

Memoria trabajo transversal

Título:

Retrato vacío ¿somos lo que tenemos?

Curso: 2023-2024

Grupo: 8

Integrantes:

Diego Torrente Arias

Martín Redondo Segura

Miquel Eugeni Losada García

Arturo Vicent Briz Diez

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: 8

Asignaturas:

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

INTEGRANTES

Torrente Ariras, Diego

ACTIVIDAD
Autor poster 2
Busqueda de referentes
Redacción de textos

Redondo Segura, Martín

ACTIVIDAD
Autor poster 1
Creación audiovisual
Maquetación

Briz Diez, Arturo Vicent

ACTIVIDAD
Mockups
Redacción de textos

Losada García, Miquel Eugeni

ACTIVIDAD
Bocetos
Redacción de textos

RETRATO

VACÍO

¿SOMOS LO QUE TENEMOS?

MARTÍN

DIEGO

MIQUEL

ARTURO

RETRATO VACIO ¿CÓMO LO QUEREMOS?

05.2024

Explora el retrato más allá de las formas
convencionales. Descifra la identidad en el vacío de los *objetos*.

Diego Torrente
Miquel Losada
Arturo Briz
Martín Redondo

ÍNDICE

7 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.

9 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

16 BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Propuesta inicial

La idea principal de nuestro trabajo, "Retrato vacío", surgió como una respuesta, que nos ayudó a comprender verdaderamente cómo queríamos representarnos, de una manera personal e íntima, pero a la vez manteniendo de cierto modo nuestra privacidad, usando diversos medios de expresión artística, ya sean la escultura, pintura, fotografía o el contenido audiovisual. También queríamos crear confusión en el espectador de algún modo y dar una falsa sensación de conocer a una persona, porque realmente, ¿nos definen nuestros objetos?

Este proyecto tiene una fuerte carga conceptual, gracias a que en el primer cuatrimestre realizamos un trabajo en el que investigamos sobre la trayectoria y obra artística de artistas como Esther Ferrer, Juan Hidalgo o Fina Miralles, especializados en este tipo de arte. Posteriormente a hacer ese trabajo de investigación, tuvimos un sentimiento común de admiración hacia ellos, hacia su trabajo y la huella que consiguieron dejar a partir de este. En ese momento decidimos hacer una obra con ese sentido conceptual que tanto nos gustó.

El pilar fundamental en el sentido físico y sensorial sobre el que ha entornado nuestro trabajo es el envasado de múltiples objetos al vacío, estuvimos pensando en el tipo de objetos y bolsas que queríamos usar para el trabajo, al principio pensamos usar aquellos objetos con los que más tiempo pasamos, los que nos acompañan a todos lados y los que la gente que nos conoce más asocia con nosotros, finalmente eliminamos esa idea porque creímos que era algo superficial y decidimos usar unos objetos que no lo fuesen y que solo nosotros supiéramos por qué los habíamos puesto dentro

de la bolsa, por ejemplo, trapos viejos, papel de periódico, trozos de cuerda... Este concepto lo seguiríamos desarrollando y lo cambiamos muchas veces hasta llegar a un resultado sin contradicciones, en cuanto a la relación de la parte conceptual con la física, que sea fiel a nuestro objetivo e ideales y que se ajustase bien a lo que teníamos pensado desde un principio.

En cuanto a los objetos superficiales, pensamos en enseñarlos mediante cuatro imágenes que el espectador podría ver al lado de las bolsas, las cuales posteriormente serían reemplazadas por cuatro pinturas hechas mediante óleo sobre lienzo, de las cuales la tela sería separada del bastidor para envasarla al vacío, pues nos parecía interesante el ver los efectos visuales que conseguiremos, finalmente volvimos a las imágenes porque nos parecía demasiada carga visual y pensamos que se perdía un poco la esencia del trabajo.

