

SILENCIO VISUAL

Dibujo y grabado

por ANA AGUILAR VÁZQUEZ

TRABAJO FIN DE GRADO. Diciembre 2017

Tutor: Silvia López

Grado en Bellas Artes

ÍNDICE

1.	Resumen y palabras clave	5
2.	Introducción	6
3.	Idea	8
4.	Proceso de investigación plástica	14
5.	Proceso de investigación teórico	26
6.	Dossier gráfico	32
7.	Cronograma y presupuesto	36
8.	Referencias bibliográficas	38

“El Universo no está hecho de átomos, sino de historias”.

Roger Penrose, (1931)

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Silencio visual es un proyecto artístico formado por 3 instalaciones espaciales con las que pretendo reflejar la idea de convertir la luz en materia a partir de la creación de un código propio, en el que utilizo como referente las constelaciones para crear un juego dentro del paisaje obviando su imagen y utilizando relieves realizados mediante la técnica del gofrado para crear matices lumínicos.

Gofrado, papel, simulacro, constelacion, sentidos, luz, paisaje, espacio. Embossed, paper, simulacrum, constellation, senses, light, landscape, space.

2. INTRODUCCIÓN

Este proyecto trata sobre algunos recuerdos de mi infancia. En ellos siempre me llamaba la atención la luz de las estrellas y los reflejos y brillos que se creaban en la superficie del mar del sol y la luna. Me hacía preguntas acerca de ¿Por qué no se podrían tocar? ¿Por qué a veces parecían que estaban tan cerca y otras tan lejos?

Con Silencio visual pretendo crear imágenes de constelaciones estelares de una forma personal partiendo de imágenes fotográficas de recuerdos. Utilizo la técnica del gofrado y parto estructuralmente de formas geométricas que van configurando una serie de paisajes del recuerdo.

En la primera parte de esta memoria profundizaré sobre el discurso elaborado, acotando la temática elegida en este proyecto. A continuación, en el apartado descripción del proceso de investigación plástica se mostrarán algunos ejemplos de los ejercicios realizados en otras asignaturas para reforzar la investigación y evolución de la obra.

En la segunda parte, haré un recorrido a través del desarrollo plástico, puntualizando las estrategias y decisiones tomadas a lo largo de este proceso. De forma paralela se especificará, en el apartado teórico los distintos referentes y su influencia sobre el desarrollo conceptual. Por último se mostrarán los detalles complementarios del trabajo finalizado.

Este proyecto está conformado por tres piezas, las cuales son:

1°. La serie I es una instalación de gofrado y luz sobre pared en la que se reflejan pequeños cuadrados de papel con diferentes constelaciones.

2°. La serie II consiste en una serie de 12 cajitas en la que se guardan diferentes papelitos grabados con constelaciones y su simbología en cada una de ellas.

3°. La serie III está formada por una cúpula realizada mediante la técnica del origami o papiroflexia y en ella están grabadas las 12 constelaciones de la serie II.

3. IDEA

Silencio visual es un proyecto artístico donde se plantea una visión del espacio a través de la luz, la figuración y el paisaje estelar creando constelaciones propias. El objetivo de estos paisajes es el de ser contemplados como figuraciones de escenarios nocturnos, entendiendo éstos como un horizonte estelar. Estas figuraciones las considero obras táctiles y tienen el objetivo de ofrecer el encuentro inclusivo entre vidente e invidente. La sutileza generada en estas figuraciones procede de bocetos de diferentes personas que han sido participes de mi vida, de los que parto para crear una constelación propia que tiene como consecuencia un hecho significativo que previamente ha ocurrido a lo largo de la trayectoria de mi vida y la ha marcado. Para ello he elaborado una investigación plástica basada en la construcción de figuraciones a través de diferentes métodos plásticos. Estas figuraciones surgen mediante dibujos o fotografías sobre lugares, objetos o personas que formaron parte y me influenciaron de alguna manera en mi infancia. En la serie I de Silencio Visual son un total de 80 constelaciones las cuales surgen a partir de dibujos o fotografías seleccionadas minuciosamente para formar este proyecto artístico. Estas 80 constelaciones son una adaptación debido al espacio expositivo del que se dispone.

Esta investigación plástica con el estudio y la observación de la bóveda celeste y las constelaciones, contemplando cómo actúa la luz en el cielo. La escena representada es el resultado de una ficción de tercer grado, siendo la constelación la primera ficción. En el caso de la figuración representada, se juega con la composición, en ocasiones dejando el motivo principal del mismo parcialmente fuera de campo, acentuando como protagonista real la materia bidimensional.

En este proyecto pretendo englobar el universo mediante la observación de las estrellas que cada vez que las observas las percibes de manera distinta, esto es debido al movimiento propio de las estrellas ya que tienen una velocidad de decenas de Km/s. La enorme distancia a la que se sitúan hace que este movimiento sea apenas perceptible y podamos observar el mismo firmamento cada día y de ahí que se diga que las estrellas están fijas en el cielo. De ello se deduce que según la posición del observador, las estrellas aparecen de forma distinta para uno situado en el Polo Norte, que todas serán circumpolares y por el contrario, para uno situado en el ecuador, las estrellas trazaran un arco y ninguna será circumpolar.

“Había atrapado un rayo de luz en un laberinto de espejos y , armado con un delicado mecanismo, logró medir su velocidad en el aire”.⁴

Con cada pieza elaborada se expresa un simulacro de mi propio universo, mirando hacia lo interno, lo propio y lo cercano y creando una serie de constelaciones propias con diferentes significados en mi vida. Finalmente planteo una nueva forma de imaginar y mirar la realidad con cada una de mis constelaciones que pueden significar algo diferente para cada espectador.

A continuación se enumeran las distintas constelaciones creadas en la serie II de Silencio Visual, en el que unos recuerdos son vestigios del recorrido de haber vivido, son las huellas que han dejado las diferentes experiencias por las que he pasado, unas huellas que ya forman parte de mi persona, una parte íntima de mí.

En la serie II de Silencio Visual he decidido materializar esos recuerdos aprovechando las posibilidades artísticas. En este caso y debido a las condiciones del espacio el proyecto es una serie de 12 piezas que se podrían ampliar. Este número 12 no es elegido al azar, sino basado en las 12 constelaciones del zodiaco en la que cada una pertenece a un mes diferente del año. Cada una de las piezas constituye una prueba de mi experiencia y, en su conjunto, una parte de mi autobiografía, de mi memoria.

4 *La teoría de la relatividad*, Einstein, El espacio una cuestión de tiempo, 2015: pág 31

Constelaciones pertenecientes a la serie II:

1. PERRO.

Este animal simboliza la intuición y la lealtad de los amigos duraderos que perduran durante los años.

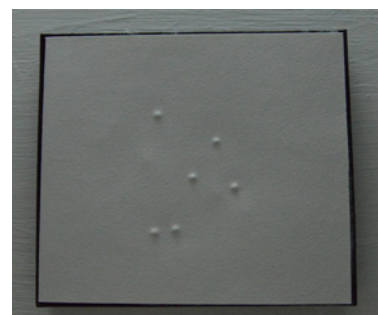
2.DADO.

