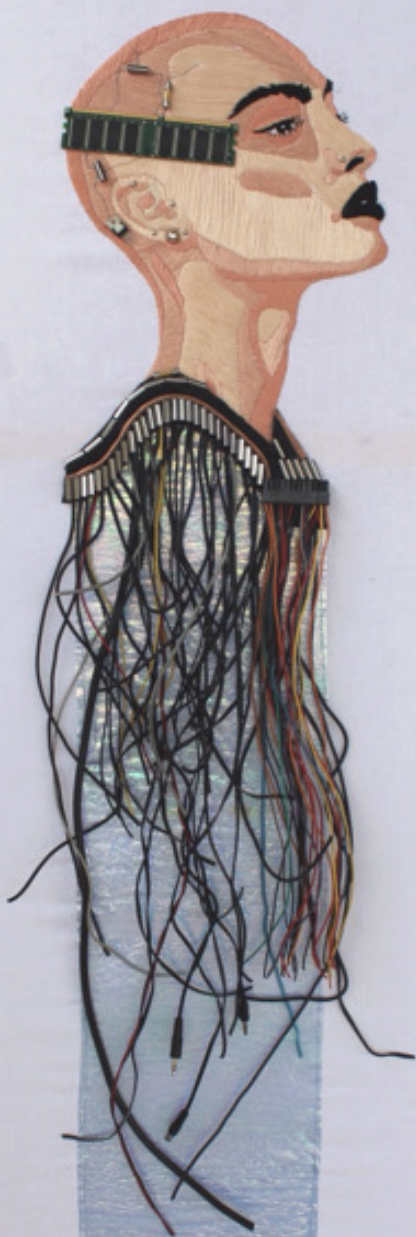

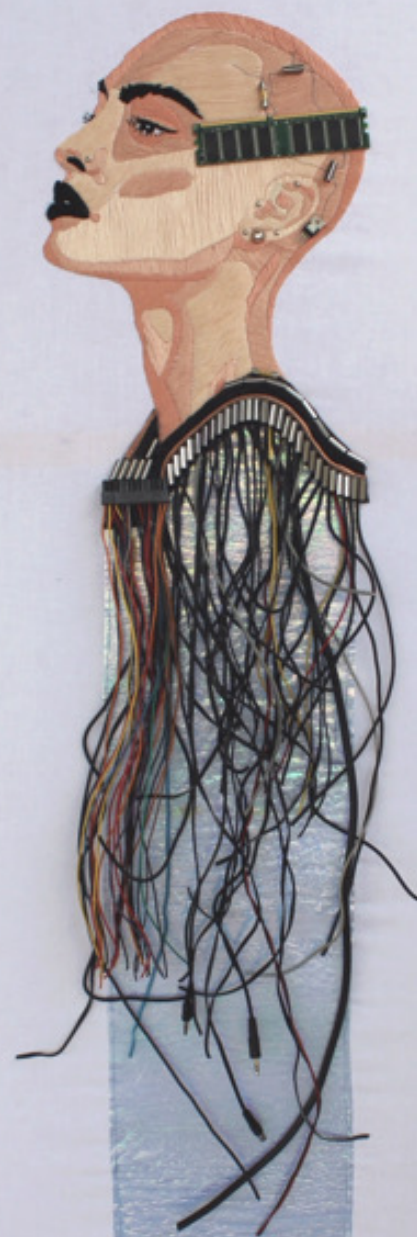

RETRATO BIÓNICO

W

**B | Textile
STUDIO**

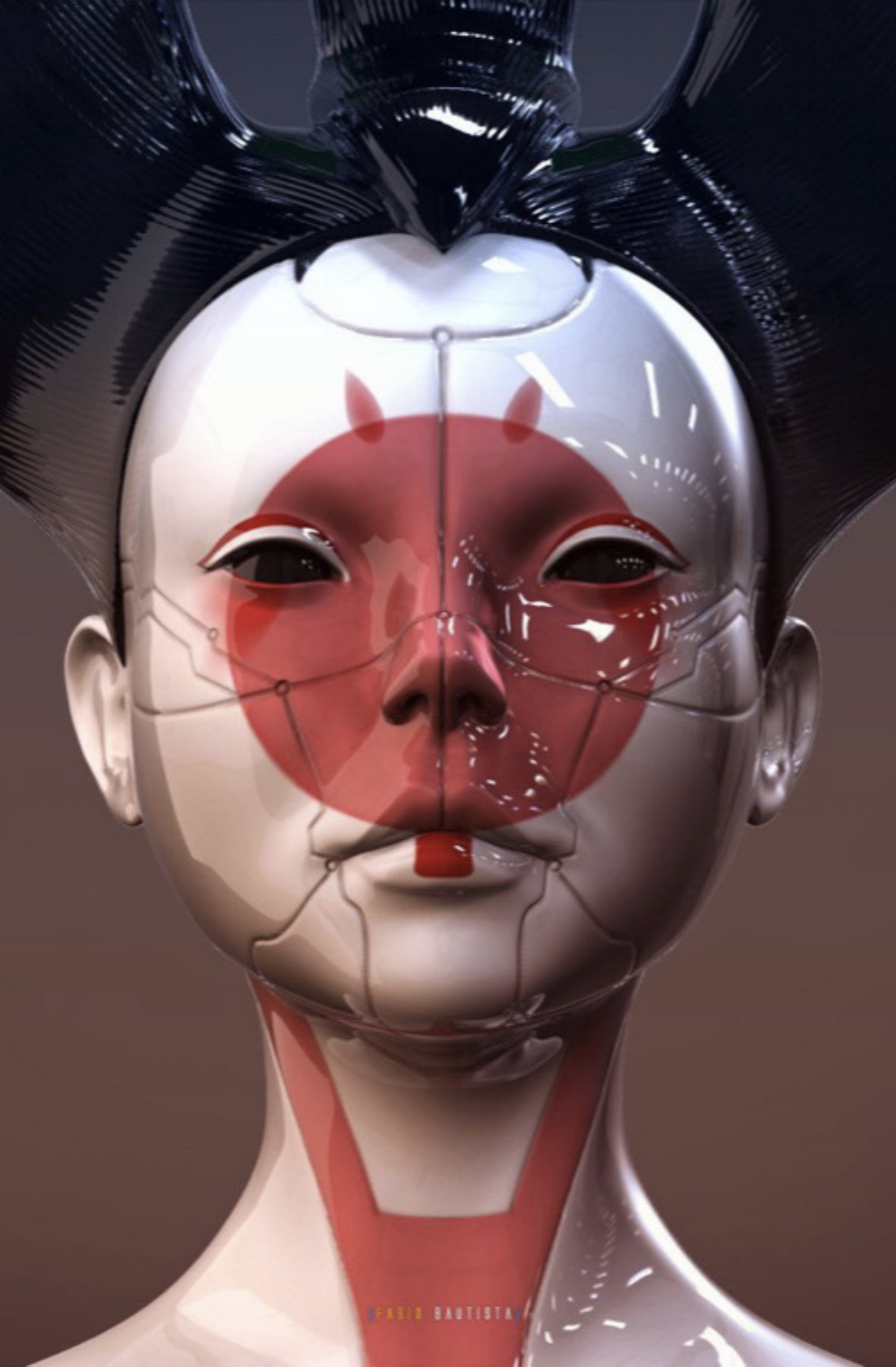
INTRODUCCIÓN

Un mundo tecnológico

W **B** | Textile
STUDIO

RETRATO BIÓNICO

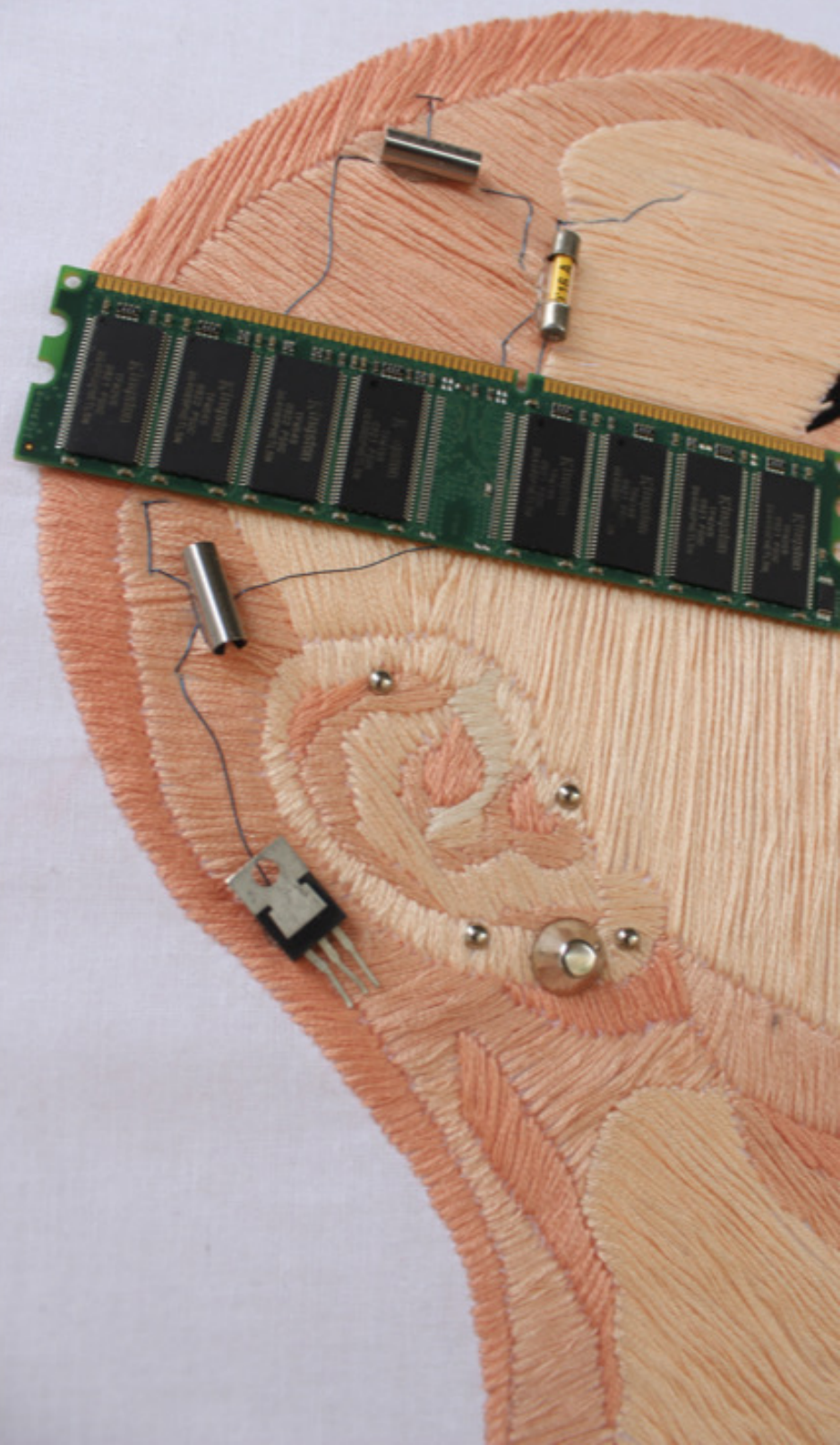
.....

