Trabajo de Fin de Grado

Universidad de La Laguna

Grado en Bellas Artes

2017/2018

Alumna:
Laura del Mar García Yánez

Coordinado por:
Manuel Cruz

Agradecimientos

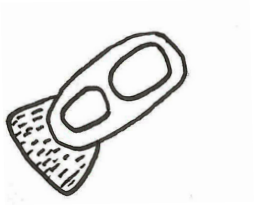
a Manuel Cruz González

y a J. Alberto Ojeda León

por guiarme a lo largo de este proyecto.

ÍNDICE

ABSTRACT	01
INTRODUCCIÓN	02
CARTOGRAFÍAS	03-06
ESPACIALIDAD E IMAGINARIOS	07-09
SUBJETIVIDADES	10-15
INTERVENCIONES	15-16
ESPACIO DE CREACIÓN	17-18
LA TIENDA ONLINE Y LOS DISEÑOS	19-21
CONCLUSIÓN	22-23
TRAYECTORIA	24
BIBLIOGRAFÍA	25-26



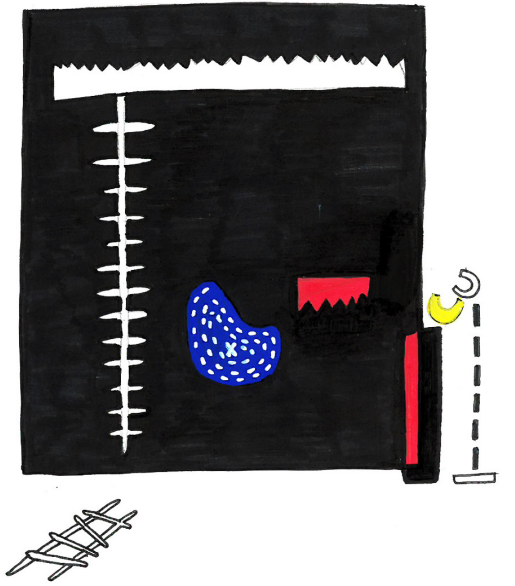
ABSTRACT

Decidí que la obra girase en torno a la ilustración porque además de permitir expandir mi obra en diversos formatos es un medio que está conforme con el imaginario simbólico e icónico contemporáneo y desde mi modesto lugar he pretendido contribuir a enriquecerlo. Tomando como referentes a Javier Mariscal, Keith Haring, Jaime Hayon, Joan Miró, Jonathan Colugi, Christopher Delorenzo y Hanna Kaszewska he tratado reflejar una realidad alternativa mediante un mundo imaginario personal inspirado en el surrealismo y la simbología tribal.

INTRODUCCIÓN

Como la poesía- o como poesía-, el montaje nos muestra que las cosas quizás no sean lo que son [y] que depende de nosotros verlas de otra manera'', según la nueva disposición que nos habrá puesto la imagen crítica en ese montaje. (Diddi Hubberman, (2008,p.87

Esta recopilación de dibujos es un continente de líos, nudos, rediles, de idas y venidas entre líneas discontinuas que emergen desde algunos agujeros negros. El personaje principal que es un reflejo del sujeto contemporáneo convive en un espacio repleto de rediles inclinados, dispares e inestables que en ocasiones estallan en pedazos. En ese horizonte cercado las hormigas se filtran por las cuencas, se rompen algunos rediles, algunas estacas se convierten en peldaños y los elementos se mezclan para formar imágenes nuevas.



Otro de los puntos en donde he focalizado mi interés ha sido en la intervención del espacio público llevando mis ilustraciones simbólicas a la escena del arte urbano. He querido diversificar utilizando diferentes soportes como el papel encolado, las pegatinas y los muros porque estos soportes me permiten hacer llegar mi obra de manera directa y proporcionando un encuentro entre el espectador y todo el imaginario que he ido generando. Realizando las intervenciones y simultáneamente diseñando el selfbranding pretendo hacer circular mi obra en la red de consumo capitalista para ir financiando mis propios proyectos en un comercio de manera cercana y local. Los temas a abordar a continuación son la integración de los imaginarios en el espacio, las subjetividades del sujeto contemporáneo y por último el análisis detallado sobre el libro cartográfico de artista y la tienda online.

