

TFG

INSTALACIÓN Y VARIANTES DEL LIBRO DE ARTISTA SOBRE TEJAS RURALES

Presentado por Esperanza Estornell Canet
Tutor: Ana Tomás Miralles

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2016-2017



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

PREÁMBULO

“Algunas veces, llegan bellos dibujos porque uno se adentra en una especie de pozo misterioso, inquietante. También me sucede que dibujando me pregunto si no me estaré volviendo loco. Tienes verdaderamente la impresión de perder la razón cuando empiezas a dibujar cosas que no tienen ninguna referencia conocida. Te encuentras con una falta de comunicación contigo mismo. Te ves haciendo algo que no entiendes, como si de repente empezara a hablar una lengua desconocida. Es a la vez angustiante y muy excitante, porque con el tiempo, descubres una especie de confianza. Sabes que no se puede morir en este país desconocido. Ya hecho, no lo estás, así pues, tienes que continuar. ¡Tienes que tener confianza, e ir hacia adelante! Y, además la sensación de peligro no desciende con el tiempo: continúa siendo siempre tan intensa.”

Moebius

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este proyecto aplica la ilustración a la par de ser una transformación en cerámica real, transmitiendo un mensaje propio del artista en un soporte poco convencional como son las tejas rurales. El trabajo se titula “Bosque a través” y consiste en crear un libro de artista que posteriormente pueda llevarse a cabo como proyecto indoor en todo su conjunto y al mismo tiempo dentro del ámbito del Landart.

El proyecto profundiza primeramente en el alma del artista, el cual desea expresar, en totalidad, todos sus sentimientos y pensamientos dándolos a conocer mediante la naturaleza como ilustración.

El dibujo tiene el papel más importante dentro del trabajo, que con la utilización de los conocimientos adquiridos durante la etapa de crecimiento del artista, desde el instituto hasta finalizar los cuatro años en Bellas Artes, un Erasmus y las prácticas laborales realizadas hasta el momento la han profesionalizado y hecho madurar.

PALABRAS CLAVE: Artesanía, tejas, diseño, ilustración, pintura, upcycling, indoor, sentimientos y pensamientos.

SUMMARY AND KEY WORDS

KEY WORDS: Craft, rural tiles, design, illustration, painting, upcycling, indoor, feelings and thoughts.

AGRADECIMIENTOS

Por creer en mí en todo momento.

A mis padres y a mi pareja, por su constante apoyo y dedicación sin descanso en conseguir que tuviera una buena formación desde que decidí adentrarme en el mundo del arte.

A mis compañeras de universidad por compartir este camino y descubrir la magia de las artes plásticas detrás de cada asombro y las ganas de aprender cada día más de este mundo. A M. José Galbis, por su apoyo incondicional y las tantas confidencias compartidas, a María Úbeda y a Mar Aragó por haber hecho de estos años de carrera los mejores de mi vida y encontrar mi gran apoyo en ellas vaya donde vaya, aquí o separadas a miles de kilómetros.

A mis Abuelos que tanto me han enseñado, siendo posible que con la perseverancia y constancia del trabajo que realmente amamos todo puede llegar a ser, porque nunca más volverás a trabajar si trabajas de tu verdadera pasión. Ahora y siempre.

A mi tutora Ana Tomás por ayudarme en cada paso de este proyecto, sobretodo en cada contratiempo del proceso y compartir conmigo sus técnicas y enseñanzas para ponerlas en práctica.

A Teresa Chafer por brindarme, siempre que lo he necesitado, sus mejores palabras, conocimientos y regalarme su amistad.

ÍNDICE

1. Introducción.	7
2. Objetivos	8
3. Marco teórico	9
4. Transmisión del lenguaje.	15
4.1 Upcycling	15
4.2 Desarrollo conceptual y generación de ideas	16
4.2.1 Generación de ideas. Búsqueda interior	17
4.2.2 Referentes. La mirada hacia uno mismo a través de otros.	17
4.2.3 Antecedentes. Vivencias que educan	23
4.3 Psicoanálisis, crecimiento personal y gestión emocional. Abrirse al mundo	25
5. Praxis y producción. Crearse a uno mismo	26
5.1 Estudio y elaboración del libro de artista	26
5.1.1 Elección de la pintura	28
5.1.2 Producción de la ilustración sobre el Soporte. La naturaleza como fiel compañera	28
5.1.2.1 Bocetos y maquetas	29
5.1.2.2 Descripción y simbología	32
5.1.3 Estudio del texto propio de la artista. Indagación poética en lo más profundo	33
5.1.3.1 Creación del texto	33
5.1.3.2 Diseño de la tipografía	34
5.2 Formas de exposición e instalación	35
5.2.1 Indoor. La mejor manera de refugiarse y reencontrarse con la naturaleza	35

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto crea un libro de artista en su totalidad, juntando representaciones propias del artista, con sus pensamientos, deseos y sentimientos a través de las formas vegetales de la naturaleza.

La idea principal del proyecto es expresar de manera ilustrada el interior del artista en un soporte poco convencional y diferente que aporte dinamismo en conjunto, originalidad y fuerza comparado con un lienzo o un libro de papel. Las tejas rurales están conectadas con este hilo conductor que las caracteriza, porque son típicas, y se pueden encontrar en una edificación propia de un pueblo o lugar cercano a la naturaleza, al contrario de lo que podemos encontrar al medio de una ciudad. Ya que las tejas rurales son fruto del trabajo humano y no son extraídas de la naturaleza sin más, son manufacturadas, representando a la naturaleza salvaje, como la que se puede encontrar en un bosque, un punto de humanidad, de tierra y agua pero que han sido deformados por el hombre. Así pues, sobre el soporte de las tejas, sobre esa manera de humanidad, el artista expone su interior “salvaje” que él tampoco puede controlar.

El título del proyecto, Bosque a través, que ha sido derivado de la famosa frase, “Campo a través”. Cuando se habla de la palabra campo, se habla de un lugar rural, llano donde se pueden encontrar agrupamientos agrarios, ganaderos...Por el contrario, el término “bosque” hace referencia a un lugar donde predominan los árboles, los arbustos y la vida salvaje en general, metafóricamente hablando, un lugar donde nada está bajo control humano.

El proyecto constará de 6 tejas rurales tratadas para poder ser intervenidas posteriormente creando las diferentes ilustraciones que estarán acompañadas de texto propio de la artista. Dentro del trabajo se emplean varios procesos que al mismo tiempo lo divide en cuatro partes: La primera parte del trabajo explica detalladamente los objetivos y las metodologías de lo que es la idea principal del proyecto en su totalidad. La segunda parte, el cuerpo de la memoria es donde pone en funcionamiento el desarrollo y la producción. Primero con sus estudios previos para estructurar el proceso, generando ideas y estudiando los antecedentes y referentes que forman parte del conjunto sirviendo de ejemplo, después con el bocetaje y la realización de la ilustración final, el estudio del texto propio del artista que se quiere ilustrar, junto con el diseño de una buena tipografía, la elección del soporte y de los materiales a utilizar, la pintura, la reproducción final de la obra y las distintas formas de exponerla. En la tercera parte se analiza el desarrollo del marketing para poner en venta el proyecto después de su finalización. Y por último, la cuarta parte incluye las conclusiones, la bibliografía y el índice de imágenes.

2. OBJETIVOS

El proyecto presenta una mirada sobre la ilustración como alternativa para dar respuesta a problemas de comunicación, como el no saber expresar por otros medios las sensaciones, y hacerlo mediante un proceso que articula la indagación, el diseño y el pensamiento creativo. Desde este concepto se asume una postura con el respecto al ¿Por qué? Y ¿Cómo? del proceso de ilustración. Partiendo de esta óptica, se considera a la ilustración como una disciplina que exige una metodología y pensamiento creativo que conlleve la representación de conceptos y la creación de imágenes con una importante carga de significación y comunicación.

“La esencia de una ilustración radica en el pensamiento. La función del ilustrador consiste en dar vida y forma visual a un texto o mensaje.”¹

El proyecto de este trabajo de final de grado tiene como objetivo crear un libro de artista ilustrado dinámico en un soporte que encaje el término de la naturaleza como base. Las tejas rurales por las que está formado todo el conjunto mostrarán una serie de ilustraciones acompañadas por un texto donde la artista se “abre” al mundo para transmitir su interior.

Se han propuesto una serie de objetivos específicos para lograr alcanzar el mayor éxito a nivel personal.

-Reflejar mediante la ilustración cada sentimiento o pensamiento que se quiera transmitir.

-Explicar y apoyar de forma poética mediante un texto cada ilustración junto a la elección de una tipografía que se ajuste perfectamente al tema.

-Conseguir una composición estética y delicada del proyecto, tratándose del interior de la artista.

-Analizar el concepto de libro de artista como base del proyecto para poder crear una obra única y dinámica.

-Analizar y ampliar los parámetros y las características del término “upcycling”² usando las tejas rurales para obtener la obra final.

-Estudiar las formas de exposición, indoor³.

¹ Zeegen, L. (2006). *Principios de ilustración*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. p. 17.

² Término para denominar al proceso de utilizar todo producto desechado, con el fin de hacerlo útil otra vez o darle una nueva identidad y valor superior.

³ Interior o interiores.

3. MARCO TEÓRICO Y FASES DE ESTUDIO

En cada proyecto existen unos estudios previos de una serie de metodologías que van a ser utilizadas y adaptadas a lo largo del proceso y desarrollo creativo dependiendo del tipo de proyecto que se proponga. Además de una organización previa de los procesos de producción, gracias a una detallada documentación sobre los principales términos y de una búsqueda de referencias visuales. A lo largo de los años, la era digital ha ido difundiendo imágenes de internet de otros ilustradores, de revistas y catálogos online, aunque sin embargo, también se pueden analizar estudios que aún no formaban parte de esta era como son los museos, instituciones, bibliografía en papel..., aunque obviamente este último trámite no es tan eficaz y rápido como el teclear en un ordenador, y por lo consecuente que la búsqueda se complique.

“La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación , las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el estudio para responder al problema planteado”⁴

La metodología estudiada en este proyecto se aplicará a partir del punto 3, el desarrollo y la producción, el cuerpo de la memoria. Se basará en la creación de la ilustración y la escritura de los textos que la acompañan, aunque las características de un Libro de Artista tienen a la par un gran papel dentro de este.

•Dentro de la fase del estudio.

-Generación de ideas. La generación de ideas es el primer paso para estructurar todas las partes del proyecto. Las ideas surgen en muchos casos por preguntar constantemente, día a día, de muchas experiencias, sueños, pensamientos...

