

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1.1. Propuesta

El proyecto, que lleva como título *Caosmos* es el desenlace de un trabajo de investigación práctico y teórico, iniciado durante la asignatura de proyectos pictóricos del primer semestre. Partimos con el propósito de utilizar el arte como método de autoayuda, investigando en la disciplina del *arte terapia*. Impartimos un taller en La Romana, un pequeño pueblo a las afueras de Elche. Realizamos con las alumnas actividades artísticas que las ayudara a exteriorizar sentimientos y emociones reprimidas. El objetivo era facilitarles el camino para llegar al conocimiento de uno mismo, entendiendo que el arte era una vía factible para conseguirlo.

El proyecto trata de encontrar un vínculo entre dos conceptos opuestos ligados a la personalidad del ser humano y que generan un sentimiento de malestar emocional: Orden y caos. El orden como algo positivo y el caos como algo negativo, entendidos desde el punto de vista social del profesor Fermín Bouza (2013) y su estudio, *orden social y orden sociológico*.

En consecuencia, a este pensamiento de Bouza, en el que le otorga un carácter positivo al orden y negativo al caos, hemos asociado a los conceptos orden y caos unos elementos plásticos, un proceso de ejecución y una disposición expositiva, donde ambos conceptos conjugan un todo indispensable para el auto-conocimiento.

Transportamos la idea concebida socialmente de orden como algo positivo y caos como algo negativo al ámbito plástico. Elegimos el soporte, el formato, la técnica, la planificación, los tiempos y las formas de ejecución como parámetros plásticos. Asociamos a cada uno de los conceptos y de los parámetros plásticos de cada concepto unas características o atributos. Al orden; linealidad, precisión, narración, coherencia, obligación y al caos irregularidad, incoherencia, desorden y espontaneidad.

Objetivos:

1. Investigar los conceptos orden y caos desde un enfoque social.
2. Encontrar la conexión de dos conceptos teóricos opuestos.
3. Asociar al concepto de orden y caos, materiales y procesos de la práctica plástica.
4. Expresar con elementos plásticos la unión entre estos conceptos.
5. Abordar el tema de manera personal y encontrar en el arte una vía para el conocimiento de uno mismo.

¹ Bouza, Fermín (2013). *Escritos sobre orden social y orden sociológico*. Madrid, España.

2. REFERENTES

En este proceso de trabajo influyeron muchos artistas entre los que cabe destacar a Marjane Satrapi y a María Muñoz como referentes artísticos, a Platón en filosofía y a Clarissa Pinkola Estés como referente conceptual, de los que hablaré a continuación:

Marjane Satrapi (Rasht, Irán, 1969) estudió Bellas Artes en Teherán, y cansada de la censura y de la discriminación de la mujer que tenía que soportar en su país, se marchó a Francia para trabajar como artista. Su obra más influyente fue *Persépolis* (fig.1), donde la artista narra cómo es crecer en un régimen fundamentalista islámico por el cual tuvo que abandonar su país. El estilo que utiliza recuerda a los dibujos infantiles, busca dar la sensación de que el mundo se ve a través de los ojos de una niña. Fueron muy influyentes sus dibujos por el estilo utilizado y la utilización del negro como medio de expresión, además de la utilización de un trazo sencillo que resumía y mostraba lo que quería relatar en la narración.

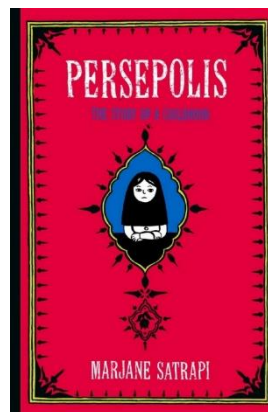

Fig.1. Marjane Satrapi, (2009), *Persépolis*, S.A. NORMA EDITORIAL.

