



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Registro urbano: Estudio de la composición espacial desde
la gráfica expandida

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Pérez Fuentes, Carla

Tutor/a: Cogollos Van Der Linden, Jonay Nicolás

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES SAN CARLOS

REGISTRO

URBANO

Estudio de la composición espacial desde la
gráfica expandida

Trabajo Final de Máster, Tipología 4

Presentado por Carla Pérez Fuentes

Dirigido por Jonay Nicolas Cogollos van der Linden
València, 17 de Julio de 2024



**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**



FACULTAT DE BELLES ARTS DE SAINT CARLES

RESUMEN

Registro urbano, es una investigación práctica centrada en el estudio compositivo-espacial del papel mediante la técnica de la serigrafía, utilizando la urbe y el collage como referencia formal, llevando así el espacio urbano a la gráfica y viceversa.

El transcurso de la producción artística se presencia una evolución de la estampa hacia un cambio de plano, elevando la dimensionalidad de las obras hacia la tridimensionalidad.

Por consiguiente, se incorporan la luz, la sombra y el espacio como elementos esenciales de este proyecto. Se destaca la importancia del proceso y experimentación que han hecho realidad la aproximación de la huella gráfica al espacio público mediante la gráfica expandida.

Palabras clave: composición, espacio, collage, luz, ciudad, gráfica

ABSTRACT

Urban search, is a practical investigation that focuses on the compositional-spatial study of paper through the screen-printing technique, taking the city and collage as a formal reference, thus taking the urban space to the graphic and vice versa.

In the course of artistic production, there is an evolution of the print towards a change of plane, raising the dimensionality of the works to three-dimensionality. Consequently, light, shadow and space are incorporated as essential elements of this project. Highlighting the importance of the process and experimentation that have made the approximation of the graphic print to the public space by means of expanded graphics a reality.

Key words: composition, space, collage, light, city, graphics

RESUM

Registre urbà, és una investigació pràctica centrada en l'estudi compositiu-espacial del paper mitjançant la tècnica de la serigrafia, utilitzant l'urbs i el collage com a referència formal, portant així l'espai urbà a la gràfica i viceversa.

El transcurs de la producció artística es presencia una evolució de l'estampa cap a un canvi de pla, elevant la dimensionalitat de les obres cap a la tridimensionalitat. Per consegüent, s'incorporen la llum, l'ombra i l'espai com a elements essencials d'aquest projecte. Es destaca la importància del procés i experimentació que han fet realitat l'aproximació de la petjada gràfica a l'espai públic mitjançant la gràfica expandida.

Paraules clau: composició, espai, collage, llum, ciutat, gràfica

Gracias a mi familia y amigos por su ánimo y apoyo.

A mi tutor, Jonay por su labor y ayuda.

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Objetivos	7
1.2 Metodología	9
2. MARCO TEÓRICO. A LA DERIVA EN LA CIUDAD	11
2.1 Referentes conceptuales	18
2.2 Referentes artísticos	25
3. DESARROLLO DEL PROYECTO. REGISTRO URBANO	32
3.1 Antecedentes: Irrupción en la ciudad	37
3.1.1 <i>EntreDòs</i>	37
3.1.2 <i>Footprint</i>	41
3.2 TRAYECTO I	45
3.2.1 Proceso	45
3.2.2 Obra	51
3.3 TRAYECTO II	59
3.3.1 Obra	64
3.3.2.1 <i>Recorrido Urbano</i>	64
4. CONCLUSIONES	73
5. BIBLIOGRAFÍA	74

1. INTRODUCCIÓN

Registro urbano es el resultado de la investigación desarrollada durante el intercambio académico en la Technological University of Dublin. Este proyecto ha constituido el inicio de una metodología de análisis y observación de la ciudad como interés artístico, con el que se ha establecido un nuevo vínculo de conexión entre la sociedad y la producción artística personal.

La obra expuesta es la cumbre del proyecto que habita la gráfica en la ciudad, en la que se muestra el resultado final mediante una instalación artística, donde se utiliza la serigrafía como herramienta de difusión y crecimiento, incorporando la gráfica expandida gracias a su tridimensionalidad.

Mediante esta propuesta se crea la necesidad de utilizar el arte como una herramienta de difusión determinando una reflexión sobre *el* habitar del espacio urbano. De esta manera, se tiene como objetivo utilizar la acción del mirar del espectador como parte esencial de la propuesta, convirtiéndose en el motor y siendo el desencadenante revelador con el que apreciar los diferentes elementos gráficos-urbanos y, con ello, romper el concepto de recorrido-ruta de la ciudad.

Asimismo, se refleja la importancia del concepto de *habitar y mirar* del espacio donde nos encontramos actualmente, rompiendo con el concepto de transitar la urbe impregnada por la sobreestimulación y el bullicio de la misma, con la que habitamos nuestras acciones cotidianas, por esta razón se pretende transformar las miradas hacia la ciudad con la que apreciar todos sus registros gráficos y su realidad (Mills, C.,1971). Como resultado, conseguimos captar la atención del espectador mediante el juego, utilizando la construcción con la mirada y la descontextualización de los elementos urbanos recogidos durante la investigación. Y en su conjunto obtenemos una ciudad propia.

Registro urbano inicia el camino hacia esta investigación mediante una evolución progresiva de los diferentes trayectos que engloban la práctica artística de este trabajo. Las fases se dividen en: Introducción y conceptualización de las diferentes series, donde se establece el espacio de análisis y obtención de imágenes; Anteproyectos, que describe proyectos anteriores e *in-situ*, que se entrelazan y dan paso a la evolución de las obras presentadas; y finalmente las etapas finales, *Trayecto I y II*, como creación de la obra e inicio de la práctica artística y su proceso hasta llegar a la presentación final. Gracias al trabajo previo y el conjunto de la obra realizada, se transita hacia el contacto con la propia ciudad, el cambio a la tridimensionalidad y la introducción de la participación activa mediante la mirada, adquiriendo el descubrimiento de un lenguaje en común con el espectador, la ciudad y la gráfica.

Este proyecto se gesta en Dublín (2022) y toma forma en la ciudad de Valencia (2023) como Trabajo Final del Máster (TFM) en Producción Artística en la Universitat Politècnica de València, utilizando la tipología 4, basándonos en una producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica. Este TFM propone un estudio sobre la ciudad actual, los espacios gráficos que presenta su contexto urbano y un diálogo entre el entorno, la realidad presente y el arte. Sirviéndose de sus texturas, sombras, edificios como escenario de análisis y fruto del trabajo realizado, este proyecto tiene como finalidad introducir al público otra mirada, una mirada participativa mediante esta propuesta gráfica.

1.1. Objetivos

El principal objetivo del proyecto reside en explorar las diferentes posibilidades creativas a través del papel, utilizando la serigrafía como vínculo de conexión entre la ciudad y la gráfica. Además de poner en práctica los recursos cultivados durante los últimos años de carrera y en el Máster en Producción Artística, se continúa con la búsqueda del desarrollo y el aprendizaje del lenguaje creativo personal, permitiendo establecer conexiones entre

la práctica que se desarrolla en el ámbito de la gráfica y la conceptualización del trabajo actual.

Para conseguir dicho propósito, se toman una serie de objetivos específicos desarrollados durante el proceso de producción y documentación. Por lo tanto, se propone:

- Analizar el espacio urbano y reflexionar sobre los elementos que se encuentran en él, con el fin de desarrollar la práctica artística íntimamente relacionada con ellos.
- Valorar los fundamentos y el desarrollo de los conceptos de *ciudad* y *el mirar de la ciudad* mediante una búsqueda de autores que enriquezcan la conceptualización del proyecto, introduciendo a la investigación el caminar como método del sistema de análisis y observación como recopilación de información. Por consiguiente, planteamos un nuevo método de creación artística.
- En la búsqueda de información y contextualización previa al desarrollo del proceso artístico, incorporar las referencias encontradas de autores y obras que han influido en la evolución del trabajo.
- Desarrollar el trabajo utilizando la serigrafía y el collage y profundizar en dichas técnicas gráficas, poniendo especial atención en los procesos con el objeto de realizar la producción artística en la que el espectador interactúe con la obra gráfica.
- Utilizar la serigrafía como método de difusión y así mismo, el arte como herramienta de discurso del pensamiento crítico.

- Dejar paso al devenir de la experimentación y el proceso durante la investigación para obtener el cambio en el proceso creativo y su presentación.
- Conjugar y confrontar los conceptos de obra única y múltiple en el ámbito de la gráfica.
- Acercar la gráfica a la ciudad y viceversa, iniciando un diálogo de intercambio de recorridos urbanos entre las diferentes ciudades genéricas, Valencia y Dublín, y realizando una instalación donde se recoja toda la investigación, tanto el cambio a la tridimensionalidad como el objeto en la práctica artística.

1.2. Metodología

Para la obtención de dichos objetivos y, por consiguiente, el trabajo de investigación, se plantea una metodología en la cual se desarrolla de manera progresiva y transversal durante toda la investigación.

Los procesos de observación y recopilación de información, que conjunta y paralelamente se articulan con la investigación teórica y la conceptualización del mismo, constituyen el eje principal del proyecto en la que se decide el principio del camino a seguir y la ruta que se desarrollará durante toda la investigación teórico-práctica. Todo este proceso de documentación, archivo y estudio se va contrastando con los diferentes referentes contextuales y artísticos que influyen en el método de trabajo y dan sentido a la línea de estudio.

Además, para el desarrollo de la praxis proyectual, dejamos constancia de la importancia que tiene el subapartado Antecedentes, una fase que ha influenciado esta investigación mediante dos acciones en la ciudad. La primera se realizó con anterioridad a la producción de este proyecto. Gracias a resultar seleccionada en la convocatoria de

Trasnportarte en el PAM!22 con la propuesta *EntreDòs*, se inició una futura trayectoria con mi primera instalación artística en Valencia. En segundo lugar, se realiza un taller-acción colectivo en la ciudad de Dublín, durante el intercambio académico, que significó un antes y un después en este trabajo para obtener y desarrollar una metodología artística personal.

Basándonos en las fases de recopilación, observación y praxis artística, se obtiene una metodología de creación y se configuran los aspectos procesuales más determinantes para el desarrollo artístico del proyecto.

Tras constatar que durante el desarrollo de la investigación se definen dos campos de acción, la práctica artística se parcela en fases diferentes de creación en las que se pone en práctica la experimentación y el proceso constante de producción en el taller, lo que da como resultado una nueva metodología artística:

La primera, *Trayecto I*, surge como resultado de la obtención, el análisis y la observación de la ciudad. A continuación, *Trayecto II* constituye la parte final del proyecto mediante la evolución hacia la elevación del plano e incorporación de la tridimensionalidad, donde finalmente se realiza una instalación final gracias a la participación en PAM!23. En esta, se incorpora la luz y la sombra y, con ello, se llega a la cúspide de esta investigación. Se explicará el proceso de ejecución de manera detallada en el apartado de Desarrollo del Proyecto.

En definitiva, *Registro urbano* se resuelve en un ambiente de búsqueda, el caminar de la ciudad, la gráfica y un espacio de diálogo, de miradas entre el espectador y la obra generada.

2. MARCO TEÓRICO. A LA DERIVA EN LA CIUDAD

Para desarrollar nuestra investigación resulta esencial determinar en primer lugar los conceptos que se ven implicados en la misma: Ciudad, Mirar, Caminar, Recorrido, y Deriva.

Se han delimitado los conceptos enunciados mediante la definición que se recoge en el *Diccionario de la Real Academia Española* para vehicular convenientemente nuestra investigación:

Ciudad

Del lat. *civītas*, *-ātis* 'conjunto de los ciudadanos', 'ciudadanía', 'ciudad', y este der. de *civīs* 'ciudadano', 'conciudadano'.

1. f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas.

Mirar

Del lat. *mirāri* 'admirarse'.

1. tr. Dirigir la vista a un objeto.

2. tr. Observar las acciones de alguien.

5. tr. Pensar, juzgar.

7. intr. Dicho de una cosa, especialmente de un edificio: Estar situado, puesto o colocado enfrente de otro

Caminar

De *camino*.

1. tr. Andar determinada distancia. (Rae, 2024)

En este punto, analizamos en profundidad los conceptos principales del proyecto desde una contextualización teórica, con la intención de hacer un discurso sobre los conceptos enunciados anteriormente y su aplicación en este trabajo.

A continuación, se introducen los conceptos principales del proyecto teniendo en cuenta este orden: Ciudad, Caminar, Deriva, Registros y Mirar.

La ciudad es un espacio en el que convergen diferentes puntos de vista. Teniendo como referencia las palabras de Carles Méndez en *La otra ciudad*, se tiene presente que la ciudad es un reflejo compuesto por diferentes escenarios superpuestos que presentan significados enfrentados. Tal y como describe el autor: “Hay tantas palabras, formas y texturas escondidas por sus calles que resultan incompletas sin ser vistas» (Carles Méndez, 2015).

La propuesta de este proyecto focaliza el campo de investigación en los imaginarios urbanos, utilizando la Ciudad como referencia visual en un recorrido a partir del análisis de las propias producciones realizadas.

Con el paso del tiempo, muchos teóricos y artistas han explorado y desarrollado teorías y manifiestos relacionando el arte con la Ciudad. En nuestro proyecto, nos apoyamos en algunas de sus perspectivas para enriquecerlo y, al mismo tiempo, llevar a cabo una visión personal, con un ejercicio de reinterpretación.

En primer lugar, incorporaremos las palabras de C. Mills en la obra *Imaginación sociológica* en el que crea su propia definición de ciudad: «O veamos a la metrópolis: horrible, hermosa, repugnante y magnífico desgarramiento de la gran ciudad» (Mills, 1961, p. 29).

Con la intención de hacer un desarrollo sobre el concepto de ciudad y su aplicación en este trabajo, entendemos necesario ir primero a lo esencial y formular la siguiente pregunta: ¿Qué es la ciudad para nosotros?

Tras la definición expuesta anteriormente, se considera a la ciudad como punto de referencia donde encontrar la inspiración y en ella, descubrir la gráfica presente en la práctica artística. El marco conceptual se forma a partir de un conjunto en el cual se entrelazan los registros gráficos y las experiencias de las personas que habitan en ella.

