

QUIMERA

Paula Lopez Ortega
NIUB:20359021

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a mi abuela Antonia, mis padres Jose Manuel y Hortensia, a mis dos hermanas Raquel y Ginebra, y a mi pareja Agustín que ha estado conmigo en mis peores momentos. También le agradezco a todos los compañeros que han estado a mi lado durante el largo proceso que ha sido crear mi obra, entre ellos se encuentran Elian jené, María Cerdá y Joel Joan Gillet que me han dado risas, alegrías, consejos y cariño a lo largo de mi estancia en la facultad.

Me gustaría agradecerle también a los docentes que han ayudado y seguido también tanto en el proceso como a lo largo de mi carrera, entre los cuales se encuentran Efraïm Rodriguez, Jauma Ross, Marc cacha y por supuesto a mi tutora Montserrat Cufí que me ha sabido llevar con cariño y pasión. Y para finalizar me gustaría sobretodo agradecer a Jose Antonio Ares, maestro de taller de metal de la facultad de bellas artes, el es quien me ha enseñado todo lo que se, allá donde vaya siempre lo llevaré conmigo, es una de las mejores personas que me he encontrado a lo largo de mi vida.

Gracias a todos, si no fuera por ellos nunca se hubiera hecho posible esta obra.

ÍNDICE

- ◆ Objetivos
- ◆ Resum – Abstract (Español - Inglés) y palabras clave
- ◆ Poema de Neruda
- ◆ Introducción
- ◆ Marco teórico y conceptual
 - » La idea de quimera, significado y leyenda
 - » Los Inuit (Culturas y creencias sobre los tótems y los espíritus)
 - » Detalles importantes en la obra y su significado
 - › Letras
 - › Palabras
 - › Vacío
 - › Materiales
 - › Detalles
 - » ¿Por qué mi animal es el León?
- ◆ Referentes Artísticos
- ◆ Antecedentes
 - » Hortensia
 - » Raquel
 - » Ginebra
 - » Antonias
- ◆ Metodología
- ◆ Imágenes de la instalación
- ◆ Conclusión
- ◆ Bibliografía

OBJETIVOS

Crear una pieza escultórica que me represente.

Como trabajo final de grado, resumir en una escultura el trabajo realizado durante la carrera.

Crear una escultura en hierro de la criatura mitológica de la Quimera.

Representar en la escultura lo que han influido en mi las mujeres importantes de mi vida.

Tratar el tema del trauma y el aprendizaje personal.
Conseguir trabajar con diferentes materiales en la obra

Quimera es una representación de mi, de lo que soy gracias a las mujeres importantes de mi vida, es el ideal que me gustaría llegar a ser.

Cuando veo a una persona y la conozco más de cerca le asigno un animal al que creo que se parece físicamente. En este caso, quimera es la unión de león (mi animal), avestruz (mi madre), gorrión (mi abuela), cabra (mi hermana) y serpiente bicéfala (mi mejor amiga)

Quimera es un león con cuernos de cabra, alas de gorrión, patas de avestruz y una cola de serpiente bicéfala hecha de hierro reciclado, huesos reales y madera.

Palabras clave: Quimera, Ideal, Representación, Hierro, Huesos, Madera, Mujeres importantes de mi vida.

My work “Quimera” is a representation of me, of what I am thanks to the important women in my life, it is the ideal that I would like to become.

When I see a person and get to know them more closely, I assign them an animal that I think resembles both physically and in characteristics, both of them and of the animal. In this case, the chimera is a lion (my animal) together with the animals of my mother (the ostrich), my grandmother (he is a sparrow), my sister (the goat) and my best friend (the two-headed snake).

“Chimera” is a lion with the horns of a goat, the wings of a sparrow, the legs of an ostrich, and the tail of a two-headed serpent made of recycled iron, real bones, and wood.

Keywords: Chimera, Ideal, Representation, Iron, Bones, Wood, Important women in my life.

INTRODUCCIÓN

Al hombre, a la mujer
que consumaron
acciones, bondad, fuerza,
cólera, amor, ternura,
a los que verdaderamente
vivos florecieron
y en su naturaleza maduraron,
no acerquemos nosotros
la medida del tiempo
que tal vez
es otra cosa, un manto
mineral, un ave planetaria,
una flor,
otra cosa tal vez,
pero no una medida.

Tiempo, metal
o pájaro, flor
de largo pecíolo,
extiéndete
a lo largo
de los hombres,
Te proclamo camino
y no mortaja,
escala pura con peldaños
de aire,
traje sinceramente
renovado
por longitudinales
primaveras.

Ahora,
tiempo, te enrolla,
te deposito en mi
caja silvestre
y me voy a pescar
con tu hilo largo
los peces de la aurora!

Mi trabajo consiste en hablar de mi persona en la actualidad y en que realmente me gustaría convertirme, una obra que nace del trauma y de cómo de importante es la familia para seguir adelante y formar tu personalidad.

En esta obra juntaré obras pasadas de mi historia como artista para crear una quimera, una mezcla de todas las piezas anteriores dedicadas a las mujeres importantes de mi vida.

Explicaré cómo ellas han aportado en mi vida para ser quien soy, son referentes en mi vida para conseguir ser esa mujer que anhelo en un futuro.

El material escogido para crear la escultura son el hierro como material principal, también usare huesos naturales, plumas y madera. La combinación de materiales es muy importante en esta obra para crear una criatura lo más viva posible.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

La idea de quimera, significado y leyenda

“Quimera”

nombre femenino

1.

Sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice.

“una quimera de juventud”

2.

Monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón.

¿Qué es una quimera en el amor?

En la poesía clásica también se utiliza el término para hacer referencia a aquellos amores imposibles, mujeres hermosas que nunca podrán conquistarse, vidas increíbles que jamás se harán realidad, etc.

Quimera de Arezzo

QUIMERA

Es una criatura de la mitología griega que vive en Asia Menor y escupe fuego, y que como característica principal está compuesta por varias partes de animales distintos.

Se representa como un león con la cabeza de una cabra que sobresale de su espalda y una cola que termina en cabeza de serpiente.

Era un descendiente de Tifón y Equidna y hermano de Cerbero y La Hidra de Lerna.

El término “quimera” se ha convertido en una palabra para describir cualquier cosa compuesta por partes muy dispares o percibida como tremendamente imaginativa, inverosímil o deslumbrante.

El grimorio de bestias: Quimera

Una quimera - Colección - Museo Nacional del Prado

LOS INUIT (Culturas y creencias sobre los tótems y los espíritus)

Mi trabajo durante dos años se ha basado en una especie de estudio interior sobre por qué asemejo a las personas con los animales y qué significado podría tener cada animal elegido en cada caso particular.

Durante los años en miles de religiones y culturas han usado a los animales como símbolo espiritual personal, haciéndolos símbolos incluso de protección o como referentes al comportamiento y personalidad dependiendo de la fecha de nacimiento, pero no sabemos originalmente de donde nace la necesidad de acercarse de esa manera tan espiritual y simbólica al animal en sí.

