

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Caricias y carencias. El entorno familiar y sus objetos como material de creación artística.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Alías Arroyo, Esther

Tutor/a: Vilar García, Sara

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

Este proyecto de producción artística multidisciplinar surge a partir de la necesidad de explorar y comprender tanto la historia familiar como la experiencia personal, buscando respuestas significativas. Se presenta como un ejercicio autobiográfico de comprensión y digestión emocional de las situaciones vividas dentro de mi casa natal.

Los conceptos centrales que dan forma y cohesión a las distintas obras que componen este proyecto son la noción de la casa natal como un espacio íntimo y el hogar como un constructo mental arraigado en recuerdos significativos. Se exploran los límites difusos entre la imposición, la repetición y la elección de patrones en la dinámica familiar.¹ Se ahonda en la infancia y en la figura de la niña interior herida, además de examinar el álbum familiar como un reflejo tanto de la construcción de la identidad como de una visión idealizada y fragmentada del pasado.

El trabajo se materializa a través de la creación de una propuesta artística compuesta por una variedad de objetos elaborados con diversos materiales, cada uno de ellos recuperando recuerdos y vivencias personales ocurridos en un mismo espacio. Así pues, el montaje del espacio expositivo se convierte en un elemento clave que da el sentido y conexión final a la obra.

PALABRAS CLAVE

Casa; Familia; Memoria emocional; Heridas; Instalación multidisciplinar

¹ Quedará mayormente explicado en los apartados: 4.3. *Infancia y familia. Adquisición de roles y traumas* y 5.1.4. *Figuritas de cerámica: juego de reproducción de un modelo*.

ABSTRACT

This multidisciplinary artistic production project arises from the need to explore and understand both family history and personal experience, seeking meaningful answers. It is presented as an autobiographical exercise in comprehending and emotionally processing the situations experienced within my childhood home.

The central concepts that shape and give cohesion to the various works that compose this project are the notion of the childhood home as an intimate space and the home as a mental construct rooted in significant memories. The blurred boundaries between imposition, repetition, and the choice of patterns in family dynamics are explored. The project delves into childhood and the figure of the wounded inner child, as well as examining the family album as a reflection of both the construction of identity and an idealized and fragmented vision of the past.

The work is materialized through the creation of an artistic proposal composed of a variety of objects made from diverse materials, each of them recovering personal memories and experiences that occurred in the same space. Thus, the assembly of the exhibition space becomes a key element that gives the final meaning and connection to the work.

KEY WORDS

House; Family; Emotional memory; Wounds; Multidisciplinary installation

Fig. 1. *Yaya y yo*, 2022.

AGRADECIMIENTOS

A mi abuela, por el amor con el que llenaba cada espacio, tenerte en mi vida siempre será un regalo.

A mis padres, por apoyarme y creer en mí, vuestros esfuerzos me acompañan y me empujan a ser quien soy.

A mi hermano, por poder compartir mi vida con alguien como tú.

A Lidia Sáez, por todo el acompañamiento durante este proceso.

A Sara Vilar, por todos los consejos brindados, por tutorizar este proyecto y demostrarme una vez más su calidad humana.

A los profesores Ximo y Raúl, por introducirme en la Escultura.

A mi hogar.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	7
3. CONTEXTO	8
4. APROXIMACIÓN TEÓRICA	10
4.1. Qué Es El Hogar	11
4.2. Qué es un espacio aliado y no aliado.	13
4.3. Infancia y familia. Adquisición de roles y traumas	14
4.4. Aprendizaje, juegos y castigos	15
5. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	18
5.1. LA MESA DE JUEGO	20
5.1.1. El puzzle de la memoria: (re) construcción de una narrativa familiar	21
5.1.2. Las tijeras: jugar acompañados	25
5.1.3. Casa de cerámica: el miedo a jugar en un hogar inestable	27
5.1.4. Figuritas de cerámica: juego de reproducción de un modelo	30
5.2. RINCÓN DE PENSAR	34
5.2.1. Carta a los reyes magos: testigo de un malestar	34
5.2.3. Cuenco de bronce: continente de la somatización del trauma	37
5.2.4. Construye tu silla de pensar: jugar a castigarse	41
5.3. JUGAR A REFUGIARSE	45
6. CONCLUSIONES	55
7. BIBLIOGRAFÍA	56
8. ÍNDICE DE FIGURAS	58
9. ANEXO	64

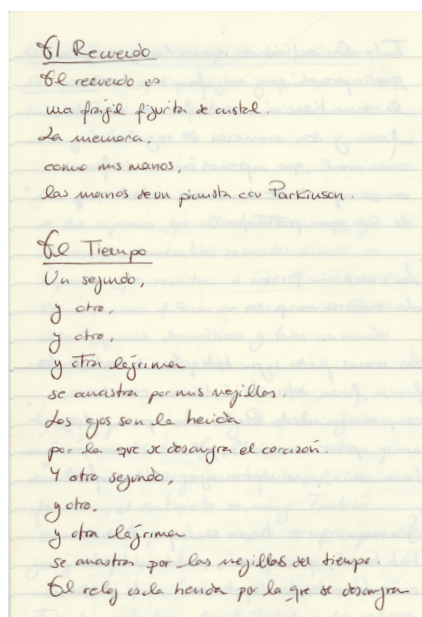

Fig. 2. REFERENTE. Poemas anotados de *El libro de las luciérnagas*. Cuaderno blanco, 2023.

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto está compuesto por las obras producidas durante el curso académico 2023-2024. En cuanto al proceso terapéutico que lo acompaña, comenzó su desarrollo hace dos años. La integración de lo artístico y lo terapéutico ha dado lugar a un conjunto de obras, en su mayoría abordadas desde la perspectiva del juego, que se dividen en tres espacios principales. Siete obras presentes en estos espacios poseen la suficiente autonomía como para considerarse piezas por sí mismas. Los objetos creados han surgido de la cohesión de necesidades creativas y emocionales y exploran la memoria individual. El trabajo en su conjunto me ha permitido alcanzar una mejor comprensión de mi entorno y de mí misma, ya que ha supuesto trasladar a la práctica artística una serie de reflexiones sobre la casa, los objetos cotidianos y el grado de influencia que tienen estos en la propia identidad.

El primer espacio, *La Mesa de Juego*, es donde se comenzó a explorar la idea de objetos propios del hogar y recuerdos anclados a ellos. Su creación supuso el aprendizaje de la posible existencia de elementos aliados y no aliados (Navarro, 2015) en un mismo hogar, que se ponen encima de esta mesa y se explicará próximamente en profundidad. De manera infantil, los objetos se distribuyen de forma aglomerada, sin mucho equilibrio. Hay cierta extrañeza en estos objetos, que son ausentes de color y de materiales no infantiles. Se empieza a vislumbrar el malestar de esta niña.

El segundo bloque, *El Rincón de Pensar*, hace referencia al castigo. Aquí se reflexiona sobre este método de aprendizaje y cómo puede repercutir en la formación de la identidad personal y familiar. Es la parte que muestra la mayor hostilidad percibida en un hogar no aliado. El malestar se exterioriza de tal forma que invade desde los objetos hasta las propias paredes que construyen el espacio.

La tercera área, *Jugar a Refugiarse*, sirve de conclusión y resguardo frente a todo ese malestar. Se construye un espacio en el que esa niña pueda conservar y reproducir sus bienes más preciados. El color caracteriza y diferencia esta construcción, tanto de forma externa como interna, por ser aliada. Aunque, a pesar de ser un espacio aliado, hay en su interior un abarrotamiento causado por la multiplicidad de reproducciones, que atiende al miedo a la pérdida u olvido de estos recuerdos.

Fig. 3-4. Álbum familiar. Negativos para la posterior selección del álbum de boda de mis padres (2003).

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Analizar para comprender. Realizar una búsqueda de comprensión de la propia historia familiar mediante una investigación dentro del espacio de la casa natal. Así pues, cumplir con el objetivo primario de realizar un entendimiento de una misma. Mediante una profundización en la memoria emocional personal, acompañando el proceso terapéutico del que parte el proyecto, poder entender cómo se moldea la personalidad a lo largo de la infancia.

Realizar una búsqueda de una metodología personal, combinando teoría y práctica, que permita el desarrollo del trabajo dentro de un marco conceptual y mediante técnicas diversas impartidas a lo largo del curso. Se ha buscado la integración transversal de la mayoría de soluciones prácticas resultantes de la adaptación a cada asignatura, pudiendo así experimentar con las posibilidades artísticas que las diferentes técnicas nos ofrecen.

Reflexionar sobre los recuerdos, la familia y la herencia que hemos recibido entendiendo el hogar, la casa natal, como lugar y origen de nuestra identidad. Así pues, mediante esta reflexión de actitudes, situaciones y conflictos que giran en torno a los conceptos de la casa y la familia, naturalizar nudos² que forman parte de nuestra infancia. De acuerdo con el psiquiatra Frank W. Putnam en su texto *Dissociation in Children and Adolescents: A Developmental Perspective*, se considera importante realizar una ruptura de tabúes respecto a la traumatización de los niños, además de una conexión emocional con el espectador (Putnam, 1997).

Según Bessel van der Kolk (2014):

El fracaso en apreciar los aspectos únicos del trauma infantil es el resultado de un número de factores, pero el principal problema sigue siendo la renuncia de la sociedad a reconocer la traumatización de los niños. Esta ceguera, que por momentos toma la forma de una romantización alucinógena de la infancia, le niega legitimidad y los recursos a aquellos que buscan entender y tratar a los niños traumatizados.

Para ello se ha considerado importante realizar un proyecto desde la calidez, la intimidad y la fragilidad, debido a que supone una externalización de lo que normalmente queda dentro de un hogar, y por lo tanto de nosotros mismos.

Otorgar valor a lo cotidiano, tanto a los objetos como a las labores domésticas de las que parte es el cuidado. Al entenderse el hogar como “el lugar pri-

2 Referido a un conflicto emocional no resuelto que puede estar asociado con experiencias dolorosas o traumáticas del pasado.

migenio donde se gesta el sentido de intimidad y de familia” (Navarro, 2015, p. 73), se consideran de gran importancia aquellos objetos y personas que lo construyen y nos acompañan durante la estancia en este espacio.

Fig. 5. Esquema para la creación del proyecto. Cuaderno blanco, 2023.

La metodología llevada a cabo durante la producción de este proyecto artístico, generalmente, se ha iniciado con un estudio previo del tema y unos bocetos que ayudan a visualizar cada obra. La utilización de libretas con citas, mapas mentales y dibujos ha sido de gran apoyo. Pero, el proceso creativo se ha tratado de manera individualizada debido a la variedad de materiales y técnicas empleadas. Por ello, se ha preferido realizar una explicación específica en los apartados siguientes.

3. CONTEXTO

La terapia psicológica³ ha servido como catalizador para abordar temas íntimos y realizar una revisión de la historia familiar y emocional propia. Este proceso personal ha ido conduciendo e influyendo notablemente todo el proceso creativo. Comenzó con la pérdida de una abuela materna, lo que se tradujo en una primera visión más romántica y nostálgica de la infancia. Esta se ha llevado a la práctica artística como en forma de: *Las tijeras: jugar acompañados*. Poco a poco, acorde se iba profundizando en temas como las heridas de apego y el malestar relacional con ciertos familiares, se abordaron temas propios de un hogar no aliado. La somatización infantil mediante el vómito frente a un divorcio conflictivo, las lagunas que quedan en la memoria de una persona que crece en un hogar con agentes estresores constantes, el miedo y la culpa interiorizadas mediante ciertos métodos de castigo como la silla de pensar. Llegando así a la creación de un refugio frente a todo este malestar. En este, predomina el anhelo de la familia que se creía tener antes de destapar ciertos conflictos y vivencias. El deseo de conservar y repetir aquellos buenos recuerdos y salvaguardarse de los malos.

Así pues, este proceso creativo ha supuesto un viaje personal por la diversidad de emociones y ha conllevado un aprendizaje tanto individual como familiar. Analizar para comprender, transitar para sanar y, en ocasiones, culpar para conseguir disculpar a aquellas personas cuidadoras partícipes en la educación infantil ejercida dentro del hogar.

Fig. 6. Fotografía para la realización de un fotopolímero extraída del álbum familiar, 2023.

3 Proceso iniciado en Abril de 2022, realizado con Lidia Sáez Sánchez, psicóloga y psicoterapeuta colegiada A-03269.

4. APROXIMACIÓN TEÓRICA

El propósito principal de este trabajo es conocerse a uno mismo a través de profundizar en los recuerdos construidos en el entorno doméstico, pienso que este es el origen y marco de nuestra identidad. Las propuestas que se presentan giran en torno a los objetos encontrados dentro de la casa y se trabajan desde la poética de identidad.

Por ello, en este cuerpo de memoria vemos interesante desarrollar el concepto de hogar, explicar cómo este puede ser aliado y no aliado, contextualizar el marco de familia y explicar dos maneras de aprendizaje comunes, el juego y el castigo. Estos conceptos se entrelazan constantemente en las diferentes obras y en ocasiones los límites entre unos y otros se desdibujan.

4.1. QUÉ ES EL HOGAR

“de dónde venimos marca casi inexorablemente un hacia dónde vamos. No es un destino, es una herencia” (Olivares, 2005)

La casa es aquel refugio frente a lo externo, el cercamiento del espacio que hacemos buscando un cobijo. Este lugar está ligado a las regiones más íntimas del ser debido al contexto de privacidad e intimidad que se genera. La ausencia de juicios externos y la interacción diaria en este espacio hace que nos quedemos desnudos. Se genera una apertura emocional que en el exterior no sería posible, nos damos el permiso para ser. Este proyecto supone un reto, ya que se traspasan las paredes del hogar, la vulnerabilidad y la intimidad familiar y personal quedan expuestas al espectador.

En la casa natal⁴ quedan anclados los recuerdos de los primeros afectos y de las primeras heridas. Es el lugar fundamental que enmarca y condiciona nuestra infancia y, por ello, nuestro ser. Como explica Manuela Navarro (2015), en este ejercicio de habitar, llevar a cabo hábitos y, prácticas domésticas, que se repiten, nuestra casa queda impregnada de estos y se convierte en morada. Las acciones se transforman en hábitos y la repetición de estos se convierte en rutina, colonizando tanto el espacio como los objetos que hay en él. El espacio adquiere el sentido de hogar. Los objetos que nos acompañan suponen una recuperación del recuerdo nítido del paso del tiempo, generan un anclaje a aquel nido en el que fuimos. Además, según Navarro “miden el vínculo del morador en su implicación con el espacio que habita” (Navarro, 2015, p. 73). En este proyecto se recurre a estos objetos como material creativo, se recuperan y se reviven, creando así un gran compromiso con el espacio.

