

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

¿TIENE EL MUNDO UN LUGAR PARA MÍ? PRÁCTICAS ARTÍSTICAS VINCULADAS AL AUTODESCUBRIMIENTO Y LOS UNIVERSOS FICCIONALES

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: García Barrena, Izarbe

Tutor/a: Claramunt Busó, Francisco Javier

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

Este trabajo presenta un conjunto de obras multidisciplinares, entre lo

pictórico y lo escultórico, generadas a lo largo de un proceso creativo de

autodescubrimiento, que surge a través de reflexiones íntimas y personales,

tejen un mundo ficcional propio e intentan satisfacer una pulsión narrativa

autobiográfica.

El tono emocional nace desde una actitud de metacognición y de

descubrimiento hacia el mundo, centrada en las preocupaciones y el intento de

comprender nuestra forma de ser, estar y relacionarnos con el mundo.

Las obras se plantean desde una estética que recuerda lo infantil, lo ingenuo,

con cierta apariencia despreocupada y buscando los procesos rápidos e

inmediatos, que conviven con pequeños textos escritos, directos y espontáneos,

que interaccionan con la imagen.

Palabras clave: autobiografía, ficción, introspección, multidisciplinar

ABSTRACT

This work presents a set of multidisciplinary works, between the pictorial and

the sculptural, generated throughout a creative process of self-discovery, which

arises through intimate and personal reflections, weave a fictional world of their

own and try to satisfy an autobiographical narrative drive.

The emotional tone is born from an attitude of metacognition and discovery

towards the world, focused on concerns and the attempt to understand our way

of being, being and relating to the world.

The works are approached from an aesthetic that recalls the childish, the

naïve, with a certain carefree appearance and looking for quick and immediate

processes, which coexist with small written texts, direct and spontaneous, which

interact with the image.

Keywords: autobiography, fiction, introspection, multidisciplinary

A papá y mamá,
por darme el privilegio de estar viva y sentir
A mis hermanas,
Jara, por ser refugio
Leyre, por ser la persona más valiente que conozco
A Javier,
por ser el mejor DJ del mundo
Y a la gente que quiero,
por enseñarme lo que es el amor

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
3.	DESARROLLO CONCEPTUAL	.9
	3.1 La necesidad autobiográfica	.9
	3.2 Descubrimiento del mundo. Infancia e imaginación1	12
	3.3 Ficción como espacios de reflexión y autodescubrimiento	14
	3.4 Metacognición: pensamiento sobre el pensamiento	16
4.	REFERENTES ARTÍSTICOS	18
5.	DESARROLLO PRÁCTICO	.23
	5.1 Antecedentes	.23
	5.2 El azar y la casualidad como puntos de partida	.25
	5.3 ¿Es el mundo un lugar para mí?	.26
	5.4 ¿Tengo yo un lugar para el mundo?	.36
	5.5 Un cerebro que soy yo	37
	5.6 Si te pierdes vuelve atrás. Vuelve al origen	40
	5.7 ¿Tiene el mundo un lugar para mí?	43
6. (CONCLUSIONES	44
7. I	REFERENCIAS	47
8. í	NDICE DE IMÁGENES	50
9 1	ANFXO	54

1. INTRODUCCIÓN

Me pongo contenta si te veo en el espejo

si te asomas por mi cuerpo

pero si te vuelves a ir lo entiendo

siempre volveré a buscarte en mi reflejo

Adentrarse en una misma no es tarea fácil. Rebuscar en las cajas de pensamientos olvidados da miedo, pero cuando te pierdes hay que hacerlo.

Papá, mamá

venid a buscarme

ya no puedo más con esto

ya no quepo en este sitio

Rodearse de los que nos enseñan lo que es el amor es fundamental para llevar a cabo esta tarea. Cuando no estás tú dentro de ti y te conviertes en un cascarón aparentemente vacío es inevitable divagar, llorar y sufrir. Es solo que estás creciendo. Los que nos quieren seguirán ahí cuando regreses a tu cuerpo.

Perdonadme la espera

estaba ocupada creciendo

En esta memoria se recoge el recorrido llevado a cabo durante la creación del proyecto ¿Tiene el mundo un lugar para mí?, que refleja un proceso de descubrimiento tanto en el ámbito artístico como en el personal.

La principal motivación que ha impulsado nuestro desarrollo artístico surge desde una necesidad autobiográfica, de autodescubrimiento y narrativa, que se ven reflejadas en la creación de un mundo ficcional que entendemos como reflejo de nuestro mundo interior. En él, encontramos un lugar tranquilo, donde no hay más ruido que el del viento, para poder reflexionar acerca de temas universales como el lugar que ocupamos en el mundo, el sentido de la vida o el valor de la muerte, así como para enfrentarnos a nuestros miedos y preocupaciones.

De manera paralela, se lleva a cabo un estudio acerca de una serie de cuestiones que tienen que ver con la necesidad autobiográfica, la importancia de la infancia y el concepto de la imaginación, la ficción como espacio de reflexión y autodescubrimiento y la metacognición. Estas cuestiones apoyan y nos ayudan a entender de manera más cercana varios aspectos. En el caso de los procesos metodológicos, vinculados a lo procesual, nos muestran cómo pensamos y creamos, ayudándonos de ámbitos que tienen que ver no solo con lo pictórico y lo escultórico, sino también con la música, la escritura y el formato libro, lo que genera propuestas de carácter multidisciplinar. Por otra parte, se reflejan una serie de referentes que nos han tendido la mano en el ámbito plástico y procesual.

Por último, advertimos al lector que quizá, a lo largo de esta memoria, pueda llegar el momento en el que se encuentre consigo mismo, y aunque pueda resultar desagradable si sucede así sin previo aviso, le animamos a no llevar a cabo una huida rápida. Por eso le invitamos a que haga suya cualquiera de las partes de este proyecto, y quizá, haga un alto en su camino para reflexionar sobre sí mismo.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

Este proyecto se ha desarrollado en torno a una serie de objetivos, tanto generales como específicos.

Objetivos generales:

 Realizar un proyecto multidisciplinar creado a partir de una necesidad autobiográfica y narrativa reflejada a través de la creación de un universo ficcional que actúa como espacio de reflexión y autodescubrimiento.

Objetivos específicos:

- Utilizar como soporte principal el papel y técnicas gráficas y pictóricas que permitan resultados rápidos facilitando una forma de crear directa y ágil, donde importa más la inmediatez que el perfeccionamiento técnico.
- Conseguir una unidad estilística que recuerde a lo infantil a través de diferentes propuestas multidisciplinares.
- Experimentar con la hibridación texto-imagen y su interacción en diferentes formatos.
- Utilizar el libro de artista como obra cuya funcionalidad pueda ser tanto la de complementar el resto del proyecto como la de ser aislado y actuar con objeto independiente.
- Construir un imaginario personal que ayude a explorar y comprender las cuestiones y preocupaciones internas a partir de estrategias relacionadas con lo infantil como el azar o la despreocupación formal.

2.2 METODOLOGÍA

La metodología de este proyecto se caracteriza por atender principalmente a la espontaneidad y los procesos inmediatos, adscritos a la forma de crear típica en la infancia (la cual nos interesa en gran medida a raíz de una gran admiración por su capacidad imaginativa y de fabulación) y también, lógicamente, por la búsqueda y estudio continuo de las propuestas artísticas de numerosos referentes artísticos y de textos que han podido impulsar satisfactoriamente el desarrollo de este proyecto.

Es importante destacar la continua experimentación formal y práctica como puntos de partida, ya que condicionan la manera de entender y gestionar el proceso creativo. Además, gracias a esto, se consigue mantener una factura fresca y directa a lo largo del proyecto.

De manera natural y como consecuencia de la experimentación con los materiales, la producción se ha ido desarrollando en cuatro ámbitos: la obra pictórica (¿Es el mundo un lugar para mí?), la escultórica (¿Tengo yo un lugar para el mundo? y Si te pierdes vuelve atrás. Vuelve al origen), el libro de artista (Un cerebro que soy yo) y la sonora (¿Tiene el mundo un lugar para mí?).

En el caso de la primera, se reagrupa a su vez en distintas fases (que corresponden al orden cronológico). En primer lugar, los primeros contactos con el nuevo mundo ficcional creado, fueron guiados, fundamentalmente, por la intuición y la espontaneidad, lo que favoreció el descubrimiento de una necesidad narrativa y autobiográfica, que se mantuvo, como una de sus claves principales, durante el resto de la producción. La segunda fase de la creación pictórica se caracteriza por una creciente acotación y definición de las cuestiones estéticas, plásticas y temáticas. Cuestiones que, en definitiva, responden a un intento de comprender nuestro interior, nuestras preocupaciones y la manera que tenemos de percibir y estar en el mundo. Por último, la tercera fase se caracteriza por la inclusión de texto, haciendo que conviva en simbiosis con la imagen.

