

TFG

RECUERDOS EN EL OLVIDO

REFLEXIÓN A CERCA DE LA MEMORIA Y LA IDENTIDAD PERSONAL

Presentado por Asunción Martínez Navarro

Tutor: Joaquín Aldas

Facultat de Belles Arts Sant Carlos

Grado en Belles Arts

Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

“El tiempo se mueve en una dirección, la memoria en otra.”

William Gibson

RESUMEN

RECUERDOS EN EL OLVIDO es un trabajo que muestra la vida de una persona desde el punto de vista de una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer, manifestando de forma muy clara la pérdida progresiva de la memoria.

Partiendo de un proceso de estudio sobre las consecuencias de esta enfermedad, pretendo hacer un homenaje a mi “yaya” a la vez que concienciar sobre los trastornos y repercusiones que conlleva, especialmente a nivel familiar, tras observar el deterioro y el cambio radical de personalidad con el paso del tiempo.

Se presenta a través de un recorrido visual extraído directamente de la vivencia personal, cuyos recuerdos, las fotografías, son la fuente directa. Mezclando diferentes técnicas se expone un proyecto donde el olvido de la identidad es lo más relevante, mostrándose desde un punto de vista particular. Pretende crear un lenguaje plástico propio mediante la utilización de diferentes expresiones artísticas como son los tratamientos de la fotografía, (transferencias fotográficas, cianotipias, serigrafías, etc.) la escultura (cubos de resina y modelado) y los medios digitales (animación y realidad aumentada).

PALABRAS CLAVE

Alzheimer; demencia; memoria; recuerdo; identidad; tratamientos fotográficos; pintura; medios digitales

ABSTRACT

RECUERDOS EN EL OLVIDO is a work that shows life from the point of view of Alzheimer's disease, clearly manifesting the deterioration and progressive loss of memory and identity.

From a research process on the repercussions of degenerative diseases, and with special emphasis on Alzheimer's, I intend to pay tribute to my grandmother while raising awareness about the disorders and the repercussions that it entails, specially at household, after seeing the progressive degradation of identity and personality over the years.

It is presented through a visual tour taken directly from a sick person's life through their own memories; photographs and their own experiences. Mixing different techniques come up a project where the loss of identity takes on the greatest relevance, showing itself from a historical and personal perspective. It aims to create its own plastic language through the use of different photographic treatments such as photographic transfers, cyanotypes, silkscreens, etc., but also looking for a sculptural result and even treating technologies from the angle of animation to reality virtual.

KEYWORDS

Alzheimer's; dementia; memory; remembrance; identity;

Agradecimientos

En especial a mi tutor, por ser tan atento apoyarme desde el primer momento en el trabajo y ayudarme a mejorarlo.

A toda la gente que me ha servido de apoyo y particularmente a mi tía que me ha brindado la oportunidad de crear este trabajo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	7
1. MEMORIA, IDENTIDAD Y RECUERDOS.....	9
1.1. MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS: EL ALZHEIMER.....	9
1.1.1. Etapas de la enfermedad.....	9
1.2. CUANDO SE PIERDE LA IDENTIDAD.....	10
1.2.1. Recuerdos, arte y archivo.....	11
1.3. ÁLBUM DE FAMILIA.....	12
2. LA REMINISCENCIA Y LA MEMORIA.....	13
2.1. EL TESTIMONIO.....	13
2.2. MANIFESTACIÓN DE DEMENCIA EN EL ARTE.....	14
2.2.1. Carolus Horn.....	15
2.2.2. William Utermohlen.....	16
2.2.3. Willem de Kooning.....	17
3. MARCO REFERENCIAL.....	17
3.1. REFERENTES CONCEPTUALES.....	17
3.2. REFERENTES PLÁSTICOS.....	22
4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.....	25
4.1. TRABAJOS PREVIOS.....	25
4.2. OBRA DEFINITIVA.....	29
4.3. SERIGRAFÍA.....	31
4.4. RESULTADOS FINALES.....	31
6. CONCLUSIONES.....	36
7. BIBLIOGRAFÍA.....	14

INTRODUCCIÓN

El Alzheimer es el caso de demencia más frecuente debido a la edad, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de memoria progresiva, que además genera alteraciones en el lenguaje y pérdida del sentido de la orientación, lo que conlleva en fases más avanzadas a la total dependencia de la persona la mayor parte del día. Actualmente no presenta ningún tratamiento que pueda prevenirlo. “Se calcula que una de cada diez personas mayores de sesenta y cinco años padece algún tipo de demencia y, aproximadamente, un 75% de los casos es debida a la enfermedad de Alzheimer”.¹

Este es el caso de mi tía que presentó los síntomas de esta enfermedad hace diez años y tristemente hemos podido apreciar todos estos cambios a lo largo del tiempo. Vivimos el cambio radical que ha sufrido su personalidad y como se ha ido apagando su capacidad para ser autónoma.

El presente trabajo trata sobre la identidad, la memoria y la pérdida de las mismas desde un punto de vista personal e histórico, el de mi tía, haciendo un guiño a sus recuerdos y un homenaje a su persona. Se plantean diferentes trabajos donde el referente principal es la fotografía comenzando con las primeras que se han podido conseguir hasta la actualidad, aludiendo a la capacidad de la imagen de recrear y revivir recuerdos pasados, actualmente olvidados por ella.

Comenzamos este documento exponiendo los conceptos principales que giran en torno a la memoria y la identidad y como las enfermedades degenerativas pueden influir en ellas, centrando el punto de vista en el Alzheimer. Así mismo, podremos ver de que forma se trata a nivel social y cómo las familias deben proceder de acuerdo a los síntomas que se presentan. A continuación, podemos comprobar la repercusión de esta enfermedad en el mundo del arte y algunos autores que han padecido enfermedades degenerativas sufriendo un cambio radical en su recorrido artístico. También veremos como la fotografía es el sustento principal de la obra, punto de referencia de cada uno de los trabajos y pilar fundamental de la identidad personal y familiar. Planteamos como los diferentes autores y obras que han influido en nuestra obra y gracias a ello han servido de guía para organizar y asimilar el trabajo práctico. Para finalizar, se exponen los trabajos previos a la realización de las obras finales y el orden de las mismas de acuerdo a las diferentes etapas y fechas de las fotografías de la vida de la protagonista, además de los resultados finales definitivos.

¹ FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL. Blog de Hablemos del Alzheimer. Guía: Claves sobre la enfermedad del Alzheimer. <<https://blog.fpmaragall.org/>>

Se sustentan las obras y el documento en un trabajo de investigación previa tanto de la vida personal de mi tía (fotografías y recuerdos), como de una serie de libros y textos dados durante el año en la carrera, así como el recorrido artístico conocido durante los años en los que se ha cursado el grado de Bellas Artes, que también han servido de motivación para hacer este trabajo.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo se han desarrollado con la creación del proceso creativo, a partir de la asunción de unos conceptos que son la clave principal de la obra, la pérdida de la memoria y la identidad desde una enfermedad degenerativa: el Alzheimer. Todo esto se crea tomando como referente directo y principal la fotografía.

Los objetivos generales de este proyecto son tres: por un lado, estudiar y conocer la enfermedad del Alzheimer desde un punto de vista teórico; por otro lado, desarrollar una producción artística original con diferentes técnicas de reproducción pictórica a partir de una historia personal; y por último hacer visibles los problemas que conlleva esta enfermedad y aumentar así la conciencia social.

Los objetivos específicos de este trabajo son:

- Concienciar sobre la enfermedad del Alzheimer y como ello repercute sobre la identidad y los recuerdos personales, y de la misma manera, profundizar en la repercusión familiar que conlleva y la dificultad que supone tener la dependencia total de alguien.
- Integrar a la familia en el proyecto como narradores directos de algunos de los recuerdos, descubriendo los momentos manifestados en las fotografías, estableciendo así una relación directa familiar, referencia inmediata de las vivencias que son utilizadas para la realización plástica de la obra.
- Presentar un trabajo sobre la importancia de la identidad personal, tomando la fotografía como principal referente de los recuerdos vividos.

- Desarrollar un proceso creativo que gire en torno a la producción pictórica no convencional, concretamente con técnicas como las cianotipias, las transferencias o la serigrafía.
- Presentar un proyecto donde el espectador actúe de intermediario entre la obra y el recuerdo, contribuyendo a la reflexión del problema.

METODOLOGÍA

El punto de partida de este trabajo es cuestionar la identidad personal y como el Alzheimer puede afectar sobre los recuerdos. A partir de este tema se hace una investigación teórica y práctica de forma simultánea.

Para el desarrollo práctico se parte de una búsqueda de fotografías y documentos personales que giran en torno a la protagonista de la obra, y a partir de ellas, se establece un orden de trabajo que viene determinado por el año en el que han sido tomadas, cronológicamente desde las más antiguas hasta las actuales. Mediante un proceso de experimentación se descubren las técnicas pictóricas que permiten trabajar con la fotografía y los medios digitales, desarrollando esa línea de trabajo por los resultados que ofrece, destacando: las cianotipias, las transferencias y la serigrafía, métodos de producción de la imagen en serie, como base principal del trabajo. Son varias las piezas que responden a unas mismas cualidades estéticas y formales, motivo por el cual se engloban dentro de una misma experiencia, lo cual determina que el trabajo se estructurare en “fases” en relación con el año de las fotografías.