La ciudad constituye un gran abanico de huellas gráficas de los diferentes recorridos realizados sobre la ciudad. De esta experiencia de análisis y observación, surgen diferentes estímulos: composiciones visuales, registros, texturas en las que definir la identidad del entorno con el que convivimos. Con ello, nos acercamos a la visión personal y la realidad del momento. Durante el paso por ella, se reaviva el movimiento cambiante, el ruido y la aceleración que conviven con la vida urbana, donde a través de su representación se captura, por ende, el reflejo de la sociedad contemporánea.

Con el objetivo de apreciar nuestro nuevo entorno, Dublín, consideramos el caminar como nueva forma de descubrir la esencia de la vida urbana, analizar la sociedad contemporánea y experimentar con diferentes formas de expresión. Esto contribuye a enriquecer nuestra percepción y poner en valor la ciudad.

Incorporamos la idea de recorrer la ciudad como motor del proyecto y hacer hincapié en el vínculo que generamos con el entorno al caminar. Con respeto a estos planteamientos, enunciamos como referencia la obra de *A Woman Walks Alone at Night, with a Camera* de Ruby Wallis como principio por el cual se descubre la ciudad y los integrantes de la misma.

Abordamos este proyecto con la utilización del concepto de «el caminar como una experiencia procesual que lleva a la creatividad» Brenda (2022), y a través de esta reformulación encontramos un nuevo lenguaje artístico a partir de la recopilación de fotografías y experiencias que capturan la esencia de la ciudad.

Basándonos en este planteamiento, focalizamos nuestro proceso de caminar *a la deriva*, como un recurso del proceso creativo, que convierte la acción de recorrer el espacio urbano como el *leit motiv* inspirador y creador de recursos gráficos.

Así pues, se entiende el término «a la deriva», según establece la RAE, como:

Deriva

1. a la deriva loc. adv. Sin gobierno ni rumbo, a merced de las olas y del viento:
navegar a la deriva.
2. loc. adv. Sin rumbo propio, a merced de las circunstancias:
sentía que su vida andaba a la deriva, sin control. (Rae, 2024)

Y según el diccionario *WordReference*:

Deriva

De derivar.

1. loc. adv. *Dicho de navegar o de flotar: A merced de la corriente o del viento.*
2. loc. adv. *Sin dirección o propósito fijo, a merced de las circunstancias.*
(WordReference, 2024)

Tras esta definición, consideramos utilizar *la deriva* como una estrategia de revitalización del tránsito de habitar la ciudad a través de una perspectiva liminal y personal. A partir de esta iniciativa, se aplica este nuevo concepto como táctica de experimentación creativa y se crea una nueva metodología de recopilación de la experiencia y de archivo.

A medida que avanzamos, nos encontramos con diferentes registros en la urbe, y como bien enuncia Mínguez García en *Cartografías del libro-arte*, se utiliza «el paseo como una manera de intervenir el espacio urbano» (Mínguez García, H., 2017) y así se presencia en ella una inagotable matriz de imágenes, que como resultado se obtiene la relación entre ciudad y gráfica.

En definitiva, caminando encontramos composiciones gráficas inmersas entre la enorme cantidad de estímulos visuales que percibimos en la urbe como una oportunidad para crear nuevas imágenes que suponen el inicio de la práctica de este proyecto.

Por lo tanto, el resultado de esta mirada personal de la ciudad hace que surjan diferentes cuestiones personales que forman parte del motor de esta investigación conceptual de la ciudad.

Así pues, con las palabras de Tania Ansio Martínez, enunciamos el cambio de nuestra forma de Mirar:

Estamos inmersos en una realidad virtual en la que la vista llega antes que las palabras y esto altera el modo de hacer las imágenes y disuelve los límites entre las disciplinas artísticas. Los códigos evolucionan y el artista se sirve de ello. (Ansio Martínez, 2017)

Esto da paso al enunciado de diferentes cuestiones sobre la mirada en la ciudad:

¿Dónde se dirige nuestra mirada al caminar?

¿Cómo ha cambiado nuestra manera de mirar *lo otro*?

Incorporamos estas incógnitas a nuestro proyecto y enfatizamos en el aspecto donde reflexionamos en torno al concepto del mirar la ciudad y observamos que generalmente caminamos rápido, acelerados, marcados por la velocidad y la inmediatez con la que hemos creado nuestra nueva ciudad sin poder habitarla, difundiendo su realidad de la ciudad: rapidez, consumo, excesos, ruido, etc.

¿Cómo miramos a nuestro alrededor?

¿De qué manera miramos a nuestro alrededor?

Esta pérdida de la mirada en nuestra acción más cotidiana es el origen de una venda que nos imposibilita ver. Cada uno se centra en sí mismo y no percibe la realidad ni la

experiencia del lugar en el que convive, sino lo contrario, se convierte un «tumulto de acciones cotidianas» (Mills, 1971) donde la experiencia cotidiana no nos permite percibir otras realidades circundantes.

Realizando esta breve reflexión, recurrimos a la teoría de la *Imaginación sociológica* que vincula la pérdida de la mirada de nuestros días con la sobrecarga visual de nuestra actualidad. Por lo tanto y haciendo referencia a las palabras de C. Mills, donde expresa la importancia de la relación de la experiencia personal con el individuo para captar su atención, enunciarnos así, la utilización de este principio y además recurrimos al uso de la imagen como intermedio para captar la atención del espectador y conseguir un cambio en las miradas perdidas en la metrópolis.

Todas las referencias y análisis que hemos abordado y planteado en este capítulo han funcionado como soporte para la comprensión de la intención de este trabajo. Por lo tanto, todo lo enunciado en esta memoria se articula de un modo u otro en nuestra idea del mirar de la ciudad.

El objetivo principal del proyecto es invadir, explorar y ocupar el espacio urbano y realizar un encuentro creando miradas participativas que ocurran en el azar, sin programación. Por lo tanto y haciendo referencia a las palabras de Jonh Berger: «Espacios que cuentan, no hay espacio que no cuente si sabemos mirar» (Mayer, 2004), se pretende conectar con el espectador mediante la mirada, convirtiendo en juego la apropiación gráfica de elementos urbanos encontrados en la ciudad de Dublín.

Mediante la serigrafía, obtenemos una instalación de una ciudad propia, constituida por luces y sombras que acompañan las diferentes intersecciones urbanas, construidas mediante los pliegues del papel, ventanas y huecos en un espacio cerrado. En conclusión, nuestro proyecto realiza un recorrido visual y gráfico en diferentes laberintos urbanos que nos permite recopilar, analizar, transformar, superponer y por ende crear una visión gráfica de la ciudad.



Figura 1 *Conclusión de la Deriva*. Fotografías realizadas durante la deriva e imagen posteriormente utilizada en la producción artística, Carla Pérez Fuentes, 2022.

2.1. Referentes conceptuales

En el contexto de esta investigación artística, es fundamental establecer los referentes conceptuales que enriquecen nuestro trabajo. Estos referentes conceptuales son las teorías, ideas y obras artísticas que nos sirven de base y nos inspiran en nuestro proceso creativo. A través de ellos, se ha llegado a la creación de este proyecto artístico.

Para adentrarnos en los conceptos clave que han influenciado en nuestra investigación artística, ponemos el foco en la definición de la urbe establecida por Gabriel Périot (2005) en su obra *Dies Irae* y, con ello, reivindicamos o asumimos el tema principal a tratar en este proyecto.

Nos centramos concretamente en la obra vinculada a la metrópolis. Esta obra consta de un vídeo que muestra un recorrido por las diferentes ciudades, caminos y carreteras existentes hoy en día.



Figura 2 *Dies Irae*, Gabriel Périot, 2005.

Durante la proyección de las diferentes imágenes, se obtiene una comparativa con la recapitulación de la galería del teléfono y con ello la mirada del espectador hacia el entorno. En este vídeo, según el autor Raúl Quinto (2013), se muestra la mirada de

nuestro alrededor mediante fotografías del buscador de Google, que van avanzando y sucediendo sin apenas tiempo de fijarse en la imagen presentada.

Realizando esta breve reflexión sobre estos conceptos, encontramos a Gabriel Périot (2005) con su obra *Dies Irae* como referente conceptual de este proyecto como el inicio del análisis de mirada en la ciudad y la sociedad contemporánea, en el que muestra el reflejo de nuestros días. No importa dónde fijas la mirada si no sabes hacia dónde dirigirla. Aunque ahora consideramos que somos capaces de contemplarlo todo gracias a la accesibilidad característica de nuestro tiempo, nos enfrentamos a la imposibilidad de ver nada.

La obra de Périot nos ha motivado a continuar la investigación tomando un camino más pausado en el que predomina el análisis, el detenimiento, el azar y el mirar la ciudad con otro prisma. A través de este referente, nos proponemos romper con la dicotomía establecida de visualizar la ciudad de forma acelerada y rescatar los elementos gráficos que se convierten en pequeños tesoros visuales obtenidos de un mar de sobresaturación visual.

Por otro lado, cabría destacar la referencia del libro *La otra ciudad* (Sève, 2021. p.230) y a la revista *La ciudad*, esa obra de arte colectiva (2021), como referencia a los conceptos relacionados con la ciudad que permiten vincular este concepto con el desarrollo artístico en este proyecto.

Una ejemplificación de estos conceptos en el ámbito artístico lo encontramos en la obra *A Woman Walks Alone at Night, with a Camera* de Ruby Wallis y Phillina Sun. Esta publicación se centra en una recopilación de fotografías realizadas por Ruby Wallis en ellas captura imágenes del caminar por la ciudad centrándose en el rol de género, donde posteriormente Phillina Sun redacta un texto a modo de cierre del fotolibro realizado por las dos artistas.



Figura 3. *A Woman Walks Alone at Night*, Camera de Ruby Wallis y Phillina Sun, 2023.

Tomando como referencia el trabajo de esta artista, se pone en práctica y se utiliza el recorrido o el deambular por la ciudad como proceso de experimentación creativo. Ruby Wallis se enmarca como una exploradora que deambula por la ciudad, donde en su transcurso va desterritorializando un paisaje urbano gobernado tradicionalmente por el dominio masculino y poniendo en práctica el uso de este método de recopilación dentro de su praxis creativa enunciando así la figura de *flânerie*. (The Library Project, 2023)

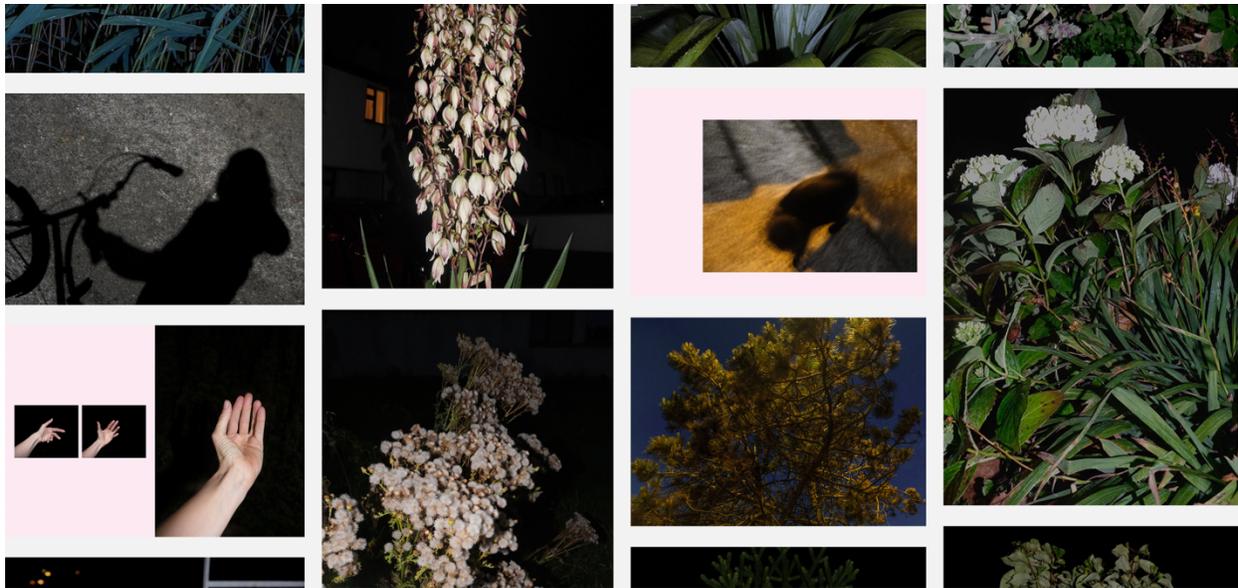


Figura 4 A woman walks alone at night, with a camera, Ruby Wallis, 2023.

En relación al concepto de la deriva, recurrimos a la figura del caminante, *flâneur*, con el fin de esclarecer el propósito de esta investigación.

Centrándonos en las palabras de Anacleto Ferrer Mas citando al filósofo Walter Benjamin, para entender mejor esta figura del caminante que deambula, debemos mencionar la importancia del concepto de *flânerie* como:

vagabundear por la ciudad analizando todo lo que se observa, escucha y siente; pero, a su vez, ... La ciudad es un escenario, un paisaje, que él *flâneur* estudia y vive desde sí mismo, a través de la ventana del yo. Es un paseante que lee la ciudad, sus cambios y continuidades, sus perspectivas y sus detalles. (Ferrer, 2023)

Esta figura literaria callejea por París y disfruta su paso por la gran ciudad. Para él, estos estímulos encontrados en ella son una fuente de inspiración: las plazas, la circulación, las esquinas y las avenidas, en general los estímulos visuales de la urbe mencionando además los sonidos particulares que en ella encuentra: las sirenas, el ruido, las conversaciones ajenas y su rumbo continuo.

Realizando una comparación con la actualidad, el paseante de hoy en día no es un observador libre y le resulta muy complicado recorrer las calles simplemente por el placer de caminar. Además, Walter Benjamin (1972), a través de la lectura de la obra de Baudelaire, define *flâneur* como un detective que inspecciona la gran ciudad y registra su fisonomía. En definitiva, utilizamos estos conceptos para justificar la utilización del caminar en nuestro proyecto, convirtiéndonos en observadores que persiguen huellas y registros de vida urbana, dejando volar la imaginación y la interpretación libre.

