

Tapas y medias suelas: 500 pesetas. Un proyecto autobiográfico de arqueología de la memoria

Tapas y medias suelas: 500 pesetas. An autobiographical project of memory archaeology

Aurora Alcaide-Ramírez

Universidad de Murcia, alcaide@um.es

Breve bio autora: Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada (2003) y desde 2005 Profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia (Titular a partir de 2018). Es directora del Grupo de Investigación *Arte y Políticas de Identidad*, subdirectora de la revista homónima, coordinadora del Grupo de Innovación Docente sobre *Arte y Desplazamiento: MOVE* y coordinadora del *Máster Universitario en Producción y Gestión artística* de la UM. Explora desde la teoría y la práctica artística la pintura abstracta y expandida, la antropización de la naturaleza, las poéticas del desplazamiento, el arte colaborativo y las relaciones entre arte, memoria e identidad cultural. Aúna así su actividad docente, con la investigadora y la artística, enriqueciéndose con las sinergias que se van generando entre estos tres ámbitos.

How to cite: Alcaide-Ramírez, A. (2024). *Tapas y medias suelas: 500 pesetas. Un proyecto autobiográfico de arqueología de la memoria*. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024*. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18196>

Resumen

La comunicación presenta los primeros resultados del proyecto de creación artística: Tapas y medias suelas: 500 pesetas; proyecto autobiográfico en el que buceo en mi infancia, para recordar los momentos compartidos con mi padre en su taller de reparación de zapatos, situado en la casa familiar, en Montilla (Córdoba). El objetivo principal es homenajearlo y difundir su legado, así como establecer conexiones con la tradición de la artesanía del calzado en la provincia de Alicante, en donde resido desde hace más de veinte años.

El cuero, el cáñamo, el caucho y otros materiales sirven de hilo conductor del proyecto, así como los procesos de cosido, pegado, agujereado o clavado, todos presentes en el día a día de mi progenitor. Para su desarrollo se utilizan algunas de sus herramientas, como leznas, cuchillas, alicates o martillos, que se combinan -en un proceso experimental de trabajo-, con utillaje y materiales convencionales de la práctica pictórico-fotográfica. También se acude a fotografías del archivo familiar y personal, al igual que a relatos orales de personas cercanas y antiguos clientes de la zapatería. Se aplica, por tanto, un método de trabajo que Foucault ha denominado como "arqueológico", debido a que se dirige la mirada hacia el pasado y se confía en el poder evocador de los objetos y materiales antiguos para activar la creatividad, por ser repositorios de la memoria, lo que los dota de un gran valor emocional y simbólico.

Tapas y medias suelas: 500 pesetas es, en definitiva, un proyecto de arqueología de la memoria, que desde lo personal e íntimo se proyecta hacia lo colectivo; adquiriendo una materialización que transita entre la figuración y la abstracción, lo poético y lo metafórico, lo geométrico y lo orgánico, lo pictórico, lo fotográfico y lo escultórico, lo artesanal y lo mecánico, y los formatos convencionales y los expandidos.

Palabras clave: *Arte y memoria; artesanía del calzado; arqueología de la memoria; archivo familiar, autobiografía visual; pintura expandida.*

Abstract

The communication presents the first results of the artistic creation project: Tapas y medias suelas: 500 pesetas; an autobiographical project in which I dive into my childhood, to recall the moments shared with my father in his shoe repair workshop, located in the family home, in Montilla (Córdoba). The main objective is to pay homage to him and to spread his legacy, as well as to establish connections with the tradition of footwear craftsmanship in the province of Alicante, where I have lived for more than twenty years. Leather, hemp, rubber and other materials serve as the common thread of the project, as well as the processes of sewing, gluing, drilling and nailing, all present in my father's day-to-day life. Some of his tools, such as awls, blades, pliers or hammers, are used for the development of the project, which are combined - in an experimental work process - with conventional tools and materials from the pictorial-photographic practice. Photographs from the family and personal archives are also used, as well as oral accounts from people close to the artist and former customers of the shoe shop. A working method that Foucault has called 'archaeological' is therefore applied, because the gaze is directed towards the past and relies on the evocative power of old objects and materials to activate creativity, as repositories of memory, which endows them with great emotional and symbolic value.