Al ver ambos elementos, uno al lado del otro, se crearía un fuerte contraste, porque serían objetos sin relación alguna, queríamos que el espectador se preguntara qué tenían que ver unos objetos con los otros para crear confusión en este y así conseguir mantener esa privacidad que tanto queríamos mantener.

Además de estos dos elementos pensamos en añadir una televisión de tubo sobre una peana de una altura similar a la nuestra, en esta televisión sería reproducido un vídeo de nuestras caras en primer plano explicando el porqué de cada objeto, el vídeo no contaría con ningún sonido, con el objetivo de confundir al espectador, este formato de vídeo se seguiría debatiendo a lo largo del proyecto.

La organización de las piezas también fue discutida, pues durante la lluvia de ideas presentamos varias ideas, desde no darle importancia y dejarlas tiradas por el suelo hasta colgarlas del techo con cuerdas o alambres metálicos.

Finalmente, decidimos organizar las piezas de manera ordenada, colgadas como cuadros en la pared para ser contempladas. Por lo tanto, el tema del espacio en la T4 no sería planteado hasta más avanzado el trabajo.

En conclusión, "Retrato vacío" es una autorrepresentación mediante objetos físicos envasados al vacío en bolsas de plástico, que serían acompañadas por un soporte visual, imágenes o vídeo, con el objetivo de mostrarnos ante el espectador de una manera real y objetiva, pero a la vez manteniendo nuestra privacidad y transmitiendo una falsa sensación de conocimiento, confundiendo al espectador.

7 | Retrato vacío ¿somos lo que tenemos?

Referentes

Partiendo del deseo en crear un autorretrato, que se convierta en un producto mediante la técnica del envasado al vacío, el primer artista que se nos viene a la mente es Christo, artista perteneciente al arte povera surgido en Italia. Vemos cómo utiliza plástico para envolver objetos, vehículos o incluso infraestructuras. Christo no solo utiliza el plástico como simple estética, sino que, su mayor peso reside en el concepto. El artista moderno crea el interés al espectador que admira su obra. Con el simple acto de esconder el objeto, atrae toda atención de cualquier curioso.

Como artista plástico es un gran referente Henrik Olesen, artista contemporáneo danés, nacido en 1967. Su obra se caracteriza por una exploración crítica de temas relacionados con la identidad, el género, la sexualidad y las estructuras de poder. Utiliza gran variedad de medios en su trabajo, incluyendo el collage, la escultura y la instalación. Aunque la visión de Olesen es más visible y clara, contraponiendo a la nuestra más distorsionada o privada, podemos decir que el tratamiento de los objetos y hacer de ellos un collage o instalación, nos ha inspirado lo suficiente. En obras como "I do not go to work today. I don't think I go tomorrow" examinamos el semejante parecido a un cuadro pictórico, pues está en una posición vertical, donde el observador solo tiene que dirigir la mirada al frente.

Es muy interesante ver cómo Liz Magor trata la memoria. Ella está interesada en cómo los objetos pueden evocar recuerdos y sentimientos de nostalgia. Sus obras frecuentemente utilizan objetos encontrados y materiales que tienen una conexión con el pasado. Al igual que nosotros, la percepción de los objetos surge desde la memoria y el surgimiento de un recuerdo.

Magor también afirma que los recuerdos y la nostalgia pueden relacionarse con la identidad, pues son parte de nosotros. En la obra *Carton II* (2006) trata la adicción al tabaco como recuerdo. Esta instalación/escultura se compone de un volumen construido a partir de ropa plegada, de donde surge en uno de sus laterales, gran cantidad de cigarrillos y cajetillas de tabaco.

Es claro que nuestra obra transversal contiene gran carga conceptual, inspirada en artistas como Marcel Duchamp. La técnica ready-made es protagonista en nuestra instalación, hay una gran diferencia en cómo el destacado Duchamp y nosotros utilizamos esta técnica, pues nosotros nos escapamos de la banalidad, aportándole significado a los objetos. Tras la creación del ready-made hubo ciertos artistas surrealistas y simbolistas que dotaron de significado a los objetos ya creados. Ya comentado el ready-made, otra tendencia que está muy comprometida con nuestro proyecto se llama *object Trouvé*. Pues en la respectiva deriva de cada integrante, escogemos objetos que son encontrados en la introspección del propio hogar.

