UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Els anys que vam fer pa. Fer art on féiem pa

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Carbonell Payá, Lola

Tutor/a: Vilar García, Sara

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

TFM

ELS ANYS QUE VAM FER PA. FER ART ON FEÍEM PA.

Presentado por Lola Carbonell Payá

Tutora: Sara Vilar Garcia

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

MÁSTER EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

CURSO 2022-2023

MÁSTER en PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Universitat Politècnica de València

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

RESUMEN

Els anys que vam fer pa. Fer art on feíem pa. Es el resultado plástico de los años vividos en el obrador familiar. Este proyecto parte del cierre del negocio familiar utilizando el tiempo como eje vehicular, sin abandonar el pan como material buscamos en otros materiales y procesos; también presentes en el obrador, la sensibilidad. Creando un imaginario con los recuerdos de ese lugar.

Mediante la investigación de referentes que extraen de su herencia su propia práctica artística indagaremos en las posibilidades artísticas que pueden tener diferentes medios, como la instalación, la gráfica experimental o la performance, recordando que el recuerdo es uno de los sujetos principales de nuestra práctica, respetando el proceso de trabajo y finalizando en una propuesta que cohesione la tradición familiar con nuestra práctica artística.

Palabras clave: Pan; Tradición; Tiempo; Sensibilidad; Proceso; Experiencia; Herencia; Performance; Instalación

ABSTRACT

The years we made bread. Making art where we made bread. It is the plastic result of the years spent in the family workshop. This project is based on the the family business closure, using time as a vehicle, without abandoning bread as material. We look for other materials and processes; also presented in the workshop, the sensibility. Creating an imaginary with the memories of that place.

Through the investigation of references that extract their own artistic practice from their heritage, we will investigate the artistic possibilities that different media may have, such as installation, experimental graphics or performance, remembering that memory is one of the main subjects of our practice. respecting the work process and ending in a proposal that unites the family tradition with our artistic practice.

Keywords: Bread; Tradition; Time; Sensibility; Process; Experience; Heritage; Performance; Installation

AGRADECIMIENTOS

Als meus pares per ser tan valents.

A la iaia per donar-me tan preciosa herència.

Als tios per tenir sempre el seu recolzament.

A Tom i Toñeta, perquè seguim amassant.

A tot el món en qui he pogut compartir coses aquest any.

A Sara per preocupar-se de crega en el que faig.

A tots els merengues que he pogut tastar.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN *7*

PARTE 1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO Y REFERENTES *11*

1. TEMPORALIDADES HABLAMOS DE PASADO, PRESENTE Y QUIZÁS DEL FUTURO **11**

1.1 HEREDAR. UN CÚMULO DE REALIDADES 14

1.2 UN TIEMPO SUSPENDIDO 15

2. DEL OFICIO ARTESANO A LA PRAXIS ARTÍSTICA **18**

2.1 DEL TALLER AL TALLER 18

2.2 MANOS PENSANTES. INSTRUCCIONES EXPRESIVAS 21

2.3 LA MANO COMO HERRAMIENTA. NUESTRA PRIMERA HERRAMIENTA LA MANO 25

3. MATERIALIDADES DIVERSAS LA POÉTICA DE LOS MATERIALES Y SU PROCESO **27**

PARTE 2. LO QUE SALE DEL HORNO *31*

4. LA PRIMERA FORNÀ **31**

5. LA SEGONA FORNÀ **33**

5.1. LLEVAMOS ACCIONANDO TODA UNA VIDA 33

5.1.1 L'amor ens va fer pasar calor 34

5.1.2 Vam practicar, per a algo especial 38

5.1.4 Cuidarnos mutuamente, con Laura Montero 42

5.2. La síntesis del tiempo en la acción material 45

5.2.1 Eixes mans 45

5.2.2 Cinquanta-un cumpleanys 49

5.2.3 Del no voler oblidar 56

5.2.4 La Manteta..... 61

5.2.5 Quant es va parar el temps..... 64

5.2.6 Els anys que vam fer pa 65

5.3 LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR 71

CONCLUSIONES 72

FUENTES REFERENCIALES 74

ÍNDICE DE FIGURAS 77

INTRODUCCIÓN

En nuestra anterior investigación, comenzábamos diciendo: “Durante los dos últimos años nos hemos centrado en desarrollar la obra a través de los procesos y las habilidades adquiridas y trabajadas desde mi niñez”, ahora un año más tarde tal y como finalizábamos en ese escrito: “seguimos investigando con más profundidad todo lo relacionado con la panadería […] ilusionada y contenta de seguir con la herencia panadera”.

En el presente Trabajo Final de Máster, que se encuentra enmarcado dentro de la tipología 4, que hemos titulado *Els anys que vam fer pa. Fer art on feíem pa* pretendemos continuar con nuestra narración más personal brotando de las raíces que en el Trabajo Final de Grado: *Herencias panaderas. Del pan a la materia artística,* arraigaron en nosotras. Nuestra fascinación por las migas de pan, la sensualidad de la masa o las sensaciones vividas en el obrador persisten en nuestro interior, pero ahora tras el cierre de persiana del negocio familiar, comienzan a leudar otras y distintas percepciones del mismo lugar, y dentro de las paredes de la antigua Panadería *La Fornera*, es de donde se comienza a repensar y resituar el obrador familiar, convirtiéndose en un espacio de creación en el que hacer “pan”, ya no es la principal pretensión.

