

ANEXO II

ÍNDICE

1. ORIGEN DEL PERSONAJE	2
2. ANTECEDENTES	3
2.1. FINAL BOSS,,,,,,,,,Nopersonalitygirl.....	3
2.2. Portales	5
2.3. Tap tap, say hi back & Tintorera (JAWS)	9
2.4. MOONLIT LARP	11
2.5. <i>The man continued to burn throughout the entire movie.</i>	14
3. BIBLIOGRAFÍA	18
3.1. NOTICIAS.....	18
3.2. EXPOSICIONES	18
4. ÍNDICE DE IMÁGENES	18

1. ORIGEN DEL PERSONAJE

Durante mi erasmus en Seúl, decidí decorar mi dormitorio compartido de la Sungkyunhan University con post-its fáciles de colgar y esconder, pues no estaba permitido decorar nuestras habitaciones de ningún modo. En un juego de dibujo automático, apareció un personaje con coletas que se adaptó perfectamente al formato de ese 76x76. Más tarde, sobre junio de aquel 2022, tuve la oportunidad participar en una exposición con algunos de mis compañeros de clase, donde acabé incorporando 4 post-its de ese personaje a las obras que presenté. Simplemente, y de una manera sorprendentemente orgánica, fui dibujando cada vez más a este ser con dos coletas; en un acto automático, sus dos ojos saltones y coletas puntiagudas inundaban siempre las libretas.

Esto no era la primera vez que pasaba, de hecho, mi primer acercamiento al dibujo trataba exclusivamente del diseño de personajes, y cuando uno me llamaba especialmente la atención, repetía su dibujo incesantemente, hasta que su diseño se distorsionaba en un personaje completamente distinto. A veces, conservaban el nombre, otras veces su metamorfosis permitía el cambio y, fundamentalmente, se convertían en un nuevo sujeto. Sin embargo, nunca había puesto Claudia, mi propio nombre, a ninguno de ellos.

A lo largo de los años, el nombre Claudia ha estado perdiendo su significado sobre mí. Leoni, mi apellido, ha tomado las riendas de representarme, concluyendo en que sea desconocido para ciertas personas el hecho de que, en realidad, me llamo Claudia y no Leoni. Simplemente, aquel nombre perdió su significado en mí.

Por lo que se lo puse a ella. Y por eso puede llegar a causar confusión, no es que trate de Claudia como un alter ego, creo realmente que, aunque yo sea su creadora creadora formal, su identidad es ajena a la mía. Esta forma de verla como algo diferente a mí es, en esencia, el origen de toda esta producción. Tratar de encontrar su singularidad y permitir que ella misma sea capaz de construir, desde el vacío, una presencia individual.

Fig.1. Primer dibujo de Claudia sobre post-it, 75x75cm, (2022).

Fig.2. Diseño actual de Claudia, (2024).

2. ANTECEDENTES

Como ya comentábamos al inicio de este trabajo, el personaje de Claudia ha sufrido una metamorfosis física con el paso del tiempo. No obstante, el vacío en su significado y narración minimalista han sido un hilo conductor a la hora de representarla.

2.1. FINAL BOSS,,,,,,,,,Nopersonalitygirl

Mediante tablas de contrachapado y proyección en videomapping, Claudia es contextualizada en la primera exposición del Grupo Noname del que soy partícipe junto a los artistas Lydia Plaza, Sofía Díaz, Mateo Méndez, Pedro Aguilar, Llum Martín, Meritxell Simó, Marcos Pizarro y Enrique Arranz.

En esta primera exposición llamada (K)no(wn)name nos planteamos los límites de la representación mediante la caricatura y el avatar. Aquí, cada uno de los integrantes construía una narrativa que, como viajeros en un juego de rol, acababa siendo compartida en una hoguera, transformada en espacio expositivo. En mi caso, el avatar era Claudia, donde la falta de experiencia y narrativa la convierte en un lienzo en blanco que se alimenta de las personalidades de sus compañeros. Así, Claudia se convierte en una amalgama de poses que representan a cada uno de los 9 integrantes de la exposición. La instalación se ubicaba en un pasillo, donde Claudia presentaba un reto para aquel que quisiera pasar, una masa que respira mediante la mezcla de nueve formas. El individuo tendría que enfrentarse a este jefe final con tal de avanzar al próximo nivel.

