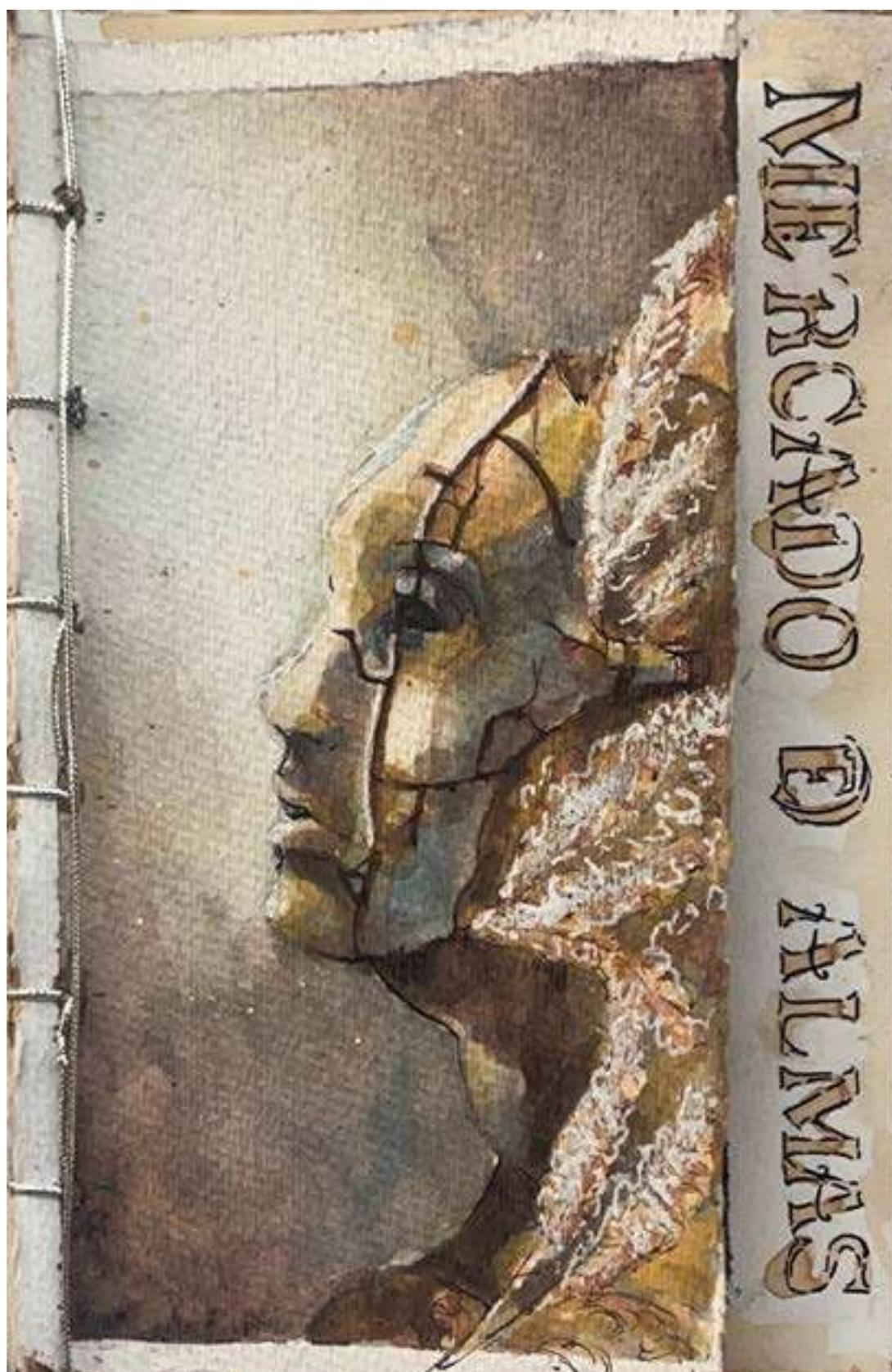
GOFFMAN, E. (2009). Estigma: la identidad deteriorada. (2ª ed.). Amorrortu.

