

TFG

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO COLECTIVO: COLECTIVO ENTRAMADOS.

Presentado por Mº del Mar Cabello Ortiz
Tutor: José Manuel Guillén Ramón

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN:

Esta propuesta trata sobre el trabajo colectivo y sus ventajas respecto a la producción individual y los egos artísticos, con el fin de reivindicar una forma de trabajo más colaborativa.

Por una parte, se ha realizado un estudio sobre el trabajo en colectivo apoyado en textos de referentes contemporáneos de diversa índole, así como entrevistas a colectivos en activo actualmente.

Por otra parte se muestra la experiencia personal del trabajo en colectivo junto al Colectivo Entramados. En este documento se presentan todos los trabajos del colectivo realizados hasta la fecha indicando en cada uno el nivel de participación, así como las características singulares de cada uno de ellos.

PALABRAS CLAVE:

Colectivo, Autoedición, Grabado, Entramados, Gráfica, Fanzine.

SUMMARY:

This proposal deals with collective work and its advantages over individual production and artistic egos in order to claim a more collaborative work.

On the one hand, there has been a study on the collective work supported by texts of contemporary references of various kinds, as well as interviews with groups in currently active.

Moreover, the personal experience of collective work by the Collective Entramados shown. In this document all the collective work conducted to date indicate in each level of participation as well as the unique characteristics of each are presented.

KEYWORDS:

Collective, Selfedition, Print, Entramados, Graphics, Fanzine.

1. INTRODUCCIÓN.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

3. EL TRABAJO EN COLECTIVO

3.1. EQUIPO CRÓNICA Y EQUIPO REALIDAD

3.2. PROYECTO ÚTER

3.3. BEEHIVE COLLECTIVE

3.4. A TIRO HECHO

4. ENTRAMADOS

4.1. ANTECEDENTES

4.1.1. COLECTIVO LA TRAMA

4.1.2. SERIE FIRENZE

4.2 EXPERIENCIAS COLECTIVAS

4.2.1 SERIE NOVIEMBRE

4.2.2 NOTICIAS ILUSTRADAS

4.2.3. LOS SIETE PECADOS DEL CAPITAL

4.3. PROYECTO PUNTO Y COMA

4.4. REALIDAD DISTÓPICA

5. CONCLUSIÓN

6. BIBLIOGRAFÍA

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente escrito está dividido en dos grandes apartados. Por una parte, tenemos el trabajo en colectivo como grueso conceptual. En él se verán ejemplos, referentes y se analizarán algunos ejemplos de colectivos. Éstos son, por ejemplo, el equipo Crónica o el equipo Realidad y otros referentes de la escena underground, en su mayoría Valencianos.

Por otra parte, un repaso minucioso de lo que el Colectivo Entramados ha llevado a cabo hasta la actualidad. Desde el proceso de formación, con el ya disuelto Col·lectiu LaTrama, hasta los proyectos sociales que en la actualidad realiza.

Como más adelante veremos, el colectivo Entramados tiene una corta trayectoria, debido a que su fundación es reciente. Aún teniendo claros referentes para este trabajo, tales como Beehive Collective o Projecte Úter, es difícil encontrar bibliografía referencial al respecto, debido a su carácter underground y antimercantilista. Por ello, y ya que el trabajo trata explicar las experiencias que se han extraído del colectivo (del cual la autora de este texto es miembro) la información es propia (basada en la experiencia) y en muchas ocasiones autorreferencial. Se complementa con las entrevistas que se han realizado a otros colectivos, y que aportan su propia experiencia también. De esta manera, tampoco se ha de olvidar otros grandes artistas que sí trabajaron en colectivo y de los cuales sí se ha podido extraer información a cerca de su proceso creativo.

También se descubrieron durante el procedimiento de investigación, similitudes entre el Equipo Crónica y Entramados, convirtiéndose en un ejemplo en la actualidad para el colectivo.

El trabajo en colectivo, se convierte pues en un arma política. Lejos de exaltar los egos del artista, el trabajo horizontal, se compone desde la igualdad, restándole importancia a la autoría del trabajo. Se centra en la propia obra y fácil distribución.

Se requiere de compenetración, coordinación y sobre todo diálogo entre los participantes. Se trata de un proceso continuo de ensayo y error, del cual se extraen las conclusiones pertinentes, que aquí se verán reflejadas.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

Los objetivos de este proyecto comprenden diferentes aspectos del trabajo colectivo:

- Descubrir las posibilidades que ofrece la aportación colectiva a la resolución de un proyecto.
- Buscar un patrón en ejemplos cercanos y conocidos.
- Investigar modelos y grupos de trabajo en colectivo, tanto que fracasan como que triunfan.
- Basándose en la experiencia personal, buscar un patrón en el entorno propio para comprobar resultados obtenidos.
- Analizar y estudiar la ventajas e inconvenientes del trabajo en colectivo.
- Experimentar con procedimientos , buscando la versatilidad y la aportación colectiva.
- Abarcar un trabajo de principio a fin con la participación del todo el conjunto.
- Desarrollo de trabajos en colectivo, buscando una mayor comunicación entre sus partes.

La metodología empleada es hermenéutica y teorico-práctica, donde las fuentes a analizar son tanto primarias como secundarias. Se han realizado unas entrevistas a colectivos conocidos o cercanos a nuestro entorno, con el fin de comprobar de que manera surgió la idea de pensamiento colectivo a sus participantes, cómo decidieron comenzar con la colaboración y cómo les resulta la experiencia.

En contacto con colectivos como: Colectivo Albastru, Fent la ma, La mesa del mal, Projecte Úter, A Tiro Hecho, Fosfeno ediciones, DeHavilland ediciones, Belise para todos, Cachete jack, Gutz zine, Olla press, Voluntas, La malvada, Discos porno, Cuna de cucos, Nimio, Hit with tits, o Pasen y vean.

3. EL TRABAJO EN COLECTIVO

En este apartado se hablará de la importancia del trabajo en colectivo frente al individualismo generalizado, y de las experiencias adquiridas tanto por parte de colectivos como personal. Se hablará de Equipo Crónica como ejemplo en la historia del arte y de colectivos vigentes actuales del movimien-

to underground como Beehive collective o Projecte Úter. Estos son ejemplos de colaboración, trabajo en equipo y lo que ello conlleva.

“la vida humana... considera al hombre con quién se enfrenta... el hombre no puede hacerse enteramente hombre mediante su relación consigo mismo sino gracias a su relación con otro”,¹

El autor Martin Buber asume el pensamiento dialógico. Como medio de llegar al conocimiento de su entorno, se encuentra el diálogo y la comunicación con las personas. Aprender de la gente que nos rodea en todos los ámbitos de la vida. Uno de estos ámbitos puede ser el trabajo en colectivo para la realización de la obra gráfica.

Cabe destacar la opinión que la autora Teresa Marín García, en su artículo *La creación colectiva como herramienta de aprendizaje e investigación en las artes visuales contemporáneas*, tiene sobre la actuación del colectivo hacia la transformación del arte:

“La capacidad de transformación es inherente a la innovación y a la creación. La investigación y el aprendizaje son piezas clave en estos procesos. De hecho toda investigación supone un aprendizaje creativo. Pero conviene recordar y hacer explícito que no se crea de la nada. Se crea y se innova a partir de lo que otros crearon antes. Aprendemos de otros, gracias a la interacción, el diálogo y la confrontación de otros puntos de vista. Los pequeños avances individuales no serían posibles sin infinidad de colaboraciones antes y durante los procesos. Por ello, reflexionar sobre el papel de lo colaborativo, experimentar metodologías para potenciar sus posibilidades y aprender a lidiar con sus dificultades, son acciones necesarias para transformar el actual contexto de las artes visuales y poder posicionarnos de una forma más clara en el contexto social.”²

Esta autora deja clara la necesidad de una actuación colectiva, enfrentada al modelo de artista individual. Cabe destacar todos los ejemplos a lo largo de la historia del arte, de artistas individuales que se estudian, frente a las pocas colaboraciones de las que se toma conciencia que han existido.

De hecho, la enseñanza artística que se recibe actualmente impartida de la propia universidad es en esencia individualista. No fomenta el trabajo en colectivo. El trabajo colaborativo se imparte únicamente cuando la colaboración es necesaria, cuando la realización de cierto proyecto se hace imposible

1 BUBER M. Un acercamiento al pensamiento educativo de Martin Buber. 2013. p.137

2 MARÍN T. *La creación colectiva como herramienta de aprendizaje e investigación en las artes visuales contemporáneas*. 2014. 1º Congreso de investigación en Arte. El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis. Valencia: Sendemá. 2014. p.554

sin el trabajo de varias personas.