Para finalizar se considera esencial citar las palabras de Miguel Rodríguez de Rivera, en la reseña *El arte de Leer las calles (2023)*, en las que relaciona la figura flâneur con la intención y tema de este proyecto: la ciudad y el análisis de la sociedad contemporánea:

El flâneur es fruto de la ciudad moderna, de la gran ciudad decimonónica, industrial y burguesa. Así, ante el vacío y la deshumanización de la ciudad por parte de la modernidad, el flâneur «botaniza el asfalto» y estudia cada esqueje urbano.

Centrándonos en la referenciación conceptual que hemos establecido sobre el término del registro, se utilizan las reflexiones de Susan Sontag para determinar el hilo conductor de las producciones artísticas realizadas.

Utilizando estas palabras: «Solo lo que es capaz de narrar puede hacernos comprender» (Sontag 2005), la artista plantea un método de trabajo que nos interpela o nos influye en la manera de plasmar nuestros registros gráficos sobre el papel.

Además, enunciamos a la artista pionera en el siglo XX, Barbara Kruger, como referencia en dar voz mediante el uso de los recursos urbanos para exponer sus obras. En ellos evidenciaba el control sobre los ciudadanos utilizando el propio antagonista de su discurso, la publicidad como recurso de difusión de su propio arte, donde su finalidad se ve reflejada en la unión de tres conceptos: ciudad, gráfica y símbolo. Esto hace que el trabajo de Kruger sea un referente esencial en la conceptualización de este trabajo; tanto

por la transformación de la gráfica en un símbolo de reflexión y miradas participativas mediante las particulares pancartas publicitarias en las que incitaba a la reflexión crítica, como por la unión y la relación de arte y ciudad como recurso de difusión hacia el exterior. (Martin de Madrid, 2021)

Para finalizar, se introducen los referentes del último concepto a desarrollar, el mirar. En este punto, se hace uso de las ideas de C. Mills con su libro *Imaginación sociológica* con las que se contextualizan el final del marco teórico de este proyecto, analizando la relación sobre la ciudad y el concepto de la mirada.

Enfocándonos en la teoría de la imaginación sociológica, y más concretamente en cómo un objeto o conocimiento pueden ayudar a las personas a entender la realidad de nuestro entorno, tanto en sus vidas personales como en su interacción con otros, este nuevo concepto propone darle otra mirada y utilizar la experiencia como herramienta para hacer reflexionar y permitir cambiar de perspectiva al individuo que observa.

Llegando a la intención de este proyecto, se utiliza la imagen, y más específicamente la gráfica, como recurso de vinculación entre el espectador y la realidad.

En este trabajo se recurre al uso de la imagen de la ciudad para captar la atención del espectador. Como resultado, se obtiene una conexión entre el espectador y nuestras piezas artísticas y con ello nos proponemos eliminar barreras que impiden ver la ciudad, materializando así nuestro objetivo de compartir otras maneras de percibir y comprender lo que sucede a nuestro alrededor.

Para relacionar la importancia que tiene el concepto del mirar en nuestro proyecto, destacamos las palabras de Jonh Berger en su libro *El sentido de la vista*, en concreto en capítulo denominado *Sobre visibilidad*:

Mirar buscando algo es lo opuesto a mirar. La visibilidad es una cualidad de la luz. Los colores son los rostros de la luz. Por eso mirar y reconocer, entrar en un conjunto... La luz es la fuente de vida. Lo visible es una característica de esa vida;

no puede existir nada sin ella. En un universo muerto nada es visible. (John Berger 2006)

Utilizando esta cita, se inician determinadas reflexiones que llevan a desvelar la intención de este proyecto:

- Pretendemos explorar la relación entre el tránsito por la ciudad y las imágenes urbanas como materia prima en la creación artística.
- Utilizamos el caminar y el azar como herramientas en la práctica artística.
- Reflexionamos sobre la forma de mirar del usuario, cuestionando así la relación entre: el caminar, la mirada y el contexto urbano.
- Enfatizamos la importancia de la interacción entre realidad y espectador con el propósito de captar el interés de las miradas rápidas durante el viaje del desplazamiento por el espacio el cual forma parte de la experiencia de los otros, introducida, contada o inventada.

2.2. Referentes artísticos

Siendo el Libro de Artista o la autoedición procesos esenciales de la metodología formal en nuestra práctica artística, establecemos referentes artísticos que centran la expresión gráfica utilizando el papel como materia prima.

Nuestro interés se centra en todas posibilidades que ofrecen las derivaciones formales que se pueden obtener a través de esta especialización artística.

Gracias a la asignatura de Libro de Artista y autoedición, cursadas en el Máster de Producción Artística, comenzó nuestro proceso de indagación sobre las variabilidades del papel y nuevas formas de narrar una historia.

Una de las principales razones por la cual la autoedición se convierte en parte esencial de mi proceso artístico, son los elementos que acompañan a cada libro que sale a la luz: la recopilación de información, intención clara, tener un principio y un final, sentido y dirección, narrativa, además de los elementos que van cobrando sentido al pasar las páginas y que se interrelacionan con el emisor, receptor y el sentido del mensaje. Mencionamos a continuación algunos referentes:

Empezamos por el *Fanzine Cup size!* de Sasha Cagen y Tara Emelye. Es una publicación autoeditada en la que habla sobre la perspectiva de género desde el punto personal de las artistas. La revista publicó cinco ediciones, y tanto por su honestidad, como por lo asequible que era la publicación, solo se necesitaba una fotocopidora y unas grapas. Cabría destacar la libertad con la que componían y hablaban sobre temas reivindicativos donde solo se utilizaban papeles fotocopiados y se iban añadiendo diferentes capas hasta conseguir la composición deseada.

«¡CUPSIZE! Grapámos y fotocopiamos, cortamos y pegamos y pudimos escribir lo que quisiéramos».



Figura 5 *CupSize!*, Sasha Cagen y Tara Emelye, 1995.

A continuación, nos encontramos con *The fold*: «The fold es una publicación ocasional que reúne texto e imagen en el espacio de la página para considerar temas o temas particulares. *The fold* es un proyecto de *workroom elsewhere* de los artistas Cora Cummins y Clison Pilkington.



Figura 6 *The Fold*, Cora Cummins y Clison Pilkington en Temple Bar Gallery and Studios, 2010.

Continuando con la referencia anterior, exponemos el proyecto artístico de *Recorrido*, de Alexandra Barbosa, un libro de artista donde se despliega un plano de una casa o

habitación en el que se utilizan las técnicas de impresión digital y xilografía. Esta obra consta de planos, recortes, ventanas, plegados y huecos repletos de gráficos que simulan un inmueble para hablar de sí misma de su propio hogar, espacio y cuerpo. Según la artista, *Recorrido* es:

El espacio del yo dentro del espacio.

La llegada a un espacio nuevo es siempre un momento de angustia y de desorientación. El recorrido obligatorio y la falta de referencias absorben el yo dejándole perdido en sí mismo.

En ese espacio impuesto, uno busca su espacio y lo convierte en suyo, dejando sus huellas, sus interpretaciones, y su yo reflejado en él.

El *Recorrido*, refleja las indecisiones, las dudas que uno tiene cuando procura su espacio, su lugar. Es ahí donde el yo encuentra su esquina, su refugio. Lo conoce, se reconoce y funde en él, tornándose un yo en el espacio.

¡Busca tu espacio! (Barbosa, 2006)

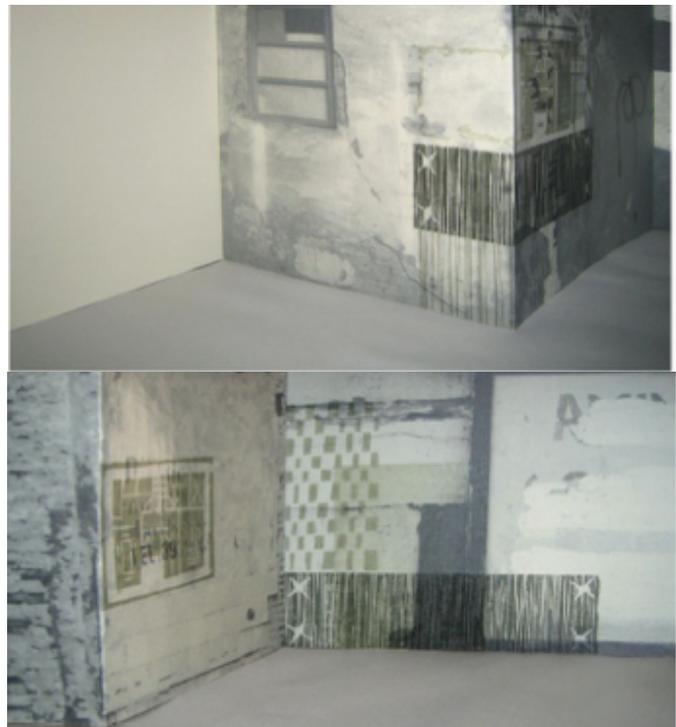
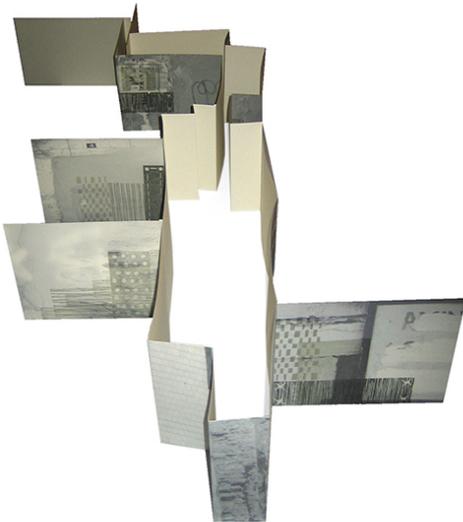


Figura 7, *Recorrido*, Alexandra Barbosa 2006.

Otra de las referencias visuales que vinculan el tema principal de la ciudad con la práctica artística, está relacionada con la instalación de la artista Sara Morris en el *Project 77* en el MoMa. Esta instalación consta de la ocupación de una valla publicitaria como lienzo y difusión de su obra.

Project 77 es un proyecto que reúne a artistas como Sara Morris, Julian Opie y Lisa Ruyter para la creación de cinco imágenes en las que se expondrán en las vallas publicitarias de Nueva York. Este proyecto agrupa a artistas con un foco de interés común en la metrópolis y su intención por captar la experiencia urbana moderna, y más concretamente, cómo se relacionan las personas con el entorno de la ciudad y cómo se relacionan entre sí. Así mismo se trabajan los conceptos de Arte, publicidad y el espectador accidental, los cuales se relacionan con el trabajo expuesto en esta memoria.



Figura 8, *Project 77*, Sarah Morris 2002.

Además, la manera de trabajar con el público accidental y el cruce de miradas, este encuentro casual entre la obra de arte, su contexto y el espectador han sido claves en el desarrollo teórico y práctico del trabajo.

Por otro lado, la artista Sara Morris, una destacada artista contemporánea que aborda la creación de imágenes de una manera polifacética siendo cineasta, pintora y grabadora, ha sido todo un descubrimiento para este trabajo.

El interés particular de la artista por las metrópolis modernas se centra en el análisis de lugares de autoridad, la arquitectura, las personas y las industrias que definen una ciudad concreta. Después de su paso por ellas, realiza una intervención personal creando una composición de imágenes geométricas y abstractas pintadas mediante la influencia de una retícula, con la intención de deconstruir la apariencia sencilla de las imágenes fotográficas. Esto se vincula al proceso creativo de la práctica artística, donde a posteriori de la lectura de las imágenes de la ciudad se realiza un recorrido visual descontextualizado poniendo en armonía al espectador y la obra de arte.

Dentro del contexto de este trabajo, resulta también fundamental resaltar a la artista Sarah Aze como una figura central de esta investigación.

Esta artista se caracteriza por emplear en sus obras un nuevo punto de vista en la hibridación de las técnicas que ella emplea: la escultura, la instalación, el vídeo, la fotografía, el grabado y la pintura, atribuyéndoles un nuevo significado a dichos objetos de creación.

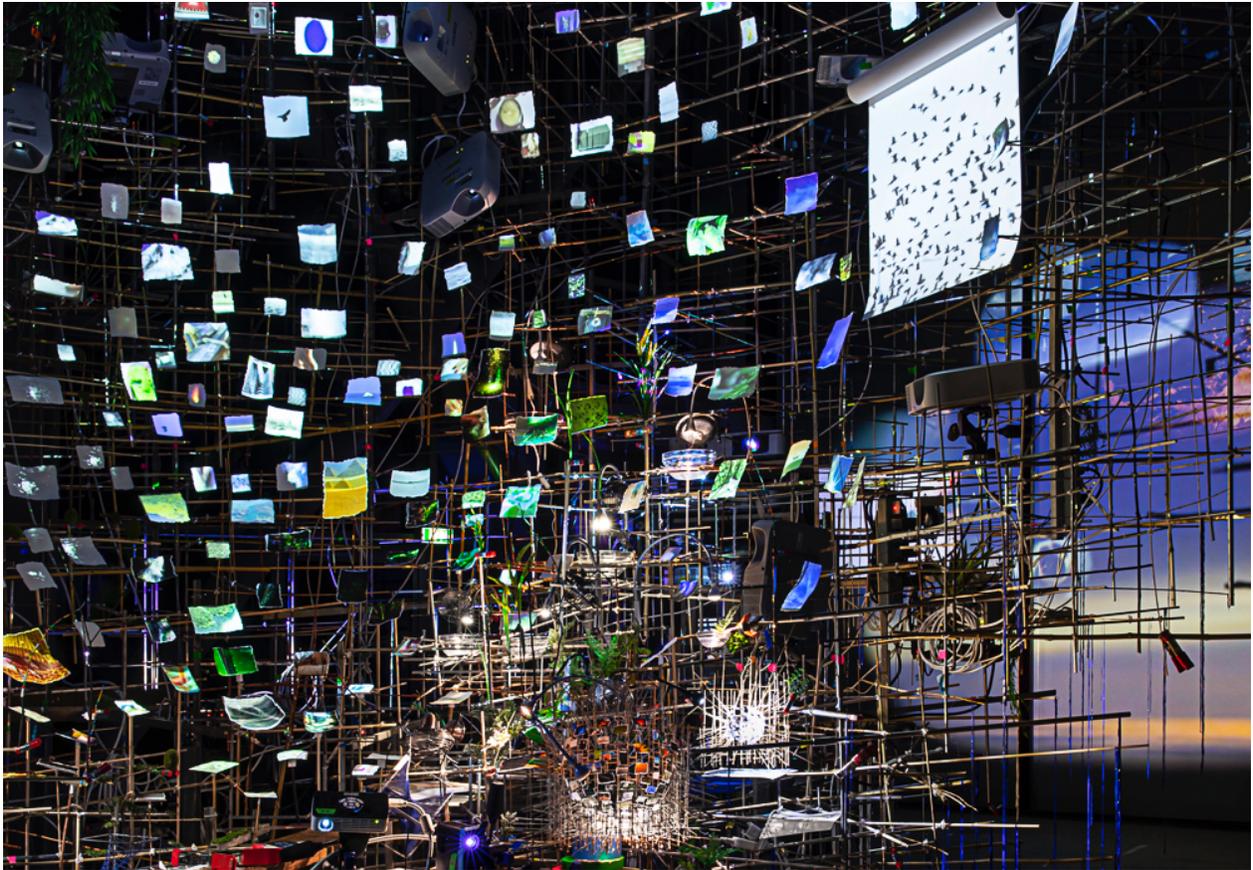


Figura 9, *Metronome*, Sara Aze, 2024.

