

TFG

MIHI.

REFLEXIONES SOBRE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA A TRAVÉS DEL DIBUJO.

Presentado por María Espí Soler
Tutor: Eduard Ibáñez

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

A Ovidio.

Este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de

Eduard Ibáñez

Anna, Pablo y Cristina

Mis padres, Joaquín

*Todos aquellos que se han visto envueltos en charlas filosóficas
interminables sobre nuestra esencia y que han formado parte de este proceso.*

*A todos, **GRACIAS**. Un abrazo desde mihi.*

RESUMEN

El presente Trabajo de Fin de Grado surge en base a una inquietud personal sobre el nexo de unión de la humanidad despertada por la palabra *mihi*. Se compone de una investigación en torno a la identidad humana individual y colectiva, haciendo hincapié en el vínculo entre estas dos como esencia fundamental de la persona. Los bocetos y las obras desarrolladas consisten en el resultado plástico de una búsqueda sin restricciones a través de la experimentación y posibilitado por el descubrimiento progresivo de referentes desde un ámbito interdisciplinar. El resultado final son cuatro piezas sobre papel que dibujan multitudes y que sugieren ese enlace entre lo individual y colectivo del que se nutre *mihi*.

ABSTRACT

The present dissertation surges from a personal concern I have in which humanity relates to the word mihi. It consists of research conducted on both human individuality and collective identity, emphasizing the link between the two as the fundamental essence of the person. Sketches and developed works consist of experimentation in ever-changing artistic expression made possible by the progressive discovery of references from an interdisciplinary field. The result is four pieces produced on a wide paper format depicting crowds of people which suggest that both an individual and collective link feeds the essence of mihi.

PALABRAS CLAVE

Identidad, humanidad, individual, colectivo, unidad, archivo, dibujo

KEY WORDS

Identity, humanity, individual, collective, unity, archive, drawing

INDICE

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN	5
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	7
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	9
1.1. ARCHIVO.....	10
1.2. FASE PREVIA: ONIRIA Y MIHI.	10
2. MARCO TEÓRICO.....	13
2.1. DE LO PROPIO A LO COMÚN.	14
2.1.1. CONCIENCIA PERSONAL.....	15
2.2. DE LO COMÚN A LO PROPIO	16
2.3. TODO ES UNO.....	17
2.3.1. NO DUALIDAD. ONENESS.....	18
3. PROCESOS	20
3.1. RETRATOS. FOTOGRAFÍAS. MARK POWELL. SOPHIE SHEROVA. PRIMEROS BOCETOS.	20
3.2. <i>SKETCHBOOKS</i> . HUMANS OF NEW YORK.....	23
3.2.1. APUNTES DEL NATURAL. CONSTRUIR MULTITUDES.	24
3.3. SKETCHBOOK FINAL. AUTOMATISMO. NATASJA DUTHOIS.....	25
4. OBRAS FINALES.....	28
4.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS. VÍDEOS. PLATAFORMAS ONLINE (TUMBLR, YOUTUBE, VIMEO).....	29
5. CONCLUSIONES	35
BIBLIOGRAFÍA.....	37
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	40

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

*“si quis mihi parvulus aula luderet Aeneas”
“si al menos un pequeño Eneas me juguetease por el patio”*

Publio Virgilio Marón

Es un complejo concepto lo que inspira este trabajo. Cuatro letras. Una única palabra que brilla entre las páginas de la Eneida en un verso muy concreto: una mujer abandonada pronta a acabar con su propia vida exclama desolada su deseo de haber tenido un hijo con el hombre que la abandona, para que *me juguetease por el patio* y hacer su tristeza algo más llevadera. Es de boca de la reina Dido de quien leemos este verso, enamorada de Eneas, pero destrozada porque él la abandona hacia su destino para fundar Roma.

En primer lugar, debemos saber que *mihi*¹ es una palabra latina que significa “mi” como complemento indirecto, es decir, “me, a mí”. Desde su origen latino, como término lingüístico, es la expresión que me acerca al concepto fundamental del presente trabajo. Es precisamente ese “me” el que recoge todo el significado emocional de la frase y el que inició todo lo que ha dado lugar a este proyecto.

Corrientemente dice una madre a su vecina “mi niño no me come”. Es evidente que el que no come es el pequeño, pero la madre se asoma al comer de su hijo porque le afecta y se deja afectar. [...] En estos sencillos ejemplos “mi niño no me come, se nos ha muerto nuestro amigo” como en tantos otros, se nos cuele el cariño, el afecto, la cercanía, la intimidad, la ternura... en una palabra, la humanidad. Detrás de ese mihi ha dejado nuestro poeta que se cuele la reina. [...] Con ella se cuele también nuestra humanidad, lo que de humano hay en nosotros.²

El encuentro con este poeta, este verso, esta palabra y la consecuente explicación en una clase de latín fueron el génesis del trabajo del que trato en este momento, proyecto que ha ido evolucionando y re-elaborándose en los últimos cinco años.

¹ Se pronuncia /mii/. La h no se aspira.

² Este texto está extraído de *Nulla posteritam numquam silebit*, libro no publicado de Ovidio Calero Carlos.



Figura 1. Åse Margrethe Hansen: *The we of me*, 2010

Figura 2. Gianfranco Pazzini: *The Guide*, 2011

Hay un tipo de sentimiento colectivo. Lo reconocemos cuando somos capaces de emocionarnos con alguien. Cuando compartimos la sonrisa, cuando nos hierve la sangre por ver a alguien en una situación que entendemos como injusta, cuando lloramos ante la tristeza del otro. Lo llamamos empatía. “La empatía es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo puede sentir”. También es descrita como “un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra.”³ *Mihi* es mucho empatía.

Aquel fue el primer contacto. De alguna manera, conecté con esta palabra y la hice mía y nuestra. Le veía una forma, un sentido y una profundidad que se escapaban de lo habitual y que llamaban a escucharla.

Fueron obras como los dibujos de Åse Margrethe Hansen, que explora la figura humana en reflexiones sobre la identidad individual y la configuración del propio yo; fotografías de Rosabel Martínez e Isaim Lozano, que parecen atrapar a sujetos huidizos en un intento de conocerles; o *The Guide* (2011) de Gianfranco Pazzini las que me hicieron darme cuenta de que en ocasiones usaba *mihi* como adjetivo para describir ese sentimiento que está muy relacionado con la empatía. *Mihi* se convirtió en la expresión que utilizaba para referirme a aquello que me hacía sentir una conexión con el mundo o que me emocionaba profundamente a nivel humano.

Tras el encuentro con estas obras y muchas otras, fueron creándose unas connotaciones propias de los conceptos que conforman *mihi*. Siempre como consecuencia de un encuentro que causaba una emoción y por la necesidad de expresar esos sentimientos con una palabra que los abarcara sin limitarlos. La palabra *mihi* conseguía ese matiz.

³ Wikipedia.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los principales objetivos del presente Trabajo Final de Grado han sido:

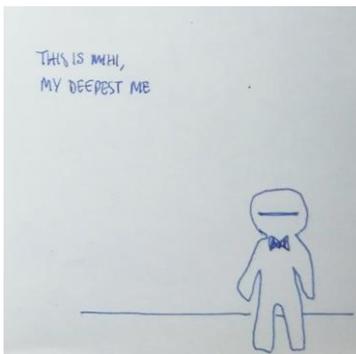
- **Investigar** y desarrollar el concepto *mihi* a través de experiencias personales y sensaciones que son comunes al colectivo humano.
- **Conocer** conceptos interdisciplinares relacionados con la identidad del sujeto y artistas que trabajen estos temas.
- **Observar** de qué manera todos estos conceptos conectan con la idea de *mihi* y servirme de ellos para establecer una definición en base a similitudes con otros términos.
- **Expresar** el resultado de la investigación de manera plástica desde la experimentación y basándome en sensaciones personales.
- **Establecer** una dinámica de trabajo que potencie la conexión cuerpo-mente con los dibujos que estoy realizando.
- **Evolucionar** el trabajo en base a encuentros con nuevas fuentes y buscando siempre una mayor sensación de conexión con lo que estaba realizando en ese momento.
- **Desarrollar** la obra final como resultado de todos estos procesos.

La metodología empleada para conseguir estos objetivos ha consistido en:

1. **Recopilar** toda la información archivada en la memoria y cuadernos desde el primer encuentro con la palabra *mihi*. Incluyendo primeros bocetos e ideas de proyectos previos (*Oniria y Mihi*).
2. **Buscar** estímulos desde fuentes interdisciplinares y archivarlos en cuadernos o plataformas online (Pinterest) para que el concepto pudiera evolucionar y adoptar una forma estable.
3. **Investigar** sobre la identidad desde la Filosofía, Literatura, Artes Plásticas y otras disciplinas para potenciar la imagen del concepto hasta llegar a la primera fase de bocetos.
4. **Realizar** una serie de esbozos con el objetivo de experimentar con materiales y encontrar aquellos con los que podría conectar para representar *mihi*.
5. **Registrar** en los cuadernos de bocetos la evolución formal del trabajo, siempre con la finalidad de encontrar el lenguaje idóneo para representar el objeto de este trabajo y atendiendo a referentes artísticos de diferentes campos.
6. **Compartir** esta investigación en plataformas digitales online (Tumblr, Youtube, Vimeo).

