

TFG

HERENCIAS.

UN RECORRIDO DEL INTERIOR AL EXTERIOR

Presentado por Miriam Cano Cervera

Tutora: Sara Vilar García

Facultat de Belles Arts de San Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2014-2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El Trabajo Final de Grado que se presenta se inscribe en el tipo de proyecto aplicado en la línea de proyecto personal donde a partir de la reflexión sobre la situación y entorno familiar surgen diferentes propuestas de las que se presentan nueve piezas que giran en torno al concepto de **identidad, casa y familia**. Éstas surgen con el fin de comunicar, conectar, experimentar y activar posibles trabajos bajo una misma poética.

Las palabras clave que engloban estas piezas son micro-espacio, recorrido, identidad, fragilidad, recuerdo, emociones, intimidad, interior y exterior, orden y herencia.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	5
3. CUERPO DE LA MEMORIA	7
3.1. ESPACIO FAMILIA	12
3.1.1. <i>En memoria de Amparo Valle</i>	12
3.1.2. <i>Mangas</i>	15
3.1.3. <i>Timbres</i>	22
3.1.4. <i>Serie Derrames</i>	25
3.2. ESPACIO CASA	27
3.2.1. <i>2 Hogares y 20 estancias</i>	27
3.2.2. <i>2 Planos</i>	29
3.2.3. <i>Hermanas en casa</i>	32
3.2.4. <i>Superficie vigilia</i>	35
3.3. ESPACIO CASA FAMILIA	38
3.3.1. <i>8 Nudos</i>	38
4. CONCLUSIONES	53
5. BIBLIOGRAFÍA	58

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto personal que se presenta atiende a un intervalo de trabajo de dos años desde 2012 a 2014. Se trata de nueve piezas que surgen a partir de necesidades emocionales, han sido creadas a través de un proceso parecido a la catarsis y funcionan como puntos de anclaje derivando unas en otras. Utilizo este proceso desde el respeto para comprender mi entorno reflexionando así **sobre la casa, el espacio y lugar que habitamos, la familia, las identidades** que hay dentro de ella así como el grado de influencia que tienen en la propia identidad, su **herencia**. Comunicando estos conceptos mediante el lenguaje de la intimidad.

A la hora de describir las piezas las agrupo de forma cronológica en tres espacios. El primero es el **Espacio familia** donde hablo de algunos miembros que la componen, principalmente de mi tía Amparo y es en este apartado donde se trabajan los conceptos de cuerpo y prenda entendidos como medida de tiempo y espacio, medidas que enmarcan una identidad y ejercen como conectores de la memoria. Siendo ella protagonista se hace referencia a la última etapa de su vida desde que sufre el primer ictus. También se utiliza el concepto de prótesis con el fin de crear unas mangas útiles que cubren las necesidades de las personas para las que han sido diseñadas y a partir de la experiencia de deriva surge por otro lado la idea de conectar espacios mediante un mapa de timbres.

El segundo bloque es el de **Espacio casa** donde hago referencia a los nuevos espacios que habito a partir de la ruptura de mis padres. Se reflexiona sobre la división de la casa, la parcela, el territorio, los microespacios y la necesidad de comparar y aunar las dos viviendas. Es aquí donde utilizo una gramática digital con la que no había experimentado anteriormente.

La tercera área es **casa familia** en la que intento analizar los nudos que existen en la historia de nuestra familia, realizar un retrato de ella a través de gestos, miradas, posturas y situaciones que se leen en los álbumes familiares. Son fotografías conectadas por una estructura cronológica y orgánica donde quedan al descubierto estos nudos y el origen de sus identidades. En este espacio se unen los dos conceptos de forma más evidente puesto que se hace referencia a personas y a las casas donde han vivido.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal de las piezas y del trabajo en conjunto es que las emociones sean el punto de partida. Que sean piezas **honestas y sinceras, nada pretenciosas**. De acuerdo con el artista Jose Luis Serzo en su texto *Hacer para deshacer. Notas a vuelapluma para un cambio de paradigma a través del Arte*¹ donde describe la importancia de la sinceridad hacia uno mismo en todo el proceso creativo, con el resultado de un trabajo hecho desde el respeto hacia uno mismo y hacia el espectador. Otro objetivo ligado a éste sería el de utilidad.

El objetivo de utilidad tanto para mí como para el público. Trato de establecer una **comunicación interna y externa** donde la intención es naturalizar los nudos (puntos de anclaje) que forman nuestra historia para no tomarlos como tabúes. Crear un estado de **reflexión** en el público al hablar de actitudes, de situaciones, de conflictos que giran en torno a conceptos ya mencionados como la casa y la familia. Servirle como espejo con el fin de que éste pueda conectar con los suyos propios. El objetivo también es analizar para comprender y de esta manera poder establecer un control sobre las emociones. Es llegar a tener un punto de vista crítico desde el fundamento.

En relación a esta comunicación externa, hace poco encontré una entrevista que el crítico de arte Pablo J. Rico hizo a Marina Abramovic donde resume de alguna manera mi propósito con el público:

“Funciono como un espejo para el público, que a través de mí puede ver reflejadas sus propias contradicciones, comprenderlas y enfrentarse a ella. Por tanto, se trata de hacer posible la ausencia de pudor dentro de uno mismo (y la vergüenza es uno de nuestros estados emocionales más fuertes) ... De esto se trata, de girar la llave para conseguir aceptarse uno mismo... El artista es un transmisor, un tipo de puente, de conector y reflejo de la mente humana. Creo que enfrentándome a esos asuntos puedo ayudar a otros a reflexionar sobre sus propios problemas...”²

---

¹ JOSE LUIS SERZO. *joseluisserzo.com*. Lugo: 2014 [consulta: 2014-06-13]. Disponible en: <http://www.joseluisserzo.com/personal/textos-y-otros.html>.

² Entrevista: Marina Abramovic y Pablo J. Rico. Ámsterdam, Abril, 1998, en Catálogo *El puente*. Marina Abramovic. Exposición Retrospectiva. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Valencia, 1998. pp.58-59.

Imágenes de los cuadernos marrones, 2014.

En cuanto a objetivos más concretos considero que por coherencia con los temas que trato el trabajo debe ser **cálido** al mismo tiempo que **frágil**. Me parece importante que sea un trabajo que conecte con el espectador tanto por su contenido como por su forma para que éste pueda sentirse reflejado, plantearse cuestiones y llegar a comprenderlas.

Por otro lado, no existe una metodología estructurada como tal y para resolver cada uno de los objetivos ha sido necesario un ritual o hábito de trabajo sobre diferentes cuadernos personales. Dedicarle tiempo a este lugar de inconsciencia. Ahí es donde quedan todas las ideas que van surgiendo, las anotaciones de aquello que me ha interesado en un momento concreto, apuntes sobre materiales, sobre formatos, lenguajes, sobre cómo materializar posibles ideas. Pequeñas ilustraciones o interpretaciones sobre algún tema, un pequeño collage inconsciente. Es el lugar donde no existe un control, un espacio donde conviven muchas ideas y revisarlos hace que tome consciencia sobre lo que me ha interesado, me interesa y posiblemente me interesará. Por lo que este ejercicio hace que se establezca un cierto orden, un modo de conectarlas. Gracias a éste hábito es más fácil analizar los puntos de anclaje en cuanto al desarrollo del proceso creativo. Siguiendo esto, me parece interesante nombrar el libro titulado *Abierto todo el día. Los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió*³ que recoge textos e imágenes de la exposición *Pensar con las manos*⁴ donde se mostraban los espacios interiores de Isidro Ferrer y Pep Carrió a través de sus cuadernos, esculturas y escritos. En relación con la necesidad de establecer un propio orden, y en este caso mediante los cuadernos, el escritor Georges Perec comentaba:

*“toda biblioteca responde a una doble necesidad que a menudo es también una doble manía: la de conservar ciertas cosas (libros) y de ordenarlos según ciertos modos”*⁵

En cuanto a la búsqueda del concepto intento observar hacia el alrededor más próximo, ver aquello que me preocupa, hacer preguntas, crear dudas, y pararme en ellas para llegar a comprenderlas. De esta manera los temas que trato se encuentran en el espacio de los recuerdos, la familia y la herencia que recibimos entendiendo el hogar como lugar y origen de nuestra identidad.

La búsqueda en internet, lectura de revistas como EXIT, ojear catálogos de exposiciones, encontrar imágenes, artículos de opinión sobre el espacio urbano, documentales como los emitidos en el canal metrópolis, ojear por casa los cajones, encontrar objetos, álbumes que me transportan a momentos

³ LINARES, J; RODRÍGUEZ, N; SANCHÍS, A. *Los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió*. Valencia: UNIT, 2013.

⁴ *Pensar con las manos*. <<http://www.unitexperimental.com>>. Valencia, UPV, 2013.

⁵ Perec, Georges. *Pensar/Clasificar*. Barcelona: Gedisa, 2001. p 26.

concretos.... todo esto me crea un bagaje del que soy inconsciente en el momento de producción. Cuando empiezo a estructurar una idea y mientras pienso en las posibles formas de materializarla me olvido de todas estas referencias y entro en un estado de desnudez. Pienso que esta manera de hacer tiene que ver con el objetivo de sinceridad y honestidad que pretendo.

A medida que madura la idea realizo pequeños dibujos, prototipos, maquetas que más tarde fotografío y uno a modo de collage con fotografías, recortes... diversas técnicas que me sirven para comprobar si los materiales y los modos de montaje funcionan.

Para cada uno de los objetivos se ha planteado un modo de proceder parecido en cada propuesta así como la elección de materiales como diferentes tipos de telas, papeles que ofrezcan esa fragilidad y calidez. También la técnica de coser refuerza este objetivo. El conjunto de estas decisiones pienso que ayudan a que el espectador tenga más posibilidades de conectar con la pieza puesto que son materiales cercanos y cotidianos, por lo que no resultan ajenos.

Cuaderno marrón 3, 2014.

3. CUERPO DE LA MEMORIA

El sentido principal que engloba el trabajo es el autoconocimiento a través del entorno familiar y la casa, pienso que éstos son el origen y marco de nuestra identidad. Las propuestas que presento giran en torno a estas necesidades trabajadas desde la poética de identidad.

Por ello, en este cuerpo de memoria veo interesante desarrollar el concepto de **intimidad**, contextualizar el marco de **familia** y explicar lo que entiendo por **casa**. Son conceptos que confluyen todo el tiempo durante el desarrollo y a veces es difícil determinar donde están los límites entre ellos.

Intimidad

De entrada, presento el punto desde el que surgen los trabajos. Todas las propuestas están hechas a partir de un estado de intimidad. Existen muchas definiciones sobre el concepto de la intimidad e íntimo. Para aproximarnos a su significado utilizo la definición que la Real Academia Española hace de la palabra intimidad, refiriéndose a “lo más interior o interno”. Del mismo modo se puede decir que lo que encontramos en nuestro interior lo podríamos denominar “la esfera íntima” y lo que encontramos en nuestro exterior, en nuestra sociedad y comunidad “esfera externa”. También encontramos sinónimos de la palabra intimidad como amistad, confianza, familiaridad, confraternidad etc. Por otro lado, se puede leer como lo íntimo se relaciona con lo oculto, lo profundo, lo reservado, lo recóndito y lo secreto. No por esta última relación, el concepto de intimidad (interno) está contrapuesto al concepto de comunidad o sociedad (externo) es más, subrayando las palabras de la alumna de Máster en Artes visuales y multimedia durante 2009, Marta Álvaro Ferreiro “la intimidad se realiza en la comunidad”⁶.

Durante el proceso de creación pienso necesario establecer esta relación o estado de intimidad con el fin de buscar la sinceridad, esa verdad interna. “Únicamente en soledad somos lo que verdaderamente somos”⁷ según afirma el filósofo y ensayista José Luis Pardo en su libro *La intimidad*.

De esta manera y coincidiendo también con José Luis Pardo, entiendo la intimidad como una forma de comunicación, un tipo de lenguaje. Desde mi modo de ver, este lenguaje debe ser sincero y honesto con el objetivo de conectar tanto con uno mismo como con los demás de una manera más directa, se trata de establecer una conexión y comunicación más firme y transparente donde se desvelan las inseguridades.

