

LA IDENTIDAD DEL ESPACIO

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

2013 - 2017

AUTOR: Elena Mármol Baena

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 2017

TÍTULO: *La Identidad del Espacio*

AUTOR: Elena Mármol Baena

TUTOR/A: M^a del Mar Bernal

Vº. Bº. DEL TUTOR: Firma del profesor/a tutor/a

ÍNDICE

1. TRABAJOS ARTÍSTICOS	
- Ficha técnica.....	5
- Descripción y metodología.....	6
2. ESTUDIO TEÓRICO	
- Referentes.....	28
- Introducción.....	35
- Justificación.....	36
- Objetivos. Generales y Específicos.....	48
- Cronograma.....	49
3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL	
- Exposición.....	51
- Statement / CV.....	55
- Conclusiones.....	58
4. BIBLIOGRAFÍA.....	59

1. TRABAJOS ARTÍSTICOS

Título: *Morón y su Color*

Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Acrílico sobre DM

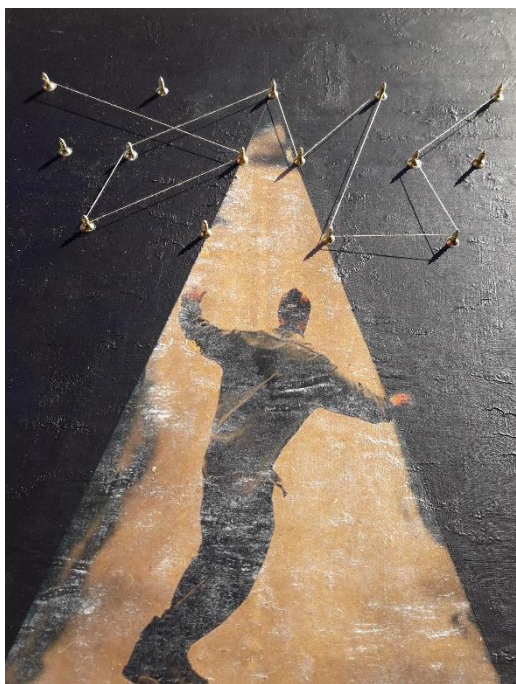
Año: 2017

El espacio y el amplio universo que se despliega ante él como temática de esta serie de pinturas que reflejan el pueblo de Morón de la Frontera en su versión más colorida y compositiva.

Cada lugar aguarda una serie de acontecimientos peculiares y característicos que suelen ser conocidos por el habitante de la zona y sus alrededores. Sin embargo, tras esa apariencia siempre hay más. Líneas de fuga, juegos de perspectiva, zonas donde la visión no alcanza, ángulos y juegos cromáticos que quedan al descubierto en esta serie de seis pinturas emparejadas que reflejan la cara oculta de Morón de la Frontera, representando lo positivo y negativo del paisaje, invitando así al espectador a reflexionar y detenerse ante un oculto y nuevo entorno reinterpretado.

*Serie de seis DM previamente imprimados y enmascarados para posteriormente pintar con acrílico y, tras el periodo de secado, retirar la cinta que enmascara el soporte y ser reutilizada en los soportes pequeños para generar una nueva composición.

Ficha técnica

Título: *Skate Your Life Away*

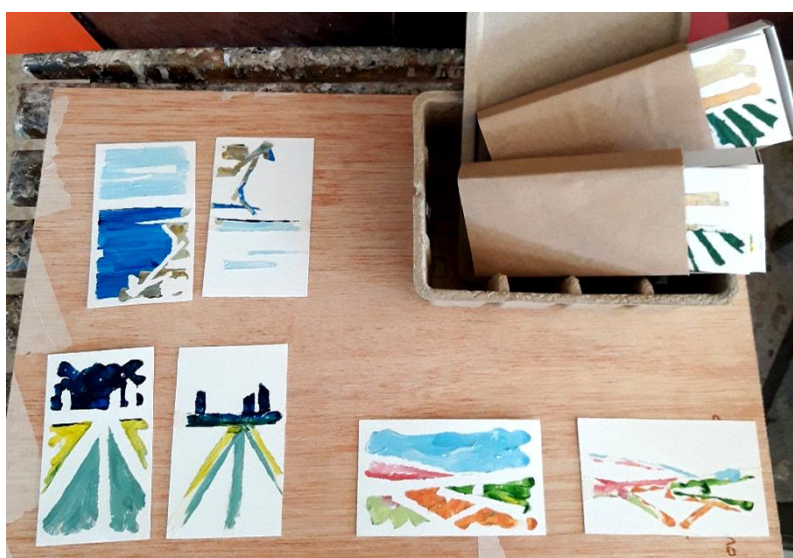
Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Mixta sobre DM

Año: 2017

El Paisaje Sublime y el Skate Park de Sevilla fue una propuesta de proyecto llevado a cabo con la finalidad de ahondar y experimentar en las posibilidades que ofrece este tipo de entornos.

El skateboarding o monopatín, es una actividad que surge en California en los años 60 -70 como sustitución del surf en tierra, es un deporte complejo que requiere el estudio también de diversos trucos y vocabulario propio de este para llevarse a cabo, estando acompañado a su vez, de una vestimenta y música específica. Por ello, *Skate Your Life Away*, profundiza en el amplio mundo construido en la mente del skater. Un universo paralelo al real repleto de recorridos, recovecos por transitar, trazos geométricos y proyecciones que quedan plasmadas en nuestra realidad en cuatro soportes de madera, intervenidos mediante la técnica del transfer realizado con cola blanca (impresión invertida de la imagen, pegado del anverso del folio sobre la madera y tras 24 horas de secado se retira el papel con humedad). Finalmente, intervención sobre este con pintura acrílica y fijación de diversos tornillos e hilo sobre el soporte, para de este modo, generar una proyección, pasando de la segunda, a una tercera dimensión.

Título: *Paisajes Encajados*

Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Mixta sobre papel Caballo

Dimensiones: 5 x 8 cm

Año: 2017

- El paisaje puede cambiar. Tu paisaje puede no ser el mío o puede que coincidan en algo. Paisaje es igual a entorno, pero no cualquier entorno, sino aquel que por dentro te remueve, te hace diferente, especial, único... te hace sentir, como cuando un olor te traslada a un lugar. Pero, ¿qué ocurre con esos instantes en los que aprecias ese entorno y tu mayor deseo es detener el mundo para quedarte ahí?

+ Hay que hacerlos perdurar.

Plasmar cada uno de los lugares con ese encanto peculiar, es la clave que se desarrolla en la propuesta del Paisaje Sublime para la asignatura de pintura.

El ansia por descubrir y vivir esta la etapa de mi vida con tantas oportunidades y frentes abiertos, acompaña a la necesidad de congelar ciertos momentos en los que desearía vivir con más pausa para poder apreciar cada detalle y plasmar infinidad de segundos.

Se trabaja con conceptos ya abordados con anterioridad en otros proyectos, que aluden a vivencias experimentadas con intensidad pero de manera fugaz, plasmando el positivo y negativo complementados, donde el color es otro gran protagonista que identifica cada momento.

La propuesta alcanza su punto álgido cuando se conoce que estos paisajes quedan guardados en cajas de cerillas, a modo de recuerdo, protegidos por otra caja mayor, como un tesoro. Estos recuerdos cumplen su función y me acompañan y trasladan en cualquier momento, a revivir cada instante deseado.

*Series de pinturas acrílicas emparejadas realizadas previamente mediante reservas con cinta enmascaradora reutilizada en la composición del paisaje.

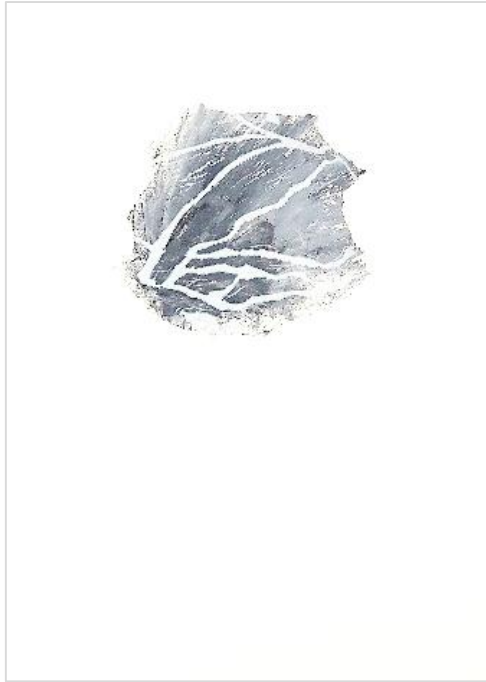
Título: *Rastros - Pasajes*

Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Grabado, linografía sobre frottage

Dimensiones: 50 x 35 cm

Año: 2017

Título: *Rastros - Vías*

Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Grabado, linografía sobre frottage

Dimensiones: 50 x 35 cm

Año: 2017

Título: *Rastros - Territorios*

Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Grabado, linografía sobre frottage

Dimensiones: 50 x 35 cm

Año: 2017

Una búsqueda del lenguaje pictórico se propone, a través del paisaje y el entorno más familiar. La preocupación e inquietud por conocer el devenir, me hacen indagar en este entorno más cercano, buscando esas claves o pistas que desvelan mis recorridos habituales.

