

TFG

VIDA Y MUERTE EN LA ESCULTURA.

Presentado por Rubén Milla Royo

Tutor: Vicente Barón Linares

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 Y PALABRAS CLAVE

La escultura, ha sido una de las mejores manifestaciones del ser humano durante su historia. Un canal artístico capaz de reflejar emociones, sentimientos, experiencias o momentos... Gracias al desarrollo de la misma, hemos logrado un sinnúmero de avances técnicos como de investigación que hacen posible que actualmente pueda llegar a ser una necesidad para la sociedad.

El proyecto está enfocado en cómo reflejar las experiencias personales dentro del ámbito de la escultura, destacando los conceptos vida y muerte desde el punto de vista personal pero también colectivo. Apoyado también por una investigación de diversos artistas que han sido referentes en el trabajo final. Estos artistas, han sido capaces de reflejar y mostrar al público sus vivencias, experiencias, emociones y recuerdos, dentro de diversas etapas de la vida personal, por medio de su método de trabajo y conocer los conceptos de Eros y Thánatos desde otra perspectiva. El proyecto personal estará basado en la escultura como eje central, una forma artística que muestra a la vez pretende ser como herramienta para expresar mis experiencias, la más importante, el fallecimiento de mi padre antes de iniciar esta etapa de formación. Este acontecimiento repentino hizo replantearme lo que es necesario en la vida, como afrontar las dificultades a lo largo del tiempo y descubrir la felicidad plena en uno mismo.

Eros, Thánatos, escultura, gres, madera.

SUMMARY AND KEYWORDS

The sculpture was one of the best appearance of the human during the history. An artistic channel able to reflect emotions, feelings, experiences or moments...Thanks to her development, we have achieved an endless number of technical advances...and researches wich make possible that nowadays it could became a necessity for the society.

The project is focus in how to reflect the personal experiences in the sculpture area, emphasizing the concepts of life and death from the personal but also the group point of view. Supported also by a research from a variety of artists who are exemples in the final project. These artists, have been able to reflect and show to the public their experiences, life lessons, emotions and memories in different stages of life. They made it through their method of work and knowing the concepts of Eros and Thánatos from another perspective.

The personal project will be based in the sculpture like the main idea, an artistic way that shows also my experiences, the most relevant, my father's death before starting this stage of training. This sudden occurrence made me reconsidered what is essential in life, like face the problems along the time and discover the full happiness in oneself.

Eros, Thánatos, Sculpture, Ceramic, Wood.

1. INTRODUCCIÓN	pág.5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	pág.6
3. MARCO TEÓRICO	pág.8
3.1 Contexto histórico s.xx	pág.9
3.1.1 informalismo abstracto	pág.9
3.2 Eros y Thánatos	pág.10
3.3 La escultura como reflexión	pág.14
3.3.1Relación del proyecto con asignaturas cursadas	pág.14
3.4 Referentes artísticos	pág.19
3.4.1 Ramón de Soto	pág.19
3.4.2 Sigmund Freud	pág.20
3.4.3 Wassily Kandinsky	pág.21
3.4.4 Evarist Navarro	pág.23
3.4.5 Miguel Hernández	pág.24
4. PRODUCCIÓN PROPIA: “REALIDAD DEL YO”	pág.26
4.1. Descripción del proceso técnico de producción.	pág.26
4.1.1 Bocetos y estudio previo	pág.27
4.1.2 Elaboración de las piezas	pág.27
4.1.3 Creación de una base.	pág.29
4.1.4 Pieza final	pág.30
5. CONCLUSIÓN	pág.31
6.ÍNDICE DE IMÁGENES	pág.32
7. BIBLIOGRAFÍA	pág.33

1. INTRODUCCIÓN

Vida y muerte en la escultura, es el Proyecto Final de Grado en Bellas Artes de la Facultad de San Carlos, de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un proyecto de investigación teórico-práctica realizada en el año 2016. Éste consta de una contextualización sobre el tema de los conceptos de vida y muerte reflejada en la parte escultórica del arte, basándose en los antecedentes de otros artistas que plasman dichos conceptos en sus obras. El proyecto final tiene una parte antecedente, que hizo posible llevar a cabo este proyecto. Este antecedente es una pieza realizada en la asignatura de talla que hizo que surgiera la realización del trabajo "Transcurso de vida", un proyecto cargado de experiencias y emociones personales. De esta forma, basándome en las diversas percepciones de otros artistas, el investigar como reflejan cada sentimiento hace que mi trabajo sea personal, íntimo y con gran capacidad de reflexión sobre el concepto de Eros y Thánatos. Por tanto, se inicia un momento de análisis donde lo primordial es demostrar lo aprendido tanto técnicamente como emocionalmente sabiéndolo expresar al público.

Reflejar mi personalidad gracias a los conocimientos adquiridos durante estos años de formación. También desarrollar una investigación sobre las monografías de diversos artistas que han sido de gran ayuda para descubrir los motivos personales de sus obras. Este trabajo hablará de las pulsiones de la vida y la muerte, de cómo conseguir la felicidad plena en una vida donde el dolor está presente en cada instante y que nos pone a prueba de cada momento. Todo ello reflejado en una escultura como trabajo antecedente a la pieza final que fue el punto de partida al proyecto, en donde la relación padre e hijo se ve acabada por la muerte y es donde la pieza final quiere hacer un pequeño guiño a lo que ha supuesto durante los cuatro años de carrera el principal tema en todos los proyectos, basándome en alegorías de la vida, de la muerte, el afán de encontrar la felicidad sin caer en el dolor, el recuerdo y la memoria.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los objetivos de este proyecto se basan en la expresión de las emociones, vivencias, sentimientos reflejados en un conjunto de piezas escultóricas que mantienen una relación junto con la idea inicial enfocados en la vida y muerte. Ambos conceptos que han sido ejes importantes de estudio y profundización para el ser humano y que se ha querido mostrar en diferentes artistas el modo de vivir de cada uno por medio del arte, de sus obras. Todas ellas mantienen un hilo conductor al tema y que han sido claros ejemplos para la producción propia del proyecto.

- Plasmar las experiencias personales por medio de la escultura, como herramienta de comunicación de la sociedad.
- Investigar y conocer por medio de las monografías de los artistas las diferentes obras escultóricas, las formas de trabajar y los conocimientos adquiridos por ellos a lo largo de su trayecto.
- Conocer y profundizar los conceptos Eros y Thánatos.
- Desarrollar mis conocimientos adquiridos en la materia con el apoyo de los referentes.
- Homenajear a mi padre, como referente más destacado en el proyecto final.

Este trabajo final ha surgido gracias a una sucesión de ideas, cambios, pensamientos, problemas, reflexiones, etapas vividas que al inicio de la carrera ya marcaron el camino para la producción de trabajos basados principalmente en la reflexión del ser humano, del porqué de sus problemas y la manera de representarlos.

La idea vino por motivos personales después de un gran golpe que me hizo estar continuamente pensando en lo sucedido y lo que me rodeaba, cómo quiero vivir mi vida, la búsqueda de la felicidad, mi refugio como lugar anexo a la sociedad...llegando a la conclusión de que lo importante es canalizar todos esos sentimientos y vivencias como algo positivo que ha hecho de mi ser otro yo.

"Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos su casa, sabiendo que tienen una"¹

Tras la primera etapa de la que hemos hablado anteriormente se abre otra totalmente opuesta, que pretende sentir que no he perdido el tiempo, aprovechar cada minuto de cada momento sin arrepentirse de no haber

¹ Voltaire.

intentado realizar mis sueños y de salir a un mundo en donde la felicidad esté en el eje de mi, entiendo que de esa manera se pueda considerar “vida”. Por ello, analizando también una de las etapas en la que muchos artistas plasmaron sus deseos idílicos de exilio, de encontrar una mejor vida a causa de los problemas sociales del siglo xx. Esto nos servirá para entender algo mejor como la preocupación del ser ha ido evolucionando hasta tropezarnos con el arte, que servirá como método de reflexión para la sociedad y así lograr ideales que en su día fueron arrebatados.

