

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Haciendo memoria. Una mirada hacia la recuperación de la
identidad.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Guillén Bañuls, María

Tutor/a: Mínguez García, Hortensia

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

El trabajo titulado *Haciendo memoria. Una mirada hacia la recuperación de la identidad* pretende profundizar en la recuperación de la memoria genealógica desde el recuerdo de mi abuela. Sus luces y sombras. Para ello, llevaré a cabo un mapa personal que cuenta la historia de un pasado a través de una colección de fotografías, cartas y objetos suyos que permanecieron en el olvido durante mucho tiempo y con los que me reencuentro para evitar que caiga en el olvido.

Un trabajo que constata mi deseo de dejar huella y ser la huella de mis antepasados mediante la recuperación y la memoria misma, su presente, y a la par, el cuestionamiento de su naturaleza.

Palabras clave: Posmemoria; memoria familiar; identidad; retrato.

ABSTRACT

The work entitled *Haciendo memoria. Una mirada hacia la recuperación de la identidad* aims to deepen the recovery of genealogical memory from the memory of my grandmother. Her lights and shadows. To do so, I will carry out a personal map that tells the story of a past through a collection of photographs, letters, and objects of hers that remained forgotten for a long time and with which I meet again to save her from falling into oblivion.

A work that confirms my desire to leave a mark and to be the mark of my ancestors through the recovery and the memory itself, their present, and at the same time, the questioning of its nature.

Keywords: Post-memory; family memory; identity; portrait.

AGRADECIMIENTOS

Quiero, por si algún día, mi memoria decae, que estas líneas recojan, parte de mi vida presente y además la introducción de recuerdos y experiencias pasadas y presentes con el fin de tenerlas ordenadas y corregidas por alguien con mejor ortografía, poder dejarles a mis hijos en especial un pedazo de mí. Mis pensamientos, sobre todo cuanto ha acontecido a mi alrededor, mi infancia, juventud, matrimonio, familia, amigos, hijos... Que sepan como entendí la vida, mis ilusiones, mis proyectos, mis defectos, mis dudas, temores, mis fallos. Pero también mis ilusiones y mi buena intención de cuánto quise hacer por ser fiel a un ideal que desde bien pequeña quise llevar a cabo. En definitiva, por si les sirve y para que sepan cuánto les quiero. (Mercedes Roca Martínez, 25 de agosto de 1995)

A mi abuela Mercedes, por ser y confiar(nos) esta tarea.

A mi familia. Por ayudarme en el proceso de recopilación y creación. En especial a mis padres y a mi hermana Marta, por ser mi mayor referente artístico y apoyo.

A Dani, por compartir conmigo.

A Hortensia por sus indicaciones, consejos y cuidado.

A la María de pequeña.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Antesala. Mi abuela	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
2.1 Objetivos generales y específicos	6
2.2 Metodología	7
3. MARCO CONCEPTUAL	8
3.1 Estudios de la memoria y el arte	8
3.2 El libro de artista	11
3.2.1 Explicación general	11
3.2.2 El género en su relación con el tema de la memoria	13
4. REFERENTES	17
4.1 Edward Ruscha	17
4.2 Ana Casas Broda	18
4.3 Ioulia Akhmadeeva	19
4.4 Sophie Calle	20
4.5 Otros referentes	21
5. DESARROLLO DE LA OBRA	22
5.1 Antecedentes	22
5.1.1 <i>En mi interior, mi alma sostiene</i> , 2023	22
5.1.2 <i>No volverán mis ojos a mirarte</i> , 2023	23
5.2 Obra final, <i>24619</i>	25
6. CONCLUSIONES	39
7. REFERENCIAS	41
8. ÍNDICE DE FIGURAS	44
9. ANEXOS	48
9.1 Anexo I. Ficha ODS	48
9.2 Anexo II. <i>En mi interior, mi alma contiene (2023)</i>	50
9.3 Anexo III. <i>No volverán mis ojos a mirarte (2023)</i>	51

1. INTRODUCCIÓN

Haciendo memoria. Una mirada hacia la recuperación de la identidad tiene su principal interés en el análisis del concepto de memoria, centrándose en la memoria genealógica y su relación con el arte. Con el objetivo de explorar las luces y sombras de mi abuela junto a su persona, se llevará a cabo un mapa personal que cuenta la historia de un pasado a través de la recuperación de fotografías, cartas y objetos que durante mucho tiempo permanecieron olvidados en la familia. De este modo, se busca superar un posible olvido y conectar con las raíces familiares, constatando el deseo de dejar huella y ser la huella de los antepasados. Se abordará la temática de la memoria genealógica a través de la creación de tres libros de artista en honor a la vida. Se reflexiona sobre los aspectos teóricos y conceptuales asociados al libro de artista, explorando su relación con la narrativa, la imagen y la estructura.

El proceso creativo de este proyecto lleva vigente tres años. Desde ese entonces, ha surgido de mí la curiosidad convertida en necesidad de conocer más sobre este personaje en la historia familiar, mi abuela Mercedes. Sumida siempre en un aura de escepticismo desde que falleció en 2007 cuando yo era pequeña. Encontrar en nosotras grandes parecidos sobre nuestros intereses y poder ser partícipe de sus fantasías escritas. Observar, explicar, ilustrar, compilar y ordenar su memoria, abarcando desde sus pensamientos y experiencias de infancia y juventud, hasta su relación familiar.

Un momento clave para la búsqueda de su identidad fue la reclusión o cuarentena por la pandemia. En la que mi hermana regresó a mi casa y la vivimos junto a nuestra madre. Esta experiencia de mujeres volvió a conectarme con mis raíces familiares, acompañada de la revisión de archivo familiar y fotografías.

1.1 Antesala. Mi abuela

Fig. 1. Mercedes Roca Martínez (1940-2007). Álbum familiar.

Fig. 2. De izquierda a derecha: Mercedes sostiene a Lorenzo. Su hija Mercedes, su marido Pepe y sus otros dos hijos Pepe y Javier. (1976). Álbum familiar.

Mercedes Roca Martínez. Mujer llena de imaginación y sueños por cumplir. Nacida el 12 de junio de 1940, Mercedes provenía de una familia humilde que había sido afectada por los estragos de la posguerra. Sus padres, Lorenzo y María. Su hermano pudo estudiar en la escuela, pero a Mercedes la llevaron a aprender bordado. Esta situación fue un golpe duro para ella, ya que deseaba estudiar, pero su madre decidió sacarla del colegio. A pesar de ello, Mercedes trabajaba como bordadora y, en sus momentos libres, asistía a las Escuela de Artesanos para pintar. Disfrutaba pintando bodegones y dibujando retratos a carboncillo. A lo largo de su vida, el tema familiar la atormentó y siempre luchó con problemas de autoestima y realización personal, buscando en la lectura una manera de suplir esas carencias. Aunque leyó ampliamente, nunca tuvo una educación formal estructurada.

La relación con su madre fue complicada, ya que esta mostraba una clara preferencia por su otro hijo. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado cuando su madre quedó parapléjica debido a la pérdida de sensibilidad. Entonces, Mercedes asumió la responsabilidad de cuidar de ella y la visitaba semanalmente en la residencia de ancianos de Carlet. Con el paso de los años, esta situación hizo que su madre reflexionara sobre su actitud, permitiendo un espacio para el perdón, el entendimiento y la reconciliación.

Fue madre de cuatro hijos: Pepe, Javier, Mercedes y Lorenzo. Desafortunadamente, Mercedes enfermó, desarrollando primero afasia motora¹, lo que dificulta su capacidad para expresarse verbalmente. Su fallecimiento el 17 de noviembre de 2007 dejó un vacío en el corazón de sus seres queridos, pero su legado y su espíritu perseverante perdurarán en la memoria de aquellos que tuvieron la fortuna de compartir su camino.

¹ Las afasias son trastornos adquiridos del lenguaje expresivo y/o receptivo causados por lesiones cerebrales. Causadas por un tumor cerebral, la adaptación a la pérdida repentina de habilidades lingüísticas implica numerosos ajustes emocionales y cognitivos, ya que el lenguaje es fundamental para canalizar el pensamiento y comunicarse con el entorno.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 Objetivos generales y específicos

Objetivos generales:

Recuperar la memoria autobiográfica de mi abuela a través de la creación de tres libros de artista. Además de rendirle un homenaje y compartir su historia de vida con los demás. Los libros de artista resultantes serán una manifestación tangible y artística de su legado, permitiendo que su memoria perdure y sea apreciada por las generaciones presentes y futuras.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre los diferentes aspectos teóricos y conceptuales asociados al libro de artista, como su relación con la narrativa, la imagen, la estructura y la interacción con el espectador.
- Empezar una gran búsqueda de todos los vestigios de mi abuela, incluyendo: vestimentas, objetos, grabaciones, fotografías, testimonios, relatos, etc.
- Realizar un homenaje a Mercedes Roca, mi abuela, perpetuando su historia personal para el recuerdo de la familia. Observar y reconstruir un imaginario sobre cómo entendió la vida.
- Describir cómo la práctica artística del libro de artista se relaciona con el tema de la memoria autobiográfica de Mercedes. Capturando su historia de vida y transmitiéndola de manera significativa a través de la combinación de imágenes, texto y otros medios artísticos.
- Dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de los libros de artista, documentar la historia y recuerdos de mi abuela, y abordar temas de educación de calidad, igualdad de género y reducción de desigualdades.

2.2 Metodología

- **Búsqueda exhaustiva:** Se realizó una amplia búsqueda de todos los vestigios relacionados con la vida de mi abuela. Esto incluye la recopilación de vestimentas, objetos personales, grabaciones, fotografías, testimonios y relatos de familiares y conocidos. Esta fase se realizó mediante entrevistas, visitas a familiares y la exploración de archivos y documentos relevantes.
- **Reflexión teórica:** Llevar a cabo una reflexión sobre los diferentes aspectos teóricos y conceptuales asociados al libro de artista. Se analizó su relación con la narrativa, la imagen, la estructura y la interacción con el espectador. Esta etapa implicó la revisión de artículos especializados, investigaciones previas y obras de referencia en el ámbito del arte y la memoria.
- **Creación del libro de artista:** Se procedió a la materialización de la memoria autobiográfica de mi abuela en forma de tres libros de artista. Este proceso comprendió la selección y organización de los elementos recopilados, la creación de diseños y composiciones visuales, así como la inclusión de textos que relatan su historia de vida. Se emplearon técnicas y materiales adecuados para transmitir la esencia y el legado de mi abuela de manera artística y significativa.
- **Homenaje y preservación:** La obra resultante será un homenaje a Mercedes Roca, mi abuela, y su historia personal. Se buscó perpetuar su memoria para el recuerdo de la familia, cumpliendo su deseo oculto de tener un documento que narre su vida. El trabajo se enfocó en observar, explicar, ilustrar, compilar y ordenar su memoria, abarcando sus pensamientos, infancia, juventud y su relación familiar. Construir un imaginario que refleje su comprensión de la vida.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 Estudios de la memoria y el arte

Desde hace décadas, diversos discursos han abordado la situación del ser humano en la posmodernidad, entre ellos los de Lipovetsky (2006), Baudrillard (1993) o Bauman (2001), quienes destacan el sentimiento de vacío que surge en un mundo cada vez más acelerado, intransigente y narcisista, luego del fin de las utopías. Este presente continuo se caracteriza por una paradoja, ya que a la vez que se vive el presente, se busca "redescubrir" el pasado para darle sentido al presente y reconstruir nuestras identidades y vínculos sociales, y combatir la distorsión que generan los discursos globalizantes (Mínguez, 2018).

El proceso de recordar es activo y conlleva la reescritura del recuerdo según la situación presente del individuo, más que una simple representación de lo que sucedió en el pasado. La memoria adaptativa revela que cada recuerdo es "una elaboración novelada del pasado, tejida por los afectos o las fantasías, cuyo valor esencialmente de las necesidades y deseos presentes del sujeto" (Guillaumin, 1968, p. 134). Por lo tanto, "no puede ser concebida como un testimonio fiel del pasado" (Candau, 2002, p. 18), sino una representación que depende de la percepción individual.

Esta característica fundamental de la memoria adaptativa se convierte en una virtud en el arte, en lugar de un defecto. El arte utiliza la memoria para crear representaciones subjetivas del pasado que permiten al espectador establecer una conexión emocional y reconstruir su propia interpretación del pasado.

En el artículo de Marianne Hirsch "Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory" (1997), la autora expone acerca de la relevancia del álbum de fotografías en la formación de la identidad y el desarrollo personal del individuo, así como en la preservación de su memoria personal, cultural, social e histórica. A través del arte, la memoria se convierte en un proceso reflexivo donde cada artista se enfrenta a cómo abordar lo que hemos presenciado o experimentado. Lo único de lo que somos conscientes es de la falta; cada imagen representa la

ausencia, lo que nos impulsa a atribuirle un sentido específico de existencia o pasado. Esto establece una jerarquía emocional en nuestra imaginación, basada en los recuerdos y en la historia contextual que alberga nuestra memoria. Es así como las imágenes adquieren significado en nosotros.

En la génesis de la obra de arte «en tanto que archivo» se halla efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia mediante la recreación de la memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos. (Guasch, 2005b, p.5)

El tema de la memoria en el arte ha sido abordado de diversas maneras a lo largo de la historia, ya que la memoria es un elemento fundamental de la experiencia humana. Desde tiempos antiguos, los artistas han buscado capturar y transmitir recuerdos, emociones y narrativas a través de diferentes formas de expresión artística.