En numerosos trabajos previos se ahonda en la cuestión desde diferentes técnicas de expresión, y el empeño por conocer el porvenir a través del lugar, también queda reflejado con la obra *Rastros*, ya que se plantea mediante una serie de grabados captar la esencia del entorno en un momento concreto.

En este trabajo se pretende inmortalizar el sitio específico en un momento concreto, con la finalidad de acudir en un futuro a este proyecto y ver los recuerdos que dichas estampas despiertan.

*Frottage sobre papel de esbozo rasgado y recolocado sobre papel Canson.

Algunas estampas poseen zonas engofradas con linóleo previamente tallado simulando caminos y senderos sobre dicho collage.

Elena Mármol

Elena Mármol

Elena Mármol

Título: *Itinerary*

Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Serigrafía

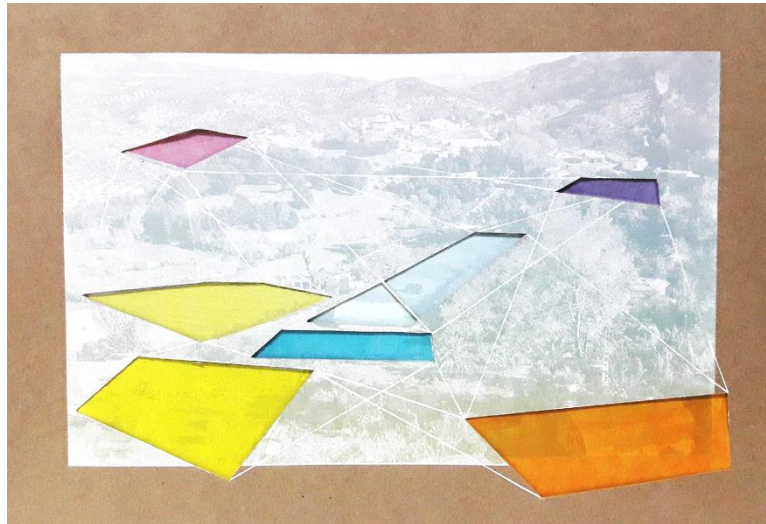
Dimensiones: 50 x 30 cm

Año: 2017

La técnica de la serigrafía abre otra ventana llena de posibilidades en el ámbito plástico, y a su vez, su estudio y profundización fue favorable en el desarrollo del proyecto *Itinerary*.

Tres ventanas con vistas aéreas recrean un paisaje observado desde un avión. Este entorno enseña al espectador las cosechas, ciudades y caminos bajo el filtro de la hora y época del año, en la que se observa un escenario de acciones congelado desde un medio de transporte en el que paralelamente también ocurren hechos y transita rutinariamente un trazo pasajero en el aire.

*Estampas serigráficas realizadas mediante dos pantallas y reservas sobre estas para obtener diferentes colores, degradados y zonas visibles/ocultas.

Título: *El Peso del Vacío I – II*

Autora: Elena Mármol Baena

Técnica: Serigrafía

Año 2017

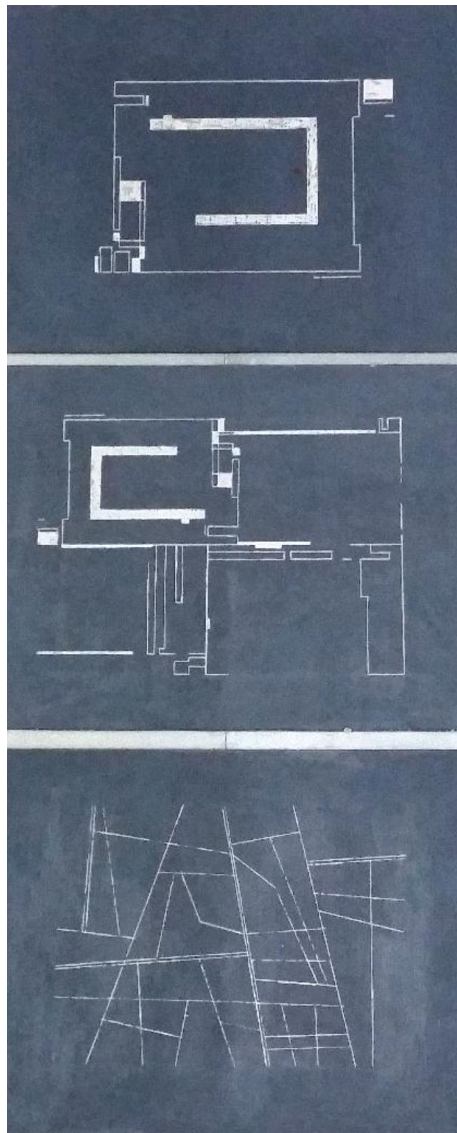
Otro concepto esencial como la memoria está muy presente, reafirmando una vez más, la importancia que ejerce el tiempo y la captura de instantes para poderlos coleccionar, haciéndolos inmortales y quedando plasmados en este caso, en estampas serigráficas.

Se realizan cortes geométricos sobre el terreno representado, edificios... uniéndolos para plasmar diversos recorridos aludiendo al universo, el cosmos, y al vacío que en mí reside como consecuencia de vivir la vida con la prisa rutinaria, sin poder recrearse en admirar.

Por ello, acudo a lugares conocidos y de gran importancia, divagando y paseando, para así, dejarme llevar en un proceso de descubrimiento, haciendo que los conceptos de transitar y recorrer sean claves en la configuración procesual, apropiándome del lugar como si este fuera un contenedor de experimentos y acciones incontroladas que pueden suceder, estableciendo, de este modo, innumerables diálogos.

El estilo de *El Peso del Vacío*, se definiría como afable y lineal, tanto geométrico como orgánico a la vez, derivado tanto de la observación del natural y la síntesis de la forma, constituyendo su propia representación espacial.

*Cuatro estampas serigráficas, dos de ellas superpuestas sobre base de colores y con ventanas geométricas realizadas con bisturí para enfatizar la idea y generar una visión 3D

Título: *Perspectiva*

Autora: Elena Mármol Baena

Dimensiones: 30 x 35 cm

Técnica: Técnica mixta. Acrílico e incisión sobre DM

Año: 2016

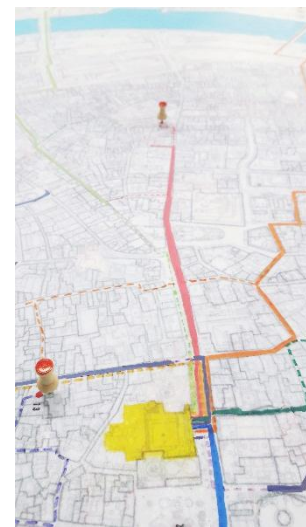
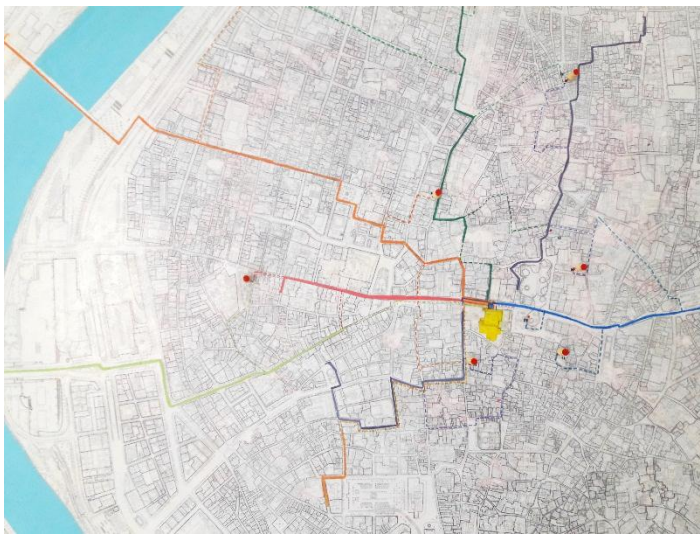
Perspectiva es un proyecto previamente basado en la investigación y documentación, para de esta forma, abordar el tema desde un punto de vista propio y personal.

Continuar, en cierta parte también, con el tema del *trampantojo*, es el propósito para esta nueva propuesta, ya que la realidad y la ficción favorecen este tipo de concepto, relacionado con el engaño visual.

Tal y como el artista catalán Eduard Arbós en su obra, juego con las perspectivas y los espacios que generan, plasmándolos en el soportes con un lenguaje muy característico mediante planos y ángulos, haciéndolo mío.

A partir de un estudio riguroso de encuadre, puntos de fuga, líneas y ángulos de un espacio concreto, abordo la idea de infinitud, el sinfín, lo eterno... ¿Hay algo mayor que representar este universo que tanto nos inquieta?

*Soportes imprimados, base acrílica en color gris e incisión con una gubia para obtener el fondo blanco aplicado inicialmente.

Título: *Trayectoria*

Autora: Elena Mármol Baena

Dimensiones: 80 x 100 cm

Técnica mixta

Año: 2016

Espacios, lugares, entornos, el caminar, la huella que permanece... son conceptos más que presentes en la obra *Trayectoria*.

¿Por qué estas ideas?