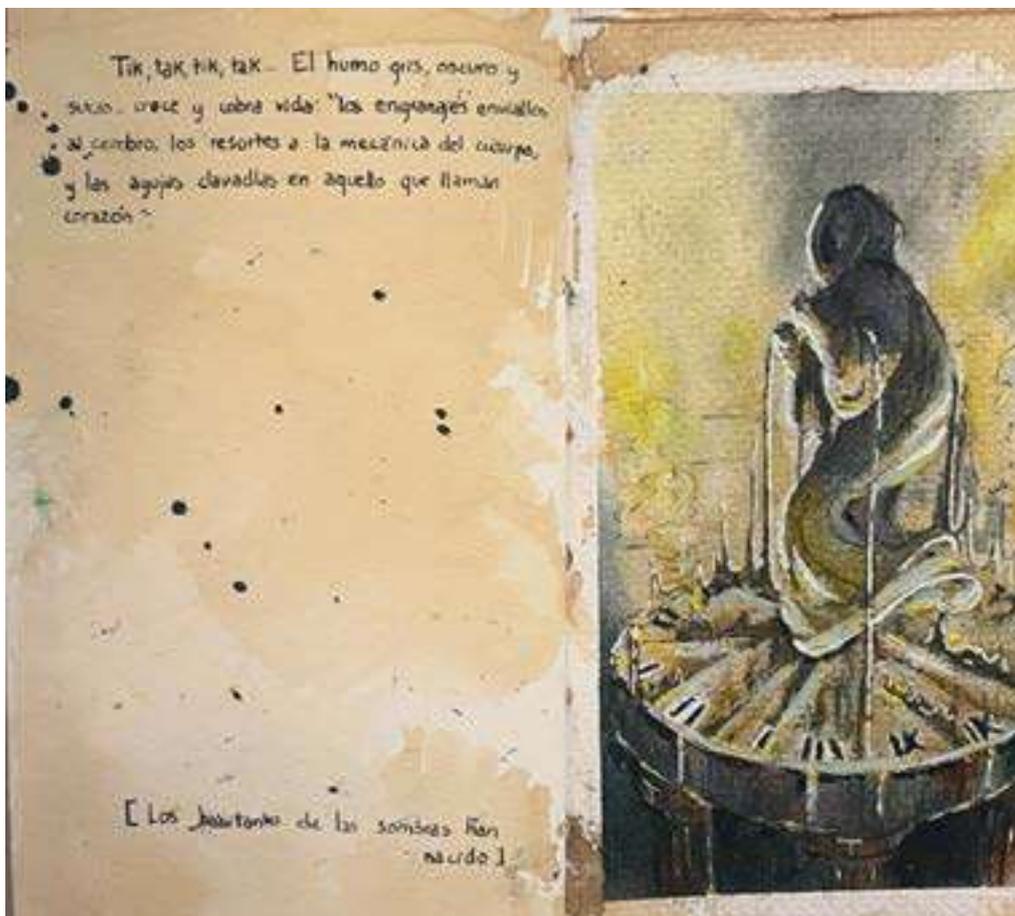
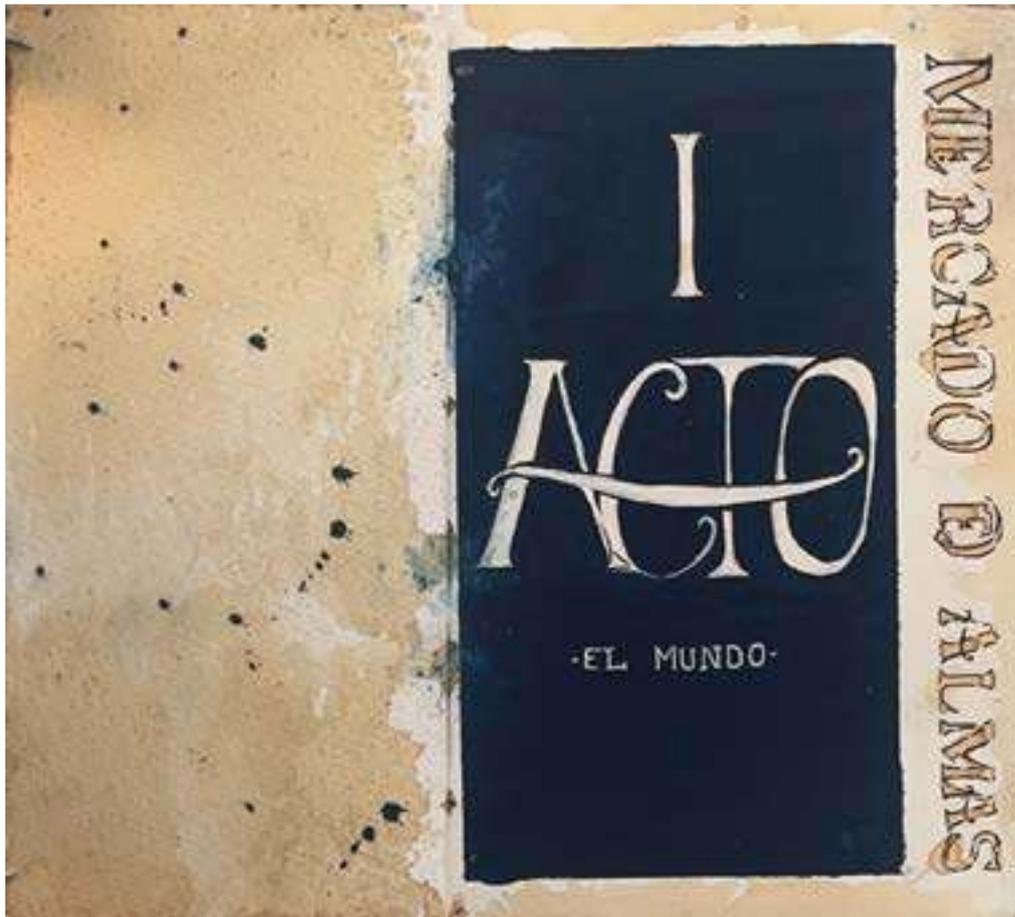
GOFFMAN, E. (2009). Presentación de la persona en la vida cotidiana. (3ª ed.). Amorrortu.