7. **Concretar** el lenguaje plástico a utilizar y bocetos finales.
8. **Realizar** fotografías para los motivos que darían lugar a las piezas definitivas.
9. **Ejecutar** las piezas finales en base a las conclusiones del proceso de investigación en cuanto a motivos, materiales y discurso.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO



Figuras 3 y 4. Primer acercamiento gráfico de *mihi*. 2012

En esta temprana etapa de descubrimiento tan solo recogía información de manera casi siempre inconsciente, y fue en 2012 (tres años después del primer contacto) cuando desarrollé un primer esbozo en mi cuaderno de anotaciones (Figuras 3 y 4).

En este momento experimentaba una sensación casi molesta por el exceso de información en cada personaje, como si estuviéramos todos recubiertos de capas y capas innecesarias que lo único que hacían era impedir el acercamiento al nivel más simple y humano posible. El resultado fue una imagen muy sencilla. Una figura pequeña en línea continua y sin ningún tipo de planteamiento previo. Recuerdo pensar que esa figura representaba a alguien que se había deshecho de todas las capas que había adquirido durante su vida. Capas de comportamientos culturales, de pasiones, de miedos, de deseos, y por supuesto, las de género y físicas que lo conformaban, y tras ese proceso, su aspecto sería similar a este. Algo que intuía como esencia.

El momento de realización de este dibujo se sitúa en una etapa de viaje y, consecuentemente, de cambios y diversidades culturales. Durante una estancia Erasmus en Inglaterra experimenté alteraciones en la manera de ver y entender diferentes situaciones, pero sobretodo comencé a preguntarme sobre la identidad humana y la verdadera esencia de la humanidad a raíz de encuentros con personas de todo el mundo. Las características culturales eran más que palpables, especialmente en una ciudad universitaria internacional como Southampton. El rango de edad más numeroso en esta ciudad inglesa es de 18 a 35 años, edad universitaria, edad de afianzamiento de personalidad, de búsqueda de autonomía. Mirara donde mirara solo encontraba a jóvenes apartados de su ciudad natal intentando encontrarse a sí mismos. Y yo no era menos.

Todo esto me llevaba a preguntarme por el núcleo de los seres humanos: ¿qué es esencia y qué es bagaje cultural? ¿Qué hace a una persona ser lo que es? ¿Qué es la personalidad si no algo mayoritariamente aprehendido del ambiente en el que crecemos?

Echando la vista atrás, entiendo este momento como pieza indispensable del puzle que construye este trabajo. Esta fue la chispa que necesitaba para unir *mihi* con algo real: un deseo de encontrar la esencia humana y poder compartir mi interpretación de manera artística. Compartir la visión de *mihi* es algo que tuve muy claro desde el inicio, por la naturaleza del proyecto y por el sentimiento de unidad que me generaba, era algo obvio que había que

compartirlo para poder hacer partícipe a todo el mundo. Para compartir el concepto. Este pensamiento ha creado un elemento que forma una parte integral del trabajo: las plataformas online⁴ en las que desde el inicio se ha ido incorporando el proceso y compartiéndolo sin fronteras.

1.1. ARCHIVO

Este primer dibujo no fue olvidado, pero si dejado en segundo plano mientras seguía en una fase de recogida de información sobre lo que podría ser *mihi*. Sólo era capaz de asociar la palabra en algunas situaciones o en los sentimientos que despertaban ciertas imágenes, pero no de describirlo ni de representarlo. Mientras tanto, los cuadernos de bocetos se llenaron de frases en torno al concepto que estaba desarrollando. Una recopilación de frases desde el cine en películas como *Cloud Atlas*⁵, la lecturas de obras como *La comunidad fronteriza*⁶ o *Identidades Asesinas*⁷, y todo estímulo exterior que creía capaces de describir a *mihi* en algún momento. Se había iniciado la **actitud esponja** y todo aquello que tocaba el tema humano en cuanto a autodescubrimiento en relación con el otro o con la naturaleza hacía sonar una cuerda que me llevaba a archivarlo.

El formato de archivo fue heterogéneo. Por una parte, los cuadernos de bocetos eran la manera más rápida de hacer anotaciones en cualquier momento. Cuando manejaba información en internet, sin embargo, parecía mucho más efectivo crearme un espacio en la plataforma online *Pinterest*⁸ para las imágenes y en relación a los documentos de texto creaba marcadores específicos con los que era más fácil acceder a la información posteriormente.

De esta manera, los datos recogidos en lo que llamo el “archivo memoria” añadidos a los nuevos datos que desde lo empírico se relacionaban con *mihi*, empezaron a dar una forma teórica sobre lo que trataba este concepto: lo humano, la identidad, las conexiones y la unidad.

1.2. FASE PREVIA: ONIRIA Y MIHI.

En este momento me asaltaba un pensamiento continuo: la persona ve distorsionada su identidad por los estímulos exteriores que recibe constantemente. Esta idea venía desde la experiencia antes comentada en Southampton. Veía que una persona cambiaba su manera de actuar según su

⁴ Pinterest, Youtube, Vimeo, Tumblr

⁵ *Cloud Atlas*, 2012

⁶ AUGÉ, MARC. *La comunidad fronteriza*.

⁷ MAALOUF, AMIN. *Identidades Asesinas*.

⁸ *Enlace a Pinterest*



Figura 5. Estudio para *Oniria*. 2013

ambiente, siendo consciente de la situación en la que estaba, en el país que estaba y con quién estaba. Es una cuestión de adaptabilidad, pero no me convencía esa respuesta. Así pues, si a la persona se le privaba de esa consciencia de lugar, dejaba ver su verdadera identidad y él mismo era capaz de reconocerse en ella. Reflexionando sobre esto, me vino a la mente la idea de que cuando dormimos no somos conscientes del tiempo ni del lugar, por tanto, cuando la persona está en el trance de dormirse o de despertarse, en ese preciso momento de transición, es donde más provechoso podría ser un análisis de la identidad real del sujeto.

Manejando esta información surgió la idea para un primer proyecto donde pudiera explorar el autodescubrimiento de la personalidad a través de la interpretación de tres dualidades. El formato de este proyecto consistía en un álbum ilustrado en el que un personaje principal trazaba unas conexiones entre su sueño y su estado de vigilia, lo consciente y el inconsciente y por último, lo individual y lo colectivo. Estas conexiones, que iban dibujando los rasgos de naturaleza más profunda, formaban un esquema que fundamentaba su existencia. El momento de transición entre el estado de vigilia y el de sueño, tenía por nombre *Oniria* y era en *Oniria* donde podía encontrar el personaje los datos necesarios para el esquema que construía su esencia. Ese esquema recibía el nombre de *mihi*. Realicé en mayo del 2013 unas anotaciones sobre el proyecto que traía entre manos:

Este proyecto no trata sobre interpretaciones. No trata sobre el significado oculto de los sueños. En todo caso, me interesa la búsqueda de la esencia de la persona, del núcleo del alma: el mihi. Esta esencia vive en las dos realidades, como la persona misma duerme y despierta cada día. Por ello, me centro en la transición entre estos dos mundos intentando captar en su totalidad a mihi.⁹

Me parecía en ese momento muy necesario investigar sobre el mundo de los sueños para nutrir y fundamentar el proyecto, y de manera inevitable, me encontré brevemente con Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Fue Jung el que más llamó mi atención y en este momento conocí por primera vez la teoría de los arquetipos y del inconsciente colectivo.

Jung pone mucho énfasis en los símbolos de carácter universal; sus estudios de la mitología, de las religiones, de las leyendas y expresiones culturales le hizo pensar que las temáticas universales encontradas

⁹ Anotaciones en torno al proyecto personal *Mihi y Oniria*, mayo 2013.

*revelan la existencia, en cada individuo, de una parte del inconsciente que es común a toda la humanidad, el “inconsciente colectivo”.*¹⁰

Esta definición conectaba a la perfección con una parte de la imagen que tenía de *mihi*. “Lo peculiar de este concepto, es que *mihi*, siendo la esencia más pura de cada individuo, es a su vez el enlace con toda la especie humana. Es el **nexo** de unión que conecta a cada uno con el todo humano” continuaban las anotaciones.

Jung llamaba colectivo a “todos aquellos contenidos psíquicos que son peculiares no de un individuo, sino de muchos individuos a la vez, esto es, de una sociedad, de un pueblo o de la humanidad”¹¹. Y esto no sólo hace referencia a los conocimientos, sino también a los sentimientos.

El descubrimiento de la teoría de Jung sobre el inconsciente colectivo fue otra de las piezas claves para desarrollar el concepto de *mihi* hasta llegar al punto en el que se encuentra ahora, insisto, en constante desarrollo. Todas estas fueron las primeras palabras que intentaban describir el concepto, aquí empezó a tomar forma.

Aquel proyecto se fue depurando de manera paulatina, hasta llegar al presente trabajo. *Mihi* se fue abriendo terreno hasta constituir un proyecto propio, acotando esta primera idea hasta finalmente adoptar una línea muy distinta a la planteada en origen, y dando consistencia práctico-teórica al archivo personal recogido durante años de manera tanto consciente como subconsciente sobre la esencia de los humanos y su interrelación.

