

Memoria del Proyecto: Concurso de gravado de la Rioja

Hector Garcia Soler
Serigrafía 2011/2012
5/11/2011

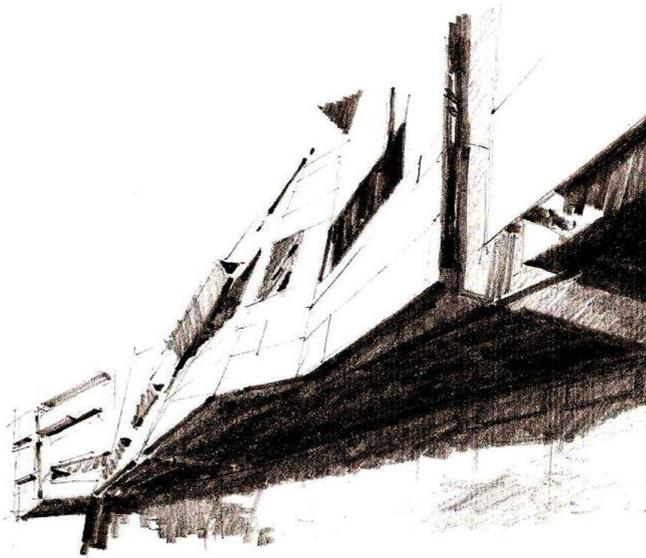
Introducción

Documentación sobre el proyecto basado en el concurso de la escuela superior de diseño de la Rioja.

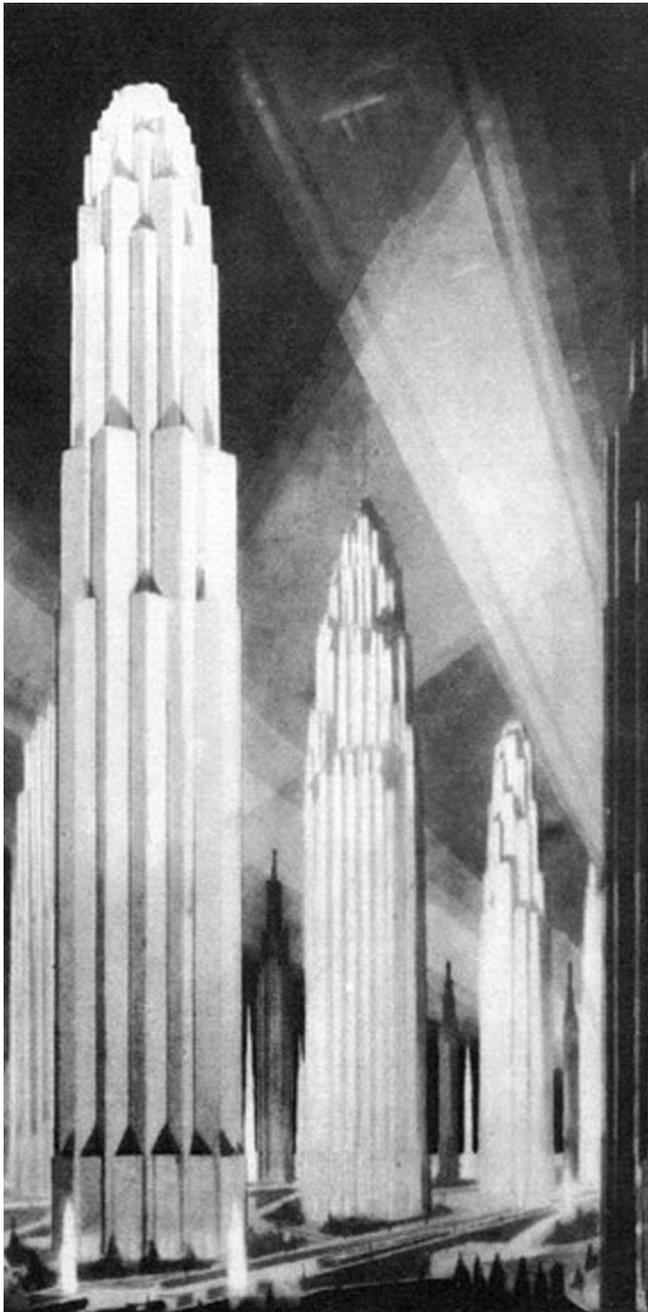
Tema del proyecto, arquitectura y grabado, se puede utilizar cualquier concepto que este relacionado con arquitectura y grabado.