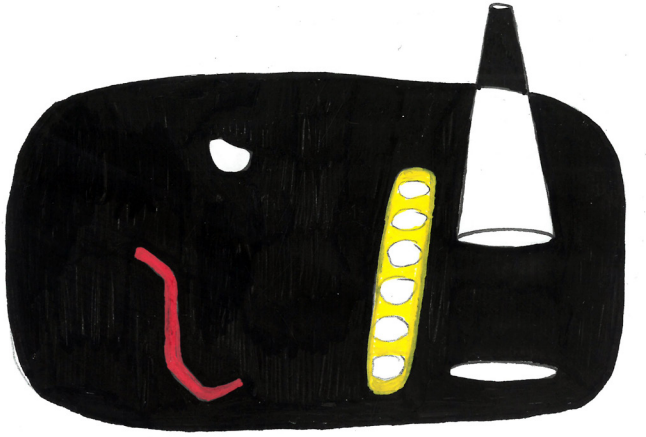
¿Acaso el sueño no es el testimonio del ser perdido, de un ser que se pierde, de un ser que huye de nuestro ser, incluso si podemos repetirlo, volver a encontrarlo en su extraña transformación?

(Gaston Bachelard. La Poética de la Ensoñación,
Fondo de Cultura Económica, Capítulo IV,1982)

CARTOGRAFIAS

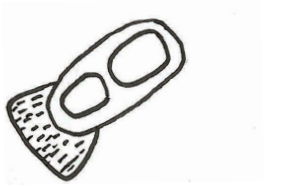
La serie de cartografías urbanalizadas se ha ido construyendo por medio de ideogramas de simbología abstracta y connotativa con el objetivo de hacer un recorrido a través del espacio imaginario.

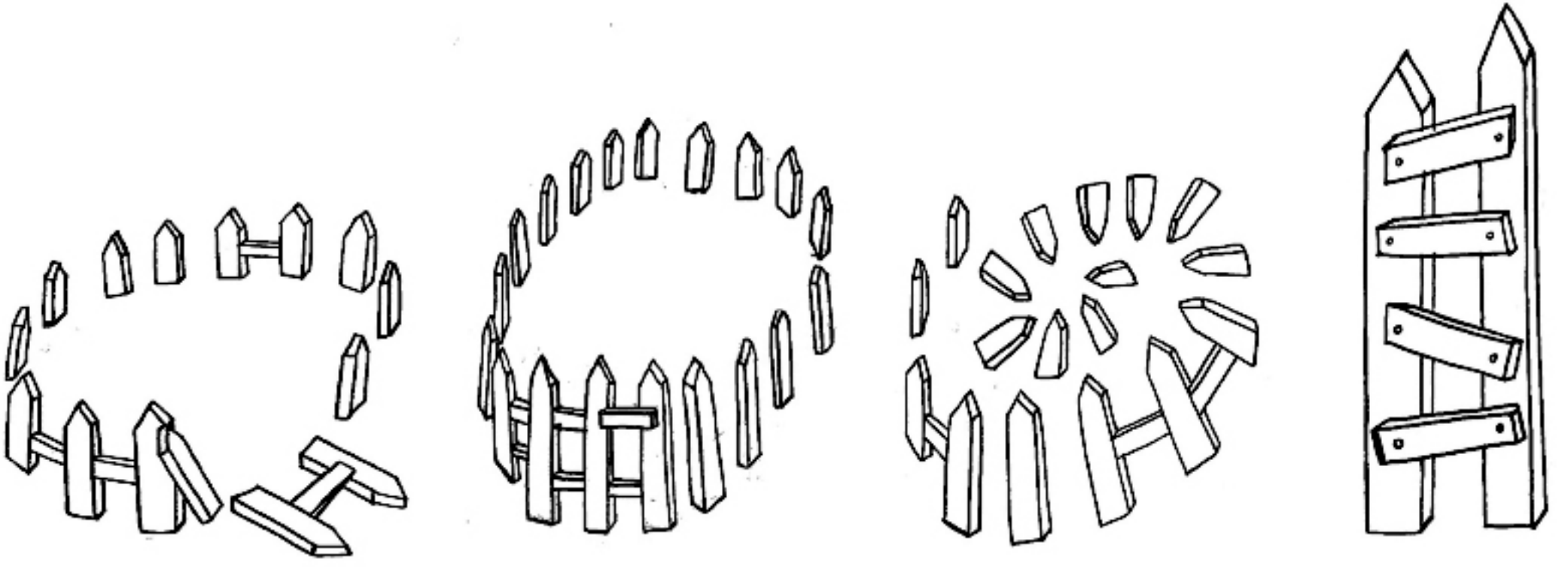
Son tentativas de orientación de un sujeto contemporáneo caótico en donde los elementos abstractos se adaptan y se contaminan unos a otros conectándose mediante un entramado que recuerda a la permeabilidad de los tejidos.