“A menudo, el puro planteamiento de un problema es mucho más esencial que la solución, que puede ser solamente una cuestión de habilidad matemática o experimental. Plantear preguntas nuevas, suscitar nuevas posibilidades, ver viejos problemas desde un ángulo nuevo, son cosas que exigen imaginación y señalan verdaderos adelantos en la ciencia”⁵

“I have no special talents. I am only passionately curious.”⁶

-Referentes. Los referentes para un proyecto son los artistas, obras, estilos... con los que se ha estimulado la visión propia..

⁴ Fidias Arias. (1999) (pag.45)

⁵ Cita de Albert Einstein. 14 marzo 1879 / 18 de abril del 1955

⁶ Cita de Albert Einstein. 14 marzo 1879 / 18 de abril del 1955

-Antecedentes. Los antecedentes son los que antes de desarrollar un proyecto han dedicado varias obras con un carácter parecido. Son referentes antecedentes del proyecto en sí.

“Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando.”⁷

•Dentro de la fase del desarrollo y la producción.

-METODOLOGÍA DE LA ILUSTRACIÓN.

Dentro de la terminología de la ilustración lo más importante no es siempre la estética que le proporciona al espectador. Siempre se debe de considerar de mayor importancia la información que el artista quiere transmitir a través de la obra, que el espectador considere que la comprensión de las historias que se quieren expresar están involucrándolos a ambos. Puede ser una lectura a primera vista o con una primera impresión donde el receptor llegue a tener un nivel alto de entendimiento y cuando el mensaje se analiza detalladamente es cuando verdaderamente se enriquece.

La ilustración de este trabajo busca un hilo conductor entre la idea principal, el libro de artista, los objetivos que se plantean, los referentes y los antecedentes personales de anteriores trabajos. En primer lugar se realizan los bocetos, se analizan y se estudian cada una de las ideas que se quieren mostrar después de haber estructurado los textos para cada una. A continuación, perfeccionar la ilustración para que en la fase final junto al estudio realizado con la parte escrita y la tipografía pueda ponerse en práctica sobre la base de las tejas.

-METODOLOGÍA DEL DISEÑO.

En el diseño a diferencia de la ciencia, muchos dicen que no puede ser nada exacto, que no se puede estudiar como tal, que es un “lenguaje”, una forma propia de dar sentido. En cambio otros muchos dicen que dependiendo del tipo de proyecto que se desee desarrollar se adaptaran las distintas metodologías y estrategias creativas que existen. Por esta razón, no obstante se encuentran unos términos comunes que se deben tener en cuenta; un análisis del problema o planteamiento que se quiere resolver mediante el diseño, los diferentes mensajes visuales y expresiones que se quieren transmitir conjuntamente con las necesidades que presenta el receptor, deben de plantearse unos objetivos específicos delimitando un marco teórico, estudiarse la manera en la que se va a desarrollar el proceso creativo del proyecto, el aspecto final que se desea conseguir y su función con sus respectivas conclusiones.

⁷ Cita de Pablo Picasso. 25 de Octubre de 1881 / 8 de Abril de 1973

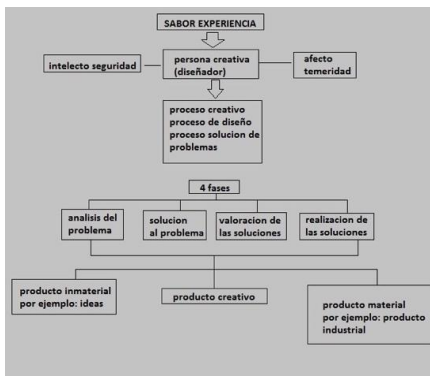
Cabe destacar uno de los métodos que han sido desarrollados por algunos diseñadores:

-**Bruno Munari** defiende que todo proyecto debe desarrollarse en tres fases principales.

- Planteamiento y definición del problema
- Diseño de conceptualización
- Desarrollo y diseño detallado de la solución.

Estas tres fases quedan reflejadas en una metodología donde sea visualmente rápida y clara la organización del proyecto, analizando los problemas que han surgido a lo largo del desarrollo para que se puedan evitar en un futuro.

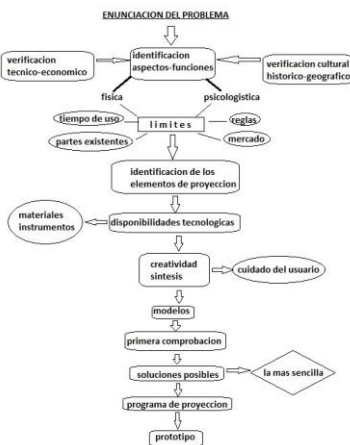
Y aunque existen diseñadores que prefieren hacer un proyecto basándose en su intuición y experimentación que por lo consecuente le aporte un valor añadido de conocimientos y experiencias propias del autor/artista, aquí se prefiere una tras un análisis previo.



1. Metodología de Bruno Munari

Dentro de este grupo de diseñadores se encuentra:

-**Bern Löbach** ve el método de diseño como que el diseñador es la voz de la experiencia para realizar el proyecto, siendo indispensable usar la intuición y ser creativo para lograr solucionar los problemas que se puedan presentar a lo largo del proceso y desarrollo.



2. Metodología de Bern Löbach

El diseño que constata este proyecto se ve reflejado en el proceso de desarrollo tanto de la ilustración, la búsqueda y estudio de una buena tipografía ejecutándola sobre el soporte de las tejas en cuestión, al mismo tiempo que el diseño del libro de artista en su totalidad.

-HISTORIA DE LAS TEJAS COMO CUBIERTA.

Las tejas rurales que sirven como soporte base en este proyecto tienen como función principal proteger las construcciones de las diferentes variaciones meteorológicas en la parte superior, situadas a la intemperie creando una estructura a modo de “puzzle” que da nombre en su conjunto al tejado propiamente dicho. La función de dichas tejas era mucho más importante antaño en la modalidad de construcción de una cubierta o tejado inclinado para que de esta manera la lluvia o la nieve no quedara estancada en lo alto de la edificación, cayese por propia gravedad, por la pendiente hasta el suelo y no ocasionara derrumbamientos en las estructuras, evitando acumulaciones e impermeabilizando las construcciones. Dada la evolución que sufrió el modelo de construcción en el siglo XX, las tejas dejaron de ser primordiales para el armamiento de los tejados, dejando que el cálculo de las estructuras y los modernos sistemas de construcción estudiaran otras posibilidades donde aprovechar los recursos de manera más eficaz. A causa de estos sucesos, en la

actualidad es mucho más frecuente encontrar las tejas en lugares rurales y no tanto dentro de la masificación de las ciudades.

Antiguamente en las civilizaciones pasadas, antes de utilizar las tejas como recubrimiento para sus edificaciones, usaban paja, ramas y hojas colocadas estratégicamente en pendiente para poder evacuar la nieve y la lluvia fácilmente hacia el suelo, pero estos materiales no eran buenos revestimientos, de tal manera que no impedían que el agua no filtrase hasta llegar al interior de las casas.

No fue hasta el 2000 A.C., por parte de la civilización Griega y Romana, quienes empezaron a utilizar la teja de barro que proporcionó unos avances bastante claros en cuanto a impermeabilización se debía, extendiéndola por el resto de Europa como nuevo sistema de construcción innovador que llegaría a ser un elemento básico a día de hoy aunque los estudios hayan evolucionado y no sea precisa su utilización en muchos casos.

Existen diversas formas de tejas:

-**Las tejas curvas**, las cuales sirven de base en este proyecto, que se realizaban en moldes llamados argadillas o gradillas donde el barro adquiría la forma deseada. Estas argadillas o gradillas tenían forma trapezoidal y tenían un extremo más estrecho que el opuesto, uno de ellos con alrededor de 30 cm. Y el otro unos 20 cm., mientras que su longitud era de unos 45 cm. El siguiente paso era depositar las piezas sobre una superficie curva llamada galápago donde se dejaba reposar el barro hasta que adquiría un grado de consistencia apto para ir volteándolo hasta su total secado y posterior cocción.

Las tejas curvas, fueron y son, las más populares en España y se las denomina teja árabe o lomuda por caracterizarse de estar colocadas con el lomo hacia arriba en la capa más superficial, construyendo una especie de canal entre fila y fila con el lomo hacia abajo sobre la cubierta.

-**Las tejas de mitad de cilindro** eran muy propias de las provincias de Burgos, Valladolid, Segovia, Soria y Palencia. A diferencia de las tejas árabes, estas eran la mitad de un cilindro y podían adosarse perfectamente entre ellas gracias a sus bordes iguales, lo que proporcionaba que la cubierta creara una especie de manera ondulada.

-**Las tejas planas** fueron utilizadas en Grecia y Roma en el momento de su gran expansión hacia el resto de Europa por su característica principal de formar una gran inclinación. Estas podían ser lisas completamente o con muescas, que proporcionaban un mejor agarre a la cubierta.

Ya en el siglo XIX, se creó la primera teja de concreto, que garantizaba una mayor durabilidad y resistencia. Desde ese momento se empezaron a pigmentar los componentes para obtener diferentes colores de teja.

Un siglo después en Dinamarca en 1920 se estudiaron las posibilidades de crear una máquina para que se agilizará el proceso de fabricación de las tejas,



3. Teja curva.



4. Tejado con tejas de mitad de cilindro



5. Cubierta con tejas planas

la cual evolucionó automatizándola en Inglaterra en los años 30 hasta actualmente, que mediante los estudios avanzados, la creación del revestimiento superior se ha perfeccionado superando a las tejas de barro ofreciendo muchas más texturas, colores y modelos, con muchas más facilidades en su instalación y siendo su fabricación más rentable.

-LIBRO DE ARTISTA

El Libro de Artista es una obra de arte que es realizada por un artista plástico y visual en todo su conjunto final, una forma de expresión que puede abarcar pintura, escultura, obra literaria pero que al mismo tiempo es totalmente diferente a todos estos ya que es un género independiente que quedará como una parte del arte contemporáneo.

El libro tradicional evoluciona hacia una escritura que no es simplemente literaria, se convierte en una obra plástica de nuevos soportes, formatos y materiales, donde se encuentran libros de Artista que se aproximan al ámbito más textual, pero de igual manera pueden aparecer obras pictóricas, escultóricas que incluyen un carácter sensitivo junto con los materiales empleados que poco a poco se amplía a una inmensa clase de soportes de difusión escrita y a todos los que lo hagan posible en la misma línea, y que ofrece a los artistas una infinidad de posibilidades para expresarse.

Normalmente las características que los artistas suelen utilizar para crear un Libro de Artista y que al mismo tiempo se toman del libro común literario es el formato y el soporte tradicional impreso, aunque el concepto ha ido adoptando las características que más le han interesado al creador del proyecto, dependiendo principalmente de aquello que se quiera lograr expresar para posteriormente hacer partícipe al espectador.