En este momento ya tenía una hoja de ruta para empezar una investigación: la identidad, lo humano, lo individual y colectivo.

¹⁰ OBERST, URSULA. *La teoría de los sueños de Carl Gustav Jung* [en línea].

¹¹ JUNG, CARL G., *Tipos Psicológicos*

2. MARCO TEÓRICO

A raíz del encuentro con la palabra *mihi*, lecturas y estímulos culturales (de lo propio y lo ajeno, pero sobretodo de lo fronterizo) fueron dando consistencia a una idea muy abstracta descrita por una única palabra. En el intento de describir ese vínculo personal con el término y su libre interpretación, iban deslizándose en mis manos frases, pensamientos de diferentes disciplinas o imágenes que aprovechaba con este fin y que facilitaban el viaje de lo propio a lo universal.

Durante el proceso de investigación hubo una evolución del pensamiento hacia lo que el presente trabajo sugiere: el nexo de unión entre la identidad individual y colectiva como esencia fundamental de cada persona.

En base al deseo de realizar una investigación que llevara a una expresión artística donde el sujeto de estudio sea la propia esencia humana, e intentando dejar de lado en la medida de lo posible las capas de bagaje cultural, comienzo a investigar sobre la identidad.

Tratar sobre la identidad en este trabajo es más que ambicioso, pues es el problema esencial de la filosofía desde el “conócete a ti mismo”¹² de Sócrates hasta Freud [...] para abordarlo de nuevo hoy se necesitaría mucha más competencia de la que yo tengo, y mucha más temeridad¹³. Es sin embargo indispensable ofrecer algunas pinceladas sobre este tema para poder desarrollar el proceso de trabajo hasta llegar a la idea actual de *mihi*, la cual seguirá evolucionando sin lugar a dudas en proyectos futuros.

El diccionario define la identidad es el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”¹⁴. Etimológicamente, la palabra identidad proviene del latín “idem” que significa “uno y el mismo”.

Todos somos distintos. Tenemos unas características concretas que nos hacen ser quienes somos. Y a la vez tenemos algo en común, como nos señala la etimología.

Como ha sido comentado antes, dos fueron las piezas clave para la interpretación actual de *mihi*. En primer lugar, la experiencia de viaje y

¹² γνῶθι σεαυτόν. Inscrición en el Oráculo de Delfos atribuida a Sócrates.

¹³ MAALOUF, AMIN. *Identidades asesinas*, p.7

¹⁴ RAE

estancia en Southampton donde por primera vez sentí que debía apartar los datos culturales para poder conocer el verdadero interior de las personas y el mío propio. En segundo lugar, el descubrimiento del concepto de *inconsciente colectivo* de Carl Gustav Jung que puso nombre a algo que ya intuía sobre *mihi*: desde su individualidad, es todavía común a todos los seres humanos.

2.1. DE LO PROPIO A LO COMÚN.

Surge la pregunta de si tenemos un *mihi* o somos *mihi*. Las dos cosas. Todos tenemos nuestro *mihi* y, en esencia, somos *mihi*. Pero para saber cómo conocerlo y llegar hasta él deberíamos pensar cómo la persona se descubre como sujeto y a través de qué tipo de experiencias puede llegar al conocimiento de sí mismo. El tema del descubrimiento personal y de la concepción de uno mismo ha sido ampliamente desarrollado por antropólogos, sociólogos, filósofos y profesionales de otros campos, así como experimentado por cada uno de nosotros desde el momento en el que nos reconocemos en la palabra “yo”.

Este preciso momento tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo de la persona, cuando el niño toma conciencia de que es un ser que actúa y sus acciones tienen algún tipo de consecuencia.

Desde que somos ese niño que comienza a identificarse en la palabra “yo”, y hasta el final de nuestros días, todos realizamos incursiones personales en lo que configura una exploración de la identidad. De un modo u otro, nos preguntamos qué somos. Ésta es una de las preguntas inherentes a la condición humana y ha sido una constante durante toda la historia. En la historia del Arte, esta cuestión no queda aparte. Lo hemos visto desde la cultura prerromana y de manera evidente en las series de autorretratos que casi todo artista ha realizado durante algún momento de su carrera.

En un principio, esta práctica era una reproducción del cuerpo físico de la persona, pero seamos realistas: la imagen siempre ha tenido que ver más con el alma del retratado que con su aspecto físico. Desde el arte funerario, pasando por el arte idolátrico o el retrato esculpido hasta el retrato pintado y llegando al arte contemporáneo, la búsqueda ha consistido en las características de la personalidad del retratado, de su alma.

El rostro contemporáneo va perdiendo sus elementos característicos, se deforma y es abierto brutalmente, como por un pincel-bisturí, para

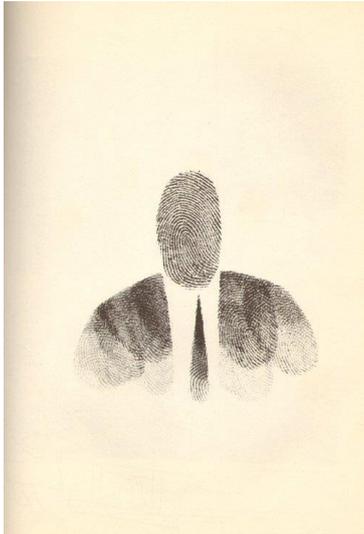


Figura 6. Saul Steinberg: *Fingerprint man*, 1951

*poner sin formalidades, sin la mediación de la forma y las formas, las interioridades del alma.*¹⁵

2.1.1. CONCIENCIA PERSONAL

*El genuino sujeto humano es aquel que es autoconsciente y que desde su autoconciencia se reconoce como espíritu y como alma, como persona o como ser con unidad y con voluntad propias, como un centro autónomo de decisiones, con un “carácter” propio, un “yo” o un “sí mismo (Selbst)*¹⁶

Tomás Calvo, en su ponencia *El sujeto en el pensamiento griego*¹⁷ dice que “la autoconciencia corporal constituye el rasgo característico y primario de la conciencia animal”, pero “es característico del ser humano el poder, la capacidad de asentir o no asentir” a los actos que realizamos y así, entra en juego la reflexión. “La reflexión es el espacio de la autonomía y de la responsabilidad” continúa, y así, “la elección comporta la individualidad personal del sujeto y en tanto que capacidad de asentimiento, comporta su estatuto como agente moral”. Todo esto trae consigo ideas que fueron adoptadas por el cristianismo hasta tal punto que pasaron a considerarse propiamente cristianas. Especialmente la concepción de la “conciencia moral” o el “examen de conciencia”.

“No se debe minusvalorar – ni tampoco exagerar - la aportación del cristianismo a la concepción de nuestra propia identidad”¹⁸ dirá a su vez Vicente Sanfélix Vidarte. *Noli foras ire* dicta san Agustín, *no vayas fuera*. Es en el interior de la persona donde podemos encontrar la verdad, donde está la verdadera identidad del sujeto con la que se puede identificar la persona humana.

Por otra parte pero en comunión con este hilo de pensamientos, el imperativo délfico *conócete a ti mismo* se orienta a identificar el “sí mismo” con el alma, identificación que se llevará más lejos aún al identificar finalmente el “sí mismo”, no con el alma en su totalidad, sino con la parte superior de ésta, con su facultad más alta, con el pensamiento o entendimiento, *noûs*, como dijera Platón. El *noûs* comparte connotaciones atribuidas al concepto de *mihi*.

¹⁵ AZARA, PEDRO. *El ojo y la sombra. Una mirada al retrato en occidente*, p.126

¹⁶ BAUTISTA LLINARES, J. et al. *Las identidades del sujeto*, p. 32

¹⁷ Idem. p. 70

¹⁸ Idem. p. 11

Para llegar a *mihi* hay que entrar en lo más profundo de uno mismo. Se deja conocer cuando explorando el propio yo, aprendemos a ver las similitudes con el otro en vez de las diferencias, pero sobretodo, cuando dejamos atrás todas las cuestiones de las que habla Amin Maalouf¹⁹ (sexo, edad, etnia, religión...) para reconocernos como lo que somos primero y ante todo: humanos.

Mihi es un proyecto que surge de la necesidad personal de identificar todas estas sensaciones y sobretodo, la conciencia de que como humana, comparto esta búsqueda y me encuentro con sensaciones que experimentan todas las personas del mundo simplemente por compartir el hecho de ser humanos.

Existe un término en inglés para identificar la sensación que se experimenta al abrir los ojos a la realidad de que cada persona en este mundo tiene una vida tan compleja como la mía propia. Este término es *sonder*. Fue acuñado por John Koenig y está integrado en su proyecto artístico *The Dictionary of Obscure Sorrows*²⁰. En su definición expone que *sonder* es una palabra que describe *el hecho de darse cuenta de que cada persona que pasa es un ser viviente tan complejo como tú mismo – conformado por sus propias ambiciones, amigos, rutinas, preocupaciones y locura heredada—una historia épica que continúa invisible alrededor tuyo y en la que puede que tú solo aparezcas como un extra sorbiendo café en el fondo.*

Este término, y el hilo de pensamientos que se ha desarrollado, nos llevan dos afirmaciones. En primer lugar, toda persona que reflexiona en torno a su identidad acaba desechando informaciones irrelevantes para conocer su esencia, para poder llegar a la verdad de su identidad, llamada *nôus* o *mihi*. En segundo lugar, efectivamente, somos *seres incrustados en un tejido social*²¹ en el que todo conecta con mayor o menor relevancia.