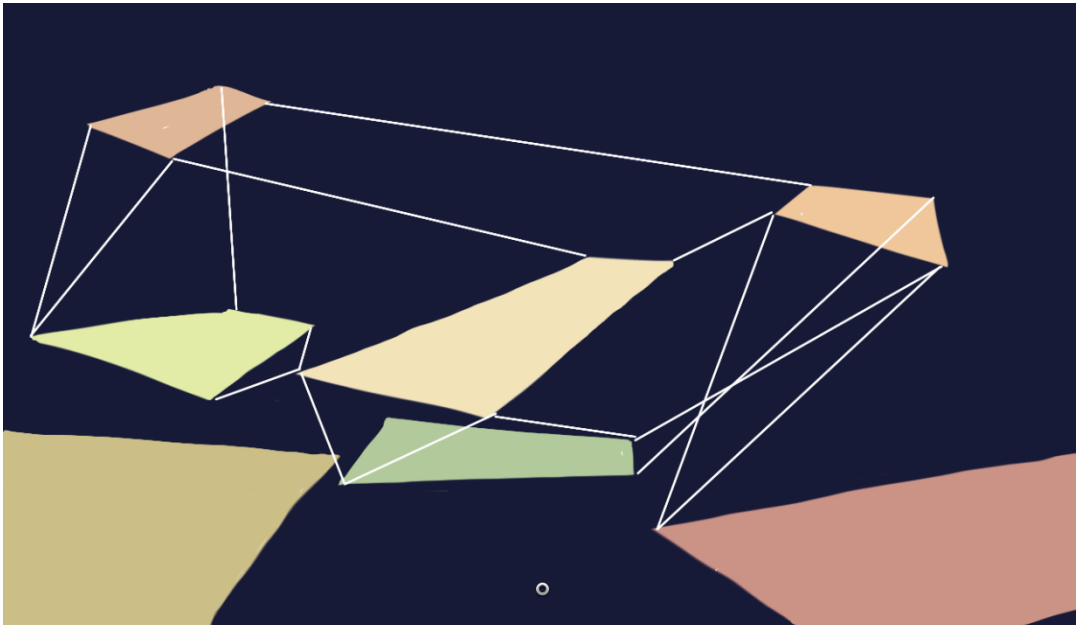
Al ser humano siempre le ha inquietado el saber dónde quiere llegar, ya que es algo totalmente desconocido. Las personas pueden controlar dos tiempos, el pasado y el presente, pero... ¿qué ocurre con el devenir?

Con estos ideales, se plantea la incertidumbre de un mapa del momento actual vivido en la Facultad de BBAA de Sevilla, inmortalizando esta obra a mis 20 años, basados en una toma de decisiones continuas y decisivas, ya que es la década más determinante de la vida de una persona.

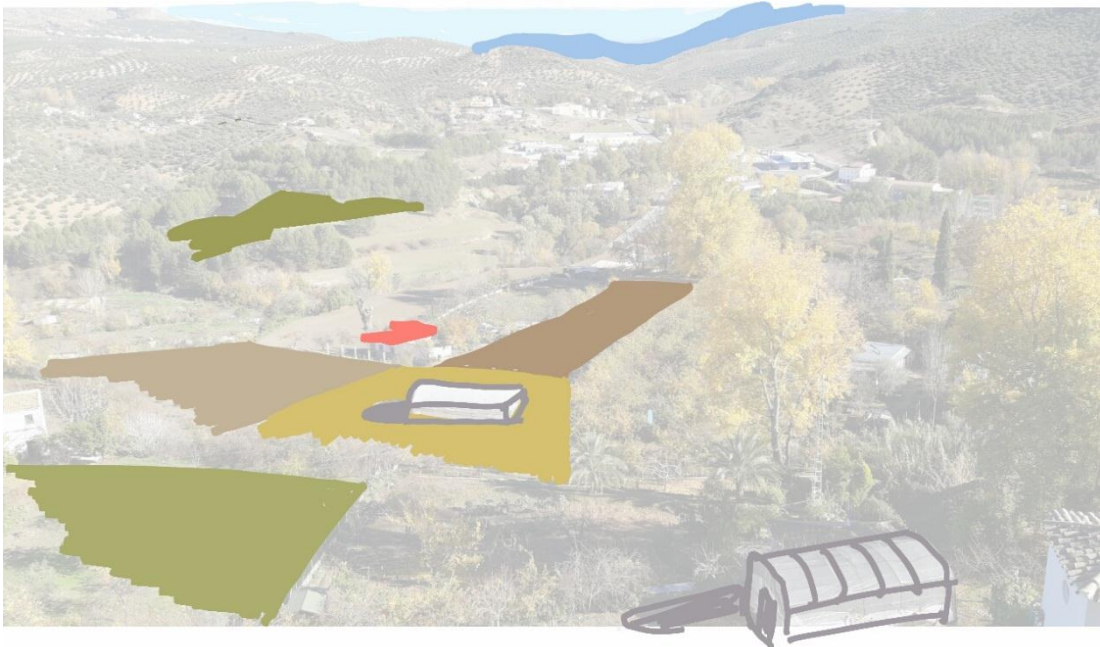
La huella y los recorridos, marcan la superficie de un soporte intervenido, para así, recordar de por vida la ruta seleccionada. El camino del arte.

*Transfer realizado con cola e intervención posterior con acrílico, sello con numeración, rotulador y chinchetas.

BOCETOS DIGTALES RELACIONADOS

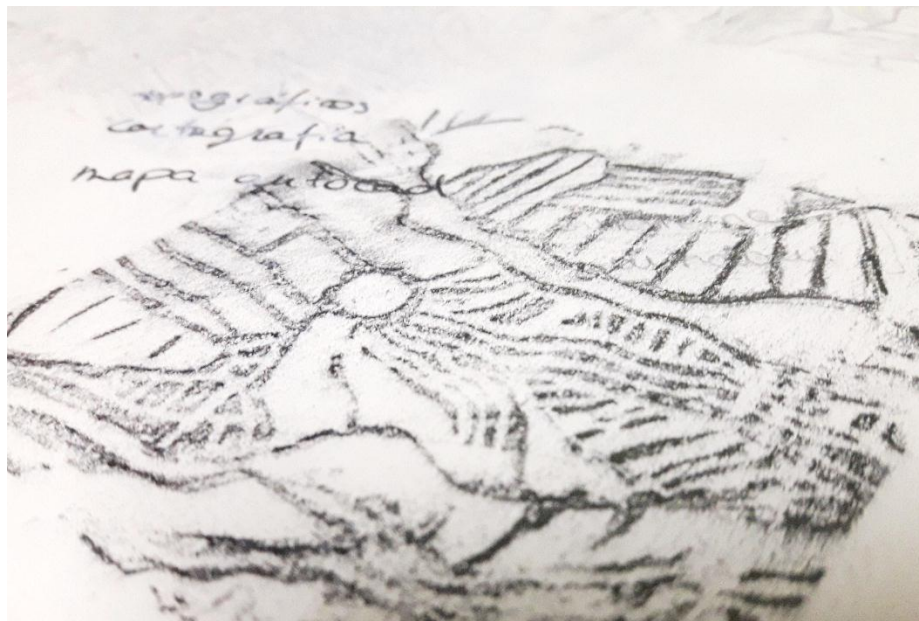
BOCETOS DIGTALES RELACIONADOS

BOCETOS DIGITALES RELACIONADOS

BOCETOS DIGITALES RELACIONADOS

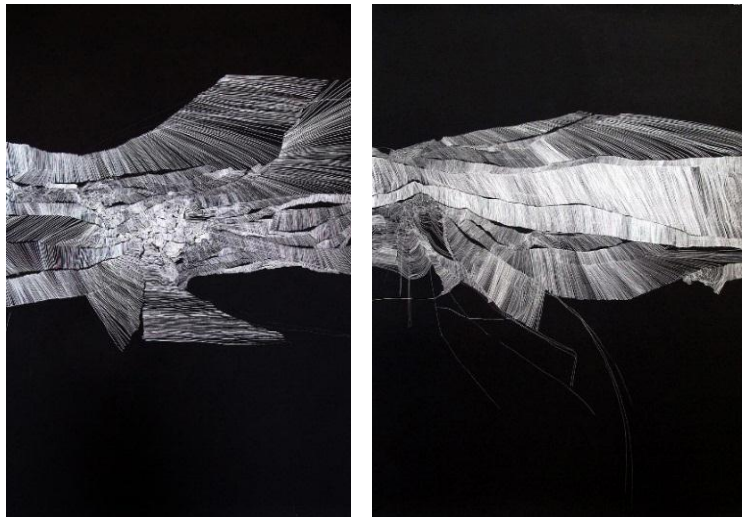
2. ESTUDIO TEÓRICO

REFERENTES

La esencia del paisaje como síntesis, la búsqueda del lenguaje pictórico, el proceso creativo basado en la experimentación, el azar, y la intervención sensorial son algunas de las claves del proyecto, invitando al espectador a sumergirse en el mundo de los recorridos, los lugares y espacios esenciales de mi existencia, sin olvidar la importancia de la memoria registrada a modo de huella.

- Ruth Morán

La artista extremeña genera paisajes y entornos mentales haciéndolos reales mediante el trazo de líneas sutiles y esquemáticas sobre lienzos.