Gracias a la concepción Freudiana sobre Eros y Thánatos, hace que podamos valorar como el ser humano tiene que actuar bajo tres realidades distintas entre ellas, pero que todas se corresponden en una misma. La filosofía cobra realmente importancia en el proyecto y que servirá como un punto esencial para entender de igual forma el proyecto final, con la ayuda de otros trabajos que complementarán anteriormente dicho proyecto que actúan como parte de introducción. De igual manera, todos los referentes que a continuación hablaremos son artistas que han sabido plasmar sus emociones y sentimientos, sus costumbres, sus realidades y la forma de vivir en todo lo que han podido realizar, en todo lo que ha día de hoy perdura y muchos de nosotros entendemos como arte. Un arte que a la misma vez sirve como claros ejemplos de nuestra propia vida y que da pie a un inicio de reflexión del yo, de nuestras acciones que repercuten tanto a nosotros mismos como a lo que nos envuelve.

“El arte es como un vehículo para la expresión o a la comunicación, de emociones e ideas”²

Por ello, la parte metodológica del proyecto empieza a partir del desarrollo de una pieza externa al proyecto como paso antecedente al proyecto final, hace que surja el planteamiento sobre la temática que se ha llevado a cabo.

Siguiendo con la temática y en relación al proyecto, se refuerza las ideas Eros y Thánatos junto con el motivo principal del proyecto basado en el fallecimiento de mi padre, como ejemplo de experiencia personal.

Una vez desarrollado las ideas más importantes, se realiza los primero bocetos de las piezas, teniendo constantes modificaciones hasta lograr las piezas finales. Partiendo de una pieza de grandes dimensiones a ser de tres piezas separadas, pero manteniendo un orden en cuanto su colocación. Creando así una forma lineal en la obra.

² (Richard Wollheim, 2011)

La búsqueda de materiales que correspondieran en cuanto a lo que se quiere mostrar y luego a nivel estético. Con ayuda de las maquetas realizadas para estudiar sus formas para el desarrollo de las piezas finales.

Por otra parte la búsqueda y investigación de los referentes por medio de monografías, páginas web, revistas, libros sobre sus obras... a todo esto que mantuvieran una relación sobre los conceptos Eros y Thánatos y que se basaran en mayor medida en las experiencias personales como fuente de inspiración.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Contexto histórico s.xx

La desaparición de los esquemas sociales que relacionan la experiencia contemporánea del ser humano con la de las generaciones del ayer, fueron las consecuencias de unos portentos característicos de la decadencia del siglo XX. En lo que se puede resumir brevemente en tres fases muy importantes y remarcables en nuestra sociedad.

La primera parte del siglo que la sociedad sufrió los horrores de las catástrofes, guerras, enfermedades causadas por el egoísmo del ser humano y su poder.

Seguidamente un periodo de alrededor de 30 años en el que la sociedad experimentó un increíble crecimiento económico y transformación social, y que muchos lo destacaron por su hondo calado que hizo cambiar el modus vivendi de la sociedad de aquella época y que sirvió de cambio radical en la industria

Y luego otra nueva etapa de descomposición, incertidumbre y crisis y, para algunos países, de catástrofes por la ruptura de las formas conservadoras y sus ideales que hicieron una gran brecha entre la sociedad apostando por los nuevos ideales, por los derechos de todos y por un mundo mejor.

Es por ello, que a consecuencia de los hechos históricos surgen las concentraciones, la unión de colectivos con la finalidad de ir en contra de ideales implantados y que observaron que se lograba más que el "yo" como figura individual ante los problemas.

De ahí a la creación de nuevas corrientes, nuevos estilos que criticaban la sociedad implantada por la mayoría y que fueron como “radicales de la época”. La ruptura del renacimiento que se volvió a reinstaurar y de igual manera con el realismo con objetivo de hacer surgir corrientes como las vanguardias, el futurismo el arte pop, el abstraccionismo dentro del mundo de las artes. Que fueron capaces de arrollar los pensamientos de dolor en busca de otras emociones que harían a la persona a evadir de su realidad. También la filosofía como muchos otros artistas dentro del campo de la literatura fueron importantes para el cambio, que gracias a sus ideales fundamentados en la escritura y en el saber hicieron de ello, una lucha constante. Destacar así a Sigmund Freud, Edmund Husserl, Jean Paul Sartre... La psicoanálisis de la mente humana y del yo, teorías fundamentadas con gran carga científica.

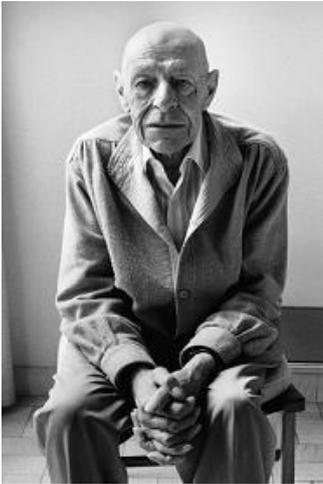
Federico García Lorca, Miguel Hernández, Las Generaciones del 27, las del 98... que gracias a sus poemas, muchos de ellos con carácter político pero también con gran carga emotiva capaz de expresar lo que se vivía en el momento.

A continuación, profundizaremos sobre el informalismo, corriente artística en la que ha sido apoyo fundamental para la realización del proyecto y que algún referente con gran importancia para este trabajo se sitúa en él.

3.1.1 informalismo abstracto

El movimiento artístico que surge a finales de los años cuarenta utiliza un lenguaje abstracto donde los materiales desempeñan un papel decisivo en él cabe integrar otras tendencias como matérica, gestual, tachismo y espacialista. En ella encontramos una fuerte presencia de la personalidad del artista a través de las técnicas o materiales empleados, una exaltación del azar y la improvisación, un rechazo de la construcción premeditada y una base ideológica fuertemente vinculada con el existencialismo. A parte, de mantener un ritmo creativo empleado junto con la materia como canal para transmitir experiencias únicas. Es la obra final como resultado frente a la idea, en definitiva, la obra es la idea.

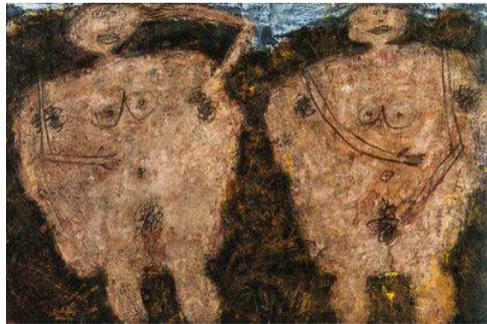
Lo que podemos destacar es que no hay fronteras en este corriente, todo está ligado a la libertad en la creación que va de la mano con la improvisación de los materiales. Por eso que el informalismo es algo nuevo que en vez de ser algo lúdico es capaz de mostrar los sentidos y las emociones de los artistas, reflejadas en una creación/obra y que son fijadas a un espacio. Todo esto, hace que cobre importancia más aún al sentido. Por eso decimos que el sentido es lo que hace grande una obra y que es capaz de ser un canal de información, de ahí que el arte es información.

Dubuffet y Fautrier, también vale la pena mencionar a: Wols, Hartung, G. Mathieu, Burri, Soulages, Michaux, Riopelle. Pero principalmente Dubuffet, fue uno de los que más he podido aprender ya que gracias a sus obras de “Corps de Dame” pude ver como el artista refleja sus emociones igual que las de un niño de primaria cuando dibuja. En ambos artistas, tanto el profesional como el niño de infantil muestran lo mismo aunque con diferente técnica.

El informalismo español alcanza un enorme auge en los cincuenta en una generación de artistas cuyos lenguajes fluctúan entre el informalismo europeo y el expresionismo abstracto americano, a consecuencia de la Guerra Civil que causó un sentimiento fuertemente entroncado en el surrealismo.

Es el arte del signo, del gesto y de la materia, un arte que grita entre las tinieblas del sufrimiento de la sociedad en la que ha vivido de primera mano.

Jean Dubuffet.

Jean Dubuffet.: *Corps de Dame*.
(June-December) 1950

3.2 Eros y Thánatos

A continuación hablaremos sobre Eros y Thánatos como una de las partes más importantes del trabajo por mantener una relación directa con el proyecto.