8

La obra escultórica y sonora y el libro de artista se exploran un poco más a través de la preparación previa, guardando una estética próxima a lo infantil y en sintonía con el conjunto de este proyecto.

La música y la composición de canciones propias es algo que nos ha acompañado durante gran parte de nuestra vida, por lo que dedicarle una parte del proyecto es inevitable. Al converger con el desarrollo del proyecto ha sido de gran utilidad metodológica, como se explica en el apartado 5.4 ¿Tengo yo un lugar para el mundo?

Una metodología donde hay varios procesos creativos que se llevan de manera simultánea puede parecer caótica, pero lo cierto que es que esta manera de crear, además de hacerlo sin prejuicios ni premeditación, ha impulsado de manera considerable el camino de descubrimiento (tanto pictórico como personal) con el que nos hemos encontrado.

Podemos concluir este apartado diciendo que la importancia de la metodología reside en lo procesual, en prestar más atención al camino que al fin.

3. DESARROLLO CONCEPTUAL

En este apartado se van a desarrollar una serie de conceptos que han sido clave durante el desarrollo del proyecto y tiene que ver con lo autobiográfico y la pulsión narrativa, la ficción como espacio para el descubrimiento, la infancia y los procesos creativos relacionados con ella y el concepto de metacognición que nos ayuda a entender cómo pensamos.

3.1 LA NECESIDAD AUTOBIOGRÁFICA

Para contextualizar este proyecto, es necesario partir de la idea de autobiografía. Definida por Pedro Vicente en su artículo "Yo, me, mi, contigo", en el ámbito artístico la autobiografía es "una narración retrospectiva que se compromete a contar la vida propia del autor, o una parte sustancial de la misma, con la intención de reconstruir el desarrollo, evolución e historia personal del autor dentro de un determinado marco histórico, social y cultural." (VICENTE, 2015, p.10).

Comprendida desde el punto de vista moderno (a partir de 1800) esta necesidad autobiográfica surge de un cambio histórico en el arte basado en la toma del propio artista como tema para su obra. Sobre esta idea se cimienta la base de este proyecto, pues surge desde una necesidad íntima de reflejar las preocupaciones propias e internas intentando responder a preguntas como: ¿Cómo veo yo el mundo? ¿Qué pienso del mundo? ¿Qué lugar ocupo yo en el mundo? El punto de partida se establece a partir de que el sujeto creador, el "yo", siente un impulso de compartir su punto de vista diferente al resto tratando de indagar en su singularidad individual. Esto inevitablemente trae consigo un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué pinto como pinto? ¿Por qué pienso lo que pienso?

A lo largo de este proyecto las preguntas han marcado el hilo narrativo de la obra llevada a cabo. Tenemos que añadir también que

esta pulsión autobiográfica puede surgir también desde una necesidad de trascender, de dejar huella en el mundo y perdurar en la memoria de los demás intentando "construir la mirada del otro sobre uno mismo" (Guasch, 2009, p. 17).

Al hablar de autobiografía, hay que mencionar que las narrativas no han de mirarse desde un punto de vista objetivo y totalmente fiel a la realidad. Aunque la intención es la de reflejarla y serle fiel, se encuentra implícita una parte ficcional. Al pasar por el filtro personal de la memoria, las experiencias que se narran están contaminadas del mundo interior, es decir, la parte subjetiva de cada uno. Como consecuencia, los límites entre lo objetivo y lo subjetivo entran en conflicto. No por ello supone que la obra autobiográfica deba ser tomada como falsa, si no que tenemos que tener presente que se trata de una narración interpretada por un sujeto. Esta diferenciación fue tratada en el texto "La autobiografía como desconfiguración" (en "La retórica del Romanticismo") por el filósofo y crítico Paul de Man:

"La autobiografía parece depender hechos de potencialmente reales y verificables de manera menos ambivalente que la ficción. Parece pertenecer a un modo de referencialidad, de representación y de diéresis más simple que el de la ficción. Puede contener numerosos sueños y fantasmas, pero estas desviaciones de la realidad están enclavadas en un sujeto cuya identidad viene definida por la incontestable legibilidad de su nombre propio (...) Pero ¿estamos tan seguros de que la autobiografía depende de un referente, como una fotografía depende de su tema o un cuadro (realista) depende de su modelo? Asumimos que la vida produce autobiografía como un acto produce sus consecuencias, pero ¿no podemos sugerir, con igual justicia, qué tal vez el proyecto autobiográfico determina la vida, y que lo que el escritor hace está, de hecho, gobernado por los requisitos técnicos del autorretrato, y está, por lo tanto, determinado, en todos sus aspectos, por los recursos de su medio? Y, puesto que la mimesis que se asume como operante en la autobiografía es un modo de figuración entre otros ¿es el referente quien determina la figura o al revés? ¿-no será que la ilusión referencial proviene de la estructura de la figura, es decir, que no hay clara y simplemente un referente en absoluto, sino algo similar a una ficción, la cual, sin embargo, adquiere a su vez cierto grado de productividad referencial? (DE MAN, 1991, p.113)

Tenemos que comprender también que las narraciones que se representan en las autobiografías son más bien fragmentos escogidos de vivencias que se convierten en micronarrativas. Al darse que el autor es el protagonista y a su vez es el narrador, no hay una cronología clara en los hechos, sino algo más bien aislado. Ana María Guasch nombra a Roland Barthes en *Autobiografías visuales* para mencionar otro aspecto a tener en cuenta sobre la autobiografía:

"El texto Roland Barthes por Roland Barthes (1975) [...] el último referente es menos el individuo que se mira a sí mismo que el individuo auto-bio-gráfico que se mira escribiendo. Y aquí lo que cuenta es el acto de mirarse en el momento de consumarse el acto biográfico con todo lo que ello implica: la división de uno mismo, la dispersión de los fragmentos en un plano que los reenvía y los reúne. Lo que cuenta en la escritura autobiográfica de Barthes es la escritura por fragmentos: << Escribir por fragmentos: los fragmentos son entonces las piedras sobre el perímetro de, círculo: yo me muestro en redondo; todo mi pequeño universo en migajas>>. Y en último extremo (...) es el lector el que deberá crear los lugares referenciales entre estos fragmentos". (GUASCH, 2009, p. 16).

En el caso de este proyecto, y como se puede comprobar en el apartado 5. Desarrollo práctico, la autobiografía actúa como eje

principal en la temática (aludiendo continuamente al "yo), utilizándonos a nosotras mismas como referencia, Esto conforma inevitablemente un camino de autodescubrimiento reflejado en la creación de un mundo nuevo donde sentirnos representadas.

3.2 DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO. INFANCIA E IMAGINACIÓN

Al pensar sobre el término imaginación es inevitable que se produzca una asociación con la creatividad que, a su vez, se relaciona con la infancia. Y esto quizá se produzca porque este período de la vida está marcado por una relación con el mundo de descubrimiento y fascinación que produce una gran necesidad de expresión en el niño de carácter propio (principalmente dibujos o manchas).

La creatividad, capacidad que comparten los niños y los artistas, sirve en este trabajo para construir un mundo nuevo y propio que sirva para explorar lo autobiográfico. Aunque exista este punto en común, ambas han de separarse y entenderse diferenciando su contexto. Es necesario remarcar que los niños no producen arte, ya que para esto es necesaria una base de conocimiento y una intencionalidad, lo que conforma una experiencia más compleja que el simple hecho de dibujar o pintar.

"Lo que permite distinguir a los individuos creativos son sus modos de emplear provechosamente las intuiciones, sentimientos y experiencias de la niñez" (Gardner, 1995, p.50).

La libertad creativa en la infancia se da sin esfuerzo, ya que todos los estímulos que se reciben del exterior son nuevos. Una actividad constante de los cinco sentidos produce una saturación en la capacidad de atención, que difumina en cierto modo la manera rutinaria de mirar el mundo, lo que supone que se llegue a apreciar de manera más activa las pequeñas cosas que no son relevantes en nuestro día a día. Sería algo

así como "dejar de lado el pensamiento racional y darle pie al azar" (PARDO, 2011, p.45) lo que a su vez genera un juego de búsqueda constante en lo que nos rodea, punto en común entre la mirada de un niño y un artista.

"El artista que desea representar una cosa real no empieza abriendo los ojos y mirando, sino tomando colores y formas y contrayendo la imagen requerida" (Gombrich, 2008. Pág 332).