Aunque parezca descabellado relacionar la obra *Un ruido secreto*, del artista cartagenero, Fito Conesa, y la famosa novela *Las vírgenes suicidas*, del novelista estadounidense Jeffrey Eugenides, no es un planteamiento tan disparatado. El objetivo de nuestro proyecto es mantener la privacidad del artista y crear alucinación de conocimiento sobre una persona. Los dos artistas antes nombrados utilizan este recurso, pues Fito Conesa crea una instalación protagonizada por la transparencia, pero gracias a la disposición de las hojas que la forman, resulta realmente complicado entender el escrito. Es así como Conesa juega con el concepto de lo mostrado pero no mostrado, permitiendo abrirse al público pero a su vez mantener su privacidad.

Volvemos a la novela *Las vírgenes suicidas*, que durante toda la narración, un grupo de adolescentes están creando una "falsa vida" y suposiciones de lo que observan. El lector, a medida que se desarrolla la obra, se cree las invenciones del grupo de amigos. En el final de la novela, Eugenides destaca tácitamente que en ningún momento se ha contado ninguna verdad y es en este momento cuando el lector se percata de que ha estado leyendo un falso cuento sin saber realmente cuál fue el motivo de los suicidios.

En cuanto a la música que complementa al audiovisual de la obra, nos hemos inspirado del gran compositor estadounidense John Cage. Hemos creado una composición mediante sonidos, absteniéndose de lo entendido tradicionalmente como música y defendiendo el pensamiento cageiano. Pues el mismo John Cage, en su obra *Para los pájaros*, en la primera conversación junto a Daniel Charles dice: La música, tal como yo la entiendo, puede muy bien independizarse de los instrumentos y del concepto de altura. Hemos decidido emplear el azar, la naturaleza de los sonidos y la anarquía musical presente, en la figura del compositor, él desarrolla este carácter debido al interés en la cultura Zen y el libro *I Ching*, defensor del taoísmo.

Adentrados en materias culturales o filosóficas, es importante mencionar que también hemos tomado referencias de profesionales en estos ámbitos. Y es que hemos justificado el concepto de nuestro proyecto desde el solipsismo cartesiano, defendiendo el existencialismo a partir de la observación y lo tangente, hasta el pensamiento que aplica Charles Taylor sobre la identidad, donde argumenta que la personalidad de cada ser, está configurada en gran medida a través de las interacciones con los demás y el reconocimiento de nuestras particularidades culturales y personales.

En la deriva fue importante entender el concepto que desarrolla Hilary Putnam, sobre los “cerebros en una cubeta”. Putnam defiende la posibilidad de vivir en una simulación como si de matrix se tratase, insinuando así la falta de consciencia y la conformación como forma de vida. Quisimos escapar de nuestro espacio acostumbrado, como si Putnam se escapase de la cubeta. Creando una experiencia y conexión con la vida “inapreciable”.

Por último, Remedios Zafra Alcaraz, escritora, profesora y ensayista española. En su obra El Entusiasmo: Precariedad y Trabajo Creativo en la Era Digital, sugiere que la identidad se enriquece a través de la práctica creativa, que permite explorar y expresar diferentes aspectos de uno mismo. Es importante su perspectiva sobre la identidad, pues nos alerta de la comercialización de la creatividad, reduciéndola a una mera marca personal, explotable en el mercado. Utilizamos su pensamiento para defender nuestro autorretrato sobre el producto, mostrando que con acciones creativas cualquiera puede crear algo que le identifique y no llegue a convertirse en algo comercial. Realzando la importancia del proceso y la originalidad.

