

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Álbum de recuerdos. Indagaciones sobre la memoria personal a través de la pintura.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Garcia Vancheva, Diane

Tutor/a: Domingo Redón, Juan Carlos

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

Álbum de recuerdos, indagaciones sobre la memoria personal a través de la pintura es un proyecto artístico realizado durante el cuarto año del Grado de Bellas Artes, donde se trata la memoria desde un punto de vista de estudio del paso del tiempo, las consecuencias en la vida personal, y cómo afecta al olvido y el intento de preservar recuerdos a través de recursos pictóricos.

Al buscar información sobre la memoria y la importancia de los recuerdos mediante álbumes familiares y un diario personal, se creó esta serie pictórica que atiende a los conceptos de archivo como recurso pictórico. Con ella se intenta elaborar un registro de recuerdos que capturen los momentos significativos que contribuyen a forjar la identidad personal.

PALABRAS CLAVES

Memoria, recuerdos, identidad, pintura, archivo.

ABSTRACT

Album of memories, inquiries about personal memory through painting is an artistic project carried out during the fourth year of the Bachelor's Degree in Fine Arts, where memory is treated from the point of view of studying the passage of time, the consequences in personal life, and how it affects oblivion and the attempt to preserve memories through pictorial resources.

By searching for information about memory and the importance of memories through family albums and a personal diary, this pictorial series was created that caters to the concepts of archive as a pictorial resource. They try to create a record of memories that capture the significant moments that contribute to forging personal identity.

KEYWORDS

Memory, memories, identity, painting, file.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría expresar mi gratitud, empezando por Juan Carlos Domingo, mi tutor, por haberme dedicado parte de su tiempo, así como por sus valiosos consejos y correcciones.

A Lorena, quien no es solo una amiga, sino también mi compañera de batallas, por estar siempre dispuesta a escucharme, aconsejarme y apoyarme.

A Aleix, mi compañero de vida, por su incondicional apoyo y cariño, por ayudarme a superar los momentos más difíciles y por compartir conmigo las alegrías y los logros.

A mi padre, quien ha sido mi ejemplo para seguir, enseñándome la frase de “nunca te tienes que rendir”, él ha estado para ayudarme a luchar por lo que quiero. Gracias por todas las lecciones y por creer siempre en mí.

Y a mi madre, por su amor incondicional y por cuidarme como solo ella sabe hacerlo, por entenderme con solo una mirada y por brindarme todo lo que necesito.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
CONTEXTO TEÓRICO	8
1. EL ESTUDIO DE LA MEMORIA Y SUS EFECTOS EN EL TIEMPO	8
1.1 LA MEMORIA COMO REFUGIO	8
1.2 RECORRIDO VITAL POR MEDIO DEL DIARIO PERSONAL	11
1.3 RECUPERACIÓN DE LOS RECUERDOS: EL CASO DE VAN GOGH	13
2. FOTOGRAFÍA, ARTE Y ARCHIVO	15
2.1 EL ARTE DEL ARCHIVO	15
2.2 ANÁLISIS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS	16
2.3 INVESTIGACIÓN DE LA IDENTIDAD POR MEDIO DEL ARCHIVO	17
3. LA INFLUENCIA DEL UNIVERSO DISNEY Y PIXAR EN LA INFANCIA	18
3.1 ASENTAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LA INFANCIA	18
3.2 LAS PELÍCULAS DE LA INFANCIA	21
4. REFERENTES	25
4.1 REFERENTES CONCEPTUALES	25
4.2 REFERENTES FORMALES	27

5. TRABAJO PERSONAL	31
5.1 MOTIVACIÓN E IDEA DE TRABAJO	31
5.2 DESARROLLO DEL PROYECTO	33
5.2.1 ÁLBUMES FAMILIARES COMO RECURSO REFERENCIAL	33
5.2.2 BOCETOS COMO ELEMENTO EXPRESIVO DE LA NIÑEZ	34
5.2.3 TÉCNICA, COLORES Y MANCHA	34
5.3 OBRAS	35
5.3.1 MIEDO A SEGUIR, MIRAR ATRÁS Y NO VOLVER NUNCA MÁS	35
5.3.2 LOS MIEDOS ME PERSIGUEN	38
5.3.3 FELICES 5 AÑOS	41
5.3.4 ETERNO	43
5.3.5 RECUERDOS TEJIDOS EN EL SUELO DE MI REALIDAD	45
CONCLUSIONES	47
FUENTES REFERENCIALES	47
LIBROS	47
AUDIOVISUALES	48
CATÁLOGO	48
REVISTA	48
PÁGINA WEB	49
TRABAJO FINAL DE GRADO/MÁSTER	49
TESIS	50
ÍNDICE DE FIGURAS	51
ANEXO ODS	

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la identidad es un viaje personal que se emprende desde que tienes uso de razón, implica explorar y comprender nuestro mundo interior, enfrentándonos a preguntas como ¿quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos y cuál es nuestro horizonte vital? Creando incógnitas que guiarán un recorrido de vida.

El autoconocimiento es el primer paso en el descubrimiento de uno mismo, se centra en la introspección de las experiencias, emociones y relaciones propias. Es por ello, que este año nuestro propósito se basa en indagar en el pasado a raíz del estudio de álbumes familiares, anotando y registrando una serie de pruebas que se focalizan en el autodescubrimiento.

Llevando a cabo el presente trabajo; *Álbum de recuerdos, indagaciones sobre la memoria personal a través de la pintura*, donde se trabaja la memoria individual y la memoria colectiva, desde un punto de vista de estudio del paso del tiempo y las acciones en tu vida, y cómo afecta al olvido y el intento de preservar recuerdos mediante recursos pictóricos. Por lo tanto, parto de la necesidad de narrar en primera persona los aspectos más personales en algunos de los capítulos.

Comenzamos este documento, nombrando los conceptos más relevantes, entre ellos: recuerdos personales, el estudio de la memoria, el paso del tiempo, y como en conjunto afectan a la identidad propia. La fotografía también cumple un papel fundamental, ya que sirve como sustentación de la identidad familiar y la práctica de archivo. Continuamos citando la influencia de los dibujos infantiles del universo Disney y Pixar en nuestra infancia, y seguimos con la descripción de los artistas que sirven como referentes para el desarrollo del proyecto personal. Por último, presentamos el trabajo propio, que plasma la motivación e idea de proyecto, el proceso de las obras y las conclusiones extraídas de esta trayectoria.

Cabe destacar los textos que han servido como recursos para apoyar la base de la obra, entre ellos predominan: el catálogo de *Memoria líquida* de Emilio Zurita, donde analiza temas como la memoria, el arte y la identidad. *Memoria, Historia y Olvido* de Paul Ricoeur, que trata conceptos como tiempo, reincidencia y descubrimiento personal. El análisis de la sustentación y la

recuperación de los recuerdos personales, por medio del estudio de las cartas escritas por Van Gogh a su hermano Theo. También, la importancia del archivo por medio de la obra *Lugares de la memoria, el Arte de Archivar* de Anna María Guasch, y por último el estudio del universo Disney y Pixar, gracias a la exploración narrativa de los personajes secundarios según los archivos de Walt Disney.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Este proyecto se centra en la creación artística de una serie pictórica, cuyo tema central explora nuestro mundo interior, inseguridades, anhelos y expectativas vitales más personales, reuniendo los aprendizajes básicos y la evolución propia a lo largo de los años del Grado de Bellas Artes.

Los objetivos generales del proyecto son dos: crear una investigación detallada sobre la memoria y, como afecta en el paso del tiempo, para sustentar la identidad personal y crear piezas artísticas originales, que consigan crear un archivo propio que presente los recuerdos más significativos del recorrido vital.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

- Estudiar conceptos básicos como son: recuerdos personales, el olvido, la importancia de la memoria y sus efectos de afirmación y emborronamiento con el paso del tiempo.
- Analizar la fotografía y la compilación de imágenes en los álbumes familiares como método de referencia para el desarrollo de la obra personal.
- Incorporar elementos iconográficos como los personajes secundarios del universo Disney y Pixar, para mostrar una relación emotiva con la etapa de la infancia de forma conceptual.
- Investigar autores teóricos y referentes artísticos que hayan trabajado con dichos conceptos para orientar la producción del trabajo.
- Motivar la visión del espectador haciéndolo partícipe de la serie pictórica, para que pueda reflexionar sobre historias particulares similares.

Para la realización de este trabajo, fue necesario cuestionar inicialmente la identidad personal, analizar el pasado para crear un autodescubrimiento del presente. Estas cuestiones surgieron a partir de la creación de obras en distintas asignaturas del presente año; en la asignatura de *Instalaciones*, impartida por Emilio José Martínez Arroyo y Sergio Martínez Martín, donde se llevó a cabo el proyecto final de la asignatura, este recogía una instalación individual que representaba el árbol de la propia vida, creado a partir de sábanas del hogar que ocupaban y abrazaban el espacio. Junto a la presentación de cianotipias cosidas a dichas sábanas, que se trabajaron a raíz de álbumes familiares en la asignatura de *Pintura y Fotografía* impartida por Pilar Beltrán Lahoz y José Luis Cueto Lominchar.

A partir de estos proyectos, se inició una búsqueda de referencia conceptual y artística entre los autores que trabajan la memoria de forma similar y se moldea con el tiempo, extrayendo la influencia básica para desarrollar tanto la parte teórica como práctica del trabajo.

En la parte práctica el archivo cumple un papel fundamental, ya que tanto los álbumes familiares como el diario personal marcaron la base del proyecto, y ayudaron a la experimentación con materiales y soportes, que mostraron la solución plástica mejor adaptada a los intereses propios del desarrollo de los lienzos finales del trabajo. A su vez, se lleva a cabo la documentación del proceso pictórico, por medio de la fotografía con el fin de realizar un registro exhaustivo del proceso de las obras.

Finalizando con la presentación de las piezas terminadas que han formado parte de una exposición individual en el Centro de Arte y Juventud de Benimaclet, donde se plasma el resultado del proyecto y se recoge con esta memoria las conclusiones extraídas del viaje introspectivo personal.

1. EL ESTUDIO DE LA MEMORIA Y SUS EFECTOS EN EL TIEMPO

1.1 LA MEMORIA COMO REFUGIO

En primer lugar, nos interesa estudiar la importancia de la memoria como refugio, “es el cerebro quien se encarga de almacenar y junto al corazón crear nuestros recuerdos”¹.

La memoria sirve como cobijo emocional, ya que consigue que con el paso del tiempo se acumulen; los momentos vividos, sensaciones y pensamientos reflexivos. Nos permiten escapar temporalmente de situaciones puntuales, al transportarnos mentalmente a lugares y momentos donde nos sentimos seguros, y es por ello por lo que destacamos la siguiente afirmación de Emilio Zurita:

Acudimos a la memoria como un refugio (al menos, nos queda el recuerdo). (...) Este es un espacio interior e ilimitado en el que se acumulan restos del tiempo, del cuerpo y del pensamiento. Como una mancha inmensa. Un residuo de lo ya concluido. Una mancha capaz de vaciarlo todo para establecer su presencia.²

La memoria se describe como un espacio interno y sin límites. Esto sugiere que la capacidad de recordar es infinita y que dentro de nosotros hay un almacén de experiencias y conocimientos acumulados a lo largo del tiempo. Este espacio es personal y único para cada individuo, una fuente inagotable de recuerdos que conforman nuestra identidad. Recogemos la idea de Zurita cuando describe la memoria como mancha inmensa, difusa con el paso del tiempo y dinámica, hace alusión a los cambios que existen en los recuerdos, estos no son estáticos y se difuminan con el paso del tiempo. Los recuerdos pueden ser nítidos en un momento presente, pero con el transcurrir del tiempo se pueden desvanecer o transformarse.

Es por ello por lo que existe la siguiente incógnita; hay ciertos recuerdos que se mantienen en nuestra memoria lúcidos mientras que otros pasan al olvido. La importancia del estímulo recibido, dependiendo de la información adquirida nos crea una experiencia vital para nosotros que queda grabada en

¹ Castellanos Nazareth, (2023). *Entrevista a Nazareth Castellanos sobre la neurociencia, las tres puertas*. YouTube. <https://youtu.be/Qp6wvB6Tf-g?si=RNOLVuN9TtI8sa3->

² ZURITA, E. (2008) *Memoria Liquida*, p.69.

nuestra memoria como si de una imprenta se tratase. Mientras que otros tantos simplemente se pierden en el pasado para siempre, ya que no son momentos de gran relevancia para uno mismo.