Acoger las estrategias de creación en la infancia supone asumir, de cierta manera, conceptos como el riesgo o la espontaneidad, que dan pie a los hallazgos fortuitos. Estos conceptos son claves en este proyecto, por lo que aquí hallamos otra similitud entre la mente creativa del niño y el artista. El punto de partida para el mundo ficcional desarrollado en esta memoria surge a partir de un momento que mezcla espontaneidad y azar. Tal y como posiblemente hubiese hecho un niño (y adquiriendo esa estrategia), la sobra de pintura de otro trabajo provocó la necesidad de gastarla en un nuevo soporte. Sin poner demasiada atención a lo formal y no dando demasiados detalles, se generaron unas formas simplificadas y simbólicas que remiten a lo conocido (el césped, el cielo y una figura animada) (FIG.1). Una percepción personal del mundo guiada por lo impulsivo que busca cumplir una necesidad de representación respondiendo a cuestiones autobiográficas.

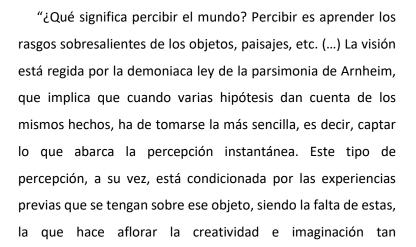

FIG. 1: *El embrión,* 2024 38 x 24 cm Acrílico sobre papel

características de la infancia, que se hacen visibles en sus dibujos". (PARDO, 2011, p. 44)

3.3 FICCIÓN COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN Y AUTODESCUBRIMIENTO

Después de comprender la relevancia de las estrategias infantiles para abordar la creación de este nuevo espacio (que se plantea como el reflejo del mundo interior), se pretende explicar la relevancia de sus características. Al "anhelar un lugar donde encontrar las respuestas a las preguntas, un lugar donde reina la paz y la calma" (BONO, 2021, p.19), llama la atención la necesidad de crear un nuevo mundo donde reine la tranquilidad, donde poder pararse a pensar. De hecho, las imágenes representadas a lo largo del proyecto contienen elementos que subrayan la actitud reflexiva del personaje (que actúa como reflejo de la propia conciencia) por su relación con sentimientos de paz (césped, el hogar o refugio...). Un mundo donde no haya nadie más que una misma, donde reine la intimidad, donde no se oigan más palabras que las que van por dentro.

Es necesario subrayar que aquello que se representa en un nuevo mundo de representación se debe entender como ficción, y no como realidad. Se debe entender como relato ficticio, más todavía si es autobiográfico. Cada persona traduce e interpreta la realidad según sus vivencias, por lo que no hemos de entender aquello que ocurra en este nuevo mundo como verídico o fiel a la realidad. A pesar de sus referencias y similitudes representacionales con elementos reales, es necesario entender el relato generado como tal, admitiendo su grado de ficción.

"El peligro de la interpretación literal o sin tener en cuenta el contexto es grave, porque lleva a rechazos o incluso ciertas

formas de censura, por ejemplo, cuando se confunde el punto de vista de un personaje con el de la historia. Si medimos constantemente a la ficción según su grado de aproximación a la realidad estamos a) propiciando la confusión entre ficción y realidad y b) traicionando y matando a la ficción. Porque su esencia es, justamente, aunque se utilicen elementos de ella, no ser realidad. Nos permite contar la complejidad del mundo y del ser humano y eso requiere su texto, imaginación y libertad creativa. La dichosa metáfora." (ORTIZ, 2024, p.68)

Este nuevo mundo sirve como escenario perfecto no solo para reflexionar sobre la historia personal, sino para intentar abordar cuestiones que pertenecen a grandes mitos de la humanidad. Buscar huir a un lugar agradable y cómodo, donde explorar y enfrentarse a cuestiones dolorosas como la muerte, su sentido y su valor.

En este punto resulta inevitable pensar acerca de si esta necesidad de intimidad tiene algo que ver con nuestro género. Virginia Woolf en *Una habitación propia* hace referencia a varias cuestiones que nos interesan. Al explorar la relación entre las mujeres y la ficción, la autora pone énfasis sobre la necesidad y la importancia de tener un espacio propio de donde poder pensar y escribir sin interrupciones. Creemos que este nuevo mundo descrito anteriormente, responde a esa idea de espacio privado y personal. Además, como menciona José Luis Pardo en *La intimidad* (1982) "únicamente en soledad somos lo que verdaderamente somos". Al estar solas creemos que aflora con mayor facilidad el verdadero yo, al sentir más libertad para expresarnos como somos realmente y no como se espera que seamos.

"Es necesario que haya libertad y es necesario que haya paz. No debe chirriar ni una rueda, no debe brillar ni una luz. Las cortinas deben estar corridas. El escritor, pensé, una vez su experiencia terminada, debe reclinarse y dejar que su mente celebre sus bodas en la oscuridad. No debe mirar ni preguntarse qué está sucediendo." (WOOLF, 2008, p.75)

Es importante recordar el valor que tiene para una mujer gozar de un espacio íntimo (del que se nos ha privado durante gran parte de la historia) donde poder profundizar, negociar y reconfigurar nuestras experiencias personales y sociales (SMITH, 2017, p. 612-614), así como poder reflexionar sobre los pensamientos y comportamientos que se nos imponen desde el género.

"Women's autobiographies often reveal how women navigate their identities and societal expectations through their writing, using autofiction as a tool to blend personal experience with fictional elements." (JELINEK, 1986, p. 105)¹

3.4 METACOGNICIÓN: PENSAMIENTO SOBRE EL PENSAMIENTO

Para intentar comprendernos a través de la autobiografía, se ha reflexionado con la intención de responder a preguntas como: ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Cómo lo pienso? ¿Qué me lleva a pensar? Esta búsqueda de comprensión tiene nombre: la metacognición. Término acuñado por J. H. Flavell hacia 1976, "se utiliza para referirse al conocimiento que tenemos acerca de los procesos y productos cognitivos" (GUTIÉRREZ, 2005, p.21), es decir, se comprende como la habilidad que tenemos para pensar sobre nuestro propio pensamiento. Este concepto implica no solo el conocimiento de uno mismo como aprendiz, sino también la capacidad de planificar, monitorear y ajustar

¹ "Las autobiografías de mujeres a menudo revelan cómo las mujeres navegan por sus identidades y expectativas sociales a través de su escritura, utilizando la autoficción como una herramienta para mezclar la experiencia personal con elementos ficticios".

17

las estrategias cognitivas según sea necesario para alcanzar así objetivos específicos de aprendizaje o de resolución de problemas.

Los primeros trabajos de Flavell, se centraban en la capacidad que tiene el ser humano de analizar y estudiar sus propios procesos de conocimiento, a la vez que los regula y controla (GUTIÉRREZ, 2005, p.25-26). Para construir un camino de autodescubrimiento es importante conocer y ser consciente de los mecanismos personales que nos llevan hacia el mismo, ser consciente de cómo piensas y no solo de que lo haces. Se podría decir así que cuanto más conocemos sobre cómo pensamos, más próximos estamos de llegar a conocernos a nosotras mismas.

La metacognición se convierte en indispensable si hablamos de autodescubrimiento. Mirar dentro de nuestra propia mente y reconocer procesos como de qué manera recordamos la información o cómo nos enfrentamos a las adversidades supone un acercamiento a comprender nuestra manera de estar y relacionarnos con el mundo.

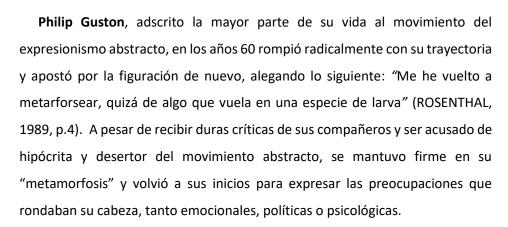
"Cognitive monitoring involves those metacognitive processes that are used to control, regulate, and evaluate one's own cognition and learning environments". (FLAVELL, 1979, p. 907).²

Concretamente, en este proyecto el estudio de la metacognición ha servido para comprender los procesos mentales que se estaban llevando a cabo. Además, nos ayuda a entender el porqué de la persistencia de preguntas como ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Si me entiendo me conozco? que reflexionan sobre el propio pensamiento, su origen y su valor. Se intenta satisfacer una necesidad de proximidad con el yo más puro, que se acentúa conforme avanza la producción.

² "La supervisión cognitiva implica aquellos procesos metacognitivos que se utilizan para controlar, regular y evaluar la propia cognición y los entornos de aprendizaje".

4. REFERENTES ARTÍSTICOS

Ha resultado útil revisar y estudiar diferentes referentes que han servido para nutrirnos tanto en la parte plástica y conceptual, como en sus procesos y metodología. De todos ellos, que han sido muchos, los que aquí exponemos son solo una selección: los que, de forma más directa e inmediata, o con más peso específico como referente, nos ha acompañado a lo largo del desarrollo de este proyecto.