En cuanto el apartado teórico, el sustento principal recae sobre el estudio de la enfermedad del Alzheimer y como ello afecta en los recuerdos y la identidad personal desde un punto de vista personal pero también en el ámbito del arte. Destacando el estudio y asimilación de los principales referentes que han sido clave para desarrollar el trabajo práctico.

1. MEMORIA, IDENTIDAD Y RECUERDOS

1.1. MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS: EL ALZHEIMER

El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia senil situándose en la primera posición en los países desarrollados. Es una enfermedad que provoca un deterioro cognitivo caracterizado por la pérdida de memoria acompañado por cambios en la personalidad y el comportamiento de la persona que lo padece. Las capacidades básicas de comportamiento y autonomía se van apagando progresivamente hasta desaparecer por completo y se crea así una total dependencia la mayor parte del día. No se saben las causas del Alzheimer ni tampoco se conoce un tratamiento que funcione de forma eficaz una vez se diagnostica la enfermedad simplemente solo existen algunos medicamentos que disminuyen sus efectos.

La demencia se caracteriza por el deterioro de las capacidades para procesar la facultad del pensamiento. El Alzheimer es una pérdida de las funciones principales y un deterioro progresivo de las neuronas mientras que la demencia se manifiesta directamente sobre las capacidades cognitivas que se han producido por una alteración cerebral, la conciencia no se ve afectada en cambio el Alzheimer provoca la pérdida total de la personalidad y el sentido común.

1.1.1. Etapas de la enfermedad

En términos generales el Alzheimer se puede dividir en tres etapas: fase leve o ligera, fase moderada y fase grave. Estas sirven para determinar el estado de gravedad en el que se encuentra el paciente, para poder evaluar la dependencia que este tiene o los medicamentos que precisa.

La fase leve, se caracteriza por la pérdida de los recuerdos recientes o hechos acontecidos pocos minutos antes (como olvidarse de que ha comido hace 20 minutos) la desorientación en cuanto a los lugares que le rodean, la fatiga repentina o cambios de humor y la disminución de la capacidad de concentración. En esta etapa la persona es perfectamente capaz de mantener una conversación sin embargo puede resultarle difícil encontrar palabras adecuadas o mezclar conceptos e ideas sin apreciarlo.

En la fase moderada todos los aspectos de la memoria empiezan a fallar de manera progresiva, al enfermo le cuesta mantener una conversación, expresarse y hacerse entender. Las actividades cotidianas se empiezan a confundir y se hace costoso su desarrollo habitual, a la vez que pierde su

autonomía, ya que no puede salir a la calle sin ponerse en peligro, lo que ya supone la dependencia constante de un cuidador. Olvida los eventos recientes y no es capaz de asimilar los acontecimientos próximos o nuevos, sin embargo, los recuerdos más lejanos se hacen latentes de manera “normal” que pregunte por su madre fallecida 20 años atrás o por el perro que nunca se conoció en casa.

La tercera y última etapa esta marcada por la pérdida casi total de la memoria sin ser capaz de recordar los hechos recientes o pasados, los síntomas cerebrales se agravan y no es capaz de comunicarse, simplemente dice palabras al azar así como tampoco comprende las explicaciones. No es capaz de reconocer a sus familiares ni si quiera se reconoce a sí mismo ante el espejo pero sí cuenta con memoria emocional hacia la persona que la cuida diariamente. La personalidad con la que contaba el paciente se ve totalmente cambiada y se convierte en otra completamente diferente, tampoco controla sus gestos ni es capaz de llevar a cabo actividades de la vida diaria por lo que depende totalmente del cuidador.

1.2. CUANDO SE PIERDE LA IDENTIDAD

“Nos referimos a la memoria como la capacidad para recordar o como la facultad por medio de la cual se recuerda. Esta facultad psíquica es crucial y definitiva para las personas, pues la conciencia que tienen de sí mismas se basa en buena medida en su capacidad para reconocer, en su habilidad para rememorar su pasado y en el recuento de su propia vida.”²

Como ya se ha comentado la enfermedad del Alzheimer se caracteriza por una pérdida progresiva de todas y cada una de las facultades cognitivas de las personas hasta hacer imposible el desarrollo de la vida normal sin presencia de un cuidador del cual depende todo el día.

La pérdida de identidad es una de las características que prevalece en esta enfermedad imposibilitando la capacidad de conocerse a sí mismo y mucho menos recordar algún dato de su vida. No se puede aprender de aquello que se ha perdido en nuestra mente y que no nos hace partícipes de unos acontecimientos. La identidad de cada uno depende de sus propios recuerdos y vivencias, de su biografía, es decir, que personalmente se extrae una experiencia concreta y de ella se aprende. La enfermedad del Alzheimer imposibilita todo esto por lo que convierte a la persona que la padece en un niño pequeño, sin recuerdos, sin vivencias ni experiencias.

La utilidad de este trabajo es hacer viva una historia que se esta releendo a través de las fotografías.

² DÍAZ, J.L. (2009) “Persona, mente y memoria” en Salud Mental. (2009;32(6):513-526).

1.2.1. Recuerdos, arte y archivo

Todo esto nos lleva a cuestionarnos cual sería la forma idónea para organizar un sistema de archivo lógico en cuanto a los periodos de las fotografías y poder así reavivar recuerdos ahora “perdidos” en la mente de una persona con Alzheimer.

En torno a 1920-1925, ya se comenzaba a organizar sistemáticamente el conocimiento de dispositivos según modelos de sistema-archivo, que fueron proyectos de autores como Hanna Höch (1889-1978) o Kasimir Malevich (1879-1935), dotando de narrativa a objetos e imágenes encontrados al azar, lo que se entendía como fotomontaje. De esto pretende distanciarse Hanna Höch con su “Álbum” recortes de prensa, alejando de las estrategias formales del fotomontaje y el collage a los medios de comunicación de masas; del “macro archivo” a su “micro archivo” con la pretensión de no mostrar los gestos de la humanidad, sino un archivo individual donde prevaleciera la aparición de las nuevas tecnologías asociadas al impacto social.

El archivo posee numerosas referencias a lo largo de la historia del arte; utilizándose como una especie de “religión” con el suprematismo de Malevich; hasta perder su significado principal, cuando en la segunda mitad del siglo XX el filósofo Michel Foucault argumentaba que el archivo no se refiere al conjunto de documentos o datos que una cultura guarda como testimonio de su historia que: *“El archivo es lo que permite establecer la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de enunciados como acontecimientos singulares”*.³ Esto nos sirve para explicar que el archivo no se debe utilizar como depósito acumulativo, sino que nos obligue a mantenerlas ordenadas para posteriormente encontrarlas o aprender de ellas. Poco tiempo después se toma como archivo la fotografía en serie, como manera de plasmar la realidad de forma directa al espectador y también como forma de clasificar la memoria histórica colectiva de una manera ordenada y coherente.

“Pero la relación entre la fotografía y el archivo no se plantea únicamente en el desarrollo de la capacidad documental de la fotografía, sino en su capacidad de fragmentar y ordenar cíclicamente la realidad”.⁴

³ GUASCH, A.M. *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Pág 47.

⁴ *Íbidem*. Pág 26.

1.3. ÁLBUM DE FAMILIA

*“La fotografía constituye un ejercicio científico y artístico de primer orden. Por ella VIVIMOS MÁS, porque miramos más y mejor. Gracias a ella, el registro fugitivo de nuestros recuerdos se convierte en copioso álbum de imágenes... LA VIDA PASA, PERO LA IMAGEN QUEDA”.*⁵

Este punto nos permite detenernos a pensar, no solo en el álbum familiar junto con los recuerdos y fotografías, sino también, de dónde venimos y por qué esos recuerdos no podrían crearse si no tuviésemos una familia y recordar aquellos que por desgracia casi han sido borrados.

¿Qué es la familia? ¿puede considerarse todavía la familia como unidad básica de la sociedad? ¿por qué seguimos formando familias? ¿se puede definir el sentido de familia?

La familia no viene con un manual de instrucciones, aunque si sabemos, que es algo que por un lado nos viene impuesto y por otro que es definitiva, no tiene retorno. No somos nada sin la familia, bien la que nos ha criado o la que nosotros formamos. ¿Es una forma de vivir impuesta por la sociedad?

La familia es quien nos modela a su propio gusto; quien nos convierte en lo que somos; de quien cogemos los ejemplos que seguimos, o de los que decidimos alejarnos; en definitiva, quien nos da la vida y a los que debemos agradecerla. Actualmente no nos preguntamos como podemos hacer que esta familia dure para siempre ya que tenemos a nuestro alcance numerosos recursos para guardar aquellos momentos que nos hacen felices, como las cámaras digitales o simplemente el móvil. Gracias a la fotografía podemos hacer vivos los recuerdos las veces que queramos/necesitemos, e incluso apropiarnos de momentos que no son nuestros y crear algunos nuevos a partir de ellos. Las personas permanecen vivas mientras siguen en nuestro recuerdo y gracias a las fotografías eso es muchísimo más fácil ahora.

