

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.

Huellas en la memoria.

Autora: Neus Bou Belda

Directora: Natividad Navalón Blesa

Tipología 4

Producción artística inédita acompañada
de una fundamentación teórica

Valencia, julio 2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

MPA
MÁSTER OFICIAL
EN PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA

Resumen

La identidad es el rasgo característico que nos diferencia del resto, pues es aquello que nos representa, pero irónicamente, muchas veces ni nosotros mismos somos conscientes de esa propia individualidad.

En este trabajo, hablaremos sobre ella, una reflexión entorno a nuestra identidad, quién somos y cómo llegamos a serlo. En este trabajo estudiaremos una identidad creada por recuerdos, los cuales se almacenan en nuestra memoria en forma de huellas, las llamamos de este modo pues es el rastro de una ausencia, fragmentos de un pasado que retenemos, y que van a ir conformando nuestra propia identidad. En este sentido, hablaremos de la huella dactilar, como un identificativo, un esquema de nuestra esencia.

Este proyecto busca crear una reflexión sobre el espectador, para ello, en nuestro trabajo se ha generado un estudio, un análisis, y una producción artística en la que encontraremos: dibujos, esculturas, fotografías y performance. Todo ello elaborado mediante una reflexión sobre los conceptos identidad, memoria y huella .

Abstract

Identity is the attribute which represents ourselves and sets us apart from the rest. Although, ironically, on most occasions we ourselves don't realise this uniqueness.

This body of work reflects on our identity; who are we and how we become what we are. We analyse an identity built on memories which have been saved in our mind like imprints; trails created by something missing at present, small pieces we retain from the past which shape up our own identity. Accordingly, we will refer to the finger print as an identifier, a diagram of our very essence.

The aim of this project is to create a reflection on the observer. In order to achieve this, we have bring forth an; examination, analysis and artistic production containing: drawings, sculptures, photography and performance. All of that made through a refection about the concepts of: identity, memory and imprint.

Índice

Introducción.....	11	
1ª PARTE. Referentes conceptuales de la serie:		
Apuntes sobre la identidad.....	15	
1. La permanente construcción del individuo	19	
1.1 Huellas de la memoria	22	
1.2 Huellas de identificación.....	27	
2ª PARTE. Referentes artísticos de la serie:		
La memoria, la identidad y la huella.....	29	
3ª PARTE. Producción artística. Serie Huellas.....		47
3.1. Búsqueda de la identidad.....	49	
3.2 Construcción de la identidad.....	56	
3.2.No identidad.....	58	
3.3.Huellas como retratos.....	60	
3.4.Huella como Identificativo.....	66	
3.5 La huella de la memoria.....	70	
3.7 Rutinas.....	82	
Exposiciones	85	
Conclusión.....	95	
Fuentes.....	99	

Introducción

El proyecto que se plantea a continuación ha sido la conclusión de todo un año de investigación en las diferentes asignaturas ofertadas en el Máster en Producción Artística cursado en Valencia en el intervalo de 2013 y 2014.

La realización de este máster surge de la necesidad por seguir profundizando y complementando los conocimientos adquiridos a lo largo de estos últimos años a nivel investigador y dentro del trabajo desarrollado en las artes plásticas.

Este trabajo, de marcado carácter práctico, ha sido producido en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes durante las sesiones de clases prácticas relacionadas con la disciplina escultórica, performer y gráfica, gracias a las asignaturas brindadas en dicho máster. Algunas de estas asignaturas que me ayudaron a realizar mi trabajo, fueron: Procesos creativos en la gráfica, Fundición artística, Cuerpo y escena y Procesos constructivos en madera y metal.

No hemos de olvidar, la importancia que han tenido otras asignaturas, que han ofrecido sus talleres como apoyo complementario a la producción de la obra. También quiero resaltar la importancia de otras materias impartidas como Claves del Discurso Artístico Contemporáneo, que nos ha acercado a múltiples intelectuales y figuras clave del pensamiento que han complementado nuestros conocimientos a la hora de abordar la parte teórica. Otra de las materias primordiales para este trabajo ha sido Metodología de Proyectos, la cual nos ha proporcionado innumerables herramientas que han propiciado que este trabajo de final de máster se llegase a producir.

Se trata por tanto de un proyecto de carácter inédito relacionado con la práctica artística, de este modo, basándonos en las tipologías concretas que el Máster en Producción Artística plantea para los trabajos, se encontraría dentro de la

Tipología 4, es decir, una producción artística inédita basada en una fundamentación teórica.

El trabajo que hemos titulado, 'Huellas' surge como una búsqueda personal de la identidad, a partir de este concepto se genera una investigación más profunda sobre las huellas de la identidad, pues éstas son las creadoras de la misma. Dicha reflexión genera un estudio del concepto de identidad, como una percepción material en referente al físico, pero sobretodo como un concepto intangible, como algo que se va creando a lo largo de la vida, a partir de las diferentes etapas, como la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, y por supuesto, la vejez.

También hablaremos de la huella, la huella como vivencia, experiencias que almacenamos, las cuales son motivo de la construcción de nuestra identidad, por ello, cada persona es diferente, como en el caso de la huella dactilar, única e irrepetible en cada ser humano. Así pues, utilizamos la huella digital como un signo de identidad.

En el primer capítulo, veremos la huella como una retrospectiva en el pasado, de este modo, es la memoria el último de nuestros conceptos destacados, la estudiaremos como un almacén de recuerdos, de vivencias, en definitiva, de huellas.

En el segundo capítulo, analizamos los antecedentes artísticos desde el campo de la identidad la huella y la memoria. Artistas como Boltansky, Do Hu Suh, Richard Serra o Penone son algunos de los referentes en nuestra obra, y nos han servido como modelo procesual y metodológico para su realización.

Consecutivamente, profundizamos en la metodología de investigación empleada y destacamos el proceso creativo de nuestra obra como resultado de la labor de investigación dentro del campo teórico. Es precisamente, en esta parte del trabajo donde analizamos el proceso de la misma. Obras, cuyo proyecto y materialización ha sido desarrollado íntegramente en el transcurso de las asignaturas impartidas

en el Máster. La conceptualización llevada a la práctica está desarrollada dentro de diferentes medios de expresión, donde experimentamos en cada uno de ellos las cuestiones formales, materiales y técnicas para dar forma al término de identidad, huella y memoria.

La producción artística está conformada por diversas obras las cuales pertenecen a una misma serie llamada 'huellas', estas obras están diferenciadas en diversos apartados: 'Búsqueda de la identidad', 'Construcción de la identidad', 'No Identidad' 'Retrato como huella', 'Huella como identificativo' y 'Los caminos del tiempo' 'La huella de la memoria'.

Para llevar a cabo este trabajo, hemos marcado unos objetivos a seguir, diferenciamos estos entre generales y específicos.

En primer lugar, el objetivo general más importante es la realización un proyecto expositivo inédito partiendo de motivaciones personales, con la correspondiente fundamentación teórica, por supuesto, aprovechar las asignaturas del máster, para dotar el trabajo de los conocimientos adquiridos y rentabilizar las instalaciones del centro, y del mismo modo, conocer diferentes formas de expresión artística y técnicas, y por supuesto, mejorar las que ya conocía, por otra parte, será necesario acotar el campo de estudio con el fin de realizar un trabajo coherente,

Con un fin más específico, nos planteamos en este trabajo los siguientes objetivos:

- Analizar detenidamente conceptos como identidad, memoria, y huella, con la intención de ver la relación entre ellos y conocerlos más detenidamente.
- Conocer los referentes artísticos, que ya han trabajado en este campo conceptual.
- Buscar un estilo personal, mi identidad y autoría como artista.
- Crear un conjunto de obras, con diferentes materiales y técnicas dentro de una misma temática con el fin de elaborar una obra inédita coherente.
- Hacer reflexionar al espectador sobre su identidad y las huellas almacenadas en su memoria.

Por último, será necesario valorar los resultados obtenidos con el fin de extraer conclusiones del trabajo realizado, para su aplicación en futuras producciones de carácter artístico.

De esta manera, nos gustaría apuntar, que las conclusiones de este trabajo, nos sirven de guía y nos dejan abierta la reflexión para su continuidad en un futuro trabajo de investigación.

1º PARTE. Referentes conceptuales de la serie:

Apuntes sobre la identidad

Existen fenómenos intangibles que han sido motivo de preocupación y objeto de estudio e investigación desde que el ser humano despertó en su sed del saber una facultad de interrogación sobre la realidad que le rodeaba y más adelante sobre el sentido de la vida, preguntas existencialistas como: ¿quiénes somos? han atormentado la mente de filósofos, escritores y artistas a lo largo de todas las épocas. Así pues, desde que el hombre tuvo capacidad de razonamiento ha perseguido reflexionar sobre aquello que nos envuelve y sobre todo, en torno a nosotros mismos.

A partir de estas meditaciones el hombre ha ido proponiendo teorías para acercarse a la verdad última, y lo ha intentado por todos los medios, mediante los mitos, las religiones, la ciencia, las artes, la filosofía, la literatura, la sociología, la antropología, etc. Se han ido desarrollando pensamientos de todo tipo, se han planteado formas de entender la realidad absolutamente opuestas, y de cada una de ellas, se han conseguido distintas conclusiones, diferentes visiones y planteamientos, sin embargo, el hombre sigue su búsqueda hacia el sentido de la vida.

Una de esas corrientes teóricas y filosóficas, es el existencialismo, este interés se pone de manifiesto en el análisis de la condición de la existencia humana que nos proponen sus pensadores. La visión sobre la libertad y la responsabilidad individual, sobre las emociones, la reflexión del individuo, así como el propio significado de la vida, son temas, pero, sobre todo, son maneras de ver, que nosotros retomamos en la reflexión y análisis que llevamos a cabo en nuestra labor creadora.

Uno de estos pensadores que buscaron las verdades irrefutables fue Descartes, el pensador quiere empezar de cero, así pues, llega a la primera de las verdades *cogito ergo sum*¹ pienso, luego existo, Descartes llega a la conclusión del 'yo', una verdad incuestionable, esta verdad será el pilar a partir del cual comenzará la "reconstrucción" del conocimiento.

---

¹ DESCARTES, Rene, *Discurso del método*, 11a. ed. Madrid : Aguilar, 1980.

Pero la respuesta a ¿quién soy yo? Va mucho más allá, pues somos como la vida nos crea. Laura Caretti nos habla de ello en el artículo *¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ellos/as?*.²

De este modo, en el artículo *la identidad como problema sociológico*³ aborda la problemática de la identidad en el mundo moderno apoyándose en las ideas de teóricos importantes de la sociología como Berger, Bauman o Beck. En primer lugar, se trata la cuestión general de cómo con el paso a la modernidad, la identidad cambia de naturaleza y adquiere rasgos propios, que se analizan junto a los descontentos y reacciones que genera este cambio. En segundo lugar, se distinguen dos etapas fundamentales en la modernidad que afectan de forma diferenciada a la identidad. Así, se intenta mostrar cómo en la primera modernidad, la identidad descansaba en unos pilares sólidos- trabajo, familia, nación y religión- que tienden a debilitarse en la segunda modernidad, por lo que, la identidad se vuelve más frágil e inestable. Para escapar a este destino, concluyo, muchos individuos se adhieren a una identidad grupal, un fenómeno en alza que merecerá estudiarse detenidamente.

Este fenómeno ha sido, y actualmente está siendo, estudiado por múltiples estudiosos de diversas áreas, han dedicado al tema evolutivo buena parte de sus vidas. Pero, hasta hoy la mayor parte de los estudios y de los tratados o enfoques sobre la evolución del ser humano se han centrado en las etapas iniciales de la vida. Las cuales van a estar diferenciadas, en la cultura occidental, en tres etapas distintas, la niñez, madurez y vejez, durante estas tres etapas los individuos van a ir construyendo una esencia, la cual le otorgamos el nombre de identidad.

Por este motivo, a lo largo de este capítulo, estudiaremos la evolución en la construcción del individuo. Posteriormente, analizaremos las huellas de la memoria como pilar fundamental en la construcción de la misma. Por último, otorgaremos al concepto la huella un nuevo sentido, su valor como signo identificativo

---

² CARETTI, Laura, '¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ellos/as? Personajes en busca de identidad' Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura. *Arbor : Ciencia, Pensamiento y Cultura*, Vol CLXXXII, Iss 722, Pp 856-863 (2006)

³ MARTINEZ, Irene, 'La identidad como problema social y sociológico' *Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura*. Vol CLXXXII, Iss 722, Pp 811-824 (2006)

1.1 La permanente construcción del individuo

La identidad se va creando a lo largo de la vida. Esta formación como nos explica Almudena Hernando en el libro *Arqueología de la identidad*⁴ es un proceso que comienza a partir de ciertas condiciones propias del individuo, presentes desde el momento de su nacimiento, o incluso en su gestación (en este caso nos referimos a la genética), pero esta identidad se va modificando y evolucionado a partir del entorno en el que se desenvuelve la persona, el cual ejerce una gran influencia en la madurez de nuestro 'yo'. Esta puede ser capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo individual, a partir de experiencias vividas. Estas experiencias son huellas las cuales nos han marcado, y son responsables de la formación del individuo, de la formación de su propia identidad.

Así pues, el término identidad puede tener un sentido que sobrepasa la simple distinción de uno frente a los demás, la búsqueda de la identidad '*presupone la conciencia de su singularidad, como persona o como cultura, pero no se reduce a ella*'⁵. Villoro sostiene, además de la primera caracterización de la singularidad (rasgos que nos distinguen), una segunda especificidad de la identidad: la autenticidad, entendida como la imagen de sí mismo, la cual está en continuo cambio.⁶ Queremos decir con esto que, en nuestra investigación, vamos a entender este término como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a la sociedad, pero sobretodo tendremos en cuenta el concepto del 'yo', entendido como un esquema que define al individuo.

La identidad definida principalmente desde la psicología, se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con

---

⁴ HERNANDO, Almudena. *Arqueología de la identidad*. ed, AKAL, 2002.

⁵ VILLORO, Luis. 'Sobre la identidad de los pueblos' *Estado plural, pluralidad de culturas*". p.63

⁶ VILLORO. Idem.

otros sujetos. Por este motivo cada persona actúa de una forma distinta frente a una misma situación, según su religión, los valores que le han inculcado, sus propias experiencias, etc.