La memoria es un fenómeno complejo y multifacético que se manifiesta en diferentes tipos y contextos. En primer lugar, la memoria individual es la que cada persona posee y almacena sus propias experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, siendo un componente esencial de la identidad y la autobiografía personal. Por otro lado, la memoria colectiva se refiere a los recuerdos compartidos por un grupo o comunidad, transmitidos a través de generaciones. Estos recuerdos se expresan en forma de tradiciones, mitos, rituales y narrativas compartidas que contribuyen a la identidad y cohesión de la comunidad.

La memoria histórica, por su parte, se enfoca en los recuerdos y eventos significativos que han ocurrido en una sociedad o a nivel global. La forma en que una sociedad recuerda y representa su pasado tiene un impacto en la construcción de su identidad y en cómo comprende y enfrenta el presente. La memoria cultural abarca los recuerdos y conocimientos compartidos en una determinada cultura. Incluye creencias, valores, tradiciones y manifestaciones artísticas que se transmiten a lo largo del tiempo y enriquecen la identidad cultural de una comunidad.

Por otro lado, la memoria traumática se refiere a las experiencias de sufrimiento extremo y eventos traumáticos que quedan grabados en la memoria de las personas. Estos recuerdos pueden manifestarse a través de *flashbacks*, pesadillas y recuerdos vívidos, y pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional.

En relación con las generaciones posteriores a eventos traumáticos, surge el concepto de posmemoria. Este término fue acuñado por la académica y escritora Marianne Hirsch. Hirsch es profesora de Literatura Comparada y Estudios de Género en la Universidad de Columbia. Ella introdujo el concepto de posmemoria en su libro *La generación de la posmemoria: escritura y cultura visual después del Holocausto*, publicado en 2012. En este libro, Hirsch explora cómo la experiencia del Holocausto ha sido transmitida a través de las generaciones posteriores y cómo los hijos de los sobrevivientes se relacionan con esos recuerdos de forma indirecta pero profunda.

Nuestro enfoque estará dirigido hacia la memoria genealógica, la cual se ocupa de la documentación, registro y preservación de los datos personales y referencias más importantes en la vida de los miembros de una familia, tanto en su ascendencia como en su descendencia. Tiene como objetivo principal mantener viva la historia y la identidad familiar a lo largo de las generaciones. Es la conexión con el legado y la historia de una familia, que abarca desde los ancestros más lejanos hasta las generaciones más recientes. Las imágenes, por ejemplo, poseen un testimonio y la aspiración fundamental de transformarse en relato. Mediante ellas se abre la posibilidad de transmitir tanto la historia como la memoria.

Las fotografías desempeñan un papel fundamental en la memoria genealógica, ya que capturan momentos y rostros de nuestros antepasados, permitiéndonos tener una conexión visual con el pasado y preservar la historia familiar de una manera tangible, “sea lo que sea lo que ella ofrezca a la vista y sea cual sea la manera empleada, una foto es siempre invisible: no es a ella a quien vemos” (Barthes, 1989, p. 34).

3.2 El libro de artista

3.2.1. Explicación general

A diferencia de otros géneros, los libros-arte no son piezas colgadas en una pared, ni requieren ser expuestos en una peana; muy al contrario, son piezas que solicitan nuestro tiempo, del desdoblamiento, del pase de las hojas, del despertar de nuestra memoria sensorial, piezas que se leen, que requieren ser tocadas. [...] (Mínguez, 2018, p.3)

Es importante distinguir entre el concepto de Libro de Artista y el de libro-arte. Mientras que el Libro de Artista se refiere específicamente a las creaciones que adoptan la forma o se asemejan a un libro, el libro-arte abarca un conjunto más amplio de obras con cierta semejanza a los libros. Es necesario tener en cuenta que cada Libro de Artista puede requerir su propia definición, ya que existen múltiples enfoques y perspectivas sobre este tipo de obras. Pueden presentar diferentes formatos, como el códex, el acordeón, la caja con hojas sueltas, el rollo estilo pergamino o la carpeta. Estos libros pueden estar elaborados en diversos materiales, como papel, tela, plástico u otros. Además, pueden combinar elementos visuales y lingüísticos, tener un carácter documental, narrativo o simplemente agrupar pensamientos y propuestas de un artista (Crespo, 2010).

El género de libro de artista, también conocido como libro-arte, es un tipo de expresión del arte que surgió aproximadamente en la década de los años sesenta como una práctica artística híbrida, que no se limita a la literatura por ser un libro ni al arte visual, sino que combina ambos lenguajes creativos. A pesar de que hay diferentes ideas acerca del origen del género, podemos comprenderlo como una complementariedad de varias posturas, más que por un único inicio.

La primera aparición del término *Artist'book* proviene de Diana Perry Vanderlip, quien realizó en 1973 una muestra de 250 ejemplares de libros para el Moore College of Art de Philadelphia en Pennsylvania. Se usó la locución

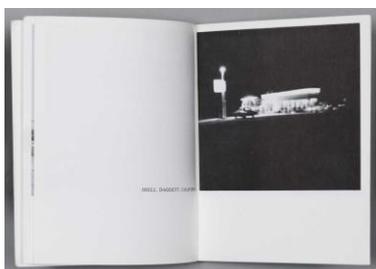

Fig. 3. Edward Ruscha: *Twenty-six Gasoline Stations*, 1963. Impresión offset. Dimensiones: 17,9 x 14 x 0,5 cm. National Excelsior Press.

Fig. 4. Marcel Duchamp: *Boîte en Valise*, 1935 – 1941. Caja de madera y cartón forrada en cuero verde con forro de lino verde. Contiene 80 réplicas y reproducciones en miniatura.

“Libros de Artista”, implicaba y se refería a “libros hechos por artistas” (Mínguez, 2018). En 1982, Clive Phillpot amplió la definición de Libro de Artista a “libros hechos o concebidos por artistas”. Esta adición se hizo necesaria porque no todos los Libros-Arte son el resultado del trabajo de una sola persona, aunque esa persona sea responsable de la idea.

Edward Ruscha es considerado uno de los pioneros del libro de artista, según explica la historiadora Anne Moeglin-Delcroix en *Esthétique du livre d'artiste*, 1997. A partir de sus obras, se tomó conciencia del libro como una entidad artística propia, dando lugar a un género independiente dentro del arte contemporáneo cuando realiza la primera edición de *Twenty-six Gasoline Stations* en 1963 y en 1966 *Every building on the Sunset Strip*. Los precursores inmediatos de los libros de artista incluyen a poetas como Mallarmé y Apollinaire, los futuristas italianos, los dadaístas y los constructivistas rusos. Todos ellos estaban vinculados a la ruptura del texto y la página tradicional. Marcel Duchamp, quien estuvo asociado con el movimiento DADA y surrealista, también fue un innovador con múltiples ideas nuevas con su *Boîte en Valise* (1935 - 1941). Los surrealistas también influyeron en la forma de concebir los objetos. Además, los poetas concretos y visuales de los años 60 mostraron un mayor interés en el valor visual y espacial de la página (Antón, 2013).

Desde entonces, el género ha ido evolucionando y diversificándose, pero siempre manteniendo como rasgo distintivo su carácter “portátil (Lippard, 1977), anti elitista y democrático (Jameson, 2005), que apuesta por la descentralización de las artes (Coleman, 1980) y el uso de esquemas de producción-multiplicación que faciliten la propagación de la obra a diferentes escalas sociales (Moeglin-Delcroix, 1997)” (Mínguez, 2018, p. 9).

El Libro de Artista puede ser considerado como un lienzo en el que plasmar ideas y expresiones, o incluso como una escultura que toma forma en sus páginas. Aunque, a diferencia de los medios tradicionales, el Libro de Artista posee características únicas que amplían sus posibilidades creativas. Permite jugar con el tiempo, ya que sus páginas pueden ser exploradas, desplegadas y leídas secuencialmente, creando una experiencia espacial y temporal.

Fig. 5. Ulises Carrión: Cartel para los performances *Mail Art and the Big Monster* y *Names and Addresses*, 1979. Impresión sobre papel. Centro de Documentación, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

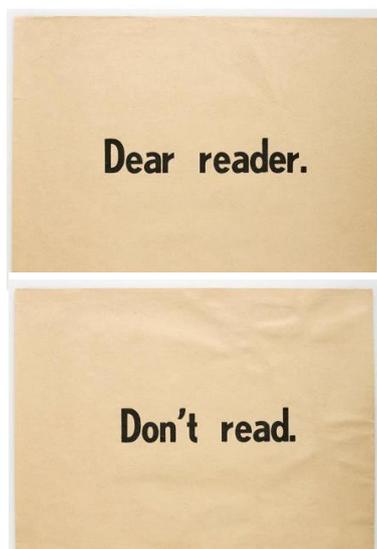

Fig. 6. Ulises Carrión: *Dear reader, don't read*, 2016. Libro de artista.

A lo largo del siglo XX, numerosos movimientos de vanguardia recurrieron a revistas y otros materiales impresos para establecer las bases teóricas de sus propuestas artísticas. Estas publicaciones contribuyeron a la desmaterialización del objeto artístico y al objetivo de democratizar el arte, eliminando la idea de la obra de arte única.

Ulises Carrión, un destacado poeta visual, nos hizo descubrir en sus libros y gracias al trabajo de su editorial en Ámsterdam, *Books and So*, cómo las posibilidades del libro eran infinitas e inagotables. Durante todas sus etapas, el libro, la lectura y el acto de leer tuvieron una notable presencia en su obra. Realizó una teorización y experimentación que tuvo como resultado su manifiesto titulado *El arte nuevo de hacer libros* en 1975. En este manifiesto, basándose en su formación como escritor, ofrece una interpretación personal al describir las características de los textos y del propio libro como objeto. En esta obra, Carrión destaca la importancia de explorar y repensar la naturaleza y las posibilidades del libro, tanto en términos de su contenido textual como en su dimensión física y material.

En *Querido lector, no lea* (2016), Carrión juega con la ironía y la paradoja al presentar un título que contradice abiertamente la acción misma de la lectura. La obra desafía las expectativas tradicionales de la relación entre el lector y el texto, alentando a los espectadores a cuestionar la autoridad del autor y las convenciones establecidas en torno a la lectura. La obra se materializa en diferentes formatos y medios, como un libro, una instalación o una serie de performances.

Mi propósito fue crear libros que fueran tan intensos en el uso del espacio y tiempo disponibles que todos los demás libros parecieran creaciones superficiales y sin sentido. De arranque, los libros tenían que liberarse a sí mismos de la literatura. Luego, tenían que liberarse de las letras. A partir de ese momento, consideré a cualquiera que no leyera libros como mi aliado a cualquiera que escribiera libros como mi enemigo. (Carrión, 1975, p. 114-115).

3.2.2. El género en su relación con el tema de la memoria

El miedo a la muerte es una reacción natural, un acto reflejo, una forma de resistencia, inclusive de negación a lo inevitable. [...] uno no parece realmente hasta pasados los años a manos de futuras generaciones. Son nuestros descendientes quienes nos harán desaparecer, quienes dejarán de recordarnos, quienes definitivamente cicatrizarán, desdibujarán y finalmente, borrarán todo recuerdo posible acerca de quién fuimos, qué hicimos o qué logramos. (Mínguez, 2018, p. 10-11).

La artista Yani Pecanins (1957-2019) es considerada una figura clave en el desarrollo del movimiento del libro de artista, su obra se centra en la exploración de la intersección entre lo visual, lo textual y lo material. Fue gestora, artista, impresora y curadora. A partir de finales de la década de 1970, Yani Pecanins comenzó a reunir una variedad de objetos, fotografías y documentos, los cuales utilizó para crear una producción distintiva de libros en forma de cajas y, más adelante, de libros-objetos.

Respecto a la temática en sus obras, entrelaza su perspectiva en relación con temas de género, especialmente enfocándose en el trabajo doméstico femenino, junto con sus obsesiones familiares. Principalmente, aborda las huellas de recuerdos de un linaje complejo marcado por experiencias de exilio, donde se exploran cuestiones vinculadas con la privación, la falta, el aislamiento, la persecución y la identidad (Larralde, 2005).

Una de sus creaciones más importantes fue *Un viaje en Zeppelin* (1987-1988), la cual fue reeditada en Risografía en 2017. Esta obra fue publicada bajo el sello de *Cocina Ediciones* (1977-1993), una editorial marginal que ella misma cofundó junto con Walter Doehmer y Gabriel Macotela. Además de su labor editorial, Pecanins también estableció la revista *Paso de Peatones* y cofundó la galería *El Archivero* (1984-1993) en colaboración con Gabriel Macotela y Armando Sáenz, una iniciativa similar a la que Ulises Carrión realizó en el extranjero. Estos

Fig. 7. Yani Pecanins: Sin título, s/f. Collage de fotografías, recortes de periódico, hilo y caja de cigarrillos. Cortesía archivo Yani Pecanins.

Fig. 8. Yani Pecanins: *Un viaje en Zeppelin*, 1987-1988. Libro de artista. 24 láminas + insertos impresos en risografía. Carpeta en pasta dura. Dimensiones: 24,5 x 30 cm. Cocina Ediciones.

proyectos desempeñaron un papel importante en la promoción y difusión del arte en México.

