

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.
FACULTAT DE BELLES ARTS.
MASTER OFICIAL EN PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

LOS DIARIOS PERSONALES COMO ESPACIOS DE RETORNOS.

TIPOLOGÍA 4

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA INÉDITA ACOMPAÑADA DE UNA FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA.

GINNA MAGALY GUZMÁN LEAL.

TUTORA: ANA TOMÁS MIRALLES.

VALENCIA, JULIO DE 2013

INDICE

1_Introducción	
1.1_Aproximaciones	1
1.2_Objetivos	3
1.3_Metodología	4
2_Conceptualización	
2.1_El diario personal en la rutina cotidiana	5
2.2_Los diarios como libros de artista	13
2.3_Pensamiento, emoción: una relación con lo que somos y pensamos	16
2.4_Referentes.	
2.4.1_Pep Carrió	19
2.4.2_José Antonio Suarez	21
2.4.3_Mar Solís	23
3_Desarrollo de la obra	
3.1_Antecedentes	26
3.2_Presentación, descripción y reflexión: técnica, proceso y análisis de la obra.	45
4_Conclusiones.	100
5_Bibliografía.	102

RESUMEN

En el proceso creativo de los diarios personales se utiliza como material de trabajo las experiencias, vivencias y recuerdos dentro de la cotidianidad.

La obra es un medio de permanente reflexión y autoobservación de las emociones y sensaciones de lo cotidiano; considero que una de las posibilidades que ofrece el arte es ese poder de cuestionarnos, la oportunidad de interactuar de diferentes maneras con el entorno que habitamos, porque desde nuestras prácticas diarias es una ocasión que disponemos para generar cambios dinámicos.

En mi actividad artística he involucrado diferentes medios y técnicas de expresión, como la pintura, el dibujo, el collage, la obra gráfica. En mi actual etapa vengo realizando diarios presentados como libros de artista, resueltos con diversos y diferentes materiales que me permiten aflorar, plásticamente, mis pensamientos y percepciones; ese cúmulo de experiencias invita a reflexionar y tomar conciencia de las emociones experimentadas en nuestras prácticas diarias.

PALABRAS CLAVE

Cotidiano.

Pensamiento.

Emoción.

Estado de ánimo

Sensación.

Diarios.

Libro de artista.

ABSTRACT

In the creative process of personal diaries is used as working material experiences, knowledge gained from experience and memories within the daily life.

The work is a permanent means of reflection and self-observation of the emotions and feelings of the daily life, I consider that one of the possibilities that art offer is the power to question ourselves, the opportunity to interact in different ways with the environment we live in, because from our daily practices is an opportunity to generate dynamic changes.

In my artistic activity I have involved different media and techniques of expression, such as painting, drawing, collage, printmaking. In my current stage I start to performing diaries presented as artist books, solved with several, different materials that allow me to emerge, In term of form, my thoughts and perceptions, this accumulation of experience invited us to reflect and become aware of the emotions experienced in our daily practices.

KEYWORDS

Daily.

Thought.

Emotion.

State of mind.

Sensation.

Diaries.

Artist book.

1. Introducción

1.1 Aproximaciones

La curiosidad y la intuición me encauzaron al mundo artístico y desde allí he encontrado la oportunidad de renovarme a mí misma y al entorno que me rodea, porque *“para un artista la vida es parte de su obra y su obra es la vida misma (...) cualquier creación debe ser un proceso vital, artística y estéticamente, formando parte de un todo en el que artista, vida y obra son un ente inseparable.”*¹ Es por esto que he considerado muy interesante la posibilidad de explorar, a través de los diarios lo que acontece a mi alrededor y la manera como ello me afecta, presentándolo como propuesta de trabajo para mi TFM.

Este trabajo responde a la necesidad de reflexionar sobre mi quehacer artístico y de hilar procesos a partir de una serie de diarios que inicié en el año 2008. De esta manera presento mi propuesta *“Los diarios personales como espacios de retornos”*, este título habla de cómo las páginas de los diarios me ofrecen una oportunidad de generar vínculos con acciones, vivencias, recuerdos y emociones sumadas en mi memoria desde mis procesos cotidianos.

En esta obra planteo una reflexión en torno a la práctica diarista como momentos de autoobservación y la posibilidad de vivenciarlos como un objeto artístico estableciendo una relación con los libros de artista; para ello planteo en el segundo capítulo qué son y cuáles son las características de los diarios, (centrándome específicamente en los diarios visuales) y los libros de artista para llegar a exponer y proponer mis diarios como libros de artista. Para la aproximación al concepto de diario he tomado como referencia el texto *“Los cuadernos”* de Richard Brereton, donde el autor presenta 42 diseñadores, ilustradores y creativos mostrando algunas de las páginas de los cuadernos de bocetos, lo que son o significan para cada uno de ellos el llevar dicho cuaderno; desde las opiniones de algunos autores establezco puntos de

¹ Hernández Rondán, Patricia. ¿Cómo transformar lo cotidiano en arte? Revista El artista N°6,2009. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3206673> pág:108 -128 [fecha de consulta:06 de abril de 2013]

encuentro con lo que significa para mí el llevar un diario, y distingo los métodos particulares de cada cuaderno para lograr entender su definición y presentar mi método de trabajo. Después trato de enlazar mis diarios con los libros de artista a través de las características de secuencia, espacio y tiempo que plantean diferentes artistas.

En la segunda parte del segundo capítulo establezco una relación entre los conceptos de emoción y estados de ánimo teniendo en cuenta los textos de Daniel Goleman "*La inteligencia emocional*" y "*Emoción*" de Dylan Evans; estas obras fueron fundamentales para poder desarrollar la parte descriptiva de mi proceso creativo ya que dicho lenguaje me permitió exponer con mayor claridad mi obra.

Luego encontraremos como referentes visuales a Pep Carrió, José Antonio Suárez y Mar Solís, sus métodos de trabajo, el uso y apropiación del material me permitieron entender, elaborar y reflexionar sobre mi proceso creativo.

En el tercer capítulo presento el análisis y descripción de la obra realizada, inicio con los antecedentes de ésta que comprende del año 2003 al 2013 para luego pasar a exponer el proceso, las motivaciones y evolución de cada diario semanal desde el ejercicio de autoobservación de las emociones y estados de ánimo.

Para finalizar planteo las conclusiones no como cierre del proyecto sino visualizándolo como una práctica continua; por tanto se vislumbra la práctica diarista como la vida misma; en constante movimiento y renovación.

1.2 OBJETIVOS

Esta propuesta creativa tiene como objetivo principal:

Reflexionar sobre las percepciones de mi cotidianidad, a través de la elaboración e intervención de diarios semanales.

Y como objetivos específicos:

1. Mostrar la importancia de la realización de diarios como medio de autoobservación de los pensamientos, sensaciones y emociones, que generan las actividades habituales.
2. Establecer semejanzas entre las características de los libros de artista y mis diarios personales, de esta manera lograr profundizar en mi proceso y lenguaje artístico.
3. Señalar el lenguaje visual de los cuadernos de algunos autores que son afines al desarrollo de mi obra
4. Señalar la importancia de la experimentación y búsqueda de diversos materiales y lenguaje gráfico en mi proceso creativo.

1.3 METODOLOGÍA

Para llevar acabo los objetivos planteados fue necesario seguir los siguientes pasos:

1. Se examinaron fuentes bibliográficas y visuales sobre los diarios personales, y libros de artista buscando acercarme a posibles definiciones y características. Para ello fue fundamental el acceso a los textos y colección de libros de artista de la biblioteca de la Facultad de Bellas artes de la UPV.

2. Se realizó una relación y análisis formal de los propósitos de tres etapas de mi proceso creativo, la primera corresponde a la etapa de los autorretratos que va desde el año 2003 al 2007; la segunda corresponde a tres diarios personales que van del año 2008 al 2013 y la última corresponde a los diarios semanales, iniciada en el presente año.

3. Semanalmente se construyó un diario donde he desarrollado lo más importante de dicha semana, para ello se usaron diferentes soportes de papel y medios para su ejecución teniendo en cuenta el carácter de ese momento.

4. Se transcribió en frases o palabras lo que representa cada semana identificando las sensaciones, emociones o estados de ánimo.

2. CONCEPTUALIZACIÓN

2.1 EL DIARIO PERSONAL EN LA RUTINA COTIDIANA

Todo lo que transcurre durante el día es lo que conocemos como vida cotidiana; ésta encierra un conjunto de lugares habitados o recorridos, estilos y formas de vida, patrones de comportamiento, relaciones, y actividades realizadas; pero que varían según cada individuo.

Los años ascienden numéricamente y nuestra vida sigue su curso acumulando experiencias en ese ciclo aparente de repetición de días, semanas y meses. Es en este devenir en donde nuestras acciones nos van transformando y en las que no seremos los mismos; nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra memoria son modificados sutilmente por esa suma de vivencias definiendo lo que somos y pensamos. Un continuo intercambio de experiencias con el entorno que modela nuestro carácter.

Es por esto que a veces se hace necesario buscar formas de detenerse y realizar una mirada a ese cúmulo de experiencias personales. Una de estas maneras es el llevar a cabo el registro de nuestras actividades en un diario personal. Hablar de los diarios personales es hablar de la vida cotidiana, porque es desde ésta que los diarios se van construyendo.

Cuando utilizamos la palabra diario estamos señalando un factor temporal, sobre el conjunto de momentos que se vive en un día y que de alguna manera nos afectan. Los diarios son los espacios donde se van registrando datos sobre funciones específicas o los acaecimientos más importantes o representativos de alguna actividad, una herramienta de auto-observación y reflexión, quedando como constancia en un cuaderno o bitácora, como un libro. Es importante señalar que al hablar de diario podemos encontrar diversos tipos como el manuscrito, el sonoro, el virtual, el visual; este último puede utilizar diversos recursos como el dibujo, la fotografía, el collage etc. Esta selección viene condicionada por el tipo de actividad o profesión del diarista; los medios y

métodos cambian según sus intereses, adquiriendo una fuerte conexión con el contexto del tiempo y espacio de quien lo registra.

El tipo de diario que me interesa abordar son los diarios visuales, aquellos donde la imagen es la forma más directa para expresar alguna idea, sentimiento o pensamiento, aunque estos también lleven texto, el protagonismo de éste se iguala a la imagen.

LOS CUADERNOS

Otra forma de abordar los diarios es el escribir las ideas que nos van llegando para transformar nuestro pensamiento, un ejemplo de esto es el libro de Richard Brereton "*Los cuadernos*"²; allí el autor presenta los propósitos y metodologías de 42 diseñadores, ilustradores y creadores para llevar los cuadernos durante el proceso de creación. Muestra la forma de pensar y la intimidad visual de los creativos. Decidí utilizar este libro como referente por la diversidad de caracteres, la forma particular de los diferentes métodos de trabajo de cada una de las personas que entrevista, y a pesar de la diferencia entre sus profesiones lo que los unía era la necesidad de crear. Todos tenían en común el hábito de llevar cuadernos de bocetos.

Este libro ha sido fundamental para abordar mi relación con los diarios, y a pesar de no hacer referencia directa a ellos encontré correspondencia con mi obra. En general todos coinciden en que el cuaderno de bocetos es un lugar para almacenar no solo la realidad que nos rodea, es también un ejercicio de observación constante, un medio para ir anotando día a día los acontecimientos, las imágenes y los pensamientos, para el desarrollo de las ideas, resolver problemas, analizar pensamientos, fijar emociones, además de reflexionar y experimentar.

Los métodos que utilizan estos personajes son diversos, van desde el dibujo, bolígrafo, rotuladores, pasteles de aceite, collage, recortando revistas o periódicos o algún elemento que remita a algún momento y anotaciones de

² BRERETON, Richard. *Los cuadernos*. Blume, Barcelona, 2009.

todo aquello que pueda ser de interés para el trabajo que se está realizando, como espacios, lugares específicos o simplemente lo que les llega a su imaginación, algunos tienen más de un cuaderno porque son clasificados por temática ya sean para proyectos específicos, de viajes o reflexiones muy personales y otros prefieren uno solo para seguir el orden o hilo de sus ideas, colección de momentos. Algunos lo experimentan como una extensión más de su cuerpo, otros vuelven después de un tiempo a consultarlos. Hay quien señala que sus cuadernos son diarios visuales, un lugar donde plasmar las impresiones y pensamientos, una palabra o frase. Pero también se encuentra quien deja constancia de lo que pasa a su alrededor, dibuja lo que ve, escribe lo que oye, da cuenta de su vida diaria, con sus emociones, experiencias, tomando nota de sus pensamientos tanto por escrito como con esbozos, es una manera de ver sus cambios de percepción cuando vuelven a ellos.

A continuación realizo una referencia de algunos de los diseñadores, creativos que Brereton señala en su libro. A través de la lectura de estas opiniones encontré una gran similitud con lo que percibo y siento al trabajar en mis diarios.

ED FELLA³, artista y diseñador gráfico.

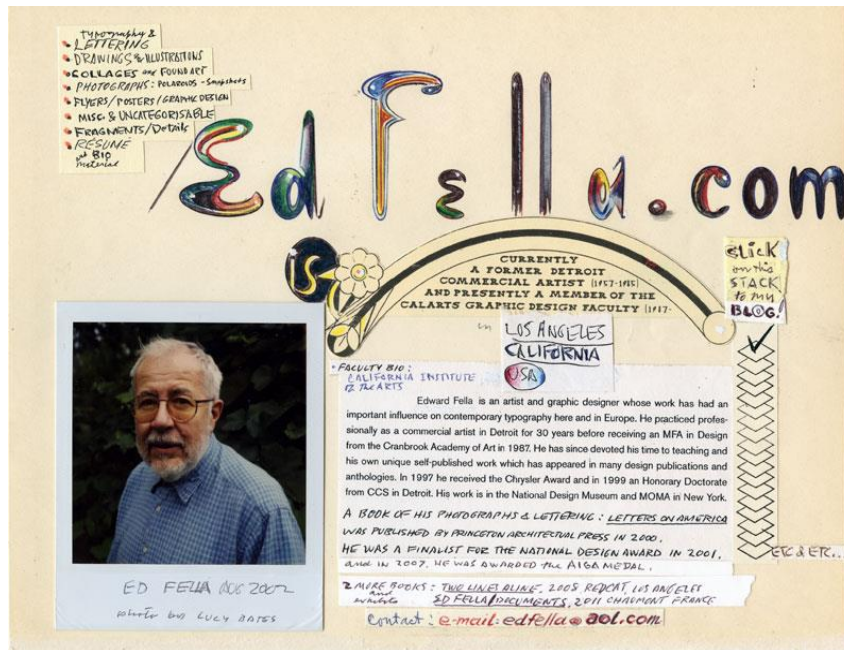

Fig 1

Cuenta que sus primeros cuadernos de bocetos “empezaron siendo una especie de diario, pero con collages de letras de imprenta, envoltorios de productos y fragmentos de fotocopias coloreadas a mano, los diarios duraron sólo unos años y después se volvieron completamente impersonales, con estudios de formas y texto, en la mayoría de los casos sin tema o significado”⁴; no ha dejado de dibujar en ellos y el enfoque y el propósito cambia con cada cuaderno. Ed Fella señala una característica del diario y es ese vínculo que genera con su mundo interior, con sus vivencias, pero de igual manera es interesante ver como él no concibe su labor de diseñador sin sus cuadernos de bocetos los lleva siempre consigo, aquí vemos como el cuaderno se vuelve una extensión más de su cuerpo.

³ <http://www.edfella.com/> [fecha de consulta:28 de junio de 2013]

⁴ BRERETON, Richard. Los cuadernos. Blume, Barcelona, 2009. Pág.94

MARK TODD⁵ , diseñador.

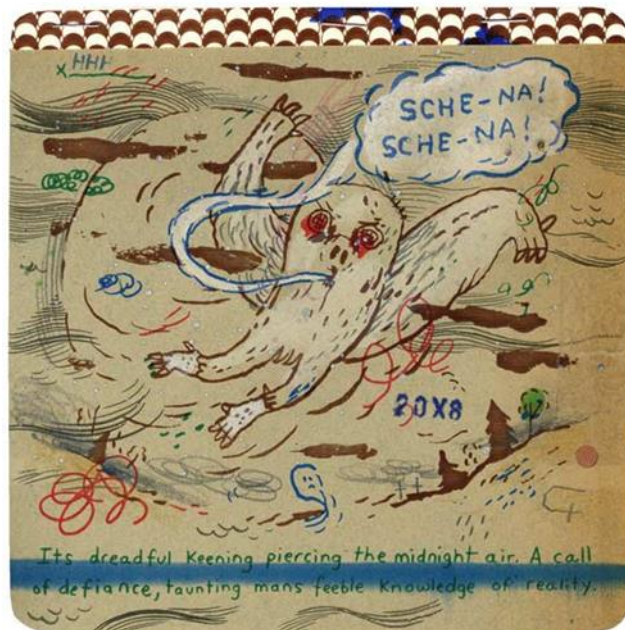

Fig.2

Comic

Él habla de cómo se vio influenciado por el entorno en que creció. *“como muchos niños estadounidenses, crecí con una dieta fija a base de cómics, películas de terror y bandas musicales formadas por heavies peludos. Lo que pasa es que me crié en Las Vegas, y eso empeora algo las cosas. Las vegas es una ciudad extraña, repleta de imitadores de Elvis, jugadores empedernidos, vagabundos aprovechados, todos ellos compartiendo un telón de fondo surrealista de casinos circenses y de temática romana.”*⁶ Desde muy temprana edad lleva dibujando en cuadernos de bocetos, primero realizaba copias de sus personajes favoritos de cómics, luego ya sus personajes eran invenciones propias, luego eran autorretratos, naturalezas muertas y muchas notas. Luego encontró un antiguo libro de texto y empezó a pintar y dibujar en él reinterpretando totalmente el libro. *“Era genial: todos los días volvía de la ciudad y llenaba página tras página de las imágenes, pensamientos y emociones del día,”*⁷ Para Mark sus cuadernos son como cápsulas del tiempo

⁵ <http://www.marktoddillustration.com/> [fecha de consulta:28 de junio de 2013]

⁶ BRERETON, Richard. Los cuadernos. Blume, Barcelona, 2009. Pág.224.

⁷ *Ibíd.* Pág. 224.

que preservan el pasado; en su trabajo se puede ver la influencia de ese entorno, ciudad en la que vivió a pesar de la distancia temporal. Todo ese conjunto de experiencias ha marcado su vida profesional, ha reelaborado e integrado sus imágenes en el comic e ilustración.

HIRO KURATA⁸, artista e ilustrador.

Fig.3

"On a night like this", 2011.

Nació en Osaka, Japón pero él afirma que su obra es bicultural porque su infancia transcurrió viajando entre Nueva York y Japón. Nos dice que dibuja o escribe una vez al día en su cuaderno de bocetos, como si fuera un diario, *“El propósito principal es ser sincero conmigo mismo, sacarlo todo de dentro, cualquier cosa que sienta o piense ese día. Es interesante cuando empiezas a darte cuenta de que los trazos te están diciendo algo. Cuando estoy disgustado o, por el contrario, me siento libre, mis trazos son muy distintos. Cuando me siento tranquilo y soy consciente de lo que pasa a mi alrededor, los trazos que creo son calmados y seguros, el ritmo de mi respiración y el movimiento de mi mano van unidos.”*⁹

⁸ <http://shiloku.tumblr.com/archive> [fecha de consulta:28 de junio de 2013]

⁹ BRERETON, Richard. Los cuadernos. Blume, Barcelona, 2009. Pág.184.

PETER JAMES FIELD¹⁰ , artista e ilustrador.

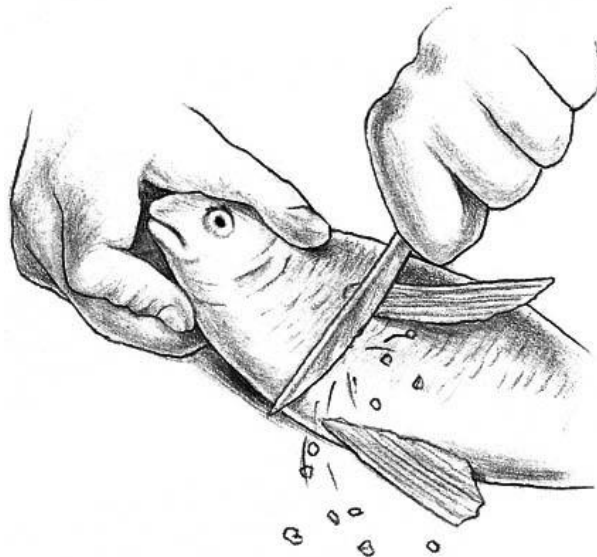

Fig.4

Simple Things

Sus dibujos surgen a partir de lo que le rodea para dar otros significados, Peter dice *“que al dibujar en cuadernos de bocetos estoy documentando el mundo tal como lo veo, como si fuera una especie de archivista, a menudo utilizando los esbozos para buscar conexiones entre aquellas pequeñas cosas que de otro modo serían pasadas por alto y quedarían olvidadas. Los dibujos de mi diario contienen leyendas, comentarios u opiniones, que a menudo corrijo o simplifico para dejar claros los detalles que quiero poner de relieve; de ningún modo son diarios completamente íntimos; me gusta utilizarlos para comunicarme con los demás.”*¹¹

¹⁰ <http://peterjamesfield.blogspot.com.es/> [fecha de consulta:28 de junio de 2013]

¹¹ BRERETON, Richard. Los cuadernos. Blume, Barcelona, 2009. Pág.108

BRIAN GRIMWOOD¹², ilustrador.