Psicografías, 2012 – Ruth Morán

Papel, temple vinílico y rotulador de tinta, 200 x 152 cm

- Eltono

Artista francés con un fuerte sello de identidad, ya que sus formas geométricas son únicas y reconocibles. Trabaja con y para la ciudad, adueñándose de la variedad de posibilidades que ofrece la calle y lo que en ella ocurre registrarlos en sus proyectos. El azar es el gran protagonista.

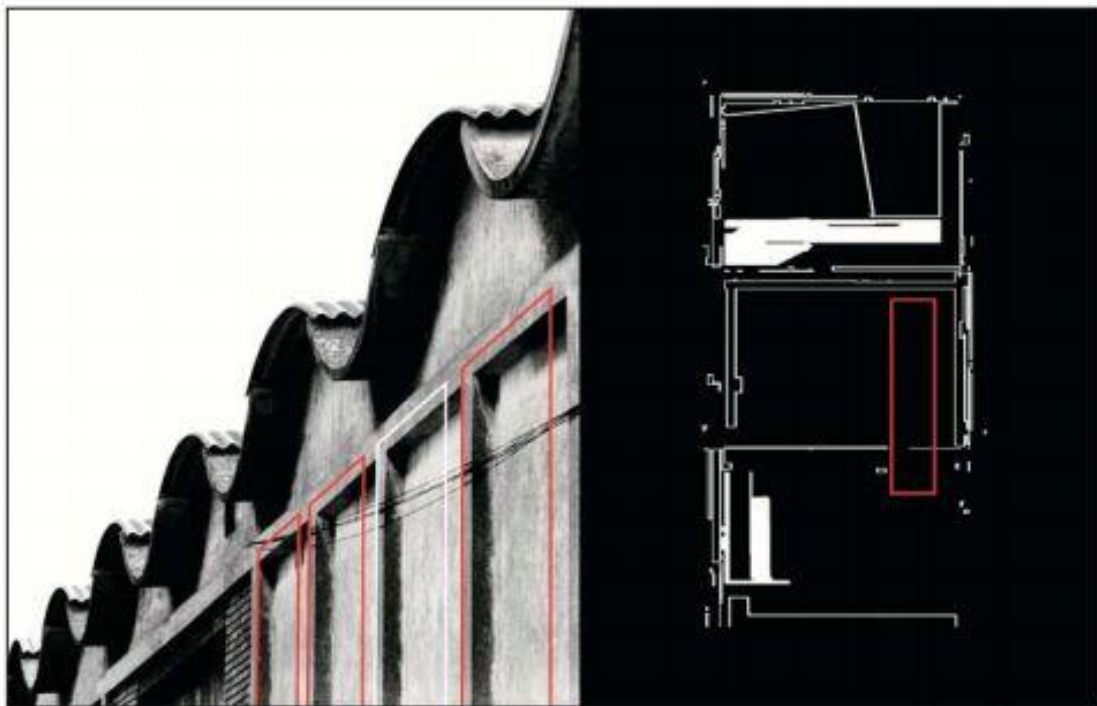

TRACES – Gravure au sol #1 #2 #3

Grabado - Frottage en asfalto sobre papel Canson, 18 x 28 cm.

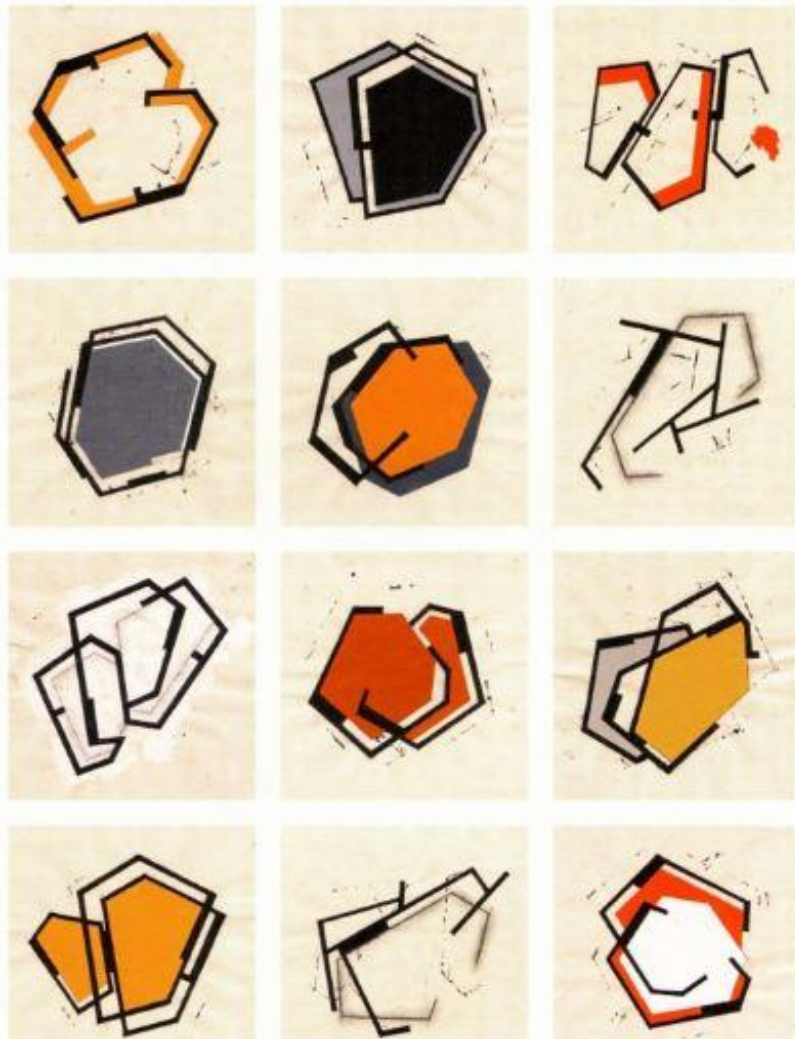
- Eduard Arbós

Realiza proyectos en los que genera un diálogo entre los espacios reales y los espacios mentales que recrea, generando un juego con lectura espacio – temporal, buscando una lectura de las imágenes a través de anotaciones, en vez de una simple interpretación. Pensamiento en imágenes.

Notas al margen. Octubre – Noviembre 2010

Acrílico y fotografía sobre lona – pared, 335 x 538 cm.

Trajctòries, 2016

Acrílico sobre tela

Realiza piezas dinámicas ya que al someterse a cambios de luz se modifica su aspecto y rompe su apariencia estática. No solo representa trata de líneas y planos sino construcciones en tensión y desequilibrio volumétrico, generando sensación de inestabilidad y movimiento. Este conjunto de dibujos describen un recorrido o trayectoria y el artista los define como "Pensamiento en acción". (Arbós, 2016)

- Rachel Whiteread

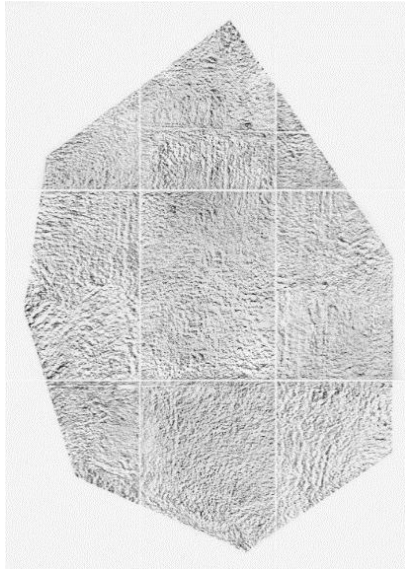
Nació en Londres en 1963 y destaca su carrera profesional por proyectos escultóricos como House (1993) en el que recrea el interior de una casa, o lo que es lo mismo, positiva el negativo de una vivienda, materializando el vacío y haciéndolo real mediante un bloque de hormigón.

House, 1993

Referentes en cuanto a la técnica:

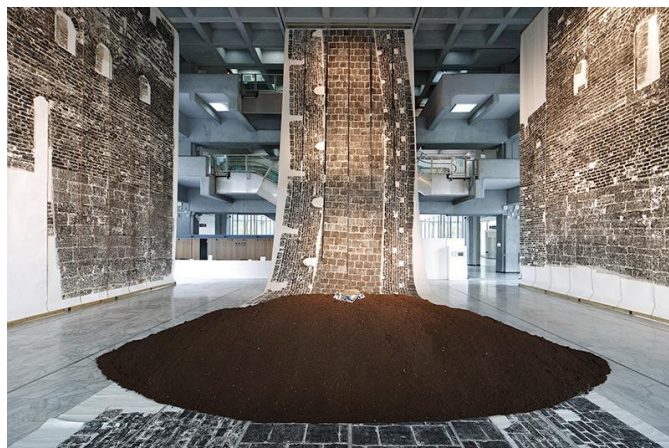
- Juan Carlos Bracho

Geometría para E.C., 2014

Frottage del suelo del taller del artista

- Xu Bing

Ghost Pounding the Wall, 1990

Frottage de la Muralla China

INTRODUCCIÓN

Captar el espacio urbano, la esencia del paisaje presente y el entorno que nos rodea, son las claves esenciales mediante las que indago para abarcar el proyecto.