- Cyberpunk
- Unión del mundo humano y tecnológico
- Ciencia ficción
- Bordado y basura electrónica

ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Cyberpunk y bordado

W **B** | Textile
STUDIO

ARTE TEXTIL

.....

- Considerado Artesanía durante años
- Bordado
- Mujeres
- Innovación

EL BORDADO

El bordado es una técnica con un gran legado, pero que durante muchos años ha estado relegado a la vida doméstica, visto desde un punto de vista artesanal y manual, sin ser incluido en las Bellas Artes.

El **Arte Textil** no ha sido considerado un Arte hasta hace relativamente poco. Se consideraba una artesanía y sus obras se menospreciaban. De un tiempo a esta parte el Arte Textil ha ocupado el lugar que se merece, **rivalizando con grandes obras** de escultura y pintura, y entre sus disciplinas se encuentra el bordado. Es realmente importante **dar visibilidad a creaciones con textiles**, para que su legado no se pierda.

Por otro lado, también destacar el gran papel que han jugado las **mujeres** en este Arte. Gracias a ellas se ha podido aprender todo lo que se sabe hasta ahora sobre ésta técnica, por ser, como he nombrado antes, una técnica que se realizaba en el hogar, morada obligada de las mujeres durante tantos años. Estas mujeres han pasado esta técnica de madres a hijas, a hermanas, a vecinas, hasta que finalmente se llevó al mundo del Arte para acabar encontrando su sitio en él.

Ahora, en pleno siglo XXI, sigue habiendo algunas reticencias desde algunos sectores hacía el Arte Textil, y se sigue considerando en algunos sectores un Arte solo para mujeres. Aunque poco a poco se vaya **abriendo este estereotipo**, aún queda mucho camino por recorrer.

Mientras tanto, los interesados en esta disciplina siguen innovando y realizando trabajos extraordinarios para adentrar esta técnica al mundo artístico y dar cabida al Arte Textil en muchas más galerías y museos.

Aquí se ha innovado y construido un bordado atractivo y fuera de lo común para aportar una obra más a este Arte.

CIBERPUNK

.....

- Evolución tecnológica futura
- Simbiosis humano/máquina
- Distopía futurista, originada en la ciencia ficción
- Movimiento literario surgido en 1980
- Futuro distópico
- Movimiento contracultural

FILOSOFÍA CYBERPUNK

El *Ciberpunk* no es un **movimiento reaccionario**. No se posiciona en contra de la tecnología, sino contra determinados usos de la misma. Se sitúa en contra del uso de la tecnología a manos de corporaciones que controlan la información y la manipulan para hacer la brecha ricos/pobres aún más amplia.

Aquí podemos encontrar similitudes con la realidad que vivimos con aplicaciones como Facebook o Instagram. Realmente no queremos que nos controlen, pero no estamos en contra de la tecnología, sólo queremos que nuestra información particular no se use de forma fraudulenta.

Este es el lado oscuro de la era tecnológica en la que vivimos: la paranoia de ser vigilados como en un panóptico, los usos terroristas de las nuevas herramientas y su relación con la experiencia cotidiana.

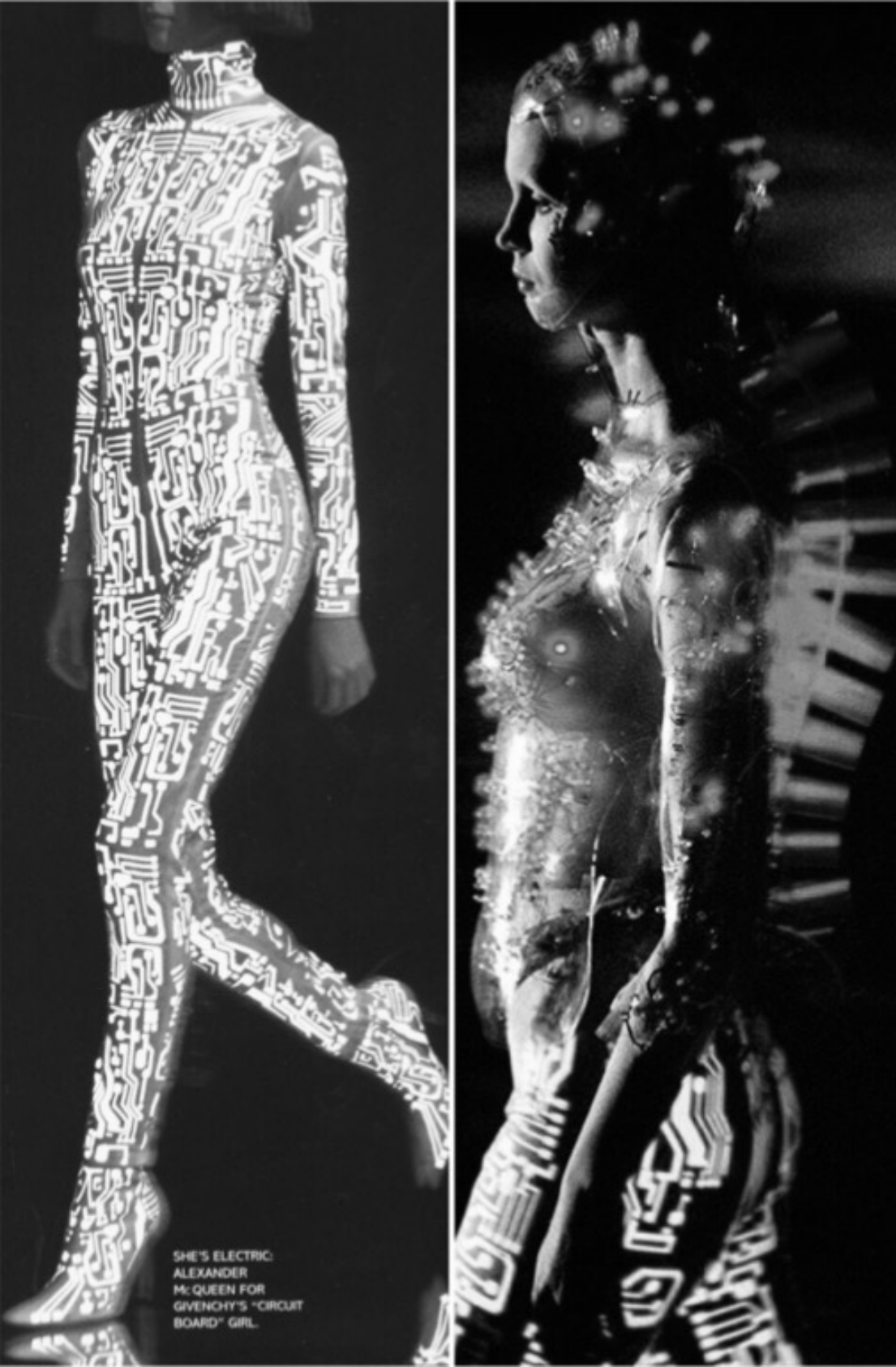
Este proyecto busca la reflexión sobre este tema, el amor/odio hacia la tecnología, el cómo puede ayudarnos y a la vez controlarnos. Busca hacer reaccionar al espectador sobre la realidad que estamos viviendo y sobre el futuro que podría ser.

FILMOGRAFÍA

- *Black Mirror* (serie)
- *Metrópolis*, 1927
- *Ex Machina*, 2014
- *Blade Runner*, 1982
- *Terminator*, 1984
- *A.I. Inteligencia Artificial*, 2001
- *The Matrix*, 1999
- *Autómata*, 2014

SHE'S ELECTRIC:
ALEXANDER
M: QUEEN FOR
GIVENCHY'S "CIRCUIT
BOARD" GIRL.

MODA

.....