La obra de Yani Pecanins se caracteriza por la fusión de diversos objetos como hilos, sellos, periódicos y fotografías, generando diferentes composiciones. Utiliza espacios como cajas de madera o estuches de cigarrillos para enmarcar y organizar sus creaciones. Estos elementos se integran de manera singular en los collages que construye a partir de fotografías, fragmentos de tela, objetos encontrados, fotocopias y documentos impresos, utilizando las técnicas que solía emplear como editora. Literalmente, hilvana, remienda, pega y sostiene estas piezas con alfileres. Además, se vale de su propia caligrafía para complementar sus composiciones.

Un ejemplo de esto sucede también en la obra *Miedo* (1990). Está realizada sobre un aro de bordar que sirve como estructura base. A partir de este aro, se despliegan páginas semicirculares que revelan un intrigante juego de hilos fotocopados dispuestos en diversas posiciones.

Es una pieza artística significativa en la trayectoria de Yani Pecanins, ya que marca la primera vez que incorpora de manera prominente elementos textiles e hilos en su obra. En otras obras la tela y los trapos blancos se utilizan como páginas dentro de los libros, aportando una dimensión táctil y visual. También emplea la tela y los trapos blancos para forrar objetos y cajas, ampliando así su expresión artística.

Fig. 9. Yani Pecanins: *Miedo*, 1990. Fotocopia, sellos de goma, hilos, tela y bastidor de costura. Cocina Ediciones. Libro de Artista. Colección MUAC, UNAM (DiGAV-UNAM)

La obra *Mother's Book* (1993) de Joan Lyons es un ejemplo del uso de la memoria genealógica dentro del libro de artista. (Mínguez, 2018). Lyons es una artista y académica conocida por su contribución al campo del libro de artista. Nacida en 1937, ha dedicado gran parte de su carrera a la exploración y promoción de este medio artístico único. En 48 páginas cuenta la historia de la madre de Lyons y, en cierto modo, la suya propia y la de su abuela. Mediante el uso de imágenes y breves historias, narra con diversas fotografías familiares antiguas, a veces repetidas, para aumentar la idea de cómo son percibidos los recuerdos en nuestro subconsciente. Está estructurada como un doble panfleto, lo cual permite al lector leerlo con combinaciones aleatorias de textos e imágenes, tal y como funciona nuestra memoria.

Sólo sobrevivieron unas pocas historias familiares, junto con menos fotos. La voz es la de mi madre, aunque este libro empieza con el sueño de mi abuela y termina con el mío. Me he permitido hacer un libro tan personal porque las palabras y las imágenes son tan típicas de su generación de inmigrantes. (J. Lyons, comunicación personal traducida, 08 de marzo de 2018, por Mínguez, 2018, p. 528).

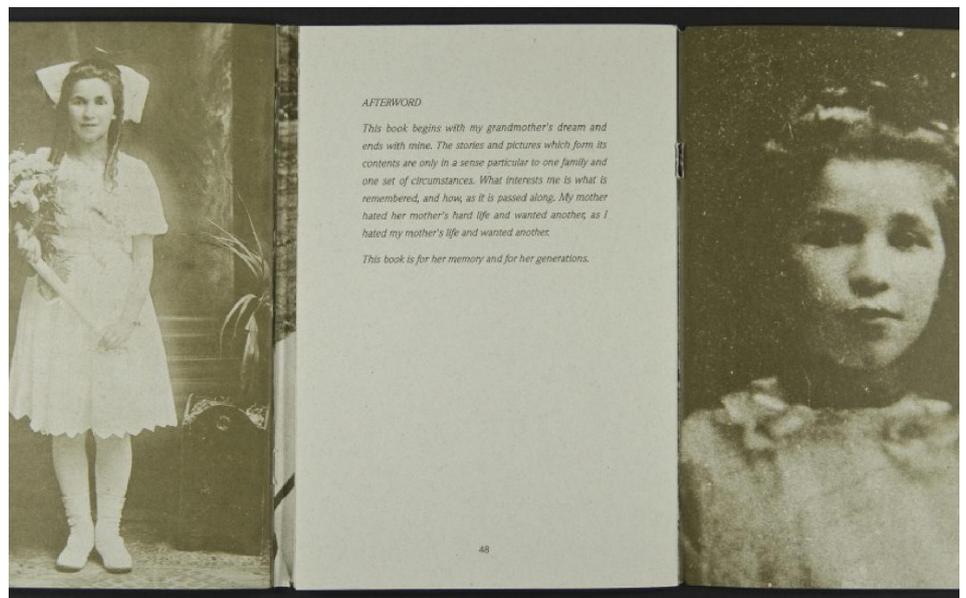

Fig. 10. Joan Lyons: *Mother's Book*, 1993. Fotolibro. Reproducciones offset, tonificadas en blanco y negro de fotografías antiguas. 14 x 21 cm.

4. REFERENTES

A continuación, expondré una selección de los referentes que me han acompañado durante el desarrollo de mi obra. Desde una perspectiva formal del arte o temática, me han servido como inspiración y apoyo en mi proyecto.

4.1 Edward Ruscha (1937-)

Retomando el concepto de la afasia, en el caso de Mercedes, fue diagnosticada en el verano de 2006 y desarrolló afasia motora o de Broca, la cual se caracteriza por una expresión verbal no fluida y reducida, con esfuerzo al hablar, frases incompletas, alteración de la entonación y omisión de elementos gramaticales (agramatismo). Algunos de los síntomas incluyen: hablar con oraciones cortas o incompletas o dificultad para encontrar las palabras. Esta enfermedad la acompañó hasta el final de su vida, siendo así una parte importante en su historia, ya que fue perdiendo poco a poco la capacidad de expresarse y comprender su alrededor, esto se ve reflejado posteriormente en las obras.

Ed Ruscha es un artista contemporáneo estadounidense conocido por su enfoque conceptual y su exploración de la cultura popular y el paisaje urbano. Su obra abarca una variedad de medios, incluyendo pintura, fotografía, dibujo, libros de artista y películas.

En su libro de artista titulado *Various Small Fires and Milk* (1964), Ruscha muestra una serie de quince imágenes que representan pequeños fuegos, como el encendido de un mechero y un cigarrillo siendo fumado por una mujer joven, seguidas de la fotografía de un vaso de leche. Estas piezas artísticas fusionan la fotografía, el humor sutil y el arte conceptual. Añade además páginas en blanco que separan las imágenes. Estas actúan como una pausa visual y generan un ritmo en la secuencia de fotografías. Aunque parecen vacías, las páginas en blanco son un componente esencial de la obra, ya que contribuyen a la narrativa visual y al impacto conceptual del libro. Es un recurso del silencio.

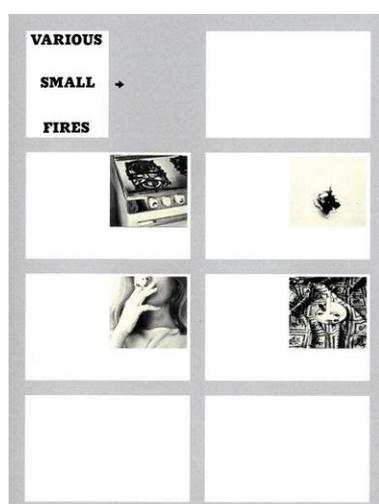

Fig. 11. Ed Ruscha: *Various Small Fires and Milk*, 1964. Libro de artista. Impresión offset negra con sobreimpresión de tinte de barniz amarillo. 17,9 x 14 x 0,5cm.

4.2 Sophie Calle (1953-)

Es una artista francesa que trabaja con la intimidad, el amor y la pérdida a través de la fotografía, escritura y la instalación. La obra que sirve como referencia para el trabajo ha sido *Rachel, Monique* de 2012.

A mi madre le gustaba que la gente hablara de ella. Su vida no aparecía en mi trabajo, y eso la molestaba. Cuando coloqué mi cámara al pie de la cama en la que yacía muriendo, temiendo que falleciera en mi ausencia, mientras que yo quería estar presente y escuchar sus últimas palabras, exclamó: 'Finalmente'. (Calle, 2007, s.p).

Calle ha colaborado con la editorial *Actes Sud* para realizar todos sus libros de artista hasta el momento. La artista compone a través de extractos de diarios y fotografías de álbumes familiares un imaginario sobre la vida de su fallecida madre. Nos interesa dado que Sophie Calle trabaja con el álbum familiar y sabe cómo ordenar los elementos y recuerdos que tiene de su madre de una manera clara y visual. Utiliza las mismas imágenes del propio diario con intención discursiva. En 1984, también realizó otra labor en calidad de "voyeur", *L'Hôtel*. En este, relata sus experiencias después de lograr ingresar en 1981 a un hotel en Venecia para desempeñarse como empleada de limpieza de habitaciones. Esta obra consiste en una documentación fotográfica de los objetos personales que halla pertenecientes a los huéspedes del hotel, con el intento de imaginar cómo son esas personas y cómo es su vida. Habitación por habitación, va enumerando todas las estancias.

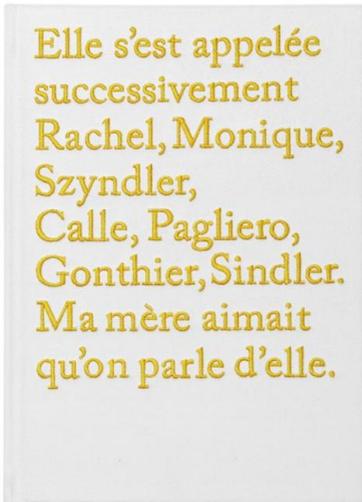

Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14. Sophie Calle: *Rachel, Monique*, 2012. Fotolibro. 24,6 x 17,8 cm. Colección MACBA.

Fig. 15. Sophie Calle: *L'Hôtel*, 1981. Room 47. Fotolibro. Díptico: 100 x 280 cm

4.3 Ana Casas Broda (1965-)

Nacida en Granada y radicada en México desde 1974. Directamente relacionando una de sus obras con su abuela, Ana Casas Broda consigue con el uso de fotos y textos, explorar temas como la memoria, la herencia personal y cultural, y la fotografía como una forma de explorar la identidad. *Álbum* (2000) empezó por el interés de la artista por las fotografías que tomaba su abuela en sus primeros años de infancia, pero su pérdida progresiva de memoria llevó a Casas a estructurar la historia en forma de libro.

Sumergiéndose en los álbumes de fotos, tanto los de su abuela como los propios, así como en los diarios personales, descubriendo una profunda necesidad compartida de capturar el tiempo. Ha sido uno de los referentes clave. Entiendo su producción como una extensión de su abuela, cómo recopila todas esas fotografías y escritos y les da una relación y estructura.

Consigue crear un diario de vida a favor de ella. En contraposición a mi obra, Casas trabaja con su abuela aún en vida, mientras que yo creo desde su ausencia. Al final acaba uniendo la historia de su abuela con la vida de la propia artista.

Desde que nos fuimos a México siempre vuelvo a Viena a ver a Omama, mi abuela. Me sumerjo en los álbumes como si escondieran un secreto, la clave de algún misterio. No distingo entre las fotos y mis recuerdos, ya no sé si los he construido a partir de las imágenes. (Casas, 2000, p.3).

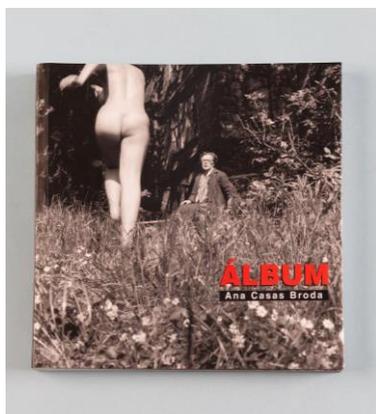

Fig. 16. Ana Casas Broda. *Álbum*, 2000. Libro, portada. Dimensiones: 20 x 20 cm. Editorial Mestizo (España).

Fig. 17. Ana Casas Broda. *Álbum*, 2000. Libro, autorretrato de Hilda. Dimensiones: 20 x 20 cm. Editorial Mestizo (España).

Fig. 18. Ana Casas Broda. *Álbum*, 2000. Libro. P. 17. Dimensiones: 20 x 20 cm. Editorial Mestizo (España).

Mis abuelos se casaron en secreto durante la guerra. A él le dieron un breve permiso en el ejército. Mi abuela no se lo contó a nadie. Ese día su madre la peinó como siempre y le puso algo en el pelo contra las liendres, *había muchas entonces*, me explicó. Luego él vino por ella en la moto y se casaron solos en un juzgado. La bisabuela no se lo perdonó.

4.4 Ioulia Akhmadeeva (1971-)

Artista rusa cuya obra se centra en explorar el tema de la memoria, la historia personal y las conexiones familiares a través de su obra. El enfoque principal es capturar y preservar los momentos del pasado en fotografías y documentos, utilizando diferentes técnicas y medios artísticos. Mediante sus libros de artista refuerza la idea del rastro y la huella. En este contexto, los utiliza como un medio para registrar, immortalizar y preservar los recuerdos y las historias dentro de las imágenes, páginas y objetos relacionados.

En la obra *16 años* (1998-2004), el libro-objeto es un símbolo de la unión entre el tiempo y la memoria, representado por los frascos del perfume que ha utilizado durante más de 16 años. Con el propósito de preservar el recuerdo de las personas que conoció o familiares, guardó sus rostros dentro de estos frascos perfumados, encapsulando así mi memoria de ellos. Incluyendo además información sobre sus vidas para que las generaciones futuras puedan conocerlas. En un total de ocho frascos se encuentran los rostros de las personas que fallecieron entre 1998 y 2014.

