

La casa del “YO”

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE VALENCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Alexandra Maria Morim Barbosa
Director Sr. Dr. D. Fernando Evangelio Rodríguez
Valencia, Noviembre de 2007

La casa del “YO”

Tesis de Máster
en Producción Artística

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE VALENCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Alexandra Maria Morim Barbosa
Director Sr. Dr. D. Fernando Evangelio Rodríguez
Valencia, Noviembre de 2007

“... todo espacio realmente habitado
lleva como esencia la noción de casa.”
Gaston Bachelard

Índice

Presentación _____	6
Justificación _____	11
Introducción _____	13
Capitulo I	
“La casa del “Yo”: Desarrollo conceptual _____	15
Capitulo II	
“La casa del “Yo”: Descripción técnica	
- El contenedor _____	24
- El contenido	
1. Libros de artista _____	28
- “El espacio de inspiración” _____	29
- “Recorrido” _____	33
- “Guía de conversación” _____	37
- “Ensayo” _____	40
- “Quien soy” _____	45
- “Momentos transferidos” _____	49
- “Tu mensaje” _____	53
- “Se busca” _____	57
2. Xilografías _____	61
- Elemento generativo I _____	63
- Elemento generativo II _____	65
- Elemento generativo III _____	67
- Elemento generativo IV _____	71
- Elemento generativo V _____	75
- Legendas _____	78
3. Azulejos _____	82
La casa del “Yo”: Esquematización del proceso del trabajo _____	87
La casa del “Yo”: Dibujos constructivos _____	89
Render _____	93
Conclusiones _____	95
Presupuesto _____	97
Bibliografía _____	99

La casa del “Yo”

Presentación

La casa del “YO” es un proyecto de Alexandra Maria Morim Barbosa, portuguesa nacida a 25 de Abril de 1981 en Vila do Conde, una ciudad de Oporto. Licenciada en Artes Plásticas en la E.S.A.D. - Caldas da Rainha, época en que el espacio y su contenedor es motivo de búsqueda, aunque nunca fuera encontrado. En 2005 trasladase para La Coruña, con el motivo de realizar el “II Master de la Obra Gráfica” en la Fundación C.I.E.C., a donde vuelve en 2006, con una beca concedida por la propia Fundación CIEC en la feria internacional de grabado *Estampa’05*. Su traslado motivado por la necesidad de conocimiento, fue sin duda un pretexto de dar continuidad en la búsqueda de su espacio e imagen. Extender sus conocimientos sobre los procedimientos de grabado, ya tomados como medio de expresión privilegiada, se convierte en un auto-reconocimiento. En su estancia en Galicia, la forma de su contenedor fue revelada y asumida, de pronto la distancia reveló la identidad que tanto buscaba. Ensayó sus formas, estudió su opacidad y transparencia, además de su simbología. Definió la Xilografía como medio de expresión por excelencia. La casa se fue concretando. El interés en esta búsqueda fue aumentado y la necesidad de acompañarla con conocimiento le llevó hasta Valencia, donde realiza el Postgrado en Arte: Producción e Investigación.

Datos personales

Nombre› Alexandra Maria Morim Barbosa

Local y fecha de nacimiento› Vila do Conde, 25/04/1981

Móvil› (00351) 964382635 / (0034) 691914129

E-mail› B_xani@hotmail.com / barbosa.alexandra@gmail.com

Dirección postal› Rua Bernardino Craveiro n.º 393

4480-735 Vila do Conde

Oporto - Portugal

Curriculum vitae

Habilitaciones Literarias

2007

- › (2006 - ...) A realizar el Master en Producción Artística del Postgrado en Arte: Producción e Investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, España.
- › Workshop Münsterlandfestival pArt3 en los talleres Kloster Bentlage, Rheine - Alemania, Septiembre.
- › Workshop de Xilografía a fibra ministrado por Profesor Pedro Ascencio, de la UNAM – México – en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España, Mayo.

2006

- › Becaria en el “Taller de Xilografía en gran formato”, Bienal Internacional de Arte Contemporánea – ALBIAC, Almería/España, Julio.
- › Becaria en el “III Master de la Obra Gráfica” – Módulo de Xilografía en Fundación CIEC – Centro Internacional de la Estampa Contemporánea, Coruña/España, Enero/Febrero. Beca atribuida en ESTAMPA’05 - XIII Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo, Madrid, Noviembre de 2005.

2005

- › “II Master de la Obra Gráfica” en Fundación CIEC – Centro Internacional de la Estampa Contemporánea, Coruña/España, Enero/Noviembre.

2004

- › Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Superior de Arte y Design, Caldas da Rainha/ Portugal.
- › Workshop de Ferrografía ministrado por Profesor Catedrático José Manuel Guillén Ramón de la Facultad de Bellas Artes – San Carlos da Universidad Politécnica de

Valencia, en la Escuela Superior de Arte y Design, Caldas da Rainha/Portugal, Septiembre.

- › Workshop de Photoshop ministrado por Vasco dos Santos Braga, en la Escuela Superior de Arte y Design, Caldas da Rainha/Portugal, Febrero.

Exposición Colectiva

2007

- › Exposición Internacional "ARTE DOS 5 CONTINENTES 2006 - 07", en la Casa de la Cultura Maracena, Granada – España, Noviembre.
- › XV Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo – ESTAMPA'07 - *stand* Centro Portugues de Serigrafia, Madrid/España, Octubre.
- › Exposición en el “6th International Triennial of Small Graphic Forms”, Vilnius – Lituania, Septiembre /Octubre.
- › Exposición “Alexandra Barbosa y David Almeida” en el Münsterlandfestival pArt3, Kloster Bentlage, Rheine - Alemania, Septiembre/Octubre.
- › Exposición Colectiva de la Sociedad Portuguesa de Oftalmología, Lisboa, Septiembre.
- › Exposición del 5º Festival de Grabado en Évora – Bienal Internacional en el Palacio de D. Manuel, Évora/Portugal, Julio/Agosto.
- › Exposición Internacional de Arte – Concurso Internacional de Artes Plásticas “Compositor Antonio Gualda” 2006 de la Asociación Cultural “Valentín Ruiz Aznar”, Granada, Julio.
- › Exposición del “I Premio Internacional de Arte Grafico Jesús Núñez”, en la Fundación C.I.E.C, Coruña/España, Mayo.
- › Exposición “LETRALETRA” – Libro de Artista, en la Quart-Jove, Valencia/España, Mayo/Junio.
- › Exposición “XIX Premio de Gravado Máximo Ramos”, en el Centro Cultural Torrente Ballester, Ferrol/España, Abril.
- › Exposición “GRÁFICA Y ENTORNO: Graffias Urbanas Barrio del Carmen / Velluters”, en la CA Revolta, Valencia/España, Abril.

2006

- › XIV Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo – ESTAMPA'06 - *stand* Fundación CIEC (Premio Internacional de Grabado Jesús Núñez), Madrid/España, Noviembre/Diciembre.
- › Exposición de la Colección Fundación CIEC, Bienal Internacional de Arte Contemporánea – ALBIAC, Almería/España, Julio.
- › Exposición de la “X Bienal de Pintura Balconadas”, Betanzos/España, Julio.
- › Exposición del Concurso Nacional de Fotografía, Póvoa de Varzim/Portugal, Junio.
- › Exposición de Fotografía “Vila do Conde – Tradições, Gentes e Locais”, Vila do Conde/Portugal, Abril.
- › Exposición de “Grabado Pequeño Formato” – Gravura4 en la Sala Acuarela, Badajoz/España, Marzo.
- › Exposición “Novos Criadores'05” en el Museu da Chapelaria, S. João da Madeira/Portugal, Março.
- › Exposición de Pintura y Escultura de Artur Bual – “Jovem Aposta em Ti” en la Galería Municipal Artur Bual, Amadora/Portugal, Febrero.

2005

- › Exposición “Aveiro Joven Criador 2005” en el Museo de la República Arlindo Vicente, Aveiro/Portugal, Noviembre.
- › XIII Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo – ESTAMPA'05 (Tentaciones – T12), Madrid/España, Noviembre.
- › Exposición “Premios Salúquias às Artes 2005” en la Galería Municipal de Arte, Moura/Portugal, Octubre.
- › 4ª Bienal Internacional de Arte Joven de Vila Verde en la Casa Municipal de la Cultura, Vila Verde/Portugal, Junio.

- › Exposición en la Galería C.I.E.C, Betanzos/España, Mayo.
- › Exposición de Pintura y Escultura de Artur Bual – “Jovem Aposta em Ti” en la Galería Municipal Artur Bual, Amadora/Portugal, Febrero.

2004

- › Exposición “Viseu ArteJovem 2004” en la Delegação Regional de Viseu do IPJ, Viseu/Portugal, Diciembre.
- › Exposición de Alumnos Finalistas “ESAD’04 › Caldas da Rainha › IPL”, Ceres, Caldas da Rainha/Portugal, Noviembre.
- › Exposición del 4º Festival de Grabado en Évora – Bienal Internacional en el Palacio de D. Manuel, Évora/Portugal, Agosto.
- › Exposición de Fotografía “Á descoberta de Touguinhó em Vila do Conde: do campo ao mar”, Touguinhó – Vila do Conde/Portugal, Agosto.
- › 8ª edición do Caldas Late Night – CLN8, Caldas da Rainha/Portugal, Mayo.

Exposición Individual

2007

- › “Xilografías”, en la Galería Prova de Artista, Lisboa/Portugal, Febrero-Marzo.

2006

- › “O EU metafórico” (Xilografías), en la sala principal del CCO., Vila do Conde/Portugal, Abril.

Premio / Mención de Honor / Accésit

2007

- › Mención de Honor en el Concurso Nacional de Grabado – 5º Festival de Grabado en Évora – Bienal Internacional en el Palacio de D. Manuel, Évora/Portugal, Julio/Agosto.

2006

- › 2º Premio de Grabado (del tamaño pequeño formato) en el Concurso Internacional “Compositor Antonio Gualda” de Artes Plásticas, Granada/España, Diciembre.
- › Accésit en el “I Premio Internacional de Arte Grafico Jesús Núñez”, Coruña/España, Julio.

2004

- › Mención de Honor en el Concurso Nacional de Grabado – 4º Festival de Grabado en Évora – Bienal Internacional en el Palacio de D. Manuel, Évora/Portugal, Agosto.
- › 1º Prémio de Fotografía “Á descoberta de Touguinhó em Vila do Conde: do campo ao mar”, Touguinhó – Vila do Conde, Agosto.

Experiencia Profesional

2007

- › Realización de una edición con dos versiones para el CPS – Centro Portugués de Serigrafía presentada en ESTAMPA’07.
- › Realización de una edición para el Münsterlandfestival pArt 3.
- › Realización de la publicidad (convite, cartel y enara) para la Exposición Colectiva “letrAetra” – Libro de Artista, Valencia.
- › Participación en el Libro de Artista Colectivo “letrAetra”, tipografía digital y manual, realizado en la Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
- › Realización de la imagen corporativa de la empresa valenciana Miñana & Beltrán Asesores, SL.

2006

- › Realización de una edición por encargo para la Asociación de Hoteles de Madrid.

Justificación

Tengo miedo de perder lo que soy.
Soy mi casa y en ella habita el yo.

Cuando percibí quien era, percibí el miedo que me atormentaba desde siempre, la angustia que sentía cuando me miraba al espejo, esa no era yo. El miedo de no saber quien era me aterrorizaba, me absorbía en una locura desesperante hasta que salí de casa. No salí porque quería sino porque lo necesité, quería realizar mi sueño y para eso tenia que salir del único espacio donde era yo.

La necesidad de querer saber más no era compatible con me dislocación, hacia daño y hacia cuestionarme cada vez más, sentía la sangre en mi boca y una dolor agudísima invadía mi cuerpo siempre que la miraba alejarse.

Era un alma perdida, siempre fui y siempre seré.

Un alma sin cuerpo más consciente de su cuerpo.

En uno determinado momento todo se aclaró, mire al espejo y percibí que tenia un cuerpo, mi alma tenia una imagen, la imagen que desde siempre la acompaño mas que nunca se había materializado.

Ese momento desencadenó un frenético proceso, cada vez más obsesivo y consumidor. Había que construir mi cuerpo a la imagen del único espacio donde mi sentía yo. Ahí percibí que era una “casa viva”, la sentía dentro de mí.

El proceso empezó, estudie casas: sus paredes, su espacio, su simbología, su opacidad y transparencia. Una búsqueda exhaustiva que culmina con la transformación de mi cuerpo, las paredes emergían de dentro de mí, empezaba a ser quien siempre fui y no siempre supo. Fui concretando su forma y ella se materializó.

“La casa del Yo” es el cuerpo del yo, la materialización de una búsqueda personal. No es nada más. Su única pretensión es ser ella misma, honesta y verdadera para su habitante, ser una realización personal.

Introducción

La casa como un espacio mental, un lugar del pensamiento, un estado de ánimo que va mucho más allá de las meras connotaciones urbanísticas o de un modelo de ciudad específico, para referir un aspecto más íntimo, de la experiencia personal, de los estados emocionales difíciles de explicar.

La casa como una metáfora del yo, es su contenedor, la extensión de su cuerpo, lugar donde se refleja nuestro verdadero Yo. Ella desencadena en aquel que la toma como objeto de expresión, un proceso evolutivo. Inicialmente es una mera influencia, con el tiempo se materializa en autorretrato, pasando a extensión de su cuerpo, y a la vez obsesión. Le proceso catalizador que desencadena este proyecto es la relación dependiente casa – habitante.

“La casa del Yo” es una construcción, un tanto terapéutica, que me permita sacar aspectos de mis experiencias personales, de la comprensión de “mi casa” y su transformación. Es el contenedor de un año de búsqueda de un espacio dentro del espacio y reformulación del “Yo” dentro de él.

Consiste en cuatro paredes sin techo con dos entradas/salidas. Las paredes sostienen la búsqueda física y psicológica: los grabados y los libros de artista. Son testigos, los grabados de la búsqueda de una piel y los libros de los registros, como si diarios se trataran, espejando las dudas y los miedos, las conquistas y las dificultades.

Su fachada con azulejos, parte de la referencia a las casas típicamente portuguesas para adquirir una simbología personal.