Pienso que esta comunicación a través de esta desnudez está ligada a la construcción de cada persona, de fortalecer su identidad a partir de exteriorizar sus preocupaciones tal y como vuelve a apuntar en una página el autor del libro *La intimidad*:

“Si somos íntimos con nosotros mismos podemos ver más fácilmente nuestras flaquezas y al contrario de aquello que ocurre al mostrarlas a los demás, ...pueden ayudarnos a ser mejores conocedores de nosotros y nuestras debilidades”

---

⁶ ÁLVARO FERREIRO, M: *El arte contemporáneo como expresión de la intimidad. Propuesta creativa personal*. Trabajo Final de Máster, Valencia: Universitat Politècnica de València, 2009. p10

⁷ PARDO, José Luis. *La intimidad*. Pre-textos. Valencia, 1996. p140

“El concepto de intimidad se relaciona directamente con la necesidad de compartirla con alguien, sea con un familiar o con una relación personal cercana”⁸

Esto se debe casi siempre a una búsqueda de protección a través de vínculos personales que estrechan la distancia o espacio íntimo entre individuos. En resistencia a esto, existe lo que se denomina como “una acción impúdica” donde se encuentra un sentimiento de vergüenza y recato a la hora de establecer estos vínculos. Pienso que la cultura, las tradiciones, hábitos y filosofía de una comunidad suponen un factor determinante en este desarrollo de la personalidad.

Como ejemplo de expresión mediante este lenguaje, me parece oportuno hablar de la artista Louis Bourgeois y su manera de relacionar arte y vida y así como la forma de trabajar la intimidad, veo interesante la entrevista que mantiene con el crítico de arte Donald Kuspit⁹ donde habla de los temas que trata y analiza cuidadosamente sus piezas para llegar a sus orígenes. Me parece importante resaltar la fuerza psicológica que mantuvo y la sinceridad de todo su trabajo. Me transmite esa misma fuerza cuando leo sus escritos o veo documentales como *Louise Bourgeois: la araña, la amante y la mandarina*¹⁰ filmado durante catorce años entre 1993 y 2007, que sirve como muestra de examen exhaustivo de su proceso creativo, e insiste en presentar a Louise Bourgeois como una de las figuras más relevantes del arte moderno y como icono feminista fundamental de la segunda mitad del siglo XX. Me siento identificada con respecto a su manera de hacer puesto que utiliza el arte como herramienta de comunicación interna y externa.

Mamá y papá. Luna de miel, Tenerife.

Familia

El punto de vista de la familia como jerarquía me interesa. Ya que los miembros que la forman la padecen y esto afecta a sus identidades. Como apunta la editora Rosa Olivares en su artículo *Familia Feliz* en las primeras páginas de la revista EXIT 20 dedicado a la temática familia “*se trata de un sistema de control del individuo en sus aspectos más privados*”¹¹. Si aceptamos que la personalidad del individuo y los aspectos esenciales se forman a los 7 años, se entiende que la personalidad se forma en el seno de la familia. Aquí es donde se originan la mayoría de traumas, miedos carencias y prejuicios que nos definen. Se percibe como un espacio de prueba en el que coexisten

⁸ PARDO, José Luis. *La intimidad*. Pre-textos. Valencia, 1996. p15.

⁹ FUNDACIÓN PROA. *Proa.org*. Buenos Aires, Argentina.[consulta: 2014-05-23]. Disponible en: <http://proa.org/esp/exhibition-louise-bourgeois-escritos.php>

¹⁰ LALULULA TELEVISIÓN. *Lalulula.tv*. Neuquen, Argentina.[consulta: 2014-05-23]. <http://lalulula.tv/cine/louise-bourgeois-la-arana-la-amante-y-la-mandarina>.

¹¹ AAVV, *Familia*, EXIT-Imagen y Cultura, num20. Madrid, 2005.

Papá.

multitud de posibles relaciones humanas, donde ensayamos antes de salir a fuera. De acuerdo con Marta Gili *“la experiencia en el seno de la familia es un entrenamiento previo para aprender a manejarnos fuera de ella”*¹² y un fin es salir para crear la propia, todos los hijos se pueden convertir en padres.

Vista también como una estructura en red, donde damos por supuesto que vivir bajo un mismo techo genera patrones de relación que tiene que ver con la identidad de cada miembro, con la del grupo familiar y con la de la comunidad en la que se inserta. Se habla de una estructura frágil que determina nuestros estados emocionales, se nos identifica a través de gestos, posturas, miradas y actitudes reflejadas en el retrato de la familia de manera que el cuerpo actúa en conciencia y la inconsciencia habla a través del cuerpo. Relacionado con este último apunte, más adelante explicaré la propuesta *8 Nudos* donde de alguna manera se trata el concepto de retrato a través del lenguaje del cuerpo.

A su vez, me parece importante rescatar la obra de Richard Billingham, quien en su pieza audiovisual *Fishtank*¹³ filma a todos los componentes de su familia en situaciones cotidianas dentro del ambiente claustrofóbico de su piso, o en su serie de fotografías *Ray's a Laugh* donde sigue retratando escenas domésticas de sus padres, hermano y mascotas caseras, en un fiel reflejo de una estética de lo cotidiano. Pienso que su trabajo se caracteriza por la franqueza y autenticidad con la que está realizado y mostrado al público. Son imágenes sinceras que retratan su vida al mismo tiempo que la de otras familias. Todas estas escenas enmarcadas en un espacio, en el territorio y parcela del hogar. El término de la familia es la casa.

Casa

Tal y como se cita en Wikipedia: *“Es el lugar en el que históricamente se desarrollaron las actividades y relaciones específicas de la vida social o familiar, desde el nacimiento a la muerte de muchos de sus componentes. Sirve de refugio contra la lluvia, el viento y demás agentes meteorológicos, y protege de posibles intrusos, humanos o animales. Además es el lugar donde almacenar los enseres y propiedades de sus habitantes.”*¹⁴

La casa y hogar, estar en casa es como estar protegido, en calma y con seguridad, es el lugar de la verdad. Esta visión era la que yo tuve hasta los ocho años cuando este concepto de casa se destruyó coincidiendo con la ruptura de mis padres. Al dividirse la casa dejó de existir, se cayeron todos los pilares que

¹² Gili, Marta. ¿Qué se entiende hoy por familia?(2005). En: *Familia*, EXIT-Imagen y Cultura, num20. Madrid, 2005.

¹³ BILLINGHAM, R. Fishtank. En: *Artangel.org*. UK:1998. [consulta: 2014-06-1] Disponible en: http://www.artangel.org.uk/projects/1998/fishtank/video_excerpt/video_excerpt

¹⁴ *Wikipedia.org*. [consulta: 2014-05-19]. Disponible en: < <http://es.wikipedia.org/wiki/Casa> >

Home within home. Do-ho suh.2013

la sustentaban, se derrumbó ese toldo de verdad y seguridad dejándonos al descubierto, vulnerables.

Es el lugar del desarrollo, y considero que debe ser necesariamente un espacio de paz, de refugio al que acudir. La mayoría de mis ejercicios y propuestas han surgido a partir de esta sensación. En algunos como *2 Hogares y 20 estancias* o en *2 Planos*, se muestra la casa de mi padre y de mi madre. Con el trabajo de *Hermanas en casa* aparece la idea del espacio que ocupamos mi hermana y yo en las viviendas, en este ejercicio también trato de que se intuya la distancia que desde hace un tiempo nos separa. También surge la idea de poder transportar ese territorio, poder llevar consigo ese micro-espacio como más tarde se explica en la propuesta *Superficie vigilia*.

Justo en relación a este último ejercicio veo conectada la obra de Do-Ho Suh en las que refleja lo que ha supuesto para él el hecho de emigrar. Me parece interesante como reacciona de manera activa a esa nostalgia paralizante reconstruyendo espacios en los que ha vivido con seda teñida y tubos de acero mediante una técnica propia de su cultura. Su idea viene de la expresión coreana “llevarse la casa”, algo que se practicaba en Corea, donde desmontaban su casa y la montaban en otro lugar. Con este lenguaje, nos hace reflexionar sobre lo que nos afectan los espacios en los que vivimos y como repercuten en nuestra memoria. Por otro lado, al ver en imágenes la translucidez y levedad de sus piezas como en *Home within home*¹⁵ y al imaginarme dentro de ellas, pienso que son como fantasmas que podrían esfumarse en cualquier momento.

Con ese tono de fragilidad, pretendo materializar mis propuestas. Esa idea de protección, calma y seguridad que sentía cuando era pequeña desapareció junto con nuestra casa.

La palabra **fragilidad** es la cualidad de los objetos y materiales de perder su estado original con facilidad. Fue un concepto al que la tutora de este TFG, Sara Vilar García, me invitó a desarrollar puesto que creyó interesante hablar del tratamiento de las propuestas, de los materiales utilizados, del lenguaje, del tono, del respeto del que parten las piezas y en definitiva, de la poética que se utiliza en todos ellos. Gracias a esta sugerencia traté de ver el trabajo desde fuera y así entender que la fragilidad a la que Sara se refería no solo estaba en los materiales sino que ya estaba presente en la manera de entender y percibir la casa, el espacio, la identidad, la familia, las emociones... Los conceptos son entendidos desde la transformación.

¹⁵ *Korea.net*, [consulta: 2014-06-29]. Disponible en : <http://www.korea.net/NewsFocus/People/view?articleId=100551>

A partir de estos temas y compartiendo nexos entre ellos, se desarrollan los trabajos que ahora organizo cronológicamente en 3 bloques como son el **Espacio familia**, donde se encuentran las propuestas de *En memoria de Amparo Valle*, *Mangas* y *Serie Derrames*. Más tarde en **Espacio casa** formado por los trabajos *2 Hogares* y *20 estancias*, *2 Planos*, *Hermanas en casa* y *Superficie vigilia* y por último dentro de **Espacio casa familia** donde queda el proyecto *8 Nudos*.

El desarrollo de cada una de las propuestas está organizada según la/s idea/s que han impulsado su realización, la descripción, metodología y conclusiones o propósitos. Me parece importante decir que algunos de estos trabajos son piezas que me gustaría seguir analizando.

3.1. ESPACIO FAMILIA

3.1.1. /*En memoria de Amparo Valle*.

Detalle vestido verde.
Carnicería

Se trata de un autorretrato, de un reflejo que habla de utilizar el cuerpo ajeno como conector de recuerdos propios. Una propuesta fotográfica donde llevo la ropa de mi tía, quien ahora no puede vestirse con ella. Es mi cuerpo el que la hace recordar y al mismo tiempo recuperar emociones olvidadas.

Este ejercicio surge a partir del cambio de vida que vivió mi tía Amparo después de sufrir el primer Ictus. Su cuerpo cambió al mismo tiempo que ella así que se trata de un pequeño retrato a través del recuerdo que tengo de ella antes de los derrames. Sus prendas me trasladan a lugares, como por ejemplo el vestido verde que me lleva a la calle Maximiliano Thous donde nos recuerdo en la cola de la carnicería esperando el turno, el camisón conecta directamente con las noches que todos los primos dormíamos en su casa y al no haber cabido todos juntos en su cama, se acostaba donde acababan nuestros pies.

Tomo como eje principal de la propuesta estas prendas, quienes revelan identidad y conectan con un tiempo y espacio concreto, nos delatan antes de que hablemos.

El proceso de este trabajo se divide en dos partes, la elección de prendas y la toma de fotografías. He elegido las prendas que conectan con su imagen anterior a los derrames, es el vestuario de una vida anterior, fue su piel que ahora muda. En cuanto a la toma de fotografías me parece conveniente hablar del cuerpo, las prendas las viste mi cuerpo ya que desde siempre en casa se ha hablado del parecido entre ambas por lo que del mismo modo considero oportuno hablar del tiempo a través del cuerpo. En las fotografías, tomadas en

la terraza de mi casa, aparezco con los labios pintados de rojo haciendo referencia a los suyos siempre de este color.

De alguna manera este trabajo fue el inicio de lo que ahora veo como un lenguaje propio. Es en la asignatura de *Escultura II* con la profesora Sara Vilar García, tutora ahora de este TFG, cuando experimento otros medios de expresión alternativos a los ya conocidos. Recuerdo sorprenderme con el poder de comunicación tan directo que se puede crear mediante una instalación, una acción o una intervención en el espacio. Pienso en ese momento como punto de arranque hacia un discurso interior utilizando la intimidad como forma de comunicación y descubriendo así una expresión en la que me siento realmente cómoda.

