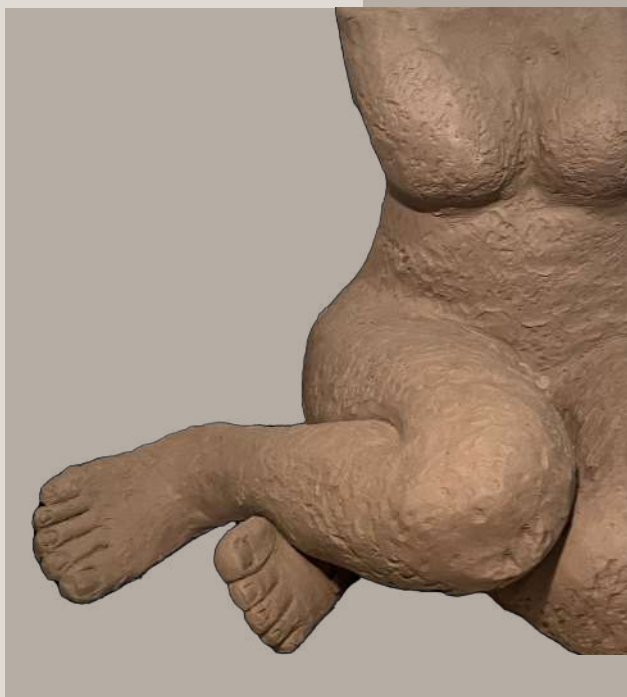

SODOL
TODOS
somos
UNO

Camila Bravo

Proyecto final
Pregrado en Arte

Título: Todos somos uno

Autor: Camila Bravo

Técnica: Cerámica con esmalte

Medidas: 4 piezas de 30x30x40cm

Año:2022

Agradecimientos

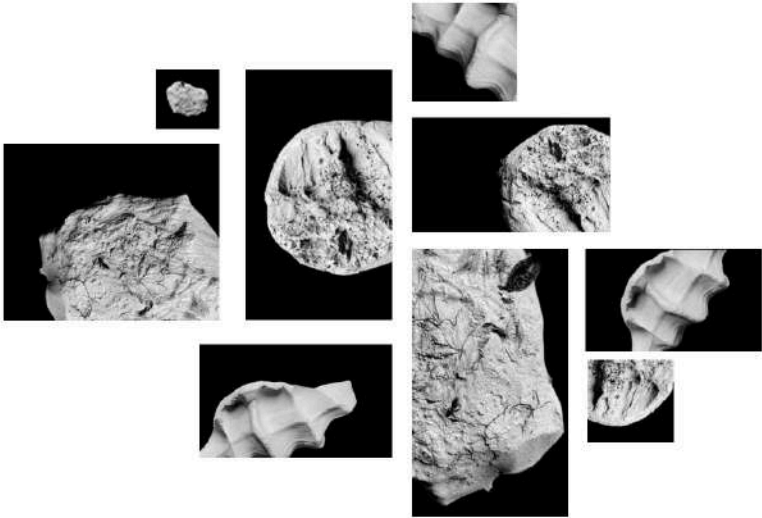
A Mario Omar, mi director de proyecto por acompañarme y guiarme durante todo el proceso.

A mi familia y amigos, por el apoyo y amor incondicional.

Palabras claves

Energía, un todo, universo, naturaleza,
humanos, fauna y flora, agua, tierra,
fuego, aire, todos somos uno, humani-
dad, interrelacionado, unión.

Todos somos uno tiene que ver con entender al mundo y al universo como uno solo, para mí, no existe separación entre personas, animales, objetos, planetas o galaxias. Pues al todo estar conformado por energía se busca a partir de esta premisa, unificar y tangibilizar a través de las esculturas, esa conexión que hay entre los diferentes tipos de energía y su transformación; las cuales se manifiestan a través de los 4 elementos de la naturaleza: fuego, tierra, aire y agua.

Primera fase - Explorar, definir e idear

Quiero empezar explicando cómo me gusta entender el mundo, como me gusta entenderme a mí misma y por qué siempre relaciono esto a lo que siempre hago tanto como persona, como artista y como diseñadora.

Es todo a partir de una simple premisa: todos somos uno.

Ahora, pero... ¿Por qué?

Empezando por el simple hecho que todo lo que nos rodea, está conformado por moléculas, las cuales están formadas por átomos, y, ¿de qué se conforman los átomos? de ENERGÍA. Es por esto que el proyecto busca a partir de esta premisa, unificar y tangibilizar a través de esculturas esa conexión que hay entre los diferentes tipos de energía.