El carácter interdisciplinar de este género independiente permite al Libro de Artista ser el medio de expresión del Arte Contemporáneo más versátil, gracias a la libertad total que presta para adaptarse a lo que desee reflejar el artista. Se buscan posibilidades y claves expresivas de impacto visual respondiendo a las necesidades e inquietudes de cada artista.

En cuanto a la realización de copias o la reproducción técnica de estas obras de arte son una de las características que más diferencia crea entre un libro común y un Libro de Artista, ya que normalmente son ejemplares únicos. Este último está concebido por un artista visual y en su mayor medida puede realizar copias mediante técnicas de repetición, pero no de la misma manera que un libro literario considerado como producto industrial, del cual se pueden realizar infinidad de copias en una imprenta sin la supervisión del artista, y no como es el caso de una obra de arte como el Libro de Artista, los cuales siempre tienen que estar supervisados por el artista, y no suelen encontrarse en un ámbito editorial sino en el mercado del arte.

Detrás de un Libro de Artista hay una compleja clasificación de estos, ya que muchos de ellos podrían clasificarse en diversas categorías por su variedad de



6. Libro de Artista de Carmen Calvo

técnicas empleadas. Existen varias taxonomías según diferentes autores. Una puede ser según el número de ejemplares realizados.⁸

-Libro de ejemplar único e irreproducible. Este Libro engloba la totalidad de la obra y está firmado por el autor. Dentro de este tipo de Libros de Artista se encuentra otro subgrupo.

-Libro de Artista original. Esta obra guarda la estructura semejante de los soportes tradicionales y el artista aporta su obra entre sus páginas con una gran infinidad de posibilidades y técnicas. El artista es el que produce desde el principio hasta el final la totalidad del producto.

-Libro-objeto. Obra tridimensional que se admira como un todo.

-Libro-montaje. Las obras están situadas en un espacio donde actúan, las dimensiones, los formatos ya no son iguales a un libro común y tradicional, por lo que condicionan al espectador a relacionarse con el entorno.

-Libro-reciclado. Libro común o tradicional que el artista manipula hasta crear su propia obra.

-El Libro y su reproducción múltiple. El Libro de Artista seriado es realizado en su totalidad por el artista, normalmente utilizando técnicas de repetición como la serigrafía, calcografía, litografía, aguafuerte, impresoras digitales, ordenadores... Llegando a poder realizar entre unas cinco a mil copias, todas firmadas, numeradas y habiendo estado controladas por el artista durante todo el proceso de realización.

Por otro lado también existe la opción del Libro de Artista seriado del cual se encargue una editorial de sus respectivas copias, siempre estando supervisadas, firmadas y numeradas por el mismo artista de igual manera, pero ya no se llamaría original.

Existe una gran variedad de clasificación de obras como los Libros de Artista, ya sea por su contenido, por el movimiento al que pertenecen, por los materiales que han sido utilizados para su realización...

En el caso de este proyecto, el Libro de Artista es de ejemplar único, un libro montaje donde el espectador interactúa con el espacio para poder leer los textos en la parte posterior de cada teja y enlazar cada uno con las ilustraciones que se encuentran en la cara contraria, que están relatando la misma historia que los textos pero de manera ilustrada.



7. Libro de Artista de Sandra Marquez



8. Libro de Artista de Malena Valcárcel

⁸ Clasificación según José Emilio Antón, Madrid 1995

4. TRASMISIÓN DEL LENGUAJE

El lenguaje que se transmite en los textos de este proyecto permite enunciar un mensaje coherente y ordenado, siendo pues un conjunto de signos que intentan transmitir un mensaje.

Estos textos se rigen por la condición estética de las palabras que intentan transmitir emociones y sentimientos, están arraigados al ámbito del texto poético, los cuales anteriormente eran creados para ser cantados.

En este tipo de textos destacan elementos de valor simbólico con los que el autor intenta hacer referencia y comparaciones a elementos que quieren expresar de manera muy estética utilizando en gran parte, metáforas y otras figuras literarias.

Las figuras literarias, más comunes en la poesía que en la prosa, son usadas principalmente para embellecer los textos.

En este caso, dentro de este proyecto se incluyen unos textos que guardan coherencia entre sí, que relatan una historia a lo largo de todo el libro, además de alcanzar una estética utilizando metáforas y figuras literarias.

“L’alé de vida es podía respirar als seus ulls.”⁹ En este ejemplo se puede observar claramente que se encuentran metáforas refiriéndose al verbo respirar en sus ojos, con la finalidad principal de expresar un sentimiento de la forma más estética posible.

4.1 UPCYCLING

El concepto del *Upcycling* tiene una gran importancia dentro de este proyecto ya que su principal característica es dar una nueva vida y transformar aquellos materiales que presentan unas malas condiciones que puedan o no formar parte de escombros, en materiales renovados, para que tengan unas nuevas utilidades y al mismo tiempo diferentes para las que estaban creados en un principio, ya sean funcionales, estéticas, o ambas. Dando la posibilidad de que aporten nuevos beneficios económicos, en algunos casos, o que simplemente aumenten su valor inicial.

El término del *Upcycling* cumple con dos de las importantes “tres erres del ecologismo”¹⁰, provocando un bajo consumo de materiales vírgenes por el hecho de reutilizar objetos y materiales que iban a ser convertidos en basura y escombros, para proporcionarles una nueva vida distinta y muchas veces, útil y de mayor calidad de la que tenían cuando fueron creados en un principio.



9. Detalle del texto de la teja nº 5. Esperanza Estornell



- Conservar el medio ambiente.
- Transformar un producto viejo en un nuevo producto.
- Uso ilimitado de materias primas.
 - Mejor calidad.
 - Diseño único.
 - Hecho a mano.
 - Edición limitada.

10. Objetivos del término *Upcycling*

⁹ Traducción al castellano: El aliento de vida se podía respirar en sus ojos. Texto de Esperanza Estornell

¹⁰ Las tres erres del ecologismo / reciclaje son: Reducir, Reutilizar y Reciclar.



La primera vez que el *Upcycling* veía la luz fue en el libro “Cradle to Cradle: Remarking the way we make things”¹¹, escrito por un diseñador estadounidense, Michael Braungart y un químico alemán, William McDonough, y donde se expone lo que algunos comprenden como una nueva forma de Revolución Industrial, por como se cuestiona la forma de administrar las cosas en el mundo industrial. Los autores explican su forma personal de ver el mundo, como la forma de reciclaje actual solo sirve para relentizar el ciclo destructivo de los materiales, lo cual hace que convivamos en un mundo rodeados de contaminación y desechos.

El arte del *Upcycling* puede abarcar todos los estilos artísticos, es un concepto muy positivo ya que estimula al artista para lograr crear obras creativas y originales que al mismo tiempo lo sean por estar ensambladas con materiales que han sido reutilizados, y que han aportado una menor utilización de materiales que afecten a la naturaleza y al medio ambiente.

11. Libro Cradle to Cradle



Así pues, el *Upcycling* es la manifestación de todo un potencial que puede esconderse bajo la apariencia de un material sin valor. El artista que trabaja este concepto concibe que todo aquello que es “feo” puede convertirse en “bonito”, o que lo que puede parecer “inútil” sea considerado “útil” considerando, desde el inicio, un material viejo, que va a morir o a muerto, en una nueva posibilidad de crear algo nuevo de calidad.

En el caso de este proyecto, el *Upcycling* está presente en la idea principal del soporte que forman las tejas como Libro de Artista. Seis tejas que carecían de valor y habían terminado siendo escombros vuelven a tener una nueva vida, revalorada y totalmente distinta de lo que era.

4.2 DESARROLLO CONCEPTUAL Y GENERACIÓN DE IDEAS

La fase de desarrollo y producción de este proyecto se desglosa en dos puntos. En primer lugar se analiza el estudio que se lleva a cabo desde la idea número uno, como surgen, su porque, cuales son aquellos referentes que más han afectado en la idea principal del artista... Y en segundo lugar se numeran las diferentes fases que han tenido lugar para crear la pieza final, con los bocetos de las ilustraciones, los textos y su tipografía, como se ensambla el Libro de Artista y que materiales se han necesitado, y por último como exponer el proyecto.

La fase del estudio de este proyecto es realizado a partir de una generación de ideas que el artista va analizando antes del transcurso de producción. En el surgen una serie de pros y contras a los cuales se les van creando, en algunos casos, contratiempos, que necesariamente se les tiene que buscar solución para poder expresar de la mejor manera aquello que desea el artista.

12. Ej. Cómo reciclar según *Upcycling*



TANIA ANSIO
VIVIMOS, APROVECHAMOS
Y RECORDAMOS

Obra gráfica y
polietileno termofundido
en bi y tri dimensionalidad

23 de Junio al 11 de Julio 2017
Inauguración viernes 23 de Junio a las 19,30
Ayuntamiento Viejo. Calle Mayor, 12. Bétera

Comisariada por Ana Tomás Miralles



13. La exposición de Tania Ansio del 23 de Junio al 11 de Julio demuestra la versatilidad de este término a nivel artístico. [Exposición](#)

¹¹ Traducción al castellano: De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas

4.2.1 Generación de ideas. Búsqueda interior



14. Detalle de algunos de los materiales utilizados

El pensamiento creativo es aquello que rige la posibilidad de conseguir y generar ideas intentando innovar. Normalmente uno de los pasos más eficaces para generarlas es el Brainstorming o lluvia de ideas, una técnica para estimular la producción de ideas que generalmente necesite soluciones creativas y originales, ya que hay una total libertad de pensamiento, de hecho, a mayor cantidad de ideas, más posibilidad de que surjan ideas únicas de gran calidad. La mente aprende a estimularse como en una reacción en cadena, asociando diferentes ideas para finalmente encontrar una nueva.

Las ideas principales que rigen este trabajo han sido los sentimientos, sensaciones y pensamientos del artista. Se recopilaron todos los textos que habían sido escritos a lo largo de aquella etapa y las sensaciones que transmitían. A partir de ese punto se analizó cual sería la mejor manera de expresar todo esto a través de la ilustración y que soportes eran más adecuados para representarlo. Otro de los puntos importantes que se quería lograr era mantener la esencia que caracteriza la mayor parte de sus obras a través de las técnicas de producción y en cómo han influenciado, a la hora de crear, los diferentes referentes y antecedentes que la gran mayoría eran conocidos por la artista desde principios de su carrera artística.