2.2. DE LO COMÚN A LO PROPIO

Empédocles pensaba que nuestros ojos estaban formados de tierra, aire, fuego y agua, como todo lo demás en la naturaleza. Y «la tierra» que tengo en mi ojo capta lo que hay de tierra en lo que veo, «el aire» capta lo que es de aire, «el fuego» de los ojos capta lo que es de fuego

¹⁹ Amin Maalouf trata de esto en su libro *Identidades Asesinas*, posteriormente desarrollado en este trabajo.

²⁰ Compendio de palabras inventadas por John Koenig. Cada definición original intenta cubrir un hueco en el lenguaje para expresar emociones que sentimos pero para las que no tenemos una palabra todavía. *Enlace* a página web.

Para este proyecto acompaña algunas de las definiciones con vídeos cortos a modo de explicación de la emoción que se describe. *Enlace* al vídeo de Sonder.

²¹ BAUTISTA LLINARES, J. *et al. Ib.*, p. 40

y «el agua» lo que es de agua. Si el ojo hubiera carecido de uno de los cuatro elementos, yo tampoco hubiera podido ver la naturaleza en su totalidad.²²

Para Empédocles, el conocimiento es posible porque lo semejante conoce lo semejante. En lo referente a lo que toca este trabajo, el pensamiento de este filósofo me interesa en su traslado en la cuestión humana. Lo humano conoce lo humano. Lo humano **percibe** lo humano. Yo, desde mi condición humana, soy capaz de reconocer en un otro los rasgos que compartimos. Desde mi identidad humana puedo conectar con otro ser que comparte esta humanidad, puedo identificarme con otra persona, puedo reconocer sus emociones porque yo también las siento. *Nada humano me es ajeno²³* y esto implica que comparto rasgos, emociones y carencias con cada ser humano que habita la Tierra. Esto crea un enlace entre cada persona, y una vez comprendido esto, la visión de mi identidad individual toma una dirección antes desconocida.

2.3. TODO ES UNO

La identidad es la consciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un grupo. Si se habla de “identidad personal”, aunque filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque igualmente necesaria la diferenciación con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo estado sociopsicológico de pertenencia.²⁴

Es la identidad tanto individual como es colectiva. Es mi decisión el hacer uso de un tipo de mirada u otra ante estas similitudes y diferencias que nos encontramos en el otro. En su libro *Identidades Asesinas²⁵*, Amin Maalouf trata este tema de manera muy práctica y tan ilustrativa que en ocasiones duele verse reconocido como humano en las situaciones reales que plantea. En su texto intenta comprender por qué en la historia humana la afirmación de uno ha significado la negación del otro. El autor, mitad libanés, mitad francés, a

²² GAARDER, JOSTEIN. *El mundo de Sofía*, p. 46

²³ “Homo sum, humani nihil a me alienum puto” Publio Terencio Africano *Heauton Timoroumenos (El enemigo de sí mismo)*, del año 165 a.C. Desvinculada del contexto en el que la escribió el comediógrafo latino, esta frase se ha convertido en expresión de un humanismo radical donde se manifiesta el pensamiento inherente al trabajo: el Ser Humano es una identidad indivisible. Todo afecta y se deja afectar en materia humana.

²⁴ PAULO FREIRE, *Contribuciones para la pedagogía* [en línea]

²⁵ MAALOUF, AMIN. *Identidades Asesinas*.

caballo entre Oriente y Occidente, con padre protestante y madre católica aunque abuelo anticlerical y como estos, decenas de elementos que constituyen su identidad individual, nos dice:

[...] gracias a cada una de mis pertenencias, tomadas por separado, estoy unido por un cierto parentesco a muchos de mis semejantes; gracias a esos mismos criterios, pero tomados todos juntos, tengo mi identidad propia, que no se confunde con ninguna otra.²⁶

De esta manera encuentra Maalouf un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre lo particular y lo general, y en su visión está muy presente el sentimiento de comunidad en tanto a lo que de humano hay en nosotros, pero a su vez deja espacio al desarrollo individual de cada uno por su bagaje cultural y experiencias propias.

En este punto de la investigación me venía a la mente una imagen. El momento en el que una ola rompe en la playa. La ola es mar, pero de vez en cuando necesita separarse de él y se manifiesta como ser individual. No deja de beber sin embargo de su esencia, ni se escinde de ésta, pero tiene la posibilidad de expresarse por sí misma.

Todos bebemos de todos en lo que a la construcción y exploración del yo se refiere. El encuentro con el otro genera el impulso de reforzarse como uno mismo y eso crea unas personalidades más intensas. La cuestión es que esa distancia, esos límites físicos impuestos por la naturaleza, no generen barreras, sino enlaces. Y de eso trata este trabajo. Que podamos atar redes en lugar de definir fronteras. Tenemos la *necesidad de identificar las fronteras del otro para intensificar las nuestras²⁷*. Pero todo lo que pretende este trabajo es señalar la naturaleza común, la esencia, *mihí*.

2.3.1. NO DUALIDAD. ONENESS.

El encuentro con una corriente no dualista de hinduismo, el Advaita, ha influido considerablemente a la evolución de *mihí*. Conversando con un conocido psicoterapeuta que trabaja desde la no-dualidad o Advaita (en inglés, *oneness*), encontré muchos puntos en común con la idea primitiva del concepto que tenía en ese momento.

El Advaita dice que no existe un uno. Todo es Uno, la Totalidad. Jeff Foster es uno de los representantes occidentales de este pensamiento y en una de

²⁶ MAALOUF, AMIN. *Identidades Asesinas*, p.13

²⁷ AUGÉ, MARC. *La comunidad ilusoria*, p.17

sus entrevistas dice: *nadie conoce a nadie*²⁸, sino que se están conociendo a sí mismos. Ser es ser percibido. Así que conocerse a sí mismo es solo posible a través de los ojos de otra persona. Lo que defiende esta corriente es que todo forma parte del Todo y lo que estamos viendo, son manifestaciones de ese Todo. Esto implica que los elementos del mundo que conocemos sin excepción están conectados, ya que forma parte de una misma cosa que se manifiesta de muchas maneras distintas. Este pensamiento se sirve de muchos elementos para dar consistencia a sus teorías, entre ellos, la física cuántica:

*La Totalidad se vuelve todavía más aparente en física cuántica. Los físicos han demostrado que, en cualquier parte del universo y en cualquier momento, en dos partículas invisibles una "sabe" lo que está haciendo la otra, pues la precisión de sus movimientos así lo evidencia.*²⁹

Volviendo a trasladar todo esto a la cuestión humana, que es lo que nos concierne en este trabajo, diría que desde que empezamos a existir como entidad individual y hasta que morimos, estamos unidos al resto de personas y a todos los elementos que componen la realidad.

Es, por tanto, indispensable, la relación con los demás para encontrar los elementos comunes esenciales al ser humano y poder encontrar elementos descriptivos de *mihi* que aporten claves para su representación gráfica.

²⁸ En inglés esto adopta un juego de palabras "no one meets no one" (no uno conoce a uno.) Jeff Foster en *Non duality can explain love* [en línea]

²⁹ BALSEKAR, RAMESH. *Advaita, Buda y la Totalidad*, p.19

3. PROCESOS

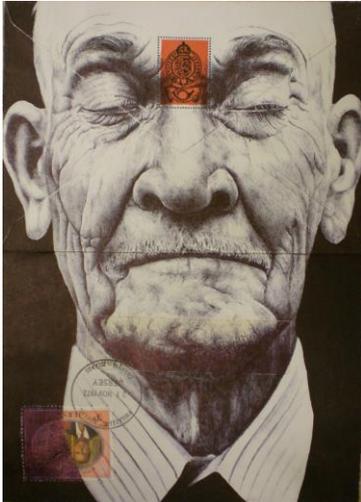


Figura 7. Mark Powell. 2013.

Interpreto la evolución de este trabajo como una suerte de camino donde ha habido un encuentro con diferentes elementos que han ido configurando e influyendo en el desarrollo metodológico del proyecto. Ha sido una carrera de obstáculos, entendiendo obstáculo no como un impedimento, sino un momento o encuentro donde en vez de bloquearme o saltarlo, me ha invitado a pararme, observarlo, leerlo y ofrecer una respuesta ante las situaciones que se planteaban.

Desde aquel primer encuentro con la palabra *mihi*, he ido encontrándome con situaciones, lecturas, filosofías y corrientes del pensamiento (platonismo, Jung, no dualidad...) y artistas (Mark Powell, Sophie Sherova, Jaume Plensa, Natasja Duthois...) que me han permitido hacer un alto en el camino, observarlos y continuar con la marcha llevándome algo nuevo de cada una de ellas, creciendo en el descubrimiento de las connotaciones que construyen el concepto del trabajo. No he profundizado demasiado en ninguno de estos elementos, pues no era el objetivo de este proceso, pero como se puede observar en los distintos pasos de la práctica artística, todos ellos han influido en la manera de entender o representar a *mihi*, ofreciendo claves para su desarrollo continuo.