Gracias a los álbumes de familia podemos representar la vida de cada uno de los miembros pero de una manera “tradicional” y “encantadora”, casualmente en estos álbumes siempre se muestran caras sonrientes, nacimientos, bodas, vacaciones, fiestas de cumpleaños, etc. De esta manera es sencillo crear un álbum y excluir los momentos que se quieren olvidar. El álbum de familia es un sistema de archivo selectivo, el más subjetivo de todos. Nos permite reordenar la historia, “eliminar” momentos, representar, recordar e incluso revivir los momentos.

⁵ (RAMON Y CAJAL, S. Los encantos de la fotografía, en la fotografía de los colores, 1912)
VICENTE, P. (2014) “Apuntes a un álbum de familia” en Teoría del arte y crítica cultural. Falka, Salamanca.

2. LA REMINISCENCIA Y LA MEMORIA

“La fenomenología de la memoria que proponemos aquí se estructura en torno a dos preguntas: ¿de qué hay recuerdo?, ¿de quién es la memoria?”⁶

La teoría de la reminiscencia es un concepto filosófico que propone que adquirir conocimiento es recordar lo que el alma sabía en el mundo inteligible de las ideas, concepto heredado del filósofo griego Platón, lo que significa que al caer el alma en el cuerpo queda encerrada en el mismo y solo puede llegar a estas conclusiones mediante un diálogo filosófico. Esto trata algunos conceptos con los que se hace costoso familiarizarse al tratar un mundo complejo y de diversidad de opiniones que no se basan en la experiencia. Por contraste el tema que estamos tratando a lo largo de este proyecto, la memoria, se trata de algo tangible, algo que nace directamente de la experiencia personal y que nos configura como personas; la capacidad de poder recordar y asimilar estos recuerdos. En el sentido general de la memoria los actos de evocar se producen cuando los cambios se suceden, lo que puede realizarse según la necesidad o el hábito, es lo que explica la insistencia de elegir un punto de partida “poder buscar” un recuerdo que es nuestro y actuar en base al mismo. Esto es lo que imposibilita la enfermedad del Alzheimer y por lo tanto lo que hace el cambio de la personalidad radical en las primeras fases, al no tener recuerdos tangibles cometemos errores una y otra vez sin llegar a conocer el por qué. *“Si se puede criticar a la memoria su escasa fiabilidad, es precisamente porque es nuestro único recurso para significar el carácter pasado de aquello de lo que declaramos acordarnos”⁷*

2.1. EL TESTIMONIO

El testimonio nos conduce directamente al contenido de los hechos acontecidos, parte de la memoria declarada pasa por el archivo y búsqueda de documentos que lo verifiquen y termina con las pruebas documentales. En este caso hablamos de un testimonio únicamente documental donde el proceso de búsqueda de pruebas nos lleva por el camino de la vida de una persona lo más fielmente reproducida por las fechas en las que la fotografías fueron tomadas, siendo estas las protagonistas principales del proceso. En esta práctica cotidiana si no fuese por las circunstancias especiales de nuestra investigación tampoco sería seguro un testimonio directo, ya que cabría preguntarnos ¿hasta qué punto es fiable el testimonio? Esto nos devuelve de nuevo a la investigación documental no solo mediante fotografías sino también de los actos. De nuevo

⁶ RICOEUR, P. *La memoria, la historia, el olvido*. Pág 19.

⁷ *Ibidem*. Pág 41.

volvemos al archivo, que es el momento en que la operación accede a la escritura, la documentación y el testimonio oral se convierte en escritura pudiendo ser leído o consultado en cualquier momento lo que quizá nos ayudaría a comprender mejor la vida desde el punto de vista de la enfermedad degenerativa, haciendo un estudio con seguimiento exhaustivo de la práctica desde la aparición de la enfermedad.

Gracias al estudio cognitivo de algunas artistas con esta enfermedad hemos podido seguir el recorrido que sufre la memoria y la capacidad de autonomía del cerebro desde las primeras fases hasta el momento en el que el paciente es completamente dependiente.

2.2. MANIFESTACIÓN DE DEMENCIAS EN EL ARTE

Son bastante reveladoras las consecuencias de estas enfermedades relativas a la demencia donde la pérdida de la memoria y la identidad son las protagonistas. El Alzheimer como hemos citado anteriormente es el principal caso de demencia, ya que éste no es una enfermedad como tal sino un término general que se refiere al deterioro de las capacidades mentales de las personas y sobre todo lo que les impide continuar su vida cotidiana de forma normal. El Alzheimer además de ser la más frecuente también es la más grave.

En el campo de estudio en el que estamos trabajando, el arte, existen numerosos casos de esta enfermedad desarrollada en artistas, enfermedades degenerativas que se han hecho visibles en su obra con el paso de los años y el desarrollo de la enfermedad. Gracias a estas obras los científicos han podido contrastar el deterioro que ha sufrido el paciente desde otro punto de vista ya que se plasma la degeneración que han sufrido neuronalmente visto desde el lenguaje plástico de los autores.

Este es el caso de dos artistas muy conocidos: Carolus Horn y William Utermohlen que siguieron pintando durante el avance de su enfermedad mientras sus capacidades se lo permitieron. También, destacar a Willem de Kooning, aunque su trabajo fue abstracto y no se puede apreciar de igual manera el deterioro. Les une a todos la pasión por el arte y el empeño a pesar de esta enfermedad, de seguir considerando su trabajo de pintura lo más importante. Gracias al estudio de las obras de estos artistas podemos conocer mejor el tipo de deterioro cognitivo así como algunos aspectos neurológicos de la creación artística por otro lado esto puede tener importantes implicaciones en las técnicas de arteterapia.

2.2.1. Carolus Horn (1921-1992)

“Los pacientes que padecen demencia de Alzheimer (EA) tienen dificultades crecientes para orientarse en el espacio y a menudo no reconocen las realidades básicas e incluso a sus parientes más cercanos. Estos síntomas conducen a un deterioro severo de la vida cotidiana y finalmente a una dependencia total. En este informe presentamos el caso de Carolus Horn, un famoso artista alemán, que contrajo AD. El análisis cualitativo y cuantitativo de los cambios en su obra de arte durante la progresión de la enfermedad proporciona una visión impresionante del mundo visual del paciente y cómo se ve cada vez más afectado por percepciones erróneas, errores espaciales y cambios de percepción del color en el curso de la enfermedad. La obra de arte de Carolus Horn nos permite ver el mundo a través del paciente”⁸

Puente de Venecia antes de padecer la enfermedad. 1981.
Carolus Horn

Puente de Venecia tras padecer la enfermedad. 1986. Carolus Horn

Es un pintor, diseñador y publicista alemán, además uno de los pocos artistas conocidos con demencia, concretamente Alzheimer. Se diagnosticó su enfermedad a la edad de 58 años y se puede hacer un análisis de sus pinturas y observar los síntomas clave de esta enfermedad. Para poner un ejemplo claro, observamos estas pinturas, ambas distan de cinco años de diferencia y se aprecia el cambio perfectamente, de manera particular la forma en la que se va pareciendo a la pintura de un niño. Se simplifica el dibujo, el aumento de errores en perspectiva, sobre todo tendiendo hacia la bidimensionalidad y la alteración del color, tendiendo a utilizar las gamas del color rojo y amarillo. *“El artista pasa a utilizar colores más saturados de las gamas del amarillo y el rojo. Se ha comprobado que la capacidad de discriminación en los pacientes de Alzheimer son significativamente mejores en el área amarilla y roja y por las variaciones de luminosidad.”⁹*

⁸ MAURER, K; PRUVLOVIC, D. *Paintings of an artist with Alzheimer's disease: visuostructural deficits during dementia.* < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19899261/>> [Consulta: 20 de mayo de 2020]

⁹ MAURER, K; PRUVLOVIC, D. Ídem.

2.2.2. William Utermohlen (1933-2007)

Este autor es un pintor estadounidense que permite el estudio de esta enfermedad desde un punto de vista más significativo ya que los últimos años de su vida los dedicó a sí mismo plasmando artísticamente la degeneración que sufría a causa de esta enfermedad. Gracias a los autorretratos que pintó entre los años 1995 (cuando le diagnosticaron la enfermedad) y 2000 podemos estudiar de manera más exhaustiva el deterioro cognitivo sufrido donde se muestran las distorsiones en la proporción y defectos en la organización espacial que se hacen más evidentes. Este autor resulta fascinante por la lucha que presenta ante la enfermedad por medio del autorretrato creando una obra nueva, sin repetir la anterior, además de continuar pintando hasta que le resultó imposible hacerlo.