Todo forma parte de un amasijo de cuerdas, alambres, caminos, escaleras, células, cerillas y rediles rotos en los cuales se confunde y contorsiona un sujeto maleable, difuso y un tanto desorientado que se deforma para adaptarse y recomponerse ante la complejidad del mundo que lo rodea.

IDEOGRAMAS





ESPACIALIDAD E IMAGINARIOS

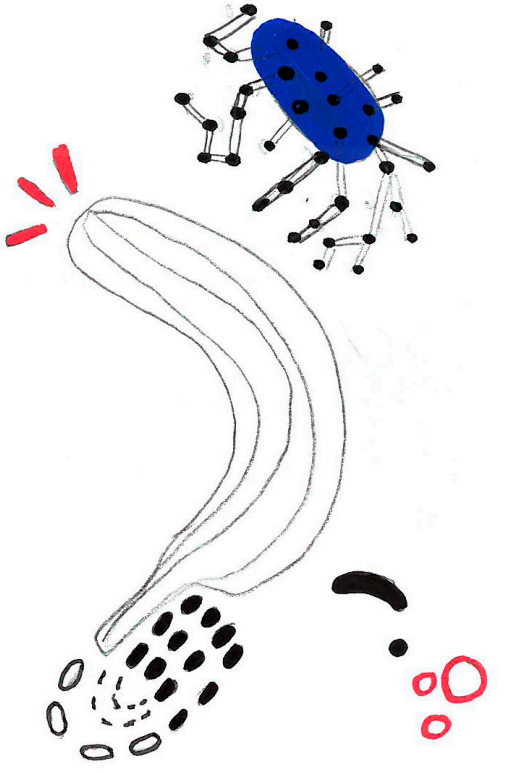
A causa de esa percepción individual que forma parte de la condición humana y de su relación con el mundo surgen las representaciones, cada una de ellas constituye un pequeño fragmento que va elaborando el gran tapiz del imaginario colectivo.

Si tenemos la capacidad de crear es porque reimaginamos de forma constante nuestra realidad, Gastón Bechelard ya expone en su obra sobre la poética del espacio que toda imagen grande tiene un fondo onírico insondable. Considerando que el espacio no queda sólo reducido a lo material trato de introducir una aportación modesta personal de un sendero poco transitado y difícil de reposicionar como es la dimensión de lo imaginario en el lugar.