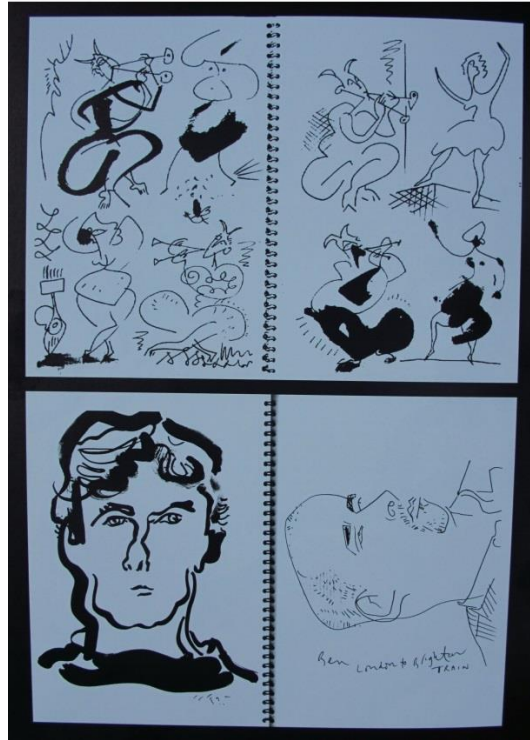

Fig.5

Páginas de un cuaderno de bocetos

Desde el año 1975 lleva diarios, son de encuadernación sencilla de tamaño A4 y con la fecha en el lomo. *“siempre escribo y dibujo con bolígrafo, y lo personal suele estar dibujado y no escrito, En mi cuaderno de bocetos se reflejan mis pensamientos de un día concreto. Me gusta la idea de documentar mi vida, o simplemente plasmar algo o alguien que me interese”*.¹³

¹² <http://www.briangrimwood.com/> [fecha de consulta:28 de junio de 2013]

¹³ BRERETON, Richard. Los cuadernos. Blume, Barcelona, 2009. Pág.130.

2.2_ LOS DIARIOS COMO LIBROS DE ARTISTA

“¡Qué cosa tan extraordinaria! Desde hace ya más de quinientos años no hay nadie en el mundo que no sepa- al menos en principio- cómo usar un libro. Se coloca en una mesa, sobre las rodillas o sujetándolo entre las manos, se abre, se van pasando las páginas de izquierda a derecha (o en los países árabes o en algunos países asiáticos, de derecha a izquierda), sintiéndolo, mirándolo, leyéndolo, cerrándolo... Y no se agota: tras utilizarlo se coloca en una estantería para su conversación.

Todo el mundo sabe cómo utilizar un libro, de principio a fin, algo que yo diría no podemos afirmar de ningún otro medio. Puede que suene simple y trivial, pero merece la pena detenerse a pensarlo. Pues los libros, funcionar, funcionan.”¹⁴

Christoph Keller.

Cuando estamos leyendo un libro se pueden dar varias situaciones: desde el agobio por tener que leerlo y mirar cada tanto cuántas páginas quedan para terminar, o simplemente hacer que se lee y seguir como si se comprendiera dicho texto, o abandonar con disimulo dicha lectura o encontrarnos con alguno que nos sorprenda con lo que no conocíamos o desmienta lo que creíamos y al final quedar satisfecho por que dicho encuentro ha valido la pena. Pero existen aquellos que nos someten, donde el tiempo deja de existir y simplemente se quiere estar allí transportados por aquellas palabras y qué pesar y nostalgia se empieza a sentir cuando notamos que las páginas de tan preciado libro se agotan, es entonces cuando nuestros ojos desaceleran, buscando prolongar ese final inevitable, ¿pero cómo prolongar el final?

Solo una vez creo recordar que lo prolongué no terminando la lectura de un libro, no podía soportar la ausencia de sus palabras y a la fecha Rayuela de Julio Cortázar me sigue esperando. No recuerdo donde lo dejé y no quiero recordarlo; una buena disculpa para prolongar su lectura, debo volver a empezar, pero lo que más recuerdo de él era ese juego de lectura no lineal,

¹⁴ AA.VV. El llibre espai de creació. Biblioteca Valenciana, Valencia, 2008. Pág. 215.

que planteaba ese ir y venir de una página a otra como un laberinto, eso me llenó de gran expectativa y no lo quise terminar.

De alguna manera ese ha sido mi método al abordar mis diarios, y a pesar que se me presentaban con una secuencia organizada de páginas mi forma de habitarlos ha sido un ir y volver sobre estas sin tener en cuenta un orden cronológico según los días. Los diarios no tienen una trama argumental específica y es donde intento dejar reflejado los pensamientos y acciones que suceden en el día a día, con la intención de meditar sobre los hechos.

En mis diarios personales el valor de la representación es, en sus inicios, el protagonista del libro; luego se transforma en grafismos abstractos y en estos últimos tiempos los grafismos están acompañados por un texto, y a su vez el texto se ha vuelto imagen. Es aquí donde relaciono mis diarios con el libro de artista.

Cuando nos acercamos a la lectura de lo que es o puede ser un libro de artista se coincide en afirmar que hay un hecho de transgresión en la estructura del libro tradicional, ampliando el sentido compositivo entre texto e imagen volviéndose así en un objeto artístico; sin embargo el libro de artista mantiene, igual que el libro, *“una secuencia de espacios”*¹⁵. Bibiana Crespo define secuencia como *“la temporización que se ha establecido en el libro, determinando el ritmo de ‘lectura’ de una obra.”*¹⁶

Por lo general un libro nos plantea una lectura lineal en una acción continuada de ir página tras página, pero en el siglo XX podemos ver que se empiezan a cuestionar y trasgredir los formatos tradicionales del libro y sus formas de lectura empiezan a tener un carácter polisémico. Uno de los primeros libros de artista ha sido atribuido a Ed Ruscha quien con su libro *“Twenty-six Gasoline Stations”*, en 1962, rompe con esa dependencia de texto - imagen y la imagen se vuelve texto; con este libro a través de fotografías mostraba el recorrido que

¹⁵ CARRIÓN, Ulises. El arte nuevo de hacer libros. Libros de Artista. Turner, Madrid, 2003, pág. 311.

¹⁶ CRESPO MARTÍN, Bibiana. El libro-arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea. Tesis doctoral. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, 2000.

realizaba desde su residencia en California hasta su casa familiar en Oklahoma, señalando algunas gasolineras ubicadas por la Route 66, Ruscha no sigue la tradición en la realización de libros.

Los libros de artista *“pueden ser únicos, numerados en series o ediciones limitadas pueden estar realizadas a mano o impresas por cualquier técnica de reproducción mecánica. [...] Pueden adoptar diversos formatos [...] bien sobre papel, tela, plástico o cualquier otro material; pueden servirse del lenguaje o ser exclusivamente visuales; pueden tener un carácter documental, tener un hilo narrativo o, sencillamente, agrupar pensamientos y propuestas de acción de un artista.”*¹⁷

Lo que más me interesa sobre los libros de artistas era la posibilidad de identificar y ubicar mis diarios con ellos, puesto que mis diarios no son el tipo convencional que conocemos como diario, entonces la aproximación que realicé de los libros de artistas es desde sus características¹⁸. Es por esto que en el presente trabajo efectué una relación de las características de mi proyecto de diarios personales con el libro de artista tratando de encontrar un punto de confluencia de dichos conceptos en mi propuesta plástica.

¹⁷ Ibíd. Pág. 46

¹⁸ “Hacer un libro es actualizar sus secuencias espacio-tiempo ideales mediante la creación de secuencias paralelas de signos, ya sean verbales u otros.” CARRIÓN, Ulises. El arte nuevo de hacer libros. Libros de Artista. Turner, Madrid, 2003, pág. 312.

2.3_PENSAMIENTO, EMOCIÓN, SENSACIÓN: UNA RELACIÓN CON LO QUE SOMOS Y PENSAMOS.

“Cuanto mejor conozcamos el modo como operan nuestras emociones más podrá enriquecerse nuestra vida, en lugar de empobrecerse.”

Dylan Evans

Hablar de emoción nos puede resultar muy familiar, ya que ésta es inherente a nuestra vida, pero a su vez encierra en su contenido una serie de matices sutiles que pueden llevar a la confusión. Acerquémonos a este estado desde la definición que propone Goleman en su libro *“la inteligencia emocional”* *“el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan. Existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. En realidad, existen más sutilezas en la emoción que palabras para describirlas.”*¹⁹

La mayor parte de nuestros pensamientos son generados día a día por un conjunto de percepciones filtradas a través de nuestros sentidos que reciben estímulos sensoriales constantemente; muchas de estas quizás no seamos conscientes porque no son de nuestro interés y los dejamos de percibir; algunos trascienden a tal punto de traernos un grato o mal recuerdo, llegando a modelar lo que somos, nuestro carácter; pero es inevitable que cada día estemos en constante encuentro con diversas emociones ya que nuestra disposición mental y corporal hace que reaccionemos diferente. Para Goleman *“todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. La misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino moveré (que significa “moverse”) más el prefijo “e-”, significando algo así como*

¹⁹ GOLEMAN, Daniel. *Inteligencia Emocional*. Editorial Kairós. Barcelona, 1997. pág. 441.

“movimiento hacia” y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción.”²⁰

La emoción tiene un carácter de duración muy corto pero de ellas se deriva los estados de ánimo perdurando más tiempo que las emociones. En este caso las opiniones de Goleman y Evans coinciden.

Goleman nos dice que *“Para que las emociones perduren, el desencadenante debe ser sostenido, evocando así la emoción continuamente. Cuando el sentimiento persiste durante horas, suele hacerlo en forma muda, como estado de ánimo. Los estados de ánimo ponen un determinado tono afectivo pero no conforman tan intensamente nuestra forma de percibir y de actuar como ocurre en el caso de la emoción plena.”²¹*

Dylan Evans nos señala la diferencia entre estados de ánimo y las emociones con un ejemplo singular: “la felicidad no es lo mismo que la alegría, pero está íntimamente relacionada con ella. La alegría es una emoción básica y cada episodio dura tan sólo unos segundos, rara vez sobrepasa el minuto. La felicidad es un estado de ánimo, y los estados anímicos son más duraderos, desde varios minutos hasta varias horas.”²²

Y teniendo en cuenta esto es que me enfrento a mis pensamientos, los identifico para comprender mis estados de ánimo, logrando un cierto grado de control sobre mis emociones, para de esta manera convertirlas plásticamente en un objeto que dé cuenta de ese estado. Al trabajar mi obra la manipulación de los materiales tiene una fuerte relación con mi estado de ánimo, y dependiendo de éste escojo el instrumento y el material a usar.

Cada día al retomar nuestras actividades habituales, nos enfrentamos a un constante flujo de información y relaciones con nuestro entorno. En esos encuentros nuestra mente recibe estímulos sensoriales variados, pero según el

²⁰ GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Editorial Kairós. Barcelona, 1997. pág. 26

²¹ Ibíd. Pág.447.

²² EVANS, Dylan. Emoción. Santillana Ediciones Generales. Madrid, 2002. Página 79

enfoque de nuestros pensamientos nuestras emociones pueden ser modificadas.

Una emoción puede ser una respuesta frente a una percepción sensorial, el tipo de emoción viene definida por una suma de hechos, lo ya vivido, lo que se está viviendo y son estas relaciones las que establecemos con las nuevas experiencias.

Mi intención al realizar la obra a través de los diarios es generar una relación silenciosa que el espectador-lector establezca con el libro, un silencio exterior pero sonoro hacia el interior, y de esta manera pueda generarse una empatía con los estados emocionales que propongo.

2.4_REFERENTES

Los siguientes referentes me ayudaron a entender, hilar y reflexionar sobre mi proceso creativo, desde los métodos utilizados de trabajo, el uso y apropiación del material y los propósitos particulares de cada uno. Es esa extraña sensación de agrado al encontrar alguien o algo que está aportando o cuestionando el trabajo que se viene realizando.

2.4.1_Pep Carrió²³, diseñador gráfico, ilustrador y artista plástico, español.

“Para mí, un cuaderno de bocetos es una especie de laboratorio portátil, un espacio para marcar con referencias, para capturar lo inmediato, para experimentar; un almacén de la memoria al cual puedo volver siempre que busque una idea o cuando simplemente quiera recordar un instante, un tiempo pasado”²⁴

Fig.6

Diario visual, 2008.

²³ <http://www.pepcarrio.com/> [fecha de consulta:20 de julio de 2013]

²⁴ BRERETON, Richard. Los cuadernos. Blume, Barcelona, 2009. Pág.46

Fig.7

Diario visual, 2008.

Los cuadernos siempre le han acompañado ya que son una herramienta fundamental en sus proyectos, desde el año 2007 lleva diarios visuales donde trabaja de una manera automática, no hay un proceso de reflexión en torno a lo que está haciendo, todos los días deja y concluye en él una imagen, allí podemos encontrar desde dibujos, textos, fotografías de periódicos y resueltas con cualquier técnica rotulador, lápiz, témpera, bolígrafo, tinta, collage; son cuadernos que funcionan para almacenar recuerdos.

Se pueden observar lugares aparentemente no posibles donde todo se convierte en una posibilidad, resuelta con pocos elementos, un simple plano de color, un recorte o la repetición y juego rítmico de variadas líneas y puntos, todo este conjunto de elementos confabulados para contar cada día una historia distinta.

Lo primero que me cautivó de sus cuadernos fue su disciplina, al realizar un dibujo todos los días, esa constante de enfrentarse al vacío de la página. Me sedujo la relación que sus imágenes establecían con el espacio de cada página; cada fragmento que deja sin ocupar es fundamental y cada imagen que

la habita es necesaria, poseyendo de una manera segura los límites de ese formato rectangular.

Podemos encontrar brotes de raíces y puntos, objetos interactuando con cuerpos, laberintos, cabezas con espacios imaginarios, objetos que transmutan a lo orgánico, encuentros inesperados, no sabemos si los personajes sueñan o son soñados, si se quedan o se van.

Sus cuadernos son utilizados como un espacio de autoconocimiento de observar hasta dónde puede llegar, y volver a mirarlos desde la distancia le permite tener una visión más crítica.

2.4.2_José Antonio Suarez.

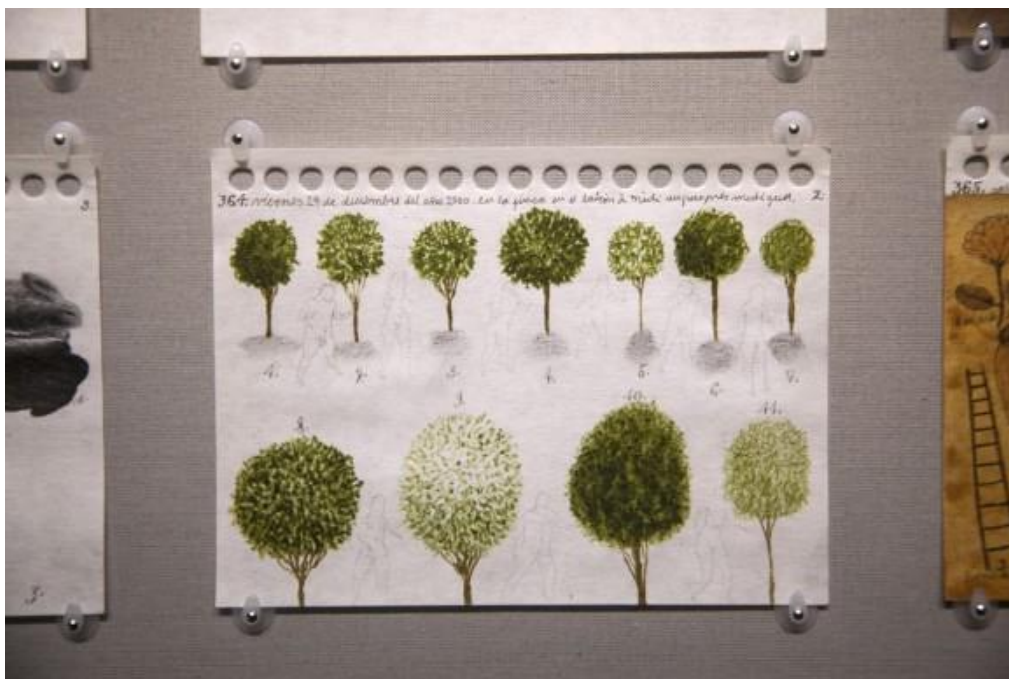

Fig.8

“Franz Kafka, Diarios II

55ª bienal de Venecia, 2013. El palacio Enciclopédico. Exposición central.

Fig.9

“Franz Kafka, Diarios II

55ª bienal de Venecia, 2013. El palacio Enciclopédico. Exposición central.

Artista colombiano, que hace del dibujo una práctica diaria, como el respirar. Sus dibujos son de pequeño formato y de una gran minucia; el papel su gran aliado de trabajo. Cuando se está frente a una obra suya es como encontrarse ante pequeñas historias contenidas dentro de otra; se puede perder la noción del tiempo en los espacios y personajes que habitan el papel.

Desde el año 1997 empezó a leer diarios de diversas personas y todos los días realiza un dibujo a partir de lo que lee, José Antonio narra que en ese año decidió encontrar *“información de afuera, que no fuera solo lo que estaba en la cabeza mía y lo que veía y oía, sino que tenía ganas de que alguien me dijera algo al oído, como: ‘Usted tiene hoy que dibujar esto’.* Y empecé con el diario de Brian Eno, *A year, y me envié. El segundo fue de Paul Klee, siguió Delacroix y pintores y escritores, y así...*²⁵

²⁵ José Antonio Suárez, entrevistador: Melissa Serrato Ramírez, 3 de junio del 2013, Vive.in. 'Esto es como un sueño' habló en exclusiva sobre su muestra en la Bienal de Venecia. http://bogota.vive.in/arte/bogota/articulos_arte/junio2013/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-12840762.html

Con la obra “*Franz Kafka, Diarios II*”, un conjunto de 366 dibujos que partieron de la lectura de los escritos realizados por el autor de “*La Metamorfosis*”. En esta obra aparece un comentario junto a un dibujo, pero también podemos encontrar que ilustra un pasaje completo del libro o una sola frase en toda la página. Además encontramos comentarios personales o una imagen que surge de una palabra.

Esta manera de abordar el acto creativo a través de una lectura me ha llamado la atención pues es el hecho de reflexionar sobre lo que a cada uno le obsesiona.

2.4.3_Mar Solís,²⁶

“Me considero fundamentalmente una artista abstracta, no pretendo representar la realidad en ninguna de sus manifestaciones, sin embargo sí en toda y cada una de sus emociones.”²⁷

Fig.10

Exposición IVAM, *La línea, la curva, la elipse*

²⁶ <http://marsolisescultura.blogspot.com.es/p/biografia.html> [fecha de consulta:20 de julio de 2013]

²⁷ AAVV. Mar Solís. *La línea, la curva, la elipse*. Institut Valencià d'Art Modern, Valencia, 2012. pág. 15

Fig.11

Cuadernos. Exposición IVAM, La línea, la curva, la elipse

Escultora española, sus principales materiales la madera, el acero, el aluminio, el papel y las emociones. A través de la línea en el espacio y el vacío como volumen trabaja a gran escala buscando que el cuerpo del espectador se involucre con su obra. Tuve la oportunidad de ver su obra en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), allí presentaba su proyecto *“La Línea, la Curva, la Elipse”* su obra me conmovió, y sentí que esas líneas no solo invadían la sala de exposiciones sino que mi interior se vio poseído por esa atmosfera tan delicada y fuerte a la vez, eran como dibujos poseyendo un espacio, alzándose desde el piso o despegándose de las paredes, eran cuerpos con un carácter muy orgánico que daban ganas de acariciar o acurrucarse a su lado o simplemente pasar a través de ellas. En esta obra no solo la línea es protagonista sino que lo es también el material que la posee, la madera; como raíces retorcidas pero lisas y encontradas en angulosos ensambles para poder seguir una curva. En el proceso de selección del material tiene en cuenta el vínculo emocional con lo que quiere comunicar a través de su obra; Mar Solís cuenta que *“sus piezas son lugares de reflexión,*

*meditaciones abstractas sobre la fragilidad y el equilibrio. Emociones que sin duda corresponden al hombre y a su búsqueda vital, así, nada son sin él.*²⁸

Uno de los materiales que ha sido indispensable en su proceso y obra escultórica es el papel; en sus últimos años por motivos de viaje registra sus experiencias en cuadernos a través de recortes, de dibujos y plegados, como si se tratara de un juego papirofléxico; estos cuadernos se convierten en un mini taller de ideas, de experiencias, vivencias pero con un lenguaje abstracto. Parte de sus proyectos han surgido desde sus cuadernos y otros adquieren una identidad propia, se vuelven objetos escultóricos. Desde la experimentación y manipulación de la materia disfruta esa transformación, su trabajo obsesivo con la línea logra llegar a formas orgánicas y naturales, como si estuvieran en constante cambio.

²⁸ Ibíd. pág. 12

3._DESARROLLO DE LA OBRA

3.1_Antecedentes

Mi práctica artística parte del uso de mis experiencias cotidianas como material de creación. En un comienzo (1996) a través de un lenguaje figurativo donde hacía reflexiones sobre el tema de la memoria; por lo general, retomando los recuerdos de mi niñez, las fotografías, los documentos y los archivos de familia y aquellos objetos que rodearon mi infancia. Inicialmente, materializaba mis reflexiones plásticas a través de los lenguajes de la pintura, el dibujo, el collage, la fotografía, y algunas técnicas de la obra gráfica. Esto se visualiza en el blog que he creado en el año 2011²⁹, dándole una estructura que permite encontrar las diversas etapas de mi proceso creativo; presenta conexiones formales y de contenido con lo realizado actualmente; estas relaciones han sido un aspecto de vital importancia, en mi proceso, y ello me permite mantener un vínculo de constante reflexión sobre lo que hubo, lo que hay y lo que vendrá.