“Los encontraron clínicamente interesantes y pidieron permiso para crear un artículo para el 'Lancet'. En estas imágenes vemos con una intensidad desgarradora los esfuerzos de William por explicar su personalidad alterada, sus miedos y su tristeza. El gran talento permanece, pero el método cambia. A veces usa acuarelas y pinta una serie de máscaras, tal vez porque podría expresar más rápidamente su miedo. Tanto en los óleos como en las acuarelas, estos maravillosos autorretratos expresan su desesperado intento de comprender su condición. Hay una nueva libertad de expresión, la pintura se aplica de manera más gruesa, históricamente hablando de arte, el artista parece menos lineal y clásico, más expresionista, y veo fantasmas de su herencia alemana.”¹⁰

1967

1996

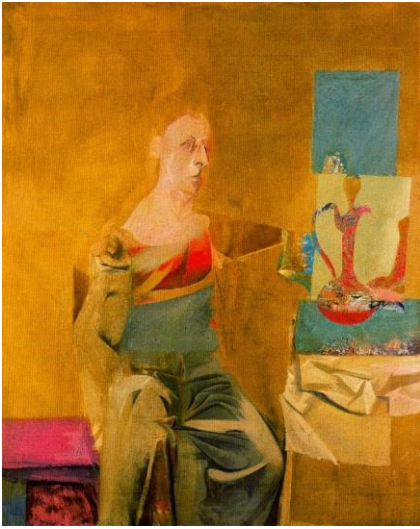
1997

1998

1999

A partir del 2000 solo presenta dibujos con carboncillo ya que la enfermedad le hace caer en la desolación y sus dibujos plasman claramente el caos en el que vive inmerso.

¹⁰ 16 UTERMOHLEN, W. < [http://www.williamutermohlen.org/index.php/11-
artwork/self-portraits/22-self-portraits](http://www.williamutermohlen.org/index.php/11-
artwork/self-portraits/22-self-portraits) > [Consulta:21 de mayo de 2020]

Willem de Kooning. "El vidriero" 1940.
Óleo sobre lienzo.

2.2.3. Willem de Kooning (1904-1997)

En el caso de este artista neerlandés los signos de esta enfermedad en su obra son los mismos que en las anteriores destacando el deterioro cognitivo, ya que se trata de un recorrido artístico más abstracto y su estudio ha sido algo más complicado. Se le detectó la enfermedad aproximadamente en el año 1980 y sus obras como en artistas anteriores tienden a las paletas cálidas, aun así, hasta después de su muerte no se estudió su obra. Aunque encontrándose diagnosticado el Alzheimer, nunca perdió el rendimiento artístico y su carrera siguió proliferando, por lo que los científicos que han estudiado sus obras son incapaces de responder con claridad de qué manera afectó a su vida de pintor esta enfermedad, ya que no es tan presente como en los autores que hemos visto anteriormente. Numerosos estudios científicos afirman conocer los síntomas de esta enfermedad, pero hasta el estudio en estos artistas no se conocía con tanta claridad la degeneración cognitiva y a raíz de esto se han estudiado diversidad de enfermedades en pacientes con dotes artísticas.

3. MARCO REFERENCIAL

3.1. REFERENTES CONCEPTUALES

Este trabajo gira en torno a varios conceptos específicos como son la memoria, el olvido, los recuerdos y el Alzheimer. Como hemos citado anteriormente, este último concepto se ha podido conocer también como resultado de la propia mano de artistas que han padecido esta enfermedad y que a pesar de ello han sacado las fuerzas necesarias para poder continuar su camino en el mundo de arte. Esto nos ha permitido estudiar la degeneración cognitiva y la pérdida de identidad personal en primera persona y con mayor exactitud. Hemos podido estudiar algunos de los muchos autores que han tratado estos temas vistos desde otros puntos de vista diferentes, girando en relación al mismo concepto, la memoria olvidada. Se han elegido estos autores por la trascendencia artística de su obra, no solo por el tema que tratan sino por la forma de acercar al espectador estas realidades. Entre otros, presentamos a Christian Boltanski, Oscar Muñoz, Alfredo Jaar, Stephen Irwin y Tatiana Abellán. Estos artistas tienen en común la capacidad de hacer que el arte llegue a transmitir determinadas emociones.

Christian Boltanski. “Réserve des suisses morts”, 1991.

Christian Boltanski (1944) es uno de los principales autores referentes ya que trata de dar voz al olvido, desde la primera persona pues su experiencia le hizo testigo mudo de la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial siendo todavía un niño. El tema a tratar es el exterminio judío durante el Tercer Reich, mediante objetos y fotos antiguas lo que pretende este artista es dar voz a todas las personas anónimas, construyendo una biografía de las mismas a partir de sus pertenencias. Mediante la investigación y el archivo, Boltanski intenta hacer visible estos acontecimientos históricos recordando la memoria de estas personas que murieron en el Holocausto o bajo situaciones de abuso y exterminio. Toma posición por las víctimas, pidiendo justicia mediante instalaciones que añaden un sentimiento de vulnerabilidad recurriendo a los propios objetos personales, como son fotografías encontradas o recortes de periódico, en definitiva materiales cargados por sí mismos de memoria histórica y que son un claro testimonio de los acontecimientos. Este autor trabaja también con el contexto (a veces inventado) pretendiendo concienciar al espectador sobre estos momentos tan difíciles de la historia, intentando poner al público en la piel de las víctimas. “Comencé a trabajar en la época del minimalismo pero lo que me interesaba era hacer un arte que llegara a las emociones”¹¹

Por otro lado, destacamos al artista colombiano **Oscar Muñoz** (1951), que trabaja con la memoria y la imagen personal. Concretamente su obra “El Aliento y la Memoria” pretende hacer visual la importancia de la fotografía en la historia, ya que es el medio más común de almacenar recuerdos. La guerra civil colombiana es el tema por el cual surge esta obra, pretendiendo hacer reflexionar a la sociedad acerca de la importancia de recordar los sucesos acontecidos. Se plantea la confrontación entre el olvido y el perdón, mediante la desaparición de diferentes personas durante estos acontecimientos dados por diferencias ideológicas en cuanto a intereses territoriales y de comercio. Lo que intenta Oscar Muñoz con su obra es reavivar el recuerdo no solo por parte de las familias de los desaparecidos sino de toda la sociedad colombiana, esto lo hace mediante el aliento, para hacer vivas estas fotografías presentes en espejos el espectador debe actuar expirando bocanadas de aire y encontrando esa imagen, haciéndola protagonista del momento y evocando el sentimiento de olvido y desaparición. “La pregunta recurrente en Aliento es quienes somos frente a los desaparecidos cuando el último soplo de vida es una acto de lucha frente a los que nos escapa de nuestra capacidad acción, pero no frente a nuestra capacidad de cuestionarnos los hechos que ante nosotros es revelado, a

¹¹ ESPINO, L. (2018) “Christian Boltanski: Mis obras son parábolas mudas hechas con medios contemporáneos” en *El Cultural*. Madrid: <<https://elcultural.com/Christian-Boltanski-Mis-obras-son-parabolas-mudas-hechas-con-medios-contemporaneos>> [Consulta: 9 de junio de 2020]

*veces los residuos en la memoria hacen mucho más fuerte las conexiones con los seres despojados de sus derechos aun si estos no tienen un vínculo familiar podemos a través de actos poéticos crear vínculos éticos entre los desaparecidos y nosotros para reconciliarlos con un aliento de vida*¹². Se toma como referente conceptual no solo el tema principal de la memoria y el olvido sino también la manera de hacer partícipe al espectador de unos recuerdos que no le son propios teniendo la capacidad de ponerse en el lugar de la persona protagonista de las obras.

Oscar Muñoz, "Aliento". Serigrafía sobre película grasa. 20cm de diámetro, 1996.

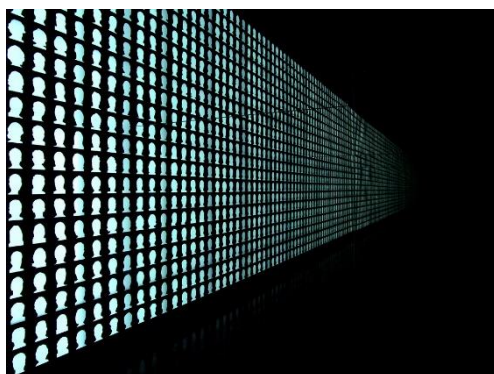
En referencia a la obra de **Alfredo Jaar** (1956), autor contemporáneo que trabaja a partir de la pérdida de la memoria, pero desde un punto de vista completamente diferente al que estamos tratando, pues toma protagonista el olvido, uno de los temas principales en este proyecto. Gracias a este artista se crea el primer museo de la memoria en Santiago de Chile, destacando su reivindicación política en una instalación a partir de los terribles sucesos acontecidos durante la dictadura del país. Pretende llegar al espectador mediante sensaciones, intentando recrear lo que sintieron las personas que se vieron afectadas por estos interrogatorios constantes y que después desaparecieron sin dejar rastro. La instalación es una metáfora que nos aproxima al sentimiento de angustia, el agobio de no saber dónde te encuentras, de estar a solas y a oscuras sin saber que pasará a continuación.

Este artista es citado por dos motivos: en primer lugar, por la semejanza con los sentimientos de vacío y oscuridad que deben sentir los propios pacientes de Alzheimer cuando se diagnostica la enfermedad y aún son conscientes de la

¹² VIRGUEZ, J. Oscar Muñoz, "El aliento y la memoria".