Fig.3. Cartel de la exposición (k)no(wn)name (2023), diseñado por Enrique Arranz.

Fig.4. Claudia Leoni, *Final Boss,,,,,,,nopersonalitygirl.* (2023), Detalle.

Fig.5. Claudia Leoni, *Final Boss,,,,,,,nopersonalitygirl.* (2023), Detalle, Vista instalativa.

Fig.6. Claudia Leoni, *Final Boss,,,,,,,nopersonalitygirl.* (2023), Detalle, Vista instalativa.

2.2. Portales

La producción de este conjunto de piezas multidisciplinares se condicionaba a partir de la presencia recurrente a lo largo de mi creación pictórica de Claudia. El personaje se presentaba como un interrogante que me empujaba a conocer los límites e interacción entre la realidad y la ficción de su propia naturaleza, mediante el discurso implícito en su materialidad y formalización. Esto se traducía en una exploración del material, desde el carboncillo, pasando por el óleo hasta la animación digital, con tal de conseguir una suerte de aproximación-interacción estrecha con el espectador. Permitir, en definitiva, el acercamiento de ella a nuestro mundo a través del portal pictórico, con tal de mantener una conversación; con tal de preguntarle quién es.

Fig.7. Claudia Leoni, *Está aquí (Viewer interaction)*, (2023). <https://youtu.be/-SCybUOunZA>

Fig.8. Claudia Leoni. *Portales* (2023), vista instalativa.

