

ENERO 2024

ENSAYO FINAL

Reflexión y análisis

DISEÑO, CULTURA VISUAL Y EDUCACIÓN

Facultad de Bellas Artes
Universidad de Granada

Alumno

Joddy Erazo Vera

Grado

3º BBAA // Grupo A

Profesores

Ángela Barrera García

Ángel García Roldán

Llegamos a una clase en la que cada una de las personas que nos sentamos tiene una visión, diferente o aproximada, de lo que va a ser la asignatura, sintiéndonos algo desubicados en cómo se va a desarrollar todo a lo largo de este cuatrimestre que nos viene. Ante todo, nervios y emoción.

Tenemos nuestra primera clase, presentación de la asignatura, profesores y diferentes proyectos que se llevarán a cabo durante estos meses. Todo suena tan nuevo que siento que todavía no sé muy bien dónde me he metido. Se nos menciona NATURAL PROJECT, una especie de hilo conductor que nos servirá de ruta y que indicará cuales serán los límites que nos marcarán los diferentes proyectos. Es de esta forma como nos adentramos a una de las teóricas que siento que más nos ha hecho profundizar, ya no solo en la asignatura, sino de manera retrospectiva, llegando a la temática de los viajes iniciáticos, donde a través de diferentes fragmentos de películas, se nos plantea un estudio individual en el que me siento totalmente abstraído, donde la cultura visual empieza a cobrar otro sentido, una especie de mimesis que llevamos a cabo con la pantalla y me evade, de cierta forma, de todo el tsunami de imágenes que me ahoga día tras día. El anhelo y el vacío parecen convertirse en imágenes y audio, llevándome a una experiencia sensorial que atraviesa mi piel y que siento que nunca antes me había planteado. ¿Cuál ha sido mi viaje iniciático? ¿Hé tenido alguno a lo largo de mi vida? Cuestiones que hacen que me dejan tan ensimismado que dejo de escuchar, dejo de atender y lo único que puedo pensar es en cómo se siente experimentar un viaje iniciático, qué se supone que debo de sentir, cómo me tengo que sentir.

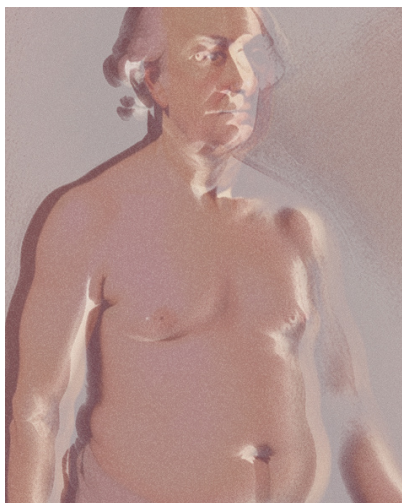
Ahora que conozco este concepto, replanteo mis experiencias bajo otra forma de ver, bajo una visión única que hace que se me erice la piel. Al parecer, he sentido varios, de mayor o menor intensidad, pero el replantearme mi forma de vivir, mi forma de pensar y mi forma de experimentar ha sido una sensación que me ha acompañado a lo largo mis años, donde diferentes experiencias puntuales me han hecho poder llegar a ver la vida con otros ojos, unos ojos renovados que se transforman ya no solo mediante experiencias vitales, sino también tras el visionado de películas, fragmentos de conciertos, entrevistas, discursos o tras mirar detenidamente una fotografía familiar antigua. Nunca antes había pensado lo que la cultura visual podía llegar a hacerme ver, lo que podía hacerme llegar a sentir.