El ser humano tiende a convivir en una realidad social en la que tiene pendiente la muerte como preocupación universal pero que al valorar el punto final de la vida hace ser una experiencia negativa general.

Por eso la muerte niega la realidad de una existencia, es la negación del tiempo y que por otra parte el placer del ser quiere la eternidad. Aunque los placeres sean dolorosos en vez de gratificantes para nosotros a causa del ego que está sujeto y es por ello que sea el inevitable fin que se responsabilice de ello. La preocupación instintiva del ser hace que le sea inagotable en base a sus frustraciones y de lo efectivo que pueda ser socialmente. Ya sabemos que no podemos durar en cualquier forma y que todo es breve, tanto el placer como el dolor y mientras, todas las cosas la hora de su nacimiento es la hora de su muerte. Por otra parte el estado de resignación a causa de la sociedad, por estar obligando a practicar la resignación metódicamente. El fluir del tiempo ayuda al hombre a olvidar lo que era y lo que puede ser, el olvido es el resultado de una larga y terrible educación por la experiencia.

“olvidar el sufrimiento pasado es olvidar las fuerzas que lo provocaron sin derrotar a esas fuerzas. Las heridas que se curan con el tiempo son también las heridas que contienen el veneno. Contra la rendición al tiempo, la restauración de los derechos de la memoria es un vehículo de liberación, es una de las más nobles tareas del pensamiento”³

“La infelicidad y la amenaza del castigo, no la felicidad y la promesa de libertad, están ligadas a la memoria”.⁴

La libertad y la felicidad están unidas con el concepto de la recuperación del tiempo: el temps retrouv . Es por ello que la memoria trae el temps perdu, aquel tiempo de la gratificación y la realización. Lo que hace Eros es volver a la conciencia por consecuencia al recuerdo, y es este el que protesta contra el orden usando la memoria para combatir asi el tiempo dentro de un mundo temporal. El goce pasado “la felicidad” suele ser más bonito y seguro que lo era pero es esta acción que se encarga de esto ya que el recuerdo nos da el goce sin el dolor, ya que este fuera en su carácter más breve, por ello el tiempo pierde su poder cuando redime el pasado a causa del recuerdo. El recuerdo no es real hasta que no se traslada a la acción histórica. Entonces, la lucha contra el tiempo llega a ser un movimiento decisivo en la lucha contra la dominación.

La unión tiempo y orden es motivo por el cual el ser desea detener el tiempo, pero al mismo tiempo hace que sea al tiempo un enemigo de Eros. Todo el sufrimiento tanto la angustia, el paso del tiempo, la brevedad de los momentos...hace que Eros ofenda ese tabú que elimina el placer del lívido. Se dice que toda mente sana est  al lado del orden y de la ley apartando así para otra vida en el más allá el placer y sus instintos naturales, y subordinando la lucha en contra de Thánatos y de la enfermedad.

La constante pelea por querer mantener el tiempo dentro de su tiempo, por aniquilar la muerte parece ilógico y irrazonable ya que desde ninguna forma esto sería posible por ser la muerte la que nos acepta una vez al nacer. Se dice que el Nirvana sería el mayor colaborador para esta lucha con el ser hacia Thánatos y la fluidez del tiempo. En esto consiste en mantener un estado de gratificación, donde lo negativo: el dolor, las necesidades dolorosas no tenga cavidad ninguna y de esta manera se mantiene un estado sin tensiones y de igual forma las ideas destructoras se verían minimizadas conforme nos acercáramos más al Nirvana. De esta forma no es ir en contra de la

³ HERBERT, M.. *Eros y civilización*.(Sudamericana Planeta, Bs.As/1985)

⁴ HERBERT, M.. *Eros y civilización*.(Sudamericana Planeta, Bs.As/1985)

terminación de la vida sino el objetivo es de eliminar las emociones y vivencias negativas que hagan entorpecer la única vivencia de la humanidad.

Como ya hemos dicho anteriormente, la alianza entre orden y tiempo es todo lo contrario a lo que ahora el placer y el del Nirvana. Si por una parte Thánatos es el rey del ámbito orden/tiempo es ahora Eros el que se siente libre sin represión alguna. Es por eso que Eros absorbería a Thánatos y sería transformado su instinto a cambio de un orden no represivo y el sufrimiento y la necesidad retrocederían. Si se lograra por fin ese estado de gratificación en el ser, la muerte sería un hecho irremediable pero, en ese caso, no sería una preocupación constante añadido así al sufrimiento. Por eso que, la naturaleza conservadora de los instintos llegaría a un estado de relax en un presente satisfactorio donde todos los placeres de Eros sería el motivo suficiente por el cual la felicidad se haría presente en el tiempo, y no por ello, haga que la necesidad irremediable pueda ir en contra de la energía irreprimida de la humanidad, que se manifestaría contra ello.

Es ahí que la sociedad evolucionada ha enfocado sus necesidades al desarrollo en base a la tecnología y podría decirse que el egocentrismo está ligado al caos (Thánatos). Si nos damos cuenta de nuestra historia pasada, hemos sido consecuentes de infinidades batallas, guerras que son provocadas por nuestros impulsos más primitivos. Es ahí de preguntarnos, ¿Por qué la sociedad se autodestruye con la ayuda de las tecnologías? ¿Por qué el empeño de construir una sociedad destructiva en vez de ser una sociedad guiada por Eros? Es por ello que la relación de Eros, de crear, de hacer, de construir guiado por las pulsiones de la vida en muchas ocasiones es destruido por las pulsiones de la muerte.

Hay veces que la razón y el instinto puede ir de la mano en algunas ocasiones, y depende de las condiciones que la existencia de las personas pueda tener. De ahí la exposición de sucumbir la enfermedad a cualquier edad y por ello tener una muerte natural pero al mismo tiempo haber tenido una vida plenamente satisfecha, con una valoración bastante positiva de las vivencias pero también está la que el propio ser renuncia a la vida, la que con dolor y sufrimiento quiere dejar de vivir y no pelear con toda la energía instintiva. Aunque si que es verdad que la sociedad en muchas ocasiones sirve de poca ayuda entre ellos mismos y que se deberían necesitar de las instituciones y valores de un orden para calmar así la mala conciencia de la culpa. Se puede decir que la relación entre culpa y muerte puede llegar a ser aparente.

Hay sociedades que mantiene la muerte como un elemento o herramienta de represión y que las hacen ser represivas, ya sea la muerte como algo tradicional, amenazante, de ritual o glorificada pero que hace que tenga una parte de rendición del ser dentro de la vida, se lograría así una vida de

rendición y sumisión. Si decimos que la felicidad es la libertad plena del ser en un mundo con necesidades, en este ámbito se puede decir que la muerte es un signo de libertad con un trasfondo de derrota. La lucha entre teólogos y filósofos al querer calificarla como una categoría existencial convirtiéndolo de un hecho biológico en una esencia ontológica y del mismo modo no significa que la muerte no pueda llegar a ser un signo de libertad al poder tener posibilidades de ser una liberación final

Se puede morir sin angustia y sin dolor sabiendo que lo que ha amado ha estado protegido de la miseria y del olvido, después de una plenitud en la vida con la felicidad permanente en su etapa pueda llegar a ser aceptado por el hombre para decidir cuándo morir, aunque sabemos que no depende de nosotros cuando morir, o más bien el poder morir de "naturaleza", si de las otras formas posibles que van en contra del principio de la vida. El recuerdo y la culpa por parte de la humanidad imposibilitan así de llegar a conseguir una civilización sin que nada reprima.

"Feliz anhelo" de Goethe:

*Quiero alabar lo Viviente
Que aspira a morir en la llama
En la fresca de las noches de amor.*

*Un extraño sentimiento te envuelve
Cuando luce la antorcha silenciosa.
Ya no quedas encerrada
En la tenebrosa sombra
Y un deseo nuevo te arrastra
Hacia una boda más alta.*

*Acudes fascinada volando,
Amante de la luz, al fin,
Y quedas allí, oh mariposa aniquilada...*

*Y porque no has comprendido
Que mueres y continúas!
No eres más que un huésped oscuro
Sobre la tierra tenebrosa.⁵*

Pero quien más nos ha enseñado la armonía de la vida y de la muerte es el poeta Rainer Maria Rilke, particularmente en sus famosas Elegías del Duino y en sus réquiems.