El 24 de junio de 2022, nos despedimos de la panadería familiar y este tiempo marcado con el final del negocio familiar, y la entrega del TFG, nos sirvió para recapitular el pasado y comenzar el porvenir del futuro. Ahora, utilizando la práctica instalativa, la gráfica experimental y la performance, queremos de verdad no olvidar nuestro pasado más cercano, el pasado del día a día. La parte más relevante de este proyecto es la procesual, la idea siempre nace de la implicación más personal nutriéndose de las experiencias, este proyecto más concretamente, nace del fin de cinco generaciones de panaderos y del persistir de la herencia panadera en su más amplio sentido.

Nos gustaría rescatar las palabras de Reyes Pe para el Podcast *L*s artistas también comen*, ella dice que se dedica a coser porque para ella es un concepto subversivo, su abuela lo hacía por obligación y ella lo está haciendo por subversión; ella es quien decide hacer esa cosa, pero de manera diferente. Queremos poner en valor estas palabras debido a la relevancia que tienen para nosotras. Pensamos en el pasado y a la misma vez en el futuro, un futuro, que se puso a nuestros pies, un futuro que se hizo para para nosotras y que yo misma de niña le decía a mi familia *"¡Jo directa a Fornera, com la iaia!"* y es debido al paso de tiempo y muchos otros acontecimientos, como lo son este proyecto o el cierre del obrador, que me doy cuenta; como Reyes Pe, que llevo el oficio de mi familia a otro lugar bastante especial.

El **objetivo general** de este Trabajo Final de Máster es desarrollar un conjunto de obras interdisciplinares sobre la memoria personal utilizado mis conocimientos panaderos y profundizando en la parte menos obvia dando paso a otras materialidades también presentes en el obrador e igual de importantes.

Para poder alcanzar dicho fin, hemos de marcar una serie de **objetivos específicos** para que la teoría y la práctica se vean reflejadas la una de la otra, por tanto, los objetivos específicos son:

- Identificar las sensaciones del obrador, sentidas antes durante y después de la panadería, para de este modo poder abordar una manera más sencilla los conceptos a tratar en el proyecto.

- Abordar la desaparición, de un lugar vinculado desde siempre a la casa, el horno como casa, el lugar donde sucedía todo

- Aproximarnos a la noción del artista en consecuencia del artesano. Hablando de esta manera de la importancia de los sentidos a la hora de producir, devolviendo el cuerpo la importancia de la experiencia artística, que se le había quitado.

- Hablar de la importancia del material a la hora de acometer una práctica. Reforzando la idea del dialogo material-cuerpo.

- Abordar la práctica artística panadera desde otro punto de vista que no sea el “obvio”, es decir el pan

- Mostrar referentes artísticos, explicando aquellos trabajos y procesos que den solidez al nuestro, además de referentes de carácter más teórico.

- Introducir la práctica gráfica en nuestra producción. Dándole un carácter más experimental a técnicas como la serigrafía o la litografía.

La **metodología** que hemos usado para la realización de este trabajo se corresponde a la consecuencia del Trabajo Final de Grado. Una metodología propia, una metodología panadera. Que como decía el esqueleto del proyecto se establece desde el momento en que nací. Tras nacer, mi madre coge una excedencia de su trabajo como enfermera para cuidarme, nunca volvió al hospital. Ella nunca había dejado de trabajar en la panadería, primeramente, en la de su tío Luis y ahora en la de su madre. Tal vez el destino fuese la panadería. Creo que nacer en una familia de panaderos marca tu día a día, levantándote con el intenso aroma a pan que sube por las escaleras, pasando las horas en la panadería ayudando, o como dice David hijo de panaderos en el podcast El estrés navideño entre sacos de harina[1] "subirme a los sacos de harina" de esta manera los hijos de panaderos pasamos horas y horas en el horno impregnándonos de los saberes que nuestros padres han cultivado trabajando y aprendido de sus padres en el obrador aprendiendo la "herencia panadera".

La metodología es complementada por un lado la investigación teórica y, por otro, la matérica. En algunas ocasiones ambas convergen, pero en otras la práctica matérica se ha visto ocasionada por un desencadenante diferente, como recuerdos, sensaciones o gestos entre otros muchos y diversos, esta sensación o esta manera de crear es narrada con una gran singularidad por nuestra tutora Sara Vilar para la exposición *Fer i desfer, pensant amb les mans*; hablando del proceso creativo de algunos de los artistas participantes.