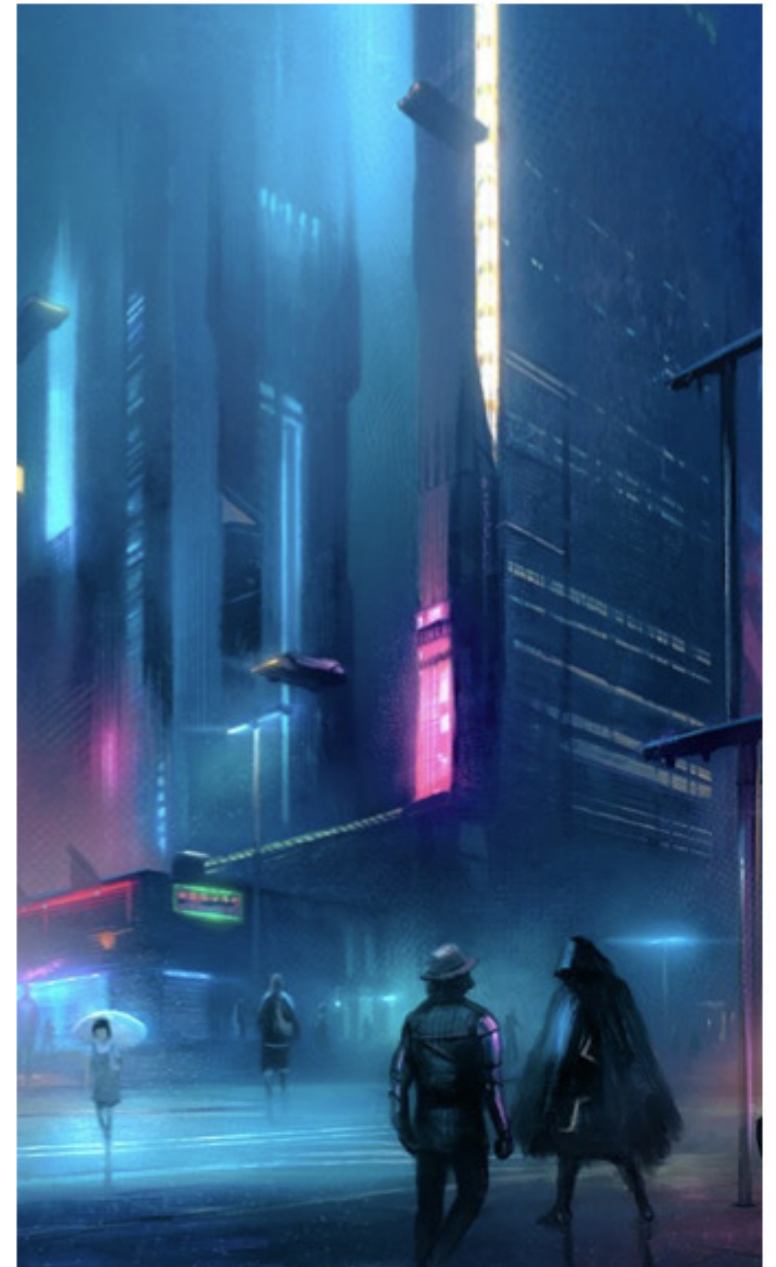
- La estética Ciberpunk en la moda
- Tiendas de ropa y artículos especializados
- Cultura urbana y underground
- Videojuegos

Alexander McQueen para Givenchy, 1999, colección basada en el mundo tecnológico y el Cyberpunk

Cyberdog, tienda especializada en artículos de diseño Cyberpunk , situada en la famosa calle Candelaria, en Londres

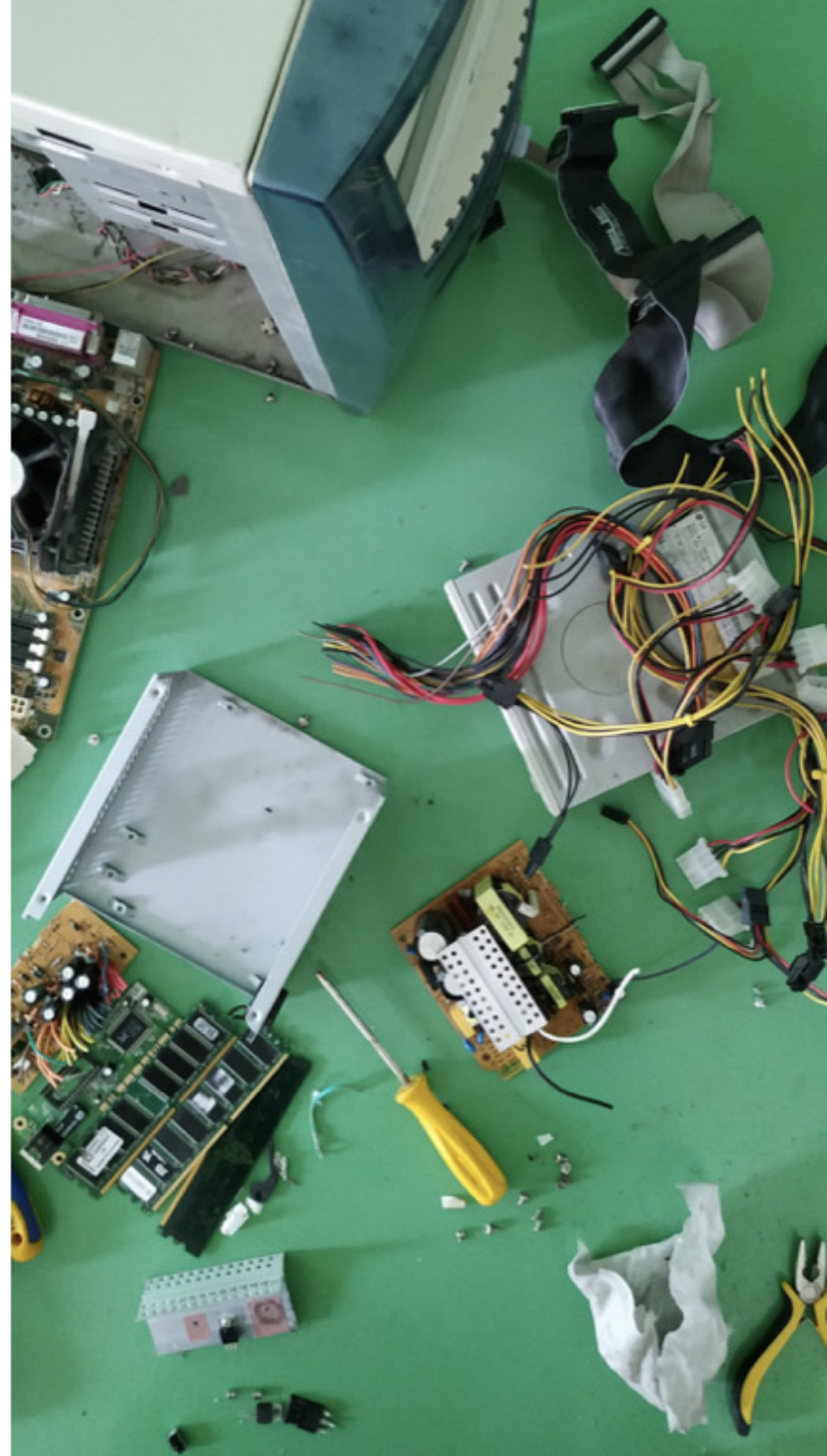

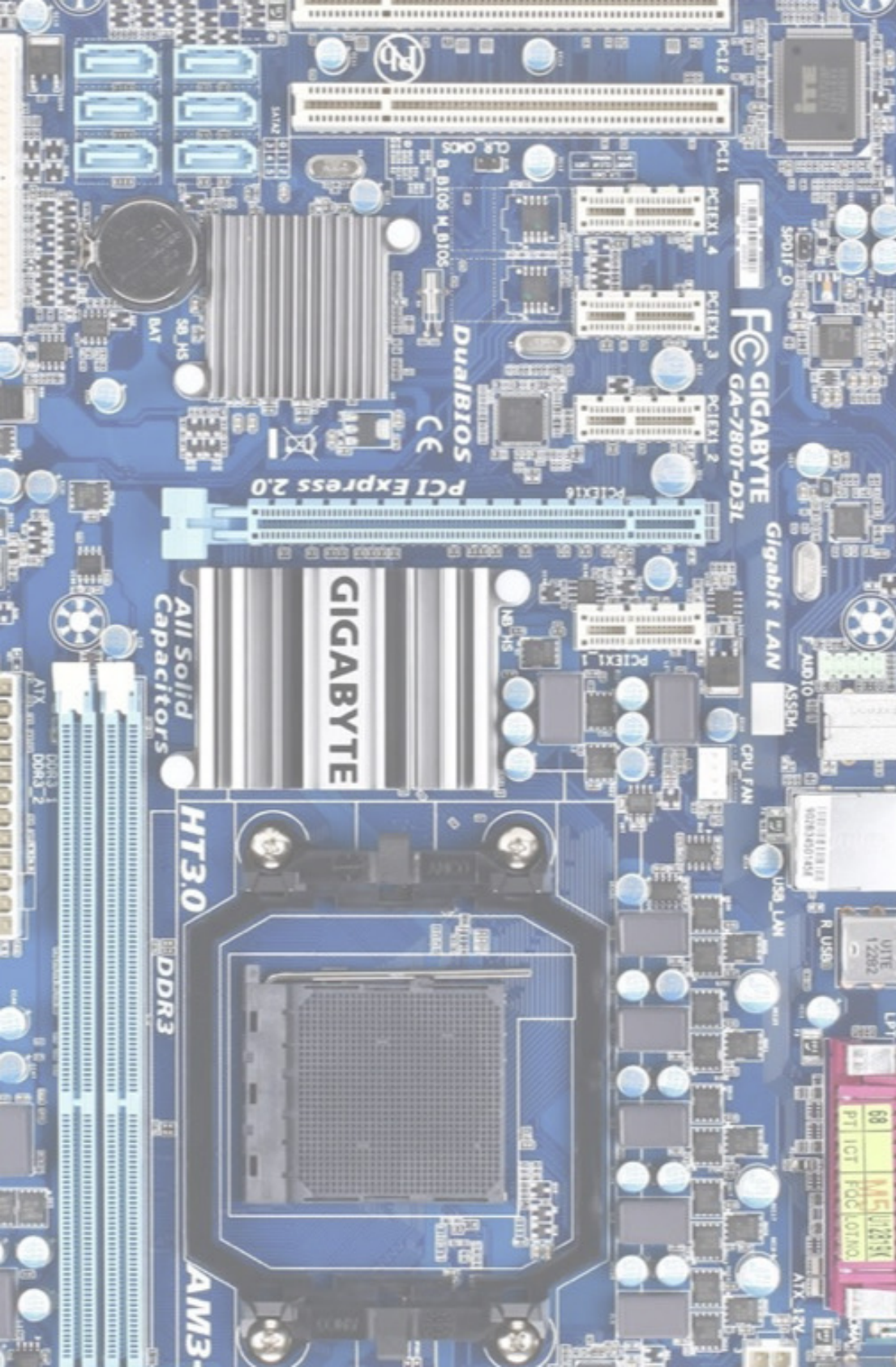
Cyberpunk 2077, videojuego basado en esta estética

RECICLAJE

Cuidemos nuestro planeta

W **B** | Textile
STUDIO

RECICLAJE

Gran cantidad de dispositivos creados y desechados cada día, la tecnología está en continuo avance.

El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) calcula que se crean unos **50 millones de toneladas al año** de chatarra electrónica. En este proyecto se critica ese aspecto a la vez de darle un nuevo uso a esa basura tecnológica.