Esta construcción de la identidad se forma durante la vida a partir de tres fases distintas. En una primera instancia, nos encontramos con una de las fases más estudiadas, la niñez y la adolescencia. Ésta es la fase en la cual se inicia el desarrollo de nuestra personalidad, es el más idílico de los ciclos ya que en él experimentamos y vivimos experiencias sin reflexionar con anterioridad, pero las decisiones tomadas en esta etapa marcarán la construcción del individuo. Estos los sentimientos toman partido en las decisiones personales, adentrándonos así en una libertad efímera, puesto que al llegar a la madurez, las experiencias vividas toman partido en la creación de la consciencia.

En este primer fragmento del camino, cobran importancia factores externos a nuestro conocimiento, como la genética, el círculo social donde nos desenvolvemos, y por supuesto, la educación que nos otorgan, pero éstos son sólo algunos de los factores los cuales nos ayudan a construir nuestra esencia. Esta fase será muy importante en el desarrollo personal del trabajo, pues es personalmente, la única etapa que hemos finalizado, por lo tanto, podemos crear una regresión personal de lo vivido. Es decir, son estas experiencias personales las que nos han marcado y motivado en nuestra labor investigadora y en nuestra práctica artística.

La etapa consiguiente es la llamada madurez, es una especie de etapa uniforme, en esta fase se provoca una añoranza del período inicial, por la libertad de decisión, que durante el transcurso de la vida se ve provocado por una cesación creada por la consciencia. Esta es la segunda etapa en la cual empezamos a entender quién somos, creando una retrospectiva por el pasado. Es necesaria la aceptación, pues a medida que los años avanzan, progresa también esa tarea esencial de cada ser humano, que consiste en encontrarse a sí mismo, es decir, en identificarse, en descubrir quién es. Este

ciclo se extendería desde la juventud hasta entrar en la vejez propiamente dicha, la cual sería la tercera de nuestras etapas.

El paso por todas estas fases va desarrollando la creación de la identidad. A través de la vida de cada persona, mediante el paso de los años, y las múltiples circunstancias y experiencias que vivimos, van marcando cambios y transformaciones en nuestra personalidad, y todo ello, nos va definiendo como personas.

Lo que importa pues, es hacer presente la etapa que vivimos, debemos crecer y disfrutar del presente, aprendiendo continuamente del pasado.

A continuación, analizaremos cómo las huellas marcan nuestra identidad refiriéndonos a esas vivencias que modifican el pensamiento sobre nosotros mismos, éstas se alojan persistentemente en la memoria. Pero también hablaremos de las huellas físicas que van marcando al individuo, que van modelando su identidad. Dentro de esas huella apuntaremos también la huella digital como elemento identificativo del individuo en la sociedad actual.

1.2. Huellas de la memoria.

Los vestigios que marcan nuestra memoria, van a ser considerados en nuestro trabajo, como huellas emocionales, como improntas, recuerdos, experiencias, sentimientos, que las identidades experimentan y hacen crecer su identidad. No sólo nos referimos a huellas que nos marcan sino también improntas que las personas dejan a su paso, no únicamente en otras identidades, sino también en las memorias de los lugares.

De este modo en *Las formas del olvido* de Marc Auge podemos ver la observación que el autor nos apunta en relación al recuerdo como huella.

‘Todos nuestros recuerdos (incluso aquellos que valoramos más porque nos aferran a la certeza de nuestra continuidad de nuestra identidad) son ‘pantallas’ pero no en el sentido de que disimulan y contienen a un tiempo.

Son huellas aparentemente anonadinas, que vienen inópidamente a la mente de quienes se abandonan a las ensoñaciones o quienes hacen el esfuerzo de analizarse.’⁷

Y a la par, el filósofo e historiador Paul Ricoeur, define la huella entendida como memoria. De las definiciones de huella que hemos podido analizar, para nosotros la más destacada será, la huella como una impresión persistente en el alma, grabada ésta en la memoria, refiriéndose a la memoria como un almacén de huellas.

(...) señalar los tres usos de la idea indiscriminada de huella: huella escrita sobre soporte material, impresión-afección “en el alma”, impronta o huella corporal, cerebral, cortical. Ésta es, a mi parecer, la dificultad inevitable vinculada al estatuto de la “impronta en las almas” como en un trozo de cera. Ahora bien, hoy ya no es posible eludir el problema de las relaciones entre impronta cerebral e impresión vivida, entre conservación-almacenamiento y persistencia de la afección inicial.⁸

---

⁷ AUGE, Marc, *Las formas del olvido*, Barcelona : Gedisa, D.L. 1998. p.30

⁸ RICOEUR, Paul, *Memoria, la historia, el olvido*, Trotta, 2003, Madrid. p.33

En este sentido, podemos interpretar las experiencias vividas como huellas de nuestra memoria, siendo ésta la que conforma nuestra conciencia, muy íntimamente ligada a nuestra personalidad. Pues como comentábamos anteriormente, la identidad se crea mediante recuerdos, experiencias que dejan huella en nuestra memoria, y van formando nuestra personalidad, modelando nuestros pensamientos y transigiendo nuestras creencias, es decir, perfilando nuestra identidad.

En definitiva, la identidad esta creada por huellas, improntas almacenadas en nuestra memoria. De este modo lo hemos visto citando a Ricour y a Auge, ambos mostrándonos los conceptos profundamente enlazados.

A posteriori, vamos a analizar el concepto de memoria, puesto que como hemos estudiado anteriormente, la huella siempre es pasado, un sujeto que estuvo y ha dejado su negativo. De este modo, vinculamos la huella al recuerdo, a esas vivencias que se gravan en la memoria y que nos hacen crecer como persona.

Nos vamos a referir al término memoria como la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda improntas del pasado, como una de las potencias del alma, la cual será fundamental para la creación del 'yo'

Cuando hablamos de la memoria, debemos distinguir entre dos tipos de memoria. La memoria a corto plazo, que es la memoria de lo cotidiano, propiamente dicho, este tipo de memoria la usamos en día a día. Posiblemente es la memoria más instantánea, ésta depende más de un estímulo físico que sentimental. Es por así decirlo, la más racional, la que retiene funciones como los actos reflejos. Nos referimos así, a las actitudes más motrices o involuntarias.

La memoria a largo plazo, que es la que colecciona y retiene nuestros recuerdos vivenciales, aquellos hechos pasados que se almacenan en la mente de perpetuo, como algunos de los recuerdos de la infancia, los cuales se alojan en retentiva de manera persistentemente.

Proust, en el libro *En busca del tiempo perdido*⁹ del mismo modo otros tipos de memoria, recoge y diferencia entre memoria voluntaria e involuntaria. La involuntaria, será de una comprensión inmediata y seguirá un proceso cognoscitivo diferente. En la memoria involuntaria, el recuerdo, no se activa con una imagen, sino que puede estar relacionado con algo más inmediato, como un olor, un sabor o un sonido.

Como decíamos, la memoria a largo plazo, es la más personal, es la que tiene que ver con nuestros recuerdos, con nuestras vivencias desde que nacemos hasta que morimos. Todo aquello que desde el punto de vista de los sentimientos, nos afecta, tanto para bien, como para mal, queda retenido en esta parte de nuestra memoria. Es donde se archiva, por así decirlo, nuestra microhistoria, muestra aquellas cosas que van formando nuestra identidad, puesto que albergan en una compleja combinación de contenidos, todo lo que aprendemos. Ello se produce no sólo de manera personal, por medio de nuestra vivencia particular, sino también de modo colectivo, por medio de las enseñanzas recibidas, la educación, los modales, comportamientos y normas sociales, creencias religiosas, etc.

La memoria actúa como un almacén de huellas, por lo tanto, es una de las partes que conforman la personalidad del ser humano, por consiguiente también moldean su identidad, su descripción más interna. El pasado construye nuestro presente y nos ayuda a tener una visión de nuestro futuro. Pues las vivencias de un pasado desarrollan las actitudes con las que afrontamos nuestro día a día, nuestra actitud frente a la sociedad, e incluso nos afectan en nuestros propios argumentos ideológicos dichos recuerdos son experiencias, las cuales nos van esculpiendo nuestra propia visión de la vida, en consecuencia, la manera de la cual nos vamos a afrontar a los hechos.

---

⁹ PROUST, Marcel, *En busca del tiempo perdido*, 1. *Por el camino se swann* ed. Alianza 1993.

Es posible que se trate de la parte más melancólica del ser, o esa parte, en el que el ser humano vuelca mayor parte de sus sentimientos. De ahí, nuestro interés desde el punto de vista expresivo y plástico, puesto que en ella almacenamos las vivencias más importantes, las que más nos han marcado. Muchas veces se realiza por medio de un proceso de abstracción o esquematización, guardándonos la esencia del momento.

En contraposición, también hemos de prestar atención a la oposición del concepto memoria, estamos hablando del olvido, si seguimos las pautas de Marc Auge en *Memorias del olvido*, éste forma parte primordial en la memoria, puesto que sin olvido, no cabría la memoria. *Al mismo tiempo define el olvido haciendo uso del concepto memoria:*

‘La definición del olvido como perdida del recuerdo toma otro sentido cuando se percibe como un componente de la propia memoria. (al igual que la vida y la muerte puesto que unos tienen que morir para que otros puedan vivir)

La memoria es como un jardín, las plantas son los recuerdos, y nosotros los jardineros, que seleccionan las plantas y podan, para dejar que otras se desarrollen.’¹⁰

Así pues, el diccionario de la RAE¹¹ nos lo verifica usando la misma palabra ‘memoria’ para definir el olvido. *‘Cesación de la memoria que se tenía’*

Por este motivo, se genera un efecto de abstracción o esquematización, pues vamos olvidando algunas de estas huellas que se alojan en nuestra memoria, para obsequiarnos con la esencia de los momentos.

Del mismo modo, Rondolino nos recuerda que *‘todos somos amnésicos, unos más y otros menos. Todos somos amnésicos. El resultado inevitable de toda experiencia es el olvido, la desaparición del recuerdo de esa experiencia. De toda experiencia. Nosotros los amnésicos, estamos condenados a vivir en un presente eternamente fluctuante, sin refugios y sin puntos cardenales. Por eso hemos creado la más elaborada de las construcciones humanas: la memoria. Nuestra memoria nos cura día a día. Nos ayuda con paciencia. Atenúa el impacto con insoportable certeza de que el tiempo para y no vuelve, de las cosas que transcurren, ya no están y ya no son reproducibles. Nunca más. En realidad, la memoria no existe, existe solamente la experiencia de algo,*

---

¹¹ AUGUE, Marc. *Las formas del olvido*, Barcelona : Gedisa, D.L. 1998. p.20

¹¹ Diccionario de la Real Academia Española

*y existe el declive de la experiencia de ese algo: lo que se llama memoria es en realidad el olvido.*¹²

Por todo esto, la memoria a largo plazo, será nuestro punto de reflexión a lo largo de este trabajo. Se contempla como una de las partes más íntimas del ser humano. En una primera aproximación al tema, el punto de vista se sitúa en una mirada individual, hacia adentro, hacia la propia persona, hacia el “yo” interno. De este modo, realizaremos reflexiones sobre mi propia memoria la esencia de mi identidad.

Esta aproximación conceptual nos hará recorrer e indagar sobre las relaciones que se pueden establecer entre la memoria como almacén de huellas y la huella como memoria, y a la par, ambas como indispensables en la construcción de nuestra identidad. En nuestra representación usaremos la huella digital como signo de su esencia.

---

¹² RONDOLINO, F. *Un lugar tan hermoso*. Siruela, Madrid 2000 p.149-150.

2.2. Huellas de identificación.

Cuando nos referimos a identidad como imagen, es decir, cómo nos ven los demás, hemos de destacar, que cada persona tiene un esquema, una esencia, una huella, en la que se encuentran los datos necesarios para ser reconocida. Esto sucede porque al conocer a una persona almacenamos este esquema de datos en nuestra memoria, para poder reconocerla posteriormente, estos datos no siempre los atribuimos al aspecto físico, hay veces que un olor, un gesto, la manera de caminar, pueden ser suficientes para su reconocimiento. Por consiguiente, dicha apreciación es consecuencia de la percepción objetiva, pues crea un vínculo con la percepción sensitiva hasta tal punto, que cuando vemos a esta persona no es necesario verla con claridad para poder reconocerla, pues podemos reconstruir los datos necesarios para completar una imagen incompleta. Esta esencia la podemos comparar a una huella dactilar única e irrepetible en cada ser humano.

Cuando hablamos de identificativos es necesario hablar del rostro, puesto que, estos rasgos son los que se utilizan para identificar al individuo. Además, en el mundo de arte, esta esencia, este esquema, se ha relacionado muchas veces con la temática del retrato puesto que el término “retrato”, en pintura, hace referencia a la representación de un sujeto, es decir, muestra la identidad del individuo. El retrato, ha sido una temática muy recurrida, es así, como dice E. H. Gombrich, en su libro *Arte percepción y realidad*¹³ nos explica, que el buen retrato implica aprehender lo esencial y separarlo de lo accidental, realizar un esquema de la persona abstrayendo su esencia. De igual manera que Rudolf Arnheim en *Arte y percepción visual*, reafirma este concepto:

*(...)un rostro humano, lo mismo que el cuerpo entero es aprehendido como un esquema global de componentes esenciales, dentro del cual se pueden encajar más detalles.*¹⁴

---

¹³GOMBRICH. Ernest. *Arte percepción y realidad* Ed. Paidós ibérica. 2007

¹⁴ARNHEIM. Rudolf, *Arte y percepción visual*, ed. Alianza, cop. 2005- 2013, p.59.

De la misma forma, es otorgada esta esencia a la huella dactilar, como un retrato, como símbolo identificativo, haciendo referencia al ser, a la identidad de cada persona.

Para nosotros, la huella es una prueba del paso o transcurso de algo o alguien, pero también a la vez su ausencia, ya que siempre indica tiempos pasados, puesto que remite a una presencia que en algún momento estuvo y ha dejado su negativo.

Por este motivo, la huella actúa como un identificativo. Pues dicha impronta siempre pertenece a una identidad. Si a esta idea de huella añadimos el calificativo de dactilar se vuelve aún más claro, ya que la huella dactilar es lo primero que nos toman al nacer para ser identificados.

El uso de los relieves dactilares fue por primera vez objeto de un estudio científico por el antropólogo inglés Francis Galton, quien publicó sus resultados en el libro *Huellas dactilares*¹⁵. Los mismos verificaron tanto la invariabilidad de las huellas digitales a lo largo de toda la vida de un individuo como su carácter distintivo aún para gemelos idénticos. El científico determinó algunas características de las huellas que todavía se usan hoy en día para su clasificación, como son las crestas, los surcos, los núcleos, las islas...pero también la diferenciación entre los diferentes patrones de huellas dactilares, de arco tendido, verticilo, lazo llano... A partir de esta base, Galton propuso usarlas para la identificación personal, otorgando que únicamente es necesario ocho de estas características para que una huella sea identificada.