Destacando en segundo lugar, la importancia que existe en la relación entre la memoria y el olvido cabe remarcar los momentos más significativos para uno mismo, ya que esto nos ayuda a moldear la identidad personal, la memoria se convierte en un compañero crucial que nos ayuda a mantener nuestra identidad en medio del cambio y la incertidumbre que conlleva la vida. El filósofo francés Paul Ricoeur profundiza en la relación entre la memoria, la historia y el olvido, donde según sus estudios defiende el siguiente asentimiento:

El olvido es una necesidad, como recuerda Nietzsche a comienzo de su conocido ensayo. Pero es también una estrategia. En primer lugar, la del relato que, en sus operaciones de configuración, mezcla el olvido con la memoria. La instrumentación de la memoria pasa, pues, esencialmente por la selección del recuerdo.³

Aquí se reconoce que el olvido es tanto una necesidad como una estrategia. Se hace referencia a Nietzsche y su reconocimiento del papel del olvido en el funcionamiento de la memoria. El filósofo afirma que, si recordamos todo lo que hemos experimentado, sería imposible para nosotros procesar y comprender la realidad. El olvido por lo tanto actúa como un filtro que nos permite centrarnos en lo que es más relevante y significativo para nosotros. Señala que, en la construcción de relatos, el olvido y la memoria están entrelazados. Es decir, la forma en que se cuentan las historias implica tanto recordar ciertos eventos como olvidar otros.

Por lo tanto, a partir de la selección del recuerdo creamos la historia de nuestra vida siguiendo un camino de vivencias gracias al aprendizaje de los momentos pasados y preparando el futuro porvenir, consiguiendo entender el puente que realiza la memoria uniendo el pasado presente y futuro.

Con este propósito nos fijamos en Emily Dickinson, la artista ha escrito poemas como los titulados: *La Eternidad está compuesta de Ahoros* y *El Recuerdo tiene un Trasero y un Frente*, donde nos ofrece una visión más profunda de los laberínticos caminos de la memoria, y nos revela la unión que permanece entre el paso del tiempo y cómo afecta a la memoria, su sugerente anterior y posterior, además de la interacción entre ellos.

El último mencionado capta especialmente nuestra atención, Dickinson es capaz de presentar la dualidad de la memoria, *“el recuerdo tiene una parte trasera y frente”*, la capacidad que tiene de capturar tanto los momentos

³ Ricoeur, P. (1998). *La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido*, p.6.

felices como los más melancólicos y de mostrar la habilidad que tenemos para recordar el pasado y construir el presente de forma activa.

El recuerdo tiene una parte trasera y frente
es algo así como una casa,
tiene una buhardilla,
para la basura y el ratón.

Además del sótano
más profundo que jamás haya puesto el albañil,
míralo por el contenido,
No nos perseguimos a nosotros mismos.⁴

Además de los diferentes espacios que ocupan nuestra memoria organizada, en niveles de mayor o menor pervivencia, según cada persona los momentos se dividen en: instantes alegres y aquellos que han creado un hoyo en nuestro subconsciente, dejando en segundo lugar aquellos recuerdos de menor importancia para uno mismo.

Destacamos también la metáfora de la puerta, como está simboliza el umbral entre el pasado y el presente. La puerta que se crea es a su vez una invitación y una advertencia, ya que te ayuda a descubrir los secretos del pasado y sirve como alerta para no quedarte atrapado en él. Mostrando la capacidad de este objeto, como símbolo de ayuda a uno mismo a recordar, el conseguir indagar en la respuesta de preguntas personales como, por ejemplo: ¿quién soy? o ¿hacia dónde voy? pero a mantener la distancia con la vivencia vivida ya que, forma parte de tu tiempo pasado y solo puede servir como aprendizaje y proceso de existencia.

En conclusión, nosotros nos encontramos en un viaje constante, donde a medida que avanzamos podemos detenernos para mirar la vista atrás, hacer uso de la memoria y el refugio personal que eso conlleva y utilizarla como puerta, para explorar los misterios y recuerdos que conforman la identidad personal, pero manteniendo la atención en el presente que se experimenta y en alerta al futuro que se avecina.

⁴ Eliteskills.com. *Remembrance has a Rear and Front— by Emily Dickinson*. En Eliteskills.

1.2 RECORRIDO VITAL POR MEDIO DEL DIARIO PERSONAL.

A continuación, el concepto de viaje, y el archivo del recorrido vital por medio del diario personal destacan como pilares en nuestro proyecto personal.

El concepto de viajar hace referencia al caminar como alegoría de vida, donde nosotros mismos seguimos un trayecto vital con un punto de inicio y sin tener otro de destino, consiguiendo realizar una ruta que sirve como registro de nuestro paso.

Así la siguiente reflexión de Emilio Zurita nos hace entender:

No hay más caminos que los que nosotros mismos trazamos al caminar. Caminamos porque nos resignamos a quedarnos quietos – sería como estar muertos- Caminamos, y como Pulgarcito, para que no se desvanezca la estela de nuestro rostro, vamos dejando registro de nuestro paso. No tanto para retomar como para poder volver la vista atrás y así, poder tomar conciencia del discurrir del río de nuestra vida.⁵

Cada paso que damos, cada decisión que tomamos contribuye a la formación del camino que seguimos en la vida. Esta idea nos recuerda que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Es por ese motivo, que la analogía de los cuentos populares para niños como Pulgarcito, marca la explicación del registro de nuestro paso, señala las huellas que dejamos como individuos en el transcurrir de la vida, creando un aprendizaje, que permite dejar una huella de nuestra presencia en el mundo:

El acto de la memoria se refiere a un acto sobre el tiempo a partir del cual el ser humano se reconoce a sí mismo a partir de las huellas (del cuerpo, del carácter, de las ideas, de sí mismo) que le permiten encadenar el pasado con el presente.⁶

Como Paul Ricoeur estudia, dejar registro de nuestro paso crea un testimonio de nuestra existencia que perdurará en el tiempo. Este registro no solo permite realizar una retrospectiva propia, sino educar las ideas propias y el subconsciente. Por eso, en nuestro caso, el registro por medio del diario personal ha sido importante para canalizar los pensamientos íntimos. Tomar conciencia de la propia personalidad y crear así un vínculo genuino con nuestro

⁵ ZURITA. Op. Cit. P.56.

⁶ Ricoeur, P. (1999). *La identidad narrativa. Historia y narratividad*, p. 11

yo más personal. Por esa razón: “escribir un diario significa abrir una grieta en el propio interior”.⁷

Al comenzar a plasmar nuestras experiencias, pensamientos y emociones en papel estamos, en cierto modo, abriendo una grieta en nuestro mundo interior. Esta grieta representa una apertura hacia nuestras profundidades más íntimas, permitiéndonos explorar aspectos de nosotros mismos que de otra manera podrían permanecer ocultos. Despierta nuestro interés, la artista Frida Kahlo la cuál concibió el diario personal como un autorretrato para conectar las reflexiones personales con la creación artística. En nuestro caso, gracias a este método de archivo se consigue plasmar el lenguaje verbal y artístico, además de crear bocetos que evolucionarán en obras futuras.

Nos interesa la capacidad de unir las palabras con el dibujo, utilizar el diario como punto de inicio de proyectos personales, donde se plasman aspectos formales y conceptuales con los que nos identificamos. El uso del color, variando la paleta cromática incluso los bocetos que recuerdan a los primeros dibujos hechos a mano alzada en la niñez, es el método de trabajo que ha ido cogido de la mano en nuestra evolución como artista. Las diferentes decisiones tomadas a lo largo de la vida están reflejadas de cierto modo en el diario personal puesto que, es el momento que utilizas de evasión de la realidad y crear un vínculo contigo misma, teniendo la capacidad de expresar lo que con palabras presenta mayor dificultad. Tanto que, Ospina defiende el concepto del diario como *un* “instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la autoobservación recogiendo observaciones de diferente índole”.⁸

Por consiguiente, la escritura tanto en diarios como en notas sueltas forman parte de la existencia personal desde la infancia hasta la actualidad, sirven como monólogo interior, donde se reflexiona las diferentes huellas realizadas en el transcurso del tiempo que permite en el presente leerlas y encadenar el pasado con la actualidad y por lo tanto se integran en el método de estudio de la identidad personal.

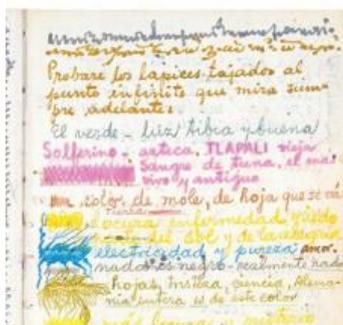

Fig. 1. Frida Kahlo: *El Diario de Frida Kahlo: Nueva Mirada. La Vaca Independiente*, 2018.

⁷ (Mendez, 2020), p.20. Cita extraída del documento: Valero Amaro, M. (2022). *Propuesta pedagógica: el diario artístico como herramienta de expresión*, p.7.

⁸ (La torre, 1996). Cita extraída del documento: Ospina, D. (2016). El diario como estrategia didáctica. *Universidad de Antioquia*. Obtenido de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/8ffccad7bc2328aa00d9344288580dd7/128/1/contenido>.

Fig. 2. Diane Garcia, recopilación de imágenes: El Diario Propio, 2014.

1.3 LA RECUPERACIÓN DE LOS RECUERDOS: EL CASO DE VAN GOGH.

El diario personal es un factor de importancia en la selección de los recuerdos más significativos, en el cuál se busca entorno a los momentos de mayor relevancia de nuestra infancia y posterior vida adulta, sirve para indagar en nuestro mundo interior, construyendo una narrativa de vida e implicando un enfoque introspectivo y personal en la creación artística propia.

Nos detenemos en las cartas de Van Gogh por ejemplificar muy eficazmente, al menos así nos lo parece, la relación entre pintura y escritura. Ambas, entendidas como medio de registro personal y exploración de las emociones. Por tal razón, utilizamos como referencia la pintura del artista y analizamos las cartas que escribía a su hermano Theo, para conseguir revelar y proyectar los elementos que conectan la intención del artista con su expresión artística. Como Van Gogh bien lo dijo en una de sus cartas (1882).

“Mi arte hablará mejor que yo. Hay algo importante en decidir dedicarse a grabar el testimonio de las maravillas que percibimos en el mundo y nadie más parece ver. Al menos, por la propia serenidad, *malgré tout (a pesar de todo)*”.⁹

Fig. 3 Vicent Van Gogh: Carta a su hermano Theo con su habitación en Arles, 1890

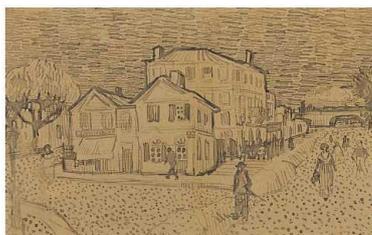

Fig. 4. Vicent Van Gogh: Carta a su hermano Theo con su casa amarilla, 1880

⁹ Quintanilla-Merino, D. G. (2023). *El arte de vivir: Reflejos del artista en su obra, el caso de Vincent Van Gogh*. Revista Reforma Siglo XXI, 30 (116), p. 71.

El interés por Van Gogh no sólo se manifiesta en términos de técnica o estilo pictórico, sino también en su enfoque hacia el arte como un medio de expresión personal y autenticidad emocional. Mediante su trabajo artístico transmite sus ideas, emociones y perspectivas de manera más efectiva que sus propias palabras.

Defiende el arte como el método máximo de expresión donde su pretensión se centra en utilizar la pintura para guardar testimonio de lo que sus ojos pueden ver.

Dejar huella de la visión que tiene del mundo y crear una línea de obras que conecten su mundo interior con el mundo que nosotros conocemos.

Las cartas a su hermano Theo muestran la naturalidad de expresión de los sentimientos, donde escribía sobre su estado de ánimo y le hacía saber a su hermano su situación actual, sus intereses y problemas. Analizando algunas de las seiscientas cincuenta cartas que escribió en la mayoría de ellas, le mostraba en detalle su vida como si de un diario personal se tratase.