En las elegías, el poeta nos enseña al respecto que el hombre es el único ser en

⁵ BACHELARD, G. *La llama de una vela*. Monte Avila Editores C.A.

el universo que tiene conciencia de la muerte. Esa conciencia de la muerte es el origen de la angustia pero, al mismo tiempo, lo que le da sentido a la vida. La misión del hombre en su vida es doble: dar un nombre a las cosas y luego salvarlas de su caducidad, de la muerte, haciéndolas invisibles, es decir, eternizándolas.

Ahora, si la misión del hombre con respecto a las cosas es nombrarlas y salvarlas, con respecto a sí mismo su tarea será preparar con tiempo la obra maestra de una muerte noble y suprema, de una muerte en que el azar no tome parte, una muerte consumada, feliz y entusiasta.

3.3 La escultura como reflexión

El ser humano desde sus orígenes tiene el interés de crear, de expresar, de mostrar todo aquello que le causa interés y que siente especial necesidad de reflejar todo lo que siente. Es por ello, que se puede decir que el arte es realmente una necesidad que tiene la humanidad para mostrar los distintos tipos de realidad.

Es una forma peculiar por la cual el espíritu se manifiesta, se podría decir en otras maneras que es una manifestación del espíritu que hace canalizar todo lo que sentimos, vemos, expresamos y que somos automáticamente creadores de realidades. El ser humano absorbe todo lo que le rodea para así hacer surgir ideas, ideas que son interpretadas por cada individuo de distinta forma.

“La esencia del arte sería, pues, ésta: el ponerse en operación la verdad del ente.”⁶

Como hemos dicho anteriormente en el punto anterior, claramente el ser humano tiene la necesidad primordial de crear, de mostrar todo lo que siente aunque muchas veces el arte esté ligado a la representación de la belleza en todas sus facetas, cosa que no es primordialmente ese concepto del arte el hecho de mostrar belleza, este sería uno de los aspectos por el cual la expresión de la belleza es algo secundario en la obra. Aunque hay veces que lo que se muestra pueda llegar a ser feo, siempre produce una impresión bella.

Continuando con las necesidades del ser, hay que destacar que parece claro que el arte pertenece a la esencia del hombre, ya desde sus orígenes sentía la curiosidad viéndose forzado a representar, mientras que al mismo tiempo hace que el arte recoja el presente para el futuro y quede como pasado.

⁶ HEIDEGGER, M. *Arte y poesía*. Argentina. F.C.E. 1998.p.63

Paul Valéry, siente esa necesidad interior en el genio a la hora de crear, por su parte, afirma:

«El artista vive en la intimidad de su arbitrariedad y en la espera de su necesidad.» (...)

«... unas veces es una voluntad de expresión la que comienza la partida, una necesidad de traducir lo que se siente...»⁷

El arte es participe de un mundo con una dimensión de transcendencia que hace ser necesaria para el ser y que pueda verse reflejada en ámbitos como la literatura, la escultura, la pintura...Hegel, el cual sostiene que «La obra de arte persigue un fin particular que es inmanente en ella.»²⁷ Se podría decir que el arte es un «lenguaje» con el que el hombre expresa la realidad humana física y espiritual captando lo exterior e interiorizándolo, para luego devolverlo a la exterioridad desde la libertad creadora del artista.

El ser está ligado al tiempo y por ello, esta siempre en modo de creación, ya que todo lo que le rodea se ve modificado por las circunstancias naturales. La vida es un camino de circunstancias que despierta el interés del artista, esa voz interior que es capaz de distorsionar realidad, capaz de focalizar un sinfín de sentimientos en algo que pueda ser realmente importante para una sociedad tecnológica que carece de tiempo para intentar buscar su espacio de reflexión ante las realidades de hoy en día.

«El artista no trabaja para merecer elogios o admiración, o para evitar la censura y el odio, sino obedeciendo a la voz que le gobierna con autoridad, a la voz del maestro ante el cual debe inclinarse, y del cual es esclavo.»⁸

Como ya hemos dicho anteriormente, el arte es capaz de cambiar sociedades, de modificar realidades desde el punto de vista más emocional, al mismo tiempo restaurando ciertos valores y por supuesto conseguir un estado de reflexión partiendo de una obra. Claramente todas sus variantes en el mundo del arte puede llegar a cumplir dichos objetivos pero primordialmente conseguir plenamente el estado de reflexión, que es capaz de hacer sentir, de preocuparnos el motivo del porqué de la obra y así haciendo un sinfín de preguntas que involucran al ser humano como centro del universo.

Buscar el porqué de las cosas, las explicaciones es el interés vivo de la humanidad, ya que no siempre nos quedamos satisfechas de lo que tenemos y siempre indagamos sobre las preguntas personales.

⁷ VALÉRY, P. *Teoría poética y estética*. Madrid. La balsa de la Medusa.1998 .p. 62 y 102

⁸ KANDINSKY, V. *La gramática de la creación. El futuro de la pintura*. Barcelona. Paidós. 1996 p.59

Sabemos de sobra que durante la historia, la humanidad ha dejado patente la historia, sus leyendas, los mitos... todos ellos perduran hoy en día tanto físicamente como también en el recuerdo. La escultura ha sido la que más ha logrado protagonizar el sentir de la humanidad, las emociones, las inquietudes... Gracias a su tridimensionalidad, las características para hacer de algo otro algo más imponente, más impresionante y que nos da de lleno en las emociones, el tocar las piezas como si fueran de verdad...

Y que mejor manera de trabajar todo eso que sentimos a través de nuestras manos, dotándolas de ese arte que cada individuo posee para hacer posible que el arte sea todo aquello que cada uno quiera ver, todo aquello que le sea movido por algún sentimiento, interés o por cualquier otro aspecto que le pueda causar algo, y ese algo le sea de reflexión en su día a día.

3.3.1 Relación del proyecto con asignaturas cursadas

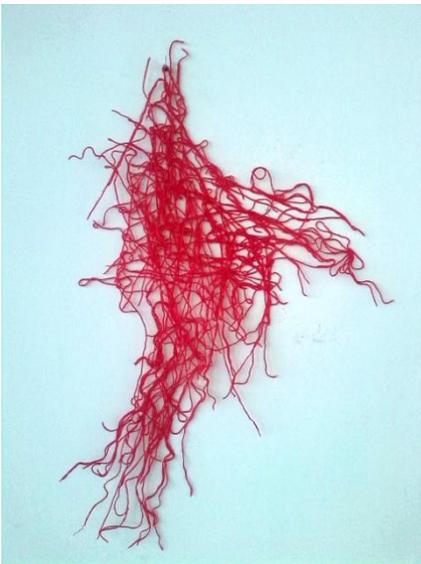
Durante todo el proceso de formación en la facultad siempre he estado ligado a la temática del ser, a sus problemas, a los de la sociedad en general. Ha sido un proceso de búsqueda temática en cada uno de los trabajos que a continuación hablare un poco de ellos, ya que son parte antecedente al proyecto final y que principalmente uno de ellos es el que dio la idea en cuanto a la relación del proyecto.

Ya hemos profundizado un poco anteriormente en cuanto a las pulsiones de la vida junto con las de la muerte, una verdadera lucha del ser en un espacio temporal desconocido en el que tiene que conseguir la felicidad plena, de esta manera consigue no fijarse en las pulsiones de la muerte y con lo que conlleva eso.

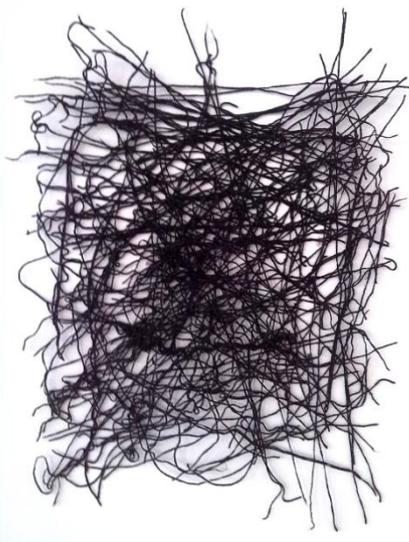
Es aquí uno de los trabajos que realicé en la asignatura de taller interdisciplinar de materiales, impartido por los profesores Leo y Sara Vilar.