Ahora, es importante resaltar que en la naturaleza y el universo existen muchas formas de energía y tipos

según su comportamiento y transformación, pero en este proyecto solo me centraré en 4, las cuales se manifiestan a través de los 4 elementos de la naturaleza: fuego, tierra, aire y agua.

Ahora, es importante entender cada elemento por separado.

¿Qué es el fuego?

“Se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir calor y luz visible, producto de una reacción química de oxidación acelerada.”
(Investigación y ciencia, 2016)

¿Qué es la tierra? Según el ministerio de educación, la tierra está formada por tres elementos físicos compuestos por moléculas: la litosfera (elemento sólido), la hidrosfera (elemento líquido) y la atmósfera (elemento gaseoso).

¿Qué es el aire? Es una mezcla

de moléculas de nitrógeno al 78%, oxígeno 20%, gases nobles 1%, dióxido de carbono 0.03%, y agua 0.97%.

¿Qué es el agua? Es una molécula que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno”

Con todo lo anteriormente mencionado podemos afirmar que los elementos en los cuales basaré mi proyecto, están compuestos de moléculas, lo que traduce átomos, es decir, ENERGÍA=todos somos uno

Del mismo modo, una vez entendiendo los elementos del lado científico, se pueden entender ahora desde la astrología, más específicamente desde la carta natal.

¿Cómo así carta natal?

“La carta natal es una foto de cómo estaba el cielo en el instante de tu nacimiento y se despliega un código energético determinado.” (El universo, 2021)

Dependiendo de la fecha y hora exacta de nacimiento no solo se puede determinar la manera en que nos comunicamos, vinculamos y nos percibimos entre seres/objetos, sino también podemos determinar cualidades, características, personalidades; rigiéndose todo a partir de su relación energética con la luna, el sol, los planetas, y fundamentalmente, con los cuatro elementos de la materia (energía): plasma (fuego), sólido (tierra), gas (aire) y líquido (agua). (Clarín internacional, 2020)

Es de acá donde nacen los 12 signos zodiacales, de los cuales cada uno pertenece a un elemento y esto hace que se diferencien entre los más explosivos, calmos, intelectuales o sentimentales del Zodíaco.

Teniendo en cuenta todo el contexto anterior, para mí siempre ha sido muy clara la conexión entre todos los actores existentes dentro de un universo, porque al ser lo mismo (energía) todos somos uno.

Exploraciones de materia + textura+ luz

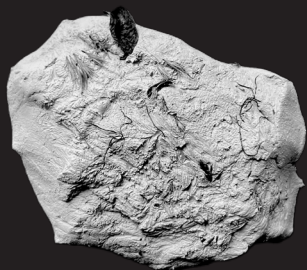
En este proyecto, mi interés fue buscar la forma de hacer tangible y explícita esa relación y comunicación entre lo tangible e intangible con la materia. Además, también me interesaba mucho cómo actuaba esa transformación de la materia (energía) con el tiempo dejando su huella en ella. Hice aproximadamente 100 piezas con diferentes huellas humanas combinado con huellas de fauna y flora, intentando buscar texturas interesantes que de alguna u

otra forma logran comunicar al espectador, que ese objeto era de alguna forma, la representación de la comunicación entre todo lo existente que se rige a través de la energía (es decir todo). Y por lo mismo, la exposición de estos objetos, a través de la fotografía, en un espacio plano, negro que sacara al espectador de lo obvio y hacerlo pensar ¿qué es eso? ¿en dónde está? ¿está en el espacio? ¿es nada pero a la vez todo? Como la energía.

Exploraciones de materia + textura+ luz in situ

Exploraciones de materia + textura+ luz

Exploraciones de montaje anteproyecto

Jason Decaires, 2017. Museo acuático, México.

En primera instancia, me parece relevante ver unos referentes antes de proceder con la explicación del proyecto final.

Jason Decaires Taylor, es un artista escultor que su trabajo depende de la colaboración con la naturaleza, y además, es perecedera. Instala esculturas en el fondo del mar.

Enfoca mucho su trabajo en función de conservación y protección del fondo marino. Sus obras están hechas con

hormigón con ph neutro que favorece que los corales crezcan en ellas, incrementando la biomasa marina y la reproducción de especies.