SHELLEY, M. (2017). Frankenstein (Clásicos ilustrados). ALMA EUROPA.

HESSE, H. (2011). Demian: Historia de la juventud de Emil Sinclair. Alianza editorial.

Anexo: Libro completo

La masa es extraña: si la dejas actuar, te absorbe y te convierte en un fragmento de su sólida amargura. Tus huesos se convertirán en sus cuerdas, sus nervios en tus deseos, y sus vórtices oscuros y piezas en las pupilas de tus ojos. Ten cuidado, escondete, abréte.

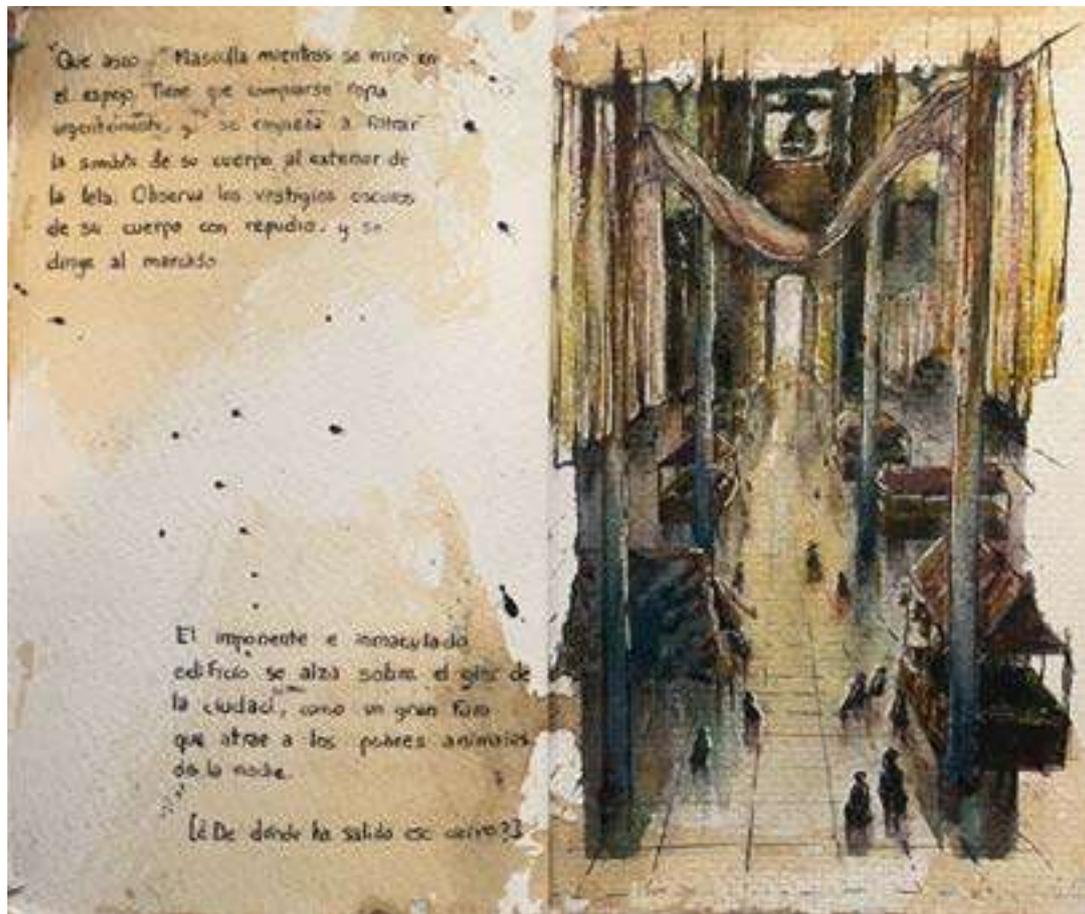
[Tal vez detrás de la máscara
podamos respirar.]

La manecilla avanza, nuevo día. Las sombras se despiertan y se funden en las brechas de la ruinosa ciudad. Por el día, son piezas de la gran máquina devoradora que es la rutina. Por la noche no duermen, cierran los ojos.

(¡Padre, le siento, he sonado!
Castígame ¡hoy pecador!)