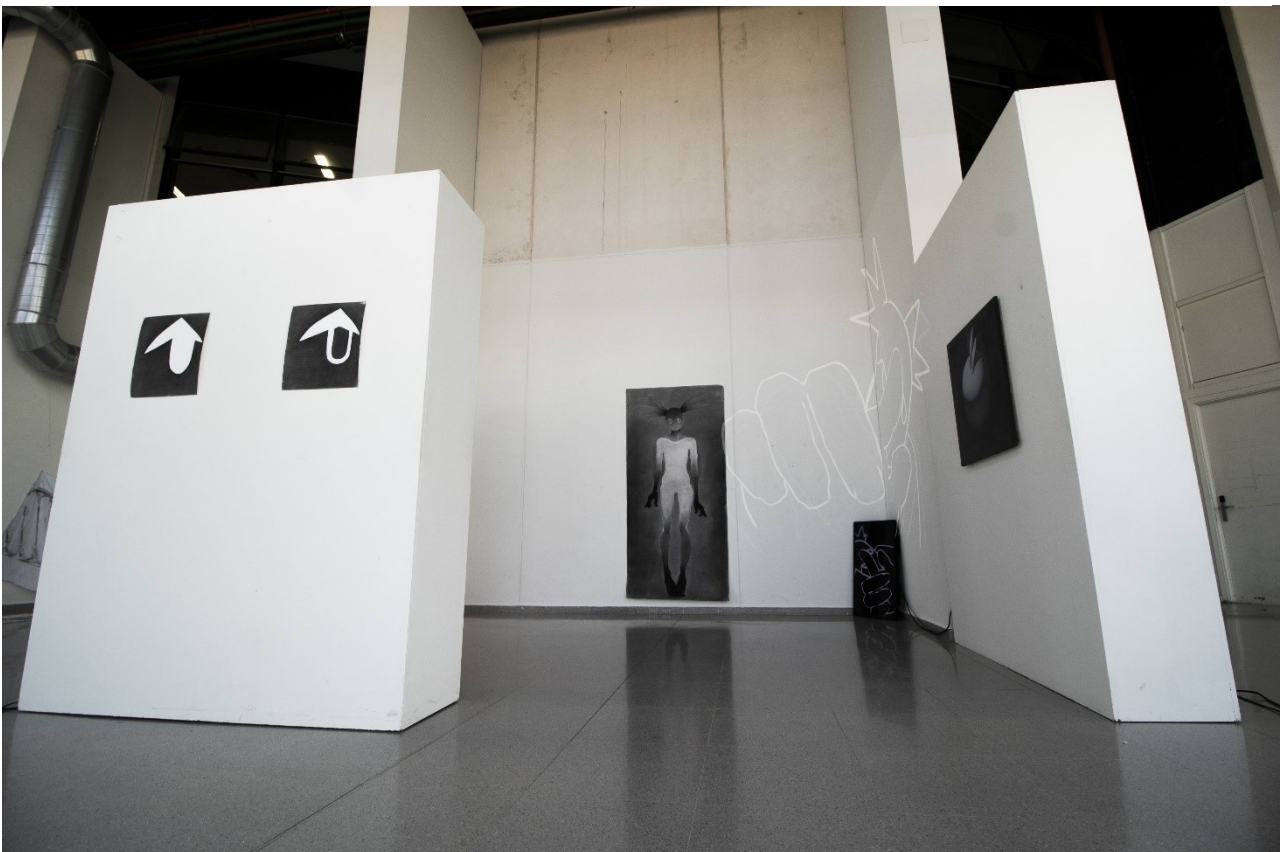

Fig.9. Claudia Leoni. *Portales* (2023), vista instalativa.

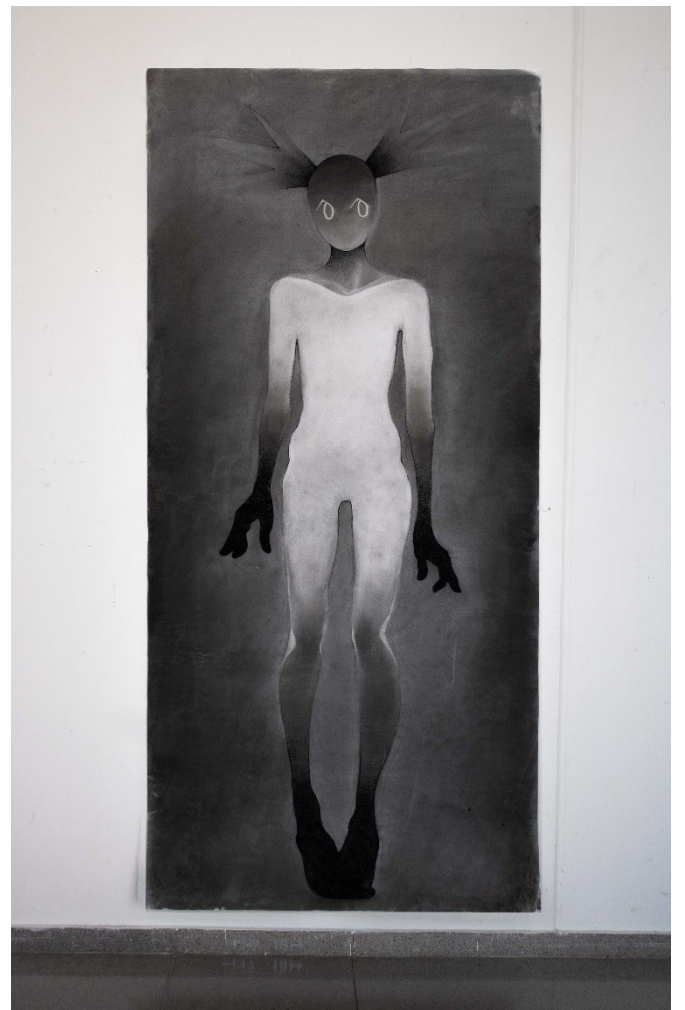
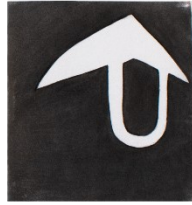

Fig.10. Claudia Leoni, *Sus ojos*, (2023).