Tengo intención de seguir trabajando en esta propuesta, realizada en 2012 y convertida ahora en un proyecto. Se seguirán fotografiando las prendas de Amparo como medida de tiempo, se escogerá el vestuario según las etapas de su vida creando varias series de forma que cada serie de tomas fotográficas estará haciendo alusión a una identidad y un tiempo vivido. A modo de retrato, su segunda piel seguirá hablando de un determinado momento en su vida por medio de mi cuerpo. También pienso hacer otra serie de fotografías en la que las prendas se sitúen en los lugares en donde las recuerdo, sería utilizar un lenguaje parecido a la performance, realizar la misma acción que hacían sus prendas cuando era ella quien las vestía. El objetivo sería recrear una escena imposible ahora, una manera de trasladar su imagen al presente a través de sus prendas y de mi cuerpo.

Detalle chaqueta a cuadros.
Carnavales

Detalle vestido gasa.
LLiria

Composición de fotografías creadas para *En memoria de Amparo Valle*, 2012.

3.1.2. /Mangas

Figura Azul. Dibujo hecho como ensayo para el ejercicio *Mangas*, 2013.

Este proyecto surge en 2013 a partir de una crítica social y moral. Nace como proyecto personal dentro de la asignatura *Estrategias de creación pictórica* impartida por el profesor Javier Claramunt Busó. Surge a partir de la necesidad de humanizar a las personas modificando sus comportamientos, sus relaciones, sus hábitos para que dejen de estar contaminados por el miedo, prejuicios y demás pensamientos impuestos ya que no nacemos con ellos. Con esto trato conceptos como unión, prótesis, relaciones humanas, cuerpo, individuo, colectivo, otredad. En ese momento veo importante investigar sobre este último concepto donde, según la definición del término en Filosofía, al reconocer la existencia de un *otro*, la propia persona asume su **identidad**. La otredad no implica que el *otro* deba ser discriminado o estigmatizado; por el contrario, las diferencias que se advierten al calificar al prójimo como un *otro* constituyen una riqueza social y pueden ayudar al crecimiento de las personas. Por lo tanto, ya que mi trabajo está íntimamente ligado con mi vida personal, pensaba que desarrollar esta vertiente del pensamiento me ayudaría a propiciar la creación de futuros trabajos y proyectos.

La propuesta *Mangas* se crea a través de una serie de dibujos, pensados como ejercicio de catarsis, donde empecé a dibujar unos brazos largos a una mancha de pintura, (*Figura azul*) con tinta china y plumilla iba simulando que sus brazos estaban tejidos en ganchillo. Así fue como vino la idea de hacer la serie de mangas. A partir de este dibujo, la tinta china dejó de simular la forma del ganchillo y empezó a tejer con palabras aquellas mangas. Estas palabras escribían dudas acerca de para quién era necesario tejerlas, escribía de forma impulsiva qué tipo de utilidad podían tener y finalmente coincidiendo con que mi hermana (adolescente y enfrentada con mi madre) vino a vivir a casa de mi padre, fue la persona que en ese momento más las podía necesitar. Este cambio tuvo la consecuencia de crearle un desbarajuste emocional al que, a través de estas prótesis, traté de crear una solución.

El paso siguiente fue seguir haciendo el mismo ejercicio en papel para averiguar cómo y para quién serían las siguientes mangas. Surgieron 5 piezas.

Con la creación de esta serie de mangas pretendo materializar de forma metafórica unas necesidades específicas para determinadas personas pero que al mismo tiempo pueden responder en general para cualquier persona. El trabajo trata de una serie de extensiones de brazos, de prótesis útiles para quien son diseñadas. Éstas reflejan el estado en que se encuentran sus dueñas/os y plantean una utilidad que altera su comportamiento con el fin de evidenciar y ayudar. Las personas por las que son diseñadas estas prótesis casualmente forman parte de mi núcleo familiar entre ellas mi hermana, mi padre, mis yayos, mi madre y yo.

Las mangas de **Mónica**, mi hermana, son de lana negra, largas hasta el suelo y con peso para que esté conectada con la tierra también están cerradas, como metáfora de reflexión hacia sí misma con la urgencia y casi obligación de desarrollar una madurez que no le corresponde. Mónica tiene 15 años.

Las mangas de **papá** deben ser de esparto, o de cuerda áspera. Cortas hasta sus manos y abiertas en los extremos para que pueda hacer vida con ellas. Son unas prótesis “exfoliantes” por lo que eliminan toda impureza interna para llegar a un análisis propio más concreto. Jesús tenía 54 años cuando se crearon y ahora con 57 sigue padeciendo un sedentarismo del que no es consciente.

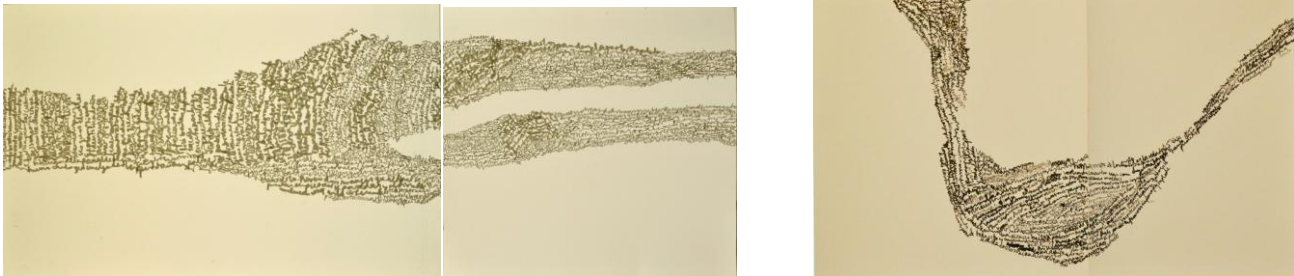

Figura *Mangas papá*. Dibujo hecho como ensayo para el ejercicio *Mangas*, 2013.

Figura *Mangas yayos*. Dibujo hecho como ensayo para el ejercicio *Mangas*, 2013.

Las mangas de mis **yayos** realmente son de mi yayo. No sé de qué material todavía pero puede que de lana. Estas prótesis estarán unidas por los extremos inferiores de modo que crearán una especie de “bolsa marsupial” para poder soportar el peso de mi yaya. Durante toda su vida mi yaya ha vivido por y para él y justo en la última etapa de sus vidas cambiaron sus roles debido a los continuos *Ictus* de ella. Fue entonces cuando Amparo y Paco alcanzaron el punto más alto en su relación, justo en esta última etapa estos brazos hacen testimonio de ello.

Las mangas de **mamá** todavía no están diseñadas. Pero deben ser blancas, y no muy pesadas. Lydia lleva demasiado peso encima como para aguantar el suyo propio, si éstas la pudieran hacer volar sería fantástico.

Las mangas diseñadas para mí son *las Mangas verdes*. Éstas tienen como función crear un abrazo múltiple. Son infinitas y están en continuo crecimiento, están hechas de lana verde con aberturas a los laterales para que otras personas puedan meter sus brazos y crear así un abrazo. En este ejercicio me interesa el conocimiento y la relación a través del tacto dando relevancia a este sentido y evidenciando su poder de comunicación. Esta reflexión viene dada de la mano de algunos textos del *Libro de los abrazos*¹⁶ del escritor uruguayo Eduardo Galeano como por ejemplo:

¹⁶ Galeano, Eduardo (1993). *El libro de los abrazos*. Madrid: SIGLO XXII.

“Pequeña muerte

No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo: en lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que pensándolo bien nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman; pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace.”

“El hambre /2

Un sistema de desvinculo: El buey solo bien se lame.

El prójimo no es tu hermano, ni tu amante. El prójimo es un competidor, un enemigo, un obstáculo a saltar o una cosa para usar. El sistema, que no da de comer, tampoco da de amar: a muchos los condena al hambre de pan y a muchos más condena al hambre de abrazos.”

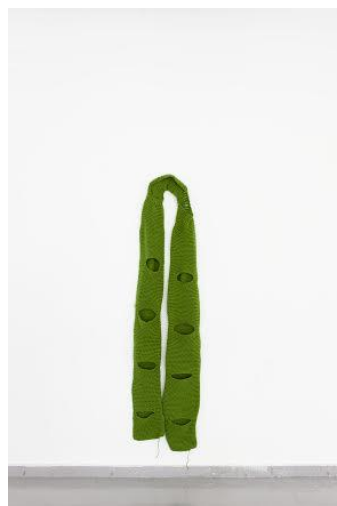
“Celebración de la voz humana/ 1

Los indios Shuar, los llamados Jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.”

Mangas verdes, 2013.

Mangas Mónica, 2013.

Debo mencionar que no se llevó a cabo la producción total de estas piezas por cuestiones de presupuesto. En este momento están realizadas las *Mangas de Mónica* y las *Mangas verdes*.

R. Horn. *Cornucopia, Seance for Two Breasts*, 1970.

H. Oiticica. *Serie Cape*, 1968.

En cuanto al desarrollo técnico es importante explicar que al centrarme en el sentido del **tacto** veo conveniente utilizar la acción de **tejer** para crear las prótesis. De esta manera la técnica guarda coherencia con el concepto a desarrollar, al mismo tiempo que la misma acción se convierte en metáfora. Entendiendo como tejer, la acción de elaborar, crear algo para alguien, cubrir una función. Estas acciones guardan una relación directa con el propósito y sentido de las mangas. De la misma manera, a lo largo de la historia, el acto de tejer es concebido como forma de enseñar los significados de las pasiones y el control de ellas, de contar relatos, de proteger y embellecer tanto el cuerpo como la vivienda. Ha sido un elemento solucionador de las necesidades inmediatas y transcendentales del ser humano, como elemento pacificador y de equilibrio del ser humano, cuando se teje se clarifican y revelan historias. Por todo esto, creo que utilizar el tejer como técnica es la forma más adecuada para realizar estas prótesis.

El desarrollo de este ejercicio hizo que tuviera entrada a un lenguaje que hasta el momento no conocía. Gracias a las asignaturas de *Escultura II* con la profesora Sara Vilar García y *Metodologías de Proyecto* con Maribel Doménech supe de las piezas de Rebecca Horn¹⁷ como *Cornucopia, Seance for Two Breasts* y *Unicorn*, me interesaban sus piezas creadas en la década de los 70 cuando realiza una especie de cuerpo-extensiones que exploran el equilibrio entre el cuerpo y el espacio explorando así nuevas posibilidades en el propio cuerpo. Me sirvió ver como se relacionaba con el mundo de la metáfora haciendo del cuerpo y su relación con la máquina uno de los puntos de interés que estimulan la reflexión. Se trata de un trabajo unido constantemente a la lógica, cada uno parece haber sido creado a partir del anterior y eso es algo en lo que me siento identificada puesto que mi línea de trabajo crece de manera similar. Otro descubrimiento para mí fue conocer el trabajo de Hélio Oiticica¹⁸, como ejemplo *Parangolé Cape 21, Xoxoba Cape 5, Mangue Cape 18, Nirvana Cape 16* del que me sirvo como referente por su interés en la participación del espectador y por su puesta en escena en esta serie “Cape”.

¹⁷ REBECCA HORN. *rebecca-horn.d.e.* [consulta: 2013-03-28]. Disponible en: <http://www.rebecca-horn.de/>

¹⁸ PROJETO HELIO OITICICA. *heliooiticica.org.* [consulta: 2013-04-01]. Disponible en: www.heliooiticica.org.

Mangas Mónica, 2013.
Lana negra tejida en ganchillo.
Aprox.190 cm

Mangas Verdes, 2013.
Lana verde tejida en ganchillo.
Aprox. 185 cm

3.1.3. /*Timbres*.

Justo en relación con la propuesta *Mangas verdes* del trabajo anterior donde se puede leer un fin de establecer una conexión entre personas, se crea el siguiente trabajo que se enmarca en la asignatura de *Visiones alternativas a la ciudad contemporánea* impartida por el profesor José Miguel García Cortés en la que se nos dio la oportunidad de realizar un trabajo a partir de conocer el entorno urbano desde una mirada propia.