“La casa del Yo” es proceso progresivo, de una influencia a un autorretrato, de una extensión que se tornó en obsesión. Es la materialización de un cuerpo y de sus conceptos personales.

Capitulo I

La casa del “Yo”: Desarrollo conceptual

La casa es una imagen/concepto que nos acompaña desde siempre, la casa donde vivimos, la casa de nuestros abuelos o la casa que deseamos tener. Esta es la imagen elegida, desde niños, para expresarnos. Es típico encontrar en un dibujo de un niño su casa. Él la dibuja porque es un elemento significativo en su vida, tal como otros elementos (el padre, la madre...).

La forma como la dibuja transmite su relación con ella, proyectando en ella quien es. El modo como la construye y como posiciona los elementos relacionados con ella, como la puerta o las ventanas, muestra su verdadero modo de ser y de pensar, como se mira a sí mismo y a su entorno. Proyecta en cada elemento su personalidad, aspectos, sentimientos y pensamientos íntimos que lo caracterizan.

El espacio al cual llamamos “mi casa”, es un espacio que nos retrata y en el cual proyectamos quien somos, como dice Mme. Balif: “Pedir al niño que dibuje una casa, es pedirle que revele el sueño más profundo donde quiere albergar su felicidad; si es dichoso, sabrá encontrar la casa cerrada y protegida, la casa sólida y profundamente enraizada. ... Si el niño es desdichado, la casa lleva la huella de las angustias del dibujante. ... casas estrechas, frías y cerradas.”¹ Ese espacio de proyección presenta características que según una simbología descodifica el carácter y la personalidad de su habitante. La arquitectura de la casa ultrapasa su forma física, su simbología arquitectónica o urbanística, convirtiéndose en un retrato psicológico donde el interior del “Yo” se liberta materializando su intimidad: “La casa es un albergue, una extensión y una metáfora del cuerpo. Si la ropa es la segunda piel, la casa es la tercera; cáscara protectora que adopta la configuración del animal que la ocupa ... exosqueleto que nos sostiene física, emocional y socialmente, la casa se asocia de tal manera con el cuerpo que deviene su metáfora.”²

La casa es un espacio que gana forma mediante su habitante, es donde él se siente en plena sintonía con sí mismo, es su rincón en el mundo, espacio de consuelo y intimidad que condensa y defiende. La noción de casa es personal y difiere de individuo a individuo tal como su materialización.

En “La casa del Yo” como proyecto personal, una búsqueda y materialización de un cuerpo tiene como base conceptos y simbologías personales. Cada concepto pierde su significado institucional y adquiere otro de intención personal. Ejemplo de eso es el concepto de casa, un concepto que pierde su referencia básica, donde su exteriorización pierde casi toda la importancia, convirtiéndose en un espacio interior y personal que proyecta sobre sus paredes el verdadero yo de su habitante. Un espacio de cuatro paredes, sin techo, esencialmente vivido en su interior. Un espacio limpio donde sólo el “Yo” tiene una palabra a decir, donde siente que su delirio está abrigado y protegido, donde se siente capaz de soñar y vivir sus sueños. Sus experiencias, sus miedos, sus ansias, todos los sentimientos íntimos y de impensable divulgación, o sea, los secretos del “Yo” son guardados en ese espacio interior de cuatro paredes, dentro de su muralla.

Este hecho se repite, con otros elementos como la puerta, la escalera y los azulejos.

¹ BACHELARD, Gaston: *La poética del espacio*, 2ª edición. México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 105p.

² FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: *El espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. 13p.

La puerta “... es un espacio de tránsito, un diafragma doméstico que segrega y reúne con la lógica binaria de lo cerrado y lo abierto. ...la posición de las puertas en la casa es un retrato instantáneo de las voluntades...”³. La puerta abierta simboliza un permiso al paso, tornándose en una invitación constante y permanente a visitarla, cuando esa desaparece. Su desaparición se debe al hecho del “Yo” querer compartir por completo todo lo que es, más de querer, quizá, debería decir necesitar. Esa necesidad deviene de otra, la de ser comprendido. Al dar a conocerse facilita la comprensión del otro y de si mismo. Igualmente, espacio de tránsito y de ligación es la escalera, tomada como un elemento que “...separa tanto como une. ... Por un lado, la escalera invita al movimiento, y es ella misma movimiento congelado. ...el ascenso penoso y ritual que nos purifica...”⁴. Su simbología, divulgadora en relación al modo como su habitante vive y encara su vida, donde solo el esfuerzo permite el ascenso. Ese ascenso muchas veces es duro, por el hecho de su insaciable voluntad y interminable persistencia, compitiendo solamente contra si mismo, olvidándose del dolor que ese ascenso le proporciona. También el azulejo pierde su función de revestimiento, una referencia a las tradicionales fachadas portuguesas, adquiriendo una simbología personal que deriva de una asociación intrínseca entre conceptos. El concepto de azulejo se asocia al de repetición y de obsesión, abriendo y cerrando un círculo.

El azulejo tiene subyacente la repetición, una fachada revestida de azulejos es un plano donde un elemento se repite un número determinado de veces y según un ritmo. Siendo la repetición un noción que origina y denuncia una obsesión. De este modo, el azulejo la absorbe y la desencadena como rostro, siendo esa la motivación de la búsqueda que retrata, la búsqueda de un espacio. El azulejo al revestir la fachada/rostro se convierte él mismo en revestimiento del rostro, imagen primera de identificación. Su papel en el proyecto no es revestir la fachada sino ser la fachada.

El espacio interior, además de aportar una simbología, introduce en su búsqueda. Las xilografías representan la procura de una piel, de un cuerpo, de una forma física, aunque los libros de artista son testigos, como si de diarios se tratase, que dejan despejar las dudas y los miedos, las conquistas y las dificultades de la búsqueda psicológica.

La Xilografía⁵ fue tomada con intención personal, técnicamente, es un procedimiento que consiste en una plancha de madera que es tallada por medio de gubias, cuchillas o buriles, quedando en relieve las zonas que recogerán la tinta. Su impresión es una mancha que registra la textura según la veta de la madera. Este procedimiento estuvo siempre relacionado con la reproducción de larga tirada. No obstante, esa no es mi intención. La Xilografía es trabajada como medio de expresión y de investigación plástica, donde la movilidad de la plancha permite la creación de variadas composiciones como si de una familia se tratase. Esta actitud pretende priorizar el valor creativo de este procedimiento, llevando a un segundo plano su proyección en la reproducción en larga tirada. En siglos anteriores fue utilizada por su fácil realización y por posibilitar una larga tirada, por ejemplo, en el caso de las estampas religiosas. Estas

³ FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: *El espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. 243p.

⁴ FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: *El espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. 149 p.

⁵ “Se domina así el procedimiento de grabado en relieve sobre madera y también a la estampa producida por este medio. De los procedimientos de grabado, el primero que empezó a utilizarse, ya desde el siglo XIV en Europa. En sus orígenes se imprimían imágenes y textos con esta técnica; siendo su derivación la imprenta inventada por Gutemberg. La xilografía a fibra es la que se realiza sobre tablas de madera cortadas en el sentido de la fibra del tronco. La xilografía a contra-fibra o xilografía a testa es la que utiliza tacos de madera cortado en sentido perpendicular a la fibra del tronco, el boj es la madera más apreciada para la técnica que permite utilizar buriles para conseguir trazos más finos y precisos. La xilografía y su derivado la Linoleografía, son medios utilizados por los artistas por las posibilidades que ofrecen, y por el especial carácter que permite sus trazos. Esta técnica fue muy apreciada por los artistas expresionistas.” en *Archivo Gráfico: Grabados, litografías y serigrafías*, Valencia, Editorial UPV, 2003.

estampas eran estilizadas y con poco detalle. Al permitir una tiraje larga, el precio de la estampa era bajo lo que permitía que un mayor número de personas pudiesen obtener esas imágenes religiosas.

En nuestra era, con los innumerables medios de reproducción existentes, la Xilografía renace como medio de expresión y de creación donde la estampa es valorada por su propio planteamiento. De hecho la estampa es tan importante como el acto de proyectarla, contado con que la matriz no es una mera imagen sino un elemento capaz de generarla: “Porque no es lo mismo crear una imagen sobre un soporte que crear un elemento capaz de generarla.”⁶

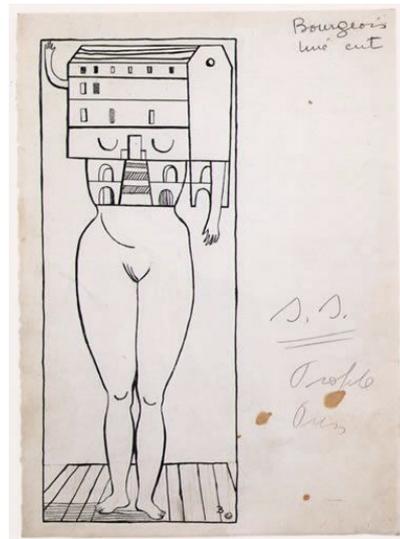
El “libro de artista”⁷ fue trabajado, según su concepto, como medio de expresión, una simbiosis de múltiples combinaciones de distintos lenguajes, donde la secuencia espacio-tiempo depende del espectador. Es un espacio de significado íntimo que explora la forma de un libro, según palabras textuales de Ulises Carrión: “Un libro es una secuencia espacio-tiempo. Hacer un libro es actualizar sus secuencias espacio-tempo ideales mediante la creación de secuencias paralelas de signos, ya sean verbales u otros.”⁸ De este modo, el libro fue trabajado como si de un diario se tratase.

En “La casa del Yo”, tanto su contenedor como su contenido fueron trabajados con conceptos en su mayoría personalizados, de forma que llegase a ser un cuerpo deseado y sentido. Para la realización de este proyecto fueron tomados como referencia y objeto de estudio artistas como Louise Bourgeois, J. M. Ballester, Kurt Schwitters, Giovanni Piranesi y el filósofo Gaston Bachelard.

La casa influencia la construcción de la identidad del “yo” y a su vez es su espejo. En su imagen se proyecta la identidad, las virtudes y defectos, de cada uno.

La casa es, al mismo tiempo, motivo y medio de expresión para muchos artistas. Como es el caso de Louise Bourgeois, artista que trabaja en base a conceptos personales-arquetipos y cuya motivación parte de su casa, es en su espacio donde busca la razón de su obra.

Louise Bourgeois nació en París el 25 de diciembre de 1911 y al finalizar la I Guerra Mundial, sus padres establecieron un próspero negocio familiar de restauración de tapices de los siglos XVI, XVII y XVIII, en el que Louise Bourgeois trabajó re-dibujando detalles perdidos en las obras que había que restaurar.

Louise Bourgeois, Femme Maison, 1947

Su obra revela una visión de la vivienda desde un punto de vista autobiográfico, manifestando en toda su producción artística las emociones revividas a través de sus recuerdos infantiles. Convierte su espacio personal, su casa, en objeto fomentador y fundamental en su obra, ella misma lo manifiesta del siguiente modo: “No puedo salir de la casa. Quiero. Tengo que hacerlo. Me gustaría hacerlo. Estaba planeándolo, pero tuve

⁶ EVANGELIO RODRÍGUES, Fernando: “La polivalencia de la imagen en el grabado y la estampación: alternativas a la tirada única en el grabado original” [Tesis doctoral inédita], Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1989, 10p.

⁷ “El término libro de artista apareció como tal en los años 1970, para hacer referencia a un tipo específico de obras hechas por artistas en ediciones limitadas. Estas obras poseían una serie de particularidades que comúnmente se entendía como libro, producción gráfica o manifestación plástica. La existencia de las nuevas obras responde a la necesidad de transgredir los límites de las disciplinas artísticas, para impulsar un medio de expresión fundamentados en códigos de interpretación y significados distintos a los hasta entonces establecidos.” HELLION Martha, “El origen del libro de artista moderno”, en BENÍTEZ, Ulises Carrión; y Martha HELLION: *Artist's books*, Madrid, Turner, 2003. 21p.]

⁸ BENÍTEZ, Ulises Carrión; y Martha HELLION: *Artist's books*, Madrid, Turner, 2003. 312p.

Louise Bourgeois, Cell XVI (Portrait), 2000

que darme por vencida en el último momento.”⁹ Desde los años sesenta su trabajo se hace esencialmente autobiográfico y se construye con las obsesiones y los recuerdos de su infancia, de heridas que nunca terminan de cerrarse, insistiendo una y otra vez sobre el carácter irreductible de la existencia humana.

La artista toma “su casa” como motivo, elemento influyente de su obra y crea, a partir de ella, un vocabulario personal/simbólico. La casa marcó su identidad de tal modo que se tornó un elemento fundamental de su existencia y de su trabajo. Su trabajo, que cada vez con mayor frecuencia se adentra en el campo de la instalación, se llena de símbolos que terminan convertidos en arquetipos. Como es la araña (Spider) representado la figura de la madre; el cuerpo masculino fragmentado, alusión directa a su padre, que le era infiel a su madre con su niñera, al que alude en la instalación iluminada en rojo (*Destruction of the father*, 1974); las mujeres-casa, imagen de la condición y los papeles asignados social y culturalmente a la mujer; las grandes celdas y las guaridas habitables (las series “Cells” y “Lairs”), lugares de la intimidad, donde conviven el tormento; y la dicha; referencias, explícitas o ambiguas, a vaginas, pechos, corazones que Bourgeois convierte con sus manos en exvotos y fósiles antropomórficos.

Gaston Bachelard y J. M. Ballester han sido tomados conceptualmente, por su comprensión del espacio y su definición personal de casa. Para el filósofo francés Gaston Bachelard¹⁰, la casa es protectora y fuente de libertad “... la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz. ... la casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre.”¹¹ y para el artista madrileño J. M. Ballester¹² es retrato y espacio interior “Cada arquitectura responde a una forma de vida, a una forma de apreciar el mundo... manifiestan las virtudes y los defectos...”¹³ “Lo que la palabra “casa” evoca no es tanto un volumen exterior, un cuerpo emplazado en el espacio visto desde el exterior bajo el sol, sino, por el contrario, un espacio interior, definido por cuatro paredes y valorado desde el interior.”¹⁴

Estas definiciones se complementan mutuamente, además de refirmarme en mi posición, mi concepto de casa. La casa como espacio interior, iconográficamente, es resaltada por el trabajo de referencia de los artistas de Kurt Schwitters y Giovan Battista Piranesi.