<<https://nodoarte.com/2017/01/22/oscar-munoz-el-aliento-y-la-memoria/>> [Consultado: 27 de mayo de 2020]

pérdida que esto implica a nivel personal; y en segundo lugar por el vacío que sentimos los familiares al ver que el paciente, llegado a una fase muy avanzada, ha caído por completo en la oscuridad y vive inmerso en ella sin apenas apreciarlo, o sin poder expresarlo.

Alfredo Jaar. Exposición *"La geometría de la conciencia"*, 2018. Santiago de Chile.

Destacamos a **Stephen Irwin** (1959-2010), artista que vivió con las condiciones de su enfermedad además de las dificultades que en aquel momento se consideraban impropias de deseo, un hombre gay en una comunidad rural arraigada en unas condiciones sociales concretas. Esto le hizo centrar su obra en la calidad estética de lo efímero y en poder representar la realidad obviando los cánones clásicos de representación lo que hizo que su creación interesara para este proyecto. En sus "borradores" Irwin selecciona páginas de pornografía antigua y deshaciendo el esmalte las convierte en un foco de atención completamente diferente al tema real de las imágenes. Obviando u olvidando la figura principal de las fotografías evoca al tema transcendental de este proyecto sin tener relación con él, pero encontrando similitudes en la forma que tiene el Alzheimer de borrar los recuerdos de los pacientes poco a poco, destacando unas actitudes completamente diferentes a las de un ser humano adulto. Es este el detalle por el que se ha escogido este autor como referente a la obra, su capacidad para "olvidar" los datos imprescindibles y hacer hincapié en la parte más "importante".

Tatiana Abellán. "Memoria líquida", 2013.

Para finalizar este punto se destaca a la artista española **Tatiana Abellán** (1981) por la calidad plástica de su obra, pero también, por girar en torno a la idea principal del proyecto: la memoria, los recuerdos, el olvido... Lo que pretende esta artista con su obra se asemeja a los vistos anteriormente ya que intenta acercar al espectador acontecimientos concretos en la historia de forma visual para hacerle reflexionar acerca de ellos. Trabajando con fotografías y objetos personales crea un lenguaje plástico propio, como en una serie que realiza acerca de los atentados del 11-S, criticando sobre todo las imágenes con las que los medios de comunicación llenaron sus primicias cuestionando la capacidad de las mismas de transmitir la veracidad y la magnitud del acontecimiento. *"Decir que nos encontramos sometidos a una exposición sin precedentes a todo tipo de imágenes no es sino caer en una obviedad que ya se ha convertido en todo un lugar común. Sin embargo, no podemos negar los cambios que esto ha supuesto para la ontología de la imagen. De un lado, encontramos firmes detractores de la imagen en sí, teóricos, filósofos y artistas desilusionados con el poder de la imagen que buscarán en lo anti visual el lugar desde el que trabajar, así como otros confiados en que es precisamente ahora cuando más se le debe exigir a lo visual"*¹³.

Por otro lado, se ha tomado como ejemplo más concreto y cercano a este proyecto por su instalación "Memoria líquida" por la capacidad de reflexión que tiene la artista para llegar al espectador. En esta obra presenta fotografías borradas químicamente y almacena el líquido (o emulsión) en tarros de cristal de botica, una forma de "almacenar" los recuerdos pasados. En definitiva, se ha tomado como referente por toda su obra plástica y sobre todo por la reflexión que conllevan sus obras en cuanto a los recuerdos y la memoria perdida.

¹³ ABELLÁN, T. (2013) "Recordar lo inolvidable. El 11-S: Instantes de verdad sin instantáneas de realidad" en *Imafronte*, 23, p. 207-232. <<https://tatianaabellan.com/wp-content/uploads/2019/08/archivo-imafronte.pdf>> [Consulta: 10 de junio de 2020]

3.1. REFERENTES PLÁSTICOS

En cuanto a referentes plásticos encontramos diversidad de autores, con técnicas variadas que van desde la fotografía hasta la escultura, que han servido de inspiración para el proceso práctico de este proyecto. Sus obras se basan en la fotografía explorando diferentes modos de tratarla.

Desde los años cincuenta, los artistas europeos experimentan con el formato del libro, realizando obras con encuadernaciones y métodos de impresión. Un artista que trabajó el formato del libro con gran maestría e imaginación fue **Bruno Munari** (1907-1998). Desde 1949, empezó a realizar una serie de libros indescifrables, en los que analiza el formato del libro y su uso, renunciando a contenidos textuales a favor de una comunicación exclusivamente visual. Se toma como referente a la obra por ser uno de los primeros referentes conocidos que trabajan con el concepto de “formato libro de artista”, de una manera primorosa y original. Entre otros está su “*libro ilegible blanco y rojo*”, compuesto por 40 hojas de cartulina blanca y roja de varias formas. En cada página, el espectador se encuentra frente a una composición diferente. La cubierta está formada por una hoja que ha sido varias veces plegada formando triángulos, en el que se encuentra una nota biográfica de Bruno Munari traducida a 8 idiomas.

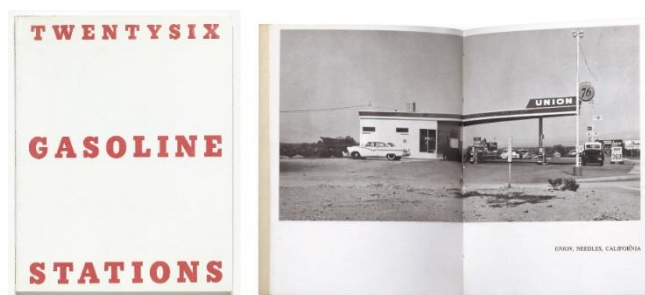
Bruno Munari “*Quadrante Illeggibile Bianco e Rosso*”, 1964. 25 × 25 cm.

Andy Warhol (1928-1987) trabaja la imagen con la técnica de la serigrafía creando composiciones muy llamativas experimentando con el color de los fondos. Comenzó su carrera partiendo del mundo del diseño aplicado a la ilustración comercial para ganarse la vida, queriendo buscar un estilo completamente personal y propio. Nos encontramos en un periodo de transición en la historia del arte en la que Andy Warhol marca la diferencia. Se pasa de un expresionismo abstracto que el público no llega a comprender, a llevar al arte a la calle mediante las consignas de la publicidad comercial y los productos del consumo de masas, marcando la mayor diferencia en cuanto a estética: las obras del pop son algo nuevo, fresco, cargado de humor y superficialidad. A lo largo de su carrera Warhol cultivó numerosas técnicas artísticas, dibujo, pintura, escultura y serigrafía, entre otras. Sus obras han inspirado directamente una de las partes decisivas de este proyecto, para ser más concretos se pone de ejemplo el díptico de Marilyn (1967). Es una serie formada por diez imágenes de la misma fotografía.

Andy Warhol "Marilyn" (1967). Díptico, serigrafía sobre papel. 91x91 cm.

Mientras tanto en Los Ángeles, **Edward Ruscha** (1937) realizaba libros como obras de arte siguiendo reglas totalmente distintas: impresión comercial y económica, grandes tiradas, ninguna firma y precios accesibles. De hecho, solo incluían una colección de fotografías sobre un tema específico además fue un pionero en la historia de los libros de artista. El único propósito del artista era hacer que su trabajo fuera lo más económico, accesible y fácil de transportar posible, llevando el arte de los museos y las galerías a la calle.

Edward Ruscha "Twentysix Gasoline Stations", 1963. 17,9 × 14 cm.

Alex Hartley "Display" (Case Study #22), 2003.

La práctica artística de **Alex Hartley** (1963) es muy variada, tomaremos como referente un trabajo reciente que realizó a partir de fotografías y "cajas de luz" donde las imágenes aparecen fragmentadas y casi borradas. Es un trabajo muy interesante que fue el promotor principal de una de las series del presente proyecto.

Para finalizar, destacaremos el trabajo de **Annie López** (1979) principalmente por la técnica en la que gira su obra: la cianotipia. Ésta técnica inventada por Sir John Herschel (1842) consta de un tratamiento del soporte con sales de hierro para dar al material la característica fotosensible que al ser posible trabajar a la luz del sol permite obrarlas con "facilidad". Estas fotografías se caracterizan por tener una tonalidad azul de Prusia.

Annie López posee gran cantidad de obra plástica producida a partir de esta técnica y trabajada sobre diferentes soportes, consiguiendo resultados dispares.

Annie López "Paper dresses". 2017.

4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

“Recuerdos en el olvido” es un trabajo que muestra la vida de una persona desde el punto de vista de una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer, manifestando de forma muy clara la pérdida progresiva de la memoria. Partiendo de un proceso de estudio sobre las consecuencias de esta enfermedad, el proyecto pretende homenajear la persona de mi tía a la vez que concienciar sobre los trastornos y repercusiones familiares, tras observar el deterioro y el cambio radical de personalidad con el paso del tiempo. Se presenta a través de un recorrido visual extraído directamente de la vivencia personal, cuyos recuerdos y fotografías, son la fuente directa. Mezclando diferentes técnicas se expone un proyecto donde el olvido de la identidad es lo más relevante, mostrándose desde un punto de vista particular. La producción nos ha permitido desarrollar un lenguaje plástico propio mediante la utilización de diferentes expresiones artísticas y tratamientos fotográficos. Haciendo hincapié en diferentes métodos como son los collages, las cianotipias y los procesos de aplicación digital, entre otras. La motivación principal es hacer latente la degradación de la memoria, los recuerdos y la identidad personal a causa de la enfermedad degenerativa: el Alzheimer.