Debo señalar que, los cuadernos, siempre han sido parte fundamental de mi trabajo, como creadora. Cuando no los tenía dejaba mis ideas o reflexiones sobre papeles sueltos o mezclaba, las ideas, con los apuntes de deberes y datos de diferentes contextos. Poco a poco, tuve la necesidad de separar espacios y, es así, como decido tener libretas dedicadas exclusivamente a mi proceso creativo; esto lo vengo haciendo, aproximadamente, desde el año 2003.

A continuación, presentaré algunas etapas de mi proceso que son pertinentes para acercarse a la propuesta a desarrollar, en este trabajo final de Máster.

²⁹ <http://ginnaguzmanleal.blogspot.com>

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Rotuladores sobre papel canson. Libreta de 17.5 cm x 17.5cm x 2,5 cm. Detalle de algunas páginas.

Entre los años 2003 y 2007 realicé una serie de autorretratos (fig.7, 8 y 9), estos funcionaban como un diario, porque a través de ellos descargaba todo lo que sentía en el día, respondía a una necesidad de despojarme de todo aquello que más me había impactado; quizás una forma de desahogo, de diálogo, de mirarme, observarme, analizarme; entender esos cambios físicos y emocionales. Una forma de equilibrarme a través de ese encuentro. En los

autorretratos, usé un lenguaje figurativo cargado de expresividad, a través del color y diversos trazos, que transformaba y presentaban la imagen de mi rostro como si fueran otros, o máscaras que atrapaban lo que sentía; pero, después de un tiempo, me encontré con la sensación de que ellos ya no eran suficiente para expresar o despojarme de lo percibido; observé que a pesar de reflejar o evidenciar parte de las emociones vividas, mi rostro era como un muro que necesitaba ser traspasado, el lenguaje figurativo empezó a mutar hacia lo abstracto, llevándome a una etapa de toma de conciencia, sobre la importancia de la autoobservación, a través de los diarios personales. Esta obra me señaló una nueva ruta en mi proceso creativo.

Es así que pude encontrar otra forma de contar, lo que sucedía a mí alrededor, con dibujos o palabras a través de un lenguaje abstracto, con diversas líneas, puntos, planos, ritmos y colores. Empecé a evidenciar o atrapar pistas y huellas importantes de mi cotidiano, huellas que quizás con el fluir y la suma constante de las horas, días y meses, se iban esfumando, transformando, en la inevitable superposición de instantes en la memoria, en mis pensamientos.

Los diarios tienen en común que responden, a la necesidad de plasmar y generar reflexiones, sobre lo que más me ha impactado, una invitación a observar nuestras acciones acaecidas en la vida, o sucesos específicos de ella, un llamado, quizás, de ver en profundidad determinadas pistas que nos deja el día, para centrarme, para ser mejor como individuo, porque si me conozco un poco más, cada día, mi interacción con los otros será más sincera.

Entre los años 2007 y enero de 2013 desarrollé tres diarios que paso a exponer.

En septiembre de 2007 doy inicio a un diario que título **“Diario Inconexo”**

Fig.15 Diario Inconexo

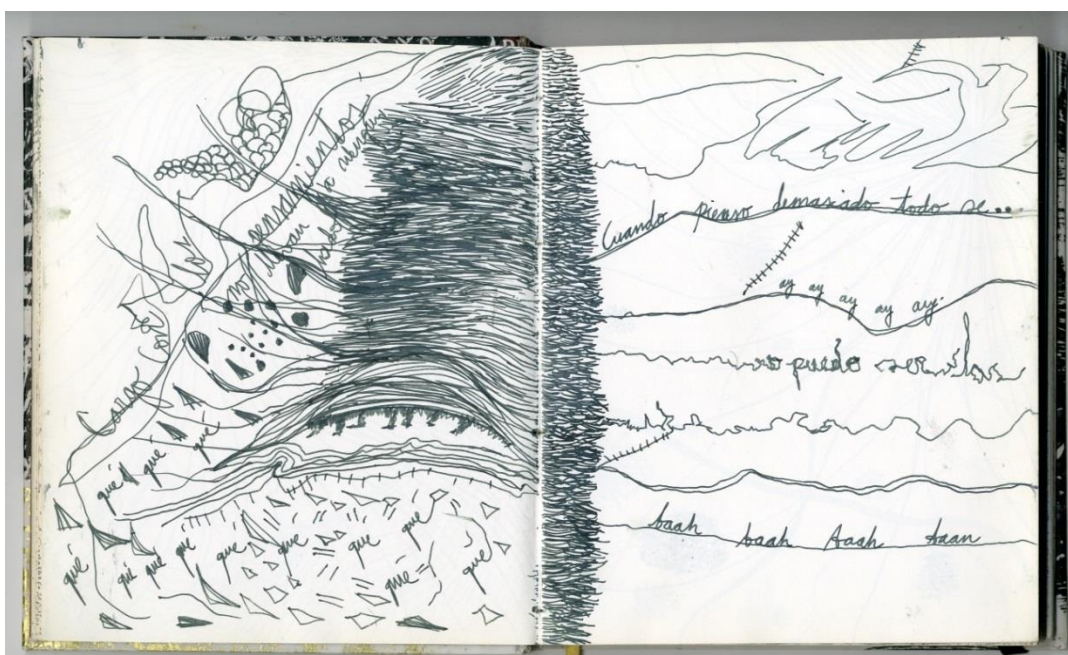

Fig.16 Diario Inconexo

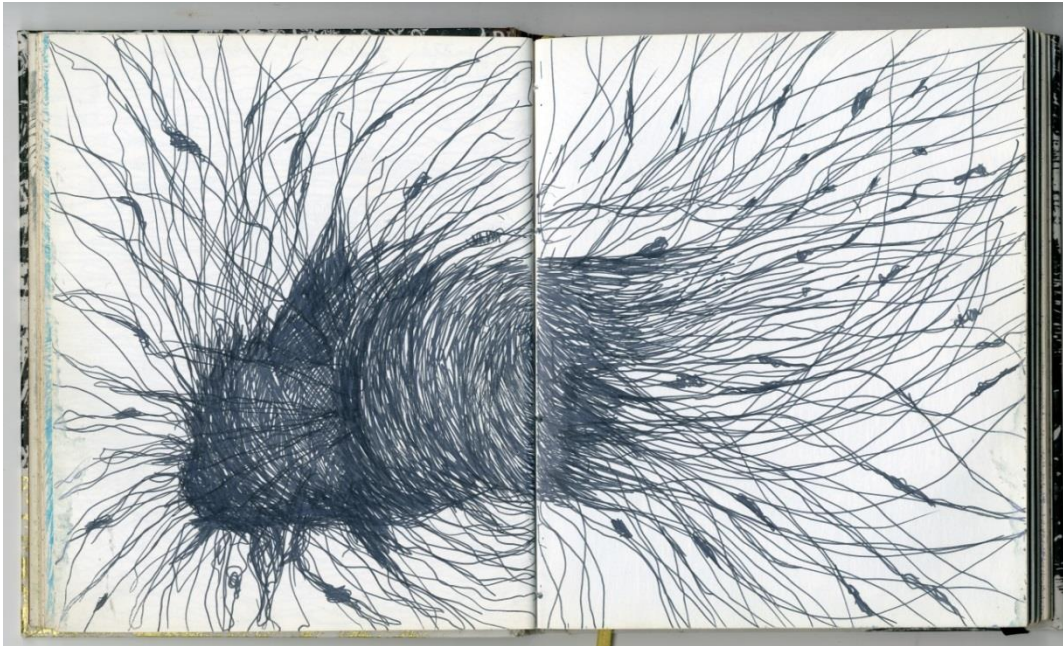

Fig.17 Diario Inconexo

Fig.18 Diario Inconexo

Fig.19 Diario Inconexo. Tinta sobre papel. 19,5 cm. x 16 cm. x 2 cm, 200 páginas. Sep. 15 de 2007 a enero 20 de 2008. Estas son algunas páginas.

Cada página responde a la descarga de mis pensamientos, un encuentro de sensaciones y emociones; a diversos propósitos en continuo encuentro:

“- Perturbar el silencio.

- Llamar al silencio.

- Romper el aburrimiento.

- Hablar.

- Llenar.

-Vaciar.

-Ocultar, camuflar, huir, gritar, repetir, insultar, desechar, maltratar, consolar, matar, herir, armar, unir, desatar, arriesgar, acabar la tinta, no iniciar, no

*“pensar”, no concluir, no moverme, dejar el “no” y el “para”, olvidar, abandonarlos, acabar el papel, atrapar... para hacer algo...”*³⁰

La estructura rectangular del cuaderno es cuestionada desde la manera de abordar el formato; cada encuentro podía ser distinto porque el sentido, la dirección, desde la que se dibujaba podía ser diferente.

Una página que es aliada, que se vuelve una al sumarse con otra, y otras que mantienen su distancia, acogían un lenguaje abstracto y así se fueron descargando dichas acciones a través de colores, más fríos que cálidos, poseyendo líneas cortas y largas que surgían desde una misma posición; líneas aliadas para formar una estructura, líneas que insinuaban un espacio, líneas firmes, agrupadas sofocando el plano del papel, líneas chocando y dispersándose en una lluvia de puntos; líneas que insinúan despedirse del plano. Círculos desde la repetición concéntrica de líneas, llenos de diversos colores y tamaños, agrupados, solitarios o llenando pacientemente otra forma.

Palabras que surgen desde el hilo tembloroso de la línea, páginas que contienen el texto, textos que no contienen el espacio, texto y espacio poseyéndose mutuamente. Textos que se manifiestan como una gran masa contenida o como un elemento aéreo. Todo ese conjunto de elementos yendo en variadas direcciones empiezan a invadir poco a poco el espacio vacío de un nuevo cuaderno.

A través de la descarga de ese conjunto de grafías podía ser consciente de mi cuerpo, de mis tensiones, angustias y tranquilidades; ese ir y venir de líneas, puntos y manchas, se volvieron testigos y decantadores de mis sensaciones y emociones acumuladas en mis actividades cotidianas; la relación con el diario se convirtió en una forma más fluida y profunda que la mantenida con los autorretratos porque traspasé el muro de mi piel y empecé, a adentrar en mi interior, despreocupándome por la representación figurativa de las formas; sentía como me activaba; era otra forma de respirar, como si el aire se hiciera más liviano.

³⁰ <http://ginnaguzmanleal.blogspot.com> en sección Los diarios.

En enero de 2008 doy inicio al **“Diario de Retornos.”**

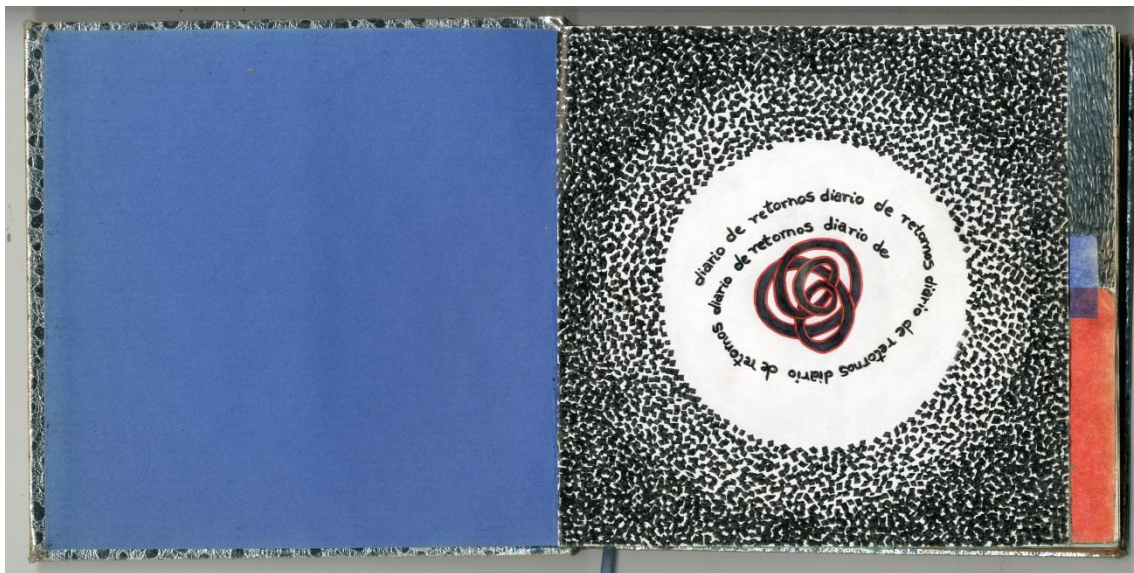

Fig.20 Diario de retornos.

Fig.21 Diario de retornos.

Fig.22 Diario de retornos.

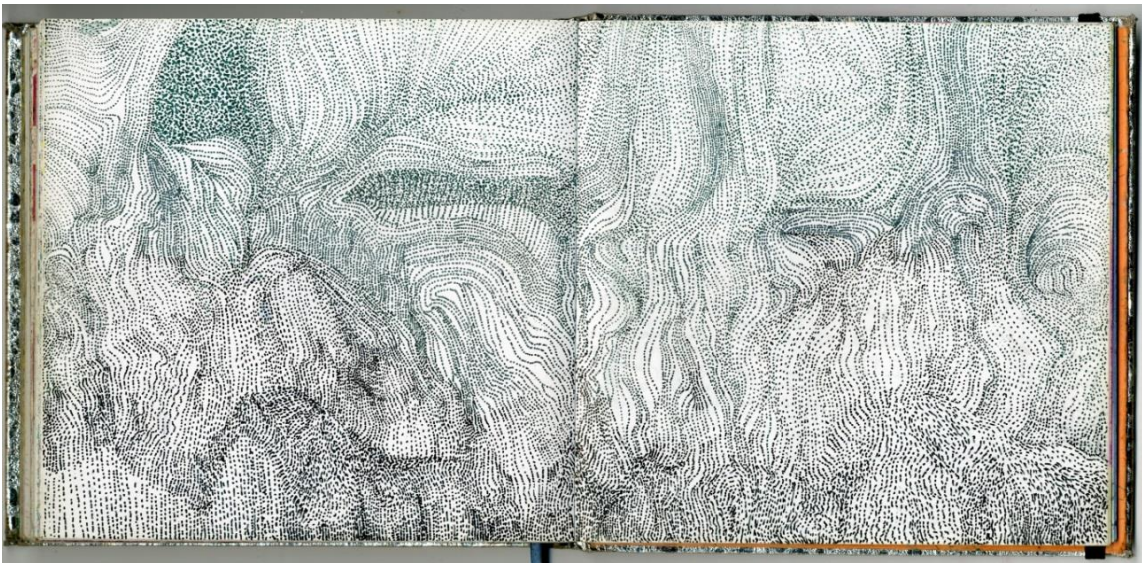

Fig.23 Diario de retornos.

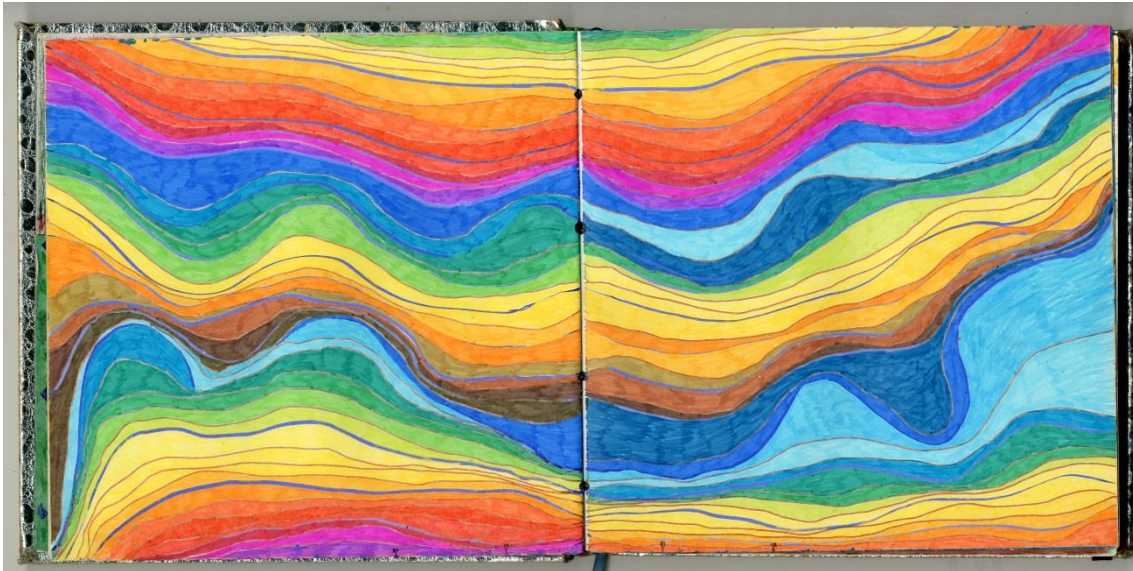

Fig.24 Diario de retornos.

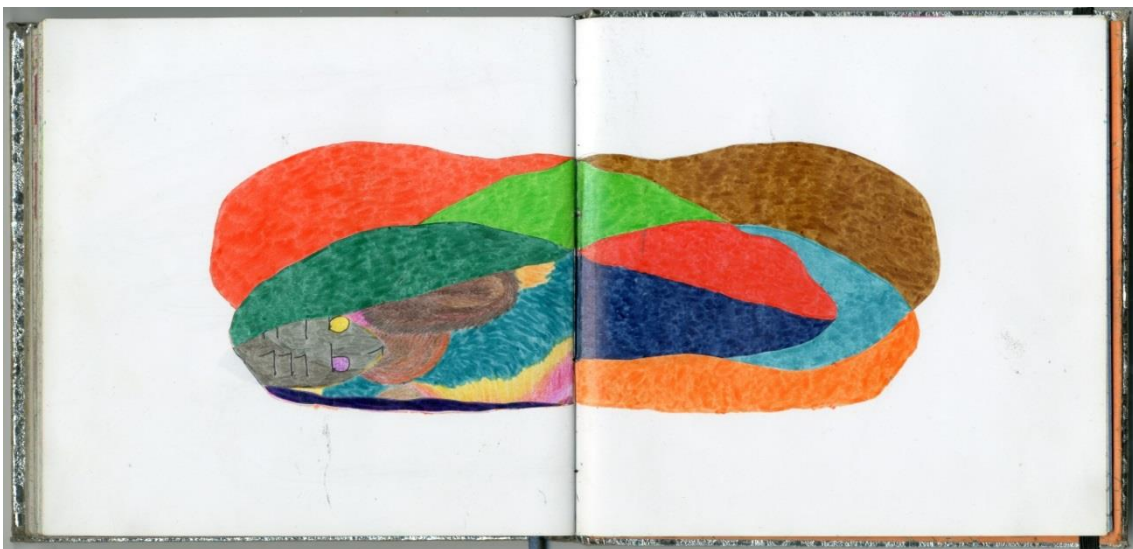

Fig.25 Diario de retornos. Técnica mixta sobre papel. 20,5 x 21 x 2,5 cm, 240 páginas. Lo inicio en Enero 25 de 2008 y lo concluyo en diciembre 26 de 2010. Estas son algunas páginas.

De su resultado, a continuación, transcribo las palabras que redacté en su momento en mi blog.

“Este diario no trata de una representación de estados anímicos, emociones o sentimientos humanos; ¿para qué pintar la violencia, la tristeza, la rabia, el dolor? Ya existen, lo conocemos, hay que superarlos y aprender de ellos, mas no insistir en esos sentimientos; busco dejarlos, abandonarlos, desprenderme y lograr equilibrar o neutralizar esas emociones, ir más allá de éstas y trascenderlas; porque ‘si puedo permanecer consciente, pacíficamente consciente, de todas estas cosas que están ocurriendo sin identificarme con ellas, descansando simplemente como observador, entonces, yo, el verdadero yo, me mantengo quieto.’(...) La particularidad de este diario es que cada página no fue realizada en un solo día y no fue iniciada para ser concluida en ese día, las páginas realizaron un juego con el tiempo ya que mi proceder era ir y volver sobre estas; volver sobre lo que había dejado, volver y quizás transformarlo, intervenirlo, esperar y observar ese tiempo dejado o capturado, contestarle a ese otro momento atrapado. Cada acción me proporciona tiempos distintos me realizo, construyo, destruyo a través de ésta.”³¹

En estas páginas, se puede intuir varias superposiciones de elementos y sumas de tiempos, a través de diversos materiales y acciones: perforaciones de páginas, el uso de rotuladores, tinta, collage, bolígrafo, ceras, grafito letras adhesivas. Colores con variados contrastes y de gran vivacidad se extienden en grandes planos por las páginas que, de pronto, se convertían en líneas rectas, para encontrarse en curvas que entraban y salían, curvas temblorosas que llegaban a saturar la página; éstas ascendían o descendían hasta encontrarse con la pequeñez del punto; puntos vestidos a través de la redondez u otra forma, que llenaba la superficie o quedaba el blanco del papel

³¹<http://ginnaguzmanleal.blogspot.com>. Entrada “Los diarios”

como un elemento. Cuerpos orgánicos flotando y llegando, espacios convertidos en atmósferas, textos que obligaban a girar el cuerpo del diario para poder acceder a su contenido, textos vueltos imágenes, textos que capturaban observaciones o reflexiones sobre diversos intereses; dos páginas convertidas en una sola, pero a su vez, pidiendo soledad; no deseando compartir sus secretos.

Cuando empezamos a sumergirnos en sus páginas, podemos intuir en cada una de ellas, muchos segundos, minutos y horas atrapados; cada página se vuelve como un secreto de tiempos, en un juego rítmico de ir y venir de líneas, agotando todas las direcciones de posibles recorridos, líneas o planos vacíos que posaban para recibir textos acomodados en diversas posiciones, letras en busca de construir palabras o armar frases, preguntas, palabras expresando angustia o pensamientos dispersos.