Kurt Schwitters por la serie de grandes construcciones que denomina *Merzbau* o *Construcción Merz* (1925). Este autor nace en 1887 en Hannover (Alemania) y muere en 1948 en Ambleside (Inglaterra). Fue pintor, escultor y escritor. Estudió en Dresde y vivió en Noruega desde 1933, y en Inglaterra desde 1940. Sus inicios fueron en el expresionismo y el cubismo, pasando posteriormente a la abstracción. A partir del rechazo del movimiento Dadá de Berlín, Kurt Schwitters se instala en Hannover, donde crea una nueva versión del dadaísmo que denomina *Merz*, palabra escogida al azar y representativa del sentido de libertad que impone a sus creaciones. La primera es la realizada en su casa de Hannover, abstracta y en yeso, que llega a ocupar una habitación y se extiende a varios pisos, logrando la simbiosis perfecta entre la obra de arte y la vida del artista. Esta obra será destruida durante la guerra, pero incansable, Schwitters crea dos nuevos *Merzbau*, uno en Noruega y otro en Inglaterra a fines de los

⁹ BOURGOEIS, Louise: *Destrucción del Padre/ Reconstrucción del padre: escritos y entrevistas 1923-1997*, Madrid, Editorial Síntesis, 2002, p. 29

¹⁰ El filósofo francés Nace en Bar -sur- Aube, 1884 y muere en París, 1962. Fue profesor en la Sorbona (1940-1954) y se especializó en epistemología (*La formación del espíritu científico*, 1945). Estudió también la imaginación poética en relación a los cuatro elementos (*El psicoanálisis del fuego*, 1938; *El agua y los sueños*, 1942; *La poética del espacio*, 1957).

¹¹ BACHELARD, Gaston: *La poética del espacio*, 2ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, 36p.

¹² Fotógrafo, pintor y dibujante madrileño nacido en 1960, se licencia en Bellas Artes en 1984 y desde entonces ha sido recompensado con varios galardones y becas. Asimismo, ha participado en varias decenas de exposiciones por todo el mundo, entre ellas varias ediciones de la feria internacional ARCO.

¹³ BALLESTER, José Manuel: *Lugares del Paso: [Exposición] Sala la Gallera, 02-VI/30-IX-2003*, Valencia, Ed. Generalitat Valenciana, 2003, 23p.

¹⁴ BALLESTER, José Manuel: *Habitación 523*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2005, 016p.

cuarenta. No obstante, ninguna llegó a estar acabada y según el artista era algo inacabado por principio. La Merzbau es una “arquitectura” en continuo proceso de transformación, de renovación y ampliación, un conjunto de esculturas en proceso de mutación que pueden ser recorridas.

Kurt Schwitters, Merzbau, Hannover, 1919-33

Giovanni B. Piranesi, Cárcel VII, 1745

Giovanni Battista Piranesi, grabador y arquitecto italiano nació en 1720, en Mogliano. Después de un período de estudio en Venecia, en 1740 se trasladó a Roma, donde permaneció prácticamente hasta su muerte, en 1778. En 1745 realizó sus célebres grabados *Cárceles de Invención*, escenografía alucinante y colosal de tipo romántico, “[...] lo más asombroso y original de estos grabados, que es, no ya la creación en sí de tan increíbles estructuras arquitectónicas, sino, según palabras de Hofer, algo mucho más difícil, hacer de ellas unos edificios con vida “expresión del alma atormentada de los prisioneros””¹⁵

Sus famosas *Vistas de Roma*, dibujos de los principales monumentos de la ciudad empezados en 1748, continuaron publicándose durante casi treinta años y llegaron a convertirse, junto a sus grabados de arte decorativo, en su obra más importante. Su actividad como arquitecto reviste una importancia secundaria [No llegó a construirse ninguno de sus proyectos].

Dos iconografías distintas más honestas con su habitante, reflejando sus estados del alma. La honestidad es una actitud indispensable en un proyecto personal como La casa del “Yo”, es necesario que el “Yo” se proyecte tal como es. Es fundamental perder el miedo de ser juzgados y a expresar nuestro lado oscuro, ese lado que escondemos dentro de nosotros mismos, que enmascaramos para que nadie lo descubra. Ese es nuestro lado débil, nuestro punto flaco. Es solamente exponiéndolo que tendremos la consciencia de lo que somos y por qué lo somos, permitiendo conocernos y que nos conozcan.

Con el desarrollo del proyecto fui comprendiendo quién era, mirándome sin preconceptos y me reconocía. Se erguían las paredes y se desmoronaban los preconceptos, los miedos y las dudas, era libre. No era prisionera de aquellas paredes sino que era aquellas cuatro paredes.

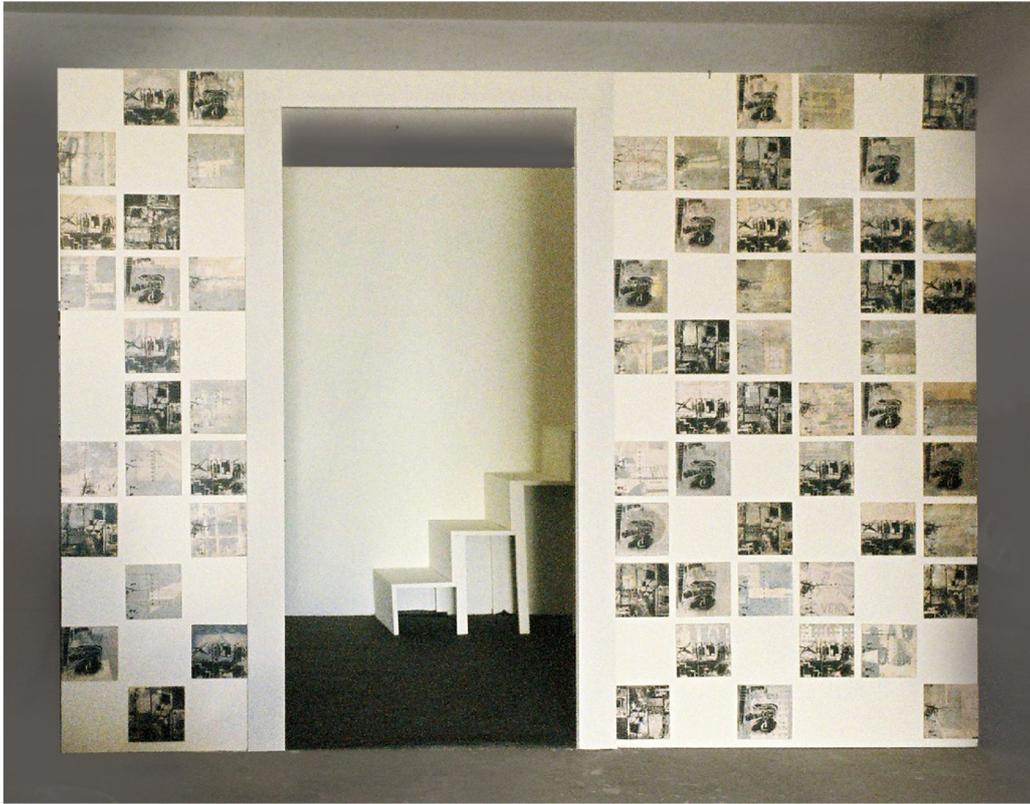
¹⁵ EVANGELIO RODRÍGUEZ, Fernando: “La polivalencia de la imagen en el grabado y la estampación: alternativas a la tirada única en el grabado original” [Tesis doctoral inédita], Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1989, 281p.

“La casa del Yo” es una materialización personal, se basa en conceptos personales y en una necesidad que advenía hace mucho. Donde el concepto de casa adquiere un sentido personal e interno, puede ser definida como las cuatro paredes que protegen, que cuidan y que definen un espacio donde uno se siente bien. Un refugio, una fuente de libertad, donde el “Yo” es tal como es, un espacio deseado y conservado en el interior de cada uno. La casa desencadena en aquel que la toma como objeto de expresión un proceso evolutivo. En mi caso, inicialmente es una mera influencia y con el tiempo se materializa en autorretrato, ella era mi mejor representación. Más con el pasar del tiempo, se fue convirtiendo en una extensión de mi cuerpo, el cuerpo se materializó, era mi cáscara protectora, mi exoesqueleto. Ahora la deseo cada vez más, la quiero convertida en la razón de mi vida, en mi vida, se convirtió en obsesión. La obsesión es un sentimiento que procede de la dependencia, y el proceso catalizador que desencadena este proyecto es la relación dependiente casa - habitante. Es ese sentimiento que despierta el deseo entrañable de posesión, que consume y maravilla, deslumbra y sacia. Soy mi casa, soy lo que mi casa es. Somos fruto de una relación mutuamente dependiente.

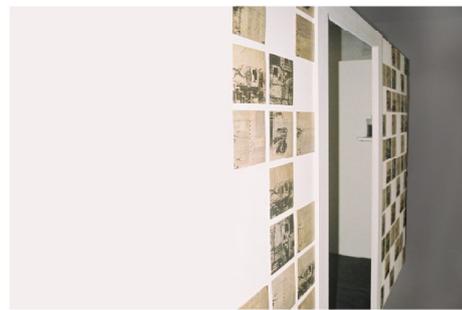
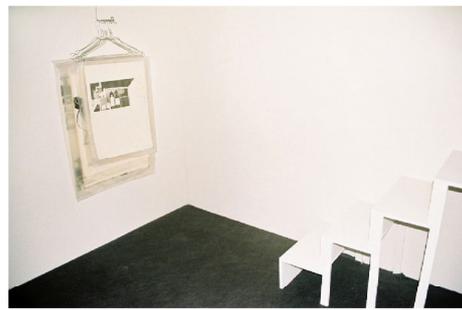
Capitulo II

“La casa del “Yo”: Descripción técnica

EL contenedor

El contenido

1. Libros de artista

“EL ESPACIO DE INSPIRACIÓN”
Una mirada sobre Velluters.

Es una mirada del espacio, un espacio recorrido, un espacio de conocimiento y reconocimiento. El libro registra esa mirada personal del espacio y su relación con él.

Ficha técnica

Título: El espacio de inspiración

Técnica: Impresión digital (59 fotografías), dibujo (6) y *collage* (3)

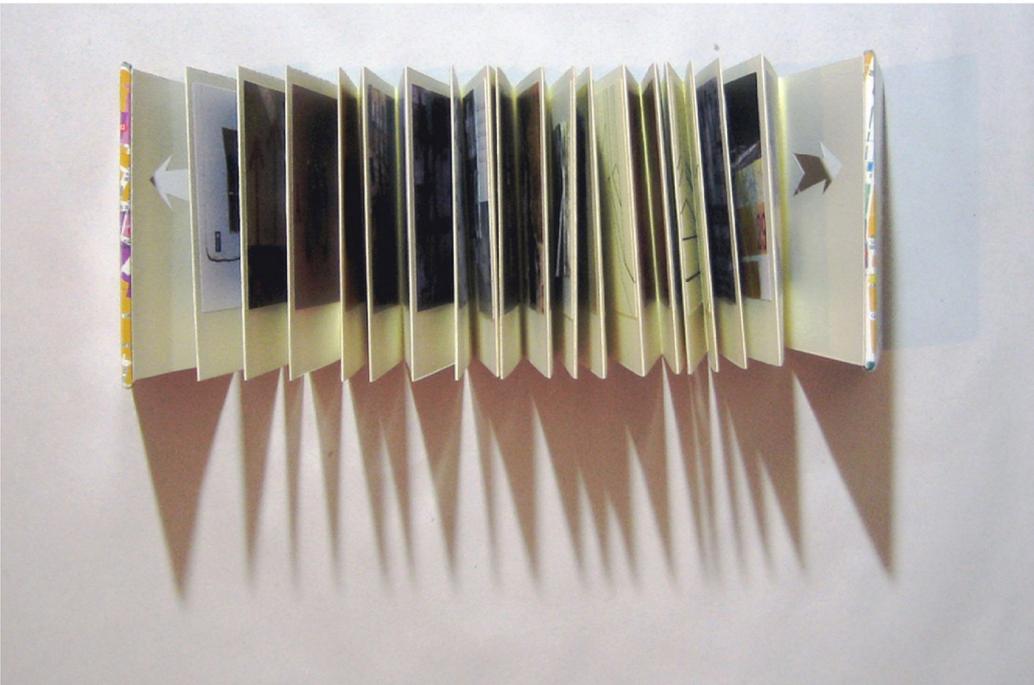
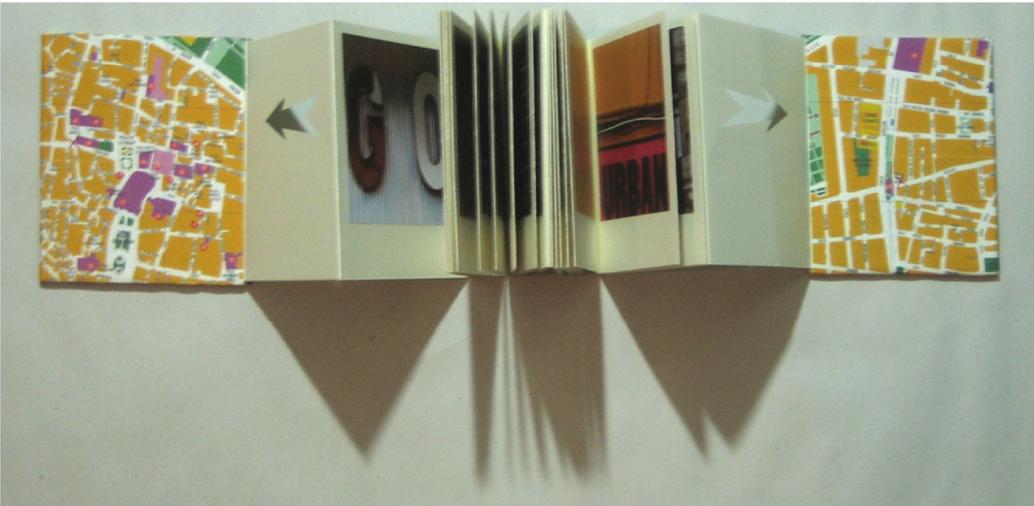
Edición: Ejemplar único

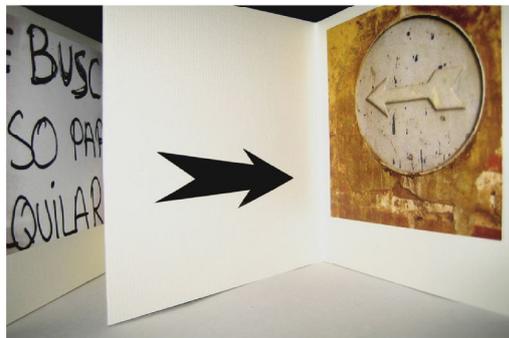
Papel: Ingres Fabriano 160 grs.