4.1. TRABAJOS PREVIOS

Comenzamos trabajando la imagen digital con la tableta gráfica, creando un dibujo a partir de la imagen principal que va a acompañar casi todo desarrollo de la obra práctica. Se elige este método de trabajo para poder introducir la fotografía a la imagen digital, como una manera de tomar contacto y familiarizarse con la misma.

“Sin título” Dibujo digital con tableta gráfica.
21x29,7 cm. 2019.

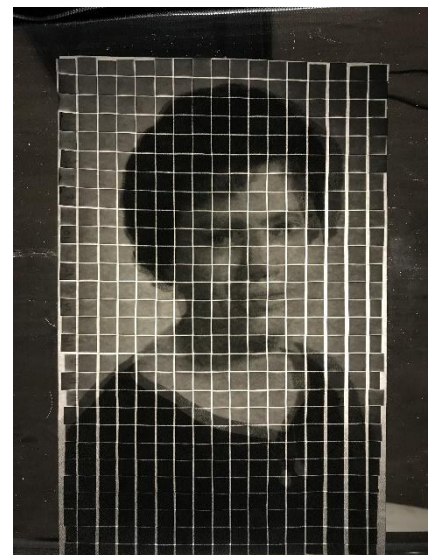

“Pérdida de la luz propia 1” Cosido de dos fotografías. Impresión de fotografía sobre papel cartulina. 22x31 cm (sin luz). 2019.

En segundo lugar, comienza el proceso con la impresión de la fotografía dos veces, una en papel de cartulina para así poder trabajar con más precisión que el gramaje normal (80gr) ya que si no sería demasiado endeble. Una vez hecho esto se recorta la imagen y se dibujan líneas paralelas de un centímetro, en una de las imágenes vertical y en la otra horizontal. Tras esto se recortan las dos conforme a las líneas de “guía” y para finalizar se hace un cosido entre las dos, quedando unidas entre sí con el papel. En cuanto a la parte conceptual resaltar que en la imagen se aprecia una pérdida de la luz propia de la persona, visto desde el punto de vista de la enfermedad. El quebranto de la luz se asocia directamente con la pérdida de la identidad con el paso de los años; evidenciando que actualmente no se reconoce a sí misma si ve esas imágenes. De nuevo exponer que se trata de una conceptualización de “pérdida de la luz” porque las imágenes una vez cosidas no se aprecian si no se miran a través de una luz apropiada; es decir, que sería como si ella se mirase en el espejo actualmente. Encender la luz es la forma de hacer un guiño a la posibilidad de lucidez en su persona.

“Pérdida de la luz propia 1” Cosido de dos fotografías. Impresión de fotografía sobre papel cartulina. 22x31 cm (con luz). 2019.

“Pérdida de la luz propia 2” Cosido de dos fotografías. Impresión de fotografía sobre papel cartulina. 22x31 cm (con luz). 2019.

En tercer lugar, en este apartado la metodología de trabajo es prácticamente la misma que en el anterior variando que se imprime una imagen de cada fotografía y solo se dibujan líneas verticales de un centímetro. En este caso una vez recortadas las filas se prepara previamente un papel doblado a modo de acordeón y se encolan la fotografía número uno por un lado (dejando un espacio para la número dos) y la dos por el otro. De esta manera ofrece la obra dos puntos de vista diferentes, se presenta con diferentes puntos de vista, ya que como se ha citado, no se puede mirar de frente, sino que hay que hacerlo desde los lados. Esta obra se hizo a modo de prueba para después producirla en madera. No descartamos en un futuro llevarla a cabo, ya que las posibilidades de fijar la imagen son mayores y tanto los puntos de vista como el significado conceptual de la obra ganarían potencia. El significado conceptual también se asemeja a la obra anterior, presentando una visión más clara y directa del paso del tiempo, comparando dos fotografías de la misma persona con algunos años de diferencia.

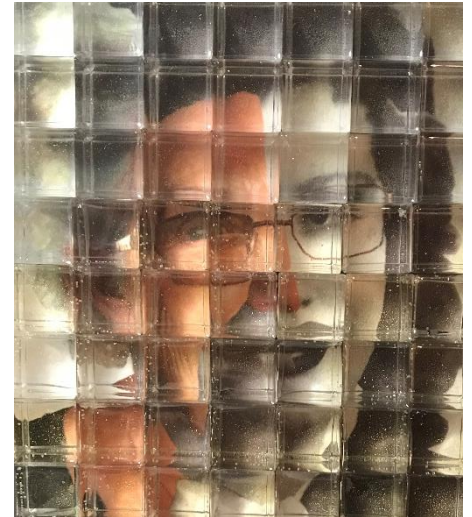
“Sin título” Impresión de fotografía sobre papel cartulina. 22x31 cm. 2019.

Para ofrecer un punto de vista real de esta obra adjuntamos un video de lo que se vería. <https://www.youtube.com/watch?v=P3ig6fO9Ni0>

Esta obra gira en torno a la realización de cubos de resina. Mediante la elaboración de un collage de manera digital se ha trabajado de nuevo con la idea del paso del tiempo, y lo que ello implica sobre la imagen física del ser humano. Para comenzar, se han seleccionado fotografías de su imagen desde las más antiguas hasta la actualidad, todo mezclado pero no aleatorio, ya que se pretende hacer de manera gradual de izquierda a derecha con saltos y sin difuminar las imágenes, al tratar periodos de su vida muy alejados unos de otros en el tiempo. A partir de este collage, se intenta crear un puzle visual, donde una

vez colgado o expuesto en la pared o sobre el soporte elegido solo se pueda reconocer la imagen completa si te distancias a unos metros de la misma. La obra pretende simular con esto la pérdida de su memoria e identidad, desde su propia persona y punto de vista, ya que si hiciésemos atrás en el tiempo ella sería capaz de reconocerse, pero en la actualidad no, manifestando la idea de tener que alejarse para poder verlo completo.

Se ha pensado que la mejor manera de llevar a cabo esta idea era con la realización de cubos de resina transparente (resina epoxi) y meter los recortes del collage dentro y así visualizar una especie de puzle sin unir la imagen por completo. Estos cubos se realizan recortando la imagen en cuadrados de dos por dos centímetros y sumergiéndola en la resina preparada en unos moldes cuadrados. Una vez hecho esto se deja secar, se desmolda y se monta.

"El paso del tiempo deteriora" Fotografía dentro de cubos de resina EPOXI. 18x14 cm. 2019.

4.2. OBRA DEFINITIVA

La producción artística deriva finalmente en un tratamiento de las fotografías elegidas con distintos procedimientos que permiten representar una imagen técnica del recorrido de su vida.

La metodología principal es la cianotipia, una técnica de impresión pictórica directa que permite tratar las fotografías sin dañarlas. Este proceso se obtiene mediante una emulsión de dos químicos: el ferricianuro potásico y el citrato férrico amoniacal, sobre un papel que se hace fotosensible a la luz ultravioleta y produce imágenes de una tonalidad azul oscuro, pudiendo también obtener otros colores dependiendo del lavado de las imágenes por ejemplo, con café se hacen más marrones y con té verde se tiñen más verdes. Se ha utilizado esta técnica ya que ofrece numerosas posibilidades artísticas y ofrece un resultado bastante nítido en cuanto a las fotografías, pues como se ha citado anteriormente son de formato pequeño y escasa calidad que al escanear pierden nitidez.

Se ha decidido estructurar este proceso en fases, una forma de organizar el trabajo en cuanto a las etapas principales de la vida de la protagonista principal de la obra.

- **Primera fase**

En esta fase se tiene en cuenta las primeras fotografías de las que se dispone, concretamente cuando ella aún era adolescente. A su vez las fases constan de dos procesos de trabajo concretos, protagonizados por la técnica pictórica de la cianotipia. Se ha llevado a cabo el proceso comenzando en la edición digital de las imágenes y creando así un collage de varias imágenes de la vida de la protagonista principal del trabajo girando en torno a la fotografía con la que se ha trabajado en toda la obra, creando así una recopilación de los recuerdos de su vida una forma de recordar sus propios recuerdos y fusionarlos tratando de destacar los recuerdos que en las últimas etapas de la enfermedad aún recordaba e incluso hablaba sobre ello. También la estructuración de las fases va acorde a las etapas de la enfermedad, ya que los primeros recuerdos que olvida un paciente de Alzheimer son los más recientes.

Aquí se trata como se ha citado anteriormente de una fotografía principal de la que se ha decidido la primera fase tomando protagonismo la misma y subyaciendo las fotografías de sus recuerdos.

"Políptico 1" Cianotipia sobre papel de acuarela. 20,8x20,4 cm. 2020.

"Libro de artista 1" Cianotipia sobre papel de acuarela. 15,5x11x1,3cm. 2020.