Fig. 7. REFERENTE. Rachel Witherad, *Unit*, 2005.

La familia deviene en este contexto de forma inexorable. Entendiendo esta como explica Lévi-Strauss (1949): “(...) la palabra familia sirve para designar un grupo social que se mantiene unido bien por una serie de lazos legales, derechos y obligaciones económicas, religiosas o de otro tipo, así como una red de prohibiciones y privilegios sexuales y sentimientos psicológicos (amor, afecto, respeto, temor...)”. No importa cuantos personajes la compongan ni si se mantienen relaciones distantes, fragmentadas, recompuestas, de gran conexión o más bien con un papel secundario. Lo que importa es que estos personajes hacen del lugar un escenario idóneo para el inicio de aprendizajes y comportamientos, costumbres y valores que supondrán una herencia fundamental en todas las ocasiones, de esta herencia es inevitablemente difícil desprenderse.

Con todo esto, es lógico establecer una clara relación entre los conceptos explicados previamente con la identidad. En medida de que las características, valores, creencias y experiencias que definen la identidad están anclados a este primer hogar y a estos primeros vínculos emocionales que se establecen con la familia. Siguiendo con el objetivo primario de entenderse a una misma, este trabajo artístico, que busca la creación a partir de la autopercepción y reflexión sobre la identidad, ha conducido a querer remontarse a este lugar y hacer de la memoria del hogar un recurso creativo.

Fig. 8. REFERENTE. Manuela Navarro, *La casa que escucha el sonido de los árboles*, 1995.

Fig. 9. REFERENTE. Enric Mestre, *Interacción con el entorno*, gres chamotado y engobes. 26x32x19cm, 2004.

Fig. 10. REFERENTE. Louis Bourgeois, *Mujer-casa*, 1994.

Fig. 11. REFERENTE. Remedios Varo, *El Vagabundo*, 1957.

4.2. QUÉ ES UN ESPACIO ALIADO Y NO ALIADO

Esta cuestión es fundamental para la construcción del proyecto artístico junto con proceso terapéutico que lo orienta. Porque esta pregunta habilita la posibilidad de existencia de estos dos aspectos de la relación con el espacio de sus habitantes.

Que un espacio pueda ser o no aliado es un planteamiento que aborda Manuela Navarro (2015) en su tesis. Se analizan las conexiones entre los residentes, las relaciones y las experiencias que se establecen entre habitante y hábitat. Dicha cuestión podría ser formal, si se estudia como estructura y plano arquitectónico que es, o poético, desde su carácter aliado o no en relación con quien la habita. Este trabajo se aborda desde la segunda manera.

A la hora de definir espacio aliado, este sería aquel donde el espacio habitable se convierte en un espacio íntimo y acogedor, tranquilo y protegido, de familia y de amor, que resulta en una casa donde los vínculos se construyen en base al cuidado y al respeto. En nuestra memoria emocional será el espacio de referencia y conexión de todas nuestras vivencias positivas. La percepción personal de acogimiento, de estabilidad y de confort será origen de una buena construcción relacional con uno mismo.

Por el contrario, si el espacio donde permanecen los habitantes es simplemente un lugar de supervivencia en el vasto mundo, en el que se produce un no alineamiento entre el hábitat y los habitantes, se establecerá como un espacio no aliado. Las cuestiones que pueden resultar en esa divergencia son diversas y pueden darse entre los propios habitantes. Resultado de la hostilidad que marca la percepción personal del morador, se conformará un espacio desasosegante e inquietante. Así, en la memoria emocional del habitante, quedarán las lesiones de infancia que deja un hogar no aliado, condicionando sus futuros hábitats y vínculos.

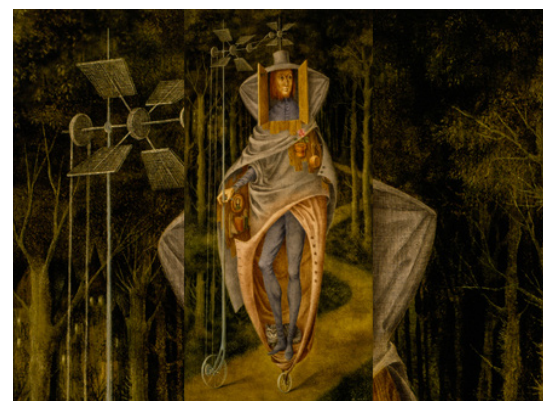

Fig. 12. REFERENTE. Logo del Podcast *Somos Estupendas*. Plataforma de salud mental y bienestar creada por Yaiza Sanz.

Este planteamiento supone una destrucción de la mirada idealizada que un niño tiene de su hogar y de su familia. Como se va a presentar a lo largo de este proyecto, las diversas obras que lo conforman se construyen en torno a esta divergencia dentro del hogar, aportando una mirada más amplia que la de la niña que representan. Se quiere apuntar que gran parte de este trabajo habla de las heridas emocionales trabajadas a lo largo de las sesiones psicológicas. Por ello, puede quedar más evidenciada la parte no aliada y hostil de la morada de la que han brotado esas heridas, pero se tiene en cuenta que en un hogar pueden entrar a convivir las dos vertientes.

4.3. INFANCIA Y FAMILIA. ADQUISICIÓN DE ROLES Y TRAUMAS

Durante los primeros años de vida se desarrollan las áreas del cerebro que nos permiten crear y fortalecer vínculos. Siendo esta característica una fundamental para convertirnos en seres humanos, seres sociales. El apego es el vínculo emocional entre dos personas. Sin embargo, los primeros apegos en la vida son los más importantes, pues constituyen el marco de referencia para todas las relaciones futuras. “Investigaciones han demostrado que la relación establecida por el niño con sus cuidadores en torno al año de edad predice el tipo de relaciones que configurarán en el futuro como adultos.” (Cortés, 2017, p. 84)

Durante el embarazo, las mujeres gestantes desarrollan un estado psíquico, llamado bajo el término “transparencia psíquica” (Bydlowski, 2013), en el que alcanzan una mayor susceptibilidad. Así pues, se produce un resurgimiento de recuerdos del pasado, que afloran del inconsciente. Consecuentemente, se produce una proyección de cómo va a ser la infancia del bebe en base a los recuerdos de la infancia propia. Esto puede reactivar las experiencias traumáticas no resueltas anteriores de la madre, haciendo más difícil estar disponibles emocionalmente a las necesidades de sus hijos y, condicionando seriamente las creencias auto-referenciadas de los mismos. Esto supone una perpetuación del legado del trauma, ya que repetimos los modelos de apego y se los transmitimos a nuestros hijos, creando herencias que pasan de generación en generación.

Como explica Cortés Viniegra, “Diferentes investigaciones enfatizan la importancia de la atención y los cuidados del cuidador principal para que se puedan expresar una gran variedad de genes implicados en la función reguladora del estrés que se mantienen en la vida adulta y se transmiten a las siguientes generaciones.” (Cortés, 2017, p. 75)

“Los niños necesitan experiencias de apego positivas para poder desarrollar la regulación del afecto” (Schore, 2003). La atención y los cuidados del cuidador principal son esenciales a la hora de desarrollar la función reguladora del estrés, los genes implicados en esta se mantendrán con el tiempo y se transmitirán en las próximas crianzas. Así, los niños que no cuentan con experiencias de apego positivo de sus padres, tienden a volverse ansiosos cuando no se cumplen sus expectativas o cuando algo sale mal y tienen dificultades para lidiar con el miedo, el enfado o la rabia. Suelen desconectarse o enfadarse y no se sienten cómodos con adaptarse a diferentes situaciones. Las creencias auto-referenciadas que desarrollan sobre sí mismos son del tipo: “no valgo”, “estoy en peligro”, “no soy visto”. Si estas experiencias han sido crónicas y excesivas, como ese puede dar un fracaso adaptativo frente al trauma, “nos encontramos con: alteraciones en la regulación del afecto, alteración de la atención o la conciencia, alteraciones de la auto percepción, alteración en la relación con los demás, alteración en las creencias, somatización, alteración en los sistemas de significado” (Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & Spinazzola, 2005). Esto claramente supondrá una herida emocional que determinará nuestro modo de relacionarnos y en consecuencia el tipo de familia que en un futuro generaremos. Este proyecto creativo ha querido transformar estas heridas en material artístico, de tal manera que, aunque sean individuales, el espectador pueda encontrar una resonancia con su propia experiencia.

En conclusión, la infancia y el entorno familiar son fundamentales para el desarrollo emocional y psicológico del ser humano, por ello se han considerado relevantes para construir una práctica artística en torno a estas. Las experiencias tempranas de apego y las interacciones con los cuidadores no solo moldean la capacidad de formar relaciones saludables, sino que también pueden transmitir traumas y patrones negativos de una generación a otra. Así, el hogar es tanto un santuario de crecimiento como un posible origen de desafíos emocionales complejos.

4.4. APRENDIZAJE, JUEGOS Y CASTIGOS

“Los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más serias actividades.”
(Montaigne, 1533-1592)

Si es el seno de la familia dónde realizamos los primeros vínculos de apego, también es en este escenario, núcleo de la primera infancia, donde se nos imparten los primeros aprendizajes. El castigo y el juego son dos vías de enseñanza que pueden tomar nuestros cuidadores en la crianza, ambas tendrán unas consecuencias muy diferentes a la hora de constituir experiencias positivas o no para el éxito posterior. Aunque todas las piezas presentes se basan en la idea de juego infantil, sólo una aborda directamente el castigo. Esta pieza

Fig. 13. REFERENTE. Shampoooty, *Single mother and son*, 2024.

evidencia las consecuencias negativas de este método de aprendizaje, pero también hace entender que no solo este contribuye a una experiencia traumática dentro del hogar, ya que hay múltiples factores que pueden contribuir.

Fig. 14. REFERENTE. Rachel Whiteread, *Pin it*, 12x67x67, 2005.

El “aprendizaje a través del juego” o “aprendizaje lúdico” es crucial para una educación de calidad y la formación de los primeros apegos en la primera infancia y durante todo el desarrollo infantil, esto es explicado detalladamente en el documento de UNICEF sobre *Aprendizaje a través del juego* (2018). El juego fortalece un entorno afectuoso y seguro, cuando una madre mira a su bebé buscando una sonrisa, está reforzando el vínculo madre-hijo, fomentando un desarrollo emocional positivo. Actividades como jugar, leer, cantar e interactuar con adultos y compañeros son fundamentales las habilidades motoras, lingüísticas, socioemocionales y cognitivas. Los niños aprenden a formar vínculos, compartir, negociar, resolver conflictos y ser líderes. El juego les permite explorar, imaginar y crear, dando sentido al mundo que los rodea. Una buena ejecución de este método de aprendizaje puede ayudarles a gestionar emociones y relaciones, superar miedos e incluso mejorar la motivación y los resultados académicos. Este método de educación fomenta que el niño perciba el hogar como aliado.

Por el contrario, las consecuencias del castigo son diversas y, en muchas ocasiones, negativas. Si bien puede constituir un factor motivacional útil para el cuidador y el niño, esto solo ocurre si el castigo es percibido como justo y no es excesivo. Sin embargo, es fácil que se convierta en una serie de experiencias negativas que hagan que el niño perciba el hogar como un lugar hostil, hogar no aliado, llevando a una desorganización de su conducta. El castigo tiende a señalar lo que no se debe hacer, mientras que las recompensas refuerzan comportamientos específicos. Debido a la interrupción inmediata de la conducta que provoca, los cuidadores pueden recurrir en exceso a su aplicación.

Según Psicología Infantil Mallorca (s.f.)⁵, el castigo ha sido la herramienta por antonomasia para la modificación del comportamiento de los hijos a lo largo de la historia. Es rápido y tiene consecuencias inmediatas en la suspensión de la conducta del pequeño. Sin embargo, este método no educa en valores, los niños dejan de actuar inadecuadamente por miedo a las reprimendas. Al encontrarse en una posición de desigualdad, muchas veces no pueden defenderse ni entender por qué están siendo castigados, especialmente cuando no se les explica el motivo. Esto genera emociones muy negativas que rara vez son acompañadas por el cuidador. Esta dinámica deteriora el vínculo entre padres e hijos, contribuyendo a crear un hogar no aliado y enseñando estilos de resolución de problemas evitativos, conformistas o agresivos. La rigidez, la terquedad, la obcecación, la agresividad y la regresión a formas más primitivas del comportamiento son posibles consecuencias del castigo administrado en circunstancias inoportunas o en exceso.

En el caso de los adultos, el uso del castigo puede generar emociones de rabia o frustración al ver que el niño no reacciona como se esperaba, de tristeza al observar que el hijo se aleja por miedo, o de culpabilidad y vergüenza al darse cuenta de que se ha actuado de forma injusta y se ha descargado la tensión sobre el pequeño. Todo esto, en un adulto con experiencias traumáticas no resueltas o con deficiente inteligencia emocional, dificultará aún más estar disponible emocionalmente para las necesidades de su hijo.

En conclusión, el juego y el castigo representan dos caminos divergentes en la crianza y la educación infantil, cada uno con sus propias repercusiones en el desarrollo del niño. El juego, al fomentar un entorno afectuoso y seguro, permite a los niños explorar, aprender y crecer en un marco de seguridad y apoyo emocional. En contraste, el castigo, suele generar emociones negativas, deteriorar las relaciones familiares, además de enseñar estrategias de resolución de conflictos poco saludables. Las obras producidas se abordan desde el juego para construir una narrativa más cercana a la infancia, pero tratan temas que se alejan de lo divertido. Hay cierta ironía y cierto deseo de despersonalización en ellas, debido a las heridas emocionales que remueven.

5 Recuperado de <https://psicologiainfantilmallorca.com/el-castigo-y-su-impacto-en-ninos-y-progenitores/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20castigo%3F,menor%20repita%20el%20comportamiento%20inadecuado.>

5. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Fig. 15. Fotografía detalle de *La mesa de juego*, 2024.

Fig. 16. Fotografía cenital de *La mesa de juego*, 2024.