Imagen 1. Zafra Alcaraz. (2017). El Entusiasmo: Precariedad y Trabajo Creativo en la Era Digital.

Imagen 2. John Cage. (1968). Para los pájaros.

Imagen 3. Jeffrey Eugenides. (1993). Las vírgenes suicidas.

11| Retrato vacío ¿somos lo que tenemos?

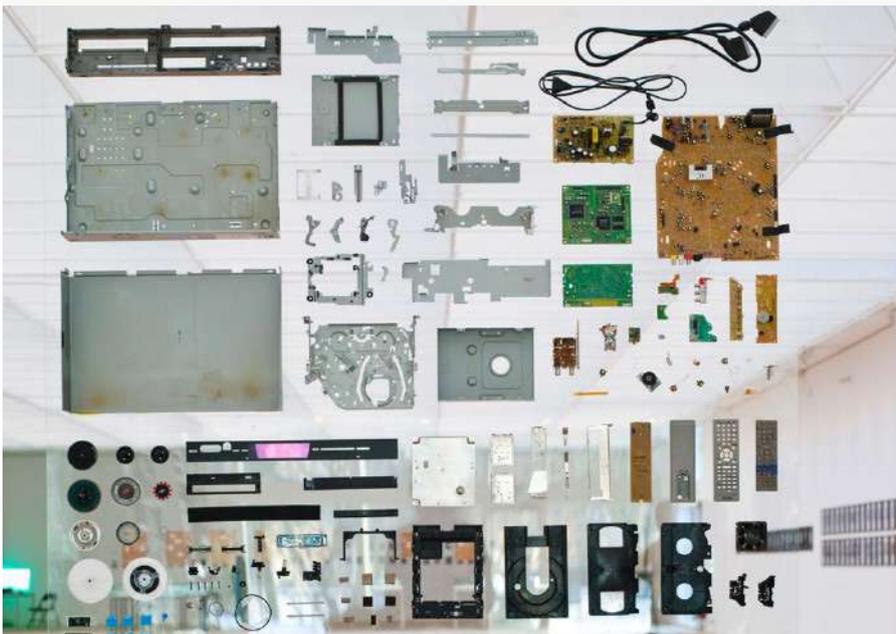

Imagen 4. Liz Magor. (2006). *Carton II*.

Imagen 5. Henrik Olesen. (2010). *I do not go to work today. I don't think I go tomorrow.*

Imagen 6. Christo y Jeanne-Claude Drenat. (1998). *Árboles Cubiertos*. Basilea, Suiza.

12| Retrato vacío ¿somos lo que tenemos?

Imagen 7. Christo(1962). Moto Empaquetada. Galleria Apollinaire, Milán.

Imagen 8. Fito Conesa (2018). Un Ruido Secreto. Centro Párraga, Murcia.

Imagen 9. Christo (1995). Reichstag Envuelto. Berlín

Desarrollo anteproyecto

Para empezar a crear la obra, primero, debíamos saber qué objetos utilizar. Por una parte, se planteó la idea de utilizar aquellos objetos que, de un modo más superficial, nos representen y meterlos en la bolsa al vacío; por otra parte, en la pintura, pintar aquellos objetos que no tuvieran nada que ver con nosotros y que no nos representan. Queriendo buscar confusión en el espectador, ya que, no sabría cuál de los dos tipos de representación que se le están mostrando sería la correcta.

Más tarde, tras pensar la idea de utilizar objetos que no tuvieran nada que ver con nosotros, surgió la idea de utilizar aquellos objetos que pudieran pasar más desapercibidos en nuestro entorno, ya que, son esos objetos los que los solemos confundir con aquellos que no nos representan. Con la pequeña diferencia de que estos lo han hecho, nos han cambiado, pero de una manera más indirecta y subconsciente. Al contemplar esta visión de los objetos de nuestro día a día, decidimos que serían dichos elementos los que protagonizaran el proyecto. Por lo que decidimos cambiar los objetos que no nos representan con aquellos que pasan más desapercibidos en nuestro día a día. Utilizando en las bolsas aquellos que fueran más superficiales y en la pintura los desapercibidos, pero que realmente nos han afectado.