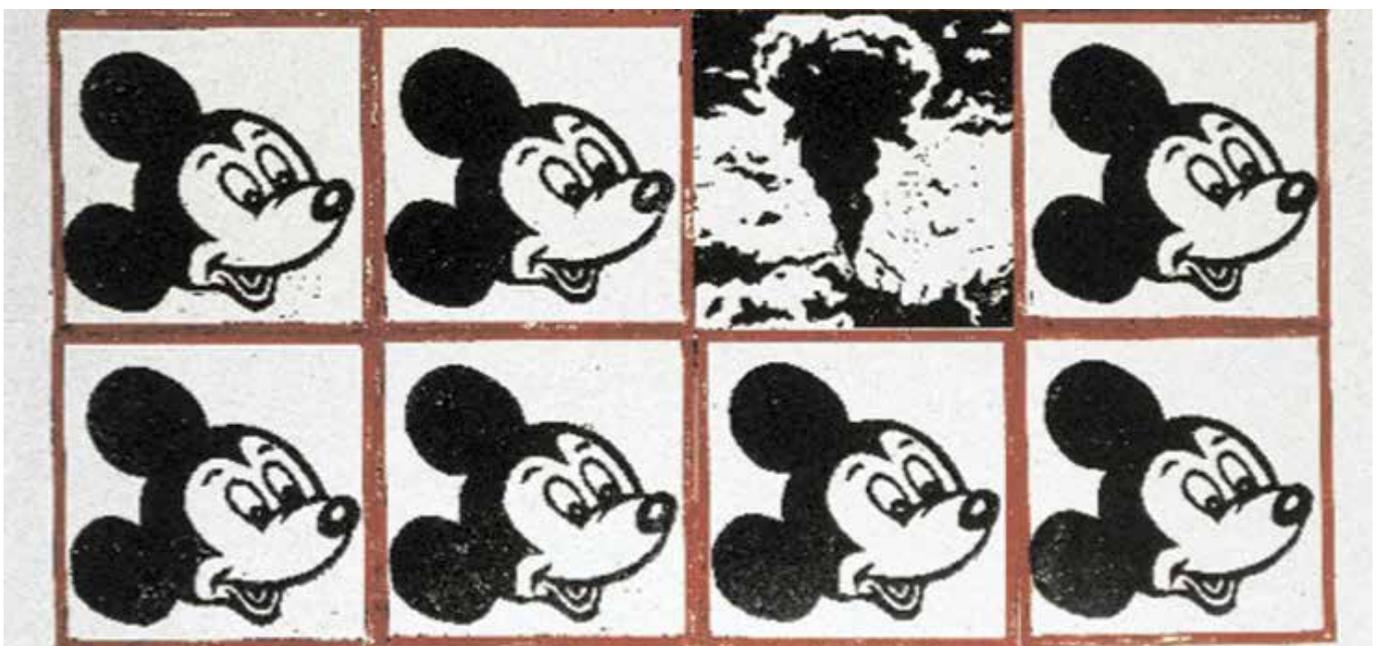
Se resta importancia al hecho de la colaboración, que se convierte en materia de segunda. Teniendo en cuenta que muchas de las prácticas artísticas no habrían surgido sin este hecho, se debería dotar de importancia. Algunos ejemplos de diálogo en la historia del arte son las tertulias de los impresionistas que se reunían en el Café Guerbois de París, reuniones que Manet describía como *“estimulantes debates, donde la divergencia de opinión ayudaba a la concreción de una idea y cuando esta salía a la luz los argumentos eran más claros y mejor definidos”*.

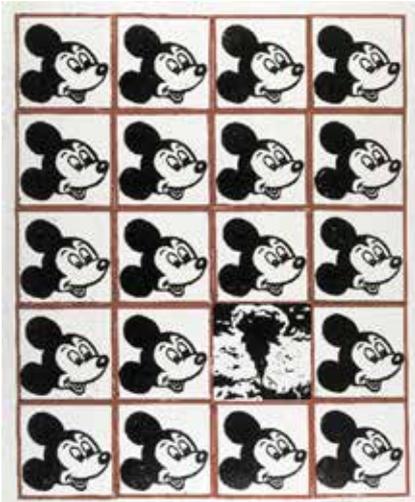
También las colaboraciones expositivas de Warhol y Basquiat, tal y como explica Keith Haring:

“Para un artista, la relación más importante y más delicada que pueda tener con otro artista es aquella en la que constantemente se ve retado e intimidado. Este es, probablemente, el único resultado productivo de los celos. El más grande placer es ser provocado hasta el punto de la inspiración ... Jean Michel y Andy habían conseguido un equilibrio sano. Cada uno inspiraba al otro a superarlo. Las colaboraciones eran aparentemente fáciles...”

Entre ellos no existía una competitividad, si no todo lo contrario, asumían el reto, y de una manera diferente, tratában de potenciarse el uno al otro. Aumentando así el poder e interés de sus obras. En particular, dotaremos de importancia como ejemplo a Equipo Crónica y Equipo Realidad que llevaron a su máximo exponente el trabajo colaborativo.

EQUIPO CRÓNICA. *America, America!*.1965
Fragmento. Linóleo sobre papel.

EQUIPO CRÓNICA. *America, America!*. 1965
100x70'4 cm. Linóleo sobre papel.

EQUIPO REALIDAD. *Entierro del estudiante Orgaz*. 1966. 170x130 cm. Acrílico sobre tabla.

3.1. EQUIPO CRÓNICA Y EQUIPO REALIDAD

Depurando un modelo de trabajo pictórico, radicalmente objetivo, donde el individuo deja de lado su manera de pintar para adoptar un lenguaje conjunto, Equipo Crónica y Equipo Realidad, a diferencia de colectivos como Indalianos, Pórtico, Dau al set, El Paso, Hondo o Parpalló, consiguió desde el principio hasta el final llevar el trabajo en colectivo. Lo hacían durante todas las fases de la obra, y lo dejaban sin lugar a duda al sustituir su firma individual por la del colectivo.

La dualidad de los argumentos en una misma obra, tanto social como artística, les dió fácilmente el nombre de *Imágenes de una Época*, donde estaba representada la sociedad de transición en la última década de la dictadura de Franco.

Una de las características principales de Equipo Crónica y Equipo Realidad está en la ironía del uso de iconos tradicionales sacados de su contexto. Gracias al sentido irónico de sus obras, se llega a ver el sentido crítico oculto que tienen.

*“... ser artista de vanguardia conlleva la obligación de tomar partido y de tener una posición teórica coherente con respecto a la cultura (y, eventualmente, la sociedad) contemporánea.”*³

Por ejemplo la obra *America, America!*, de Equipo Crónica, cargada de ironía, describe con certeza el pensamiento americano, donde la repetición de un motivo (utiliza Mickey Mouse como icono gráfico) genera un ritmo en la obra. Este ritmo se rompe cuando aparece otro elemento, una explosión. De esta manera genera una crítica subversiva del estado americano al ser contrapuesta al título de la obra.

En *Entierro del estudiante Orgaz*, de Equipo Realidad, la crítica es en forma de collage pictórico. Se aprecia en la obra una intención de denuncia política, a la vez que una reflexión sobre la historia manipulada del arte. Aparece el estudiante asesinado por la policía en el punto de mira, simulando la manera de Juan Genovés, en contraposición a la escena superior que remite al tratamiento de El Greco.

“ser popular significa: ser comprensible para las amplias masas, tomar y enriquecer sus formas de expresión: adoptar y consolidar su punto de vista; representar la parte más progresista del pueblo de manera que ésta pueda tomar la dirección de la sociedad y, por consiguiente, ser comprensible tam-

3 LLORENS T. *Equipo Crónica: Pintura, Cultura, Sociedad*. Ed. Col·lecció Formes Plàstiques. 2002.

EQUIPO CRÓNICA. *Felipe y la Pincelada*.
1971-1972. 75x55 cm. Serigrafía sobre cartoncillo.

EQUIPO REALIDAD. *Anunciación*.
1966-1967. 72x121 cm. Acrílico sobre tabla.

*bién para la otra parte del pueblo; encontrarse con las tradiciones y desarrollarlas; transmitir a la parte del pueblo que aspira a tomar el papel dirigente las conquistas positivas de quienes hoy detentan el poder.*⁴

En el caso de Equipo Crónica “ser populares” es una herramienta para que la crítica sea más accesible a través de la utilización de iconos reconocibles de la historia del arte del siglo XIX y XX. Un claro ejemplo de esto es la obra “*Felipe y la pincelada*”, donde el retrato del rey es tachado con las pinceladas “expresivas” de Lichtenstein. Esto genera una doble antítesis en la obra; por una parte la contraposición de un artista clásico con uno moderno y la contraposición de esos mismos artistas, Lichtenstein y Velázquez, en alusión directa a ellos a través de usar sus iconos. Además se realiza una crítica explícita a la monarquía, a través de estas sujerentes pinceladas.

El otro caso de Equipo Realidad *La Anunciación*, donde se ironiza con los iconos del Pop y del cómic americano. La situación de anuncio de electrodomésticos y la aparición milagrosa de Superman como si fuera un ángel, satiriza la tradición religiosa.

Una vez evidenciada la crítica en estos dos colectivos, surge una pequeña duda. ¿Por qué estos dos colectivos tienen en común la crítica como medio de su lenguaje?. La autora Teresa Marín relata en su ensayo, que la creación de un grupo conlleva una participación activa en las relaciones con su entorno, donde darse voz de manera crítica y aunarse en una fuerza común, son características que se repiten en colaboraciones de ese estilo. Por ejemplo en *Experiencias de creación colectiva y otras prácticas artísticas colaborativas en la Comunidad Valenciana*, señala que:

4 BRECH B. *Formalisme i realisme*. ed. Edicions 62, Barcelona. 1971

“Algunos colectivos nacen en estos periodos con el objetivo de generar actividad situada, relacionada con problemáticas culturales específicas o como formas de visualizar y canalizar, mediante prácticas artísticas, reivindicaciones sociales y críticas a las políticas culturales de despilfarro y mala gestión de los bienes.”⁵

Esto evidencia y reafirma la crítica como punto de unión entre diferentes artistas. La crítica implica pues un punto de vista en común en contra de cualquier aspecto a criticar. Este frente “en contra de algo” hace que el colectivo olvide su individualidad y prefiera actuar “por algo mayor”.

Se defiende la posición teórica que desmiente la concepción del artista iluminado. La creación pictórica es un proceso natural y espontáneo. Así pues, la relevancia social está en que el arte persista y tome conciencia, superar al ego y al lucro personal. Se realiza un arte necesario en momentos críticos de la sociedad.

...ser realista significa: presentar el sistema de la causalidad social; desenmascarar las ideas dominantes como las de quienes detentan el poder; escribir desde el punto de vista de la clase que tiene listas las soluciones más amplias para las dificultades más urgentes en que se encuentra la sociedad;...”⁶

Dentro del ambiente académico son pocos los colectivos que se estudian y de los que se tienen constancia, pero no hay que olvidar que existen muchos otros colectivos, que normalmente, se acercan al ambiente underground. Colectivos que Entramados ha podido conocer, sacar conclusiones de su trabajo colaborativo y, por supuesto, admirar su obra.

Dentro del panorama underground valenciano, podemos encontrar muchos colectivos, que por medio de publicaciones independientes dan salida a sus obras. Obras de gran diversidad y de difícil catalogación, la mayoría en formato del Fanzine. Los colectivos que aquí aparecen son unos pocos de todos los ejemplos que se podrían nombrar.