"Políptico2". Cianotipia sobre papel de acuarela. 20,8x20,4 cm. 2020

"Políptico3". Cianotipia sobre papel de acuarela. 20,8x20,4 cm. 2020

Asimismo, con la misma técnica se realiza un libro de artista que también recopila la misma información con la que tratamos las fases. Se compone de diecisiete fotografías más la portada, elaboradas sobre papel de acuarela. Se unen todas mediante un cordón blanco crema y se ligan con un cosido simple.

- **Segunda fase**

Las fases constan de la misma metodología procesual, ya que se dividen sobre todo en políptico y libro de artista, los dos realizados mediante la técnica fotográfica de la cianotipia. En esta se trabaja con diferentes etapas de la vida de la protagonista, concretamente la transición a la madurez, su boda, sus hijas, ... En definitiva, la formación de lo que conocemos actualmente como familia directa.

En cuanto al libro de artista trabajamos con las mismas fotografías y el método de encuadernación es algo más complejo que el anterior, permite visualizar las imágenes de maneras más cómoda. Esta forma de encuadernación tradicional es la llamada "copta" y se caracteriza por ser uno de los primeros tipos de encuadernación manual, ofreciendo buenos resultados.

"Libro de artista 2" Cianotipia sobre papel de acuarela. Encuadernación copta. 15,5x11,5x2,6cm. 2020.

- **Tercera fase**

Para finalizar esta metodología de trabajo presentamos un políptico, así como el último libro de artista. Aquí se tratan las fotografías de lo que está siendo la etapa más actual de su vida contando con toda la familia conforme se encuentra actualmente.

Presentamos el libro de artista con otro método de encuadernación diferente semejante a los libros que encontramos en cualquier copistería, pero trabajado de forma manual.

"Libro de artista 3" Cianotipia sobre papel de acuarela. Encuadernación copta. 16x10,5x1,5cm. 2020.

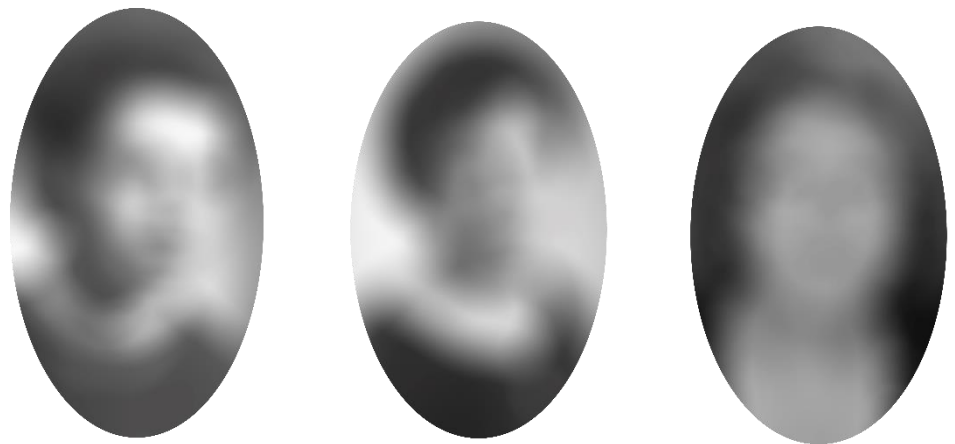

4.3. SERIGRAFÍA

Comenzamos con la elaboración del cliché de la imagen principal con la que se va a trabajar la serigrafía, que ha de poseer una característica muy concreta para que el proceso sea satisfactorio: B/N. A partir de esta premisa se elige la imagen con la que se va a trabajar y se decide dividirla en capas y trabajarlas de forma simultánea pero independiente, es decir, cada capa tendrá su autonomía propia pero no puede funcionar sin las demás. Continuamos con la preparación de la pantalla de serigrafía, esto se hace mediante una emulsión fotosensible que al exponer a la luz ultravioleta endurece las partes que no presentan el color negro del acetato, teniendo en cuenta también la posición antes de exponer a la luz. Se limpian bien con agua los restos de emulsión y enseguida aparece la imagen en la plancha, que será la que permita después sacar las impresiones sobre papel o cualquier otro material de nuestra elección. La cantidad de copias que podamos sacar sin cambiar el cliché depende de los hilos de la plancha, el tiempo que tenga la misma, los usos que tenga, etc. Continuamos eligiendo el soporte que vamos a utilizar, en este caso el papel de cartulina. Hemos combinado distintos colores para que funcionen entre sí en torno a la idea de crear un políptico con nueve versiones diferentes, pero con la misma imagen.

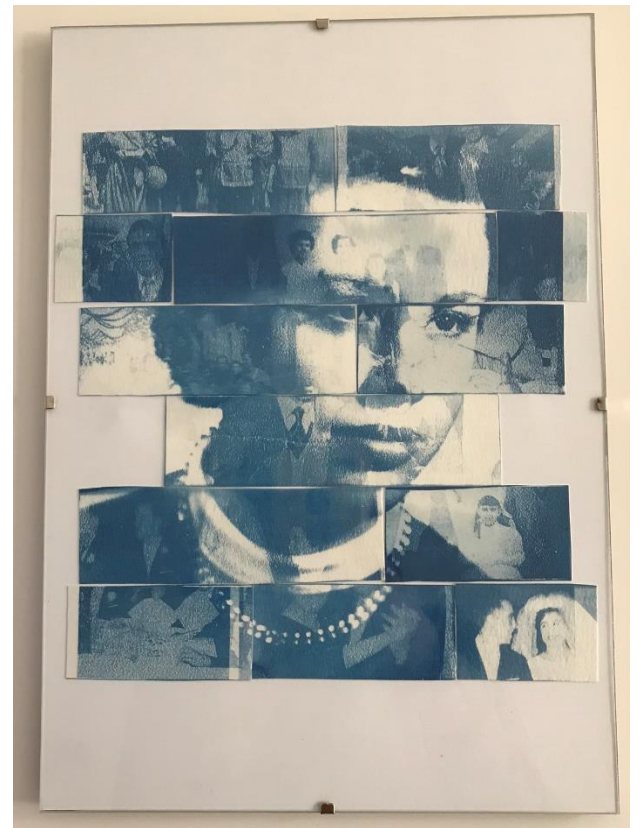
De acuerdo a la situación que nos ha tocado vivir el trabajo torna a los medios digitales en exclusiva y para hacer énfasis especial en el deterioro de la imagen personal y sobre todo en la pérdida de la identidad y los recuerdos se presenta la imagen con formato ovalado distorsionada hasta perder casi por completo la fotografía. La idea era crear una transferencia con material térmico sobre un espejo y así hacer que el espectador tomase más conciencia y participase activamente sobre la obra. Obviamente como se ha citado esto ha quedado en un mero proyecto. También destacar algunos dibujos realizados mediante el tratamiento digital de la aplicación Adobe Illustrator.

“Composición múltiple” Tinta serigráfica sobre papel cartulina. 42x29,7 cm. 2020.

“No me pidas que me recuerde” Imagen digital. 17,19x28,45cm. 2020

4.4. RESULTADOS FINALES

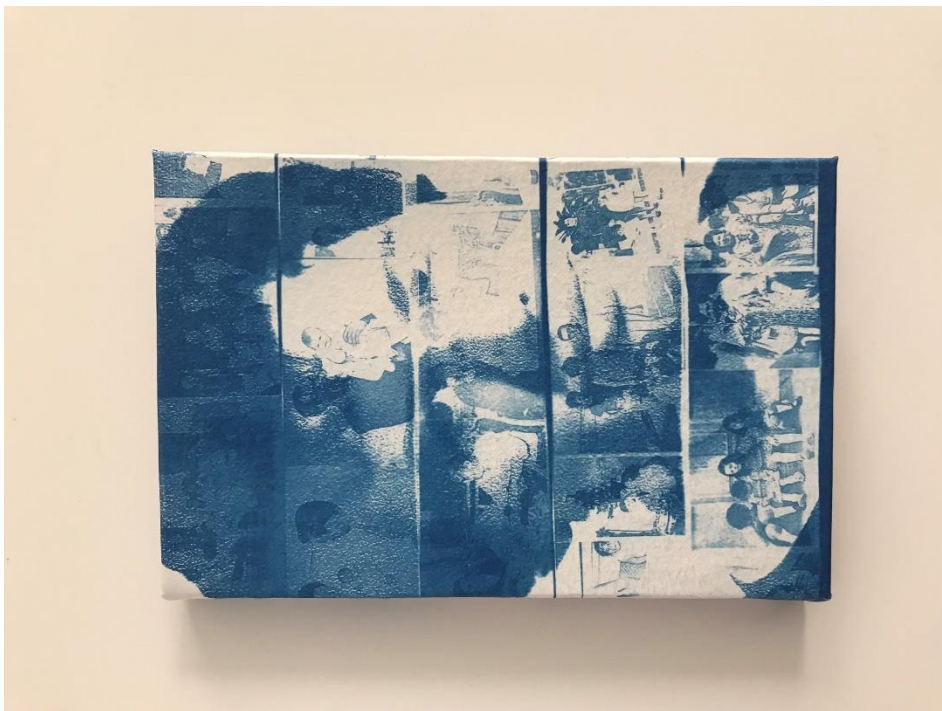
"Políptico 1" Asunción Martínez.
Cianotipia sobre papel de acuarela.
20,8x20,4 cm. 2020

"Libro de artista 1" Asunción Martínez.
Cianotipia sobre papel de acuarela.
15,5x11x1,3cm. 2020.