Desde un primer momento se quiso hacer un trabajo transversal y multidisciplinar, basado en los conceptos de la casa, la familia, la memoria emocional y sus heridas. Si bien es cierto que, a medida que se fue profundizando en el trabajo, se encontraron diversas ramificaciones de estos temas, las coordenadas fueron establecidas desde un primer momento como guía a seguir y dan cohesión al proyecto global.

La instalación de la obra es una parte esencial de esta. Dado que el tema central es un espacio, la casa natal, con unas características únicas y personales para cada individuo, se ha querido crear una representación física de este concepto. Un entorno lleno de objetos y juguetes, a modo de una habitación infantil destinada al juego, pero con modificaciones que sugieren una narrativa más profunda. La idea de espacio ha condicionado e ido transformando el proyecto y sus obras. Al igual que la importancia de los objetos que nos rodean ha sido una constante esencial en el proceso de ideación.

A la hora de proceder a explicar la producción artística se ha decidido establecer un orden en torno al significado y a los espacios creados, no en cuanto a la cronología. Se considera que las piezas se han ido interrelacionando y completando unas a otras con el tiempo lo suficiente como considerar no hacerse una división cronológica. Así pues, el espacio creado se divide en tres, todos relacionados, pero que pueden funcionar de manera aislada (por separado): *La mesa de juego*, *El rincón de pensar* y *Jugar a Refugiarse*.

Fig. 17-18. *La mesa de juego*, 2024

5.1. LA MESA DE JUEGO

Esta obra escultórica se compone de diversas piezas que conforman un todo en cuanto a la manera en la que se relacionan. El soporte, esencial en la escenificación de esta, es una mesa infantil junto con su silla a juego. Se trata de material mobiliario recogido e intervenido para la creación de la instalación. Específicamente, en la mesa se han incluido monigotes y frases extraídas de postales y dibujos de la infancia. Sobre la mesa se encuentran diversos juegos: un puzzle de la memoria que trata el álbum familiar, con aquellas piezas que se han utilizado en su proceso de creación, unas tijeras de latón que interactúan con dichas piezas, una casa de cerámica y, sobre y alrededor de esta, unas pequeñas figuritas modeladas y esmaltadas. Se trata de una colocación desenfadada, a la manera de jugar de un niño, en la que las piezas creadas individualmente se relacionan amplificando y completándose en significados. Así pues, a la hora de instalar el proyecto, no se ha buscado enfatizar el significado individual de cada pieza, sino dar importancia al conjunto, a la acción de jugar que constituye cualquier habitación infantil dedicada a esta acción. Aun así, para proceder a explicar las diferentes piezas presentes en esta mesa, se tratara cada una de ellas por separado.

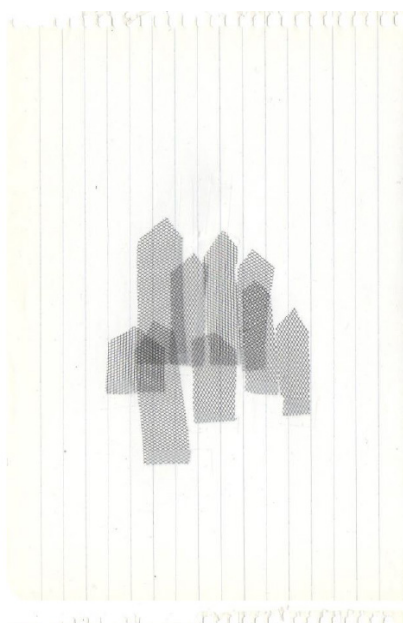

Fig. 19. REFERENTE. Miriam Cano Cerverá, *Familia 2*, 2014.

5.1.1. *El puzzle de la memoria: (re) construcción de una narrativa familiar*

Esta obra parte del álbum familiar y los conceptos que le rodean. Se ha utilizado este objeto como recurso creativo debido a que es por antonomasia el símbolo representativo de la memoria de la familia. El objetivo de partida fue hacer una revisión de mis archivos fotográficos y, así, poder esclarecer lo vivido dentro de mi hogar. En esta reinterpretación artística, el archivo fotográfico se ha llevado a la gráfica. Por medio de la selección y el recorte, se ha realizado una composición en forma de casitas, en la que las distintas fotografías se unen a modo de puzzle. Además, se ha intervenido la estampa resultante con piezas hechas a partir de materiales textiles del hogar para hacer un gofrado.

Un álbum familiar es una colección o archivo organizado de fotografías, recortes y otros recuerdos que documentan la vida y la historia de una familia. Las imágenes que componen estos álbumes suelen ser muy selectivas, lo que los convierte en, quizás, el archivo más subjetivo de todos. Eventos importantes y felices, como cumpleaños, bodas y vacaciones, así como momentos cotidianos representativos sólo de la parte alegre del entorno familiar son fotografiados y seleccionados para estar aquí. Según Vicente (2013), “nos permite reordenar la historia, nuestra historia, de tal forma que podemos eliminar aspectos de momentos que queremos olvidar, o no recordar, pero también vivir, reorganizar y revivir nuestras vidas con nuestras propias reglas a través de imágenes que componen nuestro álbum.” (p. 13).

“La fotografía familiar moldea nuestra percepción del pasado. Creemos que recordamos los acontecimientos, pero en realidad lo que recordamos son las fotografías de esos momentos.” (Vicente, 2013, p. 16) Así pues, aquello que recordamos está estrechamente determinado por aquello que fotografiamos. El álbum no deja de ser un libro que narra una historia, en este caso la familiar, y en toda narración hay cierta teatralidad. Cada vez que nos sentamos juntos a revisar, y revivir, estos recuerdos, la narración es creada y el narrador puede decidir sobre ella. Así pues, de esta forma se contribuye a la creación de una identidad familiar que influye de manera determinante en la identidad individual y viceversa. Son los cuidadores, los encargados de contar las historias a sus hijos, los capaces de construir, deconstruir y reconstruir el relato.

En el proceso particular de esta revisión de archivos, se encontraron ciertas particularidades en estos álbumes que llamaron la atención y se han querido destacar. Son álbumes con notables ausencias y discontinuidades temporales, espacios en blanco resultantes de la falta de momentos alegres para fotografiar y una intervención a posteriori. Mi madre aprovechó la capacidad que tiene este objeto de ser intervenido para reconstruir el relato familiar

tras su divorcio, eliminando y moviendo ciertas fotografías. Esta selección de recuerdos fotográficos se relaciona estrechamente con la selección que hace un cerebro sometido a periodos de estrés altos. En el caso individual de terapia se ha visto una gran dificultad a la hora de recordar imágenes de la infancia y establecer un orden entre ellas, al igual que ocurre en mis registros familiares. Así pues, al intentar reconstruir aquellas partes que sí que están presentes, se ha llevado a cabo un proceso similar al de un juego infantil: la reconstrucción de un puzzle.

El proceso cerativo empezó tras la lectura teórica de *Álbum de familia* y la revisión de mis álbumes. Este trabajo fue realizado para el bloque de fotopolímeros de la asignatura Fotografía y procesos gráficos, por lo que se tuvo en cuenta la inclusión de esta técnica desde un primer momento. Se seleccionaron y recortaron determinadas fotografías, priorizando el carácter personal e íntimo. Se imprimió en un acetato el resultado digital de la composición y se realizó con él la insolación de la plancha metálica fotosensible. Paralelamente, se recortaron cartones, lijas de agua y material textil para conseguir unas piezas con las que poder añadir relieve al papel tras la estampación, a modo de gofrado. Así, se consiguieron tres variantes: la stampa, el gofrado y el resultado que une ambos procesos. Para la instalación se ha decidido utilizar este último, ya que en él se encuentran tanto las fotografías familiares extraídas como las huellas de su ausencia y/o intervención.

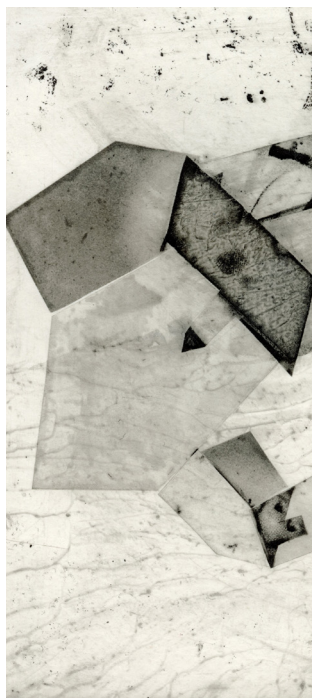
Fig. 20. Prueba gofrado, 2023.

Fig. 21. Prueba fotopolímero, 2023.

Fig. 22. Error fotopolímero, 2023.

Fig. 23. Fotografía proceso de elaboración del gofrado.

Fig. 24. Fotografía piezas utilizadas para el gofrado: cartón, lijas de agua y servilletas de tela.

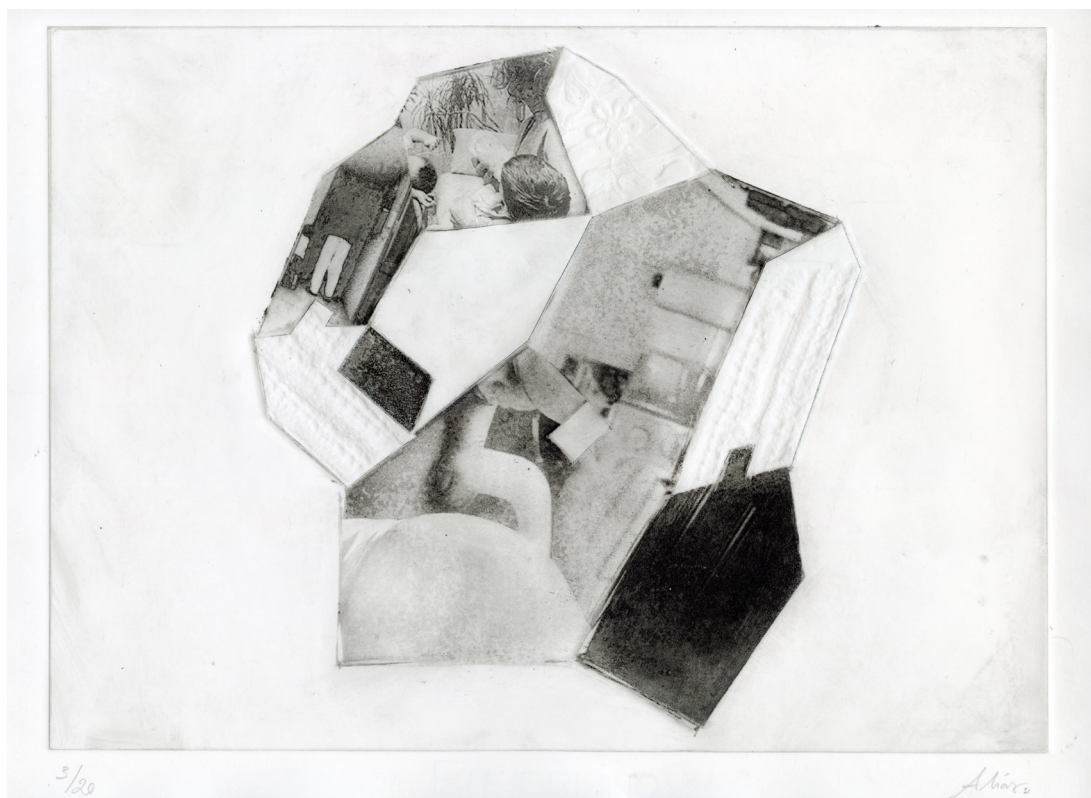

Fig. 25. *El puzzle de la memoria*, 2023.

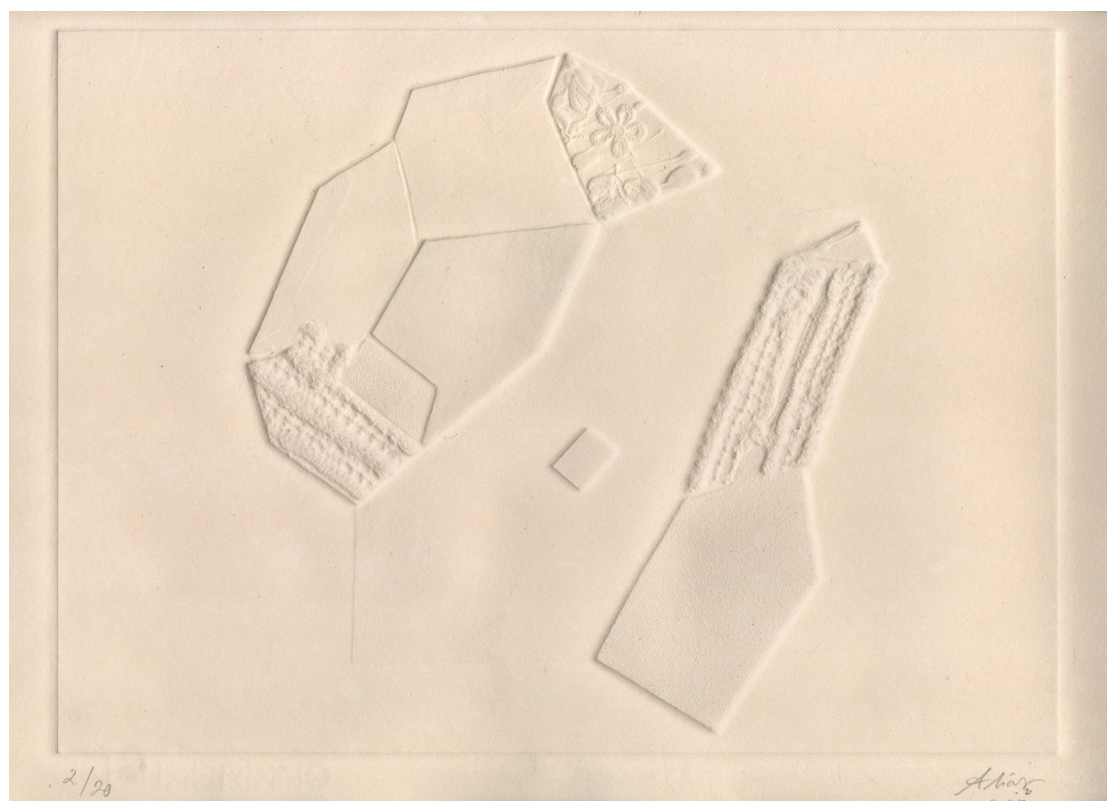

Fig. 26. *El puzzle de la memoria*, 2023.