> No saps massa bé com arrancar. Estàs donant-li voltes ja fa dies. Així que vas al taller. Taller que és com la teua segona casa. Allí, el primer que fas és ordenar i netejar l'espai de treball. Això et concentra, t'ajuda a aclarir. Canvies de lloc caixes i materials que guardes, la prestatgeria està plena de coses que vas acumulant, no pots evitar-ho. No saps passar per davant d'eixes coses abandonades sense arreplegar-les. Penses que en alguna ocasió et faran falta. Unes perquè tenen un color brillant i atractiu, altres perquè et sembla fascinant el material i segur que en algun projecte li donaràs ús. Segur que en faràs alguna cosa... I així podríem omplir fulls i fulls explicant perquè vas arreplegar cadascun d'eixos objectes o materials que ara omplin el taller. Són eixos primers moments, quan les mans encara no han començat a pensar i l'únic que fas és canviar coses de lloc. Però realment el que estàs fent és donar temps a que les idees vinguen. I això és el que passa, a poc a poc van brollant i van creant-se connexions. Les teues mans comencen a tocar

[1] El estrés navideño entre sacos de harina es el episodio 3 de la serie *Contigo pan y cebolla* de Beatriz Echeverría periodista y doctora en historia que hace 8 años abandonó sus actividades para inaugurar una escuela de cocina que posteriormente se convertiría en un horno artesano.

> amb els dits retalls que tenies guardats, a jugar amb les ferramentes. Palpes la matèria, comences a fer, pensar, mirar, desfer, refer i jugar amb els materials amb la llibertat de qui no té por de fer i desfer, establint un diàleg entre la pràctica i el pensament, entre el procediment i el concepte (…) *Fer i desfer*, pensant amb les mans (Vilar, 2022, p.13)

Además de este proceso creativo, tenemos que añadir un repertorio visual anteriormente estimulado por la metodología Sapiens[2] empleada por el chef Ferran Adrià en el que el proceso de investigación, no se mezcla con el de creación. Este repertorio se recoge en *el receptari,* cuaderno contenedor de pruebas y ensayos.

> Como es lógico, deben dejar constancia extensa y minuciosa de todo lo que hacen, tanto de los fallos como de los éxitos, por escrito, pero también con cámaras digitales. [...] Otra libreta cataloga los resultados de las pruebas de los platos que se están considerando en serio. Cada uno tiene su página, con nombre y producto principal, fecha de prueba valoración(positiva o negativa),descripción/elaboración, campo (producto nuevo, técnica, técnica aplicada a producto) e ideas para su uso. (Colman, 2011)

En definitiva, el Trabajo Fin de Máster se reúne en dos partes. La primera que recoge el marco teórico y conceptual del trabajo, esta reúne reflexiones y apuntes que surgen de la búsqueda de autores que encaminan nuestro pensamiento en relación con nuestra práctica artística y creando además una lectura poética del *Fer i desfer* y contemplando el tiempo antes de la obra como un tiempo indeterminado y labrado desde el día en que nací. En la segunda parte, dividida en tres bloques atendiendo al tipo de trabajo realizado, acciones, prácticas de carácter instalativa y una práctica de conversación en la que compartimos nuestros procesos, traducimos la poética teórica a los hechos artísticos.

---

[2] Sapiens es una metodología de investigación que te permite conectar el conocimiento para comprender las cosas.

PARTE 1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO Y REFERENTES

La primera parte del Trabajo Final de Máster desarrolla la parte conceptual teórica de nuestra práctica artística.

Esta parte se divide en los apartados *temporalidades, del oficio artesano a la praxis artística y materialidades.* En todas y cada una de ellas mediante nuestro contexto personal, referentes teóricos y referentes visuales desarrollamos nuestro propio discurso.

1. TEMPORALIDADES HABLAMOS DE PASADO, PRESENTE Y QUIZÁS DEL FUTURO

Ilustración 1. Inauguración *Farina, aigua i molt d'amor*, en l'Escoxador, Elche

El 24 de junio de 2022 inauguramos *Aigua, farina i molt d'amor* coincidiendo con el cierre del negocio familiar cerrando un ciclo y abriendo otro.

Ilustración 2. Galletas olvidadas en el armario de la panadería

Ya habíamos venido trabajando con la herencia, "La «existencia propia» requiere la «transmisión de una herencia». La «repetición» responde a «la posibilidad de la existencia ya existida". El «legado» y la transmisión genera una continuidad histórica. Ante la veloz sucesión de lo «nuevo» se evoca lo «antiguo»." (Han, 2021) Pero ahora ese legado llega a su fin y de alguna manera debemos de afrontar el sentimiento generado por el fin del latir constante del obrador. Mientras afrontamos esta "pérdida", la palabra olvido sacude por primera vez nuestra mente, tras el cierre de la panadería. A mediados de agosto había pasado mes y medio sin acudir al *forn*, nunca antes había pasado tanto tiempo sin bajar aquellas metálicas escaleras que conectan con la casa de la iaia.