3.2. PROYECTE ÚTER

Proyete Úter está compuesto actualmete por tres miembros, surgió en el 2014 con la necesidad de reivindicar el derecho al aborto tras la impopular ley sobre el aborto del que entonces fuera ministro de sanidad, Gallardón. Esta necesidad de crítica sobre la ley impuesta les impulsó a buscar testimo-

5 MARÍN T. *Experiencias de creación colectiva y otras prácticas artísticas colaborativas en la Comunidad Valenciana.*

6 BRECH B. *Formalisme i realisme. ed.* Edicions 62, Barcelona. 1971

PROYECTE ÚTER. *Capitalismo Rosa*.
2014. Fragmento. Impresión digital.

nio de mujeres que hubieran pasado por este duro proceso. Tras un largo periodo de documentación que abarcó múltiples campos de investigación dieron lugar a su proyecto actual con una gráfica y contenido crítico.

*“Como en los cuentos populares, detrás de las leyes de los estados occidentales hay todo un mundo de creencias que se alimentan de una mixtura histórica. Esta mixtura incluye las teorías mecanicistas del cuerpo, el androcentrismo, el etnocentrismo, los estudios sobre el comportamiento y la conducta, el cristianismo, la fe en el progreso y el control de los cuerpos en sociedades disciplinarias, entre otras perlas.”*⁷

Como podemos ver en el mural, tanto la crítica acerca del “capitalismo rosa” como la colaboración fueron cruciales para la realización de este proyecto de gran envergadura. Sin estos factores habría sido imposible su realización, la unión de las personas con una misma iniciativa en común fue clave para su desarrollo. Tanto el proceso de documentación, ideación y realización fueron de manera colectiva.

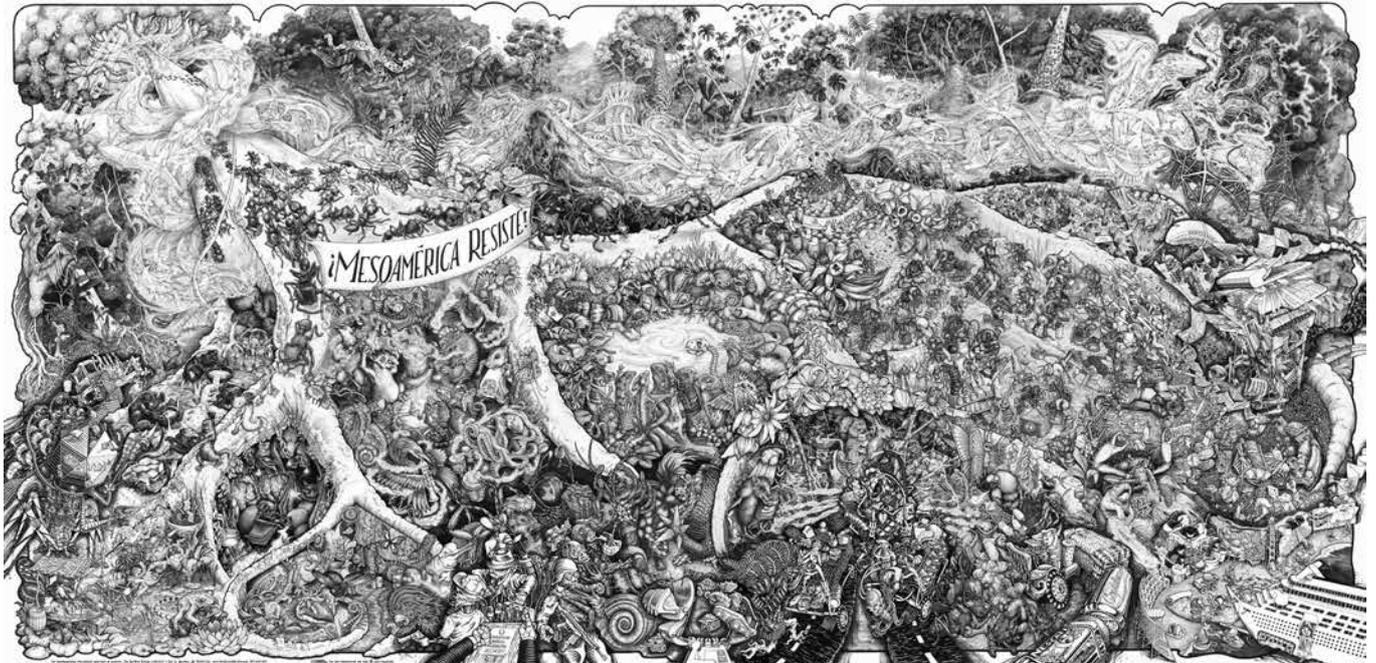
*“Así como hemos necesitado muchas voces para elaborar este mural, ahora necesitamos muchas más para que cobre vida.”*⁸

La envergadura de este mural evidencia que la unión y colaboración proporcionan obras con mayor calidad gráfica e intelectual. Por un lado, no podría haberse llevado a cabo un formato tan enorme de dibujo. Y por otro, un trabajo conceptual que en su interior contenga tanta información, así como niveles de lectura, gráfica tan depurada, etc.

Cabe destacar que el Projecte Úter utiliza un método legal de derechos de autor basado en el Copyleft, que garantiza la fácil distribución y uso libre de la obra. Siendo acordes así con su idea de cultura libre y compromiso social.

7 PROJECTE ÚTER. <https://projecteuter.files.wordpress.com/2015/05/libreto-uter>

8 PROJECTE ÚTER. https://projecteuter.files.wordpress.com/2015/05/libreto-uter_cast.pdf

BEEHIVE COLLECTIVE. *Mesoamérica Resiste*. 2012. dim. variables. Impresión digital.

3.3.BEEHIVE COLLECTIVE

En una entrevista realizada al Projecte Úter se le pregunta con que otros colectivos ha tenido relación, responden:

“Sobretudo con el Beehive Collective, nuestra hermana mayor y colectivo mentor. Estamos intentando tener un intercambio fluido de pósters con ellxs y poder ayudarnos unxs a otrxs con la distribución.”⁹

El germen de la idea de “gráfica de combate” de Projecte Úter se la otorgó El Colectivo la Colmena (Beehive Collective). Tras trabajar uno de sus miembros junto a este colectivo se exportó la idea y se creó Projecte Úter, como podemos ver la gráfica de Projecte Úter deriva directamente de este colectivo, de sede en Maine (EEUU).

El Colectivo La Colmena, surgido en la década de los 90, tiene una estructura compuesta a base de voluntariado, donde el número de miembros puede oscilar entre 10 y 15 personas. Más importante que la crítica en su trabajo en esta ocasión es la eliminación del artista individual. Como ellos mismos se explican:

“Intentamos eliminar de nuestro proceso creativo las constantes cuestio-

9 TENDERETE. Entrevista a Projecte Úter. <http://tenderetefestival.tumblr.com/post/136192135887/projecte-úter/>

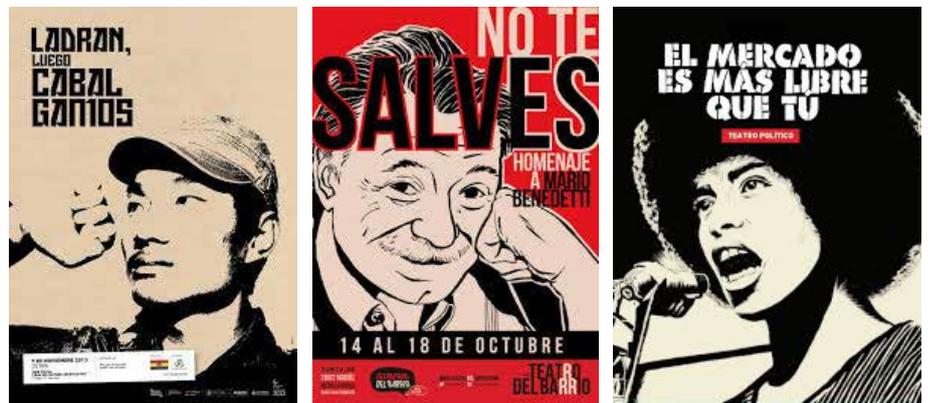
BEEHIVE COLLECTIVE. *Mesoamérica Resiste*. 2012. fragmento. Impresión digital.

A TIRO HECHO. Cartelería. Impresión digital.

namientos sobre “¿Quién hizo eso?” y “¿Cuánto cuesta?”... Trabajamos anónimamente, dando crédito a todos los gráficos como producto del colectivo en su totalidad. Por eso, no encontrarás los nombres de artistas individuales en ninguna parte. Distribuimos nuestras imágenes mediante donaciones a diferentes escalas, y intentamos que más o menos la mitad de los materiales impresos lleguen a las comunidades impactadas, a los y las educadores y organizadores que trabajan los temas de nuestros carteles.”¹⁰

Todos los murales realizados por el colectivo, evidencian de la misma manera que *Proyecto Úter*, que sin colaboración no se obtendrían esos resultados. Serían inabarcables.

En su último trabajo “*Mesoamérica Resiste*”, se relata cómo agentes y factores externos relacionados con el Estado Norteamericano, entran al propio mural y tratan de destruirlo. En el interior del mural aparece una selva Sudamericana siendo defendida por las propias especies autóctonas del lugar, en una compleja y basta metáfora del intento de colonialismo por parte de EEUU, a los pueblos sudamericanos. Se puede observar cómo las ideas principales son la organización y unión como método de lucha. Es evidente que incitan a la colaboración en sus escenas, y gracias a su trabajo gráfico intentan dar muestra de ello.

3.4. A TIRO HECHO

Ahora analizaremos el caso de *A Tiro Hecho*. *A Tiro Hecho* se diferencia radicalmente de los dos ejemplos anteriores en un punto básico. No realizan gráfica, sino teatro. Al igual que en los anteriores, la crítica es la característica que lo une a los ejemplos anteriores y se evidencia claramente en sus obras *El Mercado es más libre que tú* o *Ladran luego cabalgamos*. En lo que a su materia concierne, no es la organización lo que prima sino la coordinación, dando buen ejemplo de ello en sus obras.