Dimensión de papel: 350 cm. - 35 hojas de 11,5 x 10 cm. montadas en “acordeón”

Dimensión de las imágenes: 9x9 cm.

Realizado en: Valencia 2006

“RECORRIDO”

El espacio del yo dentro del espacio.

La llegada a un espacio nuevo es siempre un momento de angustia y de desorientación. El recorrido obligatorio y la falta de referencias absorben el “yo” dejándole perdido en si mismo.

En ese espacio impuesto, uno busca su espacio y lo convierte en suyo, dejando sus huellas, sus interpretaciones, y su “yo” reflejado en él.

El “Recorrido”, refleja las indecisiones, las dudas que uno tiene cuando procura su espacio, su lugar. Es ahí donde el “yo” encuentra su esquina, su refugio. Lo conoce, se reconoce y funde en él, tornándose un “yo” en el espacio.

iBusca tu espacio!

Ficha técnica

Título: Recorrido

Técnica: Impresión digital y Xilografía

Edición: 3 ejemplares

N.º de matrices: 11

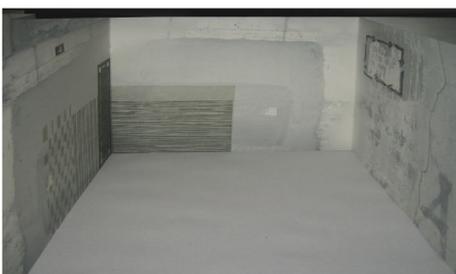
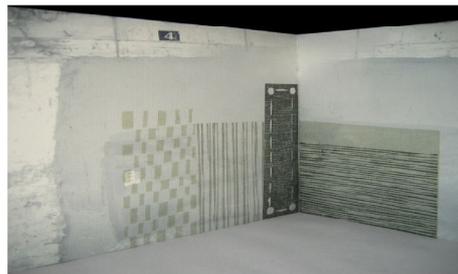
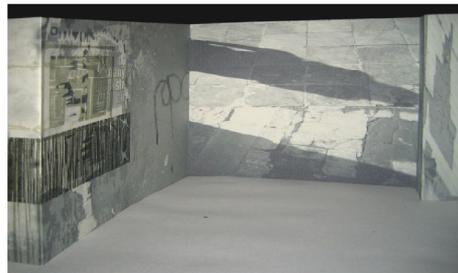
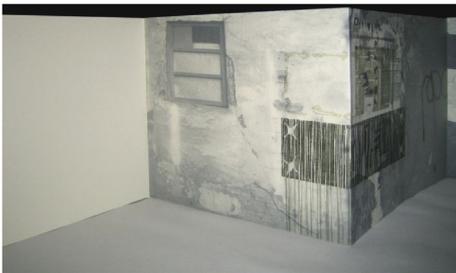
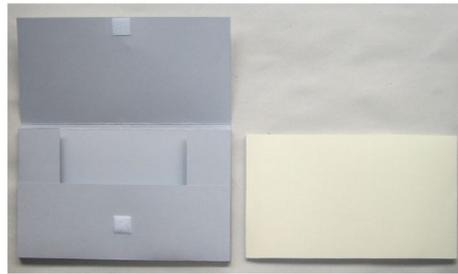
N.º de colores: 3

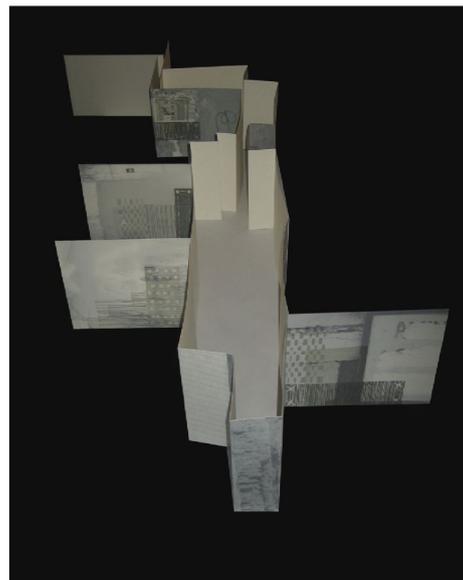
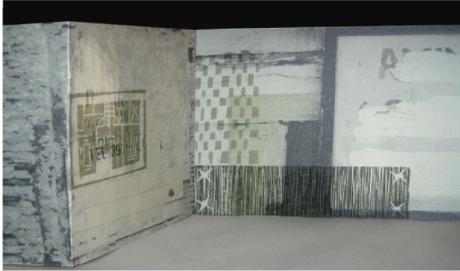
Papel: Ingres Fabriano 160 grs.

Dimensión de papel impreso: 14,4 x 360 cm.

Realizado en: Valencia 2006

Taller de estampación: Taller de Grabado de la Facultad de Bellas Artes

“GUÍA DE CONVERSACIÓN”

El “Guía de Conversación” pretende ser el esclarecimiento de los conceptos personales y fundamentales para mi trabajo. Para ello, busqué sus definiciones en el diccionario de significados, de simbología y de urbanismo, y las confronté con otras elaboradas por mí. Sobre las definiciones de los diccionarios taché lo que no me interesaba, quedaron sólo las palabras que se relacionaban con mi definición.

Las definiciones recogidas fueron encoladas con precinto y la mía con pegamento en spray. La elección de los pegamentos tiene una simbología particular: el precinto simboliza la presión, la fuerza de una definición institucionalizada, impuesta y su incuestionable aceptación; y el pegamento en spray simboliza una definición personal y mutable, ausente de presión más no de fuerza.

El resultado es un pequeño libro de bolsillo con conceptos y definiciones significativas y esenciales contenidas en mi trabajo, inherentes a él.

Ficha técnica

Título: Guía de conversación

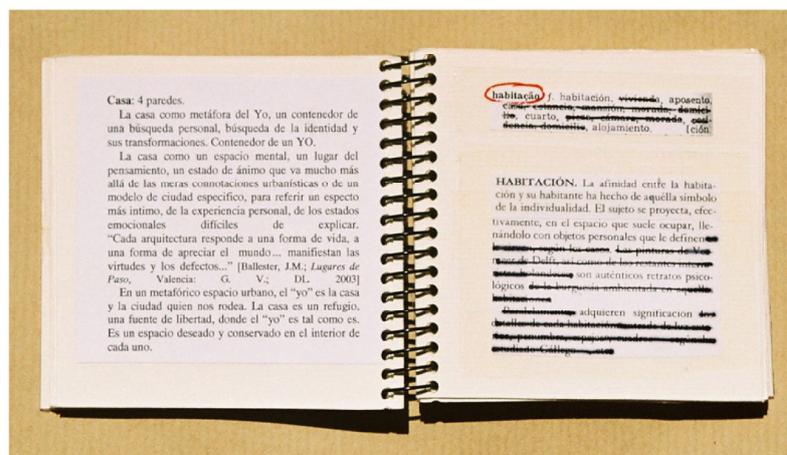
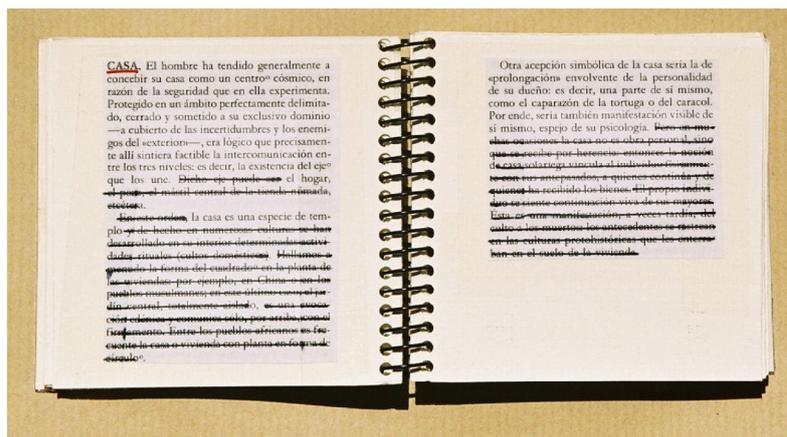
Técnica: Fotocopias encoladas con pegamiento de spray y precinto.

Edición: Ejemplar único

Papel: Ingres Fabriano 160 grs.

Dimensión de papel: 9,5 x 9,5cm.

Realizado en: Valencia 2006

“ENSAYO”

Un diario gráfico donde la necesidad de expresión no se hace esperar. Un conjunto de *ensayos*, de experiencia y reconocimiento sobre temas de interés personal como Mano, Rostro, Ojo, Boca, Rotunda, Creación del espacio, Buscada, Sintiese, Mi casa y Construcciones trabajados con variadas técnicas.

Ficha técnica

Título: Ensayo

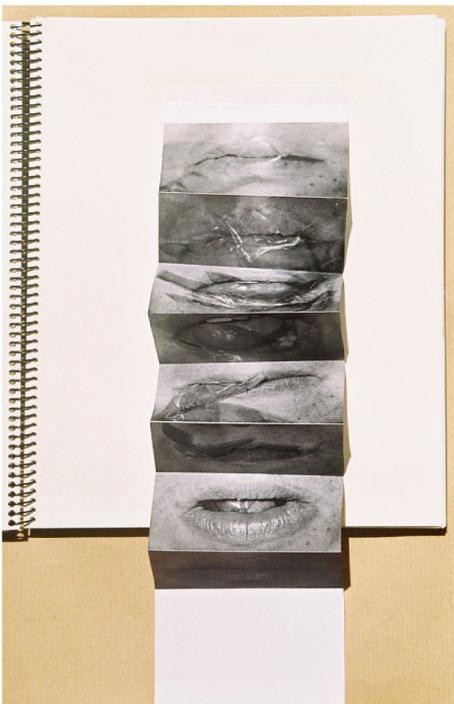
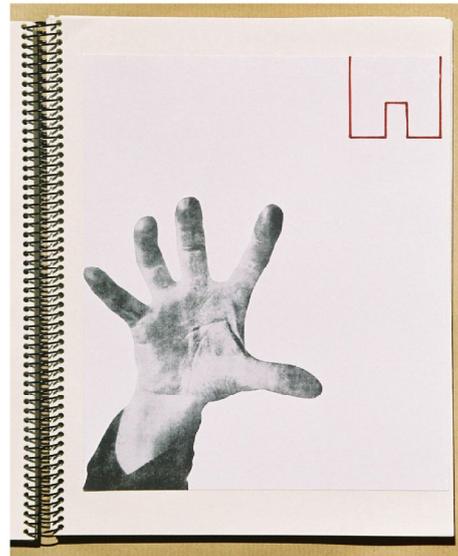
Técnica: Mixta – imagen digital, collage, serigrafía...

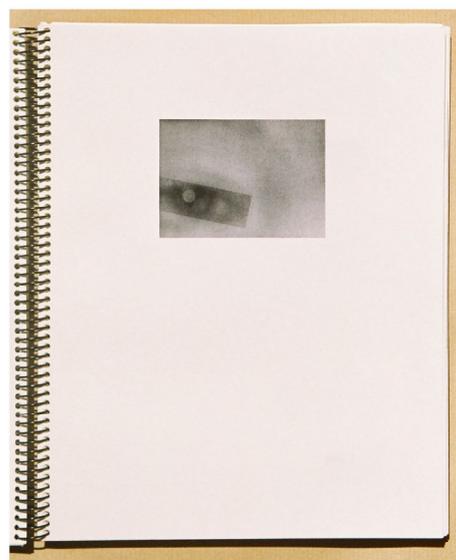
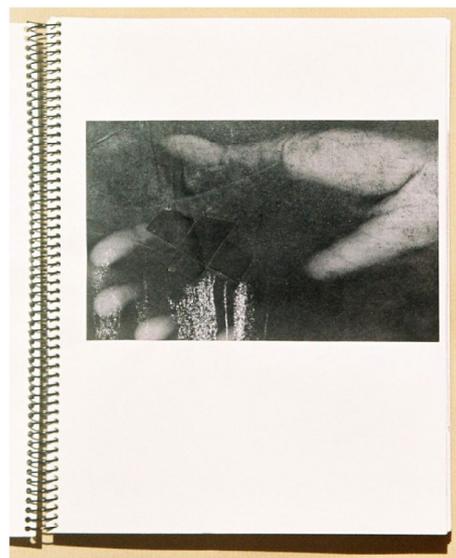
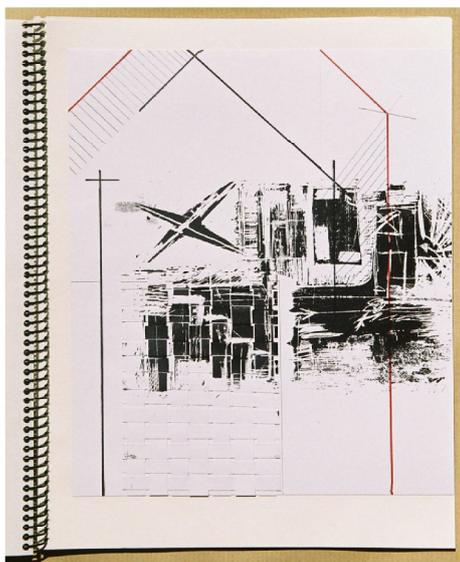
Edición: Ejemplar único