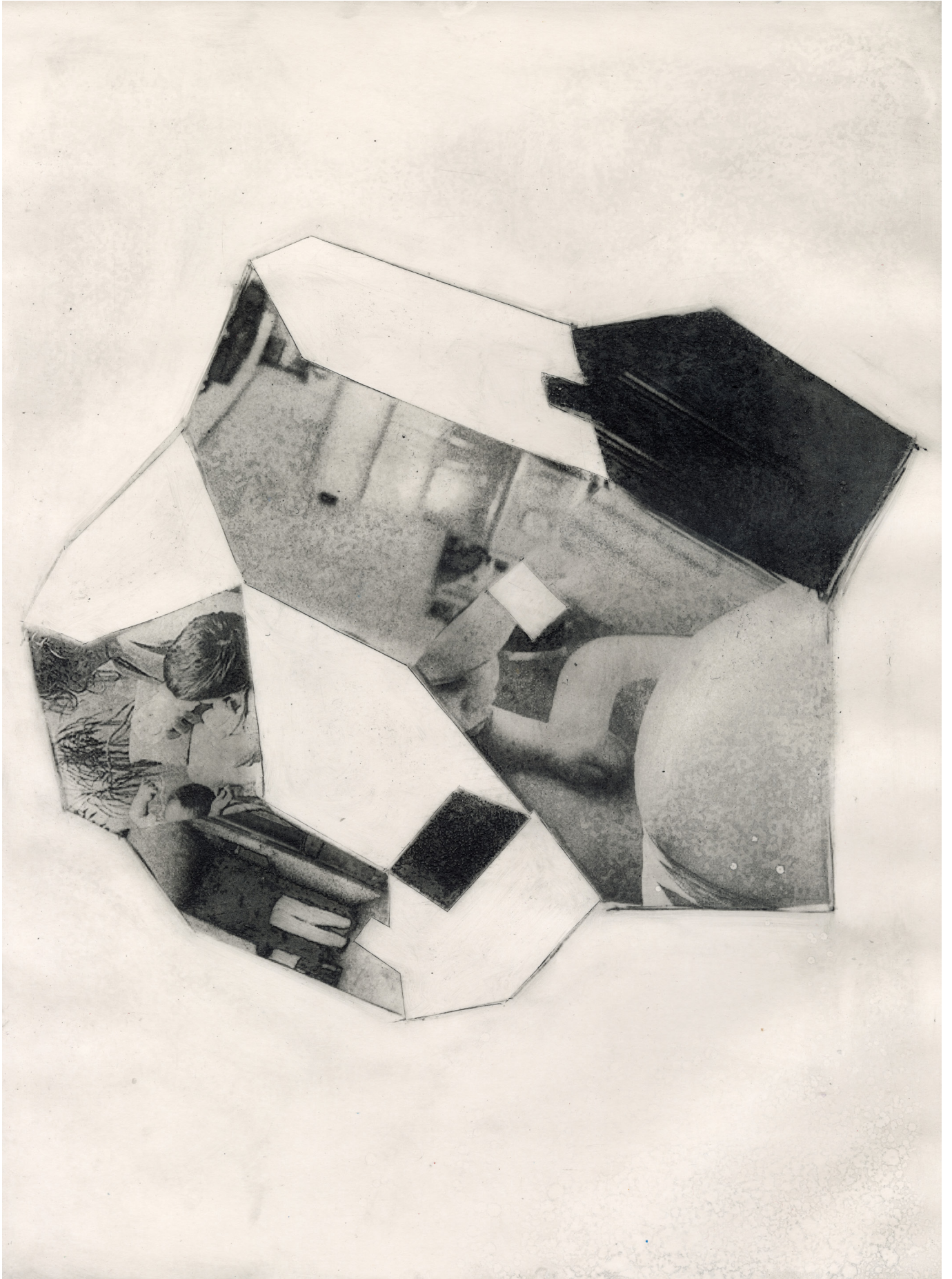

Fig. 27. El puzzle de la memoria, 2023.

5.1.2. Las tijeras: jugar acompañados

Se trata de la primera obra realizada cronológicamente hablando, el punto de partida de lo que sería este trabajo. El objetivo principal de esta pieza fue crear un objeto escultórico, por medio de la fundición artística, de gran valor sentimental y conexión con mi memoria emocional. Como resultado, se han realizado unas tijeras en latón adaptadas a mis propias manos pero, formalmente, cogen como referente los cactus que tanto gustaban a mi abuela.

Corresponde a la primera etapa del acompañamiento psicológico realizado. Este se inicia tras la muerte de mi abuela materna, con una primera revisión de los momentos más dulces de la infancia. Se recordaban los juegos, las conversaciones que sucedían a estos y momentos alegres vividos con esta figura de apego. Esta pieza surge de querer dedicar un trabajo homenajeando a este personaje esencial en la familia.

Fig. 28-29. *Las tijeras*, 2024.

Estas tijeras de latón representan la recuperación de un recuerdo vívido de la infancia. Desde temprana edad, se mostró un marcado interés por los procesos artísticos. Uno de los juegos recurrentes de la infancia consistía en recortar las típicas figuras de muñecas y vestidos de los libros de papel acompañada de mi abuela. Reflexionando sobre esos momentos durante la terapia, se pudo ver cómo estos espacios de conversación favorecen el sostén emocional y el bienestar. Es relevante comentar cómo, a diferencia de jugar con las muñecas y las piezas para lo que estaban destinados esos recortes, el interés personal siempre estaba en el recorte en sí mismo y el acompañamiento que se da durante estos procesos creativos. Como se introduce en el apartado 4.4 *Aprendizaje, juegos y castigos*, jugar acompañados es esencial a la hora de favorecer un hogar aliado.

Instalativamente, se relaciona con la pieza anterior, *El puzzle de la memoria*, debido a que se ha querido enfatizar esta acción de recortar. Además, visualizar y narrar el álbum familiar durante la infancia también es una actividad de aprendizaje y juego común en la infancia, en la cual nos acompañan nuestros cuidadores.

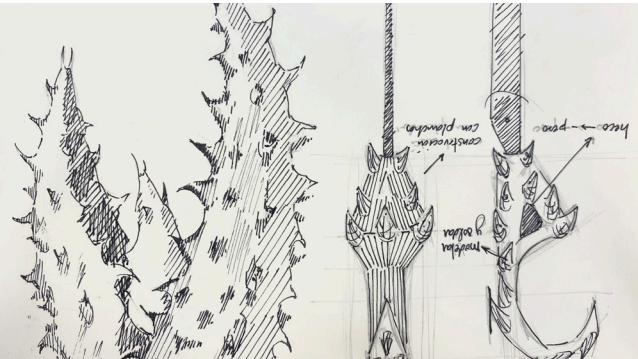

Fig. 30. Bocetos de *Las tijeras*. Cuaderno blanco, 2023.

Fig. 31. Fotografía del árbol de colada con modelo en cera.

Fig. 32. Fotografía de la colada de latón fundido.

Esta pieza fue realizada durante la asignatura de Fundición Artística, concretamente para el bloque de trabajo de Arte y Artesanía. La fundición es una práctica que requiere procesos largos y materiales diversos. La inversión de recursos económicos, materiales y tiempo que demanda esta técnica empuja a planificar cuidadosamente cada pieza. Antes de la realización del modelo requerido, se realizaron bocetos y pruebas. Durante la elaboración de la pieza en cera, a partir de la cual se elabora el molde de cáscara cerámica, se aprovechó la versatilidad de este material. Se practicó el modelado, la construcción mediante soldadura, la talla y el vaciado. Posteriormente, se realizó el sistema de colada correspondiente y se bañó el resultado para hacer el molde. Con la pieza en latón, obtenida tras la colada colectiva realizada durante la asignatura, se procedió a la limpieza, mecanización y reparación de la pieza. Se dejó como último paso el remache de la tijera, que permitiera el movimiento de ambas partes que la conforman.

5.1.3. Casa de cerámica: el miedo a jugar en un hogar inestable

Unas 6 fichas en forma de ladrillos son los cimientos inestables que aguantan el constructo mental de mi hogar. Esta pieza realizada en cerámica de dos colores trata la sensación de inestabilidad vivida dentro de un hogar lleno de conflictos. La obra es posterior cronológicamente a las dos anteriores y, por ello, se relaciona con una etapa más avanzada del proceso terapéutico y creativo. Una vez pasada la fase de conectar con aquellos recuerdos más amables y descubrir que hay una dificultad en el proceso con el resto, se empezaron a verbalizar aquellos conflictos que habían generado dicha dificultad. Así pues, encontramos una serie de heridas emocionales resultantes de la sensación de amenaza y tensión provocada por los conflictos familiares, la cual ha querido representarse en esta obra.

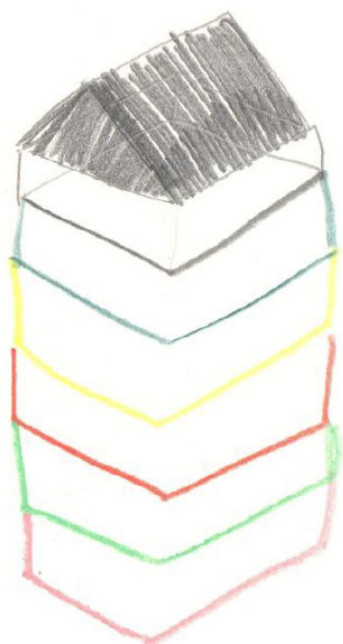

Fig. 33. REFERENTE. Miriam Cano Cerverá, *Estratos*, 2014.

Fig. 34. *Casa de cerámica*, 2024.

Los niños que viven en hogares conflictivos a menudo desarrollan estilos de apego ansioso, evitativo o desorganizado (Cortés, 2017). La falta de seguridad que suele acompañar a estos conflictos, como es un divorcio, repercute directamente en su comportamiento. En este caso, no se han querido mover las piezas que componen la obra, representando una quietud dirigida por el miedo y la creencia de responsabilidad ante estos conflictos. Estas emociones desagradables llevan a uno a no querer jugar o hablar, para evitar posibles consecuencias, como generar un problema nuevo.

Además, todos creamos una narrativa en torno a nuestra infancia y nuestro hogar. Comúnmente, si preguntas a cualquier persona sobre su infancia, te dirá que estuvo bien, que no pasó por algo tan grave. Su hogar, aparentemente, se erige firmemente. Pero, en el proceso de cuestionarse las bases de tu educación, como en el caso personal realizado durante la terapia psicológica, uno se va dando cuenta de aquellas situaciones que dejaron una herida emocional. Los cimientos de la casa se tornan inestables, y parece que cada pregunta posibilita su derrumbe.

Así pues, se ha creado un juego, inspirado en el famoso juego Jenga⁶, con el que uno tiene miedo de jugar, tanto por su material, no asociado a la infancia, como con su construcción formal. El resultado de esta pieza ha servido como referente formal para la creación de otra que se explicará próximamente.

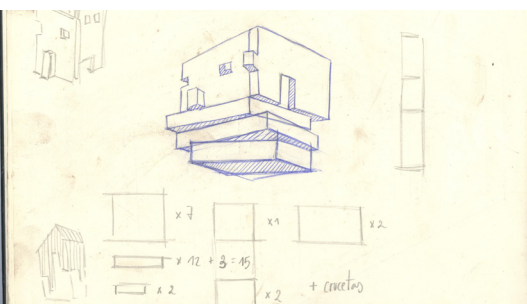
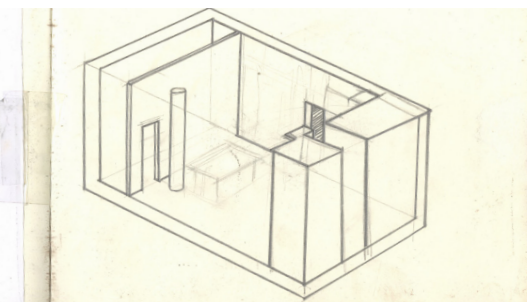

Fig. 35. Boceto de la planta de mi cocina. Cuaderno negro, 2024.

Fig. 36. Boceto de la pieza. Cuaderno negro, 2024.

Fig. 37-38. Fotografías del proceso de construcción.

El objetivo principal de esta pieza, debido al ejercicio para el que fue realizada, era que se construyese por medio de planchas de barro. Así pues, siendo un proyecto pensado para cumplir las directrices de la asignatura Cerámica y creación interdisciplinar, se quiso continuar con la temática tratada

6 Jenga es un juego de habilidad física y estrategia en el que los jugadores deben retirar bloques de madera de una torre construida, una por una, sin que la torre colapse.

en este trabajo artístico.

Se concibió primero como un escenario, el cual tomaba como referencia mi cocina. Al tener que incorporar elementos que sumasen complejidad y peso que soportar, se ideó una base para este. Así pues, un conjunto de piezas sueltas, realizadas con Prnm⁷, sirve para construir y elevar la casita, que combina la pasta anterior con Zumaia⁸.

La técnica de construcción empleada es la técnica de placas. Consiste en la realización de planchas obtenidas mediante la aplicación de presión con rodillo a una porción de pasta y la construcción a base de estas. Para manipular las planchas en el estado de dureza de cuero necesario, se creó un patrón de todas las piezas necesarias para planificar el montaje. Se utilizaron listones de madera para mantener uniformidad en los grosores y perfilar las aristas. Tras cortar las medidas necesarias de cada pieza, se construyeron los ladrillos y, posteriormente, el escenario, realizando incisiones en ambos lados, aplicando barbotina y uniéndolas mediante cosido. Esta metodología requiere una planificación cuidadosa debido a su complejidad técnica, por lo que se realizaron estudios y bocetos de la pieza previamente. Una vez completada la fase de construcción, se esperó el tiempo de secado requerido y se realizó la cocción de todas sus partes.

Fig. 39. *Casa de cerámica*, 2024.

7 Prnm: pasta refractaria negra, 40% chamota de 0-1,5 mm, temperatura 1000-1260°C

8 Zumaia: pasta refractaria gris, 40% chamota de 0-0,5 mm, temperatura 1000-1300°C

Fig. 40. Fotografía de una figurita de mi abuela materna (3x3x1.5cm)

5.1.4. *Figuritas de cerámica: juego de reproducción de un modelo*

En este caso se han elegido las figuritas de cristal, cerámica y metal de mi abuela materna como objetos referenciales de mi hogar y de esta obra. Se tratan de unos objetos muy delicados con los que tanto mi madre como yo hemos jugado, y, por lo tanto, en parte deteriorado (hay diversas figuras rotas). Son únicas, frágiles y tienen un gran valor sentimental por lo mismo, formar parte de nuestros recuerdos.