Este dado significa la vida, el Azar, la suerte y el destino de lo impredecible.

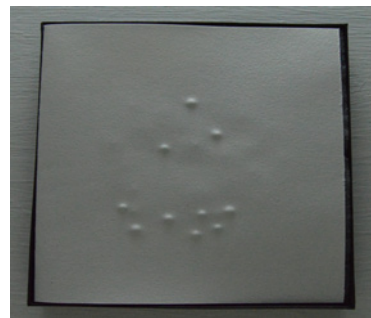
3. LUNA CRECIENTE.

Esta luna siempre me recuerda el avance hacia el camino de la vida, hacia el camino de la realización de todos los proyectos.

4. BARCO.

Para mí el barco es símbolo de los obstáculos a los que enfrentar con paciencia y esfuerzo.

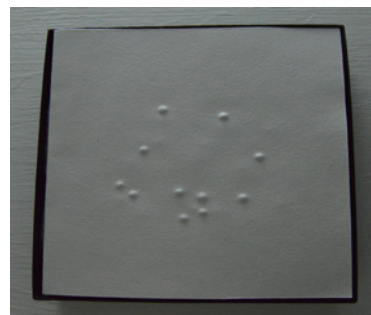
5. ARBOL.

Este árbol tiene un significado especial ya que es el símbolo del yo profundo, de la armonía y la felicidad de la familia.

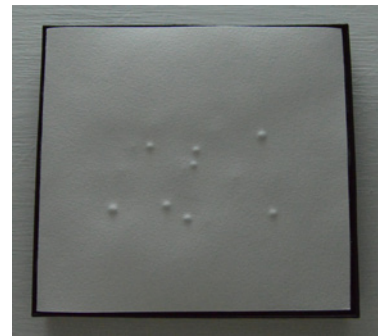
6. PAJARO.

El pájaro significa señal de prosperidad, de libertad de resolución de cualquier problema que surja en el camino.

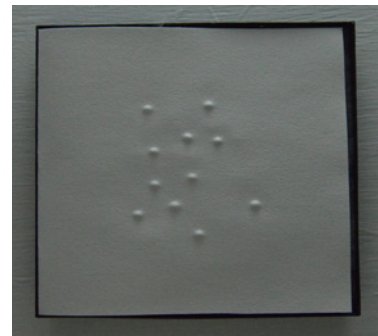
7. LIBRO.

Un libro que simboliza diferentes estados de la mente: memoria, ideas, conceptos.. Pero también los conocimientos que faltan por adquirir.

8. CONEJO.

Este conejo es símbolo de la buena suerte, del amor y de una gran amistad que proporciona un gran equilibrio.

9. PINCEL.

Un pincel es todo símbolo de expresión, necesidad de manifestar la creatividad personal.

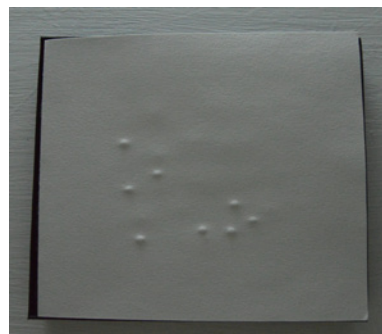
10.CASA.

Esta casa es símbolo del yo interior, de mis diferentes espacios y de mis distintos aspectos como persona.

11.ZAPATO.

Con el zapato represento el esfuerzo y el trabajo para lograr objetivos. Pero también la feminidad y apoyo.

12. CAMINO.

Un camino con el cual expreso el sentido de cada meta propuesta, cada logro y esfuerzo obtenido en la vida.

4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

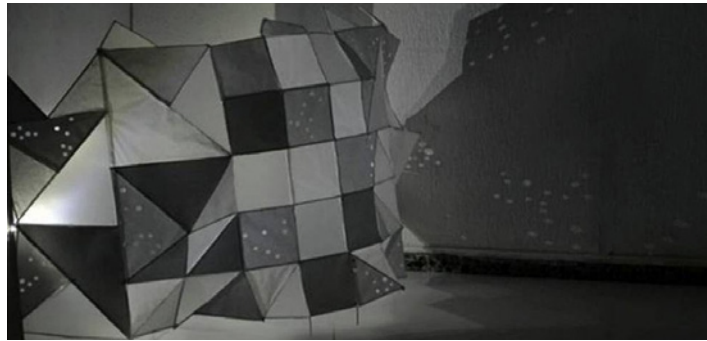
El proceso realizado tiene sus antecedentes en ideas y trabajos previos, que lo han ido conformando hasta llegar a ser el resultado presentado. En tercer curso del grado en Bellas Artes, estuve trabajando en paralelo es dos asignaturas diferentes con una temática similar, la luz.

En primer lugar mi investigación empezó en el campo de la corriente artística Braille Art. En la asignatura de Estrategias Artísticas en torno al Espacio I trabajé con la idea del espacio, interpretando este como un medio en el que el espectador podía introducirse tan sólo visualmente, a través de un recorrido visual por la obra repleta de puntos de luz. En esta instalación se creaba un juego poético dentro de la instalación con la estética del lenguaje Braille.

Durante el desarrollo de este proyecto surgió una segunda pieza “Luces y sombras II” que combinaba el sentido de la visión con el poder que tiene el lenguaje Braille en la obra y lo englobaba sutilmente con sutiles constelaciones proyectadas con luz.

Luces y sombras I, 2016. Instalación de tela y papel con luces sobre la pared. Vista frontal.

Luces y sombras II, 2016. Instalación de tela y papel con luces sobre la pared. Vista frontal.

El detonante que dio comienzo a estas obras o, más bien, a la investigación fue sin duda la conocida artista de instalaciones a gran escala, **Tara Donovan**. La artista elabora piezas con objetos y materiales cotidianos en los que se ve reflejada la luz.

Ella dice de sus obras y de su filosofía: “No es como estar intentando simular la naturaleza, sino es más bien como el misticismo de la misma naturaleza junto al camino de su crecimiento”²

Untitled, Tara Donovan, 2008. Vasos de polietileno y pegamento, instalación de dimensiones variables.

2 Donovan, Tara, 2012. <http://instalacionsinmas.blogspot.com.es/2012/12/tara-donovan.html>

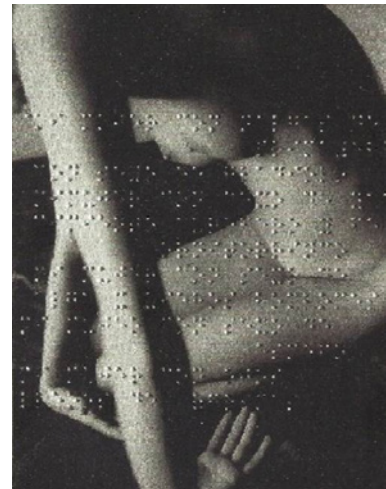
El detonante que dio comienzo al proyecto artístico, más bien, fue revisar los trabajos anteriores que había realizado, en los que había alcanzado algún hallazgo sobre la línea de trabajo en la que quería encauzar la investigación. Los trabajos que me sirvieron como punto de partida fueron los expuestos anteriormente. De estos trabajos pude extraer algunas palabras clave como: espacio, paisaje y luz. En los trabajos previos había pasado por varios procedimientos plásticos hasta alcanzar la producción final.