Family group, Edward S. Curtis, 1929

En la cultura Inuit cuando el ciclo de vida de un ser vivo llega a su fin este puede manifestarse en otra forma de vida. Pero cuando se mata a sangre fría a un animal –rompiendo con el código Inuit – este se queda en el mundo de los espíritus confinado para siempre. En su cultura, a la hora de convertirse en hombre o mujer dependiendo de sus actos, personalidad, comportamiento y apariencia el chamán o la chamana de la aldea le designaba un tótem de protección el cual decían que una vez llegarás al final de tu ciclo de vida podrías manifestarse en la forma de vida de tu tótem y vivir en las auroras boreales para toda la eternidad donde residen todas las almas. Si eras una persona fuerte, pero con un gran corazón te designaban el oso del amor, si eras un buen guía sobre todo para tus familiares más jóvenes era el águila y así con todos los animales de su territorio Alaska.

En el libro “El mundo espiritual de los inuit” Thomas F. Thornton escribía estas palabras “En la tradición inuit, se cree que los espíritus de los familiares fallecidos continúan siendo una parte activa de la vida cotidiana, brindando protección, orientación y apoyo a los miembros vivos de la familia”, personalmente creo que estas palabras son muy reales y es uno de los motivos por los cuales me he interesado tanto por esta cultura.

Por desgracia solo quedan los restos de los tótems de protección de las aldeas ya que al fallecer normalmente se quemaban los cuerpos con sus tótems de protección.

Cuando leí por primera vez sobre la cultura de los Inuit quedé enamorada de como trataban la vida y la naturaleza, leí sobre ellos con mi primera obra Hortensia y pensé que tal vez era muy arrogante, tal vez, asignarles un animal a las personas a las que amaba y hacerles una obra que simbolice su tótem de protección, por eso continuó haciendo obras de las mujeres importantes de mi vida.

Amuleto en forma de ballena, Inuit

Amuleto de nutria de marfil. Inuit, c. 1870-1880

Detalles importantes en la obra y su significado

Esta obra al tratarse de mí y de mi evolución como persona a lo largo de la vida, tiene detalles muy importantes que a simple vista parecen pura decoración, como letras y frases que aparecen en la quimera.

Las letras

La elección de hacer la melena y parte de la cara con letras se basa en la importancia que han tenido las palabras en mi vida, tanto las recibidas negativamente como las positivas.

He sido una persona que ha recibido bullying desde primero de primaria hasta primero de universidad. Mi infancia fue muy dura y me marcó negativamente creando traumas, problemas de abandono, necesidad de aceptación continua y problemas alimenticios. Las palabras me han marcado durante toda la vida, por suerte no han sido todas negativas, ya que estas letras simbolizan también las palabras y frases que he recibido por parte de estas mujeres tan importantes para seguir adelante con mi vida. A pesar de los traumas y la depresión severa que tengo desde los 12 años, ellas me han ayudado a seguir.

Las palabras

Mi obra tiene en total 3 palabras escondidas, dos más a la vista y una que está oculta. Las dos primeras están en las patas delanteras del animal, una palabra en cada pata que son “frustración” y “agotamiento”. Han sido escogidas ya que tienen mucho significado para mi, la frustración de no haber sido suficiente para nadie y el agotamiento de seguir luchando cada día contra mi depresión y mis ganas de abandonar.

La última palabra escondida está en el lado derecho de la cabeza, justo en la sien de donde nace la oreja, “exceso” esta palabra se encuentra en la cabeza por el exceso de palabras negativas y problemas que he llegado a tener y todavía tengo, un exceso de inseguridades que son casi imposibles de deshacerme de ellas, una palabra de pequeño tamaño pero gran significado y enorme dolor.

Vacío

Un detalle importante es el vacío que se encuentra en la parte de atrás, justo en el estómago. Yo suelo trabajar con el vacío. Creo que es muy importante dejar que el espectador recre o rellene el volumen a partir de ese vacío y que la obra respire. Pero en este caso, este vacío tiene más significado. Como ya he dicho el bullying me causó traumas, inseguridades y hasta problemas alimenticios, pues bien, este vacío habla justo de esto último, los problemas alimenticios o mejor conocido como “TCA”(Trastorno Compulsivo Alimenticio) desde los 13 años. En mi caso una mezcla de anorexia y bulimia. A pesar de saltarme comidas, hacer dietas y hacer excesivo deporte no estaba en un bajo peso muy exagerado. Este vacío simboliza todos esos años que he pasado con el vacío en el estómago, matándome lentamente por mis inseguridades y el vacío que siento actualmente, esa hambre mental que me persigue.

Material

Como en todas mis obras, el material también tiene mucho significado, en este caso he utilizado hierro y huesos reales. El hierro simboliza lo fuerte que he sido para superar todo y que a pesar de los problemas sigo aquí luchando y trabajando por mi futuro, y los huesos simbolizan que a pesar de ser una persona muy imaginativa he tenido que adquirir responsabilidades desde muy pequeña y madurar muy rápido, simbolizan esta parte más real de mi, esa infancia que murió y no pude tener.

Detalles

Otros dos detalles muy importantes son que, este animal, a pesar de representarme a mí y yo ser mujer, es un león con melena y testículos. ¿Por qué si soy mujer le he puesto testículos y la melena de un león macho?

Bien, claramente esto tiene un significado. Representa mi autoconocimiento sobre mi género y mi sexualidad. Desde joven he tenido dudas sobre mi género y mi sexualidad, hasta finalmente reconocirme como una mujer bisexual. Aun así decidí ponerle los testículos y la melena también para recalcar mi creencia de que tanto la sexualidad como el género de una persona puede fluir a lo largo de su vida y no tiene por qué encasillarse y obligarse a quedarse con el género, sexo o sexualidad que le “han tocado” al nacer si realmente el, ella o elle siente otra cosa.

Finalmente, para terminar con los detalles importantes de la obra explicaré el por qué la cabeza tiene una parte más realista y otra hecha más abstracta y con varilla. Esto representa mi lado más racional (el realista) y mi lado más imaginativo y artístico (el abstracto).

¿Por qué mi animal es un león?

A pesar de ser una persona con muchas inseguridades, siento que tengo buena mano de líder y soy muy valiente a la hora de afrontar problemas.

Me considero una persona muy empática y muy fiel, lucharía hasta el final por las personas a las que amo.

El espíritu del león suele asociarse a una representación de fuerza personal. Si el león le parece poderoso, su presencia como guía espiritual puede interpretarse como una representación positiva de la confianza que da a los de su alrededor y poder personal. Como tal, el león indica cualidades de fuerza, valor, asertividad.

Además, el león representa la superación en la medida que simboliza, el coraje, la lucha y la victoria. Es por ello por lo que en cuanto a rasgos de personalidad, el león es el animal de las personas que son luchadoras natas, el animal que simboliza el poder a nivel espiritual, hablamos pues de la fortaleza emocional, al haber superado tantas dificultades y seguir adelante me siento muy identificada.

Como dijo Louise Burgueoise “Para mí, la escultura es el cuerpo. Mi cuerpo es mi escultura”.

REFERENTES ARTISTICOS

Efraim Rodriguez

Efraim Rodriguez es un artista Español y profesor de bellas artes en la facultad de bellas artes en barcelona.

Efraim ha sido un gran referente para mi desde mi tercer curso en la carrera, ya que he tenido la suerte de ser su alumna y me ha podido tutorizar de primera mano en mi obra "Hortensia" que es una clara inspiración en su serie "Estruços".