María Muñoz, artista española que trabajó con la tela como soporte plástico generando poemas visuales con los que representaba sentimientos muy íntimos. En *telas de araña* (Fig. 2 y 3), la artista busca atrapar todos los distintos estados de ánimos frutos de la ausencia de su hija en casa tras independizarse, creados a partir de hilos de seda natural, intenta que estos queden reflejados en la obra, pero no dentro de ella. Nos fascinó la utilización de estructuras tan perfectas como la tela de araña en un tema que engloba algo tan caótico como son los sentimientos dentro del ser y utiliza el arte como una vía de escape para sentirse mejor y hacer desaparecer esos sentimientos negativos.

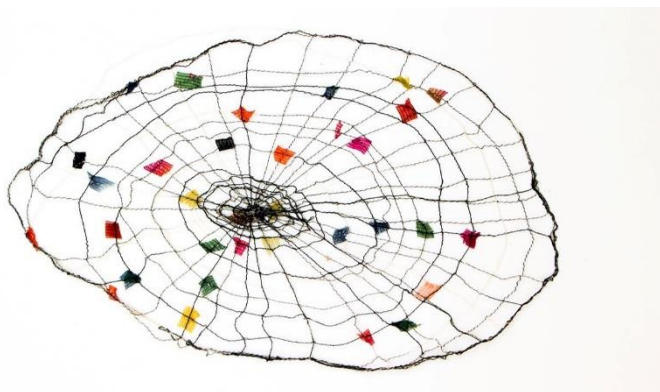
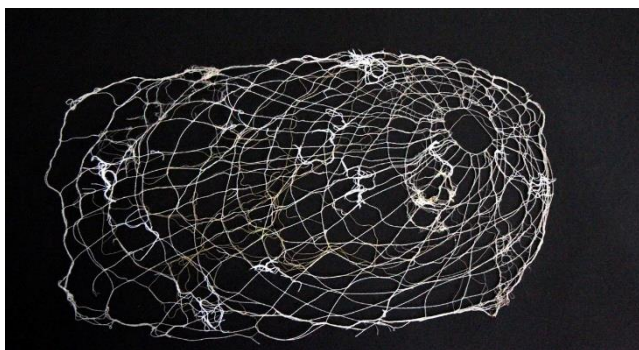

Fig. 2. *El amor está dentro 1*, (2016), cuadro, 25x15 cm, Hilos de seda.

Fig. 3. *El amor está dentro 3*, (2016), cuadro, 17x28 cm, Hilos de seda.

Platón en su obra *Timeo* (360 a.C.), habla de la geometría sagrada, la cual se apoya en la existencia de un simbolismo en las figuras geométricas. Los 5 sólidos platónicos son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, formas completamente simétricas que tienen todos los lados iguales, todos los ángulos iguales, de las mismas medidas y los 5 caben dentro de la Matriz Universal que es la esfera. Esta idea del simbolismo en las figuras geométricas me ayudó en la selección de un formato adecuado para la obra que tuviera a su vez relación con las características de cada uno de los conceptos, caos y orden.

Clarissa Pinkola Estés (2009), en su libro *Mujeres que corren con los lobos*, la escritora nos guía hacia el encuentro con nuestro ser interior, identificando aquellos cánones y modelos sociales que nos han impuesto a lo largo de los años y clasificándolos como erróneos, este hecho nos permitió ser conscientes de la existencia de estos cánones y poder considerarlos como parte conceptual para el comienzo de la obra. Busca encontrar un sentimiento de paz y libertad relacionando esa búsqueda con el espíritu salvaje de los lobos. En su libro hace una llamada a este espíritu, el cual considera que habita dentro de todas las mujeres desde el inicio de los tiempos.

“Ser nosotros mismos hace que acabemos exilados por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren nos causa ser exiliarnos de nosotros mismos”.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La obra *Caosmos* se genera a partir de dos términos opuestos: caos y orden.

Nuestra intención nace de la necesidad de mostrar a través de una manifestación artística, la conexión entre estos dos términos opuestos, el caos y el orden, que trabajaremos plásticamente por separado y en paralelo.

A continuación, expondremos de manera conceptual los términos caos y orden y la asociación a los materiales, procedimientos y procesos plásticos que hemos utilizado.

Orden.

