

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

La experiencia autobiográfica a través del arte y el juego.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Roig Masip, Carla

Tutor/a: Domingo Redón, Juan Carlos

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Observando el juego infantil encontramos en este trabajo final de Grado una serie de ocho obras al óleo acompañadas de un análisis teórico y pictórico. Es el juego el que nos lleva a conocer el medio en el que vivimos como a nosotros mismos; razón por la cual, la obra pictórica es de carácter autorreferencial, se centra en la propia identidad individual y en nuestro entorno sociocultural. Las pinturas de este proyecto están unidas por un hilo conductor temporal. En ellas encontramos imágenes de las experiencias en la infancia, empleadas como analogías para la reflexión del tiempo presente. El juego es común a todas las personas, por lo que esta globalidad, facilita la comprensión del tema escogido. Durante todo el trabajo hallamos referencias a las diferencias entre el género femenino y masculino y como altera el juego infantil, a través de la utilización de diferentes materiales de forma metafórica, también con las imágenes escogidas y acompañado por una reflexión teórica.

Palabras clave

Juego, Infancia, Autobiografía, Cuerpo, Espacio, Pintura, Género

ABSTRACT AND KEYWORD

Looking at children's play, we find in this final degree project a series of eight oil paintings accompanied by a theoretical and pictorial analysis. It is the game that leads us to know the environment in which we live as well as ourselves; reason why, the pictorial work is of a self-referential nature, it focuses on the individual identity itself and on our socio-cultural environment. The paintings in this project are linked by a temporary thread. In them we find images of childhood experiences, used as analogies for reflection on the present time. The game is common to all people, so this globality facilitates the understanding of the chosen topic. Throughout the work we find references to the differences between the female and male gender and how it alters children's play, through the use of different materials in a metaphorical way, also with the chosen images and accompanied by a theoretical reflection

Keyword

Game, Childhood, Autobiography, Body, Space, Paint, Gender

AGRADECIMIENTOS:

Gracias a Juan Carlos, tutor de este trabajo por su ayuda, por su paciencia y por su orden que me ha facilitado toda la realización de este trabajo. A mis familiares y amigos que me han animado y escuchado en todo momento y a mi madre por estar conmigo siempre.

INDICE:

1. **INTRODUCCIÓN** (p.4)
2. **OBJETIVOS Y METODOLOGÍA** (p.4)
 - 2.1 **Objetivos** (p.4)
 - *Generales*(p.4)
 - *Específicos*(p.5)
 - 2.2 **Metodología** (p.6)
3. **MARCO TEÓRICO**(p.6)
 - 3.1 **La infancia y el juego** (p.6)
 - 3.2 **Identidad y cuerpo** (p.8)
 - 3.3 **Ocupar el lugar** (p.10)
 - 3.4 **El yo creador** (p.13)
4. **REFERENTES** (p.14)
 - 4.1 **Música, pintura e intervención en el espacio público** (p14)
5. **DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PICTÓRICA.** (p.17)
 - 5.1 **Motivación y obras anteriores** (p. 17)
 - 5.2 **Fase inicial** (p.18)
 - *Los bocetos y tentativas*(p.18)
 - 5.3 **Desarrollo** (p.21)
 - *Lo que nos cuenta el material*(p.21)
 - *Lo que nos cuentan las imágenes*(p.27)
6. **CONCLUSIONES** (p.28)
7. **FUENTES REFERENCIALES** (p.29)
 - 7.1 **Bibliografía** (p.29)
 - 7.2 **Recursos digitales** (p.30)
8. **ÍNDICE DE FIGURAS** (p.30)

1. INTRODUCCIÓN

Motivados por nuestros recuerdos de infancia respecto a unos comportamientos limitantes de las capacidades de aprendizaje y diversión, hemos empezado este trabajo artístico que, a través de la pintura al óleo, nos muestra estas acciones limitadoras y expresa el deseo del cambio.

Acciones cotidianas como ver los anuncios de la televisión, acudir a las tiendas de juguetes, pasear junto a los parques infantiles nos hace pensar que, a pesar del paso del tiempo, el juego infantil continúa igual. Existen juguetes y juegos que, hoy en día, siguen reproduciendo los estereotipos de género y marcando las expectativas que la sociedad ha estado atribuyendo a mujeres y hombres, roles como la maternidad, trabajo o características como cariñosas, sensibles, débiles, sentimentales, intuitivas, buenas, dependientes para las niñas y ser fuertes, competitivos, valientes, poco expresivos, dominantes, independientes para los niños.

Tal y como apreciaremos a lo largo de este proyecto, nos adentramos en un mundo de reflexiones personales plasmadas metafóricamente en las obras plásticas sobre el juego en el espacio y con el cuerpo y cómo esto ha ido forjando nuestra personalidad.

La memoria escrita de este TFG recoge el análisis, la investigación y el proceso de desarrollo de la producción artística; se estructura en tres partes. En la primera, se explica la metodología empleada y los objetivos a alcanzar. Seguidamente, se establece el ámbito de estudio cuyos conceptos clave (juego, cuerpo y espacio) nos permitirán, también, contextualizar el trabajo de otros artistas con intereses compartidos. En tercer lugar, se presenta y analiza la producción artística propia que configura este proyecto. Finalmente se incluye un apartado de conclusiones donde explicamos los resultados obtenidos en relación a los objetivos planteados de inicio.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

La realización de este proyecto parte de los siguientes objetivos generales y específicos que mencionaremos a continuación.

Objetivos generales:

9. Reflejar, a través de una serie de pinturas, las diferentes experiencias vitales, con referencia al juego infantil.

10. Reflexionar sobre la proyección del juego en el desarrollo de la identidad individual y su influencia en la perpetuación de estereotipos y convenciones socioculturales.
11. Alcanzar un aprendizaje que, a partir de la experiencia adquirida en este trabajo, nos permita abordar proyectos más complejos en el futuro.

Objetivos específicos:

12. Ofrecer las propias vivencias hacia una mirada más global pasando de lo personal a lo público.
13. Recopilar distintas imágenes del álbum familiar en relación con el tema escogido.
14. Comprobar la versatilidad del óleo y su aplicación sobre diferentes soportes como herramienta para enfatizar la expresividad.
15. Confrontar el trabajo artístico propio con artistas de referencia; así como con ensayos específicos sobre el tema, tanto del ámbito de la psicología y la sociología como de la teoría del arte.
16. Establecer una relación entre el procedimiento técnico del óleo y su valor simbólico para ampliar el significado de nuestra pintura.

2.2. METODOLOGÍA

Para la correcta elaboración del proyecto *“La experiencia autobiográfica a través del arte y el juego”* hemos seguido una metodología específica centrándonos en escoger el tema en cuestión para así empezar con la recopilación de información. Simultáneamente a la investigación teórica y sin dejarla de lado durante todo el proceso artístico, la realización de bocetos nos muestra, desde el primer momento, un compromiso con la obra plástica y nos permiten transformar la teoría en una simbología personal, también hemos consultado el álbum familiar en búsqueda de imágenes que nos introducen en nuestra historia temporal, estos autorretratos nos dan la oportunidad de expresar pensamientos y sentimientos muy arraigados en la intimidad de la experiencia vivida.

Durante la ejecución de este trabajo existe una parte no visible que tiene que ver con el proceso mental en el que continuamente aparecían imágenes metafóricas con las que poder figurar las ideas, muchas de ellas nos han llevado a realizar estudios previos y tentativas hasta llegar a las obras finales.

Respecto a la parte práctica de las pinturas finales, se muestra un interés por la pintura al óleo por su gran capacidad de cambio, esta materia nos permite ser utilizado de maneras diferentes y sobre distintos soportes, por lo que tenemos una mayor oportunidad de expresión de las ideas. A parte de esto su lento secado ha supuesto la necesidad en varias ocasiones de demandar más tiempo del esperado, sin embargo, es una característica que también permite una mejor

reflexión de la obra algo necesario en este trabajo. La elección de los soportes, el tipo de material y tamaño escogido ha sido una decisión reflexionada previa al acto de pintar. Haciendo referencia a este acto, continuamente estaba presente la toma de decisiones, por ejemplo, la elección de la paleta de colores, donde aplicar cada color, cuanta materia utilizar en las diferentes zonas del cuadro, donde y como situar las figuras, algo que termina una vez finalizado el cuadro.