3.1. RETRATOS. FOTOGRAFÍAS. MARK POWELL. SOPHIE SHEROVA. PRIMEROS BOCETOS.

El inicio de este trabajo orientado hacia el formato actual comenzó con una serie de esbozos sobre diferentes formatos de papel y una variedad de materiales, tomando como referencia fotografías. Había conocido recientemente la obra de Mark Powell (Leeds, 1980) y me había causado mucha admiración. Retratos de ancianos con surcos de historia y realidades muy concretas marcadas en su piel y en el papel protagonizan la obra de este artista. Armado con un bolígrafo Bic Biro negro y usando como soporte antiguos sobres, cartas y documentos que datan desde 1813, Powell nos muestra sus impresionantes dibujos realistas, maravillosamente detallados.

El encuentro que comenzó a guiarle por su actual línea de trabajo fue causado por un sobre enviado desde primera línea de fuego en la Primera Guerra Mundial. “Me cautivó que podía haber sido la última cosa jamás escrita por su soldado”³⁰. “Las cartas tienen el encanto de traer el pasado de nuevo a

³⁰ Entrevista a Mark Powell en Moleempire.com. *Enlace*.

la vida con sus palabras, pero a menudo los sobres se dejan atrás, como una concha despojada de su alma³¹. Sin embargo, en sus manos, estos sobres resucitan historias con sus retratos. Reciclandolos, está preservando un momento de la Historia y a la vez creando una nueva narrativa visual que engrandece el misterio del emisor.

Su obra resucitaba a las personas que retrataba. Viendo sus trabajos, era capaz de conectar con una historia, con otro humano. Así me crucé con la primera idea de representaciones de rostros humanos para hacer más sencilla la conexión con el receptor en mi trabajo. Fue sin embargo, una idea desechada de manera temprana, pues no buscaba un resultado tan obvio para representar a *mihi*. No quería fotos de rostros de personas al azar o escogidas por mí. Buscaba algo con lo que pudiera identificarse el observador. Empecé así una búsqueda de imágenes distinta.

El objeto de la búsqueda para las imágenes era relativamente sencillo, como se trataba de una exploración a nivel formal y para explorar con qué materiales me sentía más cómoda a la hora de representar a *mihi*, quise empezar con fotografías de otras personas con algún matiz enigmático.

Había obtenido un archivo de imágenes para el proyecto *Oniria*, comentado anteriormente, que mantenía recopiladas en la plataforma online de Flickr³² y Pinterest³³. La gran mayoría de imágenes pertenecen a Sophie Sherova, fotógrafa rusa, que tiene una serie de retratos muy interesantes que invitan a la reflexión sobre la identidad por su aire nostálgico conseguido con una saturación disminuida, desenfoques estratégicos y las posturas de las personas retratadas. Parecía demasiado obvio representar una persona de manera figurativa en un tema como el de *mihi*, y los retratos no acababan de convencerme precisamente por este motivo. Sin embargo, realicé algunas pruebas muy rápidas para probar materiales con sujetos que ocultaban su rostro.

Estos resultados, aunque en pruebas muy sencillas y rápidas, fueron bastante concluyentes por el nivel de conexión que experimentaba al usar los distintos materiales.

³¹ Entrevista a Mark Powell en Moleempire.com. *Enlace*.

³² *Enlace a galería 1* y *Enlace a galería 2*

³³ *Enlace al tablero Oniria en Pinterest*



Figura 8. *Prueba 1*, 2013.
Carboncillo sobre papel de
100x70



Figura 9. *Prueba 2*, 2013. Lápiz
de color y acrílico sobre
cartulina negra de 29x42cm.

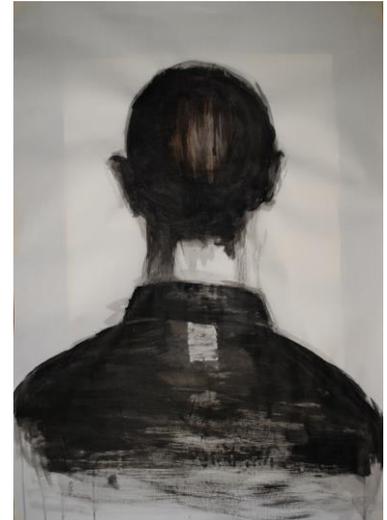


Figura 10. *Prueba 3*, 2013.
Nogalina, tinta china y acrílico
sobre papel de 100x70.

Usar carbón, acuarela, lápiz, acrílico o caña y tinta china aporta unos resultados muy diferentes en cuanto a tono, saturación, brillo o texturas. Estas características generan una respuesta en el observador, de aceptación o de rechazo. A la hora de representar *mihi*, simplemente sabía que habría un material que respondería a mis expectativas, alguna herramienta con la que pudiera conectar emocionalmente. Y así empezó la búsqueda.

En la *Prueba 1*, me daba la sensación de estar haciendo un dibujo académico donde padecía más por las proporciones y los volúmenes que por lo que intentaba expresar con el dibujo y la imagen de la chica de espaldas. El carboncillo era sin duda, desechado. Sin embargo, el formato del papel me generó una buena respuesta emocional por las posibilidades gestuales y la sensación de estar integrada dentro de la obra. Veía apropiado el representar una fracción de la figura humana en tamaño algo mayor al natural. La imagen está sacada de una fotografía de Sophie Sherova.

Por otra parte, en la *Prueba 2*, primero realicé el dibujo en lápiz de color blanco, pero al notarle falta de intensidad por el tono, como si se apagara dentro del propio papel, y tampoco una suficiente saturación decidí darle toques con acrílico blanco. Como imagen el resultado no me parecía apropiado, lo interpretaba como simple y muy tosco. No obstante, el trabajar con pincel y brocha me parecía muy conveniente por la gestualidad de la pintura que puede conseguirse con este material. La imagen es también inspirada por una fotografía de Sophie Sherova.

Finalmente, en la *Prueba 3*, combiné los dos elementos que me habían convencido: el formato del papel y la herramienta, la brocha. Por tercera vez, la interpretación de una imagen de Sophie Sherova, esta vez un hombre de espaldas al que se le nota una especie de transparencia en la parte superior de

la cabeza que intentaba dejar espacio a una sugerencia de representación de *mihi*.

El proceso de esta última prueba fue el más rápido de los tres. Claramente conecté con este formato y con el hecho de tener una herramienta que me permitiera crear unos trazos y un resultado que no conseguía con el carboncillo o con el lápiz.

En esta línea, la tinta china también me generaba una respuesta positiva, y el color negro me parecía el más apropiado por su sencillez y su cierta austeridad. No quería grandes representaciones, buscaba algo simple porque no era la imagen lo que me importaba sino mostrar todo el concepto subyacente.

Tras este dibujo surgió la idea de hacer una serie de retratos de personas de espaldas que compartieran ese espacio en el mismo punto de la cabeza, dando a entender una conexión entre todos desde ese vacío. No podría plantearme una representación gráfica de *mihi* por ser este un concepto tan abstracto y tan puro. Una vez puesta una imagen concreta, lo ilimitado se convertiría en limitado, y todo el concepto perdería su esencia.

De esta manera y establecido así el primer punto claro de la investigación del lenguaje gráfico a utilizar, quise crear yo misma la fuente de imágenes y no basarme en interpretaciones del trabajo de otros. Por ende comenzó la segunda etapa del trabajo, donde salía a buscar referentes desde fotografías propias y en cuadernos de bocetos del natural.

3.2. SKETCHBOOKS. HUMANS OF NEW YORK.

Comencé una búsqueda de modelos a retratar. Salía a la calle con la cámara de fotos y con el cuaderno. El objetivo consistía en captar a personas en actitudes corrientes para después experimentar con esas imágenes a distintos niveles gráficos.

Nunca antes había experimentado con fotografía, sino algún acercamiento académico para documentar obra personal. El mundo de la *street photography* me resultaba completamente desconocido y consideré oportuno investigar algo sobre sus representantes más influyentes hoy en día.

Así me encontré con *Humans of New York*³⁴. Bajo este nombre está Brandon Stanton (1984), fotógrafo que comenzó a realizar retratos de la gente de Nueva York a modo de experimento social en las redes. Junto con las

³⁴ [Enlace a la página web de Humans of New York.](#)



fotografías adjunta un pequeño texto, generalmente respuestas de los retratados a las preguntas del autor o la descripción del momento en el que la foto fue tomada y que en la mayoría de ocasiones toman un matiz muy personal. Resulta muy paradójico, cómo un espacio en internet tal como es la página web de HONY y sobre todo, su *fanpage*³⁵ en Facebook, se han convertido en uno de los rincones más íntimos para los retratados y para gente de todo el mundo que acude allí, a descubrir experiencias de humanos que probablemente nunca se cruzarán, pero en los que pueden verse reflejados.



Este tipo de práctica artística llamó mucho mi atención. La convergencia entre imagen y texto era absoluta, sus retratos son muy cercanos, muy humanos y parecen realizados como un trabajo de documentación más que un retrato artístico, a modo de un censo de población con imágenes que lo acompañan.