El concepto de orden comenzó a ser entendido de forma positiva para la sociedad ya que antiguas culturas como la nuestra, creían en la existencia de una inteligencia divina. Esta inteligencia, construía el universo teniendo en cuenta este parámetro. En muchas ocasiones estas creencias sobre la existencia de una divinidad se veían justificadas por el movimiento de los astros y otros procesos de la naturaleza, atribuyéndole el nombre de cosmos a este concepto de orden.

En el arte renacentista Alberti Battista (1443), al que Mariana Sverlij (2014) hace referencia en su libro *Retórica y arquitectura: De re aeficatoria de Leon Battista Alberti*, explica los estudios basados en la introducción de una canonización arquitectónica. Esta canonización consistía en un conjunto de normas que sometían al artista en las diferentes órdenes arquitectónicas, dórico, jónico y corintio, en una época en la cual predominaba una visión medible del mundo. Estos conocimientos han ido dotando de un carácter mecanicista a la sociedad hasta día de hoy según Cornejo-Álvarez (2013), en su libro *Complicidad y caos*.

Partiendo de esta concepción mecanicista, hemos seleccionado el papel como soporte por su superficie plana, homogénea y lineal, perfecta para realizar en él ilustraciones. Estas características del papel coincidían con las características del concepto de orden. El papel nos confería comodidad para realizar ilustraciones figurativas que representan momentos de mi memoria.

Consideramos que el rotulador era la técnica adecuada para representar instantes efímeros y relatarlos con dibujos de mi misma en diferentes situaciones ya vividas o imaginadas.

Utilizamos el color negro por su carácter limpio, ordenado y sencillo, idóneo para abordar un trabajo organizado en forma de diario. Para la realización del trabajo plástico se marcan pautas de cantidad de dibujos a realizar y pautas temporales.

El formato del soporte seleccionado para trabajar el concepto de orden fue el cuadrado, basándonos en el estudio del profesor Granatelli (2012), donde nombra al escrito de Platón (360 a.C.) *Timeo*, quien habla de la existencia de una simbología sagrada en las figuras geométricas. En el caso del hexaedro, formado por caras cuadradas, *representa la tierra en contraposición al cielo. Para Platón*

esta figura expresa el deseo de encontrar el camino entre el caos, muchas veces es considerada opuesta al círculo.

Caos.

La teoría del caos postula que el mundo no sigue un modelo metódico y lineal, sino que está dotado de aspectos caóticos donde pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden generar grandes cambios en acontecimientos futuros, complicando la predicción a largo plazo según Norton (1963), uno de los primeros en introducir esta idea en la ciencia.

Siempre hemos considerado que el paradigma bajo el cual hemos crecido es el orden. El concepto de caos ha sido considerado como algo negativo a causa de desarrollos científicos que se acogían a la mecánica newtoniana, quien les atribuía una interpretación causal a los fenómenos naturales. Estas explicaciones acerca del funcionamiento del mundo se quedaban obsoletas ya que numerosos comportamientos del universo están regidos por el desorden, como por ejemplo las corrientes de los ríos.

Abordamos el caos con un material como la tela por su superficie rugosa, heterogénea e irregular, coincidiendo con las características que definen al concepto de caos, con el que trabajamos de forma imprevista y antojadiza. Realizamos la obra de manera espontánea, sin coherencia y sin un tiempo de ejecución planificado, creando por capricho y ejerciendo en ella cualquier solución plástica que nos permita la exteriorización de los sentimientos más profundos y abstractos del ser.

Utilizamos como formato el circular, figura a la que Platón le atribuía un símbolo de armonía universal y divinidad, amor y espiritualidad. Para él, el universo, los astros y el alma humana estaban armonizados en esferas, estas esferas eran la vía por la cual llegar al conocimiento interior, tal como nos indica el profesor Granatelli (2012) en su estudio *El Círculo y la Centralidad*.

En este caso utilizamos el anverso y el reverso de la tela para potenciar la libertad de expresión plástica y alejarnos, como hablábamos al principio, de los cánones renacentistas a los que ha estado ceñido el arte. Omitimos también normas de color ya que en ella se podían utilizar de forma libre cualquiera de ellos.