Este nuevo conjunto de obras que estaba gestando, en palabras de Paul Klee, actuaban como "pensamientos visuales" (IVAM, 2001, p.1) pintados de una manera elemental. Al ser una pintura inmediata, sin demasiada premeditación y de trazos en ocasiones violentos e improvisados, la contradicción parecía ser una de las fuerzas motrices de su obra. Un ejemplo de ello es la utilización de una estética de apariencia infantil detrás de la que se esconden reflexiones duras sobre la muerte o el sentido de la vida. Otra de las fuerzas que impulsan su obra es el autorretrato. Prácticamente todas las figuras que aparecen en las escenas lo son. Siguiendo una constante pulsión narrativa, estos personajes reflejo son en cierta manera una incógnita. No sabemos su papel ni su historia, pero sí que pretenden contar una, manteniendo un constante diálogo entre el yo y el mundo. (GUSTON, 1999).

FIG. 2: Philip Guston: *Studio Bench* (1978) Óleo sobre lienzo, 121'9 x 152'4 cm

FIG. 3: Philip Guston: *Suitecase* (1979) Óleo sobre lienzo, 81'3 x 91'4 cm

FIG. 4: Philip Guston: *Arm* (1979) Óleo sobre lienzo, 121'9 x 152'4 cm

"Quería ser un todo de nuevo, como lo era de niño, (...) quería ser una unidad entre lo que pienso y lo que siento" (Gómez, 2004, p.1)

Volviendo a los temas que trata este artista, es necesario destacar su intención de utilizar la pintura para descubrir y describir sus estados de ánimo creando una especie de mapa visual en el que está adscrita su filosofía personal. Representándose a sí mismo de una manera elemental, casi dibujado, el objetivo de Guston no es otro que el de modelarse a sí mismo.

Otro artista que ha influido en este proyecto es **David Shrigley**, artista multidisciplinar reconocido por sus viñetas principalmente irónicas y satíricas. Su metodología nos resulta interesante por su inmediatez y poca planificación previa a la ejecución. No tener una preocupación formal hace que sus obras adquieran un punto de frescura y proximidad con el espectador. Además, las temáticas cotidianas que trata nos resultan familiares, lo que acentúa la sensación de cercanía. Los mensajes en clave sobre cuestiones del día a día y preocupaciones de carácter humano nos hacen sentirnos en cierto modo identificados.

Las figuras no se encuentran solas, sino que se relacionan con el texto de manera directa. Entrando en una especie de simbiosis, una es inseparable de la otra. Completan su significado mutuamente.

"Cuando estoy hablando de mi obra se trata de una conversación normal entre personas, no de un dictamen; cuando hablo de cierta manera sobre cierta cosa es porque así lo veo yo, no porque así tenga que ser".

Su manera de distribuir y construir las formas en el espacio (sobre un fondo o bien liso o con muy poca información, dejando total protagonismo tanto a texto como a imagen) es muy importante para que la factura antes mencionada funcione. Una composición vertical y central, donde la figura ocupa el punto medio del papel.

FIG. 5: David Shrigley: *Untitled* (2021)
Acrílico sobre papel, 56 x 76 cm

FIG. 6: David Shrigley: *Untitled* (2021)

Acrílico sobre papel, 56 x 76 cm

FIG. 7: Daniel Núñez: *Fucking Awesome Waves* (2022)

Acrílico y ceras sobre lienzo, 160 x 130 cm

FIG. 8: Daniel Núñez: *Skate Dog* (2022) Acrílico y ceras sobre lienzo, 38 x 55 cm

FIG. 9: Marria Pratts: *Doggy Dog World* (2023)
Acrílico, óleo en barra, spray y lápiz sobre
lienzo, 200 x 160 cm

Daniel Núñez comparte algunos puntos en común con Shrigley que nos interesan especialmente. La utilización de una metodología guiada por la intuición, la espontaneidad y la experimentación material caracterizan a este artista. Haciendo énfasis en lo matérico, nos interesa especialmente la utilización de materiales como el acrílico, que permiten llevar a cabo procesos espontáneos y rápidos. Otro rasgo que se destaca en su pintura es la convivencia entre texto e imagen en un mismo soporte. La manera en la que se escriben las palabras, con ciertas similitudes formales próximas a lo infantil, y que aumenta el grado de frescura en sus cuadros. Como él mismo dice en su entrevista en la revista Elemmental: "A través del texto puedo expresar otras cosas que no puedo hacerlo con la pintura, jugar al despiste o a dar pistas e información". Por último, queremos destacar de este artista su interés por lo autobiográfico, poniendo el foco temático sobre sí mismo utilizando elementos personales, así como su simpleza compositiva: "Daniel Núñez desarrolla sus obras con un lenguaje mínimo y retrata sus objetos personales a partir de un proceso espontáneo" (VON, 2024).

Mencionando el concepto de la espontaneidad, no podemos pasar por alto a Marria Pratts. Esta artista multidisciplinar aborda sus creaciones desde una actitud de descubrimiento, utilizando como referencia su percepción del entorno, así que podríamos decir que su obra tiene que ver con lo autobiográfico, enfocado a la manera que tenemos de ver y estar en el mundo. Nos interesa también su gama de colores vibrantes y saturados.

Lo infantil es algo que acompaña de manera continua la obra de **Ana Barriga**, lo cual nos interesa especialmente. Escogiendo el ámbito de lo lúdico como punto de partida (al igual que los niños), su pintura destaca por su intención de abandonar los prejuicios para poder crear desde nuestra parte más inesperada y espontánea, tiñendo su producción de una frescura indiscutible. De esta artista también nos interesa la diferenciación que hace entre su mundo interior y ficcional y el real, evidenciando que sus piezas pertenecen al primero, aunque hagan referencia al segundo.

"(...) a pesar de que en su obra son usuales los objetos cotidianos, el juego no pertenece a la "vida real", no es la vida corriente; el juego es otra cosa, el juego en sí crea un mundo propio paralelo donde existe otro espacio, otro tiempo, otro orden en donde al otro lado queda el curso habitual de la vida y su cotidianeidad" (HORMAECHEA, 2024).

FIG. 10: Ana Barriga: Casanova (2021). Óleo sobre lienzo, 76 x 101 cm

De **Tracy Emin** destacamos su pieza *Everyone I have ever slept with* (1963-1995). A pesar de las notables diferencias con nuestras propuestas, sí que nos han sido inspiradores algunos aspectos. En la parte material, los resultados que ofrecen los bordados sobre tela serán especialmente relevantes para nosotras al final de nuestra producción para la concepción de la obra *Izarbe* (explicada en el capítulo 5.6 *Si te pierdes vuelve atrás. Vuelve al origen*). Esta práctica sirve en sí misma como un espacio de reflexión, ya que el bordado requiere tiempo. En la parte discursiva, se observa cómo parte de la autobiografía, haciendo referencia a su intimidad, reflejando algunos de sus pensamientos y reflexiones personales.

A lo largo de este proyecto, hemos utilizado el arte como medio para lidiar con aquello que sentimos, así como hacía Henry **Darger**. Para ello, este artista (considerado como tal después de su muerte, ya que toda su obra era inédita)

FIG. 11: Tracy Emin: Everyone I have ever slept with 1963-1995 (1995).

Tienda de campaña y bordados, 122 x 245 x 215

se refugiaba en la creación de mundos ficticios. Su manuscrito *La historia de las Vivian Girl* es un claro ejemplo. A lo largo de más de 15.143 páginas y 600 ilustraciones, podemos observar su gran imaginación fabuladora al generar un nuevo lugar donde sentarse a explorar sus preocupaciones y miedos. Y tal vez, por la manera en la que confluyeron su discurrir vivencial y su dedicación al arte: "Llegó un momento en que la vida de Henry Darger dejó de ser una vida cualquiera y pasó a ser un proceso creativo". (RODRIGUEZ, 2021).

FIG. 12: Henry Darger: ilustración perteneciente a La historia de las Vivian Girls (1911-1973). Acuarela y recortes sobre papel

Por último, queríamos mencionar a **Louis Bourgeois**, por su carácter autobiográfico y su búsqueda constante de diálogo consigo misma a través del subconsciente y la creación de mundos ficcionales como reflejo de su mundo interior.

"Tener acceso al inconsciente es un gran privilegio. Sentía entonces que debía merecer ese privilegio y ejercerlo. Tener la oportunidad de sublimar a través del arte era un privilegio" (KUSPIT, 2016, p.19-24).

5. DESARROLLO PRÁCTICO

En este capítulo se va a realizar un recorrido por los antecedentes y el proceso creativo (explicando tanto su punto de partida como sus tres bloques: obra pictórica, escultórica y sonora) cuyas conclusiones plásticas construyen un camino de autodescubrimiento y reflejan reflexiones de carácter autobiográfico, intentando proporcionar las claves adecuadas para poder entenderlas mejor.

5.1 ANTECEDENTES

Para comprender aspectos como la factura, la tendencia a cierta despreocupación formal o el porqué de la pulsión autobiográfica es inevitable mencionar algunos antecedentes personales.