Una de las técnicas que más caracteriza las obras de esta artista es la naturaleza delicada como tema más global ejecutada con elementos de punta fina como grabados en punta seca sobre planchas de zinc, ilustraciones en blanco y negro con un rotulador calibrado y el puntillismo y las líneas finas para conseguir volumen.

La necesidad de expresar una etapa que marcó duramente su vida, que forma parte de ella y que aunque se debería de querer olvidar, no deja de ser una parte importante en su pasado, lo cual ha ido formando y construyendo lo que es realmente a día de hoy.



15. Comparación del tamaño de una de las piezas de la maqueta junto una de las tejas de la obra final

4.2.2 Referentes. La mirada hacia uno mismo a través de otros

Dentro del contexto de este proyecto los referentes son analizados a partir de una serie de ilustradores, obras, estilos... que se encuentran en un ámbito mundial y donde principalmente se caracterizan por expresar sentimientos del artista en cada una de sus creaciones, concienciar a la sociedad de sus intenciones dentro del ámbito del reciclaje y cuyas características han aportado en mayor o menor medida una inspiración muy importante para el desarrollo de este proyecto.

A continuación se presentan algunos de estos referentes que han inspirado en mayor medida al artista y con los que se ha estimulado la visión propia que se quiere llegar a dar a la obra final ya terminada.



16. Ricardo Fumanal. Obra gráfica

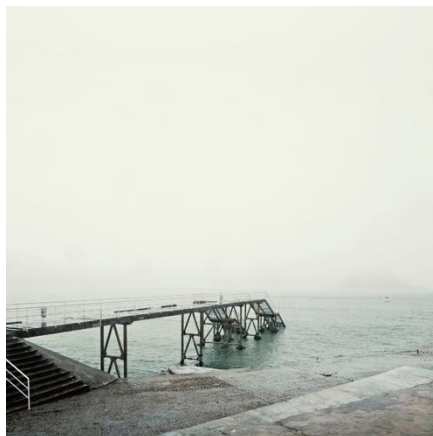
-**Ricardo Fumanal.** Artista español nacido en Huesca en 1984 que tras desarrollar su formación artística en diferentes partes de España y desarrolla la ilustración en periódicos, revistas, campañas publicitarias para marcas de moda...

Su personal carácter profesional se basa en una amplia gama de técnicas y lenguajes con los que combina a la perfección iconos y temas de actualidad con recursos y recuerdos, logrando así su característica principal, el “no-lugar”, la velocidad de una acción con la quietud, la simplicidad y un enfrentamiento entre figura y fondo. Su obra esta definida como polifacética y versátil, ayudándose del collage y de la postproducción analógica.

-**José Javier Serrano (Yosigo).** Fotógrafo y diseñador gráfico nacido en Donostia en 1981. José Javier caracteriza su obra por haber conseguido una nueva forma de mirar el mundo que nos rodea, sean escenas cotidianas o paisajes, captando la esencia y la estética del lugar y del momento/acción que normalmente vemos, pero esta vez con una visión particular, jugando con la composición, el cromatismo y la simetría.

-**Gabriel Moreno.** Artista licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 1998 que avanza en su trayectoria profesional por parte de Andalucía en el ámbito del diseño, posteriormente en Madrid, ya consagrándose como un ilustrador de gran renombre, participando en grandes proyectos tanto nacionales como internacionales.

Declara su trabajo como pasional, el cual le crea pura motivación haciendo de cada obra un todo superficial o un todo profundo pero que personalmente a él le transmita sensualidad y belleza.



17. Javier Serrano. Fotografía



18. Gabriel Moreno. Obra gráfica



19. Alessia Iannetti. Obra gráfica

-**Alessia Iannetti.** Nacida en la Toscana es una artista italiana nacida en 1985 que estudió Bellas Artes en Brera. Su técnica más característica es adaptar técnicas tradicionales con estilos contemporáneos, convirtiéndose actualmente

Tomando como referentes principales la cultura gótica y el postpunk de los años 80, mezcla la naturaleza como las flores, las plantas, las mariposas... junto con retratos femeninos intentando mostrar al espectador la poesía y la emoción humana que se esconde tras dichas obras.

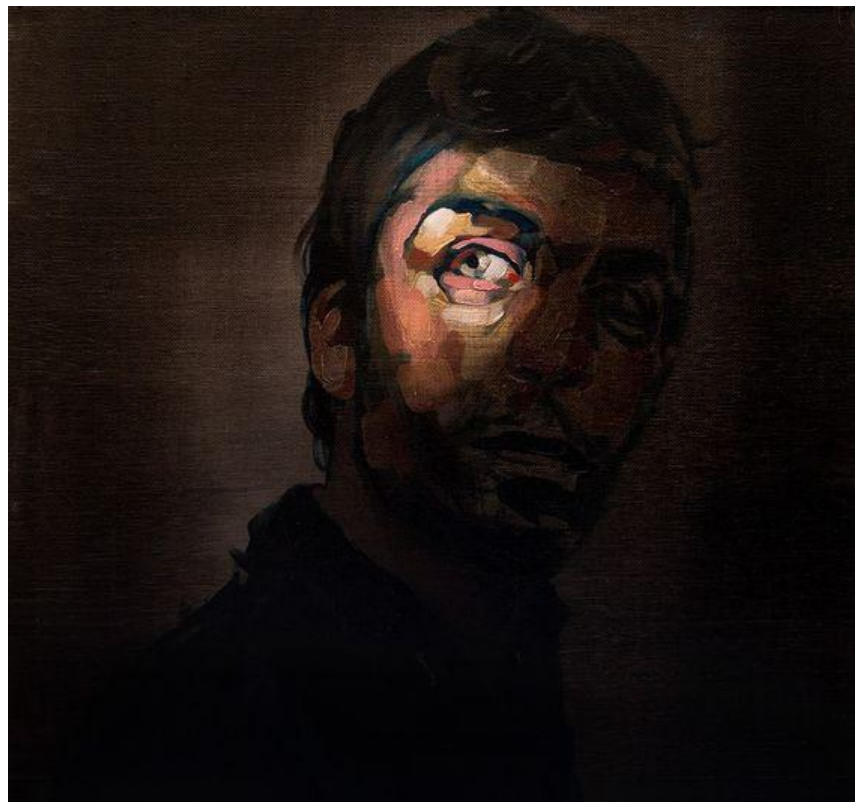
-**Paula Bonet.** Artista valenciana licenciada en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. El año 2003 empezó su trayectoria profesional con la pintura al óleo y con el grabado, tiempo después se centró casi plenamente en la ilustración, participando y dándose a conocer como artista a través de libros propios, revistas, exposiciones... aunque el óleo y el grabado no los ha abandonado nunca.

Su obra ha sido expuesta alrededor de todo el mundo, Latinoamérica, diferentes partes de Europa y en Norteamérica, cargada de un gran sentimiento poético, creando una atmosfera propia y un carácter personal reconocible a simple vista.

Un gran porcentaje de sus obras combinan texto e ilustración de una manera similar a la que se realiza en este proyecto.



20. Paula Bonet. Filòleg



21. Paula Bonet. La sed (2016)



22. Sayaka Ganz. Horse

-Sayaka Ganz. Escultora japonesa que creció en Japón, Brasil, Hong Kong y en la actualidad vive y trabaja en Fort Wayne, Indiana. Ganz es una artista que cree firmemente en que todos los objetos y organismos tienen alma, y que todos ellos si son desechados antes del final de su vida útil “lloran por la noche en los cubos de basura”. Esta creencia es uno de los pilares principales que rigen su manera de enfrentarse al arte, junto la constante necesidad de adaptarse a los nuevos retos e integrarse por completo creando una vida en armonía. Por esta razón su pensamiento artístico está muy influenciado por estas creencias, que transmite utilizando materiales reciclados para realizar sus esculturas.

Según Ganz la fuerza del artista se puede captar mediante la capacidad de mostrar la belleza de estos materiales en desuso, y todo lo que se puede alcanzar creado con ellos. Así pues, selecciona los materiales que han sido animal vivo en movimiento, transmitiendo al mismo tiempo un mensaje esperanzador sobre todos los conflictos que pueden solucionarse con las piezas ensambladas de manera pacífica.



23. Sayaka Ganz. Penguins

Las esculturas de Ganz están armadas con un alambre donde posteriormente se ensamblan todas las piezas que ha ido recolectando en cubos de basura, tiendas de caridad, o simplemente recibiendo donaciones de amigos y familiares y que ordena por colores.



24. Jennifer Collier. Pottery

-Jennifer Collier. Artista británica nacida en Stafford graduada en Textiles tradicionales el 1999, se dedica a realizar y vender sus trabajos y a realizar talleres de arte. Muestra una propuesta artística creativa, original y concienciada con el medio ambiente. Realiza sus obras reutilizando cartones y papeles que van recolectando de revistas, mapas... Elige todos estos materiales según un interés ecológico y reciclador, dándoles una vida nueva, e intentando concienciar a la sociedad de la importancia del reciclaje, y de preservar el medio ambiente. Por ejemplo una de sus técnicas es recolectar papeles y dependiendo de aquello que le inspiran, estos mismos materiales le sugieren la forma de la pieza, como el diseño de una máquina de coser que esta ensamblada con papeles de patrones de moda, o una cámara de fotos realizada a partir de fotografías antiguas.

Sus piezas están hechas de papel, cartón, e hilo, los cuales mezcla junto con pegamento y cera para que obtengan mayor resistencia. Crea “telas” que posteriormente convierte en objetos de uso diario como, objetos de decoración, ropa, zapatos, maquinas de coser, máquinas de escribir, maletas, tazas, teteras... y las remata con cosidos en los puntos que cree que necesitan un refuerzo.



25. Robert Bradford. Dog

-Robert Bradford. Artista inglés que ha trabajado en colecciones conjuntas y privadas en Inglaterra y América.

Sus obras son esculturas de tamaño natural, de animales o personas que recogen un conjunto de artículos, normalmente plásticos que han sido desechados, como juguetes, peines, telas, trozos de plásticos...

La generación de ideas para la creación de sus piezas incluye conceptos psicoterapéuticos, experimentos psicológicos con los materiales y las cosas, jugando con el color y el estilo, y que se presentan desde materiales sintéticos hasta naturales. Según el artista todo puede crear una escultura en su conjunto sin tratarse de una manera jerárquica.

La idea de utilizar juguetes fue gracias a sus hijos en 2002, los cuales empezaban a desprenderse de sus juguetes a medida que pasaba el tiempo. Así pues, él quiso crear algo creativo y original con todos ellos, dándole una segunda vida y al mismo tiempo que estuviera compuesto por pequeños pedazos de recuerdos.



26. Barbara Franc. Bird

-Barbara Franc. Escultora británica representada por un gran número de galerías, que trabaja principalmente las formas animales.