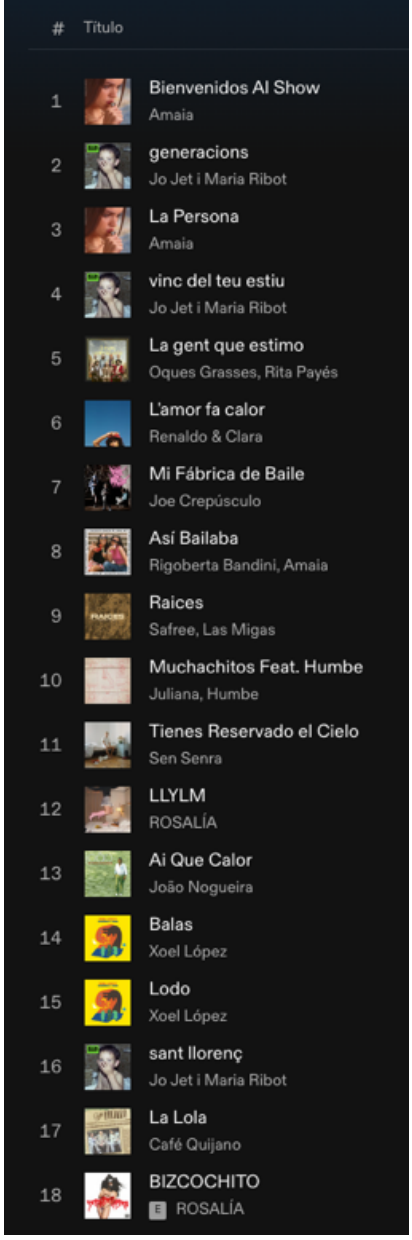


Ilustración 3. Playlist TFM inspo PAN

Decidimos comenzar a recoger el obrador, limpiar y reorganizar el lugar. En el primer armario que abrí había unas galletas, olvidadas; que nunca se vendieron. Estas galletas no llegaron a acometer el propósito para lo que fueron hechas. Es en este momento cuando nuestra mente comienza a pensar en la temporalidad de las cosas. Nos da miedo olvidar, todo lo relacionado con la panadería, nos da miedo perder nuestra historia, nos da miedo que el cierre del negocio suponga un punto final a la historia de nuestra familia, que las siguientes generaciones no tengan consciencia o no practiquen la herencia panadera, que no valoren esos pequeños gestos o no se eduquen en la constancia.

Consideramos esencial comenzar el desarrollo conceptual de este trabajo exponiendo un relato personal que sin duda ha determinado el rumbo del conjunto de obras que se expone en esta memoria. En este porvenir del futuro nos hemos dado cuenta de que la constante principal que teníamos en la vida, se vino abajo. Es aquí donde comenzamos a desdibujar la barrera arte y vida, la barrera arte y artesanía. Todo lo relacionado con nuestro proyecto nos persigue, comenzamos a palpitar de una manera diferente, latimos en un sentir propio donde todo lo que nos rodea es susceptible de observarse de manera atenta, delicada, sostenida. Lo vemos en las canciones que escuchamos, lo vemos en situaciones diarias, todo lo que nos rodea se dispone a ser trasladado al arte, en realidad proyectamos en nuestra vida todo lo que en esta investigación vamos a hablar y especialmente nos hemos dado cuenta que hasta en las canciones que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años, están estrechamente relacionadas con nuestra obra, llevándonos incluso a crear algunas algún proyecto como *L'amor ens va fer pasar calor*, estas canciones, contenidas en la playlist *TFM inspo PAN* han estado constantemente resonando en nuestra cabeza durante la realización del Trabajo Final de Máster.

Nuestra obra vive en un marco temporal que no responde al proceso centralizador del artista y el material, sino que hay otros agentes vivos con otras temporalidades propias que forman parte del proceso, es decir existe un dialogo de temporalidades autónomas que se unen en las obras.

> Hume confesaba un día que no entendía en qué sentido el adulto que era entonces, fuera el mismo niño que había sido antes. Aquí escuchamos la misma respuesta: la identidad no es tanto de sustancia, sino más bien de continuidad de los cambios que llevan de una fase a la siguiente. Y también en este caso se trata de una continuidad recordada. Lo que en términos evolucionistas llamamos «reino animal», es un continuum de transformación; en todos estos casos, la continuidad de las transformaciones es lo que vincula una fase posterior con otra anterior. (Norbert, 1989)

Según D. Riezu la familia es, fascinación por los negocios bautizados con parentesco, sobre todo si incluyen rótulo pintado cuidadosamente a mano… y