En diciembre de 2010 doy inicio al **“Diario de lo que no existe.”**

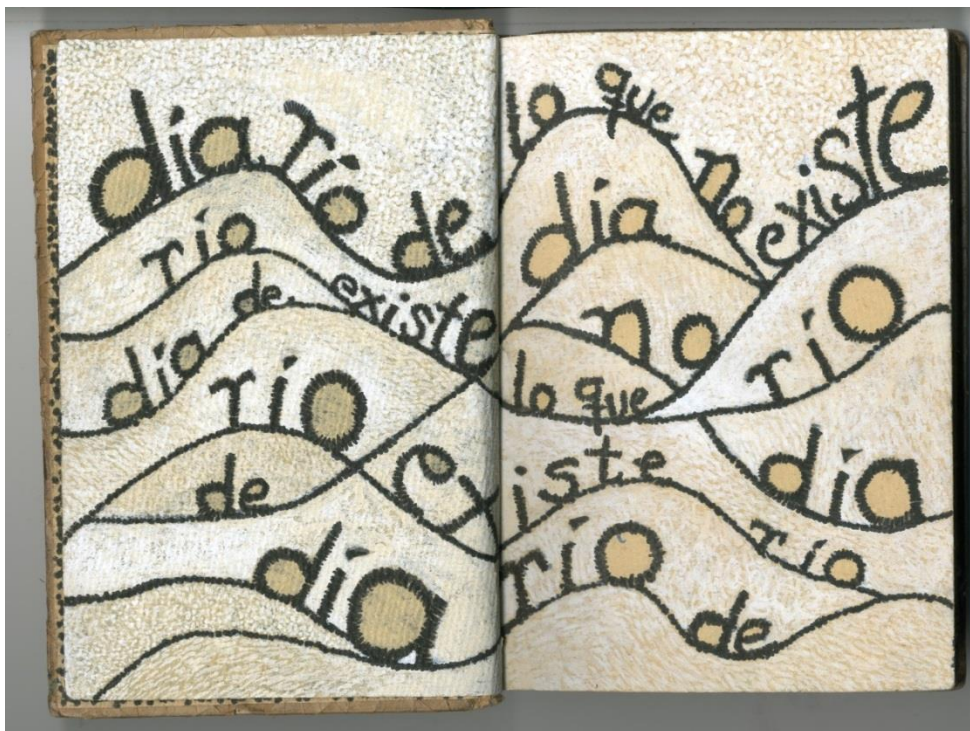

Fig.26 Diario de lo que no existe.

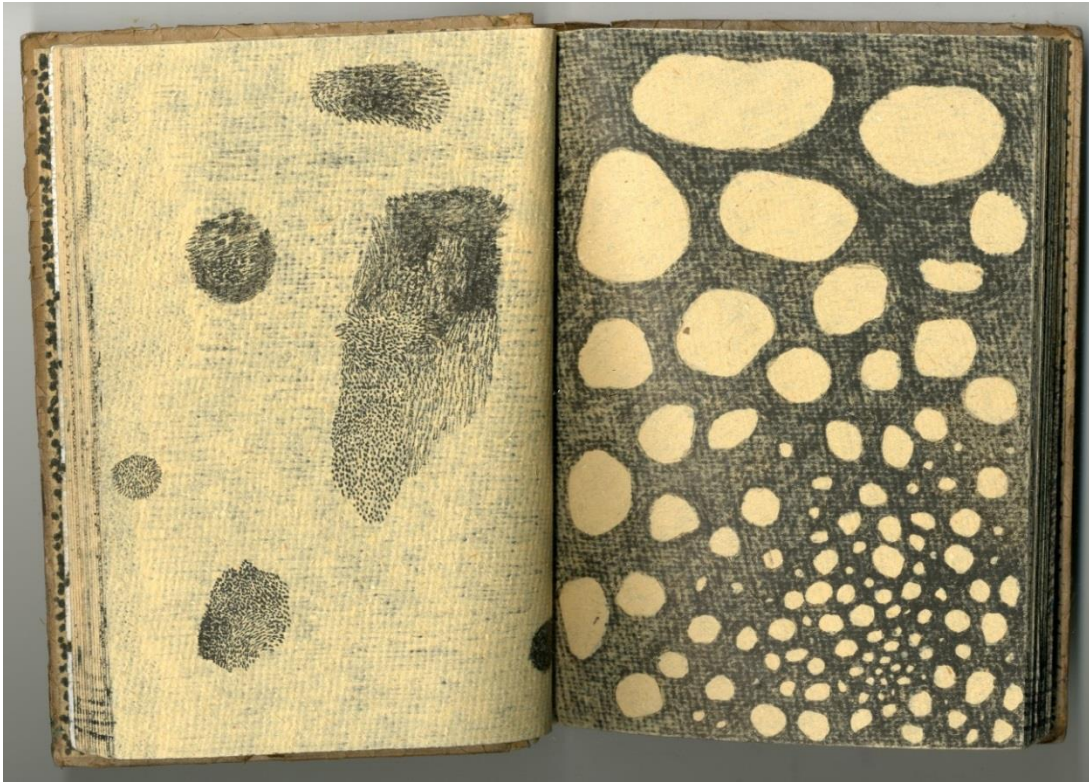

Fig.27 Diario de lo que no existe.

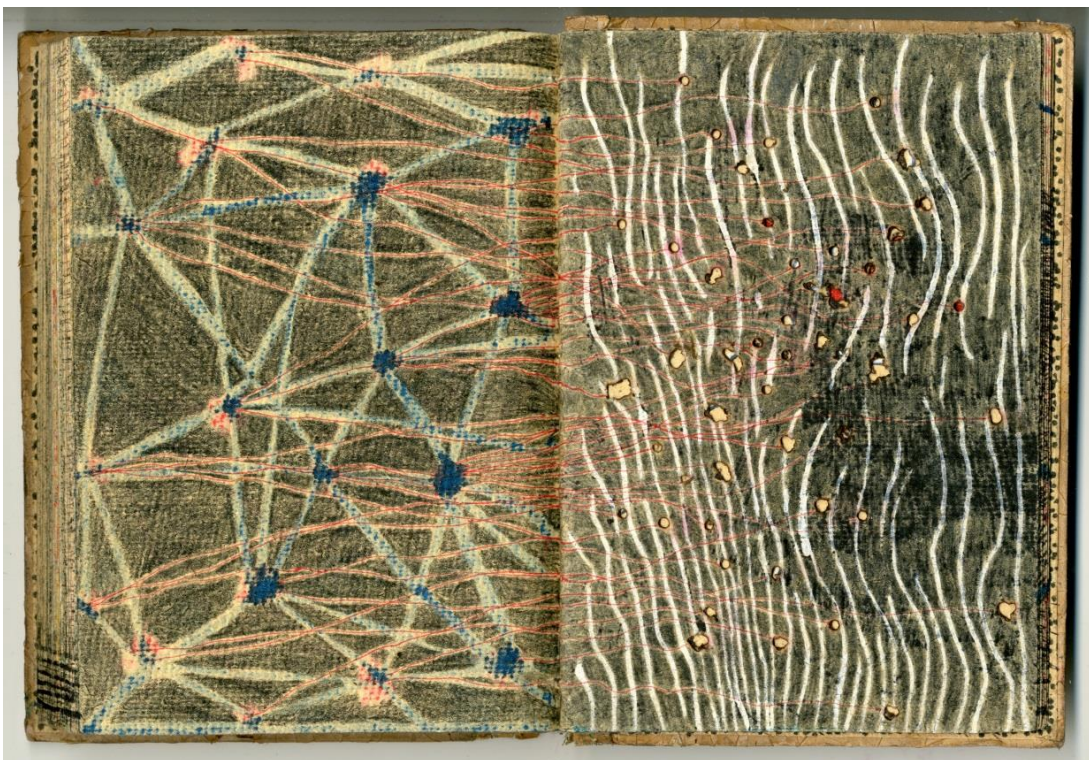

Fig.28 Diario de lo que no existe.

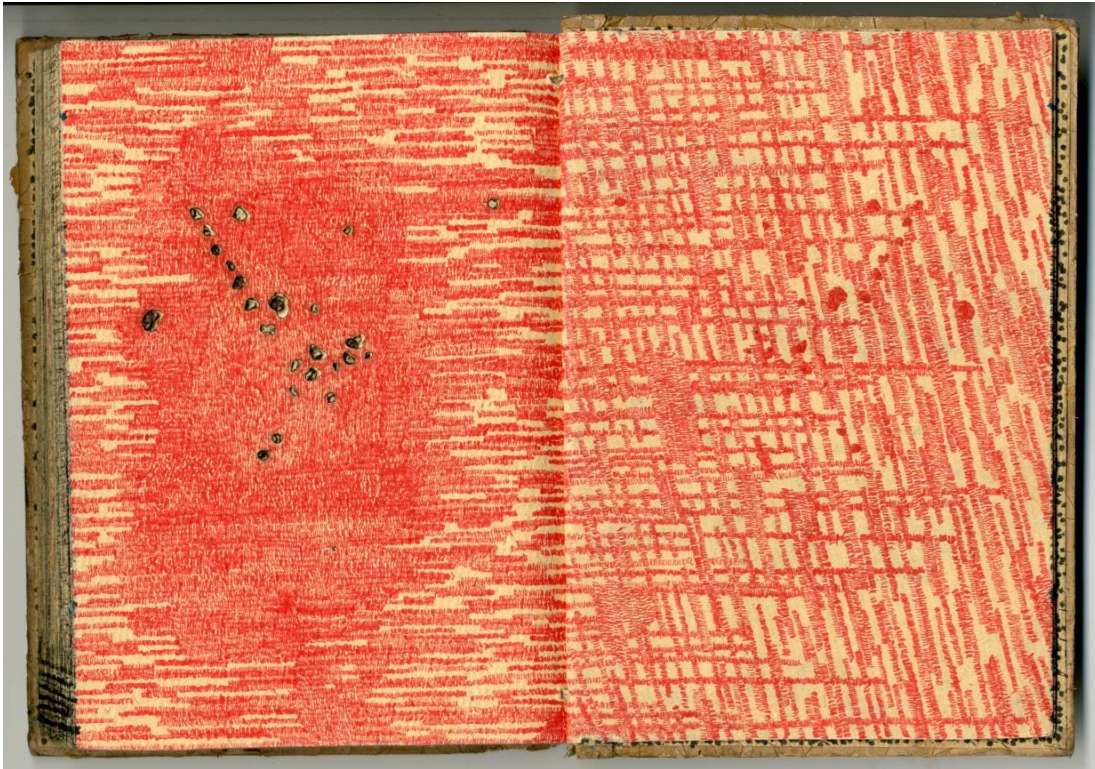

Fig.29 Diario de lo que no existe. Técnica mixta sobre papel. 22cm x16, 5 cm x2, 5cm, 240 páginas. Lo inicio en Diciembre 27 de 2010 y lo concluyo en enero 13 de 2013. Estas son algunas páginas.

Aproximadamente durante dos años fui yendo y viniendo sobre las 122 páginas del diario; allí no buscaba abandonar o ignorar mis pensamientos y emociones, era estar con ellos, seleccionarlos, observarlos, cuestionarlos desde la acción de repetir puntos y líneas, decantarlos y transformarlos a través de mi lenguaje orgánico.

Con la primera página descubrí las cualidades del papel, era muy absorbente. Los primeros trazos que realicé fueron puntos, que fueron formando líneas curvas, yendo en diversas direcciones; estos se hicieron visibles al reverso de la página, esto en lugar de significar una dificultad lo leí como una nueva oportunidad y reto, era una cualidad que le aportaría a la acción de retornar sobre las páginas, esos fantasmas visualizados, en la siguiente página, se relacionaban con los nuevos trazos del siguiente día, de esta manera se fueron mezclando y encontrando elementos geométricos, líneas y puntos en distintos

tamaños, simulando posiciones y espacios; una atmósfera, un lugar lleno de ausencias, el vacío de la página se vuelve cómplice y de éste surgen formas y planos: rodean una estructura haciéndola flotar, formas sin forma, cuerpos deshaciéndose en el espacio, en la línea, en el punto, en el plano.

El color, amarillo tostado de las páginas del diario, me resultaba muy agradable, creo que por eso en pocas páginas tuve la osadía de alterar su color; y al final el diario tuvo un resultado más monocromático.

El papel presentaba dos calidades de textura una más lisa que la otra, las dos eran de calidad rugosa y absorbente, esta última cualidad condicionó y marcó la pauta con las herramientas que trabajaría; los medios que usamos marcan el camino del carácter de lo trabajado. Para el proceso de dibujo utilicé rotuladores, con diversas calidades de punta, ofreciéndome una amplia posibilidad de manipular los elementos línea y punto; también se emplearon pinceles rellenables que me permitían traspasar con color las páginas. En las últimas páginas, como elemento nuevo, encontramos puntos que perforan el papel gracias al uso de las varas de incienso; un elemento que más adelante emplearía de nuevo en la construcción de uno de los diarios semanales.

PRELUDIOS

Y todo empezó como una página en blanco
espumosa, frágil, suave, pero fuerte.

Sin poderlo evitar ella la sometió, desde lo alto dejaba caer de su mano
fantasmales
punzadas, cortes, arañazos, y fuego.

Y al parecer solo una intención,
transformarla en un inicio,
en un testigo
que decante y absorba
lo que llega a sus pensamientos: lo que hará, lo que no;
repeticiones de subsistencia diaria. Otro día, otra semana, otro respirar,
sorpresas sensoriales acumuladas, reflexiones, preguntas, silencios...

¿Pero cuál de todos los pensamientos? ¿El que está? ¿El que llegó? ¿El que
está por llegar?

¿El que nunca vendrá? ¿El que se acaba de ir?

¿Quién fue el primero? ¿Quién seguirá? ¿A dónde partirán?

Se fueron llamando, se fueron buscando, se fueron encontrando
en un vaivén sincronizado
sobre un cuerpo similar al de ayer pero diferente
desaparecían y volvían
para volver empezar.

Fig.30 Algunas páginas del libro "preludios"

De Septiembre de 2012 a Enero de 2013, en la asignatura "Procesos de Grabado: Calcografía y Xilografía", impartida por el profesor Fernando Evangelio; realicé un libro de artista, titulado "*Preludios*" (33,3 cm x 44,1 cm), Mientras realizaba este libro concluí el "*diario de lo que no existe*" y desde su proceso de trabajo y reflexión di comienzo de la propuesta del proyecto final de máster: los "*diarios semanales*".

El punto de partida o desarrollo de la idea fue el material sobre el que se iba a tallar: el p.v.c espumado, mi primer acercamiento a este nuevo material fue abordarlo como si fuera una página de mis diarios, iba directamente tallando sobre éste, sin boceto previo o idea específica, simplemente era estar allí, en el presente del material. Conocerlo a través de la talla, la suavidad y su carácter blando, casi esponjoso, y dócil al corte de las gubias hicieron sumergirme en el material. Desde un formato rectangular de P.V.C, recorté tres matrices de forma irregular con formas orgánicas (Esto será una constante de reflexión

sobre el proceso de trabajo en los diarios semanales, que el formato sea un componente más activo en la composición), y procedí a tallar con gubias y punzones, luego se realizaron dos pruebas de stampa, en las siguientes sesiones se procedió a las impresiones finales; las tres matrices se fueron tallando progresivamente con gubias, punzones, mechero y percutor.

Fig.31 Algunas páginas del libro "preludios"

Al momento de imprimir éstas se sobreponían sobre elementos ya impresos y también se repetían matrices sobre las páginas, cambiándoles su dirección o estampándolas al reverso del papel. Se utilizaron diversos colores sobre papel Japón, de 9 y 18 gramos, la cualidad de transparencia del papel hizo evidente todos los movimientos anteriormente descritos; y generaba un vínculo visual (color, textura y forma) con las impresiones de las otras páginas; a medida que se avanzaba, en las 14 páginas, las tres matrices se fueron tallando y cortando progresivamente, siendo al final un total de 20 matrices impresas. La primera

matriz impresa marcó una pauta espacial, a partir de ésta se empezaron a planear y relacionar las posibles posiciones y repeticiones de las matrices en cada página, siempre estuvo la constante de relacionar los elementos por el color, la textura, la forma y el espacio que le contenía. Se emplearon tintas litográficas de color amarillo, azul cian, rojo magenta, blanco opaco y negro para obtener los 70 colores; los procesos de entintando de las matrices fueron con rodillo, entintando en hueco y parcialmente.

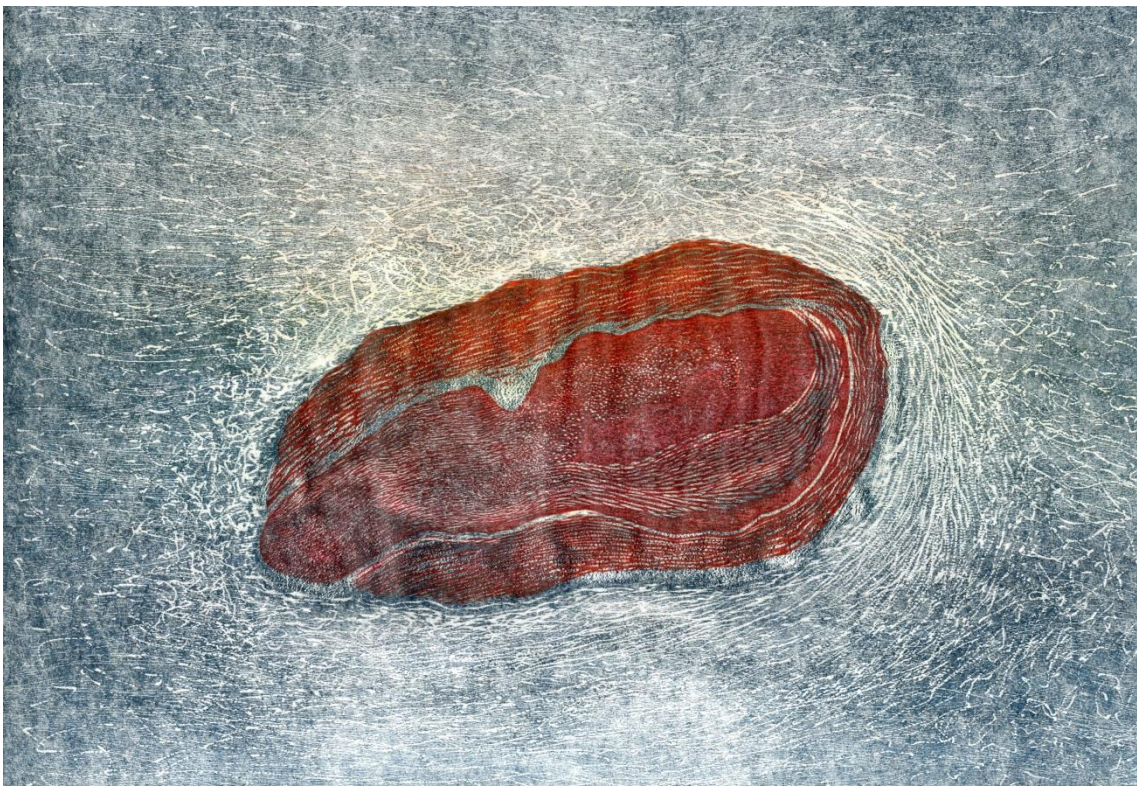

Fig.32 Algunas páginas del libro "preludios"

Al final, nos encontramos con un libro que no tiene un principio y final de lectura establecido, en él solo habitan formas orgánicas que flotan, caen, o intentan huir de ese espacio rectangular en el que se encuentran atrapados.

Estas acciones y sensaciones experimentadas en el taller, reafirmaron la ruta a seguir con los diarios semanales.

3.2_PRESENTACIÓN, DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN: TÉCNICA, PROCESO Y ANÁLISIS DE LA OBRA.

Para la siguiente presentación he decidido integrar todas las etapas en un hecho narrativo: *descripción técnica, reflexión del proceso de trabajo y la presentación y análisis de la obra realizada*; esto se hace necesario para así señalar o hacer evidente la importancia de resaltar lo pertinente de observar esa compenetración de pensamiento, proceso, materiales y obra realizada.

Cuando abordaba las páginas de los diarios, la estructura y el formato de estos siempre condicionaban lo que vendría; su carácter de rectángulo o cuadrado era algo que no podía descuidar; siempre estaba buscando nuevas formas de abordarlo. Desde el momento en que coloco el primer trazo el tamaño de los elementos o los vacíos dejados son importantes para decidir la composición. Y es así que trabajando en diferentes direcciones, o rotando el diario para generar nuevos ritmos y luego decidir si perforar, rasgar o quemar el papel, para generar vínculos dinámicos con las otras páginas como lo que sucede al final del *“diario de retornos”* (fig.25) o aprovechar la interacción papel y tinta para generar transparencia como el caso del *“diario de lo que no existe”* (fig.27).

Al concluir el *“Diario de lo que no existe”* en enero del 2013, me planteo un nuevo reto, el construir semanalmente un diario, donde el proceso de reflexión se iniciara desde la construcción del espacio mismo.

Dos motivos fundamentales me llevaron a realizar los diarios por semanas: el primero respondía a la necesidad de construir yo misma los libros; buscar el papel, definir el tamaño y el formato; que el diseño del espacio fuera también una acción que me contribuyera a las diversas reflexiones; eso se me planteaba como un gran reto.