Como en algunas de ellas, el artista le dijo:

Yo estoy bien: tengo una casa magnífica, y me alegra mucho observar Londres, el tipo de vida de los ingleses, y los mismos ingleses. Y además, tengo la naturaleza, el arte y la poesía; si eso no basta, ¿qué es entonces lo que se necesita?¹⁰

Como en casi todas sus cartas, presenta la situación donde se encuentra para que su hermano pueda visualizar lo mismo que él y le presenta sus máximos intereses entre ellos el paisaje y la naturaleza junto al arte y la poesía. Las cartas del artista no solo ofrecen una visión detallada de su vida, sino que también proporcionan una comprensión única de su proceso creativo, sus motivaciones y sus inspiraciones artísticas.

Además, en muchas de ellas muestra su estado de ánimo, con sus propias palabras dijo: *“Es bueno amar tantas cosas como uno pueda; es allí donde está la verdadera fuerza; quien ama mucho hace mucho, puede mucho, y aquello que está hecho con amor está bien hecho”*.¹¹

Se puede observar que era un individuo emotivo y emocionalmente cargado. Escribir le permitía expresar y dar forma a sus emociones de una manera que complementa su expresión artística, ya que transmitía sus experiencias personales que viajaban desde momentos felices hasta los más duros.

¹⁰ Hidalgo, A. (2023) Cartas a Théo, p.22.

¹¹ Hidalgo. Op. Cit, p.25.

Una de las épocas que marcan la figura del artista, presenta tanto por sus obras como por la escritura; una intensa angustia emocional y crisis mental, y es gracias a la escritura donde consiguió encontrar una salida para procesar sus emociones y encontrar consuelo en tiempos de dificultad. A través de sus cartas, podía dar voz a sus luchas internas y encontrar un sentido de orden y propósito en su vida y en su arte.

Las cartas de Van Gogh son un ejemplo de cómo enlazar la escritura y la pintura. Nos ha servido para visualizar parte de este proyecto artístico que presentamos como trabajo final de grado. El diario personal, complementa y enriquece el proceso creativo, permitiendo guiarnos entre el mundo de las palabras y el de la pintura con gran fluidez.

2.FOTOGRAFÍA, ARTE Y ARCHIVO

2.1 EL ARTE DEL ARCHIVO

Guasch defiende que “son un conjunto de artistas los que frente a los procesos de abstracción y representación ilusionista recuperan el concepto de memoria y archivo para la creación de sus obras como son: Warburg y Sander”.¹²

La relación que radica entre la capacidad de recordar y la importancia por consiguiente del archivo, crea un vínculo esencial para el comportamiento humano, ya que recordar delimita nuestros vínculos con el pasado y las formas en que recordamos nos especifica el presente. Es por ello, que el archivo es un método de registro y almacenamiento de los recuerdos que puede conseguir reconstruir el pasado. Cómo define Andreas Huyssen:

Recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que nosotros recordamos nos define en el presente. Como individuos e integrantes de una sociedad, necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestra identidad y alimentar una visión de futuro.¹³

Es decir, la importancia de la manera en que elegimos recordar y qué aspectos del pasado valoramos influye en nuestra percepción actual de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Nuestra selección de recuerdos y

¹² Guasch, A. (2006). *Los lugares de la memoria, El Arte de Archivar*, p. 157

¹³ Guasch. Op. Cit, p.159

las historias que contamos sobre ellos contribuyen a la formación de nuestra identidad presente. Por lo tanto, la interpretación y el análisis de documentos, imágenes y escritos propios desde una perspectiva específica, consigue indagar en nuestro espacio emocional.

2.2 ANÁLISIS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Fig 5. Aby Warburg: *El Bilderatlas Mnemosyne – original-* , 1890

La mirada detallada de los registros fotográficos permite trabajar desde la conciencia interna: en lugar de simplemente leer e interpretar el documento desde una perspectiva externa, nos involucra activamente con su contenido, desglosando y analizando en detalle. Es así como Warburg, nos interesa por su enfoque metódico para desglosar la historia en pequeñas narraciones, con el fin de organizarlas de manera lógica y estructural, de un modo que permite una comprensión más profunda de su contenido. De acuerdo con lo que dijo E.H. Gombrich; “Warburg seleccionó, ordenó y clasificó partes de la historia de la humanidad configurando combinaciones que le impulsaron a reconstruir otras de un modo infinito”.¹⁴

Destacando uno de sus proyectos más significativos: Atlas Mnemosyne, que consistía en la recopilación de más de 2000 paneles en los que el artista recopila fotografías, mapas y otros materiales, donde no solo existe una colección de imágenes, sino que también representa la visión del artista sobre la conexión entre la historia del arte, la cultura y la psicología.

El artista utilizó las imágenes recopiladas para trazar conexiones visuales entre diferentes culturas, períodos históricos y disciplinas. Destacando su interés por ciertos símbolos y gestos que repetían a lo largo de la historia del arte y cómo podían ser interpretados en relación con la psique humana y los procesos culturales. Tal y como expone Guash, “Warburg acuña el concepto de eneagrama cultural para referirse a las huellas, en este caso visuales, que quedan registradas en la memoria de cada cultura”.¹⁵

El término “eneagrama” se refiere a las impresiones, especialmente visuales, que como define Warburg, arraigan en la memoria de cada cultura. En el anterior contexto este concepto se emplea metafóricamente para describir las huellas distintivas que conforman la identidad visual de una cultura. En nuestro caso, nos interesa la habilidad de dejar rastro o marca gracias a la personalidad individual y las obras pictóricas que recogen las

¹⁴ Guasch, Op. Cit, p.163

¹⁵ Charro, R. F. (1982). *Archivo y Memoria en la obra audiovisual*. p.3.

experiencias propias y se convierten en el método de archivo idóneo para capturar los momentos más significativos que caracterizan la identidad propia.

2.3 INVESTIGACIÓN DE LA IDENTIDAD POR MEDIO DEL ARCHIVO

Seguidamente destacar al historiador Sander que se centra en el mundo fotográfico estudiando la identidad por medio del análisis de distintos rostros. Uno de sus proyectos visuales más notable es: *Ciudadanos del Siglo XX*, que recoge más de quinientos retratos donde divide a la sociedad en distintas categorías sociales. Llama nuestra atención, el método de archivo fotográfico que en su caso le permite desglosar la sociedad del momento, clasificando a los individuos dependiendo de su estatus social en distintos grupos; agricultores, mujeres, hombres y artistas entre otros.

En nuestro caso, la investigación del archivo fotográfico propio nos ayuda a explorar los individuos del alrededor para entender así las relaciones que existen entre la familia y nuestro entorno. Cada rostro muestra su identidad y el momento fotografiado plasmado permite extraer una narración particular. Tanto los artistas mencionados como el proyecto personal implican la creación de narrativas visuales a través de los retratos. Mientras que Warburg y Sander documentan la historia de la humanidad y las relaciones sociales, en nuestro trabajo artístico indagamos en la experiencia vital propia y los vínculos establecidos en el entorno familiar más cercano, entre ellos los padres, los pilares fundamentales para el desarrollo personal. A partir del estudio de diferentes métodos de archivo como son los álbumes familiares, el diario y la pintura, conseguimos tener la oportunidad de fragmentar el pasado para que pueda reconstruirse.

Nos interesa, el enfoque que genera Ana María Guasch con *El arte del archivo*, donde presenta la idea de gestionar los documentos con un componente artístico y creativo. Resaltando nuestra idea de trabajo, donde los archivos personales no solo se limitan al almacenamiento en nuestro subconsciente, sino que también incluye una dimensión creativa que ayudan a proponer su exploración y la capacidad de crear múltiples narraciones artísticas. Como Guasch menciona:

Lo que demuestra la naturaleza abierta del archivo a la hora de plantear narraciones es el hecho de que sus documentos están necesariamente abiertos a la posibilidad de una nueva opción que los seleccione y los

recombine para crear una narración diferente, un nuevo corpus y un nuevo significado dentro del archivo dado.¹⁶

Resalta el concepto de la variedad de estudio de un archivo, la forma de construir distintas narrativas dependiendo de la interpretación que le demos. Pudiendo ser vistos desde diferentes perspectivas y utilizados de manera creativa para contar historias o expresar ideas.

A partir de archivos del pasado, se puede crear un montaje de nuestra vida, que nos ayuda a describir el concepto de identidad propia desde metáforas espaciales. Como defiende el historiador Benjamin: “presentar la historia como un montaje implicaba pues una manera de telescopiar el pasado a través del presente y, en definitiva, sustituir la noción lineal de la historia por la idea de una imagen dialéctica”.¹⁷

Extrayendo en conclusión el valor de presentar la historia de la vida personal como un montaje, sugiriendo que esta no se puede entender como una sucesión lineal, sino más bien como una serie de momentos que se pueden ensamblar de diferentes maneras para crear narrativas propias. Haciendo uso de la metáfora del telescopio que hace referencia a la capacidad de observar el pasado a través del presente.

Nuestra visión actual sobre ciertos acontecimientos pasados puede estar influenciado por nuestro contexto presente. Esto implica una perspectiva más compleja de la relación entre pasado, presente y futuro, donde nuestra comprensión del paso del tiempo está marcada por nuestras circunstancias actuales y la historia de nuestra vida se puede interpretar de diversas formas y cambiar en función del contexto y las perspectivas individuales.

3. LA INFLUENCIA DEL UNIVERSO DISNEY Y PIXAR EN LA INFANCIA

3.1 ASENTIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LA INFANCIA

El análisis de la infancia, entendida como la etapa crucial en el desarrollo integral de la personalidad, constituye un pilar esencial en el presente

¹⁶ Guasch, Op. Cit, p. 158.

¹⁷ Guasch, Op. Cit, p.161.

proyecto. Este enfoque permite explorar la íntima relación entre el yo actual y las experiencias pretéritas en la configuración de la identidad personal. En este contexto, nuestra obra se erige como un testimonio simbólico de esta interconexión, a través de la incorporación de elementos iconográficos provenientes del universo animado de Disney y Pixar. Ya que, la influencia de estos dibujos infantiles es determinante para la adaptación y la formación de nuestra personalidad. La presencia de estas representaciones en nuestras obras no solo evoca un vínculo nostálgico, sino que también subraya el impacto perdurable que las narrativas infantiles ejercen sobre nuestro desarrollo individual y colectivo.

Hemos analizado en el artículo de Leticia Porto Pedrosa titulado *Socialización de la infancia en películas de Disney y Pixar y Dreamworks /PDI* como en dichas plataformas de entretenimiento, aparece un impacto significativo en nuestra identidad, que se acentúa especialmente por la manera de introducir valores a través de la conducta de sus personajes en nuestra etapa de la niñez.

Nos interesa, el proceso de socialización que estudia Leticia Porto, ya que este se remonta en la infancia y finaliza al morir, durante esta trayectoria vital se desarrolla nuestra capacidad de absorber conocimiento del entorno que nos rodea, consiguiendo adaptar las normas de convivencias básicas, para relacionarnos con el mundo de nuestro alrededor y desarrollar el crecimiento personal de uno mismo.

Por lo consiguiente, dicho proceso se centra en la influencia de los estímulos recibidos tanto por la familia como los medios audiovisuales principalmente durante la etapa de la infancia. Porque de esta forma, es posible estudiar cómo nuestra identidad y personalidad se moldean desde la niñez y se remarca con el paso del tiempo, creando con el desarrollo de los años el comportamiento que reúne los rasgos identificatorios de cada persona.

Un ejemplo relevante de este fenómeno que inició nuestra preocupación en este tema se encuentra en una reflexión profundizada por la actriz María Isabel Díaz Lago en una escena de la cuarta temporada de la serie "Vis a Vis". Ya que dejando a un lado el tema base de la serie si nos centramos en este contexto, el personaje explora una verdad relevante: la influencia de nuestras experiencias infantiles para la formación de nuestro carácter y rasgos de la personalidad. En dicha escena mencionada, se evidencia cómo las presas de la cárcel que ocupan un espacio al aire libre se identifican cada una de ellas por sus comportamientos, sólo con observarlas en pocos minutos se evidencia su actitud que encuentra sus raíces en sus experiencias infantiles. Esto se puede ejemplificar con la observación de un grupo de niños en un parque, cada uno

exhibe rasgos que reflejan su personalidad, y este patrón persistiría a lo largo del tiempo, manteniendo la esencia individual de cada uno.