Finalmente observamos a lo largo de este trabajo como el caos tendía al orden y como el orden tendía al caos, visible de manera plástica, corroborando la teoría desde la cual se partía. Como explica Alvarado (2014) en su estudio:

“Nuestro sentido de la belleza, y nuestra estética, por tanto, nos lo inspira la coexistencia armónica del orden y del desorden, tal como existe en los objetos físicos: en las nubes, en los árboles, en las montañas y en los cristales de nieve. Las formas de todas estas cosas son procesos dinámicos que se han realizado en formas físicas, donde coexisten de modo inmanente, combinaciones concretas de orden y desorden”.

Este hecho demostraba que si ambos compartían características son igualmente necesarios, siendo imposible que uno exista sin el otro. La idea desde la cual se partía era cierta, ambos eran esenciales en la personalidad del ser humano, convirtiendo esta obra en una “necesidad interior” como diría Kandinsky (1911).

Para poder observar esta evolución que tuvo lugar a lo largo del proceso fue necesario colgar la pieza para poder visualizarla completa, en forma de instalación. Al inicio de la lectura se encuentra el orden ya que sigue una narración, la cual se va desordenando hasta llegar al caos, una explosión de color e incoherencia. Decidimos colocar la tela al final para que el espectador no tuviera la obligación de seguir leyendo. Al contener mucho material visual, requiere de un tiempo libre de contemplación.

2. Sverlij, Mariana (2014). *Retórica y arquitectura: De re aeficatoria de Leon Battista Alberti*. Recuperado de [//http://www.revistaretor.org//]

3. Cornejo Alvarez, Alfonso (2013), *Complejidad y caos*. Recuperado de [//https://es.slideshare.net//]

4. Alvarado Planás, Javier (2014). *La Estética del Caos*. Revista Nueva Acrópolis, Málaga, España

5. Granatelli, Emiliano, (2012). *El Círculo y la Centralidad*. Recuperado de [//https://es.scribd.com//]

6. Kandinsky, Vasily (1911). *De lo espiritual en el arte*. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona, España.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Caosmos tiene su origen en un sentimiento de confrontación entre dos conceptos que existen en el ser y que se presentan enfrentados entre sí, manifestándose de manera negativa en la vida cotidiana. Dicho sentimiento se manifestó como tema en distintas asignaturas, abordándolo con técnicas y materiales que fueran afines a esa intención de llegar a una armonía.

Una de las experimentaciones se realizó un fin de semana en el cual se establecieron una serie de parámetros y cánones. Había que ceñirse a ellos en un determinado espacio del cual no se podía salir hasta que acabara el proceso. Este proceso duró 3 días, la regla fundamental era no mantener contacto con nadie ni con nada del exterior. La única comunicación era la creación plástica. De aquel retiro surgieron los primeros trabajos plásticos, bocetos, ilustraciones y escritos que ayudaron a empezar el proyecto.

Gracias a este aislamiento, nos percatamos de que lo que producía ese sentimiento de inquietud y malestar interior era el enfrentamiento entre dos conceptos, caos y orden, ambos presentes en la personalidad humana.

Comenzamos asociando a estos conceptos una técnica, un soporte, un formato y una forma de trabajo. Los parámetros para trabajar cada uno de los conceptos, el orden y el caos eran opuestos entre sí ya que buscábamos observar la interdependencia de estos, de forma plástica y a lo largo del tiempo.

Este proyecto se convirtió en una búsqueda de la conciliación entre dos polaridades que componen la personalidad humana, el orden y el caos. Estos conceptos se presentaban enfrentados, generando un desasosiego interior. Concebíamos en el arte y la expresión plástica una guía con la que poder llegar a nuestra esencia más profunda y alcanzar la armonía interior.

Una vez seleccionado una técnica, un soporte, un formato y una forma de trabajo, comenzamos con los dibujos en papel trabajados de manera ordenada y lineal, realizando autorretratos que reflejaban deseos, recuerdos y momentos del día a día. Paralelamente, en cualquier momento y de cualquier manera íbamos rellenando los huecos de la tela, llenándola de color e incoherencia.

Poco a poco existía una necesidad de llenar de color los dibujos, que comenzaron siendo negros. A su vez en la tela sentíamos el impulso de bordar formas figurativas dotando de orden a un proceso que a priori era caótico.