Esta pieza se basa en el juego de replicar mediante el modelado. Imitar, reproducir, repetir... son acciones fundamentales y recurrentes en la infancia. Durante esta etapa de desarrollo, los aprendizajes se realizan siguiendo un modelo de referencia.

Se han elegido estas figuritas, como homenaje a uno de los personajes fundamentales de mi familia. Como explica Navarro (2015), el entorno familiar que convive en el hogar hace del lugar un escenario idóneo para el inicio de aprendizajes y comportamientos que supondrán una herencia fundamental, que es inevitablemente difícil no replicar en cierta forma. Los patrones de comportamiento son marcados por el apego y las creencias adquiridas desde muy temprana edad y modificarlos requiere de un gran esfuerzo. Por ello, se hace difícil diferenciar entre cuando se está eligiendo perpetuar ciertos comportamientos o se están repitiendo patrones de apego familiares desde la inconsciencia.

El tamaño de las piezas es importante. Se contemplaron ideas cómo elegir una única pieza y aumentarla de tamaño. Sin embargo, se decidió trabajar en tamaño pequeño. Mantiene mayor fidelidad con los modelos e invita a que el espectador se relacione de una manera más íntima y cercana con las piezas, transmitiendo una mayor sensación de ternura. Además, hay una vinculación con los gustos personales en mi infancia, ya que siempre me he visto atraída por las miniaturas.

En cuanto a la instalación, se ha decidido colocar el conjunto en la casa construida con anterioridad, ya que esto refuerza la acción de jugar. Situar las pequeñas figuras dentro y alrededor de la que sería su casa, de manera despreocupada y, en parte abarrotada, es una imitación del juego infantil. Debido a esto, no se ha visto necesaria la construcción de un nuevo espacio para disponerlas.

Para el modelado se utilizó barro rojo, una pasta de baja temperatura comúnmente utilizada en cerámica. Esta pasta es adecuada para esta técnica escultórica debido a su plasticidad y acabado fino. Después de replicar cada figurita, se dejó secar y se repasó con una lima metálica. A continuación, cada pieza se esmaltó⁹ siguiendo un método poco convencional pero evocador de la infancia: el esmalte se esparció con las propias manos. Fue necesaria la aplicación de 3 capas para obtener una cobertura total y uniforme. Finalmente, se realizó una cocción a baja temperatura.

Aunque se intentó replicar numerosas piezas, las formas y tamaños de algunas hacían el proceso demasiado difícil. Finalmente, se lograron replicar diez piezas.

Fig. 41. Fotografía de proceso de modelado.

Fig. 42. Fotografía conjunto de figuritas modelos.

Fig. 43. Fotografía de piezas esmaltadas.

Fig. 44. Fotografía del horno cerámico.

Fig. 47. *Gato III*, 2024.

Fig. 48. *Bolso*, 2024.

Fig. 45. *Sirena I*, 2024.

Fig. 46. *Perro*, 2024.

Fig. 49. *Sirena II*, 2024.
Fig. 50. *Gato I*, 2024.
Fig. 51. *Mariposa*, 2024.

Fig. 52. *Pajaritos*, 2024.
Fig. 53. *Plancha*, 2024.
Fig. 54. *Gato II*, 2024.

Fig. 55. *El rincón de pensar*, 2024.

5.2. EL RINCÓN DE PENSAR

“No hay nada más depredador para un niño que suponer que debe proteger a su madre.” (Gutman, 2013)

Un lugar específico, dentro del espacio creado, dedicado a esta técnica de castigo llamada “rincón de pensar”. Este lugar es utilizado comúnmente en el ámbito educativo y en la crianza para promover la reflexión, la independencia y el autocontrol en los niños. El objetivo de este es invitar a que el niño reflexione sobre el comportamiento que lo ha llevado aquí e interrumpa la conducta. Pero, como se ha explicado anteriormente, las consecuencias de estas formas de castigo suelen ser negativas, ya que no suponen un acompañamiento ni un método basado en la seguridad. (Seppi Vinuales, 2023)¹⁰ Así pues, para la creación del proyecto artístico, se ha considerado importante incluir un obra que abordase de manera más concreta y directa las heridas derivadas de crecer en un espacio no aliado, como es este rincón dentro de un hogar.

La manera de razonar los niños dista de la que creen sus cuidadores que desarrollarán. Puede haber pensamientos excesivamente culpabilizadores, autorreferenciales y de menosprecio hacia uno mismo. Esto queda reflejado a través de los componentes de esta obra, los cuales se va a proceder a explicar individualmente.

Se ha de comentar que, aunque todas las obras estén relacionadas y construidas en torno a las mismas palabras clave y al mismo espacio, este conjunto de piezas tiene autonomía suficiente para presentarse individualmente.

5.2.1. *Carta a los reyes magos: testigo de un malestar*

Durante el proceso de revisión y recolección de objetos identitarios, se encontró esta carta escrita en mi infancia. Se desconoce la edad exacta en la que se realizó y, debido a la dificultad a la hora de recordar, resulta complicado poder establecer una. De manera aproximada, podría encontrarse entre los 12 y 15 años.

Esta carta ha sido utilizada para intervenir el espacio instalativo, concretamente las paredes de este, debido a que refuerza significativamente toda la obra. En ella, la niña que fui presenta una gran preocupación por el malestar de su madre, haciéndose responsable de él. Para una niña es más fácil asumir la culpa de los comportamientos negativos de su cuidador, que pensar que es este el responsable de la situación de malestar presente en el hogar. Si bien

10

Recuperado de: <https://mejorconsalud.as.com/silla-pensar-metodo-corregir-ninos/>

es cierto que este trabajo no tiene el objetivo de culpabilizar a estos, si que se ha querido mostrar una realidad presente en muchas infancias: los niños que sienten la responsabilidad de ser cuidadores de su cuidador.

Les pedimos que sean ellos, los niños, los que mentalicen los estados del cuidador, los que cuiden del cuidador. Así los hijos a menudo son parentizados, es decir, los niños son los que se ven arrastrados a cuidar, a hacerse responsables de sus padres. Hemos de tener en cuenta que esos cuidados son realizados con los recursos de un niño, y por lo tanto se ven desbordados con facilidad y envueltos en una preocupación flotante. (Cortés, 2017, p. 123)

Esta inversión de roles en el núcleo familiar es dañina, para los niños, sobre todo, ya que se ven sobrepasados por la situación, y para los cuidadores, que nunca podrán adquirir el acompañamiento que piden.

Así pues, esta parte es adaptable a cada espacio en el que quiera exponerse la obra, haciendo que las medidas del espacio sean variables. La escritura en grande de estas palabras en la pared supone la proyección de pensamientos como consecuencia de métodos de castigo como “El rincón de pensar”, adaptada al espacio, convirtiéndolo en no aliado.

Fig. 56. Fotografía escribiendo la carta en
El rincón de pensar, 2024

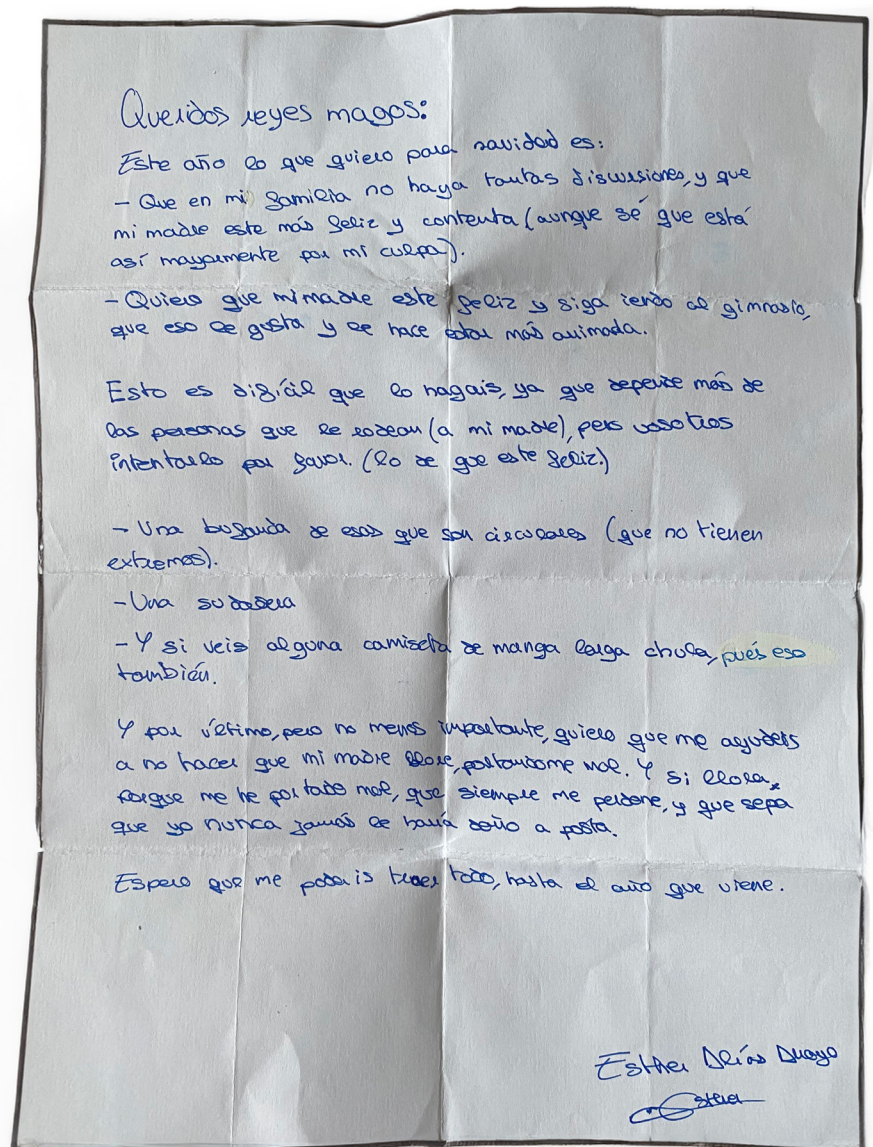

Fig. 57. Fotografía Carta a los reyes magos original (2009-2012).

5.2.2. Cuenco de bronce: continente de la somatización del trauma

Fig. 58. REFERENTE. Sara González, *La segunda piel*, 2023.

Esta obra es reflejo de la ruptura de la idea de infancia propia que se tenía. Al hacer una revisión de la línea de vida¹¹, se marcaron como importantes aquellos momentos de la infancia en los que se vomitaba como resultado de la somatización de un trauma. Aunque actualmente este síntoma ha desaparecido, se ha visto una conexión entre estos vómitos con el malestar abdominal durante periodos de ansiedad. La idea de recuperar un objeto cotidiano y, por medio de la fundición, aportar un valor artístico, condujo a la elección de un cuenco. Así, un gorro de lana de bebe es adaptado, invertido, para cambiar su significado y construir un cuenco de bronce en el que poder vomitar.

Las dolencias somáticas son originadas por un malestar emocional o psicológico, como puede provocar un divorcio conflictivo. Como explica Psikids (2022), en *Cuando el cuerpo habla: Somatizaciones en niños y adolescentes*¹², las náuseas, vómitos, dolores de cabeza...son síntomas frecuentes en niños con un malestar psicológico, ya que sus capacidades de regulación emocional son escasas a edades tan tempranas. En el caso personal, a la hora de revisar recuerdos durante mi infancia, para poder seleccionar objetos asociados a ellos, me encontré con momentos recurrentes en los que vomitaba. El cuenco, objeto cotidiano dentro del hogar, ha sido escogido para la creación de esta pieza artística, debido a su gran simbolismo dentro de la historia individual.

Se ha elegido un gorro de bebe para la creación. Esta pieza textil fue hecha por mi abuela materna, presente a lo largo de este trabajo, para mi madre. En herencia, pasó a mí. Del mismo modo en el que pasan objetos o prendas de generación en generación, existe una transmisión de modelos de apego a nuestros hijos, siendo esta una perpetuación del legado del trauma. Se ha utilizado este tejido para hacer una pieza en bronce, haciéndola perdurar en el tiempo, para enfatizar esta idea de herencia. Este gorro ha quedado invertido, se ha cambiado su función y, realmente, el tejido durante los procesos de fundición ha quemado, pero su huella y representación permanecerán durante décadas. El lazo presente no solo añade un interés estético, sino que conecta con aquello infantil, comúnmente “de niñas”. Escuchar el episodio *Ser la niña buena*¹³ del Podcast *Somos Estupendas* durante el proceso creati-

11 Línea de vida: herramienta terapéutica y de evaluación que se utiliza para ayudar a los individuos a visualizar y reflexionar sobre los eventos significativos en sus vidas.

12 Recuperado de: <https://psikids.es/2022/02/25/cuando-el-cuerpo-habla-somatizaciones-en-ninos-y-adolescentes/>

13 El concepto de “ser la niña buena” se refiere a las expectativas sociales y culturales que promueven la obediencia, la sumisión, la modestia y la complacencia en las niñas, arraigadas en normas de género tradicionales y estereotipos.

Fig. 59. Bocetos de *Cuenco de bronce*. Cuaderno negro, 2024.

Fig. 60. Fotografía molde de cáscara cerámica, proceso de fundición.

Fig. 61. Fotografía de la colada de bronce.

Fig. 62. Fotografía editada del gorro de bebe utilizado.

Fig. 63. Fotografía modelo en cera, proceso de fundición.

vo de esta pieza influyó tanto en su concepción como en su desarrollo formal, puede verse en la forma un tanto cursi del lazo.

Durante la primera exploración de mi casa natal, se llevó a cabo una revisión detallada de objetos cotidianos, como juguetes, dibujos, álbumes familiares y vajilla, que han estado presentes en mi hogar a lo largo del tiempo. Para esta pieza, se ideó trabajar en torno a un elemento de menaje cotidiano como es el cuenco. Después de que en una clase de la asignatura de Proyectos de Fundición Artística se mostraran los resultados de Sara González, se consideró utilizar materiales textiles. (Esta pieza se ideó para el bloque de trabajo “Escultura y Literatura”).