Es por ello que lo segundo a destacar, es la esencia personal que tenemos como individuos, la personalidad que nos define. Hemos analizado la propuesta de la identidad personal de Charles Taylor, que se sustenta en que *“el sujeto no decide o no elige las fuentes de su identidad, sino que la construye a partir de la relación social y política con los otros significantes”*.¹⁸

Es decir, el filósofo canadiense defiende que la personalidad de cada uno no es una cuestión de elección individual, sino que está influenciada por las relaciones sociales y los estímulos recibidos a lo largo de nuestra vida. Una parte crucial de la defensa de Taylor, es su crítica a la concepción individualista de la identidad, defendida por artistas como John Rawls, John Locke y Amarta Sen, la posición de estos artistas tiende a ver la identidad como algo que cada persona elige de forma independiente. Sin embargo, el filósofo argumenta que esta visión pasa por alto la complejidad y cómo nos convertimos en quienes somos. Nos interesa el dato sustancial de que nos transformamos en quienes somos de forma inconsciente, gracias a las diferentes relaciones diarias que nos ayuda con el proceso de socialización y con la colaboración de las influencias visuales que moldean nuestra identidad.

Tanto que la postura De Taylor *“presenta la consideración de la identidad como destino, la cual consiste en la posibilidad de autorrealización”*.¹⁹ Entendiendo la identidad de una persona como un proceso de autodescubrimiento que no es algo fijo predeterminado, sino que se ve como un destino lo que implica que la identidad se desarrolla y se construye a lo largo del tiempo punto este es un proceso dinámico en el que la persona tiene un papel activo y se consigue la verdadera identidad a través de la autorrealización, la cual implica vivir de acuerdo con los valores y metas que son importantes para uno mismo y conseguir adaptar los estímulos externos en la construcción de la propia persona.

Esta construcción consiste entonces en una relación negociada con el entorno social, en libertad y voluntariamente, pero no de manera auto determinada, sino en coparticipación con los otros en la conformación de lo que somos, es decir de nuestra propia identidad y de nuestra historia.²⁰

¹⁸ Zárate Ortiz, J. (2014). *La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles Taylor*. *Revista Eidos*, 23, p. 118.

¹⁹ Zárate Ortiz, Op. Cit, p. 117 – 134.

²⁰ Zárate Ortiz, *Ibíd.*

Ya que dichas relaciones presentan un espacio en nuestra personalidad ayudando a mostrar la imagen que se tiene de sí mismo. Esto implica que constantemente estamos ajustando y redefiniendo quiénes somos en respuesta a nuestras interacciones con el entorno. Construyendo con el paso del tiempo la identidad personal que como defiende Taylor en su artículo, define la historia de nuestra vida y no solo es cuestión de quienes somos en el presente, sino también de cómo hemos llegado a ser quienes somos gracias al proceso de adaptación de nosotros mismos con el paso de los años.

En definitiva, nuestra historia propia se erige gracias a la interacción con el entorno desde la más temprana infancia y es a lo largo del tiempo donde se forja la personalidad de cada individuo.

El conocimiento de nuestra identidad se alcanza mediante la auto interpretación, lo cual subraya la importancia de explorar nuestro mundo interior pero no autodefinición de nuestra personalidad al completo. En este sentido, nuestra necesidad de expresar mediante la pintura aquello que las palabras no logran comunicar se manifiesta la minuciosa representación de momentos significativos de la vida propia en las obras. Estas piezas no solo actúan como un vehículo de memoria, sino que también sirven como un reflejo de la identidad personal en constante construcción y evolución.

3.2 LAS PELÍCULAS DE LA INFANCIA

Dando continuidad a uno de los elementos que predomina en nuestra serie pictórica, que es la representación de los dibujos infantiles del universo Disney Pixar mostrando una simbología personal. Esos elementos no son meras ilustraciones, sino puentes que conectan el presente con la infancia. La selección de películas del universo Disney Pixar más relevantes para la niñez propia actúan como evocaciones de una etapa formativa fundamental en nuestro desarrollo del comportamiento.

A través de sus dibujos infantiles, se establece un diálogo entre nuestro yo adulto y nuestro yo de niña, permitiendo explorar y comprender mejor las raíces de la identidad personal. En este capítulo se desvela como la incorporación de estos símbolos visuales no solo sirve como un medio de autoexpresión, sino también como una herramienta introspectiva que facilita la reflexión sobre la historia vital y la evolución propia. De este modo, Las obras se configuran como un espacio de reconciliación y entendimiento entre las distintas etapas del recorrido vital, reafirmando la importancia de la etapa de la infancia como método de construcción y adaptación de nuestra personalidad.

Para ello, se ha analizado primeramente la referencia visual del cine Disney y Pixar, y de las películas de Dreamworks/PDI y cómo afectan la formación de los niños e influye en su comportamiento futuro. Tal y como defiende la autora Carmen Pereira sobre el tema;

Hoy se confirma que el cine está demostrando ser un excelente medio para la formación en valores. En el caso de las películas Disney/Pixar y DreamWorks/PDI hoy constituyen un cauce adecuado para la promoción de valores entre el público infantil.²¹

Puesto que dichas actitudes que presentan estas películas animadas consiguen moldear de cierta forma el comportamiento de los niños. Al igual que, influir en la forma con la que interactúan con el mundo que le rodea y a enfrentar los desafíos posteriores que encontrarán en su vida diaria. Proporcionándoles modelos a seguir positivos y mensajes edificantes, además de centrar las bases para el desarrollo personal de una generación futura de individuos.

Entre las películas de mayor relevancia y referencia para la infancia personal destacan *“Blancanieves y los siete enanitos”, “La Bella Durmiente”, “Cenicienta”, “Monstruos S.A” y “Aladdín”* entre otras, ya que están ocupado en un rincón tanto en las piezas finales como en nuestro corazón. Y tras el análisis del artículo trabajado por Carmen Pereira se puede interpretar que ambas compañías audiovisuales trabajan en la presencia de los valores por la formación educativa sobre los niños.

*“La identificación personal, a través de la empatía”*²² es un punto a destacar, puesto que el público infantil es capaz de ponerse en el lugar de los personajes y experimentar emociones similares a las que viven y ellos, desarrollando la construcción de un proceso de aprendizaje propio desde pequeños.

En nuestra experiencia, al recordar la interacción con dichas películas, nuestra figura principal se esforzaba por emular las actitudes de la protagonista de la película como si fuera un espejo de nuestra propia existencia y desempeñan un papel crucial los personajes secundarios, cuya presencia contribuía al desarrollo de nuestro crecimiento personal.

²¹ Pedrosa, L. P. (2010). *Socialización de la infancia en películas de Disney/Pixar y Dreamworks/PDI*, Análisis de modelos sociales en la animación. *Prisma Social: revista de investigación social*, (4), 2. p.14.

²² Igartua y Muñiz, (2008). *Identificación con los personajes y disfrute ante largometrajes de ficción. Una investigación empírica*. p. 25 – 52.

Por consiguiente, hoy nos centramos en los personajes secundarios para el desarrollo de las obras pictóricas, ya que esto se acompaña en la figura principal tanto en el espacio con el factor emotivo. En todas las piezas la imagen propia aparece como foco de atención mientras que el resto de las figuras ocupan un segundo plano.

Se ha realizado un análisis anterior en torno a las películas más recordadas de la infancia desde el presente y posterior interpretación dependiendo del orden cronológico de mayor identificación personal.

En primer lugar, destaca la tesis de Graciela del Carmen Tuesta Arriola titulada *Análisis de los mensajes subyacentes en los estereotipos de la protagonista de Blancanieves y los siete enanitos en 1937*. Ya que, *Blancanieves* forma parte del primer contenido visual en la etapa de la infancia personal. Creada por los hermanos Grimm en 1812, y posteriormente reconocida como parte del universo Disney gracias a la producción de la película titulada *Blancanieves y los siete enanitos* por el propio Walt Disney en 1937, consiguiendo ser la primera película animada en color y de larga duración.

Nos interesa la manera en la que se ajustan los estereotipos y los valores del cine infantil según la etapa de estreno, y cómo ha evolucionado reflejando cambios significativos en los roles y estereotipos de género, introduciendo convicciones en el comportamiento infantil. Cómo analiza Guillermo Antonio Cabo Muren en su trabajo final de grado titulado *Los dos reinos. Análisis literario comparado de dos eras de la animación Disney, so pretexto de Frozen y la Bella Durmiente*, las primeras películas de Disney estrenadas, presentan la figura de la princesa siendo un estereotipo base de principios del siglo XX donde la mujer tiene como pretensión encontrar un príncipe hombre que le ayuda a encontrar su hogar, vivir juntos y ser felices, del mismo modo que las películas de la *Bella Durmiente* o *Cenicienta* donde ambas persiguen un final feliz gracias al varón príncipe que le rescata.

Con sus propias palabras defiende como: “en las tres primeras películas de princesas de Disney, sus protagonistas femeninas se ven necesitadas de intervención de un varón para alcanzar la felicidad”.²³

En nuestro estudio, más que considerar al hombre como un apoyo fundamental, nos centramos en la capacidad de apoyo proporcionada por las

²³ Cabo Mur, G. A, (2019) *LOS DOS REINOS. ANÁLISIS LITERARIO COMPARADO DE DOS ERAS DE LA ANIMACIÓN DISNEY, SO PRETEXTO DE FROZEN Y LA BELLA DURMIENTE* (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València). p.16.

personas más importantes en la vida propia, en nuestro caso son los padres quienes actúan como figuras esenciales en el entorno infantil. Gracias este Pilar fundamental, se ha logrado adaptar el comportamiento básico necesario para afrontar problemas futuros y fomentar así el desarrollo de la independencia personal.

En consecuencia, las figuras paternas tienen un papel destacado en las primeras obras realizadas, mientras que el desarrollo de las producciones posteriores sobresale la figura propia de forma independiente con la compañía de los personajes de películas como *Monstruos SA*, *Aladdín* y *el Rey León*, estrenadas a finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI. El cuál se conoce como el período del Renacimiento de Disney (1989 – 1999), durante esta etapa se presenta la evolución de la figura femenina en el cine infantil: mostrando a estos personajes como las exploradoras de ellas mismas.

Estas películas presentan valores distintos, en los que los protagonistas no dependen de una persona o príncipe para desarrollar la trama principal, sino que cada personaje secundario acompaña al protagonista e influye en la adaptación de aptitudes como el autodescubrimiento, la independencia y la ambición de conseguir los propósitos propios.

También en *Monstruos SA*, donde la compañía *Pixar* pretende mostrar a *Boo* la niña inocente que protagoniza la trama principal con valores como la valentía, a pesar de ser muy pequeña y encontrarse en un mundo completamente desconocido, no se deja intimidar y se enfrenta a las situaciones con fuerza y resiliencia, ya que a pesar de ser separada de su hogar y enfrentarse a muchas situaciones desconocidas, *Boo* muestra la capacidad de adaptación de forma optimista en la mayoría de las circunstancias.

Trasladando esta noción a nuestro ámbito particular, el desarrollo del cine infantil juega un papel crucial en la formación y adaptación de la identidad personal desde edades tempranas. La interpretación de los dibujos infantiles revela un vínculo profundo entre las actividades actuales y los recuerdos significativos de la infancia. Esta conexión se refuerza a través de la representación simbólica de los personajes de las películas *Disney/Pixar* y *Dreamworks/PDI*, que no solo reflejan valores y sentimientos inherentes a la infancia, sino que también proporcionan una guía emocional que acompaña la figura personal a lo largo de la trayectoria vital. Así, el cine infantil no solo entretiene, sino que también desempeña una función educativa y formativa esencial, ayudando a moldear las percepciones y experiencias que conforman el autodescubrimiento en el transcurso de la vida.

4. REFERENTES

4.1 REFERENTES CONCEPTUALES

Los conceptos a tratar en el presente trabajo: memoria, recuerdos, identidad, fotografía, pintura y archivo, han sido la base de creación de numerosos artistas. Entre ellos destacan aquellos que son referentes para nuestro trabajo personal, como son Hans – Peter Feldman, On Kawara, Miki Leal y Paco Pomet.