ARTE RECICLADO

.....

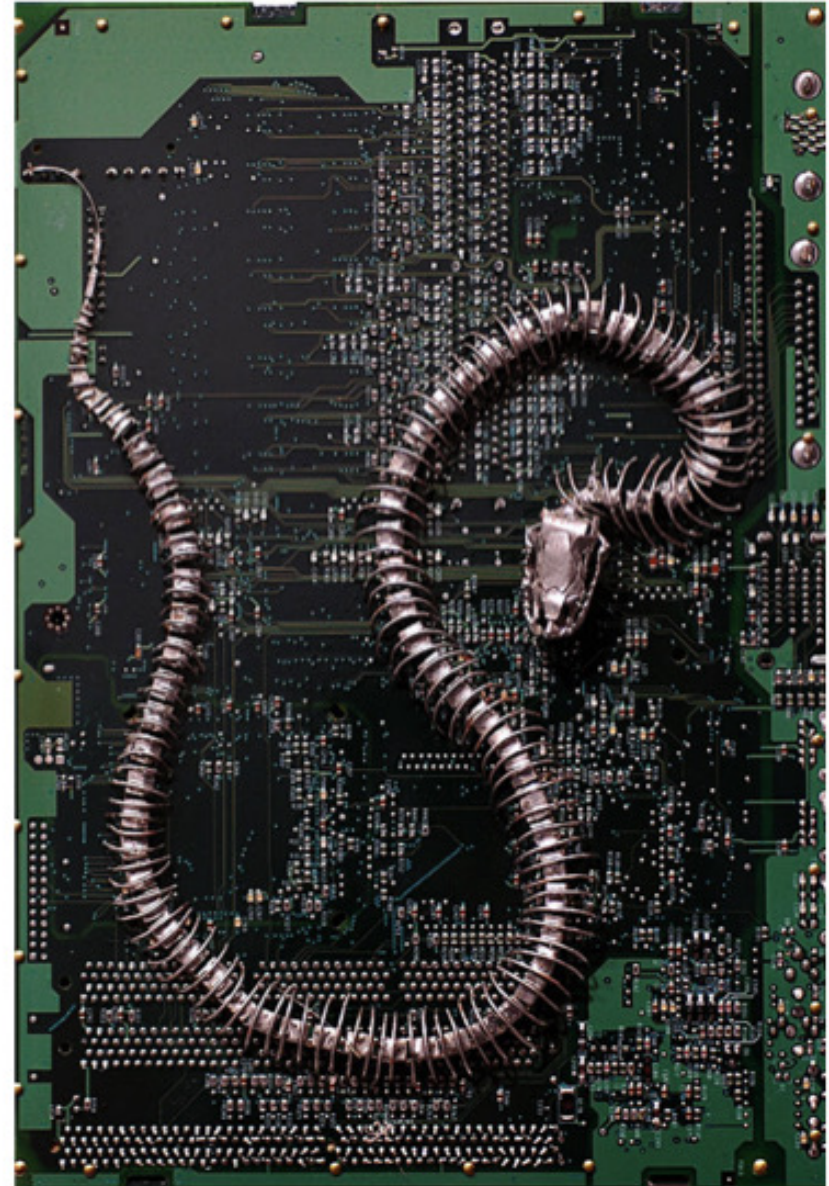
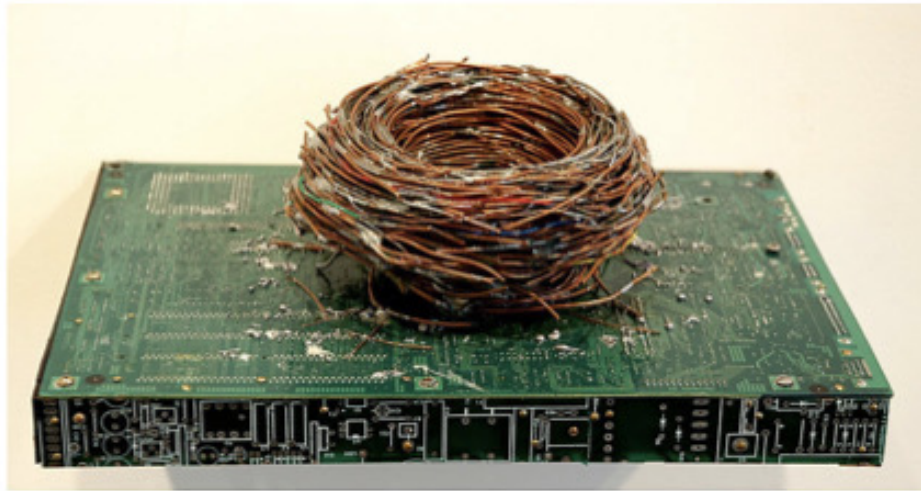
Muchos artistas han usado los residuos electrónicos para crear obras de arte y dar una nueva vida a la tecnología obsoleta y a la vez crear conciencia sobre este gran problema que tenemos en nuestro mundo en la actualidad. Todos tienen algo inspirador que te incita a querer usar los residuos para realizar obras de arte diferentes y que ayuden al medio ambiente y esa ha sido una de las ideas que he querido transmitir con este proyecto.