Su obra resalta principalmente por la creación de esculturas en las que la fotografía obtiene un espacio relevante mediante las articulaciones e infraestructuras que ella crea. Las esculturas que concluyen su trabajo personal se caracterizan por pertenecer a la cultura visual contemporánea poniendo en relevancia a la imagen, la urbe y la realidad presente. Estas ideas se relacionan con el sentimiento transgresor que invade esta investigación, superando los límites de mi propia creación artística durante todo el proceso de creación. Además, se considera a esta artista y su trabajo como referente visual, utilizando el collage, la luz y la sombra como método de creación para la instalación final del proyecto.

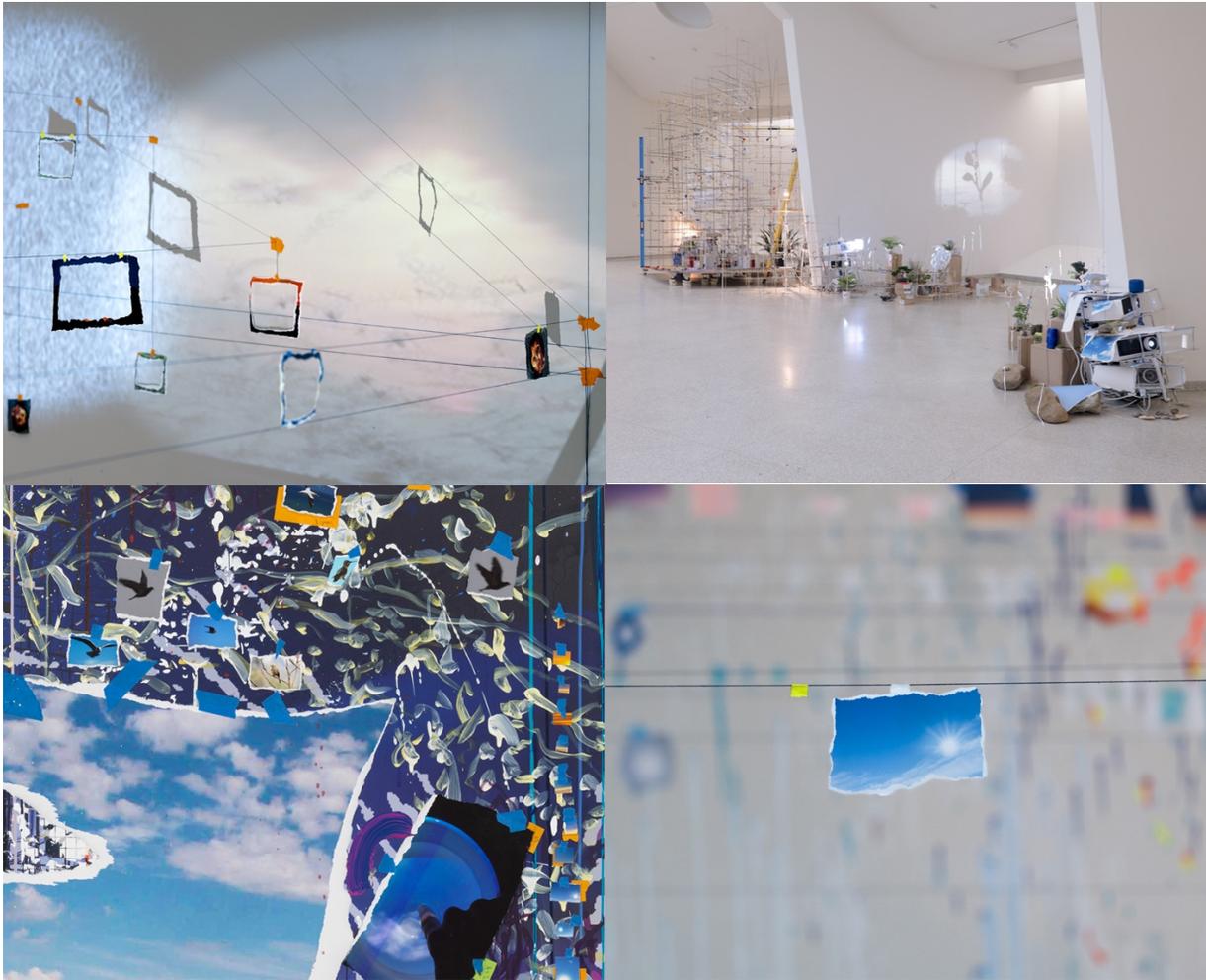


Figura 10, Timelapse, Sarah SzE, 2023.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO. REGISTRO URBANO

En este apartado se exponen las diferentes partes del desarrollo del proyecto artístico, desde sus anteproyectos hasta el proceso de creación artística hasta los diferentes *Trayectos I y II*.

¿Qué es y por qué *Registro urbano*?

Utilizamos *Registro Urbano* como título que engloba el marco conceptual del proyecto y la parte práctica de la misma.

Registro

Del lat. mediev. *regestum*, y este del lat. tardío *regesta*, *-orum* 'registros', 'memorias', der. del lat. *regerĕre* 'consignar, transcribir'.

1. m. Acción de registrar.
2. m. Lugar desde donde se puede registrar o ver algo.

Registrar

De *registro*.

1. tr. Mirar, examinar algo con cuidado y diligencia.
2. tr. Examinar algo o a alguien, minuciosamente, para encontrar algo que puede estar oculto.

Considerando el significado de las palabras registro y registrar según la Real Academia Española (RAE), se utilizan como referencia y punto de partida de esta propuesta la recopilación de huellas gráficas-urbanas recogidas durante la investigación mediante el caminar.

A partir de las palabras de Mayer (2004), haciendo referencia a las reflexiones de Jonh Berger, donde enuncia que «el arte, trabaja la presencia - ausencia, hace presente lo que ya no está, al mismo tiempo que reemplaza lo real por su imagen se reafirma su ausencia», queremos manifestar nuestro interés particular por registrar el paso del tiempo en la urbe mediante un estudio del proceso de las huellas encontradas y para generar nuevas narraciones.

Obtenemos una perspectiva individual de la propia ciudad como el resultado gráfico de esta propuesta, donde se aplica el empleo de la imagen gráfica como impulso hacia el despertar de la práctica de mirar y el uso de la imaginación como vínculo entre el espectador y la obra presentada. «En medio de la experiencia, surge el abismo entre el momento registrado y el momento de mirar» (Berger & Mohr, 2016).

En referencia a estas palabras de J. Berger y Mohr, en su libro *Otra manera de contar*, se realiza una reflexión sobre la ambigüedad de la fotografía, donde el resultado de la imagen fotografiada no es la obra final, sino el diálogo entre el espectador y la obra.

El resultado del trayecto se traslada en el interés particular sobre los objetos urbanos encontrados durante la caminata: formas arquitectónicas yuxtapuestas, sombras de la arquitectura urbana que se entrelazan con las texturas gráficas de la urbe, la cartelera urbana y la publicidad.

Como consecuencia, conseguimos materializar el estudio previo mediante los escritos personales de la experiencia y las fotografías realizadas. Con ello, se logra el primer acercamiento del proyecto hacia la ciudad obteniendo unas imágenes de archivo inicial que se consideran la imaginería visual y referencial de la primera parte del proyecto gráfico.



Figura 11. *Imaginería del Proyecto*. Estas imágenes forman parte de los primeras pruebas y esbozos del proyecto, constituyéndose los fotolitos o la imagen base de la producción de la obra), Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 12, *Imaginería del Proyecto (II)*, Carla Pérez Fuentes, 2023,

Finalizando esta parte, se da paso a la producción artística, donde se crean nuevas imágenes mediante la serigrafía.

Durante el proceso de creación artística, se origina un periodo de estudio de las imágenes para llevar a cabo diferentes composiciones. En este periodo, se utilizan dos enfoques opuestos: el collage y el décollage, como metodología creativa e inicio de la investigación.

Es importante destacar la relevancia de los conceptos enunciados anteriormente para este proyecto a través de la definición que se registra en la RAE:

Collage

1. m. Técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas.

De-

4. pref. Denota privación o inversión del significado simple. *Decolorar, demente, defoliación, deformar.*

A partir del concepto planteado, conseguimos transmitir la puesta en valor de la acción *añadir y separar* una materia en el propio transcurso del proceso creativo. Nos centramos concretamente en las palabras de Martínez Moro (1998), donde enuncia que el grabado no puede pertenecer al sistema de las verdades últimas y definitivas, sino al arte del ensayo, la experimentación y la posibilidad. Así pues, entendemos esta investigación como un proyecto experimental y procesual dentro de las diferentes series: *Trayecto I y II*.

Dicho esto, nos alejamos de lo estrictamente ceñido a la estampación más tradicional para profundizar en interpretaciones más experimentales y propias, descartando la producción en serie e investigando las diferentes posibilidades de la serigrafía.

3.1. Antecedentes: Irrupción en la ciudad

En este apartado se muestra la influencia de otros proyectos anteriores donde se inicia un diálogo entre la hibridación de técnicas y disciplinas, la experimentación y la evolución hacia la ocupación del espacio. Con este punto de partida, se alcanza el estrechamiento entre la ciudad y la gráfica, y el impulso hacia la ocupación de un espacio urbano.

3.1.1. *EntreDòs*

EntreDòs resultó seleccionado gracias a la participación de la convocatoria *TransportArte* en el *PAM!22* con la colaboración de la EMT y la Facultad de Bellas Artes de la UPV. La instalación artística constaba de la intervención de una marquesina de bus en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, más concretamente una impresión en vinilo adhesivo. La imagen estaba compuesta por una superposición de dos imágenes pixeladas utilizando la cianotipia como técnica de revelado, en la que posteriormente se realizó una edición digital con los que se obtuvieron la composición expuesta en la marquesina.

La presentación a esta convocatoria hizo realidad la materialización e introducción de la obra en el contexto urbano. Esto hace que se obtenga un punto de inflexión en la producción artística y con ello el inicio de una influencia en el proceso creativo. En esta propuesta se consigue una nueva forma de incorporar la ciudad a la práctica artista teniendo más presente el análisis de nuestro entorno más cercano, aproximándonos a conceptos como Vida, Habitar, Movimiento y Transcurso.



Figura 13, *EntreDòs (II)*. Resultado de la intervención en la convocatoria de *TransporArte* (2022) , Carla Pérez Fuentes, 2023.

Con esta instalación, se consigue irrumpir en el espacio urbano, se agrega nueva información al entorno y se crean nuevos espacios para el diálogo y la observación. De esta manera, se presenta una nueva imagen y perspectiva de cambio en el contexto urbano.

Esta propuesta se podría clasificar como una instalación *site-specific*, ya que se utiliza un lugar en particular. Nick Kaye (Onions, 1973) analiza la palabra «*site-specific*» como:

Sitio: sustantivo. [...] posición local (. .) Lugar o posición que ocupa una cosa determinada. A menudo implica una posición
posición fija.'sitio': 1. transitivo. Localizar, situar. 2. intransitivo. Estar situado o colocado. (Onions, 1973)

Otro concepto que encierra la disciplina *site-specific* es la relación entre la alteración de información de un elemento urbano con la teoría semiótica.

La teoría semiótica se centra en la relación entre los signos y símbolos, así como su relación con el significado. Se basa en la idea de que los seres humanos utilizan signos para representar conceptos y transmitir información. Nos centramos en las palabras de Nick Kaye (Onions, 1973) para definir este concepto, plantea que:

‘Leer’ el signo es haber localizado el significante y haber reconocido su lugar en el sistema semiótico. A partir de ahí, se puede argumentar la localización en la lectura de una imagen, un objeto o un acontecimiento dependiendo de su posición en relación con el sistema semiótico. (Onions, 1973)

El análisis semiótico examina cómo los signos se utilizan en diferentes contextos y cómo se interpretan por parte de los observadores. Además, se exploran las diversas formas en que los signos y símbolos se combinan y se utilizan para construir significados más complejos. En resumen, la teoría semiótica proporciona herramientas para comprender cómo se produce y se interpreta la comunicación a través de signos y símbolos.

Artistas como Richard Woods son un referente de esta vertiente en la instalación artística, ya que su obra se caracteriza por expandirse por la ciudad con la intención de transformar el espacio en el que se encuentra.



Figura 14, *EntreDòs (III)*. Resultado de la intervenció en la convocatòria de *TransporArte* (2022), Carla Pérez Fuentes, 2023.

3.1.2. Footprint

Footprint. Hand Press Workshop in the City, es un taller que se realiza durante el intercambio académico y la realización práctica de este trabajo.

El objetivo principal de este taller fue realizar una intervención colectiva en la ciudad, habitando el espacio y entrometiéndose en el transcurso habitual de las personas que habitaban el barrio. De este modo, se aproxima la gráfica a la ciudad y los participantes utilizan la urbe como una fábrica de huellas siguiendo un recorrido marcado. En este proceso, se emplea el juego como recurso de obtención de nuevas texturas y se propone un nuevo método de recolección de huellas urbanas a través de la espuma floral.