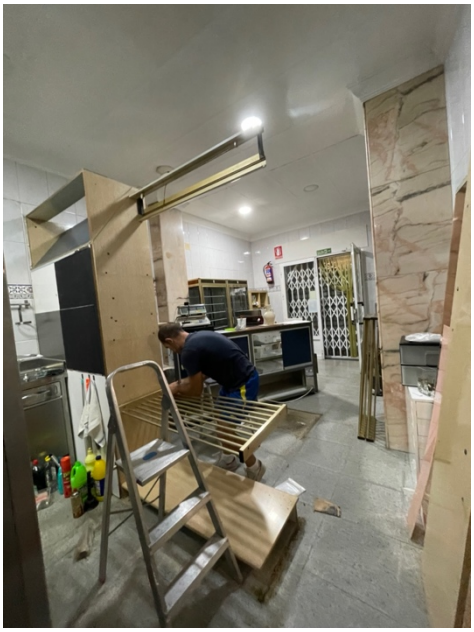


Ilustración 4. Desmontando la mueble vitrina en el obrador cerrado

además fijar un nombre en la fachada sella un compromiso psicológico más complejo que un contrato, no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación este nombre; “la Fornera”, implica un legado familiar que va más allá del negocio, “la Fornera” es Lola como nieta, es Inma como hija, es Dolores como “la Fornera”, pero también lo son toda la familia. Y si es verdad que en ocasiones sentimos que el legado nos pesa, sentimos que nos duele el cuerpo como al cargar un saco de harina y hundírsenos al hombro, sabemos que queremos seguir con la tradición, pero a la vez esperamos que ese rótulo nos siga definiendo; como persona, como artesana pero también como artista porque como Amaia Romero (2022) canta:

“Quiero ser lo que se espera de mí
Y seguir siendo yo a la vez (…)
Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón
Bienvenidos al show”

Ilustración 5. Selfie con el cartel panadería La Fornera

1.1 HEREDAR. UN CÚMULO DE REALIDADES

> Como una montaña que se ha configurado a base del paso de los años, a través de lluvias y granizos, por defecto. Porque una vez ha llovido, ya no puede llover de otro modo. Las colinas ya están configuradas, las piedras de las catedrales ennegrecidas, las carreteras engrasadas después de tantas y tantas ruedas. Los senderos han abierto tantos caminos que aquellos que vendrán no caminarán sino bajo su recuerdo. (Elies et al., 2022)

Un cúmulo de realidades se aposentan hoy sobre nosotras en el poso de la humanidad, hoy somos una, gracias a la acumulación de todos los saberes habidos y por haber. Siendo el tiempo un perfecto sostén que nos mantiene, que nos aguarda, que nos cobija. Para ser justas debemos hablar de tradición, como se habla en el catálogo *Raíces por defecto.* Las comisarias Claudia Elies y María Gracia De Pedro se remontan a los orígenes de la palabra tradición vislumbrando en el verbo latin *tradere* su significado; «el/la que entrega».En un acto de fe, nuestras ancestras una tras otra, nos fueron legando sus saberes, una tras otra, como si te tratara de una falla, que con el roce dejan cada su imprenta en la roca.

> Estem perdent el passat (…) implica una ruptura amb la continuïtat que el present manté amb les petges d'antany. El temps s'ha trencat, fet i fet, en mans de la immediatesa. ¿Què ha succeït, llavors? Primer intent de resposta: de tant com hem volgut guanyar temps, l'hem acabant perdent. Quan l'ara ja és un nucli de l'antany, només resta el present que es trenca en un lapse impossible d'aprehendre entre el present que és passat i el futur immediat que mai no acaba de complir les promeses del moment. El passat aleshores, queda massa lluny i el futur és només una hipòtesis, o bé un moment que arriba a partir de l'autodestrucció del present. (Calvo, 2021, p.13)

La herencia que presentamos en este documento bebe de nuestro pasado, presente y futuro, bebe de la acumulación de camisas viejas como trapos, bebe de la observación, de la curiosidad, bebe de que ayer nos encontramos las lentes desde donde observaban el mundo mis bisabuelos, pero también bebe de cuando le llevaba el pan a mi profe en primaria, bebe del sentir que mañana no se cocerán más panes, y que no se volverán a empañar esos cristales. Con la mochila llena de recuerdos, de conocimientos, de sensaciones…. comenzamos el camino de otra generación, atendiendo a los encuentros y señales que están por venir y recordando lo que está pasando, y ha pasado. Y es que si quisiéramos y atendiéramos a todo lo anterior nombrado podríamos volver a cada rincón de los tiempos vividos.

1.2 UN TIEMPO SUSPENDIDO

Este apartado se configura a partir de un tiempo estanco, un tiempo contenedor de otros tiempos diversos. Aproximándonos a la ruptura del entendimiento del tiempo como una línea y llevándonosla a una comprensión más holística donde todo es una misma realidad.

Nos configuramos por sedimentos de tiempos diversos que se van acumulando en nuestro ser, que llegan a nosotros de maneras diversas y en diferentes temporalidades. Nos configuramos en historias pasadas de familiares, en sucesos presentes, en la historia con nuestros objetos, nos configuramos en el accionar de un antepasado o en la memoria colectiva popular, somos sedimentos de futuros, pasados y presentes; de presentes, pasados y futuros y de pasados, presentes y futuros. El tiempo es una historia que se reescribe a retazos, un cuento desordenado y espolvoreado en tiempos compuestos.