En conclusión, aclarar que la huella digital es un elemento identificativo de cada uno de los individuos de esta sociedad, puesto que es única en cada ser humano. De esta forma, nosotros le otorgaremos esta esencia a la huella dactilar, como un retrato, como símbolo identificativo, haciendo referencia al ser, a la identidad de cada persona.

---

¹⁵ GALTON, Francis. Huellas dactilares. 1892.

Referentes

**Representantes de la memoria,
la identidad y la huella**

Entendemos por una parte, la huella como memoria, como recuerdo que almacenamos, que nos hace crecer, por consiguiente, nos referimos a huella como constructora de la identidad, y del mismo modo, le otorgamos al concepto huella la esencia de un identificativo.

Después de formalizar un estudio de los conceptos vinculados con nuestra temática, se ha investigado en el terreno artístico, la obra de creadores que nos influenciaron al realizar el trabajo tanto formalmente, como técnicamente.

Distinguiremos a estos artistas dentro de los diferentes conceptos: identidad, tiempo y huella. Del mismo modo, recurriremos a artistas cuyo pensamiento esté vinculado a nuestro trabajo puesto que fueron nuestro punto de referencia en el momento de realizar la obra, tanto en la elección de los materiales, la estética de la obra y por supuesto en la simbología del concepto. Entre ellos, encontramos artistas como Boltansky o Richard Serra con diferentes visiones sobre el tiempo, o Do Ho Suh y sus identidades. Pero también, otros mas cercanos a nosotros como Kepa Karmona, o José Cosme.

Christian Boltanski es el principal referente cuando hablamos de una conjunción de tiempo, huellas, identidad y por supuesto memoria.

Boltanski nació en Paris en 1944, es un artista multidisciplinar. El eje central de las obras de Boltanski gira en torno a la relación que se establece entre la memoria, el olvido y la muerte. Nosotros entenderemos esto, como huellas que seleccionamos y retenemos o eliminamos de nuestra mente, en referencia a Marc Auge, como la vida y la muerte, pues unos tienen que morir para que otros puedan vivir, del mismo modo, no podemos retener todas las vivencias.¹⁶

En sus primeros trabajos, presenta la idea del olvido como muerte del yo, frente a la noción de memoria. Para ello, el artista reconstruye su historia

---

¹⁶ AUGUE, Marc. *Las formas del olvido*, Barcelona : Gedisa, D.L. 1998.

acumulando objetos, imágenes y datos de su infancia, pues investiga entre sus propios recuerdos, que según el artista cada vez se van haciendo más confusos.

Aproximadamente, en 1970, comienza a trabajar en una de sus preocupaciones esenciales: la necesidad de dejar huella, una prueba de existencia. En estas obras, el abandono de la infancia se presenta como una pequeña muerte.

‘Comencé a trabajar como un artista cuando empecé a ser adulto, cuando comprendí que mi infancia se había terminado, y yo estaba muerto.

Pienso que todos tenemos alguien que se ha muerto dentro de nosotros. Un niño muerto. Recuerdo el pequeño Christian que está muerto dentro de mí.¹⁷

En esta cita, observamos como Boltansky se percata de que la primera de sus tres etapas de la vida ha finalizado, y sus recuerdos de ésta empiezan a desvanecerse, es entonces cuando emprende la fase de selección.

Boltanski evoca con sus instalaciones una atmósfera similar a la de los cementerios, nos remite al espacio interior de la mente, al lugar donde se pierden los recuerdos.

Para nosotros estos recuerdos de los cuales habla Boltansky se transforman en huellas pues como hemos explicado anteriormente y como dice Marc Augé:

Todos nuestros recuerdos (incluso aquellos que valoramos más porque nos aferran a la certeza de nuestra continuidad de nuestra identidad) son ‘pantallas’ no en el sentido de que disimulan y contienen a un tiempo,

Huellas aparentemente anonadinas, que vienen inopidamente a la mente de quienes se abandonan a las ensoñaciones o quienes hacen el esfuerzo de analizarse.¹⁸

---

¹⁷ BOLTANSKY, Christian. [comentarios sobre su obra] En TATE magazine No 2, <http://www.tate.org.uk/magazine/issue2/boltanski.htm>

¹⁸ AUGUE, Marc. *Las formas del olvido*, Barcelona : Gedisa, D.L. 1998

Durante la década de los ochenta Boltansky realiza la serie *Composition théâtrale*, o *Leçons de Ténébrès*. Se trata de una serie de grandes fotografías en las que se confiere un carácter monumental a objetos muy pequeños, minúsculos títeres de cartón que Boltanski fabrica con alambre y remaches. Posteriormente, esta serie será desarrollada en el Teatro de Sombras, donde la atmósfera del recuerdo se presenta como una mezcla entre el horror, el juego infantil y la muerte.

Boltansky, *Théâtre d'Ombre* (Teatro de sombras) 1984

Esta producción de pequeños títeres en referencia a la infancia, al juego infantil, marcó nuestra obra personal.

Pero no será el único artista que utilizará el cambio de escala para elaborar su obra.

Este recurso expresivo es sorprendentemente común puesto que ya en los *Viajes de Gulliver*¹⁹ en el siglo XVIII fue utilizado. Nosotros estudiaremos a Do Ho Suh, un artista oriental, el cual, también hará uso de esta solución plástica.

Do Ho Suh nació en Seúl en 1962. Sus esculturas desafían las nociones convencionales, como la escala o la estabilidad, aunque también habla de la migración basándose en sus vivencias.

¹⁹ SWIFT, Jonathan, *Viajes de Gulliver*, ed. Espasa libros.

Do Ho Suh construye instalaciones específicas de sitios que cuestionan los límites de la identidad. En su trabajo, el artista estudia la relación entre la individualidad, colectividad y el anonimato.

En la Bienal de Venecia 2001, su instalación se llevó a cabo en el pabellón italiano. 'Esta instalación se realizaba mediante dos obras, una se contemplaba en la pared y la otra conformaba el suelo.

En la instalación se animaba a los visitantes a interactuar en ella, ya que se podía entrar en la sala y caminar sobre el suelo que estaba compuesto por un grueso cristal sustentado por una masa de miles, diversos, pequeños y anónimos hombres y mujeres de plástico. La diferencia de escala desempeña un papel fundamental, ya que permite reflejar la tensión entre lo individual y lo colectivo.

En dicha instalación, las paredes de la sala estaban empapeladas con la obra 'Who am we?' La cual es una contracción de lo individual y lo colectivo, la obra se compone con pequeñísimas fotografías de personas anónimas.

Do Hu Suh *Floor* (Suelo), y *Who am we?* (quien soy nosotros) Instalación en la Bienal de Venecia 2001

En la obra de este artista, al igual que en la obra de Boltanski se ha recurrido al uso de fotografías, listas de desaparecidos, placas con nombres que alguna vez dieron identidad a un hogar, son para el artista signos, improntas de una vida que existió.

Do Ho Suh nos dará un punto de vista de la identidad desde

varios enfoques, nos hará ver su experiencia personal como emigrante, para materializar ese sentimiento, el artista realiza todo tipo de casas, y elementos que pertenecen a la misma , como radiadores, escaleras, o electrodomésticos, a través de las cuales, el artista nos hablará de la identidad desde una visión.

Según Paco Barragán la trayectoria de la obra de Suh se ha ido desarrollando de manera coherente a un hilo de un discurso que reflexiona en torno a los llamados temas antropológicos, la familia, la vida privada, los lugares de la memoria, al tiempo que cuestiona instituciones simbólicas como la escuela o el ejército.²⁰

Este análisis de obra está muy relacionada con la nuestra, puesto que nosotros hablaremos de la vida privada del yo íntimo, pero también de la relación con la sociedad, de la vida familiar, y del ambiente que nos rodea, haciendo alusión al pasado, a la infancia, que nos ha construido.

Do Ho Suh, *Some/one* 2001

En “Some / One” el suelo de la galería está cubierta con placas pulidas de militares (identificativos), estas placas se unen en el centro de la habitación para dar forma a una armadura, es una forma de decir que un soldado individual es parte de una tropa más grande, que ‘la unión hace la fuerza’.²¹ Aquí Suh se refiere a esas vidas sin ‘identificación’, silenciosas, de mujeres y hombres, que por todo el mundo prosiguen su silenciosa vida, de la cual el resto (incluso nosotros) se aprovechan, y lo que intenta con ello, es despertarnos de nuestra dicha ‘modorra espiritual’²²

Ya sea frente a la dinámica del espacio privado o el espacio público, o explorando la delgada línea entre lo individual a lo general, las esculturas de Suh continuamente ponen en duda la identidad del individuo en la sociedad de hoy cada vez más globalizada.

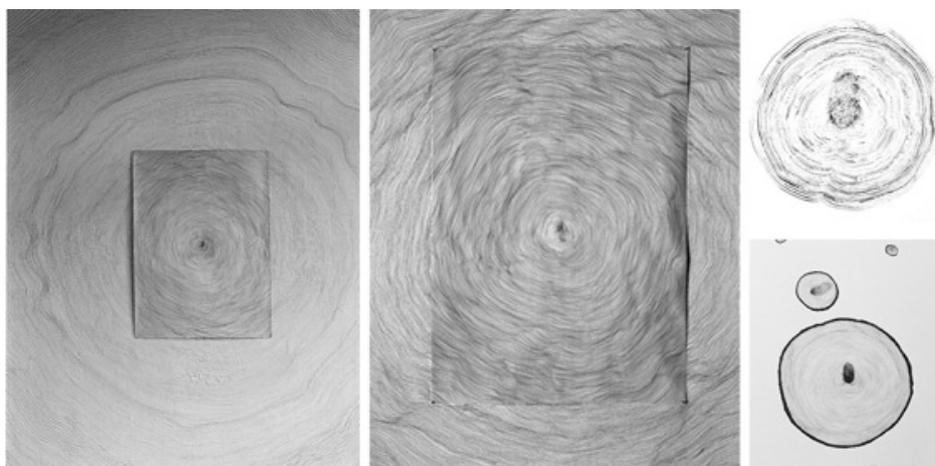
²⁰ BARRAGÁN, Paco. *Yo soy el espacio donde estoy*, Do Ho Suh, Galería Soledad Lorenzo, pag 6

²¹ Información extraída de: <http://www.wallpaper.com/art/sheer-will-artist-do-ho-suhs-ghostly-fabric-sculptures-explore-the-meaning-of-home/6960#90343>

²² BARRAGÁN, Paco. *Yo soy el espacio donde estoy*, Do Ho Suh, Galería Soledad Lorenzo, pag 9

Al estudiar los conceptos anteriormente desarrollados, hemos ido descubriendo y estudiando algunos nuevos referentes. Cuando hablamos de memoria, es necesario hablar de Boltansky, si hablamos sobre el concepto de identidad, nos adentramos en el mundo de Do Ho Suh. Pero cuando estudiamos la huella digital encontramos varios artistas que utilizan ésta como medio de expresión para realizar su obra. La usan tanto de una manera formal como conceptual, uno de los que más ha influido en nuestra obra es Giuseppe Penone.

Penone fue un renovador de la huella primitiva como origen del dibujo. ‘La Impronta del dibujo’ es un claro ejemplo de esto, Penone estampó su pulgar en tinta china sobre papel, limitándose a continuar a lápiz las curvilíneas de la imprenta dactilar, el resultado es un torbellino de líneas como las que confluyen en el corte transversal de un tronco de árbol. Encontramos diferentes versiones de esta obra, como propagación de 1994 o la impronta del dibujo 2003.

Penone *La impronta del dibujo*, 2003 / Penone *Propagación* 1994

*‘Como un efecto secundario de esta irradiación contagiosa de la huella digital es la geometrización de las curvas, a medida que se alejan del nudo dactilar, de tal manera que, cuanto más anchos son los círculos, más abstracta y redonda parece la huella de la identidad’*²³

²³REPOLLÉS, Jaime, *Genealogías del arte contemporáneo*, ed. Akal, D.I. 2011, pag 79

Con esta acción Penone intenta hacer ver que la huella está ornamentada con un aura circular, parecida a todas las formas ovales de la naturaleza, ya que semejan los anillos de un tronco: trazos expansivos, que crecen de forma concéntrica hasta ocupar el muro por completo. Al estampar su huella y extender las líneas por la pared, el artista marcó su presencia como un flujo, como un movimiento, como un transcurso de tiempo.

Siguiendo con las obras de Penone, encontramos 'La sombra de la tierra'. En esta escultura realiza, mediante cerámica, su huella digital en forma de cono sustentado todo esto por raíces. En este caso, Penone realiza también un cambio de escala, pero aumentado el tamaño natural de su propia huella digital.

Penone *La sombra de la tierra* 2003

*'Penone ofrece una singular versión del árbol genealógico al presentar la raíz como una expansión del corte transversal del tronco y no como un crecimiento vertical del tallo. Esta raíz transversal del árbol genealógico es la huella dactilar que en vez de raíces hubiera echado cortezas, siendo la identidad una substancia descorchada.'*²⁴

²⁴ REPOLLÉS, Jaime, *Genealogías del arte contemporáneo*, ed. Akal, D.I. 2011, pag 70 .

Otra obra que nos interesa de la producción artística de Penone es *Geometría en las manos*.