Figura 15, *Footprint*. Acción colectiva interviniendo la ciudad. Salida en la que los participantes recogían los registros de la ciudad mediante la espuma floral, Carla Pérez Fuentes, 2023.

A continuación, y a posterior de conseguir completar la *caja urbana* llena de registros tangibles se procede a la estampación *handprint* en el estudio de arte de la Universidad de Dublín, se finaliza el taller y se obtienen unos resultados gráficos de la ciudad.



Figura 16, *Footprint (II)*. Acción colectiva interviniendo la ciudad. Resultado de la salida e intervención obteniendo la caja urbana, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 17, *Footprint (III)*. Vuelta al aula para estampar las huellas y cajas urbana obtenidas, para trasladar las huellas al papel se utiliza el handprinT, Carla Pérez Fuentes, 2023.

Con esta acción, se cumple con el propósito de este taller, romper la continuidad y el funcionalismo de la urbe alterando las zonas de paso y por consecuencia intervenir la ciudad. La conceptualización del proyecto trata de erradicar el no saber mirar y utiliza el

caminar como recurso creativo para acercar la ciudad mediante la gráfica a los espectadores. Además, este anteproyecto es la primera prueba en el que se expande la práctica artística hacia la ocupación de un espacio y se incorpora esta nueva forma de recoger y entender el objeto como metodología personal en la práctica artística.

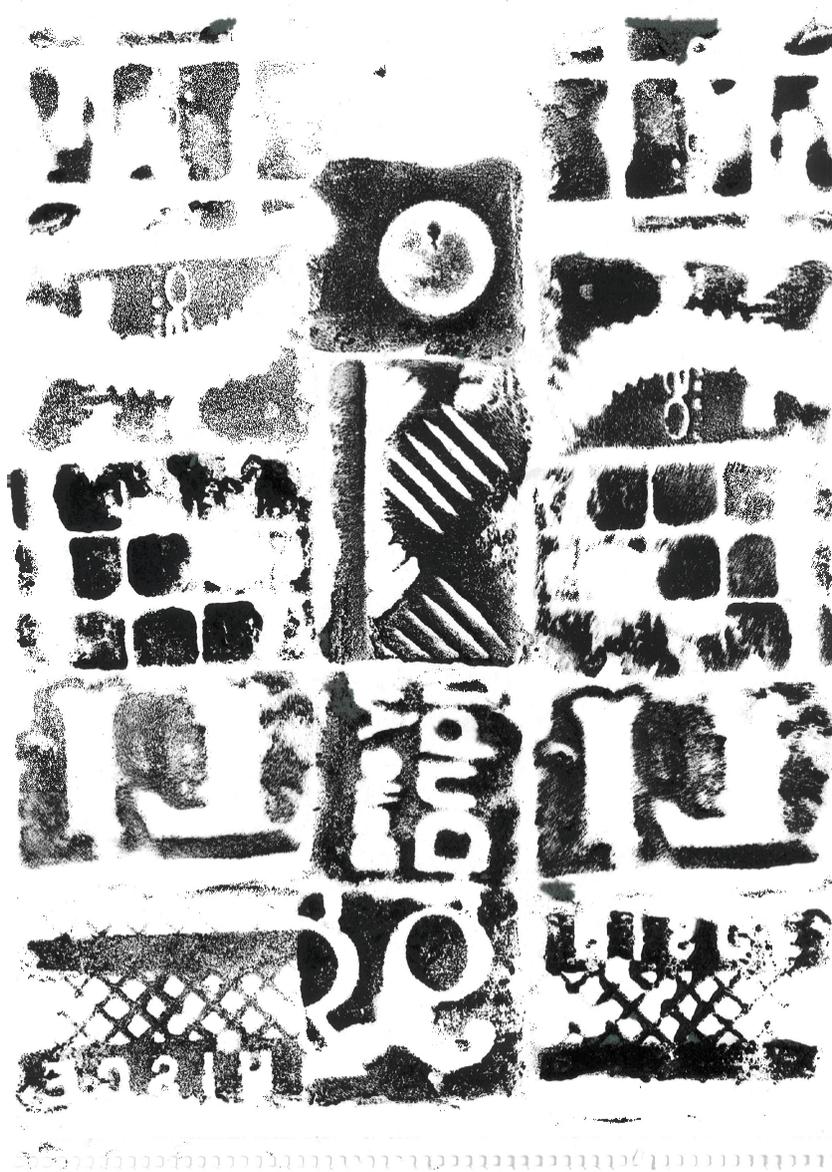


Figura 18, *Footprint (III)*. Resultado gráfico de *Foodprint*. Estampa de los registros urbanos, Carla Pérez Fuentes, 2023.

3.2. TRAYECTO I

En este apartado, se exponen los diferentes resultados obtenidos en la primera parte del proyecto en el que se visualiza la influencia de todo lo desarrollado anteriormente.

A lo largo de esta etapa, se inicia el proceso de creación y producción de la primera serie del proyecto, en la cual se pone en práctica todo lo analizado anteriormente. Al encontrarnos en un taller con una dinámica y un método de trabajo diferente al de la Universidad Politécnica, al que estamos acostumbradas, se utiliza esta serie como primer contacto utilizando la serigrafía como técnica principal.

Esta serie tiene como finalidad introducir la práctica del *collage* en la serigrafía. Durante la evolución de esta, se utiliza como método de creación la experimentación en torno al proceso de estampación de las diferentes tintas con las que jugar compositivamente en el papel. De modo que se obtienen obras únicas por el juego de superposición de las capas, poniendo al límite el sistema de producción en serie particular de la serigrafía. Estas capas se componen de las imágenes obtenidas durante el recorrido, que dan lugar a sombras y elementos urbanos utilizados como la imaginaria visual del proyecto. La obra consta de una serie de 10 estampas de diferentes de 42 x 59,4 cm, donde cada pieza tiene como finalidad ser parte de un conjunto.

3.2.1. Proceso

La serigrafía siempre ha estado presente durante mi formación académica haciendo que desde el Grado de Bellas Artes hasta ahora se haya convertido en uno de mis principales métodos de producción artística. Desde el descubrimiento de esta técnica en 4º curso de Bellas Artes hasta ahora, se ha llevado al límite las diferentes posibilidades procesuales que brinda dicha técnica, haciendo que en cada proyecto se expandan y se adquieran nuevos conocimientos y formas de crear.

El proceso de preparación de la pantalla serigráfica se realiza por pasos y en diferentes espacios: cuarto oscuro, espacio sin tinta, zona de lavado y zona de estampación.

Empezamos la serie en el espacio sin tinta, donde se inicia la ideación y creación de la imagen a imprimir. En este caso se componía de múltiples imágenes que fueron evolucionando, yendo y viniendo, descartando pantallas y creando unas nuevas hasta conseguir el resultado final y, con ello, la serie completa.



Figura 19, *Pruebas de Trayecto*. Resultado gráfico de Foodprint. Estampa de los registros urbanos, Carla Pérez Fuentes, 2023.

Comenzando por el principio del proceso, esta serie se empezó realizando dos monotipos o *stencils* serigráficos en los que no se precisaba el inicio del proceso de preparación de la pantalla serigráfica, ya que se utiliza el papel de seda a modo de reserva y se comienza su estampado obteniendo diez estampas en la zona de estampación.

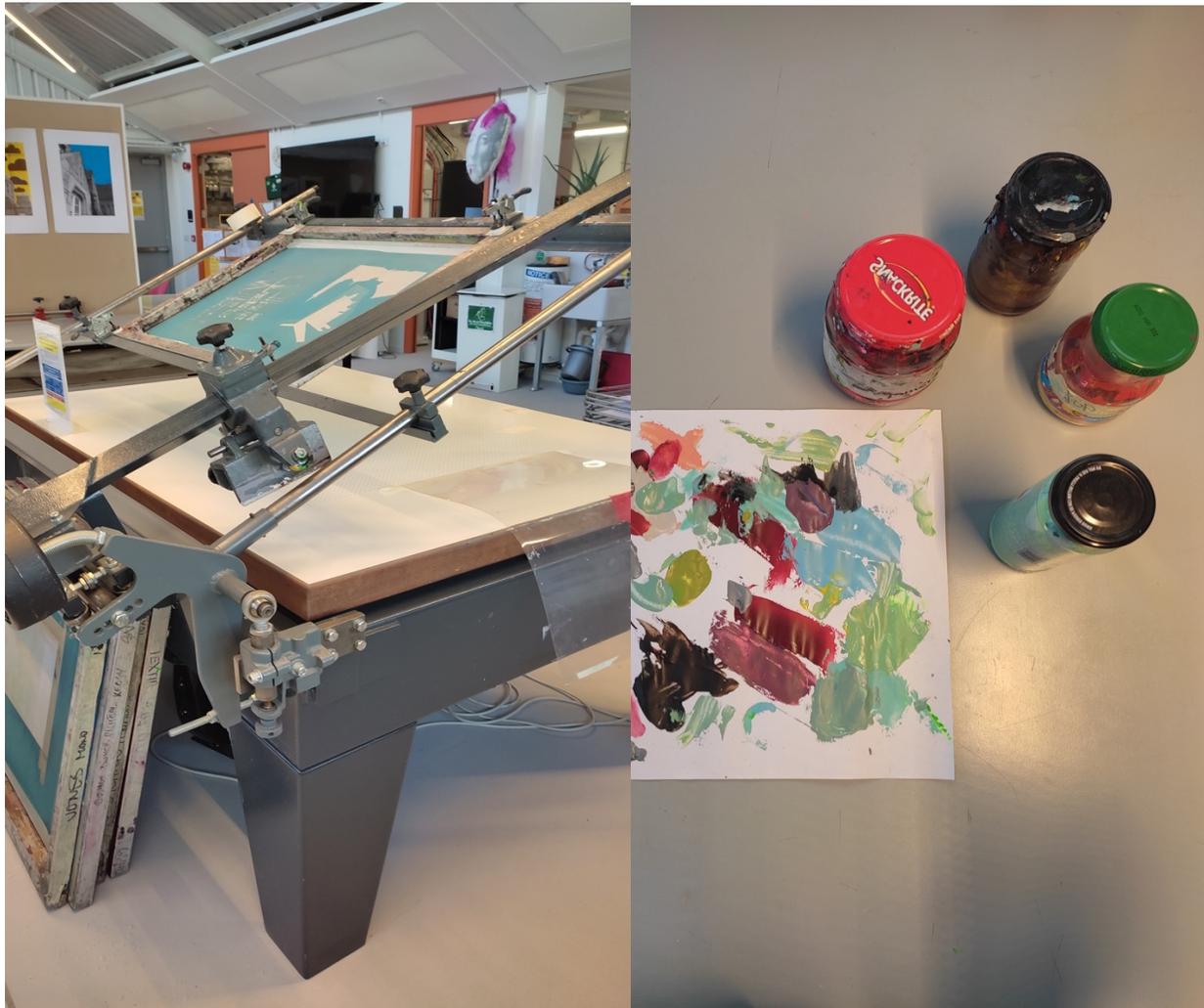


Figura 20, *Zona de Estampación*. En el taller gráfico de la *Technological University of Dublin*, Carla Pérez Fuentes, 2023.

Como hemos tenido presente en toda esta investigación, el proceso es un concepto clave durante la práctica artística, puesto que a posteriori de estas diez primeras piezas se inicia la incorporación del *collage* como principio de creación. Este se incorpora tanto por el concepto de añadir información, como por la manera de crear las imágenes mediante la superposición de tintas que resultaron estampadas en el papel. Para finalizar esta fase

sin proceso de revelado, se utiliza el papel como materia prima de los diferentes fotolitos utilizando: el dibujo directo, imágenes fotográficas y diferentes texturas, como la cinta de carroceros con la intención de crear diferentes planos en la obra.

Al tener las diferentes imágenes claras, se inicia el proceso de preparación de la pantalla en el cuarto oscuro. En primer lugar, se escoge una pantalla serigráfica acorde al producto que se va a estampar, en este caso es papel, así que se precisa una pantalla serigráfica de 120 hilos. A continuación, se utiliza la raedera y la emulsión fotosensible *Saati Photo* emulsión aplicando el líquido sobre la pantalla, en la que acto seguido se coloca en la secadora para obtener la primera parte del proceso. A partir de aquí al tener las diferentes imágenes y los fotolitos en papel claros, se inicia el proceso de insolación de la pantalla, con los que se ubican en la insoladora dichos elementos durante cinco minutos de exposición con 8 KW de luz LED.



Figura 21, *Pantalla serigráfica*. Pantalla preparada para realizar la insolación y trasladar los fotolitos a la pantalla, Carla Pérez Fuentes, 2023.

Al transcurrir el tiempo aplicado, nos cambiamos de ubicación y nos dirigimos a la zona de lavado, en el que mediante agua a presión expulsada mediante la *Kärcher* se va desprendiendo el producto en positivo, obteniendo así la revelación de la imagen trasladada a la pantalla serigráfica lista para su estampado. Continuamos el proceso y dirigimos la pantalla húmeda a la secadora, seguidamente para asegurarnos de obtener un buen resultado y duradero, volvemos a introducir la pantalla en la insoladora (sin vacío) tres minutos por cada lado, en la que reafirmará el líquido fotosensible a la pantalla, obteniendo así mejores resultados. Al finalizar los seis minutos totales, ya se obtiene la pantalla lista para el estampado, y nos dirigimos a la zona de impresión. Las tintas que se utilizaron fueron de *System Daler Rowney acrylics* y un *Medium*, que hace posible el estampado serigráfico porque retarda su secado, *Painting Medium* con 60% de *Medium* para obtener un color sólido. Se tiene en cuenta que el opaco idóneo es un 60% < 95% Transparente.

Durante el proceso de impresión, se van tomando diferentes decisiones en las que se descartan imágenes o se modifican los fotolitos. Durante todo este proceso la evaluación es constante y la prueba y el error forman parte de la obra y de la serie presentada. Esto hace que esta primera parte del proyecto se base en jugar con las diferentes capas jugando con la composición y superposición de las imágenes utilizando transparencias en las tintas, teniendo el *collage* y el *décollage* como metodología creativa.