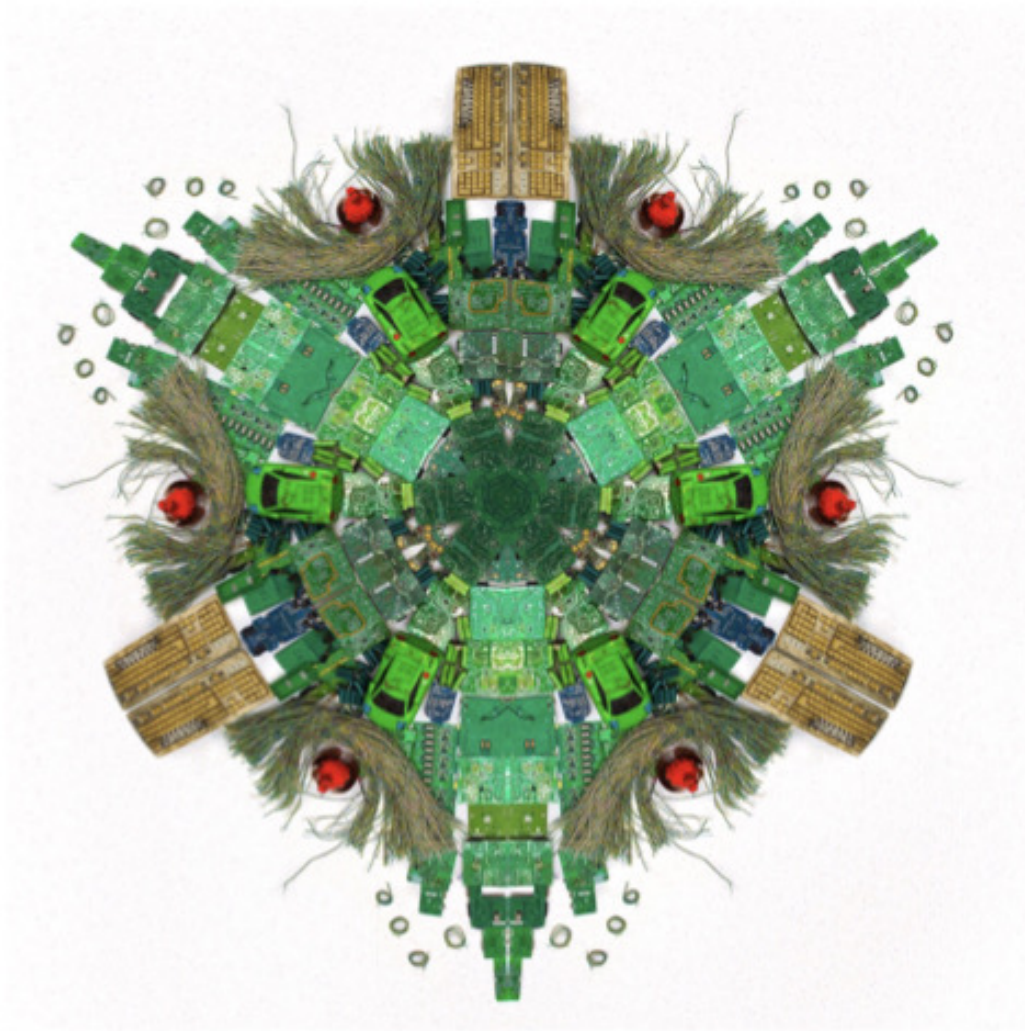
GABRIEL DISHAW

FRANCO RECCHIA

PETER MCFARLANE

AGNĖ GINTALAIFĖ Y RIMAS VALEIKIS

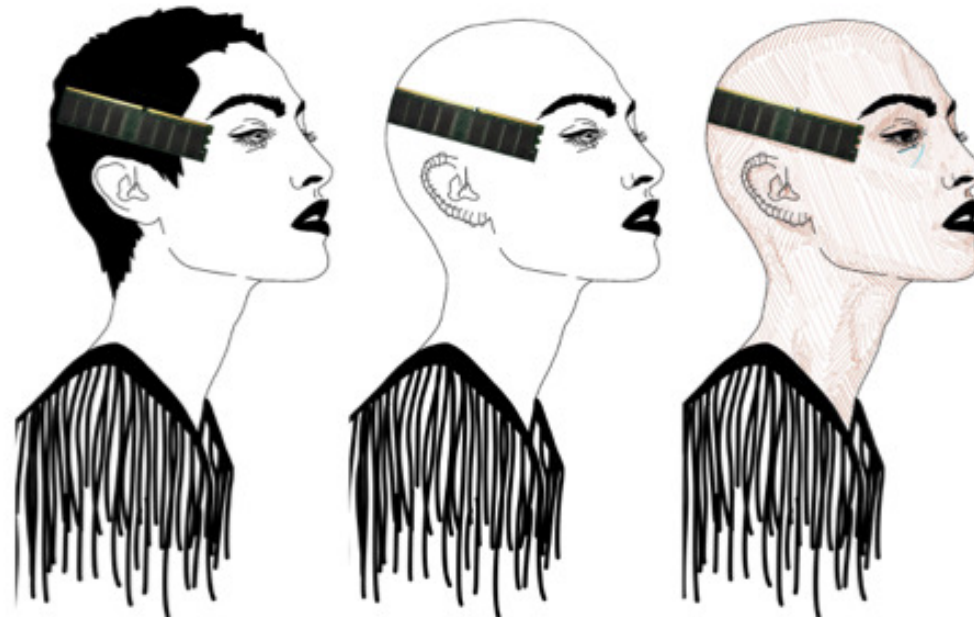
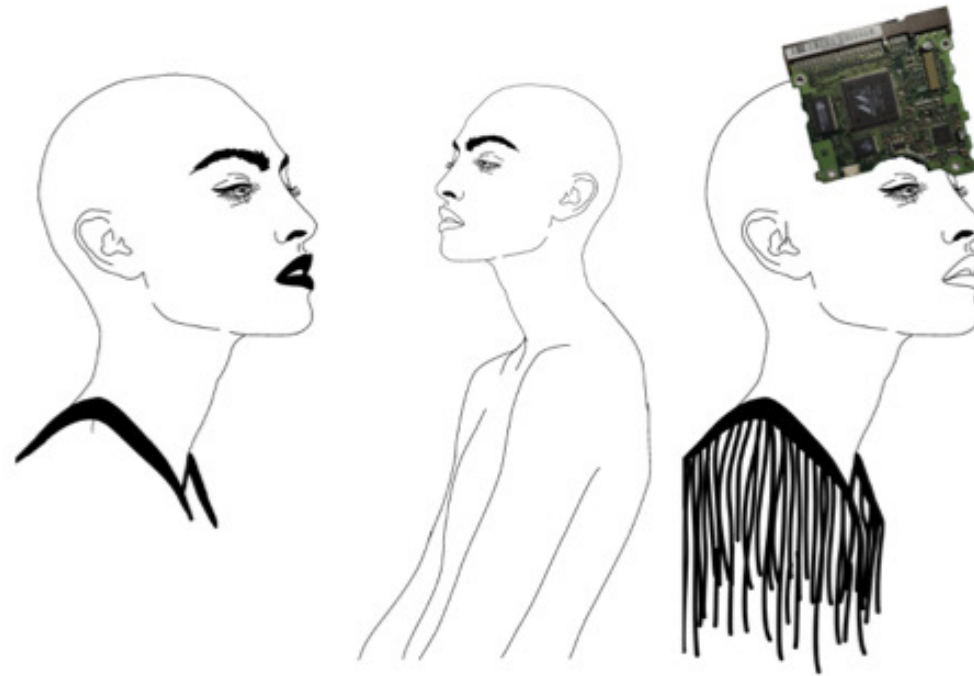
DESARROLLO DE LA IDEA

De la idea al final

W **B** | Textile
STUDIO

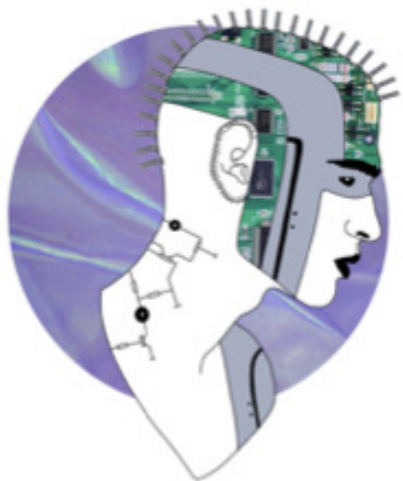

Bocetos

Tejido holográfico

Bocetos digitales

Para la gama cromática se apostó por los **colores cálidos en el lado humano, contrastando con los demás elementos tecnológicos en colores fríos**. De este modo se representa al ser humano con la calidez y la máquina con la frialdad del metal. **Dualidad**.

Este contraste entre cálidos y fríos hace que la obra no se perciba sólo desde un punto de vista. Puede ser interpretada como una persona perdiendo su humanidad o alguien evolucionando hacia un ente superior.

PRUEBAS DE COLOR

.....

- Mezcla de cálidos y fríos
- El ser humano, cálidos
- La tecnología, fríos

MAPA DE MATERIALES

ESTUDIO VISUAL Y COMPOSITIVO

.....

La imagen tiene una **composición centrada**, el peso visual se sitúa en el eje central, dejando el fondo sin información.

Barbilla levemente hacia arriba, acentuando un movimiento ascendente, de progreso, con potencia.

El fondo blanco hace que la figura resalte más y crea un contraste de colores y texturas en la imagen frente a la blancura y ausencia de información del fondo.

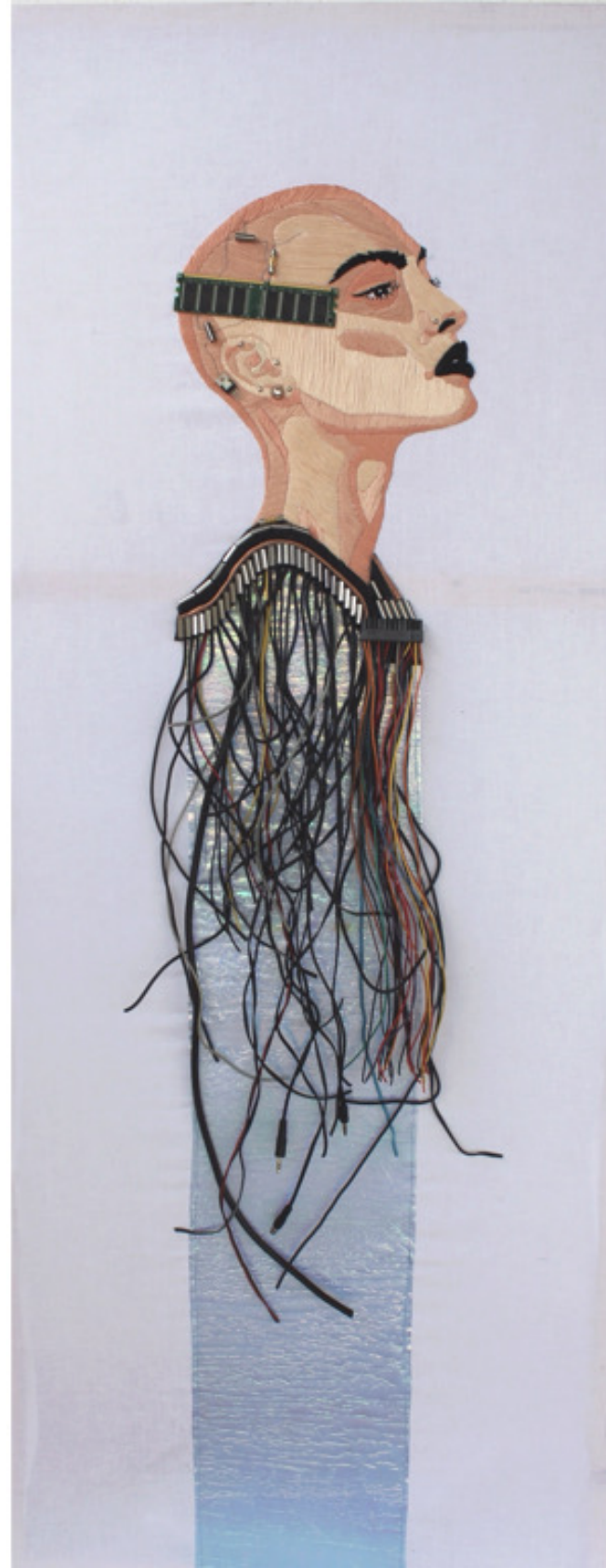
La estructura de la imagen se caracteriza por su composición alargada, la cual nos acerca más a la estética Cyberpunk, recordando a los altos edificios de una gran ciudad, rectangulares y alargados.

ASPECTOS ESTÉTICOS

Simbología

W **B** | Textile
STUDIO

PARTE HUMANA

.....

El mundo humano, el natural, se ha representado mediante la técnica del bordado, con puntadas dispares que fluyen a través del tejido de fondo y crean una textura más desordenada y orgánica.

Para el diseño de la figura se ha recurrido a la idea del robot humanoide, centrándose en el rostro. Se ha escogido el rostro de una mujer joven, sin pelo y con aspecto altivo y elegante, para darle un aire de superioridad ante el resto de humanos.