Para la contextualización teórica de este TFG hemos consultado bibliografía específica sobre el tema, localizada en la biblioteca de la Universitat Politècnica de València, también repositorios digitales, páginas web de revistas e instituciones culturales y otros libros adquiridos por cuenta propia (todos ellos referenciados al final del presente documento). Nos gustaría destacar el libro *Crece sin escuela* de Isabel Gutiérrez y Norberg Bippan cuya lectura ha sido especialmente reveladora para entender el marco del trabajo que aquí presentamos por mostrar otra forma de entender la educación fuera del ámbito formal.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. LA INFANCIA Y EL JUEGO

Desde el primer momento de la realización de este trabajo de fin de grado el tema escogido estaba relacionado con la infancia y ha sido la manera de abordar este asunto lo que ha ido cambiando durante el proceso de creación del trabajo, existe un gran interés por entender esa etapa vital, y es abordar con el arte estos momentos lo que nos ayuda a desbloquear recuerdos.

Al inicio de este proyecto íbamos a centrarnos concretamente en el sexismo de los juguetes, pero al profundizar en este tema se fueron abriendo puertas y tras la afirmación que encontramos en el libro *El juego infantil y su metodología*, de las autoras Virginia Moreno y Montse Gómez citando textualmente: “el juego llega primero y el juguete sencillamente lo sigue, de lo cual se deduce que el juguete no es imprescindible en el juego infantil”¹ a partir de esta afirmación dejamos a un lado los juguetes para centrarnos en el juego en sí y más concretamente en la parte sexista del mismo, tanto en la idea del juego como creador de la identidad del niño como en los espacios lúdicos donde se desarrolla el mismo en todas las fases de su crecimiento ya que entendemos que el juego puede seguir siendo sexista sin la necesidad de un juguete. En este mismo libro podemos resaltar la siguiente definición que le otorga importancia al juego en este trabajo. “El juego es una actividad que surge naturalmente en

¹ ROMERO, Virginia, GÓMEZ, Montse. *El juego infantil y su metodología* p.59

Fig. 1 Joaquín Sorolla *Chicos en la playa* (1909)

Fig.2 Ramón Bayeu y Subias *Niños jugando al toro* (S. XVIII)

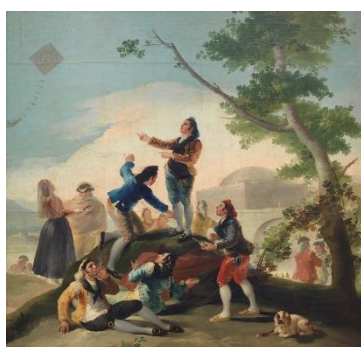

Fig. 3 Francisco de Goya y Lucientes *La cometa* (1777-1778)

los niños y las niñas. A través de él descubren sus posibilidades, aprenden a conocer el mundo que los rodea e interpretan la realidad, ensayan conductas sociales y asumen roles, aprenden reglas y regulan el comportamiento, exteriorizan pensamientos, descargan impulsos y emociones y realizan sus fantasías.”² Como vemos, gracias a este nos desarrollamos y nos convertimos en los adultos que somos, desarrollamos nuestra identidad. Winnicott en su libro *Realidad y juego* hace referencia que tanto el niño como el adulto cuando juegan son individuos creativos que utilizan su imaginación y personalidad, de esta manera se descubren y desarrollan su propia identidad ya que cuando creamos tenemos la capacidad de conocernos.

También este autor habla del lugar físico transicional, un espacio lúdico donde se encuentra el niño o niña cuando implementa su juego, haciendo referencia a una región que no es su realidad psíquica interna ni el mundo exterior pero que allí el niño o niña coge estímulos exteriores y los utiliza al servicio de la realidad interna. Dice textualmente, “Al jugar, manipula fenómenos exteriores al servicio de los sueños, e inviste a algunos de ellos de significación y sentimientos oníricos.”³ Es decir, el juego tiene una estrecha relación con nuestro ambiente y el interior de cada niño o niña, con lo que seguimos relacionando el juego con la personalidad de cada uno. El niño puede sustituir a la madre o cuidador principal por objetos, pudiendo generar un espacio lúdico, el espacio transicional dónde desarrolla su juego y que pasa a ocupar el lugar del espacio potencial previo entre la madre y el bebé. El arte es una buena herramienta para interpretar la realidad, nos permite acercarnos al juego desde diferentes puntos de vista, como veremos en las páginas siguientes. Uno de estos enfoques nos lo proporciona la tradición pictórica cuando se ocupa de representar escenas costumbristas, con el juego y la diversión como protagonistas de la actividad social en común. Vemos en ellas un reflejo, tanto de momentos de ocio intrascendente como de actividades que los niños y niñas reconocen en sus mayores y que suponen un tanteo de vida adulta. Encontramos ejemplos en el trabajo de Joaquín Sorolla, Francisco de Goya, Ramón Bayeu y Subias por señalar tan solo algunos de los muchos posibles.

Sabemos por diferentes estudios que el ser humano aprende por imitación y es por eso que los niños y niñas imitan aquello que les rodea y lo aplican a su juego diario. En el libro *Creecer sin escuela* la autora Isabel Gutiérrez nos advierte de la importancia de que nuestro entorno sea el correcto para que el aprendizaje del niño o niña pueda convertirse en el adulto que queremos que sea. “Es fundamental preparar y cuidar un terreno que aporte seguridad, confianza y

²Ibid. p.7

³ WINNICOTT, Donalds. *Realidad y juego* p.50

referencias no limitadoras.”⁴. A partir de aquí cabe especificar que esto no suele pasar y que los niños y niñas continuamente presencian situaciones que luego llevan al juego y que no son adecuadas y que posiblemente le otorguen significado dejando huella en su forma de ser. Por eso cuando vemos a un niño o niña que está jugando de alguna manera que no nos gusta, deberíamos plantearnos primero que está imitando de su entorno.

Por lo tanto, tal y como dice esta autora, el juego desarrolla la personalidad de los niños desde la libertad que otorga el ocio más lúdico, sin tuteladas adultas limitadoras que configuren patrones de conducta poco aconsejables para su imitación.

Este trabajo al mismo tiempo también pretende sin adentrarnos mucho en el tema hablar del sexismo que aparece en el juego implícitamente. Entendemos por sexismo la actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto o hace distinción de estas, en nuestra sociedad esta discriminación sucede continuamente en muchas situaciones y es por eso que en el juego también lo vamos a encontrar ya que como hemos visto, el juego está totalmente relacionado con la sociedad en la que vivimos, tanto que se podría decir que es un reflejo de ella.

3.2. IDENTIDAD Y CUERPO

Muchas investigaciones hablan de que el cuerpo es muy importante en el juego. Del libro *El juego infantil y su metodología* mencionado anteriormente podemos concluir que el cuerpo es el primer juguete del bebé tanto el suyo propio como el de las personas que le rodean. Si nos fijamos, un bebé está continuamente cogiéndose los pies, reacciona cuando un adulto le pone caras, en el libro *El segundo sexo*, Simone de Beauvoir nos dice que “el cuerpo del niño o niña es el instrumento que lleva la comprensión del mundo”⁵. Esta información es significativa porque el sexismo parte de las diferencias del cuerpo del macho y la hembra y a partir de esas diferencias se van creando unos estereotipos que son aceptados socialmente, por lo que, si aceptamos estas diferencias, también aceptamos que dependiendo del cuerpo con el que has nacido conozcas el mundo de una manera u otra.

También a través de la obra de Sigmund Freud, encontramos que nos habla del complejo de castración en el que la niña siente envidia del pene al ver que no tiene y el niño piensa que le van a castrar al ver que la niña no lo tiene. Y esto pasa porque la libertad que se le otorga al niño con su aparato reproductor no es la misma que tiene la niña. Esto queda demostrado en la teoría de Simone de Beauvoir en el libro ya mencionado cuando habla de la función urinaria, ya que

⁴ GUTIÉRREZ Isabel, Norberg Bippan. *Creecer sin escuela*. p.109

⁵ BEUVOIR, Simone. *El segundo sexo* editorial. p. 342

los niños pueden disfrutar de ello como un juego libre sin ninguna preocupación, de la misma manera que con los demás juegos, en cambio para las niñas es diferente ya que deja de ser algo libre con lo que experimentar y pasa a ser un acto vergonzoso en el que se tienen que esconder, agacharse y desnudarse. Este simple hecho ya es una gran diferenciación ya que recordamos que los niños y niñas aprenden a conocer el mundo con su cuerpo. Nos gustaría destacar aquí que esto proviene de nuestra cultura occidental ya que en otras culturas se puede encontrar otro tipo de costumbres, por ejemplo, que el hombre orine sentado o que la mujer orine de pie.

Adjudicamos en la sociedad occidental un género al sexo, en el libro *Género y coeducación*, Carmen Heredero de Pedro nos habla del “género como un fenómeno sociocultural, entendiéndolo como un conjunto de ideas percepciones, hábitos, normas y relaciones sociales que enmarcan y conforman la actividad de los seres humanos y que posicionarse en su género significa que se reconoce y se identifica, aceptando las características y las expectativas que esa cultura asigna a lo femenino”⁶. Estas características varían también generacionalmente por eso en este trabajo nos centramos en la propia experiencia.