Se puede utilizar cualquier técnica para la creación de este.
Tamaño máximo 50 x 70 cm y en caso de ganar que se puedan crear 150 ejemplares.

Concepto final de mi proyecto a sido “la arquitectura del pensamiento o del recuerdo” a sido creada en Photoshop y pasada a trama y mancha en serigrafía a 3 tintas al agua.

Norberto Dorantes "Morphosis"

Obra de Hugh Ferriss

Investigación

Para el proyecto/concurso, empecé a buscar cosas sobre la arquitectura en general. Definición de arquitectura, tipos de arquitectura, arquitectura modular, orgánica, deconstructivismo, moderna..., así como la arquitectura en las diferentes épocas. En general buscar arquitectura en la Wikipedia.

Me gustaron las ideas de arquitectura orgánica, modular, sustentable y deconstructivismo.

La primera idea que me vino fue de usar una estructura deconstructivista y relacionado con los conceptos de fragilidad. Para eso pensé en coger un boceto de un arquitecto. Encontré un montón de obras de bocetos que me gustaron de Hugh Ferriss que hacía grandes estructuras, rascacielos... pero que no me servían porque eran demasiado grandes y demasiado detalladas.

Entre todos esos bocetos encontré, no se como, un boceto de un arquitecto argentino que me gusto: Norberto Dorantes, obra "Morphosis".

Pensaba usar la obra esa, y dar sensación de fragilidad, la estructura del boceto, la haría como si fuese cartón o papel.

El boceto no me acabo de convencer porque podría quedar demasiado abstracto, que ya de por si ya lo es.

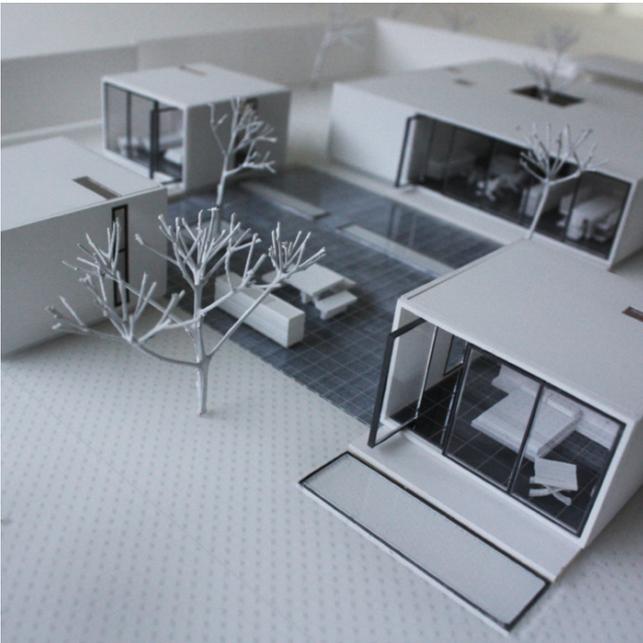

Imagen de referencia de la idea de la habitación de cartón

Imagen de referencia de la idea de la habitación de cartón

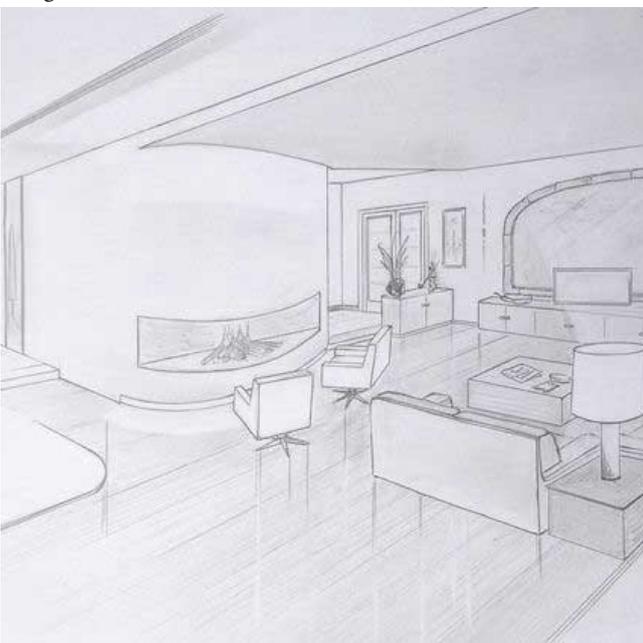

Imagen de referencia de la idea de la habitación de cartón

Con esto me vino la idea de que también pudiera estar relacionado con la arquitectura modular, la fragilidad, seguridad, así como el orden y el caos.