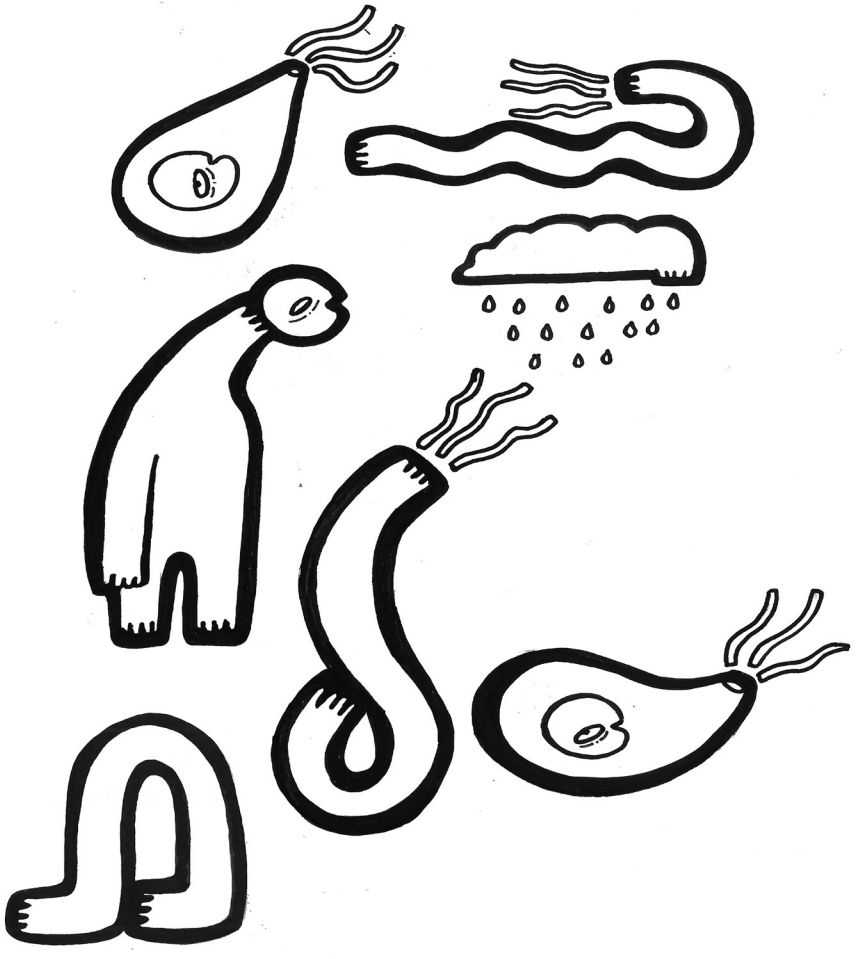
CAMINANDO

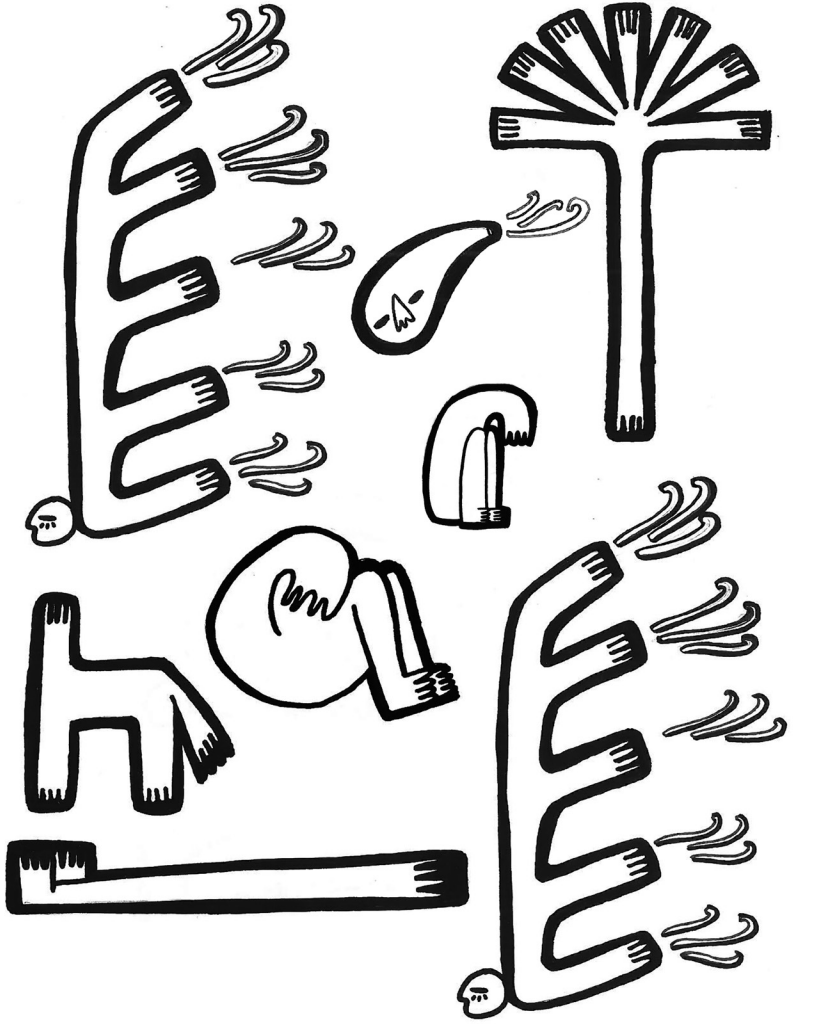
SUS PASOS
ENCENDIDOS
QUERIAN
DESHACERSE
DE LA PIEL
MUERTA