Fue precisamente con el encuentro de la obra de Brandon Stanton cuando tomé la decisión de **compartir** mi trabajo de manera **online**, pues sentía que no solo me pertenecía a mí, sino que era algo que hacía partícipe a todo el mundo.

3.2.1. APUNTES DEL NATURAL. CONSTRUIR MULTITUDES.

El trabajo que hay bajo *Humans of New York* me hizo orientar la práctica hacia una dinámica de bocetos que actuaban como documentación gráfica de toda la gente que podía captar durante un día. Sentada en una plaza con el cuaderno, intentaba *cazar* con el dibujo a cada persona que llamaba mi atención. Con la velocidad que requería este ejercicio, las páginas se componían casi como mapas de registro de las personas con las que me cruzaba en una mañana. Eran muchos los *sketchbooks* de otros artistas que conocí en este momento. Aaron Hauck, Adalberto Campos, Diana Köhne, Michael Karaskevas y otros me cautivaron en sus cuadernos e intentaba tomar referencias de ellos para las composiciones, los materiales, los colores o los trazos sintéticos que definían una escena completa. *Urbansketchers* fue un referente fundamental en este punto del trabajo, por la fuente de imágenes que ofrece de *sketchers* de un gran número de ciudades alrededor del mundo.

A este ejercicio lo titulé *Construir multitudes*, y junto a los dibujos escribía las conclusiones y aquello que me convencía para continuar por ese camino.

Tras uno de estos días dibujando por la ciudad, me surgió la necesidad de probar de nuevo con un formato de mayor tamaño, traduciendo lo que había

Figura 11. Diana Köhne, *sketchbook*, 2013

Figura 12. Adalberto Campos, *sketchbook*, 2014

Figura 13. Cuaderno personal, 2013

³⁵ Enlace a la página en Facebook de *Humans of New York*.

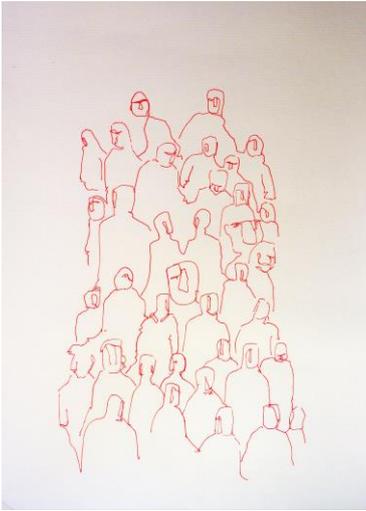


Figura 14. Boceto de multitud. 2014.

visto durante la mañana a algo más sintético. Esto sucedió tras unas reflexiones sobre las conexiones entre las personas con las que me cruzaba. Persona uno mira a persona dos, persona dos se choca con personas tres y cuatro, cuatro saluda a cinco y tres se presenta a seis y siete... Parecía una sinfonía perfecta en la que todo cobraba sentido unitario. Necesitaba traducir eso a un lenguaje gráfico. Y así nació el primer dibujo que se acercaba a la obra final. Fue un dibujo muy intuitivo, con rotulador acrílico rojo y sin ningún tipo de planificación. Los personajes que iban apareciendo eran personas con las que me había encontrado en estas salidas con el cuaderno de dibujos, en las mismas posturas, con los mismos gestos. Todo realizado desde la retentiva y la intuición a modo de diario personal de encuentros. Este fue el dibujo que cerró la fase de *Construir multitudes*.

Esta imagen me hizo recordar a Jaume Plensa. La contribución de Jaume Plensa al arte es tomar un lenguaje que conocemos bien: el lenguaje del retrato, del cuerpo, y nos hace mirarlo de una manera distinta y nos hace ver más que un retrato específico. Vemos la forma, el espacio, lo de dentro y lo de fuera, todo integrado en uno. Esto es lo que buscaba.

Plensa se sirve de todo tipo de materiales, desde la escultura y el grabado hasta las piezas de luz o los habitáculos transparentes, para realizar unas obras donde es constante la alusión a la memoria – individual o colectiva- en función de los espacios o de los objetivos de su propia creación.³⁶

Llegué así a dos conclusiones:

- Quería organizar los dibujos como **multitudes**, para continuar con esa especie de documentación de encuentros con personas desconocidas pero familiares y a partir de la retentiva.
- El estilo debía ser muy simple y sin caer en detalles o rasgos característicos de las personas retratadas. La **línea continua y sensible** iba a ser el lenguaje principal de la obra.

3.3. SKETCHBOOK FINAL. AUTOMATISMO. NATASJA DUTHOIS.

Recogidos estos datos, comencé la fase previa a la obra definitiva: un nuevo *sketchbook* donde explorar las conclusiones de todos los ejercicios anteriores y a las que *Construir multitudes* había dado forma.

³⁶ PLENSA, JAUME. *Silent Noise* [catálogo]. 2003



En este cuaderno iba recopilando las pruebas de materiales orientados ya hacia lo que sería el lenguaje final. Así pues, la nogalina, la caña, el pincel y la tinta china toman absoluto protagonismo.

Prácticamente al inicio de este nuevo *sketchbook* surgió un dibujo que jugaba con una forma, una silueta repleta de personajes. Esta forma era una mano, mi mano, a la que había impregnado de nogalina para dejar la huella sobre el papel y después traducirla a esa forma contenedora de personajes realizados con caña.

Escoger una mano como motivo no era algo aleatorio. Las manos siempre me han parecido mapas de la identidad de cada persona. A modo de cartografías, señalan tensiones y experiencias. Lejos queda la quiromancia de mis intereses para este proyecto, pero en ese momento me parecía fundamental expresar este pensamiento por la búsqueda de representación de la identidad humana. Es la mano seña de identidad humana colectiva, y también individual por tener características específicas en cada uno.



De este dibujo me quedé con el concepto de utilizar una **forma contenedora** de estos personajes que ya parecían quedarse hasta el final del trabajo. Experimenté con diferentes formatos, y dos fueron los bocetos que más me convencieron por su fuerza visual y el método de realización. Llenar la silueta de una persona con más personas en su interior cobraba mucho sentido para este trabajo. De alguna manera, la persona está conectada con toda la gente que se encuentra durante su experiencia vital, como había visto en los primeros dibujos de cuaderno en las plazas, cuando persona uno saludaba a persona dos y ésta a su vez miraba a persona tres, etc. Este tipo de dibujos me recordaba a las células, a tejidos neuronales, a redes, a **conexiones**. Encajaba a la perfección con el concepto de *mihí*: siendo distintos, formamos parte de un todo. Este lenguaje me convencía y cada vez iba ganando más seguridad.



Durante el proceso de realización del *sketchbook* iban apareciendo nuevas ideas a enlazar con el lenguaje gráfico ya planteado. Entre estas ideas apareció un experimento desde una suerte de automatismo. Cuando aparecía algún tipo de bloqueo artístico o simplemente quería inspirar nuevos acercamientos al proyecto, me proponía coger aquellos materiales que tenía más cerca y comenzar un dibujo sin idea previa, preparándome mentalmente en un estado de relajación con música.³⁷

Figuras 15, 16, 17. Dibujos del cuaderno personal, 2014

³⁷ Uno de estos procesos fue documentado en vídeo y colgado en la plataforma online de Youtube. *Enlace*.

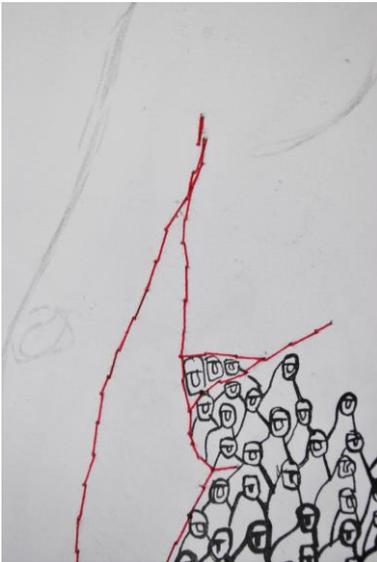


Figura 18. Cuaderno personal, 2014
Figura 19. Natasja Duthois,
Silhouettes

Por otra parte, también quería realizar pruebas con hilo rojo mostrando conexiones entre los elementos constitutivos de las imágenes, las personas representadas. Hice así el primer acercamiento con este material interviniendo un esbozo a doble página que había realizado con tinta china y un pañuelo de tela a modo de pincel.

El resultado fue una imagen algo confusa. No consideraba que se entendiera correctamente lo que estaba intentando representar, por lo que seguí investigando el uso del hilo rojo de una manera distinta: a modo de frontera franqueable entre sus propios puntos de sutura.

Fue con esta segunda pieza cuando me planteé desarrollar este aspecto tan interesante: la piel como frontera. La obra de Natasja Duthois me había hecho pensar sobre este concepto anteriormente. Esta artista francesa trabaja con bordados y motivos de siluetas humanas que va enlazando con las conexiones de los hilos. La figura de la persona, su silueta, queda vacía, y alrededor suyo, una red de conexiones une a todos los personajes. Queda sin embargo exenta la figura humana, como si su piel hiciera de frontera ante la trascendencia del encuentro en el exterior.