Para plasmar esta idea en el papel usaría una casa vista del interior, que fuera modular pero que las paredes fueran de cartón o de papel. Las paredes de estas al ser de cartón serían ligeras y en la composición se vería una de las paredes apoyada en algún lugar como en una silla o algo así, para que diera esta sensación. La pared estaría esperando al ser colocada en la habitación, en un trozo que faltaría de casa.

Por otro lado, la estética de todo esto, había pensado que fuera todo muy limpio en blancos o en marrones pastel, para dar sensación de orden, limpieza, pulcritud en base a lo que a mi me provocaba la arquitectura. Ya que al ser modular y de cartón... tengo la sensación que tendría que ser todo muy limpio. Y podría haber estado toda la casa dibujada como si fuera un boceto de un arquitecto.

Pero a la vez de estas sensaciones quería también lo contrario, quería poner como si hubiera pasado una niña/niño revoltoso, que hubiera estado jugando fuera de la casa, lloviendo, y al entrar hubiera dejado el chubasquero rojo tirado por el suelo y pisadas con barro. Después se hubiera puesto a pintar las paredes con ceras.

Todo esto para dar la sensación de que la casa, aunque sea de cartón, es segura, porque hay alguien dentro, pero también de caos y desorden por todo lo que ha dejado tirado.

Otra fuente de información, fue a la hora de hacer el trabajo de recerca, que pude informarme de otros aspectos de la arquitectura, como materiales, mas formas de arquitectura...

Estructura congestionada

Torre de casas

Habitación inundada

Mientras pensaba en todo esto, empecé a pensar en otra cosa diferente para otro proyecto de arquitectura. Me vino la idea de congestión de personas cuando pensaba en las calles de una ciudad o de un mercado... toda la gente apretada, intentando llegar a algún sitio, pero sin moverse, por la multitud.

Esto si pensáramos en edificios se podría traducir en un montón de edificios pegados unos al lado de otros, casi formando uno solo y muy altos. Pero si se acabara el espacio y no pudieras construir mas edificios, tendrías que buscar otra manera de poder construir mas. Así que se me ocurrió de que podría poner un edificio encima de otro formando una torre. Una torre formada con un montón de casas y estas formadas por un montón de personas , pero aun así una torre solitaria en medio de un campo.

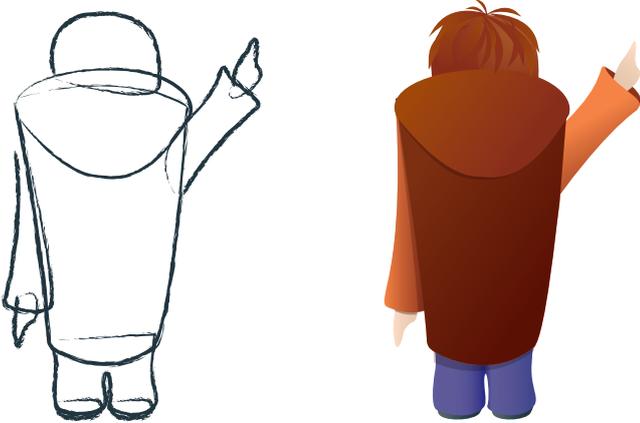
Al pensar esto, me vino a la cabeza, un corto de nueve minutos, de animación, que había visto hace tiempo que se llamaba: “La Maison en Petits Cubes” (Tsumiki no Ie, “The House of Small Cubes”) de Kunio Katō, y Kenji Kondo.

En el corto se podía ver un señor mayor, que a medida que iba subiendo el nivel del mar, el iba construyendo su casa cada vez mas alta, hasta que un día, se le cae la pipa al fondo de todo, y tiene que ir a buscarla y mientras va bajando va recordando todos los recuerdos de donde había vivido. Y no os cuento el final...