SOBRE
REDILES



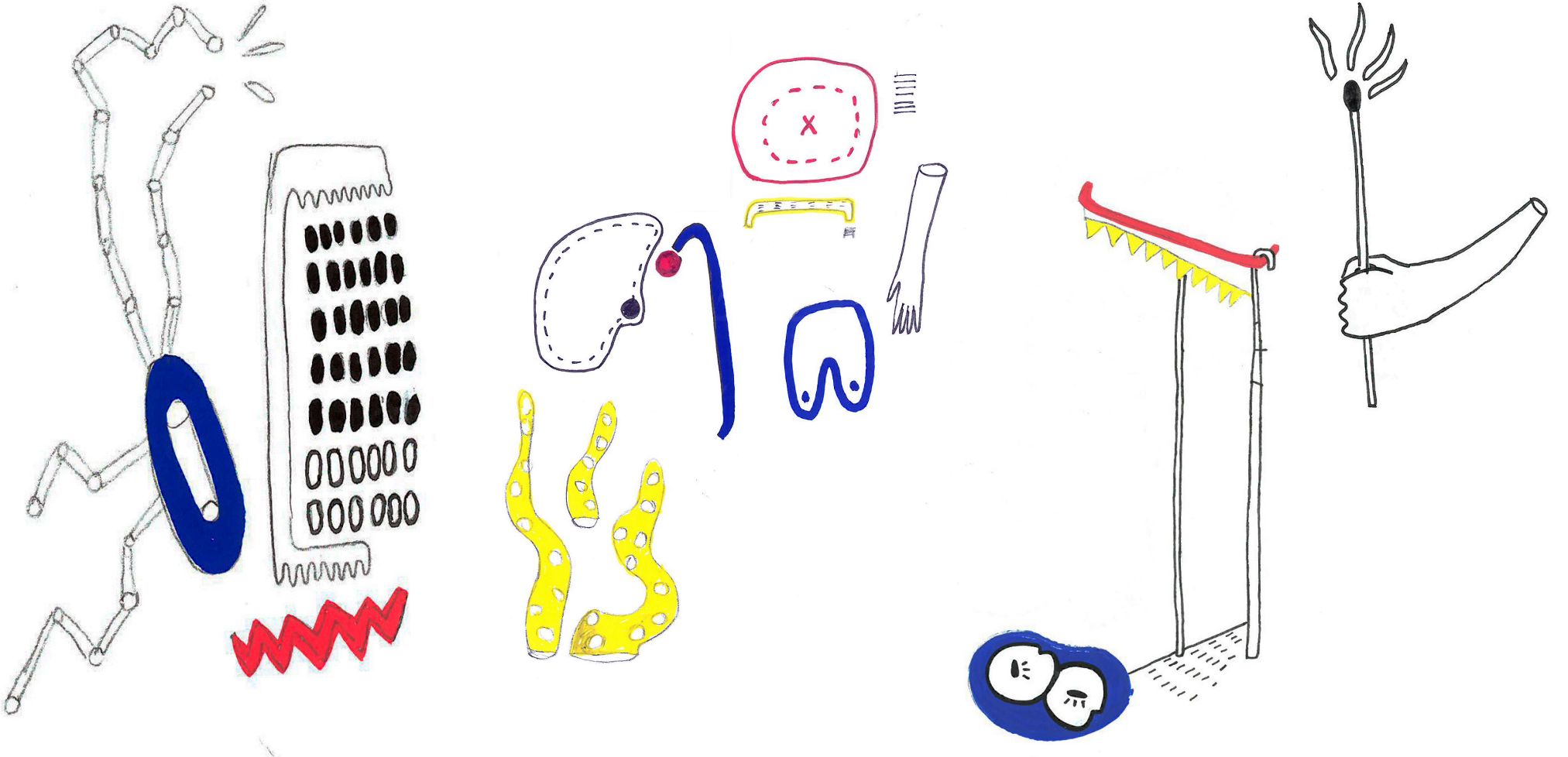
SUBJETIVIDADES





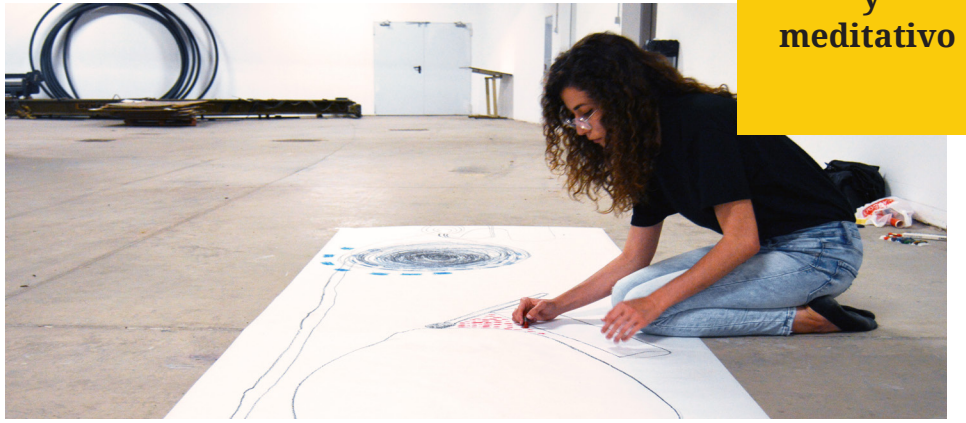
Tomando la concepción del espejo de Foucault como una herramienta mediante la cual el ser humano comienza a reconocerse y a reafirmar su identidad podemos ver que ocurre una cierta similitud con la representación. Ese sujeto desorientado, caótico e hiperconectado en medio de una revolución tecnológica necesita reconocerse en las representaciones y mostrar su mundo interior a la mirada externa para existir. La imagen como idea, la imagen del mundo, la imagen que tenemos de nosotros mismos y de los otros, la que se relaciona con el imaginario, tanto en su acepción de un ''imaginario social'' (ideas, valores, tradiciones compartidas) como psicoanalíticas de una ''identificación imaginaria'' (ser como…). Todas esas imágenes confluyen entonces en esa configuración de subjetividades, en sus acentos individuales y colectivos. (Arfuch,2006,p.1-2)

La integración de los imaginarios en las cartografías supone plantear una serie de orientaciones con ciertas derivas hacia el ensueño, la subjetividad y el sujeto.