La propuesta *Timbres* parte de varias derivas, surge a partir de un recorrido sin objetivo por la ciudad de Valencia, fue éste un paseo por un barrio que desconocía, andaba envuelta en el ruido cotidiano que se produce en las calles cuando reconocí el sonido de un timbre que me llevó hasta la puerta de casa de mis yayos. Casualmente aquél timbre sonaba igual que el de mis yayos y casualmente también en esa casa tienen el mismo código de llamar 3 veces. En la de mis yayos si suena 3 veces es alguien de la familia. Fue este pequeño gesto el que me hizo pasar en un segundo de la sensación de estar perdida a sentirme en casa. A partir de esta experiencia reflexioné sobre el concepto de la frontera “timbre” entre el espacio privado y el espacio público. Este concepto enmarca el trabajo cuyo tema surge de la necesidad de conectar puntos del mapa de la ciudad de Valencia y de hacer un mapa propio que se mantiene en continuo crecimiento.

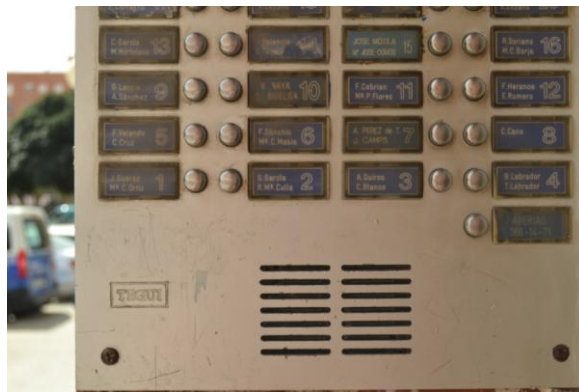
Por un lado, surge la idea de pensar en el elemento timbre o telefonillo como un límite físico entre la casa (un mundo cerrado, privado, íntimo, personal) y la ciudad (mundo abierto, de todos, peligroso). Más tarde pienso en utilizar este elemento para conectar mundos individuales a partir de un recorrido y por un criterio personal y afectivo que al final toma forma de un mapa personal. Es un mapa compuesto por fotografías de timbres procedentes de las casas de personas cercanas, las voy tomando siguiendo un recorrido previo (desde mi casa, hasta la casa más lejana) son transferidas una por una en telas, ordenadas según el camino que trazo para luego poder coser el recorrido y por último formar así el mapa. El hecho de coserlas da el sentido de unión, de conexión y ensamblaje que quiero establecer, además de ayudar a que en un futuro se puedan incorporar nuevos timbres.

Esta idea de mapa, de construir una estructura donde se produzca un ensamblaje de casas y donde se consigue trazar una línea que conecte los mundos personales se ve trabajada en ejercicios que más tarde describo como el de *8 Nudos*. Pienso que se puede establecer una relación directa entre ellos puesto que en ambos se plantea una manera diferente de conectar hogares.

Por otro lado, a partir de la experiencia descrita antes tomo la idea de recordar, de relacionar los sonidos de los timbres con sus dueños. Grabo los

sonidos de los timbres que forman parte del mapa personal, para así dejar la ruta marcada. Los sonidos están ordenados y el espacio que deajo entre ellos corresponde aproximadamente a la distancia que queda entre uno y otro todo esto en una escala muy baja para no hacer un audio pesado.

En cuanto al espectador, le propongo un juego de reconocimiento. Una actitud observadora en cualquier camino que haga. Propongo también que cada uno trace su camino a partir del audio de los timbres de sus personas más allegadas, de esta manera pienso que a través de este juego y de estos sonidos, el público puede conectar con recuerdos asociados a ellos, advertir la diferencia entre un timbre de piso y uno de casa, percatarse del tono agudo, grave, repetitivo, seco o simplemente de la ausencia de éste en una casa de pueblo donde no encontramos tanta frontera entre el mundo público y privado.

Fotografías de *Timbres*, 2013.

Timbres.
Transferencia sobre
tela de Retorta, 2013.

3.1.4. /Serie Derrames

Con este ejercicio trato de hacer referencia a los 7 ictus que sufrió mi tía Amparo desde el 2007 a 2013.

Enmarcada en la asignatura *Estrategias de creación pictórica* esta serie se realiza justo después de que ella faltara. Es justo en una conversación con mi madre cuando hablamos de sentirnos afortunadas por haber podido disfrutarla durante los siguientes 6 años desde su primera hospitalización donde no le daban ninguna posibilidad de sobrevivir. Desde esta posición quería recoger el recuerdo ya que fue un cambio drástico, pero no oscuro. Es en ese momento cuando empiezo a pensar en cómo poder resumir esta etapa que comenzó con el primer derrame, tenía claro que no me interesaba retratar más que unos años de lucha y fuerza vividos con incertidumbre, impotencia y una esperanza permanente. Fueron 6 años intensos en los que se la vio feliz y risueña, nunca antes su marido la había esperado, tocado y mimado tanto.

Esta propuesta está formada por 7 piezas compuestas de tela e hilo, 7 trozos de tarlatana de 28x37 cm cada uno. La tela está dividida en hemisferio derecho e izquierdo por lo que los derrames están dispuestos según la zona cerebral afectada. Cada pieza está cosida en un tono de rojo y la tonalidad del color hace referencia a la sangre y al tiempo de manera que el hilo de la primera pieza es más oscuro que el último. Todos los derrames están acompañados de la fecha en que sucedieron.

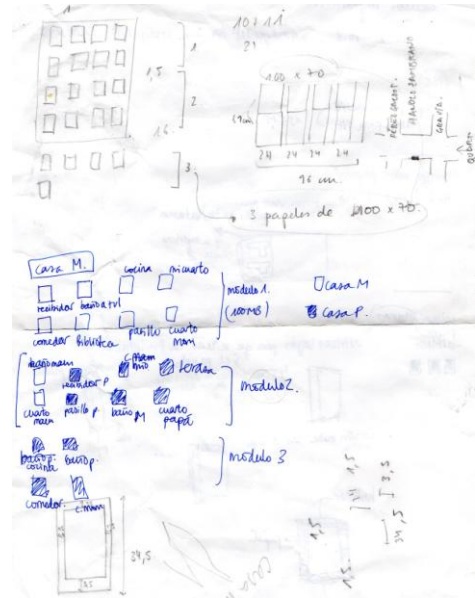
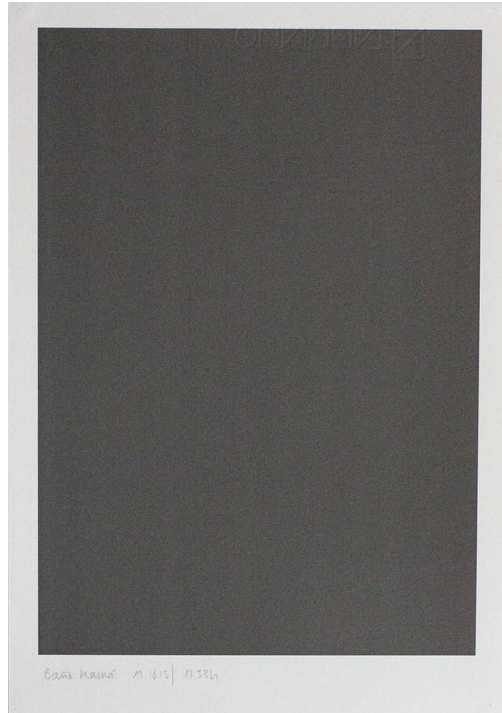

Detalle Abril 2013 de la *Serie Derrames*.

Serie Derrames, 2013.
7 piezas de hilo sobre tela de Retorta,
28x37 cm.

Detalle de captura de luz, *baño mamá*.

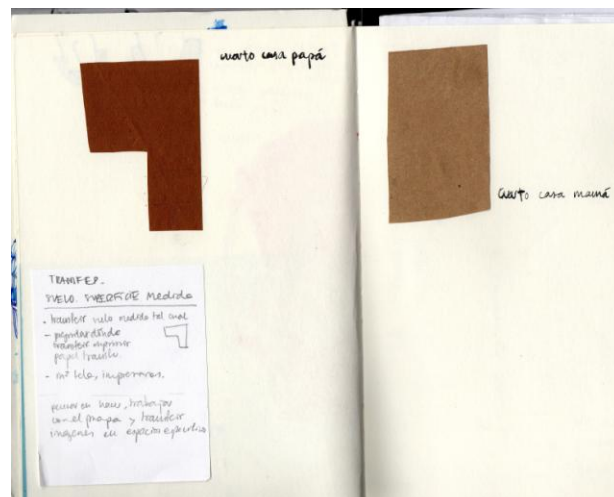
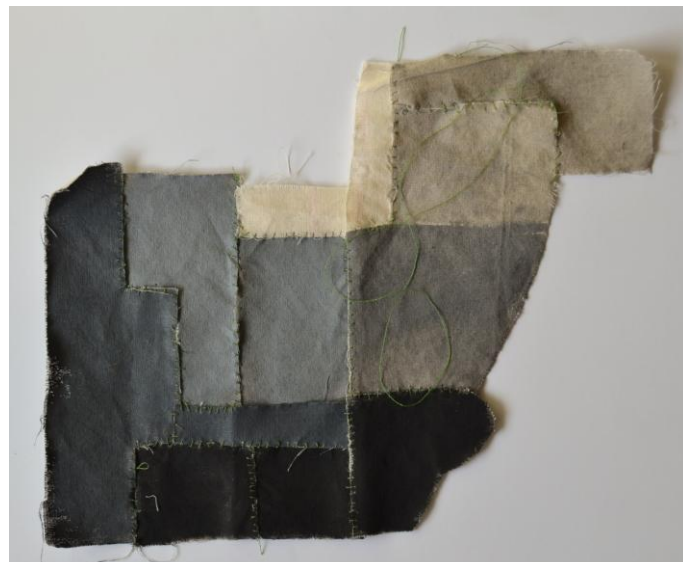
Impresión sobre papel *Fabriano Rosa Espina*, tamaño A4.

Boceto de montaje de 2 *Hoques* y 20 *estancias* en el *cuaderno marrón2*, 2013.

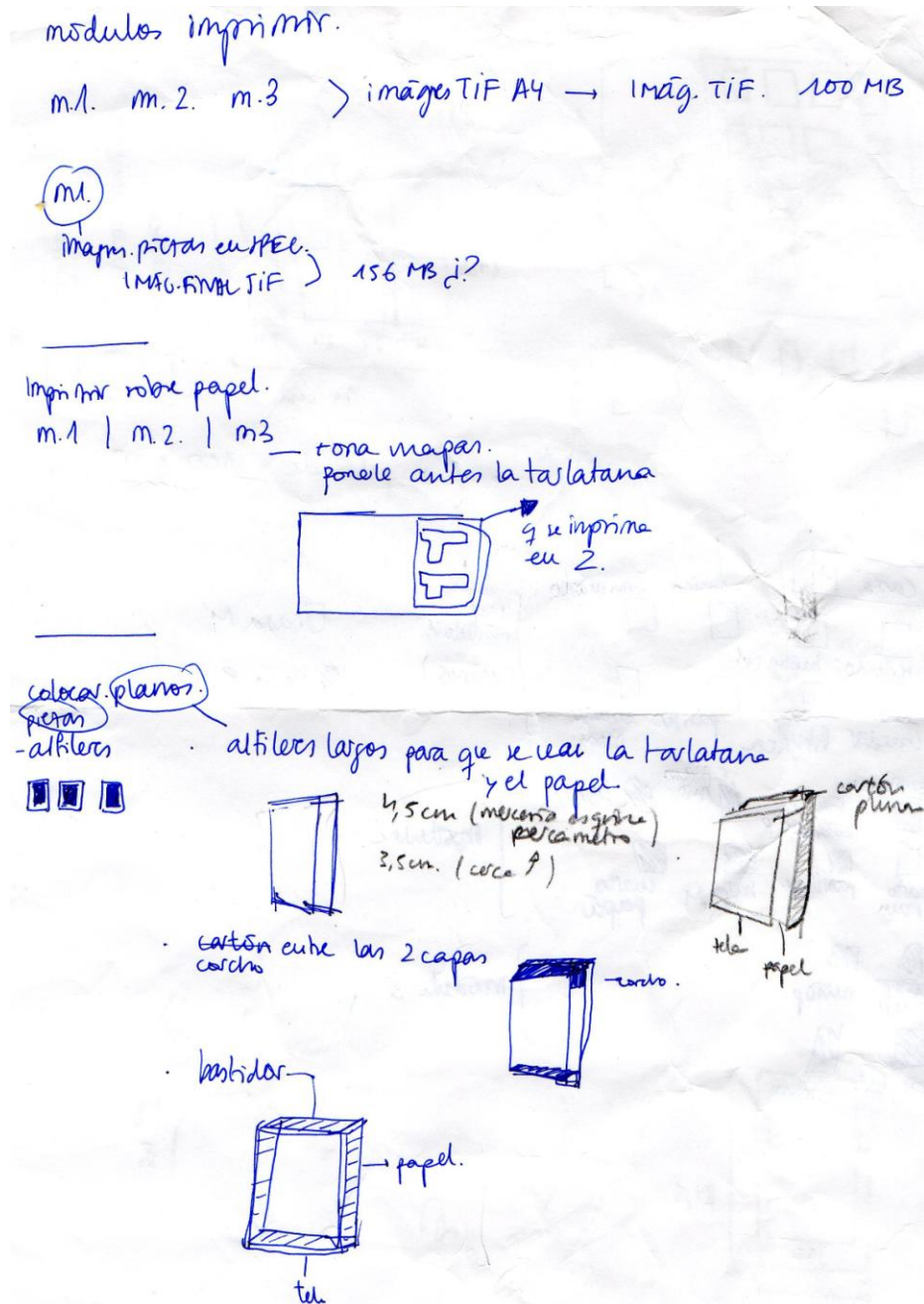
3.2.2. /2 Planos

A partir de 2 Hogares y 20 estancias surge la propuesta de 2 Planos donde las capturas de luz se organizan siguiendo el plano de cada casa. Esta manera de organizarlas viene de jugar previamente con el concepto de plano en las dos casas dibujando con hilo, recortando pedazos de tela que simulan las estancias de cada casa y pintándolas con el tono de luz que procede en cada espacio. Este es el punto de partida que me ayuda a visualizar y comparar los espacios.