Tras hablar sobre nuestro trabajo y debatirlo, cada vez la idea de los objetos superficiales iba perdiendo fuerza, el concepto de los pequeños objetos personales que dejan su huella en nuestro subconsciente nos parecía un tema más interesante y conceptual que tratar, descartando de manera definitiva los objetos superficiales.

La siguiente cuestión que debíamos debatir era el papel del cuadro en nuestra obra. ¿Debemos seguir adelante con el juego de comparación con unos objetos u otros? Esta pregunta siguió cogiendo fuerza conforme la idea de los objetos que pasan desapercibidos nos parecía más interesante y atractiva. Fue así como finalmente decidimos eliminar la idea de usar dos tipos de objetos y centrarnos solo en uno.

Es en ese momento en el que el trabajo da una vuelta de tuerca, y algunos elementos que se querían utilizar para la exposición dejan de coger sentido, como es la pintura, que más tarde se convertiría en fotografía, pero se acabaría descartando de todos modos. Y lo mismo ocurriría con la entrevista, la cual se cambiaría por un video en primera persona de cada uno de los integrantes del grupo, escogiendo los objetos que utilizaremos para meterlos en la bolsa. Dicho video estaría complementado por un audio en el cual cada uno de los integrantes narra qué objetos han escogido, qué está pasando en el video o tiene una conversación consigo mismo, como si de una deriva mental se tratase.

Ambos elementos audiovisuales estarían editados y cambiados de tal manera que apenas se comprendería lo que está pasando, de modo que aún persiste la idea de crear la duda en el espectador sobre lo que está viendo.

Una vez pulidas las bases del trabajo, solo quedaría llevarlo a cabo. Primero, quisimos hacer pruebas con bolsas al vacío pequeñas que nos prestaron en aula, con objetos aleatorios para ver el efecto visual que estos creaban. Ya realizadas las pruebas, vimos que el resultado era bastante atractivo a nivel visual. Al certificar la idea del efecto estético que dejaron las bolsas junto a los objetos, solo nos quedaba conseguir unas bolsas lo suficientemente grandes como para meter varios objetos de diferentes tamaños y junto a estas, el envasador.

Las bolsas las encontramos fácilmente en internet, pero la principal preocupación era la aspiradora que necesitamos para envasar las bolsas, por suerte, encontramos una. Ya cumplidos todos los requisitos, solo quedaría elegir los objetos, grabar el proceso de elección y a partir de los cuatro videos y audios, formar el resultado final.

Para realizar los videos en primera persona, se nos facilitó una cámara GoPro en la universidad, y una vez conseguida la cámara empezamos a grabar cada uno en nuestra propia casa. Esta pasaría de ser nuestra vivienda a ser un espacio artístico, en el cual hacer una deriva y descubrirla de nuevo. Escogimos varios objetos conforme vamos rondando la habitación, grabando mientras el proceso. Más tarde, utilizaremos el mismo audio del video mezclándolo con otras grabaciones.

Para crear el video completo quisimos buscar una estética muy marcada, donde los verdaderos protagonistas eran las deformaciones visuales y los sonidos distorsionados. Debido a que la confusión y la duda en el espectador aún seguía siendo una de nuestras metas para el proyecto, la cuestión del porqué de esos objetos y que la única fuente de información disponible sea el video, el cual, no aclara ninguna de esas dudas.

14| Nombre autores/ integrantes Trabajo Transversal

Resultados anteproyecto

Nuestro proyecto se trata de una investigación y análisis del retrato a partir de un modo más conceptual y novedoso. Donde damos el papel de representarnos a los objetos envasados al vacío y buscamos confundir al espectador sobre si realmente nos estamos representando en la instalación o no.