Para finalizar y eliminar la imagen de la pantalla y continuar estampando de las imágenes restantes, volvemos al cuarto oscuro donde se utiliza la emulsión que retira el líquido fotosensible impregnado en la pantalla, más concretamente el *Sericol Liquid / Sun chemical* con 1 L de concentración diluida para su uso. Y para finalizar, el químico que remueve la tinta era detergente líquido o *Krud Cutter* con poca espuma.

Por último, cabe destacar el descubrimiento ocasional de la superposición de dos obras que dieron como resultado el inicio y la evolución hacia el *Trayecto II*.



Figura 22, *Resultados en la Secadora. Primeras estampas en el Taller*, Carla Pérez Fuentes, 2023.

3.2.2. Obra



Figura, 23, *Trayecto I*. Monotipo serigráfico a dos tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.

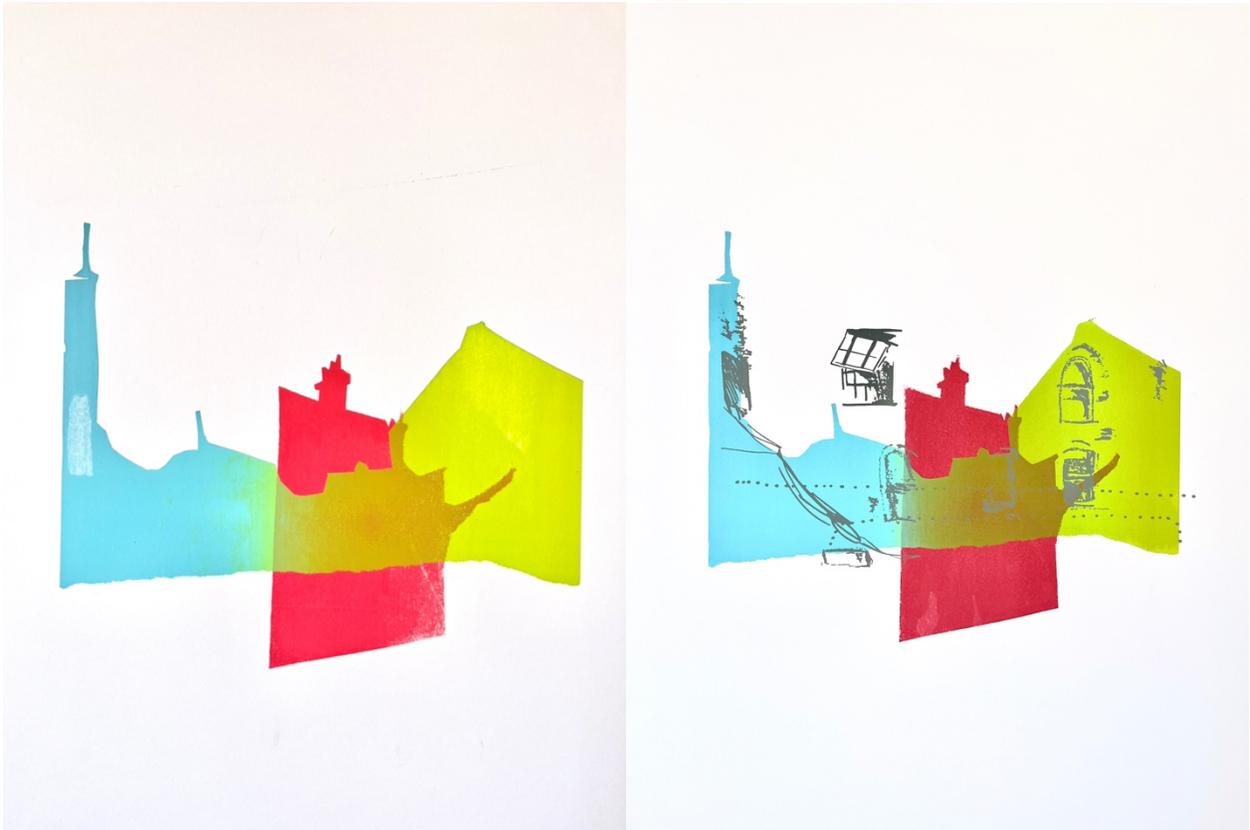


Figura 24 y 25 *Trayecto I*. Serigrafía a dos y tres tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 26, *Trayecto I*. Serigrafía a cuatro tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 27, *Trayecto I*. Serigrafía a cuatro tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 28, *Trayecto I*. Serigrafía a cuatro tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 29, *Trayecto I.* Serigrafía a una y dos tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 30 y 31, *Trayecto I*. Serigrafía a una y dos tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 32, *Trayecto I*. Serigrafía a siente, seis y cinco tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.

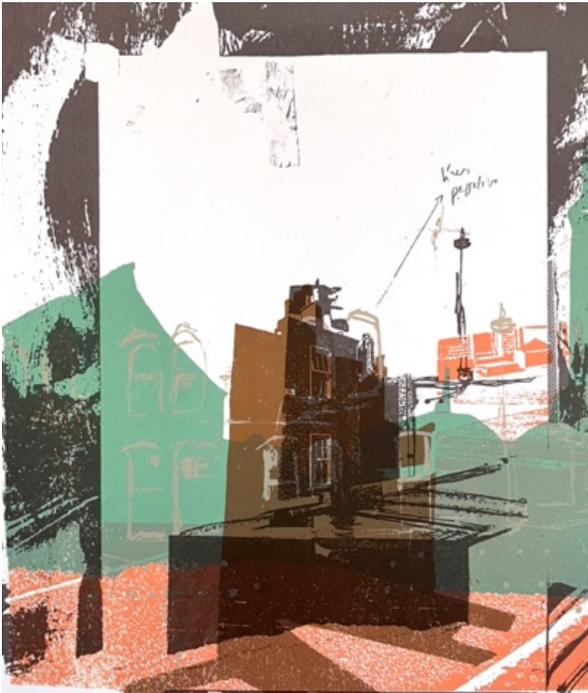


Figura 33 y 34, *Trayecto I*. Serigrafía a siente, seis y cinco tintas, Carla Pérez Fuentes, 2023.

3.3. TRAYECTO II

En este apartado, se exponen los diferentes resultados finales del proyecto en el que visualizamos la evolución y la influencia de todo lo desarrollado anteriormente. Este trabajo se visualiza como un proyecto en conjunto con todo lo obtenido anteriormente y siendo el principio de una nueva metodología artística propia.

Continuando con la segunda serie de este proyecto, *Trayecto II* se realiza a partir de un nuevo recorrido en el que se obtienen nuevas imágenes con las que materializar la fase final del proyecto.

El resultado de esta deriva se focaliza más concretamente en objetos urbanos, carteles y sombras que se convierten en matrices de las que disponer compositivamente en el espacio del papel. Tomando como referencia la metodología y el proceso explicado en el *Trayecto I*, esta segunda serie se inicia y se produce de la misma manera.

La evolución de la investigación y el resultado del trabajo permiten establecer un cambio estructural hacia una nueva forma de visualización de la obra, de modo que nos adentramos hacia el territorio de la gráfica expandida y habitamos un espacio. Para ello exponemos las palabras de Félix Gonzales Torres como inicio de esta idea:

¿Why make a print? The world doesn't need more prints by artist. So I said no. But then I thought about it and I said well why don't we push the limits and do a billboard». Felix Gonzales Torres - GILL AND ROSE MILES prints now Angus fairest. (2006)

Tras la búsqueda de nuevos referentes, se lleva la investigación hacia un cambio de paradigma, donde nos embarcamos en un proceso de cambio de presentación de la obra.

Tomando el libro de artista como proceso referencial de la producción, este paradigma está inspirado por las ideas plasmadas en el libro *Prints Now*.

Gracias a esta nueva referencia, desarrollamos la motivación de llevar nuestra obra serigrafiada al plano tridimensional.

Nuestro trabajo adquiere un carácter más objetual y narrativo, sin abandonar la gráfica como eje vertebrador de la propuesta. Se incorporan además la sombra, la luz y el espacio como elementos esenciales.

A través de todos estos conceptos prácticos, se crea una primera propuesta instalativa del proyecto, acompañando así al tema principal de la investigación sobre recorridos urbanos.



Figura 35. *Estampas y primera instalación de las piezas*, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 36 Exposición final de Semestre en el Intercambio académico en Dublín, Carla Pérez Fuentes, 2023.

Según Tania Ansio Martínez en el artículo titulado *La deriva gráfica con el grabado a la deriva*, se plantea una evolución dentro del campo del grabado donde se rechazan las normas academicistas y su función reproductiva se lleva a la reflexión por los artistas y teóricos de hoy en día.

En este artículo como resumen del III Congreso Invertancional de Investigación en Artes Visuales, ANIA 2017, Ansio cita las palabras de *Concha García Sánchez*:

Una visión reduccionista del grabado busca su valoración desde sus propios parámetros específicos y concretos, es decir, «desde sí mismo», con sus normas consensuadas y asumidas por artistas y público, considerando solo su función

reproductiva. Porque, a pesar de estar «permanentemente a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y formar parte indiscutible de la industria de la imaginaria social», durante décadas ha permanecido en los límites del espacio del arte.

Por otro lado, en el mismo artículo se llega a la conclusión que el grabado debe formar parte de la hibridación de técnicas en las que se lleva hacia la reflexión y la innovación. Es por eso que utilizamos las palabras de Tania Ansio Martínez, «La gráfica contemporánea posee una deriva entre la producción y la reflexión, en la convergencia entre tradición e innovación, sobre la que se ha escrito y discutido ya mucho, pero que no cesa de evolucionar y manifestarse multimodalmente.» (Ansio, 2017)

Tomando esta reflexión como la continuación y el inicio hacia la experimentación del método de producción gráfica de este proyecto, se inicia la práctica de las diferentes obras con un nuevo concepto: la ruptura de la producción en serie.

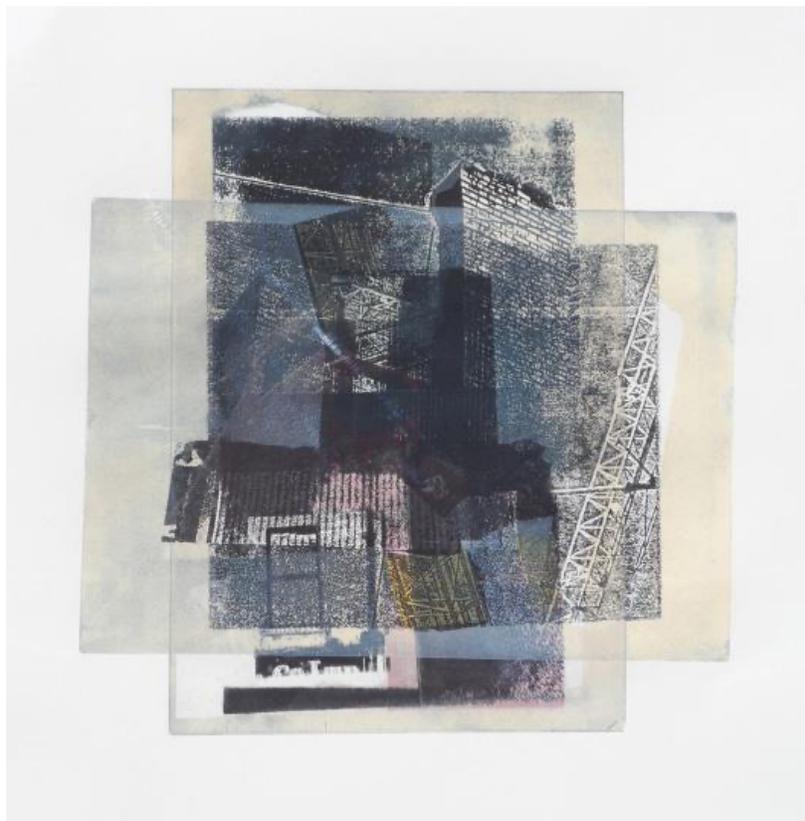


Figura 37. Recorrido Urbano, Carla Pérez Fuentes, 2023.

Como resultado se crean nuevas composiciones únicas con la finalidad de romper los límites del espacio presentado. Seguidamente se continúa experimentando con un nuevo modo de presentación y visualización del proyecto, trabajando bajo los conceptos expandir, intercambiar y entrelazar.



Figura 38. *Trayecto II*. Primeras pruebas de elevación del plano utilizando las estampas de *Trayecto I*, Carla Pérez Fuentes, 2023.

Finalmente, en esta investigación, se llega al objetivo de construir una instalación final que englobe y sea la cúspide de este proyecto, logrando que la gráfica habite un espacio, originando nuevos recorridos gráficos recogidos en el papel y en su conjunto se construye una ciudad propia a partir de las diferentes estampas dispuestas a lo largo de la sala. Y además una serie de 4 fotograbados.