El proyecto resurgía de la utilización estética del lenguaje Braille como base fundamental en la que en primer lugar tenía como fundamento estudiar todos los códigos que traía consigo este lenguaje, su gran peso significativo, ya que es un lenguaje para comunicarse las personas ciegas. Fue retomado en primer lugar con la idea de crear una serie de representaciones visuales que permitieran el conocimiento de las cosas visibles e invisibles para el mundo, para las personas videntes e invidentes, y así poder conducir ante ellas el arte de representarlas.

Me propuse hacer una investigación sobre el lenguaje del Braille en el mundo del arte y fue entonces cuando encontré la corriente artística Braille Art, me documente sobre ella y conocí a un grandísimo número de artistas que utilizaban el Braille como forma de expresión. Debo destacar dentro de esta corriente artística aparte un gran artista plástica, un referente claro para mí y mi proyecto: **León Ferrari** (Buenos Aires 1920) quien realiza obras tituladas “Brailles”.

Este artista tiene una serie llamada *Free Union* (2004), con la evocación de un poema y junto grafismos incomprensibles para muchos, incluso la mayoría de las personas ciegas no saben leer este sistema. Según cuenta Ferrari, estas obras fueron fruto de la admiración que tenía por el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges:

“Los brailles se me ocurrieron porque Borges era ciego, pero a su vez tenía unos poemas de amor muy lindos, entonces pensé en utilizar el lenguaje de los ciegos sobre las fotos de desnudos de Man Ray y también usé fotos de mi padre (...). La idea de un poema de amor sobre la chica fotografiada desnuda surgía de que había que acariciar a la mujer para poder leer lo que decía el texto poético”³

Free Union, León Ferrari, 2004

Debo destacar que para conseguir plasmar el proyecto, el primer enfoque lo dio el sistema de lectura de los invidentes, el Braille, ya que de él utilice sus siluetas en relieve para poder crear mi propio lenguaje expresivo. Matizando en la creación de este lenguaje lo que necesitaba principalmente era saber si quería vaciar la obra de sentido o no, si la obra estaba llena de sentido sería una obra poética, metafórica también para las personas que podían ver. En el caso contrario de no dotar la obra de sentido, crearía un juego con el espectador y tendría que tener bastante clara la utilización de este lenguaje para su aplicación en la obra.

3 Ferrari, León, 2013. <https://palabrasaflordepiel.com/2013/07/27/poesia-para-tocar-de-leon-ferrari/>

Apenas me di cuenta de estas dos vertientes, esto empezó a generar un problema a la hora del desarrollo del proyecto, por lo que la obra pasaría por varias fases de experimentación plástica, primero empecé a hacer bocetos e intenté resurgir la idea de crear un juego en el paisaje utilizando siluetas en relieve que me proporcionaban la visión que buscaba en el trabajo. Fue entonces cuando decidí jugar con los relieves proporcionados por el Braille y dibujar formas descontextualizando el propio lenguaje, dándole otro sentido ya que los ciegos no los podían leer pero si interpretar.

Una vez enfocada la investigación tocaba ponerse a trabajar, fue entonces cuando investigue diferentes técnicas para poder jugar con las siluetas de este lenguaje, fue entonces cuando encontré la técnica del gofrado.

“El gofrado es una técnica de estampación que consiste en someter a la lámina a un mordido muy profundo en las zonas libres de reserva, A continuación, la matriz se estampa en seco, penetrando el papel en las zonas eliminadas del linóleo; esto provoca en la estampa el efecto característico de esta técnica: formas en relieve, sin tinta”.⁴

La imagen se construye (gracias a la presión ejercida por el tórculo) con los relieves que la matriz le da al papel y, por ende, las sutiles sombras que proyectan sobre el mismo. “El espectador se convierte en el coreógrafo que crea la imagen según la incidencia de la luz”.⁵

En la asignatura de Proyectos Artísticos I realicé un trabajo de gofrado con la idea de representar la infinitud del cielo nocturno, en la que el protagonista de las estampaciones era la luz dentro del paisaje. Las estampaciones eran realizadas en gofrado y visualizaban diferentes constelaciones del universo, las cuales tenían un gran significado a lo largo de la historia de la creación.

4 Blas Benito, Javier, Bibliografía del arte gráfico, 1996, pp. 111-112.

5 El gofrado, 2010, <http://tecnicasdegrabado.es/2010/el-gofrado>

Subjetivas constelaciones, Ana Aguilar, 2016,
Gofrado sobre papel. Instalación. Vista frontal.

Este proyecto constaba de varias series; una de ellas reflejaba 24 constelaciones del universo, 12 de ellas las constelaciones de los antiguos griegos o constelaciones del zodiaco, 6 constelaciones de las más grandes e importantes del universo y 6 de las más pequeñas.

Más adelante, y enfocándome en esta técnica del gofrado mi investigación plástica crece, y fue en la asignatura Proyectos Artísticos II en la que surgió una idea correlativa al anterior proyecto, esta consistía en representar los brillos o luces del mar con la creación de los paisajes que se crean en las superficies de este con el reflejo del sol.

Sea, Ana Aguilar,
2016, Gofrado sobre papel.
Instalación. Vista frontal.

En estas dos asignaturas de *Proyectos Artísticos* descubrí a dos artistas que fueron un punto clave en el desarrollo de mi trabajo: Salim Malla y Rosalia Banet.

Salim Malla con su obra “Consideracione” con la que propone un cambio de punto de vista:

“Los sistemas de referencia geográficos han cambiado con el avance de los sistemas tecnológicos de reconocimiento del terreno. Existe en la actualidad una red mundial de triangulación satelital que dibuja un mapa del mundo codificado y, con un simple cambio en el punto de vista esta vez situado en la tierra y mirando hacia la esfera celeste-, este racional sistema de georeferenciación se convierte en una suerte de constelación completamente irracional y subjetiva”.⁶

6 Salin Malla, 2015. <http://twingallery.es/project/salim-malla-2>

Punto Ciego, Sallim Malla, 2015,
Monotipo y gofrado sobre papel.

Rosalía Banet, artista española y referente esencial, quien mediante su obra constelaciones dismorficas, plasma un simulacro de universo humano que representa un mapa celeste nocturno en el que la mirada ha sido invertida: ya no señala hacia arriba, no muestra el exterior, sino todo lo contrario, es una mirada a lo interno, a lo propio y cercano.

Constelación humana
230, Rosalía Banet, 2015.

La artista ha construido 250 constelaciones humanas que muestran nuestra pequeñez en comparación con la inmensidad aparentemente estática del universo. Pequeños mapas nocturnos de luces dibujadas sobre fondo negro que muestran una visión distinta de pueblos y ciudades.

