

Memoria trabajo transversal

Título: **QUEER**

Curso: 2023-2024

Grupo: 1 AE

Integrantes:

Àngels Cardona Tur

Carolina Casado Cano

Tereza Pavlova Ivanova

Joan Tórró Carbonell

Gisela Montaner Egea

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

TRABAJO TRANSVERSAL

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

Curso: 2022-2023

Grupo: 1º AE

Asignaturas:

Fundamentos del Color y la Pintura

Historial del Arte Moderno

Fundamentos del Dibujo

Escultural

Tecnologías de la Imagen I

Todos los integrantes del grupo han participado en la realización de la memoria, y la ejecución del trabajo- Sin embargo, en algunos aspectos cada uno ha hecho más ahínco en ciertas secciones.

Àngels Cardona Tur

ACTIVIDAD

Ha destacado en completar el apartado de referentes.

Hecho ojos y repartido por el espacio.

Elección de fotos.

Partícipe como testigo.

Tereza Pavlova Ivanova

ACTIVIDAD

Se ha centrado en la parte ilustrativa.

Hecho ojos.

Ha completado la memoria final.

Elección de fotos.

Partícipe como testigo.

Gisela Montaner Egea

ACTIVIDAD

Elaboración del cartel.

Hecho ojos.

Partícipe como testigo.

Elaboración del letrero.

Carolina Casado Cano

ACTIVIDAD

Concluyó el anteproyecto.

Hecho ojos pintado y porganizado corcho.

Partícipe coimo testigo.

Realizó los grafitis.

Joan Torró Carbonell

ACTIVIDAD

Ha organizaado el diseño de la memoria.

Elaboración cartel.

Hecho ojos.

Impreso fotos y edición del vídeo.

Partícipe como testigo.

QUEER

ÍNDICE

- 6 **PROPUESTA INICIAL**
BREVE DESCRIPCIÓN
- 10 **REFERENTES**
INFLUENCIAS
- 14 **DESARROLLO
ANTEPROYECTO**
[FASE I]
- 15 **DESARROLLO
TRABAJO TRANSVERSAL**
[FASE II]
- 16 **RESULTADOS
TRABAJO TRANSVERSAL**
[FASE II]
- 17 **BIBLIOGRAFÍA**
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

QUEER

Club

BARRIO SAN CARLES
CALLE T4, N° 21

EVENTO INEXISTENTE: TRABAJO TRANSVERSAL

GOVERNAT
MUNICIPAL
DE
SANT CARLES DE RUIFROCS

Propuesta inicial

Teniendo en mente la temática del “Retrato”, como idea principal queremos transmitir la identidad a través de la orientación sexual y el género, así como su historia, visibilizando uno de los colectivos minorizados. Pretendemos que el espectador empatice con estos grupos a través de la intimidación e incomodidad que estos sienten en sociedad.

Nos hemos decantado por este tema para representar una realidad a la cual nos enfrentamos. Pretendemos basarnos en experiencias propias para representarlas en el resultado final.

Nuestro proyecto está encaminado hacia una instalación interactiva con distintas paradas que muestren distintas experiencias o situaciones que vive este colectivo, por ejemplo: espacio con espejos y distintas prendas de ropa donde se reflejen estereotipos y etiquetas, audios relatando sucesos vividos, máscaras junto con ojos repartidos por el espacio de forma que juzguen e incomoden al espectador y una zona para contar los inicios del drag. Para este último punto, trataremos de ponernos en contacto con figuras importantes de este arte, para así obtener información de fuentes directas y conocer sus historias.

Planeamos hacer uso de distintas disciplinas artísticas, principalmente pensamos en escultura y fotografía. Para ocupar el espacio queremos utilizar objetos como: espejos, cámaras, ojos falsos, auriculares, etc.