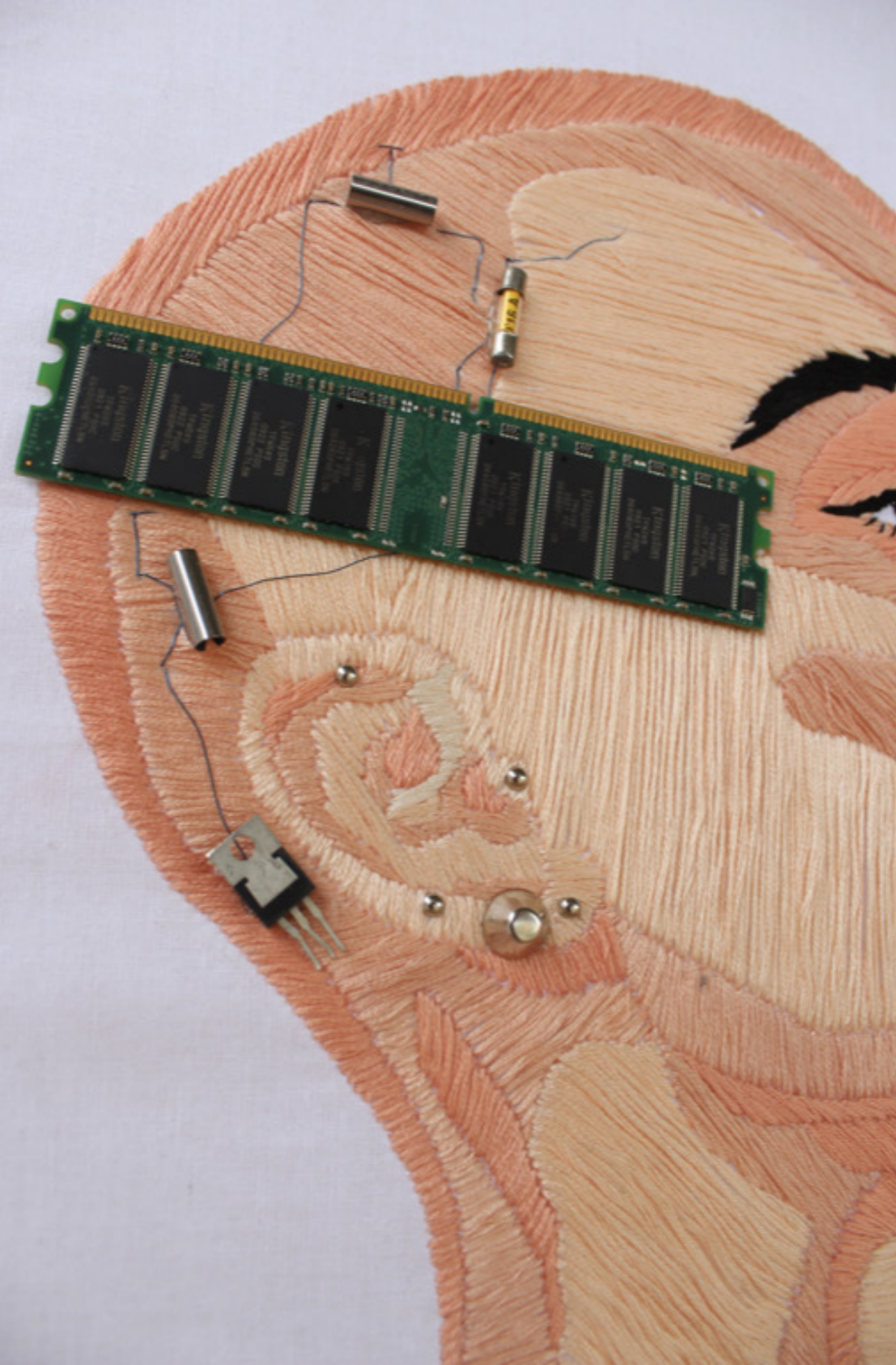
PARTE TECNOLÓGICA

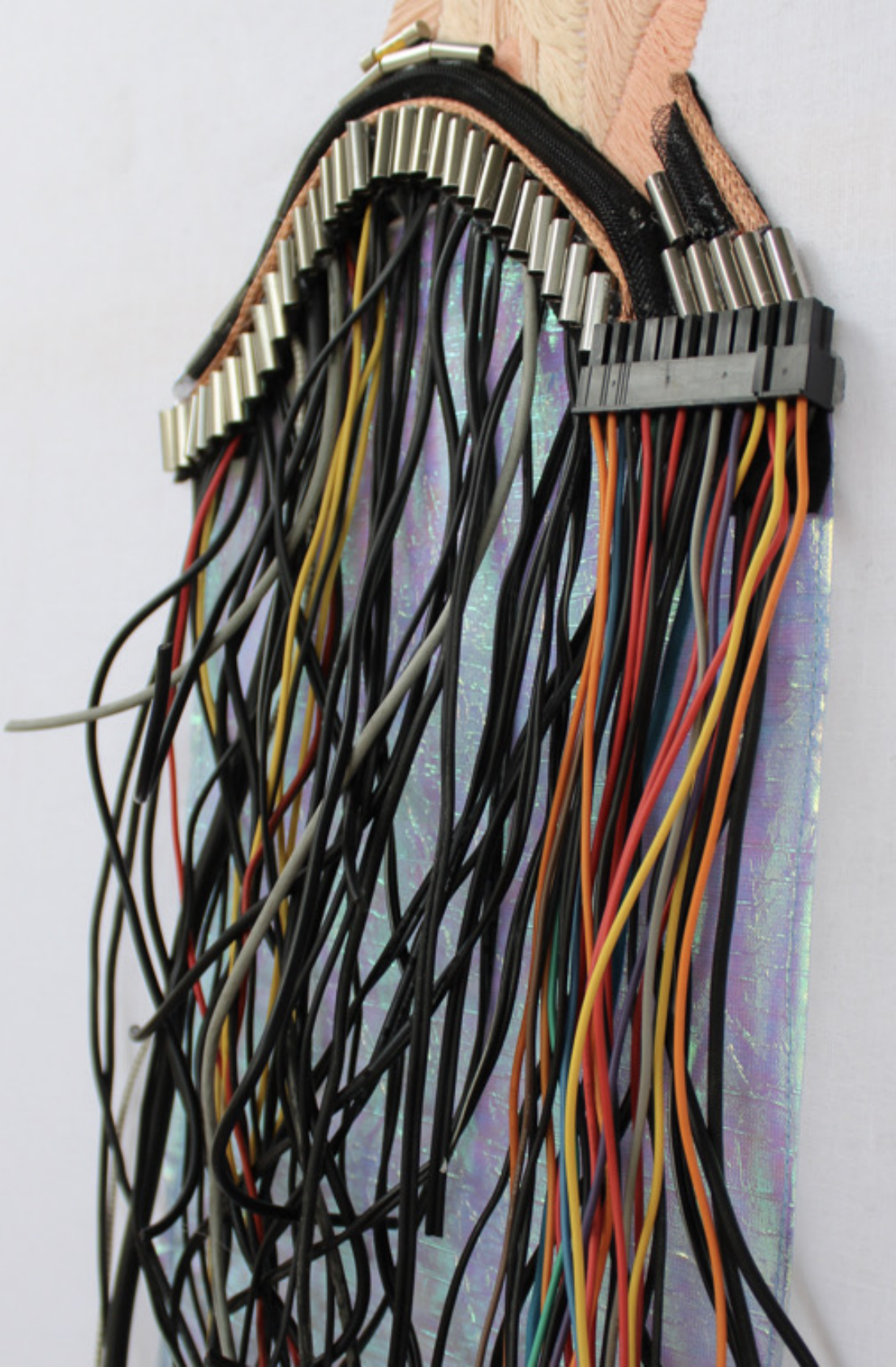
.....

Basándonos en el Cyberpunk, que mezcla alta tecnología con niveles de vida bajos, el retrato muestra una placa base en su sien. De este modo se crea un aspecto descuidado en cuanto a la estética convencional, la cual tiende a maquillar los defectos, y muestra sin tapujos su parte biónica.

Para completar ese aspecto biónico se le han añadido circuitos incrustados en la piel de la cabeza, con alambre de cobre y piezas metálicas .

La oreja muestra una serie de pendientes, la nariz otro pendiente y los labios negros, que completan el aspecto underground del retrato.

TEJIDO HOLOGÁFICO Y CABLEADO

.....

Se ha decorado el hombro con una lluvia de cables que hace las veces de tejido y de conexión con el fondo holográfico. Este cableado simboliza la conexión con el mundo virtual, el cual siendo un concepto abstracto, se ha representado con el tejido holográfico. Este tejido tiene como característica más representativa las tonalidades que adquiere al reflejarse la luz en él. Ésta gama cromática mayormente fría nos transporta a un mundo enigmático y abstracto, como puede serlo nuestra mente o internet.

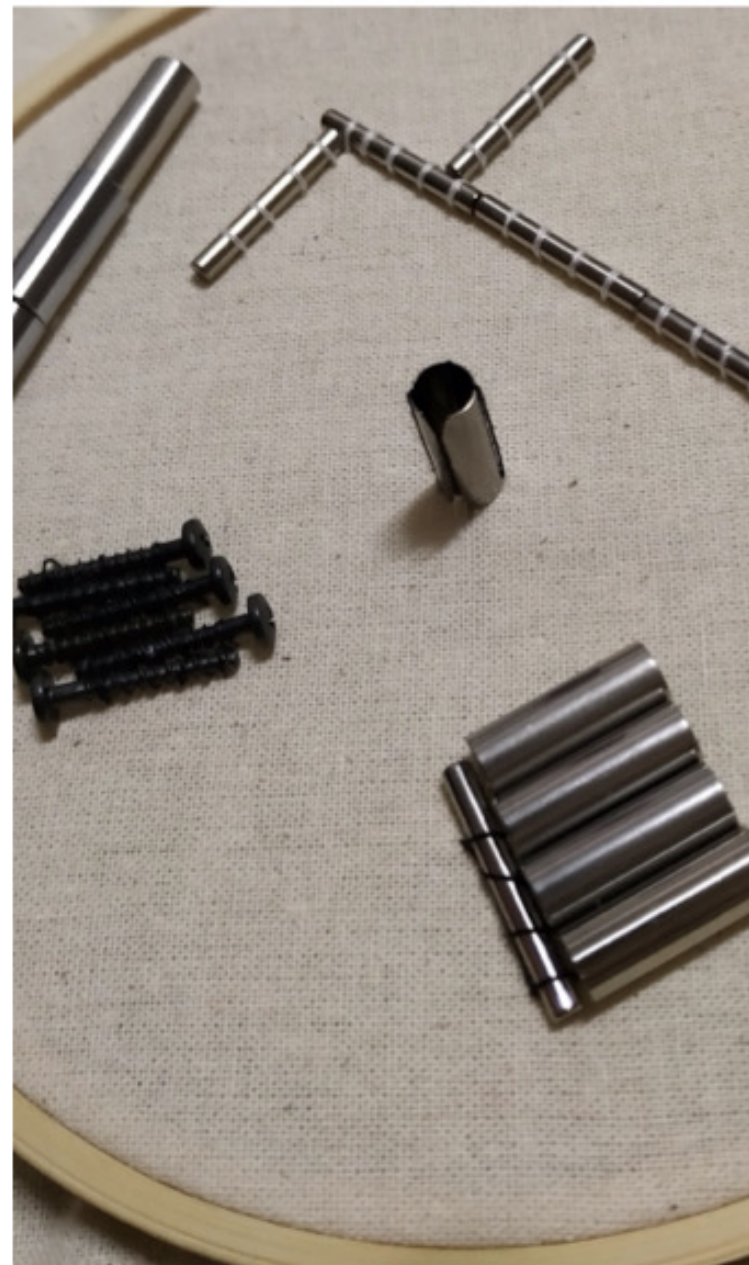
Además el tejido holográfico representa también la conexión continua que existe entre humano y tecnología en la actualidad, el cómo estamos controlados por ella. Es un camino sencillo y atractivo hacia un mundo en el que estamos controlados 24/7.