DIBUJO EXPERIMENTAL

sonoro y meditativo



Algunos de esos dibujos abstractos son un producto experimental de divagaciones sobre el papel en donde decidí entrar en un estado meditativo para efectuar una serie de dibujos de manera que pudieran surgir escenarios de ese imaginario inmaterial que no puede medirse pero si puede mostrarse intencionadamente. Trato de crear nuevas vías y nuevos espacios en donde pueda resituarme incidiendo sobre lo transitado, superponiendo nuevas rutas que nacen de las

de las anteriores, mi interés se centra en conseguir que esas abstracciones y esos elementos puedan conectarse entre sí mezclándose para formar una red de caminos entrecruzados que me lleven a comunicar visualmente mi imaginario y mi visión onírica de lo que me rodea, mi percepción individual y subjetiva de las cosas.

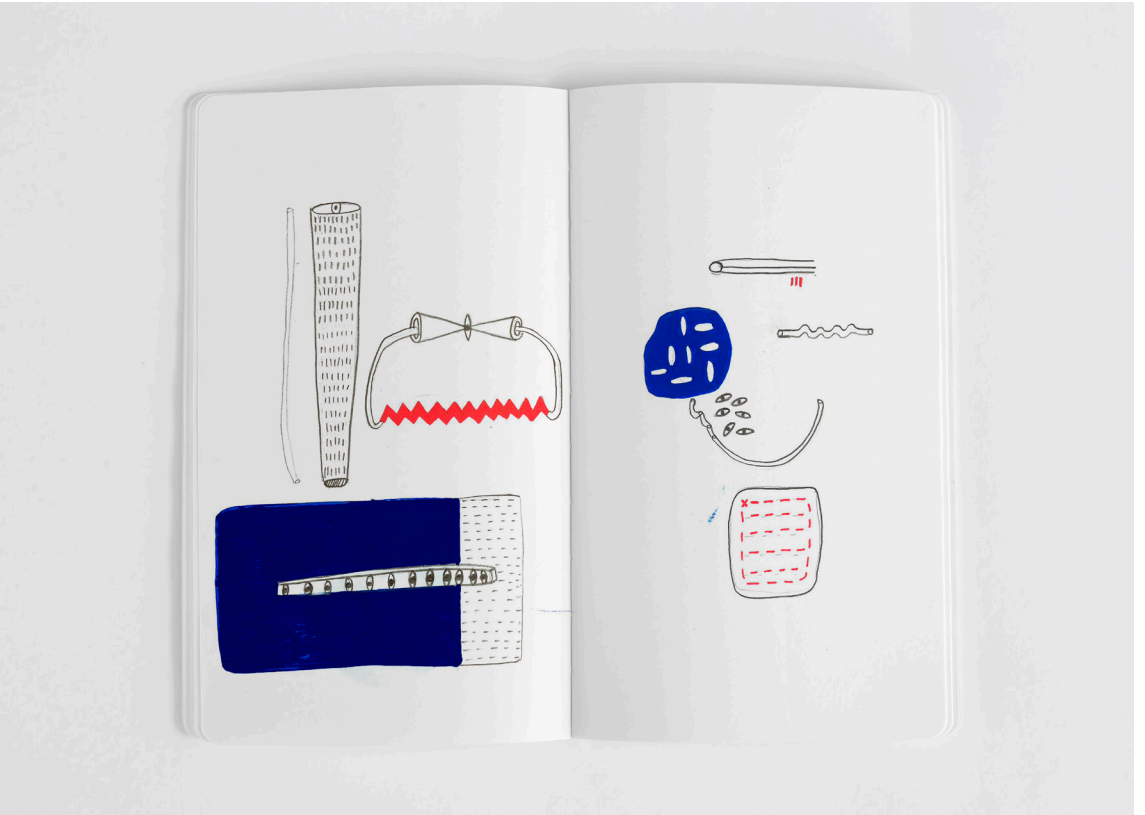
Durante este proyecto cartográfico he ido construyendo mundos paralelos que sirven como puntos de encuentro entre lo inmaterial y lo material, esto me ha dado la posibilidad de comunicar y revelar una parte mi mundo interior. A través de este mapeo contemporáneo se ha abarcado el espectro de lo experimental articulando diferentes datos invisibles, patrones y códigos con los que se ha querido ampliar la visualización de nuevos espacios inmateriales. Durante el proceso se ha ido explorando en todo momento las ideas de libertad, de búsqueda, de ser encontrado y nuevas alternativas de modos de habitar mediante el registro de los flujos abstractos y simbólicos.