¹⁰ BEEHIVE COLLECTIVE. *Quiénes somos*.
<http://beehivecollective.org/es/sobre-la-colmena/quienes-somos/>

“Denuncia danzada, gritada, vivida, denuncia valiente, sincera, denuncia necesaria, anticonsumista, denuncia que conecta con la sensibilidad de decenas de jóvenes y no tan jóvenes, que nos sentimos, de cierto modo, estafados.”¹¹

Por qué ha sido la crítica un medio de unión entre tantos grupos o colectivos. La autora Txaro Arrazola achaca ese impulso de rebelión a la etapa de formación.

“Al comienzo de la relación... A menudo descubren una común antipatía hacia las autoridades de su campo. En esta etapa para ellos es más fácil hablar de lo que no les gusta que de lo que les agrada. La forma en que describen el trabajo que las interesa puede estar llena de vaguedades, pero tienen muy claro el tipo de trabajo que rechazan. De hecho, en sus interacciones suelen vapulear y atacar con fruición todo trabajo convencional en su campo.”¹²

Independientemente de que esta última cita pueda ser revisable, crítica, organización y coordinación son tres puntos clave sobre lo que es el trabajo colectivo. Probablemente y bajo nuestro punto de vista la falta de cualquiera de estos tres puntos sería un impedimento y un lastre para la creación colectiva. Por último, en cuanto al modo de difusión del trabajo, es similar en estos tres colectivos analizados. Una buena manera de resumirlo sería destacar la información que aparece en la página oficial de Beehive Collective.

“Intentamos ir a todos los lugares a que nos invitan cuando estamos de gira. Realizamos presentaciones y talleres en los auditorios de universidades, las salas de casas “punk”, programas pos-escolar de jóvenes, los sótanos de iglesias, salones de colegios públicos (de todas las edades) y en movilizaciones masivas en las calles. Vamos a lugares urbanos y rurales, desde salas de conferencias gigantes a pequeños eventos en los patios traseros de casas.”¹³

Aunque sólo se ha analizado tres ejemplos de trabajo colaborativo existen muchos otros colectivos como son: Colectivo Albastru, Fent la má, La mesa del mal, Fosfeno ediciones, DeHavilland ediciones, Belise para todos, Cachete jack, Gutz zine, Olla press, Voluntas, La malvada, Discos porno, Cuna de cucos, Nimio, Hit with tits, o Pasen y vean. Cabe destacar que en todos estos colectivos se puede apreciar en mayor o menor medida estos tres puntos clave de los que se ha hablado anteriormente: organización, coordinación y crítica.

11 A TIRO HECHO. <https://atirohecho.wordpress.com/noticias>

12 ARRAZOLA T. *Creación colectiva. Teorías sobre la noción de autoría, modelos colaborativos de creación e implicaciones para la práctica y la educación del arte.* p.401

13 BEEHIVE COLLECTIVE. *Lo que hacemos.* <http://beehivecollective.org/es/sobre-la-colmena/lo-que-hacemos/>

ENTRAMADOS. *Kontra la lógica de lo evidente*. 2015. Linóleo sobre papel.

4. ENTRAMADOS

El colectivo Entramados nace en Valencia en junio de 2015, de la mano de tres jóvenes artistas; Jairo Blanes, Mar Cabello y Dani Expósito, que descontentos con el mercantilismo del arte y el sistema que sustenta deciden unir fuerzas y trabajar en colectivo.

Igual que sucediera antes en Valencia con Equipo Crónica, o Equipo Realidad, Entramados realiza un estilo de producción colectiva y adopta una actitud de compromiso y denuncia social como temática principal de sus obras. En cuanto a la técnica, se centra en el grabado, la serigrafía, el libro y las técnicas de reproducción manual. Trabajando de forma experimental, su proceso se encuentra en una deriva entre reproducción y obra única.

En su corta carrera hasta la fecha, el colectivo ha llevado su trabajo de forma independiente por diferentes lugares como Arles, Florencia, Chiapas (México), Granada, Barcelona y por supuesto Valencia y ha participado en varios festivales de autoedición como Tenderete XI y XII (Valencia) o Gutter Fest IV (Barcelona).

Desde noviembre de 2015 trabaja en la construcción de un proyecto en común con la asociación Crecer en La Coma, que tiene como objetivo acabar con la situación de exclusión de la infancia del barrio utilizando el arte como herramienta regeneradora. Dicho proyecto ha llegado a constituir el Equipo Punto y Coma, formado por voluntarios artistas, diseñadores y arteterapeutas que apoyan y colaboran en el proyecto.

Los proyectos que se abordaron desde el inicio del colectivo han intentado llevar una evolución evidente de cooperación en las partes de su desarrollo y creación. Empezando por el trabajo cooperativo de taller a la creación del último trabajo hasta la fecha donde los integrantes del colectivo participaron en todas las fases de su proceso.

COLECTIVO LA TRAMA. *Cartelería*. 2014. impresión digital.

4.1. ANTECEDENTES

El comienzo de Entramados tiene su origen en dos puntos clave: la disolución del colectivo La Trama y la creación de la *Serie Firenze*. La creación del colectivo no fue una acción espontánea, sino que tras una serie de acontecimientos, puestas en común y acercamiento de opiniones, se pudo lograr un intento de colaboración más estable.

4.1.1. COLECTIVO LA TRAMA

El colectivo la trama nace de la mano de 20 alumnos de la Facultad de Bellas Artes a finales de 2014. Con la necesidad de unirse con unos intereses comunes y aprender del trabajo de los compañeros. Actualmente está disuelto.

La Trama se definía en sus orígenes como un colectivo multidisciplinar, dando cabida a toda la diversidad de sus componenetes, comprendiendo varias materias artísticas: escultura, pintura, gráfica, fotografía, vídeo y performance., en un intento de aunarlas fomentando las relaciones entre las mismas.

El inicio como colectivo comenzó con exposiciones semanales por parejas en un pequeño local del Barrio del Carmen, en Valencia. Estas exposiciones consistían en el mero hecho de dar a conocer a sus integrantes. Cada uno decidía la obra y la cantidad a exponer en diálogo con la otra persona.

Tras las asambleas semanales y la necesidad evolucionar como colectivo se implantó una toma de roles, con la finalidad de optimizar la organización del grupo. Los roles se determinaron de manera voluntaria, donde cada uno adoptaba la mejor cualidad que podía aportar al conjunto. Los roles a adoptar se determinaron aprovechando las inquietudes de cada uno. Diseño de carteles por personas cuyo interés fuera la gráfica, fotógrafos encargados de la documentación de los eventos, o encargados de redes sociales donde la documentación recibida tuviera visibilidad y mayor alcance, son algunos ejemplos.

También se propusieron trabajos colectivos donde se daba un tema en común o unas reglas determinadas para su realización. Estos trabajos intentaban mantener con vida el colectivo, pero en cierta manera fue insuficiente. Aún estando agrupados bajo el nombre de colectivo no se consiguió una plena interacción entre todos sus miembros. Las obras derivadas del colectivo no se comunicaban entre si y en escasas ocasiones se realizaban desde un mismo o similar punto de vista. Por ello la función de crítica no se llevó a cabo. En cuanto a la organización y coordinación fue una ardua tarea que acabó desgastando rápidamente ya que como señala autora Teresa Marín,

hablando acerca de los colectivos.

“El numero de miembros puede oscilar entre los cinco y veinte miembros o incluso más, pudiendo oscilar su número a lo largo de la vida del grupo.[...] cuantos más miembros más inestable la estructura del grupo.”¹⁴

También a destacar esta otra cita.

“Las características que diferencian al equipo de otras formas de colaboración son el proposito de realizar una obra común única, la corresponsabilidad de todos los miembros, en los procesos y resultados, el reconocimiento de coautoría de todos los miembros implicados y la ausencia de jerarquias entre ellos.”¹⁵

El trabajo culmen del colectivo La Trama fue el mismo que provocó su total desgaste. Aprovechando el centenario de la obra *La Metamorfosis* de F. Kafka, se planteó la interpretación de esta obra, cada uno en el ámbito que considerara, enfocada a una primera exposición colectiva donde se requería la participación de todos los integrantes.

En esta exposición aunque todas las obras estuvieran bajo el mismo tema “La Metamorfosis”, cada una poseía su autoría individual, propiciando así, aunque todas estuvieran bajo el nombre de La Trama, que no se creara una conciencia de colectivo. La falta de motivación en la unión del grupo supuso el total abandono del proyecto.

4.1.2. SERIE FIRENZE

Tras el intento fallido de La Trama y el desaliento provocado, en el verano del 2015, se juntaron tres integrantes del colectivo con ganas de seguir trabajando en un proyecto común, con la intención de financiar un viaje a Florencia.

Como en Equipo Crónica en sus inicios en Estampa Popular, se eligió la matriz xilográfica como medio expresivo y de difusión válido para este cometido. La xilografía proporcionaba con unos materiales asequibles una gran reproducibilidad de la obra y facilidad e inmediatez de estampación.

El proyecto comprendió los meses de Junio y Julio. Consistió en la realización de 9 matrices xilográficas que se grabaron y estamparon en el mes de

^{14,15} MARÍN T. *La creación colectiva como herramienta de aprendizaje e investigación en las artes visuales contemporáneas*. 2014. 1º Congreso de investigación en Arte. El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis. Valencia: Sendemá. 2014.

EXPÓSITO D. A.K.A.B. 2015. Linóleo sobre papel. Perteneciente a la serie Firenze.

Junio. Más tarde, en el mes de julio se llevaron en venta ambulante a ciudades comprendidas en el trayecto Valencia-Florenca. La realización de estas matrices fue individual, el trabajo colaborativo se realizó en el taller, por la necesidad de aumentar la eficiencia a la hora de trabajar en la reproducción.

El trabajo de estampación en el taller que comprendió dos días fue de 15 horas. Al inicio la necesidad básica era ahorrar tiempo. No se podía trabajar individualmente al entintar y manipular el papel, como se acostumbra en los talleres de la universidad. Para conseguir una tirada más numerosa de estampas en el tiempo que se disponía se fomentó la coordinación entre los miembros. Esto conllevó a una toma de roles. Los roles que se determinaron fueron (nombrados en la distinción básica): “manos limpias” y “manos sucias”.

Esta distinción se basa en la manipulación de las herramientas y materia-

les y la aplicación del rol determinado de cada individuo.