Entre sus otros libros de artista, podemos encontrar *Las tramas de un viaje*, 2014, un libro hecho con transferencia electrográfica sobre papel amate que incluye imágenes y texto de Akhmadeeva, encuadernado en formato de acordeón y guardado en una caja de cartón, amate y algodón. En este, cuenta la historia de un viaje, sus tramas y texturas.

Fig. 19, Fig. 20. Ioulia Akhmadeeva: *16 años*, 1998-2014. 8 objetos encontrados y reciclados, 16 páginas: impresión a láser en papel japonés de fibra hecho a mano, libro-anexo con nombres y fechas en impresión digital en papel opalina y cultural, en la caja-contenedor de lino y satén, la placa con el título grabado en latón de Alternativa Gráfica, 56 x 35 x 7 cm. Ejemplar único.

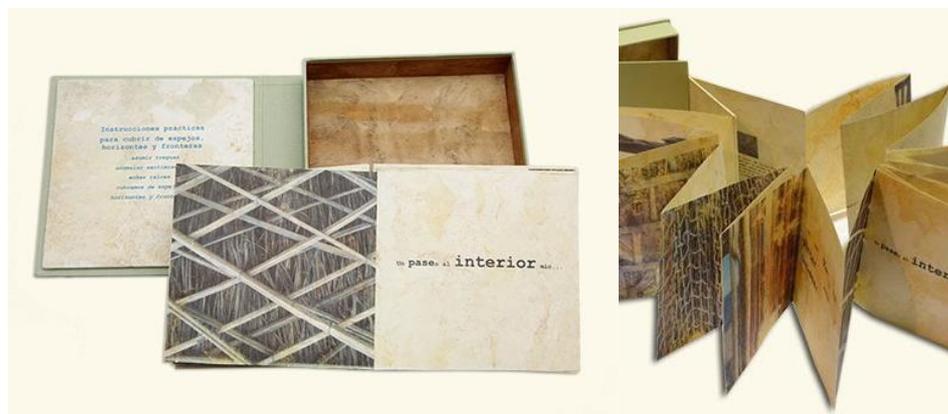

Fig. 21. Ioulia Akhmadeeva: *Las tramas de un viaje*, 2014. Transferencia electrográfica sobre papel amate, encuadernación en cartón y algodón. 24 x 24 x 5 cm.

4.5 Otros referentes

Otro punto de inflexión en el desarrollo de mis obras fue la visita a la Exposición “Las sinsombrero” comisariada por Tània Balló en el Centro Cultural de la Villa (Madrid) y visitada el 5 de noviembre de 2022.

La generación del 27, uno de los grupos artísticos más influyentes en la historia cultural española, es conocida por su legado, pero a menudo se pasa por alto la contribución de las mujeres dentro de este grupo. Contrario a la creencia de que las mujeres artistas no existían en esa época, hubo una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras, pensadoras, cineastas y compositoras con un inmenso talento. Ellas fueron testigos de los acontecimientos sociopolíticos del siglo XX en España, al igual que sus compañeros masculinos de generación. Sus obras y experiencias ofrecen una perspectiva valiosa para comprender ese tiempo desde la mirada femenina, algo que rara vez se ha valorado.

Gracias a la labor de investigación curatorial, lograron reunir una amplia selección de obras originales y documentos de artistas como Maruja Mallo, Margarita Manso, Marga Gil Roësset, entre otras. Mostraba un recorrido por diferentes artistas con pinturas, dibujos, fichas de identidad, vídeos, etc. Lo que fue un punto de inflexión en la muestra fue un gran texto que indicaba “Nadie hablará de nosotras” ubicado en la Sala 13.

Tras la recuperación de la democracia muchos artistas y figuras culturales que se encontraban en el exilio regresaron a España. Sin embargo, se ignoró a las figuras femeninas que, como hemos visto en la exposición, tuvieron el mismo protagonismo que sus compañeros. A pesar de su regreso a casa, la Historia parecía no esperarlas. El encuentro con este texto fue impactante dado su tamaño. Ese “Nadie hablará de nosotras” implica una relación directa con el olvido, no importaba lo que ellas hubieran hecho porque pensaron que nadie

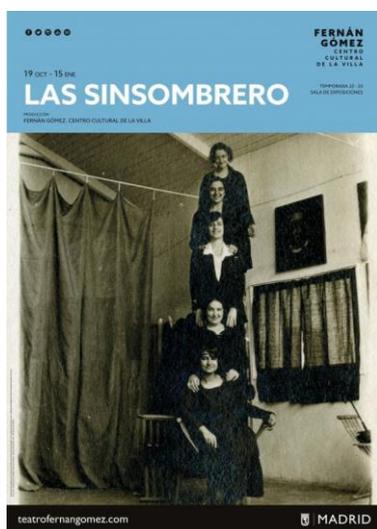

Fig. 22. Cartel de la exposición “Las sinsombrero”, 2022-2023 en el Teatro Fernán Gómez CCV, Madrid.

Fig. 23. “Nadie hablará de nosotras”, 2022. Fotografía de autoría propia.

hablaría de ellas y eso es lo que se relaciona con mi abuela Mercedes que, como ellas, quería ser recordada.

5. DESARROLLO DE LA OBRA

5.1 Trabajos previos

Durante el transcurso del último año de grado y teniendo en cuenta que desde hacía tres años sabía de qué quería tratar en mi trabajo final de grado, hice uso de las asignaturas impartidas en cuarto para poder realizar obras en distintos ámbitos y registros, buscando así una exploración amplia de técnicas y procesos para poder encontrar el que mejor encajase con mi idea.

5.1.1 En mi interior, mi alma contiene, (2023)

El proyecto surge de las asignaturas Fotografía y procesos gráficos impartida por Hortensia Mínguez y Amparo Berenguer junto a Pintura y fotografía, por Pilar Beltrán y José Luis Cueto. En ambas empleé la técnica de cianotipia² para representar las imágenes. Después de investigar y buscar referencias fotográficas, decidí hacer una selección de aquellas en las que apareciera mi abuela, sumergiéndome así en el álbum familiar. Mi objetivo fue abordar el tema de su pérdida del habla, causada por tumores en áreas cerebrales responsables del lenguaje o sus alrededores, lo que puede ocasionar dificultades en el habla e incluso en la comprensión de palabras. Estos cambios afectaron su personalidad y su forma de relacionarse, por lo tanto, decidí recopilar todo ese material con el fin de explorar y representar esta experiencia.

La obra estuvo expuesta en la muestra “Temporal” comisariada por Pilar Beltrán Lahoz, José Luis Cueto y Carlos Peris.

Fig. 24. Yani Pecanins: *Guardo*, 2007. Guantes y caligrafía, papel impreso. Libro de artista.

Fig. 25. María Guillén: *En mi interior, mi alma contiene*, 2023. Algodón, hilo y guantes. 230 x 30 cm.

² Se trata de una técnica temprana que fue introducida en 1842 por el astrónomo y químico inglés Sir John Frederick William Herschel (1792-1871). La cianotipia, también conocida como *blueprint* o copia azul, se destacó por su facilidad de uso y fue inicialmente utilizada para reproducir planos y fórmulas matemáticas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se aplicara en el campo de la fotografía, especialmente en la creación de fotogramas durante el siglo XIX. La base científica de este proceso se encuentra en la sensibilización a la luz que exhiben ciertos productos químicos al mezclarse entre sí.

Fig. 26. Cartel de la exposición “Temporal”, 2023. Biblioteca Azorín (Valencia).

Realicé una investigación sobre el significado histórico de los guantes, y encontré que el que mejor encajaba con mi obra era el de protección contra agentes externos. Los guantes adquieren un simbolismo de sensibilidad y salvaguarda del exterior a una persona. Inspirada por la obra *Guardo* (2007) de Yani Pecanins, quise que los recuerdos estuvieran sostenidos por unos guantes. Además, deseaba aprovechar el efecto degradado que la cianotipia puede generar al variar los tiempos de exposición, desde una imagen nítida hasta la pérdida de reconocimiento de los elementos. Esta técnica me permitió hacer alusión a la pérdida del habla que experimentó mi abuela.

Realicé un total de 6 exposiciones tanto a la luz del sol como en la insoladora de la universidad. Experimenté con tres tipos de tejido, algodón 100% natural ecológico, satén y poliéster. Por otro lado, probé en distintas horas del día y cantidades diferentes de sol directo, consiguiendo así:

- 1º- 17/01/23. Insoladora 3 minutos, tela 100% poliéster.
- 2º- 18/01/23. Sol 12:43-12:55, tela 100% algodón.
- 3º- 18/01/23. Sol 13:07-13:15, tela 100% algodón.
- 4º- 19/01/23. Sol 10:23-10:42, tela 100% algodón.
- 5º- 19/01/23. Sol 10:42-11:06, guantes satén.
- 6º- 19/01/23. Sol 11:41-12:07, tela 100% algodón.

Esta obra fue una gran experiencia porque también sirvió como práctica para lograr ver las diferencias de color y claridad. El recurso de la cianotipia me sirvió también para la obra final. (Ver anexo II).

Fig. 27. María Guillén: *En mi interior, mi alma contiene*, 2023. Detalle. Cianotipia sobre algodón, hilo y guantes. 230 x 30 cm.

5.1.2 No volverán mis ojos a mirarte (2023)

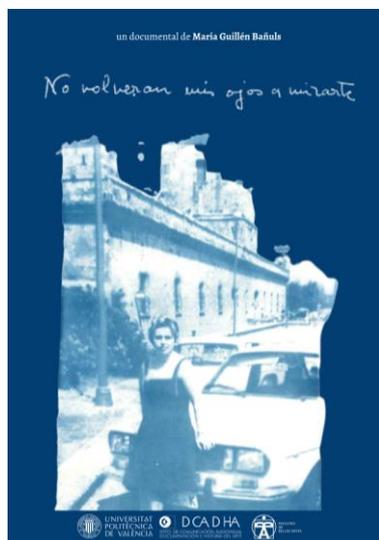

Fig. 28. María Guillén: Cartel del documental *No volverán mis ojos a mirarte*, 2023.

Este film nació de la asignatura Realización de Documentales de Creación impartida por María Eulalia Adelantado Mateu. El objetivo era la creación y realización de un cortometraje documental. En este caso, quise reflejar con una intencionalidad poética la búsqueda sobre mi abuela. En dos viajes que hice a la casa del pueblo, grabé y documenté diversos espacios, objetos, momentos, luces que me recordasen a ella para después montarlos y narrar partes de su diario.

María busca a su querida abuela. Dialogando con sus poemas escritos, la directora emprende un inolvidable itinerario con el deseo de encontrarla en los diversos espacios que su abuela habitó. Un film poético que permite sumergirse en un viaje cautivador, entre la luz y la oscuridad, el cielo y las nubes, las plantas y las flores. (Guillén, 2023)

Mercedes guardaba libretas donde registraba detalles de su vida diaria, pensamientos y relatos. En una de ellas descubrí un relato breve que había escrito al cumplir 50 años. Su amor por la lectura se reflejaba en la calidad de su escritura, la cual pareció una buena forma de comenzar el documental. Decidí grabarla en *off*, narrando el texto con mi propia voz. El resultado fue un breve documental de 3 minutos y 15 segundos en el cual se narra que llevaba buscándola durante 16 años y que cada vez sentía que nos acercábamos más. Fue una forma de expresar mis sentimientos a través del medio audiovisual.

Enlace al film: <https://youtu.be/EyIrlNnDGFg> (Ver anexo III).

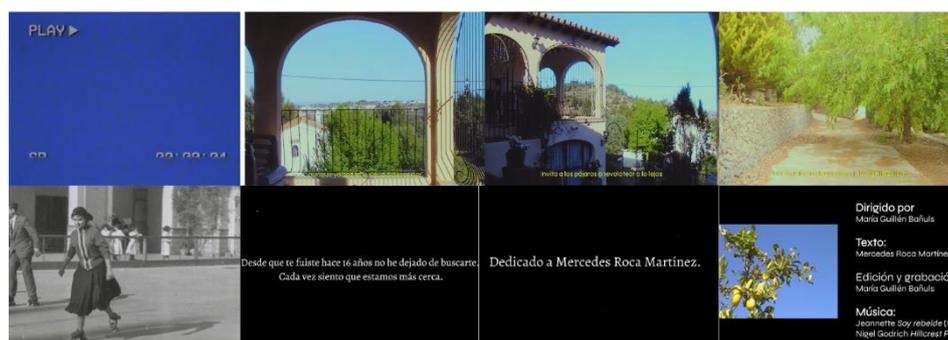

Fig. 29. María Guillén: *Stills* del corto documental *No volverán mis ojos a mirarte*, 2023.

5.2 Obra final, 24619

En realidad, la obra final no puede ser definida como una "obra final" ya que su sentido va más allá de su conclusión. Desde que era pequeña he estado en contacto con mi abuela, pero al ella fallecer cuando yo tenía 5 años, no permanecen en mí esos recuerdos. Hace tres años, surgió en mí una curiosidad, no solo por saber más, sino por conocerla verdaderamente. Comencé a hacer preguntas a mi madre, a mi abuelo y al resto de la familia. A medida que me relataban su historia, me di cuenta de lo similares que éramos. Nuestros intereses por las Bellas Artes, el piano, la lectura, el campo... Incluso compartíamos algunos rasgos físicos y expresiones.