Esto también me recordó a una película de animación echa por un español, pintor, dibujante, Miguelanxo Prado, “De profundis” muy recomendable. Que salía una casa solitaria en medio del mar.

Bueno, pues esto me llevo a pensar en una torre echas de recuerdos y un hombre mayor bajando por ella, recordando sus memorias de cuando iba construyendo cada habitación. Para poder contar “La arquitectura del recuerdo” o “la arquitectura del pensamiento”.

Al final decidí tirar, por lo segundo porque era como mas emotivo y me gustaba mas.

Boceto, y estilos de un recuerdo, desechados.

Imagen de un edificio para la idea final, desechada.

Imagen de un edificio para la idea final, desechada.

Para crear la composición empecé primero a pensar en crear la torre con líneas dibujadas en contorno, en un marrón y con tonos pastel. Los recuerdos de dentro también dibujados, pero con colores más llamativos y en acuarela líquida, para dar la sensación de que lo importante de la composición, no es la arquitectura, ni el señor, si no, los recuerdos. Acuarela líquida y línea para dar la sensación de recuerdos, sueño o pensamiento.

Después cambie y decidí quitar el señor, y dejar solo la torre con los recuerdos.

Después volví a cambiar, y pensé en dejar la torre sin contorno y que los recuerdos formaran la torre.

Hice bocetos de los pensamientos y busque maneras diferentes de tratar gráficamente los recuerdos, pero no me acabaron de convencer los bocetos dibujados y la torre que llevaba varios días pensando como poner la torre de forma que llenara todo el Din A3, sin que esta quedará como un rectángulo delgado en medio de la hoja. También tenía el problema, de que si hacia alta la torre, esta seria mas delgada, con la consecuencia de que los recuerdos se verían menos.

Así que vendí la torre y me compre unas casas en Londres.

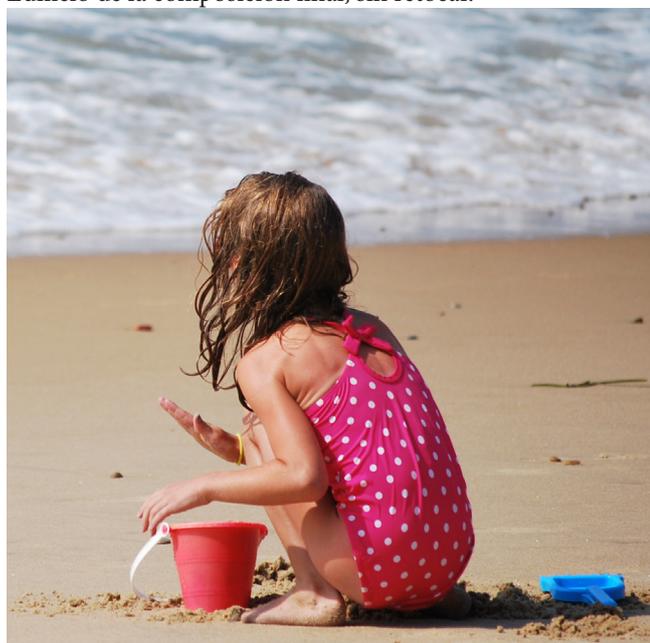
Pensé en usar una fotografía de una casa y poner los recuerdos en las ventanas. En las ventanas porque eso de que te reflejas en el cristal y ves tu interior, tu alma, o algo así.

Pensé en hacer todo el edificio con acuarelas para lo mismo del pensamiento o recuerdo en tonos negros o marrón tipo café negro. Y los recuerdos en tonos cálidos para dar mas calidez.

Cambie el hombre mayor, por una mujer, por los recuerdos que escogería y la uniría al edificio para dar a entender que los recuerdos son una parte de ti.

Edificio de la composición final, sin retocar.

Niña de la composición final, sin retocar.

Flor de la composición final, sin retocar.

Desarrollo de la idea

Para plasmar la idea al diseño final en papel, busque una imagen de una casa con ventanas que fueran suficientemente grandes para poder poner los recuerdos en ellas.