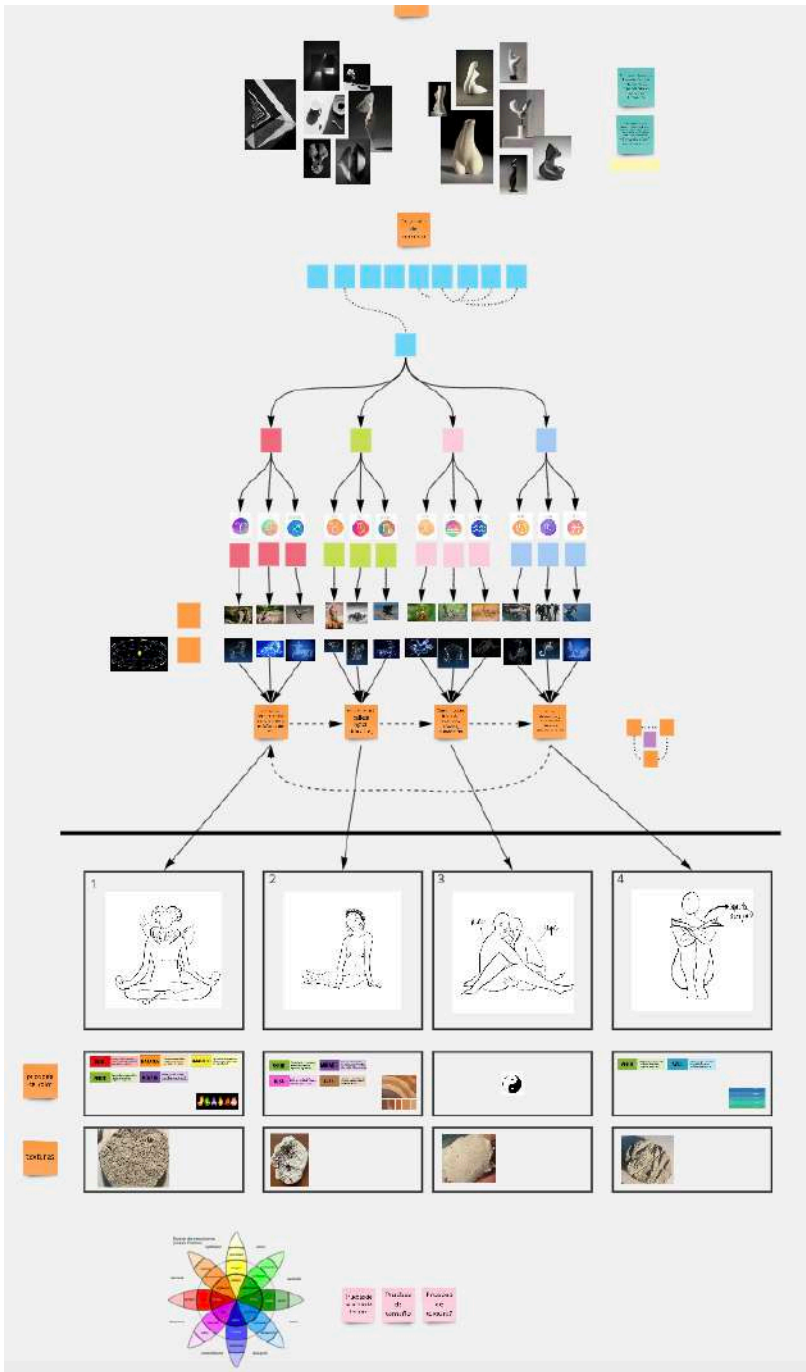
Esto hace que las esculturas tengan una relación directa entre los elementos del universo. y tomen vida propia, de una forma es tratar de conectar al humano con el océano: "gran parte de mi trabajo consiste en tratar que la gente ame los océanos." - Decaires.

Segunda fase - Crear

En la segunda mitad del proyecto busco seguir con la misma idea de los objetos como medio de comunicación y tangibilización de la energía, pero ahora, quería hacer más obvia la conexión entre la energía y sus formas de representación física de cada elemento de la materia (Agua, tierra, viento y fuego). Quiero que no solo haya representación abstracta y física del elemento sino también en su forma explícita, simbologías directamente relacionadas a los elementos de la materia (signos zodiacales).