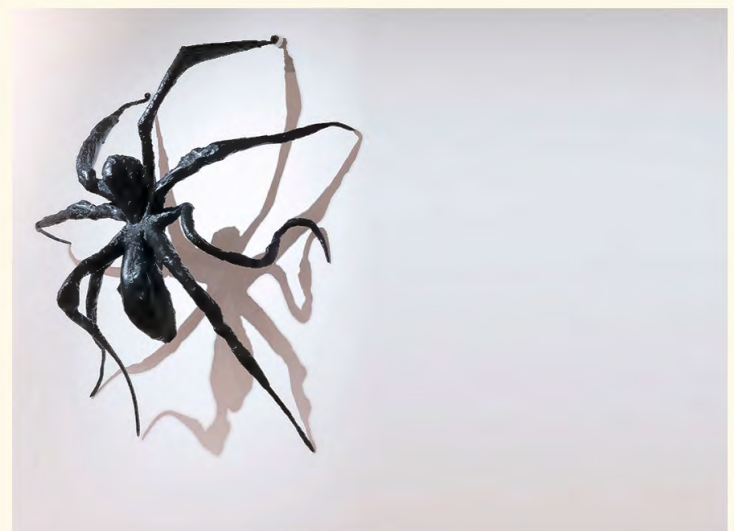
Lo que más me fascina del trabajo de Efraim como artista es la manera de combinar materiales diferentes en sus obras de manera tan limpia, a pesar de yo ser mas salvaje trabajando y que me guste que se vean las uniones de los materiales en mi obra, la manera tan impecable y astuta de Efraim es un gran referente para mi trabajo artístico.

Louise Bourgeois

Louise Joséphine Bourgeois, fue una artista y escultora francesa nacionalizada estadounidense. Conocida por sus esculturas de arañas dedicadas a su madre.

Louise Bourgeois es una gran referente para mi en la mayoría de mis obras, no solo por sus impresionantes obras sino por los temas que ella llega a tratar como el trauma.

Tal y como dijo ella "Mi arte es una reacción a mi propia vida y al trauma que he experimentado. Es una forma de darle voz a mis emociones y explorar las heridas más profundas de mi ser". Personalmente me siento muy identificada con esta frase ya que la mayoría de mis obras, y más en concreto esta, están atadas al trauma y sobretodo "exploro las heridas más profundas de mi ser"

Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir.

. A menudo retrató a su madre, Matilde Calderón y González, en sus cuadros, como en "Retrato de mi madre" (1939). También representó a otras mujeres influyentes en su vida, como su hermana Cristina y su amante, la fotógrafa Tina Modotti. Tanto por ser capaz de retratar su sufrimiento como por la representación de mujeres que han sido importantes en su vida, Frida es un gran referente para mi y mis obras artísticas.

Kiki Smith

Esta escultora y artista estadounidense es conocida por su exploración del cuerpo humano y la feminidad. En sus obras, a menudo fusiona partes del cuerpo humano con elementos animales, creando figuras híbridas que exploran la conexión entre los seres humanos y el mundo natural.

Esta capacidad de fusionar partes humanas con elementos animales y crear esta conexión me fascina y es un gran ejemplo de cómo el mundo natural y el ser humano se pueden combinar.

ANTECEDENTES

HORTENSIA

Nombre: Hortensia

Autora: Paula Lopez Ortega

Materiales: Hierro reciclado y plantas naturales

Año: 2021-2022

Medidas: 2,07m x 1,15m x 1,5m

Hortensia nace de la idea de captar la esencia de una persona, más en concreto de mi madre. Tanto el material (hierro), como el animal (avestruz) están elegidos específicamente para poder reflejar la imagen que tengo sobre ella.

El avestruz es un animal infravalorado, se suele decir que los avestruces son cobardes y esconden la cabeza, sin embargo, no es cierto, son fuertes y agresivas, sobre todo cuando se trata de proteger a sus crías. Puede llegar a correr hasta 70 kilómetros hora.

El hierro es un material muy resistente, como ya he puesto de ejemplo con las propias como mi madre. Es una persona muy fuerte y este material refleja la dureza que tiene Hortensia, además de ser un material frío, y, aunque en la intimidad no lo es tanto, mi madre se caracteriza por ser una persona distante sobre todo con la gente que no conoce. A pesar de esa frialdad y esa imagen, es una persona delicada, vulnerable y hermosa, por eso la elección de juntar un material como el hierro con algo tan delicado y bello como las plantas.

Con esta escultura busco captar esa esencia única que tiene mi madre, como la veo y la amo.

RAQUEL

Nombre: Raquel

Autora: Paula Lopez Ortega

Materiales: Hierro reciclado y hueso

Año: 2022

Medidas: 80 x 60 x 100cm

Esta obra nace de la idea de captar la esencia de alguien, en este caso de mi hermana Raquel.

El significado espiritual de la cabra guarda una relación con aquellas personas que saben lo que desean y defienden sus intereses. Esto convierte a los seres cuyo animal es la cabra, en personas inteligentes y con gran fuerza vital.

A su vez, la representación espiritual de la cabra es un reflejo de la libertad, de las energías positivas y de poseer grandes destrezas a la hora de apoyar a los demás.

A la hora de elegir materiales decidí usar hierro ya que la dureza de ese material representa la fortaleza de mi hermana a la hora de afrontar los problemas, el cráneo real es un símbolo de que a pesar de que ella siempre ha sido muy onírica e inmadura está madurando poco a poco, por eso pasa de ser hierro a ser un cráneo real.

GINEBRA

Nombre: Ginebra

Autora: Paula Lopez Ortega

Materiales: Bronce y cristal

Año: 2022-2023

Medidas: 20 x 30 x 20cm

Esta obra nace de la idea de captar la esencia de alguien, en este caso de mi mejor amiga Ginebra.

La elección de que el animal de Ginebra haya sido una serpiente bicéfala, no se debe a ninguna crítica negativa, al contrario. La serpiente en el lejano oriente se considera un animal divino. Las personas las cuales su animal espiritual es la serpiente son personas ambiciosas, astutas y que tienden a ser fuertes líderes y muy inteligentes. La condición de que nuestra querida Ginebra sea bicéfala se debe a la persona que muestra al mundo y la persona real que solo me muestra a mí, ya que nuestra confianza y amor es tan pura que podemos ser quien realmente somos sin miedo.

El uso de otro material como sería la copa de cristal de gin-tonic simboliza las malas decisiones que tiende a tomar Ginebra. Una de las cabezas, la que muestra a todo el mundo, es la que está más asomada a la copa, mientras que la otra cabeza intenta huir y separarse de la copa lo máximo posible. La cabeza que está más asomada tiene mucha fuerza y se alimenta de un veneno que ella misma suelta en esa copa y se vuelve a beber.

ANTONIAS

Nombre: Antonias

Autora: Paula Lopez Ortega

Materiales: Cucharas de inox, madera y
claveles de aire

Año: 2022-2023

Medidas: 75 x 20 x 10 cm

Esta obra nace de la idea de captar la esencia de alguien, en este caso de mi abuela Antonia.

El animal que representa a mi abuela es el gorrión. En la obra de Antonias he decidido hacer 6 gorriones en total ya que la obra en su totalidad está compuesta de un simbolismo muy importante.

Los 6 gorriones simbolizan los 6 miembros originales de su familia, sus 4 hijos, su marido y ella, simbolizando que mi abuela pone parte de su ser en cada persona que ama y cada persona de su familia lleva una Antonia con él.