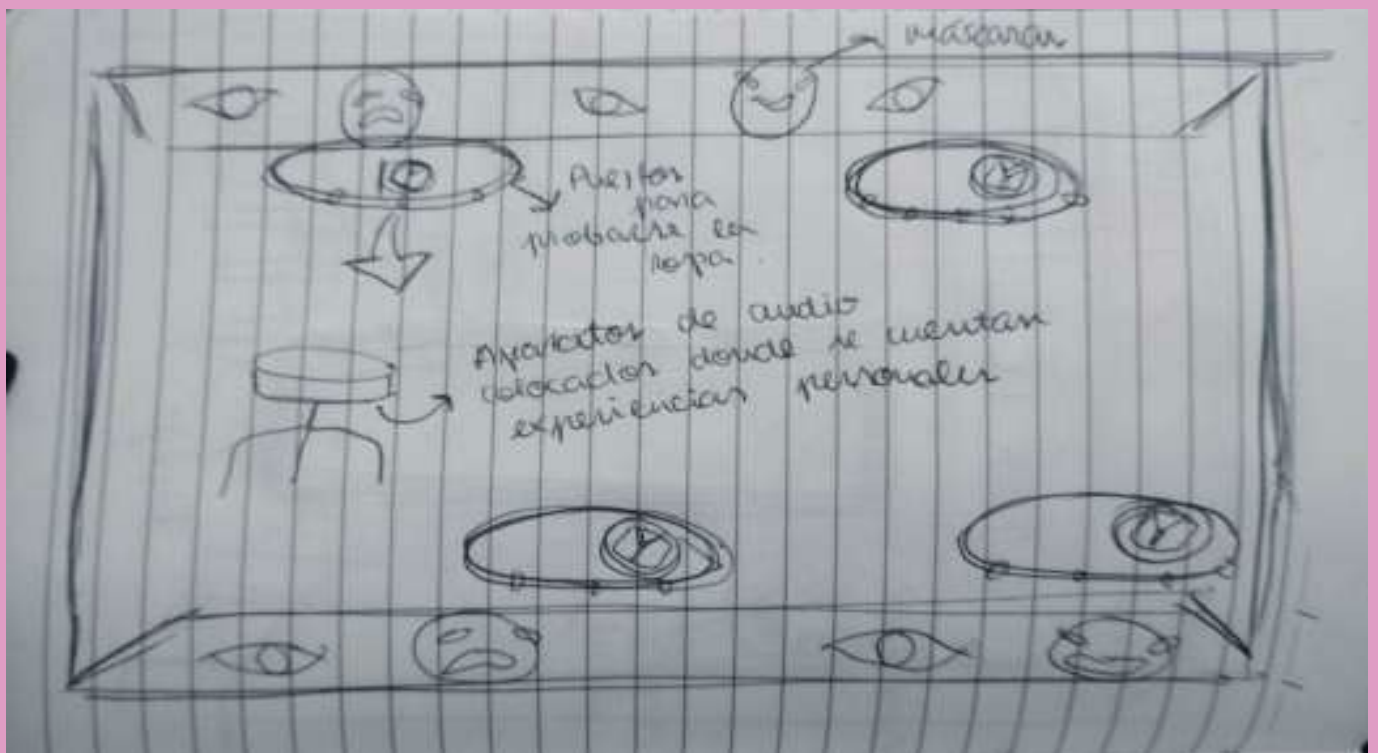
Pensamos partir de un soporte neutro (Blanco y negro) para dar protagonismo a los elementos mencionados anteriormente, que tendrán

tonalidades coloridas. Asimismo, queremos crear un ambiente basado en los Ballrooms estadounidenses (Nueva York), a finales del s.XIX. Para eso incorporaremos una tela monocromática a modo de carpa, acompañada de una alfombra o un elemento de suelo. Además, lo complementaremos con efectos visuales mediante luces, y efectos sonoros, como música u otros elementos.

Posteriormente contamos con el cambio de hacer la idea inicial con colores estridentes, para llamar la atención, aumentar la similitud con un club real y crear la apariencia de un evento positivo desde fuera, cuando realmente contamos una experiencia negativa.

Diseñamos este cartel provisional mientras profundizábamos en la idea del proyecto, hasta encontrar uno que se adecúe a lo que necesitábamos.

Referentes

Con ayuda del profesorado, estamos inspirándonos en obras y artistas como:

- Felix Gonzalez Torres.

Este artista realizó diversas instalaciones, así como: "Placebo", 1991, "Golden", 1995, "América #1", 1992, y "Retrato de Ross en Los Ángeles", 1991. Esta última obra, contaba con un carácter interactivo, en el que los espectadores formaban parte directa del duelo del propio artista, que representó a su marido como un conjunto de caramelos que podían cogerse.

- Act-Up (grupo defensor).

Fue un grupo político de activistas nacido en Nueva York en marzo de 1987, hasta 1993. Realizaron diversas protestas en apoyo a las víctimas del virus VIH, que se conocía como "el cáncer gay".

En su trayecto consiguieron múltiples grandes victorias, como inversiones para la investigación de esta enfermedad, o cambios en la forma en la que se trataba la medicación por parte de farmacias e incluso el propio gobierno.

- "Pink Flamingos" de John Waters, 1972.