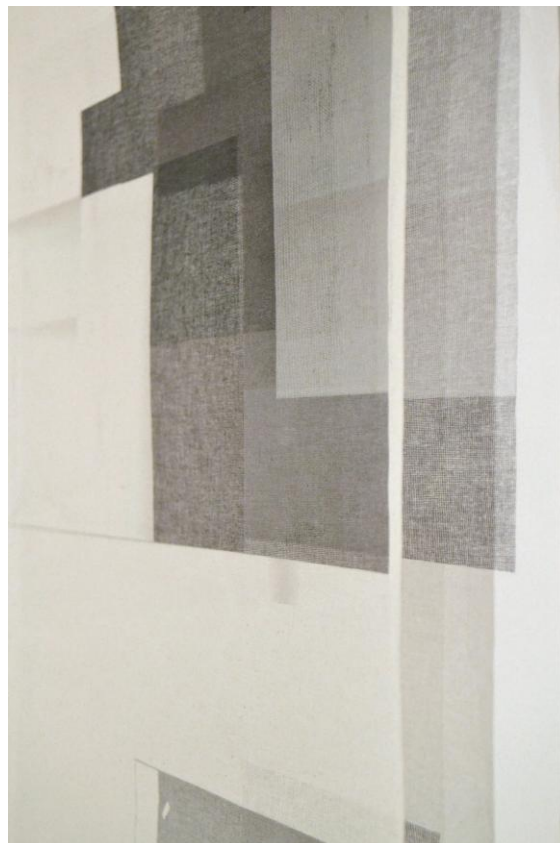
El resultado ha sido impreso de manera experimental en tarlatana montada sobre papel *Fabriano Rosa Espina*, de esta manera al separar ambos materiales y hacer coincidir las imágenes se crea un efecto visual y un espacio entre ellos que a mi modo de ver puede aprovecharse como lenguaje.

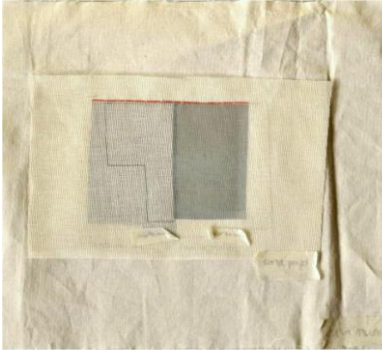
Bocetos sobre el montaje de 2 Planos, 2013.

2 Planos, 2013.
Impresión en papel *Fabiano Rosa*
Espina sobre tarlatana.
100x50 cm

3.2.3. /Hermanas en casa

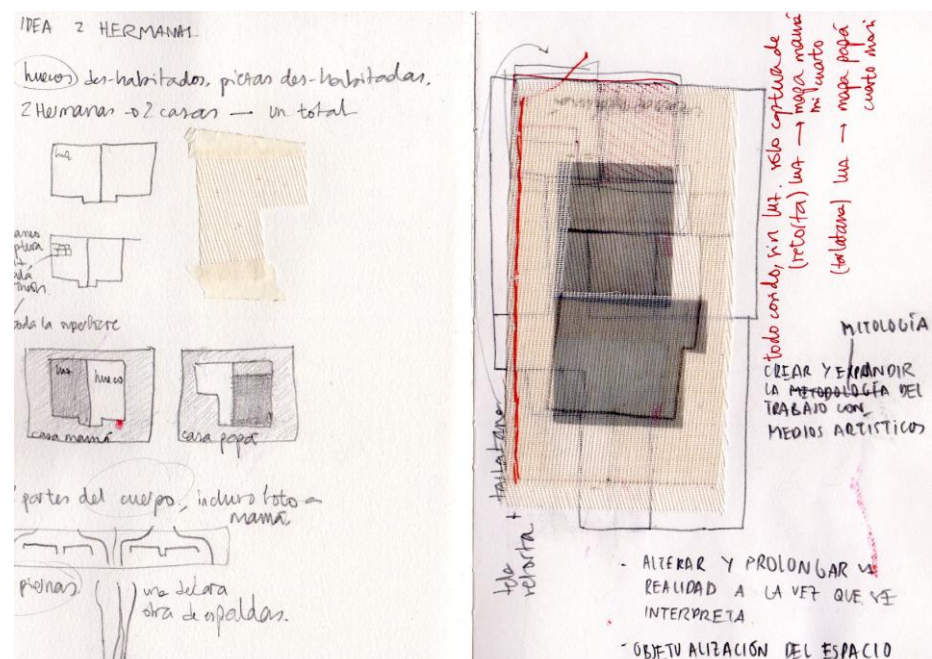

Prototipo *Hermanas en casa* 2013.

Seguida de 2 Planos, nace *Hermanas en casa*. Ver el plano de ambas casas hace que reflexione sobre los espacios, pensar en cómo los ocupamos, cuánto tiempo estamos mi hermana y yo en cada casa con cada familia, pensar sobre el tránsito de una a otra. Tanto ella como yo hemos vivido en las 2 casas por largas temporadas y casualmente desde hace unos años no compartimos hogar. Una manera de expresar esta idea era seguir jugando con las imágenes creadas en 2 hogares y 20 estancias. Ésta vez, escogiendo nuestros dormitorios en cada casa.

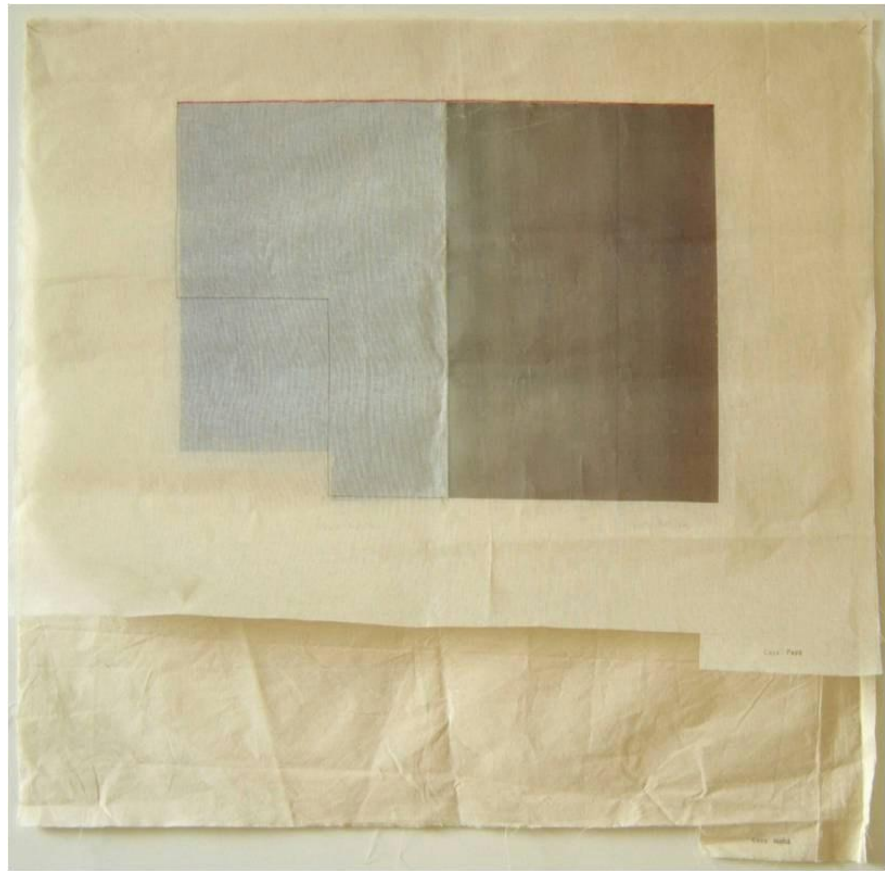
La propuesta son 2 telas superpuestas (tarlatana sobre retorta) donde se transfiere por calor la imagen que corresponde a cada dormitorio ocupado. De este modo, en tarlatana (hace referencia a los dormitorios en casa papá) quedará la imagen de registro del dormitorio de Mónica y sobre retorta (dormitorios en casa mamá) la imagen de registro de mi dormitorio. El conjunto hace referencia al espacio que ocupamos en ambos hogares.

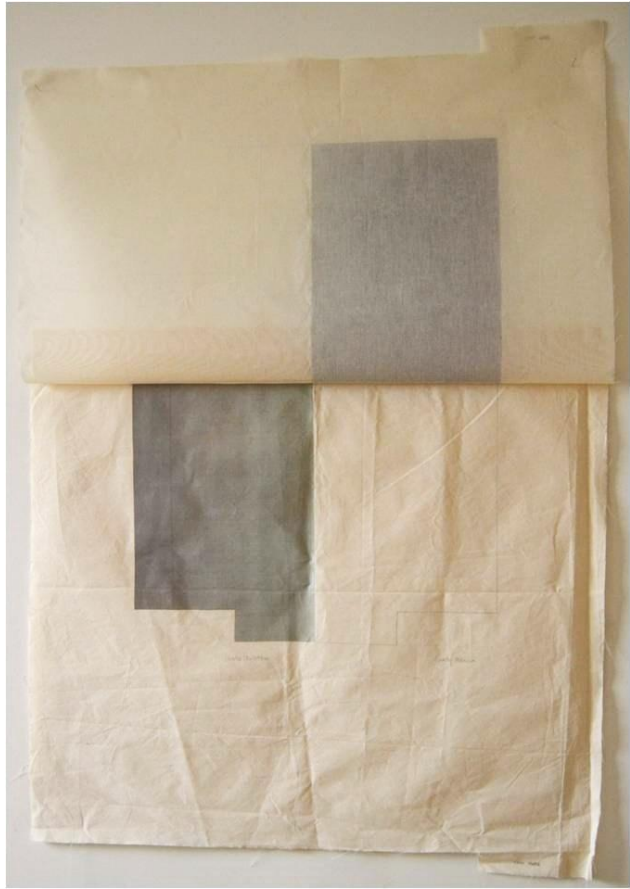
En este ejercicio realicé pequeñas maquetas para probar el material y encontrar una solución que me permitiera ver los dos dormitorios de cada casa al mismo tiempo, uno vacío y el otro ocupado. Finalmente hice un prototipo donde ensayaba el paso de una tela a otra y cosiendo las telas por el borde superior se consiguió el efecto que deseaba. Me gustó la idea de que las dos telas (casa papá y casa mamá) estuvieran solapadas de forma que se solaparan nuestros dormitorios.