Cuando encontré la imagen con la suficiente calidad, la pase a Illustrator para quitar detalles, a blanco y negro o color dependiendo como quedara mejor, después ya uniría los tonos. Después, la pase a Photoshop, la retoque y en una capa nueva hice muchas manchas para que pareciera acuarela líquida.

Por ultimo le di a los edificios la opción de aclarar para que se superpusieran las capas.

Para hacer los recuerdos hice lo mismo que con la fotografía de las casas, cogí varias imágenes que me parecían interesantes para ponerlas como recuerdos: un sillón orejero, una niña jugando con la arena, 2 fotos de flores, una vela, una mano de un hombre cogida con otra de un niño. Las pase a Illustrator, y las empecé a colocar por las ventanas ya pensando en usar los menos colores posibles para después tenerlos que pasarlos a serigrafía.

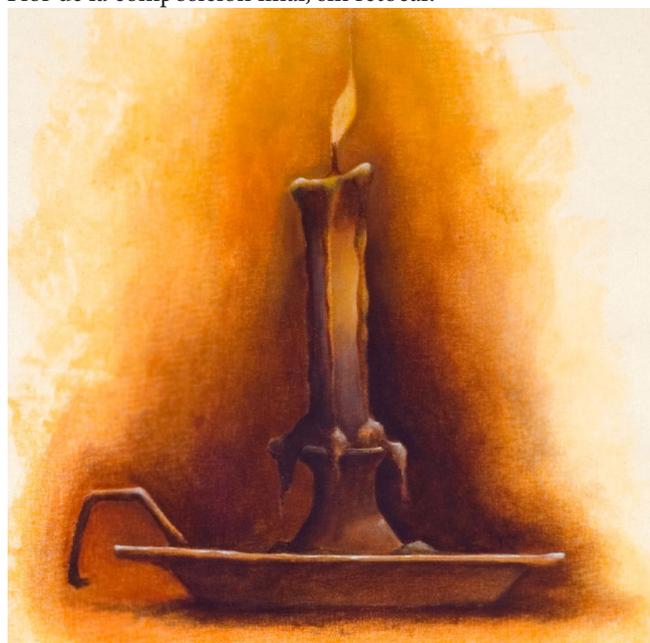
Después de que estuviera intentando colocar los recuerdos en las ventas vi que quedaban muy lleno todo y con cada recuerdo en cada ventana quedaba muy poco estético. Así que cogí dos de los que me gustaban mas y hice la niña en grande para que ocupara casi todas las ventanas y una flor que ocupara solo una.

Cogí estos dos recuerdos, porque para la persona mayor, que podría después con la misma técnica, que había hecho las otras imágenes, podría parecer que recordaba la niñez o un momento feliz, y la flor porque podría recordar un olor o un recuerdo que paso con esa flor...

A medida que iba haciendo la imagen ya tenía en mente como pasarla a serigrafía, usando trama en la parte de la casa y la cara de la mujer, porque tenían degradados y manchas etc. Con una pantalla de 140 o mas y una literatura bastante grande para que no se notara mucho el punto y quedara lo mas parecido a la imagen posible. I los 2 recuerdos con mancha, con pantallas de 100 al no tener mucho detalle.

Flor de la composición final, sin retocar.