Todos estos referentes citados anteriormente me resultaron de esencial interés, lo que más me interesó de ellos fue la concepción del espacio como un mapa. De esta anotación enlace la idea de mi proyecto final de grado, en la cual quería crear un universo propio y cercano a mi entorno, una serie de constelaciones propias, utilizando esta investigación plástica, y de algún modo poder simular mi propio universo con una mirada hacia lo interno, lo propio y lo cercano en mi vida, por lo que dirigí mi investigación plástica en cuatro momentos:

- 1º. investigación del papel.
- 2º. Fotografiar el espacio.
- 3º. Crear mis propias plantillas.
- 4º. Utilización de la técnica de gofrado.

En este punto de la investigación plástica ya podía entender las claves esenciales del proyecto que caracterizaban las tres piezas que elegiría como definitivas.

Silencio visual consta de tres piezas, serie I, serie II y serie III. En estas piezas lo primero que tuve en cuenta es que se trataba de un proyecto multidisciplinar. Habría dibujos, grabados, e instalación. Segundo, cada disciplina asumiría sus características propias, ya que ya ninguna era boceto de otra, sino que todas eran obras. Para ello, en los dibujos me centraría en la expresión mediante líneas, abordándolas desde un punto de vista individual, que nos diera una visión del dibujo sencillo. También tendría en cuenta la forma de presentarlas, haciendo pruebas de impresión y estampación. Estos dibujos estarían acompañados de una constelación al

lado y serían guardados en una caja cada uno, ya que tienen un significado propio, particular e íntimo. Este proyecto sería la serie II de Silencio Visual en el cual un referente primordial es **Joseph Cornell** y su obra “Cajas llenas de imaginación”. Una de sus obras más conocidas consta de pequeñas cajas de madera las cuales combina con otros objetos que revelan un significado más profundo, son auténticos poemas visuales llenos de magia y sueños. Este significado puede recordar al Movimiento Surrealista en el que se utilizaba el misterio, la fantasía, el subconsciente, los sueños, etc., pero mientras que los artistas surrealistas estaban interesados en relaciones inesperadas, incluso violentas o chocantes, Joseph Cornell busca un significado con la combinación de objetos dispares y en ocasiones este significado puede pertenecer a la fantasía o a los recuerdos.

*Roses des Vents, Joseph Cornell, 1942-53, MOMA
Museum, New York*

Por otro lado, en la serie I habría una instalación de constelaciones que, en cambio, presentarían visiones más generales del espacio, centrándome en detalles de estas constelaciones y en cómo la luz los modifica.

Artista referente en esta serie ha sido, **Allan McCollum** por la utilización de repetición masiva de representaciones con formas únicas. McCollum ha producido una obra de 3 portafolios de 1200 copias cada uno: los 600 nombres femeninos más comunes y los 600 nombres masculinos más comunes. Un tema recurrente en la obra de McCollum es la fantasía de la distribución ubicua, a lo que se refiere como “nuestros sueños de cosas que aparecen en todas partes a la vez”, así como su continuo desafío a la tendencia de nuestra cultura de favorecer obras de arte únicas. Ver un

espacio masivo de las formas individuales de McCollum como imágenes en la pared es asombroso y desconcertante.

Each and Every One of You, 2004. Allan McCollum.

Finalmente en la serie III habría una instalación con una cúpula o observatorio espacial donde se proyectarían las diferentes constelaciones expuestas y especificadas en la serie I, donde buscando referencias de otros artistas que utilizan la luz en su trabajo y viajando en la historia del arte, encontré a **Nancy Holt** y su obra *Sun Tunnels* (1973). En la que el espacio se interviene con elementos naturales como la interacción con el sol y la localización de las estrellas en el cielo. En esta obra solo dos veces al año, en el solsticio de verano y en el de invierno y en sus respectivos amaneceres y crepúsculos, cada túnel circular enmarca el círculo del sol y se enciende con una luz dorada. Estos túneles poseen unas perforaciones en su interior para que cada uno alinee con una constelación.

Sun Tunnels, 1973. Nancy Holt.

Mi obra ya estaba tomando la forma deseada y, cada vez más, me sentía conectada con ella. Fue en este punto del proyecto cuando encontré a una artista gofradora, **Tamara Feijoo** con su proyecto titulado “La imagen fantasma” quien refleja en su obra el paso del tiempo, la fugacidad, la trascendencia..

La imagen fantasmas, 2016, Tamara Feijoo. Papel/gofrado/
esmalte sobre muro.

La artista muestra en esta serie de gofrados la representación de huellas de termitas sobre papel y madera se convierten en abstracciones. En todas estas piezas hay una finalidad: dibujar por medio del volumen, la impresión y la marca, dibujar con luces y sombras para hablar de fugacidad y persistencia y, en definitiva, de recuerdo.

5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA

Desde el primer momento en que emprendí este proyecto sabía que quería tener muy presente el hilo conductor que me había guiado a lo largo de las asignaturas de tercero. La primera idea que tuve sobre la creación de estos espacios, surge de la lectura de Constelaciones de Juan Navarro Baldeweg:

“[...] que el espacio sea nada no significa que sea falta o privación. Con esa caracterización me refiero más bien a el vacío, que circunscribe, rodea, sostiene o funda las cosas y que, por tanto, no esta determinado por ellas. El espacio carece de cualidades. Sus propiedades se explican por lo que sucede en él; la luz; la gravedad; la mano que se expresa; el tiempo,.. y por nuestra experiencia vinculada a esas coordenadas esenciales en las que se alojan las cosas y que se alojan en las cosas. Cada una de ellas designa una determinación común a las obras que las muestran, las representan, las activan,.. afirmando así nuestra percepción”.⁷

Aquí Baldeweg establece una relación entre dos opuestos, la ausencia y la presencia. Para él, la ausencia se refiere a un dibujo sin volúmenes, enfatiza la sensación de líneas flotando como recortadas y sustraídas del paisaje. Por otro lado el autor desea devolver la unidad a través de una experiencia física del mundo y la presencia de lo orgánico que provoque un sentimiento de emoción.

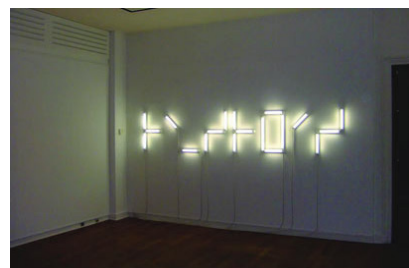
7

Juan Navarro Badelwel, 2011. Constelaciones, p.10.

Como he indicado al principio, fue a través de esta dicotomía, cuando empecé a plantearme el proyecto. La presencia de algo ausente, me hacía pensar en los lugares cotidianos de mi intimidad en los que había pasado momentos con alguien que ya no estaba, y cómo desde el ahora observaba esos recuerdos que me remitían a un pasado. De esta manera, se hacían presentes en la memoria tanto el momento vivido como la persona. En términos formales noté que la luz natural es un factor que interactúa en estos lugares del recuerdo, configurando variaciones perceptivas de los mismos conforme pasa el tiempo. Con esta reflexión, empecé a realizar mis propias constelaciones a partir de vivencias pasadas centrándome en la luz para abordarlas y utilizándola como elemento intangible.