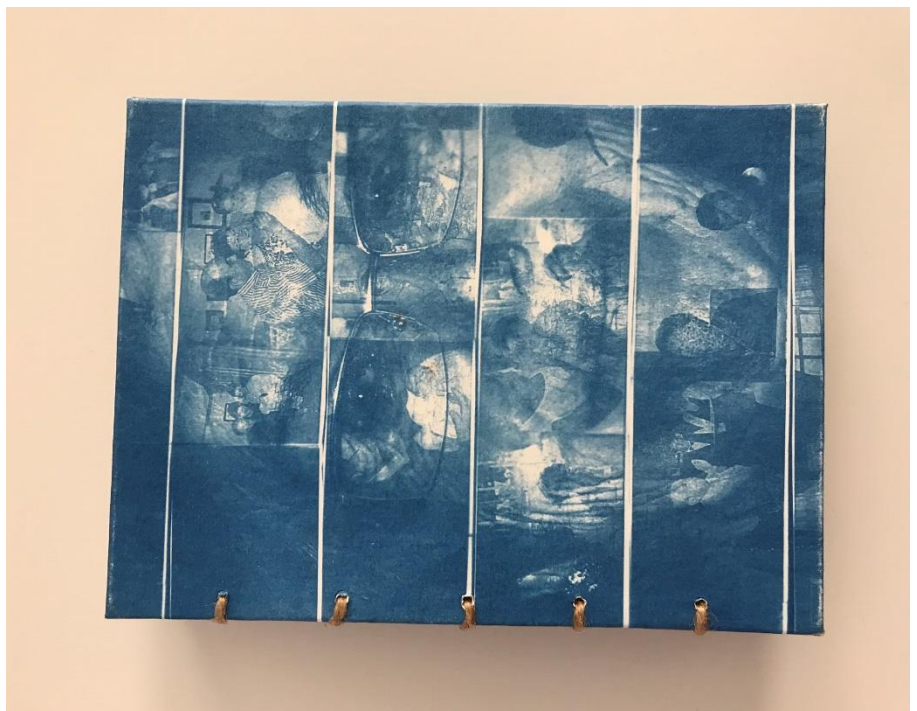
"Políptico 1" Asunción Martínez.
Cianotipia sobre papel de acuarela.
20,8x20,4 cm. 2020

"Libro de artista 3". Asunción Martínez.
Cianotipia sobre papel de acuarela.
Encuadernación copta. 16x10,5x1,5cm. 2020.

"Político3". Asunción Martínez. Cianotipia sobre papel de acuarela. 20,8x20,4 cm. 2020

"Libro de artista 2" Asunción Martínez.
Cianotipia sobre papel de acuarela.
15,5x11,5x2,6cm. 2020.

“Sin título”. Asunción Martínez. Dibujo digital.
42x29,7 cm. 2020

“Composición múltiple, fase 1”. Asunción Martínez.
Serigrafía sobre cartulina. 126x89,1 cm. 2020.

“Sin título”. Asunción Martínez. Dibujo digital.
42x29,7 cm. 2020

“Sin título”. Asunción Martínez. Dibujo digital.
42x29,7 cm. 2020

5. CONCLUSIONES

El presente trabajo principalmente ha resultado un reto a nivel personal ya que imperaba la necesidad de homenajear a mi yaya a la vez que hacer latente el deterioro que sufren los pacientes con Alzheimer. Se han descubierto nuevas técnicas de trabajo con la fotografía, técnicas pictóricas no convencionales con las que anteriormente no se había trabajado y ha resultado bastante satisfactorio el resultado. Hemos descubierto también muchos recuerdos de ésta persona, simplemente haciendo una investigación en cuanto a su imagen personal, relacionada con las fotografías, de recuerdos que estaban perdidos en el tiempo. Nos hemos adentrado en el mundo de la imagen personal pero, con la condición de la enfermedad degenerativa, se han descubierto en el proceso de estudio de la misma muchas características que no se conocían.

En cuanto a la parte práctica ha resultado un trabajo de lo más satisfactorio ya que las técnicas son de fácil acceso y tratado. Se ha pasado de conocer las técnicas pictóricas básicas a otras que están directamente relacionadas con el tema del proyecto: la imagen personal. La forma de trabajo además como se ha citado se ha hecho por fases por la necesidad de ubicar en el tiempo dichas fotografías y así conocer mejor la vida de mi yaya. A pesar de no contar con todos los materiales con los que hubiésemos deseado (principalmente los talleres) se ha conseguido un buen resultado plasmando el concepto principal. A lo largo de este desarrollo hemos encontrado dificultades que no sólo han servido para conocer mejor las metodologías de trabajo sino que también han servido para saber que el error es algo con lo que debemos convivir y aprovechar para mejorar nuestras situaciones. Poco a poco ha ido mejorando el desarrollo del trabajo destacando el perfeccionamiento teórico permitiendo nuevos conceptos de la enfermedad del Alzheimer.

Por tanto, aunque se considera que los resultados del trabajo práctico se podrían trabajar mejor, estoy satisfecha de haber podido adaptarme a la situación sanitaria actual obteniendo buenos resultados, tanto de la obra como de la memoria realizada.

6. BIBLIOGRAFÍA

LIBRO:

- GUASCH, A.M. (1953) *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal.
- FREUD, G. (1976) *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili, SA.
- RICOEUR, P. (2003) *La memoria, la historia, el olvido*. Madrid: Trotta.
- SCHARF, A. (1994) *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza, DL.
- HOCKNEY, D. (2001) *El conocimiento secreto*. Barcelona: Destinio.

REVISTAS

- ÁLVAREZ SÁNCHEZ, M. et al. (2008) "Fisiopatología de la enfermedad del Alzheimer" en *Revista Mexicana de Neurociencia*, 9(3): 196-201.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Artículos en revistas

- DÍAZ, J.L. (2009) "Persona, mente y memoria" en *Salud Mental*. (2009;32(6):513-526). <<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=23479>>
- VICENTE, P. (2014) "Apuntes a un álbum de familia" en *Teoría del arte y crítica cultural*. Salamanca: Falka. <<https://revistafakta.wordpress.com/2014/07/05/apuntes-a-un-album-de-familia-por-pedro-vicente/>>
- CARPALLO BAUTISTA, A. (2015) *Identificación estudio y descripción de encuadernaciones artísticas*. México: Fondo Editorial Estado de México, FOEM. <https://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/Encuadernaciones%20artisticas_1.pdf> [Consulta: 6 de abril de 2020]
- ABELLÁN, T. (2013) "Recordar lo inolvidable. El 11-S: Instantes de verdad sin instantáneas de realidad" en *Imafronte*, 23, p. 207-232. <<https://tatianaabellan.com/wp-content/uploads/2019/08/archivo-imafronte.pdf>> [Consulta: 10 de junio de 2020]

Página web

- FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA. *Manual de Alzheimer online*. <<http://www.alzfae.org/fundacion/146/fases-alzheimer>> [Consulta: 19 de Febrero de 2020]

TFG/TFM, RIUNET:

- BLAS VILAPLANA, L. (2018) *Fragmentos de lo ignorado*. Trabajo final de grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/108168>> [Consulta: 29 de octubre de 2019]
- GÓMEZ JUMILLA, C. (2017) *Archivo de recuerdos*. Trabajo final de grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/92926>> [Consulta: 21 de octubre de 2019]
- PAYÁ LLÓRENS, F.J. (2017) *Tocayo*. Trabajo final de grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/110205>> [Consulta: 6 de febrero de 2020]
- ALBUIXECH SANCHO, S. (2018) *Porta-recuerdos*. Trabajo final de grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/100211>> [Consulta: 15 de marzo de 2020]
- PLANAS DIAZ, R. (2015) *Conversar la memoria*. Trabajo final de master. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/62725>> [Consulta: 17 de enero de 2019]
- BUENDÍA, M.D. (2011) *Libro de artista: acerca de los entornos inmersivos en el continuo de la realidad*. Trabajo final de master. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/14408>> [Consulta: 26 de febrero de 2020]

BLOG:

- HELFIELD, M. (2014). Bruno Munari, “libros ilegibles”. <<https://marinearte.blogspot.com/2014/06/bruno-munari-libros-ilegibles.htm>> [Consulta: 15 de mayo de 2020]

VIDEOS

- EMISFERIA, “Museo de la memoria y los derechos humanos - Alfredo Jaar”. *Vimeo* < <https://vimeo.com/152620185> > [Consultado: 14 de mayo de 2020]
- YOUTUBE, “Entrevista con el artista Oscar Muñoz” en Youtube. < <https://www.youtube.com/watch?v=2JUM3GKCqDQ> > [Consultado: 13 de mayo de 2020]