Recuerdo desechado

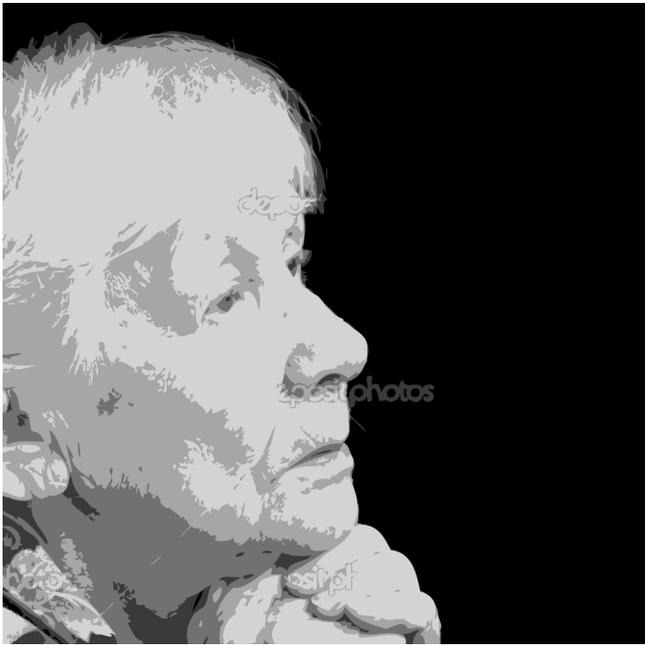
Recuerdo desechado

Las imágenes que cogí casi todas no tienen derechos de autor, la de la niña la encontré en la Wikipedia y el autor ponía que se podía usar para cualquier uso, la de la flor es una foto de mi colección, la mujer la encontré en la web de “Fotostock” que primero probé como quedaba con la foto que tenían de prueba y después al ver que quedaba bien la compre.

Por ultimo la de los edificios la encontré por internet, pero como la e modificado y no salen cosas con la que puedas identificarla, podría ser que fuera una imagen mía.

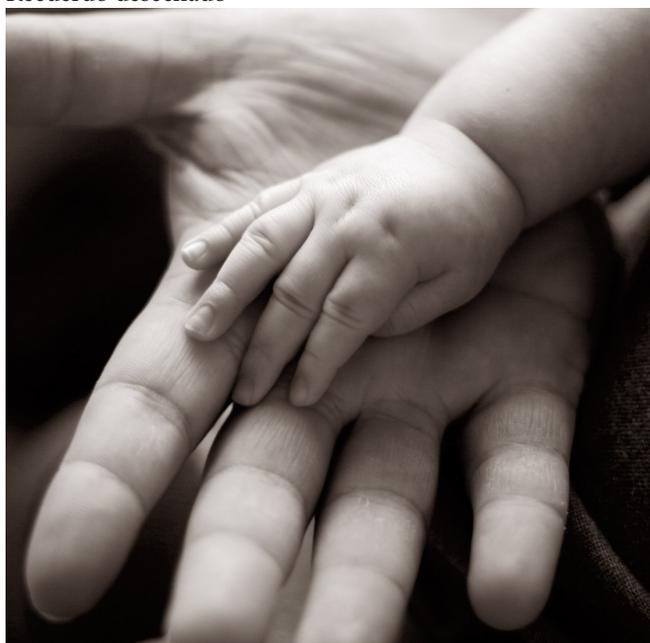
Imagen de la composición final, sin retocar.

Recuerdo desechado

Recuerdo desechado

Tonos de la composición en la pantalla del ordenador

Colores

Los colores que se usaron a la hora de hacer la composición en el ordenador han sido tonos cálidos más o menos de la misma gama, concretamente marrón tirando a negro, rojo oscuro y un rosa, para poder dar la sensación de calidez a la composición.

Se cogió un tono rojo y rosa para los recuerdos porque quería que esos recuerdos fueran cálidos pero a la vez, que transmitieran a esa persona diferentes sentimientos felices por cada recuerdo. Por ejemplo, el rosa chillón de la flor, fuera un recuerdo que se tuvo en su infancia y el rojo de la niña a sido de ella o una amiga, cuando ha ido a jugar, un atardecer de otoño a la playa.

Para la casa se cogió el marrón tirando a negro porque el negro me parecía muy frío y no quería transmitir esa sensación.

A la hora de coger los colores para la composición se miró que entre ellos hubiera suficiente contraste para diferenciarlos, que no se solapasen y que transmitieran lo que yo pretendía.

A la hora de pasarlo a serigrafía con tintas al agua, intenté que sean lo más parecidos posibles a la composición, y probar diferentes tonos de marrón para los edificios.

Tono de la niña:
C=35 M=85 Y=68 K=38

Tono de la casa y cara:
C=60 M=59 Y=52 K=57

Tono de la Flor
C=32 M=68 Y=0 K=0

Tonos de la composición en la pantalla del ordenador

Recuerdo desechado

Recuerdo desechado

Recuerdo desechado

Composición

La composición del proyecto es horizontal para que de tranquilidad, tamaño de la composición es para un Din A3 e intentado que ocupara lo máximo posible en el Din a3. El tamaño original de la imagen es de 80 por 60 cm.