Fig.11. Claudia Leoni, *Su mano*, (2023).

Fig.12. Claudia Leoni, *Ella* (2023).

Fig.13. Claudia Leoni, *Ella (2)*, (2023).

Fig.14. Claudia Leoni, *Ella (3)*, (2023).

2.3. Tap tap, say hi back & Tintorera (JAWS)

Mediante la analogía de la película JAWS, en esta segunda exposición del grupo noname planteamos la mirada subversiva del depredador y lo cazado.

Aquí, Claudia se presenta como una figura que se desdibuja a partir de su animación. En la pantalla, el personaje requiere del espectador con tal de existir, por lo que trata de captar su atención. Por otra parte, En el Post-It, claudia se muestra casi invisible, una forma de transición a la producción de este TFG en la que ella da la espalda al espectador, mostrando su figura a partir de la presión. Como las aletas de los tiburones, su presencia se ve sumergida y planteada en el plano más conceptual

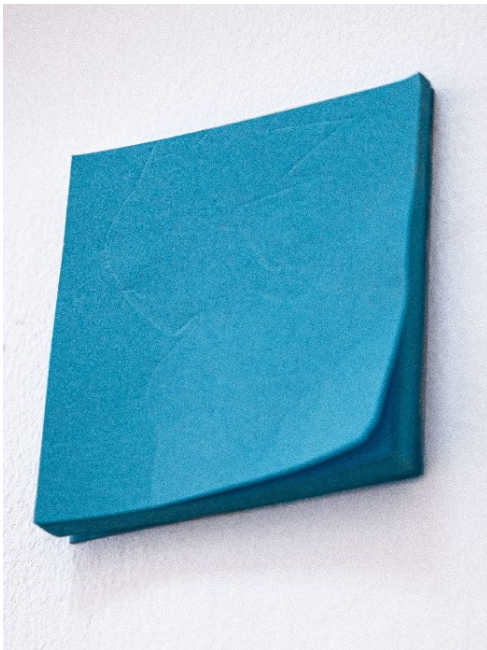

Fig.15. Cartel de la exposición JAWS (2023), diseñado por Enrique Arranz.

Fig.16. Claudia Leoni, Tintorera, (2023).

Fig.17. Claudia Leoni, Tap tap, say hi back, (2023).

Fig.18. Claudia Leoni, *Tap tap, say hi back*, (2023) .

Fig.19. Claudia Leoni, *Tintorera*, (2023).

2.4. MOONLIT LARP

A lo largo de la investigación para este trabajo de fin de grado, el desarrollo de la final instalación pasó por un proceso de bocetaje en distintas traducciones. El boceto de esta instalación fue trasladado a una performance realizada en la fundación la Caixa de Castellón. En esta performance a modo de Larp, pude traer en carne al personaje y permitir que ella misma diera la vuelta para mirar hacia aquellos pilares. La acción surgió del personaje a la vez que claudia leoni se disipaba y ella parpadeaba mirando al espectador hasta darse la vuelta y contemplar los pilares.

Fig. 20, Cartel de las IX Jornadas de Performance, Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló. (2023), diseñado por Álvaro Terrones.

Fig. 21, Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023).

Fig. 22, Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023).