Divagar, experimentar, dejarse llevar por el lugar y las infinitas opciones que nos ofrece, son los diferentes puntos que se abordan en mis obras, donde la mayor preocupación es representar aquella realidad que nos rodea, realizando un análisis a las ya establecidas costumbres sociales rutinarias y acomodadas, defendiendo de este modo, el dejarse llevar y aprovechar las posibilidades que nos ofrece el mundo tangible e intangible.

Para ello, permito que el azar intervenga y sea uno de los protagonistas y una clave importante en mis trabajos (aunque siempre bajo control), recreando paisajes y entornos monocromos en toda su esencia repletos de simbologías por traducir.

JUSTIFICACIÓN

En el proyecto, se propone una búsqueda del lenguaje pictórico a través del paisaje y el entorno. La preocupación e inquietud por conocer el devenir me hacen indagar en mis escenarios más cercanos, buscando esas claves o pistas que desvelan mis recorridos habituales.

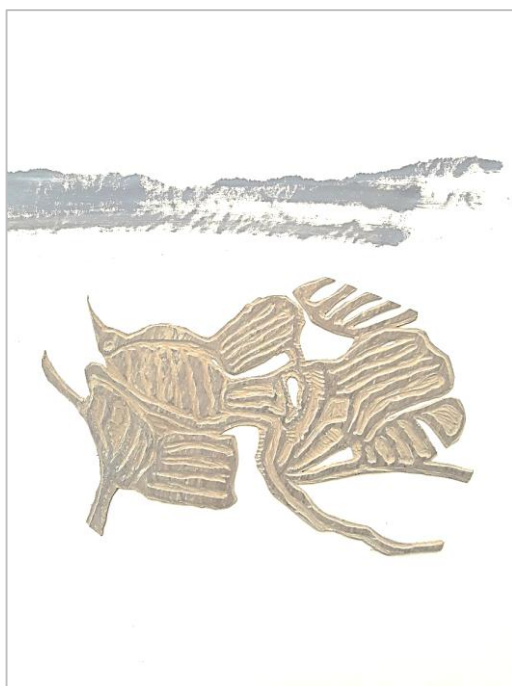
En estos numerosos trabajos se pretende ahondar en la cuestión desde diferentes técnicas de expresión, como por ejemplo, en la exposición Exterioriza con la obra *Trayectoria*, que tuvo lugar en *La Casa de las Sirenas* (Sevilla), en diciembre de 2016, donde quedaba congelado el presente del momento mediante la visión de un mapa, en el cual, se plasmaban recorridos diarios como hecho certero de existencia, dando cabida y unas pinceladas a ese futuro incierto al que cada ser humano se enfrenta diariamente. En mi caso, mediante la selección y marca de espacios expositivos (por mi relación con el mundo del arte), sobre el mapa de en Sevilla (lugar de residencia) a modo de objetivos por cumplir.

Trayectoria, 2016
Elena Mármol Baena

El empeño por conocer el porvenir también queda reflejado en sucesivos trabajos, planteando siempre captar la esencia del lugar en un momento concreto.

Con ello, abro paso a otro concepto esencial como la memoria, un ejercicio en el que se coge el tiempo presente para que en un futuro, éste, adquiera lectura de pasado, reafirmando una vez más la importancia que ejerce en mi caso, y en la sociedad en general, este valor pasajero, pretendiendo apreciar más aquello que nos rodea; un paisaje que pide ser admirado y contemplado para sacar partido a esos instantes que es lo único que realmente nos pertenece.

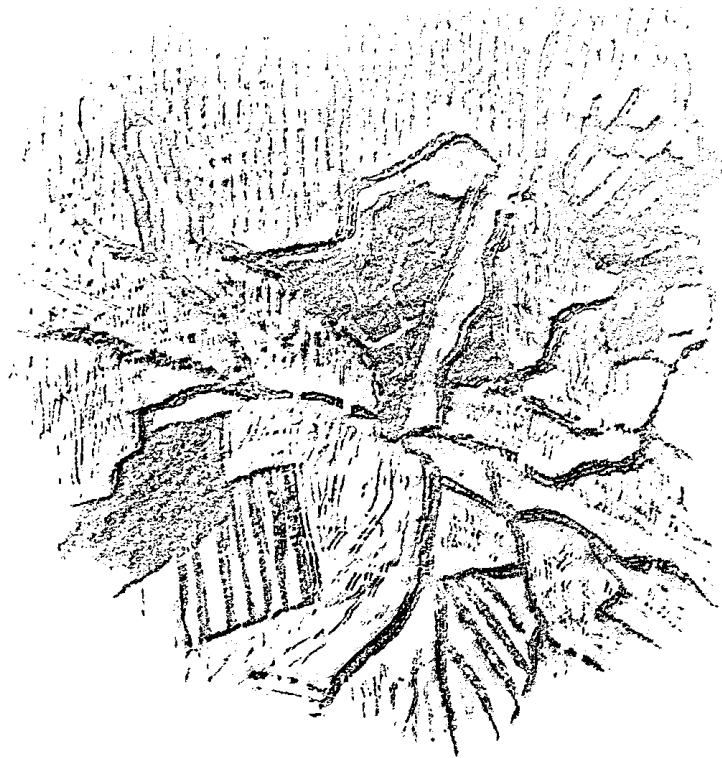

Rastros, 2017

Elena Mármol Baena

Me interesa impregnar cada obra de mencionada identidad del lugar, trasladando carreteras, senderos, aceras, vías etc. a soportes de papel, para más tarde, superponer en diversas estampas y generar con los diversos recorridos tallados en linóleo en forma cosechas y caminos esa composición que represente los espacios circulados de una forma más cercana y real.

A lo largo del tiempo, artistas, filósofos y estudiosos, entre otros, han ahondado también en este terreno infinito del entorno, el espacio o el lugar, que más allá de su definición literal – 1. Porción del espacio, 2. Sitio que ocupa cada elemento – en las obras, estos conceptos pretenden abordar al receptor para así aumentar la capacidad de provocar sensibilidad y nociones hacia el arte más contemporáneo, partiendo de la necesidad que tienen las personas de comprender y constituir su alrededor; haciendo este lenguaje cartográfico esencial.

Frottage, 2016

Elena Mármol Baena

“La representación del entorno y el territorio, siempre es algo mucho más que un plano, es la forma que tiene alguien de hacer que mires el mundo a tu manera. La cartografía importa. Un mapa siempre es mucho más que un mapa” (Lucy Fellowes, 2001)

La esencia del paisaje como síntesis, la búsqueda del lenguaje pictórico, el proceso creativo basado en la experimentación, el azar, y la intervención sensorial son algunas de las claves que ofrece el presente proyecto.

El entorno, y su reinterpretación en el arte, actúa como lugar predilecto, ya que es el tema estrella de mis trabajos, mostrando un sinfín de posibilidades y combinaciones que se van renovando en su propia investigación y reflexión geofísica.

La evolución y la búsqueda continua del lenguaje es la parte esencial en el discurso de cualquier artista plástico, ya que es el modo en el que se manifiesta una obra para ser comprendida por un receptor. De este modo se generan una serie de códigos muy personales y diferentes en cada uno de ellos cargados de simbologías, en este caso, cercanas a lo caligráfico que interactúan con el espacio, reinterpretando un lugar y teniendo en cuenta agentes externos como la memoria, el tiempo y el azar, entre otros.

El nexo de unión y punto clave de estas obras es el espacio, el cual se define como:
1. M. Extensión que contiene toda materia existente / 2. M. Parte ocupada por cada objeto material / 3. M. Capacidad de un terreno o lugar. Este ha marcado y delimitado el recorrido que, a lo largo de mi carrera y trabajos, como bien reflejan las obras seleccionadas, abordo con dedicación desde hace cuatro años, realizando un análisis continuo, siendo descifrado y traducido a mi propio lenguaje analítico.

En el caso de artistas referenciales, de Eltono cabe realzar la importancia que tiene el espacio público y la calle en general. Pinta formas abstractas y geométricas con colores planos (su seña de identidad) en muchos edificios y fachadas, proponiendo una alternativa al saturado entorno urbano que nos rodea.

Son tres los factores primordiales que están involucrados en la labor del creador francés: el espacio urbano, el artista y el espectador. El trabajo en la calle lo ha llevado a profundizar en la investigación de la intervención de los factores externos sobre la

obra, al igual que los situacionistas, que proponían alternativas contra esa sociedad acomodada y monótona, tomando protagonismo la intromisión de la población en la creación de la obra de arte.

Conceptos como observar, azar, experimentar y documentar, son claves en el desarrollo de un trabajo que está fuera de su control, haciendo esta parte la más característica de su obra.

Pinturas Furtivas, 1999 – hoy

Eltono

La casualidad es un factor primordial que marca el juego también, en mi modo de ejecución, abriéndose un abanico de posibilidades resultantes. Es través de estas acciones, donde se reivindica un arte de contexto, incidiendo en su dimensión social, haciendo partícipe al espectador de la importancia de saber percibir y apreciar los lugares rutinarios, dando valor a gestos tan comunes como caminar o recorrer espacios.