La fascinación por la capacidad infantil de crear sin prejuicios, entendiendo la creación como un juego en el que reflejar aquello que sienten, ha supuesto una inspiración en la mayoría de los proyectos realizados en los últimos años.

Al revisar dibujos infantiles propios, llama la atención la fijación por el autorretrato. Además, se observa la tendencia a acompañar la imagen con textos ella desde temprana edad. La persistencia en la representación constante de una misma, con el paso del tiempo sugiere una necesidad de autocomprensión y cuestionamiento constante. La fabulación de espacios ficticios (durante todo este tiempo) ha supuesto la construcción de nuevos lugares donde poder sentirse segura para enfrentarnos a una misma y dialogar con aquello que nos da miedo.

FIG. 13: Dibujo de cuando era pequeña

FIG. 14: Dibujo de cuando era pequeña

FIG. 15: Dibujo de cuando era pequeña

FIG. 16: Dibujo de cuando era pequeña

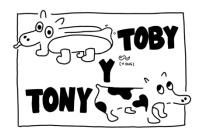

FIG. 17: Fotograma de la serie animada Toby y Tony

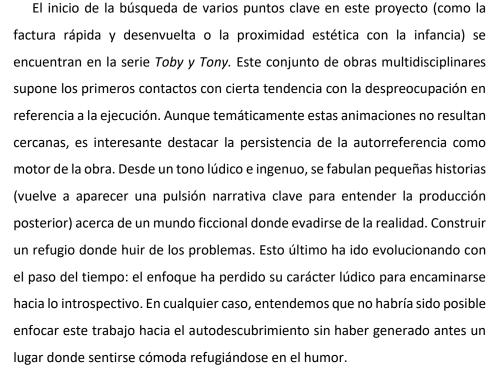

FIG. 18: Fotograma de la serie animada Toby y Tony

Capítulos animados de la serie *Toby y Tony*:

https://www.youtube.com/@TobyyTony

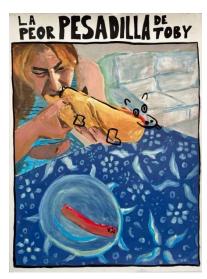

FIG. 19: De la serie $\it La$ $\it pesadilla$, 2023 $100 \times 81 \, {\rm cm}$ $\it Acrílico$ sobre papel

FIG. 20: De la serie $\it La\ pesadilla\ , 2023$ 100 x 81 cm Acrílico sobre papel

FIG. 21: De la serie $\it La\ pesadilla$, 2023 $\it 100\ x\ 81\ cm$ Acrílico sobre papel

FIG. 22: De la serie *La casa*, 2023 100 x 81 cm Acrílico sobre papel

FIG. 23: De la serie *La casa*, 2023 100 x 81 cm Acrílico sobre papel

FIG. 24: De la serie *La casa*, 2023 100 x 81 cm Acrílico sobre papel

5.2 EL AZAR Y LA CASUALIDAD COMO PUNTOS DE PARTIDA

Antes de comenzar a hablar de la obra que conforma este proyecto, es necesario conocer el punto de partida. El azar y la casualidad son detonantes para este proyecto. El primer contacto con este nuevo mundo ficcional se dio a través de la casualidad. Un sobrante de 3 colores en la paleta al terminar de pintar otro trabajo, mezclado con una necesidad expresiva y de juego (que nace del interés comentado anteriormente por la experimentación plástica característica en los dibujos infantiles), dio lugar a la primera obra: *El embrión* (FIG.?). Este primer acercamiento con la figura representada, que luego reconoceremos como un reflejo de la propia consciencia y, por tanto, de la representación de nosotras mismas, genera una gran curiosidad y necesidad comunicadora.

La conversación con esta figura supone otro aspecto a destacar como inicio. Una nueva figura que aparece en un nuevo espacio que han sido creados sin pretensión de haberlo hecho. Las preguntas se vuelven inmediatas: ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué piensa? ¿Qué mira? Se genera un gran interés en intentar responderlas, desarrollando un camino de descubrimiento hacia aquello que no comprendemos del mundo.

5.3. ¿ES EL MUNDO UN LUGAR PARA MÍ?

La primera parte de las obras que conforman este proyecto son de carácter pictórico. *El embrión* marca notablemente el carácter de todo lo que viene a continuación. Factura rápida y desenvuelta, pocas pretensiones formales que se adscriben perfectamente a los materiales utilizados: acrílico sobre papel. Estos materiales nos facilitan la aproximación a lo inmediato y la experimentación plástica. Al igual que la temática se va descubriendo conforme avanza el proyecto, las imágenes representadas surgen del mismo modo. No se pretende buscarlas, nos encuentran.

Por primera vez en su vida dejó de preocuparse por los resultados y en consecuencia los términos "éxito" y "fracaso" perdieron todo el sentido para él. Descubrió que el verdadero sentido del arte no era crear objetos bellos. Era un método de conocimiento, una forma de penetrar en el mundo y encontrar el sitio que nos corresponde en él, y cualquier cualidad estética que pudiera tener un cuadro determinado no era más que un subproducto casual del esfuerzo de librar esta batalla, de entrar en el corazón de las cosas. (AUSTER, 1987, p.178)

La **primera serie** se aborda desde una intención de descubrimiento. No hay planificación previa. Se pretende ver hacia dónde nos lleva el subconsciente. Se presentan como una exploración de las preocupaciones generales, como el sentimiento hacia el hogar, el intento por entender el mundo, el sentido de la vida, el nacimiento... desde una actitud contemplativa.

FIG. 25: *Un lugar*, 2024 25'3 x 18'8 cm Acrílico sobre papel

FIG. 26: El nacimiento, 2024 $25'3 \times 18'8 \text{ cm}$ Acrílico sobre papel

FIG. 27: *Ya no quepo en este sitio*, 2024 31'7 x 28 cm Acrílico sobre papel

FIG. 28: *No se donde estoy*, 2024 26'6x 27'5 cm Acrílico sobre papel

FIG. 29: No sé si quiero volver, 2024 $39\times22'5~\text{cm}$ Acrílico sobre papel

En la **segunda serie**, se pretenden explorar los nuevos espacios, las figuras y el personaje, es decir, intentar conocer mejor aquello que les rodea. Se indaga en la idea de la casa como zona de refugio y confort, entendida como un lugar utópico donde poder huir de los miedos y las preocupaciones. Este nuevo mundo en el que nos estamos adentrando resulta cada vez menos ajeno, y poco a poco va respondiendo y reflejando cuestiones más personales. Se concluye con la reflexión de que este nuevo lugar que estamos explorando forma parte

de nosotras mismas y nuestro mundo interior. A su vez, se indaga en la identidad del personaje amarillo y se descubre como la representación de la consciencia, el estado reflexivo y el monólogo interior.

FIG. 30: Mis zapas favoritas, 2024. 72'7 x 74'5 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 31: La casa de los pinchos, 2024. 79'5 x 78'2 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 32: Quizá me tenga que mudar, 2024. 79'5 x 78'2 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 33: *Tranqui,* 2024. 72'7 x 74'5 cm. Acrílico sobre papel

A lo largo de la **tercera serie**, aparece un nuevo elemento que marca un antes y un después en el resto de la producción: el texto. Aunque es un elemento que está presente desde el inicio (en fabulaciones de preguntas o pequeños textos generados a partir de las imágenes en la primera serie) y forma parte de la metodología, hasta este momento su función era simplemente complementaria (aparece de forma pasiva, sin incluirse en las imágenes).

A partir de este punto, se convierte en un elemento activo y fundamental, se incluye en las imágenes y se establece un diálogo entre ellos. Conforme avanza el desarrollo, se observa cómo su protagonismo crece, hasta llegar a una simbiosis entre texto e imagen donde la obra carecería de sentido si uno de ellos se omitiera. Cabe mencionar que la pulsión narrativa se afianza y se mantiene durante el resto de la producción. Esta intención narrativa también se guía por el autodescubrimiento. En un primer contacto con ella se observa que las frases son abiertas, diluidas y generales, no especifican concretamente una reflexión personal, sino que actúan como puntos de partida para la exploración de una misma (¿Dónde estás?). Conforme se desarrolla la producción se evidencia el proceso de autodescubrimiento mencionado, las problemáticas se vuelven más concretas y personales centrándose principalmente en temáticas de interés universal, como el sentido de la vida y de la muerte, el paso del tiempo, crecer o el lugar que ocupamos en el mundo. Además, se observa una variación en el tipo de letra cada vez más aniñado, reflejando un camino cuya intención es llegar a nuestra parte más honda, más pura, donde poder encontrarnos con nosotras mismas y conversar.