Se trata de un film una temática cómica y de terror, con un gran carácter irónico. Toca temas como las drogas, el matrimonio, la adopción en parejas homosexuales... Su estreno causó un gran revuelo, pero actualmente se le considera un referente cultural e histórico para el arte drag.

- "Paris is Burning" de Jennie Livingston, 1991.

Esta película documental retrata la vida, principalmente la parte social de la comunidad en el Nueva York de los años 80, mayoritariamente

envuelta de pobreza y exclusión.

- Gillian Wearing.

Esta artista ha representado en muchas de sus obras la identidad, así como su búsqueda o lo que significa, principalmente mediante máscaras u otros elementos.

- Tracey Emin.

Así como Gillian Wearing, representa la identidad propia a través de instalaciones con varios objetos. Concretamente, nos llamó la atención su obra "Mi cama", 1998, en la que muestra su cama durante un episodio depresivo.

- La Veneno.

Fue una mujer trans española, considerada un referente para el colectivo nacional y un icono trans, gracias a su trayectoria como artista en múltiples aspectos.

- DV8.

Es una compañía de teatro físico y danza que se formó en 1986 por bailarines independientes que se unieron gracias a la frustración que sentían respecto a la danza convencional

- Coco Fuster.

Es una artista que trabaja con videos, instalaciones y escritura. trata a través de la performance temas como la identidad, el género, la raza y el poder

Finalmente, también contamos como referentes a distintas drags:

- Hugaceo Crujiente

- La Cementerios

- La Carvento

- Pandemia

- Ferrxn

Trataremos de contar sus historias y vivencias.

Imagen 1. Felix Gonzalez Torres (1991)
Untitled (Retratode Ross en L.A.)

Imagen 2. Gillian Wearing (2021) Gillian
Wearing: wearing masks

Imagen 3. Tracey Emin (1998) My Bed

ACT UP

AIDS Coalition to Unleash Power

PARIS IS
BURNING

Imagen 1 (izq.). Act Up. Grupo defensor.

Imagen 2 (izq.). Jennie Livingston, Paris is burning (1991)

Imagen 3 (der.). John Walters, Pink Flamingos (1972)

John Waters'

Pink Flamingos

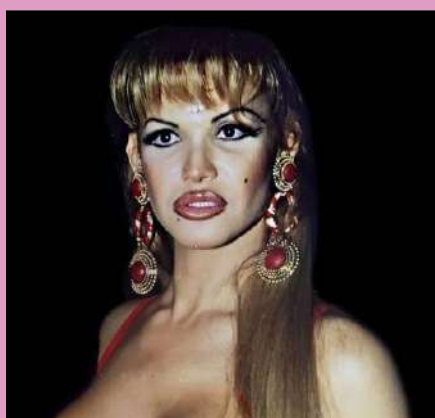
25th Anniversary Edition

Starring

DIVINE

Imagen 1 (arriba.). DV8, grupo teatro físico.
Imagen 2 (abajo). Coco Fusco, artista interdisciplinaria

Fila 1. Hugáceo Crujiente.
Fila 2. La Veneno.
Fila 3. La carvento.
Fila 4. Ferrxn

Desarrollo anteproyecto

Teniendo en cuenta los puntos anteriores nos hemos decantado por realizar una instalación que estará dividida en cuatro partes.

Como primera impresión nos encontraríamos con un espacio cubierto por dos telas a modo de entrada; el interior será poco iluminado y estará ambientado en un ballroom estadounidense, con. La ayuda de los efectos visuales (como luces parpadeantes y coloridas, provenientes de cámaras – verdaderas o falsas), asimismo como ojos de distintos tamaños y con relieve hechos de Porex pan y con espejos en vez de iris los cuales serán colgados por todo el espacio.

En el suelo habrá una alfombra o tela para complementar la ambientación.

El primer puesto consistirá en un puesto de ropa colgada, que representarán los estereotipos del colectivo con sus respectivas etiquetas (insultos), enfrente de un espejo para que esa persona pueda ponerse en el lugar de alguien de dicho grupo. Seguidamente habrá lugar para un cartón que imite a una drag donde en lugar de su cabeza habrá un espejo, y al lado estará el maquillaje con sus respectivas etiquetas, además de diversos accesorios.

Del otro lado nos encontraremos con un espacio con distintos sets de auriculares los cuales emitirán grabaciones de testimonios. De gente del colectivo.