La adjudicación de un género se inicia desde que el bebé nace, y a partir de la existencia de las ecografías, desde que se sabe el sexo del feto y los adultos empiezan a generar expectativas de género en él. Como vemos esto ocurre inconscientemente y en ocasiones sin darnos cuenta. Sin embargo, otras veces es la propia sociedad de consumo la que a través de las empresas vinculadas con productos para niños y niñas las que utilizan estrategias publicitarias con el fin de obtener un beneficio económico.

En el libro *Infancia, mercado y educación artística*, Ricardo Marín Vidael nos menciona una de estas estrategias que la publicidad utiliza y que serían la asociación de un producto o línea de productos con un personaje conocido del mundo del cine o la televisión. Los niños y niñas que, como hemos dicho anteriormente actúan por imitación, al ver las películas o series en las que este personaje es protagonista se identifican con él y a su vez con el *merchandising* comercial generado sobre este.

Esto nos hace pensar que los supuestos roles de género no provienen de los instintos y que en nuestra cultura occidental seguimos transmitiendo implícitamente estas normas a los niños y niñas que educamos. En este trabajo, en contradicción a lo que Carmen Heredero de Pedro nos dice podemos observar como a pesar de estas normas que muchas veces aceptamos socialmente no tenemos por qué identificarnos con todas ellas para

Fig.4 Pasillo rosa tienda de juguetes (11-12-2020)

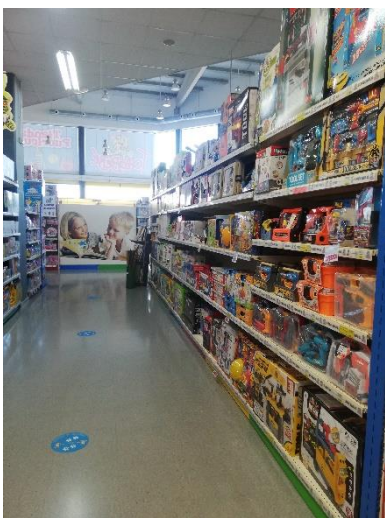

Fig.5 Pasillo azul tienda de juguetes (11-12-2020)

⁶ HEREDERO DE PEDRO, Carmen. *Género y coeducación*. p.58

identificarnos con nuestro género y que los niños no actúan por instintos si no que juegan y aprenden imitando el entorno, por lo que ningún juego debería adjudicarse a algún género específico.

Respecto a la identidad Rosset nos dice que estamos muy lejos de conseguir conocernos al completo, de tener un verdadero yo, de que exista una identidad única e invariable, esta autora también nos dice que nuestra identidad personal se va formando por todas las vivencias, “nuestra percepción presente y nuestro punto de vista anterior coexisten paradójicamente y es eso lo que crea nuestra identidad”⁷, por lo que no es posible dos iguales, ella nos dice que la identidad personal es naturalmente la primera en resquebrajarse y ser corroída por la duda por lo que cualquier influencia puede hacer que esta identidad cambie. Esto nos demuestra que la identidad de género no tiene nada que ver con los instintos ya que si así fuera no sería algo tan cambiante. Sobre esto mismo Beatriz Hernández Hernández en el libro *De lo vivido a lo creado: autobiografías de archivo en el arte contemporáneo* menciona la memoria su relación con nuestra persona, de cómo la capacidad de poder recordar nos permite crear vínculos, poder almacenar las diversas vivencias nos permite aprender y evolucionar, pensar en el futuro y vivir el presente.

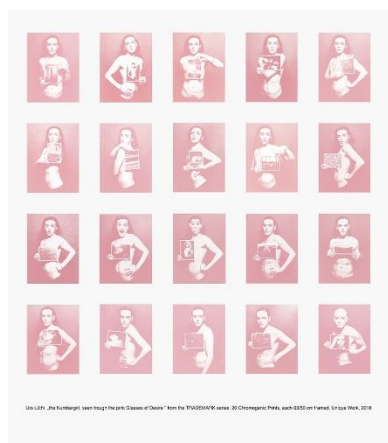

Fig. 6 Lüthi *The numbergirl* (2018)

Fig.7 Marina Abramovic *Imponderabilia* Serbia (1977)

Son muchos los estudios sobre el cuerpo desde los avances en los campos del psicoanálisis, la filosofía, la antropología, la medicina, y la ciencia desde la idea del yo físico y mental como forma estable y finita pero como Tracey Warr escribe en el libro *El cuerpo del artista* “los artistas han investigado la temporalidad, la eventualidad y la inestabilidad del cuerpo y han explorado la idea de identidad, más que ser una cualidad inherente, se representa dentro y fuera de las fronteras culturales. Han estudiado la noción de la consciencia y han logrado expresar el yo invisible, informe y liminar. Han afrontado situaciones de miedo, peligro y sexualidad, exponiendo incluso sus cuerpos a la amenaza de estos elementos”.⁸ Estas palabras nos hacen pensar en artistas como Lüthi con su obra *The Numbergirl* o en Marina Abramovic con por ejemplo *Imponderabilia*, son muchos los artistas que crean con esta idea, también nos hace pensar en este trabajo que, a pesar de sentirse inspirado por estudios de otros campos, encuentra una mayor comprensión en aquellos referentes al arte.

3.3 OCUPAR EL LUGAR

Respecto al espacio, como uno de los agentes constructores, tiene mucho que ver con el proceso de la identidad, Coehlo nos dice “niño y espacio se unen en

⁷ ROSSET, Clement. *Lo real y su doble*. p.14

⁸ WARR, Tracey. *El cuerpo del artista*. p.11

el jugar para la construcción de sus identidades”⁹ y sigue hablando de como los niños y niñas para identificarse con el espacio utilizan el juego. Es decir, el espacio es uno de los factores más decisivos, todos tenemos recuerdos en los diferentes espacios donde jugábamos en nuestra infancia. Ante esto cabe observar que, como dice Marina Subirats en su libro *Coeducación apuesta por la libertad*, hoy en día las zonas lúdicas de las escuelas están compuestas por suelos de cemento, en las que un gran espacio lo ocupan los deportes, en especial el fútbol, sería si nos fijamos un ejemplo de la sociedad. Esto ha sustituido zonas donde antes había zonas verdes con variedad de plantas y árboles, las familias han dejado de elegir la escuela por el tamaño y calidad de sus jardines. Las palabras de Marcos Teodorico en su estudio sobre los espacios dicen “los niños han sido cada vez más llevados a frecuentar espacios especialmente contruidos por adultos, en un proceso que constituye su exclusión de los espacios públicos y la consecuente inserción en espacios institucionales”¹⁰, esto nos hacen pensar en que ya desde pequeños los adultos intervenimos en la identidad del niño, cerramos los espacios públicos donde los niños jugaban e intervenimos en aquellos que dejamos que sean sus espacios, nos hace reflexionar sobre el poco espacio que dejamos a los niños para que sean libres. Respecto a esto nos gustaría destacar un proyecto de arte comunitario llamado “repensem el pati” de la Fundación contorno urbano¹¹, este proyecto consistía en ofrecer a los niños y niñas de diferentes aulas unas fotografías de su patio y se propuso que pintaran encima lo que les gustaría cambiar de su patio y como les gustaría que fuese.

Fig. 7 Anónimo Asociación Contorno urbano *Respetem el pati* (2020)

Siguiendo con el libro de Marina Subirats, tenemos que entender que todavía hay quien cree en los prejuicios en que los instintos de caza y maternidad afectan en la forma de ser de un individuo, “el hombre es un ser abierto, capaz de pelear por su espacio, disponer de él; la mujer, a la inversa es un ser replegado hacia el interior, que está protegido de los peligros externos. Su espacio es el doméstico i, y todavía hoy hay quien considera que, si una mujer se arriesga a ir sola por la calle por la noche, por ejemplo, es ella la única responsable si le sucede alguna desgracia, pues ha de saber que ese no es su lugar”¹². Como vemos la infancia y la adultez no están separadas y la forma en que ocupamos el espacio en la infancia afecta a la forma de ocupar el espacio en la edad adulta.