Por otro lado investigando sobre los introductores de la corriente artística llamada Braille Art, encontré a Angela Detanico y Rafael Lain, una pareja artística de brasileños, que indagan sobre las múltiples posibilidades del lenguaje y, especialmente, acerca de sus distintas interpretaciones visuales.

Angela Detanico y Rafael Lain diseñaron un sistema basado en el alfabeto Braille, aquí las letras (los puntos en Braille) han sido transferidas a rayas de luz. Los códigos están a la vista del público que intuitivamente intenta “leer” las luces -irónicamente un alfabeto que fue diseñado para no-videntes.

Enlace Braille, 2006, 'Braille Ligado' Angela Detanico & Rafael Lain..

En estos artistas podemos ver como la representación de la luz se transfiere de forma diferente utilizando los esquemas del sistema Braille descontextualizándolo y llevándolo a la realización de esta obra, creando un universo lleno de diferentes constelaciones de luces con diferentes códigos.

Buscando referencias de artistas, descubrí algunos como Cheng Yong, Pierre Radisic o Rosalia Banet, estos diferentes artistas trabajan de manera muy diferente con la luz. Esta disciplina se puede interpretar de muchas maneras para llegar a observar la naturaleza e interpretarla de forma que el espacio sea englobado por luz y sus diferentes interpretaciones, es el punto de interés en mi investigación.

En este proyecto pretendía crear una serie de imágenes que al unir las con estas formas en relieve pudieran hacer reflexionar al espectador sobre lo que esconden esas imágenes. El punto de partida de mi análisis es la creencia de que son necesarios también otros modos de percibir y entender las imágenes a través de dimensiones sensoriales, de la totalidad de los sentidos. Por lo que con ello poder ser capaces de percibir y mostrar una serie de divisiones a la hora de entender el mundo en el que vivimos, ese mundo entre personas videntes e invidentes, y para ello poder dar un paso más y ser capaz de comprender ambas situaciones en las personas, eliminando las barreras que existen y desbordando así nuestra mirada ante el mundo.

Por consiguiente mi objetivo en este trabajo era poder relacionar de alguna manera la doble visión que pudiera dar la descontextualización de un lenguaje como es el de las personas invidentes, el Braille, que al unirlo a mi producción y utilizando su estética, lograría crear un juego entre las imágenes intangibles (las estrellas) para el mundo, que al unir las con las siluetas de este lenguaje las estaría volviendo tangibles (interpretaciones de estrellas). En este punto de la investigación es importante mencionar el movimiento conceptual como un arte que surgió a mediados de los años 60 y en el que el lenguaje adquiere nuevos significados; se revaloriza además de volverse un elemento estético más.

La artista china **ChengYong**, quien tras diversas experimentaciones sobre las barreras de la comunicación, comienza a realizar performances como manifiesto las carencias comunicativas que tienen muchos colectivos.

Touch&Diagnoze, 2006, ChengYong

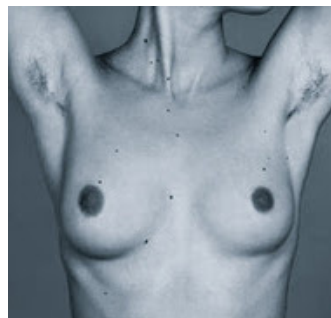
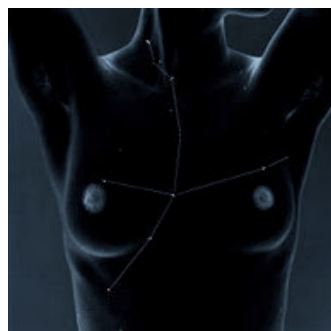
Otro referente fundamental, fue **Sophie Calle** quien en su obra *Los Ciegos* realiza una serie de preguntas a personas que habían nacido ciegas sobre que era su imagen de belleza, cada una de estas personas le respondían que era para ellos su imagen de belleza siendo estas respuestas diferentes con la que la artista realizó su obra basándose estas respuestas y descripciones diferentes que le daban cada una de ellas.

Los Ciegos, 1986, Sophie Calle

Ambos artistas fueron una gran influencia a la hora de enfrentar mi trabajo en esta asignatura ya que ellos me guiaron de alguna forma ante puntos clave que posteriormente reflejarían mi proyecto. Pero realmente la clave verdadera de mi investigación en este nuevo hilo del proyecto vino dada por grandes referentes y creaciones artísticas que estaban estrictamente relacionado con la invención de signos o constelaciones, como es el fotógrafo belga **Pierre Radisic** quien establece una original metáfora entre un firmamento epidérmico y las estrellas. Este artista tras su estudio de 89 constelaciones y una previa investigación sobre la temática de la piel, el cuerpo.. en su obra, crea una serie de constelaciones, un conjunto de estrellas, que mediante trazos imaginarios sobre la aparente superficie del cuerpo forman un dibujo que evoca una determinada figura (animal, personaje mitológico, etc.).

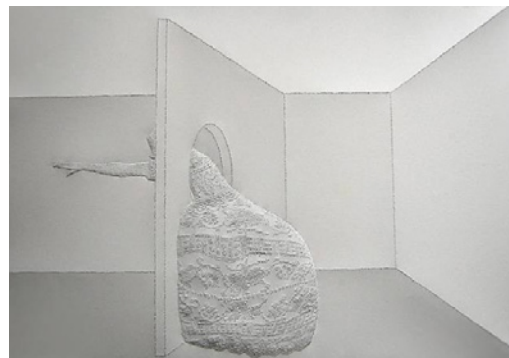
Para ello fotografía mujeres jóvenes, cuyas fotografías tiene una original disposición y causa una sensación efervescente, el espectador se convierte en el navegante estelar a través de los cuerpos. Cada foto se encuentra dividida en dos partes, en primer lugar se presenta un fragmento de cuerpo plagado de lunares sin lógica aparente, mientras que en la parte posterior se procesa en negativo.

Corps célestes, Pierre Radisic.

Tras encontrarme con este magnífico referente me puse a realizar una acumulación de ideas sobre el proyecto y, me di cuenta de que lo que verdaderamente quería expresar la creación de una obra que fuera una reflexión sobre lo que somos verdaderamente capaces de percibir y mostrar a la hora de entender el mundo en el que vivimos, este mundo repleto tanto de personas videntes como invidentes. Por lo que me propuse crear mi propio universo con constelaciones propiamente mías y que de alguna manera, transmitieran mi esencia y mi entorno.

En definitiva en este proyecto cada autor me ha ofrecido diferentes enfoques tanto para los conceptos a trabajar como para la composición y montaje de la obra, pero realmente la artista que encabezo mi trabajo a la hora de la elaboración técnica fue **Amparo Sard**, la artista española que trabaja con contrastes, volúmenes y símbolos acerca de la vida, la sensibilidad y las pulsiones contrastando los límites y las tenencias de cada uno con el mundo que nos rodea. La artista es capaz de trasladarnos a su mundo, un mundo blanco y limpio cuyos símbolos están llenos de significado.