Conceptualizar y definir

Para lograr lo anterior, se hizo una investigación de cada signo, sus cualidades, animales insigna, comportamientos, similitudes entre signos, todo con el fin de llegar a conceptualizar y materializar en una figura todas esas cualidades de forma simbólica e implícita. También no solo se tuvo en cuenta la psicología del color de acuerdo a lo que se quería comunicar con cada pieza según su elemento y características a representar; sino también, toda la parte de texturas se exploró con el fin de encontrar qué textura favorecía al concepto propuesto (dentro de las que se habían encontrado en la etapa previa de exploración).

Investigación y conceptualización de cada elemento

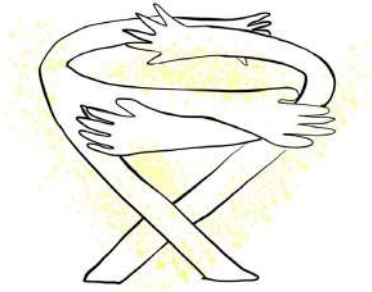
agua

tierra

fuego

aire

Iteración bocetos

Pruebas de color

Proceso de creación

Proceso de creación

Ancho: 35cm

Largo: 25cm

Alto: 25cm

Tierra

Tauro, Virgo y Capricornio. Pertenecientes al elemento caracterizado por la honradez, el convencimiento, la confianza, la fuerza, la ambición y la disciplina. Se caracteriza por siempre buscar la lógica y estabilidad en la delicadeza y la belleza. Es por esta razón que escogí la figura de una mujer, sin cabeza, ya que a pesar de ser muy lógicos, todo gira en torno a lo físico.

Agua

Cáncer, Scorpio y Piscis. Pertenecientes al elemento caracterizado por ser seres apasionados y compasivos que se dejan llevar por las influencias de los demás, a la vez son protectores, irritables, fieles y muy apegados. Como los animales sociales acuáticos , que van con la corriente, en manada, para ellos la empatía y la atención dentro de su misma sociedad lo es todo.

Ancho: 35cm

Largo: 65cm

Alto: 28cm

Ancho: 20cm

Largo: 20cm

Alto: 40cm

Fuego

Aires, Leo y Sagitario. Pertenecientes al elemento caracterizado por ser muy impulsivos, directos, seguros de sí mismos, creativos, la energía, la vitalidad y su gran capacidad de adaptación, me llevó a crear una pieza flamante. Representando simbólicamente como todo lo maneja la cabeza para este elemento, la creatividad, el dinamismo, y vital impulsividad.

Aire

Géminis, Libra y Acuario. Pertenecientes al elemento caracterizado por la versatilidad, la armonía, son seres fácilmente adaptables, dinámicos, siempre buscan la comunicación con el fin de llegar a un equilibrio sano en busca de un ambiente ligero de energía. Por esta razón, esta escultura tiene la presencia de dos seres, los cuales se adaptan unos a otros a partir del equilibrio dinámico pero armónico perfecto.

Ancho: 10cm

Largo: 35cm

Alto: 57cm

Bibliografía

Arquitectura y diseño (2017) Pasión eco. Recuperado de: https://www.arquitecturaydiseno.es/pasion-eco/estos-artistas-hacen-sus-obras-ayuda-naturaleza_4119

Clarín internacional (2020) Los cuatro elementos y los signos del zodiaco: cómo definen nuestra personalidad. Recuperado de: https://www.clarin.com/internacional/elementos-signos-zodiaco-definen-personalidad_0_TlfKBMW4l.html

El universo (2021) Características de cada signo del zodiaco, su elemento y qué planeta lo rige. Recuperado de: <https://www.eluniverso.com/entretenimiento/cultura/caracteristicas-de-cada-signo-del-zodiaco-su-elemento-y-que-planeta-lo-rige-no-ta/>

lagua (2022) ¿Qué es el agua? Recuperado de: <https://www.iagua.es/respuestas/que-es-agua>

Investigación y ciencia (2016) Y se hace la luz (II): ¿Qué es el fuego?... y otras sutilezas naturales. Recuperado de: <https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/y-se-hace-la-luz-ii-qu-es-el-fuego-y-otras-sutilezas-naturales-14886>

Imagen 2. Water treatment solutions (2022) FAQ de química y física del aire. Recuperado de: <https://www.lenntech.es/faq-quimica-y-fisica-del-aire.htm>

Ministerio de educación (2022) Estructura interna de la tierra. Recuperado de: <https://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/documents/Telesecundaria/Recursos%20Digitales/2o%20Recursos%20Digitales%20TS%20BY-SA%203.0/01%20CIENCIAS%20NATURALES/U6%20pp%20132%20estructura%20interna%20de%20la%20tierra.pdf>