La segunda motivación respondía al deseo de volver evidente la semana, resaltar su carácter de repetición pero a la vez su diferencia, por la manera particular de abordar las acciones, de vivir las emociones o sensaciones, de los siete días que la componían; tomar conciencia de mis acciones en ese ciclo de repetición a través de la constante búsqueda y uso de los materiales. De esta

manera las dos motivaciones se volvieron dependientes, porque cada semana se volvió un reto espacial, porque así como mi cuerpo y pensamientos cambiaban, los diarios cambiaban cada semana adquiriendo un carácter propio.

SEMANA 1: enero 21 a enero 27 de 2013

Fig.33

Respirar, soplar, repetir y respirar, respirar.

Y ahora que se habían agotado las páginas, y dado por terminado el “*diario de lo que no existe*”, me enfrentaba a una sensación de expectativa pero a la vez de gran entusiasmo por el cambio; esa constante por buscar otros medios me provoca un dinamismo creativo, me ayuda a involucrarme más profundamente en mis reflexiones, porque abordar nuevos materiales y formas de trabajo me suponen gran motivación.

En esta semana, lo primero fue pensar y planear el espacio del diario, desde el tipo de papel, el tamaño, el número de sus páginas y la forma en que éstas se relacionaban, manteniendo un formato rectangular y conectando cada página a través de un fragmento de la página anterior o siguiente, luego proceder a habitar ese espacio.

La primera acción fue utilizar el vino rojo para teñir el plano del papel Rosaspina blanco de la primera y última página; luego procedí a intervenirlo con incienso, sentí la necesidad de buscar otra herramienta para dibujar, no más rotuladores, busqué otro medio para dejar marcas sobre la superficie del papel: las varas de incienso, las utilicé para dejar marcas de humo y color, pero para esto necesitaba que el incienso no estuviera en contacto, simplemente acercarlo y esperar que el humo se concentrara y manchara el papel con el color magenta de las varas; esa acción significaba un tiempo de ejecución distinto al que me ofrecían los rotuladores aquí no era solo importante la fuerza o el ritmo de mi mano sino también la distancia entre la herramienta, el papel y la dirección del aire; otra forma de usarlo fue a través de la acción de soplar y mantener en contacto la punta del incienso encendida, mientras soplaba sobre el papel, para poder realizar puntos y líneas irregulares con las marcas del calor, trataba de inhalar y exhalar a un ritmo determinado, mi respiración se volvió una herramienta más para ir organizando todo un conjunto de elementos sobre el espacio libremente, dejándome llevar por el material, por la repetición de puntos, líneas y manchas, podría decir que la sensación era estar simplemente allí en ese espacio, en ese momento; esto me daba tranquilidad y

perdía la noción del tiempo, entrando en un *estado de flujo*³² y dependiendo de la repetición de los elementos podría hablar de una inmersión temporal en ello, desde minutos, hasta horas. Este proceso dependía de la disposición de mi cuerpo y mente.

Cuando inicié este diario de 16 páginas me puse como condicionamiento el intervenir dos páginas por cada día de la semana y no devolverme en las páginas que correspondían a ese día, seguir un orden en ellas, que fuera de lunes a domingo, pero dicha regla no funcionó. Esta auto prohibición me hizo dar cuenta que estaba dejando a un lado lo más importante: la posibilidad de retorno, de reencuentro con los días pasados.

Con este primer diario se plantea la duda del título o información que uniría a los diarios; en este proceso de cuestionarme, observe que lo importante es el problema de la repetición de las semanas; por eso decidí que, todos, llevaran como título, o marca, el número de la semana según el orden de semanas ejecutadas; el problema de fechar no era lo importante de resaltar, lo eran las semanas de ejecución que se acumulaban en este ejercicio diarístico.

En este diario, la primera página ha sido titulada "*semana 1*", el texto ha sido realizado con pirograbador, esa constante del calor o fuego es importante en esta semana, esta acción de quemar el papel modificaba mi ritmo de trabajo, la acción debería ser más lenta, las herramientas lo necesitaban para poder dejar su marca, en esa lentitud y quemado lento me concentraba y desaceleraba.

La conexión, de los materiales y herramientas, que se establece con mi cuerpo me lleva al planteamiento de diversas reflexiones que va desde preguntas, dudas, pensar en acciones ya realizadas o simplemente calmar el cuerpo o mente o los dos a la vez, haciendo que este encuentro active mi cuerpo.

³² Según Daniel Goleman el flujo "es un estado de olvido de uno mismo, el opuesto de la reflexión y la preocupación, un estado en el que la persona, en lugar de perderse en el desasosiego, se encuentra tan absorta en la tarea que está llevando a cabo, que desaparece toda conciencia de sí mismo y abandona hasta las más pequeñas preocupaciones de la vida cotidiana" GOLEMAN, Daniel. *Inteligencia Emocional*. Editorial Kairós. Barcelona, 1997. pág. 155.

SEMANA 2: Enero 21 a enero 27

Fig.34

Ir rápido, las horas se suman, 168 horas, y quería más.

Con este nuevo diario se manifiesta la misma sensación de la primera semana: expectativa por la creación de un nuevo espacio. Para éste nuevo trabajo utilizo papel acuarela de 300 gramos, tiene la misma estructura del diario de la semana 1, pero al tener lista las 16 páginas, decido romper esa estructura rectangular rasgando los límites del papel para darle una forma irregular. Al inicio, la decisión de romper el papel, acuarela Arches, fue intimidante porque significaba desechar material, era como desperdiciar papel pero, poco a poco, el rasgado fluía era una acción más de dibujar, eliminar los límites angulosos del papel, luego procedí a intervenirlo con acuarela de tonos amarillo ocre y rojos oscuros degradados progresivamente en las páginas, al abrirlo el blanco del papel es predominante, inicialmente sus páginas quedaron vacías, pero semanas después lo retomo y lo intervengo con pirograbado, dibujando en el centro de las dos páginas que correspondía a cada día de la semana, con la suma de las horas de cada día, inicio el lunes con 24 horas y termino con el día domingo con 168 horas siendo éste el número total de horas que tiene una semana.

La sensación de esta semana era que me faltaba más tiempo para realizar las actividades, como dormir, comer, sentarme y reposar mirando lo realizado, no me agrada cuando hago las actividades de prisa; veo como mi cuerpo se mueve a un ritmo normal, pero siento la aceleración en mi interior y esto me desconcentra y fatiga. De alguna manera la acción de rasgar y romper el papel era otra forma de buscar concentrarme en lo realizado, observándome.

SEMANA 3: Enero 28 a febrero 3

Fig.35

Sí solo esto, parece que no hay nada más, en su redondez me contenía.

En esta semana fue el encuentro con un nuevo papel y formato diferente; esto se vuelve un reto, implica conocer una nueva superficie, a nivel de textura, color. Ver cómo se comporta el soporte me da pistas de cómo o con que materiales debo intervenirlo, esto me obliga a estar atenta y buscar otros medios o volver a los ya utilizados anteriormente. Cada página del diario fue resuelta en los respectivos días de la semana, sin regresar para reelaborarlas.

El papel que utilicé fue el “Artesano Khadi” de 320 gramos, blanco, de formato redondo de 30 cm, con una textura que simulaba un tejido, eso me provocó inicialmente el deseo de intervenirlo con pintura, para ello el primer día le realizo una gran mancha gris sobre todo el plano de forma irregular; al siguiente día lo intervine con un rotulador blanco, saturando con líneas concéntricas el centro y el borde de la página y dejando una pequeña entrada de puntos que buscan ingresar a la página. El miércoles 30 de enero dibujo con punzones hiriendo el papel, mi fuerza y ritmo determinaba las heridas, que se hacen visibles según la dirección de nuestra mirada y el tipo de luz. Pero la redondez de la página era suficiente, por eso en los siguientes cuatro días intervengo el plano del papel con una línea de hilo blanco, alambre amarillo y rotulador blanco, una forma de manifestarle al espacio mi presencia; ese soporte tenía una fuerza propia y las intervenciones debían ser sutiles, sentí la necesidad de dejar una marca o evidencia tenue de mi existencia, pero no quería “llenar” la superficie,

SEMANA 4: Febrero 4 a febrero 10

Fig.36

Y parecía que todo era igual.

Esta es una etapa de cuestionarse sobre el sentido o la manera de abordar los diarios semanales, el encuentro de cada semana con un nuevo planteamiento espacial se vuelve cada vez más intenso, es como si esa constante del espacio me estuviera confrontando desde su formato, no sentía la necesidad de dibujarle quería herirlo, alterarlo, romperlo, quemarlo.

En esta semana trabajé con un papel acuarela de 300 gramos, utilizando un formato cuadrado de 20 x 20 cm, empecé rasgando el papel para transformarlo en un formato redondo, así obtuve cuatro hojas para un total de ocho páginas, quemé el centro de cada papel, tres páginas quedaron perforadas con formas circulares irregulares y en la cuarta un punto negro ahumado se insinúa. Someter el papel al fuego es enfrentarse al poder de éste y estar atento en decidir cuándo detenerlo, al final las páginas se unieron a través una cuerda. Este diario ofrece la posibilidad de manipular el orden de lectura de cada página; empieza siendo bidimensional pero ofrece la posibilidad de volverse objeto al tensar los extremos de la cuerda.

SEMANA 5: Febrero 11 a febrero 17

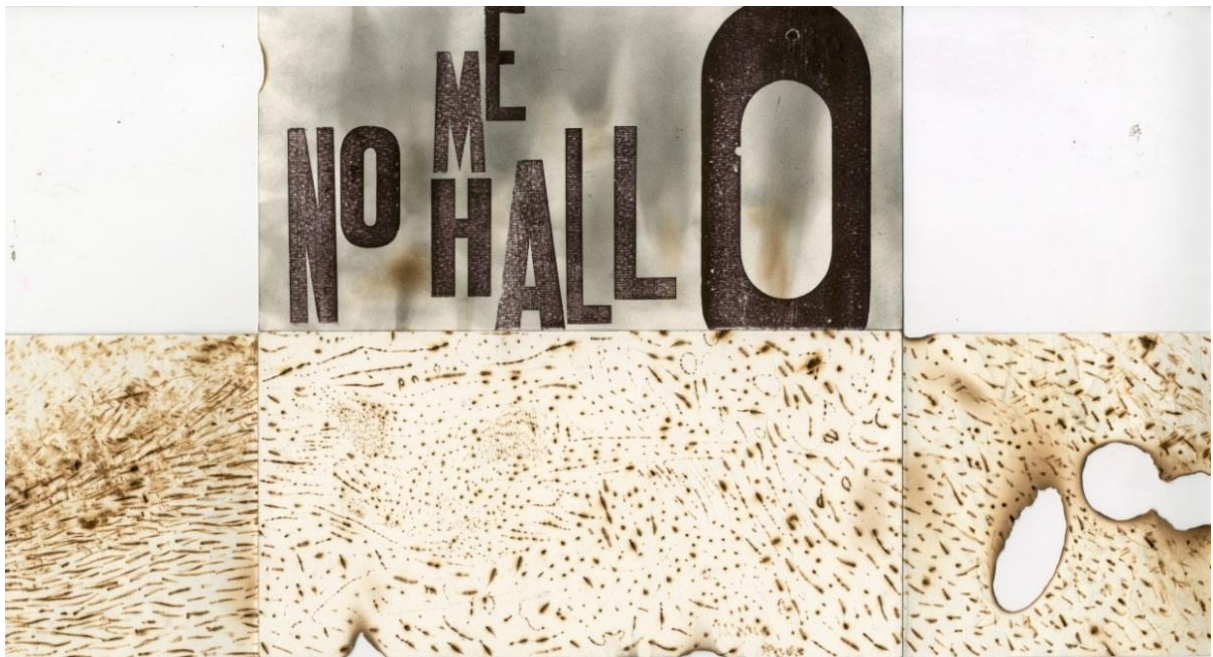

Fig.37

No me hallo. Caigo, caigo y no caigo.

La sensación de no querer hacer nada y solo ver como se acaba el día, dudar del camino tomado... necesidad de escribir con fuego.

Fig.38

En esta semana, la estructura y formato del libro se fueron definiendo en el transcurso de los días, primero tomé un folio de papel acuarela de 23 x 12 cm de 300 gramos, encendí el pirograbador y fui deslizándolo dejándome llevar en ritmos diversos, marcando pequeñas líneas y puntos discontinuos. Caían, simplemente, caían.

Seguir la pulsión de hacer algo, de moverme, para salir de ese estado de zozobra, ansiedad; estado que cuando llega no me da tiempo de analizar los porqués; el cuerpo no quiere hacer nada cual estatua, contemplando cómo se acaba el día; inmóvil por fuera, pero en su interior cayendo sin encontrar donde reposar.

En esa acción de quemar, de dejar pequeñas líneas discontinuas, arrojadas sobre el papel, por la lentitud marcada del pirograbador, mi mente y cuerpo se concentraba y observaba. En los siguientes días utilicé dos folios de 12,5 cm x 18 cm y seguí interviniendo las páginas con el pirograbador y luego la quemé a través de una vela dejando que el humo se posara sobre el papel.

Estas intervenciones fueron trabajadas en mi habitación, pero este hábito cambiaría; a partir de esta semana mis reflexiones se extienden al espacio del taller de tipografía de la facultad de BBAA, de la U.P.V. decidí incluir el texto de *“no me hallo. Caigo, caigo y no caigo”* con tipos móviles de madera de distintos cuerpos. Esa frase surge en el transcurso de la semana y contiene las sensaciones o emociones constantes durante esos días, al trabajar esta frase podría concentrarme en ella y tal vez encontrar el porqué de ese sentimiento, o simplemente observarme desde la distancia; desde esta semana el texto se vuelve un elemento compositivo en mis diarios.

Al final pegué los cuatro folios obteniendo un libro de 8 páginas, que cerrado mide 11,7 x 23 cm y desplegado 23,8 x 55,5 cm, el texto *“no me hallo. Caigo, caigo y no caigo”* se encuentra distribuido en tres páginas, de tal manera que la lectura que se establece puede ir en diferentes direcciones según como lo aborde el espectador.

SEMANA 6: Febrero 18 a febrero 4

Fig.39

Pensamientos, están abajo, están arriba.

Están allá, están acá, están al lado.

Y no están aquí; están en todos lados.

Mi mente se encuentra agitada, muchos pensamientos llegan sobre las cosas pendientes por hacer y eso me llena de ansiedad y nerviosismo, desde este estado me encuentro perforando el papel acuarela de 12,5 x 18 cm con un mini taladro, repetía constantemente el movimiento y dejaba puntos huecos en el papel. Esta acción la realicé de lunes a miércoles y la cantidad de perforaciones en las páginas aumentaban según llegaba el otro día, cuando llegué al día jueves decidí devolverme al respaldo de la página correspondiente del día miércoles y empecé a repetir puntos en los espacios alrededor de las perforaciones con el pirograbador. A medida que avanzaban los días, saturaba con más y más puntos, encontrando más espacios, en la última página de 25,7 x 18 correspondiente al domingo, el tamaño del punto crece y hay más saturación de estos; la acción de repetir y mantener el tamaño me ayudaba a centrar mis pensamientos, me estabilizaba.

Al final decidí pegar cada página, sobreponiéndolas pero de forma irregular, rompiendo visualmente el formato rectangular de cada papel; la disposición de cada página no sigue rigurosamente el orden de ejecución por días, al interior de cada página podemos encontrar el texto: *“Pensamientos, están abajo, están arriba. Están allá, están acá, están al lado. Y no están aquí; están en todos lados.”* Este texto refleja la esencia de dicha semana.

SEMANA 7: Febrero 25 a marzo 3

Fig.40

Aceleración, hablar muy rápido, sensación de giro.

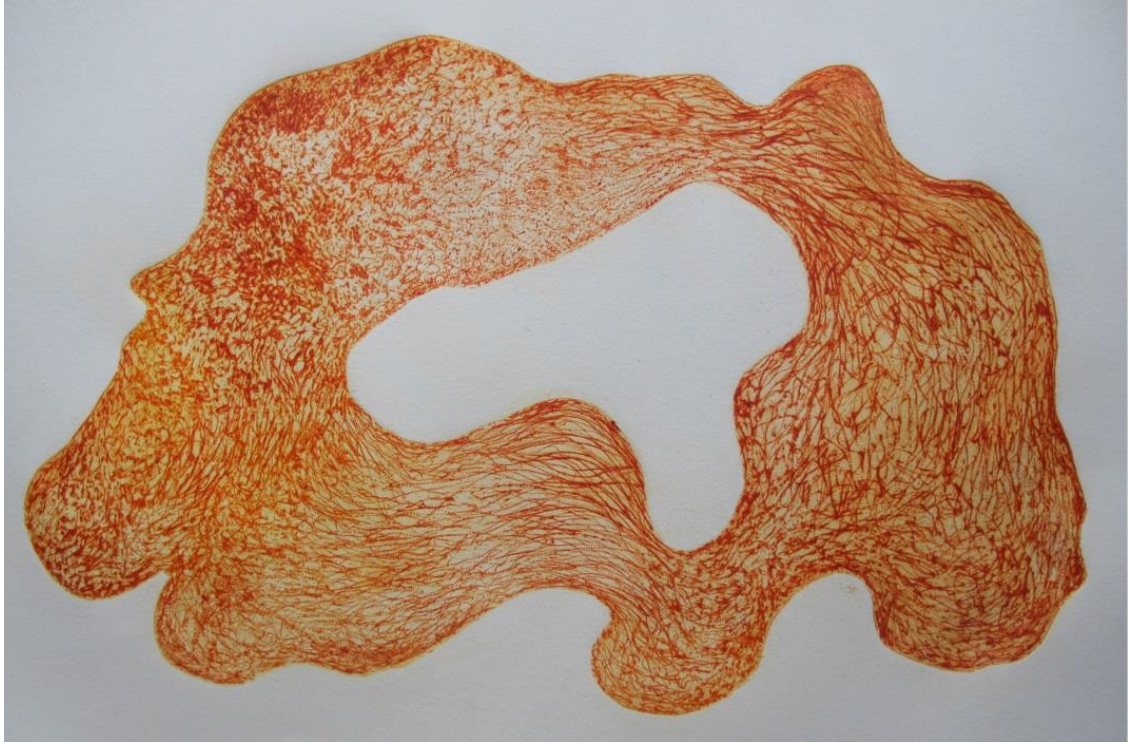

Fig. 41

Se hace más evidente una sensación de vértigo, es una percepción de movimiento rotatorio hacia el interior de mi cuerpo. Mi espacio interior se desplaza por múltiples imágenes y pensamientos: las dudas sobre lo que se hace, estar molesta conmigo, el desánimo, cuestionarse el sentido de lo que se hace, el tiempo perdido por lo que se ha dejado de hacer, ver como el día se termina, sentimientos que presionan y empiezan a succionar el interior, apareciendo lo que llamo vértigo.

Esta semana fue abordada en diversas etapas de creación y encuentro de materiales: primero realicé cuatro bocetos para la estructura de un libro en papel continuo; trataba de encontrar esa forma que sintetizaba lo que contenía en mi interior, llegando de esta manera a una forma ovalada orgánica con un hueco en el centro de forma irregular, luego a partir de esa forma se le realizan dos pliegues, aquí por primera vez utilizo el plegado, a partir de una hoja. Cuando realicé los pliegues empecé a generar una serie de vínculos con cada parte de las páginas, me vi sumergida en juego de cortes, límites, curvas encontradas, cruzadas, superpuestas; iba quitando, pegando fragmentos de

papel buscando relacionar cada plano que se encontraba en un solo espacio contenido dentro de sí mismo que estaba listo para ser desplegado y convertido en un plano mayor.

Primero vemos un conjunto de planos superpuestos, su ancho 23,5 x 15,5 cm, en el siguiente movimiento de apertura una línea horizontal 46 x 15,5cm, después se convierte en óvalo irregular de 46x 27cm con un hueco en el centro, también irregular; pero esto no era suficiente, necesitaba un medio que me permitiera descargar dicha sensación de vértigo, entonces decidí realizar un grabado en relieve, corté dos matrices de seipolan (material de p.v.c) que correspondían al reverso y anverso del plegable con la forma que había bocetado, luego me dispuse a grabarlas, pero aquí decidí usar una herramienta que me diera otro carácter al ofrecido por la gubias utilicé el pirograbador en la primer matriz, en ésta un conjunto de líneas discontinuas se esparcen sobre el plano y en la segunda, con un percutor, generando líneas más largas, discontinuas y punteadas, amontonadas, enredadas.

Para el proceso de impresión de la primera matriz se entintó de forma parcial y en hueco, como si de una plancha calcográfica se tratara; utilicé tintas litográficas que iban del rojo cadmio al rojo naranja luego, con una tinta más dura, se aplicó un gris verdoso con rodillo. El resultado que se obtuvo se parece a minúsculos cuerpos rojizos bullendo, hirviendo, en ese medio grisáceo. Aquí nuevamente el proceso de reflexión se extiende a otro espacio distinto de mi habitación: el taller de xilografía se vuelve cómplice en mis reflexiones, allí todo fluye, es una íntima sincronía de mi cuerpo y los materiales que intervienen en todo el proceso para llegar a obtener una estampa. Este preparar, observar y disponer con suma atención las tintas, los solventes, las espátulas, preparar el espacio y tener todos los ingredientes listos para el encuentro de la superficie de la matriz. Todo esto me llena de gran tranquilidad, emoción.

En ese espacio del taller los materiales, las herramientas, el papel, pueden manifestarse con variadas posibilidades constructivas, en ese extraño silencio compartido del taller. En la etapa de la búsqueda del color era conectarse con

la sensación de vértigo, buscar ese color o colores que tuvieran esa carga expresiva reforzando lo ya conseguido en aquellos cortes y choques, heridas, en la matriz.

Usé papel Super Alfa de 250 gramos. Este papel es fuerte, soporta y permite los plegados muy bien, además la calidez de su color invita a tenerlo cerca, su color se integraba a los colores cálidos que estaba incorporando en la estampa.