Surgió en mí una necesidad de conocerla. Descubrí que mi abuela era una persona dedicada a la escritura, tenía muchas libretas en las que redactaba sus pensamientos o poemas que le habían gustado. Aunque también escribía relatos o situaciones de su día a día. Estas libretas no seguían un orden determinado ni una temática. A pesar de no haber tenido acceso a una educación formal, siempre mostraba un gran interés en los libros de texto de sus hijos, ya que anhelaba adquirir conocimientos que no pudo obtener. En sus anotaciones, se podían encontrar estudios sobre francés, ciencias y música. Además, preparaba textos para recitar en la parroquia o recetas que recopilaba de las revistas que leía.

En un principio, esta labor de investigación y descubrimiento era un proyecto personal, impulsado por mi deseo de conocer y comprender a mi abuela. Fue durante este proceso que concebí las dos obras anteriores, *No volverán mis ojos a mirarte* (2023) y *En mi interior, mi alma contiene* (2023). Creía que había revisado y leído todas sus libretas, pero fue entonces cuando me encontré con un deseo oculto que cambió y redirigió todo el trabajo que estaba desarrollando hasta ese momento.

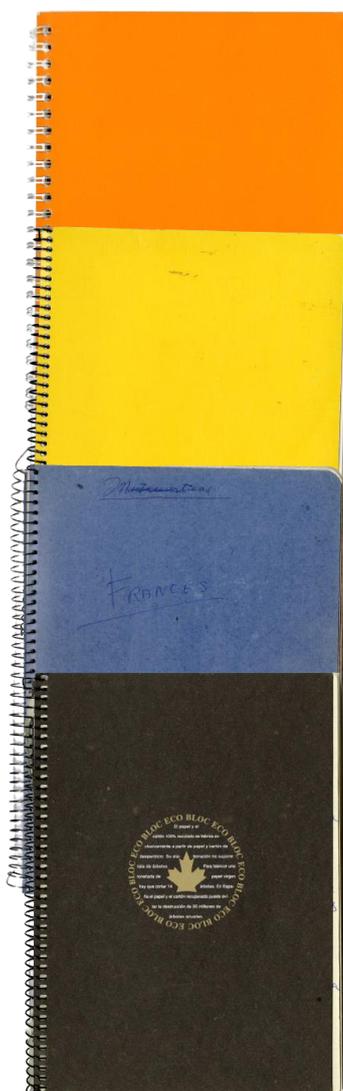

Fig. 30. Las cuatro libretas de Mercedes.

Quiero, por si algún día, mi memoria decae, que estas líneas recojan, parte de mi vida presente y además la introducción de recuerdos y experiencias pasadas y presentes con el fin de tenerlas ordenadas y corregidas por alguien con mejor ortografía, poder dejarles a mis hijos en especial un pedazo de mí. Mis pensamientos, sobre todo cuanto ha acontecido a mi alrededor, mi infancia, juventud, matrimonio, familia, amigos, hijos... Que sepan como entendí la vida, mis ilusiones, mis proyectos, mis defectos, mis dudas, temores, mis fallos. Pero también mis ilusiones y mi buena intención de cuánto quise hacer por ser fiel a un ideal que desde bien pequeña quise llevar a cabo. En definitiva, por si les sirve y para que sepan cuánto les quiero. (Mercedes Roca Martínez, 25 de agosto de 1995).

Fueron 28 años los que pasaron hasta encontrar esa declaración de ayuda, nadie más había leído esas palabras desde que ella las escribió. Las ideas que tenía para la obra final cambiaron y el enfoque se centró en sus propias palabras. Ella habla de si su *memoria decae* adelantándose al tumor que tuvo en el cerebro. Tiene la esperanza de que alguien encuentre todo para “tenerlas ordenadas y corregidas por alguien con mejor ortografía, poder dejarles a mis hijos en especial un pedazo de mí”. Tomando de sus propias palabras, decidí recopilar todas las palabras que ella menciona (pensamientos, familia, ilusiones, temores, fallos...) y reunir las en tres grupos temáticos:

- Libro de vida y experiencias personales: “infancia, juventud, matrimonio, hijos, amigos.”
- Libro de reflexiones y pensamientos: “cómo entendí la vida, ilusiones, proyectos.”
- Libro de introspección y emociones: “defectos, dudas, temores, fallos.”

Comencé a revisar meticulosamente todas las libretas, cartas y postales que obtuve, con el propósito de organizarlas en función de los tres bloques temáticos que había establecido. Una vez completada la recopilación, me embarqué en la tarea de escanearlas para convertirlas en archivos digitales, lo cual me permitiría trabajar con mayor comodidad y distribuir las en distintas carpetas. Mi idea era crear tres libros de artista, uno para cada apartado de su vida, así que para que fuese más cómodo empecé maquetando mis ideas en la libreta con los archivos que tenía. Aunque ya contaba con algunas fotografías

Fig. 31. Proceso de escaneado.

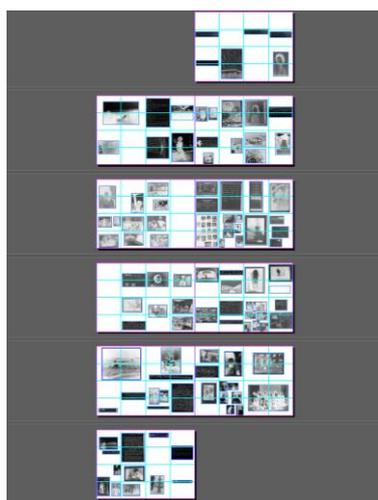

Fig. 32. Maquetación en InDesign.

compartidas por mi familia a través del correo electrónico, decidí visitar la casa de mi abuelo para continuar con la revisión, y allí descubrí una gran cantidad de cosas interesantes, entre ellas su DNI y otros documentos de identidad, numerosas fotografías junto a su familia y amigos, personas que reconocía y otras que no.

Con la ayuda de mi abuelo que me iba explicando quiénes eran las personas retratadas, fui construyendo un mapa mental de sus relaciones. Una de las cosas que mi abuelo estuvo buscando desde que mi abuela falleció fue su álbum de bodas, dada su edad, no podía permitirse subirse a los altillos de la casa para buscar y estaba convencido de que nunca lo encontraría. Sin embargo, tuve la fortuna de hallarlo. Este momento resultó sumamente especial para él, ya que se reencontró con todas las fotografías que no veía desde hacía al menos 16 años.

Edité uno por uno los archivos en Photoshop, convirtiéndolos en negativos. Luego, utilicé InDesign para diseñar las imágenes en conjunto, siguiendo el formato A3 (29,7 x 42 cm) y considerando la disposición de los pliegos en cada libro. Una vez maquetado, imprimí el resultado en acetato obteniendo así 10 páginas. Tal y como Mercedes dice, ella quería “poder dejarles a mis hijos en especial un pedazo de mí”, por lo que decidí crear 5 ediciones de la obra. Una para cada hijo y otra para mí, por lo que resultaron en total 15 libros.

Con el objetivo de asegurar la integridad de la estructura y el diseño de los libros, se llevaron a cabo pruebas de impresión en papel. Estas pruebas permitieron verificar los pliegues de cada libro y evaluar cómo se verían y encajarían dentro del conjunto final.

Las combinaciones de texto e imagen fueron pensadas y estructuradas para seguir un orden lineal o temático. Por ejemplo, se dispusieron fotografías de los hijos en orden genealógico y se combinaron imágenes con textos que hacían referencia a ellas. De esta manera, el libro adquiriría una cualidad dialogante consigo mismo.

Fig. 33. Fotolitos

Fig. 34. Insoladora Tenerife.

El papel escogido fue Canson Imagine de 200 g/m², la versión en A4 y en A3. El gramaje y su textura se adaptaron al proyecto y permitieron los resultados deseados. Decidí utilizar la técnica de la cianotipia debido a mi experiencia previa con ella en otras obras y porque me encantaba todo lo que esta técnica podría ofrecer. El desarrollo de la obra se basó en la utilización de esta técnica. En contraposición a otros formatos, como el fotolibro en el que se imprimen las imágenes, se optó por esta otra debido a sus características particulares. A través del uso del pincel, se seleccionó cuidadosamente lo que se deseaba mostrar en las páginas, creando un proceso de revelado que permitía que solo las partes pintadas y expuestas quedaran visibles. Esta elección se fundamentó debido a la experiencia previa en este recurso y en el atractivo que ofrecía para el proyecto en cuestión. Un aspecto relevante que se tuvo en cuenta fue la circunstancia de que la abuela, objeto central del homenaje, había perdido la capacidad de hablar debido a un tumor cerebral. Esta se convirtió en un punto de partida para representar sus recuerdos en los tres bloques temáticos establecidos.

Para materializar la propuesta, se imprimieron 10 archivos de fotolitos en formato A3, los cuales se utilizarían para la realización de las páginas con cianotipia. Cada libro constaba de 5 páginas por delante y por detrás, y en total se trabajaron 25 páginas A3 para las 5 ediciones planeadas.

El primer libro, titulado "Libro de vida y experiencias personales", se caracterizaba por trazos más amplios y una mayor cantidad de contenido. Las páginas estaban casi completamente pintadas, ofreciendo una amplia variedad de imágenes, información y frases. En contraste, el segundo libro, denominado "Libro de reflexiones y pensamientos", presentaba trazos progresivamente más breves y secos, dejando más espacio en blanco en las páginas. Con esta estrategia, se buscaba transmitir una sensación de reducción en la cantidad de información y un enfoque más introspectivo.

El tercer y último libro, titulado "Libro de introspección y emociones", se caracterizaba por el uso de pinceladas más pequeñas y una predominancia del blanco. Además, se incluyeron páginas en blanco al final del libro. Mediante estas decisiones creativas, se lograba transmitir una progresión enigmática y

Fig. 35. Detalle de una página del libro 1.

Fig. 36. Detalle de una página del libro 2.

Fig. 37. Detalle de una página del libro 3.

una mayor presencia de textos y espacios blancos que invitaban a la reflexión y la conexión emocional.

Al final, Mercedes pierde la capacidad de comunicarse verbalmente, por eso los libros muestran una transición de ello también, comienza colorido y vibrante hasta terminar en imágenes más claras y páginas en blanco.

Para crear una mayor distinción entre los tres libros, se optó por realizar virajes. La cianotipia da como resultado una imagen en color azul, sin embargo, este puede modificarse mediante un proceso de virado. El virado es un procedimiento químico que permite modificar las tonalidades de la imagen fotográfica y aporta una nota de color a la imagen. Para los virajes de los tres libros, se optó por utilizar tres técnicas distintas. Estos virajes se llevaron a cabo días después del proceso de cianotipia, permitiendo que los colores se asentaran en los papeles.

En primer lugar, para el primer libro se buscaba mantener el tono azul característico de la cianotipia, pero para limpiar la imagen y eliminar cualquier residuo de hierro no expuesto se utilizó agua oxigenada, la cual ayudó a blanquear la imagen. Se realizaron lavados en agua oxigenada seguidos de enjuagues con agua fría corriente.

En el segundo libro, se optó por realizar un viraje utilizando rooibos. Se sumergieron las páginas en un baño de esta planta durante 20 minutos y luego se realizaron lavados adicionales con agua fría corriente. Este proceso resultó en un tono grisáceo en las páginas una vez que se secaron.

Por último, para el tercer libro se llevó a cabo un viraje utilizando té negro. En este caso, se dejaron las páginas sumergidas en este té durante 10 minutos y se procedió con un lavado en agua fría corriente. Como resultado, se obtuvo un tono azul grisáceo en las páginas.

Una vez finalizados los cambios de tonalidad, se procedió al corte de los papeles en el tamaño correspondiente a las páginas de los libros 14,85 x 21 cm. Para realizar este proceso de corte, se utilizó la guillotina del Laboratorio de Procedimientos Gráficos. Además, se aprovechó esta oportunidad para recortar las portadas de los libros, las cuales estaban elaboradas con cartón prensado de

Fig. 38. Matriz numérica (24000).

2,5 mm de espesor. El formato de corte utilizado para las portadas fue de 10,5 x 15 cm.

Se seleccionó tela de encuadernación de color gris perla como material para cubrir los cartones de las portadas de los libros, un tono neutro y elegante. El título de la obra es *24.619*, el cual hace referencia a los días vividos por Mercedes Roca. Este título enigmático y llamativo fue seleccionado con cuidado. El objetivo era mostrar el número de días en cada libro, simbolizando el peso y la importancia que cada uno de los bloques temáticos tuvo en su vida. La suma total se desglosa en orden de libros como "24.000 + 600 + 19".

Para indicar el título en cada uno de los libros, se optó por utilizar la técnica del gofrado, una decoración característica de la encuadernación artística que consiste en estampar en seco. Con la ayuda de Illustrator, se diseñaron los archivos necesarios. La fuente elegida para el título fue Myriad Pro, una tipografía humanista de tipo sans-serif diseñada por Robert Slimbach y Carol Twombly para Adobe Systems. Posteriormente, se utilizó la cortadora láser *Wolfcut* para crear las matrices en cinco tableros de DM de 50 x 70 cm y 3 mm de espesor. Las piezas numéricas se adhirieron a las matrices para obtener el relieve necesario y realizar el gofrado en seco utilizando la prensa vertical.

El gofrado está realizado en una gama suave, las páginas de cada uno de los libros se van develando. A medida que se lee, se pierde información, las imágenes ofrecen menor contraste, la pérdida del habla junto a la enfermedad provocan que el discurso de los recuerdos se vea afectado, Mercedes ya no puede expresarse, pierde la capacidad de comunicación verbal.