Penone, *Geometria nelle mani*
(geometría en las manos) 2005

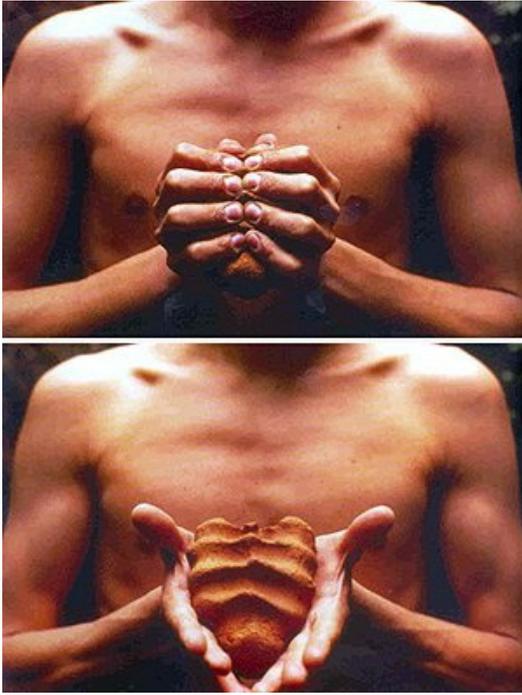
Penone *Cocci* 1979

Las serie Geometría en las manos, proviene de una obra de 1979, 'Cocci', en la cual Penone cuadra sus manos alrededor fragmentos de vasijas en forma de recipiente el cual se llenó con yeso para formar un molde. En 2004, es cuando, el artista creó una serie de fotografías que retratan las manos del artista que contienen pequeños sólidos geométricos. Del mismo modo como en la obra 'Cocci', las manos se convierten en el molde de fundición con lo cual surge el positivo (las manos) y el vacío de estas formas geométricas.²⁵

Al año siguiente, el artista crea cinco grandes esculturas que representan a la ampliación de los moldes (el negativo) que acabamos de mencionar, con una diferencia, Penone aumenta la estala de las piezas, y el material seleccionado fue el bronce. En este momento es cuando se muestra el interior de las manos del artista, guiadas por las formas geométricas. Lo que en un principio fue vacío, se vuelve materia.

²⁵ REPOLLÉS, Jaime, *Genealogias del arte contemporáneo*, ed. Akal, D.I. 2011, pag 69 .

Un artista que también trabajó este concepto fue Orozco. Gabriel Orozco es un artista mexicano nacido en 1962, comenzó a destacarse a principios de la década de 1990 con su exploración del dibujo, la fotografía, la escultura y la instalación.

Mis Manos son mi Corazón es una escultura en forma de corazón realizada por el artista.²⁶ Esta obra la vinculamos directamente con la obra de Penone, la diferencia es que Penone crea del vacío una masa y Orozco ya existe la materia, y él la modela aplicando presión con los dedos sobre un pequeño trozo de arcilla. Mediante este gesto realiza la forma de un corazón dejando la huella de sus manos en él.

Orozco *Mis manos son mi corazón* (1991)

Por otra parte, Cosme hace uso de la huella como Penone, haciendo referencia a una presencia, la nuestra, nuestra identidad, pero también al igual que Boltansky habla de la vida en sí misma, de la huella del recuerdo.

²⁶extraído de: http://www.teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=7452

Asimismo para José Cosme:

Las huellas, los pasos ¡que bella imagen del hombre, de la vida! Somos huella que pesa, que pisa, que deja impronta, que mancha y se mancha inevitablemente. Pero también huella que es rastro, camino, signo y memoria, huella que marca una dirección (o la sigue) que indica un rumbo (o lo busca).²⁷

Jose Cosme, *Fingerprint Identity*
2008, 90x90cm

Su obra habla de la evolución hacia la redención y plenitud de la humanidad. Pudimos ver su obra en la exposición “Ser y huella” la cual se pudo ver en el IVAM²⁸

A continuación queremos introducir la obra de un artista emergente que también trabaja con el signo de la huella dactilar como medio para dar forma a su obra, pero de una manera más sutil. En la láminas de Jolly no es tan evidente la huella dactilar de Cosme o Penone, pero es un medio muy importante para realizar sus dibujos.

---

²⁷ COSME, José *¿Nihilismo o transcendencia?* Universidad Politécnica de Valencia. Vicerrectorado de Cultura, Ediciones SM, 2003. p.12

²⁸ <http://www.ivam.es/exposiciones/2959-ser-huella-jos-cosme>

Jolly es un artista francés que generalmente trabaja con línea negra y fondos blancos. La materia que usa por excelencia son las tintas al agua, como guache, acuarelas o acrílicos, el color predominante es el negro, y la materia base el papel blanco.

Nicolas Jolly es un artista actual, de los que se ha ido abriendo paso mediante los medios de masas como la televisión y por supuesto Internet gracias a las redes sociales, Blog, páginas web ... En ellos muestra sus dibujos en blanco y negro, los cuales simulan la textura de las huellas dactilares dando forma a paisajes y retratos.

**Nicolas Jolly, serie Fingerprint ,
Men (Hombre), 2012, 42x30cm**

La temática de sus dibujos suelen ser lugares, edificios, monumentos de París, su inspiración son los paisajes de París en su gran mayoría, pero también realiza retratos. Jolly nos muestra cómo la huella puede ser un esquema de nosotros mismos, a través de la formación de rostros mediante la misma, esta idea nos

ayudó a crear nuestra serie de retratos. Este juego de líneas cóncavas y convexas le permite crear imágenes muy dinámicas, con ello consigue guiar el ojo del observador mediante los diversos elementos de las composiciones de la escena.

El objetivo principal del artista es transmitir emociones al espectador, y gracias al contraste con tinta negra y a los espacios vacíos, la composición curvilínea, y demás elementos, le permite transmitir una emoción adicional a la escena.²⁹ Novella también trabaja con este signo del mismo modo que Penone en 'La sombra de la tierra, ya que realiza un cambio de escala, dejando de mostrar así la huella en su tamaño original.

²⁹ información obtenida de la web oficial del artista

<http://nicolasjolly.net>

Otro artista para nosotros importante, en nuestro estudio de soluciones plásticas al referente de la huella dactilar, es Novella, especialista en arte público. En sus obras emplea diferentes materiales como la piedra, el bronce o el acero corten, su obra se caracteriza por la figuración abstracta y por su presencia en los espacios urbanos.

El artista realiza para Abu Dhabi la pieza escultórica *Durango*, huella digital de seis metros de altura y nueve toneladas, hecha de acero de carbono. Esta pieza interactúa con la proyección en el suelo del juego de luces y sombras creadas a lo largo del día gracias a la luz natural.

Al artista le interesa realizar su obra para poder ser vista en lugares públicos, puesto que toda su obra se centra en dar un simbolismo especial y en hacer comprensible un lugar. De este modo, hace visible su identidad, un valor añadido para que la ciudad se reconozca en sus obras, para que la gente de esa ciudad se vea reflejada en ella. Dentro de esta creación, su mayor obsesión es defender el concepto de la lugarización, el hacer especial una ciudad, un espacio, con esto argumenta su contraposición a la globalización, no sólo de la sociedad, sino de los lugares y espacios públicos.³⁰

Pues como nos cuenta Boltanski la memoria individual siempre lleva implícita la colectiva y a la inversa.

Juan José Novella, *Durango* 2010

*‘Creo que uno de los elementos que aparece en mis series es el deseo de situarme en el interior de nuestra propia historia, definir un fondo y una memoria común y pasar constantemente de lo particular a lo general (cuando hablo de mí estoy aludiendo a los otros, y viceversa)’.*³¹

³⁰ Entrevista realizada por María Llama en www.deia.com

³¹ GUASCH, Anna María *El arte último del siglo XX.: Del Posminimalismo a lo multicultural*. Alianza, Madrid, 2000. Pág. 425

Nuestro trabajo realizado en fundición nos ha llevado también, a buscar a artistas joyeros que de alguna manera, han trabajado con el concepto de identidad. Es por ello, que queremos señalar la obra de Kepa Karmona, artista español de 1966 y profesor de Joyería contemporánea en la escuela EASD.

En su obra observamos una vinculación con el trabajo de Suh, puesto que trabaja con identidades anónimas, este fue uno de los motivos por lo que decidimos trabajar, unas pequeñas piezas que forman parte de una serie de joyería contemporánea. Su obra nos habla de identidad, de grupos sociales, migraciones.

'Paradis' (Bahamas)

'Jersey'

'Liberia'

*'Mis joyas tratan de crear un sistema de signos que nos ayuda, si no para encontrar la armonía, al menos para sobrevivir en nuestros desplazamientos por el bosque urbano y para moverse entre la cultura del consumo y la disminución de los recursos naturales'*³²

En esta serie, Kepa realiza unos camafeos, reutilizando tarjetas de crédito, creando forma de países.

El artista sigue aludiendo al exceso consumismo en el que la sociedad está basada, a la supervivencia en el medio, pero una de las cosas que más nos interesa es que son tarjetas de crédito. En el recorte de sus formas se respeta el número de las mismas, y este número pertenece a una persona, con lo cual son identificativos, convertidos en joyas.³³

**Kepa Karmona *Credit cards*
2011**

³² http://www.yuricareport.com/ART/SpanishJewelry_Ojo.pdf

³³ extraído de: <http://kepakarmona.blogspot.com.es/>

Como podemos observar, la investigación realizada nos ha aportado diferentes visiones de materializar la memoria y la identidad, y diferentes utilizaciones del símbolo de la huella digital, y con ello, un sin fin de estrategias creativas. Todas ellas nos abren un gran campo de investigación, a través del conocimiento, que es fundamental para el manejo de las herramientas, que es imprescindible para el disfrute de cada artista.

3ªPARTE: Producción artística

Serie Huellas

La realización del máster surge a partir de una necesidad personal de completar mi formación, y por supuesto conocer mi identidad, Esta necesidad de experimentación y conocimiento la hemos reflejado en este trabajo, así pues, iniciamos la creación artística como una búsqueda de la propia identidad.

Debemos comentar, que el concepto de identidad ya fue motivo de nuestra obra personal, enfocada desde una carácter social pues, como hemos comprobado, la identidad se va creando a lo largo de la vida. Uno de los factores más importantes en ella será la cultura, ya que forma parte del proceso de creación, así nos lo explica Teodoro Ramírez en el artículo *Muchas culturas. Sobre el problema filosófico y práctico de la diversidad cultural*, “*las estructuras culturales se encuentran inexplicablemente relacionadas con un plano de conducta y acción vital, es la cultura una concepción dinámica que insiste en el carácter histórico, contextual y polisémico de las significaciones culturales*”³⁴, En él Teodoro nos explica la existencia histórico-social del hombre, cómo la cultura nos va marcando a lo largo de nuestra vida, ayudando a conformar nuestra identidad. Pero a la vez el hombre es el responsable de crear la cultura, de este modo al mismo tiempo que el hombre evoluciona la cultura le acompaña. “*la identidad de un pueblo nunca le está dada; debe, en todo momento, ser reconstruida; no la encontramos, la forjamos*”³⁵.

De este modo, entendemos que cada lugar tiene una identidad creada por las personas que lo habitan, Puesto que cada persona posee una identidad construida por recuerdos, y cada uno de estos recuerdos se sitúa en un espacio y un tiempo, en definitiva, un lugar.

En nuestro caso, a lo largo del año 2013, en el último curso de la licenciatura, realizamos una serie de 25 grabados litográficos y calcográficos. En ellos mostramos imágenes de lugares donde un grupo de personas han creado su identidad, para ello, representamos signos de Alcoy, la ciudad donde nací, crecí y

---

³⁴RAMÍREZ, Mario Teodoro, *Muchas culturas. Sobre el problema filosófico y práctico de la diversidad cultural*. Artículo mimeografiado, Facultad de Filosofía, Universidad Michoacana (México) p. 6.

³⁵VILLORO, Luis . “Sobre la identidad de los pueblos”, p.78.

actualmente reside mi familia, donde he vivido momentos que me han hecho crecer, los cuales han ayudado a que vaya conformando mi identidad.

Como veremos esta obra antecedente y la que ahora presento, están muy relacionadas, pues en nuestro trabajo actual, plasmamos esta idea de identidad creada por huellas, como anteriormente hemos explicado, entendemos estas huellas como momentos que nos marcan, recuerdos los cuales están sujetos a personas, lugares, sonidos, olores... La diferencia es que en esta ocasión no mostramos lugares concretos, en esta ocasión el referente formal ha cambiado.

En nuestro trabajo artístico personal, realizamos diferentes obras de carácter multidisciplinario, puesto que trabajaremos en el campo de la escultura, joyería, performance, fotografía y obra gráfica.

Todo ello, estará en consonancia con los conceptos, identidad, huella y memoria, expuestos en el primer capítulo, y por supuesto, apoyados por los referentes que nos han servido para reflexionar sobre la identidad, artistas como Do Ho Suh, Penone con su reflexión de huella como signo de identidad, y Boltansky en referente al concepto de las huellas de la memoria.

La primera de las obras que vamos a mostrar es 'Búsqueda de la identidad', un trabajo escultórico que reflexiona sobre el yo interno. A partir de esta obra surge el resto de la serie.

Búsqueda de la identidad

Cuando empezamos a idear cómo podríamos materializar los conceptos que hemos analizado, pensé que era necesario realizar, en primer lugar, una búsqueda, una cerca de la propia identidad. Ya que éste es uno de los objetivos principales de la investigación, el buscar un estilo personal, para poder elaborar una serie de obras sobre una misma temática.

Para materializar esta búsqueda qué mejor forma que un laberinto, representando la dificultad de la vida, plasmando de esta manera las decisiones que tenemos que ir tomando continuamente, como cuando dos caminos se bifurcan y no sabemos cuál es el correcto. Aunque personalmente, creo que nunca hay un camino correcto, únicamente son caminos distintos, y cada uno de ellos nos aportaran diferentes experiencias, las cuales nos marcarán y nos dejarán huella de una forma u otra, con lo cual nos harán crecer, ambas por igual pero de formas distintas. Visto así, nunca hay un camino incorrecto únicamente multitud de vías.

**Neus Bou *Búsqueda de la identidad*,
Roble y hierro 2014.**

En consecuencia, el laberinto está conformado por diversas entradas y salidas, como aludimos anteriormente, la identidad es algo que se va creando y madurando a lo largo de la vida, por lo tanto, dependerá de nuestras propias decisiones tomar una entrada u otra, y por lo tanto escoger una salida. Por otra parte, el signo que va a dar forma a nuestro laberinto es la esencia de la identidad, la huella digital, pues como hemos indicado, es única e irrepetible en cada ser humano.

Pero no únicamente nos referimos a la huella como identidad, sino también, queremos desarrollar la idea de huella como memoria, entendida ésta como creadora de identidad.

En este sentido, podemos interpretar las experiencias vividas como huellas de nuestra memoria, siendo ésta la que conforma nuestra conciencia, muy íntimamente ligada a nuestra personalidad y nuestra identidad. Esto es gracias a que las huellas son las que hacen crecer nuestra esencia, pues las experiencias vividas, son improntas que nos van a ir formando personalmente, separándonos de la multitud, haciéndonos únicos.

Esta búsqueda transcurre en un tiempo, concebido por Richard Serra como un recorrido, pero también hacemos referencia a Boltansky, puesto que todas estas decisiones que vamos a ir tomando, están basadas en la memoria, esas huellas que nos han ido marcando durante años las cuales hemos ido seleccionando, extrayendo su esencia, y se han ido imprimiendo en nuestras mentes para ir formando nuestro 'yo'.