El primero se encargaba del papel: cortarlo al tamaño indicado de la matriz, humedecerlo para la mejor adhesión de la tinta en el mismo, ponerlo sobre la matriz preparada en el tórculo y quitarlo cuando el tórculo la hubiera estampado para colocarlas en la zona de secado, así se procura que el papel no se manchara y siguiera una cadena ordenada.

Y el segundo se encargaba de las matrices: entintando y colocando de la mesa de entintado al tórculo y de vuelta, manteniendo la superficie del tórculo limpia de posibles manchas, para garantizar una edición adecuada.

La buena comunicación en el taller, planteamientos surgidos durante el viaje y la compenetración, motivaron el surgimiento de un proyecto común ya bajo un mismo nombre y un mismo objetivo. Cuestionando el medio de actuación llevado por La Trama, enfocándolo de manera más independiente, buscando otro ámbito más directo destinado al campo de la gráfica.

En este punto en concreto se gestó el colectivo Entramado que comenzó con la coordinación de sus miembros. No obstante todavía faltaba organización y crítica como medio expresivo.

4.2. EXPERIENCIAS COLECTIVAS

Con la necesidad de mejorar en el trabajo horizontal, se propuso a cada trabajo una mejora respecto al anterior, donde la experiencia adquirida de cada trabajo se incorporó al siguiente, así sucesivamente. En poco tiempo desde el inicio del colectivo se ha conseguido la participación progresiva de todos los integrantes en todas las fases de un mismo proyecto.

El colectivo se configura desde el ámbito multidisciplinar. Normalmente centrados en la amplia rama de la gráfica (serigrafía, xilografía, libro de artista...), experimenta y prueba con diferentes técnicas mezcladas, tales como collage con xilografía, serigrafía con impresión digital, xilografía con serigrafía, fotografía con serigrafía...

Esto se evidencia con los trabajos anteriores de los mismos integrantes, en los cuales se puede observar, cómo la formación impartida desde una misma universidad se ramifica, evidenciando intereses individuales donde en la formación del colectivo se complementan y potencian estos recursos aprendidos. Dibujo, pintura y digital se entrecruzan y dan lugar a un lenguaje gráfico más completo.

La idea de aunarse en un mismo nombre, y comenzar a trabajar en colectivo promovió que se quisiera realizar una serie de proyectos comunes.

Estos proyectos surgieron con el fin de poder observar las posibilidades que ofrecía la incorporación de tres cabezas, personalidades y maneras de hacer muy diferentes. Cada uno como artista personal puede saber o al menos atisbar cuales son sus propios límites, pero juntando individuos con experiencias ajenas, los límites se desdibujan y aparecen nuevas posibilidades antes inimaginables.

Los comienzos en el trabajo colectivo en el caso de Entramados están siendo de manera progresiva, se refiere en presente este hecho porque aún terminado este trabajo los proyectos colectivos siguen vigentes y Entramados sigue desarrollándose día tras día.

Este trabajo finaliza en un punto clave de los objetivos del colectivo. El principal objetivo que se había marcado como fin de la primera etapa de Entramados, fue la realización de un proyecto de principio a fin involucrándose los tres componentes en todas las fases de su desarrollo. El proyecto que dio fin a esta etapa y con el que se finaliza este trabajo es *Realidad Distópica*. Para conseguir llegar a este punto, han transcurrido una serie de proyectos clave de los cuales pudimos sacar conclusiones que ayudaron a la evolución del trabajo horizontal. Estos proyectos son: *Serie Noviembre*, *Noticias ilustradas* y *Los siete pecados del Capital*.

ENTRAMADOS. *El Despertar*. 2015. Xilografía dos tintas sobre papel. Perteneciente a la serie Noviembre.

el despertar

Fotos en el taller. 2015. Xilografía. Perteneciente a la serie Noviembre.

4.2.1 SERIE NOVIEMBRE

Siguiendo con el trabajo manual y con la gran aceptación de la primera serie de xilografías, se decidió hacer una segunda tirada *Serie Noviembre*, esta vez firmados bajo el nombre de Entramados.

Como la anterior, la creación de matrices fue individual. Está destinada a la venta del primer festival de autoedición en el que se participaba, Tendere-te XI. Esta nueva serie se componía de 10 nuevas matrices, donde el carácter reivindicativo se estaba consolidando. La realización de esta serie de grabados fue muy similar a la *Serie Firenze*. La única innovación gráfica respecto a esta fue la incorporación de fondinos al resultado y diferentes colores sobre una misma matriz.

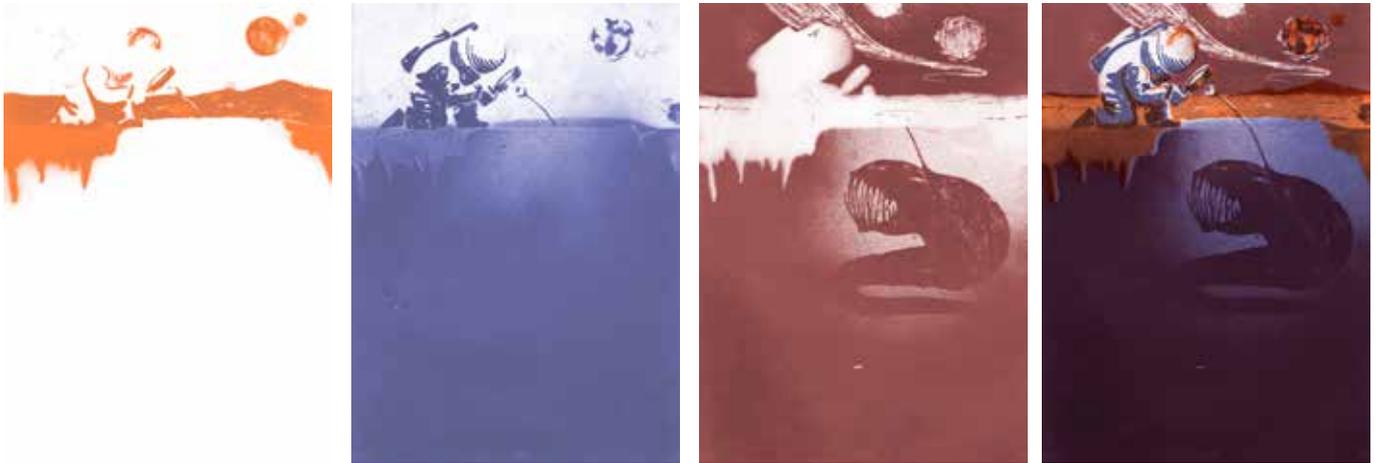
La diferencia crucial entre la Serie Noviembre y la Serie Firenze, es que las obras que salen de matrices hechas individualmente, son firmadas bajo el mismo pseudónimo. Así no se hace hincapié en la autoría, que es irrelevante, sino simplemente en la idea de la obra en si.

4.2.2 NOTICIAS ILUSTRADAS

Uno de los primeros trabajos donde se empezó a intervenir en diferentes procesos de creación fue una serie de ilustraciones digitales que se realizaban semanalmente: las *Noticias Ilustradas*. Estas ilustraciones se basaban en artículos de prensa. A través de las redes, se daba a conocer el punto de vista del colectivo de una manera crítica. Las ilustraciones se determinaron inicialmente a tres tintas, un ejercicio de síntesis tonal que ayuda a la creación de obra por mediación de la xilografía o la serigrafía. El proceso de desarrollo era: inicialmente documentación de artículos de prensa, a continuación ideación y bocetos, posteriormente división y dibujo de las diferentes tintas, que escaneadas pasaban a su digitalización y coloreado.

El proceso de trabajo de ideación era conjunto, pero no su realización. Las obras están realizadas entre los tres integrantes, una tinta por persona. Aunque sí se trabajaba con un mismo objetivo y motivo, no se intervenían gráficamente el uno al otro. Esta manera de trabajar evidenciaba un mayor intento de organización entre los miembros, no obstante, y a diferencia que en sus trabajos finales, la interacción que se realizaba para una obra en común era individual. En la actualidad el dibujo se realiza entre los tres miembros en el mismo papel. En este punto del proceso creativo, todavía no. La cohesión de la obra venía a través de la interacción entre tres papeles diferentes juntados en uno y no un único papel intervenido entre tres.

Éstos dibujos se realizaban en acetatos, los materiales con los que se realizaba el dibujo eran muy diversos, desde usar spray, a Posca, gouache, etc.

ENTRAMADOS. *Hay agua en Marte*. 2015. Digital. División de tintas.

Adhiriendo tinta y sustrayendo con todo tipo de herramientas punzantes. El acetato como soporte adquiriría muchas posibilidades; entre ellas la cualidad de ser transparente, permitiendo mientras se está dibujando la superposición de las capas y así una continua comunicación. También la superficie satinada permitía la substracción de ciertas zonas, aportando diferentes texturas al conjunto.

Todas las ilustraciones siguen el mismo proceso, excepto algunas variaciones donde la intervención digital tiene más relevancia.

En el ejemplo de ilustración *Hay agua en Marte* se puede ver perfectamente la división de esas tintas. El soporte se trabajó únicamente en una sola tinta en negro, utilizando en este caso en concreto rotulador marca Posca y spray, jugando con reservas en el dibujo. Después se coloreó digitalmente.

A partir de *Hay agua en Marte*, el sentido crítico del colectivo se agudizó. La noticia de ese día informaba del descubrimiento que afirmaba la existencia de agua en Marte aunque no en que estado se encontraba. La elección de un tema aparentemente banal y su posterior manipulación para originar significados alternativos, con cierto toque sarcástico, se contraponen con otra de las ilustraciones realizadas posteriormente en esta misma etapa, como podemos ver en el caso de *¿Pray for Paris?* sobre los atentados producidos en Francia, donde la ilustración adquiere un compromiso social más fuerte e intento de búsqueda de la crítica en la obra.

Además del compromiso social, en esta ilustración también se puede observar una mayor utilización del procedimiento digital en las tintas, no siendo tan riguroso en su creación. Aquí se combina la línea en negro manual y el coloreado digital.

ENTRAMADOS. *¿Pray for Paris?.* 2015. Digital.