Antes de proceder a la realización de la pieza, se hicieron varios bocetos para comprender su forma y estructura. Para la elaboración del modelo, se aprovechó la cualidad de permeabilidad de la lana respecto a la cera en estado líquido. Esto implicó la introducción de materiales inflamables u orgánicos en el modelo, los cuales se queman durante el proceso de cocción y descere del molde para crear la pieza fundida. Este método se conoce como “fundición al bicho perdido”. Esta técnica permite capturar las texturas y formas de manera fiel en la pieza final, añadiendo una dimensión adicional de detalle y textura a la obra.

Se decidió soldar partes del lazo a la pared del cuenco para favorecer el riego del metal, ya que se consideraba importante mantener esta parte del gorro. Tras la construcción del árbol de colada y la realización del molde de cáscara cerámica, se llevó a cabo la colada de metal fundido, en este caso de bronce. Por problemas técnicos durante la colada, algunas partes no se llena-

ron de metal y se tuvo que hacer una reconstrucción posterior. Para esto, se limpió y mecanizó el resultado, y se hicieron las partes faltantes en cera. Mediante el proceso de microfusión, se obtuvieron estas partes en metal para su posterior soldadura. Finalmente, tras la limpieza y pulido de la pieza, se aplicó una pátina oscura, buscando un resultado que destaque las texturas de la tela utilizada.

Fig. 64. Fotografía proceso de limpiado.
Fig. 65. Fotografía árbol de colada para la microfusión del nuevo lazo en cera.
Fig. 66. Fotografía proceso de microfusión.
Fig. 67. Fotografía de soldadura.

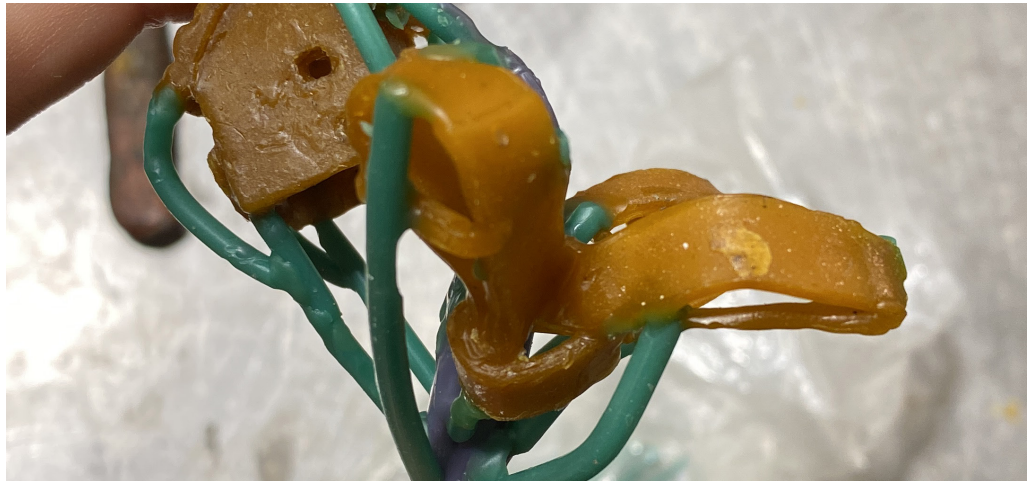
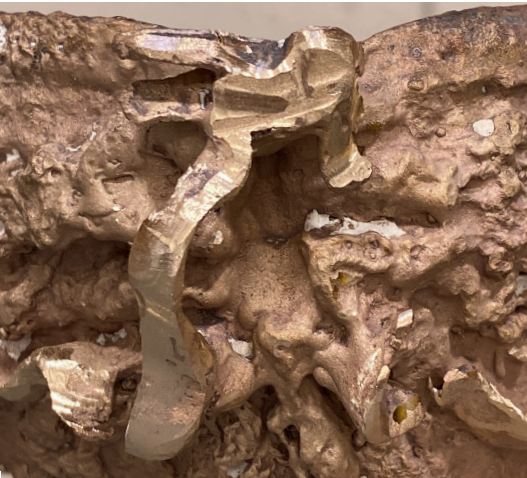

Fig. 68-71. *Cuenca de bronce*, 2024.

Fig. 72. Fotografía silla de pensar original, modelo de referencia.

5.2.3. Construye tu silla de pensar: jugar a castigarse

En este caso, se ha elegido la silla de pensar como recurso creativo, suponiendo la recuperación y reconstrucción del recuerdo nítido que hay anclado a ella. Se trata de un objeto aliado utilizado para un uso concreto: castigar.

La silla siempre habla del cuerpo, de su habitante; tiene brazos, patas, un respaldo, y un asiento. Al acomodar el ángulo a las caderas de un ser humano sentado, la silla lo imita, lo acoge, se torna aliada. (Navarro, 2015, p.93)

La silla de pensar es un método que lejos de ofrecer un momento de reflexión, se enfoca a la obediencia y no brinda acompañamiento emocional ni físico, aportando poco a la autoestima infantil y al esperado pensamiento reflexivo de las conductas realizadas. Según Seppi Vinuales (2023)¹⁴, enseña un estilo de resolución basado en el sobrepensamiento, suponiendo una desconexión de las emociones, que no les da espacio ni validación. Así pues, todo esto contribuye a crear una percepción personal en la que el hogar se volverá desasosegante. Como consecuencia, en la memoria emocional del castigado, quedarán las lesiones de infancia que deja un hogar no aliado.

Formalmente, continúa la línea estética de *La casa de cerámica*, además del mismo material. En este caso, se ha querido potenciar la característica constructiva de la pieza. Así, el juego consiste en la construcción de tu propio método de castigo, sentarse a sobrepensar. La culpabilidad y responsabilidad, aprendidas mediante métodos de castigos como este, invitan a adoptar esta evitación emocional como forma de gestionarse.

Fig. 73. REFERENTE. Sandra Mar, *Ninguna fantasía*, 2023.

Fig. 74. ANTECEDENTE. *Casa de cerámica*, 2024.

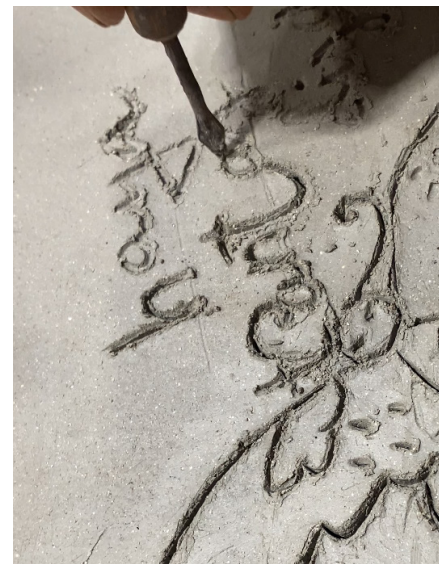
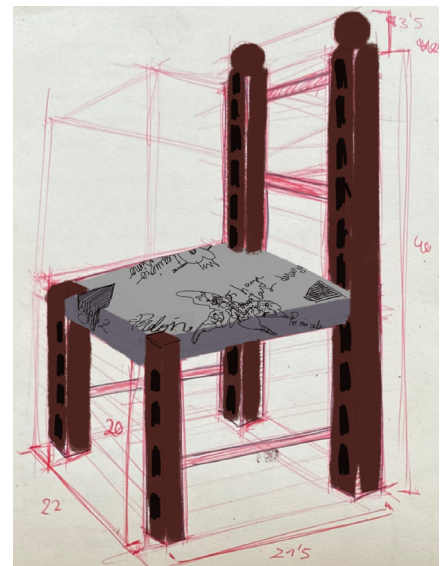
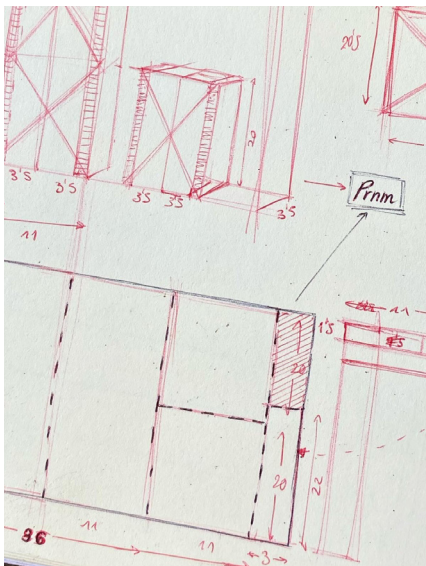

Fig. 75. Anotaciones de medidas para la preparación de planchas de barro. Cuaderno negro, 2024.

Fig. 76. Dibujo infantil de referencia.

Fig. 77. Boceto digital de *Construye tu silla de pensar*.

Fig. 78. Fotografía proceso de elaboración de las patas.

Fig. 79. Fotografía proceso de construcción.

Fig. 80. Fotografía proceso de decoración del asiento.

Una vez construido el mueble cerámico con las piezas de ladrillos, se coloca el asiento sobre la estructura. En este están grabados dibujos y palabras que han sido extraídas de las cartas realizadas en la infancia para mi madre: “perdón”, “mi culpa”, “no haya tantas discusiones” y “te quiero muchísimo”. Y con el objeto completo, uno ha de sentarse en *El rincón de pensar* a reflexionar sobre aquello que ha hecho mal.

Se buscó mantener las medidas del modelo original, una pequeña silla de madera y esparto fabricada por mi abuelo materno. Además, de que por medio de piezas, se consiguiese un resultado similar al de un juego de construcción infantil. Para diseñar las diferentes partes, se siguió la línea estética de la *casa de cerámica* para conseguir una mayor uniformidad con el conjunto del proyecto.

La técnica de construcción empleada es la técnica de placas, explicada anteriormente en el apartado *Casa de cerámica: el miedo a jugar en un hogar inestable*. Las patas y soportes del asiento se realizaron con la pasta refrac-

taria negra, mientras que el asiento se hizo en gris. Tras cortar las medidas necesarias de cada pieza, se construyeron las patas realizando incisiones en ambos lados, aplicando barbotina y uniéndolas mediante cosido. Como estas piezas iban a soportar peso y eran finas, se reforzó cada unión con un cordón de arcilla. Por otro lado, el asiento se retocó para encajar correctamente y se grabaron unos dibujos y escrituras, que hacen referencia a unas cartas originales de la infancia, mediante un punzón. Una vez completada la fase de construcción, se repasaron las aristas y se ajustaron las piezas para permitir su montaje. Después de la cocción a alta temperatura, se realizaron ajustes adicionales con un dremel. Finalmente, se esmaltó¹⁵ el asiento, para resaltar los dibujos realizados con un punzón.

Fig. 81. Construye tu silla de pensar, sin esmaltar.

Fig. 82. Construye tu silla de pensar, esmaltada.

Fig. 83. Construye tu silla de pensar, 2024.

Fig. 84. REFERENTE. Manuela Navarro y Enrique Alegre, *trabajo de campo: Imagen de niños jugando en la casa que han construido debajo de unas toallas y colgada entre sillas*, 2015.

5.3. JUGAR A REFUGIARSE

La obra con la que se finaliza la producción artística presentada. Esta sirve como resguardo frente a la hostilidad de los juegos y espacios explicados anteriormente. Siendo estos fragmentos que reflejan una memoria emocional marcada con ciertas lesiones y caricias experimentadas en el primer espacio que habitamos.

Esta pieza fue creada para la asignatura de Técnicas de reproducción escultórica, por lo que se concibió principalmente desde la metodología de moldes. Un juego de reproducción queda en el interior de un refugio infantil. Este tipo de construcción, según Manuela Navarro (2015), es un cierre del espacio que excluye la parte no aliada, para salvaguardarse tanto físico como mentalmente. En este lugar asociado a la infancia, se guardan los bienes y recuerdos más preciados. Así pues, la pieza producida se basa en el deseo de conservación y repetición de estos objetos y los recuerdos asociados. Por ello, se han elaborado una serie de moldes de las figuritas de cristal, metal y cerámica de mi abuela, utilizadas paralelamente para hacer *Figuritas de cerámica: juego de reproducción de un modelo*.

Al igual que el proceso artístico se sirve del crecimiento personal y viceversa; el refugio utiliza aquel espacio que deja fuera para ser en sí mismo. Si no se hubiese empezado por ver el malestar en el hogar, no se habría llegado a querer aprovechar y resguardar las partes de bienestar encontradas también en este. Es por ello que, considero que el germen de la creación de esta pieza comenzó a la misma vez que aquellas tijeras que primero producí, aunque tuviera que esperar el tiempo de creación y crecimiento necesario.

Los moldes siguen la línea estética de los juegos infantiles, concretamente con los que se pueden hacer reproducciones. Para capturar el atractivo visual de estos juegos, se han seleccionado formas y colores que se armonizan entre sí. Dado que son moldes de figuras con enganches y de pequeño tamaño, se ha optado por utilizar silicona coloreada. Además, se han elegido las figu-

Fig. 85. REFERENTE. Sergio Fayos García, *Refugio vulnerado*, 2022.

Fig. 86. REFERENTE. Juego infantil.

ras de modelo en función de su reconocimiento y atractivo, ya que los moldes son parte esencial de la pieza final.

En cuanto a las reproducciones, en un primer momento se hicieron mediante apretón, con arcilla. Se trata de un material accesible y de bajo coste, por lo que se emplea en diversas manualidades para niños. Este método fue considerado una buena elección debido a que mantenía fidelidad en cuanto a la realidad personal. Pero, durante la exposición realizada para la asignatura, se planteó que un cambio en este material podría enriquecer el proyecto. Visto esto, se realizó una búsqueda de materiales relacionados con la infancia, que tuvieran buena capacidad de registro y solidificaran, permitiendo el transporte de las piezas. Las golosinas cumplen con estas características, además de poder ser coloreadas y permitir un gran número de reproducciones en poco tiempo. Así, se enfatiza el carácter fantástico y de ensoñación de un niño al jugar.

Respecto a la construcción del refugio, se ha hecho con materiales textiles encontrados en el hogar. Sábanas, toallas, mantas...son el recubrimiento de una estructura básica hecha con sillas. Materiales accesibles en la infancia que comúnmente han sido empleados para elaborar estas construcciones.

Fig. 87. Fotografía primera instalación de *Jugar a refugiarse*.