⁹ COEHLIO. *El jugar de los niños en espacios públicos*. p.28

¹⁰ TEODORICO, Marcos. *El jugar de los niños en espacios públicos*. p.24

¹¹ Contorno urbano es una fundación sin ánimo de lucro que está situada en Hospitalet de Llobregat y se dedica al desarrollo de la creatividad urbana, al arte urbano y participación social. Han realizado numerosas intervenciones de micro urbanismo y arte público siempre con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas promoviendo la participación social

¹² SUBIRATS, Marina. *Coeducación, apuesta por la libertad*. p.82

La ocupación de los espacios, y sobre todo de aquellos espacios que por alguna razón se consideran más valorados, se realizan de acuerdo con una jerarquía de poder, por la cual hay quien tiene derecho a ocupar estos espacios y hay quien no lo tiene.

Hablamos de derechos que no son formales, que derivan de la costumbre y de las jerarquías admitidas, o bien de una lucha inmediata que hace que sean los individuos más fuertes los que los ocupan.

Si nos ponemos a observar veremos cómo los espacios más valorados pertenecen a los chicos más fuertes y osados, más competitivos, más capaces de imponerse, esto no quiere decir que las chicas y otros chicos no deseen ocupar el espacio central, ni que los que quedan de lado no tengan la misma fuerza y energía de movimiento que todos.

Nos gustaría señalar el acercamiento lúdico al espacio y la acción artística desarrollada en él. Encontramos un buen ejemplo en las reuniones temáticas organizadas por La Bauhaus como reivindicación de libertad y desinhibición, tanto en el ámbito artístico como fuera de él.

En el libro *El juego infantil y su metodología* nos informan que algunos especialistas en el estudio del comportamiento diferencial, según el tipo de juego se desarrolla un hemisferio cerebral u otro (hemisferio derecho o izquierdo) dependiendo del juego se desarrolla el aprendizaje mecánico o un aprendizaje más verbal y desarrolla conexiones neuronales en un hemisferio u otro por lo que es muy importante que los juegos sean variados ya que cada tipo de juego te proporciona un conocimiento diferente.

Este hecho, imperceptible a priori, parece que influye desde el punto de vista social, el hecho de elegir un espacio u otro tiene que ver también con el tipo de juego que escoges cuando se trata de espacios en los que un adulto ha intervenido ya que es muy probable que haya distribuido la zona con forme el considera, pero tenemos que tener en cuenta que ese adulto ya ha crecido con unos prejuicios, por lo que un juego ocupe más espacio no significa que sea porque se necesite más movimiento en este juego si no porque socialmente ese juego está más aceptado. Según esta última apreciación nos gustaría citar un poema de Gianni Rodari, Un señor maduro con oreja verde, para resaltar la importancia de ponernos en la piel de un niño a la hora de crear estos espacios lúdicos que formarán la personalidad de las futuras generaciones.

Fig. 9 Teresa Gutiérrez Párraga Fiesta metálica Bauhaus (1929)

Un señor maduro con una oreja verde

Un día, en el expreso de Soria a Monterde,
vi que subía un hombre con una oreja verde.
No era ya un hombre joven sino más bien maduro,
todo menos su oreja, que era de un verde puro.
Cambié pronto de asiento y me puse a su lado
para estudiar el caso de cerca y con cuidado.
Le pregunté: —Esa oreja que tiene usted, señor,
¿cómo es de color verde si ya es usted mayor?
Puede llamarme viejo —me dijo con un guiño—,
esa oreja me queda de tiempos de niño.
Es una oreja joven que sabe interpretar voces
que los mayores no llegan a escuchar:
Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo,
del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo.
Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas
que en la oreja madura resultan misteriosas...
Eso me contó el hombre con una oreja verde
un día, en el expreso de Soria a Monterde.

3.3 EL YO CREADOR

Como podremos observar en las páginas siguientes, la serie de obras que presentamos en este TFG es de carácter autobiográfico ya que habla de la vida privada y los cambios en la personalidad experimentados en primera persona.

En este cometido, las reflexiones de Derrida que encontramos en el libro de Anna Maria Guash en torno a la teoría autobiográfica han sido fundamentales. Él habla de la necesidad de mirarse a uno mismo, de cuestionarse, de revisarse y reflexiona sobre ese instante de observación personal en el cual conseguimos separarnos en fragmentos para trabajarnos con más claridad.

Como apunta Lejeune en el libro de autobiografías visuales del archivo al índice “acto de observarse y crear una obra a partir de ello discurre por todas las ramas del arte ya que el deseo es común, el deseo de plasmar algo duradero, de la necesidad de hacerse entender, de sentir la mirada del otro sobre uno mismo”¹³.

Realizar una obra autobiográfica puede ser muy terapéutico, Case y Dalley nos explican que el poderío que tiene realizar este tipo de obras es poder ver una parte de nosotros mismos en una imagen y saber que el otro ha visto lo que normalmente está oculto, este acto lo comparan con el sentir que tu madre te está observando, una experiencia que vivimos todos en la infancia. De esto también nos habla Winnicott en el libro *Realidad y juego* mencionado anteriormente, como de una forma de estar con la otra persona, de la metáfora

¹³ LEJEUNE en GUASCH, Anna M^a. *Autobiografías visuales del archivo al índice*. p.15

Fig 10. On Kawara. Serie *Today* (1966-2013)

de la madre y el hijo, una circunstancia que cuando nacemos y somos todavía dependientes necesitamos para sobrevivir, nos dice que las realizaciones de este tipo de obras tan personales pueden ayudar a llenar algunos vacíos de esas huellas de la infancia. Nuestro proyecto pictórico se respalda de esta necesidad de mostrar y buscar esta confirmación por parte del espectador.

En el libro *Autobiografías visuales del archivo al índice* encontramos a On Kawara, un gran referente respecto a la autobiografía visual dentro de un espacio y un tiempo específicos. Sus obras van muy relacionadas con estos conceptos los cuales también han sido de interés en este trabajo, el acto de realizar una obra sobre un lugar o en un momento explícito hace que cobre más importancia que aquellos espacios que no han sido seleccionados, ni enmarcados ya que esta selección permite dirigir la mirada del espectador donde el artista quiere que vea, es esta la idea que podemos encontrar en este trabajo cuando vemos autorretratos los diferentes espacios y momentos sustanciales. También On Kawara recurre a la realización de las obras desde una acción repetitiva, en este acto los conceptos variación y continuidad se enfrentan a “una especie de angustia que no encuentra consuelo ni en la novedad del cambio absoluto ni en el sosiego de la duplicidad exacta”.¹⁴ Esta referencia a la angustia la podemos percibir en las obras en las cuales este acto repetitivo está latente.

Por último, nos gustaría destacar también de este libro la mención a la verdad ya que al ser una acción personal y verse implicado el propio sujeto por ende encontramos un mayor efecto de verdad. Esto es relevante en este trabajo ya que desde el inicio de este hemos buscado una realidad que no se pudiera negar, por eso finalmente la obra se centra en una experiencia personal que difícilmente se podría contradecir.

4. REFERENTES

4.1 Música, pintura e intervención en el espacio público

Antes de empezar con este proyecto y, fuera del ámbito pictórico, a lo largo de la vida cotidiana la música de carácter reivindicativo nos hace ser más conscientes a nivel social, esto conlleva como artista a la creación de diferentes obras de este tipo. Entre todos los grupos musicales tenemos que destacar **Pupil·les** dos artistas valencianas que escriben y cantan sobre su experiencia de ser mujer en la cultura occidental, en especial la canción *Colps de Puny* que cuenta la historia de una mujer que no puede salir a la calle por los continuos abusos que recibe, esta canción ha ampliado la visión de esos sentimientos que eran personales a una idea más global entendiendo que no son únicos si no que

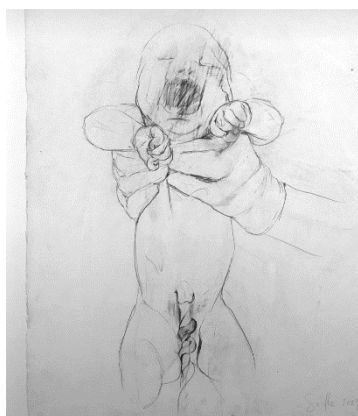

Fig. 11 Jenny Saville *Umbilical* (2009)

¹⁴ GUASCH Anna María. *Autobiografías visuales del archivo al índice* p.27

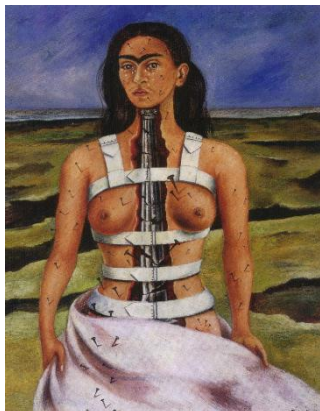

Fig.12 Frida Kahlo. *La columna rota* (1944)

Fig.13 Itziar Okariz *Mear en espacios públicos o privados* (2000-2004)