4.2.3. LOS SIETE PECADOS DEL CAPITAL.

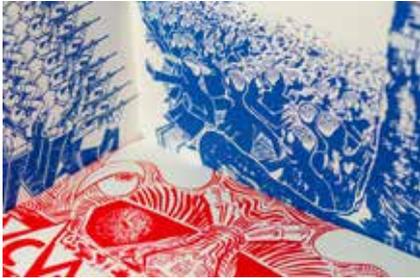
Tras la llegada del colectivo al mundo de la autoedición y viendo las múltiples posibilidades de este medio, se decidió hacer el primer fanzine: *Los Siete Pecados del Capital*, donde dos integrantes del colectivo en diálogo crean este pequeño libro en serigrafía, una nueva técnica que el colectivo no conocía y proporcionaba múltiples posibilidades.

Tras participar en el festival Tenderete XI, conocer a Le Dernier Cri (colectivo de Marsella que no se sabe exactamente de cuantos componentes está formado) y sus “interminables” Fanzines desplegados en serigrafía y también viajar a Ljubljana (Eslovenia) para conocer a los creadores de la revista Stripburger (editada desde 1992), supuso una vuelta de tuerca para el colectivo. Tras estos tres hechos se replanteó el formato del libro como medio de expresión.

Ver la impresionante biblioteca de Stripburger compuesta de fanzines autoeditados y libros de editorial independiente, hizo pensar al colectivo las nuevas posibilidades que conllevaba un formato libro par narrar y expresar. Tras este punto de dejó de lado otros intereses.

El libro como medio de expresión y serigrafía como técnica, dió lugar a *Los siete Pecados del Capital*.

La idea de este fanzine viene tras los referentes recientemente conocidos que impresionaron a los componentes del colectivo. El imaginario de los siete

ENTRAMADOS. *Los siete Pecados del Capital.* 2016. Serigrafía.

pecados capitales, nos ayudó a la creación de una obra crítica donde: Pereza, Orgullo, Ira, Gula, Lujuria, Envidia y Avaricia, se comunican y se metaforizan extrapolándose a una sociedad contemporánea. Así la Gula se convierte en un monstruoso obeso morbido con ansia de devorar billetes, el Orgullo en un ejército disparando contra el pueblo o la Pereza en un esqueleto aburrido de ver la tele.

Se realiza así una crítica a la sociedad neoliberal de consumo en la que vivimos hoy en día.

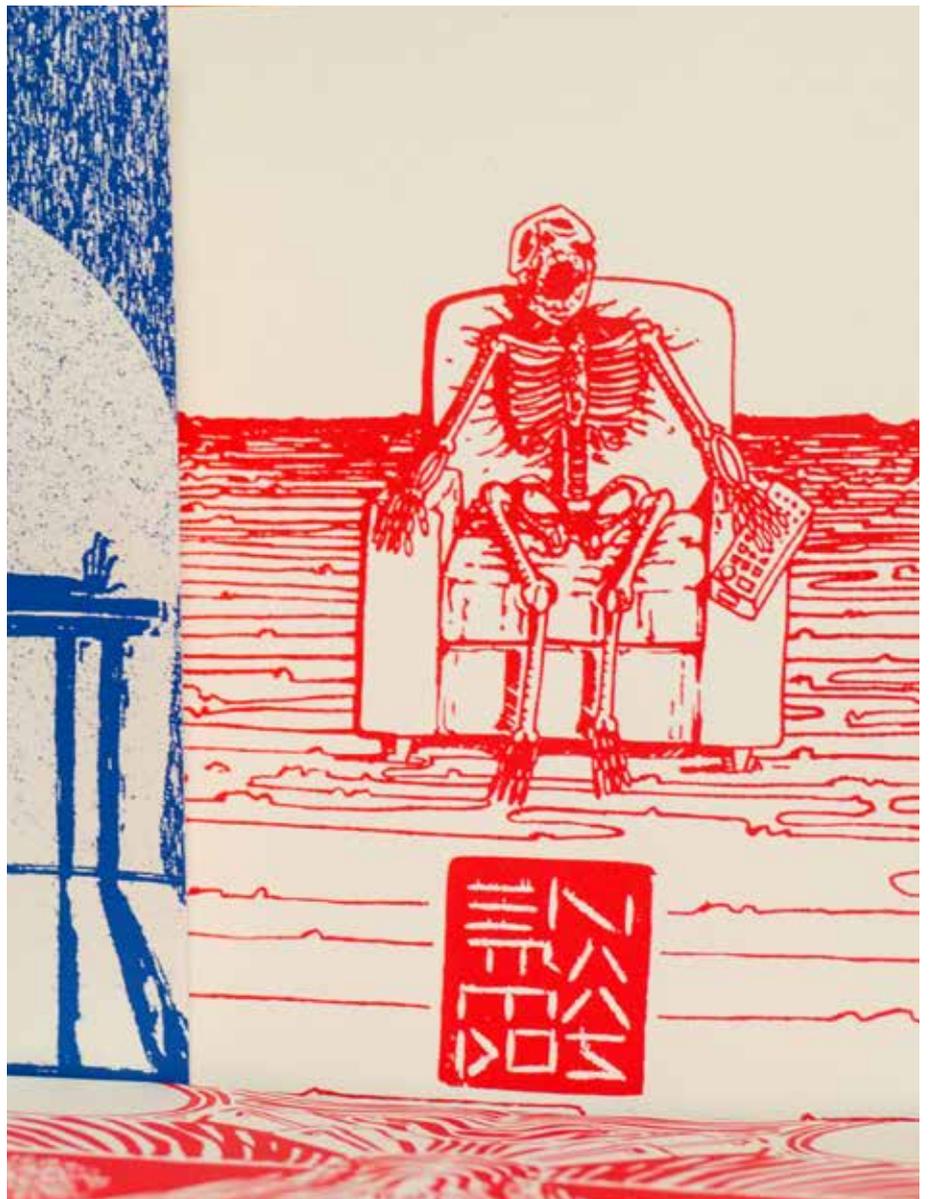
Cada pecado está representado en una página, seis de ellos contrapuestos y el último, la Pereza como contraportada dando fin de manera “pasiva” a este Fanzine. Están ordenados de la siguiente manera: Orgullo - Ira, Avaricia - Gula y Envidia - Lujuria. Las parejas de pecados complementan su significado, en pequeñas narraciones.

La realización de este proyecto fue en pareja donde el proceso de ideación, dibujo, estampación y maquetación fueron conjuntos. Determinando en cada página un pecado a cada uno y dibujando a la par, aunque cada uno en la página que le correspondía, y sin intervención en el dibujo del compañero. La diferencia de las *Noticias Ilustradas* está en que se busca una comunicación directa entre los dos dibujos. Aún siendo diferentes y de características gráficas casi opuestas tienen una clara intención narrativa. Se podría decir que el dibujo no se comunica con el otro, pero sí la idea y el concepto que se quiere transmitir.

La falta de intención de representación lógica en el espacio, ayuda a la expresividad y a la coherencia entre sus partes, aunque el dibujo fuera reali-

zado por personas diferentes.

La preparación de los dibujos para la serigrafía comenzó por la digitalización de sus partes, creando cuatro fotolitos compuestos por: portada - contraportada (Pereza) y páginas centrales (Avaricia - Gula) que iría en rojo; y páginas: primera (Orgullo) - cuarta (Lujuria) y tercera (Envidia) - segunda (Ira) que irían en azul. La estampación se realizó en dos papeles a doble cara de dimensiones 29,5 x 72 cm. Se comenzó por las dos estampaciones en rojo y en otra sesión las azules. Posteriormente se realizó la maquetación, siendo muy sencilla gracias al poco número de páginas del que se componía. Se doblaron las cuatro páginas juntas, se usaron grapas para la unión y por último se gillotiné a sangre para que no quedara ningún borde blanco y que la ilustración ocupara todo el espacio gráfico.

4.3. PROYECTO PUNTO Y COMA

Desde el mes de Noviembre del 2015 el colectivo Entramados, en un proyecto paralelo a la obra gráfica, trabaja en colaboración con la asociación Crecer en la Coma, en un taller artístico para niñas y niños del barrio de La Coma en Paterna, Valencia, creando así el proyecto *Punto y Coma*; *Artistas por la integración*, este grupo de trabajo está formado por diferentes personas que provienen de múltiples ámbitos. Se puede decir por tanto que se crea un grupo de trabajo multidisciplinar.

El proyecto intenta generar un intercambio de cultura entre una comunidad en riesgo de exclusión y otras comunidades más favorables, contribuyendo a acabar con los mitos infundados sobre el miedo y la ignorancia hacia estos ambientes. Se crean relaciones beneficiosas entre comunidades gracias al arte ayudando así a fomentar la cultura de ambas partes.

El proyecto *Punto y Coma*; *Artistas por la integración* tiene tres razones que justifican y fundamentan su creación:

La primera es fomentar el intercambio cultural. Actualmente el barrio de La Coma, en la localidad valenciana de Paterna, se encuentra en una deplorable situación y dicho intercambio cultural con otros barrios y comunidades, no se realiza. Muchas de las razones que provocan que no se lleve a cabo nacen del miedo o de la incomprensión, por lo cual, la cultura que estos barrios genera no llega a salir y no se puede difundir ni intercambiarse. Esto provoca una pérdida de confianza colectiva y una devaluación del sentimiento de orgullo. A través de las actividades del proyecto se brinda la oportunidad de poder crear y ser partícipes en un intercambio artístico. El objetivo de este taller no es solo la creación de las obras también es su exposición dentro y

ENTRAMADOS. *Artistas por la integración de la infancia excluida en el barrio de la Coma. 2016*

Fotografía realizada al mural intervenido en la coma *la Coma. 2016*.

Fotografías realizadas en los talleres realizados en el *barrio de la Coma*. 2016

Mural realizado por el equipo de artistas. 2016

fuera de la comunidad, esto tiene como fin dar a conocer la cultura que se genera y que dialogue con el exterior.

Otra razón es ofrecer a las jóvenes generaciones el acceso a herramientas y técnicas de creación artística, no solo con el fin de crear obra dentro del taller, sino con la idea de fomentar el uso de estas herramientas en su día a día. De ese modo se favorece el desarrollo de la persona como individuo.