Con esta nueva forma de ver las cosas, se nos empieza a adentrar en el campo de la inteligencia artificial, campo del que era conocedor pero en el que nunca me había adentrado, por lo que la curiosidad me mataba al imaginarme dónde podía llegar a parar el futuro proyecto con el que trabajaría. Es aquí donde se nos plantea la elaboración de un clon mediante inteligencia artificial, una combinación entre retrospección y diseño con el que nace mi primera indagación artística de la mano de la IA, un estudio personal que hace que me plantee cómo soy, qué siento y de qué forma pienso que me relaciono ante el mundo, relacionándolo con nuestra huella personal y la forma en la que nos perciben los demás, transformando este clon en opiniones y estas opiniones en representaciones abstractas de lo que podría ser mi aura o espíritu a través de los ojos de diferentes personas, siguiendo de una pieza de audio generada por IA que nazca de los parámetros musicales que podría detectar de esas imágenes, replanteándome una representación individual más etérea y sinestésica, donde me aleje de todo este mar de imágenes que nos inunda día tras día. Una nueva forma de experimentar con mi visión, el análisis individual y la retrospección llevada a una pieza artística.

Llegados a un punto, se nos cambia la ruta del proyecto y se decide que estableceremos un nuevo hilo conductor que le aporte unificación a todos los proyectos de la clase, encontrando en la figura y la obra de Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 - 1828) una especie de elemento compositivo que nos condicionará a la hora de seguir desarrollando los proyectos, por lo que se sacan nuevos planteamientos e inquietudes artísticas con las que poder trabajar acorde a estos nuevos parámetros. El aula se convierte en un estudio y las clases en tutorías o reuniones para la puesta en común de los proyectos.

Parece todo un reto y, viendo cómo el tiempo se nos empezaba a echar encima, empezamos a trabajar cada persona en su propuesta, donde yo sigo con el hilo de una percepción etérea, pero esta vez sustituyéndome a mi por la figura de Francisco de Goya y buscando representar su legado a través de experiencias audiovisuales ligadas con la sinestesia que hagan devolver a la vida de cierta forma a alguien que ya no está, mediante su legado artístico, ensayos e investigaciones que puedan fundamentar cómo fue Goya en vida y cuál podría identificarse como su esencia. Traduzco este proyecto como un reto, una especie de experimentación donde el estrés y el agobio empezaron a cobrar protagonismo al no saber muy bien cómo enfocar esta idea en el catálogo colectivo producido, cómo representar todo esto en cinco imágenes coherentes que sirvan como seña de identidad de mi proyecto y que case con una estética común que pueda apreciarse a lo largo de todas las páginas del proyecto. Un reto que, aunque a veces hiciera que perdiera algo de motivación, ha servido de impulso a la hora de salir de una zona de confort marcada a lo largo de estos años de estudio, un proyecto que ha servido como primera toma de contacto en el campo de producción editorial y que ha hecho que todas las personas que conformamos la asignatura, nos convirtiéramos en un equipo donde todos los proyectos de cada persona eran compartidos con toda la clase, observando diferentes puntos de vista artísticos y personales que inundan el desarrollo de cada proyecto personal.

A día de hoy no se si estoy del todo seguro de cómo tiene que desarrollarse la asignatura ni de qué ha pasado, pues todo parece haber sido tan rápido que, más que una asignatura, parece que hemos terminado un proyecto conjunto que nos ha ocupado cuatro meses de trabajo y que pareció terminarse en el momento que abrimos una caja de cartón. Una experiencia donde el agobio se mezcla con la curiosidad y las ganas de poder llegar a ver nuestro trabajo en físico. Mil incertidumbres que parecían ahogarnos ahora ven una ventana abierta que aire la habitación y nos deja respirar con tranquilidad. Una especie de viaje iniciático donde la inteligencia artificial ha marcado nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Diseño, cultura visual y educación.

Imágenes finales del catálogo

Imágenes generadas con inteligencia artificial y retocadas con Adobe Photoshop bajo indicaciones de la IA

i.

ii.

Fotografías de viajes iniciáticos

Fotografía propia de un viaje (i.) y fotograma sacado de la actuación de Nina Simone interpretando la canción "I wish I knew how it would feel to be free" (1968) Nueva York (ii.)