Se considera también un cambio de enfoque en las imágenes. La actitud de juego se transforma hacia una de descubrimiento introspectivo. Las preocupaciones se concretan y se vuelven más personales. (*La rotonda, Los amigos,* FIG. X-X). Se busca comprender los miedos y dialogar con ellos y se mantiene una preocupación por comprender el lugar que ocupamos en el mundo.

FIG. 34: Ya no quiero sentir más, 2024. 24'4 x 27'9 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 35: No quiero estar aquí, 2024. 21'8 x 31'2 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 36: *El cielo,* 2024. 18 x 25 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 37: No te encuentro, 2024. 27'6 x 24'3 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 38: Los amigos, 2024. 110 x 110 cm. Acrílico sobre papel

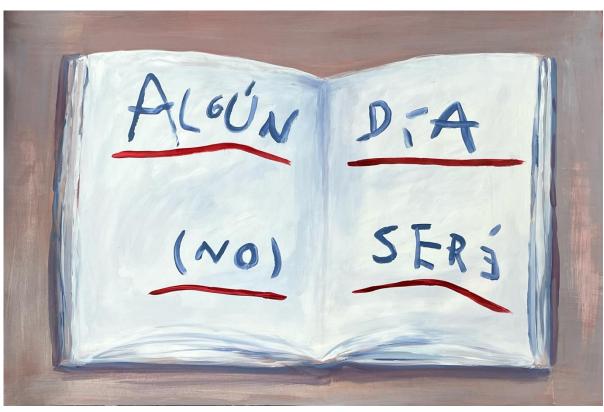

FIG. 39: Algún día, 2024. 104 x 65'5cm. Acrílico sobre papel

FIG. 40: Conozco un sitio donde a veces vivo, 2024. 150 x 96'3 cm. Acrílico sobre papel

FIG. 41: La rotonda, 2024. 150 x 150 cm. Acrílico sobre papel

5.4 ¿TENGO YO UN LUGAR PARA EL MUNDO?

Al identificar este nuevo lugar como un lugar tranquilo donde enfrentarse a una misma, el deseo de poder alcanzar físicamente dicho sitio se vuelve cada vez más fuerte. Es por esto que se realiza un intento de traer a la tridimensionalidad parte de la obra, manteniendo el interés por la convivencia en el mismo soporte de texto e imagen. Se comienza así un nuevo proceso de experimentación plástica con otros materiales.

La figura *Me han salido alas, ahora ya podemos vernos* continúa la línea temática y mantiene el tono de la obra pictórica. Surge durante un proceso de experimentación con pasta para modelar. Este material es interesante por su estrecha relación con la infancia y su escasa preparación. Se busca imitar el proceso inmediato de creación infantil relacionado con la espontaneidad (desarrollado en la página 8). Por este motivo, no resultan interesantes los acabados limpios y pulidos, sino una acción rápida y directa que responda a las pulsiones creativas personales.

FIG. 42: Ahora nos vemos, 2024. 31 x 15 x 13 cm. Pasta para moldear y acrílico

5.5 UN CEREBRO QUE SOY YO

El formato libro, por su carácter o afinidad con lo narrativo, nos ha acompañado de modo recurrente y metodológico durante el proceso creativo de este proyecto, pues nos ha facilitado la tarea de indagar en nosotras mismas y de estructurar nuestra forma de hacer y pensar.

Por tanto, antes de presentar *Un cerebro*, el libro de artista que conforma la obra de este apartado, creemos necesario mencionar algunos antecedentes que han influido y nos han ayudado a desarrollar esta parte del proyecto. Entre ellos, destacamos el fanzine *Se busca* (FIG. 39-40), realizado en 2023, encontramos numerosos puntos en común con *Un cerebro*. En primer lugar, la preocupación por entender el concepto "crecer". En esta pieza se plantea, desde una actitud narrativa, la búsqueda de la identidad a través de imágenes de los niños que fuimos y textos bordados con aquello que se anhela de aquellos años. Gracias a los materiales que lo conforman (tela e hilo), se produce un aspecto de juguete, de nostalgia, de distancia con lo real, que remarca este sentimiento de pérdida.

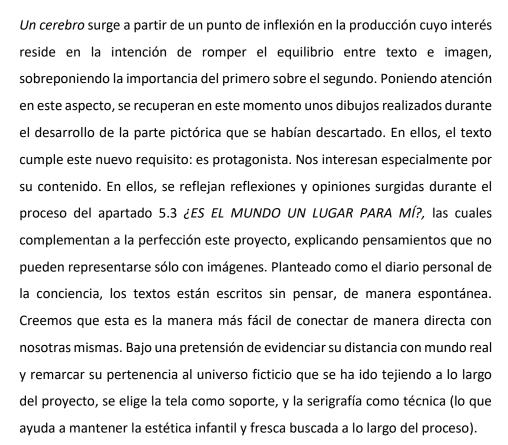

FIG. 43: *Se busca,* 2023. 12 x 16 cm. Bordados y fotos transferidas sobre tela

FIG. 44: Se busca, 2023. $12 \times 16 \text{ cm}$. Bordados y fotos transferidas sobre tela

FIG. 45: *Un cerebro,* 2024. 17 x 21 cm Serigrafía sobre tela

FIG. 46: *Un cerebro*, 2024. 17 x 21 cm Serigrafía sobre tela

FIG. 47: Un cerebro, 2024.

FIG. 48: Un cerebro, 2024.

FIG. 49: Un cerebro, 2024.

FIG. 51: Un cerebro, 2024.

FIG. 52 Un cerebro, 2024.

FIG. 53: Un cerebro, 2024.

FIG. 54: Un cerebro, 2024.

FIG. 55: Un cerebro, 2024.

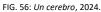

FIG 57: Un cerebro, 2024.

FIG. 58: Un cerebro, 2024.

5.5 SI TE PIERDES VUELVE ATRÁS. VUELVE AL ORIGEN

Llegados a este punto de la producción, la necesidad de proximidad con nosotras mismas se acentúa. Se plantea así una búsqueda de la representación de todo lo que hemos creado sobre nosotras mismas. Un intento de formar parte de la obra, poniendo al mismo nivel el "yo" creador y sus conclusiones y reflexiones asumiendo que lo primero no podría existir sin lo segundo, y viceversa.

En el camino de autodescubrimiento surgido durante el proyecto hay una búsqueda constante de conexión con el "yo" infantil. Un yo que ya no está por fuera pero sí por dentro. ¿Por qué ya no soy ella? Porque he crecido. Porque mi piel se ha estirado. Y es este concepto de "piel" el que sirve como detonante de esta pieza. La piel planteada como aquello que nos viste, oculta nuestro mundo interior y refleja la huella de la vida cuando crecemos.

Izarbe es una pieza objetual que se plantea como anclaje a quién soy, como un mapa de vuelta al origen. Este traje, cuyos bordados reflejan fragmentos de dibujos de cuando era pequeña, crea una simbiosis entre lo que fuimos y lo que somos y no hace partícipes de la obra ya que, si esta pieza la vistiese otro, no completaría su significado.

Nos descubrimos en el sentimiento de ser, físicamente, parte de la obra. Y es que este traje, si se lo pone otro, no completa su significado.

FIG. 59: Izarbe, 2024. Bordados sobre tela

FIG. 60: Izarbe, 2024. Bordados sobre tela

5.6 ¿TIENE EL MUNDO UN LUGAR PARA MÍ?

Resulta imposible para nosotras no mencionar una parte nuestra que es indispensable para entendernos: la música. Como última obra del proyecto, hemos querido completar la producción con una pieza sonora.

La música ha sido un elemento clave en nuestro desarrollo artístico desde el inicio de nuestra vida. Hemos encontrado en la composición de canciones desde una edad muy temprana un refugio, otra forma de expresión que nos facilita la creación de un nuevo mundo al que acceder para lidiar con nuestras preocupaciones. No sabríamos entender nuestro lugar en el mundo sin ella. Con un papel importante en nuestra cotidianidad, influye en el estado de ánimo y por tanto en la manera que tenemos de percibir el mundo. Esta pieza musical, que le da nombre al proyecto, surge a través de las mismas premisas que el resto de la producción: una actitud de descubrimiento, una acción rápida y poco meditada (está escrita prácticamente "de tirón", improvisando, sin pensar) surgida por el interés de entender nuestro lugar en el mundo.

https://youtu.be/IJdtY1J2PBU?si=PYeEoD4r2OibYzFg

6. CONCLUSIONES

Resulta muy satisfactorio echar la vista atrás en este proyecto.

A nivel práctico, estamos muy contentas con los resultados. Encontrar una forma de hacer y una estética en la que nos sentimos cómodas ha sido duro, pero creemos firmemente que nos representa y nos complementa. Hace un año que empezó esta búsqueda artística y nuestra curiosidad por saber dónde iba a encontrar mi lugar en el mundo. Nos hemos dado cuenta durante este proceso, que simplemente teníamos que mirar en lo que somos, para descubrir que muchas de las características que se encuentran en la producción ya estaban presentes cuando era más pequeña y, por tanto, más libre. Por esto, quizá la mejor manera de abordar este último apartado sea dejando que lo expliquemos entre las dos.