Finalmente, cuando colocamos en la instalación la una con la otra desde el orden hasta el caos, entendimos que ambas estaban dotadas de características de su opuesto que se manifestaban en la obra de manera clara. Entre cada una de ellas se habían generado piezas que eran un híbrido entre el caos y el orden.

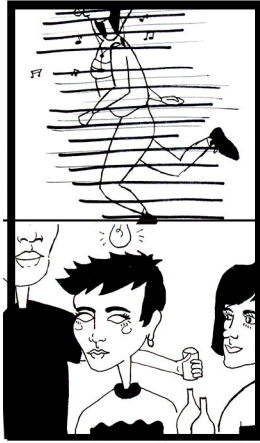
La elección de una técnica, un soporte, un formato y una forma de trabajo habían sido cruciales en la evolución de la obra, ya que de esta forma era mucho más fácil observar cualquier cambio que la obra ejerciera a lo largo del tiempo.

A continuación, expondré las fotos de los procesos de producción:

Ilustraciones en papel. Blanco y negro. Ordenadas por fechas.

FEBRERO

22 de febrero

23 de febrero

24 de febrero

25 de febrero

Fig. 5. *Caosmos* (2018), Ilustración, dimensiones de 8 a 13 cm aprox., detalle, del 22 al 24 de febrero, El inicio del proceso sobre el concepto de orden. La artista en los distintos momentos de la vida cotidiana.