La parte mas grande de la composición, queda un poco desplazada del centro para que cree un poco de dinamismo, y la mancha de tinta que va empequeñeciendo por un lado para poder reforzar esa idea.

El publico objetivo para esta imagen podría se de los 10 años para arriba.

Recuerdo desechado

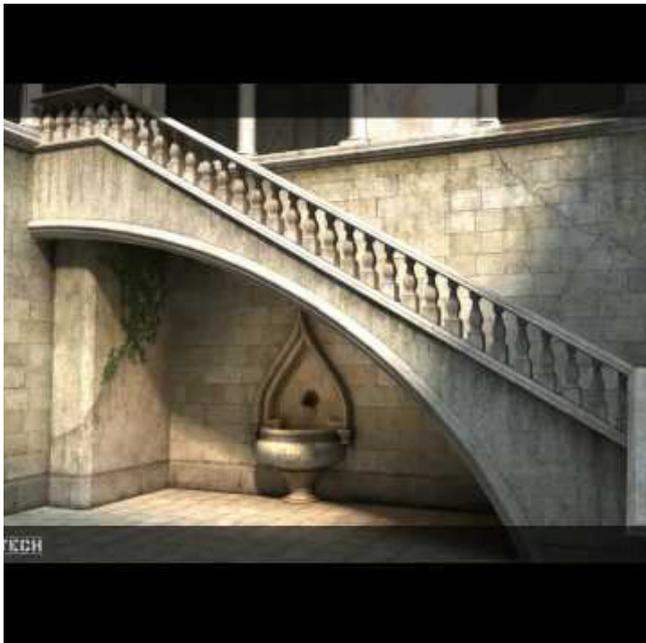

Imagen para la primera idea, casa cartón

Imagen para la primera idea, casa cartón

Imagen para la primera idea, casa cartón

Temporización

El 17 o 18 de octubre empecé a hacer la investigación del proyecto para el concurso de la Rioja, la idea básica de lo que quería hacer la tuve sobre el 24 de octubre y la idea desarrollada sobre el 25.

Empecé a crear la composición el 26 y acabe entre el 31 y el 2 de noviembre. Ese mismo día empezamos a mirar como pasar la composición a serigrafía y el jueves 3 hice el primer tiraje con una pantalla.

El día 10 de noviembre si no sale ningún imprevisto me gustaría tenerlo finalizado.

Imagen para la primera idea, casa cartón

Recuerdo desechado

Recuerdo desechado

Recuerdo desechado

Aspectos técnicos

Para hacer la composición serigrafiada e usado una cartulina Din A2? Y tinta al agua que e creado con la base blanca y tintes rojos y negros.

He usado pantallas grandes de 150 para la trama y dos de 100 para las formas planas, e estampado en horizontal, con una rasqueta grande y con un acetato mucho mas grande de lo normal para que no me molestara a la hora de estampar.

Una parte de la composición a sido tramada, para que se pareciera lo mas parecido a el original y para que se pudieran ver degradados etc.. Y dos manchas en colores cálidos, por que quería formas planas y no tenían mucho detalle.