La influencia de sus trabajos provienen de las estructuras esqueléticas, de los grabados de animales del siglo XIX, y el movimiento de los animales de competición como caballos o perros.

Cada una de sus piezas están realizadas con materiales reciclados, en su mayor porcentaje de metal, que va encontrando en la calle, en las tiendas de caridad y algunos los van recolectando sus amigos y familiares. Tiene dos técnicas para realizar sus piezas, una de ellas es con la que arma los pájaros, con una estructura de alambre fino a la que suelda el estaño. La segunda técnica es más compleja pero similar a la anterior, haciendo una estructura de alambre se agregan posteriormente trozos de metal agarrándolos con un alambre de cobre.

Trabajar con materiales reciclados de aporta una visión más extensa de la creatividad, intentando ensamblar el conjunto de piezas como un puzle, siempre limitado por las cualidades que tiene cada una, como la forma, la elasticidad, el color...

También realiza obras en dos dimensiones, y ahora actualmente ha empezado a trabajar con un técnica similar creando Kimonos japoneses.

“I want during the construction to keep the feeling fluid and to reflect the diversity of movement and form. I increasingly use recycled and discarded materials.”¹²

-**Steven Rodrig.** Escultor nacido en Cuba en 1963 y que actualmente reside en New Jersey, realiza obras empleando componentes de ordenadores en desuso. No tuvo una formación artística pero está formado en mecánica, lo cual le ayuda a crear sus piezas. Sus trabajos han sido expuesto en el Rogue Space en Nueva York y en el Manhattan Arts International.

Rodrig siempre ha estado interesado en crear arte y experimentar con otros medios, así pues fue como elegir componentes de ordenadores desechados le pareció una buena forma de concienciar a la sociedad del cambio constante. Estos componentes suelen ser placas de circuito impreso y componentes electrónicos. Un medio inorgánico que estaba en desuso, para crear formas orgánicas que puedan mostrar al mundo, con imaginación y originalidad, una obra de arte.



27. Steven Rodrig. Butterfly



28. Steven Rodrig. Dragon-fly

¹² Traducción al castellano: Quiero que durante el proceso de construcción se mantenga el fluido sensorial y el reflejo de la diversidad en el movimiento y la forma. Utilizo cada vez más materiales reciclados y descartados. *Barbara Franc. Another life. June 2016*



29. Detalle de la caja y de la portada

4.2.3 Antecedentes. Vivencias que educan soñando

Los antecedentes que fueron analizados en estos estudios e investigaciones previas procedían en su mayor medida de las experiencias y resultados de investigaciones que se desarrollaron a partir de un proyecto final para una de las clases que cursó la artista durante su carrera.



Este proyecto, se remonta a un proyecto realizado por la misma autora de este actual trabajo, un libro de la artista, que permite reconocer la trayectoria de la artista a nivel personal y emocional.

Este Libro de Artista fue ensamblado cursando 3º grado en Bellas Artes, en él se muestran los sentimientos del artista a través de la naturaleza de los sueños, metafóricamente hablando, metas que se quieren llegar a alcanzar en la vida de uno mismo.

Se presenta en formato papel y en el interior de una caja hexagonal de madera con un grabado en la parte superior de una de las caras que fue realizado con punta seca sobre DM. Se dejaron dos lados abiertos como rendija para poder introducir dicho Libro. El formato del Libro es también hexagonal, con un modelo acordeón en sus páginas, cerrándose con una fina cuerda sobre la tapa forrada con tela de encuadernar con un lazo.



Una vez desplegado todo el acordeón, en las dos páginas del centro se encuentran otros dos desplegables en acordeón, uno de ellos abriéndose hacia arriba y el otro hacia abajo, quedando en su totalidad, cuando esta todo abierto, como una gran cruz torcida.

Tanto en la parte posterior de la tapa principal como en la contraportada, hay dos textos cortos impresos digitalmente con el mismo papel que los diferentes grabados.

En la parte posterior de la contraportada, donde se encontraba uno de los textos, se encuentra escondido un bolsillo que guarda una lámina, también hexagonal, de un grabado independiente del resto del conjunto, aunque la estética y la temática guarden relación en común, prueba de artista.

Todos los grabados del libro están estampados en un único color, el negro, sobre papel pop-set crema de 220g.

Uno de los tres ejemplares que fueron impresos forma parte de la colección de Libros de Artista de la Universidad Politécnica de Valencia.



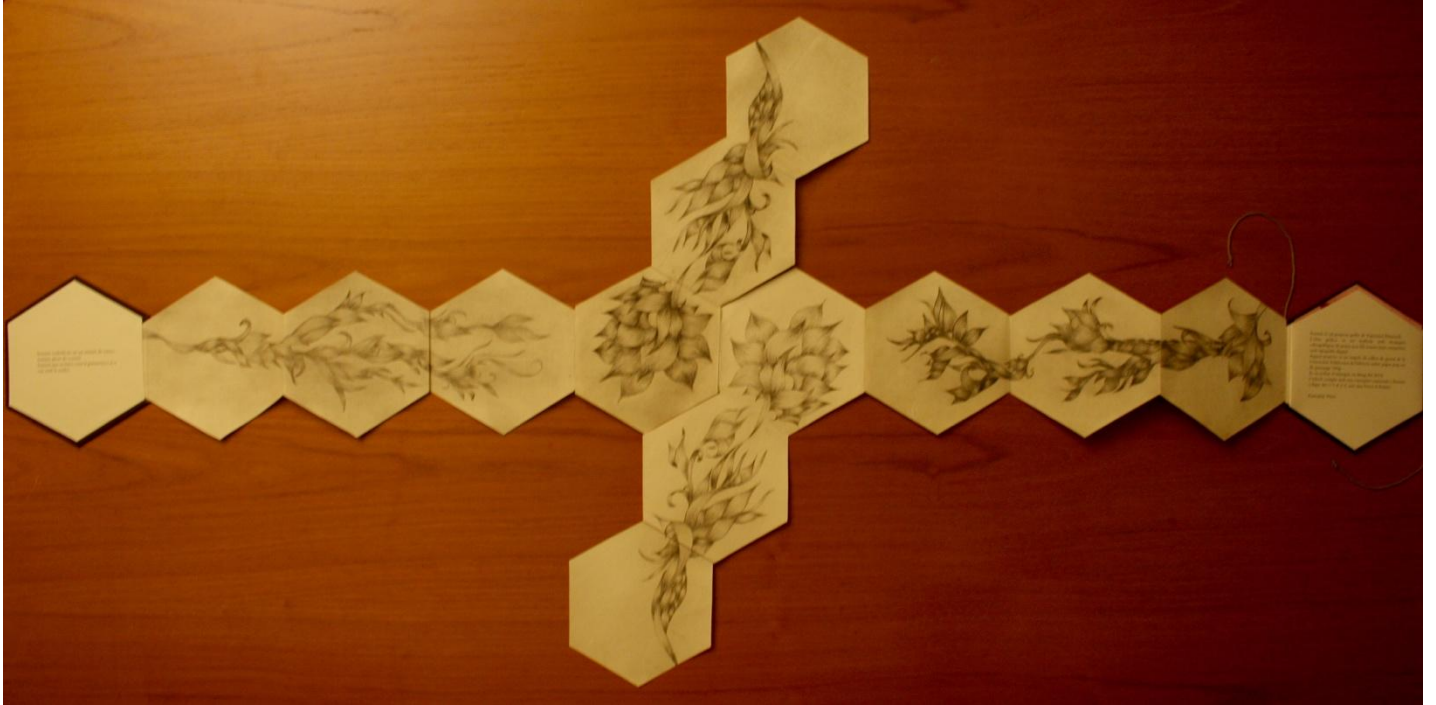
Exemplar N.º 100

31. Detalle de las dos primera páginas

32. Detalle de las páginas



33. Detalle de las dos últimas páginas



34. Libro de artista desplegado



35. Detalle de las páginas desplegables

4.3 PSICOANÁLISIS, CRECIMIENTO PERSONAL Y GESTIÓN EMOCIONAL. CÓMO ABRIRSE AL MUNDO

El psicoanálisis es definido como un conjunto de teorías que fueron creadas para tratar desordenes propuestas por Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis.

En un principio Freud se interesa en tratar la patología de la histeria, mediante unas técnicas hipnóticas, pero desencadenan en un método terapéutico que continua tratando la patología de la histeria y acaba abarcando otros desordenes mentales como las fobias o las paranoias.

Según una de las primera teorías, el ser humano está dividido en dos partes, o dos niveles, el consciente es la parte que interpreta la realidad, y el inconsciente, la parte o nivel donde se almacenan todas las vivencias, experiencias, emociones, pensamientos y deseos que adquiere una persona, y las cuales se manifiestan a través de los sueños.

Indagando más profundamente en sus estudios por el alma humana, se encontró con distintos elementos que intentaban conocer las emociones, el origen de la conducta, los pensamientos, los sueños, las ilusiones y motivaciones de un humano. Así pues, el método terapéutico llega a compararse con un sistema de pensamiento dentro del ámbito de la filosofía.

Aunque algunas personas creen que el libro de Freud “La interpretación de los sueños” justifica todos los pensamientos que se encuentran en el inconsciente, esta teoría no es aceptada ciertamente en un 100%, ya que no existe nada que llegue a explicar con exactitud la complejidad de un pensamiento.

Otra de las teorías de Freud es que la personalidad de una persona está dividida en tres partes, el yo, el ello y el superyó. El yo es la parte consciente, lo que somos en realidad, el ello son los instintos y el superyó es la parte de la personalidad que evalúa y censura. Así pues, el psicoanálisis intenta que las experiencias, recuerdos, pensamientos, emociones que se encuentran en la parte del inconsciente y que han sido exteriorizadas como alteraciones emocionales o problemas de conducta, puedan ser curados y controlados por los psicoanalistas mediante unas simples conversaciones y preguntas.



36. Detalle ilustración en color negro



37. Eliminación del exceso del pan de oro

Dentro de este proyecto una de las partes más importantes que rigen su base son todos aquellos pensamientos y emociones que el artista sufrió en aquella etapa, por lo que en este caso su inconsciente desvela parte de su contenido a través del dibujo y el texto poético.

Las ilustraciones que se presentan en este trabajo engloban en su totalidad el tema de la vida, las ramificaciones de los árboles, su floración y sus raíces. Expresan sensaciones que causan a partir de su visualización unas emociones de agobio, frustración y miedo, que conforme el transcurso de la historia van superándose, estos dibujos poco a poco se transforman en situaciones que abandonan toda sensación de agobio e inseguridad, dejando paso a ilustraciones con las que la situación parece haber llegado a una etapa más relajada, encontrando un equilibrio interior y madurando como persona.