3.3.1. Obra

3.3.2.1 *Recorrido Urbano*

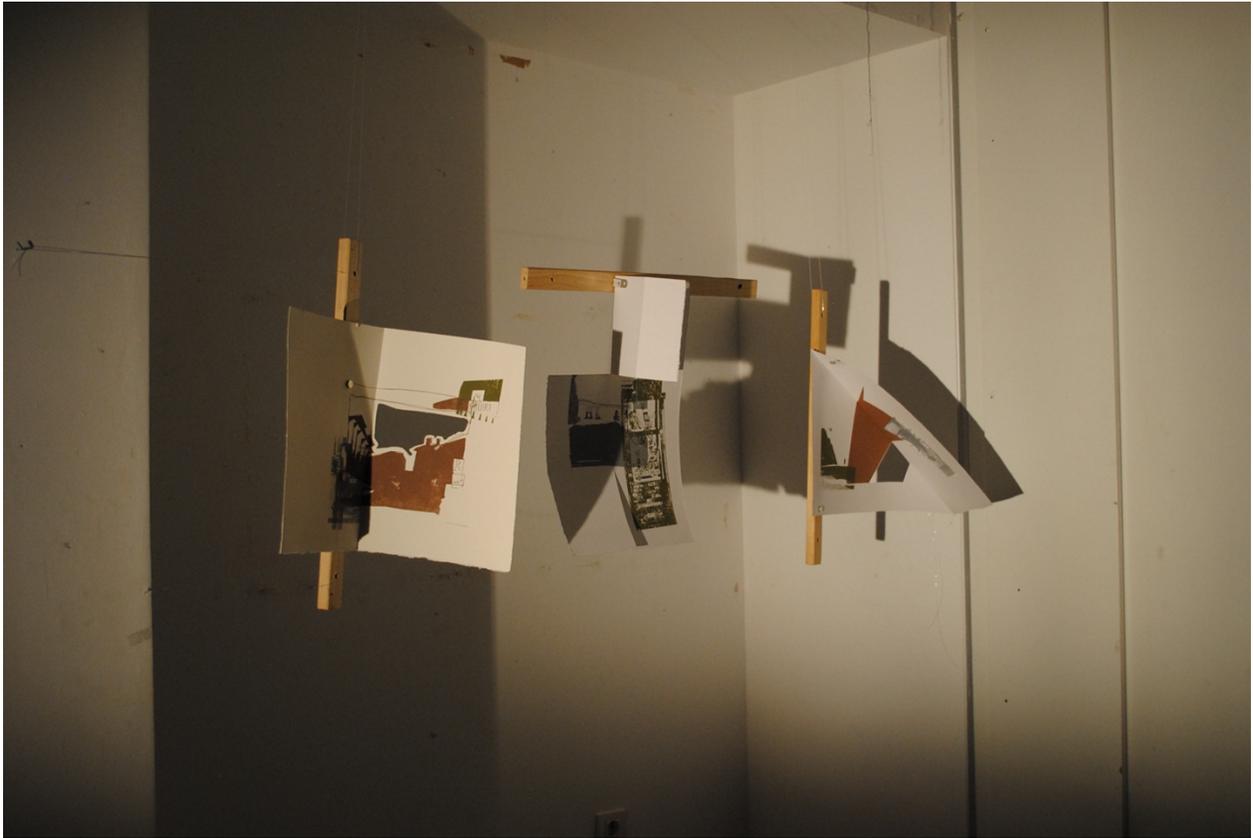


Figura 39. *Trayecto II*. Instalación para la convocatoria Pam!23, Carla Pérez Fuentes, 2023.

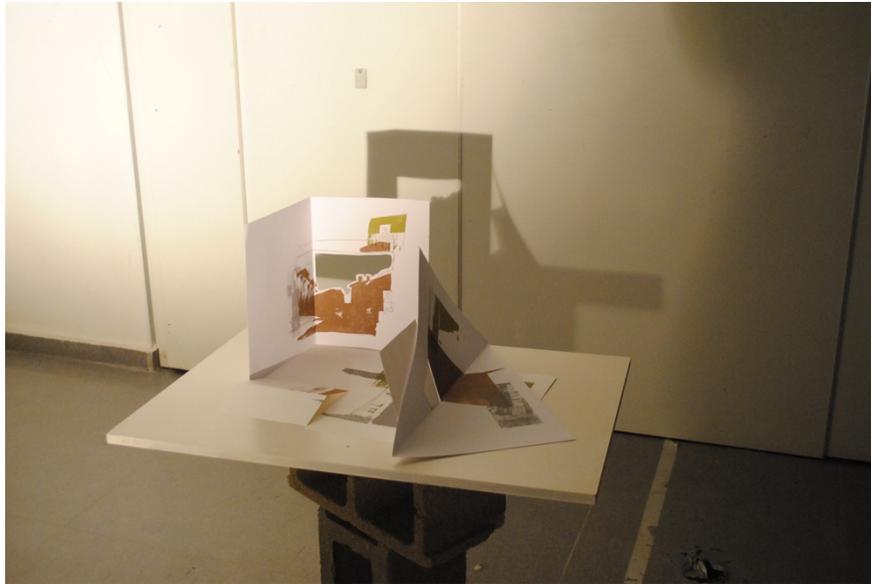


Figura 40, *Trayecto II*. Instalación para la convocatoria Pam!23 (2023, Carla Pérez Fuentes)



Figura 41, *Trayecto II*. Detalle de la instalación para la convocatoria Pam!23, Carla Pérez Fuentes, 2023.

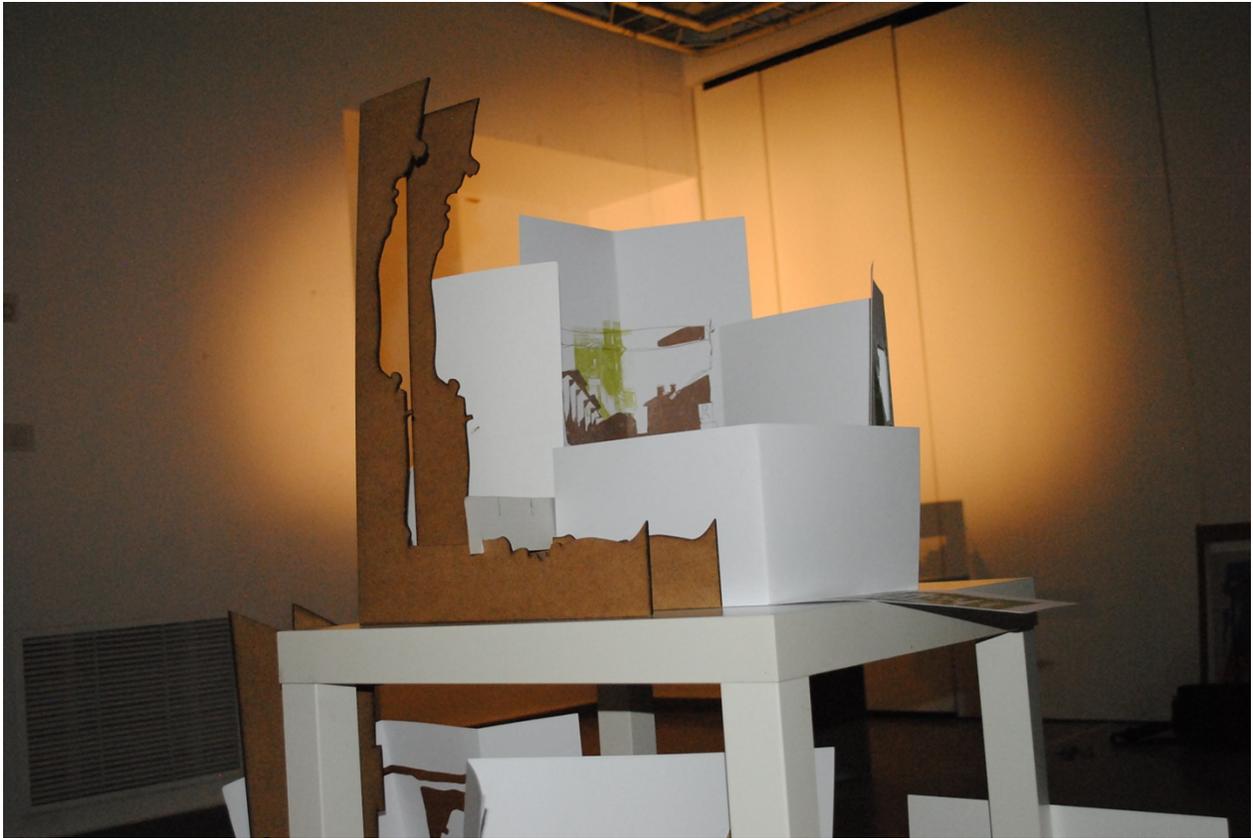


Figura 42, *Trayecto II*. Instalación para la convocatoria Pam!23, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 43, *Trayecto II*. Instalación para la convocatoria Pam!23, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 44, *Trayecto II*. Detalle de la sombra proyectada en el video de la instalación para la convocatoria Pam!23, Carla Pérez Fuentes, 2023.



Figura 45, *Trayecto II*. Detalle de las sombras de la instalación para la convocatoria Pam!23, Carla Pérez Fuentes, 2023.

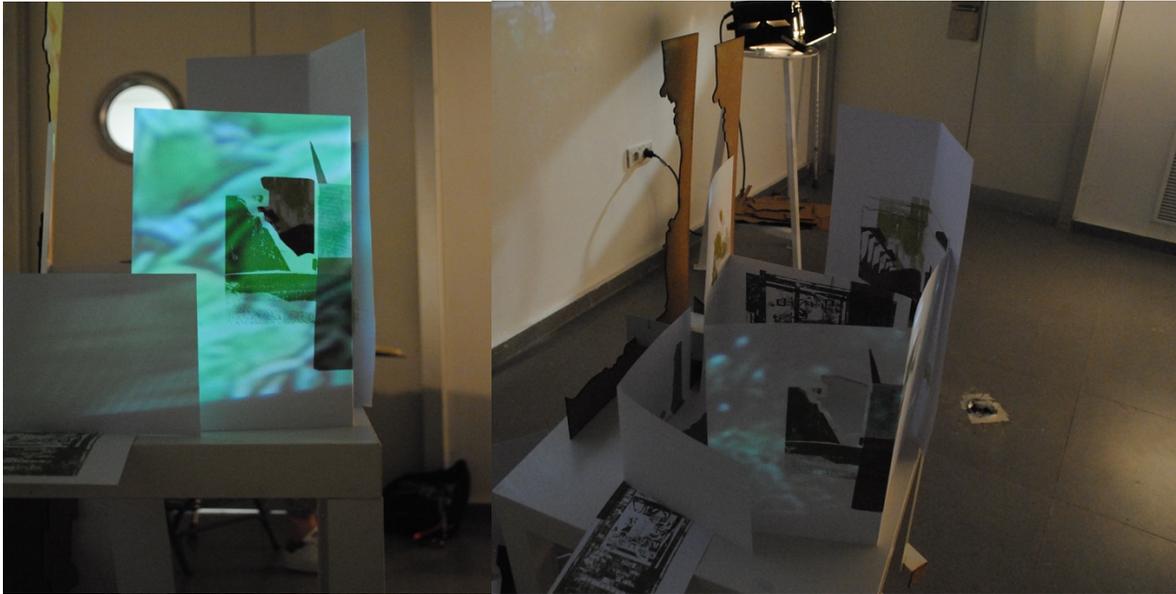


Figura 46, *Trayecto II*. Detalle de las sombras de la instalación para la convocatoria Pam!23, , Carla Pérez Fuentes, 2023.

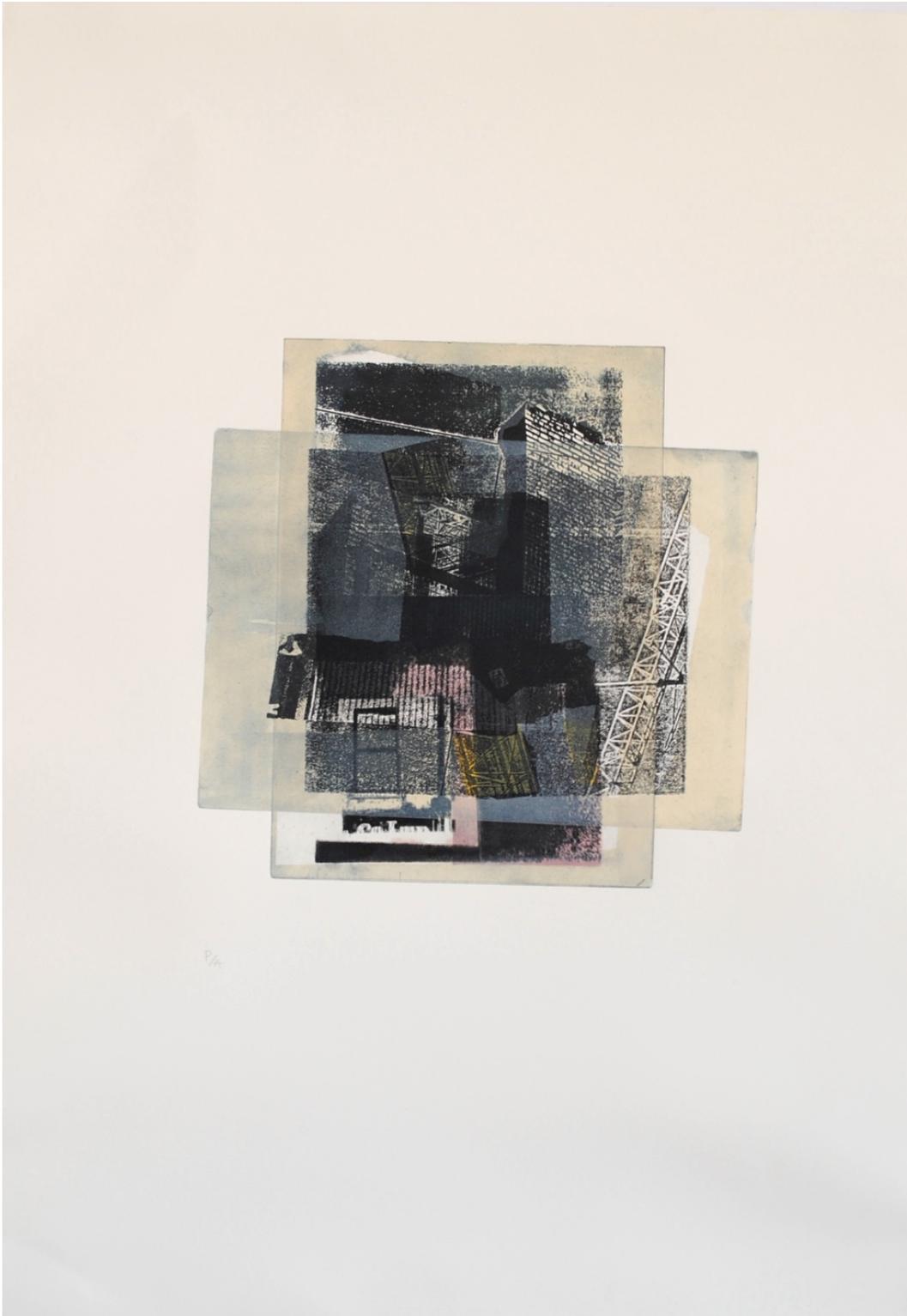


Figura 47, Recorrido *Urbano*. Fotograbado con una doble estampación de dos planchas diferentes, Carla Pérez Fuentes, 2023.