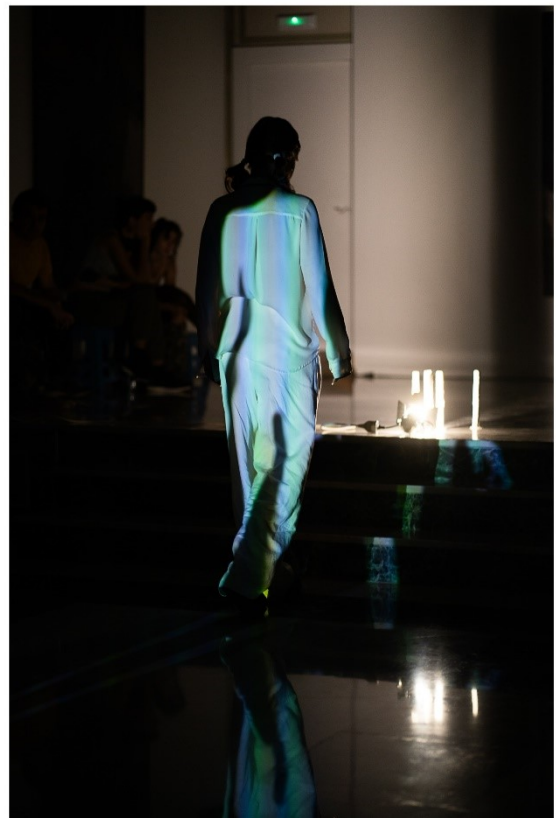

Fig. 23, Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023).