En cuanto a la técnica elegida sobre las tejas, pan de oro que se sitúa totalmente integrado junto con el soporte, tiene un significado metafórico en cuanto a gestión emocional. Simboliza la riqueza, la energía y la luz que reside en el interior de una persona aunque se tengan fobias, de igual manera que toda clase de vitalidad que proporcione ganas de superar dichos problemas que le frustran.



38. Integración del pan de oro con pintura blanca

El último punto a destacar dentro de la gestión emocional se encuentra el color negro, el utilizado a lo largo de todo el proyecto en todas las ilustraciones. Aporta estabilidad y tranquilidad, ya que no hace ninguna referencia al estrés, en este estado de ánimo en el que se encuentra el artista no hay capacidad de ver ni sentir colores. La serenidad que no se tiene pero se necesita alcanzar madurando y que aporta este color negro, al mismo tiempo que le aporta una línea neutra de alta elegancia como estética del trabajo.

5. PRAXIS Y PRODUCCIÓN. CREARSE A UNO MISMO

5.1. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL LIBRO DE ARTISTA

Este proyecto de Libro de Artista tridimensional toma como objeto principal unas tejas antiguas que ya no servían para un uso normal como cubierta de un tejado, así que mediante el término del Upcycling se usan como soporte de los textos y de las diversas ilustraciones que se colocan relatando una historia en este trabajo.

Los materiales utilizados en la totalidad de este proyecto fueron elegidos por el artista con especial delicadeza, teniendo cada uno un significado particular para ella.



39. Tejas en la primera fase del proyecto



40. Medición para agujerear las tejas



41. Brocas de Widrias utilizadas. Del num 6, 8 y 10



42. Proceso de perforación de las tejas



43. Perforación de una de las tejas

En primer lugar, la base de esta obra son las tejas rurales, las cuales son reutilizadas después de haber tenido un uso anterior en la cubierta de un tejado. Ahora vuelven a tener otro uso, pero en este caso más estético, dándole otra vida a través del arte. Este soporte que pertenece al ámbito rural se compara con la historia que desea transmitir la artista, las tejas son la persona principal que atraviesa la dura etapa y que a lo largo de la historia encuentra soluciones a los problemas que la atormentan, convirtiéndola en una nueva persona, como las tejas, que ahora tienen un nueva vida.

Por otra parte, está el material que consigue la unión de este Libro de Artista. Está “cosido” mediante una cuerda ruda y áspera, que a través de unos agujeros que anteriormente se organizaron en cada una de las tejas, coge un sentido metafórico en el que se convierte en el hilo conductor de la historia, representando el transcurso de la vida.

El proceso de elaboración empezó con una limpieza de las 6 tejas que componen el soporte para eliminar todos los restos de polvo, moho... que pudieran tener. En el siguiente paso se estructuraron los agujeros con unas ciertas medidas para que todas estuvieran agujereadas de igual manera, utilizando un taladro con brocas de Widria del número 10, aunque previamente se hicieron algunas pruebas con las brocas de 6 y del 8.

A continuación, las 6 tejas fueron pintadas con una imprimación tapaporos soluble al agua y multiadherente que estaba rebajado con agua para la primera capa, pero en la segunda, cuando la anterior estaba seca, esta imprimación con pintura no estaba rebajado con agua, simplemente del bote al soporte con un pincel.

Dejando secar toda la noche se podía empezar a imprimir el barniz que actúa como aglutinante para doradores (Mixtion) por las tejas, y el cual iniciaba el estado de mordiente a los 10 minutos de su aplicado, hasta 4 horas más tarde, por esta razón el pan de oro se aplicaba dentro de ese intervalo de tiempo y se dejaba secar. Pasado el tiempo de secado y de actuación del mordiente se retiraban las láminas de pan de oro que habían sido colocadas y esparcidas por el soporte.

Para que el pan de oro quedase integrado con el fondo blanco, con un pincel se aplicaban pequeños golpecitos de la pintura blanca en los bordes de cada trozo dorado.

El paso importante es la realización de las ilustraciones y la escritura del texto en negro, que va a ser lo que le dará todo el sentido final a la pieza.

El penúltimo paso se basa en la conservación de las tejas con un lacado o barniz, y por último la colocación de las cuerdas que figuran el “cosido” de la pieza de Libro de Artista y reflejan la visión y continuidad entre los textos y las imágenes.

5.1.1 Elección de la pintura

Las tejas están pintadas de un color blanco, queriendo transmitir a través de ellas que un color virgen, puro, repleto de serenidad como fondo haría sobresalir en negro, mediante los dos colores más opuestos que puedan existir.

5.1.2 Producción de la ilustración sobre el soporte. La naturaleza como fiel compañera

Las ilustraciones principales se representan en color negro, con un rotulador calibrado Pigma Micron 01 sobre las tejas anteriormente pintadas en color blanco.

Entre la capa blanca del soporte y la capa con las ilustraciones en negro se sitúa una intervención con pan de oro que se aprecia integrado con el color base blanco.



44. Proceso de pintado de las tejas en blanco



45. Micron 01.
Rotulador calibrado

5.1.2.1 BOCETOS Y MAQUETAS

La realización de los bocetos del proyecto empezaron planteándose en un bloc de dibujo, agrupando ideas mediante un “brainstorming”¹³ donde la artista debatió entre las diferentes formas de exponer y realizar los primeros pasos y todos los posteriores.

Para una mejor visualización del proyecto al completo, se realizaron unas diferentes maquetas hechas con planchas de aluminio que fueron cortadas y moldeadas simulando las tejas originales del proyecto, para lograr el resultado final de las maquetas hubo que seguir unos diferentes pasos. Los pasos fueron los siguientes:

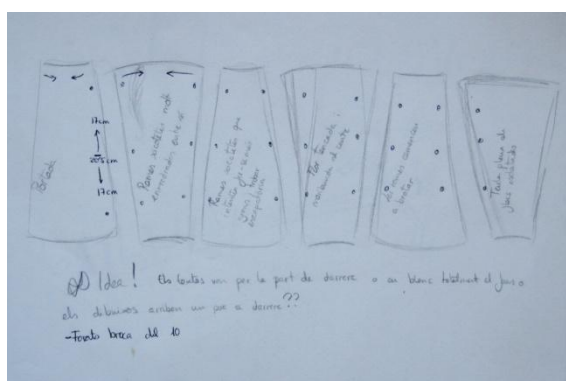
-Las planchas de metal se cortaron a una escala menor que las tejas originales, midiendo unos 10 cm. de largo por 6 cm. de ancho en la parte más ancha de la teja. Posteriormente fueron agujereadas simulando las perforaciones hechas en las tejas del proyecto.

-Las seis tejas de la maqueta fueron tratadas de igual manera que las originales, pintadas de blanco, añadiendo el pan de oro e integrándolo para crear el efecto deseado.

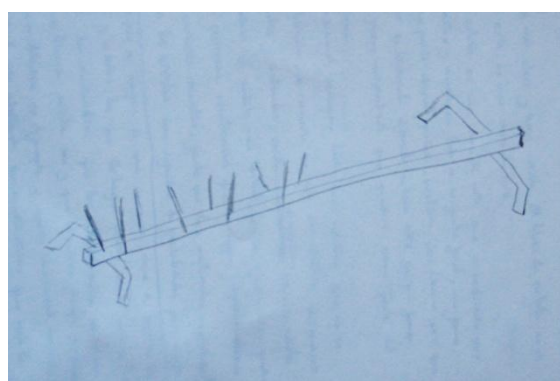
-El siguiente paso fue estructurar la idea de los textos y las ilustraciones según la historia que se deseaba contar.

-Para simular la base de parecer lo más posible a un libro, se le ataron entre las perforaciones hechas anteriormente, y estudiando la manera de desplegar y plegar dicho libro de artista, unas pequeñas cuerdas que permitían dar el juego que se deseaba al proyecto.

-Finalmente, con el mismo bolígrafo calibrado, Pigma Micron 01, se ilustraron cada una de las tejas por una de sus caras. Cabe destacar que cada uno de los dibujos era prácticamente imposible que fueran iguales tanto en la maqueta como en el proyecto final, por la dificultad de copiar el trazado.



46. Primeros bocetos del proyecto



47. Boceto de la idea del soporte

¹³ Aportación de ideas que varias personas ponen en común o simplemente una expone y analiza como punto de partida para un proyecto.



48. Maqueta de teja en chapa



49. Maqueta de teja con base pintada de blanco



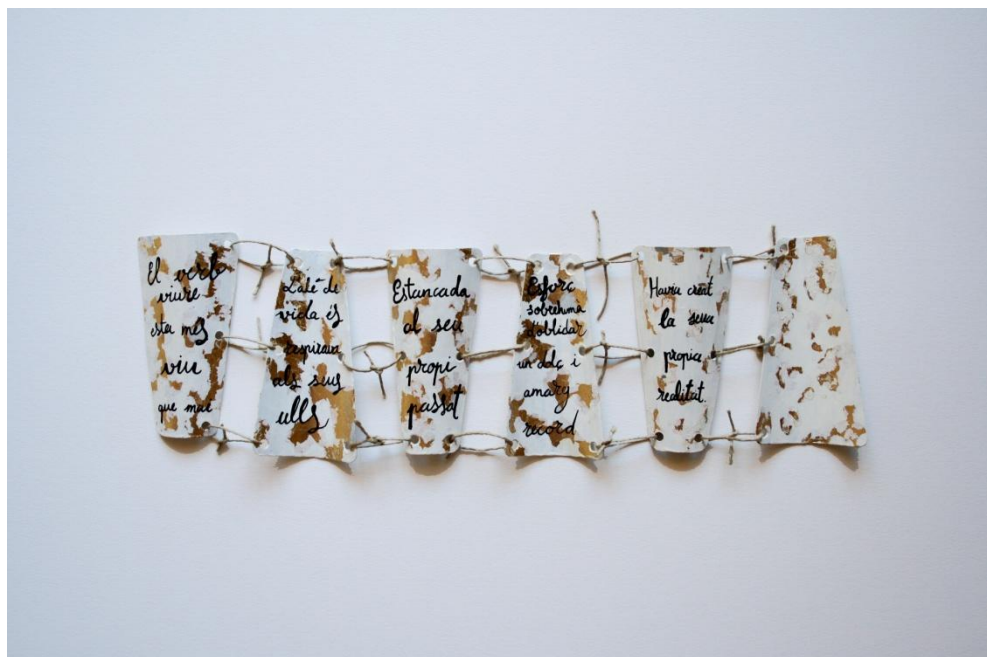
50. Maqueta de teja con pan de oro



51. Maqueta de tejas unidas como la idea final del proyecto y con el pan de oro integrado en la base



52. Maqueta completa por la parte de las ilustraciones



53. Maqueta completa por la parte del texto

5.1.2.2 Descripción y simbología

El Libro de Artista consta de 6 tejas en total; la primera es la portada que recoge una combinación de todas las ilustraciones de la pieza en una, que transmite al espectador la idea de aquello que va a poder admirar en las siguientes partes de la obra, como si de capítulos se tratara.