Limits, 2012. Amparo Sard.

Para concluir fue la relación con estos artistas lo que me hizo establecer un vínculo con la luz y el simulacro en mi trabajo.

La luz se hace presente en mi proyecto relacionándola estrictamente con recuerdos cotidianos de mi infancia. En términos formales la luz es un factor que interactúa en un lugar concreto configurando estos recuerdos y variando las percepciones del mismo.

6. DOSSIER GRÁFICO

Serie I:

tamaño de las estampas: 18 x 15 cm.

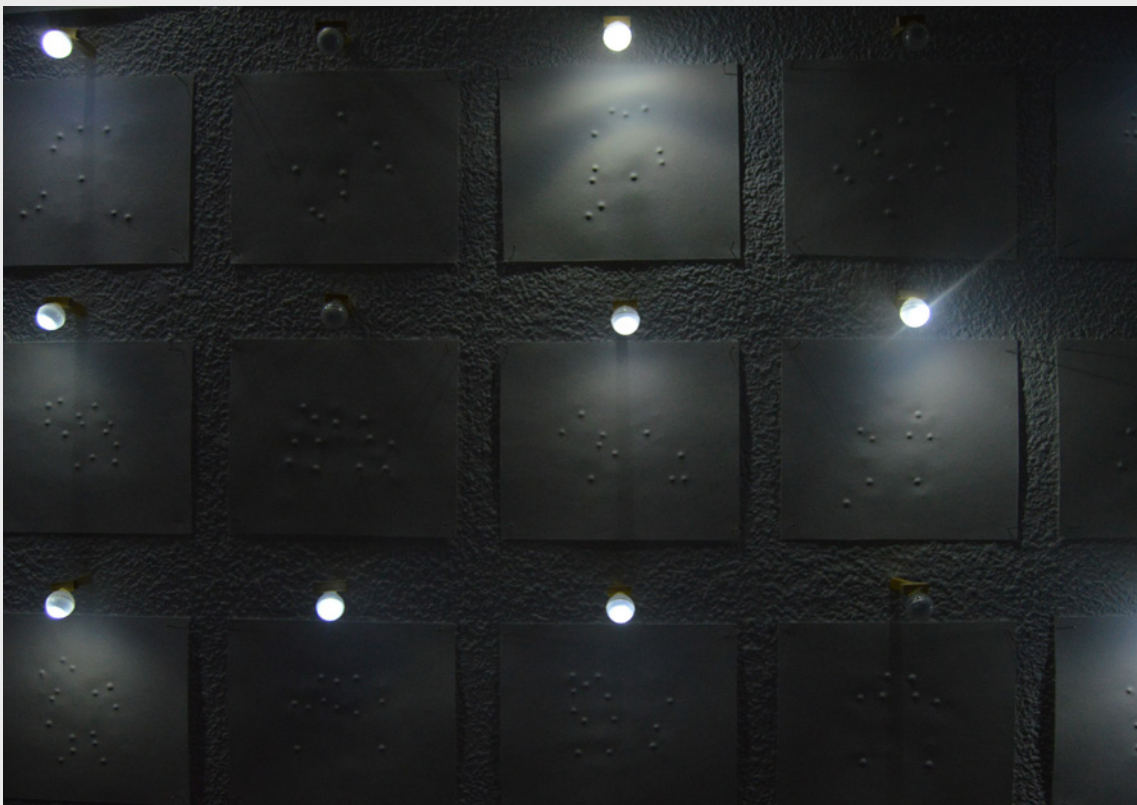
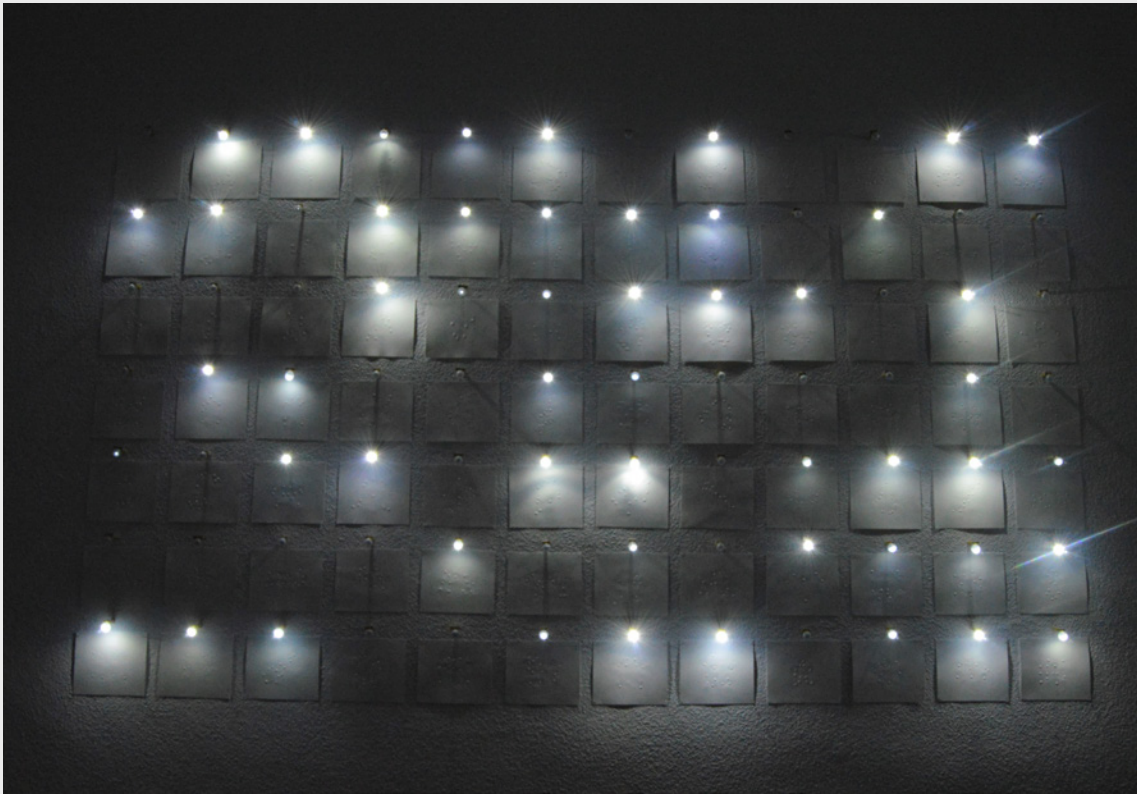
tamaño de la obra: 2,50x 1,50 cm.