Por último, también posee una finalidad educativa y formativa para los voluntarios que participan. Principalmente el taller de arte está impartido por artistas noveles y supervisado por profesionales de diferentes ámbitos sociales. Estos artistas y profesionales además de aportar conocimientos sobre técnicas, estilos artísticos y carácter social, cada uno en su ámbito obtiene también del taller una serie de experiencias y conocimientos nuevos.

Desde el punto de vista artístico, el objetivo principal es trabajar desde la expresión y la colaboración plástica del individuo. Continuamente se ve cómo en niños de primaria se repiten los mismos patrones gráficos. Nos encontramos siempre con el mismo dibujo de la casita blanca con el tejado en rojo y el árbol con la copa en forma de nube verde. Desde cualquier perspectiva artística con validez debe rechazarse ese tipo de esquema que anula totalmente la libertad y creatividad.

Para hacer frente a esa pre-figuración inducida se fomenta la abstracción, los procedimientos pictóricos expresivos y el trabajo colectivo. En un mismo formato de grandes dimensiones, todos se reúnen a pintar bajo la norma de "no puede quedar nada en blanco". Esta "norma" fomenta al niño a no pen-

CRECER EN LA COMA / ENTRAMADOS.
Fanzine El Jajilé. 2016

sar qué es capaz de representar, si no a disfrutar el simple hecho de pintar. Lo fundamental en el taller de arte es el trabajo cooperativo, desde el primer momento se crea una dinámica donde todos están en el mismo equipo tanto niños como profesores: un equipo de artistas. Con este método se pretende acabar con malas prácticas como la competitividad, las disputas y el individualismo, fomentando valores como la cooperación y la empatía. Trabajar de forma colaborativa ayuda a establecer vínculos afectivos entre los niños que continuamente trabajan por un objetivo común, compartiendo los materiales y realizando tormenta de ideas y puesta en común en conjunto.

La obra realizada en este taller, a parte de exponerse dentro y fuera del barrio, se recopila en un fanzine llamado el Jajilé. En él se da la bienvenida al universo creativo de los niños en diálogo con el espectador.

Es un fanzine donde Entramados sólo interviene en la maquetación, todo lo demás esta realizado por ellos mismos, donde predomina a todo color su mundo interior.

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*.
Fragmento. Serigrafía. 2016

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*.
72x100 cm. Serigrafía. 2016

4.4. REALIDAD DISTÓPICA

La mayor inquietud, desde la creación del colectivo, ha sido siempre el fomento del trabajo horizontal. Lleva implícito un acto de denuncia. Frente a un sistema del arte actualmete elitista, que apuesta por el individualismo y el engrosamiento de los egos y que utiliza el dinero como medio cuantitativo de este mercado, se trata de crear un sistema de trabajo horizontal, que prime la colaboración y la obra definitiva por encima de un valor económico en concreto.

Cuanto más valor posee, mejor y más importante se supone que es una obra realizada en un contexto capitalista y mercantilista en el que nos movemos.

Entramados se opone radicalmente a un sistema de creación que olvide el hecho subjetivo, que apueste por la estética y olvide el mensaje de sus obras. Hemos encontrado en la temática de la denuncia social, un lenguaje por el cuál poder hacer visibles estos valores humanos.

Por ello, y a través de la denuncia social como excusa, trabajamos en equipo.

El último trabajo del colectivo, *Realidad Distópica*, consta de múltiples propuestas que han sido llevadas a cabo al mismo tiempo, abordando todas las partes del proyecto entre sus tres integrantes por igual.

Por una parte, la propuesta principal ha sido una serigrafía a dos tintas, con unas dimensiones de 72cm de alto y 4m de largo. Por otro lado, derivados de esta serigrafía, ha sido una serie de obras que mezclan ilustración experimental en base a la técnica impresa digital y serigráfica, un fanzine y postales.

El tema es, a través de un lenguaje caracterizado por la denuncia social, un análisis desde múltiples puntos de vista que se centra en la manipulación de la sociedad como elemento principal. Ésta tiene como finalidad alienar al individuo para que sea fácilmente controlado, como explica Paulo Freire en su libro *Pedagogía del oprimido*.

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*.
Fragmento. Serigrafía. 2016

“La antidualogicidad y la dialogicidad como matrices de teorías de acción cultural antagónicas: la primera sirve a la opresión; la segunda, a la liberación.”¹⁶

Dejando a parte el hecho de trabajar en equipo como objetivo principal del proyecto, se pueden determinar otros intereses que también han sido tomados en cuenta a la hora de realizar el trabajo.

Estos son algunos de los puntos que se buscaban como objetivo en la creación de esta obra:

- Trabajar en grupo, perfeccionando el trabajo entre los tres integrantes.
- Perfeccionar el casamiento de pantallas en la técnica serigráfica.
- Romper la línea del dibujo al ser ampliado tras un proceso digital.
- Generar un imaginario personal, en base a una propuesta colectiva.
- Combinar los procedimientos gráficos de la xilografía aplicándolos a un nuevo material, el acetato.
- Experimentar la técnica del esgrafiado e investigar sus posibilidades.
- Generar una estructura del dibujo lineal que ayude a una lectura clara del contenido narrativo.
- Enlazar los tres colores existentes en la serigrafía y combinarlos entre sí, generando diferentes espacios (Blanco y amarillo sobre negro, negro y amarillo sobre blanco...)
- Generar una metodología de trabajo estructurada y organizada, creada con cierto margen de error y tiempos marcados.
- La creación de una misma imagen en diferentes aplicaciones narrativas.
- Obtención de fragmentos de la misma obra que funcionen por si solos, incorporandoles un mensaje tipográfico.
- Experimentar la combinación de procesos de impresión digitales con la serigrafía.

La idea de este proyecto mural de grandes dimensiones viene dada por

ERIC DROOKER. *People vs Militarism*. Esgrafiado.

ERIC DROOKER. *Censorship*. Esgrafiado

dos grandes referentes del colectivo, Beehive collective y Projecte Úter. Que acuñan sus trabajos como gráfica de combate, donde la crítica social está presente en cada uno de sus trabajos. Todos sus integrantes participan en la realización de esos grandes formatos, involucrándose en un dibujo conjunto, llegando a no diferenciar la gráfica individual de los integrantes, supeditándose a una imagen colectiva que homogeniza el conjunto del mural, dibujados con un aparente y muy controlado “horror vacui”. En él, las historias y los diferentes niveles de lectura se entrecruzan. Tiene múltiples maneras de leer las historias que en él aparecen, que pueden ser narradas de izquierda a derecha y de abajo a arriba inversa e indistintamente.

A parte, otro referente fue Eric Drooker que dió las claves necesarias para resolver la gráfica de manera adecuada. Este artista utiliza la técnica del esgrafiado en muchas obras suyas. En su libro, *Flood*, se puede apreciar un gran dominio de la narración, donde sin utilizar ningún tipo de texto, consigue dotar de ambiente a la obra al completo. Adapta el lenguaje de una manera magistral.

También, de esta misma obra se pudo extraer el juego a dos tintas, que narra perfectamente con una única escena. Su lenguaje ilustrativo también ha sido de gran influencia en la obra final.

En cuanto a su marco conceptual, el trabajo parte de diversas inquietudes personales que hemos tenido desde que se comenzó con el trabajo en equipo. Por un parte, y de manera directa, podríamos señalar el ensayo de Freire como punto de partida a nivel conceptual de la obra, pero es cierto que proviene al mismo tiempo de otra muchas inquietudes acerca del tema. Paulo Freire dió las claves para el desarrollo de un imaginario del proyecto, y es la separación entre oprimidos y opresores:

- Análisis de la sociedad contemporánea como elemento del individuo.

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*.
Obra derivada. Serigrafía e impresión digital. 2016

- Análisis de una estructura jerarquizada, donde élites económicas dominan masas de población.
- Análisis de masas de población que son alienadas de manera sistemática para su control.
- Uso de un lenguaje global, no centrado en ejemplos prácticos sino en hechos globales, tal y como utiliza Freire en sus discursos.
- La creación de una narración clara y comprensible para la mayoría.
- Posicionamiento político y humano en contra de estas reflexiones consensuadas entre los tres integrantes.
- Acerca de la metodología, determinación de prioridades a la hora de crear la obra y las finalidades de obras derivadas de la misma.
- Reducción del coste de producción de la obra derivada para que la idea tuviera más difusión.

4.4.1. Demarcación y desarrollo.

El proyecto, como ya hemos desarrollado antes en los objetivos de trabajo, se ha centrado casi en exclusivo en el trabajo en equipo, por tanto, la mayor parte de la metodología ha sido estructurada para resolver los problemas que pudieran surgir al estampar en un formato tan extenso como son los 4 metros.

Antes de comenzar el proyecto gráfico en su totalidad con la obra derivada incluida y después de la fase de reflexión, se realizó un planning que estructuraba los tiempos de trabajo y fases del proyecto a realizar.

Este planning contenía cuándo y en qué orden se iban a estampar determinadas pantallas. ¿Por qué? Debido a que las ilustraciones experimentales contenían partes del propio mural, y con la excusa de cumplir los tiempos que determinaban las asignaturas, se decidió que era más fácil realizar únicamente las pantallas que se necesitaban para la realización del mural, y reaprovecharlas al máximo. Esto conlleva también un ahorro de medios, ya que no es igual emulsionar 20 pantallas únicamente, que emulsionar las 20 y después volver a crear las mismas pantallas. Todo se llevó al mismo tiempo.

Poniendo un ejemplo, la pantalla número 4 (coincide con la televisión que aparece en el mural, correspondiendo a la tinta amarilla) y la pantalla número 14 (que es la misma televisión pero en la tinta negra), se utilizaron para una de las ilustraciones. Si esa ilustración se quería llevar a cabo, debía de hacerse en el tiempo comprendido entre la pantalla 4 y 14. Después se tenía en cuenta el periodo de secado de cada tinta y la limpieza de la emulsión para reutilizar las pantallas que se disponían (un total de 3) para que el trabajo no se estancara y fuera fluida su producción.