Así pues, la obra tomó forma de huella digital laberíntica, como materialización formal tenemos el concepto de laberinto, y como signo de identidad, usamos la huella.

Partiendo de este significado, huella-identidad, laberinto-búsqueda, también queremos introducir la idea de tiempo. Todo lo que nos acontece está concebido en un tiempo, el pasado, representado por la memoria y los recuerdos, formado por el núcleo de la huella, como algo cerrado. No podemos volver físicamente a él, sólo mediante los recuerdos. Del mismo modo, también se muestra el futuro como algo más confuso, abierto y sin un camino claro, este concepto lo podríamos relacionar con los anillos de un tronco de árbol, estos anillos pueden ser vistos cuando lo cortamos transversalmente como nos mostraba Penone en su trabajo, estas curvilíneas se van creando a lo largo de los años, por esta razón, los anillos internos pertenecen a la infancia y los externos a la madurez.

Por consiguiente, los materiales escogidos para la realización del trabajo son el hierro y la madera, ambos materiales presentan una degradación con el paso del tiempo, el hierro se oxida, y la madera se agrieta y astilla. Del mismo modo, nuestros cuerpos, con el paso de los años, se van deteriorando. Lo podemos ver en nuestro físico, lo podemos observar en nuestra piel, pues a causa del tiempo, se van generando manchas y arrugas.

En nuestro caso, y en relación a los materiales, podemos ver, cómo el hierro ha sido limpiado hasta dejarlo en su color plateado, sin oxidación ninguna, y la madera, cepillada y lijada. De este modo, los materiales producen un choque entre la calidez de la madera y la frialdad del metal, pero con el paso del tiempo la madera irá perdiendo su flexibilidad, y hierro se recubrirá con el color rojizo, producido por el óxido, generando una armonía de colores cálidos, pero que a su vez aludirá a la fragilidad debida a la corrosión de lo mismos.

La madera fue uno de los materiales escogidos, por referencia de Penone, dada la semejanza de los anillos de los troncos de los árboles, a nuestras huellas digitales. Debemos destacar que, a diferencia de Penone, la madera no se cortó transversalmente sino verticalmente, puesto que pensamos que las verticales curvilíneas iban a aportar dinamismo a la imagen y a acompañarnos en el recorrido visual.

Para empezar a construir nuestra huella, en primer lugar, realizamos una plantilla, no para ceñirnos a ella, sino para ayudarnos a elaborar la forma. Posteriormente en el taller, se cortaron las planchas de 2 mm, y procedimos a curvarlas, para ello, construimos una herramienta con dos cilindros y un perfil, para poder prescindir del calor y así agilizar el proceso. Debemos comentar que, la altura de las pletinas va en disminución, el núcleo tiene una altura de 10 cm, por el contrario la pletinas externas tienen una altura de 4 cm, cada pletina disminuye 0,5 cm, de este modo intentamos aportar dinamismo a la escultura desde todos sus puntos de vista.

Cuando la huella ya estaba cortada y curvada, se procedió al montaje de la pieza sustentante, para ello, se cortaron los tableros de roble, y construyendo así, un conjunto de cinco tableros que midiera 120 x 100 x 1cm. Posteriormente, se realizó un marco con pletina de hierro doblada con la plegadora para dar forma a un perfil, su acción es sostener los tableros y la pieza en sí misma. El marco tiene un perfil de 4 x 0,5 cm. para separarlo de la pared.

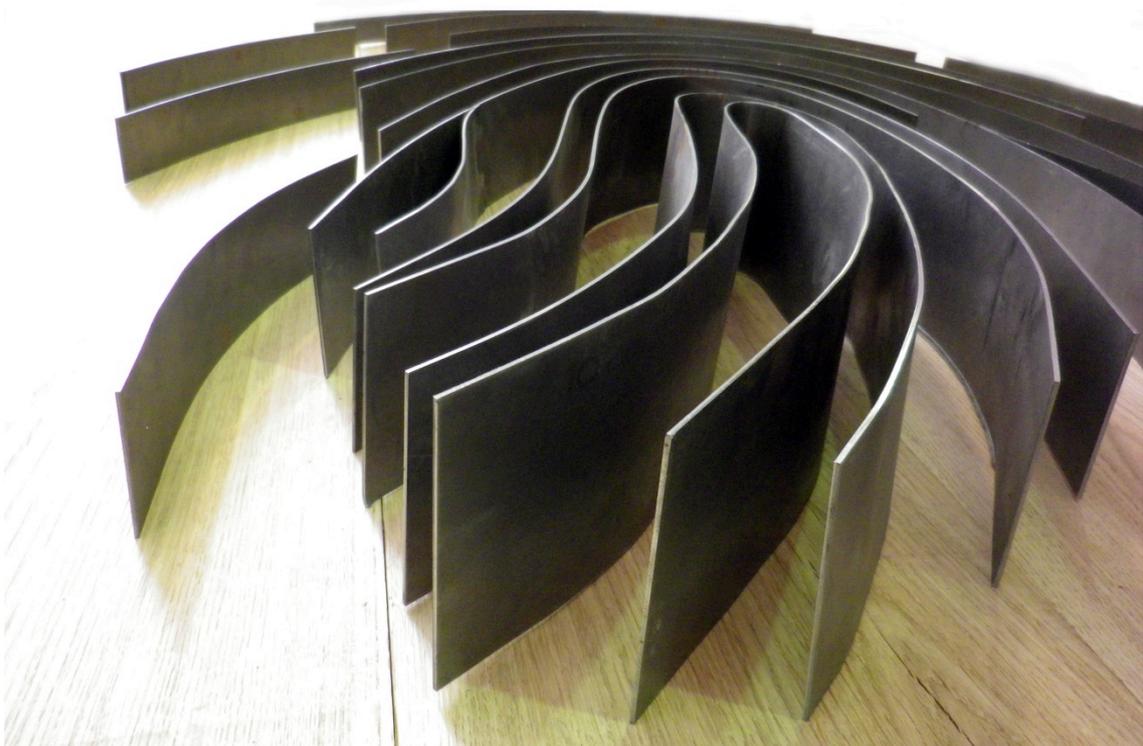
Cuando se finalizó el marco se procedió al montaje de los tableros, para ello, se soldaron unas pletinas en forma de L al marco, De esta forma hacen tope con la madera y además respetan las dilataciones de la misma. Seguidamente empezamos con el montaje de la huella.

Comentar que esta obra ha sido expuesta en dos ocasiones. La primera de ella fue la exposición colectiva, llamada 'Buena pieza estas hecha', realizada en la sala T4, de la Facultad de Bellas Artes, UPV. La pieza fue escogida para la bienal 'Art nostre' en la comarca de Alicante, llevando a cabo más de diez exposiciones itinerantes por las poblaciones de la Comarca del Alcoià.

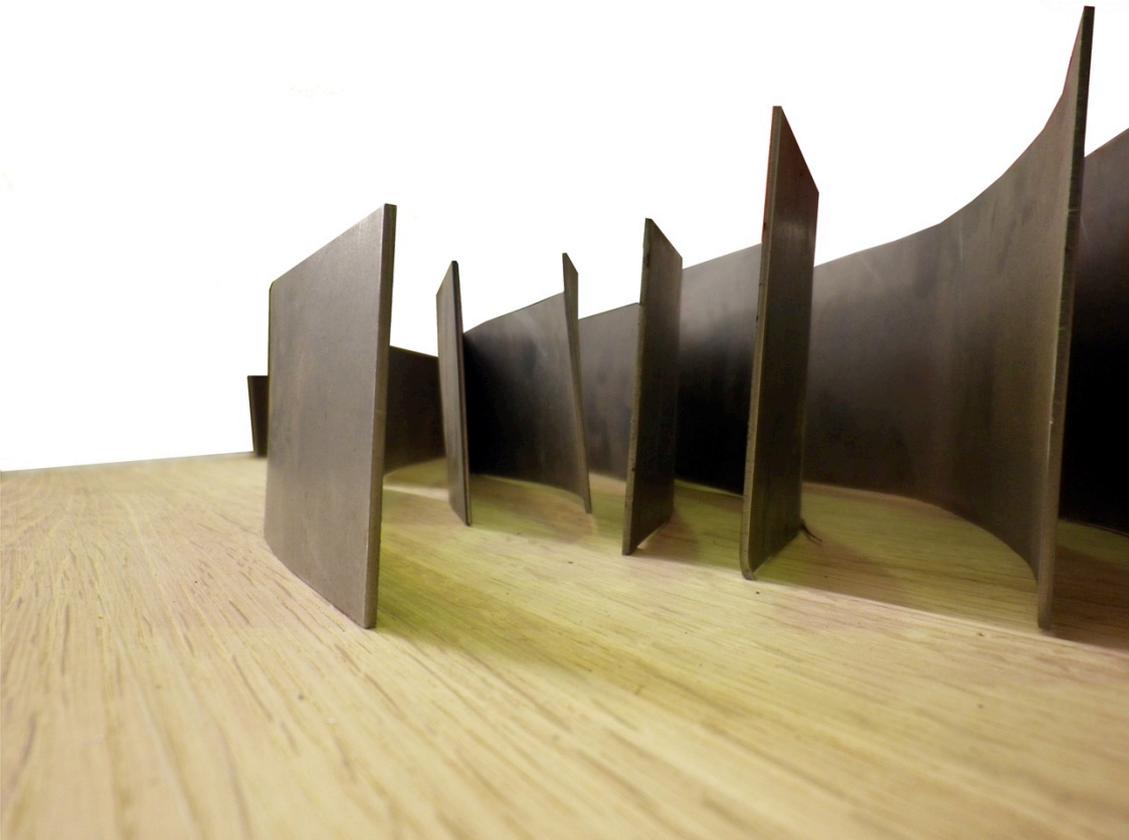

Neus Bou, *Búsqueda de la identidad*, Roble y hierro, 2014.

Se realizaron algunas fotos de detalle, lo que nos permitió remitirnos formalmente a la obra de Richard Serra. Esta nueva perspectiva de la obra nos permite plantearnos un nuevo proyecto, un espacio transitable, por el cual retrocedemos en nuestro pasado, vivimos el presente y indagamos en el futuro.

Neus Bou, *Búsqueda de la identidad*, 2014, Detalle 1

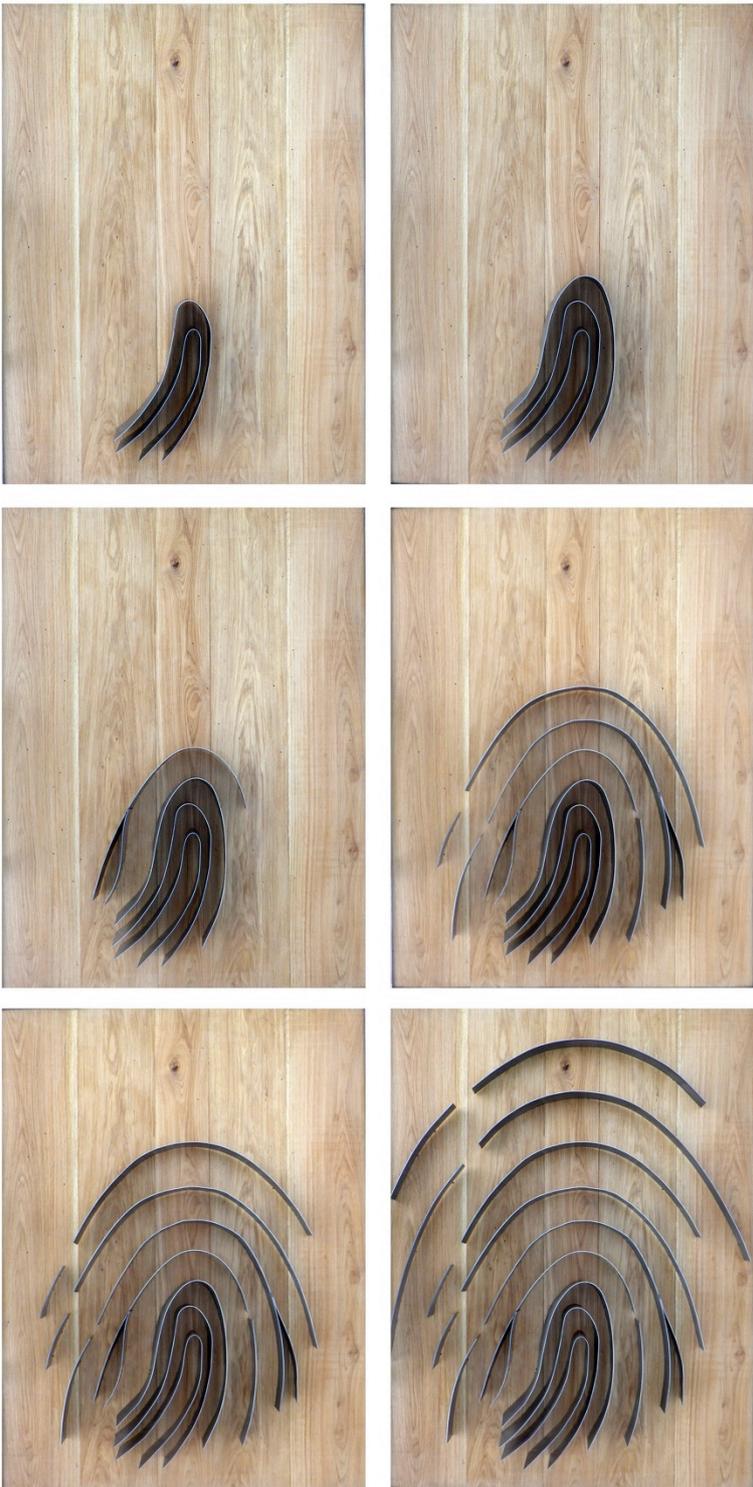
Neus Bou, *Búsqueda de la identidad*, 2014, Detalle 2

Construcción de la Identidad

En el proceso de montaje de la 'Búsqueda de la identidad', realizamos un registro fotográfico, que da origen a una nueva obra, la 'Construcción de la identidad'.

En ella observamos cómo se ha ido construyendo la huella digital, del interior al exterior, pues como hemos comentado anteriormente, la huella la comparamos con los anillos del tronco de un árbol, aludiendo así a la creación de la identidad. También hacemos referencia a Boltansky en su visión del paso del tiempo, y al recuerdo de la infancia, pues es ésta la que está representada en el núcleo de la huella como inicio de la identidad.