Los dos primeros resaltan por indagar en los distintos registros fotográficos, como son los álbumes para extraer así narraciones particulares e investigar en la identidad propia, mientras que Miki Leal y Paco Pomet destacan por crear a raíz de una referencia de archivo el desarrollo intuitivo y sensorial de la obra final.

Destaca el estudio de los álbumes ya que sirven como punto de referencia para desarrollar el trabajo artístico personal. En primer lugar, **Hans – Peter Feldman** (Düsseldorf, 1941 – 2023) enfoca su trabajo en la utilización de la colección y la reconfiguración de las imágenes con el fin de explorar la memoria y la percepción. Sus obras implican una especie de archivado, donde agrupa elementos visuales de manera que puedan ser reconsiderados por el espectador. Como mantiene Ana María Guasch: “su colección narra un juego de historias sin fin que se establecen mediante imágenes y objetos designando una realidad mental”.²⁴

El artista es capaz de producir una trama de relatos con la agrupación de imágenes y objetos cotidianos que mantienen cierta relación, adquiriendo un vínculo con la percepción y la interpretación subjetiva del observador, un ejemplo a destacar en su trayectoria artística es la serie: *Portrait* (1994), donde agrupa imágenes personales de una de sus amigas. Destaca la clasificación de las fotografías siguiendo un orden cronológico de su recorrido vital, que plasma imágenes desde la infancia hasta la madurez, obteniendo un álbum que une alrededor de 324 ilustraciones en blanco y negro, que narran las experiencias y vivencias desarrolladas a lo largo de la vida de su amiga.

Fig 6. Hans- Peter Feldmann:
Portrait, 1994.

²⁴ Guasch, A. (2006). Op. Cit, p.166.

En segundo lugar, **On Kawara** (Kariya, 1932 – 2014) tiene la capacidad de relacionar el archivo con la biografía del artista, una de sus obras características es la titulada: *Date Painting*, la cuál plasma la fecha diaria por cada obra realizada. Estas series más que un proceso presenta la representación del tiempo y la repetición, donde el tema base es la documentación de la fecha exacta de cada día.

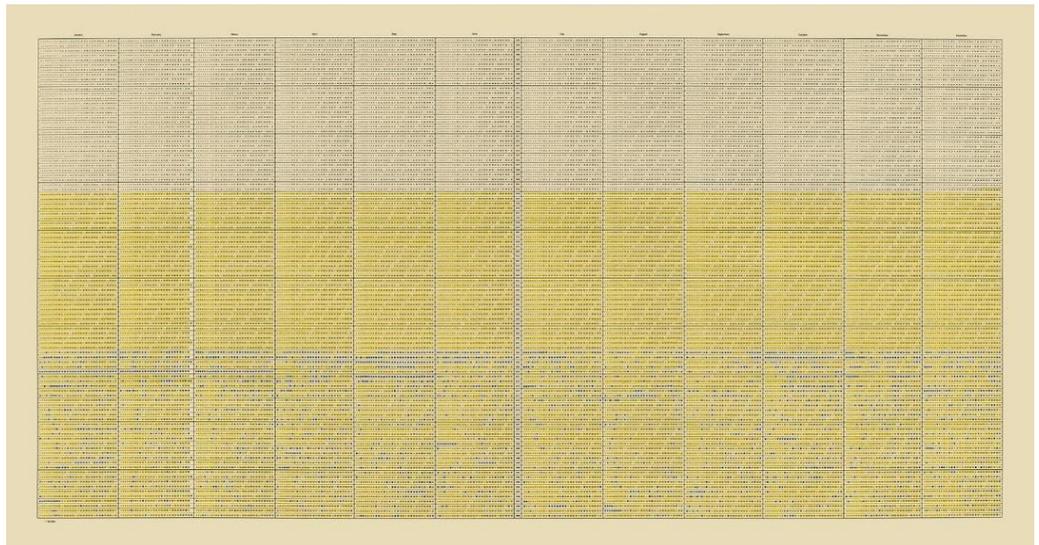

Fig 7. On Kawara: *Date Painting*, 2009.

Como hemos podido apreciar en el libro *Los Lugares de la memoria: El arte de Archivar y recordar*, el artista Kawara aborda su trabajo de forma similar a un diario, en donde más que una suma de acontecimientos es el registro meticuloso del tiempo, creando una especie de álbum cronológico de su vida.

También resalta, en su trayectoria artística los cuadernos ficheros, titulados *I met*, los cuáles todas sus producciones las comienzo con el “Yo”, para identificarse a él como el protagonista de la narración: “Yo leo” “Yo fui” etc. y las prosigue contando todo lo que le pasa a lo largo de un día. Redactando desde las personas que se encuentra hasta los lugares que visita, archivando toda la información relevante.

El enfoque autobiográfico de su obra nos permite reconocer temas afines que nosotros también desarrollamos, ya que la capacidad de plasmar las vivencias individuales en un cuaderno notas, nos ayuda a desprender ideas internas propias.

Y por último, **Miki Leal** (Sevilla, 1974) el cuál trabaja de forma diferente, ya que parte de la memoria individual y colectiva para su creación artística, las experiencias personales le sirven de referencia para el desarrollo de sus obras

Fig 8. Miki Leal: *Recuerdos de un patio de Sevilla*, 2021

Fig 9. Miki Leal: *Una tarde en el Met*, 2021

y como dice el comisario Semma d'Acosta, Leal es “*un artista – coleccionista, un copilador de señales que va acumulando sensaciones a raíz de lo que ve*”.²⁵

Recoge una variedad de impresiones que luego acumula en distintas sensaciones desarrollando piezas finales muy personales. Su método de trabajo se centra en partir de un fondo blanco y crear a raíz de sus estímulos su proyecto pictórico, que junto a temas diversos como la identidad, el relato de sus recuerdos y la familia, consigue interpretar piezas que juegan con la realidad a su anhelo, plasmando un mundo diferente al como nosotros lo percibimos. En el libro *Memoria Líquida*, referido a la percepción de estímulos para la creación de nuevas producciones, del autor Emilio Zurita, publicado en el año 2000, puede leerse lo siguiente:

Ver es interpretar los estímulos que nos alcanzan es identificarlos, es decir, ponerlos en relación con otras cosas conocidas y establecer una identidad entre lo que estamos mirando y algo de lo que ya conocemos (...) Ver es actuar y no meramente soportar de un modo pasivo la embestida de estímulos lumínicos.²⁶

Ver implica una serie de acciones mentales que transforman los estímulos visuales en percepciones significativas. No es simple registro de imágenes, sino una construcción activa de la realidad. Por ello la interpretación de imágenes y los estímulos que nos producen son fundamentales para la concepción de nuestra composición pictórica.

De manera similar, nuestra propuesta se alinea con la metodología de los artistas mencionados. Utilizando las imágenes y los archivos para tener la referencia base para interpretar y crear las obras finales, buscando reinterpretarlas y desafiar las percepciones convencionales. A la vez de intentar provocar en el espectador una reflexión más profunda gracias a la interacción de las experiencias propias con la interpretación de cada individuo.

4.2 REFERENTES FORMALES

En cuanto a los aspectos más formales, nos interesa el uso de la pintura como un medio de expresión y de archivo personal, tras la recopilación de la información de mayor importancia extraída de los distintos archivos, seleccionamos y organizamos los recuerdos capturados.

²⁵ Herráez B. *Miki Leal*. Colección Banco de España. Obtenido de <https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/artistas/miki-leal-306.html>

²⁶ ZURITA. Op. Cit, p.21.

Utilizamos el lienzo como ventana de nuestros sentimientos, del mismo modo que artistas como: Cuca Nelles, Francisco Mayor Maestre, Paula Bonet y Ben Frost.

Cuca Nelles (Santander, 1974) trabaja con su experiencia personal para la creación de sus obras artísticas, trata temas como la familia, los miedos y la infancia para proyectar sus emociones y sentimientos.

Creando pinturas coloridas, con colores llamativos y contrastados que reflejan su propia identidad, buscando una interrelación entre lo inconsciente y lo aparente en el que desarrolla su personalidad.

Fig 10. Cuca Nelles: *Viriato*, 2009.

Fig 11. Cuca Nelles: *Celebración*, 2012.

Fig 12. Cuca Nelles: *Al atardecer*, 2011.

Resalta en su trabajo artístico la serie pictórica “*Nos otros*”, donde se centra en crear un diálogo entre el pasado, presente y futuro incierto. Emplea archivos privados y de la memoria colectiva, con la que hace pública la imagen familiar. Según el estudio realizado por Tania Naser Godoy:

Las imágenes de Cuca, tienen que ver con lo que ocurre a su alrededor todos los días. Las personas que aparecen son importantes en el cuadro, los sentimientos que transmiten a veces guardan relación con la vida personal de la artista. Los animales, perros domésticos, representan una suerte de espectadores de ese teatro del que nosotros formamos parte.²⁷

Convirtiendo al lienzo como el auténtico protagonista del relato de su vida, en sus obras se refleja aspectos de la vida diaria, lo que sugiere una conexión directa entre el arte y el mundo que la rodea, además destaca la importancia de las personas en el cuadro, ya que, todas las que representa tienen un papel significativo en la narrativa visual que Cuca Nelles está tratando de transmitir, cada elemento que aparece se convierte en un símbolo a descifrar por parte

²⁷ Naser Gody, T. (2013). *Memoria de prácticas en la galería de arte Juan Silió*, p. 31.

Fig 13. Francisco Mayor Maestre:
Que parezca un accidente, 2023.
2009.

Fig 14. Francisco Mayor Maestre:
Salida de emergencia, 2023.

del observador, experimentando temas que facilitan la posibilidad de aproximación por parte del espectador. Cuestión que tratamos de trasladar a nuestras piezas.

En segunda instancia, **Francisco Mayor Maestre** (Madrid, 1990) , se centra en mostrar lo que con los ojos no percibimos. Como sostiene Aurora Vigil – Escalera sobre el artista hemos alcanzado como comprensión la construcción del paisaje como objeto, que es la base del proyecto artístico de Maestre, ya que los distintos viajes realizados desde su hogar hasta su destino, durante el recorrido vital, le han ayudado a analizar cada detalle de su alrededor e intentar descifrar lo que se encontraba más allá de lo que él podía observar, desarrollando su estilo más personal.

Los distintos cambios realizados en el entorno y la arquitectura con el paso del tiempo le han sido determinantes en sus inquietudes como artista, creando como punto de referencia el estudio de lo que se esconde detrás de los espacios urbanos. Como define Aurora Vigil – Escalera:

El paisaje en la memoria termina por conformarse como un lugar orquestado en función de la experiencia y el recuerdo y por ende como elementos aislados, sensaciones, colores, formas etc. Así, estos espacios sólo son posibles por que se han mirado, porque se experimentan y se recuerdan.²⁸

Nos interesa esta hipótesis porque, sugiere que el trabajo de Maestre relacionado con el paisaje lo trabaja a partir de lo que se guarda en la memoria, se convierte en algo más que una simple imagen. En lugar de ser una representación objetiva de un lugar físico, se moldea y se transforma por las experiencias propias del mismo modo que en nuestro proyecto personal, los momentos significativos ocupan un lugar esencial en nuestra memoria, los cuáles los recordamos y configuramos a partir de las vivencias actuales, para su próxima representación pictórica.

A continuación, gracias al análisis realizado por Isabel Andreu Capó en su Trabajo Final de Grado titulado *El valor de la memoria en la expresión del rostro. Un Libro de Artista* nos ha permitido adquirir una comprensión más profunda de **Paula Bonet** (Villareal, 1980), la cual destaca en nuestra

²⁸ Vigil – Escalera, Aurora. Galería de Arte. Gijón, Consultado: (en línea) Obtenido de <https://www.auroravigil.com/galeria/>

propuesta por la evolución en su desarrollo como artista, comenzando su carrera con el trabajo de ilustraciones generalmente realizadas con acuarela y tinta, donde combinaba lo pictórico y la tipografía y conseguir con el paso del tiempo adaptar las obras pictóricas más actuales con un estilo que mantiene lo ilustrativo, en donde trabaja nuevas formas de expresión y consigue ampliar su lenguaje artístico.