El gorrión es un animal pequeño, delicado y muy rápido, un pájaro que ha sobrevivido y se ha adaptado a las situaciones que la evolución le han requerido. Ha sido fuerte y ha sabido adaptarse. Mi abuela al ser tan movida y siempre estar disponible para todo el mundo, da la sensación (al igual que los gorriones) de multiplicarse. Parece que haya muchas de ellas.

El tronco simboliza el árbol familiar, ese vínculo que sigue unido gracias a ella y que, aunque ella algún día falte, siempre se mantendrá unido.

METODOLOGIA

Lo primero que hice para comenzar mi obra fue buscar hierro (investigar y buscar el material adecuado, diferentes tipos plancha, plancha agujereada, varillas, ...)

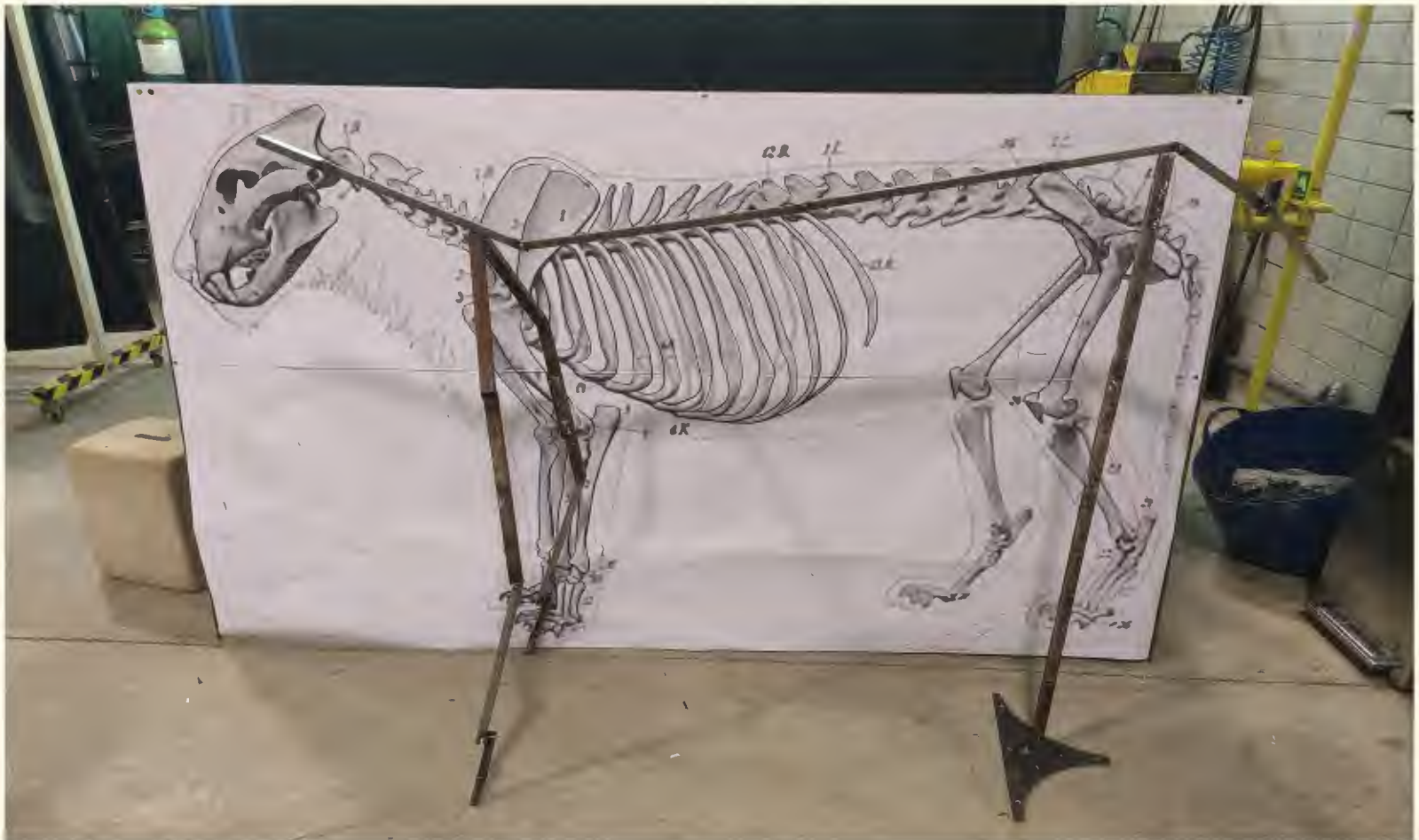
Buscar una imagen del animal a tamaño natural para usarla de referente a la hora de construir el esqueleto.

Construir y colocar la imagen en un soporte.

Una vez tenía la imagen de referencia comencé a montar el esqueleto interior.

Para el esqueleto usé tubo cuadrado y varilla para hacer una estructura fuerte y firme que pudiera soportar el peso de todos los materiales que iría usando.

Comencé haciendo la columna con el tubo y las 2 patas delanteras. Como todavía en ese momento no tenía resueltas las patas traseras de avestruz añadí un hierro desde la columna al suelo para hacer de soporte.