Tapas y medias suelas: 500 pesetas is, in short, a project of archaeology of memory, which from the personal and intimate is projected towards the collective; acquiring a materialisation that moves between figuration and abstraction, the poetic and the metaphorical, the geometric and the organic, the pictorial, the photographic and the sculptural, the artisanal and the mechanical, and the conventional and the expanded formats.

Keywords: *Art and memory; shoe craftsmanship; archaeology of memory; family archive, visual autobiography; expanded painting.*

INTRODUCCIÓN

Hace unos años inicié una nueva línea de investigación centrada en las relaciones entre arte y memoria. El primer proyecto artístico realizado bajo estos parámetros, titulado *PatrimoniOral_El Campello*¹ (2017-2022), pretendía ofrecer una memoria colectiva del municipio alicantino de El Campello, a través del testimonio de algunos de sus vecinos octogenarios y nonagenarios. Poco después desarrollé la serie *Villa Väinöla, elokuu 2018* (2018-2022), en el que abordé la experiencia de habitar una casa singular, obra del arquitecto Alvar Aalto, recipiente de la memoria, tanto de su creador como de la de sus diferentes moradores. En el proyecto *Tapas y medias suelas: 500 pesetas*,² que está aún en proceso de realización y cuyos primeros resultados presento en esta comunicación, vuelco mi mirada hacia mi propia historia, retrotrayéndome a mi infancia y adolescencia, concretamente a los momentos compartidos con mi padre en su zapatería (ver Fig. 1). La idea surge a partir de encontrar un archivo muy peculiar en la casa familiar (donde se ubicaba el taller de mi progenitor): una caja de madera, de considerables proporciones, llena de restos de cuero, planchas de caucho, tapas y suelas de diferente formato, y otros materiales habituales en la reparación del calzado (ver Fig. 2). Este hallazgo fue el detonante de un interés latente, desde hacía varios años, por hacer un trabajo autobiográfico que recuperara la figura de mi padre y su labor artesanal; y cuya última pretensión era, en definitiva, la de abordar mi propia subjetividad, porque, como Mela Dávila Freire apunta: “el archivo, en sus numerosísimas manifestaciones posibles, es el repositorio por excelencia de la memoria y el recuerdo, herramientas indispensables en la construcción de la identidad tanto individual como colectiva” (2016, p. 14).

Fig. 1 Aurora Alcaide Ramírez, de la serie *Zapatería*, 1# (detalle), 1996. Fotografía analógica en B/N, 18 x 24 cm. Fuente: Archivo personal.

¹ Proyecto colectivo de índole colaborativa, realizado junto a Salvador Conesa, Mercedes Galiana y el Grup Salpassa.

² 500 pesetas es lo que cobraba mi padre cuando reparaba unos zapatos de caballero y le ponía unas tapas y medias suelas. Este precio fue variando con el tiempo, al igual que la moneda, con la llegada del euro.

Fig. 2 *Imágenes de recortes de cuero sobrantes almacenados en la casa familiar.* Fuente: Alcaide-Ramírez, A. (2023)

Por otra parte, recuperar los saberes populares y las artesanías tradicionales puede entenderse, en cierto sentido y salvando las distancias, como un objetivo alineado con la teoría de la “ecología de saberes” promulgada por Boaventura de Sousa Santos (2010); ya que más allá del conocimiento científico, de los avances tecnológicos y del ansia de progreso promovidos en las sociedades occidentales, existen otras gnoseologías válidas (no solo en el Sur global, sino también en el propio contexto occidental), que pertenecen a tiempos pasados y al ámbito de la memoria y del recuerdo, y que merecen la pena ser visibilizadas y puestas en valor. Estos conocimientos se caracterizan por desarrollarse manualmente en un tiempo pausado, y por transmitirse oralmente de generación a generación; rasgos en cierta manera también presentes en el proyecto artístico realizado, como se verá a continuación.