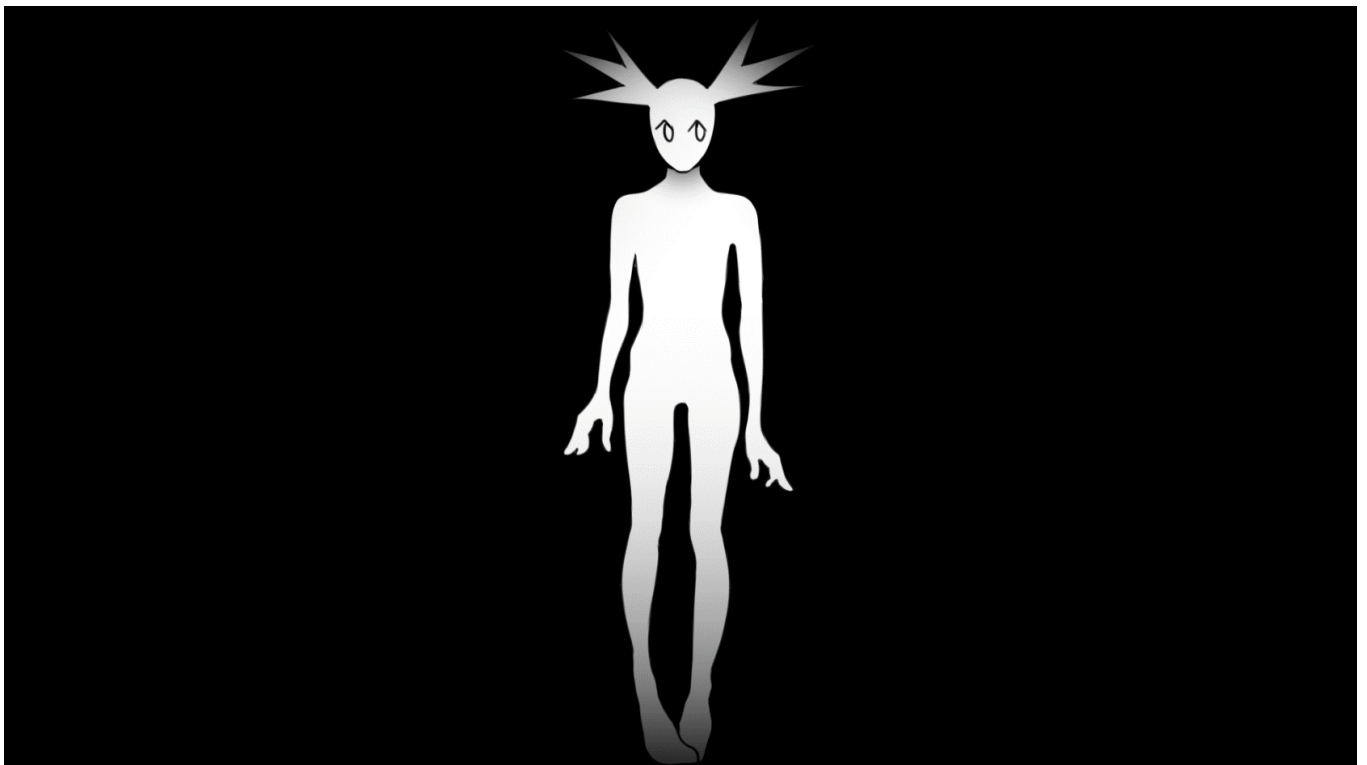

Fig. 24. Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023). Vídeo cortesía de la Fundació Caixa Castelló: <https://youtu.be/vpVe5wwZpIA?si=WXBYskGXD27v6Z3K>

Fig. 25. Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023). Animación proyectada: https://youtu.be/Tu8_pgSTpcl?si=-HD0frqUTK9--_M3

2.5. *The man continued to burn throughout the entire movie.*

“El hombre continuó ardiendo a lo largo de toda la película”. Firepunch es un manga creado por Tatsuki Fujimoto, donde nos hallamos en un mundo inhóspito, cubierto completamente de nieve por la bruja del hielo; una especie de reinicio de las eras. Seguimos la historia de Agni, un hombre condenado a arder sin cesar, un personaje que trata de vivir, encontrar un propósito e intentar actuar como el mismo protagonista de su historia, en ocasiones, rompiendo la estructura del mismo manga y desechando la idea de lo llamado “recorrido del héroe”.

En esta producción de piezas de índole pictórico introduzco a el personaje Claudia en paneles concretos de la historia de Firepunch con tal de inducir estas experiencias en el propio “lore” del personaje. Esta producción remite no solo a una índole apropiacionista, sino a una forma de revalorar una obra muy especial para mí, mostrándola al público y que, a través de ella, puedan conocerme un poco más.

Los paneles del manga son sacados de contexto a modo de chispa e ignición de lo que podría ser la historia de Claudia. Además, la concepción de esta serie cobra vida a través de mi ansia de aportar vigencia propia a la obra. Que ella no solo pueda comunicarse con el espectador, sino que, además, sea capaz de tener experiencias propias. La característica principal de Claudia es que está vacía, acaba de nacer por lo que carece de relatos que compartir; una vez introducida en estos contextos, ¿podrá generar el diálogo de aquellas burbujas?

Fig.26. Claudia Leoni, *Become Firepuchh.* (2023) .