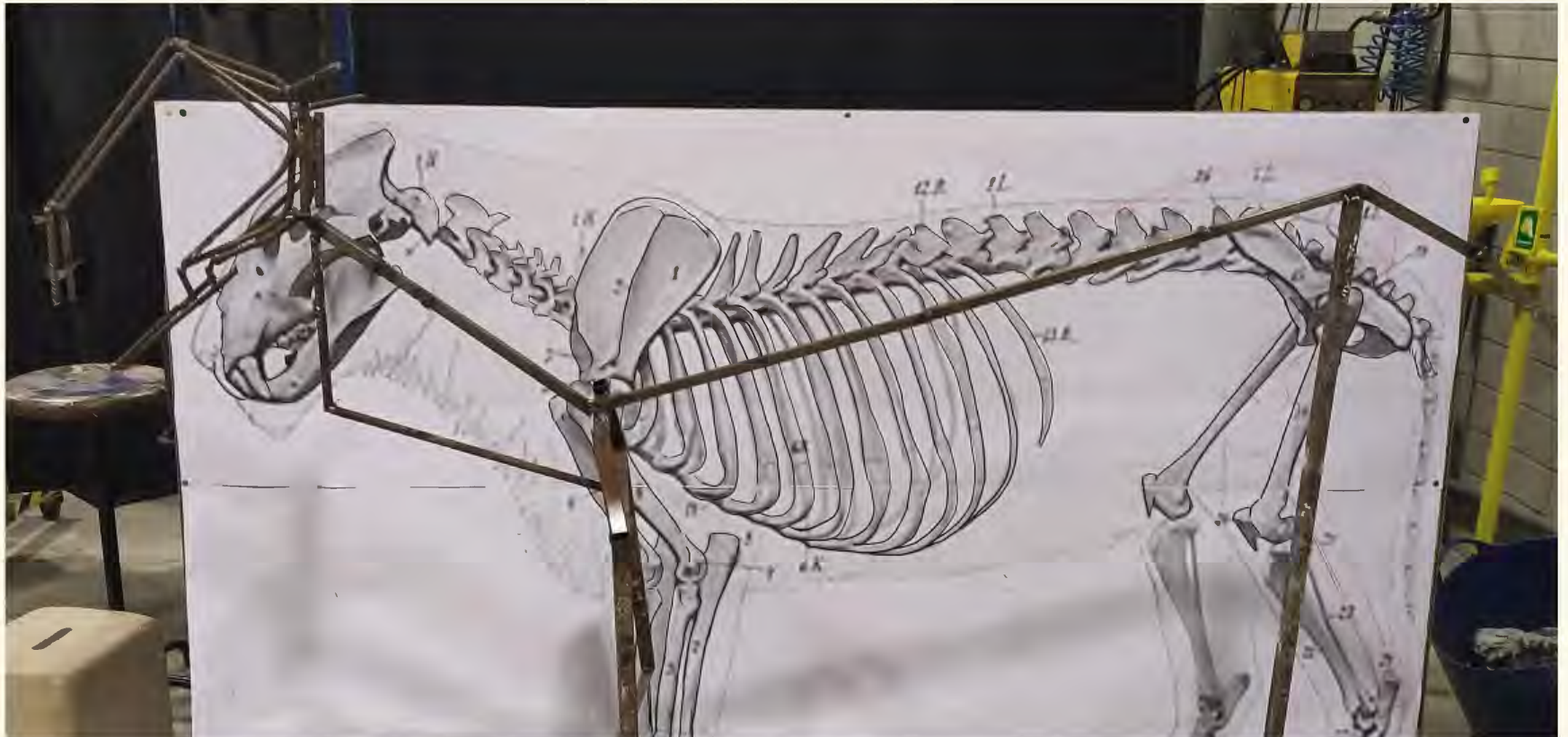

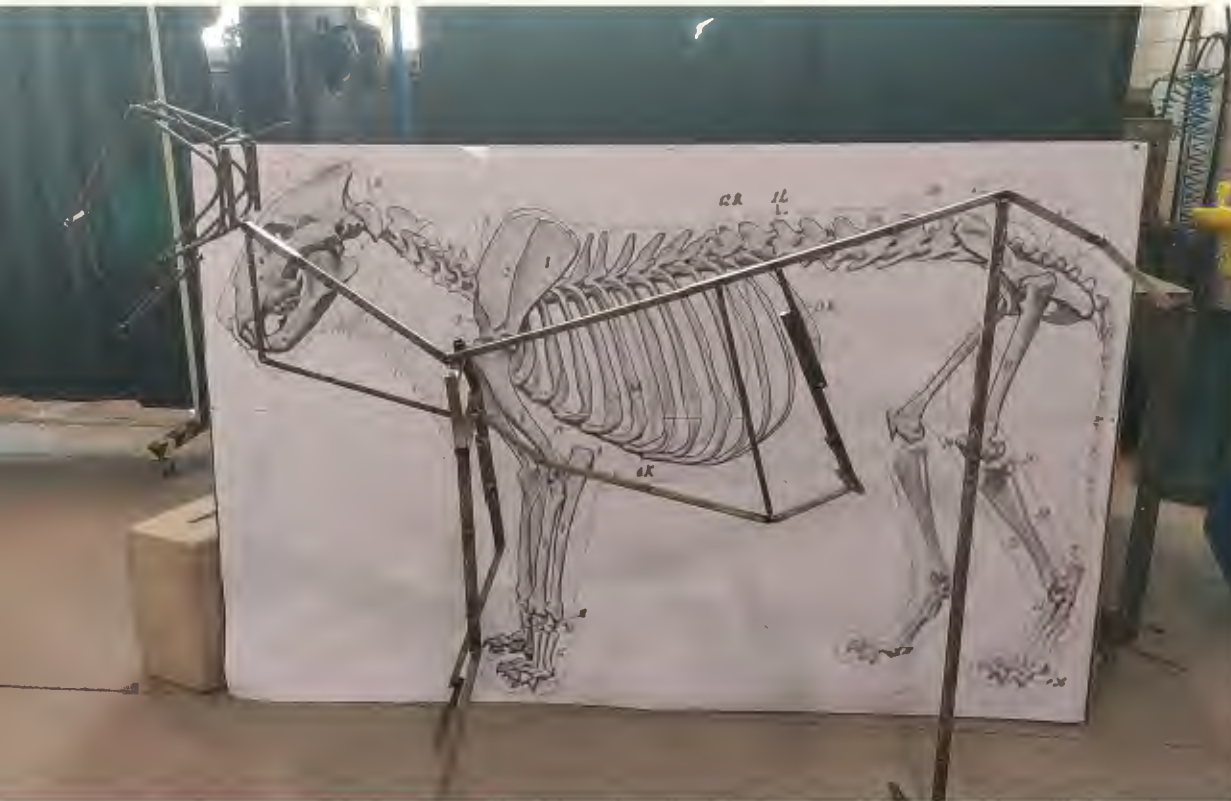

Comencé a hacer también el esqueleto de la cabeza con varilla y como no me gustó en resultado la modifiqué para que tuviera la boca semiabierto y no abierto del todo.

Una vez terminada la forma de la cabeza la uní con un tubo y una varilla de manera que creara un mecanismo para poder sacar la cabeza y poderla transportar más fácilmente en un futuro.

También le puse un hierro en la parte baja del cuello para empezar a hacer la forma que tendría el pelaje más adelante.

Con una varilla de gran tamaño y varillas le comencé a montar la estructura de lo que serían las espaldas y el pecho del animal.

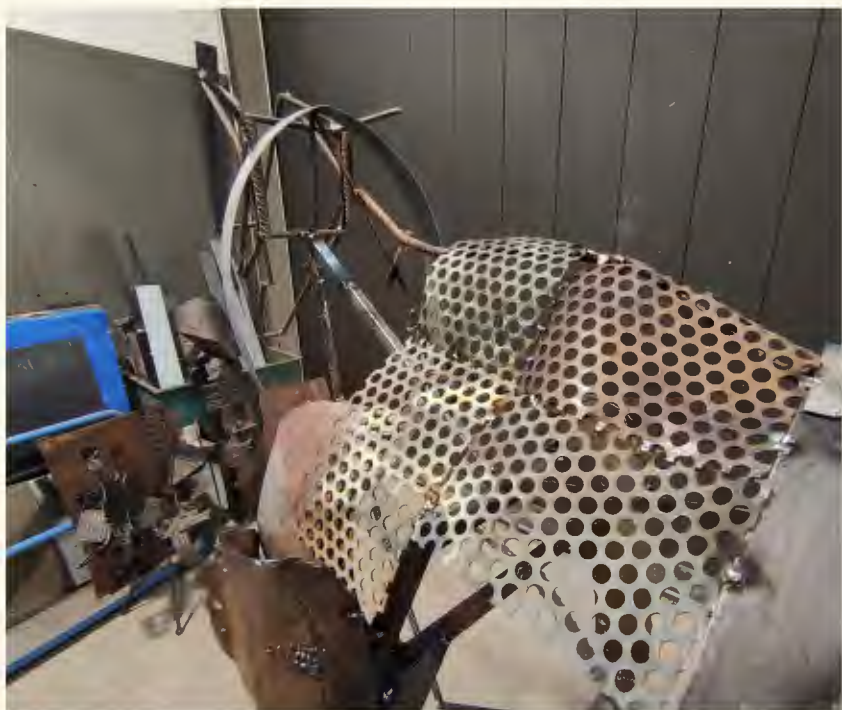
Una vez terminada la parte de abajo le hice la estructura del cuello y lo que serían los hombros. Terminada la estructura con chapa cortada hice cilindros para ocupar el cuerpo y así comenzar a tener volumen en la obra.