OBJETIVOS

El proyecto *Tapas y medias suelas: 500 pesetas* se plantea como propósitos generales los siguientes:

- Indagar en la memoria personal para rescatar recuerdos vinculados a mi infancia y al tiempo compartido con mi padre en su zapatería.
- Homenajear a mi padre y difundir su legado, así como el de la tradición de la artesanía del calzado en la provincia de Alicante.
- Recuperar y poner en valor el trabajo artesanal vinculado a la reparación, diseño y producción de calzado y otros artículos realizados con cuero.

Y entre sus objetivos específicos se encuentran:

- Partir de restos de cuero conservados en la casa familiar, sobrantes de algún trabajo realizado por mi padre, y que, por tanto, están impregnados de su presencia, como estímulo creativo y desencadenante de la idea.

- Investigar, recordar y aprender las técnicas y procesos manuales implicados en la reparación y creación de calzado (coser, perforar, pegar, remachar, clavar...) y utilizarlas en el desarrollo del proyecto artístico propuesto.
- Emplear herramientas, materiales y utillaje pertenecientes a mi padre y su actividad en la zapatería, para evocarlos. Acudir igualmente a relatos orales de personas cercanas a él, así como al archivo fotográfico familiar y personal, para reconstruir el día a día de la zapatería y su espacio físico.
- Recabar información acerca de la tradición en la fabricación del calzado en la provincia de Alicante y su especialización industrial.
- Establecer conexiones entre la memoria personal y la colectiva a través de las experiencias y recuerdos compartidos en relación a la artesanía del calzado.

METODOLOGÍA

José Antonio Marina (2000) comenta que “el proyecto comienza siendo un indigente tema de búsqueda, tal vez suscitado por el azar”, y que su desencadenante puede ser cualquier cosa, lo importante es que se movilicen los sentimientos, puesto que los proyectos “son la expansión de la subjetividad”, “un acontecimiento biográfico”. En el caso de *Tapas y medias suelas: 500 pesetas*, el impulso creativo surge a partir de la revisión, análisis y contacto con las herramientas y materiales pertenecientes a mi padre, vinculados con su actividad como reparador de calzado; así como con testimonios orales y fotografías del álbum familiar y personal relacionadas con esta labor de mi progenitor. El motivo principal es, según Roland Barthes (2009), que tanto las fotos como los objetos de familia despiertan afecto y emoción, pero también duelo y dolor debido a su conexión con la muerte, ya que están irremediablemente conectados con un momento del pasado que ya no se puede recuperar y con personas ausentes para siempre, cuya presencia impregna estos objetos a modo de reliquia. Precisamente este valor sentimental de las pertenencias de mi padre va a determinar que primero se experimente con ellas a nivel formal, concretamente con los restos de tapas, suelas y recortes de cuero almacenados en su taller; para en una fase posterior, introducirlas directamente en las obras.

El proyecto se desarrolla conforme a un método de trabajo que Foucault (2007) ha denominado como “arqueológico”, ya que se vuelve la mirada hacia el pasado, “excavando” en las imágenes del archivo familiar relacionado con mi padre y su zapatería, así como en otros objetos que lo integran (ver Fig. 3). Este autor entiende el archivo como una entidad desestructurada, sin jerarquías, susceptible de múltiples interpretaciones, lecturas e interconexiones. Esta organización descentrada, fragmentaria y rizomática, siguiendo las teorías de Deleuze y Guattari (1988), va a regir el desarrollo procesual del proyecto, así como sus primeros resultados, permitiendo establecer relaciones intersubjetivas muy enriquecedoras entre la artista y el público. La propuesta se concibe, por tanto, a modo de cartografía, que parte de la realidad para traspasarla, siendo modificada, desterritorializada, segmentada y reconstruida continuamente, desde las esferas de lo inconsciente, lo poético, lo emocional y lo simbólico.