FEBRERO Y MARZO

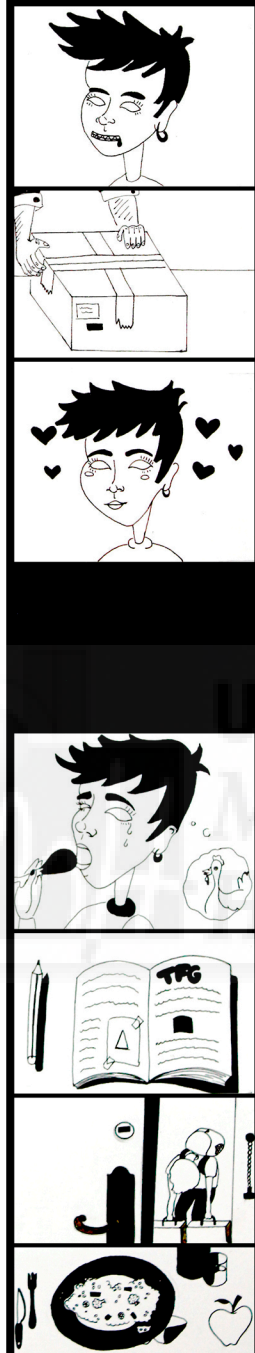
26 de febrero

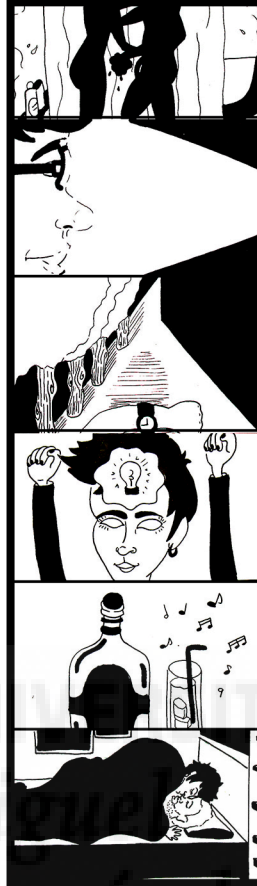
27 de febrero

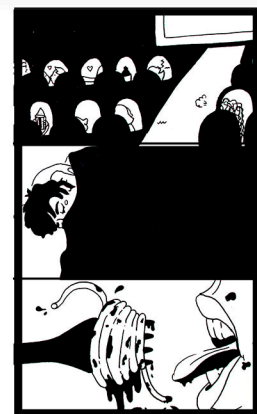
28 de febrero

1 de marzo

2 de marzo

3 de marzo

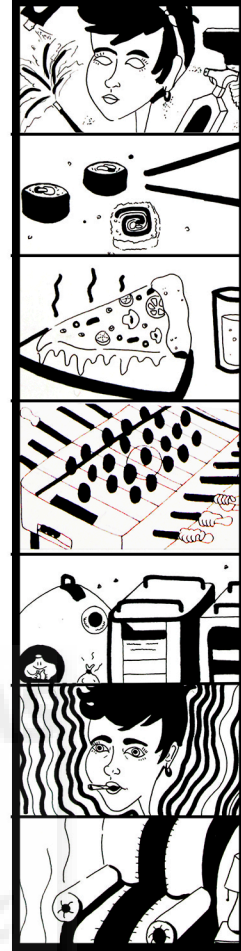
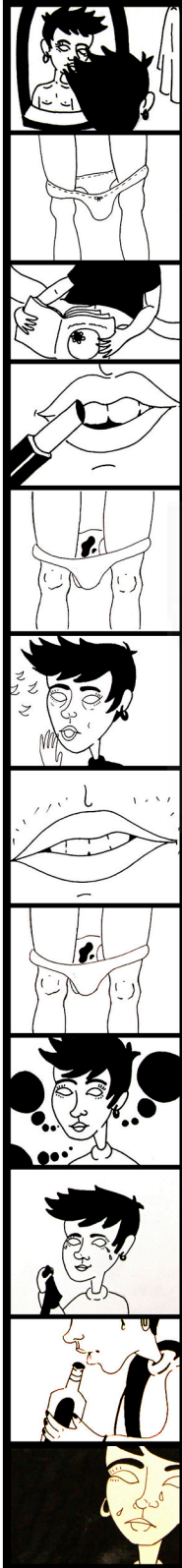

Fig.6. *Caosmos* (2018).

Ilustración, dimensiones de 8 a 13 cm aprox.,
detalle, del 26 al 3 de marzo.