Así pues, creamos el registro de la acción, fotografiando dos escenas pertenecientes a cada etapa, las dos primeras imágenes pertenecen a la infancia, pues es el inicio de la vida, donde vivimos nuestra primeras experiencias, éste se muestra cerrado sin bifurcaciones puesto que representa el pasado, ya sólo podemos volver a él mediante recuerdos. La tercera y la cuarta escena, nos hablan del paso de la juventud a la madurez, momento donde se conforma y asienta la identidad, esta etapa nos muestra el presente, pues es la etapa en la cual nos encontramos actualmente, por ello, la construimos más abierta y confusa. Por último, podemos ver la madurez y la vejez, en esta etapa es cuando definitivamente, sabemos quién hemos llegado a ser. Esta fase está construida mediante espacios más amplios y caminos fragmentados, pues estamos hablando de nuestro futuro como algo incierto y confuso.

Neus Bou, *Construcción de la identidad* 2014

No identidad

Al realizar 'Búsqueda de la identidad' otorgamos en nombre de identificativos a la huella dactilar, pues es el signo que utilizamos para dar forma a la identidad.

Posteriormente a este trabajo, realizamos la performance 'No Identidad' en la cual ejecutamos un proceso de eliminación del rostro como identificativo, para otorgar a la huella este significado.

En este sentido, Rudolf Arnheim en su libro *Arte y percepción visual*, nos explica que un rostro humano, lo mismo que el cuerpo entero, es aprehendido como un esquema global de componentes esenciales, dentro del cual se pueden encajar más detalles.³⁶

Así pues, con estas afirmaciones nosotros utilizaremos la huella digital, como ya hemos dicho, única e irrepetible en cada ser humano, como esencia de la propia identidad, por ello, como un retrato ya que hace referencia a el ser, a la identidad de cada persona.

Para materializar esta afirmación realizamos la performance 'No Identidad', ésta surge en la asignatura de cuerpo y escena, y fue presentada en una performance coral, 'Azul sinfonía de susurros'.

La performance 'Azul' consistía en una conjunción de varias personas, cada una de ellas realizaba una acción sin interacción alguna entre los demás performers. Todos ellos repitiendo una frase susurrada, enfatizando así una desconexión entre los mismos.

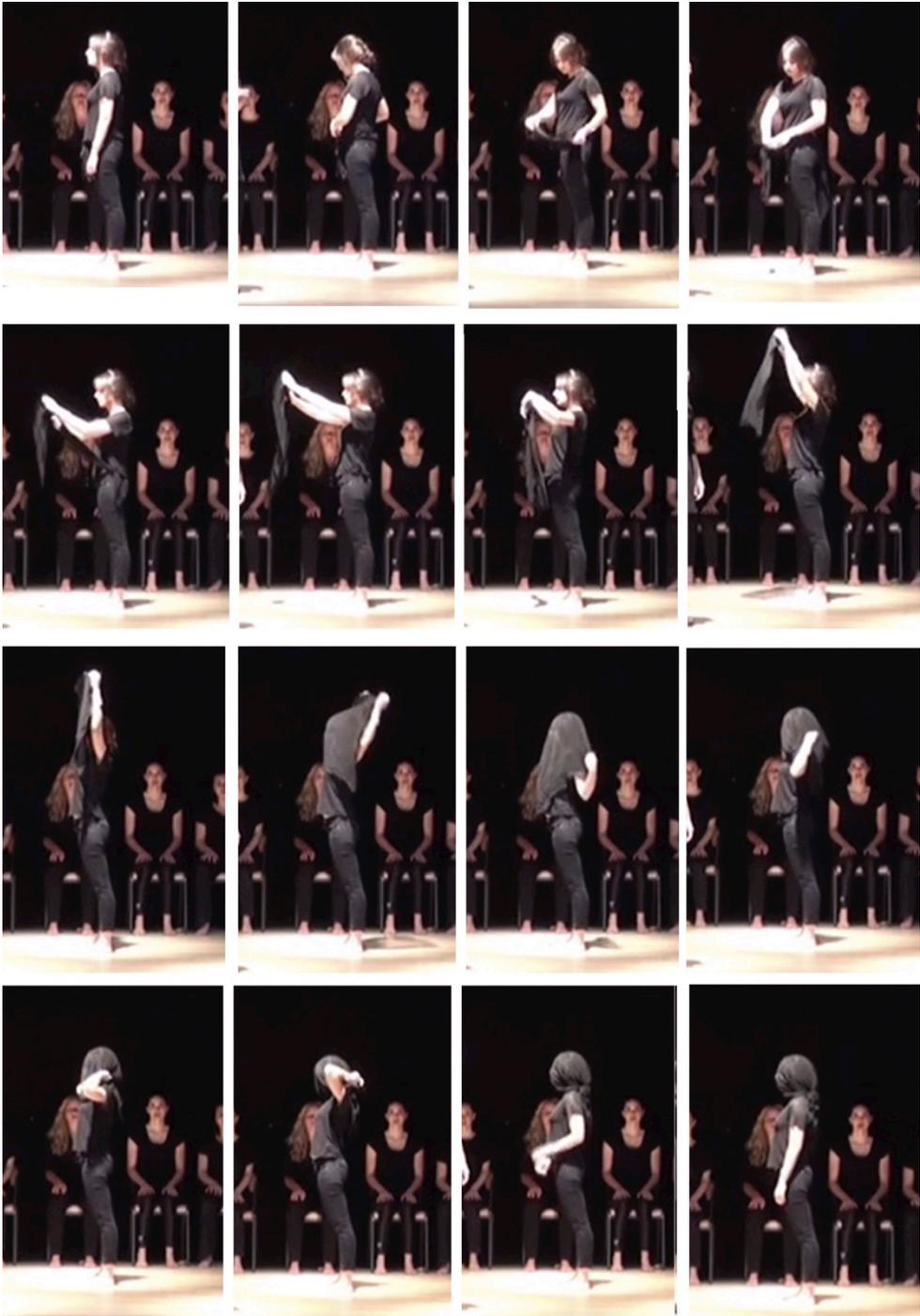
La performance la podemos ver a través de este link :

<http://www.youtube.com/watch?v=ilfA88EyZhM>

La performance individual la podemos ver en el minuto 17:00, ésta consiste en la ocultación del rostro, reafirmando así el concepto de no identidad, sin realizar ninguna acción, únicamente susurrando la frase, 'por qué yo, porque yo, por qué yo no, porque yo no' refiriéndome de este modo a mi propia identidad como un yo único, una verdad irrefutable.

---

³⁶ ARNHEIM. Rudolf, *Arte y percepción visual*, ed. Alianza, cop. 2005- 2013.

Neus Bou, *No identidad*, 2014

Huellas como Retratos

Posteriormente se realiza la obra 'Huellas como retratos' esta consta de 8 retratos de gente cercana, como familiares y amigos.

Como dice E. H. Gombrich en su libro *Arte percepción y realidad: el buen retrato implica aprehender lo esencial y separarlo de lo accidental, realizar un esquema de la persona abstrayendo su esencia.*³⁷

En un sentido parecido, Tzvetan Todorov nos explica del mismo modo, que el buen retrato no es el que muestra el físico del representado, sino el que muestra su esencia. Así, en el ensayo *el Elogio del individuo* nos explica que el arte representativo corresponde a una edad de los individuos. Lo que identifica a este tipo de arte es haber introducido al individuo en la imagen, como objeto y a la vez como sujeto de la representación, y la naturaleza simbólica del sentido que permite esta individualización. En consecuencia, la individualización no sólo transformó el pensamiento filosófico y político, las estructuras familiares y sociales, sino que modificó las formas artísticas, así pues en el retrato del Renacimiento, forma parte de la nueva filosofía humanista, que afirma la autonomía del yo (el derecho que tiene el pintor a hacer de su cuadro la imagen de lo que quiere) y a la vez la finalidad del tú (representar al hombre por lo que es, no por lo que ves, su esencia, su huella).³⁸

Gracias a Gombrich y a Todorov, nos encontramos en una total libertad de representación, puesto que lo importante es la esencia de la persona representada, a la cual nosotros dotamos con la forma de huella dactilar. Así pues, los retratos están realizados de una manera muy expresiva, contruidos mediante la técnica de la cera bruñida. Además, las imágenes estarán en un continuo dialogo con las líneas curvas y contracurvas originales de huella dactilar.

El trabajo realizado pasó por diferentes etapas de creación, puesto que a medida que fuimos estudiando los conceptos y realizando las obras, nos fuimos planteando metas diferentes.

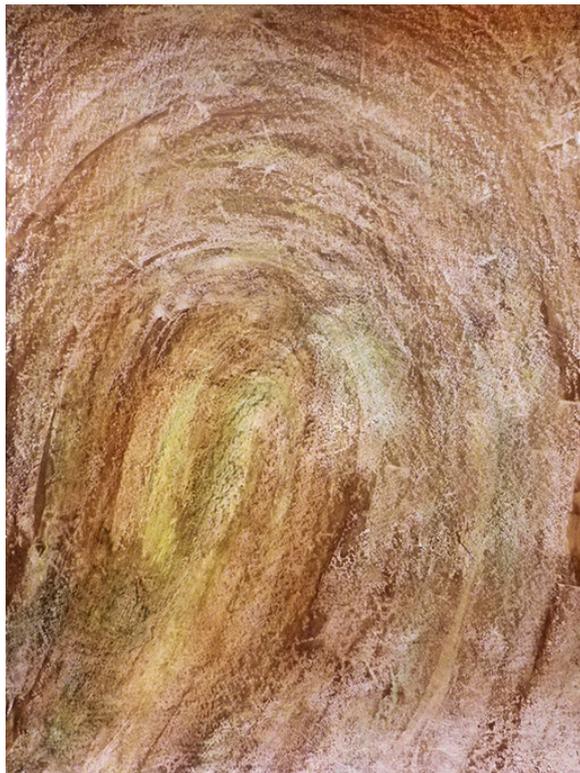
³⁷ GOMBRICH. Ernest. 'Arte percepción y realidad' Ed. Paidós ibérica. 2007

³⁸ Extraído de: TODOROV, Tzvetan. *Elogio del individuo. Ensayo sobre la pintura flamenca del Renacimiento.* Galaxia

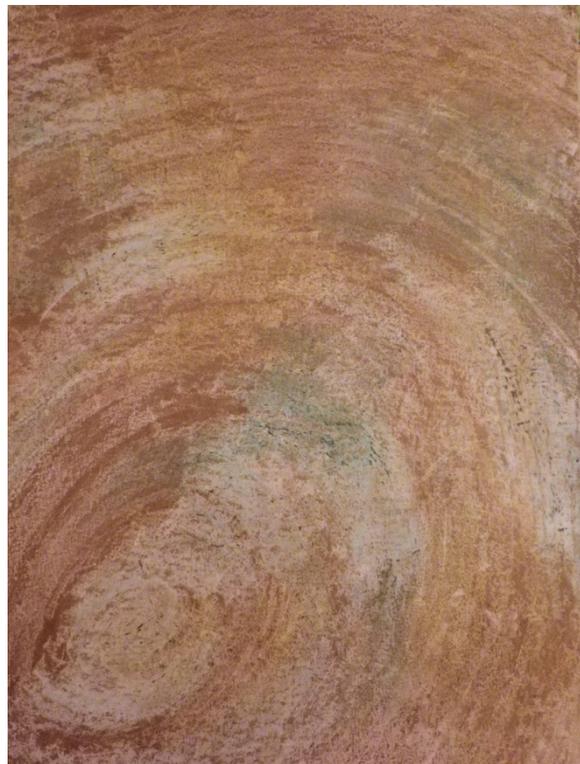
En la primera fase, nuestros planteamientos eran simples, puesto que consistía en la realización de retratos. Como hemos comentado con anterioridad estos retratos están representados por la huella digital, esto es fruto del trabajo anterior, en el cual sustituíamos el rostro como identificativo, por la huella como esencia y esquema de la persona.

En la primera etapa, cada una de las huellas digitales va estar representada con un gesto diferente y con colores personalizados, así pues, cuando realizaba cada retrato, no sólo me preocupaba la composición y la experimentación, sino que también en el momento de creación requería pensar en la persona a la cual realizaba el retrato, para poder así llevar a cabo la elección de los colores y la gestualidad aplicada. Por este motivo, en esta primera fase, el mayor interés era que se viera reconocida la huella en la imagen. Pero poco a poco fui siendo consciente de la importancia que tenía el concepto frente a la expresión en la materia de la obra. Como dice E. H. Gombrich y Rudolf Arnheim para el buen retrato es necesario realizar una esquematización, así pues, aquí comienza la segunda fase de la obra.

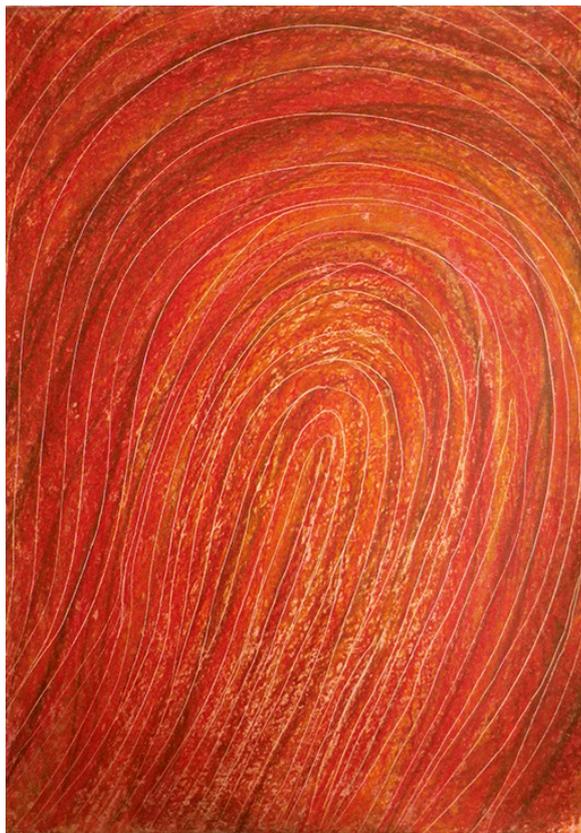
En esta segunda etapa, decidimos intentar igualar la técnica al contenido, potenciando sobretodo la saturación de la obra, para así, potenciar la técnica. De este modo, el trabajo empieza a contener más manchas y menos líneas, intentando extraer la esencia de la impronta. Posteriormente, realizamos un proceso de esquematización de la huella, puesto que no era necesario que estuviera tan presente, ya que utilizamos este símbolo como un esquema de algo general, es un 'identificativo' (la esencia de la persona), para llegar a esto se ha realizado una sintaxis de la forma.