“EROS Y THÁNATOS” es como se llama este trabajo en el que hablo sobre las tensiones entre vida y muerte. Y representado por los colores. Son dos piezas de hilo encoladas entre sí, creando así una especie de tela de araña en el cual simboliza el lío entre sí de las pulsiones naturales y por separados el lío entre las pulsiones de la muerte.

Siguiendo la temática **“MUERTE EN EL MAR”**, realizado en la asignatura de instalaciones impartida por Vicente Barón Linares. Esta obra compuesta por 600 barcos de papel sobre fondo negro hace una representación alegórica a

Milla, R: *Eros*, 50 x 30 cm, hilo, 2014.

Milla, R: *Thánatos*, 50 x 65 cm, hilo, 2014.

todos los refugiados exiliados de su país y que a consecuencia de las guerras encuentran en el mar la muerte desbocada en modo de los naufragios.

Milla ,R.: *Muerte en el mar*, 2 x 1,5 m. Acrílico y papel, 2015.

Milla , R: *Ser ante el abismo*, 30 x 25 x 15cm. Piedra y madera. 2015.

Esta representación se demuestra lo que una parte de la sociedad, marcada por su ego consigue que otra parte viva el puro Thánatos, si ya huyen para conseguir la felicidad, para conseguir el Eros que haga capaz de darles una vida mejor... pero lo único que se encuentran es el fin de sus días. Como hemos dicho antes, las pulsiones naturales son aniquiladas por completo siendo estás sustituidas por las del sufrimiento y el dolor.

“SER ANTE EL ABISMO”, realizada en la asignatura de talla, impartida por Vicente Ortí. Es una más que sigue la temática del estudio del ser humano, en ella he querido representar la soledad del humano ante el mundo real que a los ojos del ser es destructor al mundo idílico.

Y por último, **“PADRE-HIJO”** también realizada en talla. Esta es la obra más importante y en la que ha sido el antecedente del proyecto final. En el represento la relación del padre con su hijo, de forma que el padre es el que protege, el que da su vida ante lo que le rodea al hijo. Para mí ha sido una de

las piezas que he podido disfrutar en su realización, en busca de una perfección absoluta y que fue la que activó todos mis recuerdos de mi padre.

Milla ,R: *Padre-hijo*, 40 x 40 x 20 cm, Piedra y hierro.
2015

A raíz de esto, pensé en todo lo que pasó mi padre hasta que falleció, todo ese proceso de angustia, de ver que todo lo que tienes y lo que has podido conseguir durante el camino de la vida es perdido en cuestión de días. Por ello, fui capaz de buscarle un trasfondo a lo sucedido, de ver que muchas cosas por muy malas que puedan llegar a ser siempre hay algo positivo.

Más tarde profundizaré más sobre esto, que está ligado al proyecto y de su porqué.

Todas las obras que acabo de nombrar, son una muestra de mi temática representativa en el marco conceptual escultórico y que mejor manera de expresar lo que en su momento he podido sentir, ver o criticar.

3.4 Referentes artísticos

Los referentes que a continuación hablaremos de ellos y de lo que cada uno han aportado a mi proyecto, bien por su técnica, en su metodología o también por sus vivencias reflejadas en obras que han servido como ejemplo en la sociedad.

3.4.1 Ramón de soto

Este artista situado dentro del informalismo abstracto, es capaz de reflejar todo lo que ha vivido. Según dice él:

“Lo que yo realizo en último extremo es mi propia existencia, por lo tanto estoy buscando un sentido a mi propia existencia a través de lo que yo estoy construyendo”⁹

Es por ello que de Soto tiene una forma de expresión en base de una pulsación del hombre en el que crea una doble realidad donde ideas y experiencias son representadas en una realidad de intervención de la misma y de darle forma.

De esta forma, las emociones del escultor están en el objeto escultórico llegando a cultivar un campo creativo librado en su propio interior. Sufre así una etapa en la que entra en un periodo de autorreflexión sobre la soledad, el silencio y la muerte. Siempre le ha llegado a preocupar por las reflexiones sobre los conceptos hablados. Su circunstancia hace que nuestras circunstancias se vean reflejadas en la escultura de él. Existe así una relación de empatía entre el artista y el espectador y a la inversa

Por otro lado, De soto juega con la espacialidad como una expresión conjunta creando un contenido y un lenguaje de mayor eficacia estética y da a la obra un conjunto significativo. No desestima lo elementos inconscientes, que muchas veces puedan llegar a ser olvidados sino que es el fruto de una relación meditada con una solución abierta siguiendo la pauta de la reflexión de la espiritualidad del artista.

“La escultura es anterior a la palabra y la pintura, y solo la música parece compartir con ella el autentico enigma de la creación”¹⁰

En él existe una cronología que se pueden resumir en la experiencia de antes del arte, la figuración como tratamientos de símbolos, la espacialidad en obras

De Soto, R: *Altar de Eros*(Serie Altares) 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5cm. Colección del artista

De Soto, R: *Altar de Fecundación*(Serie Altares), 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5cm. Colección del artista.

⁹ DE SOTO. R. *Reflexiones sobre Eros y Thánatos*. Institut Valencià d'Art Modern, p.12

¹⁰ DE SOTO. R. *Reflexiones sobre Eros y Thánatos*. Institut Valencià d'Art Modern, p.39

arquitectónicas, diversas instalaciones sobre la autorreflexión y la interioridad de los mandalas como fuente de experiencias.

De Soto, R: *Altar de Thánatos I* (Serie *Altares*), 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5 cm. Colección del artista.

De Soto, R: *Altar de Thánatos II* (Serie *Altares*), 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5cm. Colección del artista.

Por eso mismo que Ramón de Soto es un referente importante por la carga de expresividad que mantienen sus obras en las que he podido absorber la limpieza de las mismas, su pureza y la carga que es capaz de arrollar al espectador. Abre así un amplio abanico sobre el ser dentro de diversas realidades que acompañan al espectador de conseguir un estado mismo de reflexión sobre sus experiencias. Es por ello que se puede decir que la escultura tiene su carácter didáctico en la sociedad capaz de promover e impulsar nuevas corrientes que hagan un cambio social o por lo menos que se busque un origen del ser que pueda estar establecerse dentro de la sociedad actual.

3.4.2 Sigmund Freud

Este gran filósofo del siglo xx fue muy reconocido por el concepto que implantó en la sociedad. Una teoría de la mente y de la conducta humana, y una técnica terapéutica para ayudar a personas con afecciones psíquicas. Buscó una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso una estructura de la misma dividida en tres partes: el yo o ego, el ello o id y el superyó o superego.

El ello representa las pulsiones o impulsos primigenios y constituye, según Freud, el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Contiene nuestros deseos de gratificación más primitivos.

El superyó, la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos.

El yo permanece entre ambos, alternando nuestras necesidades primitivas y nuestras creencias éticas y morales. Es la instancia en la que se inscribe la consciencia. Un yo saludable proporciona la habilidad para adaptarse a la realidad e interactuar con el mundo exterior de una manera que sea cómoda para el ello y el superyó.

Freud estaba especialmente interesado en la dinámica de estas tres partes de la mente. Argumentó que esa relación está influenciada por factores o energías innatos, que llamó pulsiones.

Describió dos pulsiones antagónicas: Eros, una pulsión sexual tendente a la preservación de la vida, y Thánatos, la pulsión de muerte. Esta última representa una moción agresiva, aunque a veces se resuelve en una pulsión que nos induce a volver a un estado de calma, principio de nirvana o no existencia, que basó en sus estudios sobre protozoos (Más allá del principio de placer).

“A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si –y hasta qué punto- el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. En este sentido, la época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y su angustia. Sólo nos queda esperar que la otra de ambas «potencias celestes», el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario.”¹¹

3.4.3 Vasili Kandinsky

De lo espiritual en el arte es la respuesta personal ante las dificultades particulares de su oficio y a la necesidad de trazarse un esquema teórico en el cual apoyarse para esclarecerse a sí mismo vital y artísticamente.