En la práctica de Marina González Guerreiro la preocupación por el tiempo es una constante. Un tiempo visto desde diferentes perspectivas tanto desde una intención más particular, en la que activar una memoria más individual, como también un tiempo más condensado, un tiempo detenido, pausado, un tiempo denso que se construye con la acumulación que no únicamente materiales, sino que también con un sedimentar los gestos. Ella, abierta al proceso emocional, no huye de tiempos contradictorios o rupturas del tiempo tiene la voluntad de conservar las emociones en imágenes.

Ilustración 7. Una de las piezas de la exposición *Dar el tiempo* de Marina González Guerreiro

Ilustración 6. Detalle de una de las piezas de *Dar el tiempo*

Y es que la obra de Guerreiro nos ha servido como catarsis para comprender la importancia del lugar de las cosas, una importancia que viene determina por el uso del orden en sus piezas. Cada objeto, por pequeño que sea ha pensado donde colocarlo. En *Quant es va parar el temps*, pieza de la que hablaremos más adelante, no hay otra posibilidad para los objetos que allí habitan, porque para nosotras no han existido de otra manera, porque su destino es y será así porque cada una de las veces que los he visto sobre esa mesa han estado así, y seguramente es una realidad heredada, un tiempo acumulado de realidades, donde al ver a mi madre trabajar de determinada manera yo la imito, pero mi madre imitó a mi abuela, y mi abuela a su madre y su padre y así sucesivamente.

Explorar la práctica artística a partir de la intimidad del tiempo, del tiempo interno y del tiempo externo, de un tiempo pensado y cavilado donde el tiempo a creado un mundo interior, un tiempo interior asociado a lo vulnerable, a lo cuestionable. Que ahora comienza a cuestionarse y a querer mostrarse en esos tiempos en los que solamente unos pocos estamos presentes, ahora se da cabida a mostrarlos y que el mundo los vea, los cuestione, los cuide.

“Cuando un lugar cierra, sella una cámara egipcia de olores y sabores” (Riezu, 2022), queríamos que se quedaran ahí, que se quedaran atrás, de igual modo las emociones del fin nos rebosaban.

Remedios Zafra (2017) señala que la vocación “es algo que construimos culturalmente y [...] precisa un mayor esfuerzo de la institución educativa para sintonizar el mundo y lo posible” (p. 196), porque que es posible ¿que se ponga fin a más de cinco generaciones de panaderos conmigo? Posible lo es todo en más o menos niveles, porque siempre se atiende a detonadores del momento y de la situación personal y es que tras treinta años trabajando en un oficio demandante, un oficio que atiende a características vocacionales, en el que todos los días del año tienes que estar presente, que el trabajo nocturno es lo habitual y trabajar cuando la gente no lo hace también es normal, trabajar en festivos, todo esto implica tener que renunciar a muchas cosas. A veces, vemos lo vocacional con carácter pasional, pero tiene que llegar el momento de sopesar muchas cosas. Por este motivo mis padres decidieron dejar atrás el tiempo estanco en el que vivíamos en el obrador familiar, para ir hacía un tiempo futuro que no conocemos, y que está por descubrir.

Ahora suspendemos el tiempo capitalista de la profesión y atenderemos otros tiempos presentes en el oficio. Con esta investigación dejamos de ver el pan como el centro neurálgico del obrador, para poner atención en otros gestos aun menores a los anteriormente tratados. Esos gestos presentes que no atienden a una homogeneización o a un hacer mayor, estos gestos individuales y personales, que atienden a las manos particulares de cada panadera, que adquiere con singularidad la gestualidad mediante la repetición y es que como dice Han “Las repeticiones hacen que la atención se estabilice y se haga más

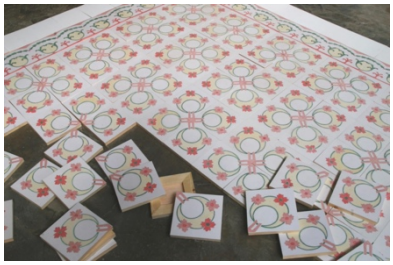
profunda (...) Aprender de memoria (forma de repetición) se dice en francés aprendre par cœur. Al parecer sólo las repeticiones llegan hasta el corazón." (2021, p. 19)

Y es que el pasar tanto tiempo en un sitio, hace que se convierta en tu casa "La casa es nuestro rincón en el mundo, una extensión simbólica de la madre. No solo arquitectura, sino protección y recuerdos." (Riezu, 2022), esos recuerdos guardados, en objetos inanimados; objetos capaces de hablar de algo que ya no existe. En el lenguaje de Anna Talens podemos observar esa arqueología emocional de los objetos. Cuestiones como las relacionadas con la ausencia y la presencia de los objetos en un lugar, también van muy relacionadas con su práctica

En la casa familiar de su pueblo Carcaixent, que aún contiene objetos repletos recuerdos e historias. En una de sus habitaciones, la artista tuvo su primer estudio. Tras fallecer su abuela y al sentir el fin de la casa, decidió reproducir el suelo de baldosas hidráulicas de aquella habitación. Materializándolo en la obra *Mural de la ausencia*, con un dibujo a escala 1:1 sobre papel de seda y marcos de madera de 20 x 20 cm. Para ella "es una pieza que prima sobre el recuerdo y que irá cobrando cada vez más sentido con el paso de los años. (…) el dibujo define un lugar privado, único, que se puede trasladar a cualquier lugar. Es un espacio transportable, un lugar sagrado. El espectador lo ve desde el exterior, siendo consciente de su ausencia" El tiempo elemento principal en la obra dota a las baldosas de relevancia tras su devenir.