I N T E R V E N C I O N E S

YANEZ

LIBRO ILUSTRADO

Recopilación cartográfica.



ESPACIO DE CREACIÓN

Libro (del latín liber, libri) también significa libre y precisamente me interesa la libertad a la hora de componer mis ilustraciones en este formato.

He optado por hacer una recopilación de todas las láminas ilustradas en este libro que hace de continente, algunas acompañadas de anotaciones, porque la elaboración de un libro de artista me permite que la obra adquiera una secuencialidad y un orden a la misma vez que se enriquece el relato visual.''El libro nace como un objeto artístico con ''forma'' de libro[…] El concepto del libro como icono, […] como una actuación reivindicativa y transgresora del espacio.''[1]

Trato de crear nuevas vías y nuevos espacios en donde pueda incidir sobre lo transitado, superponiendo nuevas rutas que nacen de las anteriores, mi interés se centra en conseguir que esas abstracciones y esos elementos puedan conectarse entre sí mezclándose para formar una red de caminos entrecruzados que me lleven a comunicar visualmente mi imaginario y mi visión onírica de lo que me rodea, mi percepción individual y subjetiva de las cosas.

Sabina Alcaraz i González- El libro de artista

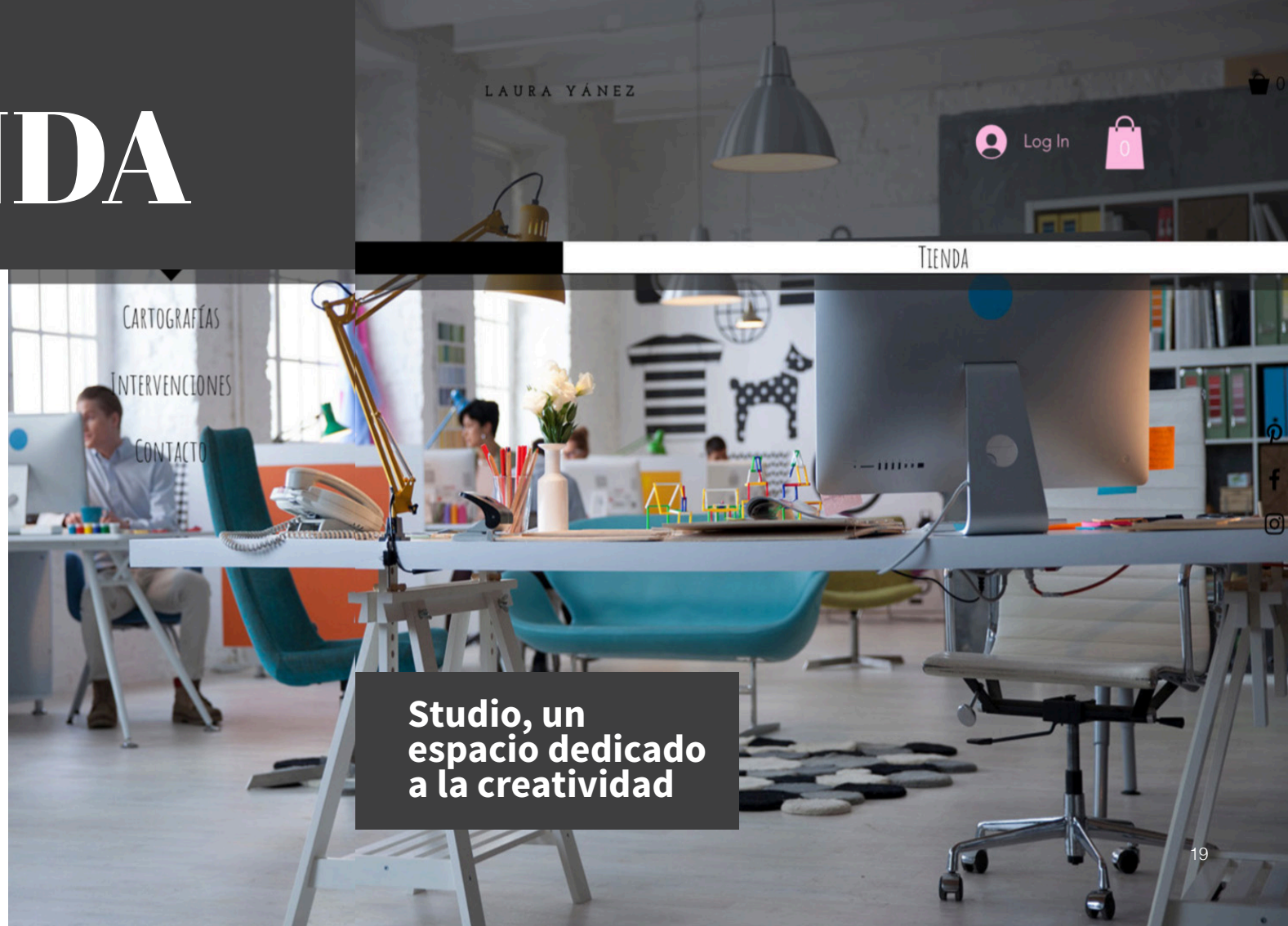
1

LAURA GAYÁNEZ
COORDENADAS...
CARTOGRAFIAS

SOBRE NUEVAS
FORMAS DE TRANSITAR
LO INMATERIAL

LA TIENDA

Por otro lado, se ha llevado a cabo la elaboración de una página web que incluye un portafolio y una tienda online en donde se expone una línea de productos diseñados bajo la marca que he creado con la intención de producir y gestionar desde esa plataforma los propios diseños. Exponer mi obra en las redes me ofrece la posibilidad de gestionar la circulación de las ilustraciones haciendo uso de estrategias publicitarias además de ser un espacio que va enlazando, tejiendo redes, expandiendo los productos y dejando a su vez una especie de trazado cartográfico. He ido estableciendo una serie de relaciones sociales basadas en compartir realidades e impresiones subjetivas con otros artistas generando encuentros y experiencias en el mundo online a través de diferentes redes sociales.



Studio, un espacio dedicado a la creatividad

LÍNEA DE DISEÑOS

Con esta línea de productos he tenido que transitar entre el arte contemporáneo, la ilustración y el mundo del diseño creando la tienda online.