Por otra parte, otro enfoque metodológico que se aplica es el cualitativo, ya que está previsto realizar una serie de entrevistas, tanto a familiares y personas del entorno de mi padre, conocedores o usuarios de su zapatería, como a artesanos del calzado de la provincia de Alicante. En este último caso, el objetivo es aprender más acerca de los procesos y técnicas manuales de reparación y creación de calzado, así como localizar a estas personas y constatar su escasa presencia en el sector del calzado de la provincia, cada vez más industrializado. Contrastar los datos obtenidos también permitirá establecer correlaciones entre los modos de hacer de mi padre y los de los artesanos de Alicante.

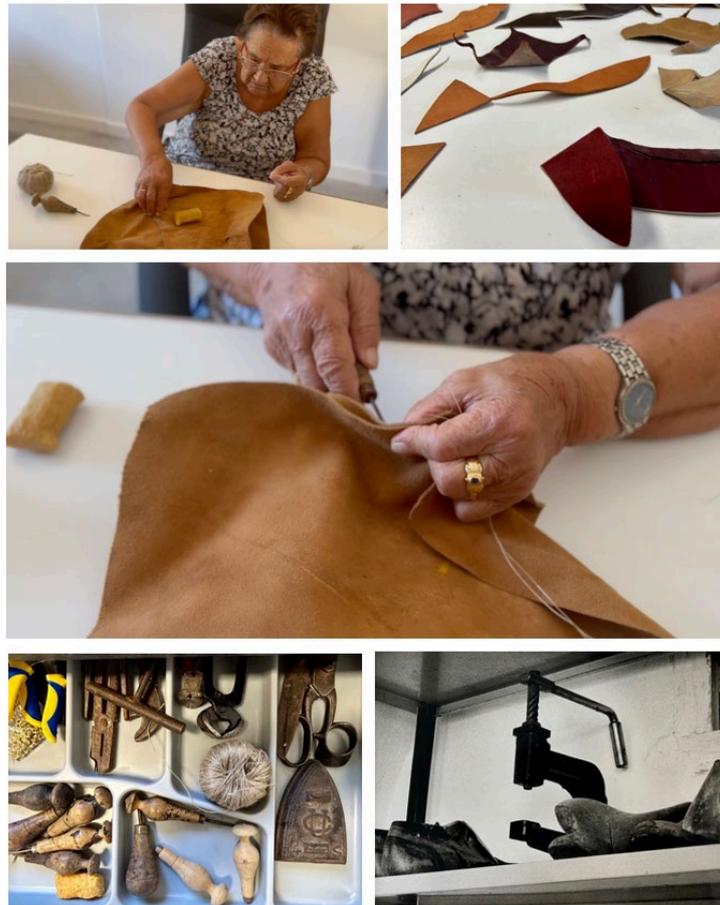

Fig. 3 Mapa visual vinculado a la metodología del proyecto. Fuente: Alcaide-Ramírez, A. (2023)

PRIMEROS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El proyecto está aún en una fase muy incipiente, por lo que todavía es pronto para formular conclusiones determinantes. Se han realizado diversas composiciones jugando con las formas de una selección de restos de cuero (usadas a modo de plantilla) (ver Fig. 4). Se trata de una primera aproximación al material, muy experimental, en la que se ha elegido el papel de pequeño formato como soporte y la pintura y los rotuladores posca como técnica pictórica. Varias de estas propuestas se han realizado en un cuaderno, advirtiéndose rápidamente las posibilidades plásticas de darle un sentido de conjunto, bajo el formato de libro de artista. Para establecer conexiones entre sus diferentes páginas, algunas de ellas se han horadado, generando una efecto muy interesante de profundidad. En otras se ha incorporado cuerda de piel y ojales metálicos, evocando la imagen de los cordones de un zapato (ver Fig. 5).