Fig. 14 Aly Calle *Retratos* Técnica mixta sobre lienzo 46x38 cm

los comparten muchas otras mujeres, como por ejemplo el miedo de ir sola por la calle. Partiendo de estos sentimientos hemos analizado de donde vienen y hemos entendido que lo tenemos arraigado desde la infancia. Durante la realización de este trabajo hemos conocido a la artista **Jenny Saville** una pintora inglesa miembro del grupo Young British Artist, y aunque sus pinturas son muy instigadoras, sus bocetos, el trazo de la línea tan expresivo y la forma en la que dentro de un mismo dibujo es capaz de dejar zonas con menos detalle que otras sin que parezca inacabado, nos permiten indagar en la personalidad de la artista. Los bocetos son una parte esencial en la creación de una obra final y Jenny Saville nos demuestra que también tienen una gran calidad artística. En este trabajo encontramos variedad de bocetos con diferentes trazos que nos ayudan a encontrar la dirección la idea deseada. Una vez llegado a este punto los bocetos e ideas que aparecían estaban muy alejadas de la realidad, siendo demasiado impersonales. **Frida Kahlo**, una pintora mexicana obra de la cual es de carácter autobiográfico tiene una gran capacidad de contar su historia con imágenes, ella aparece en la gran mayoría de sus obras como modelo, observar la obra de esta artista, fue de gran inspiración y supuso un giro al trabajo pictórico propio. Trasladamos la búsqueda de referentes al ámbito más cercano e íntimo, centrándonos en el álbum fotográfico familiar como elemento donde encontrar referencias visuales y temáticas más cercanas a nuestra realidad personal; circunstancia que, en la mayoría de ocasiones, terminaría materializándose en nuestra propia imagen como protagonista y modelo de referencia. La idea de utilizar el propio cuerpo en la obra la utilizan muchos artistas ya que te acerca a tu obra y te permite sentir aquello que estas materializando.

Investigar sobre los diferentes temas nos ha hecho llegar a artistas muy estimulantes como **Itziar Okariz** una artista vasca que utiliza tanto fotografías y videoinstalaciones como performances. La obra a destacar se titula "Mear en espacios públicos o privados", el accionismo de Itziar Okariz gira en torno al lenguaje y el cuerpo como configuradores de la identidad. Las acciones que realiza esta artista cuestionan los convencionalismos sociales más arraigados, como puede ser la postura para orinar de la que hemos hablado anteriormente en el apartado de identidad y cuerpo. El enfoque de Itziar Okariz reflexionando sobre las diferencias entre la posición de mujeres y hombres y la fuerza con la que reivindica sus ideas a través del arte ha sido muy reveladora para configurar el trabajo artístico propio. Decidí pues pasar de los bocetos a la pintura tomando como punto de partida la colección "Retratos" de **Aly Calle** una artista multidisciplinar que aborda diferentes disciplinas artísticas pero que en este caso realiza unas pinturas en las que los rostros aparecen desfigurados trabajando con la superposición de materia, las imágenes que representa no son

Fig. 15 Miguel Gómez Losada *Romanza* (2017)

nítidas, no se ven con claridad y hay ocasiones que hay que intuir la imagen, Aly Calle define esta colección como “Retratos escondidos, cosidos, guardados, partidos, ocultados, enmascarados, mitificados, entramados, odiados, colgados de una pared o bien puestos en una mesa.”¹⁵ Estas palabras y su forma de trabajar desencadenó muchas ideas recordando también cuadros propios anteriores con los que seguir trabajando. Pero materializar estas ideas a través de la pintura supuso una búsqueda técnica y de materiales que desembocó en una determinada paleta de color. Encontré en **Miguel Gómez Losada**, pintor contemporáneo cordobés, con un interés cromático compartido. Fue determinante la serie “*Romanza*” con el predominio de los ocre y tierras que servirían de nexo para el conjunto de las diferentes obras de este proyecto artístico. La idea de unir las distintas obras por un color también nos llevó a realizar una serie de obras con una escala de grises. Esta elección de colores tiene que ver con la relación entre lo natural con el cuerpo y lo artificial del cemento en los espacios destinados al ocio.

Fig. 16 Michael Borremans *What Else Could they do?* (2019)

Michael Borremans es un artista belga contemporáneo que utiliza la pintura como medio de expresión. Sus pinturas llaman la atención porque transitan en una línea donde disfrazarse, algo que en la infancia sería un juego divertido, aparece como un juego oscuro y triste en la adultez, como si la esencia del juego muriera. Michael Borremans trata el tema de la identidad ya que muchas veces, en sus pinturas, no aparecen los rostros y sus disfraces son neutros, no hacen referencia a ningún personaje simbólico existente, por lo que es difícil identificarte con ellos. **Elisabeth Peyton** una artista estadounidense multidisciplinar, cuya técnica pictórica es muy atrayente y sus obras parecen en ciertas zonas inacabadas. Como utiliza pinceladas rápidas y seguras, combinadas con otras más trabajadas, es similar al que encontramos en estos cuadros, la existencia de esta artista proporcionó seguridad y confianza en la presentación de este proyecto.

Fig. 17 Dos jotás *Disciplina social* (2020)

Por último, **Dos jotás** un artista contemporáneo licenciado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, encontramos un trabajo característico por la intervención en espacios urbanos desde un punto de vista crítico, cultural y urbanístico. El empleo de las nuevas tecnologías para desarrollar su producción artística y nos ha abierto un mundo de posibilidades como la utilización del qr. Es atractiva la idea de utilizar las nuevas tecnologías para adaptar la pintura al mundo contemporáneo y utilizarlas de una manera más metafórica y poética.

¹⁵ CALLE Aly *Retratos*. En: *Ally Calle-Obras-Wix.com*

5. DESARROLLO DE LA PARTE PICTÓRICA

5.1 MOTIVACIÓN Y OBRAS ANTERIORES

A lo largo del periodo de formación hemos abordado este tema en diferentes ocasiones, el motivo de esto viene de compartir los estudios de bellas artes con los de educación infantil. La atribución de los conocimientos sobre la infancia conlleva una mayor comprensión y aprecio de esta. La infancia tiene algo especial y constantemente reconocemos un sentimiento de cuidado que determina nuestro interés por este tema. Existe un tipo de arte que es reivindicativo y social en el que siempre había querido participar. Los cuadros anteriores a este trabajo tienen que ver con esta parte de concienciación social con esta manera de crear, pero con el tiempo su evolución nos muestra unas obras personales en las que coexisten esa parte crítica social y nuestra experiencia personal artística.

En las obras “Niños” se pueden encontrar ciertos recursos metafóricos que han servido como punto de partida; como la tela que cubre el cuadro o la idea de trabajar con obras que se acompañen entre sí, pocas veces con obras solitarias. Trabajar con series de obras permite una mayor comprensión de la idea y nos obliga a pensar en una historia que las relacione; por ende, una mayor reflexión.

Referente a la parte pictórica en estos cuadros al óleo, vemos interactuando, dentro de una misma obra, una pintura más diluida en trementina y una pintura más espesa y cubriente, esto hace que a través de las transparencias consigamos mayor luz en las zonas con menos materia y conducir la mirada del espectador a las zonas más trabajadas, con más materia. La combinación de ambas nos regala obras de gran expresión. También encontramos por primera vez la utilización de una gama cromática que une los diferentes cuadros de una serie.

Fig.18 Carla Roig *Niños* (Junio 2020)

Fig. 19 Carla Roig *Niños* (Junio 2020)Fig. 20 Carla Roig *Niños* (Junio 2020)

5.2 FASE INICIAL

Los bocetos y tentativas

Fig. 21 Fotografía extraída del álbum familiar.

Llegado al final del grado y el comienzo del TFG empezó una búsqueda de fotografías en revistas e internet partiendo de la idea escogida, también se inició las lecturas y recogida de información. Los bocetos que surgían no convencían por su lejanía al utilizar como modelo niños y niñas que no conocíamos, por lo que nos adentramos en los álbumes familiares donde el trabajo empezó a coger forma y acercándose a algo más personal y auténtico. Este cambio surge de la necesidad de observarse y expresar los sentimientos.

Todo este proceso previo al conjunto de obras finales ha ayudado a entender las lecturas de los libros y a ir poco a poco acotando el tema del trabajo centrándolo en la propia experiencia. También técnicamente a saber dónde poner el foco de atención en una pintura.

Esta combinación de trazos más trabajados con otros más sueltos, tanto en el dibujo como en la pintura, nos permite encontrar más tonalidades dentro de un mismo color, también nos permite darle a la obra más expresividad y dirigir la mirada del espectador hacia aquello que nos interesa, ya que este prestará atención en primer lugar a lo que está más trabajado.