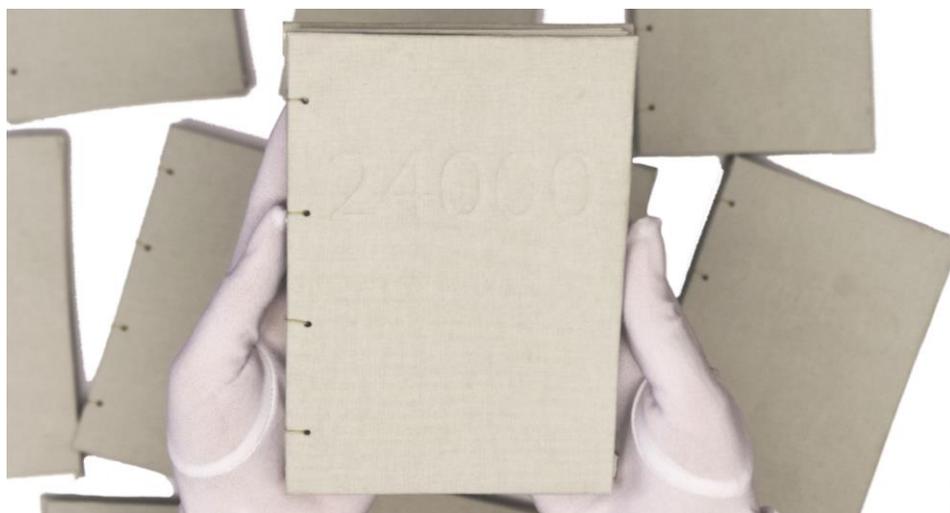

Fig. 39. Resultado gofrado.

Fig. 40. Piezas en la cortadora láser.

Con el fin de almacenar cada edición de los tres libros, se decidió confeccionar cajas utilizando la misma madera empleada en las matrices numéricas. Dada la experiencia previa y la búsqueda de precisión en el corte, se optó por utilizar la técnica de corte láser. Se llevó a cabo una búsqueda en línea en busca de archivos similares, pero los encontrados presentaban dimensiones más pequeñas. Por lo tanto, se seleccionó uno de referencia³ y se adaptó al tamaño deseado mediante AutoCAD. Se creó un archivo completamente nuevo y adaptado específicamente para el proyecto, resultando en cajas con dimensiones de 47,5 x 15 x 12,5 cm.

Una vez finalizado el diseño, se procedió al corte láser de las piezas y se unieron utilizando cola blanca especial para DM. Además de cortar, se grabó en las tapas de la caja deslizante el título de la obra, *24.619*. De forma que, al abrir, se pudiesen ver las encuadernaciones. En total, se confeccionaron 5 cajas para resguardar las ediciones de los libros. Se creó un falso fondo de cartón pluma de 5 mm de grosor para elevar los libros sobre la superficie de madera. Esta solución permitió una mejor ubicación y accesibilidad de los libros, a la vez que dejaba espacio para incorporar el resto de la obra, el cual se explica posteriormente.

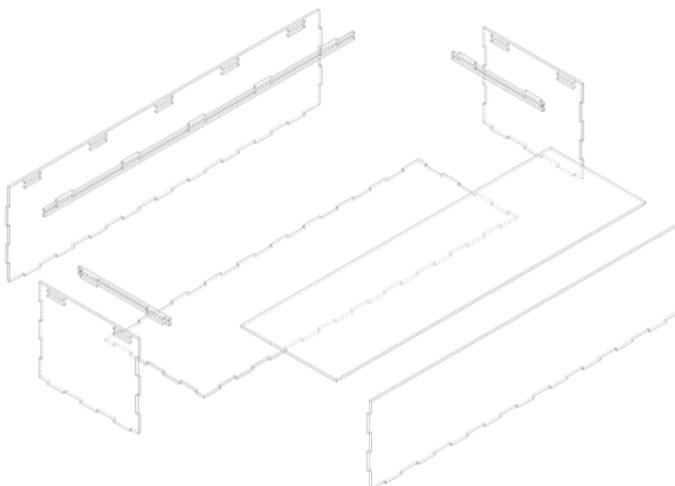

Fig. 41. Vista 3D de la caja. AutoCAD.

³ <https://3axis.co/laser-cut-wooden-packaging-box-with-sliding-lid-180x180-3mm-dxf-file/67wl0z31/>

Fig. 42. Resultado de las cajas.

Fig. 43. Resultado de los sobres.

En cuanto a encuadernación, se optó por el método copta⁴. Se procedió a coser los libros utilizando hilo encerado de 0,55 mm de diámetro, en color beige. Este tono recalca la intención dentro de la gama suave, que se aplica a todos los libros para conseguir formar unidad.

Otro aspecto relevante de esta obra es la inclusión de mensajes relativos al presente. Al final, los libros se convierten en memorias del pasado y de los recuerdos vividos, una introspección personal en su vida. Dado que las obras estaban destinadas a sus hijos, se tomó la decisión de involucrarlos en la propia obra. Aprovechando las entrevistas que se realizaron sobre la vida de mi abuela, les solicité a cada uno de sus hijos que escribieran un recuerdo o un mensaje que quisieran enviarle, brindándoles la oportunidad de formar parte de este momento y de dedicarle algo especial.

En este aspecto, se redactaron mensajes en papel que posteriormente fueron escaneados e impresos en sobres de 100 ×145 mm. Además, decidí incluir un mensaje personal mío y otro de mi hermana Marta, quien me ha acompañado durante todo este proceso. En total, se crearon 6 sobres que se guardaron dentro de otro más grande de 230 ×160 mm. En este último sobre, se imprimió la declaración de mi abuela mencionada previamente. Cada caja que contenía los libros incluía esta colección de sobres, creando así una especie

⁴ El método copto, originado en Egipto, toma su nombre de los coptos, comunidad egipcia que sigue alguna forma de fe cristiana.

de cápsula del tiempo y la memoria, que fusiona el pasado y el presente, para ser preservada en el futuro.

A través del siguiente link <https://www.youtube.com/watch?v=1elUBBlu9ZE> se muestra un vídeo enseñando la edición 3 del interior de los tres libros.

Fig. 44. María Guillén: 24619, 2023. 15 libros de 5 ediciones.

Fig. 45. María Guillén: 24619, 2023.

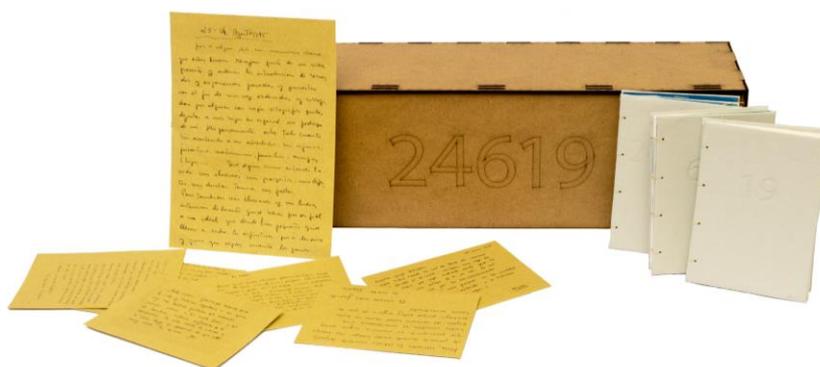

Fig. 46. María Guillén: 24619, 2023, Interior.

Fig. 47. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 1 libro 1.

Fig. 48. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 2 libro 1.

Fig. 49. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 3 libro 1.

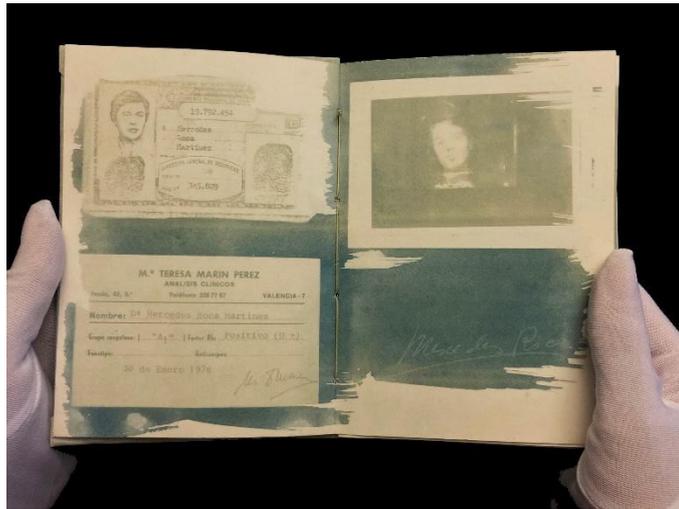

Fig. 50. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 1 libro 2.

Fig. 51.. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 1 libro 2.

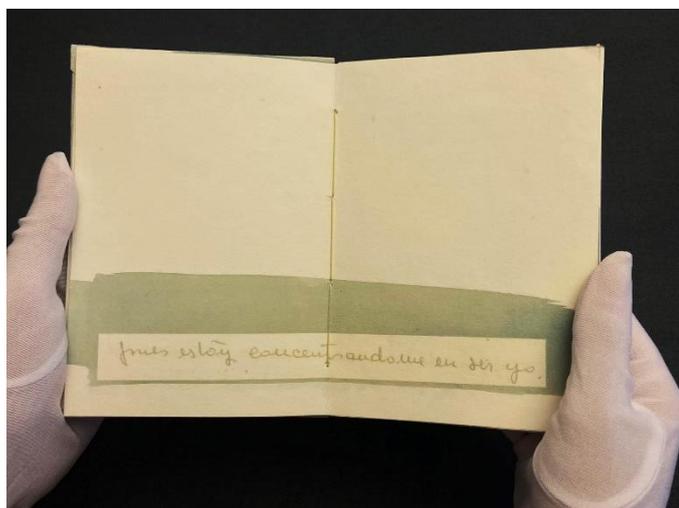

Fig. 52. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 3 libro 2.

Fig. 53. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 1 libro 3.

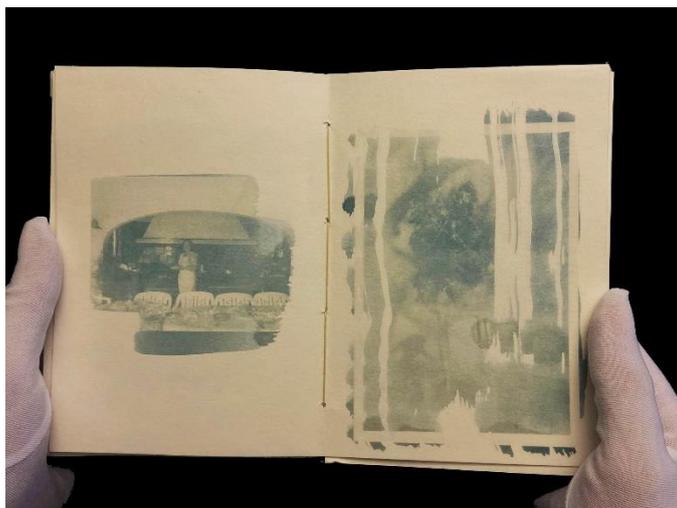
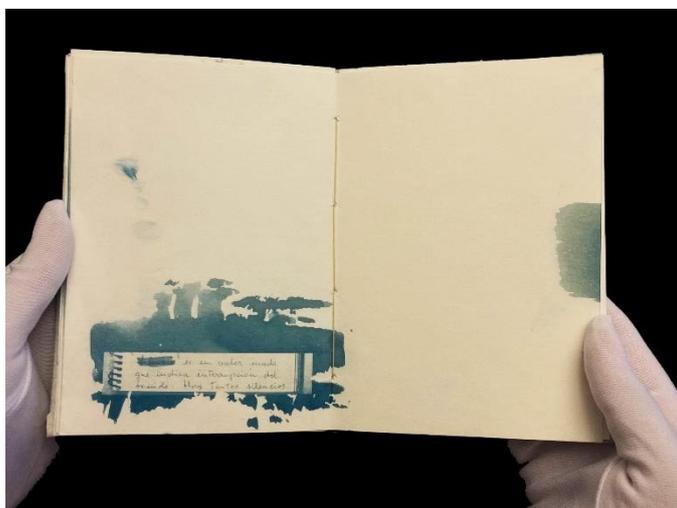

Fig. 54. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 2 libro 3.

Fig. 55. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 3 libro 3.

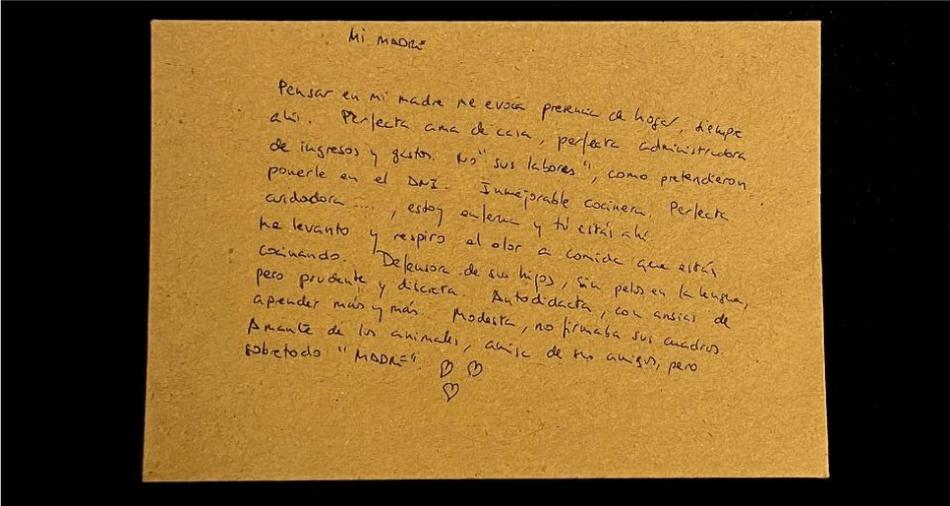

Fig. 56. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 1. Escrito por Mercedes.