Este concepto de la confusión la tratamos de conseguir a través de los tres pilares del proyecto: las bolsas al vacío con los objetos superficiales, una pintura con aquellos objetos que no tienen nada que ver con nosotros y, por último, un grupo de entrevistas de cada integrante, alteradas y reproducidas en varias televisiones.

Las bolsas al vacío, con los objetos más superficiales, serán una de las piezas del puzzle para crear la duda del espectador, estas bolsas definiría quiénes somos a través de objetos que fácilmente se nos puede reconocer con nuestra persona, ya sea, por ejemplo, que siempre los llevamos con nosotros. Nos basamos en el concepto del collage y daríamos gran importancia a las capas entre objetos para intentar crear una especie de masa con todos los objetos y que no sean tan distinguibles.

Por otra parte, también utilizamos aquellos los cuales no tienen ninguna relación con nosotros. Los cuales se verán representados en una pintura bodegón encima de las bolsas, a modo de comparación de unos con otros, cuestionando cuáles de los dos grupos de objetos somos realmente nosotros.

Por último, están las entrevistas, a las cuales el espectador tendrá que recurrir para aclarar sus dudas ante la equiparación de los grupos de

objetos anteriormente nombrados. Con el detalle de que dichas entrevistas están editadas, de modo que solo se verían nuestros rostros en un primer plano hablando pero sin sonido. Del mismo modo que las bolsas al vacío, mostrando, pero no mostrando. Las entrevistas también tendrán pequeños fotogramas de imágenes que, ya sean objetos de la instalación o no, aparecerán casi un instante. Gracias a este pequeño detalle, el espectador sabrá que estamos hablando de dichos objetos y prestará atención al video, pero su búsqueda de significado será inútil.

La instalación se verá representada en un espacio de la T4 donde se observan tres televisiones donde se emitirán las entrevistas y a ambos lados de estas se aprecian las cuatro bolsas y cuatro bodegones, una por cada integrante del grupo.

En conclusión, este proyecto sobre el retrato se ve más direccionado hacia la cuestión de que si somos realmente lo que tenemos y si somos realmente lo que mostramos a los demás. Buscamos tratar estas dos cuestiones de un modo más actual.

Desarrollo Transversal

Nuestro proyecto, titulado “Retrato vacío”, se ha mantenido inalterado prácticamente desde el anteproyecto, en cuanto a la base principal del trabajo se refiere. En ese sentido, hemos demostrado una notable eficiencia. También cabe recalcar que, al tener una visión más conceptual, no hemos necesitado recurrir a otras ramas más dirigidas a las asignaturas de clase, por lo que nuestro trabajo en cierto modo se vio aligerado.

Lo primero que teníamos que hacer para que el trabajo tomase forma y sentido, era decidir qué criterio debíamos seguir para seleccionar los objetos que irían en el interior de las bolsas. En un esfuerzo por evitar la superficialidad de los objetos típicos, los que más usamos y que llevamos con nosotros a todos lados, decidimos cambiar por completo la idea y buscamos una manera de autorepresentarnos a través de objetos con un significado más profundo, personal y privado.

Decidimos hacer una especie de oda, un reconocimiento o agradecimiento incluso a aquellos objetos que solemos pasar por alto en nuestro día a día, que tenemos en casa y que nos han acompañado durante toda o una gran parte de nuestras vidas, aquellos objetos que a pesar de ser ignorados, hasta el punto en el que en ocasiones desconocemos su origen o funcionalidad, y que de una forma u otra, en mayor o menor medida nos han formado y marcado.

Con este trabajo queremos poder apreciar y reconocer la influencia de aquellos objetos que todos tenemos en nuestros hogares que, a pesar de ser “invisibles”, nos transmiten un sentimiento, ya sea nostalgia, enfado, tristeza...