Como ya comenzaba a pesar en exceso hice un soporte con ruedas y la soldé ahí para facilitar su movilidad por el taller.

También le puse un cilindro más ovalado en el cuello para ponerle la melena en un futuro, cilindro que más adelante retirara por que la primera idea para hacer la melena no terminó de convencerme.

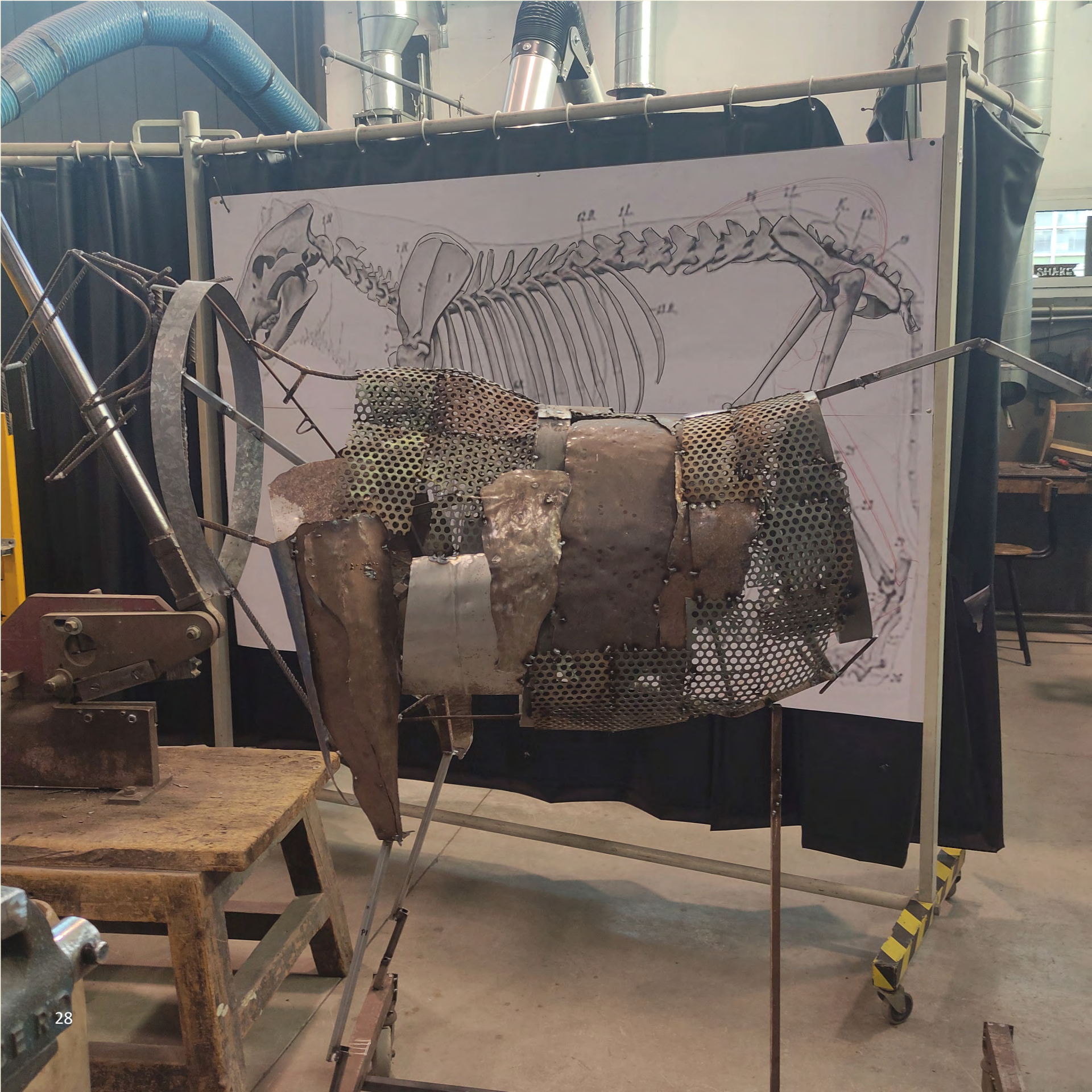

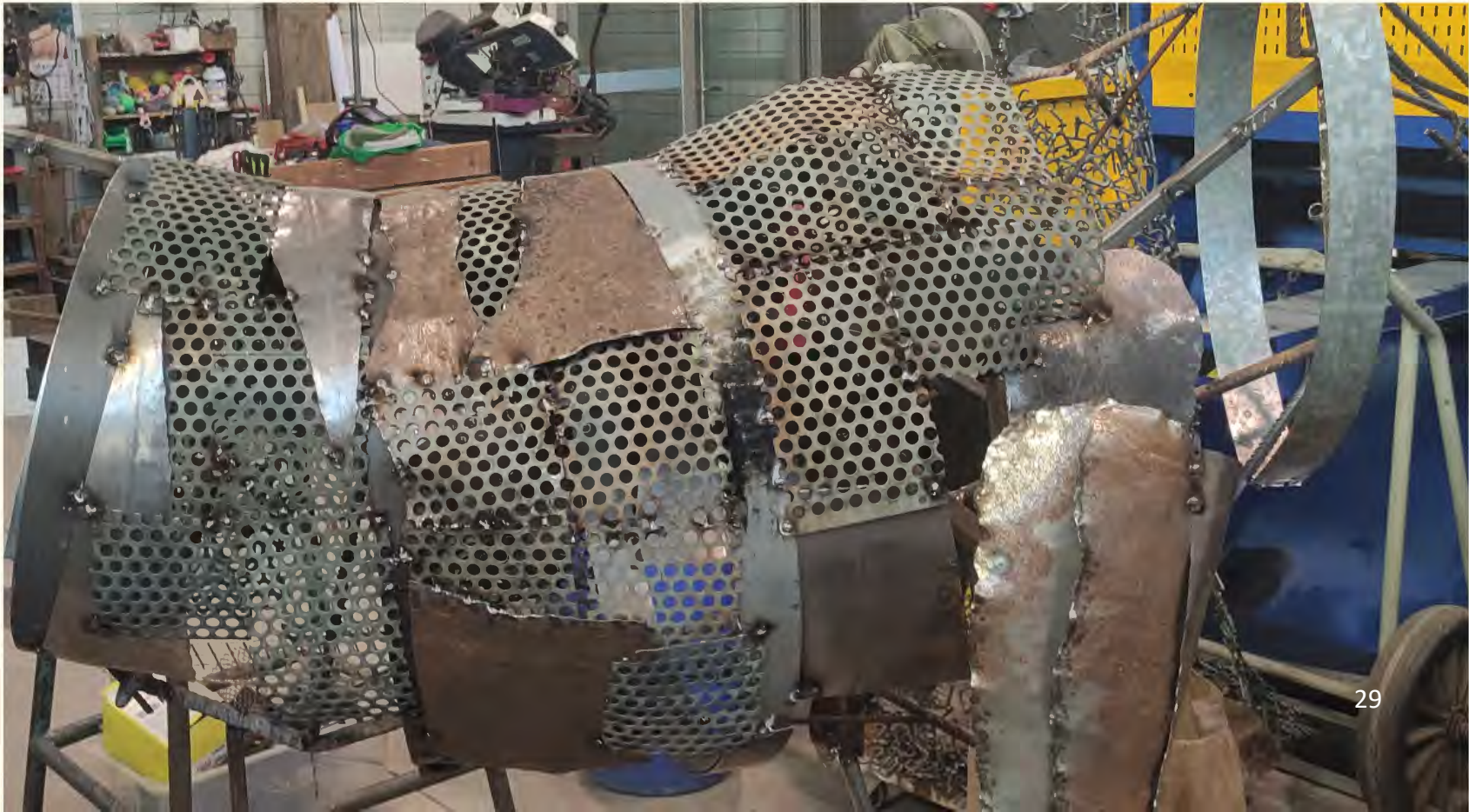
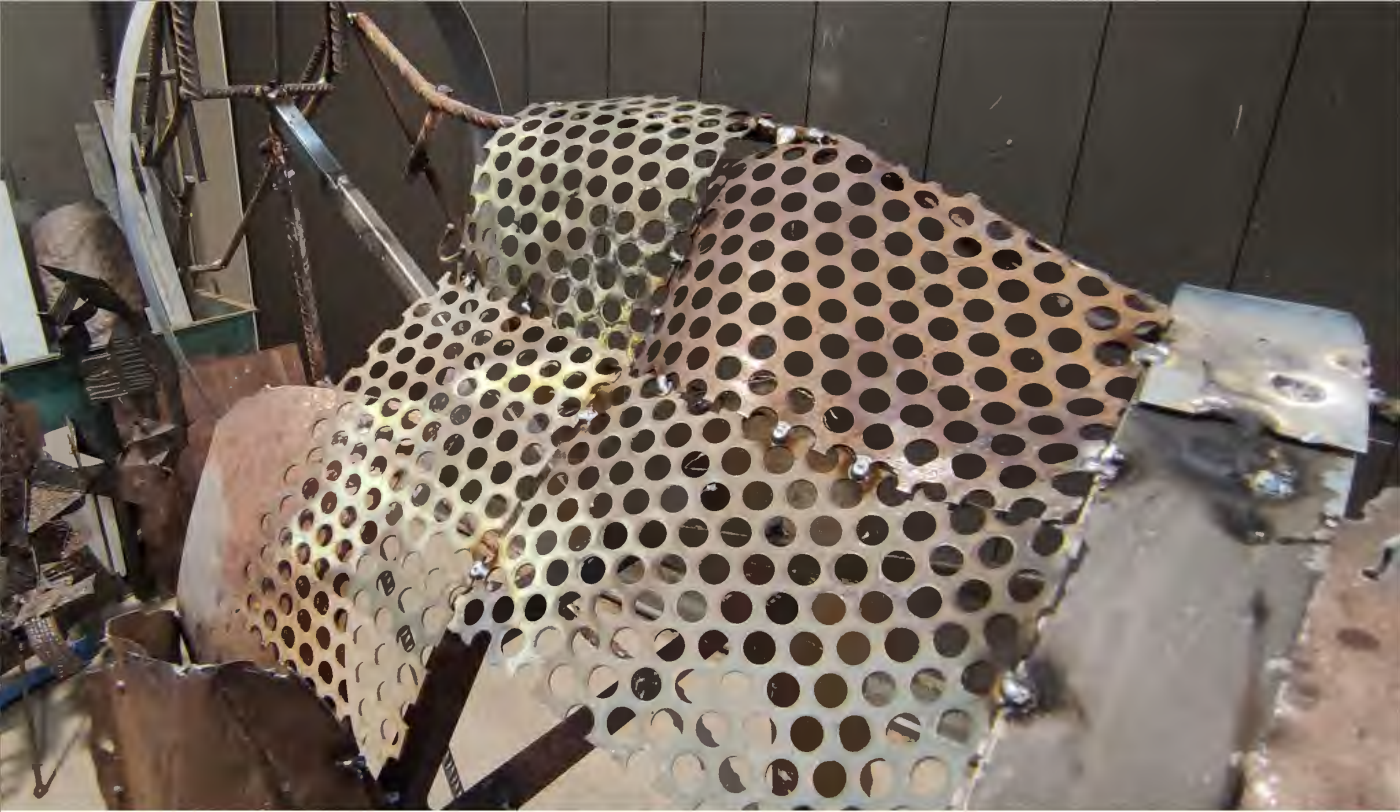
Para la parte de atrás (coxis y cadera) encontré una pieza en la chatarrería que pensé que quedaría bien ya que hacía una forma parecida a la cadera de un león, pero al soltarla y verla en perspectiva no me gustó ya que parecía demasiado artificial y no trabajada como el resto de la obra y la retiré.

Una vez conseguidos los huesos comencé a hacer pruebas de donde colocarlos y seguí llenando con chapa.

Para la melena, la idea inicial era hacerla con latas cortadas en tiras y colocandolas en cilindros ovalados que irían en el cuello, así que antes de colocar todos los cilindros hice una prueba con algunas latas y no me gustó nada el resultado, así que retiré las latas y comencé a pensar en otra manera de hacerle la melena.

Para la cola conseguí una cadena y la soldé de manera que pareciera una serpiente y le añadí dos trozos más de cadena para hacer los cuellos y más adelante colocar las cabezas de serpiente.

Para la cabeza dibujé en diferentes chapas algunas partes de los ojos, el hocico y la nariz y las corté con la máquina de plasma y las soldé en la cabeza. Una vez soldada le añadí la mandíbula con cinta adhesiva para ver como quedaba.

Como no me convencía la cara decidí cortar el morro entero con radial y volverlo a hacer con más forma y volumen. El proceso fue el mismo pero añadiendo más chapa con más volumen, también cambié la nariz por una más detallada.

Para la parte baja de la mandíbula usé chapa y una mandíbula de perro real, para poner la mandíbula decidí enganchar con alambre de cobre para darle un detalle más punky.

Como en el lado derecho iba a hacerlo entero de letras y varilla decidí poner solo la mandíbula de perro para que quedara más abstracta.

Para los dientes de arriba usé dos cuernos de cabra que me sobraban, los corté con sierra de mano y los até a los hierros que soldé en el morro con alambre de cobre.

Finalmente para hacer la melena decidí usar letras para darle aún más simbolismo a estas, además las letras le daban volumen a la cabeza y se podían soldar entre ellas.