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS

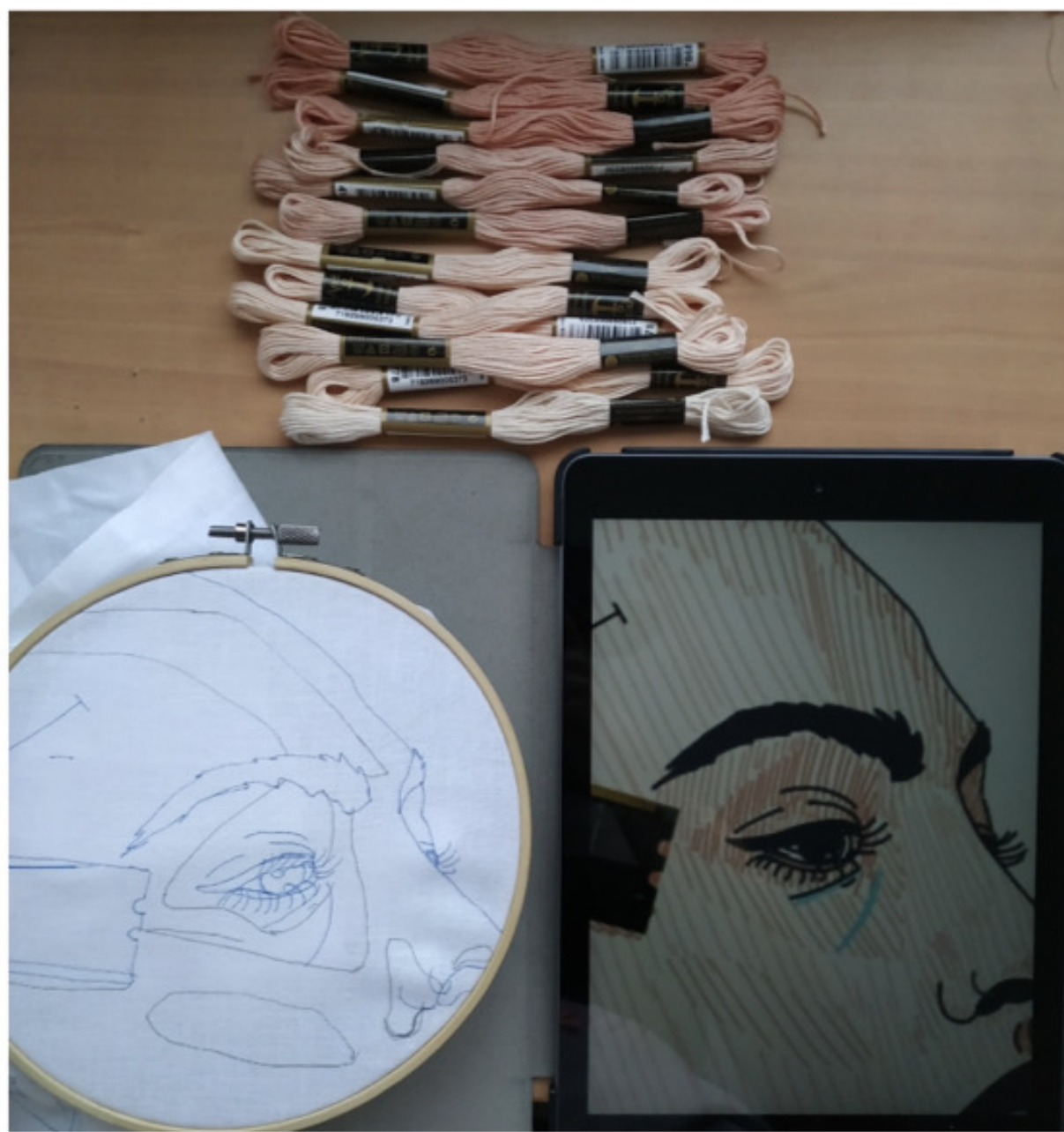
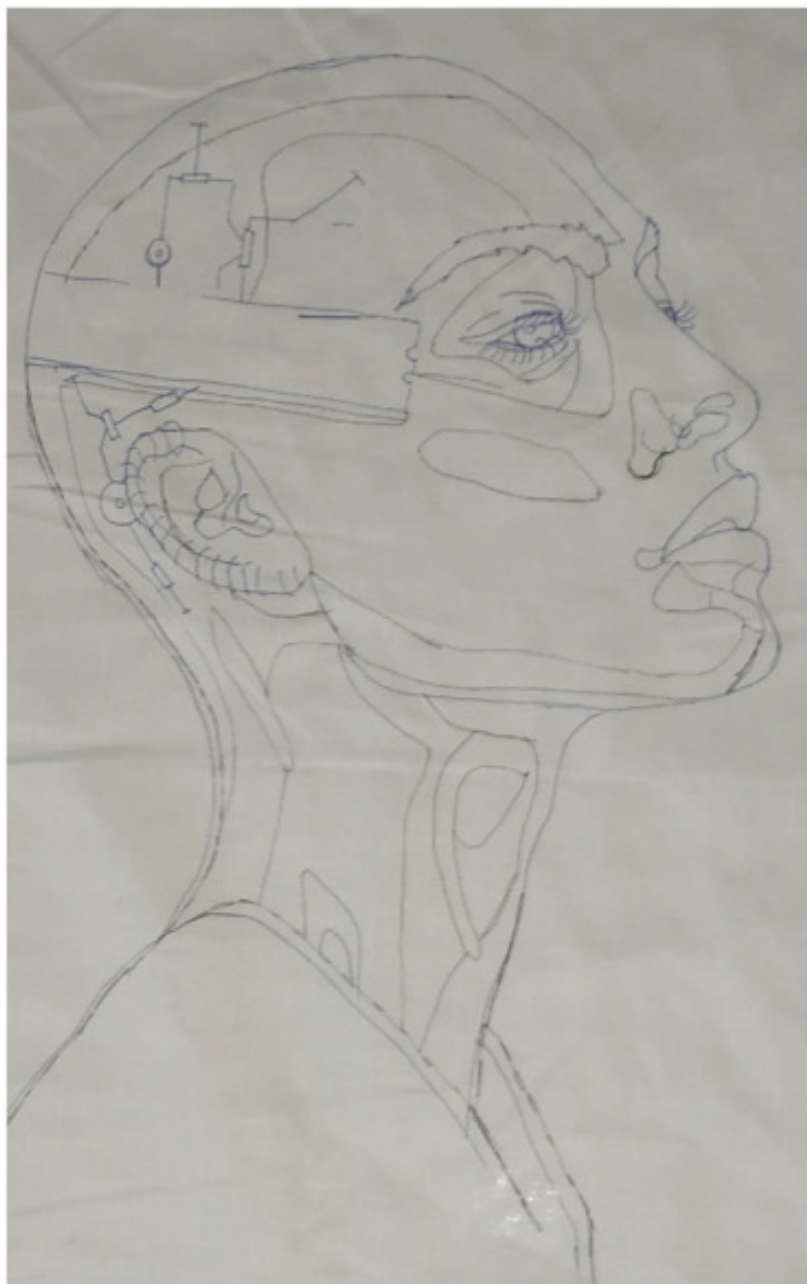
Del ordenador al lienzo