Hermanas en casa, 2013.
Transferencia en tela de Tarlatana y
de retorta.
76x80 cm

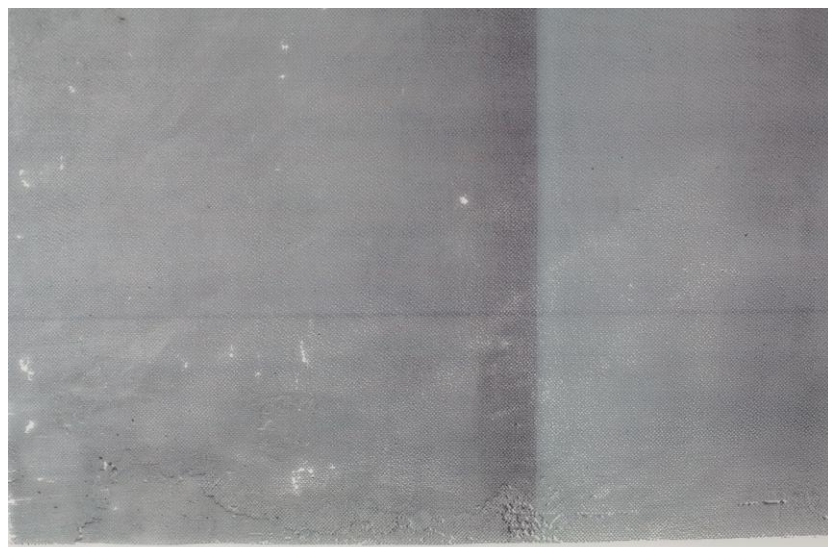
3.2.4. /Superficie vigilia

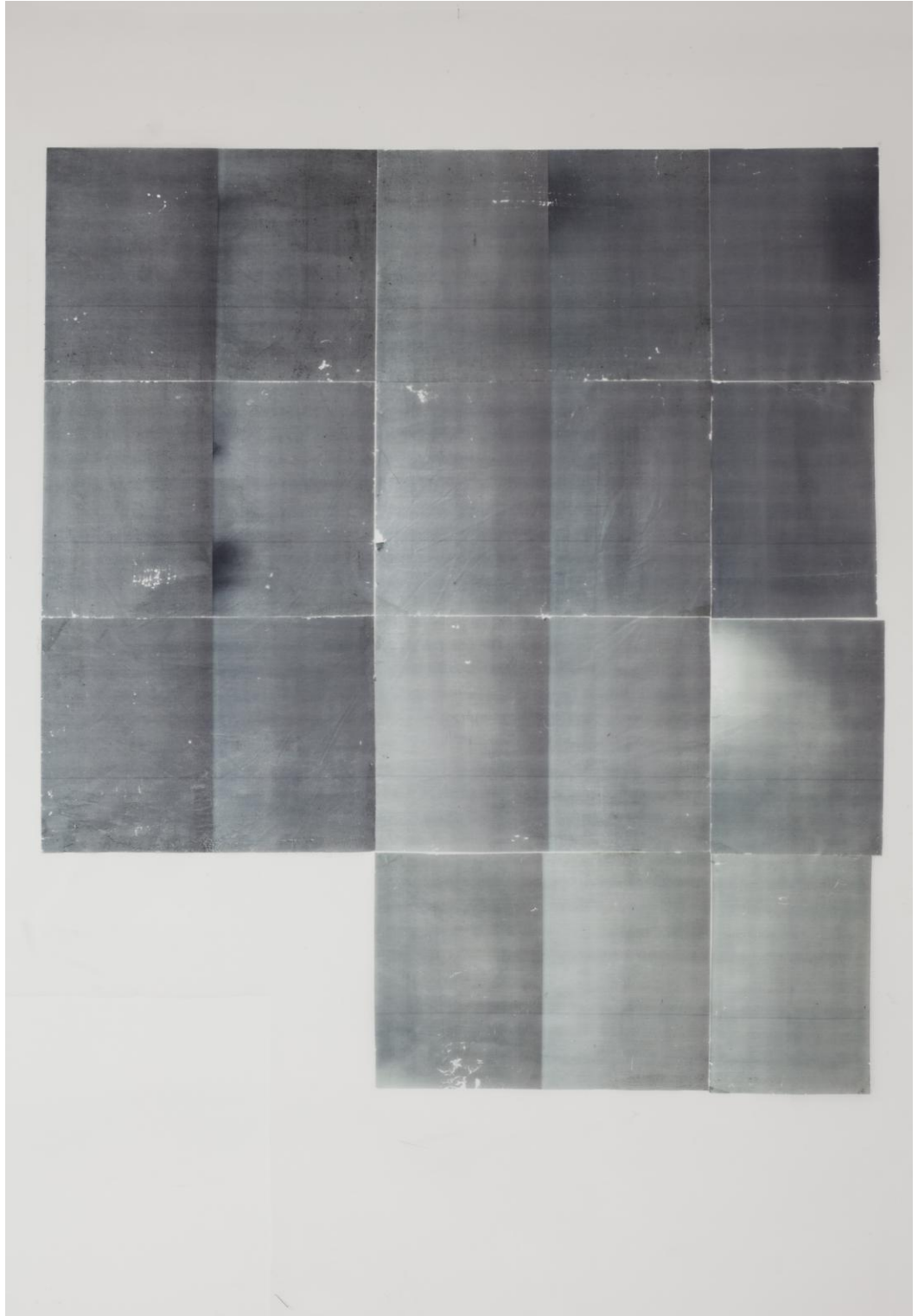
Siguiendo el concepto de parcela, micro-espacio que surge en 2 Hogares y 20 Estancias, nace *Superficie vigilia* donde la primera inquietud fue la de registrar mediante el mismo método de escaneo mi dormitorio en casa papá. El objetivo era el de transportar aquél territorio que ahora queda deshabitado al venir a vivir a casa mamá. Puede que este ejercicio surja de la necesidad de aunar estas 2 casas, todavía se hace difícil tener que desdoblarse.

Previendo que los costes de producción de esta última propuesta iban a ser superiores al presupuesto del que disponía, se reajustó la idea según las posibilidades. Por lo que en vez de registrar el dormitorio de una superficie de 12m² se escaneó la pequeña parcela que queda entre la cama y la mesita de noche de casa mamá. Ésta es la zona donde surgen las ideas. Por lo que se sustituye la idea inicial para hablar de un micro-espacio que cobra importancia por la noche, durante la **vigilia**.

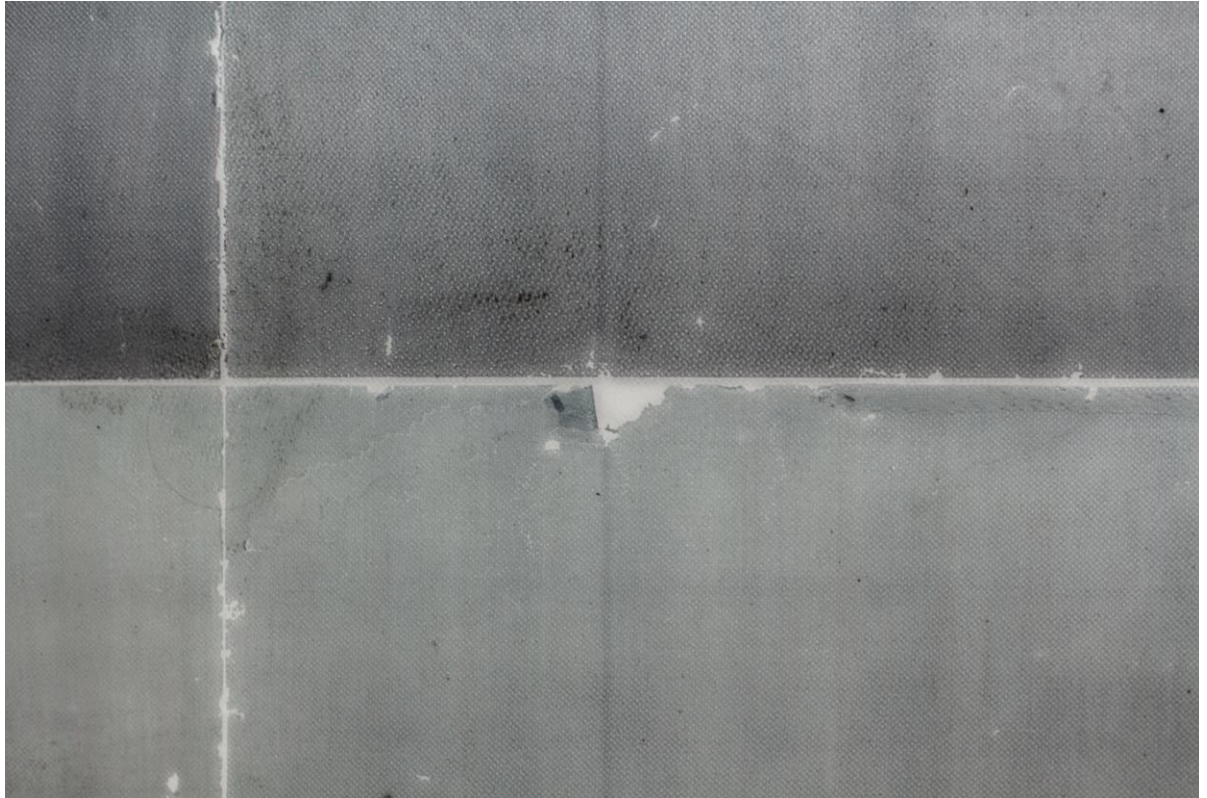
Teniendo clara la superficie que quiero capturar empiezo a escanear la zona centímetro a centímetro (tomo como medida de referencia el tamaño A4 puesto que el escáner registra hasta ese tamaño) Una vez conseguidas las imágenes de capturas de luz las transfiero mediante la técnica de calor sobre tela de Tul respetando el orden de registro para recrear fielmente la superficie escaneada. Este material proporciona a la obra transparencia y levedad, algo que veo necesario al querer materializar la luz de éste micro-espacio.

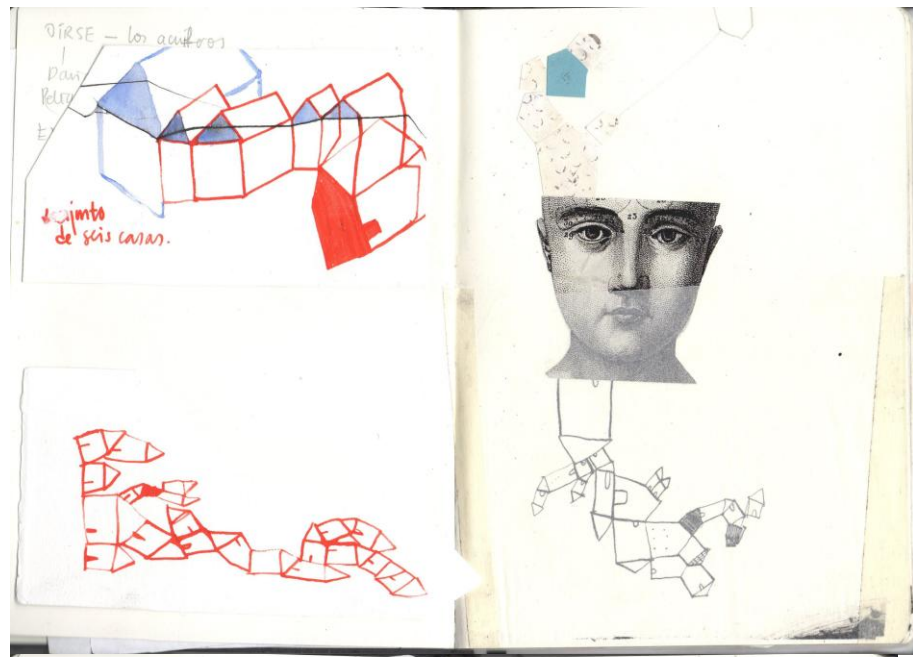
Al ser el Tul de fibra sintética considero que la transferencia no perdurará con el tiempo. Pienso que con el paso de frío a calor el material se terminará craquelando.

Superficie vigilia, 2013.
Transferencia sobre tela de tul.
170x 140cm

3.3. ESPACIO CASA FAMILIA

3.2.5 /8 Nudos

Esta propuesta nace como “proyecto personal” dentro de la asignatura de *Ilustración Aplicada* impartida por el profesor David Heras Evangelio donde me quedo al descubierto, es aquí cuando desnudo a mi familia.