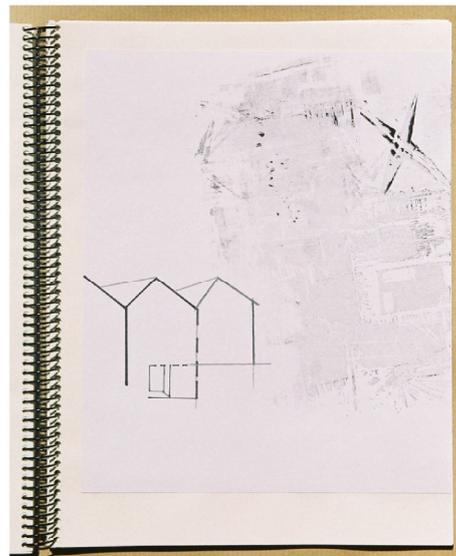
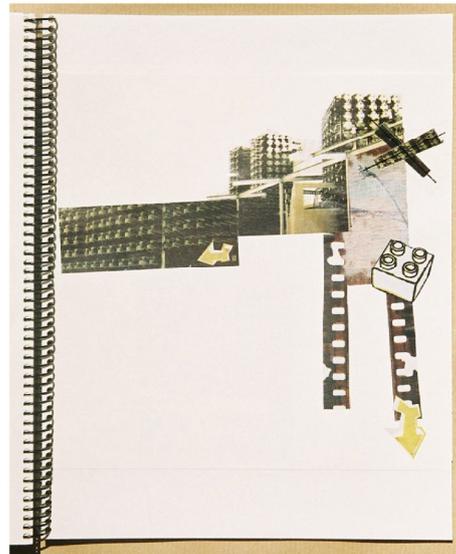
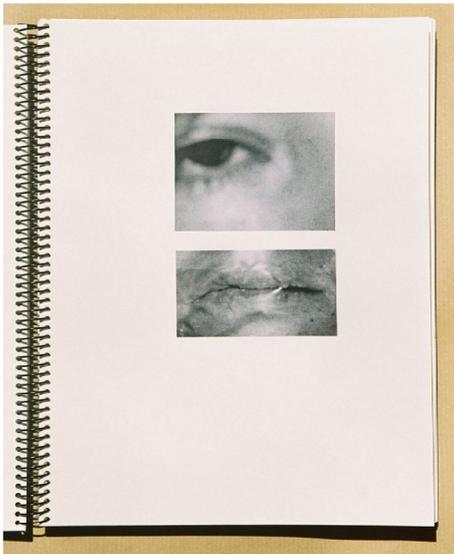
Papel: Hojas de bloco de boceto

Dimensión de papel impreso: 27,5 x 21cm.

Realizado en: Valencia 2006

“QUIEN SOY”

Un espacio de búsqueda de una identidad, donde se sube y se baja, se entra y se sale con el objetivo de encontrar su constante y mutable personalidad. Donde el objetivo no es encontrarla sino perseguirla.

Ficha técnica

Título: Quien Soy

Técnica: Xilografía, aguafuerte sobre plancha de acrílico, transferencia por disolvente y *colage*

Edición: Ejemplar único

N.º de matrices: 11

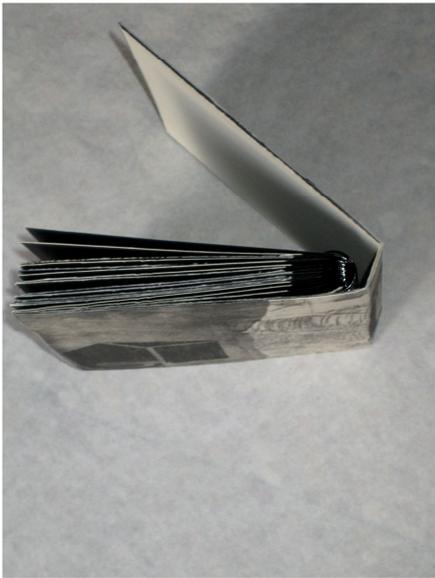
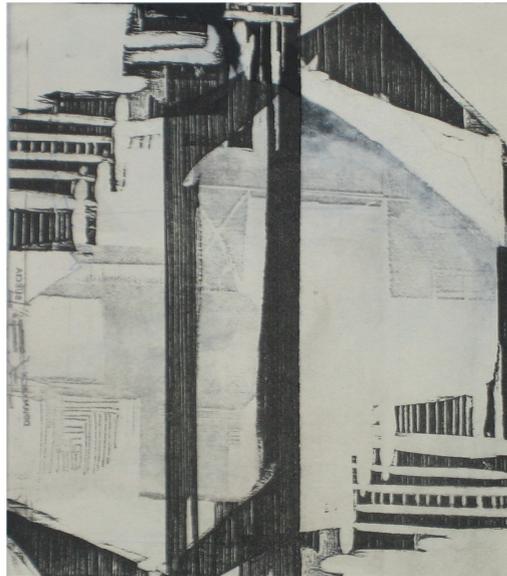
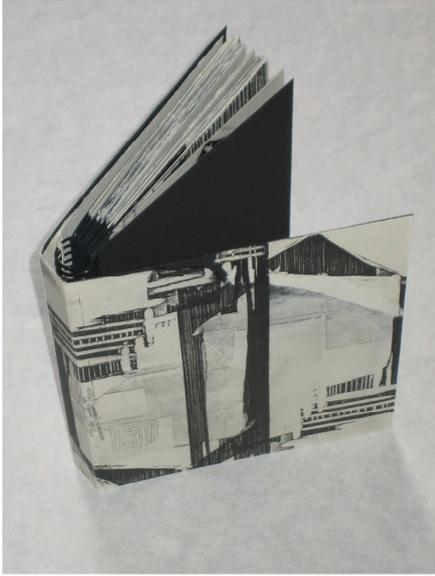
N.º de colores: 1

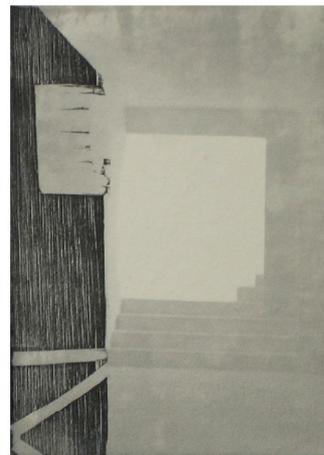
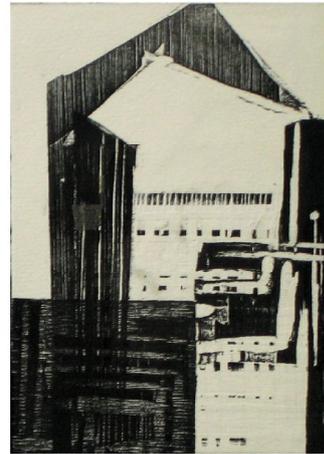
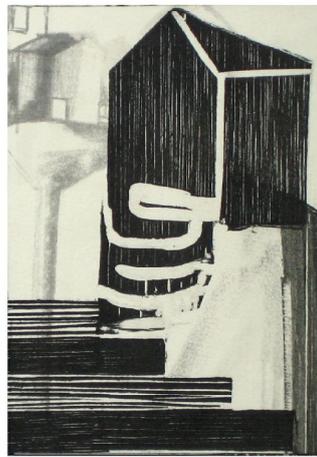
Papel: Guarro Superalfa

Dimensión: 17x14,5 cm.

Realizado en: Valencia 2007

Taller de estampación: Taller de Grabado de la Facultad de Bellas Artes

“MOMENTOS TRANSFERIDOS”

Espacio donde la transferencia es la palabra de orden. El deseo de no dejar caer momentos inspiradores en el olvido, es el origen de este acto.

Ficha técnica

Título: Momentos transferidos

Técnica: Transferencia por disolvente y hilo negro cosido

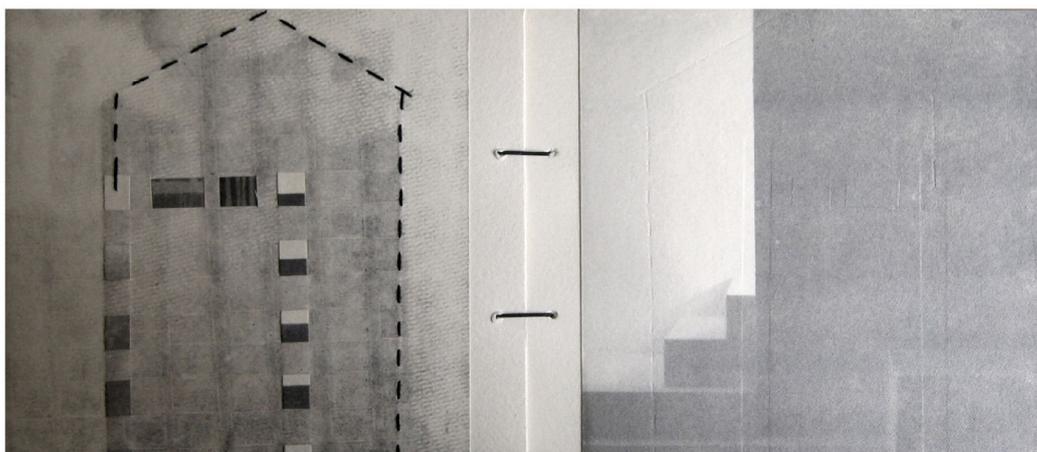
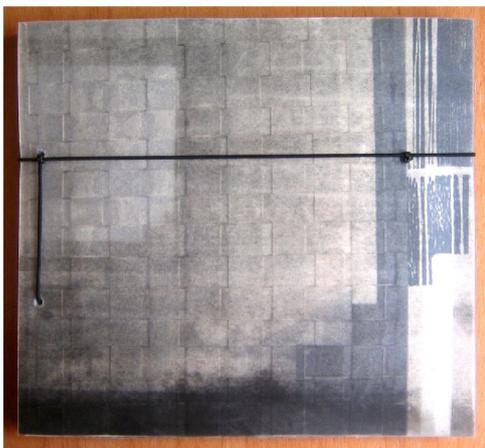
Edición: Ejemplar único

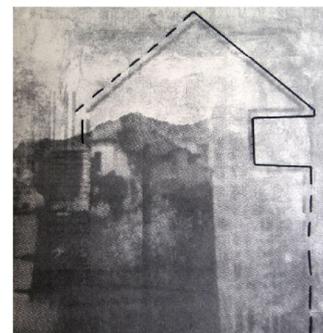
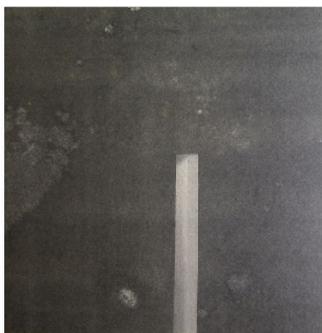
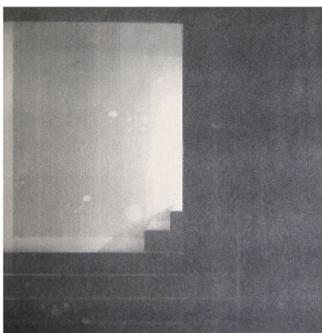
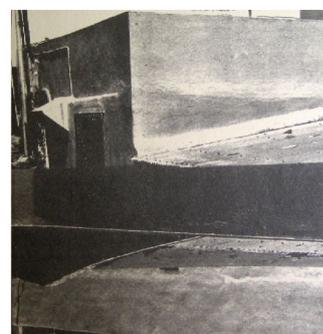
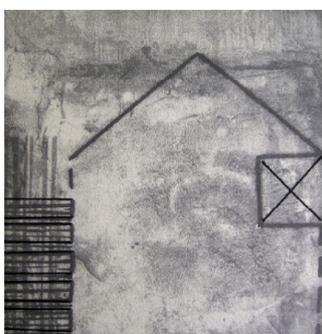
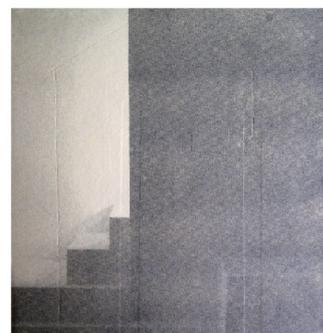
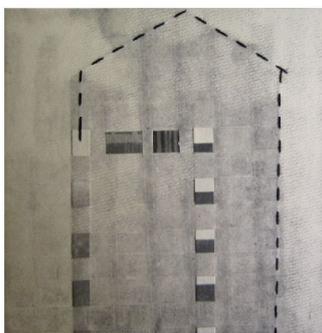
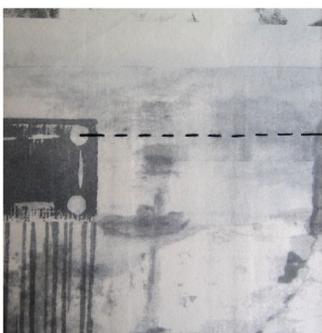
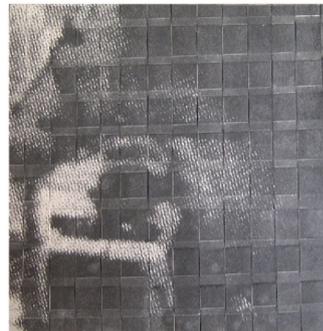
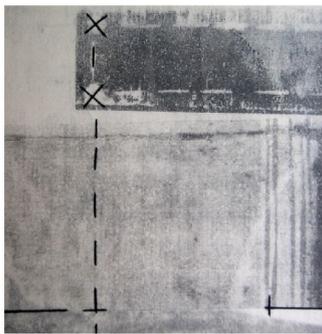
Papel: Guarro Superalfa

Dimensión de papel impreso: 14 x 15,5 cm.

Realizado en: Valencia 2007

Taller de estampación: Taller de Grabado de la Facultad de Bellas Artes

“TU MESSAGE”

Una interpretación sobre leer y ver la tipografía, donde la técnica manual tiene una palabra que decir. Un espacio de convivencia entre la técnica manual y la digital.