Esta idea trae sin remedio a la mente aquello de Platón “el cuerpo es la cárcel del alma”. Y algo llamó a la puerta de mi *mihi*. *Mihi* es la esencia humana, hago sus representaciones con formas de cuerpo, pero realmente no la ubico en la carne (*soma*) sería más bien *psique* o *espíritu*. ¿Es pues *mihi*, con muchos aspectos en común con el alma, reo del cuerpo?

En esa concepción arcaica del ser humano,

*Carece de sentido querer atribuir a la psique las facultades que son propias del espíritu, y cabe más bien querer atribuir a la psique las facultades que son propias del espíritu y la psique del hombre...*³⁸

Todo esto traería un nuevo tema de investigación tremendamente interesante pero de nuevo, me veo en la necesidad de acotar el trabajo a lo requerido y dejar esta puerta abierta para las futuras representaciones gráficas de *mihi*. Volví pues así, al camino marcado por los dibujos anteriores y con una mayor convicción de la forma que estaba tomando el concepto a nivel gráfico.

Recogiendo las conclusiones de todas las etapas del proceso anteriores ya existía una seguridad de lo que este trabajo iba a ser: una serie de piezas de dibujos con caña y tinta china en un formato considerable, acercándome a las reflexiones sobre *mihi* a nivel gráfico a base de representaciones de formas

³⁸ BAUTISTA LLINARES, J. et al. (1997). *Las identidades del sujeto*, p.29

contenedoras cuyo contenido sería humanos, dibujados desde la retentiva y a nivel muy sintético para que el observador pudiera verse representado en los dibujos.

4. OBRAS FINALES

En este momento del proyecto quiero representar de manera visceral e intuitiva imágenes que me crean sensación de unidad generada por sus conexiones entre líneas y las entidades representadas a modo de multitudes que se unen para engendrar formas mayores. Son todas imágenes con un alto contenido emocional, donde cada trazo está pensado y realizado en sentido ritual en cuanto a que los pasos para la realización de la obra guardan siempre un orden y sentido.

Busco esas experiencias, exploro un estado de recepción especial. Desde el inicio del concepto ha habido un proceso para encontrar la emoción idónea para realizar los dibujos, probando en diferentes espacios, a diferentes horas y con tipos diferentes de música. Es, por tanto, previa la emoción a la acción en este trabajo. Finalmente, en esta última etapa y para las obras más recientes, sigo un patrón de acción para ponerme a dibujar.

Estos momentos los creo con la música³⁹, sumergiéndome en recuerdos de sensaciones o leyendo textos relacionados con la identidad humana. No ha habido ningún dibujo creado desde una planificación absoluta. El patrón repetitivo de cada dibujo ha sido un trance dirigido por el sonido, la contemplación, el recuerdo y el deseo de plasmar la unidad de conciencia del ser humano.

Los materiales finales escogidos fueron la caña y la tinta china, como habían sido ya en prácticamente todos los bocetos del cuaderno. El papel es Fabriano Academia de 200gr. que escogí por su textura sutil, su gramaje y en especial por la comodidad que me brindaba al poder cortar el papel en base a las necesidades de cada pieza.

³⁹ En especial del grupo islandés Sigúr Ros en su álbum *Valtari* (2012). No sería necesario incluir aquí datos sobre la música que escucho al realizar mis trabajos, no lo sería para cualquier otro proyecto. Sin embargo, durante la realización de *Mihi*, esta música ha sido escogida de manera muy consciente y a modo de ritual para cada una de las piezas finales y la mayoría del cuaderno de esbozos. Bajo el sonido de canciones como *Ekki mukk* o *Varðeldur* han sido creadas la mayoría de las obras que integran *Mihi*.

El círculo (#1) es fundamental. Fue la primera pieza definitiva. Es una forma que apuesta por la unidad en sí misma. No hay fronteras, sí quizá un espacio vacío, o una multitud agrupada en un espacio concreto. Su diámetro viene dado por la distancia mano-codo de mi propio brazo, lo que la convierte en una pieza todavía más íntima.

Para la realización de las diferentes piezas se siguió el mismo procedimiento. Para las piezas #2, #3 y #4 realicé una fotografía con la forma a dibujar. Estas formas que irían destinadas a crear una silueta como se ve en el resultado final, fueron escogidas por su semántica humana. Una vez realizadas las fotografías, se escogía el motivo definitivo por cómo funcionaba visualmente como silueta. No sólo la semántica era importante, sino también que existiera una conexión formal entre ellas, en una especie de evolución de la forma. Son las tres personas representadas parte muy importante de mi vida, lo que le da un valor añadido y un sentido mayor a las piezas.

Con la fotografía escogida y el tamaño del papel decidido, dibujaba el motivo con lápiz para después llenarlo del patrón que conforman todos los dibujos: humanos sin ningún rasgo específico reconocible. Me interesa que se identifique la persona humana, pero no tenía intención entrar en temas de género, edades o etnias. En algunos momentos del trabajo, inevitablemente me he encontrado con estos aspectos, pero aunque me sienta realmente interesada en ellos y sin duda trataré de traducir plásticamente en obra posterior, fue decisión específica para este trabajo el dejarlos, de momento, aparte.

Es la pieza #4 sin embargo, la única que entra dentro de estos aspectos a reconocerse como figura femenina. Esta fue la última pieza realizada y ya denota el interés para la evolución del proyecto en fases futuras. En este trabajo la introspección ha sido una constante como fuente de inspiración para las obras y para la investigación, por lo que llegar al autorretrato era cuestión de tiempo. O quizá ha estado presente siempre, pues es una suerte de búsqueda introspectiva.

4.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS. VÍDEOS. PLATAFORMAS ONLINE (TUMBLR, YOUTUBE, VIMEO)

Este trabajo ha sido documentado en plataformas online de difusión y promoción. Tumblr, Youtube y Vimeo han sido las páginas web escogidas para documentar los procesos de trabajo y alguna imagen definitiva.

Figura 20. Captura de pantalla del vídeo subido a Vimeo.
Enlace.



Esta decisión tuvo lugar prácticamente al inicio del trabajo por entender este tema no como propio sino como algo conjunto con el resto de seres humanos. Ese es todo el sentido de *mihi*, el entenderme parte de una colectividad y de un ser individual que es el propio ser humano. De alguna manera, siento que debo compartir las reflexiones que han dado lugar a este trabajo, tanto a nivel plástico como de pensamiento. De esta manera frases, cortos, canciones, videoclips así como obra propia, han ido siendo colgados en el Tumblr al que puse por nombre *Mihi*, como era inevitable, y vídeos del proceso de trabajo los colgué en Youtube y en Vimeo para, a continuación, enlazarlos al Tumblr.