La idea de la que parte *8 Nudos* se crea a partir de ejercicios anteriores donde a través de un dibujo automático que desde hace un par de años viene repitiéndose en los cuadernos se reflexiona (reflexiono) sobre:

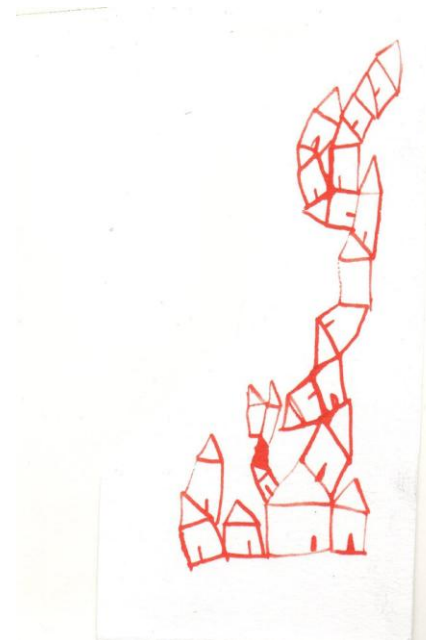
Casa=identidad / Casa= Conjunto de identidades / Casa= Conjunto de Casas

De esta manera entiendo la casa como el lugar donde quedamos descubiertos, nuestra casa nos muestra. Trato de ver cómo nuestra identidad está formada por las distintas identidades que nos rodean. Del mismo modo, nuestra casa es un conjunto de todas las casas de nuestro entorno.

Me interesa nombrar el trabajo de Richard Billingham puesto que en su serie de fotografías *Ray's Laugh* se respira franqueza y autenticidad. Billingham trabaja con imágenes sinceras que hacen explícito lo íntimo colocando de esta manera la familia en una situación de vulnerabilidad con respecto al exterior. Muestra la identidad de su casa.

Gracias a convertir el dibujo en un objeto tridimensional con el fin de conocer mejor su estructura y profundizar en el concepto, entendí que vamos creando recorridos, decidimos puntos, formamos calles, plazas, rincones con aquellas identidades cercanas. Identidades que se atraen como calles sin salida, elegimos las más próximas de modo que se crea una red entre todas ellas manteniendo una **estructura modificable**. Pienso que esta estructura con forma de red orgánica es la **familia**.

El primer paso de este ejercicio de volumetría fue construir un nuevo dibujo a partir de los anteriores pensando la estructura y en las casas que la componían. Esta estructura está diseñada en base a las casas más próximas de mi entorno. Las casas están realizadas en tarlatana y en cada una hay cosidas tantas ventanas como personas habitan en ellas.

Ejercicio de volumetría, 2013.
Tela de tarlatana e hilo.

Tras la idea del dibujo automático donde la casa es el lugar de nuestra identidad pienso en la mía, en mi entorno y en las diferentes identidades que la componen. Es entonces cuando voy a los álbumes de fotos familiares y comienzo a revisar a una familia que apenas recuerdo si no fuera por las fotografías, ahora ese núcleo no existe. En estos álbumes hay una pareja feliz a pesar de que ella parece un poco asustada, más tarde son tres y parecen estar muy unidos, a ella cada vez se la ve más cansada aunque sí está feliz con su hija, luego tienen otra hija, pero solo en dos fotos aparecen todos juntos, se ve a un bebé, a una niña y a una madre ilusionadas y a un padre ausente, ya no quedan fotos de la pareja... es en ese momento cuando me interesa entender comportamientos y actitudes de papá y mamá, su herencia. Creo importante conocer estos espacios ocultos para hacer que el espectador conecte con los suyos o simplemente reflexione.

8 Nudos es un retrato de familia. Trato de reconocer los diferentes nudos, entendiendo nudos como puntos de anclaje que unen diferentes historias. Éstos dan forma a nuestra familia y ayudan a comprender identidades.

La forma de materializar estos conceptos fue mediante fotografías. La idea inicial vino de la mano de un ejercicio improvisado donde jugando con fotos de álbumes familiares uní dos cuerpos (procedentes de diferentes fotografías) para crear uno solo. Esta idea me atrajo y comencé a seguir manipulando fotografías familiares rayando encima, incluyendo personajes en escenas que no corresponden, tachando otros, resaltando gestos, cosiendo casas encima de

Imagen que corresponde a Nudo casa papá, mamá, Miriam y Mónica.

los personajes. Hablaba de la ruptura de mis padres. Todo este lenguaje me sirvió como excusa para narrar una historia, no sabía cual hasta que comencé a organizarlas cronológicamente y más tarde cuando fui consciente de que necesitaba contar la historia desde el inicio, desde las casas donde crecieron mis padres, y empecé a intervenirlas con una intención concreta.

En un principio sólo pensé en centrarme en un nudo, la ruptura de mis padres, pero vi necesario analizar sus casas buscando así el principio de sus identidades. Por lo que la pieza consta de 8 nudos y un texto:

Los **Nudos** serían:

1. Casa yayo, casa yaya, casa mamá
2. Casa yayos, casa papá
3. Casa papá y mamá
4. Casa papá, mamá, Miriam
5. Casa papá, mamá, Miriam, Mónica
6. Ruptura, 2 casas
7. Casa papá
8. Casa mamá

Imagen que corresponde a Nudo casa papá y mamá.

En el **texto** utilizo la carta a mi hermana para situar el ahora:

“Cuando vienes mamá viste la casa, saca las flores y prepara una buena cena. Me recuerda a cuando era yo la que venía, justo a tu misma edad. A mamá le brillan los ojos y te observa como si fuera el último día. Se encarga de revisarte entera, las piernas, el pecho, cuánto de largo tienes el pelo y hasta te cuenta las pecas.

Cuéntame qué hace papá cuando voy yo...”

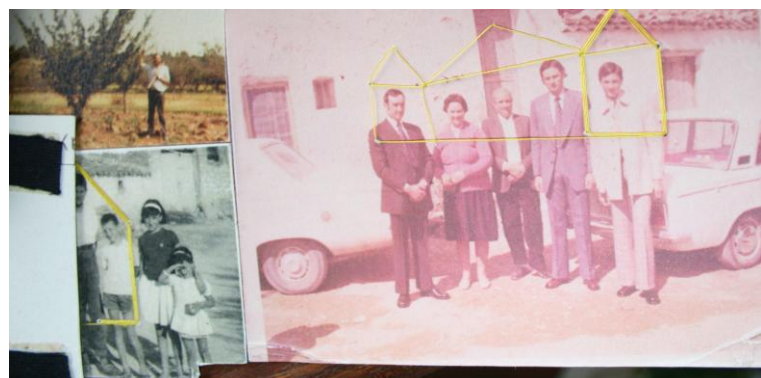
Ahora Mónica, mi hermana de 15 años, vive en casa de mi padre por lo que tuve que venir a vivir a casa de mi madre. Nos llevamos 6 años. Desde la ruptura las dos vivíamos con mamá e íbamos a casa papá los miércoles y fines de semana turnados. La casa de papá en aquel entonces no nos gustaba, era fría y apenas tenía muebles además de que nunca habíamos estado solas con papá. Fuimos creciendo y dadas las situaciones concretas de aquel momento, a los 14 años me vi obligada a irme a vivir a casa papá, gracias a este gesto empezamos a conocernos de verdad, entonces era mi hermana la que venía los miércoles y fines de semana turnados. Yo empecé a ir a casa mamá al año.

Una vez descrito el contexto en el que nos situamos veo necesario apuntar que el proceso de realización está dividido en 4 etapas: Elección de fotografías y narración, Intervención de fotografías, Inclusión de ilustraciones y formato.

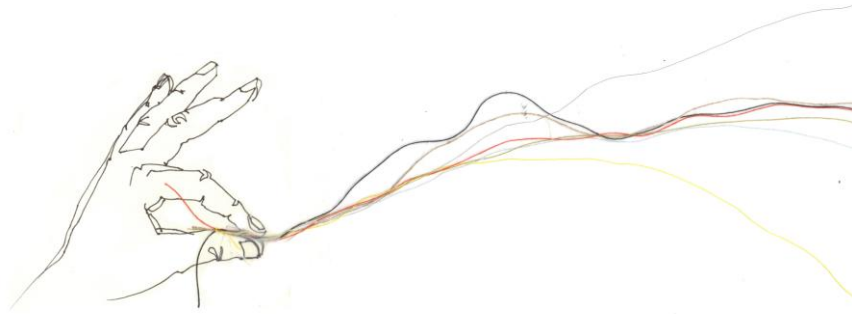
Durante la primera etapa traté de elegir las fotografías adecuadas a los 8 nudos. El haber hecho con anterioridad el ejercicio de un cómic ayudó a que tuviera más agilidad a la hora de organizar la narración de éstos. Fui más consciente en el momento de escoger las fotografías. De acuerdo con J.Luis Serzo: *“Si somos conscientes del poder de la intención que rigen nuestros actos, podremos ser el modo más activo, sutil pero contundente, de lograr un paradigma inimaginable.”*¹⁹

Más tarde me di cuenta de que necesitaba señalar actitudes y resaltar gestos por lo que vi necesario intervenir las fotografías. Estas intervenciones ayudan también a situar el espacio casa en cada nudo. Se han cosido algunas de ellas utilizando el color relacionado con el recuerdo de cada casa:

- Hilo de cáñamo. Casa de horneros
- Hilo rojo. Labios y cabello de yaya Amparo
- Hilo amarillo. Aceite de orza
- Hilo azul celeste. Color de las paredes
- Hilo negro. Algo pesado
- Hilo plata. frío
- Hilo verde hoja. Ojos papá

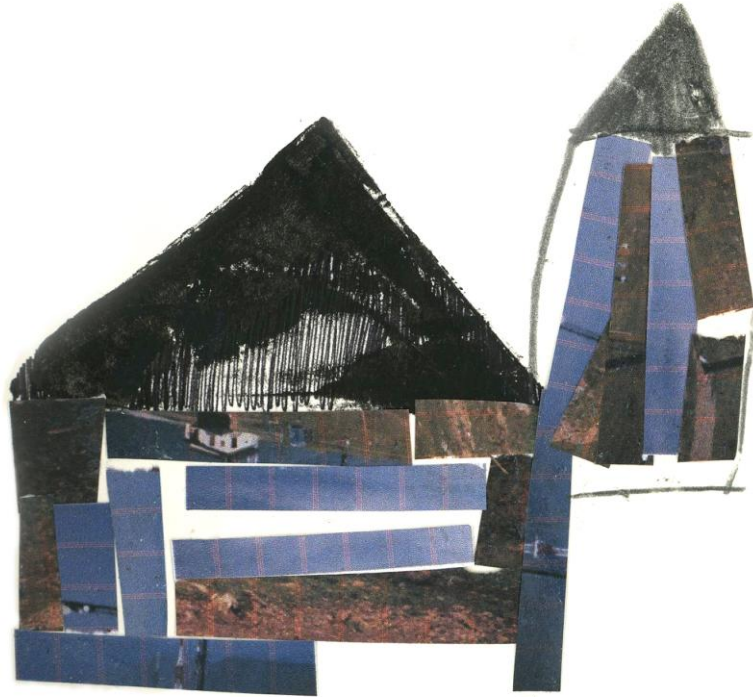

¹⁹ Serzo, J.Luis; *op. cit.* p15.

Al mismo tiempo que se organizaron e intervinieron los nudos, hice pequeñas ilustraciones que los resumían. Utilizando lápices, tintas, recortando fotografías, ensamblando papeles, rescatando el lenguaje que utilicé en la primera fase de juego. Algunas de ellas están hechas antes de realizar el proyecto, y todas han sido hechas en el cuaderno personal por lo que no tienen un tamaño mayor al de A4. Me pareció importante rescatarlas y repetir el ejercicio para ayudarme a intervenir cada nudo:

tout le monde sait comment faire des bébés,
mais personne sait comment on
fait des papas.

Por otra parte el formato del ejercicio ha ido variando durante el proceso; antes de nada fue necesaria una estructura de esquema cronológico donde las fotografías (organizadas en nudos) fueran uniéndose con un orden temporal.

Proceso de Narración. (Nudo casa yayo, casa yaya, casa mamá /
Nudo casa yayos, casa papá)

La primera idea de formato para reunir tanta información fue la de un cuento. Donde a doble página se fueran mostrando los nudos. El cuento estaría acompañado del texto, una carta a Mónica que empezaría a partir del nudo “Casa papá, mamá, Miriam, Mónica”. Finalmente al ver que con este formato perdía algunos recursos (como este que se muestra aquí bajo) decidí que la pieza no fuera un cuento sino toda la estructura de fotos que se había ido formando durante el proceso. Uní las fotografías con cinta de doble cara protegida por cinta de algodón blanca, roja y negra.