Serie II:

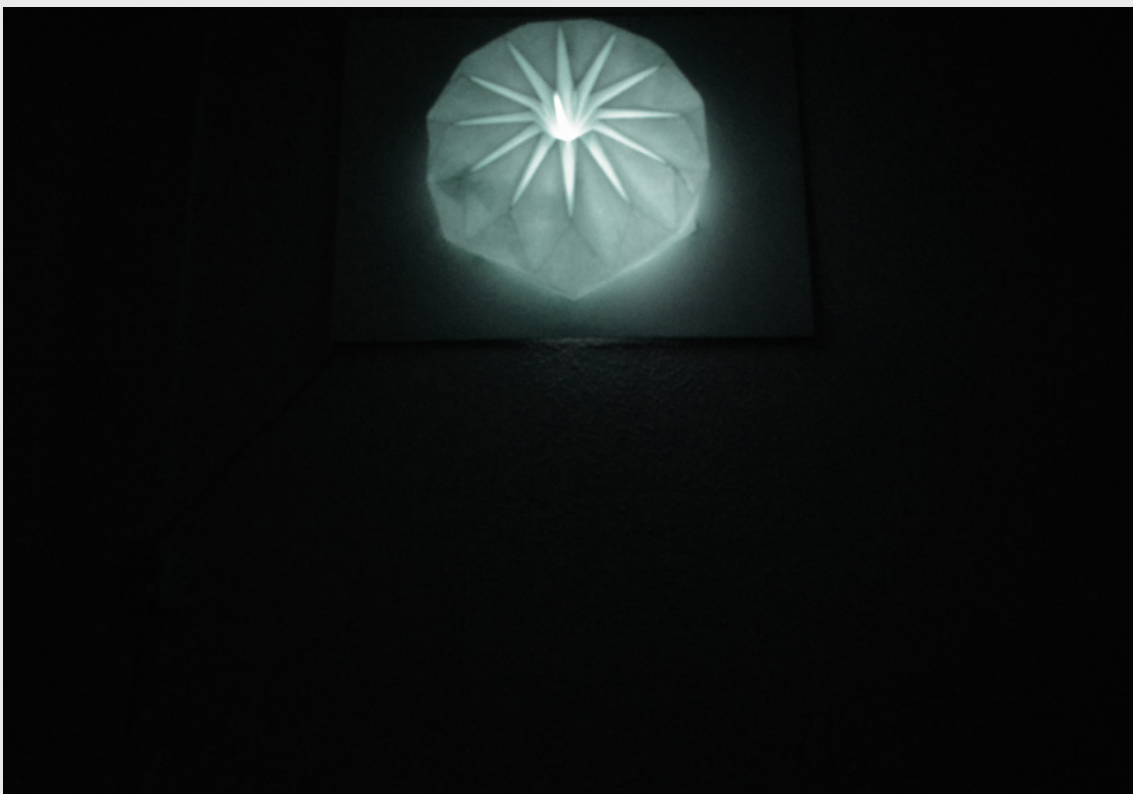
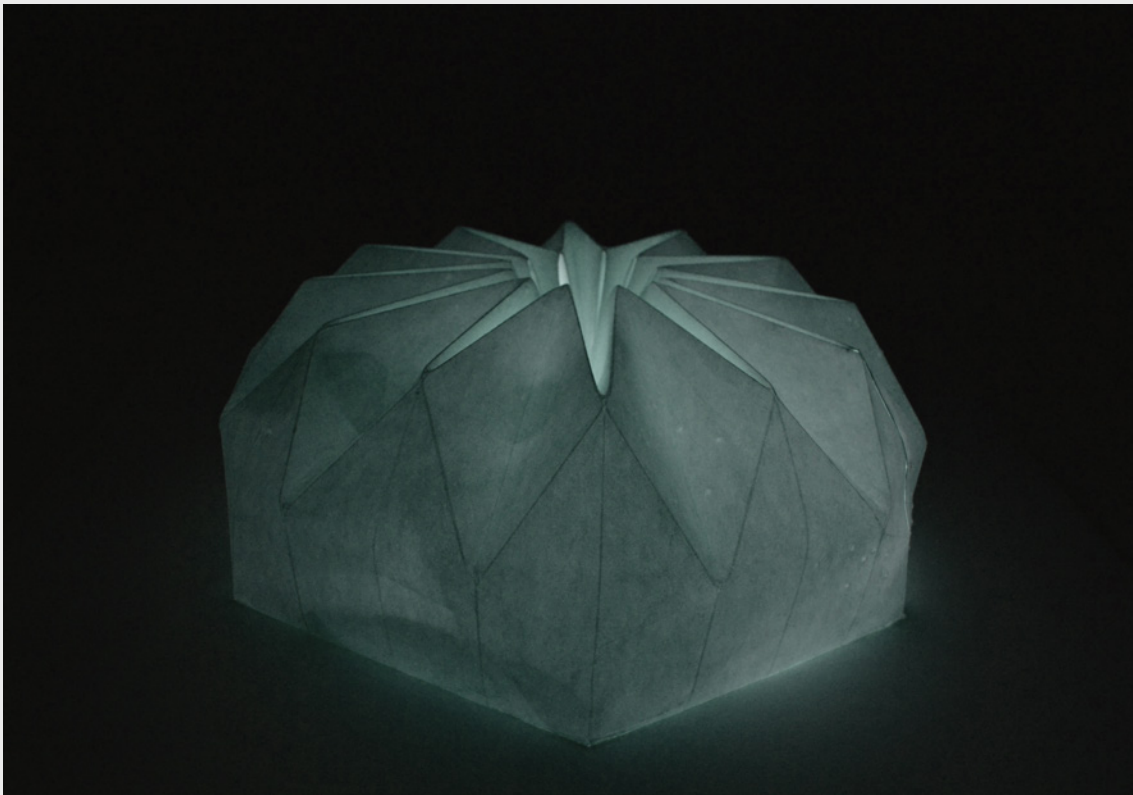
tamaño de las estampas: 15 x 15 cm.

Serie III.