“La importancia de transitar por la calle con ojos abiertos, deambular y dedicar por gusto un poco del tiempo de cada día a la contemplación del entorno” (Eltono, 2010)

Con las diversas obras gráficas desarrolladas durante el grado, pretendo utilizar la ciudad y el entorno como taller, para al igual que mi referente, avanzar en la exploración de materiales y lenguajes que activen el espacio público, provocando una profunda reflexión en la manera de relacionarnos y observar nuestro entorno más cercano.

Deambular, España, 2012

Eltono

“Al artista le gusta usar lo que le enseñó la calle, no ser dueño de su obra. Por esta razón experimenta con la interacción del público, la ausencia o el azar” (Eltono, 2011).

Ruth Morán hace una reflexión del espacio con carácter intangible, es decir, mental, a diferencia del artista francés, que aborda en el tema mediante el contacto físico. El término de *Psicografía* hace referencia a la descripción de las facultades del alma, lo que puede ser el punto que descifre el universo construido por Morán desde la abstracción.

La artista reconoce que su trabajo está basado en la dualidad que ofrece la razón y la emoción, dándole a sus trabajos una apariencia caótica pero a su vez flotante y vaporosa, en perfecto equilibrio. La artista dibuja el pensamiento, mapeando la realidad.

Tirar del Hilo, 2007

Ruth Moran

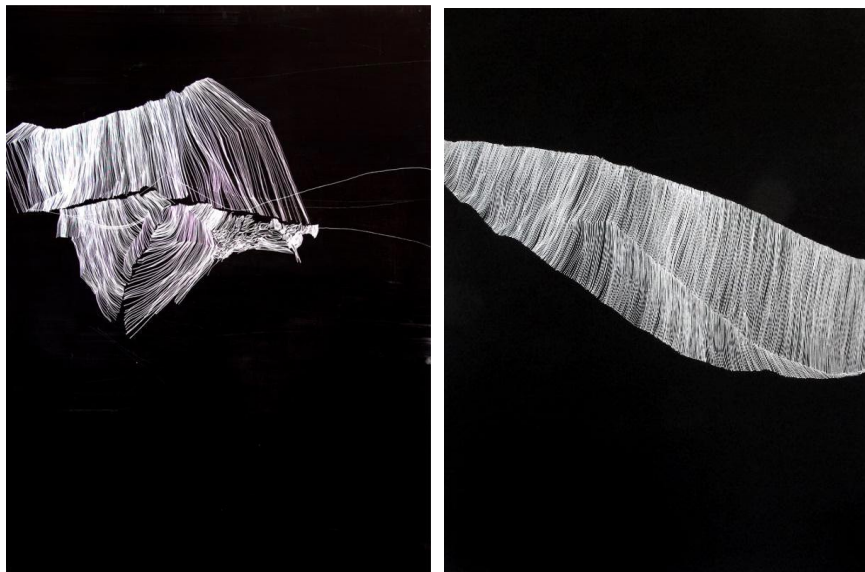
“El paisaje ofrece posibilidades poéticas y constructivas que iban más allá de la descripción o la narración.” (Bosco Díaz-Urmeneta, 2014)

Psicografía quiere decir hacer un despliegue gráfico de los estados del alma, y con esta teoría, Morán recrea formas agrupadas, a simple vista caóticas a raíz de una pintura con una sucesión de innumerables trazos plateados sobre mencionado fondo negro, recordando a pintores españoles de la década de los setenta. La artista que continua en una línea entre la exploración y la coherencia, entabla una conexión repleta de sentido entre el juego creado con la luz, el espacio y la forma contrastados

de manera monocroma pero con gran dominio del color, un don original para generar de ello paisajes sobrehumanos abstractos del alma del individuo.

Este desarrollo de tramas enmarañadas que rellenan parte de los soportes exige gran sacrificio en el ejercicio de diferenciación entre luz, espacio y forma. Ruth define la obra como un "microespacio sostenido por una estructura volátil y luminosa que se resiste al orden" (Ruth Morán, 2012)

Entre quienes conocen mejor su trabajo, Juan Lacomba, del que la artista ha sido aprendiz, añade que se define por ser una arquitectura geométrica enredada de formas que desprenden luz controladas a partir de un cimiento secreto, revelando su pintura claves sobre el entorno para codificar su propia realidad.

Tectónica del Espacio, Ruth Moran

Tiene una consistencia terrenal, territorial, cartográfica, y a su vez aérea que otorga a sus pinturas con el peso de sus formas y recorridos dibujados, esa consistencia reflexiva sobre el espacio, una meditación que se separa de la anécdota para aferrarse en lo fundamental: la relación entre el cuerpo y cuanto le rodea.

Ruth ofrece su paisaje interior con esta especie de Código Morse elaborado mediante rectas y puntos acompañados de una iluminación que dota a la obra de un carácter de fantasía y teatral, estableciendo paisajes que flotan y se multiplican.

En mis trabajos, propongo una búsqueda del lenguaje pictórico también a través del paisaje más familiar. La preocupación e inquietud por conocer el devenir me hacen indagar en estos entornos más cercanos, buscando esas claves que revelan mis trayectorias.

De este modo, a la hora de elaborar un nuevo proyecto, acudo a lugares conocidos y con gran importancia, divagando y paseando, dejándome llevar en un proceso de descubrimiento y haciendo, que los conceptos de transitar y recorrer sean claves en esta configuración procesual, apropiándome del lugar como si este fuera un contenedor de experimentos y acciones incontroladas que pueden suceder, estableciendo de este modo innumerables diálogos.

El estilo de las obras, se definiría como afable, esquemático, colorido, orgánico y lineal, derivado tanto de la observación del natural como del automatismo surrealista y la mística oriental (a lo que recuerdan estas formas depuradas).

Rastros, 2017

Elena Mármol Baena

Todo ello tiene un claro origen en las tácticas situacionistas y está influenciando a los artistas. Los situacionistas surgieron en el siglo XX (1957-1972), formado por la mezcla de grupos como el colectivo "CoBra", "Internacional Letrista", los "Psicogeógrafos" (Inglaterra) y "La Bauhaus Imaginaria". Estos adquirieron un comportamiento crítico ante la sociedad de consumo, el capitalismo y el ambiente conservador de la humanidad, para ello planteaban otro modo de vida en la metrópoli y generando variantes y alternativas que ampliasen horizontes en el conocimiento, pretendían generar propuestas en las que se viviesen experiencias en la ciudad cambiando la vida cotidiana, para de este modo, ampliar el conocimiento experimental generando un estudio del entorno que descubriese en aquella realidad un camino para empezar a "vivir la ciudad", generando un arte que se fusionase con el principio más fundamental como es la vida.

Para afrontar esa cotidianidad de la urbe, Guy Debord (fundador de La Internacional Situacionista) se manifestó crítico con dicha actitud cómoda de los habitantes del lugar, y planteó un uso experimental del espacio urbano, innovando con actividades sin leyes de elaboración donde la suerte y el azar fuesen los protagonistas.

El concepto "físico-mental", o lo que es igual, "real-ilusorio", está también muy presente, ya que en mis referente existen diferentes caminos de ejecución a la hora de plantear y generar estos paisajes o espacios, incluyendo términos esenciales como lo tangible o lo intangible.

Claramente influenciada por artistas del siglo XX y XXI, entre otros, quienes afirmaban que la cartografía era un vehículo para expresar ideas como se muestra en "Cartografías contemporáneas: Dibujando el pensamiento", exposición de Obra Social La Caixa en la que se abordan el tema del mundo cartográfico y el intento de extraer la realidad en la que vivimos, y siempre, los mapas han formulado y traducido cualquier terreno mental, emocional o físico. La sociedad se ha ido renovando y reinventando en las pasadas décadas, modificando conceptos tradicionales como espacio y tiempo por la globalización de internet, cambiando pues fórmulas de representación del mundo y del conocimiento.

Del situacionismo surge otra importante propuesta muy presente y esencial, como es la psicogeografía, idea en la que se procura comprender los efectos y analizar las formas del contexto geográfico en las maneras de actuar de la sociedad y sus sensaciones emocionales; ésta reordena el espacio urbano a través del ejercicio mental. Uno de los primeros investigadores y gran referente para Morán fue Robert McFarlane, quien indagó en la investigación del entorno inmediato, paisajes mentales y los mapas.

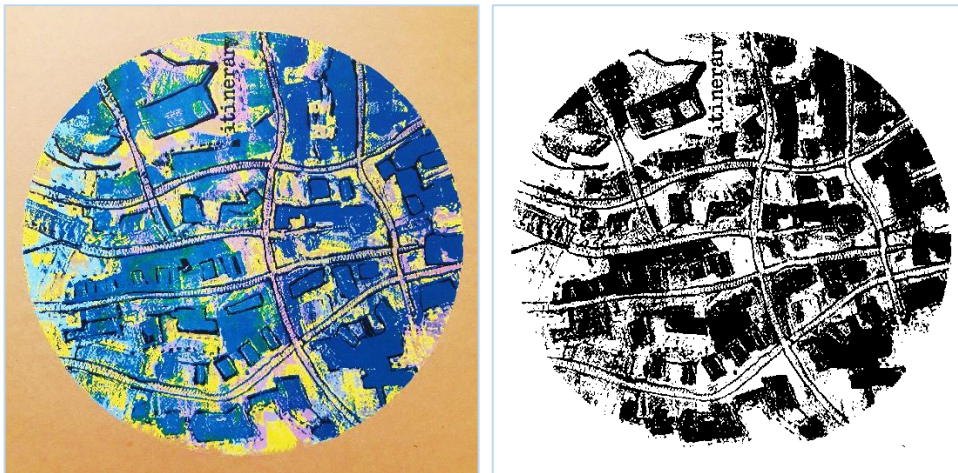
Una de las estrategias singulares que aportó la *psicogeografías* fue la *deriva*, definida por los situacionistas como una manera lúdica de actuar, readaptándose y dejándose llevar por la demanda y tentaciones del terreno.