Además, hace uso de multitud de técnicas pictóricas; bolígrafos, acuarelas, tinta, pintura acrílica y óleo, cuestión que nos interesa ya que utilizamos técnicas mixtas en algunas de las obras para adaptar el estilo ilustrativo, pop o realista dependiendo de las figuras representadas.

Y por último resaltar de Bonet la capacidad de transmitir en sus trazos y manchas una soltura que ayuda a dejar espacios en segundo plano y resaltar por los detalles las figuras de mayor relevancia. Logrando que cada obra se convierta en una conversación íntima con el espectador.

Y en conclusión citar a **Ben Frost** (Melbourne, 1980) una figura muy versátil, capaz de trabajar con distintos escenarios y plasmar una crítica actual de forma sutil, con el uso de dibujos infantiles que presentan una imagen sensible pero que contine un significado subversivo. “Tratando de hacer un llamamiento para mirar con mayor detención los productos que consumimos día a día”.²⁹

Una de las obras más influyentes del artista es “The Perfect Drug” la cuál presenta una crítica al consumismo, las obras las trabaja sobre los envoltorios de la comida rápida como el envase que recoge las patatas fritas del *Mac Donald’s* o la caja de cereales de *Kellogg’s*, y también sobre envoltorios de los fármacos, ya que son productos en los que la sociedad consume a diario. Y para discernir la representación de sus obras trabaja con imágenes infantiles que consiguen trasladar el mensaje de forma más sutil.

Este enfoque nos llama la atención, ya que muchos de los sentimientos o reflexiones propias están plasmados en nuestra obra con la ayuda de los personajes secundarios de Disney/ Pixar, que presenta una simbología con connotaciones positivas o negativas, con el fin de guardar el mundo interior propio y proporcionar una apertura que permita al espectador experimentar una afinidad con el artista.

²⁹ (Dragojevic, I, 2014). *The Perfect Drug, una dura crítica al consumismo y a la publicidad. Nueva Mujer*. Obtenido de: <https://www.nuevamujer.com/espectaculos/2014/01/08/the-perfect-drug-una-dura-critica-al-consumismo-y-a-la-publicidad.html>

Es relevante destacar de los anteriores artistas mencionados, la referencia conceptual y formal que aporta en nuestra obra artística, ya que todos utilizan el lienzo como máximo representante de su mundo interior, como redacta Juan Silio: *“el dibujo y la pintura se convierten así en espejo, diario o diván. En el lienzo se generan espacios donde el relato se desarrolla para contar verdades a través de enigmáticos símbolos”*.³⁰

Ya que todos presentan la pintura y el dibujo como método de archivo personal, un estilo de diario que hace función de espejo que refleja la experiencia propia del artista.

Nos interesa a su vez los aspectos formales, que nos proporciona por cuanto tienen la capacidad de crear obras llamativas y coloridas, que consiguen transmitir con la pincelada un estilo onírico y expresionista.

Además de la introducción de la simbología por medio de dibujos infantiles, manteniendo la relación más directa con la infancia, gracias a la influencia de la cultura popular y el universo Disney y Pixar, elementos que deseamos incorporar en nuestra obra pictórica.

5. TRABAJO PERSONAL

5.1 MOTIVACIÓN E IDEA DE TRABAJO

Para la elaboración de este proyecto artístico, resultó imprescindible preguntarnos por la identidad personal, un tema que ha resonado en nuestra mente desde la infancia. Esta indagación surgió a partir de preguntas recurrentes extraídas de los diarios personales del pasado, tales como: *¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo funcionan las cosas?* Estas reflexiones nos llevaron a emprender una búsqueda introspectiva del pasado con el objetivo de lograr un autodescubrimiento en el presente. Este proceso tanto personal como artístico, se convierte en la base fundamental de nuestro trabajo, permitiéndonos explorar y expresar nuestra identidad a través del arte. Como defiende Ascensión Moreno en su estudio de *La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte*: *“La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico”*.³¹

³⁰ Silio, J. *Nelles, Cuca*. Obtenido de: <https://juansilio.com/artistas/nelles-cuca/>

³¹ González, A. M. (2010). *La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte*. Revista Iberoamericana de educación, 52(2), 1 – 9. p. 2.

Ya que el arte nos sirve como un camino de autoexploración personal, desde la niñez hasta la actualidad, la pintura nos permite expresar lo que con palabras no podemos, y es así como iniciamos un viaje de autoconocimiento propio, que comenzó con trabajos previos en distintas asignaturas cursadas durante el presente año académico. En la asignatura de *Instalaciones*, bajo la guía de Emilio José Martínez Arroyo y Sergio Martínez Martín, se desarrolló un proyecto final que consistía en una instalación individual que simbolizaba el árbol de la vida personal, en el que aparecían recuerdos de la infancia por medio de la creación de cianotipias extraídas de álbumes familiares.

A partir de una habitación desocupada se trataba de crear un espacio íntimo que mostrará como estructura base “el árbol”, partiendo de la idea de transformar algo tan personal como las sábanas que componen tu cama, en una representación simbólica del árbol de la vida.

Y para crear una relación más íntima con la estructura creada se trabajó la recopilación de momentos significativos, a partir de la agrupación de fotografías escogidas y trabajadas con la técnica de la cianotipia. Esta técnica permite crear una conexión emocional y sentimental, ya que la selección de estas imágenes implicaba revivir y revalorizar esos momentos, construyendo una narrativa única.

Este proceso permite que el creador explore su historia familiar, transformando recuerdos individuales en una expresión artística que refleja su propio viaje de autoconocimiento.

Las cianotipias se adaptaron a la obra mediante la costura, con el fin de intensificar la conexión emocional y atención en cada detalle, creando un vínculo más personal con nuestra propia historia.

Las cianotipias elaboradas a partir de álbumes familiares se trabajaron en la asignatura de Pintura y Fotografía, impartida por Pilar Beltrán Lahoz y José Luis Cueto Lominchar. Nos ayudó a indagar en nuestro pasado obteniendo una creación artística que refleja la visión personal del artista generando un proceso introspectivo crucial para comprender cómo los recuerdos y las experiencias han moldeado la identidad actual del individuo.

Con el propósito de encapsular los momentos trascendentales de la infancia y reconocer la memoria como un pilar fundamental de la identidad, parto de la influencia de los trabajos previos para conseguir adaptar una serie pictórica, basada en la referencia fotográfica de la infancia y la interpretación posterior por medio del lienzo, siguiendo el patrón de utilizar el lienzo como ventana de las experiencias personales.

Como idea de proyecto nos centramos en estudiar los álbumes familiares y extraer las fotografías de mayor relevancia para uno mismo, inspirándonos por el proceso de investigación que reveló las conexiones entre diversos artistas que exploran la memoria de manera similar, buscando plasmar visualmente la transformación de los recuerdos a lo largo del tiempo. El objetivo es generar una obra que no solo refleje la influencia del pasado en el presente, sino también que invite al espectador a reflexionar sobre su propia relación con la memoria y la construcción de la identidad.

5.2 DESARROLLO DEL PROYECTO

5.2.1 ÁLBUMES FAMILIARES COMO RECURSO REFERENCIAL

Los álbumes familiares ocupan un lugar especial en nuestro proceso creativo, actuando como fuente de inspiración para nuestra pintura. Estas colecciones de fotografías no son meramente registros visuales del pasado; sino que me permiten revivir recuerdos personales y establecer conexiones profundas con nuestra identidad.

Cada imagen registrada es una ventana a un momento específico, que nos permite revivir experiencias y sensaciones que, de otro modo, podían haberse desvanecido con el tiempo. Tal y como hemos estudiado en nuestros referentes conceptuales, este proceso de búsqueda y selección en los archivos propios proporciona una base emocional y narrativa sobre la cuál construir nuestras obras.

La relación que se establece con nuestro pasado a través de los álbumes familiares es un proceso introspectivo y reflexivo. Al examinar estas imágenes, nos encontramos reconectando con personas, lugares y momentos que han sido significativos en nuestra vida. Estas conexiones no solo enriquecen nuestra comprensión de quién somos, sino que también actúan como puentes entre el pasado y el presente, permitiéndonos explorar cómo nuestras experiencias pasadas, influyen en nuestra visión actual del mundo.

No todas las imágenes tienen el mismo impacto en el proyecto. Algunas de ellas destacan y resuenan de una manera especial, creando un vínculo sentimental que proporciona la motivación y la inspiración necesaria para reinterpretarlas. A través de este proceso de reinterpretación, se crea un diálogo entre la memoria y la creatividad, permitiéndonos crear la influencia de la serie pictórica final.

5.2.2 BOCETOS COMO ELEMENTO EXPRESIVO DE LA NIÑEZ

Una vez seleccionadas las fotografías de mayor relevancia de los álbumes familiares propios, el siguiente paso en nuestro proceso creativo es la creación de los bocetos personales.

Los esbozos a mano alzada establecen una conexión íntima con nuestra infancia, puesto que estos dibujos presentan trazos sueltos y sin restricciones, creando obras que evocan la inocencia de los primeros momentos creativos. La utilización del dibujo en nuestro proyecto artístico ha sido, y continúa siendo, la forma más libre de expresión personal y gracias a este elemento creativo visualizamos como integraremos las fotografías propias de referencia con elementos adicionales en los lienzos posteriores. Hacemos nuestras las palabras de Ayala cuando afirma: “los bocetos son considerados parte del catálogo de obra del artista, reflejan su ética, porque devienen de un proceso de experimentación, apuntando a reflexionar y significar la obra a realizarse”.

32

Puesto que es un proceso de indagación propia en donde el artista reflexiona sobre su trabajo, lo que permite dar significado y forma a la obra final que está por crear. En estos bocetos como se puede apreciar en la figura 15, introducimos a los personajes de Disney/ Pixar y DreamWorks/PDI, además de escritura característica de nuestra niñez, complementando a la fotografía de referencia y ampliando la simbología y la narración personal que ayudan a profundizar la conexión entre la obra pictórica y el artista.

Cada personaje secundario y elemento añadido a la fotografía inicial trabaja con la expresión de sentimientos propios y se convierten en una proyección de nuestro mundo interior. De esta forma, se logra una conexión más intensa y significativa con el espectador, que puede encontrar múltiples capas de significado en cada imagen.

5.2.3 TÉCNICA, COLORES Y MANCHA

En el desarrollo de la serie pictórica, hemos decidido trabajar principalmente con la técnica de óleo sobre lienzo, complementando algunas de las obras con técnicas mixtas como acrílico y rotuladores *Posca*. Esta elección de técnica nos permite explorar diversas texturas y efectos visuales

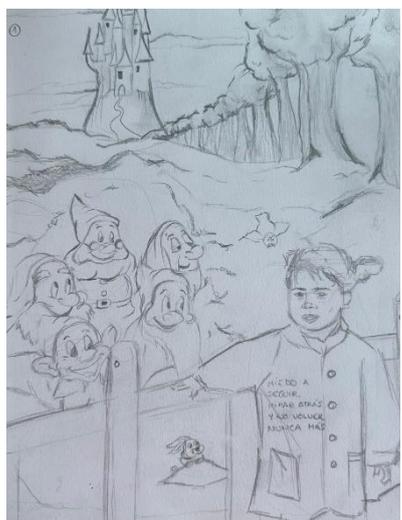

Fig 15. Bocetos personales, 2024.
Técnica: lápiz sobre papel. 210 x 297

³² (Ayala, 2017, p.121) Cita extraída de Molina Rentería, K. J (2021). *La importancia de la legalidad del aborto en el Ecuador, su representación a través de la pintura*. p, 28.

que enriquecen el vínculo de la pintura actual propia con la del pasado, por la manera de realizar el trazo de forma suelta y fluida tratando de recordar el dibujo espontáneo de la niñez.

Hacemos uso de dicha técnica como la base de nuestro proyecto ya que permite la creación de una amplia gama de colores y detalles esenciales. Utilizando tonos primarios llamativos y saturados para delimitar las zonas de máxima luz e importancia y dejando en segundo plano el fondo y los elementos de menor importancia gracias al uso de colores más suaves y desvaídos.