En la segunda teja se transmite la sensación de agobio y fobia, a través de una gran “maraña” de pequeñas raíces, ramas y hojas que apenas dejan ver entre ellas.

La tercera teja consigue deshacerse de la sensación total de malestar en un pequeño porcentaje, ya que esta ilustración, al igual que la anterior, está repleta de un gran conjunto de ramificaciones, pero estas están más desahogadas, y son un poco más grandes.

La cuarta teja se centra en el detalle de una única flor moribunda situada en el centro.

La quinta ilustración intenta devolver el espíritu de alegría e intentar que la luz vuelva a estas flores moribundas que ahora son capullos apunto de florecer.

Por último, la sexta y última teja está repleta de flores que han florecido al final de una etapa que tan solo se veía oscuridad.

Cabe destacar que cada teja coge mayor sentido si se lee las frases que hay en sus respectivos dorsos.



54. Tejas que forman el proyecto mostrando las ilustraciones una por una

5.1.3 Estudio del texto propio del artista. Indagación poética en lo más profundo

5.1.3.1 Creación del texto

Los textos de este proyecto reflejan el interior del alma del artista a través de sus sentimientos, pensamientos, frustraciones y deseos, una historia que se divide en cinco partes y está repartida entre las diferentes tejas que se tienen como soporte.

A partir de la sensibilidad del artista y después de superar unos momentos desagradables en un etapa de su vida donde deja claro que ella no era ella, decide cada noche durante esos cinco largos meses escribir cada noche sus pensamientos y sensaciones que ella tenía, ayudándose así misma a compartir con el papel sus emociones.

Originalmente los textos escritos eran más extensos, pero para una adaptación más estética y no tan pesada para el espectador, se hizo un estudio previo donde se sintetizaron de la mejor manera posible sin quitar la esencia del texto original.

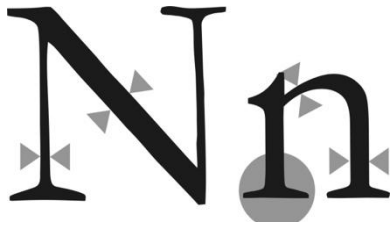
Una parte muy importante dentro de estos textos son las referencias hacia la naturaleza, todo el interior de la artista se rige en comparaciones hacia una naturaleza con mucha belleza, pero que también puede ocultar una cara horrible y fría.

·TEXTOS

1. El color de l'hivern. La distancia i l'hivern gelat semblaven primaveres plenes de color gràcies a les seues paraules. Fugitiva de la seua propia realitat. Havia creat la seua propia realitat.
2. Mentre el seu cap feia l'esforç sobrehumà d'oblidar, el seu cor tornava al mateix punt de partida. Tancar els ulls suposava retrobar-se amb els seus. No era res més que això, un dolç i amarg record.
3. Semblar marbre. Deixar passar el temps al seu voltant, estancada al seu propi passat.
4. Tornar a aquella terra hi havia deixat enrere tots aquells fragments trencats. L'alé de vida es podia respirar als seus ulls.
5. Entre l'espessa boira amaneix una llum com aquella flor que brota en l'hivern més fred. El verb viure està més viu que mai.



55. Tejas del proyecto que muestran los textos uno por uno



56. Tipografía Romana

5.1.3.2 Diseño de la tipografía

La tipografía se define como arte o técnica de reproducir un mensaje mediante palabra impresa. La tipografía ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos y para que transmita diferentes sensaciones cuando es leída por un receptor es una de las más importantes características.

En primer lugar se tiene que tener claro el concepto que se quiere transmitir, ya que dependiendo de este paso la sensación y la percepción del texto pueden cambiar.

El diseño que conste de una tipografía esta compuesto de dos partes que son dependientes una de otra:

-Macrotipografía. Es la primera impresión creada por el cerebro, la composición y la distribución.

-Microtipografía. Se detecta de manera inconsciente en el cerebro. La forma, los detalles, la letra, esencia, puntuación...

Existen diversos tipos de tipografías y cada una dos afecta de maneras distintas:

-Romanas. Tienen serif¹⁴ y generan una sensación de formalidad, tradición y delicadeza.

-Egipcias. Transmiten contundencia, fuerza, precisión y tienen serif de igual manera que las tipografías romanas, pero estas forman un ángulo de 90º con las diferentes partes perpendiculares de la letra.

-Sin serif. Estas tipografías transmiten en su mayor medida modernidad, dinamismo y actualidad.

-Fantasía. Las tipografías denominadas como fantasía suelen caracterizarse por tener mucha personalidad, y gran parte de las veces tiene ornamentos. Las tipografías caligráficas, las góticas y las decorativas son las que pertenecen a este grupo.

Al fin, la tipografía elegida fue la caligráfica ya que transmiten mucha elegancia, delicadeza y personalidad y sensibilidad, por este motivo aparecen en algunos de los textos de este proyecto, se buscaba que el resultado final generara esta sensación, sin llegar a ser ostentosas, ni tampoco demasiado divertidas. Aportan un punto de madurez a la obra dentro de la fragilidad que pueden aparentar.



57. Tipografía Egipcia



58. Tipografía Sin Serif



59. Tipografía de Fantasía. Caligráfica



60. Tipografía de Fantasía. Gótica

¹⁴ Remates, patines o terminales son pequeños adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres tipográficos.

Después de pruebas de diferentes tipografías hechas a mano, se mantuvo la idea de no utilizar tipografía impresas por ninguna técnica de repetición manual, ni digital, se optó por elegir una tipografía con carácter, con formas naturales, una tipo caligráfico, manuscrito que guardase una gran estética, para una parte de la historia, y otra muy diferente, una tipografía sin serif, recta, similar a la de una máquina de escribir para diferenciar la parte de la historia donde es más fría o triste y la más cálida o con mayor nivel de felicidad, personalidad y carácter.

La tipografía sufre unos cambios conforme evoluciona la historia, intentando transmitir al espectador la fuerza y las emociones del momento.

5.2 FORMAS DE EXPOSICIÓN E INSTALACIÓN

La obra artística que engloba este proyecto se trata de una pieza Libro de Artista que ha sido diseñada de forma tridimensional, y en la cual el espectador interactúa en el espacio donde es expuesta. La obra puede estar ubicada y planteada de dos formas distintas, pero en ambas tiene que poderse visualizar las dos caras de la pieza, en una de las caras se sitúan todas y cada una de las ilustraciones que hemos analizado anteriormente, y en la otra cara de las tejas se lee el texto que acompaña a cada una respectivamente.

Este proyecto, dentro del ámbito de Libro de Artista, también se puede etiquetar como escultura, y como tal consta de tres dimensiones, siendo esta en concreto denominada escultura de bulto redondo ya que puede ser rodeada y no es puramente de visión frontal como las esculturas relieve, siendo un cuerpo exento, no adosado con todas las partes visibles para el espectador.

5.2.1 Interior y exterior. La mejor manera de refugiarse y de reencontrarse con la naturaleza

Si se sitúa la pieza en un espacio de interior, se sostendría sobre una estructura diseñada expresamente para su exposición. Esta estructura está armada con una larga varilla de hierro macizo de 5cm. de grosor que además cuenta con cuatro piernas, también de hierro, que eleva la pieza unos 15cm. del suelo, exponiendo el Libro de Artista desplegado, en línea recta sujetando cada teja con unas varillas, forradas con plástico para que no dañe la pieza por el roce, que amarran a cada una en vertical sobre la varilla de hierro macizo, haciendo posible que el espectador y la obra interactúen tridimensionalmente en el espacio.

La característica principal de este movimiento artístico es que las obras son expuestas en el exterior, al aire libre, interactuando directamente sobre el paisaje, lo cual deteriora las piezas quedando simplemente, en muchos casos, el recuerdo fotográfico.

Normalmente los materiales utilizados en este tipo de instalaciones suelen ser materiales naturales como la madera, la tierra, las rocas, la arena... En el caso de este proyecto son tejas rurales, las cuales provienen de materiales naturales.

La instalación de este proyecto se efectuaría hundiendo un trozo de cada teja en el suelo y teniendo en cuenta los límites del "cosido" del libro no se podrían separar unas de otras, pero se pueden conseguir distintas formas de colocación, ya sea formando una espiral, marcando el camino del espectador que está leyendo la historia de las tejas hasta el centro de la instalación.

Con la obra expuesta de esta manera se pretende que esté viva ante los cambios ocasionales por el desgaste, erosión...



61. Obra expuesta en el exterior. Arriba: Directamente sobre la naturaleza. Abajo: Sobre el soporte realizado especialmente para el proyecto

6. CONCLUSIONES

En este apartado, la primera conclusión que se extrae, y la cual más amplia, es que todo el proceso de realización ha servido para aplicar algunos de los conocimientos y técnicas aprendidas a lo largo de los cuatro años de carrera, pero sin olvidar también todos aquellos aprendizajes que han tenido que ser investigados por cuenta propia de la artista para llegar a emprender las ideas principales del proyecto.

Por otra parte, no menos importante, los objetivos que se querían lograr, han sido alcanzados satisfactoriamente desde una vista personal. Conseguir realizar un libro de artista que transmitiera sentimientos, sensaciones y pensamientos a través de un soporte poco convencional que lograrse alcanzar un gran nivel estético al mismo tiempo. Así pues, se ha conseguido que dentro del terreno emocional la artista se sumergiera en ella misma para abrirse al mundo y mostrar todo su interior. La cual cosa ha tenido una función educativa a nivel personal y de arteterapia.

En cuanto a la metodología de trabajo, se ha tenido que tener en cuenta una gran planificación del tiempo para poderse realizar a un buen ritmo, presentación, los bocetos y maquetas previas a la obra final...

Técnicamente, el proyecto se basa en la ilustración, pero presentarlas en un soporte poco convencional como son las tejas, era otro tema de estudio determinado que se ha resuelto positivamente, el aguante de los diferentes materiales para su producción, tapaporos e imprimación de las piezas, realización de las ilustraciones y el pan de oro, y unir con cuerdas las diferentes tejas.

Por todo esto es muy importante que se entienda todo como conjunto de las piezas como un todo y no como un montón de textos e ilustraciones sin sentido.