MARZO Y ABRIL

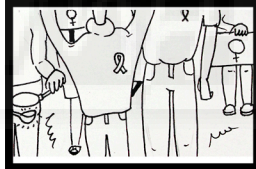
6 de marzo

7 de marzo

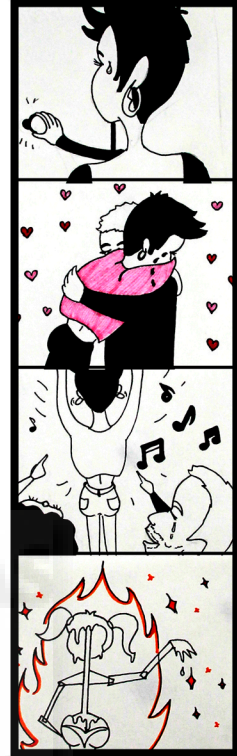
8 de marzo

10 de marzo

18 de marzo

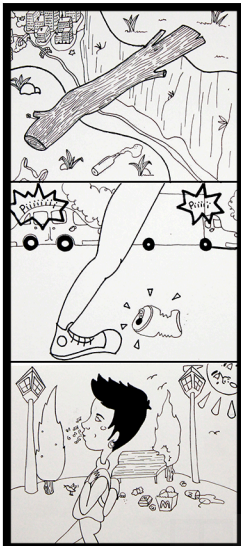

19 de marzo

MARZO Y ABRIL

20 de marzo

23 de marzo

24 de marzo

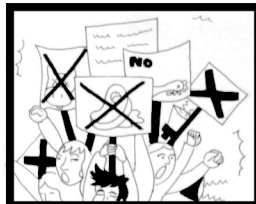
26 de marzo

27 de marzo

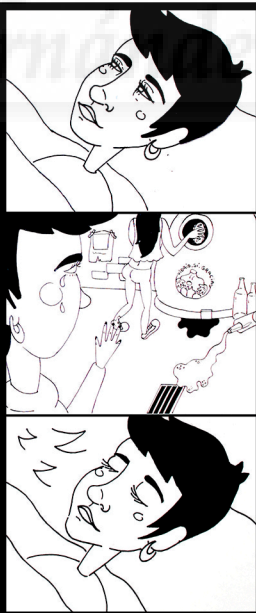
28 de marzo

29 de marzo

30 de marzo

31 de marzo

1 de abril

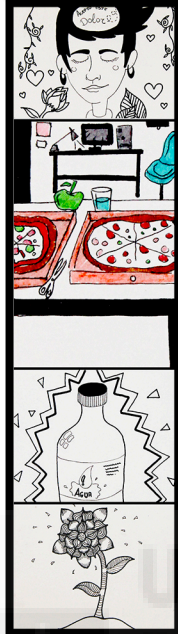
Fig.8. *Caosmos* (2018), ilustración, dimensiones de 8 a 13 cm aprox., detalle, del 20 de marzo al 1 de abril, las ilustraciones empiezan a tener color.

ABRIL

2 de abril

8 de abril

12 de abril

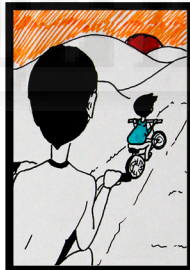
14 de abril

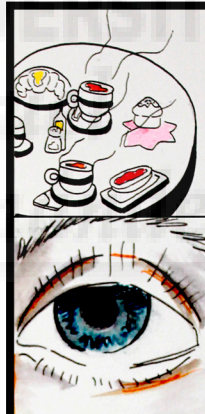
6 de abril

9 de abril

13 de abril

11 de abril

16 de abril

Fig. 9. *Caosmos* (2018), ilustración, detalle, dimensiones de 8 a 13 cm aprox., del 27 de mayo al 2 de junio, además del color comienza la abstracción y la costura se mezcla con el papel.

Ilustraciones a rotulador y con hilo.

Fig.11. *Caosmos* (2018), ilustraciones, detalle, desde el 2 de junio. Aquí las ilustraciones habían perdido la linealidad y la narración en el tiempo. Interacción del hilo en el papel.

Fig. 12. *Caosmos*(2018), costura en tela, detalles del proceso de trabajo. Evolución de la tela a lo largo del tiempo.

5.RESULTADOS

Caosmos fue fruto de un sentimiento personal que generaba una sensación de malestar y desequilibrio emocional. Esta sensación era raíz de una confrontación entre dos partes de la personalidad que se presentaban enfrentadas entre sí, el caos y el orden. Buscamos una solución en la que ambos se encontraran equilibrados y se produjera una armonía en el ser.

Abordamos este proceso desde el punto de vista social, asociando al significado de estos dos términos, caos y orden, un proceso plástico, unos materiales y unos tiempos necesarios para visualizar que entre ambos existía una conexión.

Pudimos ser conscientes de esta conexión al finalizar la obra, que había evolucionado desde la disociación de los términos hasta su encuentro. Fue gracias a este resultado plástico cuando fuimos conscientes de la necesidad de la existencia de ambos conceptos, caos y orden, para conseguir una armonía personal.

El resultado final de la obra nos ayudó a apoyar que estas dos partes de la personalidad que al principio estaban disociadas ahora formaban parte indispensables en ella.

Fig.13. *Caosmos* (2008), instalación, dimensiones variables, papel, tela, hilo, rotulador y pintura textil.

Fig.14. *Caosmos* (2008), instalación, detalle, dimensiones variables, tela, hilo, rotulador y pintura textil.

Con este proyecto se han asociado dos conceptos totalmente opuestos, afrontando una barrera que a priori parecía imposible.

Fruto de las conexiones encontradas hemos conseguido uno de los objetivos más personales e importantes. Gracias a *Caosmos* hemos llegado a un equilibrio emocional en el que estos dos conceptos son aceptados de igual forma, sin dar veracidad a concepciones sociales. Somos conscientes de que ambos son esenciales en la personalidad humana.

Con *Caosmos* se han conseguido los objetivos desde los que partíamos alcanzando la meta; Encontrar la conexión entre los opuestos como la ecuación más buscada, la errata encontrada o la brizna en el ojo.