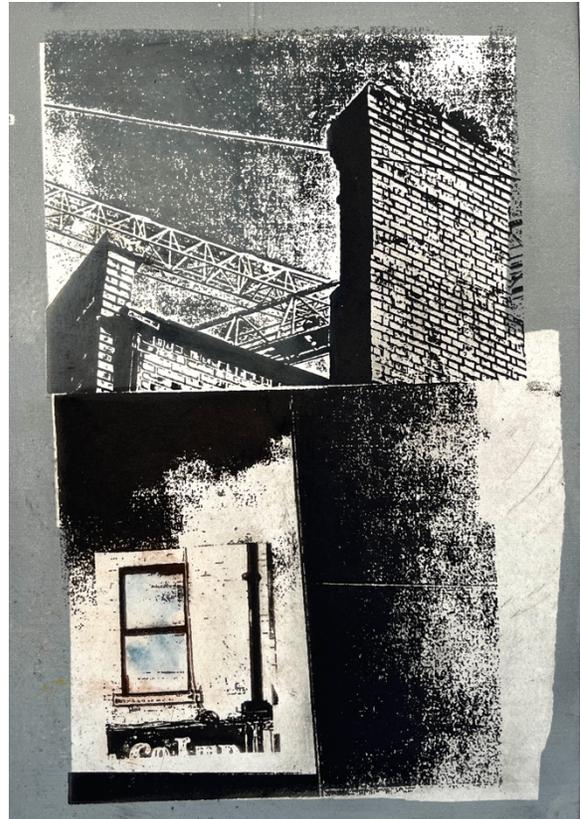


Figura 47 y 48, *Recorrido Urbano*. Fotograbado, Carla Pérez Fuentes, 2023.

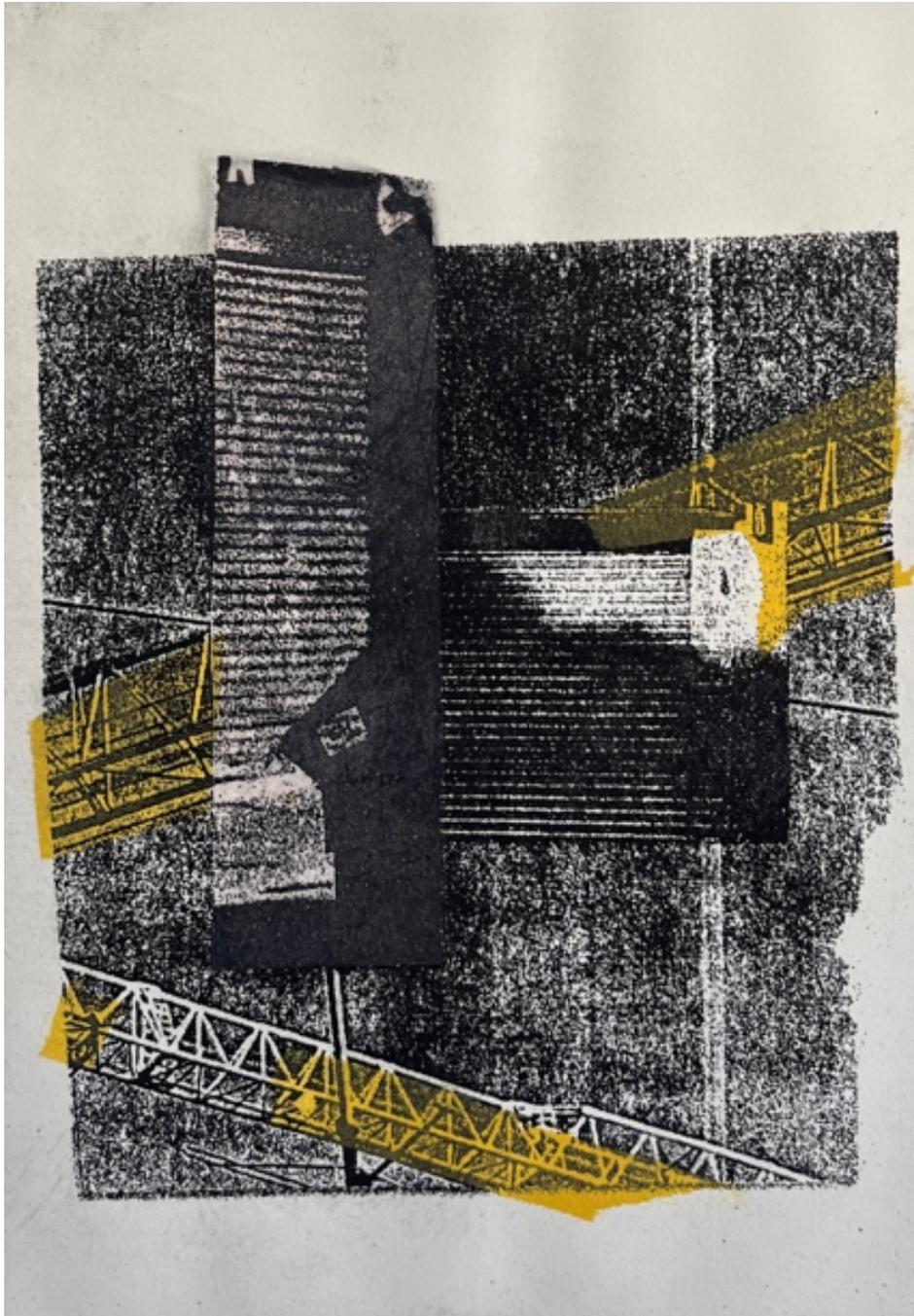


Figura 49, *Recorrido Urbano*. Fotograbado, Carla Pérez Fuentes, 2023.

4. CONCLUSIONES

Desde el inicio del proyecto, se han asumido los objetivos e intereses establecidos que nos han permitido explorar las diferentes posibilidades creativas a través del papel y continuar con la búsqueda del desarrollo práctico y el aprendizaje del lenguaje creativo personal utilizando la serigrafía. Por ello consideramos que se han alcanzado los principales objetivos propuestos gracias al desarrollo de la metodología implementada en este proyecto.

Con respecto a la continuación del desarrollo de la producción artística me gustaría destacar su evolución en un futuro cercano para posibilitar la realización de una exposición individual.

Pretendo seguir abordando todos los aspectos tratados durante la investigación para poder desarrollarlos más allá de los resultados que hemos dejado plasmados en esta memoria. Ponemos en valor los errores y aciertos aprendidos en el proceso de la práctica, porque son las inseguridades o fallos, y no los aciertos, los que dan pie a la práctica artística. Nuestra intención es seguir profundizando en nuestra investigación teórica para dotar de un mayor peso al desarrollo práctico de las ideas surgidas en este proyecto, propiciando su evolución a la tridimensionalidad y explorar nuevos territorios y materiales.

Además, deseo agradecer al Máster de Producción Artística por brindarme la oportunidad de desarrollar esta propuesta mediante la beca de intercambio Erasmus+. En relación a esta experiencia quiero destacar la inmensa gratitud a la universidad de destino y todos sus profesores, los que se han volcado en hacer que esta experiencia inicie un camino de profesionalización artística.

Por último, la realización de este Trabajo Final de Máster nos ha ayudado a asentar las bases para seguir una línea de creación en las que quedan muchos frentes abiertos para seguir investigando. Este proyecto ha supuesto un proceso personal de reflexión que me sirve para determinar mi método discursivo que entronca directamente con mi producción creativa.

Seguiremos avanzando.

5. BIBLIOGRAFÍA

2022). «*El caminar como una experiencia de proceso que lleva a la creatividad*». Inicio de curso Máster de BBAA, Dublín, Irlanda.

A Woman Walks Alone at Night, With a Camera. (2023). Ruby Wallis.

Barbosa, Alexandra (2006) 3º edición. *Recorrido*. Catálogo online universitat politècnica de valencia. Libros de artista. Departamneto de dibujo.

Benjamin. W (1972) *Iluminaciones II. Baudelaire. Un poeta en el esplendor del capitalismo*. Madrid: Taurus

Berger, J., & Mohr, J. (2007). *Otra manera de contar*. Gustavo Gili.

Bruno Sève. (2021). LA CIUDAD, ESA OBRA DE ARTE COLECTIVA. *LA CIUDAD, ESA OBRA DE ARTE COLECTIVA. Herramientas de expresión gráfica y de creación participativa en espacios urbanos*, p.230

Cagen, Sasha (2023) How I Found My Voice though Cupsize and Zine in General. Sachacagen. <https://www.sashacagen.com/cupsize/>

Cid, E. F. (2019). *Ciudad compacta, ciudad dispersa.: Lenguaje y manipulación en la comunicación gráfica arquitectónica comercial*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7048973>

Cummins, Cora y Pilkington, Clison (2013) *The Fold* <http://foldeditions.blogspot.com>

Encuentro *Acordas* palabras con Jean-Gabriel Périot y NUMAX. (2022, 6 enero). <https://numax.org/actualidad/detalle/encontro-a-cor-das-palabras-periot-la-parra?locale=es>

Fiona Songel (2023). *El arte de leer las calles*. Walter Benjamin y la mirada del flâneur. *Revista Uva. Ciudades*.

<https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/6513/5305>

Gabriel Périot., J. (2005). *Dies Irae*.

<https://youtu.be/btzA9vEn47U>

Gallery, L. (2023). – RICHARD WOODS. <https://www.l21gallery.com/es/artist/richard-woods/>
<http://raulquinto.blogspot.com/2013/10/un-espejo-lleno-de-ruido-en-el-caf-dies.html>

John Berger (2006). *El sentido de la vista*. Sobre visibilidad. (Segunda edición, Vol. 152, p. Sexta parte. La obra de arte (32. 237-239). Alianza editorial.

Kwon, M. (2004). *One place after another: site-specific art and locational identity*. MIT Press.

LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS HISTÓRICAS – OTRAS TENDENCIAS RECIENTES.

Universidad de Murcia.

<https://www.um.es/documents/3239701/10301477/vanguardias.pdf/6e9cf8df-2ee3-410d-9055-d258b46f1ad7>

Mayer, M. (2004). *John Berger y los modos de mirar / John Berger and Ways of Looking*. Campo De Ideas S.L.

Méndez Llopis, C. (2015). *La otra ciudad: recorridos de una gráfica disidente*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Mills, C. W. (1971). *La imaginación sociológica*. Fondo de Cultura Económica.

Mínguez García, H. (2017). *Cartografías del libro-arte: transiciones y relatos de una práctica liminal*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Martinez, T. L. (2017). *La deriva gráfica actual con el grabado a la deriva*.

<https://doi.org/10.4995/aniav.2017.4859>

Martin De Madrid, Santiago y Maria Paula (2021) *El estereotipo femenino en la obra de Barbara Kruger*. Universidad Politécnica de Valencia

<http://hdl.handle.net/10251/168088>

MOMA Project 77 - Sarah Morris. (2002). Sarah Morris.

<https://sarahmorris.com/sites/moma-project-77/>

Morim Barbosa, AM. (2007). La casa del "Yo". Tesis de Máster. Universidad Politécnica de València

<http://hdl.handle.net/10251/12460>

Project 77 Billboards (2002) Catálogo de la exposición Art, Advertising, and the Accidental Viewr, (2002, MoMa)

Quinto, R. *Un espejo lleno de ruido (en el CAF) + DIES IRAE (Jean-Gabriel Périot)*

Saunders, G., & Miles, R. (2006). *Prints now: directions and definitions.* V & A.

Susan Sontag. "Sobre la Fotografía", Editorial Alfaguara S.A., Bogotá, 2005. p.215-251. Universidad ICESI.

Ruby Wallis y *Phillina Sun* (2023). *A Woman Walks Alone at Night, With a Camera photograph by Ruby Wallis and an essay by Phillina Sun.* Photo Museum Ireland.

<https://photomuseumireland.ie/ruby-wallis>

Ruby Wallis. (2023). *A Woman Walks Alone at Night, With a Camera.* (2023).

<http://www.rubywallis.com/woman-walks-alone-at-night-with-camera.html>

Rae. (2023). museo | Diccionario de la lengua española. Diccionario de la Lengua Española Edición del Tricentenario.

<https://dle.rae.es/museo>

Sarah sze. (2024)

<https://www.sarahsze.com/>

The Library Project (2023) *A Woman Walks Alone at Night, with a Camera, Ruby Wallis and Phillina Sun.* The Library Project.

<https://www.thelibraryproject.ie/products/a-woman-walks-alone-at-night-with-a-camera-ruby-wallis-and-phillina-sun>

Wordreference. (2023) Diccionario Wordreference.

<https://www.wordreference.com>

Gabriel Périot., J. (2005). *Dies Irae*.

<https://youtu.be/btzA9vEn47U>

Índice de imágenes

1. Archivo personal
2. Archivo personal
3. <http://www.jgperiot.net/1%20COURTS/DiesIrae/diesirae%20FILM.htm>
4. <https://www.thelibraryproject.ie/products/a-woman-walks-alone-at-night-with-a-camera-ruby-wallis-and-phillina-sun>
5. <http://www.rubywallis.com/woman-walks-alone-at-night-with-camera.html>
6. <https://www.sashacagen.com/cupsize/>
7. <http://foldeditions.blogspot.com>
8. Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica de València
9. <https://sarahmorris.com/sites/moma-project-77/>
10. <https://www.sarahsze.com>
11. <https://www.sarahsze.com>
12. Archivo personal
13. Archivo personal
14. Archivo personal
15. Archivo personal
16. Archivo personal
17. Archivo personal
18. Archivo personal
19. Archivo personal
20. Archivo personal
21. Archivo personal
22. Archivo personal
23. Archivo personal
24. Archivo personal
25. Archivo personal
26. Archivo personal
27. Archivo personal
28. Archivo personal
29. Archivo personal
30. Archivo personal
31. Archivo personal
32. Archivo personal
33. Archivo personal
34. Archivo personal
35. Archivo personal
36. Archivo personal
37. Archivo personal
38. Archivo personal
39. Archivo personal
40. Archivo personal

- 41. Archivo personal
- 42. Archivo personal
- 43. Archivo personal
- 44. Archivo personal
- 45. Archivo personal
- 46. Archivo personal
- 47. Archivo personal
- 48. Archivo personal
- 49. Archivo personal