Ficha técnica

Título: Tu mensaje

Técnica: Tipografía digital y manual

Edición: Ejemplar único

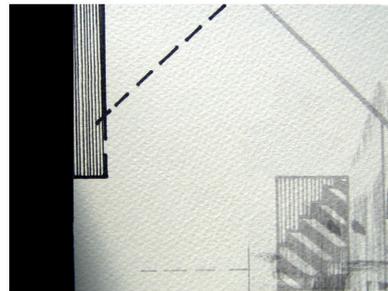
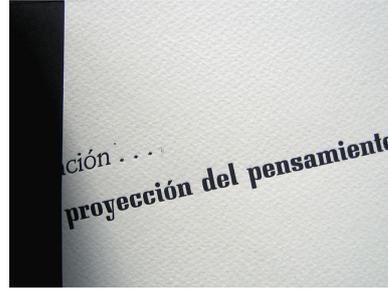
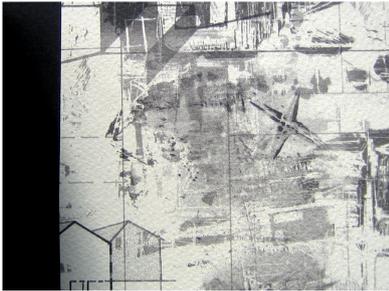
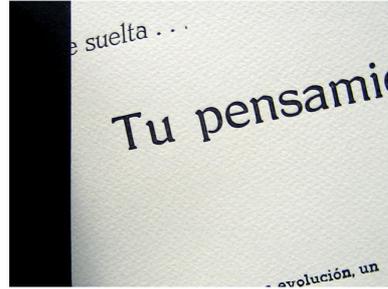
Papel: 9 x 13,5cm.

Dimensión de papel impreso: 9 x 10cm.

Realizado en: Valencia 2007

Taller de estampación: Taller de Tipografía de la Facultad de Bellas Artes

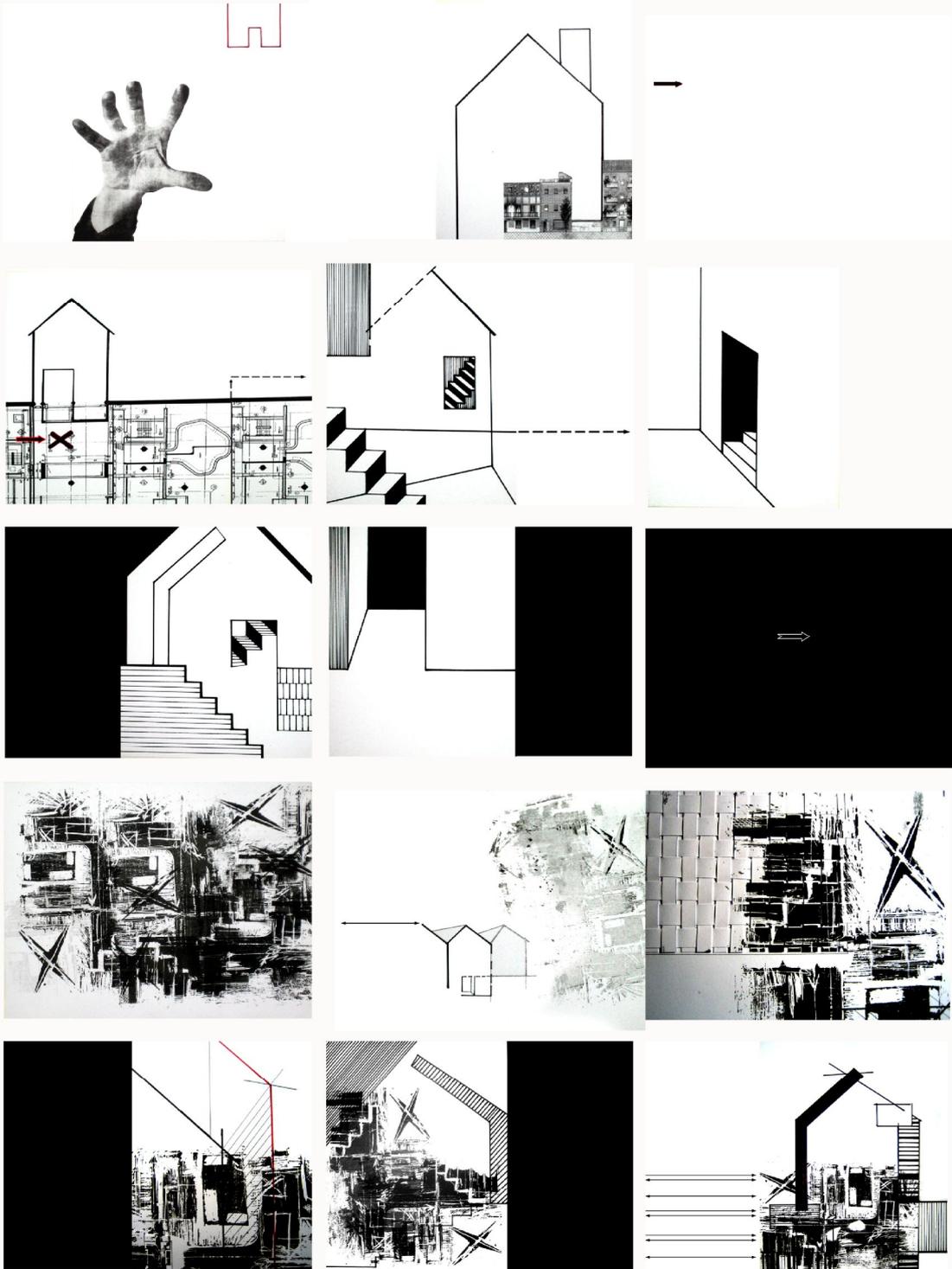
“SE BUSCA”

Un recorrido, la búsqueda de un cuerpo donde el deseo de encontrarlo se confunde con el deseo de la búsqueda. Un camino sin fin, una búsqueda constante.

Ficha técnica

Titulo: Se busca
Técnica: Impresión digital
Edición: Ejemplar único
Papel: 9,5 x 15cm.
Dimensión de papel impreso: 9,5 x 15cm.
Realizado en: Valencia 2007

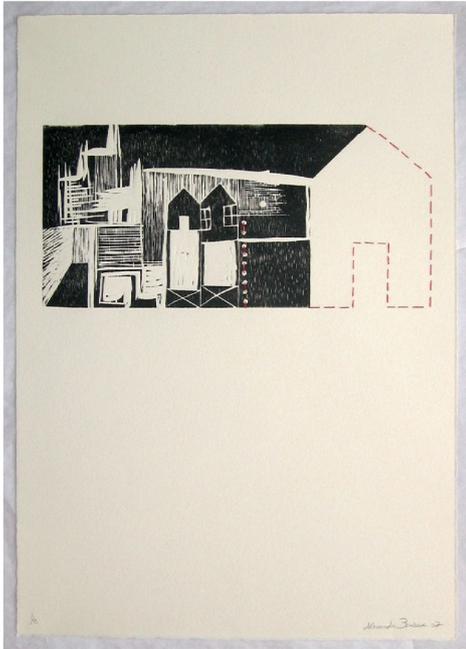
El contenido

2. Xilografías

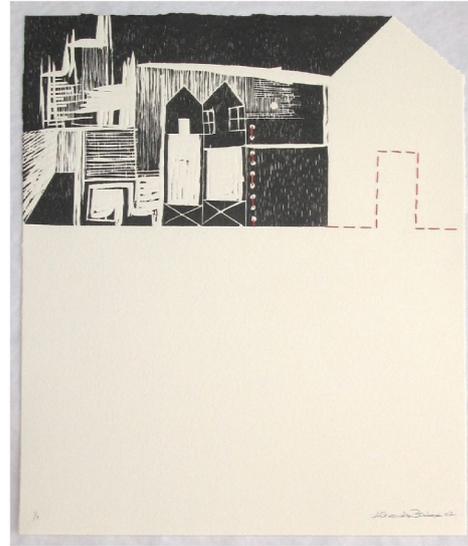
“Porque no es lo mismo crear una imagen sobre un soporte que crear un elemento capaz de generarla.”¹⁶

¹⁶ EVANGELIO RODRÍGUES, Fernando: “La polivalencia de la imagen en el grabado y la estampación: alternativas a la tirada única en el grabado original” [Tesis doctoral inédita], Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1989, 10p.

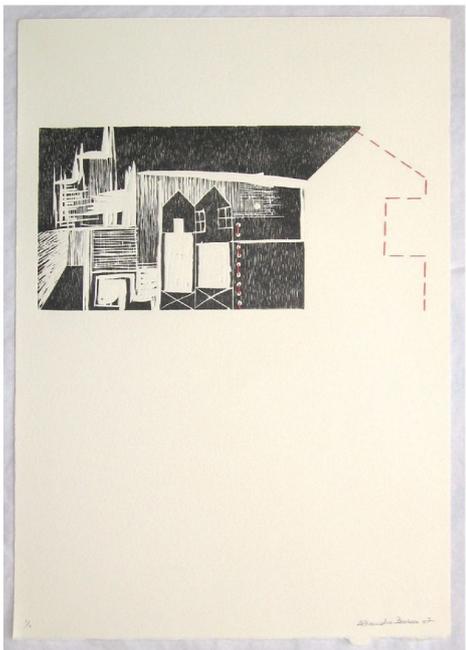
Elemento generativo I

1

3

2

4

5

Elemento generativo II

6

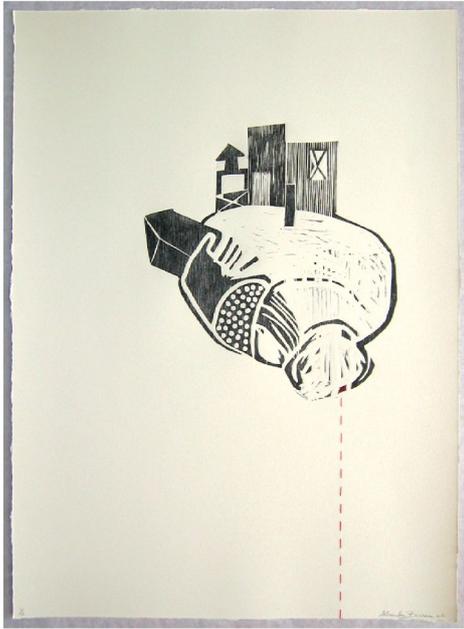

8

7

Elemento generativo III

9

11

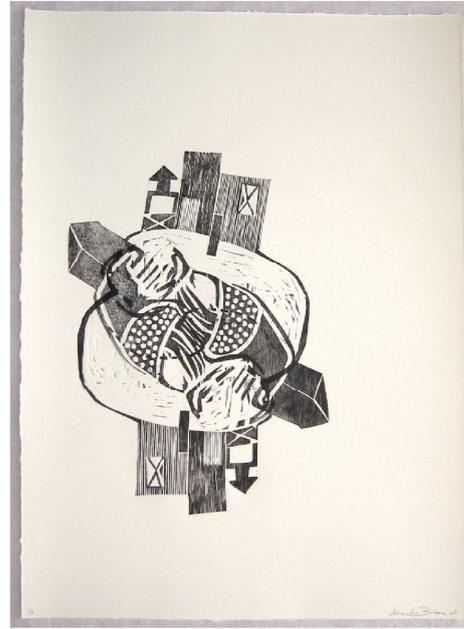
10

12

13

15

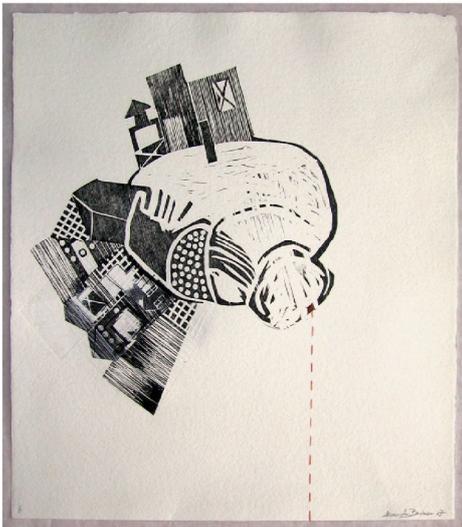
14

16

17

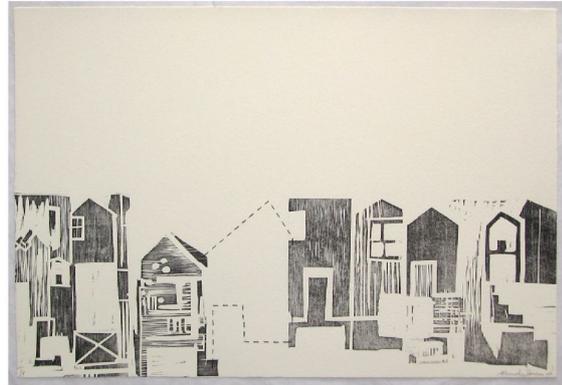

18

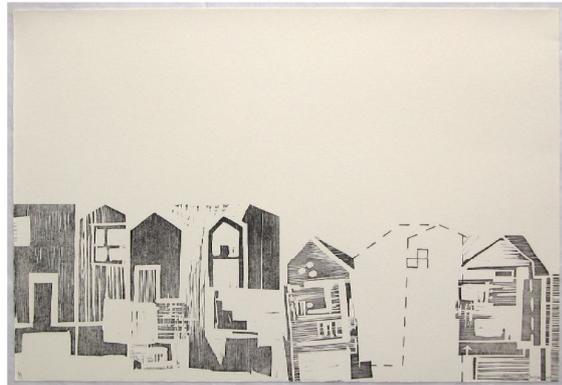
Elemento generativo IV

19

21

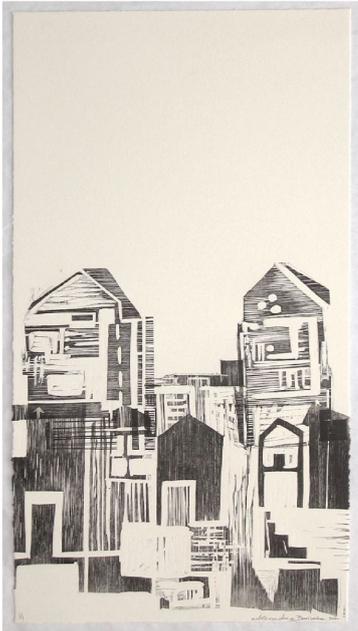
22

20

23

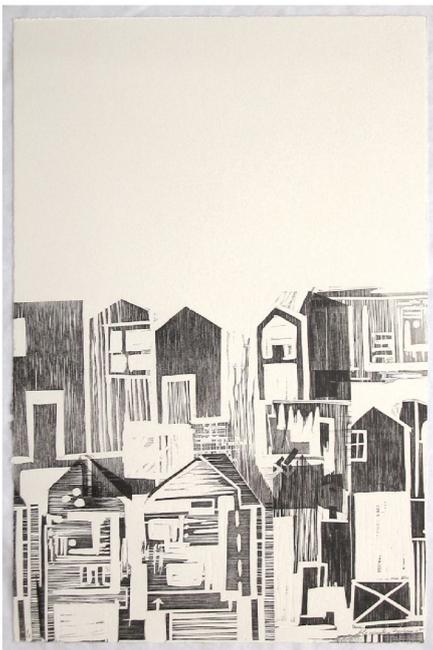
24

26

27

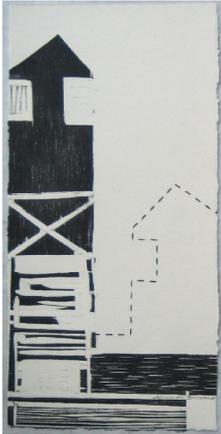
25

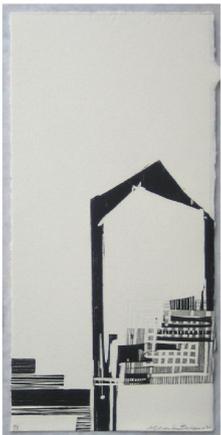
28

29

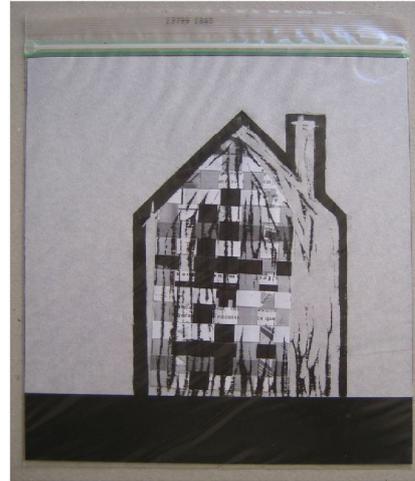

30

31

Elemento generativo V

32 (1,2y3)