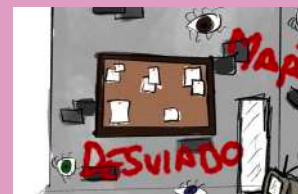

Tras una reflexión grupal y una conversación con un profesor, llegamos a la conclusión de que la idea de las paradas era poco impactante y necesitaba simplificarse, además que usando otras técnicas podríamos expresar con más énfasis el mundo drag, que es uno de nuestros objetivos. Así, juntamos las paradas para crear una simulación de lo que puede ser el camerino de este tipo de artistas, prestando atención a los detalles, incluyendo un tocador, sillón, luces, maquillaje, accesorios... Aunque dejando los ojos esparcidos por el espacio. Cabe destacar que a partir de aquí nos surgió la idea de crear un falso cartel de la supuesta actuación de la artista, que a la vez usaremos como portada del proyecto. Realizamos los siguientes bocetos:

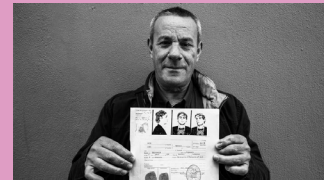
Posteriormente tratamos el tema con otro docente que nos alentó a profundizar más en la investigación, ya que esta representación de nuestra temática podría parecer demasiado superficial y estereotipada. De esta manera podría malinterpretarse al pensar que es un “mundo de rosa” y ha sido todo bien visto desde sus principios. Por lo tanto, nos centramos más en la precariedad que tuvo que pasar el colectivo hasta su aceptación en la sociedad durante toda su historia, incluso actualmente. Quisimos mostrar el lado oscuro del que todo el mundo parece ser consciente pero solo desde el exterior. Nuestra intención es hacérselo sentir. Además, para no dejar atrás nuestra propuesta inicial, integramos los ojos y el club como complemento esencial y para aportar al impacto visual.

Para tener una guía visual del proyecto, hicimos estos otros bocetos, a la vez que planeábamos sobre distintos espacios, ya que aún no estaban asignados.

Desarrollo trabajo transversal

Como propuesta final a partir de un comentario de uno de los docentes el cual nos advertía de que nuestra instalación quedaría muy recargada y de lectura confusa decidimos eliminar algunos elementos de esta, como la ropa o los espejos que en realidad no se acoplaban correctamente a la temática de la instalación. Sin embargo, seguimos manteniendo uno de los espejo para ambientar el espacio además de ser otro elemento con el que te sientes completamente observado y juzgado. El objetivo de la eliminación de estos elementos es dar más apariencia y similitud a un callejón semi abandonado y maltratado siendo así una representación de los ballrooms pero desde la puerta de atrás donde generalmente hay un ambiente más oscuro e inquietante.

Las fotos empleadas para el tablero de corcho y la diana son las siguientes:

Resultados anteproyecto

En cuanto a los resultados de los primeros cuatro meses, podemos hablar sobre que tenemos muy claro las ideas, el concepto, lo que queremos transmitir con nuestro proyecto de la instalación y por supuesto también los bocetos para tener una imagen más clara, por lo que para empezar con el proyecto nos resultará más sencillo y rápido.

Después del montaje y del día de la exposición las sensaciones generales del grupo son buenas. Ya que quedó un espacio completo y que daba a entender los objetivos que nos habíamos marcado. En cuanto a los inconvenientes, lo que más nos dió problemas es la pantalla en la que iban a estar los testimonios, ya que no sabíamos cómo colocarla en el espacio ni como poder enchufarla a la luz ya que necesitaba estar conectada para poder funcionar, pero

al final conseguimos un alargador lo suficientemente largo que nos proporcionaron en la universidad, más concretamente el departamento de escultura.

Sobre el montaje, al principio era todo muy desordenado porque no sabíamos como empezar. Pero después de organizarnos empezamos a montar a capas, primero marcamos donde queríamos colocar el corcho y la diana mientras otros ordenaban los ojos y les ponían el adhesivo para poder colgarlos, además de que al mismo tiempo se estaban colocando las letras del club. después de tenerlo todo marcado hicimos los insultos, los dejamos secar y por último colocarlo todo.

Bibliografía

Jake Hall. ARTE DRAG: ASTIBERRI; 2020

<https://www.guggenheim.org/exhibition/gillian-wearing-wearing-masks>

https://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Flamingos

https://es.wikipedia.org/wiki/Félix_González-Torres

<https://youtu.be/2xrwoYSNFbg?si=2oKHqqyYZzxtggDI>

<https://historia-arte.com/obras/mi-cama>

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Veneno

<https://actupny.com/wp-content/uploads/2018/12/statement-police-participation-world-aids-627x376.jpg>