La superficie del papel es muy importante, le llamo "*temperatura*". Es esa capacidad que tiene de evocar o llamar ciertos materiales para que lo intervengan. Es ese poder que tiene para aportar carácter a la obra a través del encuentro con las cualidades, de los materiales y lo que se quiere transmitir. El control de la humedad, revisar el registro de impresión, el encuentro sincronizado de la placa y matriz, allí se siente esos instantes de suspenso, la presión de la prensa hidráulica cae, solo queda esperar unos segundos para levantar el fieltro y ver un reflejo vuelto realidad sobre un papel.

Son tiempos en definitiva, son sumas de tiempos, que quizás no son evidentes cuando tenemos la estampa lista, rasgada y plegada, el proceso ha sido un aliado invisible pero vital.

SEMANA 8: Marzo 4 a marzo 10

Nos levantamos, si es que dormimos.

Dormimos, si es que nos acostamos.

Nos acostamos, para volver a levantarnos.

Nos levantamos, para volver a empezar.

Empezamos, para poder terminar.

Terminamos, para volver a iniciar.

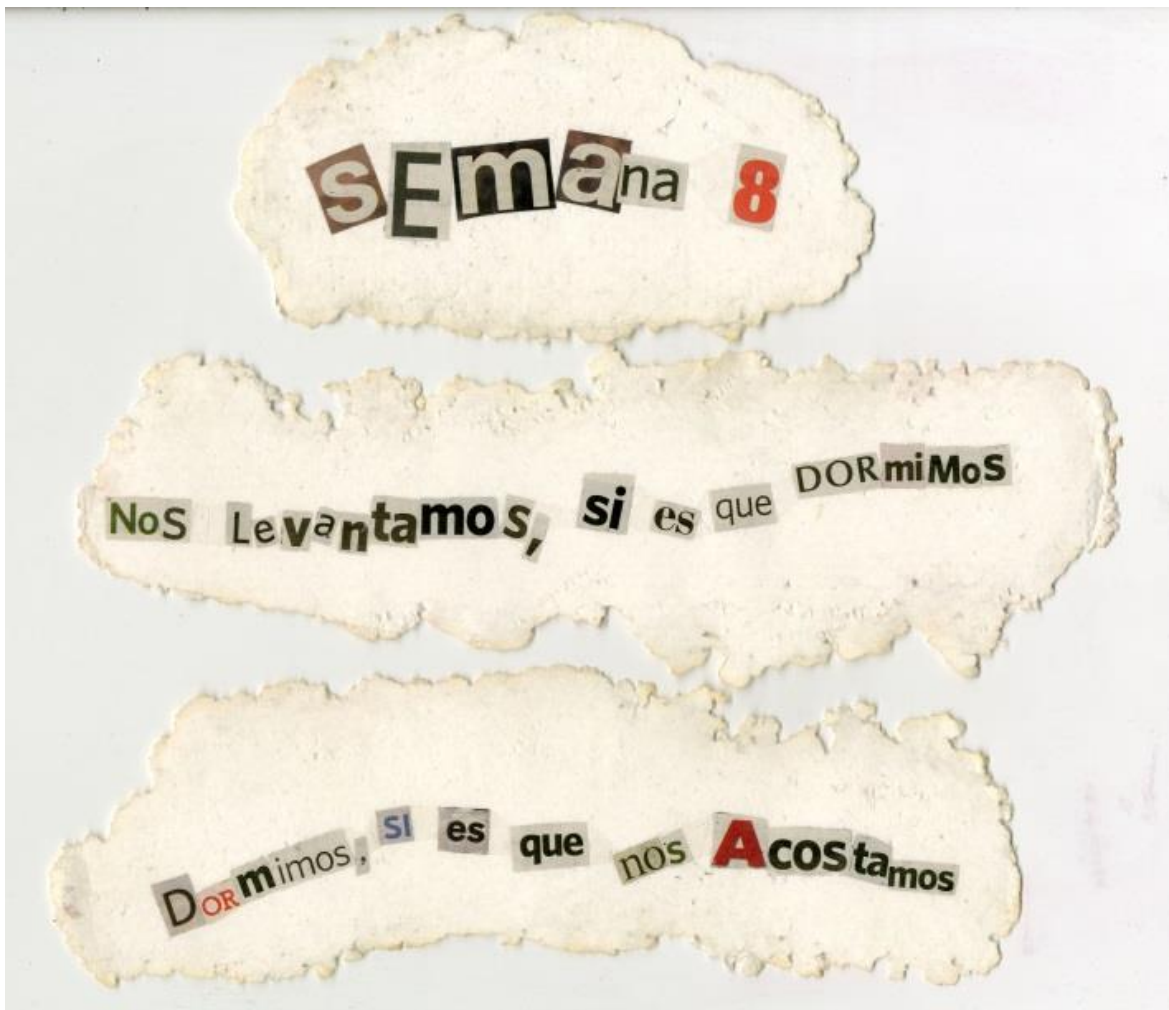

Fig.42

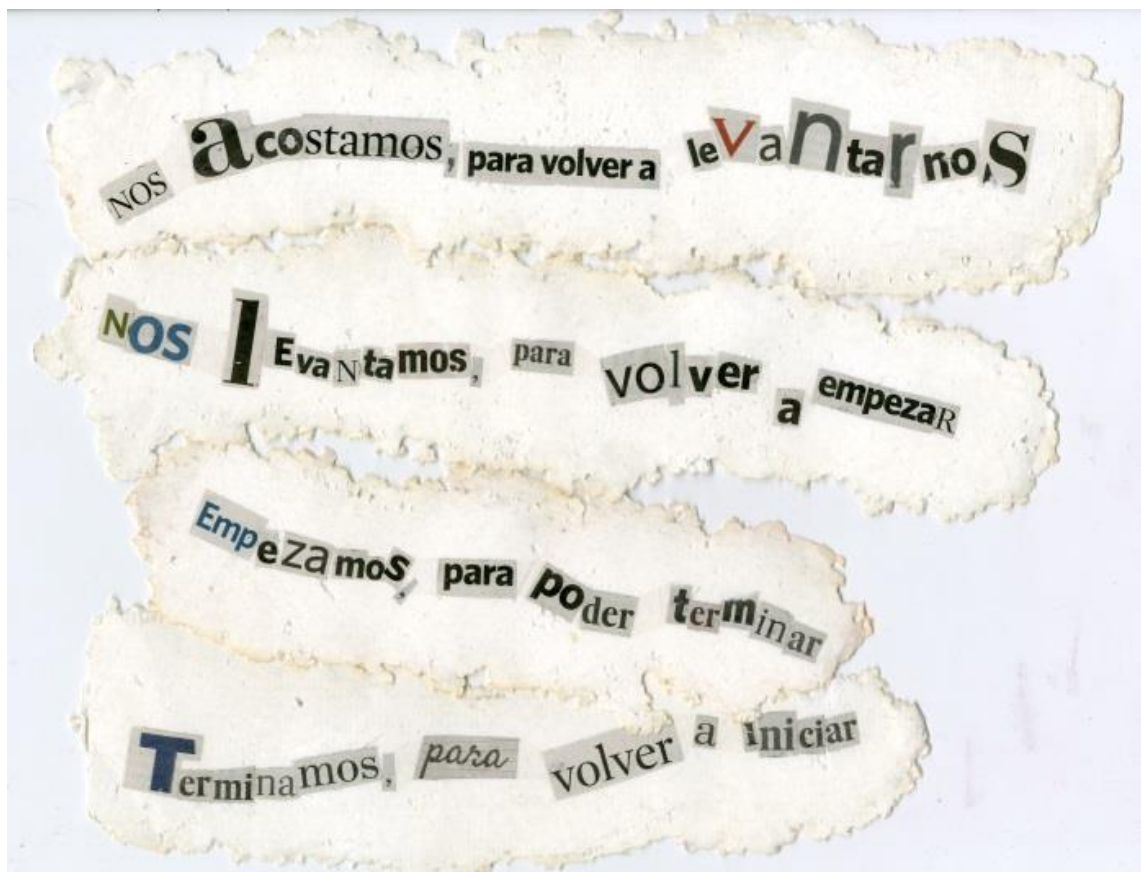

Fig.43

Moverse rápidamente para emprender una actividad, hay deberes que cumplir. El deseo, no alcanzado de estar un momento, un instante, una hora, un sin tiempo, consigo mismo; la necesidad de dominar la ansiedad producida por el ir y venir de un sitio rápidamente; la mente se agita, en lugar de estar allí en ese único momento, del presente, se encuentra acosada por acciones a realizar.

Al despedir el día, entrar en la noche, para volver a un nuevo día, me hallo escribiendo; en aquel momento, obligué a mi cuerpo a reposar y contemplar el techo de mi habitación; en un fragmento de papel me encuentro descargando pensamientos sobre el constante ciclo de reiniciar acciones del cotidiano, surgiendo así el texto sobre el que reflexioné en la semana y abordé plásticamente.

Decidí explorar otros materiales y técnicas, para sacarlo de ese pequeño papel, y transcribirlo, necesitaba que el texto fuera el elemento principal en la

composición del diario. Ésta semana me enfrento a una técnica nueva y construcción con nuevos materiales; cuando me enfrento a lo nuevo mi cuerpo y mente los recibe con gran placer, mis sentidos están alerta, esperando a ser sorprendidos: en ese preparar y disponer los materiales para unirlos en un hecho plástico.

Lo que más me alentaba, en esta nueva técnica era decidir el tamaño, el formato, el grosor, la textura del papel, llegar de lo líquido a lo sólido del papel. Este trabajo se resolvió en dos etapas; primero construí a partir de recortes de periódicos, las letras, silabas y palabras hasta completar toda la estructura del texto; luego adherí cada uno de los seis renglones del texto, en forma independiente, sobre papel Japón de 9 gramos, para facilitar el proceso de pegado sobre la pulpa de papel. La segunda etapa corresponde al pegado, de los renglones del texto, sobre pulpa de papel; ahora lo que seguía era mezclar los ingredientes para la pasta de papel; primero se ha licuado 20 gramos de pulpa de papel en 1 litro de agua, se le añadió 20 c.c de cola europanol 22, PH neutro, luego sobre una lámina de p.v.c espumado, coloqué los seis renglones que conformaban el texto y después por separado, sobre cada uno ellos, le añadí la pulpa de papel blanca, coloqué una mosquitera y presioné con la esponja para absorber el agua; a cada renglón le di una forma ovalada con bordes irregulares; después de haberse secado observé que todos los formatos quedaron un poco delgados y esto me dificultaba el proceso de manipulación, entonces encolé las seis páginas sobre un papel Japón dándole fuerza al soporte y unidad al texto.

SEMANA 9: Marzo 11 a Marzo 17

Fig.44

Necesito tiempo, tiempo, que no tengo.

Cuántas veces no habremos pedido más tiempo. Cuántas veces lo habremos escuchado. Esta es una súplica que a menudo repetimos y sobre todo, si las actividades por realizar se acumulan, nos hace sofocar. Y en ese estado, miramos con gran angustia esa invención humana que rueda ante nuestros

ojos y que penetra nuestras mentes, hasta embriagarnos con deseo de más tiempo.

La estructura del diario surge desde la metáfora del reloj, en papel Superalfa de 250 gramos, dibujé una estructura circular, allí fui trazando doce círculos de 10,2 cm de diámetro; luego se recortó y se le realizaron plegados en cada límite circular para obtener un libro de 24 páginas; cuando se despliega poco a poco se va construyendo una forma circular de 48,2 cm.

Se dibujó en el centro de cada página los números correspondientes a las 24 horas que contiene un día. Se construyó con una imprentilla el texto “*Necesito tiempo, tiempo, que no tengo.*” para ser luego repetido sobre el plano de cada página con tinta negra, rodeando cada número y quedando estos en negativo.

SEMANA 10: Marzo 18 a marzo 24

Fig.45

Cuerpo y mente no quieren moverse.

Necesitan encontrarse.

Abrir los ojos, observar que se respira.

Semana de fiestas de Fallas en Valencia. Mi cuerpo no deseaba desplazarse, mis sentidos se encontraban saturados de información, quería reposar; ésta era la oportunidad para que mi espalda y músculos se despojaran de aquel dolor que me incomodaba y me dejaba sin ánimos para realizar actividades.

Inicié el diario de la semana 10 desde la reflexión y construcción del espacio; para esto tomé papel continuo y rasgué dos de ellos, que luego convertí a través de dos plegados en un libro de ocho páginas; y como si de un proceso de dibujo se tratara, empecé a quitar o añadir papel para establecer relaciones más rítmicas con cada plano de las páginas, quedando éstas con bordes irregulares y logrando ver lo que sucede en algunas partes de las otras páginas, a través de variados cruces de los límites de cada una. Luego de tener la estructura del libro, la realicé sobre papel Super Alfa de 250 gramos; las páginas parecen líneas anchas irregulares, cerrado mide 42 cm x 22cm y abierto 83 x 20,5 cm, utilicé como herramienta de dibujo un sello de fechas y una imprentilla para construir los diversos textos. La fecha de cada día y los textos *“Cuerpo y mente no quieren moverse. Necesitan encontrarse. Abrir los ojos, observar que se respira”*, iban apareciendo repetidamente en variadas intensidades y ritmos, viéndose como un conjunto de líneas y planos negros que siguen diversas direcciones y que son dirigidos por el espacio del papel y mis pensamientos. En esta acción de repetir cada texto estoy adentrándome y concentrándome en el contenido de éste, desde el ascenso y descenso con la herramienta, esos segundos, en que una fila de palabras invade el papel, de sobreponer indefinidamente; en ese ir y venir del ritmo indeterminado de mi mano, que se posa sobre la calidez del papel; repetía para dejar una evidencia, para recordar, para dibujar, para saturar, para ocultar, para descargar; quizás en busca del reposo de mi cuerpo o de sincronizar pensamiento, cuerpo y mente.

Mi mirada se centra en dichas palabras mi mente se encuentra enfrentada quizás a una reflexión, a dudar, a una sugerencia; ese espacio irregular saturado de aquellos textos, capturó mi tiempo, capturó mi mano, capturó mi mirada, capturó mi dolor, capturó mi reposo, capturó el recuerdo, y mi respiración.

SEMANA 11: Marzo 25 a marzo 31

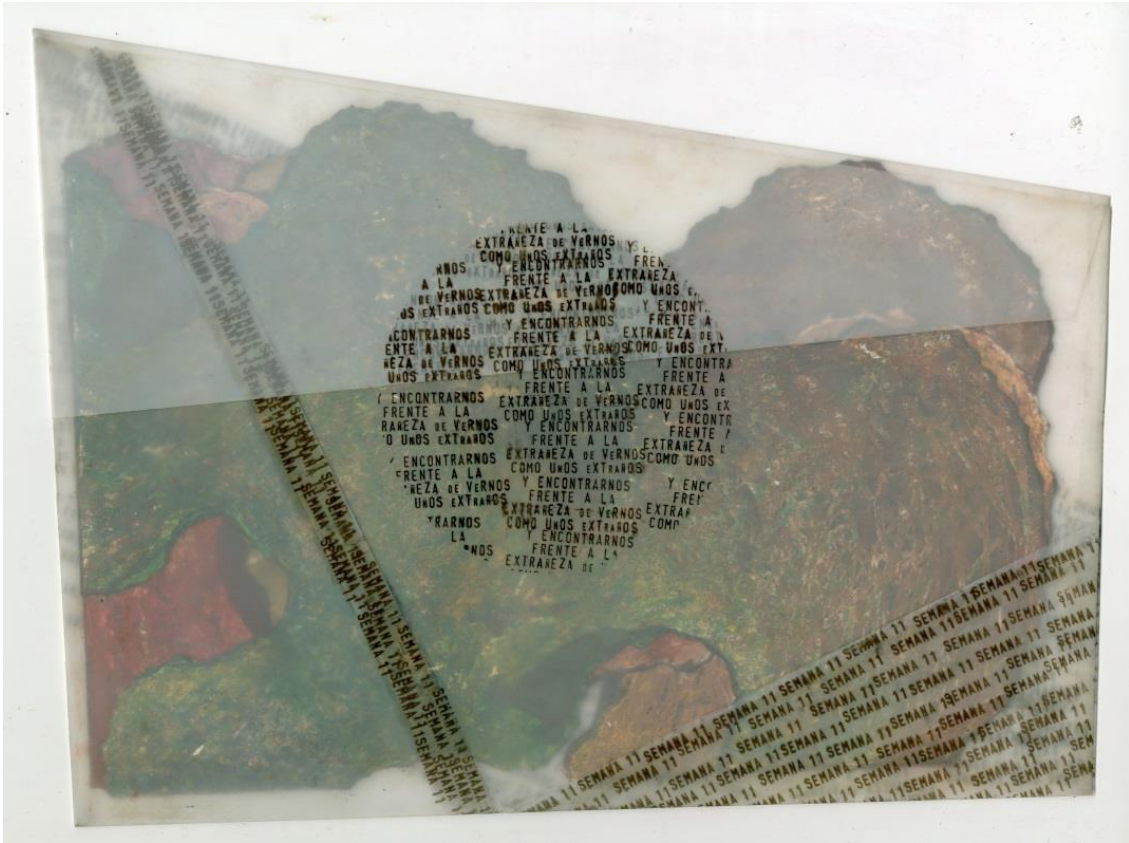

Fig.46

Y encontrarnos frente a la extrañeza de vernos como unos extraños.

Fig.47

Desde la asignatura procesos creativos en la gráfica, impartida por el profesor Rafael Calduch, incluí como técnica de trabajo la cera bruñida en la elaboración de la obra para el TFM. En esta semana el proceso de acercamiento al nuevo material se vuelve fundamental. Cuando trabajo con una técnica nueva, se convierte en una etapa de observación y exploración de todas las posibilidades del material; es tener los sentidos dispuestos a las posibles pistas y sorpresas; es generar vínculos con sus características para poder integrarlos a mi respectivo lenguaje. Una de las características de las ceras es su textura grasosa, su apariencia brillante, su reacción al calor del tacto, es por esto que me di a la tarea de ver cómo respondían las ceras, con la acuosidad de la nogalina y la apariencia brillante del papel Couché.

Antes de iniciar la intervención del libro, con la técnica de la cera bruñida, comencé a planear el espacio a trabajar bocetándolo sobre papel continuo, empecé a rasgar el papel dándole una forma ovalada irregular, le realicé dos

pliegues centrales en sentido vertical y horizontal, obteniendo un libro de 33,5 x 23,5 cm cerrado y abriéndolo en una primera etapa se ve una línea de 66 x 23,5 cm, para luego desplegarse en un óvalo irregular de 46 x 66 cm donde observamos dos orificios de forma desigual. Cuando estoy rasgando el papel para obtener una forma orgánica, no dibujo dentro de un formato, dibujo con el formato. Rasgar y romper se me presentan como una oportunidad de concentrarme en aquella palabra, acción o recuerdo. Es el sonido, la textura, el contacto, abrir camino a través de esa superficie, despejarla, liberarla de aquellos límites angulosos. Al cambiar su apariencia, aquellas formas orgánicas empiezan a ser espacio y forma a la vez.

En la realización de la cera bruñida, primero realicé el calco de la estructura del libro sobre el papel Couché, luego dibujé con las ceras marca Manley; primero los colores amarillos marcaron el ritmo, seguidos de rojos y verdes. De esta manera fueron encontrándose en una serie de trazos discontinuos y en variadas direcciones, después disolví nogalina en agua y la apliqué sobre toda la superficie, depositándose con fuerza donde las ceras no habían tocado el papel haciendo que los colores se oscurecieran por el color sepia de la nogalina; después de secado, froté con un trapo de algodón, de esta manera los colores, por fricción, van perdiendo parte del velo de oscuridad de la nogalina y resurgiendo parte de la vivacidad del color, pero mezclándose entre sí, según el tiempo de frotado, y terminando con una apariencia brillante por la fusión de las cualidades de brillo del papel y las ceras.

Dentro del libro no incluí texto, porque consideraba que los trazos contenidos dentro del formato tenían mucha fuerza y no soportaría llevar palabras; es por esto que decidí construir un contenedor para el libro con papel poliéster; así obtuve un sobre rectangular con sus lados desiguales, este sobre se volvió contenedor y página portadora de textos, contruidos con la imprentilla: “*Y encontrarnos frente a la extrañeza de vernos como unos extraños*” igualmente la frase “*semana 11*” se utiliza repetidamente en direcciones diagonales sobre los dos planos del sobre. La utilización de texto en los diarios se hace fundamental, éste sumado al lenguaje gráfico contribuye a dar forma, completa

el contenido de las sensaciones, pensamientos o emociones de cada semana. De esta manera la distancia de lo ya sucedido hace que se diluyan esas sensaciones, semejando a fantasmas vagando, tratando de fundirse con el instante.