Figura 21. #1, 2014
Tinta china sobre papel 1,48x1,33 m



Figura 22. #2, 2014
Tinta china sobre papel 1,42x1 m



Figura 23. #3, 2014
Tinta china sobre papel 1,48x1,03 m

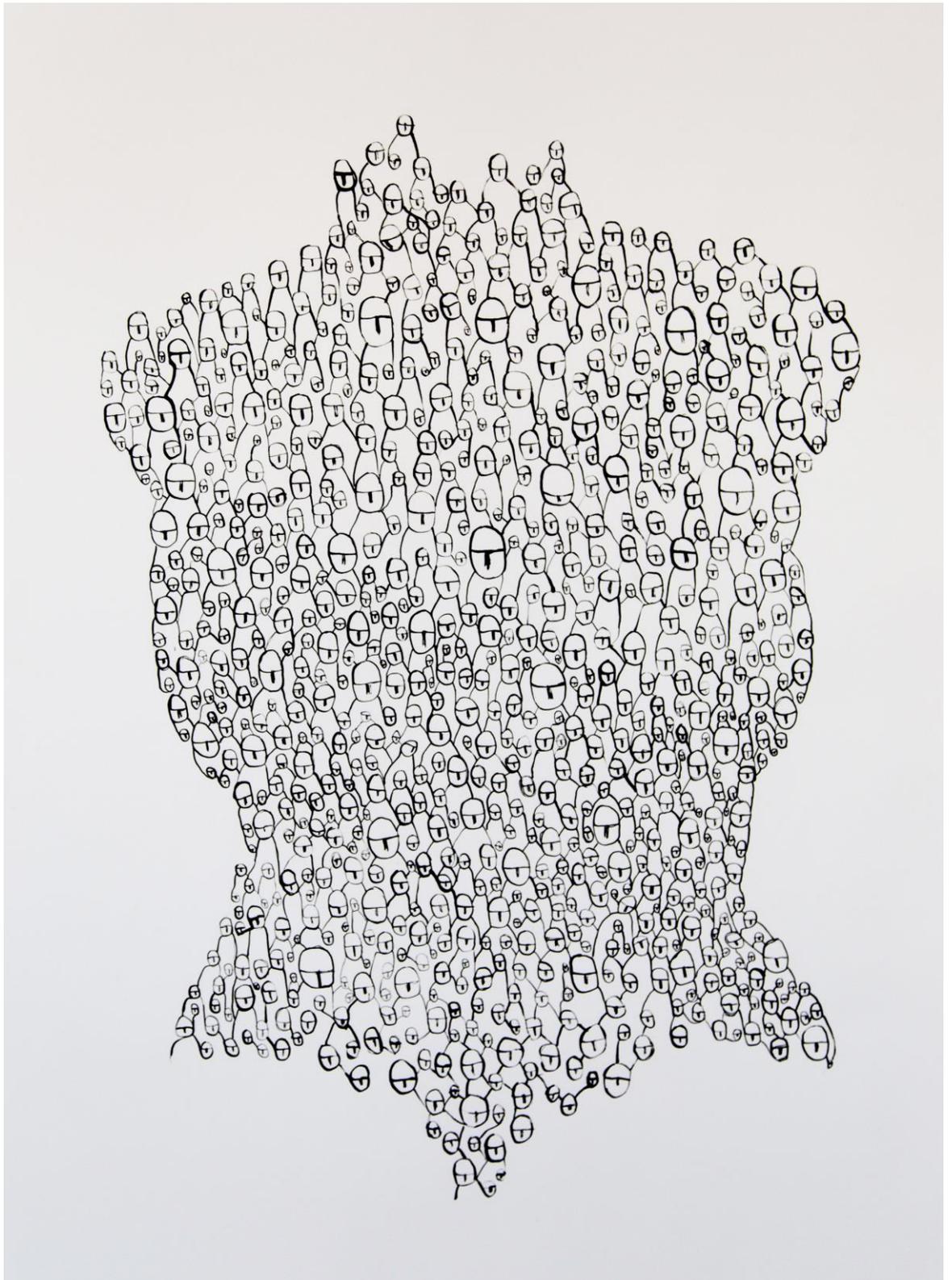


Figura 24. #4, 2014
Tinta china sobre papel 1,48x1,17 m

5. CONCLUSIONES

Este proyecto partía fundamentalmente de dos objetivos relacionados entre sí. En primer lugar investigar el concepto *mihi* desde datos personales y desde la teoría interdisciplinar en torno a la identidad y el sujeto humano. En segundo lugar, dar una respuesta plástica a esta investigación.

Es importante señalar que en este trabajo y debido al origen subjetivo de la idea que lo conduce, ha sido necesario indagar en diferentes disciplinas de las que convergen con el mundo del Arte (campos de la Filosofía y Antropología que tratan sobre los conceptos de identidad y sujeto). Por esto este proyecto no pretende dar una respuesta cerrada sino que su intención es la de abrir nuevas vías de investigación en torno a *mihi*.

No obstante, la recopilación de datos a varios niveles y en diferentes formatos (lecturas, cuadernos, Pinterest, Tumblr...) han sido clave para trazar el concepto de este trabajo y han constituido unas fuentes muy enriquecedoras para su evolución.

Después de realizar este Trabajo Final de Grado he adquirido conocimientos relativos a la identidad y el inconsciente colectivo que han ofrecido claves para la resolución de la obra. Tras este trabajo afirmo que *mihi* es la esencia de la identidad de cada humano, a la que podemos llegar a nivel personal si realizamos incursiones en nuestro propio yo, pero que no se puede comprender sin la relación con los demás y el *dejarse afectar*. Es el elemento de unión y colaboración el que me interesa y el que dará pie a trabajos futuros. En este momento me encuentro en fase de desarrollo de un proyecto interactivo donde poder extender el concepto *mihi* a otras disciplinas artísticas, dando lugar a colaboraciones artísticas y compartir los resultados de manera online en una página web específica para este fin.

Durante el proceso he podido conocer diferentes lenguajes para expresar el objeto humano como tema de estudio, con artistas como Mark Powell, Sophie Sherova y Jaume Plensa entre otros, que han aportado una visión artística que ha inspirado gran parte de los procesos de creación.

El hecho de haber podido investigar los materiales con los que conecto a nivel emocional de una manera más notable, me ha permitido descubrir algo sobre mi manera de trabajar que no conocía. Así que ya no solo en relación a este Trabajo Final de Grado, sino a toda mi práctica artística, he podido identificar aquellos materiales con los que me identifico para crear. En esta misma línea, el establecer un patrón de acción para los momentos de

ejecución de las obras en las fases finales va a ser algo que voy a adoptar a mi *modus operandi* para la práctica artística que sin duda, dará continuación a este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

AZARA, PEDRO (2002) *El ojo y la sombra. Una mirada al retrato en Occidente*. Barcelona: GUSTAVO GILI.

BALSEKAR, RAMESH S. (2010) *Advaita, Buda y la Totalidad*. Madrid: TROMPA DE ELEFANTE.

BAUTISTA LLINARES, J. *et al.* (1997). *Las identidades del sujeto*. Valencia: PRE-TEXTOS

CALERO CARLOS, OVIDIO. (2008) *Nulla posteritas numquam silebit*. Valencia.

DE HIPONA, SAN AGUSTÍN. *De Vera Religione*.

FRANKL, VIKTOR. (1946) *El hombre en busca de sentido*. Barcelona: Herder Editorial.

FREIRE, PABLO. (2003) *Contribuciones para la pedagogía*. Buenos Aires: CLACSO.

GAARDER, JOSTEIN. (1991) *El mundo de Sofía*. Madrid: SIRUELA.

MAALOUF, AMIN. (1999). *Identidades asesinas*. ALIANZA EDITORIAL.

MARC AUGÉ. (2010). *La comunidad ilusoria*. Barcelona: GEDISA.

MARTÍN PRADA, JUAN. (2012) *Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual*. Valencia: SENDEMÀ EDITORIAL.

TAYLOR, CHARLES. (1996) *Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna*. Barcelona: PAIDÓS IBÉRICA.

ARTÍCULOS DE REVISTAS ELECTRÓNICAS

CARBONELL PARRA, JAIME. Antecedentes del cogito cartesiano. En: *Ciencias Humanas* [en línea]. Pereira, Colombia: 2000, 18. [Consulta: 2014-Agosto-8]. Disponible en: <http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev18/carbonell.htm>

VEZEANU, ION. Yo mismo como alguien más. La identidad personal y el lenguaje. En: *Gestión y estrategia* [en línea]. Azcapotzalco, México: 2011, 29. [Consulta: 2014- Julio-13]. Disponible en: <http://administracion.azc.uam.mx/descargas/revistagye/rv39/rev39traduccion1.pdf>

MORO DA DALT, LORENA. *Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas*. [en línea]. Madrid, 2009. [Consulta: 2014 –Agosto-7]. Disponible en: <http://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/03.pdf>

PÁGINAS WEB

DUTHOIS, Natasja. Web personal. <http://multi-prises.fr/perso/nastasja/>

HANSER, Heather. Web personal. <http://www.hansenstudio.no/>

LOZANO, Isaim. Web personal. <http://isaimlozano.tumblr.com/>

MARTÍNEZ, Rosabel. Web personal. <http://mrosabel.tumblr.com/>

PAZZINI, Gianfranco. Webpersonal. <http://gianfrancopiazziini.blogspot.com.es>

PLENSA, Jaume. Web personal. <http://jaumeplensa.com/>

PARTES DE PÁGINAS WEB

<http://www.monografias.com/trabajos89/antropologia-e-identidad/antropologia-e-identidad.shtml>

ENTREVISTAS

Entrevista con Amin Maalouf. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=kagjI0uBxX4>

Entrevista con Jeff Foster. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=kuD6lFtyW-A>

Entrevista con Mark Powell. Disponible en: <http://molempire.com/2012/09/20/mark-powells-vivid-biro-pen-portraits-on-antique-envelopes-interview/>

PELÍCULAS

WACHOWSKI, TYKWER. *Cloud Atlas* [Película]. 2012

STIVELMAN, Alan. *Humano* [Película]. 2013

MÚSICA

Álbum *Valtari* (2012), Sigúr Ros.

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

Jaume Plensa. Silent Noise. 2003

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1. Åse Margrethe Hansen: *The we of me*, 2010

Figura 2 Gianfranco Pazzini: *The Guide*, 2011

Figuras 3 y 4. Primer acercamiento gráfico de *mihi*. 2012

Figura 5. Estudio para *Oniria*. 2013

Figura 6. Saul Steinberg: *Fingerprint man*, 1951

Figura 7. Mark Powell. 2013

Figura 8. *Prueba 1*, 2013. Carboncillo sobre papel de 100x70cm

Figura 9. *Prueba 2*, 2013. Lápiz de color y acrílico sobre cartulina negra de 29x42cm

Figura 10. *Prueba 3*, 2013. Nogalina, tinta china y acrílico sobre papel de 100x70cm

Figura 11. Diana Köhne, *sketchbook*, 2013

Figura 12. Adalberto Campos, *sketchbook*, 2014

Figura 13. Cuaderno personal, 2013

Figura 14. Boceto de multitud. 2014

Figura 15, 16 y 17. Dibujos del cuaderno personal, 2014

Figura 18. Cuaderno personal, 2014

Figura 19. Natasja Duthois, *Silhouettes*

Figura 20. Captura de pantalla del vídeo subido a Vimeo.

Figura 21. *#1*, 2014. Tinta china sobre papel 1,48x1,33 m

Figura 22. *#2*, 2014. Tinta china sobre papel 1,42x1 m

Figura 23. *#3*, 2014. Tinta china sobre papel 1,48x1,03 m

Figura 24. *#4*, 2014. Tinta china sobre papel 1,48x1,17 m