Cabe destacar el uso de la mancha en las obras propias ya que, nos interesa una factura marcada como técnica principal para definir las zonas de luz y sombra. Al hacerlo, no solo conseguimos delimitar las figuras de manera precisa dentro del espacio pictórico, sino que nos permite destacar los detalles y volúmenes creando composiciones visualmente estructuradas.

Hemos trabajado a lo largo del Grado de Bellas la adaptación del estilo personal y la capacidad de incluir influencia pictórica de los referentes nombrados anteriores, consiguiendo establecer las bases de creación para nuestra propuesta de trabajo final de grado.

5.3 OBRAS

5.3.1 MIEDO A SEGUIR, MIRAR ATRÁS Y NO VOLVER NUNCA MÁS

Esta obra presenta una de las imágenes más importantes de la infancia: el primer día de la guardería, un momento que marca el primer sentimiento de desapego del vínculo familiar. “El desapego es la necesidad de desarrollo subyacente al descubrimiento por el niño de sí mismo como constructor”.³³

Es decir, a través del desapego, el niño comienza a reconocerse a sí mismo como un individuo independiente capaz de construir su propia identidad y camino de vida. Esta obra trata la interpretación de una fotografía de referencia del primer día de la guardería, en la que únicamente extraemos la figura personal, la cual experimenta tanto sentimientos de felicidad como de melancolía.

Es el comienzo de un camino personal lleno de experiencias por vivir. Por ello, en el fondo de la pintura aparece el palacio de la *Bella Durmiente*,

³³ Balaban, N. (2000). *Niños apegados, niños independientes: orientaciones para la escuela y la familia* (vol. 43). Narcea Ediciones. p, 75.

simbolizando el hogar, el punto de partida, y el guiño a la integración de elementos Disney, junto al camino que conduce hasta la parte frontal de la obra donde se ubica la figura propia, plasmando el trayecto que estamos recorriendo en la vida y el futuro de acciones que faltan por vivir.

En este camino de vida, simbolizamos el mundo interior por medio de un bosque porque es un entorno lleno de áreas desconocidas, de sombras y de luces, de crecimiento y de vida. Presentando la diversidad de emociones que sentimos y que nos ayudarán en nuestro aprendizaje y superación personal.

Estos sentimientos están simbolizados por los siete enanitos de Blancanieves, que se encuentran mirando y valorando a la niña. Cada uno de ellos representa una actitud que los define, y su presencia en la obra plasma el apoyo emocional necesario para la continuidad del trayecto vital.

Fig 17. Imagen detalle de *Miedo a seguir, mirar atrás y no volver nunca más*, 2024.
Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.

Fig 16. *Miedo a seguir, mirar atrás y no volver nunca más*, 2024.
Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.

5.3.2 LOS MIEDOS ME PERSIGUEN

Esta pintura refleja la interpretación de una película Pixar la cuál trabaja con la superación de los miedos que se experimentan en el transcurso de la vida. En este caso representamos la película de “Monstruos S.A”, que se fundamenta en el cuento infantil del monstruo en el armario, en nuestro caso extraemos de los diarios personales la experiencia de cómo, después de un mal comportamiento o una acción inapropiada antes de dormir, los padres insinuaban que, si no nos acostábamos, el monstruo del armario aparecería. Este recurso, utilizado para conseguir un objetivo específico, generaba en nosotros un profundo sentimiento de miedo.

Tras visualizar en la actualidad “Monstruos S.A”, conseguimos entender que el miedo puede ser manejado y transformado, enseñándonos que lo desconocido no siempre es algo a temer. Nuestra obra captura ese momento de incertidumbre, donde una niña se asusta por la aparición de los personajes principales de la película, pero se interpreta como la posibilidad de superar el miedo y encontrar fortaleza en lo inesperado. Puesto que, la película nos presenta la superación de los miedos infantiles.

A lo largo de la trama, los protagonistas, *Sulley y Mike*, se convierten en los amigos protectores de Boo, la niña con la cual se envuelve la acción principal, transformando el miedo en una fuente de risa y fortaleciendo el vínculo afectivo.

En cuanto a la composición de la obra personal, se muestra un fondo sintético de la habitación de la infancia, restando importancia al fondo y destacando así las figuras principales. La disposición de los elementos en la pintura crea una visión diagonal, situando a la figura propia en la esquina inferior izquierda, mientras que los personajes se ubican en la parte superior derecha. Esta disposición está diseñada para transmitir una sensación de superioridad por parte de los monstruos, sugiriendo una amenaza que es solo aparente.

Además, hemos incorporado elementos textuales, siguiendo la referencia de Paula Bonet, que ayudan a sugerir una intención positiva por parte de los monstruos. Aparecen dos notas adhesivas integradas en la pintura; por un lado, en una de ellas se muestra una frase, extraída de la película: “Tengo una flor que es para ti con mucho amor”, con la cuál entendemos el vínculo que existe entre los problemas y las soluciones. Y como la flor, un simple elemento

externo simboliza la clave ante la superación del miedo personal y la unión entre los monstruos y la niña.

En la otra nota añadimos una representación a mano alzada de un dibujo de la infancia extraído de la película, ayudando a reforzar la conexión emocional y simbólica con los recuerdos infantiles.

Consiguiendo simbolizar con la obra en completo la relación entre el yo actual y el yo del pasado, reflejando el proceso de desarrollo personal y el enfrentamiento de nuestros propios miedos. En nuestra experiencia, uno de los mayores temores de la infancia ha sido la soledad y la aparición de los problemas. Cada desafío en la vida forma parte del proceso de aprendizaje, contribuyendo a nuestra madurez y crecimiento personal. Con el paso del tiempo, hemos aprendido a valorar la soledad, apreciando el tiempo con uno mismo. Y a reconocer la naturaleza de los días buenos o malos, dependiendo de las acciones realizadas, y como en conjunto engloban la montaña rusa de emociones que conforman la vida propia. Esta evolución nos ha permitido superar parte de los obstáculos y crecer, mejorándonos a nosotros mismos en el recorrido vital.

Fig 18. Imagen detalle: *Los miedos me persiguen*, 2024. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.

Fig 19. *Los miedos me persiguen*, 2024.
Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.

5.3.3 FELICES 5 AÑOS

Inmortaliza un momento significativo de nuestra vida, un cumpleaños, en concreto los cinco años de vida. La imagen recoge la estampa familiar junto a los pilares fundamentales, los padres.

Las figuras paternas nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, y aparecen en cada imagen realizada cada día señalado de celebración, nos han ayudado a cerrar un ciclo e iniciar un nuevo año de crecimiento personal. Los años de infancia son fundamentales para el máximo aprendizaje personal, y como hemos analizado en los textos de referencia anteriores se comprenden como los pilares de nuestra estabilidad emocional para los años próximos.

En la obra, se observa una reinterpretación que sintetiza la atmósfera para centrar la atención en el centro del lienzo, aparece un conjunto de simbología que abraza las figuras principales. Entre ellas, el jarrón de flores junto algunos pétalos caídos sobre la mesa y la vela ya soplada, las cuáles son claros ejemplos de la fugacidad del tiempo, la belleza de las flores presenta el recorrido natural de vida, que se basa en el nacimiento crecimiento y muerte, del mismo modo que la vida de las personas. Mientras que la vela soplada muestra ese paso del tiempo que nunca se repetirá, únicamente quedará en el recuerdo.

Finalmente, destacan las figuras de *Abu* y el *Genio*, ambos personajes de la película de *Aladdin* de *Disney*, que cumplen la función de intensificar la mirada del espectador hacia el centro del lienzo. Estos personajes cumplen con un significado emocional en la historia narrativa de la obra personal. El pequeño mono, con su lealtad y travesuras, representa la inocencia y la aventura de la infancia propia, mientras que el Genio, con su poder y sabiduría, simboliza el deseo de transformar y mejorar nuestra vida con la oportunidad de pedir deseos.

Los deseos son una oportunidad de soñar con algo difícil de conseguir, los

niños son los máximos soñadores y tras ver la película nos ofrece la visión de conseguir un genio que conceda todos nuestros deseos. A medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de la dificultad de superación personal y la importancia de la constancia en el proceso de vida por cumplir los objetivos propios. Tras la realización de la obra extraemos la conclusión del valor de soñar en grandes perspectivas ya que, es la motivación personal más importante para uno mismo para superar los límites y desarrollar el crecimiento personal.

Fig 20. Felices 5 años, 2024.
Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 60.

5.3.4 ETERNO

La siguiente obra encapsula la esencia de nuestra infancia y rinde homenaje a la figura materna como pilar esencial en nuestra vida. En el centro del lienzo, la imagen de la madre y la mía destacan como figuras principales, simbolizando su papel crucial en el desarrollo personal.

La figura materna, forma parte de las enseñanzas y valores mostrados en un niño. Comienza tu camino de vida gracias a esta persona y en nuestro caso nos acompaña en el crecimiento propio. La figura materna representa la guía que nos ha enseñado las lecciones más valiosas de la vida: como el respeto, la empatía, la perseverancia y el amor incondicional. Su influencia ha moldeado nuestro carácter y nos ha permitido crecer emocionalmente.

Alrededor de nosotras, hemos incorporado la figura de una de las hadas mágicas de la película de la *Bella Durmiente: Fauna*.

Tras visualizar en la actualidad la película hemos analizado los símbolos de protección y guía que ofrecen estas figuras para Aurora, la protagonista de la película. Trasladado a nuestra experiencia, las hadas mágicas representan la ayuda y el cuidado que hemos recibido a lo largo de la vida, no solo de la madre, sino también de las personas que nos han acompañado en el paso del tiempo.

Además, hemos añadido fragmentos de texto con la caligrafía de la infancia, extraída de los diarios personales en la composición. Creando un vínculo íntimo entre el pasado de la infancia y la edad adulta, estableciendo un puente emocional que une las experiencias pasadas con las del presente.

Finalmente resaltar la rosa que sujeta la figura propia, como detalle que simboliza el paso del tiempo, la introducción de las flores en nuestro proyecto representa la belleza del transcurso temporal de la vida.

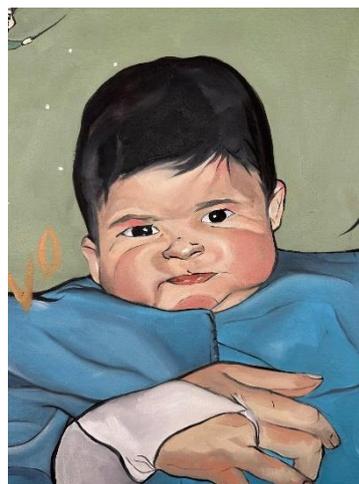

Fig 21. Imagen detalle: Eterno, 2024.
Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 60.

Fig 22. Eterno, 2024.
Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 60.

5.3.4 RECUERDOS TEJIDOS EN EL SUELO DE MI REALIDAD

La última obra de nuestra serie pictórica simboliza nuestro proceso personal de crecimiento. En este cuadro, nos encontramos en la habitación propia, un espacio que nos envuelve y recoge. Donde se transcurre la mayor parte del tiempo con uno mismo.

A nuestro alrededor, se encuentran diversas figuras de *Disney* y *Pixar*: como son los ratones de la película *Cenicienta*, las hadas madrinas de la *Bella Durmiente* y Timón del *Rey León*. Estos personajes secundarios representan el apoyo de los pilares fundamentales para nosotros, el conjunto de personas que nos envuelven en nuestro recorrido vital.

La etapa de la adolescencia recoge los momentos de cambios tanto emocionales como físicos, y presentan el inicio del proceso de búsqueda de la identidad personal.

Esta obra recopila y conecta el conjunto de la serie pictórica y concluye con la belleza del transcurso del tiempo. Se resaltan las flores que abrazan la figura principal en donde se muestra la importancia de cada fase que marca los cambios de nuestra personalidad, proceso de adaptación y maduración que se seguirá trabajando con los años futuros.

Fig 23. Imagen detalle: Recuerdos tejidos en el suelo de mi realidad, 2024.

Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.

Fig 24. Recuerdos tejidos en el suelo de mi realidad, 2024.
Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.

CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se ha explorado profundamente el impacto de la memoria y los recuerdos en la formación de la identidad personal. El proceso ha implicado una introspección detallada y un análisis de diversos elementos que componen nuestra memoria, desde los álbumes familiares, el diario de la infancia, la recopilación de bocetos a mano alzada, hasta influencias culturales como el universo Disney y Pixar y Dreamworks/PDI que nos han acompañado en el recorrido vital.