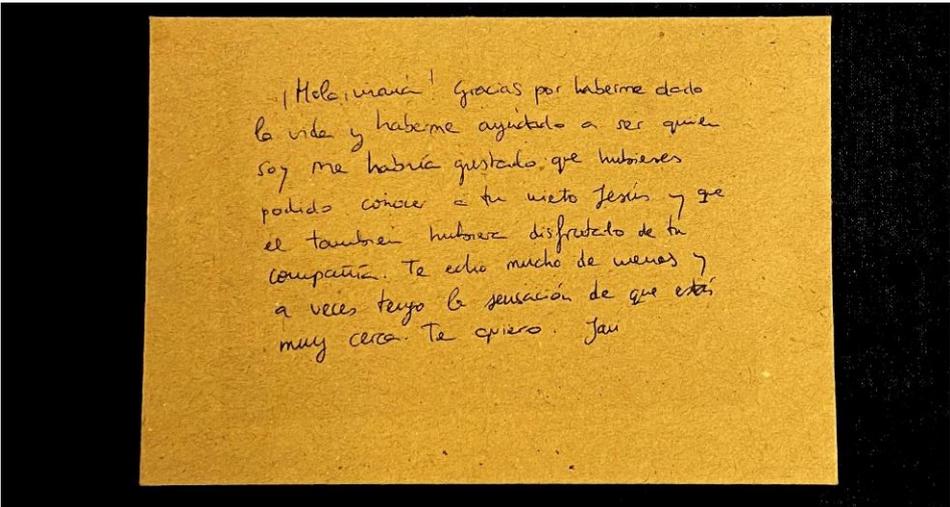

Fig. 57. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 2. Escrito por Javier.

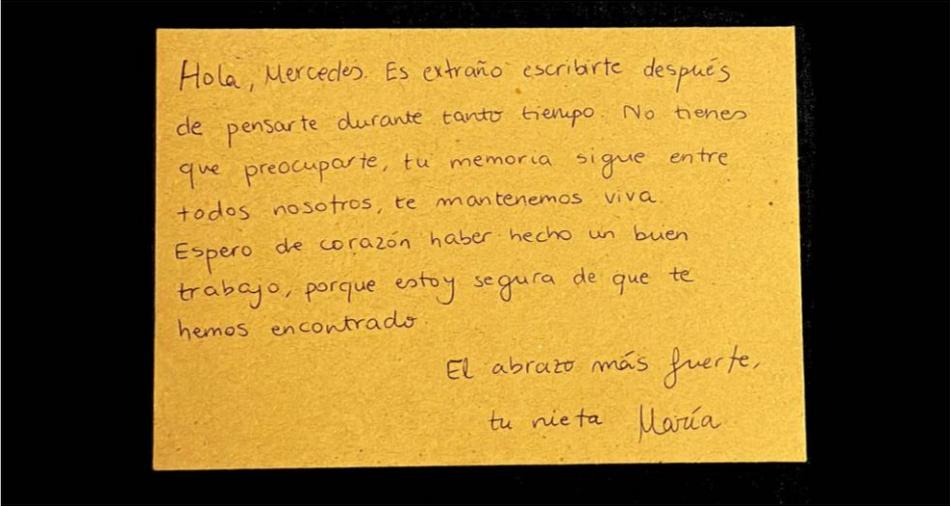

Fig. 58. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 3. Escrito por mí.

Fig. 59. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 4. Escrito por Lorenzo.

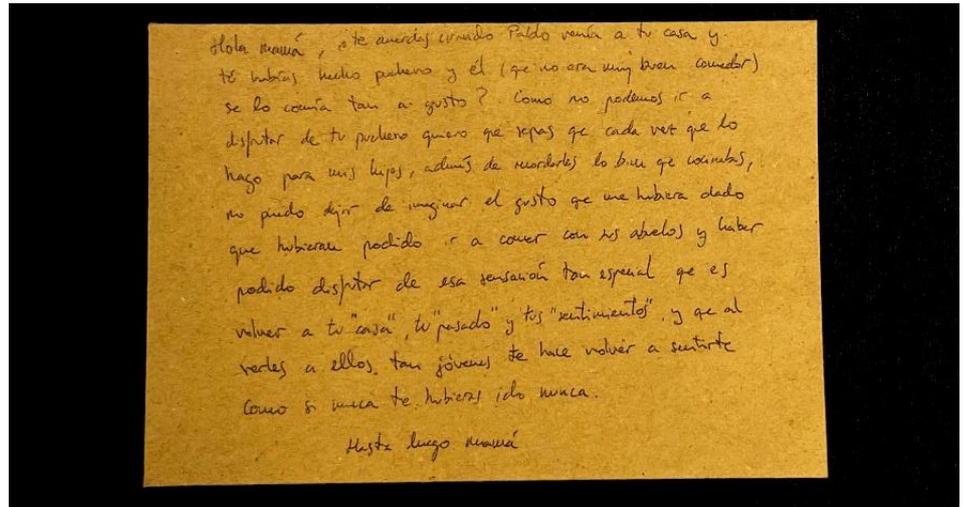

Fig. 60. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 5. Escrito por Marta.

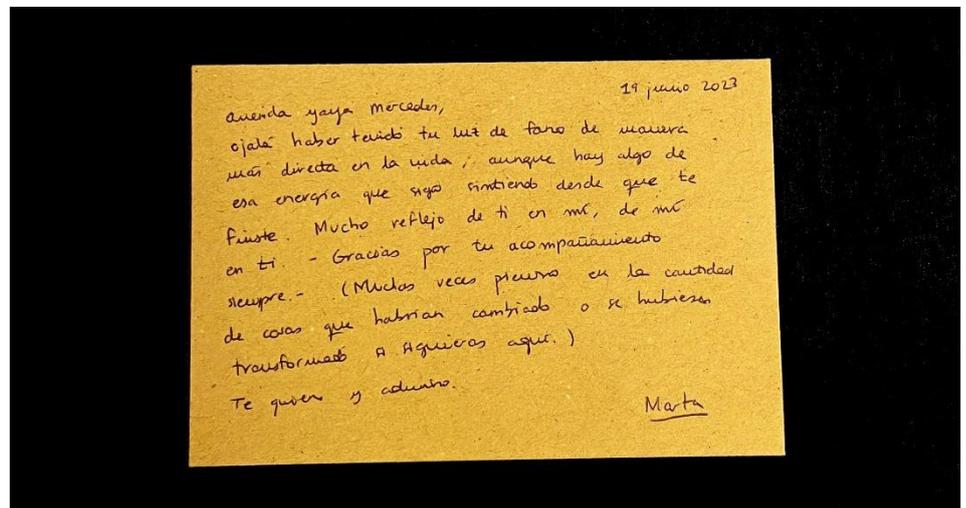
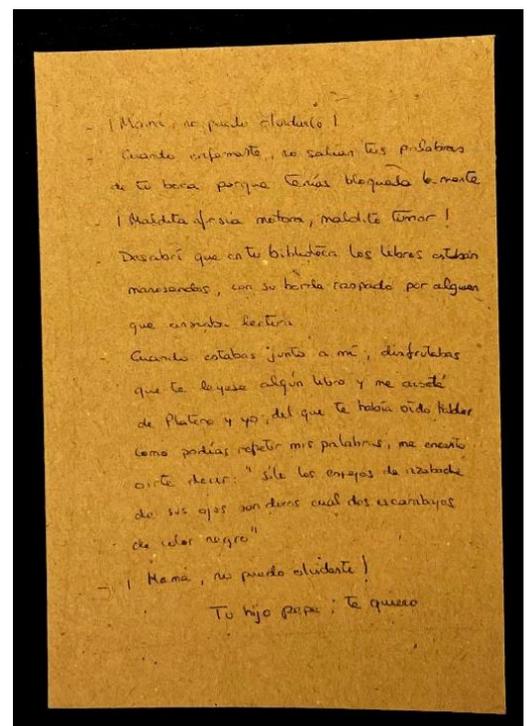

Fig. 61. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 5. Escrito por Pepe.

6. CONCLUSIONES

Este proyecto ha supuesto una inmersión completa en la figura de mi abuela, Mercedes Roca Martínez, y ha generado una profunda conexión con mis relaciones familiares. La colaboración y apoyo de mi familia han sido invaluable. Su participación ha sido significativa y me ha brindado una gran ayuda en la realización de este trabajo. Sentir que he logrado cumplir el deseo oculto de mi abuela de hacer algo significativo con todo lo que ella dejó ha sido especialmente satisfactorio. A través de este proyecto, he logrado sacar a la luz su esencia y compartirla.

El proceso de observar, explicar, ilustrar, compilar y ordenar su memoria. He podido plasmar su historia en una obra que honra su legado y nos permite conocerla en profundidad. El hecho de haber logrado elaborar cinco ediciones de la obra es un logro destacable que demuestra el compromiso y la dedicación invertidos en el proyecto, cumpliendo así su deseo de poder dejarle algo a cada uno de sus hijos.

Fortaleciendo mi vínculo con el libro de artista como género, brindándome la oportunidad de sumergirme en su proceso creativo y de encontrar la forma de expresión que mejor se adapta a mi comodidad y sensibilidad.

Es fascinante y profundamente gratificante observar cómo el desarrollo de este proyecto ha evolucionado de manera orgánica hacia un propósito aún más significativo. Lo que en un principio surgió como un anhelo personal de explorar mis raíces y descubrir mi propia identidad, ha culminado en la materialización del deseo oculto de mi abuela.

El trabajo presentado se ha enriquecido gracias a la acumulación de experiencias artísticas previas, así como de los conocimientos adquiridos durante mi trayecto por el grado en Bellas Artes. El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias al enfoque flexible del plan de estudios de la facultad. Este plan me ha brindado la oportunidad de elegir optativas y explorar distintas ramas artísticas, lo que ha permitido experimentar con diversas disciplinas y enriquecer mi proceso creativo.

Me he servido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como referencia en la realización de este trabajo, en particular los ODS 4, 5 y 10, los cuales se reflejan en mi proyecto. Considero que los ODS son de gran importancia, así como en mi caso, la memoria histórica desempeña un papel fundamental en la lucha por nuestros derechos en el presente. Además, es una forma de dar voz a aquellos que han sido silenciados, como ocurre en numerosos casos de desigualdad de género. (Ver Anexo I).

A través del análisis de estos temas en mis discursos y trabajos, he adquirido las competencias necesarias para situarme dentro del panorama del arte contemporáneo desde una perspectiva social, política y de género. Junto a otras artistas como Yani Pecanins o Ana Casas Broda. Este enfoque me ha permitido comprender y abordar de manera más consciente los problemas actuales.

Un recorrido lleno de emociones y un anhelo constante por desvelar los misterios del pasado. En calidad de familiar, me he sumergido en una revisión del pasado, una exploración que ha sido fuente de inspiración inagotable para continuar cultivando mi legado artístico en esta dirección tan especial. Cada hallazgo, cada detalle desenterrado, ha avivado mi curiosidad y ha despertado en mí, un deseo de seguir indagando en la vida de mi abuela, **pues estoy convencida de que aún guarda secretos y enigmas que esperan ser revelados.**

7. REFERENCIAS

- Afasia. (2022). [Consulta 22/12/2022] <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/aphasia/symptoms-causes/syc-20369518>
- Albuixech, S. (2018). *Porta-recuerdos: Álbum para la memoria*. [Trabajo fin de grado, Universitat Politècnica de València]. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/100211/ALBUIXECH%20-%20Porta-recuerdos:%20%C3%A1lbum%20para%20la%20memoria.pdf?sequence=1>
- Antón, J.E (16 de noviembre de 2013). Libro de artista, visión de un género artístico. *Photoshowroom* <http://photoshowroom-mx.blogspot.com/2013/11/libro-de-artista-vision-de-un-genero.html>
- Arreaza, J. (2019). *El nuevo libro de artista. Contextualizar su recorrido en una generación multidisciplinar*. [Trabajo fin de máster, Universidad Internacional de la Rioja] <https://reunir.unir.net/handle/123456789/9880>
- Barthes, R. (1989). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía*. Paidós.
- Candau, J. (2002). *Antropología de la memoria*. Ediciones Nueva Visión. Colección Claves.
- Carrión, U. (2012). El arte nuevo de hacer libros. *Ediciones Tumbona*.
- Crespo, B. (2011). El libro-arte / libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras. *Anales de Documentación*, 15 (1), 1-25. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3210823>
- Crespo, B. (2010). El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del libro-arte. *Arte, Individuo y Sociedad*, 22 (1), 9-26. <https://www.redalyc.org/pdf/5135/513551278001.pdf>
- Drucker, J. (1995). *El libro de artista como idea y forma. The Century of Artists' Books, Gramary Books*.