**Neus Bou *Retratos 1*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

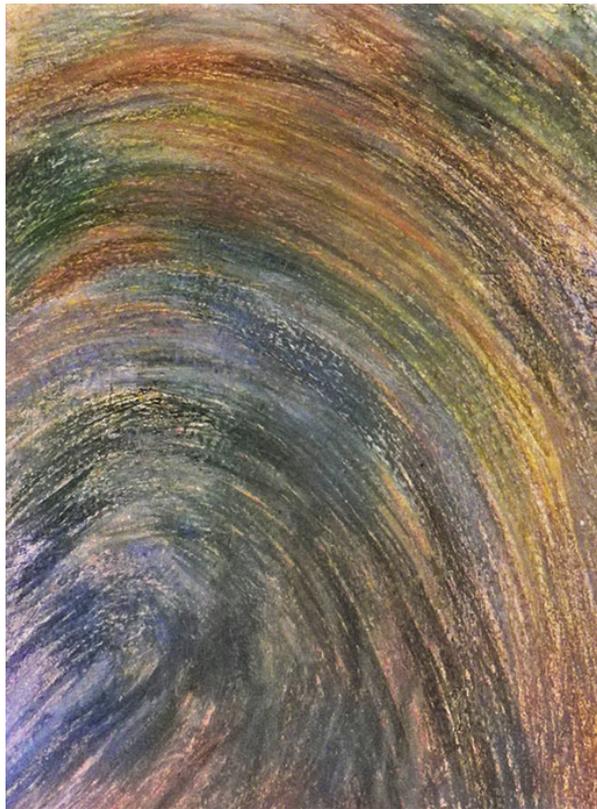
**Neus Bou *Retratos 2*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

**Neus Bou *Retratos 3*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

**Neus Bou *Retratos 4*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

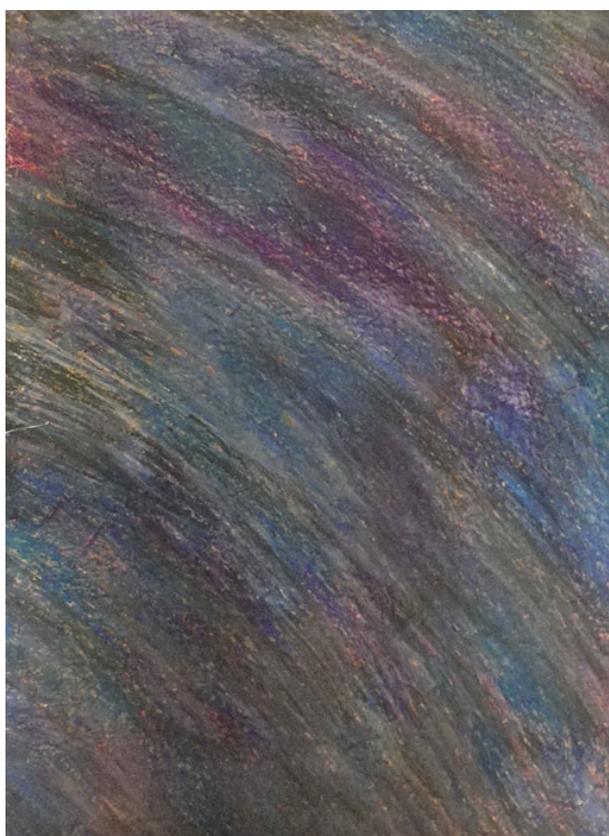
**Neus Bou *Retratos 5*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

**Neus Bou *Retratos 6*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

**Neus Bou *Retratos 7*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

**Neus Bou *Retratos 8*, 50x70 cm,
cera bruñida, 2014-2015.**

La huella como identificativo

Reafirmando ya el concepto de huella como identificativo, decidimos realizar unos negativos de huellas dactilares como identificativos personales, los cuales tomarán forma de collares.

La idea surge al observar las placas de los militares de la obra de Do Hu Suh, las cuales actúan como identificativos. Decidimos seguir estudiando el campo de la identidad personal y la colectiva, pues un sujeto no es igual visto de manera unitaria que introducido en un grupo, ya que ese esquema que nos diferencia, se dispersa en el grupo y acaban siendo simples detalles.

Con posterioridad descubrimos la obra de Kepa Karmona el cual nos atrae mediante sus joyas identificativas, pues nos muestra cómo los números, cómo el DNI, cómo las cuentas bancarias, acaban formando parte de nuestra identidad.

Do Hu Suh 1 *Some/one*

Del mismo modo, recordamos, como señalábamos en el primer capítulo, la cita de Ricoeur³⁹, en la cual señala tres usos de la idea de huella, como un soporte material, como una impronta corporal o una impresión en el alma, todas ellas comparadas con la cera como materia, ya que la cera es un material, blando, fácil de ser marcado.

³⁹ RICOEUR, Paul, *Memoria, la historia, el olvido*, Trotta, 2003, Madrid.

**Neus Bou *La huella como
identificativo*, bronce,
2014-2015**

De este modo, decidimos registrar las huellas, Mediante la cera, pues es la materia perfecta para realizar un buen registro, así pues, decidimos colarlas en bronce, para darles un carácter duradero.

Para la realización de los identificativos fue necesaria la técnica de la fundición por microfusión centrífuga, esta técnica es utilizada mayoritariamente para realizar piezas de pequeñas dimensiones. En esta técnica se debe realizar el positivo en un material fungible, en nuestro caso hemos utilizado cera caliente para realizar el molde de la huella dactilar. A continuación éstas se unen a un árbol de colada, se crea el molde y se descera para una satisfactoria colada.

Dependiendo de lo que queramos llevar a cabo usaremos un tipo de cera u otro, se puede usar la cera de fundición, cera virgen, cera de joyería. En nuestro caso, realizamos varias pruebas con diferentes ceras, como la cera de vela o plastilina, pero finalmente nos quedamos con la cera caliente, ya que era la que mejor registraba la huella, y además la más resistente, puesto que pudimos evitar deformaciones gracias a su cambio de estado mediante la temperatura.

Estas huellas, como hemos explicado con anterioridad, están creadas como identificativos, con lo cual, cada medalla da forma a la esencia de su identidad, de este modo, podemos llevar nuestra propia huella como identificativo. Pero también dejar huella en otras personas, prestando tu propia huella a otra persona.

Después de crear un registro, de aproximadamente cincuenta huellas, decidimos realizar con ellas un archivo de identidades, catalogándolas, con una foto de carnet de los individuos, junto a su huella, de este modo lo que queremos crear es un contraste entre ellos, pues utilizamos fotos de carnet en blanco y negro aludiendo, de este modo, a las imágenes de los DNI, ya que es un identificativo por excelencia, pero a la vez, irónicamente, la gente no se suele reconocer en este tipo de imágenes, por ello, reivindicamos que no siempre el rostro es el mejor identificativo.

En este trabajo también llevamos a cabo una reflexión entre lo individual y lo grupal, pues es totalmente diferente observar a una sola persona o al grupo al que pertenece. En el primer caso, podemos prestar atención al detalle, generando así un esquema de las características que más destacan en ella, en cambio, al ver un conjunto de personas, estas diferencias se desvanecen y únicamente somos capaces de percibir las semejanzas.

Del mismo modo ocurre en nuestro trabajo, cuando observamos una única huella podemos ver el detalle de las curvilíneas, la forma general de la pieza, la concavidad o las tonalidades de la pátina, pero al verlas juntas, únicamente vemos huellas como característica principal.

Como hemos comentado, hemos colocado las improntas junto a las imágenes, de este modo, lo primero que diferenciamos son dos grupos diferentes (fotos y huellas), pero seguidamente nuestra mente relaciona cada imagen con su huella por proximidad. Lo que intentamos expresar con ello es que todos somos iguales, y que sólo unas cuantas características marcan la diferencia.

La huella de la memoria

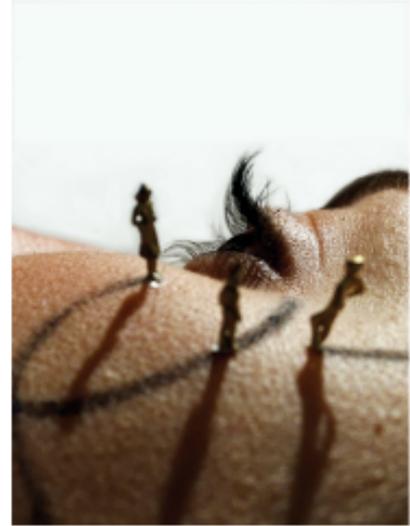
La huella como identificador, nos ha servido para materializar la identidad y así dar forma a algo intangible, y anteriormente, la utilizamos como un laberinto en la 'Búsqueda de la identidad'. Ahora veremos la última sección de nuestra producción artística, 'La huella de la memoria'. Ésta hace referencia al paso del tiempo, el cual invertimos con una búsqueda de la identidad, en el que vivimos experiencias que nos han marcado, que nos hacen crecer, pero que también dejan huella en nuestros propios cuerpos.

Al hablar del tiempo en el registro de la piel, es inevitable hablar del miedo, ese miedo a envejecer, al dolor, a la inutilidad, a la decadencia, en definitiva, ese miedo a la muerte y al olvido. La memoria de la piel nos puede contar una historia, un pasado, que está inscrito en cada arruga, señal, cicatriz...

La idea principal en esta sección era realizar fragmentos de rostro y manos con marcas en la piel. En este caso, se van a presentar de forma horizontal, como pequeños paisajes susceptibles de ser caminados, las improntas de la piel, los surcos, las arrugas o la propia morfología ha dejado el tiempo durante la búsqueda de la identidad, del camino hacia la madurez y la consolidación del "yo" como identidad, se nos presentan como caminos para ser recorridos.

Quisimos hacer un estudio mediante la fotografía, delimitando secciones del cuerpo donde están plasmadas estas huellas del tiempo, a este estudio lo llamamos, *Los caminos del tiempo*.

Neus Bou, *Los caminos del tiempo*, Fotografía, 2014-2015.

Posteriormente, realizamos moldes de fragmentos de cara y manos de distintas personas, son las zonas donde más visible se torna el paso del tiempo.

El material que vamos a utilizar será el bronce, para materializar algo efímero y ennoblecer estas huellas que, en la sociedad actual no están valoradas como corresponde.

De este modo, la técnica que utilizamos es fundición con cáscara cerámica, es una técnica de fundición a la cera perdida cuyo molde se elabora con capas de barbotina la cual es altamente refractaria, está compuesta por moloquita y sílice coloidal.

Para la obtención de la forma se realizaron unos moldes de alginato y después se paso el positivo a la cera, y luego procedimos a la elaboración de la cáscara cerámica para la siguiente cocción, por último, el colado de las piezas y el acabado de las mismas, para ello, se patinaron con soplete y nitrato de cobre.

Neus Bou, *Huellas de la memoria*, Bronce, 2014-2015.

Neus Bou, *Huellas de la memoria*, Fotografía, 2014-2015.

Neus Bou, *Huellas de la memoria*, Fotografía, 2014-2015.

Neus Bou, *Huellas de la memoria*, Fotografía, 2014-2015.

Neus Bou, *Huellas de la memoria*, Fotografía, 2014-2015.

Neus Bou, *Huellas de la memoria*, Fotografía, 2014-2015.

Neus Bou, *Huellas de la memoria*, Fotografía, 2014-2015.

Rutinas

Tras realizar las huellas de la memoria, realizamos una sesión fotográfica de estas últimas piezas, creando un diálogo entre los fragmentos de cara y manos con el día a día de los modelos, haciendo una reflexión sobre aquellas rutinas que van creando nuestra vida, que nos van formando como persona.

Por ello, vamos a ver imágenes de rutinas, realizando tareas diarias, descansando o compartiendo nuestra vida con otra persona.

Neus Bou, Rutinas, Fotografía, 2014.

Neus Bou, Rutinas, Fotografía, 2014.

Producción artística

Exposiciones

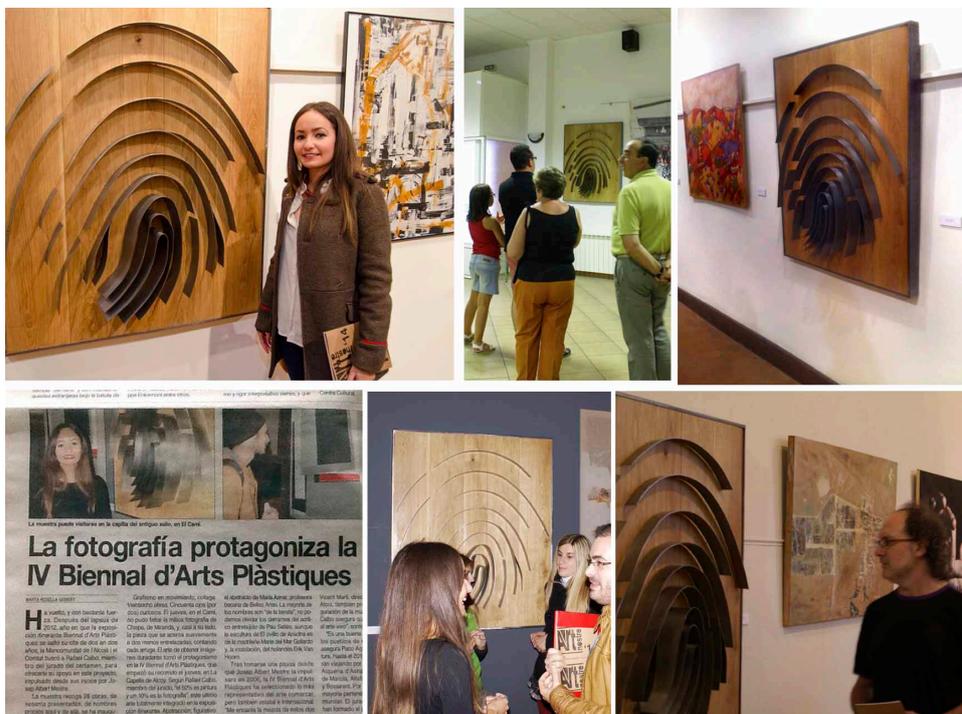

En este apartado vamos a hacer un repaso por las exposiciones en las que he participado, presentando algunos de los trabajos aquí analizados.