Es un hecho que la tecnología crea conexiones desterritorializadas y que ha dado un giro por completo a la manera de consumir el arte.
Benjamin plantea que la xilografía, incluso antes de la imprenta ya permitía reproducir técnicamente el dibujo y hacer copias que podían distribuirse de manera masiva. Luego, en el siglo XIX, la litografía "da el arte gráfico no sólo la posibilidad de poner masivamente (como antes) sus productos en el mercado, sino además la de ponerlos en figuraciones cada día nuevas"
(Bianca Racioppe, 2012,p.114)

CONCLUSIÓN

El amplio abanico en cuanto a técnicas y formatos que ofrece la ilustración contemporánea y la expansión de las mismas a través de las diferentes herramientas tecnológicas hacen posible una mayor visibilidad de la obra en el espacio virtual. La tienda online es un recurso para continuar difundiendo la línea de productos basados en ese imaginario que se ha ido generando a lo largo de este proyecto.

LAURA GARCÍA YÁNEZ

www.laurayanez.org
laumar_gc@hotmail.com
Ilustradora contemporánea y artista multidisciplinar, nace en Gran Canaria en 1995, se traslada a Tenerife para realizar el Grado en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna.
En los últimos años ha realizado proyectos en el ámbito de la gestión cultural.
Actualmente es la diseñadora de una línea de camisetas y productos ilustrados en una tienda on line.

BIBLIOGRAFÍA

Raccioppe, Bianca, (2012).Liberar, compartir, derivar, Cultura libre y copyleft. Ed. Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

Arfuch, L, (2002).Las subjetividades en la era de la imagen. De la responsabilidad de la mirada:Ed Manantial, 2006 p.75-84.

Arfuch, L, (2002).Identidades sujetos y subjetividades: Ed.Universidad.

Lindón, A., Hiernaux, D, (2012).Geografías de lo imaginario. Barcelona: Anthropos Editorial; México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Bachelard Gaston, (1965).La poética del espacio.Ed. S.L.Fondo de Cultura Económica de España.

Sabina Alcaraz I Gonzalez, (2012).El libro de artista, Ed. Universitat Politècnica De València.

Bourriaud, N. - Topocrítica. El arte contemporáneo y la investigación geográfica. Ed. Heterocronías.

Georges Didi-Huberman, (2008). Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia, I Madrid: Ed. Antonio Machado Libros.

Bachelard Gaston,(2013). La Poética de la ensoñación, Ed. SL Fondo de Cultura Económica de España.