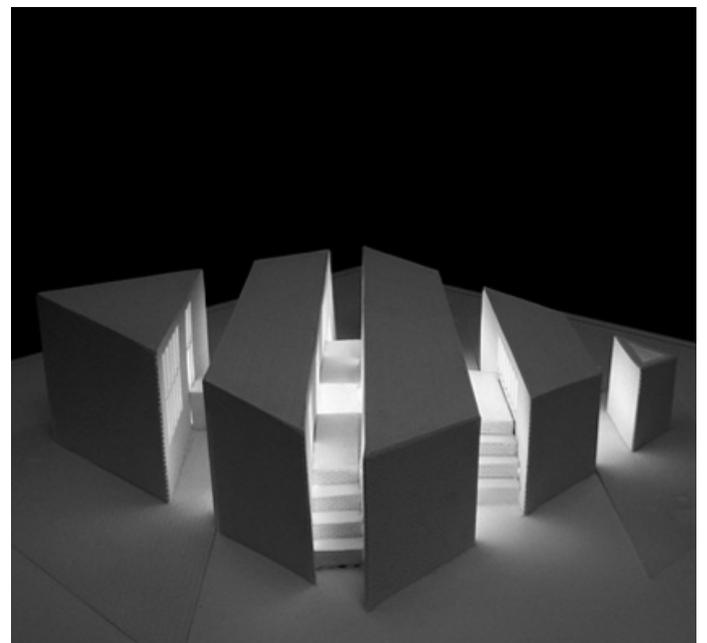
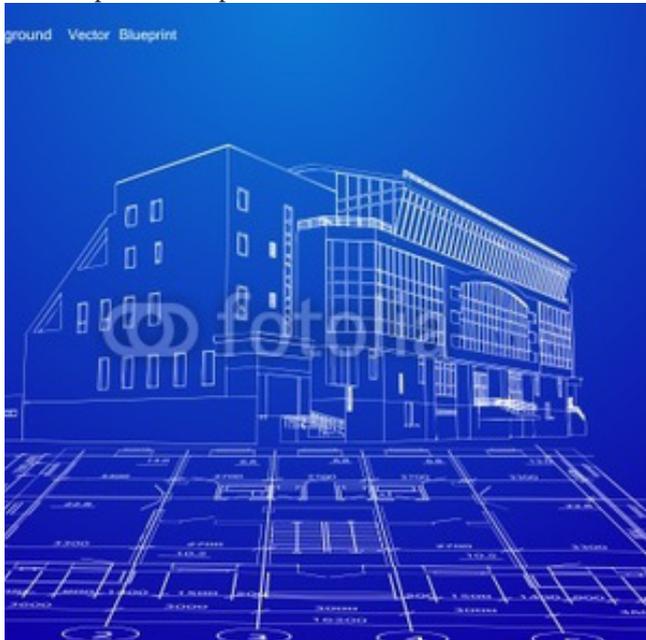

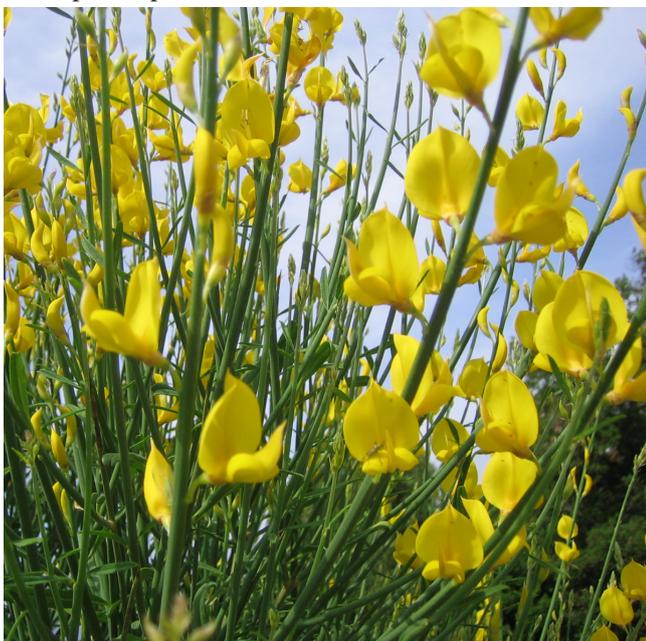
Imagen para la primera idea, casa cartón

Edificio para la composición final, Desechado

Estilo para la primera idea, casa cartón

Recuerdo desechado

Enlaces de referencia

Información de arquitectura Wikipedia y los diferentes tipos de arquitectura y épocas:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura>

Información de Hugh Ferriss:

<http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/2009/08/hugh-ferriss-la-retorica-del-drama-de-la.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Ferriss

Galería de Hugh Ferriss:

<http://www.flickr.com/photos/kosmograd/sets/72157603512259334/with/2126316097/>

Norberto Dorantes:

<http://wildcities.net/2010/09/13/norberto-dorantes-y-sus-crokis/>

<http://norbertodorantes.blogspot.com/>

Información La maison de petits cubes

<http://klimtbalan.wordpress.com/2009/02/26/la-maison-en-petits-cubes/>

Corto: La maison de petits cubes

<http://vimeo.com/12741107>

Tráiler película: De Profundis

<http://www.youtube.com/watch?v=vyhakiu4ftE>

Estilo para la primera idea, casa cartón