La metodología de esta propuesta ha sido en base a las necesidades que iban ocurriendo. Me ha ayudado el tener desarrollado y trabajado en ejercicios anteriores los conceptos e ideas claves. No estoy acostumbrada a tener acotado desde el principio el formato, las medidas, el soporte (algo necesario si el objetivo es construir un cuento) y creo que finalmente he renegado de éstas porque me parecía que debía de controlar más la parte conceptual ya que no me siento ágil con la maquetación. Otro percance ha sido la dificultad que tuve al principio a la hora de aclarar y separar las ideas y conceptos, fue complicado tanto el proceso de elección de fotografías como el de deshacer los nudos para poderlos acotar y organizar. A pesar de estas complicaciones estoy contenta con las relaciones que se pueden establecer entre este trabajo y anteriores como el de volumetría donde el dibujo cobró tridimensionalidad. El momento más cómodo ha sido el de la intervención de fotos, me apetece seguir trabajando con esta técnica, creo que tiene un lenguaje con muchas posibilidades.

Por otra parte, hablando con David Heras y estando los dos de acuerdo que la estética y el formato no era la adecuada si quiero dejarla en manos de un público para que éste la despliegue, ya que posiblemente se perdería al empezar a desdoblar las fotografías sin un orden marcado, me gustaría repetir el ejercicio sobre tablillas de madera de balsa. Dar al trabajo mayor consistencia haciendo que cada fotografía tenga un soporte más estable, es decir, en vez de unir las fotografías por la parte posterior con cinta de doble cara junto con la de algodón sería pegarlas (respetando su tamaño actual) sobre tablillas de madera y éstas a su vez unidas por tela de encuadernar de manera que se pudieran seguir plegando. En este caso los pliegues estarían estudiados desde un principio con lo que sólo habría una posibilidad de pliegue para cada foto. El formato seguiría siendo el mismo y el modo de almacenaje esta vez una caja mayor en la que, con marquetería, los nudos plegados quedarán separados entre sí. Con esto consigo que la pieza se conserve en mejor estado y facilitar, en el caso de que hubiera un público, su manipulación.

También creo que si más adelante utilizo este material para hacer el cuento que en un principio pensaba, estaría más preparada porque tendría un primer texto (carta a Mónica) y los nudos resueltos (los temas de los que hablo están más concretos, con ayuda de las ilustraciones). En lo que tendría que trabajar es en la parte de maquetación, que no tengo ninguna experiencia. Puede que incluso para el cuento sólo utilizara las ilustraciones que he hecho a partir de los nudos junto con la carta. Sería una manera de concentrar la información.

8 Nudos es la última propuesta en la que estoy trabajando y creo importante decir que la considero más como un puente hacia otros posibles trabajos que una pieza final. Con esta catarsis se han puesto muchos temas sobre la mesa y me apetece seguir desarrollando cada nudo de forma individual y en profundidad.

8 Nudos, 2014.
Pieza desplegada.

Montaje:

4. CONCLUSIONES

*Mi problema con las calificaciones
Es que no son duraderas;
Apenas pongo orden, dicho orden caduca²⁰*

Georges Perec

Los trabajos surgen a partir de necesidades, se crean a partir del análisis de la situación familiar funcionando como puntos de anclaje derivando unos en otros. De esta manera se crea un “orden” del que me sirvo para comprender mi entorno. Puede que esto sea el comienzo de una forma de expresión propia que con el tiempo cobra unidad ya que se complementan, gracias a uno surgen los demás. A pesar de que en el momento de producción me sienta sumergida y no vea esta relación, poco a poco voy siendo más consciente. Ahora, con vista, analizo los ejercicios y veo diferencias entre aquellos que han sido creados con más inocencia y los últimos, donde percibo un mayor control durante el proceso y toma de decisiones gracias a conocer mejor y haber experimentado antes el concepto, también he descubierto que los pequeños prototipos y maquetas me sirven de gran ayuda en relación a esta toma de decisiones.

Aunque algunos procesos hayan sido complicados, como es el caso del ejercicio *8 Nudos*, al final estoy contenta con las relaciones que se pueden establecer entre este trabajo y anteriores. Por ejemplo con el trabajo de volumetría puesto que ambos guardan la misma estructura sin pretenderla. Me siento satisfecha cuando veo que entre los trabajos hay coherencia. A su vez, el ejercicio de volumetría también parece conectado con el de Timbres por el nexo común de crear una red de casas, de identidades. También me percató que entre algunos existe un parecido formal, muchas veces la estructura de las piezas es de cuadrícula como en el retrato de unas prendas y en el retrato de una superficie (*En memoria de Amparo Valle y Superficie vigilia*) y en secuencia al hablar de derrames, de cronología y de familia (*Serie Derrames, 8 Nudos*). Por los temas que trato y desde el punto de vista en el que lo cuento busco materiales sencillos y coherentes con la gramática que utilizo, son piezas nada pretenciosas que generalmente cuentan con un formato pequeño, siempre transportables y fáciles de montar. Algunas se plegan, otras se guardan en cajas. Parecen frágiles y de carácter sutil, con ellas pretendo llegar a transmitir las ideas de una forma clara y directa.

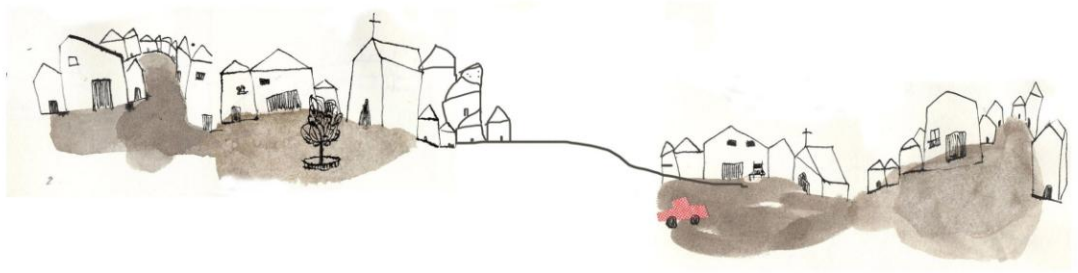
²⁰ *Op. cit.* Perec. p33.

Finalmente he dado cuenta que al escribir y desarrollar los ejercicios suelo sintetizar demasiado la información, me ha costado tener que releer y rescribir contando las situaciones y los detalles de cada proceso. El agrupar las propuestas, organizarlas y verlas en conjunto ha hecho que vea con mayor claridad el nexo común y esto me ha servido para sentir mayor seguridad puesto que veo que el objetivo de crear a partir de la sinceridad y honestidad ha sido constante. Cada vez siento que soy más consciente que antes durante el proceso creativo que sigo, por lo que me ayuda a tener más agilidad a la hora de tomar decisiones.

“Calla que te peine” es lo que Carmen solía escuchar cada mañana durante los meses de verano, justo cuando empezaba a jugar con sus primos. En casa de la tía Amparo todas las mañanas se procedía al mismo ritual: desayunar, deberes y jugar. A Carmen le esperaban unos largos e inacabables minutos en el baño. Su tía le peinaría como una buena niña debía de estar peinada.

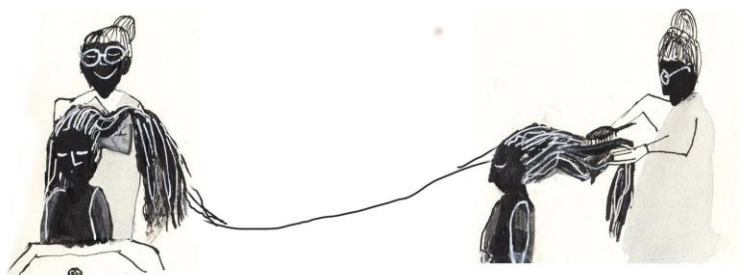
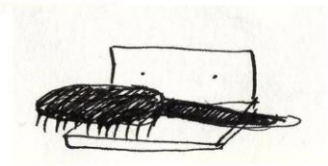
Ahora Carmen es mayor, decide volver a su pueblo después de 20 años. Se encuentra con un lugar vacío. La casa de su tía también lo está. Al entrar en el baño recuerda esta pequeña costumbre impuesta de la que ha renegado.

casa yaya

Junio, Julio, Agosto

BIBLIOGRAFÍA

AAVV, *Familia*, EXIT-Imagen y Cultura, num20. Madrid, 2005.

ÁLVARO FERREIRO, M: *El arte contemporáneo como expresión de la intimidad*.

ÁLVARO FERREIRO, M: *El arte contemporáneo como expresión de la intimidad*.

BACHELARD, G. *La poética del espacio*. México: Fondo de cultura económica, 1957.

GALEANO, E. *El Libro de los Abrazos*. Madrid: SIGLO XXI, 1993.

GALEANO, E; FERRER, I. *Los sueños de Helena*. Madrid: Libros del Zorro Rojo, 2011.

GRASSA, T; FERRER, I. *Una casa para el abuelo*. Madrid: Libros del Zorro Rojo, 2006.

HERGUETA, M. *Cuando no estás aquí*. Madrid: El Jinete Azul, 2012.

HOYAS FRONTERA, G. *La percepción háptica en la Escultura Contemporánea: valoración y ámbitos de desarrollo*. [Tesis doctoral]. Valencia: Universitat Politècnica de Valencia UPV, 2003.

LEVINAS, E. *El tiempo y el otro*. Barcelona: Paidós I.C.E/ U.A.B, 1993.

LINARES, J; RODRÍGUEZ, N; SANCHÍS, A. *Los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió*. Valencia: UNIT, 2013.

PARDO, J.L. *La intimidad*. Pre-textos. Valencia, 1996.

Pensar con las manos. [Exposición]. <<http://www.unitexperimental.com>>.

Valencia, UPV, 2013.

PEREC, G. *Especies de Espacios*. Barcelona: MONTESINOS, 1999.

PEREC, G. *Pensar/Clasificar*. Barcelona: Gedisa, 2001. p26.

Propuesta creativa personal. Trabajo Final de Máster, Valencia: Universitat Politècnica de València, 2009.

WALLACH,A ; CAJORI,M. (dir). *Louise Bourgeois: La araña, la amante y la mandarina*. [Documental]. Estados Unidos, 2008.

WEB-SITES

BILLINGHAM, R. Fishtank. En: *Artangel.org*. UK:1998. [consulta: 2014-06-1].

Disponible en:

<http://www.artangel.org.uk/projects/1998/fishtank/video_excerpt/video_excerpt>

JOSE LUIS SERZO. *joseluisserzo.com*. Lugo: 2014 [consulta: 2014-06-13].

Disponible en: <<http://www.joseluisserzo.com/personal/textos-y-otros.html>>

FUNDACIÓN PROA. *Proa.org*. Buenos Aires, Argentina. [consulta: 2014-05-23].

Disponible en: <<http://proa.org/esp/exhibition-louise-bourgeois-escritos.php>>

LALULULA TELEVISIÓN. *Lalulula.tv*. Neuquen, Argentina. [consulta: 2014-05-23].

Disponible en: <<http://lalulula.tv/cine/louise-bourgeois-la-arana-la-amante-y-la-mandarina>>

RTVE. *rtve.es/television/metropolis*. La 2 de TVE. [consulta: 2014-04-23].

Disponible en:

<<http://www.rtve.es/television/metropolis/programasanteriores2010>>

LA FABRICA. *lafabrica.com*. Madrid. [consulta: 2014-04-23]. Disponible en:

<<http://www.lafabrica.com/es/galeria>>

ESPAI D'ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ. *eacc.es*. Castellón. [consulta: 2014-04-23-día]. Disponible en: <<http://www.eacc.es/>>

MUSEO NACIONAL, CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. *Museoreinasofia.es*.

Madrid. [consulta: 2014-04-23]. Disponible en:

<<http://www.museoreinasofia.es/>>

Fundación Antoni Tapies/ Programación anterior. Barcelona. Página virtual consultada el 1 Junio 2013 en:

<<http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique48>>

Guerrero, María Teresa. *Tejido y Sentido- Una metáfora de la vida*. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Colombia, 2000. Consultada el 19 Abril 2013, en

<www.banrepcultural.org>