32 (4,5y6)

32 (7,8y9)

32 (10,11y12)

1

Título: Corpo
Técnica: Xilografía
Edición: 2 ejemplares
Matrices: 1
Colores: 1 + hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 56x38 cm.
Dimensión de la mancha: 16,5x34cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

2

Título: Alma
Técnica: Xilografía
Edición: 2 ejemplares
Matrices: 1
Colores: 1 + hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 56x38 cm.
Dimensión de la mancha: 16,5x34 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

3

Título: Entrada
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 1
Colores: 1 + hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 40x33,5 cm.
Dimensión de la mancha: 16,3x28cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

4

Título: Porta Sustentada I
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 2
Colores: 2
Papel: Ingres Fabriano
Dimensión del papel: 25x35,2 cm.
Dimensión de la mancha: 25x35,2 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

5

Título: Porta Sustentada II
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 2
Colores: 2 + hilo veje
Papel: Ingres Fabriano
Dimensión del papel: 25x35,2 cm.
Dimensión de la mancha: 25x35,2 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

6

Título: Busca de Estabilidade I
Técnica: Xilografía
Edición: 2 ejemplares
Matrices: 6
Colores: 4
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 56x32,2 cm.
Dimensión de la mancha: 20,5 x 32,2 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

7

Título: Busca de Estabilidade II
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 6
Colores: 4
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 56x32,2 cm.
Dimensión de la mancha: 24x32,2 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

8

Título: Busca de Estabilidade III
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 6
Colores: 4
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 34,4x31,8 cm.
Dimensión de la mancha: 20x31,8 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

9

Título: Meu mundo
Técnica: Xilografía
Edición: 2 ejemplar
Matrices: 1
Colores: 1 + hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 69,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 56,5x29 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

10

Título: Mundo acolhedor I
Técnica: Xilografía y transferencia por diluyente
Edición: ejemplar único
Matrices: 1
Colores: 1+ hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 69,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 49,5x27 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

11

Título: Mundo acolhedor II
Técnica: Xilografía y transferencia por diluyente
Edición: ejemplar único
Matrices: 2
Colores: 1+ hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 69,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 61,5x27 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

12

Título: O meu mundo e o exterior
Técnica: Xilografía y transferencia por diluyente
Edición: ejemplar único
Matrices: 1
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 55x31,5 cm.
Dimensión de la mancha: 39x31,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

13

Título: Mundo com pilar I
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1+ hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 69,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 69,5x29 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

14

Título: Mundo com pilar II
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 69,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 54,5x32 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

15

Título: Mobilidade II
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 1
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 69,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 31x41,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

16

Título: Meu e o do meu mundo II
Técnica: Xilografía y transferencia por diluyente
Edición: ejemplar único
Matrices: 1
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 69,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 41x32 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

17

Título: Mobilidade I
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 1
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 61,5x50 cm.
Dimensión de la mancha: 41x27 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

18

Título: Meu e o do meu mundo I
Técnica: Xilografía y transferencia por diluyente
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1 + hilo rojo
Papel: Hecho a mano
Dimensión del papel: 56x50 cm.
Dimensión de la mancha: 50x35 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

19

Título: Em busca de um espaço
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 4
Colores: 1+ hilo negro
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 53,5x34,5 cm.
Dimensión de la mancha: 29,5x34,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

20

Título: Percurso
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 4
Colores: 1+ hilo negro
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 35,5x33,5 cm.
Dimensión de la mancha: 23,5x33,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

21

Título: Em uma cidade, uma casa I
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1 + hilo negro
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 38x54,5 cm.
Dimensión de la mancha: 18,5x54,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

22

Título: Em uma cidade, uma casa II
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1 + hilo negro
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 38x54,5 cm.
Dimensión de la mancha: 18,5x54,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

23

Título: Em uma cidade, uma casa III
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 2
Colores: 1 + hilo rojo
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 38x54,5 cm.
Dimensión de la mancha: 19x54,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

24

Título: Da minha janela I
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 50x26 cm.
Dimensión de la mancha: 30x26 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

25

Título: Da minha janela II
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 4
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 50x32,5 cm.
Dimensión de la mancha: 28,5x32,5 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

26

Título: Relação I
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 35,5x17 cm.
Dimensión de la mancha: 23x17cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

27

Título: Relação II
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 4
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 35,5x17 cm.
Dimensión de la mancha: 30x17cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

28

Título: Relação III
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 35,5x17 cm.
Dimensión de la mancha: 21x17cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

29

Título: Relação IV
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 2
Colores: 1 + hilo negro
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 35,5x17 cm.
Dimensión de la mancha: 19x17 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

30

Título: Relação V
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1 + hilo negro
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 35,5x17 cm.
Dimensión de la mancha: 33x17 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

31

Título: Relação VI
Técnica: Xilografía
Edición: ejemplar único
Matrices: 3
Colores: 1
Papel: Guarro Superalfa
Dimensión del papel: 35,5x17 cm.
Dimensión de la mancha: 23x17 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

32

Título: Sentimientos congelados
Técnica: Xilografía y *collage*
Edición: 12 ejemplares distintos
Matrices: 4
Colores: 2
Papel: Papel de arroz
Dimensión del papel: 16,2x17,8 cm.
Dimensión de la mancha: 14,5x17,8 cm.
Fecha: 2007
Taller: Facultad de Bellas Artes – UPV.

El contenido

3. Azulejos

“AZULEJOS”

Los “azulejos”, una referencia de las fachadas de las casas típicamente portuguesas, adquirieron una simbología personal que deriva de una asociación intrínseca entre conceptos.

Azulejo es un revestimiento típicamente utilizado en las fachadas de las casas portuguesas, en ellos se reflejan las experiencias, las virtudes y defectos, la forma de ser y de mirar, las obsesiones e intereses de cada uno.

Formalmente el azulejo es un elemento que se repite un número determinado de veces para cumplir su función, si el concepto de azulejo tiene inherente el concepto de repetición, el concepto de repetición el de obsesión.

Siendo obsesión una idea repetitiva, constante, un sentimiento entrañable de posesión, que consume y maravilla, deslumbra y sacia.

La repetición es inherente a obsesión y al azulejo, es una característica fundamental e inseparable de estos conceptos.

El azulejo es el revestimiento del rostro. Es mi retrato por medio de mi obsesión.

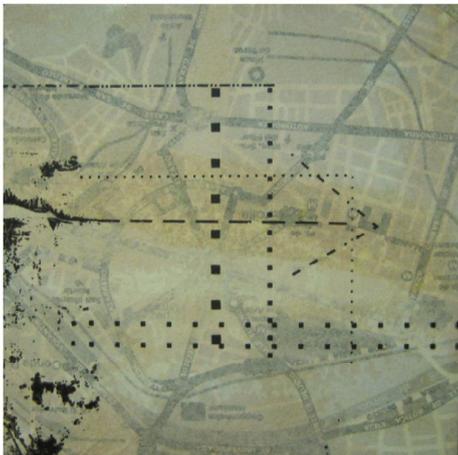
“¿Y acaso no soy una casa cuya fachada tiene azulejos?”

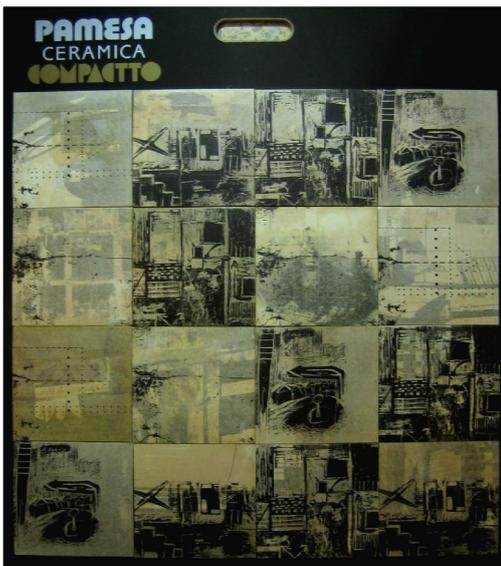
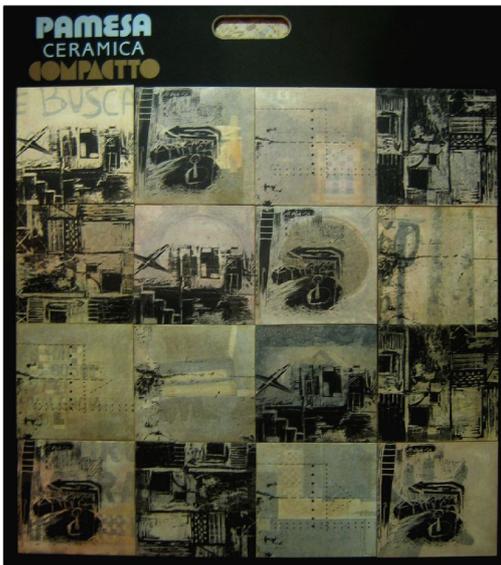
Ficha técnica

Cada aspecto se refleja en un trabajo diferente, cada uno es distinto del otro según los aspectos seleccionados de la búsqueda del yo.

Consiste en 65 azulejos de 15x15cm. Su patrón está constituido por 5 imágenes, cada imagen se repite 13 veces. Realizados según una técnica mixta: imagen digital, *collage* de papel seda, goma laca y serigrafía.

La imagen serigrafiada es el último elemento. La serigrafía es el medio unificador de las imágenes que nos confrontamos diariamente, las que buscamos y las que producimos. La imagen serigrafiada es una especie de síntesis, de interpretación personal hecha partir de dibujos.

La casa del “Yo”: Esquematización del proceso del trabajo

Octubre – Diciembre

Momento de reconocimiento del espacio y vinculación del vocabulario personal. La concretización del rostro, o sea, los azulejos imagen típica de las fachadas de las casas portuguesas y en este caso la imagen del “Yo”.

Realización:

- Libros de artista: “Recorrido” (El espacio del yo dentro del espacio), “El espacio de inspiración” (El registro de una mirada personal) y “Guía de Conversación” (El esclarecimiento de los conceptos personales y fundamentales para el proyecto).
- Azulejos (Retrato por medio de mi obsesión).

Enero – Marzo

Momento de búsqueda de un cuerpo, donde la búsqueda gana mayor interés de lo que es obtenido.

Realización:

- Libros de artista: “Se busca” (Una búsqueda constante) y “Ensayo” (Diario gráfico).
- Xilografías (Elemento generativo).

Abril – Junio

La búsqueda del cuerpo continua siendo pertinente, aunque sea un momento de reflexión y retrospectiva.

Realización:

- Libros de artista: “Momentos transferidos” (Espacio de transferencia), “Quién soy” (Un espacio de búsqueda de una identidad) y “Tu mensaje” (Donde la palabra también es imagen).
- Xilografías (Elemento generativo).

Julio – Agosto

La realización del contenedor del “Yo”, las cuatro paredes que contienen el verdadero yo y que reflejan su búsqueda.

Realización:

- El contenedor de *La casa del “Yo”*: cuatro paredes, una escalera – mesa, el agujero de la puerta y de la ventana – salida.
- Concretización del proyecto: montaje de la instalación y de su contenido.
- Registro fotográfico de la instalación, instalación y su visitante.

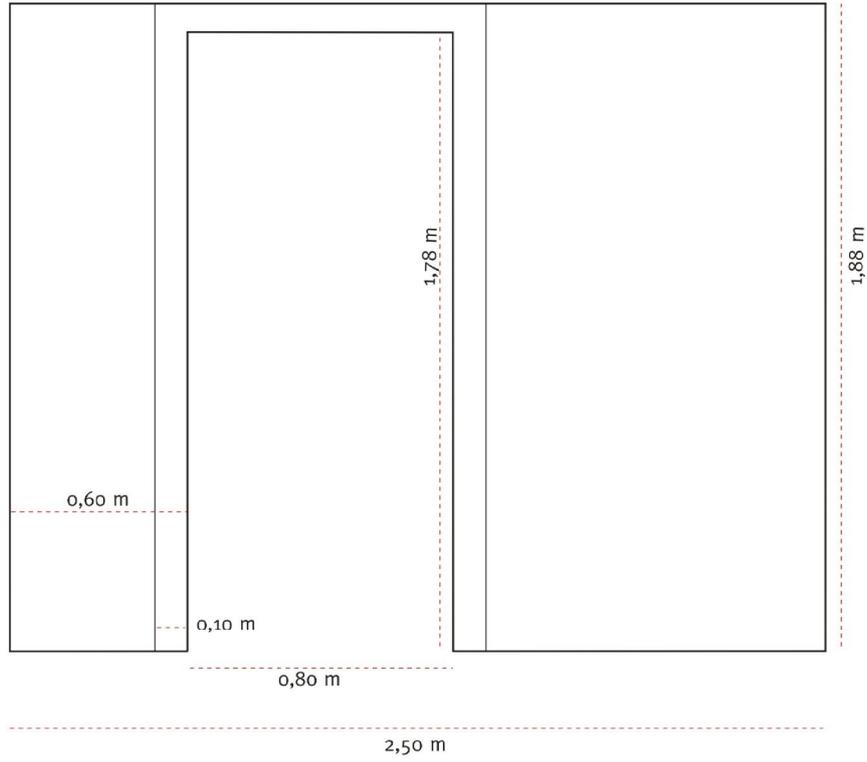
Septiembre – Octubre

Concretización de la búsqueda teórica y de las ideas fundamentales del proyecto.