“El concepto de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un comportamiento lúdico – constructivo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo. Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos para dejarse llevar por las sollicitaciones del terreno y por los encuentros que a él corresponden . La parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree: desde el punto de vista de la deriva, existe en las ciudades un relieve psicogeográfico, con corrientes constantes, puntos fijos y remolinos que hacen difícil el acceso o la salida de ciertas zonas” (Debord, 1958).

La práctica de la psicogeografía se ejerce principalmente a través de las derivas, paseos sin rumbo, deambular o vagar para recoger las experiencias y los cambios ambientales que pueden ocurrir durante improvisados recorridos por las ciudades, para que perderse fuese la forma de dejarse sorprender por los distintos acontecimientos surgidos durante sus derivas. Era la vía de analizar el urbanismo y el espacio público de una manera transgresora, explorando desde sus lados ocultos, diagonales o aparentemente intrascendentes. La mayoría de las veces sus conclusiones quedaban anotadas en enrevesados mapas poco concluyentes.

Todo ello está enfocado hacia la utilización de mapas como experiencia, a la cartografía de vivencias. Recurriendo a un lenguaje cartográfico, con sus recursos y elementos formales para transmitir la experiencia de un viaje, entendiendo el viaje como un descubrimiento, como una forma de conocimiento. Se muestran los posibles recorridos del espacio como las opciones narrativas del viaje y de acceder a esa experiencia, con nuestro entorno físico inmediato, siendo imprescindible el escenario de nuestra vida cotidiana.

La experiencia, el recuerdo y la mente, codifican otra parte esencial de la muestra, quedando representados conceptos tan difusos como la intangibilidad en lenguaje cartográfico.

Itinerary, 2017 - Elena Mármol

La continua búsqueda del lenguaje, el proceso creativo basado en la experimentación, el azar, y la intervención sensorial son algunas de las claves que aúnan mis proyectos, invitando al espectador a sumergirse mi mundo de los recorridos, los lugares y espacios esenciales, viéndome en la necesidad de representar a lo largo de mi corta carrera profesional, mapas y recorridos (mentales y físicos), con la finalidad de engrandecer la capacidad de comprender el arte más actual, franqueando muros que aún separan a la sociedad del arte contemporáneo, y de esta manera, generar una nueva necesidad de comprender y valorar nuestro entorno más cercano.

OBJETIVOS

Generales:

- Captar la esencia del territorio, en las obras y proyectos artísticos, para hacer llegar al receptor un momento vivido en un determinado lugar y a una hora concreta; reaprovechando y reciclando las posibilidades del entorno para generar arte, con una visión más analítica.

Objetivos específicos:

- Plasmar dicha inquietud artística y necesidad por vivir cada instante, siendo muy importante la memoria del lugar.
- Dejar constancia de la década de mis veinte años y la toma de decisiones correspondiente en un lugar determinado, en el mundo artístico y personal.
- Obtener, con el tiempo, conclusiones y recuerdos del momento concreto.

CRONOGRAMA TFG

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
IDEA RECOPIACIÓN					
REVISIÓN 1 REORGANIZACIÓN					
REVISIÓN 2					
AJUSTE FINAL DOSSIER					
REVISIÓN 3					
ENTREGA EXPOSICIÓN TFG					

TRABAJO
REVISIONES
EXPOSICIÓN

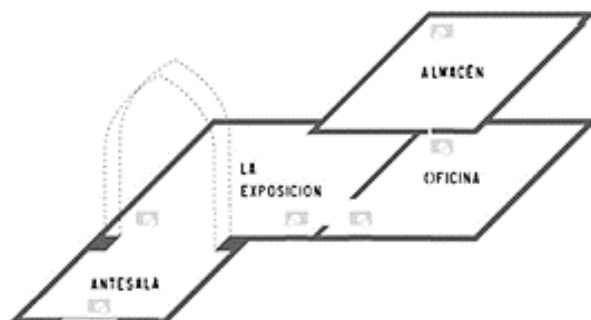
3. PUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

EXPOSICIÓN

Puntos de Espacio

El lugar seleccionado para la exposición es la Galería de La Caja China. Fue inaugurada en la primavera de 1999, y está situada en el conocido y céntrico barrio de Sevilla, El Arenal, junto al río. Esta localización merece ser citada, ya que es un punto muy favorable al estar situada en un punto excepcional, junto a la Maestranza, la sede de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con variados programas y actividades durante el año, y también cercana al Teatro, el Hospital de la Caridad y el recinto de las Atarazanas Reales, siendo un enclave de cultura, y situando a la Galería en un punto neutral y con inmejorable localización.

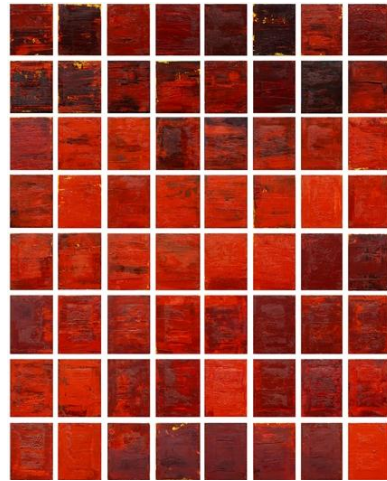
La filosofía del espacio defiende, que no es una galería al uso, ni un simple espacio expositivo, sino un lugar de encuentro para pintores y artistas. Emitiendo a su vez un sonido brillante y hueco, con notación lineal, como el de una caja china (explican los galeristas haciendo un símil).

Está especializada en todo tipo de arte, urbano, espacial, natural, colorido, geométrico, etc. y por ello, fue seleccionado para abordar y llenar el lugar con la exposición *Puntos de Espacio*, donde los diversos proyectos serán expuestos desde el próximo 1 de septiembre, hasta el día 30 de dicho mes. *Puntos de Espacio*, además será una muestra comisariada por la artista y gran referente Ruth Morán, quien ya realizó la exposición *Serena en mi morada*, en mencionado espacio en 2008.

Ruth Morán – Proceso de creación

Puzzle de la forma mía

Ruth Morán, 2006

Ruth M. y Elena M. Puesta en común preparación de la exposición en *La Caja China*

De entre todas las galerías de la zona, esta ha sido elegida por su prestigio y por el tipo de obra a exponer, ya que está muy relacionada con el arte urbano, citado anteriormente.

Las obras que este espacio expone, plásticamente están llenas de luz y color, por lo que *Puntos de Espacio* contribuye con punto muy favorecedor e innovador en dicha sala por el juego cromático, geométrico y conceptual que aporta.

Detalle de las obras *El Peso del Vacío I - II, Trayectoria e Itinerary* - Elena Mármol

Galería La Caja China, Sevilla 2017

HORARIO:

- Lunes a Viernes: 18:00h - 21:00h
- Sábados: 11:30h - 13:30h
- Domingos y festivos: cerrado

PUNTOS DE ESPACIO

Con la exposición *Puntos de Espacio*, Elena Mármol, plantea una propuesta artística en la que el espacio que nos rodea actúa como lugar predilecto y cobra protagonismo en la representación de sus obras plásticas, invitando al espectador a admirar y reflexionar en su entorno más cercano, dejándose llevar mediante recursos azarosos para obtener experiencias que captan en sus soportes.

La Galería La Caja China en Sevilla acoge la muestra, desde el 1 al 30 de septiembre de 2017, comisariada por Ruth Morán, para modificar e innovar en dicho espacio con llamativos proyectos de la joven artista, llenos de color y geometría, dando también cabida a la monocromía y las formas orgánicas.

Las obras seleccionadas, se unen en un mismo espacio para complementar y enriquecer al visitante de la muestra con el universo geofísico lleno de posibilidades y combinaciones que se van renovando mediante la continua búsqueda e investigación, siendo la corriente situacionista, la teoría de la deriva y de las psicogeografías las claves referenciales para la artífice.

Divagar, experimentar y dejarse llevar por el lugar como forma de vida.

STATEMENT

Trayecto, itinerario, camino, espacio, huella... El transcurso del tiempo e importantes acontecimientos en mi paso de la infancia a la madurez, ha desembocado en la búsqueda del rumbo y en la investigación de la dirección que determinan mis trayectos diarios, recorrido físico marcado por las pisadas que ya permanecen en algún lugar y no pueden ser modificadas, pero sí reorientadas hacia un futuro desconocido.

Mis últimos proyectos personales han tratado este amplio concepto, aludiendo a los recorridos que cada individuo marca en un espacio y momento claves e irrepetibles, ya que es un tema a la orden del día y que preocupa a la sociedad la cual sabe de dónde viene y dónde se encuentra, pero con total incertidumbre hacia el devenir.