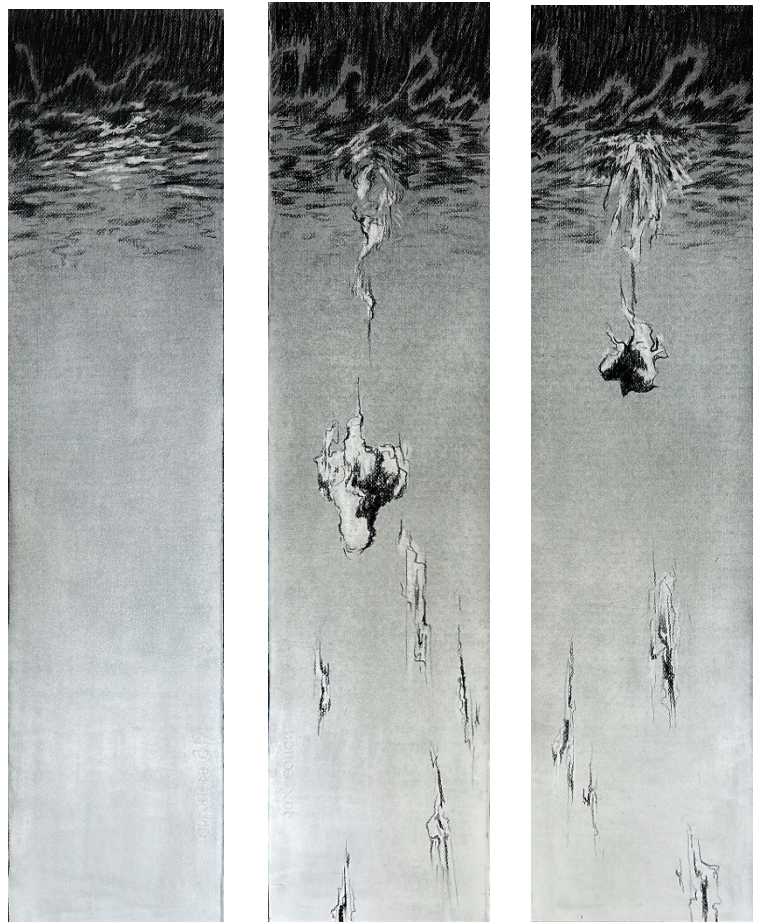

Fig.27. Claudia Leoni, *And a Little while after that... I fell asleep too.* (2023) .

Fig.28. Claudia Leoni, *I took the head off!* (2023) .

Fig.29. Claudia Leoni, *Debris* (2023) .

Fig.30. Claudia Leoni, *Live* (2023) .

Fig.31. Claudia Leoni, *People become who they want to be* (2023).

3. BIBLIOGRAFÍA

3.1. NOTICIAS

CASTELLÓN INFORMACIÓN. (2023) La Fundación Caja Castelló promueve la poesía de acción con sus Jornadas de Performance en la sala San Miquel. Octubre 2023. <https://www.castelloninformacion.com/la-fundacion-caja-castello-promueve-la-poesia-de-accion-con-sus-jornadas-de-performance/#scroll-hasta-aqui>

DEVÍS, A. (2023). Dentro de la pecera, un tiburón: Noname reflexionan sobre su espacio en el arte. Culturplaza. <https://valenciaplaza.com/dentro-de-la-pecera-un-tiburon-noname-reflexionan-sobre-su-espacio-en-el-arte>

EL MUNDO (2023). 'Performance', entre lo perenne y lo caduco. Castellón al día, El Mundo. <https://castellonaldia.elmundo.es/cultura/performance-entre-lo-perenne-y-lo-caduco-LF17219516>

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ. (2023) Perenne-Caduca, IX Jornadas de Performance Fundació Caixa Castelló. <https://www.fundacioncajacastellon.es/es/perenne-caduca-xix-jornadas-de-performance-fundacio-caixa-castello/>

LA TORRE, P. (2024). 'Jaws': nadar en círculo. MAKMA, revista de artes visuales y cultura contemporánea. <https://www.makma.net/jaws-noname-espacio-sistemas/>

TERRONES, A. (2023). 'Performance: el arte que nos une. Castellón al día, El Mundo. <https://castellonaldia.elmundo.es/opinion/columnistas/performance-el-arte-que-nos-une-IC17260338>

3.2. EXPOSICIONES

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY. (2022). *Sungkyunkwan University Spring Exhibition*, Seul, Corea del Sur.

NONAME. (2023). *(k)no(w)nname*, Valencia, España.

TERRONES, A. (2023). *Perenne-Caduca, IX Jornadas de Performance, Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló*, España

NONAME. (2023) *JAWS*, Valencia, España.

4. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig.1. Primer dibujo de Claudia sobre post-it, 75x75cm, (2022).

Fig.2. Diseño actual de Claudia, (2024).

Fig.3. Cartel de la exposición *(k)no(w)nname* (2023), diseñado por Enrique Arranz.

Fig.4. Claudia Leoni, *Final Boss,,,,,,,nopersonalitygirl*. (2023), Detalle, Animación digital proyectada sobre contrachapado.

Fig.5. Claudia Leoni, *Final Boss,,,,,,,nopersonalitygirl*. (2023), Detalle, Animación digital proyectada sobre contrachapado.

Fig.6. Claudia Leoni, *Final Boss,,,,,,,,,nopersonalitygirl*. (2023), Detalle, Animación digital proyectada sobre contrachapado.