Kandinsky presenta sus planteamientos conceptuales y filosóficos a cerca del arte y su trayectoria plástica, lo cual a mi parecer hace un poco más complejo el mensaje que desea transmitir; Sin embargo, su visión de la actividad artística queda perfectamente expresada:

¹¹ SIGMUND FREUD. *El malestar en la cultura*. Alianza Editorial.

"El color (en relación a la forma) es la tecla. El ojo es el mazo. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que hace vibrar de "forma eficaz" el alma humana con esta o aquella tecla."¹²

En esta frase, podemos observar la relación que él hace entre la música y la pintura. En este caso, la relaciona con el piano y con aquella mano que toca bellas melodías, tan solo con unas teclas, y lo que con esto hace sentir y transmite al ser humano. Considero que todo lo que Kandinsky dice en este libro, es en resumen una buena forma para entender el por qué del arte abstracto.

V. Kandinsky: *Yellow, red, blue*. Oleo sobre lienzo, 1925.

Por ello trata diversos temas relacionados con el arte; pero una de las cosas que da a entender, es que debemos encontrar en la materia la espiritualidad, ver más allá de las cosas y encontrar algo significativo y no tratar de ver imitaciones de la naturaleza, sino algo más profundo; cosa que logra con gran facilidad la música, el arte más inmaterial de todos, por esto Kandinsky expresa un sentimiento de envidia hacia la música.

V. Kandinsky: *Curva dominante*. Oleo sobre lienzo, 1956.

Yo diría que él intenta descifrar los códigos de los impulsos y sentimientos, visualizar las sensaciones e inspiraciones vividas y expone este misterio.

Me parece que el arte abstracto, es algo más profundo, que transmite miles de sensaciones y sentimientos, a través de múltiples figuras, y no es algo cotidiano que quiere imitar tal cual los objetos del mundo exterior. Es por eso, que en la realización del trabajo final ha estado ligado al marco de la abstracción escultórica, ya que como dice, no tiene el porqué de que la pieza tenga un carácter técnico que se acerque más a la realidad sino que el contenido se adecúe a la forma.

Por tanto no se basa mucho en la materia sino mas bien en la espiritualidad que refleja y hace que la obra sea aún más interesante para el ser humano; pues lo pone a pensar, imaginar y a experimentar diversos sentimientos que sólo se consiguen con una obra hecha sin ambición al dinero, a lo material o al reconocimiento y con algo más fuera de lo usualmente visto y sobre todo con un toque de espiritualidad.

Aunque al principio este libro fue un poco complicado de entender, por esta expresión filosófica con que escribió Kandinsky su punto de vista, pude comprender algunas cosas esenciales del arte y en especial del arte abstracto; por tanto, al final de la lectura, me pareció un libro muy interesante, en donde

¹²KANDINSKY.V . *De lo espiritual en el arte: Contribución al análisis de los elementos pictóricos* .p 45.

podemos encontrar diversos aspectos importantes para la realización de una obra de arte llena de espiritualidad y sensaciones.

“El artista tiene que educarse y ahondar en su propia alma, cuidándola y desarrollándola para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea, como el guante perdido de una mano desconocida, un simulacro de mano, sin sentido y vacía.”¹³

3.4.4 Evarist Navarro

En este caso, este referente fue mi profesor de escultura en los primeros años de carrera. De él he podido aprender la pasión por la que siempre tenía en la relación de las piezas con el barro. Siempre decía que nos dejáramos llevar por sus formas y su carácter matérico que el barro nos daba. Personalmente fue uno de los pocos que hizo cambiar mi mentalidad a la hora de buscar siempre un porqué a todo lo que hacía en cuanto a mis trabajos, que no me justificara siempre, sino que actuara sin pensar y dejando vía libre a mis emociones, sentimientos y demás.

La mayoría de las obras de Evarist transita en torno al barro. No se trata sólo del tamaño de la muestra (más de cien obras, entre ellas tres grandes instalaciones) o del contenido altamente emotivo de buena parte de la misma, sino del significado en su trayectoria. "Como para cualquier artista de mi generación, la exposición es estar otra vez vivo, porque parecía que estábamos dormidos y no, es que no hay espacio", manifestó.

Navarro, E : *La construcción de la memoria* (serie) 2012

¹³ KANDINSKY.V . *De lo espiritual en el arte: Contribución al análisis de los elementos pictóricos* . p 106.

Navarro,E: *Al vapor*, 2014.
(Homenaje a su amiga Chipi Garrido).

Navarro,E: *Palacios de memoria*. 2012

El barro es su marca de identidad, un elemento humilde, frágil y vivo, al que carga de intensidad poética a base de pellizcos, en una forma también de evocación de la infancia. Arquitecturas humanas, "huesos brillantes" que hacen pensar en Gaudí y Giacometti. La enfermedad y la muerte de la madre están muy presentes en la muestra, titulada La construcción de la memoria. La reducción y el deterioro del cuerpo se ven en las urnas de Estaciones balsámicas. Y tras el refugio en los ladrillos de El palacio de la memoria, la vida vuelve en la instalación Terra mater, el cordón umbilical entre la tierra (barro crudo) y la bóveda celeste dibujada en hierro.

Siempre tenía la investigación "casi obsesiva" sobre el barro y la necesidad de introspección de este y de "convertir el pensamiento en objeto". Como siempre decía en clase: "un material mágico lleno de vitalidad y de memoria".

3.4.5 Miguel Hernandez

Lo que a este referente le hace diferente respecto al resto es que no tiene obras esculturales, ni pictóricas... es más que lo que me ha aportado es la capacidad que ha tenido en reflejar sus emociones en sus famosos poemas. Este artista, vivió en la etapa más difícil del siglo xx y que fue fusilado en la Guerra Civil por su manera de vivir.

Miguel Hernández vivió cada momento como único y siempre dejando huella con un poema o varios de ellos correspondiendo a su etapa. Sabemos que se le atribuyen varias etapas en su vida donde la felicidad llegó a cobrar importancia pero que luego fue decayendo a lo largo del tiempo.

Perito en lunas (1933), El rayo que no cesa (1934-1935), Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941)

(Azahar)

“Frontera de lo puro, flor y fría. Tu blancor de seis filos, complemento, en el principal mundo, de tu aliento, en un mundo resume un mediodía. Astrólogo el ramaje en demasía, de verde resultó jamás exento. Ártica flor al sur: es necesario tu desliz al buen curso del canario.”¹⁴

Tengo estos huesos hechos a las penas

“y a las cavilaciones estas sienas: pena que vas, cavilación que vienes como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo.”¹⁵

El hambre

“Tened presente el hambre: recordad su pasado turbio de capataces que pagaban en plomo. Aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre paseaba sus vacas exprimidas, sus mujeres reseca, sus devoradas ubres, sus ávidas quijadas, sus miserables vidas frente a los comedores y los cuerpos salubres.”¹⁶

Como he dicho antes, Miguel Hernández hizo una serie de poemas en las que llegó a plasmar sus diferentes etapas de las cuales sufrió.

Por eso he querido profundizar en él, sobre su vida y cómo enfocarlo dentro de una gran espiritualidad en busca de la felicidad, que claramente él la encontraba en la realización de sus poemas.

¹⁴ HERNÁNDEZ, M. *Antología poética*. Catedra, 2012. p 4

¹⁵ HERNÁNDEZ, M. *Antología poética*. Catedra, 2012. p 19

¹⁶ HERNÁNDEZ, M. *Antología poética*. Catedra, 2012. p. 81

4. PRODUCCIÓN PROPIA: “REALIDAD DEL YO”

Como he mencionado anteriormente, en el apartado de relación del proyecto con asignaturas cursadas, la pieza Padre-hijo fue la artífice de llevar a cabo la realización del proyecto final, basándome en el estudio del ser, de su existencia y lo que conlleva (emociones, necesidades...) Gracias a esa obra, supe enfocar el proyecto en base al sentido que quería mostrar, Vida y muerte en la escultura, con una base de referentes capaces de reflejar sus vivencias por medio de la escultura, como canal principal del arte, y también posteriormente de otras maneras artísticas como la poesía como herramienta del ser y con estructuras filosóficas para poder entender mejor el psicoanálisis del ser humano.