Ilustración 8. Pieza *Mural de Ausencia* de Anna Talens

Ilustración 9. Detalle de la pieza *Mural de Ausencia*



2. DEL OFICIO ARTESANO A LA PRAXIS ARTÍSTICA

Durante este capítulo trataremos de abordar el paso del oficio artesano a la labor artística, su convergencia y dialogo. Para ello, hablaremos del espacio físico del horno y sus mutaciones la transición del obrador al taller, de las diferencias y similitudes, de las conversaciones entre oficios, de las conexiones de ambos dos, del nutrirse el uno del otro.

> Los artesanos son todo lo que no queda escrito. O, al menos, lo que no se hace de una manera sistematizada y academicista, sino con anotaciones y palabras. Si todo se quema, no queda nada, solo voces en la cabeza. Es como tener que memorizarlo todo para no perderlo. Transmitir con la voluntad de preservar. (Cristina Mejías,2022)

De todo lo que no queda escrito nosotras nos centramos en recogerlo y trasladarlo, nuestra labor en estos momentos es traducir esa palabra oral, o el gesto fugaz, o las sensaciones sensitivas a la plástica artística.

2.1 DEL TALLER AL TALLER

> Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles y casi intocables, inmutables, arraigados; lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios:
>
> Mi país natal, la cuna de mi familia, la casa sonde habría nacido, el árbol que habría visto crecer (que mi padre habría plantado el día de mi nacimiento), el desván de mi infancia lleno de recuerdos intactos…
>
> Tales lugares no existen …
>
> (Perec, 1974, p. 139)

Los lugares son susceptibles al paso del tiempo, en ellos toda clase de sucesos pueden pasar. De estos sucesos los espacios podrán retener su memoria, y es que los espacios están sujetos a nuestra memoria personal. Reconocemos los espacios por los objetos que han habitado en y nuestra relación con ellos y a veces cuando esos objetos ya no están, el espacio deja de ser igual. Pero hay ocasiones que los objetos vuelven a su lugar y podemos reimaginar el tiempo acontecido en ese lugar. En anteriores palabras ya hemos puesto en contexto la situación del obrador, de su cambio. Ahora no hablaremos del proceso sino del antes y del después, hablaremos de sus usos múltiples y hablaremos de que “el taller es el hogar del artesano” (Sennett, 2009, p. 72) y de cómo hemos desatendido ese hogar en diferentes momentos.

Ilustración 10. El almacén de la panadería, con las herramientas y utensilios que antes habitaban en la panadería

Ilustración 11. Trabajando en el taller

Tenía ocho años… era pequeña, no recuerdo que edad tenía, eran esos años en los que comienzas a dudar de la existencia de los Reyes Magos, tampoco recuerdo muy bien que día era, pero estoy segura apenas faltaba una semana para el día de Reyes, había mucho trabajo y ya estábamos cociendo algunos roscones, seguramente serían los primeros que se cocían ese mismo año y por eso mi madre me mandó subir a coger un paquete de almendra laminada para decorarlos. Subí las empinadas escaleras blancas, a mí no me daban miedo ver el vacío al subir, estaba acostumbrada. Tenía que dar la vuelta para llegar al almacén ya que la panadería no estaba conectada a él. Este oscuro tramo me daba intranquildad, era la antigua casa de mi bisabuela, sus muebles, lleno de su vajilla, de su ropa, se mezclaban con kilos de azúcar, moldes de galletas, cajas de chocolate, flores de oblea, sobres de levadura en polvo, latas de tomate, huevos de chocolate, fideos de colores… y en esta ocasión una colección de cajas envueltas en papeles de colores permanecía en el centro de la habitación los regalos que abriría la noche de reyes.

Algunos meses tras el cierre.

Tenía veintidós años. Sigo siendo pequeña, no he crecido tanto, estoy en esos años de mirar al futuro y no saber qué va a pasar. Sigo siendo pequeña necesito la ayuda de papá, el me ayuda a coger los pisos de tartas que ahora están en el almacén cogiendo polvo, las bandejas de los pasteles, antes su lugar era tras el mostrador, los cuchillos, las mangas pasteleras, los cucharones que encerré en verano pasado en cajas, perfectamente guardadas y ordenadas, cerradas con cinta marrón, esa cinta que estuvo siempre en el cajón, el cajón dónde iba todo lo que no tenía lugar. Ahora tras estos meses de orden y desorden, las cajas están abiertas, los utensilios han ido y venido, unos moldes han cogido más polvo, otros ahora tienen las huellas de mis dedos… Hago a mi padre bajar unas cajas a la panadería, ya no está oscuro, el muro ahora es puerta, las escaleras ahora grises ya no dan vértigo. Me siento en una silla, la silla del salón de mi bisabuela, observo las cajas, observo el espacio, ahora los armarios, están repletos de mis antiguos cuadros, la mesa ahora contiene otros ingredientes, otros materiales.