La serie pictórica que recoge las cinco obras finales del proyecto, reflejan el paso del tiempo y la evolución personal. Además, destaca la importancia de preservar los recuerdos para entender mejor quiénes somos. La combinación de referencias de artistas que trabajan la evolución personal y el análisis de la identidad, junto a las experiencias personales que han marcado la trayectoria de la vida, han permitido crear un cuerpo de trabajo que invita al espectador a reflexionar sobre su propia memoria y la relevancia del archivo fotográfico para la conservación de los recuerdos en cada individuo.

Este proyecto nos muestra que el arte puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la exploración de la identidad. Al final de este viaje artístico y propio, se concluye que la memoria es un refugio vital que nos ayuda a entender y conectar con nuestro pasado, y que, a través del arte, la forma más expresiva de presentar nuestro mundo interior, podemos encontrar nuevas formas de expresar y preservar nuestros recuerdos más valiosos.

FUENTES REFERENCIALES

LIBROS

Ricoeur, P. 1998. *La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido*. Madrid: Arrecife. ISBN 8492379227

Ricoeur, P. 1999. *La identidad narrativa. Historia y narratividad*. México: Universidad Iberoamericana. ISBN 8449306760

Hidalgo, A. 2023. *Cartas a Théo*. Buenos Aires. ISBN 9789879396315

Balaban, N. 2000. *Niños apegados, niños independientes: orientaciones para la escuela y la familia*. Madrid: Narcea. ISBN: 8427712766

Ricoeur, P. 2003. La memoria, la historia, el olvido. Madrid. ISBN: 8481646040

AUDIOVISUALES

Castellanos, N. *Entrevista a Nazareth Castellanos sobre la neurociencia, las tres puertas*. [entrevista]. España: RTVE, 2023

Globo media. (productora) y Alex Rodrigo (Director). 2015. Fuimos niñas (Temporada 3, Episodio 7) [Vis a Vis].

Hand, D., Cottrell, W., Jackson, W., Morey, L., Pearce, P., & Sharpsteen, B. (Directores). 1937. *Blancanieves y los siete enanitos* [Película]. Estados Unidos: Walt Disney Productions.

Geronimi, C. (Director). 1959. La Bella Durmiente [Película]. Estados Unidos: Walt Disney Productions.

Geronimi, C., Jackson, W., & Luske, H. (Directores). 1950. Cenicienta [Película]. Estados Unidos: Walt Disney Productions.

Docter, P., Silverman, D., & Unkrich, L. (Directores). 2001. Monstruos, S.A. [Película]. Estados Unidos: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures.

Clements, R., & Musker, J. (Directores). 1992. Aladdín [Película]. Estados Unidos: Walt Disney Pictures.

CATÁLOGO

MEMORIA LÍQUIDA. Emilio Zurita. [catálogo]. Alicante: S.F. Museu Universitat d'Alacant. 205. 2008

REVISTA

Quintanilla – Merino, D.G. 2023. *El arte de vivir: Reflejos del artista en su obra, el caso de Vicent Van Gogh*. [revista] Reforma Siglo XXI, 30 (116)

Guasch, A. 2006. *Los lugares de la memoria, El Arte de Archivar*, [revista] Revista del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5.

Zárate Ortiz, J. 2014. *La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles Taylor*. [revista] Revista Eidos

Pedrosa, L. P. 2010. Socialización de la infancia en películas de Disney/Pixar y Dreamworks/PDI. [revista] Revista Prisma Social: revista de investigación social, (4)

Igartua, J. J., y Muñiz, C. 2008. *Identificación con los personajes y disfrute ante largometrajes de ficción*. Una investigación empírica. [revista] Revistas científicas de la Universidad de Navarra: Comunicación y Sociedad.

González, A. M. 2010. *La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte*. [revista] Revista Iberoamericana de Educación.

PÁGINA WEB

Eliteskills.com. *Remembrance has a Rear and Front— by Emily Dickinson*. En Eliteskills. [consulta 2024-04-17]. Disponible en: <https://www.eliteskills.com/c/22083>

Herráez B. *Miki Leal*. Colección Banco de España. [consulta 2024 – 03- 26] Disponible en: [Miki Leal - Colección Banco de España \(bde.es\)](https://www.banco-de-espana.es/colecciones/miki-leal)

Vigil – Escalera, A. *Francisco Mayor Maestro*. En Galería de Arte. [consulta 2024 – 04- 22]. Disponible en: [Francisco Mayor Maestro | Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte](https://www.galeriadearte.com/obra/francisco-mayor-maestro)

Dragojevick. I. *The Perfect Drug, una dura crítica al consumismo y a la publicidad*. [consulta 2024- 05- 15] En Nueva Mujer. Disponible en: ['The Perfect Drug', una dura crítica al consumismo y a la publicidad - Saborizante – Nueva Mujer](https://www.nuevawmujer.com/la-perfecta-droga)

Silio, J. Nelles, Cuca. [consulta 2024 – 05- 18] En Juan Silió Galería. Disponible en: [NELLES, Cuca - Juan Silió \(juansilio.com\)](https://www.juansilio.com/nelles-cuca)

TRABAJOS FINAL DE GRADO/ MÁSTER

Valero Amaro, M. 2022. *Propuesta pedagógica: el diario artístico como herramienta de expresión*. [Trabajo Final de Grado] Madrid: Universidad

Complutense de Madrid, [consulta 2024 – 04 – 25]. Disponible en: [content \(ucm.es\)](https://content.ucm.es)

Ospina, D. 2016. El diario como estrategia didáctica. [Trabajo Final de Grado] Medellín: Universidad de Antioquía. Disponible en: [DIANA.pdf \(ull.es\)](https://ull.es/DIANA.pdf)

Cabo Mur, G. A. 2019. Los Dos Reinos. Análisis Literario Comparado de Dos Eras de La Animación Disney, So pretexto de Frozen y la Bella Durmiente. [Trabajo Final de Grado] Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, [consulta 2024 – 04 – 27]. Disponible en: [Cabo - LOS DOS REINOS. ANÁLISIS LITERARIO COMPARADO DE DOS ERAS DE LA ANIMACIÓN DISNEY, SO PRETEX....pdf \(upv.es\)](https://upv.es/Cabo-LOS-DOS-REINOS-ANÁLISIS-LITERARIO-COMPARADO-DE-DOS-ERAS-DE-LA-ANIMACIÓN-DISNEY-SO-PRETEX....pdf)

Naser Godoy, T. 2013. Memoria de prácticas en la galería de arte Juan Silió. [Trabajo Final de Máster] Cantabria: Universidad de Cantabria. Disponible en: [NaserGodoyTania.pdf \(unican.es\)](https://unican.es/NaserGodoyTania.pdf)

Molina Renteria, J. J. 2021. La importancia de la legalidad del aborto en el Ecuador, su representación a través de la pintura. [Trabajo Final de Grado]. UTMACH, Facultad de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador, [consulta 2024 – 05 – 12]. Disponible en: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17832>

Andreu Capó, I. 2019. *El valor de la memoria en la expresión del rostro. Un Libro de Artista* [Trabajo Final de Grado] Universidad Politécnica de Valencia, [consulta 2024 – 05 – 18]. Disponible en : [Andreu - El valor de la memoria en la expresión del rostro. Un Libro de Artista..pdf \(upv.es\)](https://upv.es/Andreu-El-valor-de-la-memoria-en-la-expresión-del-rostro.-Un-Libro-de-Artista..pdf)

Albuixech, A. 2017. Porta – recuerdos: álbum para la memoria. [Trabajo Final de Grado] Universidad Politécnica de Valencia, [consulta 2024 – 04-10]. Disponible en: [ALBUIXECH - Porta-recuerdos: álbum para la memoria.pdf \(upv.es\)](https://upv.es/ALBUIXECH-Porta-recuerdos:álbum-para-la-memoria.pdf)

TESIS

Charro, R. F. 1982. Archivo y Memoria en la obra audiovisual. [Tesis Doctoral] Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes (UNA), [consulta 2024 – 04 – 29] Disponible en: [OtonoUNA-Ro-Fernandez.pdf \(audiovisualesuna.ar\)](https://audiovisualesuna.ar/OtonoUNA-Ro-Fernandez.pdf)

Tuesta Arriola, G. del C. 2022. *Análisis de los mensajes subyacentes en los estereotipos de la protagonista de Blancanieves y los siete enanitos en 1937* [Tesis doctoral]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. [consulta 2024 – 05 – 25] Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12423/5603>

ÍNDICE DE FIGURAS

	PÁGI NAS
Figura 1: El Diario de Frida Kahlo: Nueva Mirada. La Vaca Independiente. 2018. Recuperado del libro digital: Kahlo, F. (2018). <i>El Diario de Frida Kahlo: Nueva Mirada</i> . La Vaca Independiente. p: 54 – 55.	12
Figura 2: Recopilación de imágenes diario personal. 2014.	13
Figura 3: Carta de Vicent Van Gogh a su hermano Theo con su habitación en Arles. 1890. Recuperado de: https://th.bing.com/th/id/R.97872800392420198686932d8dc8a51c?rik=yDMg7mA8rFsM6g&pid=ImgRaw&r=0	13
Figura 4: Carta de Vicent Van Gogh a su hermano Theo con su casa amarilla. 1880. Recuperado de: https://i.pinimg.com/originals/b2/2d/58/b22d58ddf98644ee27af1c961d864b3d.jpg	13
Figura 5: Aby Warburg: El Bilderatlas Mnemosyne – original. 1890. Recuperado de: https://traficovisual.com/wp-content/uploads/2020/08/ABY_O_TL_47_0328_comp_FolioSize_40_Odpi_RGB_A4.jpg	16
Figura 6: Hans- Peter Feldmann: Portrait. 1994. Recuperado de: Hans-Peter Feldmann: PORTRÄT, Schirmer / Mosel , 1994 Librería Le Plac'Art Foto (placartphoto.com)	25
Figura 7: On Kawara: Date Painting. 2009. Recuperado de: https://th.bing.com/th/id/OIP.PUT66qm9-RCVPrdnCLfEKwHaD?rs=1&pid=ImgDetMain	26
Figura 8. Miki Leal: Recuerdos de un Patio de Sevilla. 2021. Recuperado de: https://es.laperaprojects.art/miki-leal	27

Figura 9. Miki Leal: Una tarde en el Met. 2021. Recuperado de: https://es.laperaprojects.art/miki-leal	27
Figura 10. Cuca Nelles: Viriato. 2009. Recuperado de libro digital: NaserGodoyTania.pdf (unican.es) p: 32.	28
Figura 11. Cuca Nelles: Celebración. 2012. Recuperado de libro digital: NaserGodoyTania.pdf (unican.es) p: 32.	28
Figura 12. Cuca Nelles: Al atardecer. 2011. Recuperado de libro digital: NaserGodoyTania.pdf (unican.es) p: 32.	28
Figura 13. Francisco Mayor Maestre. Que parezca un accidente. 2023. Recuperado de: Francisco Mayor Maestre Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte	29
Figura 14. Francisco Mayor Maestre. Salida de Emergencia. 2023. Recuperado de: Francisco Mayor Maestre Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte	29
Figura 15. Diane Garcia. Bocetos personales. 2024. Técnica: lápiz sobre papel. 210 x 297.	34
Figura 17. Diane Garcia. Imagen detalla de Miedo a seguir, mirar atrás y no volver nunca más.	36
Figura 16. Diane Garcia. Miedo a seguir, mirar atrás y no volver nunca más. 2024. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.	37
Figura 18. Diane García. Imagen detalle. Los miedos me persiguen. 2024. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.	39
Figura 19. Diane García. Los miedos me persiguen. 2024.	40
Figura 20. Diane García. Felices 5 años. 2024. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 60.	42
Figura 21. Diane García. Imagen detalle: Eterno. 2024. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 60.	43

Figura 22. Diane García. Eterno. 2024. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 60.	44
Figura 22. Diane García. Imagen detalle: Recuerdos tejidos en el suelo de mi realidad. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.	45
Figura 22. Diane García. Recuerdos tejidos en el suelo de mi realidad. Técnica: óleo sobre lienzo. 100 x 80.	46

ANEXO ODS