Fig. 4 Imágenes de los primeros resultados del proyecto. Fuente: Alcaide-Ramírez, A. (2024)

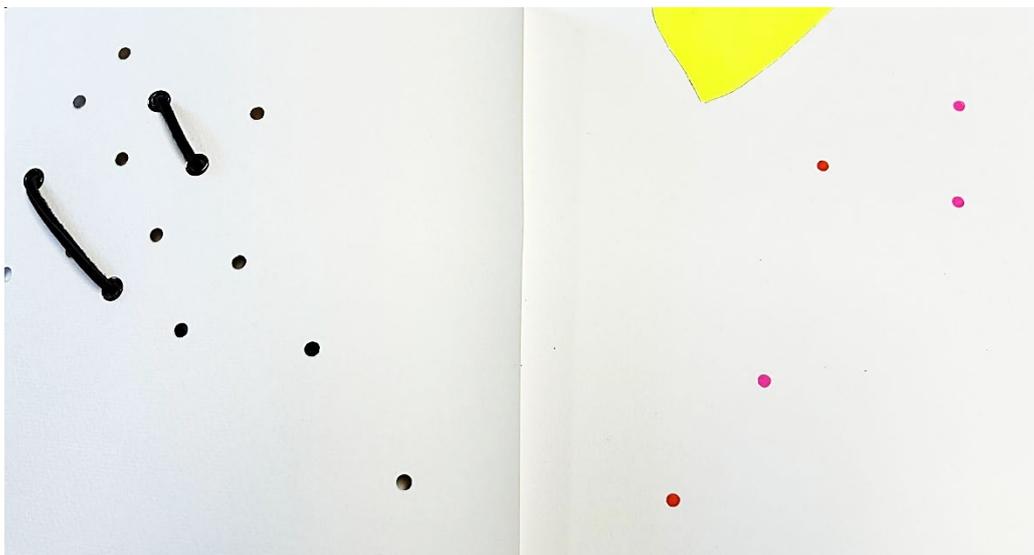

Fig. 5 Dos de las páginas del libro de artista (detalle). Fuente: Alcaide-Ramírez, A. (2024)

Los primeros resultados son bastante abstractos y formalistas, predominando la geometría frente a lo orgánico. A priori esto no es negativo, no obstante, teniendo en cuenta el carácter subjetivo y personal del proyecto, se hace necesario incorporar algún tipo de textura o material que rompa con la homogeneidad y perfección formal del trazado geométrico. Se ha pensado, por ejemplo, en hacer el papel de manera artesanal para así poder registrar los restos de cuero reales, estando de esta manera presentes en la obra a través de su huella, de su ausencia. El resultado sería algo parecido al gofrado, lo que además se conectaría conceptualmente con la idea de recuerdo. También se ve conveniente experimentar con el híbrido figuración-abstracción, mediante la incorporación en las obras de las fotografías propias³ y del álbum familiar, sobre las que se intervendrá pictóricamente con las formas derivadas de los fragmentos de cuero. Trabajar con impresiones, *collage*, tinte para calzado, cáñamo o remaches, son otras opciones que se barajan, así como con medios instalativos y audiovisuales (partiendo de las entrevistas), y con objetos apropiados.

FUENTES REFERENCIALES

- Barthes, R. (2009). *La cámara Lúcida: Nota sobre la fotografía*. Paidós.
- Dávila Freire, M. (2017). Desfases del archivo, o como construir la imagen desde la memoria (y no a la inversa). Tres casos de estudio. *Revista SOBRE*, 3, 13-26. <https://doi.org/10.30827/5597>
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1988). *Mil Mesetas*. Pre-textos.
- De Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Trilce.
- Foucault, M. (2007). *La arqueología del saber* (22ª impresión). Siglo XXI editores.
- Marina, J. A. (2000). *Teoría de la inteligencia creadora*. Anagrama.

³ Está previsto recuperar una serie fotográfica en B/N, de autoría propia, realizada en el año 1996, mientras cursaba 3º de la Licenciatura de Bellas Artes en Granada, en donde se plasman algunos rincones de la zapatería de mi padre y de su proceso de trabajo.