Fig. 88. Fotografía figurita empleada para la fabricación de los moldes.

Fig. 89. Fotografía proceso de vertido de silicona coloreada.

Fig. 90. Fotografía proceso de retoque de moldes.

Fig. 91. Fotografía resultado del conjunto de moldes de silicona coloreada.

La producción de esta pieza comenzó con la realización de los moldes. Después de seleccionar aquellos moldes de repostería para galletas que se adaptasen mejor a los diferentes tamaños de las figuritas, se procedió a su relleno. Para evitar fugas de la mezcla de silicona coloreada, se sellaron estas piezas metálicas o plásticas con plastilina sin azufre. Después de verter la cantidad necesaria para hacer la base, se introducía la respectiva figura. Una vez catalizada y endurecida la silicona, podía procederse al desmoldeo y retoque de aquellas partes necesarias con la ayuda de un bisturí.

Para las reproducciones de golosinas. Se utilizó la siguiente receta¹⁶: 14 gramos de gelatina neutra, 40 gramos de gelatina de fresa, 250 gramos de azúcar y colorante alimentario de diversos colores.

16 Clarín. (2023, abril 15). CÓMO hacer las MEJORES GOMITAS dulces | Receta rápida, fácil y rica [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GDWHcZITtQA&t=5s>

La construcción del refugio también tuvo una evolución tras la exposición. Se buscaron telas más coloridas e infantiles, al igual que de mayor conexión con mi hogar natal. Así pues, una toalla, una manta, una colcha de juego y dos sábanas con motivos coloridos sirven de recubrimiento para la estructura generada mediante dos sillas de salón. Esta parte es fundamental para la instalación de toda la obra, ya que la alberga en su interior. El espacio puede ser iluminado mediante dos focos de luz, apoyados en cada uno de los asientos, o ser visto a luz natural.

La elección de estos materiales y técnicas no solo preserva y reproduce objetos de gran valor emocional, sino que también conecta con la infancia y el hogar, recreando un espacio seguro y nostálgico, en el que se alberga el deseo de reproducción de dulces recuerdos.

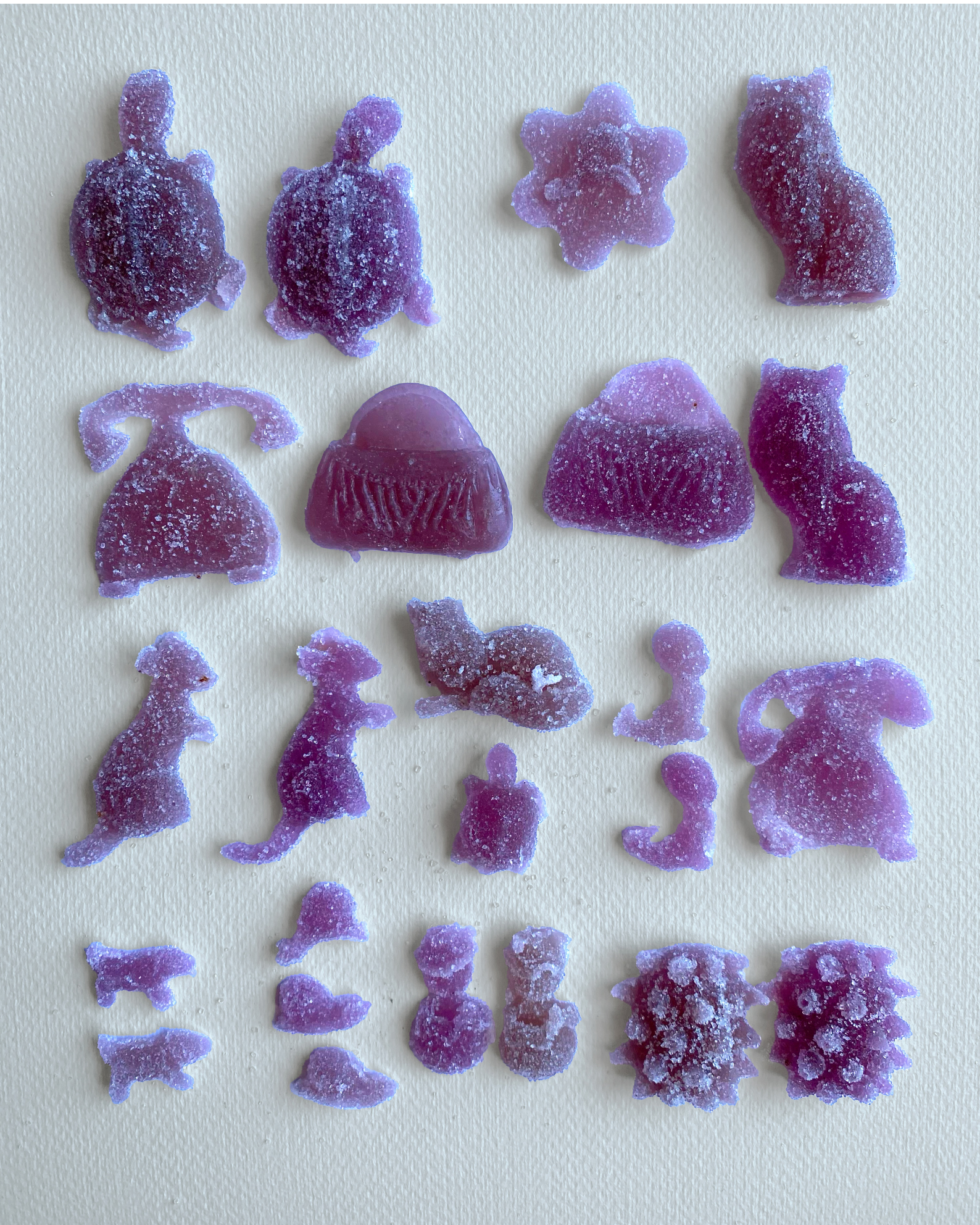
Fig. 92. *Jugar a refugiarse*, iluminado con luz artificial.

Fig. 93. *Jugar a refugiarse*, iluminado con luz natural.

Fig. 94-97. *Jugar a refugiarse*, 2024.
Fig. 98-101. Fotografías reproducciones en gominola.

Perro,
2.5x1.5x0.5 cm,
gominola,
2024.
6 reproducciones

Tortuga II,
6x4x2.5 cm,
gominola,
2024.
7 reproducciones

Erizo,
4x4x2.3 cm,
gominola,
2024.
7 reproducciones

Caracol I,
2.5x1.5x0.5 cm
gominola,
2024.
6 reproducciones

Bolsa,
5x4x1 cm,
gominola,
2024.
7 reproducciones

Corazón,
5x5x0.5 cm,
gominola,
2024.
2 reproducciones

Caracol II,
2.5x1.5x0.5 cm,
gominola,
2024.
6 reproducciones

Teléfono,
4.5x5x1 cm,
gominola,
2024.
7 reproducciones

Canguro,
6.5x4x1.5 cm,
gominola,
2024.
8 reproducciones

Sirena,
2x3x0.7 cm,
gominola,
2024.
7 reproducciones

Gato I,
4x3x1.5 cm,
gominola,
2024.
7 reproducciones

Muñeco,
2x4x1 cm,
gominola,
2024.
8 reproducciones

Tortuga I,
3.5x2.5x1.5 cm
gominola,
2024.
7 reproducciones

Gato II,
3.5x5.5x1.5 cm,
gominola,
2024.
7 reproducciones

5. CONCLUSIONES

La exploración personal del impacto emocional que tienen el hogar y los elementos que lo construyen en nuestra identidad ha sido llevada a lo artístico, concretamente lo escultórico, a lo largo de este curso. La extensión en el tiempo y la multidisciplinariedad han permitido enriquecer el proyecto e ir transicionando entre diversas emociones y materiales. Así pues, me siento satisfecha cuando veo que entre los trabajos hay coherencia y evolución.

He descubierto que las anotaciones en cuadernos me sirven de gran ayuda para la conceptualización de las piezas. Así como los bocetos para la proyección formal de cada una. La metodología de revisar y desenterrar archivos, objetos... responde a un interés por aquellos enseres que habitan nuestro hogar, considerándolos como elementos clave para la construcción de la memoria. Los detalles más pequeños del entorno familiar pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Es por ello que este trabajo ha resultado ser un modo de archivar y organizar los recuerdos, pensamientos, apuntes y objetos... para poder construir un relato. Remover lo guardado en el trasero para analizar; analizar para comprender. Este trabajo me ha permitido comenzar a deshacer los nudos emocionales detectados durante la terapia por medio de la práctica artística. Gracias a la unión de ambos procesos el compromiso en ellos se ha reforzado.

Desde un primer momento se marcaron las coordenadas del proyecto. Estas han favorecido un rumbo en el que poder explorar diversos temas y materiales, manteniendo un sentido común entre ellos. Las piezas, en su mayoría frágiles y de pequeño formato, transmiten ideas claras y directas, subrayando la intención de comunicar experiencias genuinas e íntimas. Se han buscado materiales coherentes para cada pieza, como se aprendió durante la asignatura de Taller interdisciplinar de materiales impartida por Sara Vilar y Pilar Crespo. Consiguiendo un resultado variado, multidisciplinar, pero cohesionado, como un conglomerado. Considero que permitirme jugar con diversos materiales y técnicas ha hecho el proceso más divertido y enriquecedor.

Reflexionar sobre la fragilidad y la plasticidad de nuestras memorias, y cómo cada elemento de nuestro entorno contribuye a la narrativa continua de quienes somos, me ha llevado a poner en práctica cambios en la misma. Analizando lo producido, se puede observar que se ha dado una transición creativa, tanto artística como en mi memoria. Entendemos a lo largo del proyecto que la memoria familiar y personal es la construcción de un relato, en este trabajo se presenta uno concreto, pero no excluye la existencia de más.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía fundamental

Cortés, C. (2018). *Mírame, siénteme. Estrategias para la reparación del apego en niños mediante EMDR*. Editorial Desclée De Brouwer. Prólogo de Stephen W. Porges.

Del Fresno, D. (2024). *El Libro de las Luciérnagas*. L'Écume.

Langford, M. (2021). *Suspended conversations: The afterlife of memory in photographic albums*. Musée McCord d'histoire canadienne.

Navarro Torregrosa, M. (2015). *La casa como espacio aliado y no aliado en la escultura contemporánea de 1970 a 2015* (Tesis doctoral). Universitat Politècnica de València, Valencia.

Uzcátegui, J. (2011). *El imaginario de la casa en cinco artistas contemporáneas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Merjetica Potrê, Doris Salcedo y Sydia Reyes*. Eutelequia.

VV.AA. (2013). *Álbum de familia: (re)presentación, (re)creación e (in)materialidad de las fotografías familiares*. Diputación Provincial de Huesca y La Oficina.

Trabajos Final de Grado y Trabajos Final de Máster

Barquín de la Puente, C. (2021). *Mudar la letra: El lugar de la palabra escrita, el texto más allá de los límites del libro*. (TFM). Tipo de Trabajo 4, Universitat de València, València.

Cano Cervera, M. (2014). *Herencias. Un recorrido del interior al exterior*. (TFG). Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València.

Cano Cervera, M. (2015). *Deconstrucción del hogar. La familia y su biografía como material de creación*. (TFM). Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València.

Fayos García, S. (2022). *La re-construcción de la sexualidad desde la experiencia del abuso sexual*. (TFG). Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València.

Gimeno Casas, M. C. (2018). *Rastros. Espacio habitado como retrato*. (TFG).

Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València.

Jiménez-Bazo Labrador, A. M. (2021). *Lo efímero del recuerdo: La transferencia como extensión del significado. Proyecto expositivo*. (TFG). Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València.

Monforte Baz, A. (2016). *Trauma en la familia: Relaciones paterno-filiales y abandono infantil desde la visión de la escultura y la gráfica*. (TFM). Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València.

Online

Clarín. (2023, abril 15). *CÓMO hacer las MEJORES GOMITAS dulces | Receta rápida, fácil y rica* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GDWHcZITtQA&t=5s>

Psicología Infantil Mallorca. (2023, abril 24). *El castigo y su impacto en niños y progenitores*. <https://psicologiainfantilmallorca.com/el-castigo-y-su-impacto-en-ninos-y-progenitores/>

Psikids. (2022, febrero 25). *Cuando el cuerpo habla: Somatizaciones en niños y adolescentes*. Psikids. <https://psikids.es/2022/02/25/cuando-el-cuerpo-habla-somatizaciones-en-ninos-y-adolescentes/>

Sanz, Y. (2022). Podcast de *Somos Estupendas*. Spotify. <https://open.spotify.com/show/06JgN4AkNage0vqyc8a1AD?si=19880f0d968b49f1>

Seppi Vinuales, M. F. (2023, mayo 25). *La silla de pensar: ¿sirve este método para corregir a los niños?* Mejor con Salud. <https://mejorconsalud.as.com/silla-pensar-metodo-corregir-ninos/>

UNICEF. (2018, octubre). *Aprendizaje a través del juego: Reforzar el aprendizaje a través del juego en los programas de educación en la primera infancia*. Sección de Educación, División de Programas. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). <https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-01/UNICEF-Lego-Foundation-Aprendizaje-a-traves-del-juego.pdf>

Audiovisuales

Goenaga, A. (Directora). (2022). *Cinco lobitos* [Película]. Buena Vista Interna-

tional.

Linklater, R. (Director). (2014). *Boyhood* [Película]. IFC Films.

Zhao, C. (Directora). (2020). *Nomadland* [Película]. Searchlight Pictures.

Bibliografía general

Bauman, Z. (2005). *Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Fondo de Cultura Económica.

Gonzalez, A. (2020). *Lo bueno de tener un mal día. Cómo cuidar de nuestras emociones para estar mejor*. Planeta.

Sauermann, M. (2016). *El niño y la bestia*. Lóguez Ediciones.

Schore, A.N. (2003). *Affect dysregulation and disorders of the self*. Nueva York: W. W. Norton.