Me da miedo crecer.
¿Cuándo crecí?
Crecí desde que no paro de buscarme.

Crecer. Cabe un mundo entero dentro de esa palabra. O quizá una vida. Después de haber pasado por el proceso creativo que se ha definido como el "inicio de un camino de autodescubrimiento", creemos que es el momento de corregir este concepto. No empezamos a descubrirnos, o más bien a crecer, con el inicio de este proyecto. Ese sendero empezó desde el momento en el que mi madre me parió. Podríamos decir así que este trabajo ha supuesto un pequeño alto en el camino, donde nos hemos dado el espacio para parar a reflexionar sobre su inicio, pero sobre todo sobre la incógnita de su final.

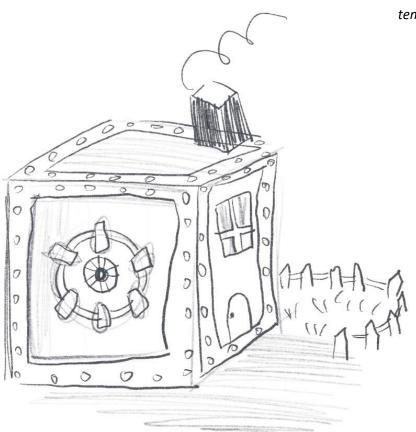
Le he puesto una puerta a la caja fuerte donde

estaba

encerrado mi miedo

para que venga a verme cuando quiera,

tenemos mucho de qué hablar

Crecer supone recuperar ciertas partes de nosotras mismas que creíamos que se habían extinguido bajo el lema "me he hecho mayor", asumiendo que crecer supone perder. Y aunque la pérdida esté implícita dentro de la palabra crecer y sea inevitable, este proyecto nos ha hecho darnos cuenta de que esta ausencia no se enfoca de la manera en que creíamos. Crecer es navegar un camino incierto donde esperas encontrarte con tus mayores miedos, grandes y feos, para descubrir que, al transitarlo, lo único que hay en el sendero es una niña asustada a quien abrazar y llevar de la mano mientras nos cuenta cosas simples como qué ha comido hoy o que le han dicho en el cole de sus zapatillas nuevas.

Te he vuelto a ver por aquí, llevabas mucho tiempo sin venir.

Lo siento, sé que la culpa es mía

Siento que vuelvo a tener luz adentro mío

Ya no me crujen los huesos en el pecho

Ya no oigo el crack crack de mis costillas

Ahora suenan pajaritos

Y un río

Después de dialogar con la niña interior y asumir que es importante que nos acompañe en el camino, pensamos que ha llegado el momento de reanudarlo. Damos por terminado así este proyecto, defendiendo la idea de que más que un final, se continúa el camino como un nuevo inicio, como una nueva posibilidad de seguir indagando en nosotras mismas, hasta que llegue el día en el que nuestro lugar en el mundo, pase a ser de otra.

7. REFERENCIAS

Libros

AUSTER, P. (1989). El Palacio de la Luna. Barcelona, Anagrama

GUSTON, Philip. Philip Guston: Gemälde 1947 – 1979. Hatje Cantz, 1999.

PARDO, J. L. La intimidad. Pre-textos, València, 1996.

GUASCH, A. M. Autobiografías visuales: del archivo al índice. Siruela, 2009.

GOMBRICH, E. H. *Arte e ilusión. Estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. PHAIDON, China, 2008.

JELINEK, E. C. *The tradition of Women's Autobiography: From Antiquity to the present,* Twayne Publishers, Boston, 1986.

ORTIZ, A. *El arte de inventar la realidad. Cuando la ficción dinamita las certezas.*Barlin Libros, 2024.

WOOLF, V. Una habitación propia. Editorial Seix Barrai, Barcelona, 2008.

Artículos

DE MAN, P. (1991). "La autobiografía como desconfiguración" en *Anthropos: Boletín de información y documentación*. Nº29, pp. 113-118

FLAVELL, J.H. (1979). "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry" en *Journal of Educational Psychology*. Vol.34, pp. 906-911.

KUSPIT, D. (2016). "Entrevista a Louis Bourgeois". *Exposición Louis Bourgeois. Kiki Smith. Nancy Spero.* Valladolid: Fundación Municipal de CUltura del Ayuntamiento de Valladolid. P. 19-24

SMITH, S. (2017) "Autofiction and Autobiography: Women Writing Identity," publicado en la revista *Biography*. Vol. 40, no. 4, pp. 612-632.

Trabajo final de grado

BONO TAPP, L. (2021) A un lugar donde crezcan las flores. Prácticas artísticas en torno a la creación de universos ficcionales. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Trabajo final de máster

PARDO BASANTA, A. (2011) ¡Mancha! Pintura, creatividad infantil y juego. Trabajo Final de Máster. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Tesis doctoral

GUTIÉRREZ RICO, D. (2005) *Estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan los estudiantes de posgrado, para la elaboración de su trabajo de grado*. Tesis doctoral. México: Universidad Pedagógica de Durango.

Congresos

VICENTE-MILLOR, P (2015). "Yo, me, mi, contigo". *Autobiografía: narración y construcción de la subjetividad en la creación artística y contemporánea,* P. Vicente y T. Zara. Huesca: Diputación provincial de Huesca. P. 5-17.

Páginas Web

BIRIMBAO. *Ana Barriga*. http://birimbao.es/portfolio_page/ana-barriga-artista/ [Consulta: 20 de junio de 2024]

HIRAM ALVARADO. *Entrevista con David Shrigley.*https://www.latempestad.mx/david-shrigley/ [Consulta: 18 de enero de 2024]

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. *Philip Guston: Retrospectiva de la pintura.*https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/1989

004-fol_es-001-philip-guston.pdf [Consluta: 16 de abril de 2024]

HORMACHEA, M. *Ana Barriga. el juego como fuente de expresión artística.*<a href="https://mujeresmirandomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-hormaecha-mirando-a-ana-nomujeres.com/mariana-nomujeres.com

barriga-presentacion/ [Consulta: 20 de junio de 2024]

IVAM. *Philip Guston: one shot painting.* <u>https://ivam.es/wp-content/uploads/Guston_es.pdf</u> [Consulta: 16 de abril de 2024]

RODRÍGUEZ, H. J. *La perfección de un monstruo: sobre la vida salvaje de Henry Darger*. https://www.jotdown.es/2021/01/henry-darger-pintura-libro-

documental/ [Consulta: 20 de junio de 2024]

GÓMEZ, L. Los demonios personales de Philip Guston. https://elpais.com/diario/2004/01/26/cultura/1075071601 850215.html

[Consulta: 16 de abril de 2024]

MACBA. MARRIA PRATTS. https://www.macba.cat/es/actor/marria-pratts/

[Consulta: 18 de junio de 2024]

URVANITY ART. MARRÍA PRATTS https://urvanity-art.com/es/fair/artistas/marria-pratts/ [Consulta: 18 de junio de 2024]

VON TOUCEDA, M. *Daniel Núñez: "El arte es una forma universal de expresión"*. https://elemmental.com/2021/11/22/daniel-nunez-entrevista/ [Consulta: 18 de junio de 2024]

YUSO-GINER. *DANIEL NÚÑEZ*. https://yusto-giner.com/artist/daniel-nunez-2/ [Consulta: 18 de junio de 2024]

YUSO-GINER. ANA BARRIGA. https://yusto-giner.com/artist/ana-barriga/

[Consulta: 20 de junio de 2024]

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

FIG 1: El embrión, 2024. Acrílico sobre papel, 28'3 x 37'6 cm. Pág. 14

FIG 2: Philip Guston: *Suitcase,* 1979. Óleo sobre lienzo, 81'3 x 91'4 cm. Pág 19 https://www.gustoncrllc.org/home/raisonne_view/2518 [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 3: Philip Guston: *Arm*, 1979. Óleo sobre lienzo, 121'9 x 152'4 cm. Pág 19 https://www.gustoncrllc.org/home/raisonne_view/2572 [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 4: Philip Guston: *Studio Bench*, 1978. Óleo sobre lienzo, 127'7 x 203'2 cm Pág 19 https://www.gustoncrllc.org/home/raisonne_view/2518 [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 5: David Shrigley: *Untitled*, 2021. Acrílico sobre papel, 56 x 76 cm. Pág 20 https://davidshrigley.com/colour-works/untitled-your-artwork-is-terrible [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 6: David Shrigley: *Untitled*, 2021. Acrílico sobre papel, 56 x 76 cm. Pág 20 https://davidshrigley.com/colour-works/vegans

[Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 7: Daniel Núñez: *Fucking Awesome Waves,* 2022. Acrílico y ceras sobre tela, 160 x 130 cm. Pág 21

https://www.instagram.com/p/CbDHt1NqJLw/?igsh=MW42dXV2cmQ0c2Ztag=

■ [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 8: Daniel Núñez: *Skate Dog,* 2022. Acrílico y ceras sobre tela, 38 x 55 cm. Pág 21

https://www.instagram.com/p/CXbrBe4DWGq/?igsh=MWZoMnNsNHo0M280 bw== [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 9: Marria Pratts: *Doggy Dog World,* 2023. Acrílico, óleo en barra, spray y lápiz sobre lienzo, 200 x 160 cm. Pág 21

https://kostyal.com/artists/maria-pratts/ [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 10: Ana Barriga: Casanova, 2021. Óleo sobre lienzo, 76 x 101 cm. Pág 22

https://www.artsy.net/artwork/ana-barriga-casanova [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 11: Tracy Emin: *Everyone I have slept with 19963-1995,* 1995. Tienda de campaña y bordados, 122 x 245 x 215 cm

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Far.pinterest.com%2Fpin%2F31454897383000693%2F%3Famp_client_id%3DCLIENT_ID%2528_%2529%26mweb_unauth_id%3D&psig=AOvVaw3tl5-

<u>OeEIkYkVA1XVRsj7I&ust=1719067335624000&source=images&cd=vfe&opi=89</u> <u>978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCJCm4tX37IYDFQAAAAAAAAAABAE</u> [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 12: Henry Darger: ilustración perteneciente a *La historia de las Vivian Girls,* 1911-1973. Acuarela y recortes sobre papel.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcargocollective.com%

2Fcampamento%2FEl-extrano-Henry-Darger-y-sus-Vivian-

Girls&psig=AOvVaw03Zl6z3R4Qdw-

<u>ue1TcJDSs&ust=1719068022466000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCNDZyMv57IYDFQAAAAAAAAAAABAE</u> [Consulta: 21 de junio de 2024]

FIG 13: Dibujo de cuando era pequeña. Pág 24

FIG 14: Dibujo de cuando era pequeña. Pág 24

FIG 15: Dibujo de cuando era pequeña. Pág 24

FIG 16: Dibujo de cuando era pequeña. Pág 24

FIG 17: Fotograma de la serie animada Toby y Tony. Pág 25

FIG 18: Fotograma de la serie animada Toby y Tony. Pág 25

FIG 19: De la serie La pesadilla, 2023. 100 x 81 cm. Acrílico sobre papel. Pág 25

FIG 20: De la serie La pesadilla, 2023. 100 x 81 cm. Acrílico sobre papel. Pág 25

FIG 21: De la serie La pesadilla, 2023. 100 x 81 cm. Acrílico sobre papel. Pág 25

FIG 22: De la serie La casa, 2023. 100 x 81 cm. Acrílico sobre papel. Pág 26

FIG 23: De la serie La casa, 2023. 100 x 81 cm. Acrílico sobre papel. Pág 26

FIG 24: De la serie La casa, 2023. 100 x 81 cm. Acrílico sobre papel. Pág 26

FIG 25: Un lugar, 2024. 25'3 x 18'8 cm. Acrílico sobre papel. Pág 28

FIG 26: El nacimiento, 2024. 25'3 x 18'8 cm. Acrílico sobre papel. Pág 28

- **FIG 27**: *Ya no quepo en este sitio,* 2024. 31'7 x 28 cm. Acrílico sobre papel. Pág 28
- FIG 28: No sé dónde estoy, 2024. 26'6 x 27'5 cm. Acrílico sobre papel. Pág 28
- FIG 29: No sé si quiero volver, 2024. 39 x 22'5 cm. Acrílico sobre papel. Pág 28
- FIG 30: Mis zapas favoritas, 2024. 72'7 x 74'5 cm. Acrílico sobre papel. Pág 29
- FIG 31: La casa de los pinchos, 2024. 79'5 x 78'2 cm. Acrílico sobre papel. Pág 30
- **FIG 32**: *Quizá me tenga que mudar,* 2024. 79'5 x 78'2 cm. Acrílico sobre papel. Pág 30
- FIG 33: Tranqui, 2024. 72'7 x 74'5 cm. Acrílico sobre papel. Pág 31
- **FIG 34**: *Ya no quiero sentir más,* 2024. 24'4 x 27'9 cm. Acrílico sobre papel. Pág 33
- FIG 35: No quiero estar aquí, 2024. 21'8 x 31'2 cm. Acrílico sobre papel. Pág 33
- FIG 36: El cielo, 2024. 18 x 25 cm. Acrílico sobre papel. Pág 33
- FIG 37: No te encuentro, 2024. 27'6 x 24'3 cm. Acrílico sobre papel. Pág 33
- FIG 38: Los amigos, 2024. 110 x 110 cm. Acrílico sobre papel. Pág 33
- FIG 39: Algún día no seré, 2024. 104 x 65'5 cm. Acrílico sobre papel. Pág 35
- **FIG 40**: Conozco un sitio donde a veces vivo, 2024. 150 x 96'3 cm. Acrílico sobre papel. Pág 35
- FIG 41: La rotonda, 2024. 150 x 150 cm. Acrílico sobre papel. Pág 36
- **FIG 42**: Ahora nos vemos, 2024. $31 \times 15 \times 13$ cm. Pasta para moldear y acrílico. Pág 37
- **FIG 43**: *Se busca,* 2023. 12 x 16 cm. Bordados y fotos transferidas sobre tela. Pág 38
- **FIG 44**: *Se busca,* 2023. 12 x 16 cm. Bordados y fotos transferidas sobre tela. Pág 38
- FIG 45: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 38
- FIG 46: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 39
- FIG 47: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40
- FIG 48: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40
- FIG 49: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40
- FIG 50: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40
- FIG 51: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40
- FIG 52: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40

FIG 53: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40

FIG 54: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40

FIG 55: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40

FIG 56: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40

FIG 57: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40

FIG 58: Un cerebro, 2024. 17 x 21 cm. Serigrafía sobre tela. Pág 40

FIG 59: Izarbe, 2024. Bordados sobre tela. Pág 42

FIG 60: Izarbe, 2024. Bordados sobre tela. Pág 43

9. ANEXO

Ahora nos vemos, 2024. 31 x 15 x 13 cm. Pasta para moldear y acrílico

Ahora nos vemos, 2024. 31 x 15 x 13 cm. Pasta para moldear y acrílico

Izarbe, 2024. Bordados sobre tela

Tatuaje Cerebro y corazón (diseño extraído de Un cerebro) 2024.

Queremos mencionar un conjunto de obras creadas de manera colectiva. Por similitudes formales y temáticas, decidimos hacer una serie colaborativa con Óscar, un compañero y alumno de la Facultad. A raíz de la obra *Conozco un sitio donde a veces vivo*, surgió la idea de crear una interacción entre nuestros personajes, donde ambos coexistieran en el mismo universo. En la obra mencionada, se representa la zona de confort, un lugar donde estar tranquila cuando necesitamos refugio. Nos pareció muy simbólico el hecho de que el personaje de Óscar visitase este sitio, reflejando así la amistad y el apoyo.

Conozco un sitio donde a veces vivo, 2024. 150 x 96'3 cm. Acrílico sobre papel

Óscar: Estamos de camino a tu casa, 2024. 100 x 81 cm. Acrílico sobre lienzo

Óscar: *Tiro con arco,* 2024. 100 x 81 cm. Acrílico sobre lienzo

Óscar: Gracias por venir, te necesitaba aquí, 2024. 200 x 100 cm. Acrílico sobre papel

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				\boxtimes
ODS 2. Hambre cero.				\boxtimes
ODS 3. Salud y bienestar.		X		
ODS 4. Educación de calidad.				X
ODS 5. Igualdad de género.				\boxtimes
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				\boxtimes
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				\boxtimes
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				K)
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				×
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				X
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				X
ODS 12. Producción y consumo responsables.				X
ODS 13. Acción por el clima.				X
ODS 14. Vida submarina.				X
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				X
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				X
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				\boxtimes

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

En este proyecto solo podemos adscribir nuestro trabajo al ODS 3. Salud y bienestar por las siguientes cuestiones. El carácter autobiográfico que caracteriza esta producción ha servido para, a través de la creación de mundos ficcionales, aprender a lidiar con aquello que nos duele y nos preocupa. Enfrentarnos a nosotras mismas ha hecho que nos encontremos mejor y aprendamos a gestionar
algunas emociones y conflictos que nos impedían salir adelante. Por otra parte, la manera de trabajar, espontánea y directa ha contribuido en ese proceso, ya que reencontranos con nuestra parte más infantil y aniñada ha sido una manera de redescubrirnos y reconciliarnos con nosotras mismas.