Cuando los conflictos más intensos, se superan, dejan una sensación de seguridad y tranquilidad que no se perturba fácilmente. Son sólo estos intensos conflictos y su conflagración lo que se necesita para producir resultados valiosos y duraderos – G.Jung (1914)

⁶Jung, Carl G. (2010). *El libro rojo*. Buenos aires, Argentina. Editorial EL HILO DE ARIADNA.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Libros

- Azcarate Corral, Patricio. (1972). *Platón*. Madrid, España. Editorial medina y navarro.
- Guénon, Réne. (1995). *Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada*. Barcelona, España. Editorial PAIDOS ORIENTALIA.
- Bruce-Milford, Miranda. (1997). *El libro ilustrado de signos y símbolos*. México. Editorial BLUME.
- Pinkola Estés, Clarissa. (2009). *Mujeres que corren con los lobos*. Barcelona, España. Editorial ZETA BOLSILLO.

- Jung, Carl Gustav. (2010). *El libro rojo*. Buenos aires, Argentina. Editorial EL HILO DE ARIADNA.

- Harpur, Patrick. (2010). *La tradición oculta del alma*. Madrid, España. EDITORIAL ATALANTA

- Dyer, Wayne. (2010). *Tus zonas erróneas*. Madrid, España. Editorial DEBOLSILLO.

- Pol Droit, Roger. (2015). *Si solo me quedara una hora de vida*. París, Francia. PAIDOS IBERICA.

- Kandinsky, Vasily. (2018). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona, España. Editorial PAIDOS IBERICA.

6.2. Referencias audiovisuales

- Satrapi, Marjane. Celluloid Dreams (productores). (2007). *Persépolis*. Francia. 95 min.

- Acosta, Alejandra. (2014). *Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer*. Recuperado de URL:
[/<https://www.youtube.com/watch?v=DC9pAFnmiWY/>]

- Garcés, Marina. (2017). *Mextrópoli*. Recuperado de URL:
[/<https://www.youtube.com/watch?v=nREWMy0a6Fa/>].

6.3. Estudios

- Gregorio Sucari Turpo, Wilson. *Análisis de la fenomenología del espíritu de Georg Wilhelfriedrich Hegel*, (sin fecha). En Wilson Sucari Recuperado el 4 de abril de 2018. URL: [//https://es.scribd.com//].
- Munnigh, Fidel. *Arte contemporáneo, ¿orden o caos?*, (2013). En Hoy digital. Recuperado el 18 de abril de 2018. URL: [//http://hoy.com.do/arte-contemporaneo-orden-o-caos//]
- Cornejo Alvarez, Alfonso, *Complejidad y caos* (2013). De biblioteca virtual Eurned. Recuperado el 25 de abril de 2018 den; [//https://es.slideshare.net//]
- Torres, Francisco. *El concepto de estructura social*, (2009). En la Universidad de Granada. Recuperado el 25 de abril de 2018. URL: [//https://www.researchgate.net//]
- Rodríguez Valverde, Leandro. *El caos: conociendo la realidad de un desorden perfecto*, (2018). En artículos Leandro Rodríguez. Recuperado el 10 de mayo de 2018. URL: [//http://www.leandrorodriguez.org/articulos//]
- Sverlij, Mariana. *Retórica y arquitectura*, (sin fecha). De re aeficatoria de Leon Battista Alberti. Recuperado el 12 de mayo. URL://http://www.revistaretor.org//
- Alvarado Planás, Javier. *La Estética del Caos*, (2014). Málaga, España. De Nueva Acrópolis. Recuperado el 15 de mayo. URL: [//https://biblioteca.acropolis.org//]
- Granatelli, Emiliano. *El Circulo y la Centralidad*, (2012) Recuperado el 15 de mayo. URL: [//https://es.scribd.com//]

6.3. Webgrafía

- Muñoz, María. *Telas de araña*, (2016). [En línea], URL: https://mariamunoz.es/portfolio_page/telas-de-arana/, [última consulta:09/06/18].
- Shine, Benjamín. *Expansión* (2012). [En línea].URL: <https://www.benjaminshine.com/>, [última conexión:26/05/18].
- Villamuza, Noemi. *Oscar y el león de correos*, (2000). [En línea]. URL: <http://www.noemivillamuza.com/>, [última conexión:23/05/18].