Fig. 22 Boceto 1

Fig. 23 Boceto 2

Fig.24 Boceto 3

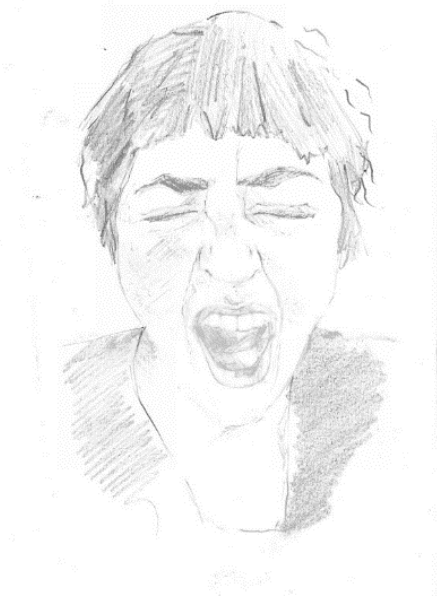

Fig.25 Boceto 4

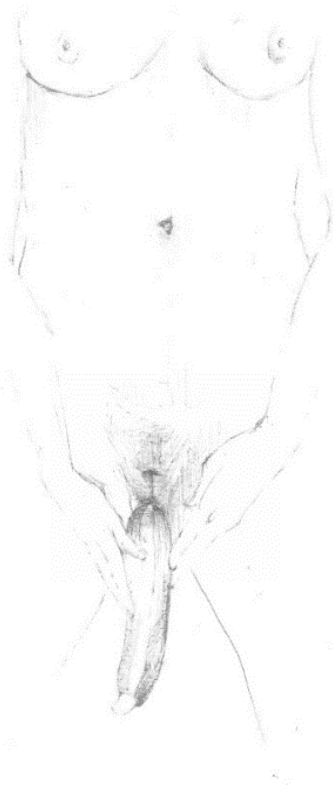

Fig. 26 Boceto 5

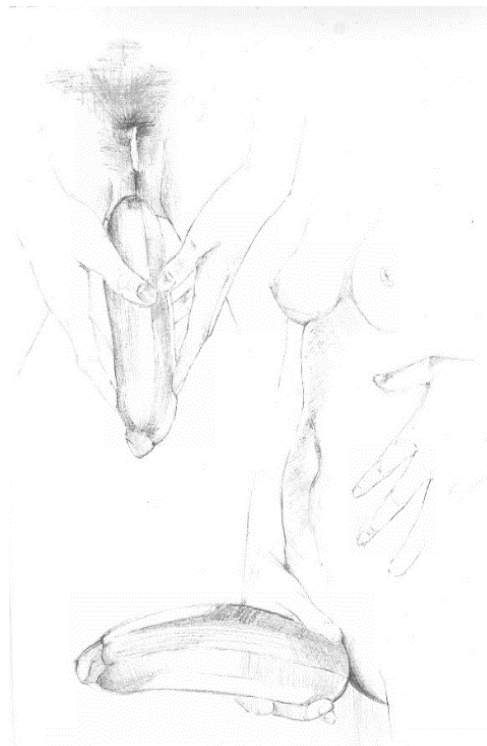

Fig. 28 Boceto 7

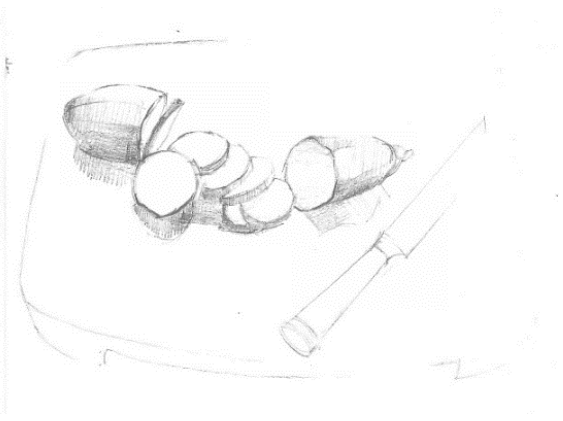

Fig. 27 Boceto 6

Fig. 29 Boceto 8

Antes de llegar a las obras finales realicé algunas tentativas que son interesantes de mostrar por su calidad pictórica, esta primera tentativa muestra una literalidad en la representación de la castración que más tarde he reorientado hacia una poética más abierta y menos dirigida en la mirada del espectador. La segunda tentativa es importante por su acto performático del que hablaremos más adelante, este acto hace referencia al nacimiento también de una forma muy literal, aun así, de esta última se conserva el rostro en todas las versiones (la parte de autorretrato) y va cambiando de cuerpo con el tiempo. Las obras finales son autorreferenciales mientras que estos intentos son ilustraciones de las ideas de otros por lo que, en busca de un proyecto más personal, terminaron descartándose.

Fig. 30 Tentativa 1

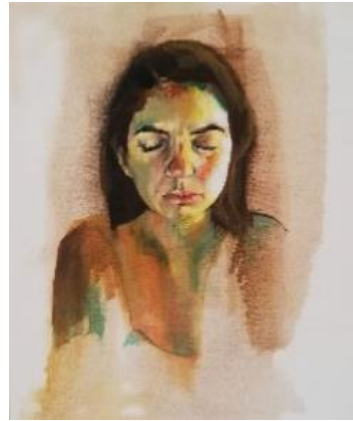

Fig. 31 Tentativa 2

5.3 DESARROLLO

Lo que nos cuenta el material

La elección del soporte y el color para la realización de las pinturas no ha sido de manera aleatoria. El color negro, también diluido para lograr escala de grises, se ha utilizado para hacer referencia al cemento, un material sólido y triste muy alejado de nuestra naturaleza como seres vivos y los colores tierra en referencia al cuerpo y lo natural. Toda la obra plástica se divide en dos, el juego con el cuerpo y el juego en el espacio.

Juego con el cuerpo:

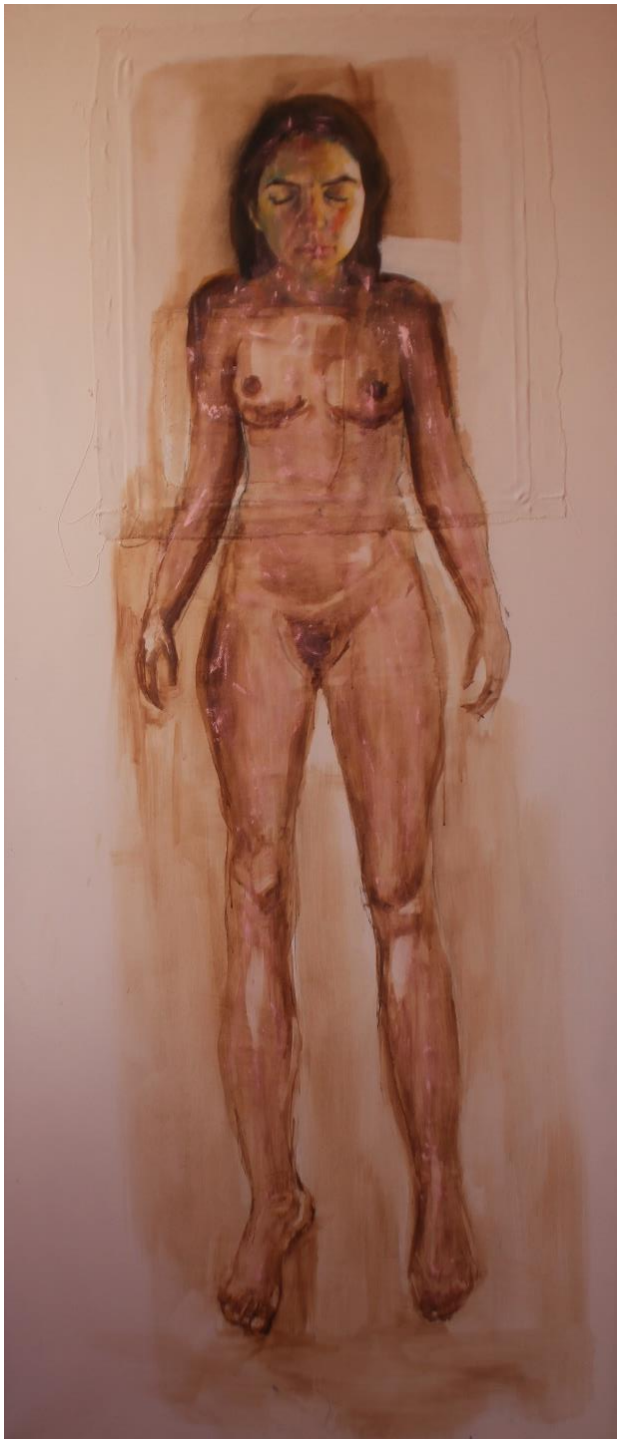

Fig. 32 Fig. 32 Carla Roig. *Mi linaje de mujer*

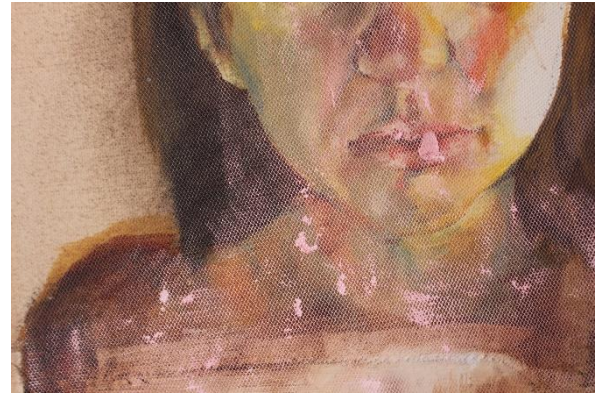

Fig. 33 Carla Roig. *Mi linaje de mujer* (Detalle)