SEMANA 12: Abril 1 a Abril 7

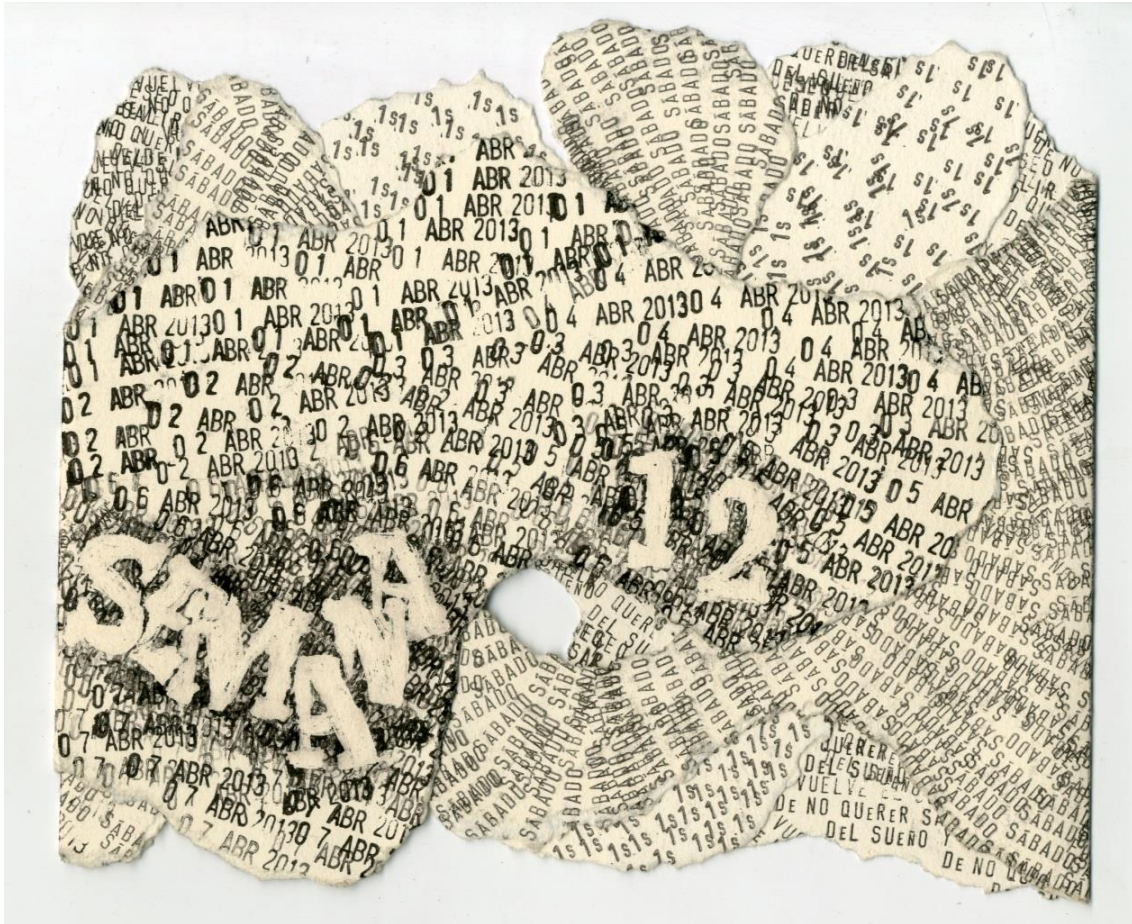

Fig.48

*Y vuelve el deseo
de no querer salir
del sueño.
El domingo ya se me fue.*

La estructura nuevamente ha sido bocetada para luego ser copiada sobre el papel Super Alfa de 250 gramos. Empecé a rasgarle surgiendo una línea curva de 86 x 18cm, que doblé sobre sí misma a través de 3 plegados, convirtiendo dicha línea en 8 páginas. Ya plegado empiezo a rasgar y analizar las relaciones que se establecen entre cada página, de esta manera obtengo un libro cerrado de 18 x 22,2 cm, con encuentros constantes de planos y curvas en diversas direcciones; a medida que se va desplegando, encontramos diversos textos resueltos a través de la imprentilla con tinta negra, el grado tonal es casi uniforme, intensificándose cuando los textos se sobreponen; he utilizado las fechas y los nombres del día de la semana, y el texto *“y vuelve el deseo de no querer salir del sueño”* ha invadido tres páginas. En esta frase mi cuerpo y mente se manifiestan por el deseo de detener el tiempo de estar en el sueño, el cuerpo que no desea levantarse e incorporarse a las actividades, por cansancio, por evasión, por indiferencia; un cuerpo que no quiere ver más segundos sumarse, el cuerpo pesa y los ojos, entreabiertos, contemplan un reloj retorciéndose sobre sí mismo.

En tres páginas del libro encontramos la abreviatura de 1 segundo, en direcciones diversas aparecen como una lluvia entrelazándose y encontrándose con una fecha, con el nombre de un día, con la declaración de que un día y una semana ya se han ido: *“el domingo ya se me fue”* unos segundos agotados listos para renovarse y volver a reiniciar.

Los textos se repiten y aparecen llenando la superficie, en algunas zonas se hacen ilegibles, pero siempre ofreciendo la posibilidad de ser leídos; hay zonas donde el texto se manifiesta claro y preciso esperando que el lector decida sobre su tiempo y dirección de lectura, cuando nuestros ojos dejan de percibir un bloque textural de palabras, para penetrar en su contenido; éste se vuelve posibilidad de recuerdo, evocación, de relación, hemos visto detrás de su apariencia; un formato lineal, ondulado, que guarda y preserva.

SEMANA 13: Abril 8 a Abril 14

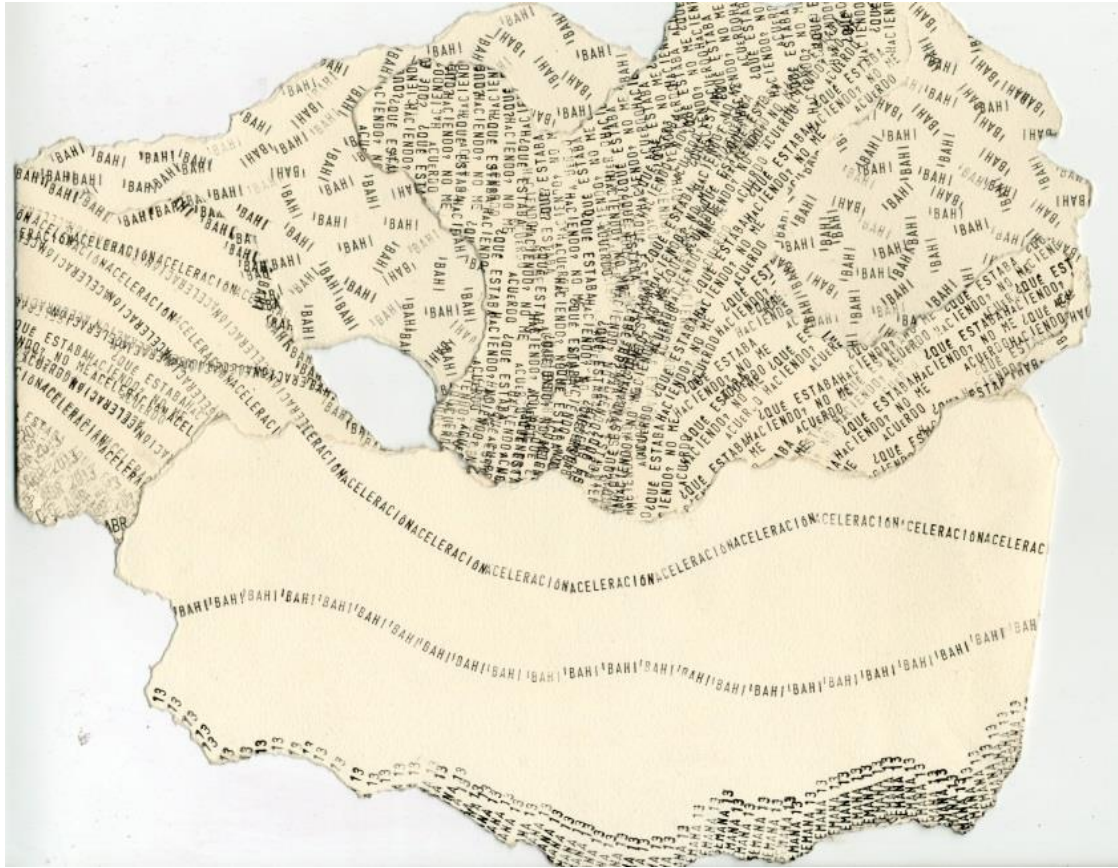

Fig.49

Aceleración.

¿Qué estaba haciendo? No me acuerdo.

¡Bah!

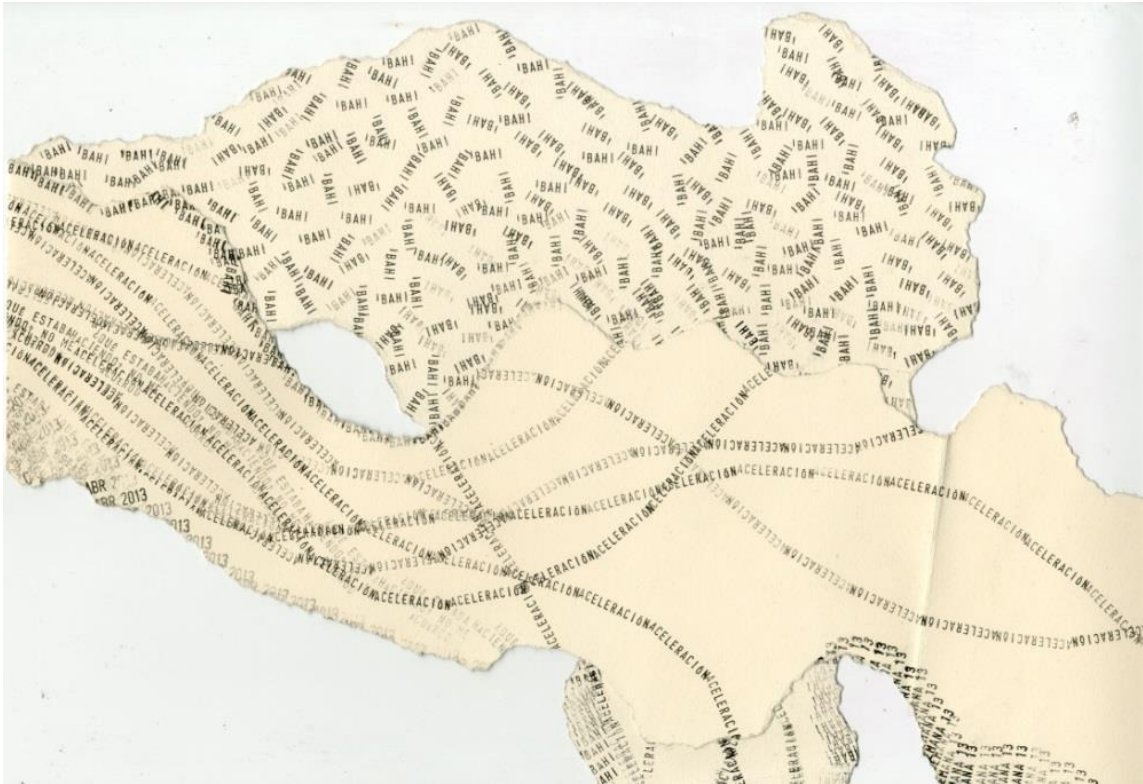

Fig.50

La estructura del libro a lo largo de estas semanas ha sido el primer elemento compositivo de análisis; he creado un vínculo con los pensamientos de cada semana desde la construcción del espacio a trabajar.

En esta ocasión, no realicé boceto de la estructura del libro. Empiezo a sumergirme en un pliego de papel Super Alfa (76 x 112 cm), me gusta contemplarlo, mis ojos lo abrazan y mis manos comienzan a rasgarlo, cuando inicio ese encuentro, mi mente establece reflexiones, conexiones con las diferentes sensaciones que me conducen a una aceleración del ritmo cotidiano, para poder así cumplir con las diferentes actividades que se desarrollan. Desde allí surgen parte de los textos, para luego ser materializados sobre el diario.

Este libro presenta una estructura más compleja que los anteriores, ya no es solamente una línea ondulada irregular, sino que ésta se desplaza, presenta un cambio de dirección. Se le han realizado tres pliegues, obteniendo ocho páginas, cuando está cerrado mide 31 x 37cm y los planos de cada página se

sobreponen yendo en distintas direcciones; esto reforzado por el encuentro de diversos textos que se sobreponen, cuando lo desplegamos alcanza a medir 58,5 x 105 cm. De esta manera se pueden ver en su totalidad los textos, realizados a través de la imprentilla con tinta negra, dejando algunos espacios vacíos en papel y otros saturando con planos y líneas de texto en todas las direcciones.

En algunos momentos nos aturde las demasiadas responsabilidades que se encuentran en un solo instante y, de esta manera, nos llevan a un estado de aceleración y así entramos en una situación de desconexión entre el movimiento del cuerpo y la mente; lo que nos lleva a pequeños estados en los que no somos conscientes de lo que acabamos de realizar.

Esa aceleración muchas veces responde, quizás, al encontrarnos inmersos en la realización de acciones que se repiten mecánicamente, adormeciéndose los sentidos, habituados a ciertas acciones, simplemente repetimos. Otras veces quizás realizamos alguna actividad y nuestro cuerpo las ejecuta, pero nuestros pensamientos se encuentran ausentes o se hallan en otro sitio, y de pronto como si saliéramos de un sueño nos preguntamos “¿*qué estaba haciendo? No me acuerdo*” y así estos estados se acumulan y a veces al recibir un nuevo día, aparece la sensación de estar molesto, en apariencia no hay motivo y no hay ánimo para buscarlos, tan solo una expresión: *¡bah!*

Pero siempre hay una oportunidad de buscar, de entender, de relacionar esos estados anímicos y es por esto que en este diario repito las mismas palabras para dejar entender que uso “*aceleración*”, para desacelerarme. Repito “*¡bah!*”, para cuestionar sus motivos. Repito “¿*qué estaba haciendo? No me acuerdo*”. Para conectar acciones y pensamientos.

SEMANA 14: Abril 15 a Abril 21

Fig.51

Shh, shhh, shhh

Y en esa búsqueda de la desaceleración y la necesidad de decantar o aislar demasiada información, surge un “Shh”. Y en el acto de crear, la disposición de los materiales, el encuentro que establezco con ellos, están cargados de variados “Shh”. Cuando la duda recae sobre lo que se hace y aparecen miedos no conscientes, el material tiene poder de silenciarlos y acogerlos calmadamente en sus variados movimientos.

Y ahora pretender explicar un “shh” es despojarlo de su secreto, explicar un “Shhh” es no dejarlo marcar su silencio, explicar un “Shhhh” es ahuyentarlo.

La estructura del libro surgió sobre papel continuo. Ese impulso de bocetar primero me permite detenerme por más tiempo en lo que quiero añadir o quitar en cada página; busco o combino posibilidades de pliegues, relaciono cortes y vacíos. Es así que surge una estructura ovalada, irregular, con un orificio grande en su interior de igual manera. Luego le realicé tres pliegues generando un libro de 16 páginas. Este libro, cerrado, mide 33,1 x 25 cm. Cuando lo vamos abriendo nos encontramos con una gran línea irregular que mide 33,1 x 95,5 y cuando se despliega en su totalidad visualizamos el óvalo que tiene 62,5 x 95,5 cm.

La estructura del libro ofrece la posibilidad de manipular la lectura en variadas direcciones, modificándose constantemente la apariencia de ese formato ovalado. Después trasladé la estructura del libro sobre papel Couché para resolverlo con la técnica de cera bruñida. Primero realicé el calco del texto “*shh*” sobre las 16 páginas, buscando que éste tuviera una lectura dinámica y variada en el momento de irlo abriendo y leyendo; fui dibujando por todo el plano del diario con cera blanca Manley mientras dejaba líneas amontonadas, enredadas y dispersas en variadas direcciones, como si aquellas masas quisieran representar lo que se pretendía silenciar; luego al aplicar la nogalina predominaron los tonos sepias por haber dibujado con cera blanca. El texto que indica la semana 14 es el único en que se han empleado cera amarilla y café.

Este fue el último libro que realicé con esta técnica, porque el papel Couche se rompía al realizar los plegados. Hice pruebas con otros papeles pero no conseguí las mismas características que me ofrecía el papel Couche con la cera bruñida.

SEMANA 15: Abril 22 a Abril 28

Fig.52

El cuerpo me lleva, estoy dentro; ausente.

Mi mente parece separada de mi cuerpo, por el cansancio, por el dolor, por la preocupación, por la fatiga. Mi cuerpo ya habituado al recorrido espacial de cada día, simplemente me lleva, y mis sentidos se abstraen, todo se vuelve como texturas difusas, sonidos indefinidos, flotando a mi alrededor.

A partir de esta semana vinculo mis diarios a la asignatura “*Metodologías y Poéticas de la Pintura*” impartida por la profesora Amparo Galbis. Desde allí pude conocer y experimentar con la técnica de la encáustica, integrando las cualidades de color y textura de ésta a la superficie del papel y a mi proceso creativo. Esta técnica me era desconocida y esto me motivó aún más en abordarla, para ello decidí aproximarme a ella desde su elaboración utilizando los ingredientes y proporciones que a continuación se relacionan:

- a. 400gr de cera virgen de abejas
- b. 1 Kl de resina dammar
- c. 400 cc de esencia de trementina

Nota: Se partió de una fórmula de encáustica para ser trabajada en frío, donde la cantidad de esencia de trementina era de un litro; ésta se redujo para obtener una encáustica más densa.

Fig.53

Después de tener preparada la encáustica realicé un primer acercamiento en papel acuarela Arches de 300 gramos de grano fino, fue trabajada en su totalidad con espátula y le fui mezclando a la encáustica distinta carga de pigmento naranja y sombra natural. En la parte inferior de la imagen (fig.53) podemos notar que tiene más relieve, debido a que se le añadió más pigmento, cuando se satura con más pigmento el brillo aumenta. En la parte superior, se ha añadido poco pigmento y más encáustica, dándole un carácter como de acuarela. Esa apariencia de acuarela, plana, sin pastosidad y sin brillo es la que decido adoptar para trabajar en los diarios. Después, con ese carácter acuarelado realizo una prueba de color y tipografía en papel Super Alfa.

Por la dureza de la encáustica preparada se hizo necesario trabajar el papel sobre una plancha de calor, para hacer que penetrara la encáustica al papel y darle un acabado mate utilizaba el decapador.

Boceté la estructura del diario en papel continuo, a través del rasgado y pegado del mismo papel, y con tres plegados se obtuvieron 6 páginas, el libro cerrado mide 35,5 x 56 cm y desplegado 53 x110, 5 cm. Posteriormente se realizó el calco del libro sobre papel Super Alfa y se construyó el texto en la imprentilla, para luego proceder a intervenir las páginas externas del libro con el texto *“El cuerpo me lleva, estoy dentro; ausente.”* Con palabras del mismo texto llené el cuerpo (6 cm) de cada letra. Luego al interior del diario repetí el mismo texto, por todo el plano del papel, siguiendo un recorrido lineal y ondulado. Después de tener todos los textos sobre las páginas empecé a intervenirlas, con la encáustica, añadiéndole poco pigmento y utilizando los colores tierras.

En la experiencia de trabajo en el taller cuerpo y mente están sincronizados, los sentidos se despiertan, están allí, atentos, esperan, relacionan; el cuerpo no me lleva y estoy presente

SEMANA 16: Abril 29 a Mayo 5

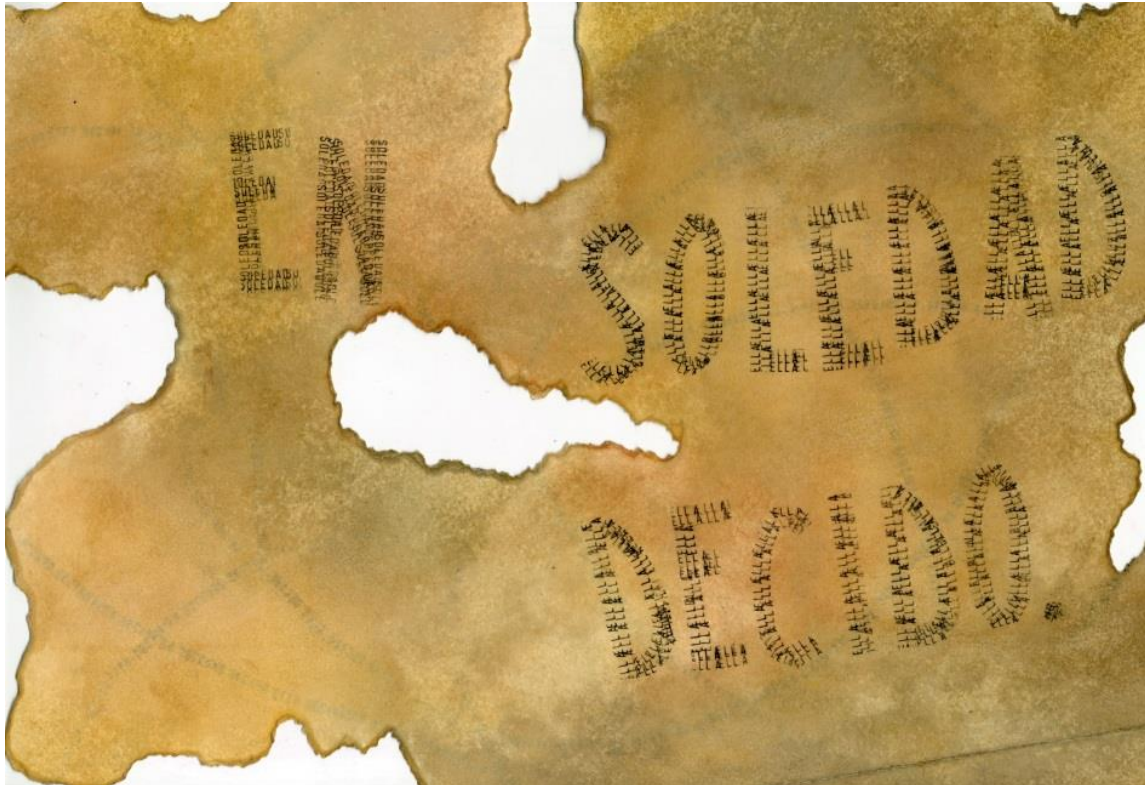

Fig.54

En soledad decido, ella decide

Muchas dudas, muchas opiniones, muchas preguntas, muchas observaciones pueden llegar y, a pesar de todas las posibilidades se debe tomar un camino y continuar.