Una de las claves que me conducen a desarrollar dicha idea, es la década en la que me encuentro, de los veinte a los treinta años. En primer lugar porque es mi realidad del momento, y en segundo, porque bajo mi punto de vista, es el periodo donde más decisiones hay que tomar, imprevistos, comienzo y cierre de etapas, donde tu vida queda prácticamente posicionada (vínculo familiar, amistoso, laboral...)

La materialización de este mundo inquietante puede estar apoyada por el uso de mapas, coordenadas, visión de GPS... dotándolas de ese carácter procesual y analógico, aludiendo al origen, como nexo de unión en cada trayectoria.

Elena Mármol Baena. CV

news/dossier/bio/contact

elenamarmol@yahoo.es

669261981

@elenamarmol_ @elenamarmolb5

Elena Mármol

Formación Académica

- Graduada en Bellas Artes en la Facultad de Sevilla 2013-2017
- Modelo profesional con formación en la Escuela Sevilla de Moda 2015-2016
- Inglés nivel medio/alto, título de Cambridge 2014-2015

Formación Complementaria

- Curso impartido en el Rectorado sobre La figura de la Mujer en el Arte 2016
- Participación en el curso FAR desarrollado en Villafranca 2016
- Permiso de conducir tipo B 2015
- Curso intensivo de estética y maquillaje en el centro V. López, Jaén 2012
- Realización del XVIII Curso de Paisaje impartido por Manuel Jiménez Pedrajas en Priego de Córdoba 2010

Exposiciones

- Exposición de pintura, Morón de la frontera 2017
- Exposición Exterioriza del colectivo Arte para todos los públicos. Casa de las Sirenas, Sevilla 2016
- Exposición escultórica en el I Certamen de Premios Artir con residuos electrónicos reciclados con la obra Mancha Electrónica 2014

Concursos y Premios

- Aqualia: primer premio en el concurso de pintura para la mejora de las infraestructuras y redes para dar respuesta a las necesidades y crecimiento urbanístico de la ciudad de Jaén.

Experiencia Profesional

- Prácticas curriculares desempeñadas en la Escuela de Arte de Sevilla.
Catalogación de obras de Arte 2017
- Ilustradora del corto de animación ORBIS dirigido por Angel F. Cuevas 2017
- Alumna mentora en la Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes 2017
- Modelo del Corte Inglés de pasarela flamenca, Sevilla 2017/2016
- Modelo e imagen de IKEA, Sevilla 2017/2016
- Imagen de diferentes marcas, modelo de pasarela, fotografía de moda y azafata de eventos. 2017/2016
- Guía de la Feria de Arte Contemporáneo SACO en Sevilla 2016
- Alumna Interna en la asignatura Grabado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla 2016
- Azafata en el evento internacional de turoperadores americanos en el Palacio de Congresos de Sevilla 2016
- Participación en el equipo de la Vuelta Ciclista España, Marbella 2015

CONCLUSIONES

Se puede.

Personas, valores y educación: son los términos que me acompañan y ya están bien aferrados a mí.

Crecer y evolucionar gracias al cambio de ciudad y elección del Grado en Bellas Artes ha supuesto un antes y un después.

Me conozco, simplemente con esto he ganado. Pero mi paso por Sevilla sobrepasa estos límites, habiendo construido cada día con esfuerzo y constancia una familia que he podido elegir, mis amigos, y cada una de las personas que me han tenido la habilidad de saber escucharme y atenderme.

“¿Cómo te has sentido?

¿Qué te aportará este cambio?

¿Qué te impide no conseguir tu objetivo? ¿Qué te limita?

¿Cómo podrías mejorar?

¿Qué podrías hacer para subir un punto en la escala?”

Por otro lado, me he formado en todos los sentidos gracias al ARTE, el único paciente que ha abierto mi mente y ampliado fronteras, generando en mí nuevas metas e ilusiones, mi batería para funcionar.

“Vive el presente, muévete, avanza, ten inquietudes... Nunca vas a saber cuándo puede empezar t o d o. En cualquier momento se puede abrir una puerta, así que vive lo que deseas vivir, el futuro llegará solo” (Palabras que me dedicó Ruth Morán)

Llegar a un lugar desconocido, y partir de cero. No se puede, se debe hacer.

GRACIAS

4. BIBLIOGRAFÍA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO, 2012. "Ruth Morán. Psicografías". En: *Centro Andaluz de Arte Contemporáneo* [en línea], [consulta: 5 marzo 2017]. Disponible en: <http://www.caac.es/programa/moran12/frame.htm>

ELTONO, Eltono, 2016. "Eltono. Public Space Artist". En: *Eltono. Public Space Artist* [en línea], [consulta: 10 marzo 2017]. Disponible en: <https://www.eltono.com/es/>

APOLLO, The Internacional Art Magazine, 2013. "Ghost House". En: *APOLLO, The Internacional Art Magazine* [en línea], [consulta: 1 abril 2017]. Disponible en: <https://www.apollo-magazine.com/house/>

ARBÓS, Eduard, 2016. "Obras – Trajectòries". En: *Eduard Arbós* [en línea], [consulta: 7 abril 2017]. Disponible en: <http://www.eduardarbos.es/eduardarbos/Trajectories.html>

OGAMIPRESS, 2014. "Juan Carlos Bracho. Geometría para E.C. 2014". En: *Ogamipress* [en línea], [consulta: 8 abril 2017]. Disponible en: <http://cargocollective.com/ogamipress-projects/Juan-Carlos-Bracho-Geometria-para-E-C>

XU BING, 2009. "Ghosts Pounding the Wall". En: *Xu Bing* [en línea], [consulta: 10 abril 2017]. Disponible en: http://www.xubing.com/index.php/site/projects/year/1991/ghosts_pounding_the_wall

REVISTA GQ, Noel Ceballos, 2013. "Cartografías Contemporáneas: ¿qué secretos se representan en un mapa, más allá de los obvios?". En: *Revista GQ* [en línea], [consulta: 15 abril 2017]. Disponible en: <http://www.revistagq.com/noticias/cultura/articulos/exposicion-cartografias-contemporaneas-caixa-forum-madrid/17667>

DELIMBO GALLERY, 2015. "Eltono ALÉAS". En: *Delimbo Gallery* [en línea], [consulta: 17 abril 2017]. Disponible en: <http://www.delimbo.com/eltono-aleas/>

BOSCO – DÍAZ URMENETA, JUAN, 2014. "El paisaje, la piel y la pintura". *Diario de Sevilla* [en línea], 20 octubre 2014, Cultura [consulta: 20 abril 2017]. Disponible en: http://www.diariodesevilla.es/ocio/paisaje-piel-pintura_0_854614859.html

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO, 2012. "Ruth Morán. Psicografías". En: *Centro Andaluz de Arte Contemporáneo* [en línea], [consulta: 21 abril 2017]. Disponible en: <http://www.caac.es/programa/moran12/frame.htm>

SCAN, 2016. "Ruth Morán Méndez". En: *SCAN. Spanish Contemporary Art Network* [en línea], [consulta: 21 abril 2017]. Disponible en: <http://www.scan-arte.com/ruth-moran-mendez-bio>

TODO VANGUARDIAS, 2012. "Situacionismo". En: *Todo Vanguardias* [en línea], [consulta: 23 abril 2017]. Disponible en: <http://todovanguardias.blogspot.com.es/2012/02/situacionismo.html>

SITUACIONES, 2012. "La vanguardia no se rinde: Guy Debord y el Situacionismo". En: *Situaciones* [en línea], [consulta 25 abril 2017]. Disponible en: <http://situaciones.info/revista/la-vanguardia-no-se-rinde-guy-debord-y-el-situacionismo/>

ARTE AL LÍMITE, 2017. "Ruth Morán". En: *Arte al Límite* [en línea], [consulta: 27 abril 2017]. Disponible en: https://www.artelimito.com/featured_item/tectonica-del-espacio/

OBRA SOCIAL "LA CAIXA", 2012. "Cartografías contemporáneas. Dibujando el pensamiento. CaixaForum Barcelona". En: *Obra Social "La Caixa"* [en línea], [consulta: 1 mayo 2017]. Disponible en: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-cartografias-contemporaneas-caixaforum-barcelona-esp_816-c-16501_.html

REVISIÓN PSICOGEOGRÁFICA, 2015: "Stepz: Above Us Only Sky". En: *Revisión Psicogeográfica* [en línea], [consulta: 2 mayo 2017]. Disponible en: <http://psychogeographicreview.com/tag/robert-macfarlane/>

WORDPRESS, 2012. "La Teoría de la Deriva". En: *Wordpress* [en línea], [consulta: 3 mayo 2017]. Disponible en: <https://gravalosdimonte.wordpress.com/2012/04/26/la-teoria-de-la-deriva/>

DEBORD, Guy, 1958. *Teoría de la Deriva*. Madrid: Literatura Gris.

LA CAJA CHINA.NET, 2017. "La Caja China". En *La Caja China.Net* [en línea], [consulta: 5 mayo 2017]. Disponible en: <http://www.lacajachina.net/>

2%