W **B** | Textile
STUDIO

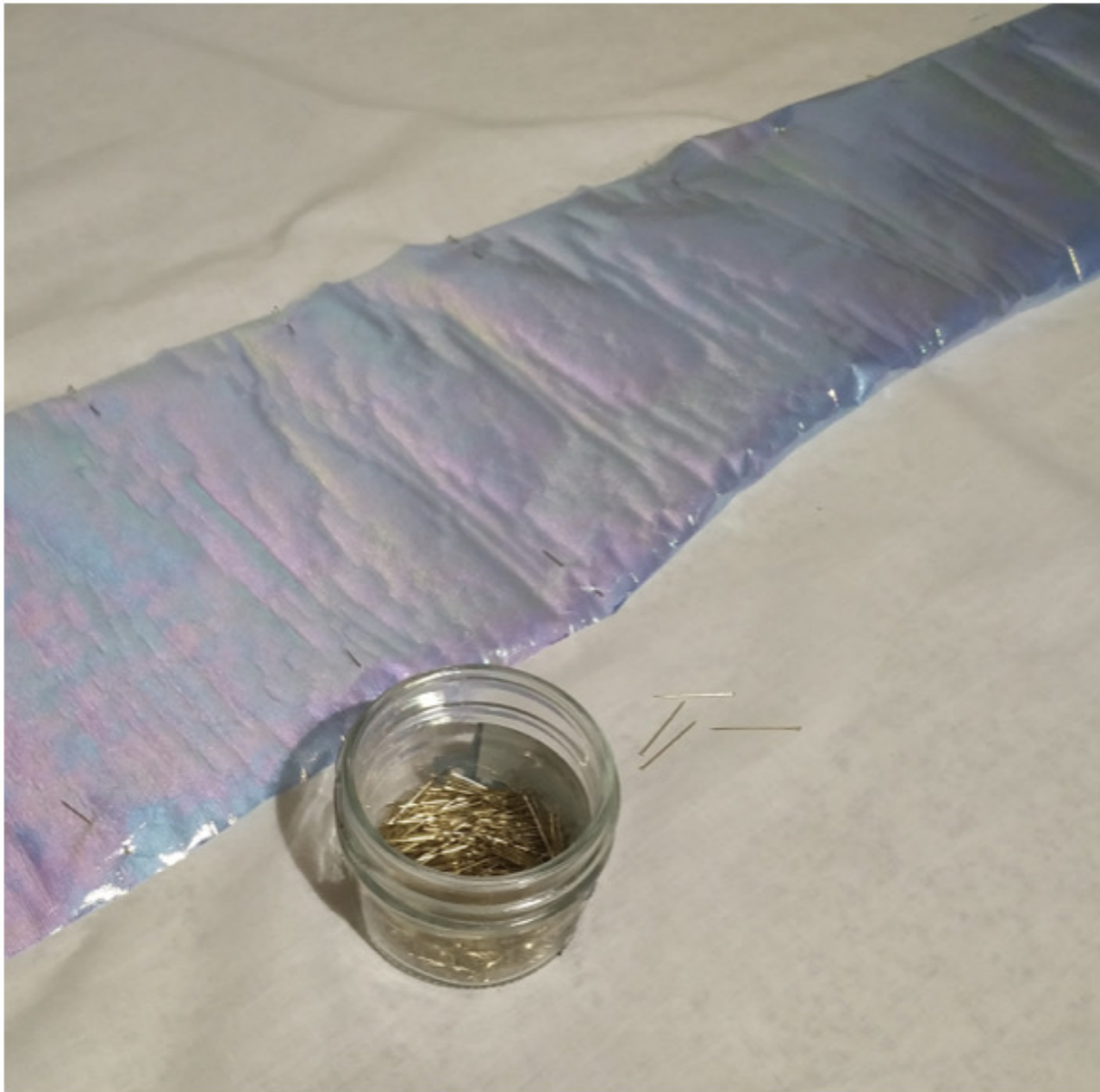
Primeras ideas y pruebas iniciales

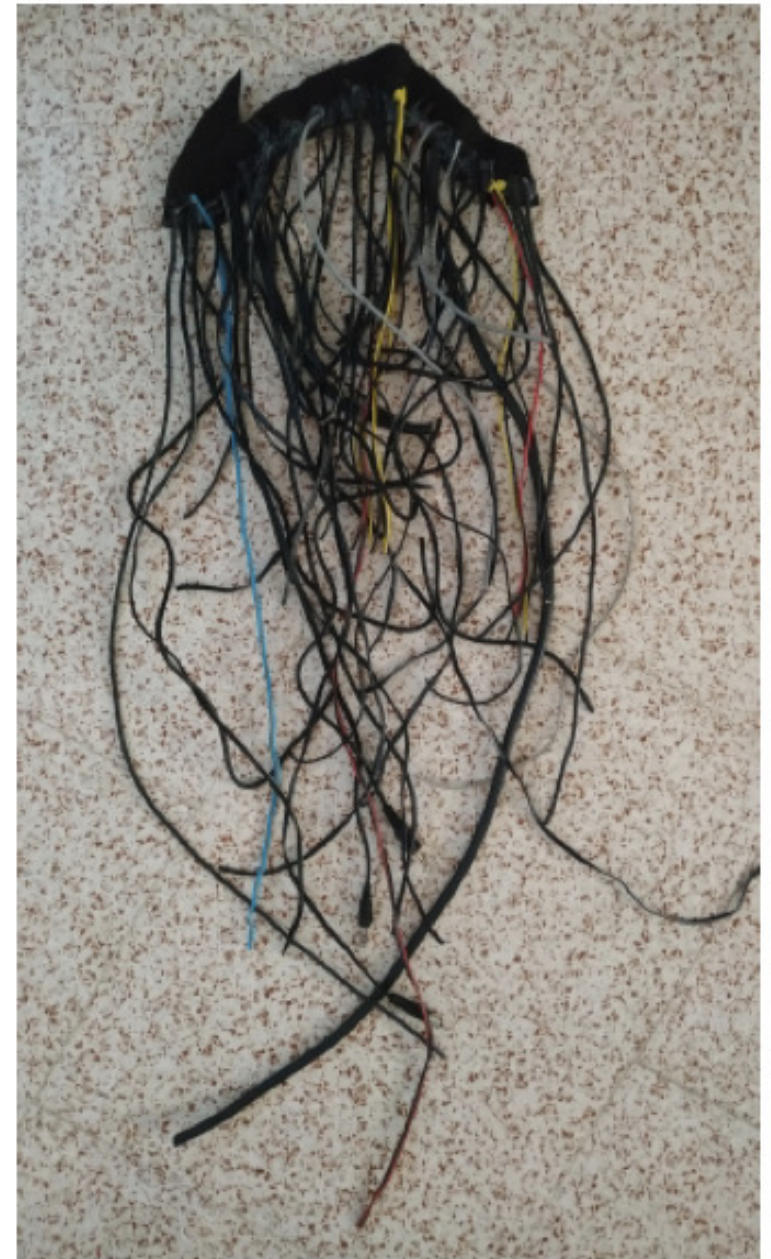
Preparación

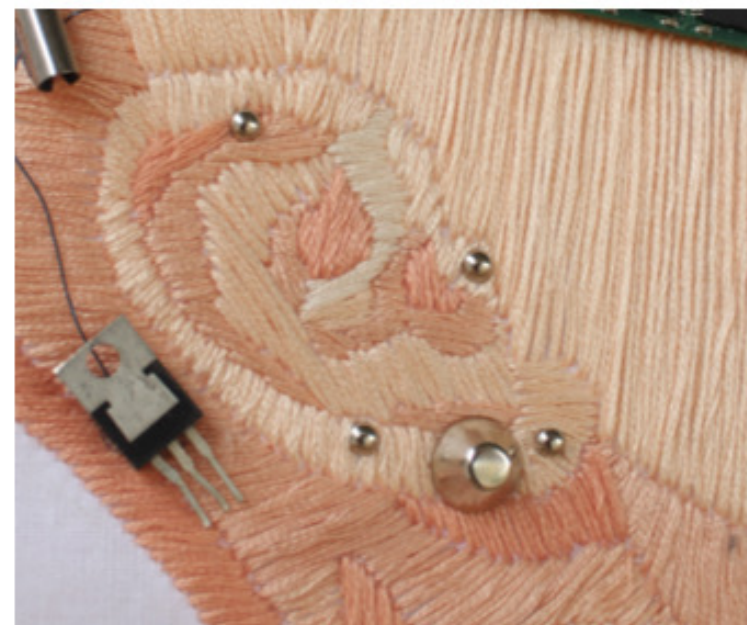
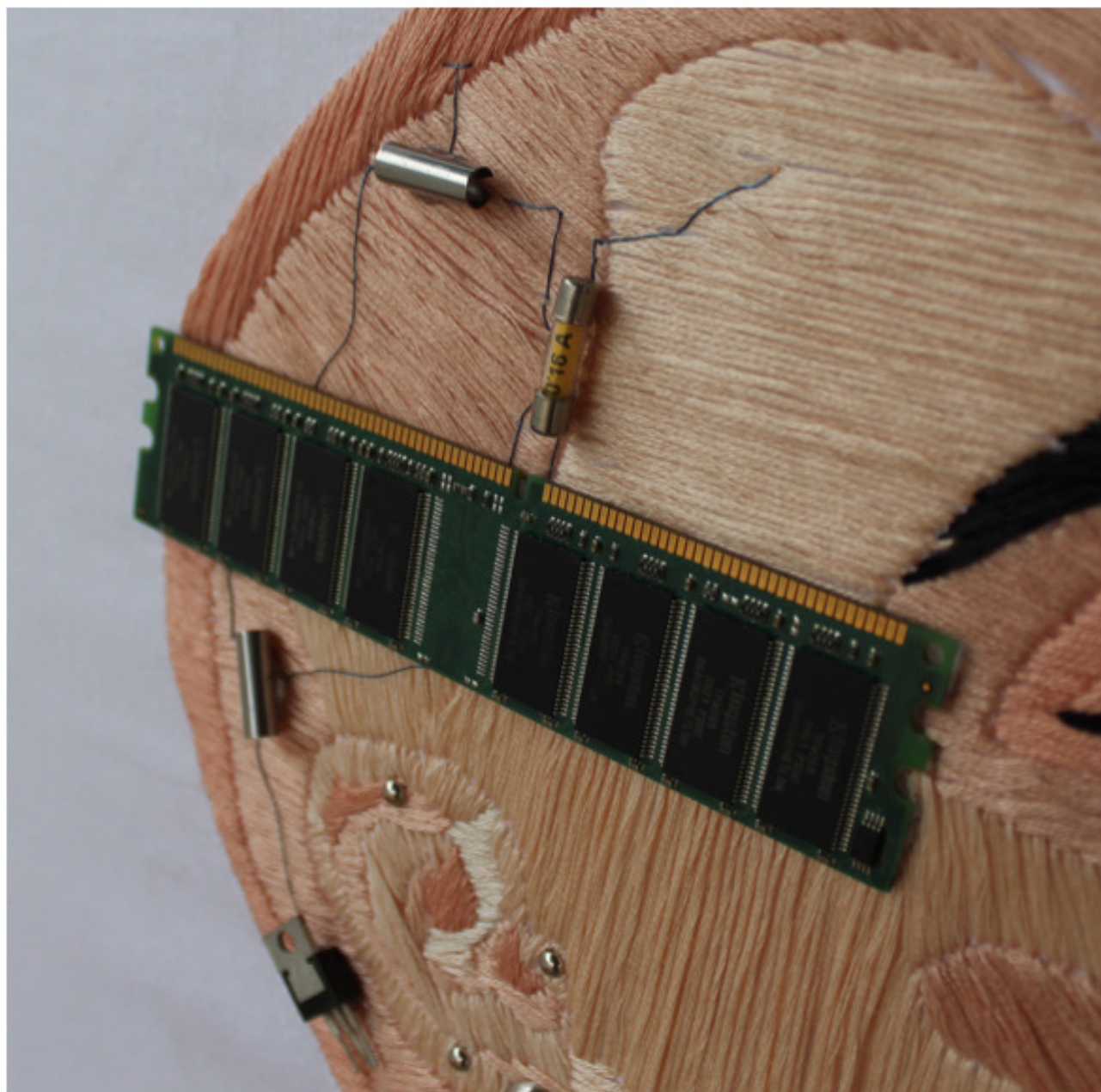
Bordado

Tejido Holográfico

Elementos electrónicos y metálicos

Elementos electrónicos y metálicos

ASPECTOS TÉCNICOS

Bordado y aplicaciones

W **B** | Textile
STUDIO

BORDADO

.....

- Punto atrás o pespunte para ojos y contornos
- Punto de relleno para el resto

APLICACIONES

.....

- Base de fieltro
- Cosido
- Termosellado

ANEXOS

- Cartel presentado a concurso, un ejemplo de cómo se pueden presentar vuestros trabajos.
- Breve portfolio con mi algunos de mis trabajos.
- Cuestionario básico para empezar a recopilar imágenes y crear una biblioteca de inspiración propia. Comenzad a plantear los temas que os interesan y sobre los que os gustaría trabajar.