Para terminar, cabe destacar que la ilustración y el abrirse al mundo a reforzado las inquietudes artísticas de la artista, que le han aclarado a ella que realmente lo que a uno le apasiona y le haga feliz debe ser la mejor forma de transmitir y sincerarse con ella misma y el resto del mundo.

El proyecto queda abierto a otras expectativas y propuestas intervencionalistas, las cuales pretenden ser explotadas estudiando el doctorado de Arte.

7. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFÍA.

- <http://listas.20minutos.es/lista/espectaculares-esculturas-hechas-con-materiales-reciclad-360356/>
- <http://arteyeducacion.es/tl/QUE-ES-EL-ARTE-DEL-RECICLAJE-.htm>
- <http://www.actividades-mcp.es/gestionresiduos/2013/06/librosarte-ecologia-y-reciclaje/>
- <http://www.marrakech-riad.co.uk/2014/09/chez-monsieur-michelin-the-home-of-recycled-fashion-in-marrakech/>
- <http://elblogdeeducacionplasticayvisual.blogspot.com.es/2010/03/ud-10-las-tecnicas-tridimensionales.html>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoanálisis>
- <https://www.aiteco.com/tormenta-de-ideas/>
- <https://www.mediatick.es/blog/que-transmiten-las-tipografias-y-como-nos-afectan-emocionalmente/>
- <http://www.jennifercollier.co.uk/>
- <http://inkultmagazine.com/blog/jennifer-collier-objetos-de-papel/>
- <http://www.textileartist.org/jennifer-collier-paper-stitch/>
- <http://www.aryse.org/sayaka-ganz-esculturas-de-animales-con-objetos-reciclad->
- <http://www.amarilloverdeyazul.com/2013/05/las-impresionantes-joyas-creativas-de-jennifer-collier-con-papel-reciclado/>
- <https://youloveapple.wordpress.com/2013/02/06/jennifer-collier-artistas/>
- <http://elartedelamodalmodadelarte.blogspot.com.es/2013/06/robert-bradford-el-artista-de-los.html>
- <http://www.re-title.com/artists/robert-bradford.asp>
- <https://barbarafranc.co.uk/>
- <http://zoneonearts.com.au/barbara-franc/>
- <http://www.one-ds.com/2013/08/steven-rodri-ig-interview/>
- <http://occiarcillas.com/historia-de-la-teja/>

-**AAVV.** *Sin pies ni cabeza: 10 años entre libros, colección de libros de artista.* Valencia: Universitat Politècnica de València, Facultat de BBAA. (2005)

-**ANTÓN, J. EMILIO** **Libro de artista:** *Visión de un género artístico.* Burgos: Editorial desconocida, (2004) Disponible en: [<http://librosdeartista-historia.blogspot.com.es/>](http://librosdeartista-historia.blogspot.com.es/)

-**BERENQUER, A.** **LA LETRA ARTIFICIAL. EN AA.VV.:** *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista.* Sendemà, (2009), pp.48-55. ISBN 978-84-937368-0-4.

-**BROSSA, J; MADDOZ, C.** *Fotopoemario.* Madrid: La Fábrica. Carrere, A. 2009. Retórica tipográfica. Valencia: Universitat Politècnica de València. (2010)

- BRERETON, R.** *Los cuadernos: bocetos de diseñadores, ilustradores y creadores.* BLUME. (2009)
- BOIX PONS, A. JOAN MIRÓ.** *El compromiso de un artista. 1968-1983.* 2010.
- **Catálogo exposición:** EL LIBRO DE ARTISTA, EL LIBRO COMO OBRA DE ARTE. Instituto Cervantes de Múnich, Múnich, (1994)
- Carrión, U; Benítez, I; Hellion, M. (2003) *Libros de artista, Artist's books: [exposición].* Madrid: Turner.
- GENERALITAT VALENCIANA, UPV.** *El llibre Espai de creació.* Editorial de la UPV. (2008)
- HARO GONZÁLEZ, S.** *Edward Ruscha y el libro de artista. El nacimiento de un nuevo paradigma. En Estudios sobre Arte Actual. Eumed. net,* 2013. p. 43-62.
- HASLAM, A. LE ERING.** *A manual of process.* Laurence King Publishing Lt. en colaboración con el Central Saint Martins College of Art and Design, 2008. Gustavo Gili, SL.
- HENESTROSA, C.; Meseguer. L.; Scaglione. J.** *Cómo crear tipografías del boceto a la pantalla.* (2012) Tipo e.
- LYONS, J.** *Artists' books: A Critical Anthology and Sourcebook.* New York, Visual Studies Workshop Press (1985)
- MAFFEI, G. LAFUENTE, JM; MADERUELO, J.** *¿Qué es un libro de artista?* Heras (Cantabria): Ediciones la Bahía. (2014)
- MOLINERO AYALA, F.** *El libro de artista como materialización del pensamiento: LAMP cuaderno sobre el libro.* Madrid: Universidad Complutense de Madrid. (2009)
- RIVERS, C.** *Taller de tipografía : ideas y técnicas paso a paso para crear letras y fuentes originales.* Promopress. (2011)
- OLLER NAVARRO, J.M.** *El libro como obra plástica.* (2011).
- POLO PUJADAS, M.** *El libro como obra de arte y como documento especial.* (2011)
- **ZEEGEN, L.** *Principios de ilustración. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. p. 17.* (2006)

8.ÍNDICE DE IMÁGENES.

- Imagen 1. Metodología de Bruno Murani.
<https://wiszer.wordpress.com/metodologias-del-diseno/>
- Imagen 2. Metodología de Bern Löbach.
<https://wiszer.wordpress.com/metodologias-del-diseno/>
- Imagen 3. Teja curva.
<http://www.tejascobert.com/productos/teja-ceramica-curva-collado-40x15-19t>
- Imagen 4. Tejado con tejas de mitad de cilindro.
http://tecno-cristina-jenny.blogspot.com.es/2011_06_01_archive.html
- Imagen 5. Cubierta con tejas planas.
<https://goo.gl/images/BzLhfD>
- Imagen 6. Libro de artista de Carmen Calvo.
<http://masquelibrosferia.blogspot.com.es/2016/03/libros-de-artista-en-la-semana-del-arte.html?m=1>
- Imagen 7. Libro de artista de Sandra Márquez.
<http://www.sandramarquezartist.com/que-es-el-libro-objeto/>
- Imagen 8. Libro de Malena Valcárcel.
<http://tesorosmalvalr.blogspot.com.es/2013/07/libro-intervenido-o-libro-de-artista.html>
- Imagen 9. Texto de la teja nº 5
- Imagen 10. Objetivos del término Upcycling, Creación propia.
- Imagen 11. Libro de Cradle to cradle.
<http://bisiestodesign.com/blog/10-libros-imperdibles-para-disenadores-industriales-y-creativos/>
- Imagen 12. Ej. Como reciclar según el término de Upcycling.
<https://hipcycle.com/upcycling-infographic>
- Imagen 13. Cartel de la exposición de Tania Ansio
- Imagen 14. Detalle de algunos materiales utilizados.
- Imagen 15. Comparación del tamaño de una de las piezas de la maqueta junto una de las tejas de la obra final.
- Imagen 16. Obra gráfica de Ricardo Fumanal.
<http://www.illegalpeople.com/ricardo-fumanal/>
- Imagen 17. Fotografía de Javier Serrano.
- Imagen 18. Obra gráfica de Gabriel Moreno.
<http://www.enkil.org/2009/12/07/gabriel-moreno-la-sensible-creacion-plastica/>
- Imagen 19. Obra gráfica de Alessia Iannetti.
<http://artefeed.com/dibujos-al-carbon-de-alessia-iannetti/>
- Imagen 20. Filòleg. De Paula Bonet.
<https://storify.com/inloveparade/paula-bonet-ilustration>

- Imagen 21. La sed. De Paula Bonet.
<https://es.pinterest.com/amelia0903/paula-bonet/>
- Imagen 22. Horse. De Sayaka Ganz.
<http://osparrulos.com/arte-con-caballos-sayaka-ganz/>
- Imagen 23. Penguins. Sayaka Ganz.
<https://uk.pinterest.com/pin/530369293597447285/>
- Imagen 24. Pottery. De Jennifer Collier.
<http://www.actividades-mcp.es/gestionresiduos/2013/05/telas-de-papel-inusual/>
- Imagen 25. Dog. De Robert Bradford.
<http://elartedelamodalamodadelarte.blogspot.com.es/2013/06/robert-bradford-el-artista-de-los.html>
- Imagen 26. Bird. De Barbara Franc.
<http://porelamoralarte.blogspot.com.es/2013/02/las-aves-hechas-de-trozos-de-metal.html>
- Imagen 27. Butterfly. De Steven Rodrig.
<http://principia.io/2016/08/02/arte-reciclando.ljM1Mil/>
- Imagen 28. Dragon-fly. De Steven Rodrig.
<http://www.odditycentral.com/tag/pcb>
- Imagen 29 a la 35. Fotografías del Libro de Artista propia.
- Imagen 36 a la 44. Fotografías del proceso de producción.
- Imagen 45. Micron 01.
<http://www.tigerpens.co.uk/sakura-pigma-micron-01-drawing-pen>
- Imagen 46 a la 53. Fotografías de los bocetos y las maquetas.
- Imagen 54 y 55. Fotografías de cada una de las tejas en ambas caras.
- Imagen 56 a la 60. Imágenes de diferentes tipografías.
<https://tiposformales.com/2010/09/04/clasificacion-tipografica/>
- Imagen 61. Fotografías del proyecto expuesto en el exterior.

9. ANEXO



Anexo1. Libro de Artista. Obra final del proyecto. Parte A



Anexo 2. Libro de Artista. Obra final del proyecto. Parte B



Anexo 3. Fotografia de la maqueta



Anexo 4. Fotografia de la maqueta



Anexo 5. Fotografía de la maqueta



Anexo 6. Fotografía de la maqueta



Anexo 7. Libro de artista. Obra completa completamente plegada



Anexo 8. Detalles de las cuerdas que unen las diferentes partes de la obra



Anexo 9. Detalle de la ilustración de la teja nº 4



Anexo 10. Detalle de las ilustraciones de las tejas expuestas en el exterior sobre el soporte hecho a medida



Anexo 11. Lectura del texto desde una posición en horizontal imitando un libro convencional



Anexo 12. Visualización de las ilustraciones desde una posición horizontal imitando un libro convencional



Anexo 13. Detalle de la teja nº 6 en posición horizontal e imitando un libro convencional

Anexo 14. Link del vídeo del proceso de producción de la obra de este trabajo.

<https://vimeo.com/223235760>