Que nos recuerdan a algo, alguien, a algún lugar o momento en concreto y que han causado, por pequeño que sea, un impacto en nuestras vidas, del que muchas veces ni siquiera somos conscientes y no solemos apreciar.

Una vez tuvimos decidido esto, pensamos en cómo podíamos identificar los objetos en cuestión, para posteriormente llevarlos a clase y hacer las bolsas, para ello, acordamos tratar nuestras casas como si fuesen un lugar nuevo para nosotros, fingimos ser un extraño en nuestra propia casa, pero a la vez sabiendo que es nuestra casa, como si fuese un borrón de memoria y a medida que vemos nuestro hogar vamos adquiriendo recuerdos y sentimientos según vemos los objetos que hay, los que más nos transmiten son los que recogemos. Todo esto lo grabamos en primera persona con una GoPro, de manera que se ven nuestras manos recogiendo y acumulando los objetos.

Finalmente, hicimos algunas grabaciones de sonido, de conversaciones entre nosotros o con nosotros mismos, en las que hablábamos un poco por encima del transversal y del porqué de cada objeto seleccionado, también de sonidos, como el que hace la aspiradora al vaciar la bolsa o el de las arrugas del plástico. Estos sonidos han sido distorsionados y montados los unos sobre los otros, de manera que prácticamente no se entiende, esto con el objetivo de mantener esa ansiada privacidad, de crear algo de confusión y dar esa falsa sensación de conocimiento, además de crear algo de ambiente y atraer al espectador.

En lo que al soporte visual se refiere, finalmente decidimos usar solamente el vídeo en el formato mencionado, y las fotografías o cuadros fueron completamente descartados, porque a medida que avanzaba el proyecto, estas fueron perdiendo su lugar y función, hasta llegar a un punto en el que el aporte de estas era

prácticamente nulo.

A pesar de ello, la idea de las fotografías nos gustó y aunque solo se fuese a ver en la memoria, decidimos reservar plató y hacerlas.

En cuanto a las bolsas al vacío, empezamos con dos experimentos pequeños ya comentados anteriormente, donde no eran ni los objetos definitivos ni las bolsas que utilizamos en la exposición, ya que solo queríamos analizar el comportamiento de los objetos dentro de la bolsa envasados. Cuando ya conseguimos las bolsas definitivas, primero empezamos envasando algunos objetos para ver la dificultad del envasado, ya que, no teníamos el material más adecuado para envasar. Pero afortunadamente los análisis salieron muy exitosos y los resultados que obtuvimos fueron muy buenos.

Ya aseguradas las bolsas y los objetos, nos propusimos un nuevo reto. Quisimos buscar nuevos significados a las bolsas, no solo querer envasar al vacío.

Cabe recalcar que en este corto periodo de investigación no se buscaba alterar por completo el trabajo, sino una nueva manera de poder llegar a entender el material principal de nuestro proyecto y buscar nuevas maneras de expresión con este. Para ello decidimos hacer lo contrario de envasar al vacío, lo llenamos de aire para ver cómo cambiaba tanto su forma como su función. Introdujimos objetos dentro de la bolsa para ver como estos se comportan dentro de ella, también lanzamos objetos desde una cierta altura para ver cómo le afectaba el impacto a la bolsa, también, en un modo más humorístico, pero intrigantemente interesante y expresivo, decidimos meter a uno de los integrantes del grupo dentro de una bolsa, con la cabeza fuera, para que viviera de primera mano que era estar al vacío, ver cómo se siente esa presión y como podía moverse dentro de él y por último, un elemento que también

nos llamó mucho la atención por cómo podía comportarse en ese ambiente fue el agua.

Tratamos de envasar al vacío una pequeña cantidad de agua para poder ver cómo alteraba al plástico. El resultado de este experimento fue sorprendente por cómo se comportaba dentro de la bolsa, las texturas que surgen y su tacto.