Fig.34 Carla Roig. *Infinitas identidades*

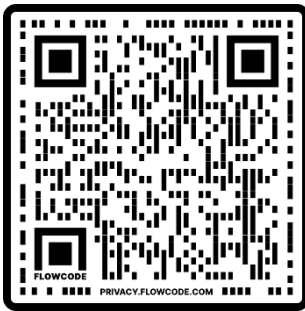

Fig.35 Carla Roig. Serie: *yo en el tiempo y espacio*

Fig.36 Carla Roig. *Nuestro lugar de quietud*

Fig. 37 Carla Roig. *Yo ocupo*

Fig. 38 Carla Roig. *Yo me muevo*

Para la realización de obras donde aparecen cuerpos hemos escogido un soporte más endeble y orgánico, las telas. Para los soportes referentes al espacio hemos valorado la dureza y austeridad de las superficies rígidas, pintando sobre tablero de densidad media (dm). Todos los soportes están imprimados con una capa de color blanco, lo cual permite además de añadir pintura, quitarla para sacar las luces e incluso, no actuar en ciertas zonas. Nos gustaría señalar el valor semántico de estas elecciones y el significado metafórico que se desprende, tanto de la relación técnica-material como del proceso que supone el mismo acto de pintar.

Hemos escogido la pintura al óleo porque nos permite una gran variedad de posibilidades. Gracias a su gran plasticidad admite en ciertos momentos utilizarlo de manera muy cubriente y en otros de forma más diluida, como se puede observar en todos los cuadros siempre hay una combinación entre ambas maneras de pintar. También cabe destacar la lentitud en su secado lo cual nos ofrece la posibilidad de volver a la obra días después y poder modificar aquellas zonas que nos interese hasta conseguir el acabado definitivo, pero a la vez la pintura muy diluida en trementina puede llegar a secar en un periodo de tiempo más corto con lo que podemos cubrir las zonas blancas más rápido. Este proceso de secado es agradecido, ya que nos deja darnos nuestros tiempos y realizar la obra con más perspectiva, al óleo le cuesta mucho acoger nuevas pinceladas si las de abajo aún no están secas por lo que nos obliga a realizar pinceladas seguras y decisivas para no tener que añadir más pintura por encima.

En estas obras también encontramos diferentes tipos de soporte y es muy sugerente ver como interactúa el óleo en cada uno de ellos. Sobre las telas utilizadas en las diferentes obras encontramos la tela de lino, una tela que acoge muy bien esta pintura, sobre esta es muy fácil añadir cantidad de pintura, en cambio es más difícil trabajar con pintura más diluida ya que enseguida se absorbe y queda visible la hilatura de esta tela. También hemos utilizado la tela de algodón ya imprimado, esta superficie no es tan absorbente y la pintura tardaba más en secar, sobre esto utilizamos la pintura con menos materia y conseguimos un acabado más luminoso. Hemos utilizado también telas sintéticas como podría ser el tul, estas telas rechazaban completamente la pintura, tan solo permitiendo muy poca cantidad de materia sobre ellas.

La superposición de estas telas en la obra *Mi linaje de mujer* nos cede un paralelismo con la vida. Al principio, en la infancia, muy receptiva al cambio y al aprendizaje y con el tiempo esta capacidad disminuye. También en la obra *Infinitas identidades* el cambio de tela es importante ya que la única que es diferente y es menos absorbente es aquella que no tiene identidad, aquella que hace referencia a un género específico.

Respecto a la utilización del dm, nos gustaría destacar su posibilidad de rascado, aun estando la pintura seca, con la trementina es posible volver a sacar el blanco de la base. Esto da la posibilidad de sacar luces más fácilmente. Hemos utilizado la tabla para hablar de los espacios ya que es más rígido como podría ser el material de construcción de aquellos lugares que he frecuentado.

Por último, hablar de las nuevas tecnologías ya que aparecieron en ese proceso de crecimiento y creación de la identidad, han intervenido en la creación de la personalidad y es por eso que existe una referencia hacia ellas. Hemos utilizado los qr, una herramienta que nos ha permitido explorar otros lugares de expresión y que durante la pandemia del Covid hemos aceptado en nuestra vida cotidiana. En la obra *Yo en el tiempo y espacio* aparece entre estas dos una nueva obra que mediante un qr te dirige a observar aquella persona más interna, eso que escondemos detrás de todas las experiencias que vemos en la obra en conjunto. Este cuadro actúa como un puente entre las obras que hablan del cuerpo y del espacio ya que es la única en la que aparece un cuerpo con la gama de colores utilizada en la serie del espacio en referencia a material artificial.

Lo que nos cuentan las imágenes

Como hemos visto en la sociedad occidental la identidad está muy relacionada con el cuerpo. Jugando con el igual que todos los seres humanos he creado mi propia identidad, se habla continuamente de ciertos estereotipos como el color que se adjudica a los diferentes géneros. En mi experiencia estos estereotipos también los he sentido, en mis obras se puede observar que a pesar de no identificarme con ellos en ciertas circunstancias me he visto afectada, esto se puede observar en la serie de *yo en el tiempo y en el espacio* ya que se percibe una gran incomodidad por no cumplir esos estereotipos, estos dos autorretratos están realizados el mismo día con dos años de diferencia el tiempo es el que nos muestra esta incomodidad ya que nos permite percibir el cambio en el pelo y en como la boina una prenda adjudicada al hombre desaparece dos años después. La incomodidad de no cumplir los cánones establecidos por la sociedad, ha marcado en ciertas ocasiones mi físico. En mi trabajo quería mostrar como esos estereotipos están lejos de sentirme identificada con ellos por eso en la obra *mi linaje de mujer* existe una separación entre la pintura de mi cuerpo respecto a la tela rosada que lo cubre. Como he mencionado antes esta obra empezó con un autorretrato que fue buscando su lugar, un autorretrato que muestra una expresión cansada y aislada, primero lo posicioné sobre una silueta de un cuerpo blanco, pudiendo hacer un paralelismo con el nacimiento, ya que nacemos y parte de nuestra identidad se va formando dependiendo del sexo de una manera u otra, finalmente decidí apropiármelo a mi experiencia y finalizar ese autorretrato con el cuerpo al que pertenece, pero ese cuerpo no está solo,

le cubre esa tela rosa que hemos mencionado que representa todos esos estereotipos. Este cuerpo que perfectamente podría existir sin esa capa final es mi cuerpo ya de adulta, pero cabe mostrar como en la infancia tampoco existe esa identidad hacia los estereotipos de una niña, lo podemos observar en la obra *infinitas identidades* donde se pretende unir con un hilo las diferentes identidades de un niño dejando sin nada la parte en la que se hace referencia al género femenino adjudicado a un solo sexo, por eso la parte donde coincide con la vagina del bebe simplemente aparece un fondo rosa, sin ninguna identidad que lo represente.

La obra *yo en el tiempo espacio* como hemos dicho anteriormente enlaza las dos series le obras mezclando en una obra el cuerpo con el color escogido para el espacio. Ese cuerpo de gama de color gris, es el interior de otros dos autorretratos también visibles en los que observamos el cambio en el tiempo.

La obra *nuestro lugar de quietud* muestra el sitio donde tengo muchos de mis recuerdos de la infancia, unas escaleras donde pasábamos las horas libres mis amigas y yo. Como hemos visto en el marco teórico, existe una teoría sobre el sexismo a la hora de repartir esos espacios en el patio escolar que respalda la imagen de este cuadro, nos sentábamos en esas escaleras pero no porque no quisiéramos jugar, esta obra tiene relación con las obras *yo me muevo* y *yo ocupo* donde pretendo mostrar que no es una cuestión de instinto lo que nos lleva a las niñas a permanecer sentadas durante las horas de tiempo libre ya que en otros espacios jugaba como cualquier otro niño.