- Fuster, R. (2021). *Soplar las velas. De gesto a rito*. [Trabajo fin de grado, Universitat Politècnica de València]. <http://hdl.handle.net/10251/169855>
- González, A. (2021). *Al final todo son autorretratos, para que los recuerdos no queden en el olvido*. [Trabajo fin de grado, Universitat Politècnica de València]. <http://hdl.handle.net/10251/170225>
- Guasch, A. M. (2005a). Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, Tipologías y Discontinuidades. https://annamariaguasch.com/pdf/publications/Arte_y_Archivo,_1920_2010._Genealog%C3%ADas,_Tipolog%C3%ADas_y_Discontinuidades.pdf
- Guasch, A. M. (2005b). Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. *Revista internacional d'Art*. (5) 157-183. <http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454>
- Guillaumin, J. (1968). *La genèse du souvenir*. Presses universitaires de France, PUF.
- Hirsch, M. (1992). Family Pictures: Maus, Mourning and Post-Memory. *Discourse. Journal for Theoretical Studies in Media and Culture*. Special Issue: The Emotions, gender and politics of Subjectivity. 15 (2), 3-29. <http://www.jstor.org/stable/41389264>
- Hirsch, M. (1998). Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory. *Modern Fiction Studies* 44 (4), 1054-1057. <https://www.jstor.org/stable/26285351>
- Hirsch, M. (2012). La generación de la posmemoria: Escritura y cultura visual después del Holocausto. *Carpe Noctem*.
- Jameson, I. (2005). Histoire du livre d'artiste. *CURSUS. Périodique Électronique Étudiant*. L'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal. 9, (1).
- Larralde, G. (2005). *La conformación de la identidad de género reflejada en los libros realizados por artistas mujeres. Análisis de la obra de Yani*

Pecanins. [Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México]. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/86117>

- Martínez, D. (2022). *Golpe de realidades. Libro de artista como terapia de enfrentamiento personal*. [Trabajo fin de grado, Universitat Politècnica de València]. <http://hdl.handle.net/10251/187228>
- Mínguez, H. (2018). Resistirse al tiempo: los libros-arte y el cultivo de la memoria. *Arte, Individuo y Sociedad* 30(3), 519-540. <https://doi.org/10.5209/ARIS.57828>
- Phillpot, C. (1998). *Some Contemporary Artists and their books*, Distributed Art.
- Polo, M. (2011). El libro como obra de arte y como documento especial. *Anales de Documentación*. 14 (1). <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/120151>.
- Quílez, L. (2014). Hacia una teoría de la posmemoria. Reflexiones en torno a las representaciones de la memoria generacional. *Historiografías*. (8), 57-75. <http://www.unizar.es/historiografias/numeros/8/quilez.pdf>

8. ÍNDICE DE FIGURAS

1. Mercedes Roca Martínez (1940-2007). Fotografía de álbum familiar 5
2. De izquierda a derecha: Mercedes sostiene a Lorenzo. Su hija Mercedes, su marido Pepe y sus otros dos hijos Pepe y Javier (1976). Álbum familiar. Fotografía de álbum familiar 5
3. Edward Ruscha: *Twenty-six Gasoline Stations*, 1963. Impresión offset. Dimensiones: 17,9 x 14 x 0,5 cm. National Excelsior Press <https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-artist-books/five-artist-book-summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline-stations-1963> 12
4. Marcel Duchamp: *Boîte en Valise*, 1935 – 1941. Caja de madera y cartón forrada en cuero verde con forro de lino verde. Contiene 80 réplicas y reproducciones en miniatura https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bo%C3%AEte_en_valise_de_Marcel_Duchamp.jpg 12
5. Ulises Carrión: Cartel para los performances *Mail Art and the Big Monster y Names and Addresses*, 1979. Impresión sobre papel. Centro de Documentación, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. https://www.elespanol.com/cultura/arte/20160314/109489311_0.html 13
6. Ulises Carrión: *Dear reader, don't read*, 2016. Libro de artista. https://www.infolibre.es/cultura/ulises-carrion-gran-monstruo-arte_1_1123906.html 13
7. Yani Pecanins: Sin título, s/f. Collage de fotografías, recortes de periódico, hilo y caja de cigarros. Cortesía archivo Yani Pecanins. <https://museodemujeres.com/es/exposiciones/535-yani-pecanins> 14
8. Yani Pecanins: *Un viaje en Zeppelin*, 1987-1988. Libro de artista. 24 láminas + insertos impresos en risografía. Carpeta en pasta dura. Dimensiones: 24,5 x 30 cm. Cocina Ediciones. <https://museodemujeres.com/es/exposiciones/535-yani-pecanins> 14
9. Yani Pecanins: *Miedo*, 1990. Fotocopia, sellos de goma, hilos, tela y bastidor de costura. Cocina Ediciones. Libro de Artista. Colección MUAC, UNAM (DiGAV-UNAM). <https://museodemujeres.com/es/exposiciones/535-yani-pecanins> . 15

10. Joan Lyons: *Mother's Book*, 1993. Fotolibro. Reproducciones offset, tonificadas en blanco y negro de fotografías antiguas. 14 x 21 cm. <https://www.joanlyons.com/> 16
11. Ed Ruscha: *Various Small Fires and Milk*, 1964. Libro de artista. Impresión offset negra con sobreimpresión de tinte de barniz amarillo. 17,9 x 14 x 0,5cm. <https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/428.2008.a-s/> 17
12. 13. 14. Sophie Calle: *Rachel, Monique*, 2012. Fotolibro. 24,6 x 17,8 cm. Colección MACBA. <https://dispara.org/tienda/es/3-libros/514--rachel-monique-sophie-calle.html> 18
15. Sophie Calle: *L'Hotel*, 1981. Room 47. Fotolibro. Díptico:100 x 280 cm. <https://coleccion.caixaforum.org/obra/-/obra/ACF0647/ElhotelHabitacion43> 18
16. Ana Casas Broda: *Álbum*, 2000. Libro, portada. Dimensiones: 20 x 20 cm. Editorial Mestizo (España). <https://www.anacasasbroda.com/album> 19
17. Ana Casas Broda: *Álbum*, 2000. Libro, autorretrato de Hilda. Dimensiones: 20 X 20 cm. Editorial Mestizo (España). <https://www.anacasasbroda.com/album> 19
18. Ana Casas Broda: *Álbum*, 2000. Libro. P. 17. Dimensiones: 20 x 20 cm. Editorial Mestizo (España). <https://www.anacasasbroda.com/album> 19
19. 20. Ioulia Akhmadeeva: *16 años*, 1998-2014. 8 objetos encontrados y reciclados, 16 páginas: impresión a láser en papel japonés de fibra hecho a mano, libro-anexo con nombres y fechas en impresión digital en papel opalina y cultural, en la caja-contenedor de lino y satén, la placa con el título grabado en latón de Alternativa Gráfica, 56 x 35 x 7 cm. Ejemplar único. <https://www.ioulia-akhmadeeva.net/index.php> 20
21. Ioulia Akhmadeeva: *Las tramas de un viaje*, 2014. Transferencia electrográfica sobre papel amate, encuadernación en cartón y algodón. 24 x 24 x 5cm. <https://www.ioulia-akhmadeeva.net/index.php> 20
22. Cartel de la exposición "Las sinsombrero", 2022-2023 en el Teatro Fernán Gómez CCV, Madrid. <https://www.teatrofernangomez.es/actividades/las-sinsombrero> 21

23. “Nadie hablará de nosotras”, 2022. Fotografía de autoría propia	21
24. Yani Pecanins: <i>Guardo</i> , 2007. Guantes y caligrafía, papel impreso. Libro de artista. https://museodemujeres.com/es/exposiciones/535-yani-pecanins ...	22
25. María Guillén: <i>En mi interior, mi alma contiene</i> , 2023. Cianotipia sobre algodón, hilo y guantes. 230 x 30 cm. Fotografía de autoría propia	22
26. Cartel de la exposición “Tiempo y memoria”, 2023. Biblioteca Azorín (Valencia). Diseño de Claudia Martínez Cámara	23
27. María Guillén: <i>En mi interior, mi alma contiene</i> , 2023. Detalle. Cianotipia sobre algodón, hilo y guantes. 230 x 30 cm. Fotografía de autoría propia	23
28. María Guillén: Cartel del documental <i>No volverán mis ojos a mirarte</i> , 2023. Diseño propio	24
29. María Guillén: <i>Stills</i> del corto documental <i>No volverán mis ojos a mirarte</i> , 2023. Diseño propio	24
30. Las cuatro libretas de Mercedes. Fotografía de autoría propia	25
31. Proceso de escaneado. Fotografía de autoría propia	27
32. Maquetación en InDesign. Fotografía de autoría propia	27
33. Fotolitos. Fotografía de autoría propia	28
34. Insoladora Tenerife. Fotografía de autoría propia	28
35. Detalle de una página del libro 1. Fotografía de autoría propia	29
36. Detalle de una página del libro 2. Fotografía de autoría propia	29
37. Detalle de una página del libro 3. Fotografía de autoría propia	29
38. Matriz numérica (24000). Fotografía de autoría propia	30
39. Resultado gofrado. Fotografía de autoría propia	30
40. Piezas en la cortadora láser. Fotografía de autoría propia	31
41. Vista 3D de la caja. AutoCAD. Fotografía de autoría propia	31
42. Resultado de las cajas. Fotografía de autoría propia	32
43. Resultado de los sobres. Fotografía de autoría propia	32
44. María Guillén: <i>24619</i> , 2023. 15 libros de 5 ediciones. Fotografía de autoría propia	33
45. María Guillén: <i>24619</i> , 2023. Fotografía de autoría propia	33
46. María Guillén: <i>24619</i> , 2023, Interior. Fotografía de autoría propia	33

47. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 1 libro 1. Fotografía de autoría propia	34
48. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 2 libro 1. Fotografía de autoría propia	34
49. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 3 libro 1. Fotografía de autoría propia	34
50. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 1 libro 2. Fotografía de autoría propia	35
51. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 2 libro 2. Fotografía de autoría propia	35
52. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 3 libro 2. Fotografía de autoría propia	35
53. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 1 libro 3. Fotografía de autoría propia	36
54. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 2 libro 3. Fotografía de autoría propia	36
55. María Guillén: 24619, 2023. Detalle 3 libro 3. Fotografía de autoría propia	36
56. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 1. Escrito por Mercedes. Fotografía de autoría propia	37
57. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 2. Escrito por Javier. Fotografía de autoría propia	37
58. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 3. Escrito por María. Fotografía de autoría propia	37
59. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 4. Escrito por Lorenzo. Fotografía de autoría propia	38
60. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 5. Escrito por Marta. Fotografía de autoría propia	38
61. María Guillén: 24619, 2023. Sobre 6. Escrito por Pepe. Fotografía de autoría propia	38

9. ANEXOS

9.1 Anexo I. Ficha ODS

**ANEXO I.
RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA AGENDA 2030**

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.	☐	☐	☐	☒
ODS 2. Hambre cero.	☐	☐	☐	☒
ODS 3. Salud y bienestar.	☐	☒	☐	☐
ODS 4. Educación de calidad.	☐	☒	☐	☐
ODS 5. Igualdad de género.	☒	☐	☐	☐
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.	☐	☐	☐	☒
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.	☐	☐	☐	☒
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.	☐	☐	☐	☒
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.	☐	☐	☐	☒
ODS 10. Reducción de las desigualdades.	☒	☐	☐	☐
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	☐	☐	☐	☒
ODS 12. Producción y consumo responsables.	☐	☐	☐	☒
ODS 13. Acción por el clima.	☐	☐	☐	☒
ODS 14. Vida submarina.	☐	☐	☐	☒
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.	☐	☐	☐	☒
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	☐	☐	☒	☐
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.	☐	☐	☐	☒

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

Fig. 1. Tabla de los ODS, p.1

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster:
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.**

<p>ODS 4: 4: Educación de calidad: Al rescatar los escritos y textos de mi abuela y plasmarlos, darles vida en los libros de artista. En este proceso no solo estoy preservando su legado, sino que también estoy transmitiendo conocimiento. Además al adentrarme en la investigación de su vida y su deseo de estudiar, estoy destacando la importancia de la educación y la formación personal para el desarrollo integral de las personas.</p> <p>ODS 5: Igualdad de género: Al enfocarse en la historia de mi abuela y su lucha por formarse académicamente, estoy destacando la desigualdad de género que enfrentó en su tiempo. Al honrar su memoria y darle voz a través de los libros de artista, se contribuye a visibilizar las historias y experiencias de las mujeres que han sido marginadas o limitadas en su desarrollo por cuestiones de género.</p> <p>ODS 10: Reducción de las desigualdades: Al rescatar y compartir la historia de mi abuela, estoy promoviendo la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de las personas que han sido excluidas o han enfrentado obstáculos en su vida. Al mostrar cómo su deseo oculto era dejar un legado de amor para sus hijos, se destaca la importancia de valorar y comprender nuestras raíces familiares.</p>
--

Fig. 2. Tabla de los ODS, p.2

9.2 Anexo II. *En mi interior, mi alma contiene* (2023)

Fig. 3. *En mi interior, mi alma contiene*, 2023. Fotografía de autoría propia.

9.3 Anexo III. *No volverán mis ojos a mirarte* (2023)

Fig. 4. *No volverán mis ojos a mirarte*, 2023.
Carátula del corto documental. Diseño propio.