La metodología de trabajo, tal y como se planteó en un principio, así ha sido cumplida hasta la finalización del mismo:

Planteamiento: Proceso de reflexión y puesta en común de diferentes ideas o inquietudes, así como su realización y lenguaje gráfico. Duración 1 semana.

Reposo: Repaso de esas mismas ideas, asentamiento de las adecuadas y rechazo de las menos acertadas. Duración: 1 semana.

Realización: Proceso de creación gráfica, mediante la técnica del esgrafiado. Generación de todo el mural en un formato más reducido. ocho acetatos DIN A4. Duración: 3 semanas.

Reposo: Determinación de obra derivada. Estructuración de tiempos para cada proceso y determinación de prioridades. Duración 1 semana.

Realización de estampación y obra derivada: Proceso de impresión gráfica de la obra, del Fanzine y las ilustraciones. Duración: 3 a 4 semanas.

4.4.2. Resolución técnica del proyecto.

Tras una fase de ideación donde todos los miembros se reunían a hablar acerca de la resolución del proyecto, aportando ideas y desechando otras, se procedió a la fase de dibujo en colectivo. A diferencia que los proyectos antes explicados, la interacción entre los tres miembros dentro del dibujo fue total, no existía parte dentro del mismo dibujo que no estuviera intervenida al menos por dos integrantes. Hay que destacar que la técnica del esgrafiado es una técnica idónea en cuanto al trabajo en equipo se refiere. Esta técnica admite tanto substracción como adicción de manera constructiva inmediata, donde “tachar” o ser “tachado” no es concebido como erróneo sino como potenciación. El dibujo y de nuevo gracias a la técnica del esgrafiado sufrió en su proceso constantes alteraciones, se podría decir que no existió un boceto previo sino que el boceto poco a poco se convirtió en la obra.

Una vez terminado el dibujo se procedió al escaneo y se amplió digitalmente, de esta manera la línea dibujada en formato A4 se quebró en un 100x70. Se dividió en 10 partes (10 tinta amarilla y 10 tinta negra) debido a que el formato necesitaba de esas mismas pantallas, para abarcar el tamaño del mural al completo, con los medios que se disponían en el taller de serigrafía de la facultad.

Atendiendo a aspectos técnicos, el proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la buena comunicación y coordinación de los miembros.

El mayor problema que se tuvo en este punto fue abarcar el gran formato de la obra. Para ello dos de los integrantes debían colocar el papel en el momento de estampación y un tercero realizar la estampación.

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*.
Fanzine. Serigrafía e impresión digital. 2016

4.4.3. Fanzine.

A partir del dibujo mural se imprimió de manera digital el Fanzine del mismo título, *Realidad Distópica*. Fue en blanco y negro, en formato acordeón. La tinta amarilla del mural se convirtió entonces en una tinta gris. Esto se debe a que se pensó que era la mejor solución para resolver una duda que entonces se planteaba. ¿Cómo facilitar el acceso del mural a todo el mundo?. El abaratamiento de los costes de la impresión en blanco y negro permite una mayor reproducción con el mínimo coste. La comunicación entre el mural original y el Fanzine se produce cuando la tinta amarilla con la cual se estampó se reutiliza en la portada. Citando un párrafo del texto del Fanzine:

“Esto no es un panfleto, no pretendemos imponer o educar (ni mucho menos es nuestra función) sino mostrar nuestra visión del libro de Freire y la sociedad actual, que como mínimo, dan pie a reflexionar sobre el mundo en que vivimos.”¹⁷

5. CONCLUSIÓN

Para finalizar, cabe destacar que todos los objetivos planteados al principio del escrito han sido cumplidos con creces. Las resoluciones de un proyecto son más rápidas, ricas y eficaces sin duda, si el trabajo se realiza en conjunto y no por individual. Simplemente por ser más personas trabajando por un fin común.

Se han encontrado patrones similares entre diferentes colectivos analizados, y se han tomado referencias para futuras producciones. Algunos de estos ejemplos son Projecte Úter o Beehive, como hemos reiterado en muchas ocasiones.

Los resultados enriquecen el entorno sobre el cual se trabaja, ya que se hace por un “fin social”, no por mero ego o lucro.

Por otro lado, sería el momento adecuado para realizar una autocrítica en cuanto a la experiencia colectiva se refiere.

Pero es difícil intentar hablar de conclusiones cuando no se tiene claro todavía el fin que se ha alcanzado hasta este punto. Por un lado, hablar de conclusiones en cuanto al proyecto gráfico que está realizando Entramados podría ser mentira o estar inconcluso, por lo tanto, la única conclusión que de momento se puede extraer del trabajo en colectivo es que ha sido más que satisfactorio. Tanto a nivel personal, como profesional y de aprendizaje. Por otro, el trabajo colaborativo no ha finalizado, por lo que no se puede hablar de conclusiones todavía.

Lo que está claro es que el hecho de autoproducirse y autoeditarse conlleva dos cosas, tanto la libertad para realizar lo que quieras, como la reivindicación implícita que conlleva este hecho.

“La principal baza de la autoedición es la libertad. La participación y el control total del proceso de creación, a todos los niveles. Y la posibilidad de transmitir un mensaje ideológico simplemente haciendo.” (Discos Porno)

6. BIBLIOGRAFÍA

A TIRO HECHO. [consultado: 2016/08/16] <https://atirohecho.wordpress.com/>

ARRAZOLA T. *Creación colectiva. Teorías sobre la noción de autoría, modelos colaborativos de creación e implicaciones para la práctica y la educación del arte.*

BEEHIVE COLLECTIVE. *El Colectivo de Diseño la Colmena narrativo.*

BEEHIVE COLLECTIVE. [consultado: 2016/09/10] <http://beehivecollective.org/>

BRECH B. *Formalisme i realisme.* ed. Edicions 62, Barcelona. 1971

BUBER M. Un acercamiento al pensamiento educativo de Martin Buber. 2013.

DROOKER E. *Flood. : a novel in pictures.* Ed. Milwaukie : Dark Horse Books 2007

DROOKER E. *Blood song : a silent ballad.* Ed. Milwaukie : Dark Horse Books 2009

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica.* Editado en Valencia, 2 de Junio de 2016.

Equipo Realidad. IVAM Centre Julio González. 16 septiembre/ 21 noviembre 1993

Equipo Crónica. Catalogación Obra Gráfica u Múltiples. 1965/ 1982. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1988.

FREIRE P. *Pedagogía del oprimido.* 2009. ed. 16º

LLORÉNS T. *Equipo Crónica: Pintura, Cultura, Sociedad.* Ed. Col·lecció Formes Plàstiques. 2002.

MARÍN R. *Equipo Crónica: Pintura, Cultura, Sociedad.* Ed. Col·lecció Formes Plàstiques. 2002.

MARÍN T. *La creación colectiva como herramienta de aprendizaje e investigación en las artes visuales contemporáneas. 2014. 1º Congreso de investigación en Arte. El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis. Valencia: Sendemá. 2014*

PROYECTE ÚTER. [consultado: 2016/07/15] projecteuter.files.wordpress.com

TENDERETE. Festival de Autoedición Gráfica y Sonora por excelencia de Valencia. [consultado: 2016/08/28] disponible en: <http://tenderetefestival.tumblr.com/>

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

p. 7:

EQUIPO CRÓNICA. *America, America!*. 1965. Fragmento. Linóleo sobre papel.

p.8:

EQUIPO CRÓNICA. *America, America!*. 1965. 100x70'4 cm. Linóleo sobre papel.

EQUIPO REALIDAD. *Entierro del estudiante Orgaz*. 1966. 170x130 cm. Acrílico sobre tabla.

p.9:

EQUIPO CRÓNICA. *Felipe y la Pincelada*. 1971-1972. 75x55 cm. Serigrafía sobre cartoncillo.

EQUIPO REALIDAD. *Anunciación*. 1966-1967. 72x121 cm. Acrílico sobre tabla.

p.11

PROYECTE ÚTER. *Capitalismo Rosa*. 2014. Fragmento. Impresión digital.

p.12

BEEHIVE COLLECTIVE. *Mesoamérica Resiste*. 2012. dim. variables. Impresión digital.

p.13

BEEHIVE COLLECTIVE. *Mesoamérica Resiste*. 2012. fragmento. Impresión digital.

A TIRO HECHO. Cartelería. Impresión digital.

p.15

ENTRAMADOS. *Kontra la lógica de lo evidente*. 2015. Linóleo sobre papel.

p.16

COLECTIVO LA TRAMA. *Cartelería*. 2014. impresión digital.

p.18

EXPÓSITO D. *A.K.A.B*. 2015. Linóleo sobre papel. Perteneciente a la serie Firenze.

p.20

ENTRAMADOS. *El Despertar*. 2015. Xilografía dos tintas sobre papel. Perteneciente a la serie Noviembre.

p.21

Fotos en el taller. 2015. Xilografía. Perteneciente a la serie Noviembre.

p.22

ENTRAMADOS. *Hay agua en marte*. 2015. Digital. División de tintas.

p.23

ENTRAMADOS. *¿Pray for Paris?*. 2015. Digital.

p.24

ENTRAMADOS. *Los siete Pecados del Capital*. 2016. Serigrafía.

p.25

ENTRAMADOS. *Los siete Pecados del Capital*. 2016. Serigrafía. Fragmento

p.26

ENTRAMADOS. *Artistas por la integración de la infancia excluida en el barrio de la Coma*. 2016

Fotografía realizada al mural intervenido en la coma *la Coma*. 2016.

p.27

Fotografías realizadas en los talleres realizados en el *barrio de la Coma*. 2016

Mural realizado por el equipo de artistas. 2016

p.28

CRECER EN LA COMA / ENTRAMADOS Fanzine El Jajilé. 2016

p.29

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*. Fragmento. Serigrafía. 2016

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*. 72x100 cm. Serigrafía. 2016

p.30

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*. Fragmento. Serigrafía. 2016

p.31

ERIC DROOKER. *People vs Militarism*. Esgrafiado.

ERIC DROOKER. *Censorship*. Esgrafiado

p.32

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*. Obra derivada. Serigrafía e impresión digital. 2016

p.34

ENTRAMADOS. *Realidad Distópica*. Fanzine. Serigrafía e impresión digital.
2016