Es por eso que gracias a los referentes citados, he logrado reforzar mediante la técnica y el trabajo de investigación sobre cómo realizar principalmente la pieza y segundo, adaptarlo al contenido.

El proyecto está enfocado en la representación de la vida del ser, compuesto por tres piezas realizadas en barro sobre una base de madera de pino. Materiales relacionados con la naturaleza más primitiva, la más cercana al hombre desde sus orígenes y que ha sido muestra una vez más de la unión que tenemos con lo que nos rodea.

“Transcurso de vida” es el proyecto con el cual hago visible desde el punto de la escultura abstraccionista una visión general de la existencia del ser.

4.1 Descripción del proceso técnico de producción.

Buscaba la forma idónea de representar la idea de la vida y la muerte por medio de la escultura. Siempre he considerado que la escultura ha sido una de las mejores formas de expresar la espiritualidad del ser, un camino por el que explorar, donde nada está inventado y que realmente es una fuente de conocimientos por descubrir.

“*Transcurso de vida*”, es la conexión con mi padre, que claramente ha sido el primer ejemplo como un referente de experiencia vital y del que he podido experimentar el sufrimiento de un referente muy importante.

4.4.1 Bocetos y estudio previo

Una vez clara la idea desde hace mucho tiempo, no sabía como adaptarla en cuanto a lo matérico. Desconocía cual sería la mejor forma de trabajar el material del cual tenía que salir el proyecto. Es por ello que empecé a realizar estudios en dibujo sobre su forma, el material y como desarrollarlo.

Opté por el uso de la piedra para representar el concepto del proyecto, siendo tan sólo de una gran pieza alargada, aunque con dificultades para poder llevarla a cabo, la modifique sustituyendo por tres piezas de piedra creando un conjunto de figuras alargadas recreando una forma lineal.

En cuanto a los bocetos, realicé las tres piezas en tamaño reducido con una pasta especial para así tener un estudio de las piezas, de sus volúmenes y sus formas para así una vez poder tallarlas tener una mayor facilidad de trabajo, al poder visualizar las piezas.

Transcurso de vida;
Maqueta modelada,
2016.

4.4.2. Elaboración de las piezas

En cuanto a la elaboración de las piezas sufre una variación en el material, ya que es sustituida la piedra por el barro a consecuencia de la ruptura de una de las piezas y que dificultaba así poder llevar a cabo la realización de la misma. El material empleado es gres CT ocre.

Como hace tiempo empleaba el barro como materia principal en la escultura, aunque después fui orientándome en el campo de la talla en materiales como la piedra, madera...Es un pequeño guiño al pasado, a retornar a los principios con una base ampliada de la escultura. La producción de las tres piezas realizadas de forma maciza y posteriormente partiéndolas siguiendo el proceso de vacío para que no revienten en el proceso de cocción. Posteriormente, haciendo unas incisiones en los extremos para volver a unir las piezas y así evitar que se rompan. Una vez vueltas a juntar, con los palillos de modelaje se ha perfilado las piezas quitando las rebabas y alisándola para que no tenga ningún desperfecto estético las piezas.

Siempre he tenido un especial interés en la figuración de las obras, en conseguir una mimesis perfecta de la realidad, que muchas veces intentaba llegar a ello, pero decidí dar un giro y enfocar mis trabajos más a la abstracción, que me resultaba mucho más interesante por la capacidad que llega a tener en la diversidad de opiniones en cuanto a la obra.

Ramón de Soto junto con Evarist Navarro han sido los referentes que más han aportado a la pieza, el primero por su capacidad de reflejar todo lo que le envuelve al ser en sus obras, como el conjunto de mandalas, o la colección sobre la que habla de la soledad del ser humano. Por otro lado, Evarist Navarro por su parte me ha aportado el saber transmitir mi estado y mis emociones en la obra, la forma de trabajar mientras que al mismo tiempo voy expresando, como él bien hacía en sus obras, siempre con un sentido melancólico y con una estructura de espiritualidad que llegaba al espectador como una fuente tranquilizadora.

El conjunto de piezas están distribuidas en tres partes:

La primera que está relacionada al mundo de la creación, al inicio del ser. Mantiene una forma circular, alegando al proceso del embarazo, el mundo de donde vinimos y donde estamos.

La segunda pieza, hace una alegoría a los problemas del ser, a su forma que muchas ocasiones mantiene un estado de destrucción de sí mismo. En ello está representado una forma de nudo, donde a lo largo de la vida el ser está constantemente involucrados en problemas que hace de la existencia del mismo un verdadero quebradero de cabeza. De ahí a que la investigación entre Eros y Thánatos haya servido para que refleje de la mejor manera todas las necesidades y problemas que tiene el hombre en la vida.

Y por último la tercera pieza está enfocada a la solución de los problemas, al fin de ellos que significa la muerte y su elevación a otra vida. Es por ello, que la

Transcurso de vida, colección de las tres piezas tras el proceso de cocción. 2016

Detalle tronco para la realización de la base.

fluidez del tiempo hace que todas las cosas tengan su momento en la vida y que son correspondidas a un fin.

En resumen, la obra comprende desde que el ser tiene uso de razón en la vida y que ello va ligado a los problemas, a sus enfrentamientos diarios y que en muchas ocasiones es capaz de afrontarlos, saliendo este fortalecido durante el transcurso de la vida. Es ahí que también Eros toma su parte de responsabilidad en todo este asunto y que hace que el ser busque la felicidad en las pulsiones naturales olvidándose en algún momento de la racionalidad del mundo de Thánatos, o dicho de otra manera, el “yo” pueda vivir sabiendo intercalar el “ello” y el “superyó”

Todo esto finalizado con la solución a todos los problemas y de la existencia con el momento de la muerte, un hecho que el ser tiene asumido que debe ocurrir sin buscar otra forma de cómo poder escapar a ese tormento.

4.4.3. Creación de una base.

A continuación, la preparación de una base de madera para colocar las tres piezas sujetas a tres varillas, una para cada una, y así estar mantenidas en el aire. Para mí, el aportar una base a las piezas sirve para ensalzar la obra, a parte que debo reconocer que siento especial admiración por la madera. El uso de la madera es por tener referencias a la vida, la madera del árbol que hace de acompañante al ser en toda su existencia.

Por otra parte, con ayuda del taladro para perforar las piezas con una broca de 6mm. El uso de los materiales correspondientes como la cizalla y la máquina del taller cortar el tronco natural del árbol y seguidamente lomar un lado.. Así hasta llegar hasta su forma deseada para representarlo de la mejor manera posible.

Milla, R.: *Transcurso de vida*. 110 x 40 x 15 cm. Gres, madera y hierro, 2016.

Figura 1: 20 x 17,5 x 15 cm

Figura 2: 30 x 18 x 15 cm

Figura 3: 30 x 19 x 15 cm

Base: 110 x 11 x 15cm

4.4.4. Resultado final

Finalmente, la colocación de las piezas sobre la base, llegando a su resultado final. "Transcurso de vida" llega a ser un trabajo más espiritual sobre el ser, y dar así una explicación de mi experiencia vivida en el pasado.

Milla, R: *Transcurso de vida.*,
2016.

5. CONCLUSIÓN

Este proyecto, que con tanto interés he querido llevar a cabo, es un gesto de gratitud a uno de mis referentes más importantes de mi vida, mi padre, que hace 5 años que me dejó a punto de entrar en la facultad. De ahí a que siempre tuviera una ausencia en mi vida, sin haber podido aprovechar todo lo que me hubiera gustado, pero entiendo que es ley de vida, y más cuando una enfermedad es capaz de arrebatarnos lo que más apreciamos, el vivir, y si es posible, vivir felizmente.

De ahí a que la ayuda de Freud me haya enseñado aún más en cómo vivir bajo el paraguas de la felicidad, de dar importancia a los problemas dependiendo del nivel que tengan y de aprovechar cada momento como si fuera el único. Por eso que este trabajo simboliza la fuerza de superación de mi persona, de haber llegado hasta el final sobre la temática relacionada con alegorías de la muerte y de la vida.