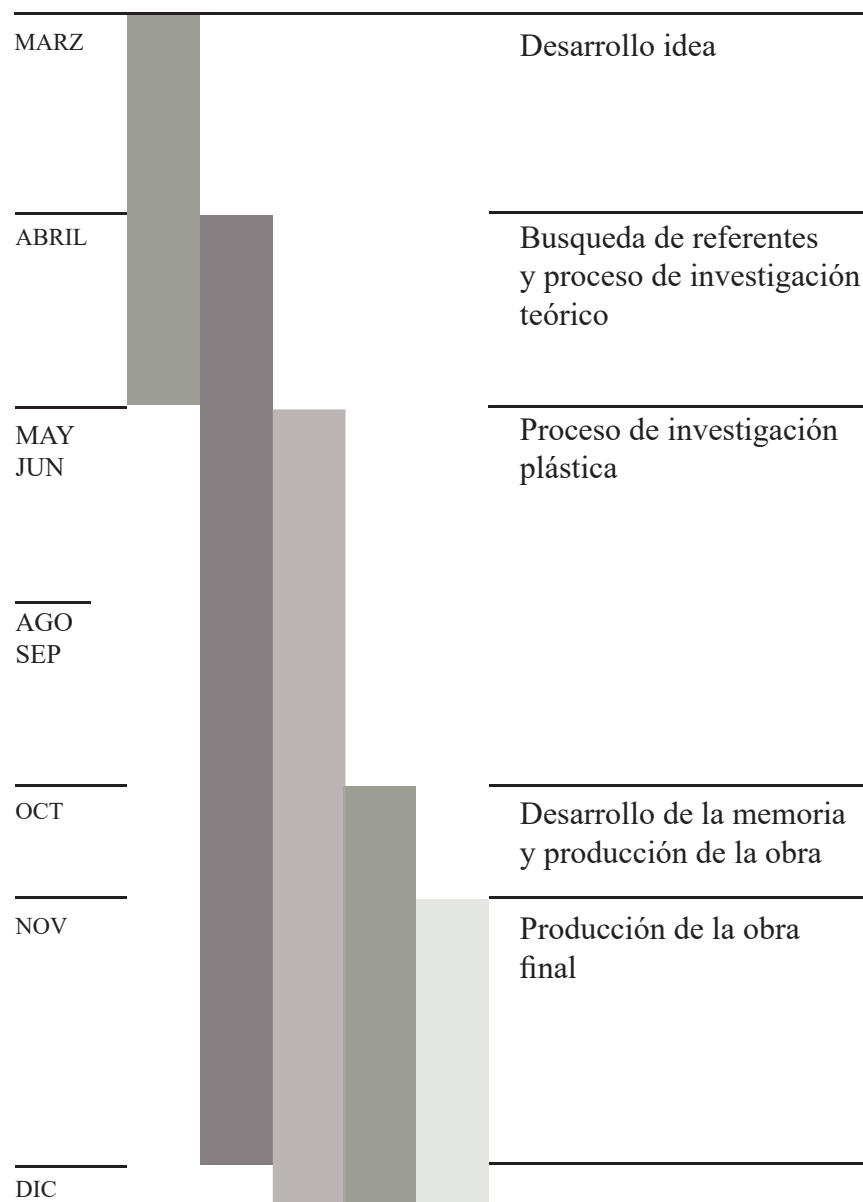
tamaño de la circunferencia: 80 cm.

7. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

Papeles y otros soportes	53,7
Planchas Linoleo	15
Cajas	32,77
Luces	35,60
Impresiones	43
Otros herramientas	59,2
	239,27 €

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros o monografías:

- BACHELARD, Gastón, (1942). *El agua y los sueños*. Editorial S.L
Fondo de cultura económica de España
- BACHELARD, Gastón. (1975). *La poética del espacio*. México.Fondo
de cultura económica.
- BACHILLER, Rafael. (2010). *Astronomía, de galileo a la exploración
espacial*. Editorial: Lunweg.
- BELL, Jim. (2013). *El libro de la Astronomía*. Editorial: Librero
- BRUNIER, Serger. (2004). *El Atlas de las estrellas*. Editorial: La
Rousse.
- LE BRETON: (2009), *El silencio, aproximaciones*. Madrid, Editorial:
Sequitur.
- MADERUELO, Javier.(2007). *Paisaje y pensamiento*. Editorial Abada
- MADERUELO, Javier. (2008). *La idea del espacio en la arquitectura y
el arte contemporáneo*. Ediciones Akal
- NAVARRO Baldeweg, Juan (2011). *Constelaciones*. Editorial Cátedra
Jorge Oteiza

- NOOTOBOOM, Cees (2007). *El enigma de la luz. Un viaje en el arte*. Editorial Siruela.
- PALLASMAA, Juhani. (2006), Barcelona. *Los ojos de la piel*. Editorial; Gustavo Gill.
- PEREC, Georges. (1999). *Especies de espacios*. Editorial: Intervención cultural
- PUELLES Romero, Luis (2011). *Mirar al que mirar, teoría estética y sujeto espectador*. Editorial Adaba.
- RENSHAW, Amanda, (2013). *Art & Place: Site-Specific Art of the Americas*. Editors of phaidon.
- RUIZ, Jorge y GÓMEZ, Ángel (1998). *Astronomía contemporánea*. Editorial: Equipo Sirius.
- SOLER, Eduardo, (1992), Madrid. *La educación sensorial en la escuela infantil*. Editorial: Rialp.
- TANIZAKI, J. (2012). *El elogio de la sombra*. Editorial Siruela.
- PUELLES Romero, Luis (2011). *Mirar al que mirar, teoría estética y sujeto espectador*. Editorial: Abada.

Textos, artículos y revistas:

- RICCÒ, DINA: “*Magie dei sensi: vedere per sinestesia*”. En *Ad occhi chiusi nel museo*, Atti del Convegno, Bergamo, 2002, pp. 17-28.
- RICCÒ, DINA: “*Lettura agevolata, in Linea Grafica*”, n. 369, pp. 24-31 [Progetto Editrici srl, Milano, ISSN 0024-3744], 2007.

Catálogos:

- MARTÍN ANDRADE, Pablo.(12/09/2017). *Alumnos con discapacidad visual. Necesidades y respuestas educativas.*
Recuperado de: <http://www.iphe.gob.pa/menu2/crelb/servlb/2.pdf>

- TORRES CARTÓN, Sonia. (05/05/2017) *El uso creativo en diseño a través de códigos en silencio; el braille como ejemplo.* Recuperado de: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/81441/6887-27262-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Recursos electrónicos:

- BANET, ROSALIA, (20/11/2016) *Constelaciones Dismórficas,*
Recuperado de : <http://twingallery.es/project/rosalia-banet>

- BANET, ROSALIA (20/11/2016) *La piel es el punto de conexión con todo lo que nos rodea,* Recuperado de: <http://semiramisenbabilonia.com/rosalia-banet-la-piel-es-un-punto-de-conexion-con-todo-lo-que-nos-rodea/>

- BURGORGUE, Laurence. (10/12/2016). *Reason why.* 2013,
Recuperado de: <<http://www.easonwhy.es/actualidad/sociedad/cuenado-la-creatividad-piensa-en-la-discapacidad>>

- CHENG, Yong. (29/06/2017). *Statemen,* Recuperado de: <http://www.imagine-gallery.com/artists/cheng-yong/statement/>

- DONOVAN, Tara (30/10/2017) Recuperado de: <http://instalacionsinmas.blogspot.com.es/2012/12/tara-donovan.html>

- MARTÍN, Ángel - SÁNCHEZ, Blas (10/11/2016) *Apéndice El código de escritura braille,* Recuperado de: <http://www.once.es/otros/sordoceguera/HTML/capitulo12apendicedebraille.htm>

-NACHUM, Roy. (06/05/2017). *Decrypting Rihanna's Braille Album*, Recuperado de: [Arthttp://thecreatorsproject.vice.com/blog/exclusive-decrypting-rihannas-braille-album-art](http://thecreatorsproject.vice.com/blog/exclusive-decrypting-rihannas-braille-album-art)

-RADISIC, Pierre (10/11/2016) *Heavenly Bodies*, Recuperado de: http://www.exporevue.com/artistes/fr/radistic/heavenly_bodies.html