Fig.55

Con el papel continuo obtengo la estructura del diario, cerrado mide 37x 55,5 cm, desplegado mide 52x 111cm; a través de tres pliegues obtuve seis páginas. La estructura se trasladó sobre papel Super Alfa, se armó el texto “*En soledad decido, ella decide.*” en la imprentilla colocándolo al exterior del libro; vuelvo a utilizar el recurso de construir cada letra llenándola con las mismas palabras del texto. La frase “*En soledad decido, ella decide.*” es repetido por todo el plano del papel, generando diversas líneas ondulantes. Cuando tuve el texto dispuesto en las seis páginas intervine cada plano del papel con la encáustica, se le añadió poco pigmento con tendencia a los colores tierras.

SEMANA 17: Mayo 6 a Mayo 12

Fig.56

Tengo que...

*comer, dormir, calmarme, salir, moverme, despertar, parar, encontrar,
escribir...*

Hay acciones inevitables. No podemos huir, evadir, ignorar, aunque las aplacemos y vayamos por otro camino, nos encontraremos con ellas.

Fig.57

La estructura del libro surgió de ir directamente sobre el papel Super Alfa rasgándolo, hasta obtener una forma alargada, ondulada e irregular sugiriendo movimiento. Le realicé tres pliegues en dirección vertical, quedando con seis páginas. Cerrado mide 29,7 x 30,2 cm y podemos ver un conjunto de bordes curvos que se cruzan, cuando el libro se abre mide 41,2 x 103,4 cm; y así podemos observar tres orificios sobre el plano del papel, dos de ellos realizan una ruptura en el texto.

Luego con la imprentilla armé los textos: *“comer, dormir, calmarme, salir, moverme, despertar, parar, encontrar, escribir”*; con cada una de ellas fui llenando cada letra de la frase *“tengo que...”* frase que podemos visualizar cuando desplegamos en su totalidad el diario, y al respaldo nos encontramos las mismas acciones que se repiten en todo el plano del papel, generando un dibujo de líneas onduladas, la tinta utilizada es de color rojo y podemos ver que en algunas zonas ese color se funde con el fondo, por la descarga de tinta. Utilizo la tipografía para dibujar la palabra, para repetirla, para saturar el plano de una letra, para habitarla y seguir el ritmo del espacio del papel; después procedo a intervenir la superficie con la encáustica, en esta ocasión la presencia de pigmento es mínima adquiriendo más predominancia ese color amarillo ocre traslúcido del aglutinante de encáustica.

SEMANA 18: Mayo 13 a Mayo 19

Fig.58

“¡CALLA!

Nos callan, callamos.

*Lo que no decimos: por miedo, por indiferencia,
por dolor, por temor...*

Ante tantas palabras innecesarias querer gritar un “¡calla!”. Ante el silencio inútil cuestionar lo que callamos.

En esta semana el diario adquiere un carácter tridimensional; este encuentro se da desde la acción de rasgado del papel Superalfa. Tenía en mis manos un papel de una forma alargada irregular (108 x 38,5cm) con dos perforaciones en sus extremos, al observarlo surgió el impulso de introducir el extremo más angosto del papel en uno de esos orificios, de esta manera decido no realizar más pliegues, en este momento una acción bidimensional se encuentra con una tridimensional. Después de tener la estructura del diario, en uno de sus lados realizo el texto “¡calla!” cada letra del texto la construí con letras transferibles negras, en la otra página repetí, siguiendo el ritmo del papel, el texto: “¡calla! Nos callan, callamos. Lo que no decimos: por miedo, por indiferencia, por dolor, por temor...” para esto utilicé tinta negra y roja.

La siguiente etapa fue la intervención con la encáustica, en esta ocasión decidí que el color debería aportar al carácter del texto, por eso en la página que vemos “¡calla!” nos encontramos con tonos que van de los rojos-naranjas a naranjas saturados; en la otra página podemos ver el texto resuelto con tonos que van del amarillo al amarillo-naranja. Ya concluido el proceso con la encáustica, el libro midió 35,5 x 46 x 25 cm; el texto ¡calla! se observa al interior de éste y en la parte exterior entre tonos negros y rojos degradados se encuentra la frase siguiente: “Nos callan, callamos. Lo que no decimos: por miedo, por indiferencia, por dolor, por temor...”, y lo encontramos fusionado en una atmosfera de amarillos naranjas.

SEMANA 19: Mayo 20 a Mayo 26

Fig.59

Nada más

Una declaración de parada, de cambio, un material lo puede contener todo, pero a su vez, observar que “No hay nada aquí: sólo unos días que se aprestan a pasar, sólo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad. Y nada más, y nada más...”³³

³³ RODRÍGUEZ, Silvio. Y nada más. Fragmento de canción.
<http://www.youtube.com/watch?v=1WQICpefWJE>

Fig.60

Se trabajó primero la estructura directamente sobre el papel Super Alfa, luego en uno de sus planos se construyó el texto “*nada más*”, cada letra del texto se resolvió con las fechas de los días de esta semana, luego intervine el diario con la encáustica, los tonos fríos, van de los azules violeta a los rojos violetas neutralizados. Al ensamblar el diario mide 42,5 x 50 x 21cm, al exterior nos encontramos con el texto “*nada más*” en su interior nos encontramos con un plano de color de rojos violetas neutralizados.

SEMANA 20, 21, 22,23: Mayo 27 a Junio 23

Fig.61

¡ah! ¡ah! ¡ah!

Puede ser un grito, una descarga, una sorpresa, un dolor, una admiración, un respiro, lo que queda de una despedida, la bienvenida de un nuevo comienzo, la expresión de una experiencia...

Este diario tiene la particularidad que ya no representa una semana sino cuatro semanas. El resultado está vinculado a una serie de aproximaciones y reflexiones en torno al espacio, desde la asignatura “*Instalaciones. Espacio e intervención*” impartida por las profesoras Sara Vilar y Pilar Crespo.

Un día me encontré instalando mis bocetos de los libros hechos en papel continuo, sobre los muros de mi habitación, esta acción me condujo a realizar una reflexión paralela a la construcción de los diarios, en torno al espacio y formato, ejecuté tres intervenciones en la Project Room A-2-8 de la Facultad de BBAA, de la U.P.V., con papeles rasgados, ese conjunto de intervenciones me condujeron a una nueva propuesta de diario.

Intervención 1

Fig.62 Intervención Project Room A-2-8

Para realizar las tres intervenciones espaciales utilicé papel Kraft de 60 gramos, fui rasgándolo de forma irregular, con variados tamaños y grosores.

Trabajar directamente sobre el espacio y abordarlo como una página en blanco más. Dibujar con planos irregulares de papeles rasgados. El enfrentarme al espacio blanco y vacío se sumaba una dificultad, el tamaño, 300 x 280 x 504 cm. Ese lugar me abrazaba, se me venía encima, me sofocaba dejándome sentir, con mayor intensidad, la pequeñez de mi cuerpo.

Ahora me encontraba dibujando con el papel y no sobre él. El papel se vuelve línea. Y para habitar esa gran página tridimensional de la habitación era necesario hacer fluir líneas de papel, de diferentes tamaños y formas irregulares, desde el techo hasta el piso, como si llegaran y se posaran sobre la superficie tranquilamente.

En el primer acercamiento espacial instalé cuatro tiras de papel, con contornos irregulares, que se extendían sobre el muro y se expandían hacia el techo. Daba la posibilidad de entrar en la habitación y ser recorrida.

Intervención 2

Fig.63 Intervención Project Room A-2-8

En la segunda intervención saturé el piso con líneas de papel, proyectándolas hacia arriba por las paredes, quedaba poco espacio para poder desplazarse en medio de ellas. Al final quedó la sensación de que, el espacio, necesitaba ser habitado no solo en la parte inferior sino también en el techo y sus muros. Estos deberían ser intervenidos liberando el suelo, para que el espectador pudiera recorrer en el espacio.

Intervención 3

Fig.64 Intervención Project Room A-2-8

En la última intervención vuelvo a la idea inicial, habitar las paredes y el techo con líneas amplias y angostas de papel, pero controlando los espacios negativos, sin saturar con demasiadas líneas.

Observé que no era cuestión de llenar los muros sino que el mismo espacio vacío generaba nuevas formas y, por ello, exigía aire, necesitaba atmósfera; el

papel sugería dejar de estar adherido, pedía despegarse, levantarse y quería volver a ser página para recibir el aliento de la palabra.

Estas intervenciones me llevaron a pensar que mis últimos diarios tuvieran un carácter tridimensional.

COMO UNA PÁGINA

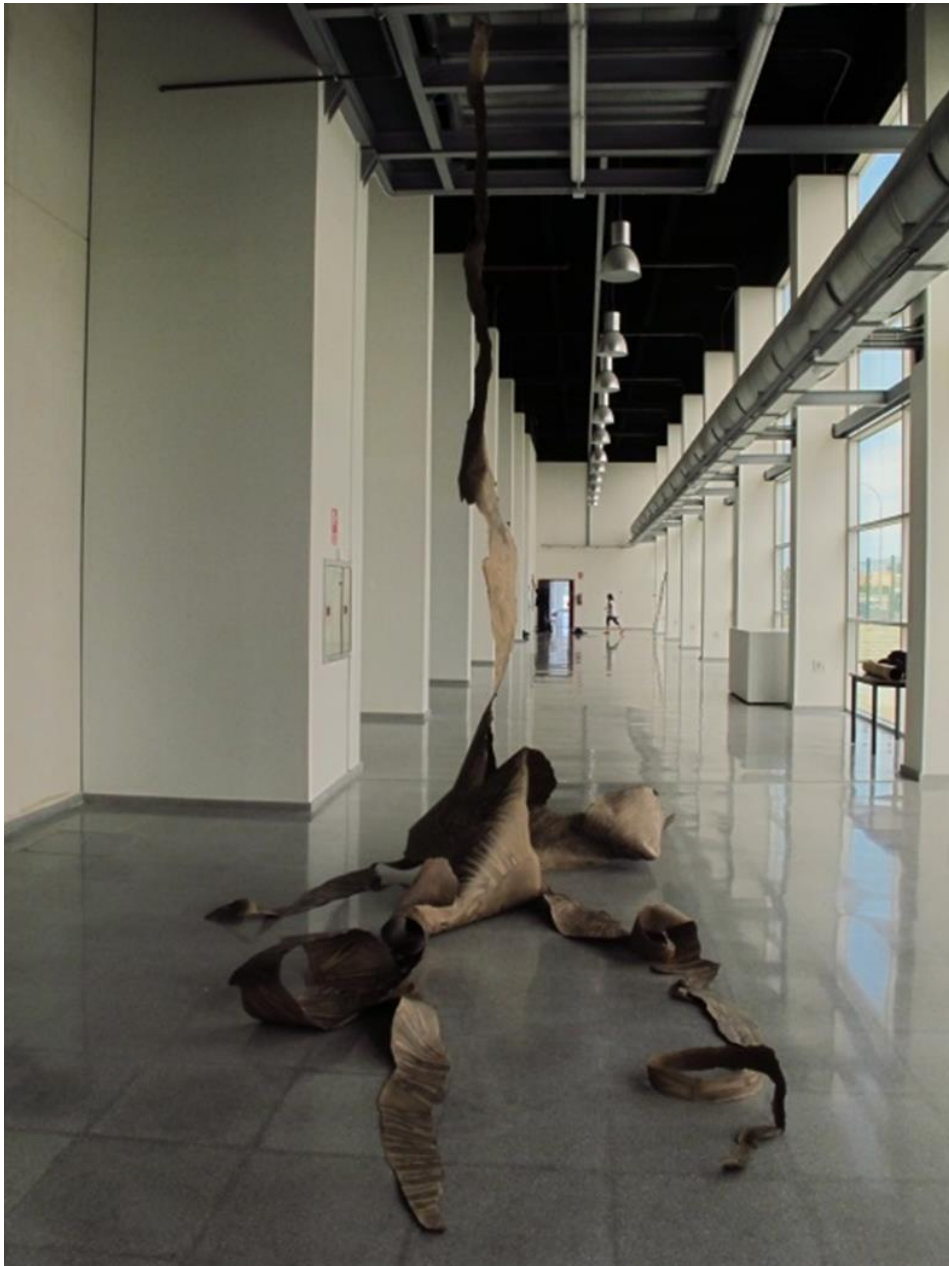

Fig.65 "como una página". Exposición PAM!

El último diario lo construí sobre un cartoncillo para patronaje de 350 gramos, fui rasgándolo irregularmente y adicionando fragmentos de papeles para ampliar su recorrido y hacerlo más dinámico, luego de tener la estructura deseada y después de visualizarlo en el espacio, intervengo con grafito las páginas a través del frottage con tipos de madera del taller de tipografía de la Facultad de BBAA, de UPV, el texto “¡ah!” lo repetí por toda la superficie del papel en diversas direcciones y sobreponiéndolas en algunas zonas, el texto no minimiza el carácter de la estructura del libro y viceversa, ya que cromáticamente son análogos.

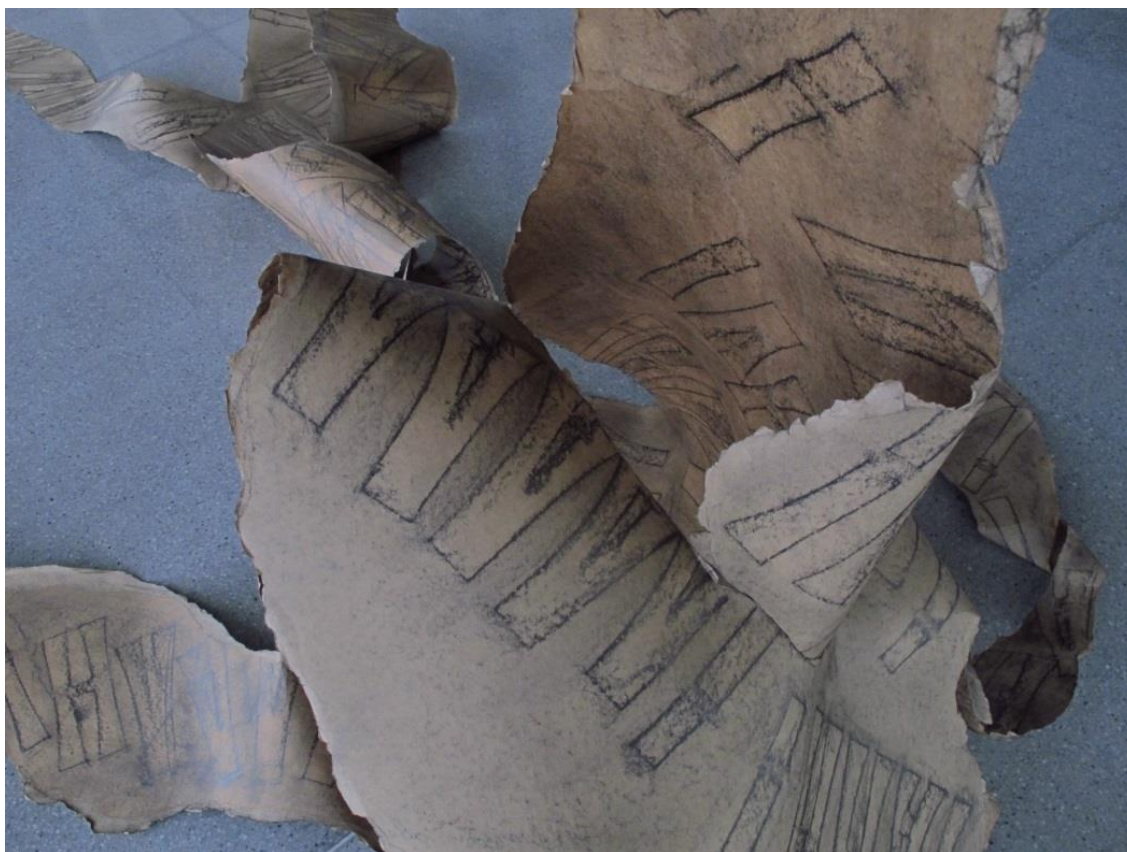

Fig.66 Detalle “como un página”

Después de tener sus páginas intervenidas se procedió a instalar el diario de 4,80 x 2,50 x 4,50 en el espacio T 4 de la UPV (exposición ¡PAM!), un extremo del papel se suspendió del techo a través de un hilo de nylon, éste era el punto de apoyo para alzarlo como volumen, desde allí, se extendió en el espacio de

manera descendente; cuando el espectador ingresaba, podía rodearla, y a través de su desplazamiento, se encontraba con diferentes ramificaciones de papel rasgado que surgían desde el interior de la obra, y que se desgajaban sobre el suelo, como si quisieran expandirse. A medida que el espectador se acercaba, el texto se hacía más evidente y revelaba su contenido, dependiendo del tiempo de observación y recorrido.

4. CONCLUSIONES

Rasgar es dibujar, es pensar, es hilar, es conectar, es armar, es calmar, es divertirse, es sumergirse, es planear, es continuar, es dar sentido a mis estados de ánimo.

¿Acaso no es lo que hacemos todos los días? al recibir el nuevo día le rasgamos una capa al día anterior y así queda algo, y lo vamos sumando, en capas y capas. Es lo que más me produce placer: rasgar. Rasgar el papel es otra forma de dibujar, es otra forma de conectarme con mi cuerpo y mis pensamientos, siempre hago énfasis en el cuerpo, porque creo que para crear, para conectarse con la obra, debe haber una sincronía entre cuerpo y mente, un equilibrio; cuando el cuerpo se agita, mis manos pueden ir deambulando y pueden estropear el trabajo.

Las formas rasgadas adquieren una autonomía propia. Son ellas: metáforas del tiempo, de los días; son únicas, particulares, irrepetibles así como cuando rasgo el papel donde no tengo una ruta establecida, él mismo me lleva. Así mismo son los días, sabemos todas las mañanas lo que vamos a hacer, pero hay circunstancias que nos hacen variar ese plan trazado, para llegar en la tarde al mismo camino.

El medio utilizado y el material han sido motivaciones y conexiones con mis pensamientos, reflexiones y percepciones. Es a través de esa constante búsqueda, experimentación y movimiento con los materiales que me ha permitido entender, encontrar y vincular nuevos medios en mi proceso de trabajo.

De esta manera he logrado conocer y experimentar con las diferentes técnicas aprendidas durante mi estadía en la maestría, integrando las cualidades de color y textura de los diferentes materiales usados sobre la superficie del papel. Profundicé en mi búsqueda de la ruptura de los formatos regulares como el rectángulo, cuadrado o círculo, para darle una mayor dinámica a las construcciones de los diarios semanales; así mismo esta práctica me llevó a ser más consciente de la relación de las secuencias espacio-tiempo.

Este proceso de reflexión comenzó materializándose en un espacio bidimensional pero dado los encuentros y movimientos con el papel, en esa acción de dibujar y rasgar surgió la necesidad de que el plano del papel se convirtiera en volumen. Los diarios tridimensionales me han brindado una posible ruta para seguir indagando y desarrollando mi obra.

Es difícil afirmar que con los diarios haya terminado este proceso porque el presente proyecto ha estado vinculado con mis prácticas cotidianas. Podría decir que quizás éste se vaya a renovar en su manera de construir y de abordar dependiendo de los materiales a usar; porque la construcción de los diarios es como la vida misma: está en constante movimiento y renovación.

Esta metáfora la aplico en mi obra.

5. BIBLIOGRAFÍA

- BRERETON, Richard. Los cuadernos. Blume, Barcelona, 2009.
- CARRIÓN, Ulises. El arte nuevo de hacer libros. Libros de Artista. Turner, Madrid, 2003.
- CRESPO MARTÍN, Bibiana. El libro-arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea. Tesis doctoral. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, 2000.
- AA.VV. El llibre espai de creació. Biblioteca Valenciana, Valencia, 2008.
- GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Editorial Kairós. Barcelona, 1997.
- EVANS, Dylan. Emoción. Santillana Ediciones Generales. Madrid, 2002.
- AAVV. Mar Solís. La línea, la curva, la elipse. Institut Valencià d'Art Modern, Valencia, 2012.
- AAVV. Abierto todo el día. Los cuadernos de Isidro Ferrer & Pep Carrió. La Imprenta, España, 2013.
- CARRIÓ. Pep. Los Días al revés. La Fábrica. Madrid, 2012.
- AAVV. Nómadas y bibliófilos. Kulturunea. España, 2003.
- AAVV. Sobre libros. Sendemá editorial, España, 2009.
- AAVV. Cuaderno sobre el libro. El libro de artista como materialización del pensamiento. LAMP, Madrid, 2011.
- AAVV. Páginas Singulares. Universidad politécnica de Valencia.1999.
- POLO PUJADAS, Magda. El libro como...Biblioteca Nacional de España. España, 2012.
- HERNÁNDEZ RONDÁN, Patricia. ¿Cómo transformar lo cotidiano en arte? RevistaElartistaNº6,2009.<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=32066>

- SOLÍS, Mar. <http://marsolisescultura.blogspot.com.es/p/biografia.html>
 - CARRIÓN, Pep. <http://www.pepcarrio.com/>
 - FELLA, Ed. <http://www.edfella.com/>
 - TODD, Mark. <http://www.marktoddillustration.com/>
 - KURATA, Hiro. <http://shiloku.tumblr.com/archive>
 - FIELD, James Peter. <http://peterjamesfield.blogspot.com.es/>
 - GRIMWOOD, Brian. <http://www.briangrimwood.com>
- <http://politube.upv.es/play.php?vid=49360> Aglutinante para encáustica. Sánchez-Carralero Carabias, R.; Collado Jareño, C.; Domingo Redón, JC.; Galbis Juan, A. (2012).