Solamente queda aportar que el haber realizado este trabajo ha conseguido que la primera obra que cometí, sin pensar que había una motivación tan fuerte por el tema tratado, origen de una frustración personal, llevase al desencadenamiento de toda una investigación teórica y práctica más firme y coherente a todos los niveles.

Éste ha conseguido mejorar una obra que di por terminada y que ha significado un cambio tanto en el empeño de resolver correctamente mis esculturas como en la percepción que tenía de escoger y abordar un tema, el cual simplemente podía llamar mi atención.

Soy consciente de la gran importancia que le he prestado a las obras de Ramón de Soto y Evarist Navarro, por ello me gustaría rectificar, ahora que los términos e ideas que sustentan mi obra están establecidos, el darle mucha mayor importancia al proyecto práctico. Pero el alto nivel de entendimiento y procesamiento de los textos ha ocupado gran parte de mi tiempo y no puedo evitar recaer en él. Aun así, mi objetivo ha sido siempre que tanto un lado como el otro del proyecto fueran evolucionando conjuntamente.

En general y para concluir, decir que he intentado esforzarme en todas mis capacidades para realizar una labor personal y franca que funcionase de forma gratificante en todas sus lecturas y que opino haber alcanzado al menos como base para seguir trabajando dentro de dicho camino.

6. ÍNDICE DE IMÁGENES

- (Fig.1) Jean Dubuffet.
- (Fig.2) Jean Dubuffet.: *Corps de Dame* (June-December) 1950
- (Fig.3) Milla ,R: *Eros*, 50 x 30 cm, hilo, 2014.
- (Fig.4) Milla, R: *Thánatos*, 50 x 65 cm, hilo, 2014.
- (Fig.5) Milla ,R.: *Muerte en el mar*, 2 x 1,5 m. Acrílico y papel, 2015.
- (Fig.6) Milla , R: *Ser ante el abismo*, 30 x 25 x 15cm. Piedra y madera. 2015
- (Fig.7) Milla ,R: *Padre-hijo*, 40 x 40 x 20 cm, Piedra y hierro. 2015
- (Fig.8) De Soto, R: *Altar de Eros(Serie Altares)* 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5cm. Colección del artista
- (Fig.9) De Soto, R: *Altar de Fecundación(Serie Altares)*, 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5cm. Colección del artista.
- (Fig.10) De Soto, R: *Altar de Thánatos I(Serie Altares)*, 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5 cm. Colección del artista.
- (Fig.11) De Soto, R: *Altar de Thánatos II (Serie Altares)*, 2005-2006. Acero oxidado 150 x 113 x 47,5cm. Colección del artista.
- (Fig.12) V. Kandinsky: *Yellow, red, blue*.Oleo obre lienzo, 1925.
- Navarro,E: *Al vapor*, 2014. (Homenaje a su amiga Chipi Garrido).
- Navarro,E: *Palacios de memoria*. 2012
- (Fig.13) V.Kandinsky: *Curva dominante*. Oleo sobre lienzo ,1956.
- (Fig.14) Navarro, E : *La construcción de la memoria (serie)* 2012
- (Fig.15) Navarro,E: *Al vapor*, 2014. (Homenaje a su amiga Chipi Garrido).
- (Fig.16) Navarro,E: *Palacios de memoria*. 2012

- (Fig.17) *Transcurso de vida*; Maqueta modelada, 2016.
- (Fig.18) *Transcurso de vida*, colección de las tres piezas tras el proceso de cocción. 2016
- (Fig.19) Detalle tronco para la realización de la base.
- (Fig.20) Milla, R.: *Transcurso de vida*. 110 x 40 x 15 cm. Gres, madera y hierro, 2016.
- (Fig.21) Figura 1: 20 x 17,5 x 15 cm ,Figura 2: 30 x 18 x 15 cm , Figura3: 30 x 19 x 15 cm, Base: 110 x 11 x 15cm.
- (Fig.22) Milla, R: *Transcurso de vida.*, 2016.

7. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

- **DE SOTO,R.:** *Reflexiones sobre Eros y Thánatos*. Institut Valencià d'Art Modern: 9 Noviembre 2006-7 Enero 2007.
- **DE SOTO,R:** *La elipse del tiempo: espacio de meditación*. Editorial: Fundación Cultural Frax. Comunitat Valenciana, Noviembre 2009- Febrero 2010
- **FREUD,S:** . *El malestar en la cultura*. Alianza Editorial, 2006.
- **G. CORTÉS, J,M:** *El cuerpo mutilado*. (La angustia de muerte en el arte). Generalitat Valenciana, 1996.
- **KANDINSKY,V.:** *De lo espiritual en el arte: Contribución al análisis de los elementos pictóricos (20ª Ed.)* Paidós Ibérica, 1996.
- **HERNÁNDEZ, M:**. *Antología poética*. Catedra, 2012.
- **MIDGLEY,B.:** *Guía completa de Escultura, Modelado y Cerámica: Técnicas y materiales*. Editorial: Tursen Hermann Blume Ediciones. 1982-1933
- **RILKE, M, R.** *Elegias de duino: Los sonetos de Orfeo*. Catedra, 2004
- **-MASÓ. A.** *Que puede ser una escultura*. Universidad de Granada, 2004.
- **RUEDA, J.** Gerardo Rueda: *La escultura monumental en la colección del Ivam*. Ed. Ivam. Valencia.

- **RODIN, A.** : Escultura y dibujos. Gilles Neret, Taschen Benedikt, 1999.
- **MAGNA, A.:** Historia del arte universal, El triunfo de la creación. El actor del siglo XX. Apartado Jesús Carrillo (La Escultura). Editorial Planeta, S.A,2008.
- **CIRLOT, J.E:** El arte otro, Informalismo en la escultura y `pintura más recientes. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1957.
- **CONIL, L. M:** Escultura del siglo XX, Historia del arte. Tomo 10. Editorial, Salvat Editores, S.A, Barcelona, 1981.

TESIS, TRABAJOS DE MÁSTERS, TRABAJOS FIN DE GRADO, ETC...

- MONTANER ANDRÉS, MARIA. *La vida. Una propuesta personal para un libro ilustrado.* Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes, 2014-2015
- GEA BENAVENT, LARA. *El erotismo en el rostro.* Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes, 2013-2014.

REVISTAS

- Thémata. *Una reflexión filosófica sobre e artel.* Revista de Filosofía. 240 Número 36, 2006

PÁGINA WEB

- BLOGSPOT. El informalismo. Historia del arte. Miércoles, 12 de diciembre 2012. Disponible en:
<http://historiayarteunivalle.blogspot.com.es/2012/12/caracteristicas-generales-del_12.html >
- -BAUHAUS INFORMALISMO UN ARTE DE POST-GUERRA. *Bauhaus e informalismo.* Wordpress.com(,2009-04-14) Disponible en:
<<https://bauhausinformalismo.wordpress.com/informalismo/>>
- REVISTA CONTRATIEMPO. *Eros y tánatos.*, Herbert Marcuse. Disponible en :
><http://www.revistacontratiempo.com.ar/marcuse.htm>>
- SCRIBD. *Historia del siglo XX.* Eric Hobsbawn. Editorial Crítica, Barcelona, 2001. Disponible en:

<<https://es.scribd.com/doc/84041433/Historia-del-siglo-XX-Eric-Hobsbawm-version-resumida>>

- DOBLE6.COM. Moisés Gil: *La reflexión a través de la escultura*. Pág66.Cocentaina,(2015-02-10). Disponible en: <<http://pagina66.com/not/99280/mois-es-gil-la-reflexion-a-traves-de-la-escultura>>
- MICHAEL DUNEV ART PROJECTS. *Eros y thanatos*. 2016
Disponible en: <www.dunev.com>
- IVAM. *Evarist Navarro, La construcción de la memoria*. Institut Valencià d'Art Modern. 2012(2011-10-11)
Disponible en:< <https://www.ivam.es/exposiciones/evarist-navarro-la-construcción-de-la-memoria-2/>>