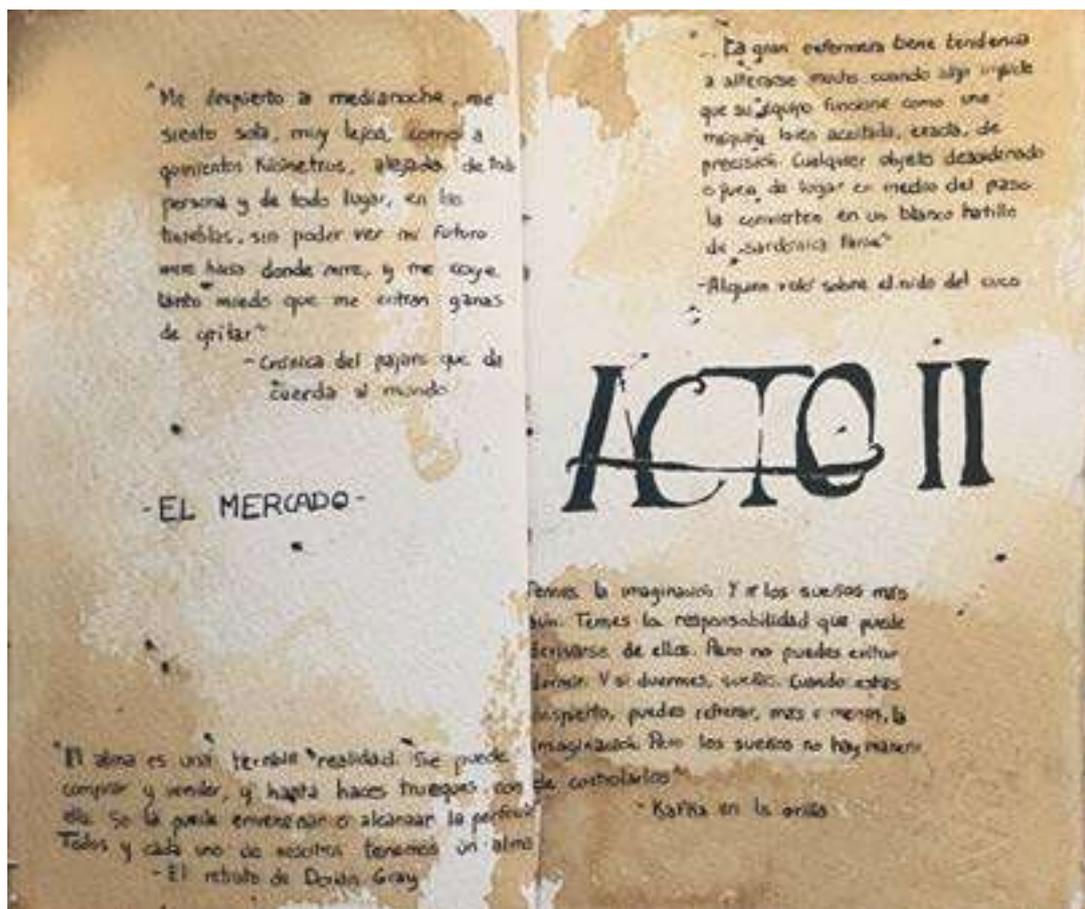

Que asco. Mas alla mientras se mira en el espejo Tiene que cambiarse ropa urgentemente, y se empieza a filtrar la sombra de su cuerpo al exterior de la tela. Observa los vestigios oscuros de su cuerpo con repudio, y se dirige al mercado.

El imponente e immaculado edificio se alza sobre el gris de la ciudad, como un gran feto que atrae a los pobres animales de la noche.

[¿De donde ha salido ese viento?]

"Me despierto a medianoche, me siento sola, muy lejana, como a quinientos kilómetros, alejada de toda persona y de todo lugar, en los temblores, sin poder ver mi futuro más allá donde iré, y me coge tanto miedo que me entran ganas de gritar."

- Crónica del pajaro que de acuerda al mundo

- EL MERCADO -

- La gran reforma tiene tendencia a alterarse mucho cuando algo impide que su equipo funcione como una máquina bien aceiteada, exacta, de precisión. Cualquier objeto desordenado o fuera de lugar en medio del paso la convierten en un blanco torcido de "sardorica feria".

- Alguno voló sobre el ruido del coco

ACTO II

Tienes la imaginación y a los sueños más aún. Tienes la responsabilidad que puede derivarse de ellos. Pero no puedes enturbiar. Y si duermes, sueñas. Cuando estás despierto, puedes reflexionar, más o menos, la imaginación. Pero los sueños no hay manera de controlarlos."

- Kafka en la orilla

"El alma es una terrible realidad. Se puede comprar y vender, y hasta haces trueques con ella. Se la puede empujar o alcanzar la perfidia. Todos y cada uno de nosotros tenemos un alma."

- El retrato de Doris Gray