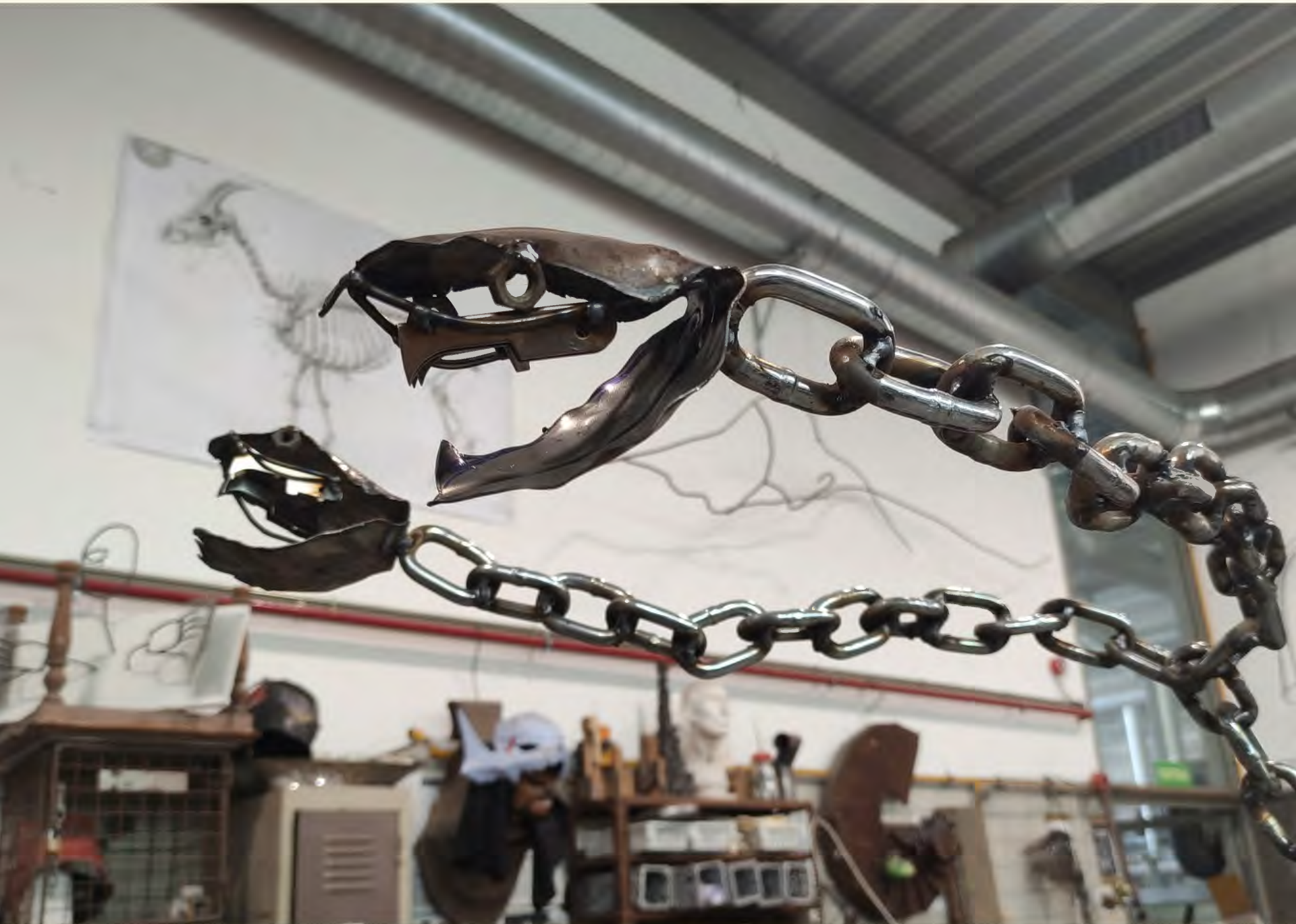

Hice la primera capa de la melena e inicié con las patas de atrás de la avestruz. Para hacer la estructura usé varilla fina haciendo la forma que debería tener la pata y más adelante la reforcé con varilla más gruesa y tubo. Para las patas de avestruz usé chapa, la doblé en forma de triángulos y la hice con forma de dos dedos de avestruz. Una vez reforzadas comencé a hacer pruebas con huesos para ver como finalizarlas y finalmente decidí terminarlas con dos omoplatos de león y unas piezas de madera que hice para los muslos.

Cuando termine de hacer las pruebas inicié con las alas, las cuales hice con reja y varilla fina para que no pesaran en exceso y mas adelante ponerle plumas. Para los cuernos soldé dos hierros a la cabeza a la que le puse los cuernos reales de una cabra.

Para las cabezas de serpiente usé dos grapas para hacer de dientes y con chapa y varilla fina conseguí darle forma de cabeza, para los ojos usé tuercas.

Los huesos de las patas delanteras los pegué con cola de contacto para piedra, hubo complicaciones y finalmente los uní con una varilla roscada y tuercas. Las patas de alante las hice con chapa y trinchadores de carne americanos.

Para las alas quería poner un omóplato de vaca de donde salieron las alas, pero el omóplato no aguantaba el peso así que hice una estructura para aguantar el ala y atornillar el omoplato de decoración.

Los testículos los hice mediante fundición en aluminio con dos peras de un tamaño considerable. Los pulí bien para que brillaran mucho y así ganaran protagonismo.

Una vez terminado todo acabé de pulir detalles como rellenar un poco más la melena con letras o añadir varillas a las extremidades a modo de tendón.

Y ya terminados los detalles la obra quedó completa y terminada.

IMÁGENES DE LA INSTALACIÓN

CONCLUSIONES

Finalmente creo que conseguí representarme bastante bien mediante mi pieza escultórica y resumí bastante fielmente todo mi trabajo escultórico hecho durante la carrera.

He plasmado también lo importantes que han sido para mi las mujeres que he representado en la obra y he sido muy fiel a la representación de el animal mitológico que es la Quimera.

A pesar de haber tenido dificultades, sobre todo con el material del hueso, he sido capaz de trabajar y juntar diferentes materiales dentro de mi trabajo que crean una armonía conjunta hermosa.

Con esta obra he sido capaz de hablar del trauma y de cómo he crecido personalmente y artísticamente, ha habido una gran evolución en mi desde que entré en la carrera y estoy muy orgullosa de mi y de mi obra, ha sido mucho trabajo y esfuerzo pero ha valido completamente la pena al ver el resultado, espero que al espectador le despierte los mismos sentimientos que a mi.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Asale, R.-. (s. f.). quimera | Diccionario de la lengua española. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/quimera>

BBC News Mundo. (2017, 26 noviembre). ¿Qué nos dice un hombre-león de hace 40.000 años de nuestra necesidad de creer? BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-42073181>

Bailón, F. (2017). Los Inuit: Cazadores del Gran Norte. Nova Casa Editorial.

Efraim Rodríguez. (s. f.). <http://efraimrodriguez.net/es>

El Mundo Indígena 2008. (2008). IWGIA.

Hessel, I. (1998). Inuit Art: An Introduction.

Louise Bourgeois. (1911). HA! <https://historia-arte.com/artistas/louise-bourgeois>

Neruda, P. (2011). Selected Odes of Pablo Neruda. Univ of California Press.

Poudereux, I. (2021). Mitología griega: la Quimera, la bestia derrotada por Belerofonte. Red Historia. <https://red-historia.com/mitologia-griega-la-quimera-la-bestia-derrotada-por-belerofonte/>

Sifón, S. T. (2020). Woman Art House: Kiki Smith. PAC. <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/kiki-smith/>

TeresaNavajas. (2018, 6 julio). Frida Kahlo: la mujer que amaba a las mujeres. Radio Gladys Palmera. <https://gladys-palmera.com/la-guinda/frida-kahlo-la-mujer-que-amaba-a-las-mujeres/>

Totem, A., & Totem, A. (2023b). Los tótems de animales en el arte. The Animal Totem. <https://theanimaltotem.com/descubre-el-arte-con-totems/>

Ysaura, & Ysaura. (2021b). Tradiciones y Cultura Inuit: Religión, Fiestas, Costumbres, Comida y Más. Tradicionesde.net. <https://tradicionesde.net/tradiciones-y-cultura-inuit/>