La obra *yo ocupo* hace referencia al hecho de ocupar una zona que no te pertenece, como hemos leído en el marco teórico en la actualidad los patios escolares no tienen mucha naturaleza y son característicos, normalmente, por zonas cimentadas. La imagen de una planta saliendo del cemento es para mí impactante y poderosa. Hace referencia a ese crecimiento personal, en el que a pesar de las adversidades que se muestran en todas las demás obras crece y ocupa su propio espacio

.

6. CONCLUSIONES

Al finalizar este trabajo podemos hablar sobre los objetivos que finalmente hemos podido lograr, respeto a las experiencias personales, hemos mostrado en las obras esos sentimientos y vivencias que recordamos de la infancia haciendo reflexión sobre cómo ha afectado el tipo de juego en el propio desarrollo personal, hemos podido comprobar que el juego influye en la creación de la identidad y es por eso que es necesario que no se vea implicado en los diferentes conflictos sociales. Con este trabajo hemos aprendido a cuidar el juego de la

infancia, también hemos empezado a mirar sentimientos personales y únicos a nivel global, gracias a la investigación y el contacto con artistas referentes. La experimentación con la pintura nos ha llevado a lugares y sensaciones más internas, hemos disfrutado mucho aplicando el óleo sobre diferentes soportes viendo como este actuaba sobre cada uno aprendiendo a crear una serie de simbologías que nos ayudaban a mostrar aquello que teníamos en la cabeza. El proceso experimentado durante todo el proyecto ha sido muy confortable y motivador para continuar en un futuro con esta serie de obras.

7. FUENTES REFERENCIALES

7.1 BIBLIOGRAFIA

- . WOODS WINNICOTT Donald, 1971. *Realidad y juego*. Barcelona: Gedisa S.A 84-7432-057-X
- .ROMERO ROSALES virginia, VIDAL GOMEZ montse, 2016. *El juego infantil y su metodología*. Barcelona: Altamar. 978-84-16415-14-4
- .NORBERG bippan, GUTIERREZ Isabel. 2017. *crecer sin escuela*. Madrid: Mandala ediciones. 978-84-1676-565-2
- . HEREDERO DE PEDRO, Carmen. 2019. *Género y coeducación*. Madrid: Ediciones Morata. S.L 978-84-7112-924-6
- . SUBIRATS, Marina. 2017. *Coeducación, apuesta por la libertad*. Barcelona: Ediciones Octaedro. 978-84-9921-931-8
- . MARIN VIDAEL, Ricardo. 2011. *Infancia, mercado y educación artística*. Málaga ediciones aljibe. S.L. 978-84-9700-658-3
- . BEAUVOIR, Simone. 2019. *El segundo sexo*. Madrid: Ediciones Catedra. 978-84-3736-5
- . GUASCH, Anna Maria. 2009. *Autobiografías visuales del archivo al índice*. Madrid: Ediciones Siruela, S.A. 978-84-9848-255-0
- . Rosset. Clement *Lejos de mí, estudio sobre la identidad*. Marbot ediciones
- . ROSSET Clement. 1993. *Lo real y su doble ensayo sobre la ilusión*. Barcelona: Tusquets 8472236889
- . JONES Amelia, WARR Tracey. 2006. *El cuerpo del artista*. London Phaidon. 0714898376

. RODARI Gianni. 1998. *La oreja verde de la escuela*. Madrid: Ediciones de la Torre. 8479600837

7.2 RECURSOS DIGITALES

. CALLE Aly *Retratos*. En: *Ally Calle-Obras-Wix.com*. Disponible en: <https://alycalle.wixsite.com/alycalle/retratos>

8.INDICE DE FIGURAS

Fig.1 Joaquin Sorolla 1909 y bastida *Chicos en la playa* óleo sobre lienzo 118x185 cm En: www.museo del prado.es. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/chicos-en-la-playa/edd7a202-c069-49f1-a3f4-eacf9b4022c2>

Fig.2 Ramón bayeu y subias. S. XVIII. *Niños jugando al toro* Óleo sobre lienzo 260x431cm. En: www.museo del prado.es Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/nios-jugando-al-toro/61ff21c4-9772-44db-984d-7c4d5aa3b98d?searchid=b5931a4b-d5bb-63cc-7e19-4c5eb37edaf9>

Fig.3 Francisco de goya y lucientes 1777-1778 *La cometa* Óleo sobre lienzo 269x285cm En: www.museo del prado.es. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-cometa/daa7e671-0553-461d-bee0-c8b2d8d85bd5?searchid=f9c748f0-2842-0113-a6b6-b29c9aaff266>

Fig. 4 Carla Roig. 12-11-2020. *Pasillo rosa tienda de juguetes* Fotografía.

Fig.5 Carla Roig. 12-11-2020. *Pasillo azul tienda de juguetes* Fotografía.

Fig.6 Lüthi *The numbergirl*.2018 Serie Fotográfica: TRADEMARKS. En: www.museo del prado.es. Disponible en: <http://www.ursluethi.com/index.php?/0012/the-numbergirlseen-through-the-pink-glasses/>

Fig.7 Marina Abramovic. 1977 *Imponderabilia* Performance Serbia

Fig.8 Anónimo Asociación Contorno urbano *Respetem el pati* Fotografía intervenida (2020). Disponible en: <https://www.contornourbano.com/>

Fig. 9 Teresa Gutiérrez Párraga. 1929. *Fiesta metálica Bauhaus*. Fotografía

El juego en el arte moderno y contemporáneo, *Arte, Individuo y Sociedad*, 2009. Vol 21.

Fig.10 On Kawara. 1966-2013. Serie *Today*. Arte conceptual

Fig. 11 Jenny Saville. 2009. *Umbilical* Lapiz sobre papel

Fig, 12 Frida Kahlo. 1944. *La columna rota* óleo sobre tela en aglomerado de 40 x 30.7 cm Museo Dolores Olmedo Patiño de la Ciudad de México

Fig.13 Itziar Okariz *Mear en espacios públicos o privados* Performance (2000-2004).

Fig.14 Aly Calle *Retratos* Técnica mixta sobre lienzo 46x38 cm.

Fig.15 Miguel Gómez Losada *Romanza* 100 x 81 cm Óleo sobre lino (2017).

Fig. 16 Michael Borremans *What Else Could they do?* Óleo sobre tela (2019).

Fig. 17 Dos jotas *Disciplina social* Arte contemporáneo (2020).

Fig.18 Carla Roig. Serie: *Niños*. Óleo sobre lienzo 41x27 cm (Junio 2020).

Fig.19 Carla Roig. Serie: *Niños*. Óleo sobre lienzo (Junio 2020).

Fig.20 Carla Roig. Serie: *Niños*. Óleo sobre lienzo (Junio 2020).

Fig.21 Fotografía extraída del álbum familiar. *Lugar que ocupábamos mis amigas y yo*.

Fig.22 Carla Roig *Boceto 1* grafito sobre papel A4.

Fig.23 Carla Roig. *Boceto 2*. grafito sobre papel. A4.

Fig.24 Carla Roig. *Boceto 3*. grafito sobre papel. A4.

Fig. 25 Carla Roig. *Boceto 4*. grafito sobre papel. A4.

Fig. 26 Carla Roig. *Boceto 5*. grafito sobre papel. A4.

Fig. 27 Carla Roig. *Boceto 6*. grafito sobre papel. A4.

Fig. 28 Carla Roig. *Boceto 7*. grafito sobre papel. A4.

Fig. 29 Carla Roig. *Boceto 8*. óleo sobre lienzo, A4.

Fig. 30 Carla Roig. Tentativa 1. Óleo sobre lienzo 106 x 66 cm.

Fig. 31 Carla Roig. Tentativa 2. Óleo sobre lienzo.

Fig. 32 Carla Roig. *Mi linaje de mujer*. Óleo sobre lienzo 1,80 x 83 cm.

Fig. 33 Carla Roig. *Mi linaje de mujer* (Detalle).

Fig.34 Carla Roig. *Infinitas identidades*. 190 x 132 cm.

Fig.35 Carla Roig. Serie: *Yo en el tiempo y espacio*. 35 x 40 cm.

Fig.36 Carla Roig. *Nuestro lugar de quietud*. Óleo sobre dm 180x42

Fig.37 Carla Roig *Yo ocupo*. Óleo sobre dm. 42x30 cm

Fig.38 Carla Roig *Yo me muevo*. Óleo sobre dm 180x42 cm