7. ÍNDICE DE FIGURAS

fig. 1 (p.4) ALÍAS ARROYO, Esther. *Yaya y yo*, 19x14cm, transferencia de fotografía con disolvente, 2022. Fuente: Propia

fig. 2 (p.6) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de poemas anotados de *El libro de las luciérnagas*. Cuaderno blanco, 2023. Fuente: Propia.

fig. 3-4 (p.7) ALÍAS ARROYO, Esther. Digitalización mediante escáner, del Álbum familiar. Negativos para la posterior selección del álbum de boda de mis padres (2003). Fuente: Propia.

fig. 5 (p.8) ALÍAS ARROYO, Esther. Esquema para la creación del proyecto. Cuaderno blanco, 2023. Fuente: Propia.

fig. 6 (p.9) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía para la realización de un fotopolímero extraída del álbum familiar, 2023. Fuente: Propia.

fig. 7 (p. 11) Rachel Witherad, *Unit*, 2005. Recuperado de Pinterest (4 Junio 2024): <https://www.pinterest.es/pin/481674122641382877/>

fig. 8 (p. 12) Manuela Navarro, *La casa que escucha el sonido de los árboles*, mayólica coloreada, 1995. Recuperado de su tesis doctoral *La casa como espacio aliado y no aliado en la escultura contemporánea de 1970 a 2015* (Navarro Torregrosa, 2015).

fig. 9 (p.13) Enric Mestre, *Interacción con el entorno*, gres chamotado y engobes. 26x32x19cm, 2004. Recuperado de *La casa como espacio aliado y no aliado en la escultura contemporánea de 1970 a 2015* (Navarro Torregrosa, 2015).

fig. 10 (p.13) Louis Bourgeois, *Mujer-casa*, 1994. Recuperado (9 Julio 2024): <https://es.artsdot.com/@/8XYFRA-Louise-Jos%C3%A9phine-Bourgeois->

Mujer-Casa

fig. 11 (p.13) Remedios Varo, *El Vagabundo*, 1957. Recuperado (9 Julio 2024): <https://www.milenio.com/cultura/remedios-varo-sagrado-mundano-esoterismo-disputas-legales>

fig. 12 (p.14) Logo del Podcast Somos Estupendas. Plataforma de salud mental y bienestar creada por Yaiza Sanz. Recuperado (9 Julio 2024): <https://so-mosestupendas.com/>

fig. 13 (p.15) Shampoooty, Single mother and son, 2024. Recuperado (3 Mayo 2024): <https://www.instagram.com/shampoooty/>

fig. 14 (p.16) Rachel Whiteread, Pin it, 12x67x67, 2005. Recuperado de *La casa como espacio aliado y no aliado en la escultura contemporánea de 1970 a 2015* (Navarro Torregrosa, 2015).

fig. 15 (p.19) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía detalle de *La mesa de juego*, 2024. Fuente: Propia.

fig. 16 (p.19) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía cenital de *La mesa de juego*, 2024. Fuente: Propia.

fig. 17-18 (p.20) ALÍAS ARROYO, Esther. *La mesa de juego*, 64x48x45 cm, conjunto de silla y mesa infantil intervenidas con pintura acrílica, spray y rotuladores Posca, *El puzzle de la memoria*, *Las tijeras*, *Casa de cerámica* y *Figuritas de cerámica*, 2024. Fuente: Propia.

fig. 19 (p.21) Miriam Cano Cerverá, *Familia 2*, 2014. Recuperado de *Deconstrucción del hogar. La familia y su biografía como material de creación* (Cano Cervera, 2015).

fig. 20 (p.22) ALÍAS ARROYO, Esther. Prueba gofrado. 25x17.5 cm, 2023. Fuente: Propia.

fig. 21 (p.22) ALÍAS ARROYO, Esther. Prueba fotopolímero. 25.5x17.5 cm, 2023. Fuente: Propia.

fig. 22 (p.22) ALÍAS ARROYO, Esther. Error fotoplímero. 25.5x17.5 cm, 2023. Fuente: Propia.

fig. 23 (p.22) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de elaboración del gofrado. Fuente: Propia.

fig. 24 (p.22) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía piezas utilizadas para el gofrado: cartón, lijas de agua y servilletas. Fuente: Propia.

fig. 25 (p.23) ALÍAS ARROYO, Esther. *El puzzle de la memoria*, 49.5x35 cm, papel Canson Edition 250gr (Blanco antiguo), 2023. Fuente: Propia.

fig. 26 (p.23) ALÍAS ARROYO, Esther. *El puzzle de la memoria*, 49.5x35 cm, papel Fabriano Unica 250gr (crema), 2023. Fuente: Propia.

fig. 27 (p.24) ALÍAS ARROYO, Esther. *El puzzle de la memoria*, 49.5x35 cm, papel Fabriano Unica 250gr (crema), 2023. Fuente: Propia.

fig. 28-29 (p.25) ALÍAS ARROYO, Esther. *Las tijeras*, 17x6.5x2 cm, latón, 2024. Fuente: Tomada por Eric Bonillo.

fig. 30 (p.26) ALÍAS ARROYO, Esther. Bocetos de *Las tijeras*. Cuaderno blanco, 2023. Fuente: Propia.

fig. 31 (p.26) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía del árbol de colada con mode-

lo en cera. Fuente: Propia.

fig. 32 (p.26) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de la colada de latón fundido. Fuente: Propia.

fig. 33 (p.27) Miriam Cano Cerverá, *Estratos*, 2014. Recuperado de *Deconstrucción del hogar. La familia y su biografía como material de creación* (Cano Cervera, 2015).

fig. 34 (p.27) ALÍAS ARROYO, Esther. *Casa de cerámica*, 19x16x14.5 cm, gres chamotado, 2024. Fuente: Propia.

fig. 35 (p.28) ALÍAS ARROYO, Esther. Boceto de la planta de mi cocina. Cuaderno negro, 2024. Fuente: Propia.

fig. 36 (p.28) ALÍAS ARROYO, Esther. Boceto de la pieza. Cuaderno negro, 2024. Fuente: Propia.

fig. 37-38 (p.28) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografías del proceso de construcción. Fuente: Propia.

fig. 39 (p.29) ALÍAS ARROYO, Esther. *Casa de cerámica*, 19x16x14.5 cm, gres chamotado, 2024. Piezas alteradas. Fuente: Propia.

fig. 40 (p.30) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de una figurita de mi abuela materna (3x3x1.5cm). Fuente: Propia.

fig. 41 (p.31) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de proceso de modelado. Fuente: Propia.

fig. 42 (p.31) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía conjunto de figuritas modelos. Fuente: Propia.

fig. 43 (p.31) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de piezas esmaltadas. Fuente: Propia.

fig. 44 (p.31) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía del horno cerámico. Fuente: Propia.

fig. 45 (p.32) ALÍAS ARROYO, Esther. *Sirena I*, 3x3x1.8 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 46 (p.32) ALÍAS ARROYO, Esther. *Perro*, 6.8x3.5x4 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 47 (p.32) ALÍAS ARROYO, Esther. *Gato III*, 3.5x5x4 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 48 (p.32) ALÍAS ARROYO, Esther. *Bolso*, 4.5x2x4.5 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 49 (p.33) ALÍAS ARROYO, Esther. *Sirena II*, 4x5x2.5 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 50 (p.33) ALÍAS ARROYO, Esther. *Gato I*, 4.5x3.5x3 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 51 (p.33) ALÍAS ARROYO, Esther. *Mariposa*, 2.5x4x3 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 52 (p.33) ALÍAS ARROYO, Esther. *Pajaritos*, 4.5x3x3 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 53 (p.33) ALÍAS ARROYO, Esther. *Plancha*, 2.8x2x1.5 cm, cerámica esmaltada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 54 (p.33) ALÍAS ARROYO, Esther. *Gato II*, 2.5x1.5x2.3 cm, cerámica esmal-

tada, 2024. Fuente: Propia.

fig. 55 (p.34) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de la instalación de *El rincón de pensar*. Fuente: Propia.

fig. 56 (p.35) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía escribiendo la carta en *El rincón de pensar*, 2024. Fuente: Tomada por Claudia Tarancón.

fig. 57 (p.36) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía Carta a los reyes magos original (2009-2012). Fuente: Propia.

fig. 58 (p.37) Sara González, *La segunda piel*, 43x26cm. 22x26cm, aluminio, 2023. Recuperado de *Lo efímero del recuerdo: La transferencia como extensión del significado*. (Ana Mª Jiménez-Bazo Labrador, 2021)

fig. 59 (p.38) ALÍAS ARROYO, Esther. Bocetos de *Cuenco de bronce*. Cuaderno negro, 2024. Fuente: Propia.

fig. 60 (p.38) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía molde de cáscara cerámica, proceso de fundición. Fuente: Propia.

fig. 61 (p.38) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de la colada de bronce. Fuente: Propia.

fig. 62 (p.38) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía editada del gorro de bebe utilizado. Fuente: Propia.

fig. 63 (p.38) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía modelo en cera, proceso de fundición. Fuente: Propia.

fig. 64 (p.39) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de limpiado. Fuente: Propia.

fig. 65 (p.39) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía árbol de colada para la micro-fusión del nuevo lazo en cera. Fuente: Propia.

fig. 66 (p.39) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de microfusión. Fuente: Propia.

fig. 67 (p.39) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía de soldadura. Fuente: Propia.

fig. 68-71 (p.40) ALÍAS ARROYO, Esther. *Cuenco de bronce*, 8.5x 11x 14 cm, bronce, 2024. Fuente: Propia.

fig. 72 (p.41) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía silla de pensar original, modelo de referencia. Fuente: Propia.

fig. 73 (p.41) REFERENTE. Sandra Mar, *Ninguna fantasía*, 2023. Recuperado (3 Mayo 2024): <https://www.instagram.com/s.andramaar/>

fig. 74 (p.41) ALÍAS ARROYO, Esther. *Casa de cerámica*, 2024. Fotografía detalle de los ladrillos. Fuente: Propia.

fig. 75 (p.42) ALÍAS ARROYO, Esther. Anotaciones de medidas para la preparación de planchas de barro. Cuaderno negro, 2024. Fuente: Propia.

fig. 76 (p.42) ALÍAS ARROYO, Esther. Dibujo infantil de referencia. Fuente: Propia.

fig. 77 (p.42) ALÍAS ARROYO, Esther. Boceto digital de Construye tu silla de pensar. Fuente: Propia.

fig. 78 (p.42) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de elaboración de las patas.

fig. 79 (p.42) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de construcción.

fig. 80 (p.42) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de decoración del

asiento. Fuente: Propia.

fig. 81 (p.43) ALÍAS ARROYO, Esther. *Construye tu silla de pensar*, sin esmaltar. Fuente: Propia.

fig. 82 (p.43) ALÍAS ARROYO, Esther. *Construye tu silla de pensar*, esmaltada. Fuente: Propia.

fig. 83 (p.44) ALÍAS ARROYO, Esther. *Construye tu silla de pensar*, 36x23x20 cm, gres chamotado y esmalte cerámico, 2024. Fuente: Propia.

fig. 84 (p.45) Manuela Navarro y Enrique Alegre, trabajo de campo: *Imagen de niños jugando en la casa que han construido debajo de unas toallas y colgada entre sillas. Fotografía 2015*. Recuperado de su tesis doctoral *La casa como espacio aliado y no aliado en la escultura contemporánea de 1970 a 2015* (Navarro Torregrosa, 2015)

fig. 85 (p.45) Sergio Fayos García, Refugio vulnerado, 112x210x81 cm, peluches, dos sillas, tela, vasos de plástico y suavizante, 2022. Recuperado de *La re-construcción de la sexualidad desde la experiencia del abuso sexual*. (Fayos García, S, 2022)

fig. 86 (p.46) REFERENTE. Juego infantil. Recuperado (11 Mayo 2024): https://www.amazon.es/Science4you-Chocolates-Educativo-Experimentos-Cientificos/dp/B09FXP721J/ref=sr_1_9_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dib=eyJ2ljoMSJ9.AEoh8hwPtN3xvNFH_974vES3vVw-A0dF8bvBzwsIfIMDfk0IHwDvE8sL-JgeXO2uCAk3o0Ug6mUJ95O7e-4eVWintSMf5Y7CCphzmDzJcl6jPGERc-TxzWfGY--minEI7E.Uyap1r8i95F7_ZnGITFdbQGXI5CwwfVmOnfclFy13JQ&dib_tag=se&keywords=famoplay&qid=1720717021&s=toys&sr=1-9-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&pssc=1

fig. 87 (p.46) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía primera instalación de *Jugar a refugiarse*. Fuente: Propia.

fig. 88 (p.47) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía figurita empleada para la fabricación de los moldes. Fuente: Propia.

fig. 89 (p.47) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de vertido de silicona coloreada. Fuente: Propia.

fig. 90 (p.47) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía proceso de retoque de moldes. Fuente: Propia.

fig. 91 (p.47) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía resultado del conjunto de moldes de silicona coloreada. Fuente: Propia.

fig. 92 (p.48) ALÍAS ARROYO, Esther. *Jugar a refugiarse*, iluminado con luz artificial. Fuente: Propia.

fig. 93 (p.48) ALÍAS ARROYO, Esther. *Jugar a refugiarse*, iluminado con luz natural. Fuente: Propia.

fig. 94-97 (p.49) ALÍAS ARROYO, Esther. *Jugar a refugiarse*, 2024. Sábanas, toalla, manta infantil, dos sillas, 13 moldes de silicona coloreada, 107 reproducciones en gominola, estrellas luminiscentes, cartón y papel de horno. MEDIDAS APROX Fuente: Propia.

fig. 98 (p.50) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía reproducciones en gominola. Fuente: Propia.

fig. 99 (p.51) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía reproducciones en gominola.

Fuente: Propia.

fig. 100 (p.52) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía reproducciones en gomino-
la. Fuente: Propia.

fig. 101 (p.53) ALÍAS ARROYO, Esther. Fotografía reproducciones en gomino-
la. Fuente: Propia.

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

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

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

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

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

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

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mi Trabajo Fin de Grado se centra en la importancia del entorno familiar y la educación emocional para el desarrollo infantil y la construcción de una sociedad justa y equitativa. Este proyecto destaca la promoción del bienestar a todas las edades, tanto para cuidadores como para niños, haciendo énfasis en la salud mental y abordando dinámicas familiares que pueden perpetuar la desigualdad. Fomenta el aprendizaje emocional, lo cual contribuye a un bienestar individual y colectivo.

Además, aborda la posibilidad de un consumo responsable mediante la utilización de materiales económicos y ecológicos, dándoles una segunda vida en lugar de desecharlos. Esto promueve prácticas sostenibles y concienciadas con el medio ambiente, alineándose con los objetivos de producción y consumo responsables.