Todos estos experimentos resultaron muy interesantes y, a la vez que divertidos, ayudaron en el proceso de comprender más a fondo nuestra obra, ya que, dando paso a otras maneras de tratar el mismo material, nos podría conducir a otros terrenos que nunca antes nos hubiéramos imaginado.

Con todos los elementos pensados y conseguidos, solo nos quedaba ver nuestro espacio y decidir cómo íbamos a distribuirlos, para ello hicimos un par de pruebas, con las bolsas y la peana e hicimos también un escáner y fotografías del lugar para posteriormente hacer mockups.

18| Retrato vacío ¿somos lo que tenemos?

19| Retrato vacío ¿somos lo que tenemos?

Resultados Transversal

Retrato vacío es una instalación artística formada por cuatro autorretratos únicos, creados a partir de bolsas al vacío, las cuales contienen objetos cuidadosamente seleccionados por cada uno de los integrantes del grupo. Para seleccionar cada objeto, cada componente ha hecho su respectiva deriva personal, una exploración introspectiva de su entorno doméstico. Esta deriva será reproducida en formato audiovisual junto a una composición sonora y presentada a través de una televisión, logrando así una experiencia multisensorial que enriquece la instalación.

Esta obra es, en esencia, una oda, una apreciación y un agradecimiento a todos aquellos objetos que, en nuestra vida diaria, solemos ignorar. Queremos demostrar que es posible representarse a través de cualquier medio de expresión plástica, dominando el término y mostrando, pero al mismo tiempo no mostrando los elementos de nuestra intimidad.

En nuestra obra, utilizamos el plástico como medio para distorsionar la claridad del collage de objetos, pretende paralizar y detener todo el conjunto. En este contexto, la ausencia de espacio y aire se convierte en el perfecto conductor y en la mejor técnica para construir el collage anteriormente nombrado. Así, reunimos el significado implícito de los objetos para convertir un bodegón en un producto, consiguiendo camuflar o mantener nuestra privacidad.

La deriva que realizamos cada integrante del proyecto, busca abordar lo que conocemos como hogar de una manera completamente nueva, percibiéndolo como un espacio desconocido.

Este enfoque dota de protagonismo a los objetos usualmente ignorados, permitiendo que emerjan como elementos significativos que, a su vez, construyen formas que son intrínsecamente parte de nosotros.

La composición vocal/sonora completa el sentido de la pieza audiovisual. Estos sonidos y frases dentro del complejo del audiovisual crean la atmósfera necesaria para el espacio, e intentan que desde la visión del espectador empaticen y forme parte de la pieza.

El uso de sonidos y conversaciones manipuladas digitalmente tiene un efecto aturdidor y absorbente, el cual logra envolver a cualquiera que preste un poco de atención hacia la obra, logrando una experiencia inmersiva.

22| Retrato vacío ¿somos lo que tenemos?

Bibliografía

Conesa, F (30 de enero de 2024). Fito Conesa. <https://www.fitoconesa.org/>

Eugenides J. (1993). Las vírgenes suicidas. Anagrama

Guijarro Martínez, M. (2020-2021). INTROSPECCIÓN, UN VIAJE HACIA EL INTERIOR A TRAVÉS DEL RETRATO FOTOGRÁFICO. [TFG, Facultad de Bellas Artes de Sant Carles, Universitat Politècnica de València]. riunet.upv.es.
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/173824/Guijarro%20-%20Introspeccion%20Un%20viaje%20hacia%20el%20interior%20mediante%20el%20retrato%20fotografico.pdf?sequence=1>

PUTNAM, Hilary: Razón, verdad e historia, Madrid, Tecnos, 1988,

Tapuy casa mágica. (30 de enero de 2024). El arte como medio para el conocimiento personal. <https://mitapuy.org/blog/el-arte-como-medio-para-el-conocimiento-personal/>

Taylor, Charles (1985), What is human agency? en Philosophical Papers I, Human agency and Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Vladimirov, C. (11 de enero de 2024). Christo and Jeanne Claude. <https://christo-jeanneclaude.net>