Algunas de estas exposiciones, han sido realizadas y propuestas por el centro, como *Pam*, *Pam II*, o la exposición colectiva *Buena pieza estas hecha*. Otras han sido gestionadas por nosotros. También generaremos un esquema y una propuesta de diseño y montaje de la próxima exposición individual que estamos organizando.

A continuación, como hemos dicho, realizaremos un breve resumen de las muestras. La primera de las exposiciones que realizamos 'Buena pieza esta hecha', tuvo lugar en la sala T4 como un iniciativa de la asignatura "procesos constructivos con madera y metal". En ella pudimos mostrar la pieza 'Búsqueda de la identidad'.

Este trabajo ha sido mostrado en varias ocasiones, ya que durante este año hemos participado en la 'Bienal Art Nostre', en esta bienal, hemos recorrido pueblos y ciudades de la provincia de Alicante (Cocentaina, Ibi, Agres, L'Alqueria d'Asnar, Alcoi, Muro, Banyeres de Mariola, Onil, Alfafara, Gaianes, Bocairent)

Neus Bou, *No identidad*, 2014

Continuamos las muestras con *Sinfonía de susurros*, en ella presentamos nuestra performance *No identidad*. En esta secuencia imágenes mostramos un registro cronológico de nuestra acción la cual estaba dentro de una performance coral.

Posteriormente, esta performance fue proyectada en el Espai Rambleta, (La Cambra). Esta fue una exposición colectiva llamada Artes escénicas y acción.

Después de la performance *No identidad*, hemos de destacar la serie *Huella de la memoria*, puesto que ha sido mostrada numerosas veces, en primer lugar la dimos a conocer en Pam I pero en esta muestra no quedamos satisfechos con el resultado.

El motivo de nuestra insatisfacción era que las piezas se absorbían por el espacio, esto ocurría porque las piezas estaban colocadas en una estantería de cristal. Lo que pretendíamos conseguir era que las obras quedaran sustentadas en el espacio, pero lo que ocurrió es que al estar encerradas en una vitrina, el efecto era totalmente contradictorio a nuestras pretensiones.

Pam 2014

Como podemos observar en las imágenes anteriores, la serie *Huella de la memoria*, las piezas se pierden en ese espacio que las encierra. Por este motivo, al alargar una año más el máster, decidimos cambiar la presentación de *Huella de la memoria* fusionándola con las imágenes de detalle que tomamos de las mismas piezas. También realizamos unas peanas para las esculturas, y con ello conseguimos que quedaran integradas en el espacio.

Al realizar la instalación uniendo la obra fotográfica y la escultura se genera un diálogo entre ambas. En la imágenes podemos observar los detalles de las huellas, los caminos y los protagonistas, las personas que se pasean por dichos caminos. Estas imágenes nos hacen ver los fragmentos de manos y caras, como paisajes, sin otorgarles una importancia relevante. Por otra parte frente a las imágenes encontramos las piezas escultóricas, éstas se encuentran exentas del suelo, sujetas por las sutiles peanas, las cuales, las dejan a diferentes alturas, para crear composiciones orgánicas, a modo de paisajes montañosos. En la siguiente composición podemos observar como quedó la instalación.

Pam 2015

Esta instalación la hemos presentado en otras exposiciones colectivas, concretamente, en un exposición itinerante, la cual tuvo su origen este 2015 en Alcoy, en el centro Ovidi Montllor, posteriormente, viajó a Elche en el Casal Jaume I, y por último a Gandia también en el casal Jaume I. Pero además, en un futuro la podremos ver, en Valencia, Onteniente, Alicante, Castalla...

Alcoy 2015

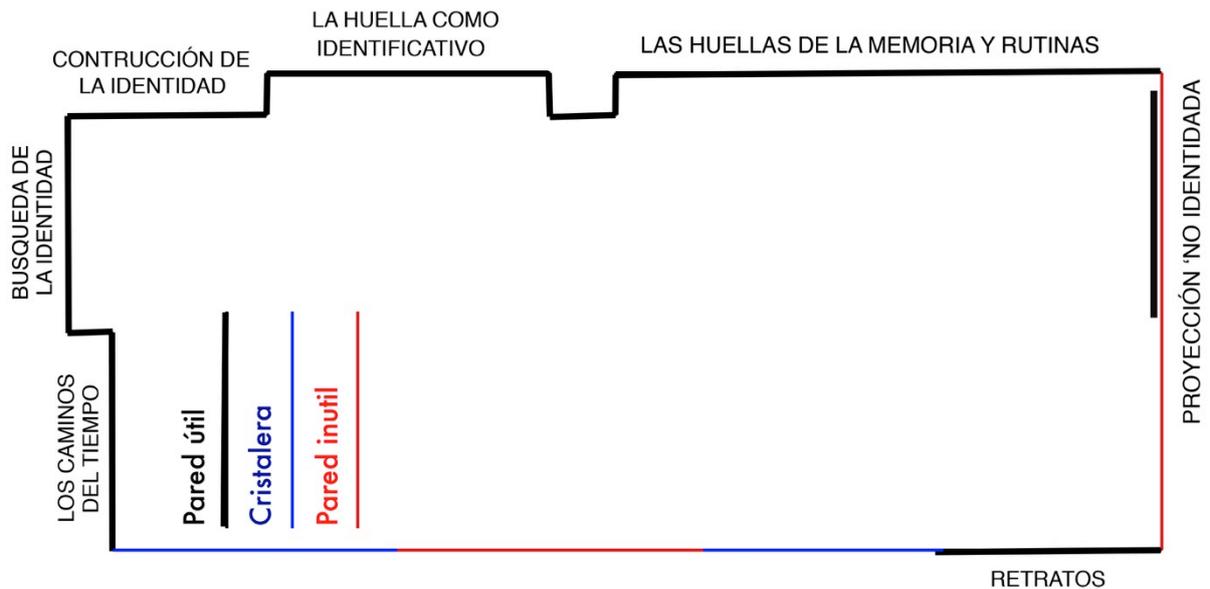
Gandia 2015

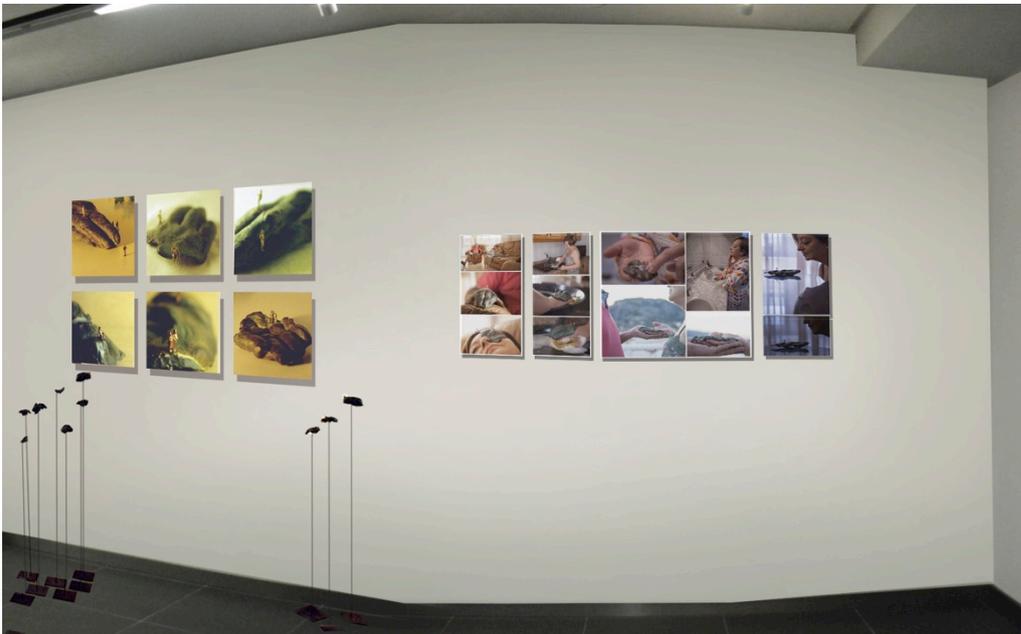

Elche 2015

A continuación mostramos un diseño de la exposición que estamos organizando para la sala de la Mutua Levante, en Alcoy, para próximo año. Esta exposición se realizará en el 2016. Nuestro propósito es reunir toda la producción artística realizada para el trabajo final de máster. Al estar nuestras obras repartidas por diferentes exposiciones itinerantes, no la hemos podido organizar antes.

Para esta exposición hemos escogido la sala Mutua Levante de Alcoy, una sala con muy buenas instalaciones, y además, disponemos de total libertad para organizar y montar la exposición. Dadas las condiciones de la sala podremos incluir la performance.

Mutua Levante (Alcoy)

Conclusiones

El trabajo aquí presentado nos ha permitido acercarnos a una temática trabajada por muchos artistas, como es la búsqueda de la identidad. En nuestro caso, hemos acotado el tema eligiendo el referente formal de la huella dactilar como signo identificativo, además de sus connotaciones como huella de la memoria en nuestro cuerpo físico.

Aunque somos conscientes de que queda un camino muy largo por recorrer en cuanto a la experimentación y la creación, podemos decir, que las conclusiones reales del trabajo de investigación son las propias obras llevadas a cabo y aportadas al mismo. De este modo, el trabajo nos ha servido para entender cómo afrontar diferentes conceptos a través de medios de expresión como el dibujo, fotografía, escultura, instalación y performance.

Creemos que el campo conceptual es susceptible de seguir siendo estudiado, pues lo que hemos visto, es una pequeña fracción de lo que puede llegar a ser, su continuación nos permitirá explorarlo más en profundidad para después poder producir nuevas creaciones plásticas.

Por ello, esta investigación ha sido para nosotros una introducción a una serie de conceptos y a una serie de obras. De este modo, hemos dejado la investigación abierta, para poder continuarla en un futuro. Sin embargo, queremos decir, que este trabajo de investigación, a nosotros como creadores, ha supuesto el aprendizaje del mejor método de revisión de la obra realizada hasta ahora, puesto que me nos ha permitido cuestionar los objetivos, buscar los orígenes y hacer crecer el trabajo apoyándonos en los artistas que hemos tomado como referentes, lo que ha supuesto el poder alcanzar logros tanto técnicos, como a nivel de soluciones plásticas, y lo principal, el poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado al principio del trabajo.

En conclusión, y centrándonos en uno de los objetivos de este trabajo, el cual era buscar un estilo personal, mi identidad y autoría como artista, he de señalar que como objetivo cerrado no lo he podido cumplir, ni lo podré cumplir hasta el final de mis días, puesto que, mi estilo como artista y mi identidad como persona, va cambiando, formándose y madurando. Pero puedo decir que este trabajo me ha servido para saber dónde estoy, cuál es mi forma de expresión y me ha ayudado a encontrar un lenguaje plástico acorde a los conceptos planteados.

Fuentes

Bibliografía

AUGE, Marc, *Las formas del olvido*, Gedisa, 1998, Barcelona.

AUGE, Marc, *El tiempo en ruinas*, Gedisa, 2003, Barcelona.

ARNHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual, Psicología del ojo creador*, ed. Alianza, 2005, Madrid.

CIRLOT, J. Eduardo, *Diccionario de símbolos*, ed. Siruela, 2005, Madrid.

COSME, José *¿Nihilismo o transcendencia?* Universidad Politécnica de Valencia. Rectorado de cultura, Valencia.

DESCARTES, Rene, *Discurso del método*, 11a. ed. Madrid : Aguilar, 1980.

GALTON, Francis. *Huellas dactilares*. 1892

GOMBRICH. Ernest. *Arte percepción y realidad*, Paidós ibérica. 2007. Barcelona.

GUASCH, Anna Maria *El arte último del siglo XX.: Del Posminimalismo a lo multicultural*. Alianza, Madrid, 2000.

HERNANDO, Almudena. *Arqueología de la identidad*, ed. Akal, 2002. Madrid.

LAYUNO, Rosas Hondarribia, María Angeles Richard Serra, ed. Nerea D.L. 2001.

PROUST, Marcel, *En busca del tiempo perdido*, ed. Alianza, 2011, Madrid.

PROUST, Marcel, *El tiempo recobrado*, ed. Alianza, 2011, Madrid

RAMÍREZ, Mario Teodoro . *Muchas culturas. Sobre el problema filosófico y práctico de la diversidad cultural*. Artículo mimeografiado,

RICOEUR, Paul, *Memoria, la historia, el olvido*, ed.Trotta, 2003, Madrid.

REPOLLES, Jaime, *Genealogías del arte contemporáneo*, ed.Akal, 2011, Madrid .

RONDOLINO, F. *Un lugar tan hermoso*. Siruela, Madrid 2000 p.149-150.

SWIFT, Jonathan, *Viajes de Gulliver*, ed. Espasa libros.

TODORO, Tyzvetan, *Elogio del individuo. Ensayo sobre la pintura flamenca del Renacimiento*, ed.Galaxia, 2013. Galicia.

VILLORO, Luis. *Sobre la identidad de los pueblos en Estado plural, pluralidad de culturas*, Paidós, 1997, Barcelona

Revistas y catálogos

BOLTANSKY, Christian, En TATE magazine No 2,

BARRAGÁN, Paco. 'Yo soy el espacio donde estoy', *Do Ho Suh*, Galería Soledad Lorenzo.

COSME, José, 'Ser y huella', Institut Valencià d'art modern, 2012.

CARETTI, Laura, '¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ellos/as?' *Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura*, N° 722, 2006 (Ejemplar dedicado a: La construcción de las identidades colectivas) , págs. 855-863

MARTINEZ, Irene, 'La identidad como problema social y sociológico' *Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura*, ISSN 0210-1963, N° 722, 2006 , págs. 811-824

RAMÍREZ, Mario Teodoro, *Muchas culturas. Sobre el problema filosófico y práctico de la diversidad cultural*. Artículo mimeografiado, Facultad de Filosofía, Universidad Michoacana (México)

Webs

<http://www.tate.org.uk/magazine/issue2/boltanski.htm> (vista 9jul)

<http://www.guggenheim-bilbao.es/exposiciones/richard-serra/> (En línea)

<http://kepakarmona.blogspot.com.es/> (En línea)

http://www.yuricareport.com/ART/SpanishJewelry_Ojo.pdf (última consulta: 9jul)

<http://www.ivam.es/exposiciones/2959-ser-huella-jos-cosme>
(última consulta: 3jun)

<http://nicolasjolly.net> (En línea)

<http://www.centrohuarte.es/wp-content/uploads/2013/06/I-Am-Making-Art-II.pdf>
(última consulta: 20 mayo)

http://www.teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=7452 (En línea)