Fig.7. Claudia Leoni, *Está aquí (Viewer interaction)*, Proyección, 1920x1080px, 2023. <https://youtu.be/-SCybUOunZA>

Fig.8. Claudia Leoni. *Portales* (2023), Instalación en el espacio expositivo T4 de la Universidad Politécnica de Valencia, Carboncillo, papel, óleo, lienzo, proyección y animación digital.

Fig.9. Claudia Leoni. *Portales* (2023), Instalación en el espacio expositivo T4 de la Universidad Politécnica de Valencia, Carboncillo, papel, óleo, lienzo, proyección y animación digital.

Fig.10. Claudia Leoni, *Sus ojos*, (2023) carboncillo sobre papel, 20x20cm.

Fig.11. Claudia Leoni, *Su mano*, (2023), carboncillo sobre papel, 100x100cm,

Fig.12. Claudia Leoni, *Ella* (2023). carboncillo sobre papel, 200x90cm

Fig.13. Claudia Leoni, *Ella (2)*, (2023). óleo sobre lienzo, 80x80cm

Fig.14. Claudia Leoni, *Ella (3)*, (2023). óleo sobre lienzo, 80x80cm

Fig.15. Cartel de la exposición *JAWS* (2023), diseñado por Enrique Arranz.

Fig. 16, Claudia Leoni, *Tintorera*, (2023). Presión sobre papel Post-It, 7,5x7,5cm, *JAWS*, Valencia Fotos de Júlia Caixal i Salvador

Fig.17. Claudia Leoni, *Tap tap, say hi back*, (2023) Animación digital sobre smart TV, 52x91x3cm. *JAWS*, Valencia. Fotos de Júlia Caixal i Salvador

Fig.18. Claudia Leoni, *Tap tap, say hi back*, (2023) Animación digital sobre smart TV, 52x91x3cm. *JAWS*, Valencia. Fotos de Júlia Caixal i Salvador

Fig. 19, Claudia Leoni, *Tintorera*, (2023). Presión sobre papel Post-It, 7,5x7,5cm, *JAWS*, Valencia Fotos de Júlia Caixal i Salvador

Fig. 20, Cartel de las IX Jornadas de Performance, Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló. (2023), diseñado por Álvaro Terrones.

Fig. 21, Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023) Performance realizada en las IX Jornadas de Performance, Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló. Fotografía cortesía de la Fundació Caixa Castelló, ULALAU Laura Avinent.

Fig. 22, Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023) Performance realizada en las IX Jornadas de Performance, Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló. Fotografía cortesía de la Fundació Caixa Castelló, ULALAU Laura Avinent.

Fig. 23, Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023) Performance realizada en las IX Jornadas de Performance, Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló. Fotografía cortesía de la Fundació Caixa Castelló, ULALAU Laura Avinent.

Fig. 24. Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023). Vídeo cortesía de la Fundació Caixa Castelló: <https://youtu.be/vpVe5wwZpIA?si=WXBYskGXD27v6Z3K>

Fig. 25. Claudia Leoni. *MOONLIT LARP* (2023). Animación proyectada: https://youtu.be/Tu8_pgSTpci?si=HD0frqUTK9--M3

Fig.26. Claudia Leoni, *Become Firepucnh.* (2023) Carboncillo sobre papel, 90 x 70 cm.

Fig.27. Claudia Leoni, *And a Little while after that... I fell asleep too..* (2023) Carboncillo sobre papel, 100 x 50cm.

Fig.28. Claudia Leoni, *I took the head off!..* (2023) Carboncillo sobre papel, 100 x 70cm.

Fig.29. Claudia Leoni, *Debris* (2023) Carboncillo sobre papel, 100 x 23cm.

Fig.30. Claudia Leoni, *Live* (2023) Carboncillo sobre papel, 130 x 200cm.

Fig.31. Claudia Leoni, *People become who they want to be* (2023) Carboncillo sobre papel, 110 x 180cm.