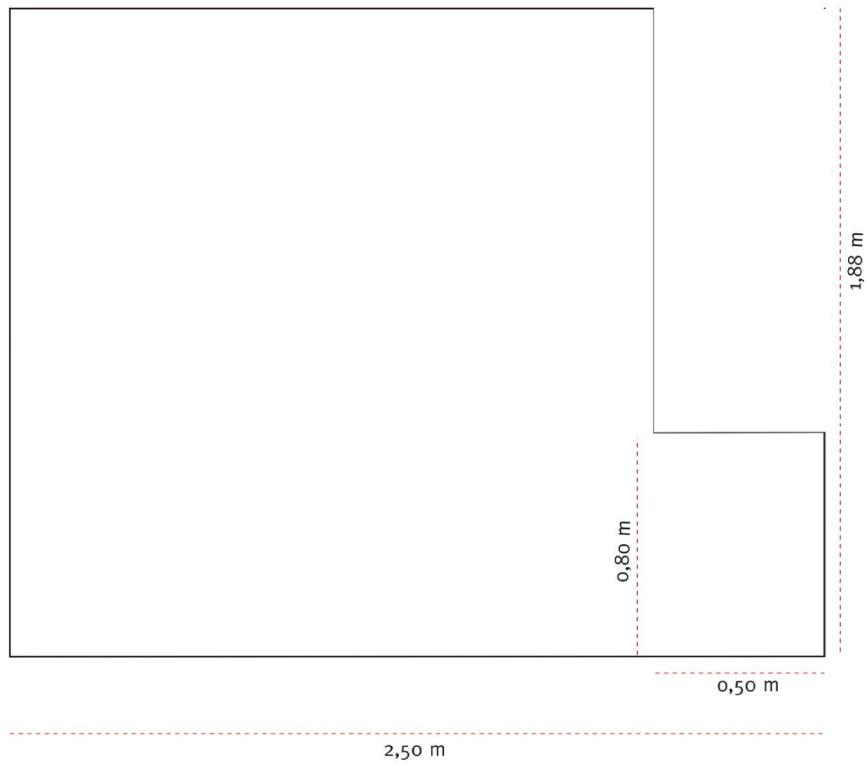
Realización:

- Desarrollo teórico del proyecto: redacción de la tesis del Master.

La casa del “Yo”: Dibujos constructivos

Alzado Frontal

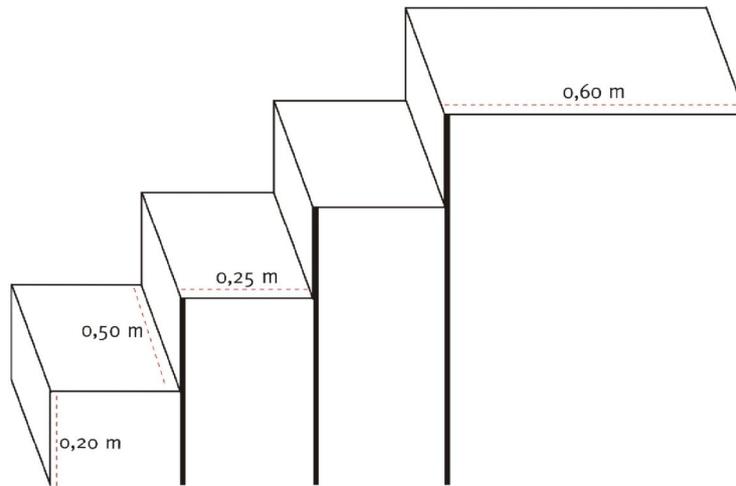
Alzado Derecho

Alzado Esquiereo

Alzado Posterior

Mesa-Escaleras

Render

La carpeta: LA CASA DEL YO - REGISTROS FOTOGRAFICOS DETALLADOS

Conclusiones

La casa del “Yo” es un proyecto personal que pretendía ser la materialización de la búsqueda del verdadero Yo. Su búsqueda estaba repartida por diferentes áreas y prioridades, fue un proceso evolutivo donde la necesidad del Yo fue determinante para su desarrollo. Un proyecto donde el Yo estaba por arriba del mero hecho de concretar un proyecto. Fue una especie de acto-consecuencia donde lo esencial era el desarrollo de diferentes facetas de la propia personalidad, de conocer y reconocer su autenticidad, su modo de pensar y sentir.

Más que un proyecto era una terapia que tenía la pretensión ayudar a encontrar una piel, un cuerpo.

El proceso de trabajo tenía como principio seguir las necesidades de uno. Este principio parece vago y poco consistente, sin embargo se ha revelado como una frenética fuente de ideas, donde el Yo se explora al máximo, desarrollando diferentes aspectos de su esencia. Empezó por su contenido, siendo el universo psicológico el primer paso. El momento de reconocimiento del Yo en el espacio y la vinculación del vocabulario personal se concretaba en “libros de artista”, diarios donde el Yo expone los sentimientos, pensamientos y voluntades despertados durante la búsqueda.

Con su descubrimiento interior, se torna emergente la necesidad de definir su rostro, la imagen primera de identificación del “Yo”. Su rostro se materializa en azulejos (lo que luego será la fachada de su casa) y desencadena la búsqueda de una piel, momento de reflexión y retrospectión que es acompañado por la continua búsqueda psicológica. Este proceso culmina en la necesidad de encontrar un cuerpo, un contenedor donde el Yo pueda vivir. Las paredes se erguirán y construirán un cuerpo. Un cuerpo de cuatro paredes, sin techo ni puerta, con escaleras que llevan a una salida espiritual y abierta a nuevas construcciones o reestructuraciones. En su interior habita la experiencia, el camino recorrido para encontrarse física y psicológicamente.

Estos trabajos sueltos, que en un principio lo eran, y que naturalmente se unifican, mostraban facetas de una personalidad, lo que creó una ligación entre ellos que permitió la homogeneidad en el proyecto. Aparentemente el “Yo” es definitivo y completo. Es mera apariencia.

Su objetivo era encontrar su verdadera forma, mas nunca terminar su búsqueda. Materializa y define su lenguaje, su universo simbólico brota en infinitas posibilidades permitiendo al Yo una relación dependiente con la casa, su cuerpo y medio de expresión. Por esa razón defiende que la toma de la casa como objeto de expresión es un proceso evolutivo, donde la influencia lleva al autorretrato, a su vez, a extensión de su cuerpo y finalmente se torna en su obsesión. La toma de la casa como su imagen y su necesidad lleva a que ésta se convierta en una relación vinculada, donde el miedo a su pérdida despierta la obsesión.

La casa se vuelve la motivación de una vida y de una búsqueda. Es ella la que estimula y permite que el deseo de crear continúe vivo. Es cuerpo y expresión que se fundirán con su interior, es un ser homogéneo hecho de piezas heterogéneas. Un ser que se materializó con sus defectos y virtudes, donde habita el deseo de continuar conociéndose y de hablar del mismo y de su espacio.

El “Yo” concretó su forma, desencadenó una obsesión deliciosamente absorbente y estimuladora, donde *La casa del “Yo”* es apenas el inicio.

Presupuesto

Materiales utilizados:

Maderas:

- DM para la casa _____	€ 78,43
- Contrachapado para las xilografías _____	€ 18,00
4 Hierros _____	€ 0,55
Plástico _____	€ 2,70
2 Goma laca escamas 30grs. _ €0,75 p/unid. _____	€ 1,50
10 L. Tinta plástica Vinylmatt de color blanca (para pintar las paredes de la casa) _ €53,99 p/5 L. _____	€107,98

Papel para la realización Xilografías, libros, azulejos:

- 25 Hojas de Guarro Superalfa _ €3,75 p/unid. _____	€ 93, 75
- 6 Ingres Fabriano _ €1,95 p/unid. _____	€ 11, 70
- 4 Mano de Seda (Manila) 25h _ €1,14 p/unid. _____	€ 4,56
- 15 Hojas de papel Continuo (para secar el papel mojado antes de estampar) _ €0,20 p/unid. _____	€ 3,00
- 22 Cartulinas A4 _ €0,20 p/unid. _____	€ 4,40
- 4 Cartón gris 100x70 _ €3,70 p/unid. _____	€ 14,80

Tintas de offset (base transparente y negro) para xilografía y tinta de serigrafía _ € 15,00

Impresiones:

- a blanco y negro, para realización de libro de artista “Momentos congelados”, “Guía de conversación” y “Azulejos” _____	€ 11,00
- a color , para realización de libro de artista “Espacio de inspiración” ____	€ 15,00
3 Encadenaciones _____	€ 6,00
Hilo negro y rojo _____	€ 1,50

Pegamiento:

- 4 Spray adhesivo 3M Spraymount _ €15,90 p/unid. _____	€ 63,60
- 3 Pegamiento universal transparente _ € 1,02 p/unid. _____	€ 3,06
Precinto _____	€ 1,50

Bibliografía

- ALCARAZ MIRA, Antonio: “Matrices tradicionales, nuevas y experimentales en grabado, su incidencia en la evolución y función de la estampa” [Tesis doctoral inédita], Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 1996.
- *Archivo Gráfico: Grabados, litografías y serigrafías*, Valencia, Editorial UPV, 2003. ISBN 8497055152
- BACHELARD, Gaston: *La poética del espacio*, 2ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. ISBN 843750368X
- BALLESTER, José Manuel: *Habitación 523*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2005.
- BALLESTER, José Manuel: *Lugares del Paso: [Exposición] Sala la Gallera, 02-VI/30-IX-2003*, Valencia, Ed. Generalitat Valenciana, 2003. ISBN 844823541X
- BENÍTEZ, Ulises Carrión; y Martha HELLION: *Artist's books*, Madrid, Turner, 2003.
- BOTEY, Francisco Esteve: *Historia del grabado*, Madrid, Clan, 1997. ISBN 8489142122
- BOURGOEIS, Louise: *Destrucción del Padre/ Reconstrucción del padre: escritos y entrevistas 1923-1997*, Madrid, Editorial Síntesis, 2002. ISBN 8477389888
- *Louise Bourgeois: Memoria y Arquitectura*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1999-2000. ISBN 8480261366
- *Louise Bourgeois: Tejiendo el tiempo*, Málaga, CaCmálaga – Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2004.
- BURY, Stephen: *Artist's books: the book as a work of art, 1963-1995*, Aldershot, Scolar Press, 1995. ISBN 185928163X
- *El libro xilográfico. Objeto de arte: [Exposición]...Valencia, Sala de exposiciones U.P.V., Mayo de 1996*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 1996.
- EVANGELIO RODRÍGUES, Fernando: “La polivalencia de la imagen en el grabado y la estampación: alternativas a la tirada única en el grabado original” [Tesis doctoral inédita], Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 1989.
- FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: *El espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. ISBN 8474836514
- *Kurt Schwitters. I is style*, Ámsterdam, Stedelijk Museum, 2000. ISBN 9056621580

- LARRAYA, Tomas G: *Xilografía: Historia y técnicas del grabado en madera*, Barcelona, Sucesor de E. Meseguer, 1979.
ISBN 8471060531
- *Libros de artistas: Salas Pablo Ruiz Picasso, Madrid, del 15 de septiembre al 1 de noviembre 1982*, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1982.
- MARTÍN, Judy: *Enciclopedia de técnicas de impresión: Guía visual detallada de técnicas de impresión, acompañada de proyectos prácticos y de una inspirada galería de obras terminadas*, Barcelona, Acanto, 1994.
ISBN 8486673445
- MARTÍNEZ MORO, Juan: *Un ensayo sobre grabado: (a finales del siglo XX)*, Santander, Creática, 1998.
ISBN 8492101296
- MAYAYO, Patricia: *Louise Bourgeois*, Vol. 15: Arte Hoy, Guipúzcoa, Editorial Nerea, 2002.
ISBN 8489569819
- *Museos: fotografías de José M. Ballester*, Valencia, IVAM, 2005.
ISBN 8448239881
- *Páginas singulares: el libro de artista. [Exposición] Sala Joseph Renal, 14 octubre – 5 noviembre 1999/U.P.V*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 1999.
- *Piranesi: una visió de l'artista a través de col.lecció de gravats de la Reial Acadèmia de Sant Carles*, Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 1996.
ISBN 8448212940
- PIRANESI, Giovanni Battista: *The prisons [Le carceri]*, New York, Dover, 1973.
ISBN 0486215407
- RODRÍGUEZ LEÓN, Alejandro: “La importancia de la imagen xilográfica y su fundamento visual en el libro de artista contemporáneo. Una aportación personal.” [Tesis doctoral inédita], Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2003.
- SÁNCHEZ, Jesús J. Perona: *La utopía Antigua de Piranesi*, Murcia, Universidad de Murcia, 1996.
ISBN 8476847513
- SCHWITTERS, Kurt: *Kurt Schwitters: [Exposición] IVAM, 6 abril-18 junio 1995*, Valencia, IVAM – Centre Julio Gonzalez, 1995.
ISBN 8448208862
- SCHWITTERS, Kurt: *Kurt Schwitters y el espíritu de la utopía: [Exposición] Colección Ernest Schwitters 23 – 1 abril 20 junio 1999*, Madrid, Fundación Juan March: Arte y Ciencia, 1999.
ISBN 8470754807
- *Sien pies ni cabeza: 10 años entre libros [Colección de libros de artista, Facultad de Bellas Artes; U.P.V.]*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2005.