El taller ha ido cambiando a lo largo de los años, pero siempre ha sido taller. Cada cierto tiempo hago a mi madre recordar, mi abuela dice que ella ya no se acuerda… Nada más queda la memoria de mi madre. Esas escaleras blancas, antes en un tiempo previo al mío eran de obra ,y el primer piso que ahora es la panadería, antes era el almacén además aquellas escaleras de hormigón encerraban un pequeño cuarto donde tinajas repletas de aceite se almacenaban de año en año. En ese pequeño cuarto recuerda mi madre ver amasar por las

noches, allí no se cocía el pan, recuerda que sobre las maderas lo trasladaban volviendo a subir esos empinados escalones al horno situado en la casa de enfrente; casa que ahora es un garaje, que almacenó leña y harina cuando el antiguo horno ya no existió.

Fuentesal Arenillas entienden el tiempo las tradiciones, y el oficio. Defienden el hacer con las manos y el hecho del dónde provenimos. Esconde, resguardan y protegen la memoria. Trabajan la escultura oral, con la relación de las historias de cómo una historia se levanta y, a continuación de contarla se desvanece. Trabajan una escultura mucho más relacionada con el gesto de llevar, del cargar, del desplegar, del proyectar en un lugar y a continuación recogerlo llevarlo a otro. Nos interesa la idea de escultura oral, pues todo lo que hemos contado anteriormente es lo que nos conforma como artista, todo ese bagaje que viene de la tradición del oficio, con nuestras instalaciones o acciones lo que pretendemos es lo que Fuentesal Arenillas entienden como la movilidad de una barraca. Aunque ellos trabajan desde la realización de las obras con esta posibilidad, nosotras vemos esta posibilidad a través de los objetos portándolos, descontextualizándolos y proyectándolos en lugares dónde no estaban pensados, ligándolo a la idea del mostrar, lo no visto, del tiempo oculto tras el mostrador del obrador. Mostrando los procesos considerados como medio y no patrimonio y dotándolos del valor que se le corresponde.

Ilustración 13. Muebles vitrinas, tras el cierre

Ilustración 12. Muebles vitrinas habitados con antiguas piezas

2.2 MANOS PENSANTES. INSTRUCCIONES EXPRESIVAS

La mecanización es decir la implementación de los progresos técnicos ha sido una constante a lo largo de los años, poco a poco al panadero han ido privándolo del tacto con las masas con el uso de todo tipo de maquinarias que desde el amasado hasta su cocción no logran sentirlas como dice Yarza, las manos del panadero inigualables en su fuerza y su delicadeza, en su capacidad de repetición y de creación singular. Creando unos productos hijos de las máquinas y dejando a un lado la gestualidad panadera para provocar una labor mucho más sencilla, como escribe (Marhuenda, 2022), el accionar las máquinas sustituyendo la creación humana.

> Nos acercamos turbados al monstruo… hecho en Cincinnati[3]. Vemos una pared enorme y lisa, cubierta de diales e indicadores que solo el ingeniero saber leer. Todos los conmutadores y palancas brillan, intimidando al lego. Hay un «calculador al detalle», un «termostato», un «indicador de bandeja», un «conmutador de aspirador», … ¿Puede esto ser un horno? ¿Es esta la casa en que moran diosas tales como Fornax[4] o Ishtar? Lo es… pero se trata solo de un autómata. (Edouard, 2020, p. 627)

"En las manos reside el poder del artesano, su herramienta principal, la que le permite procesar la materialidad de un pensamiento y traducirla primero en una imagen abocetada para terminar trayéndola al mundo de lo sensible" (Pallasmaa, 2012, p. 14) En el fanzine *Essential worker during corona times* de

Ilustración 14. Escáner del *libro Notre Pain quotidien* de Lalie Théabaut

Ilustración 15. Escáner del fanzine *Essential worker during corona-times* de Candelo

[3] Marca de maquinaria.

[4] Queríamos destacar esta pregunta en la que se menciona a la diosa Fornax para destacar la producción de *Fornacalia* de la artista Greta Alfaro que Queríamos destacar esta pregunta en la que se menciona a la diosa Fornax para destacar la producción de Fornacalia de la artista Greta Alfaro que toma su nombre de la fiesta romana celebrada en honor de Fornax, la diosa del horno de pan...

Santiago Candelo podemos ver los desastres acontecidos por no existir esas manos durante la fabricación del pan.

Los procesos industriales han residido con nosotras desde su inicio, en su inicio se valoró mucho esta industria y según exponen autores como H.E Jacob el consumo de pan en ciudades era y es descomunal y debido a eso, el consumo provocó muchos inconvenientes al viejo artesano debido a las perdidas en cuanto al pan rancio, esta hipótesis ha supuesto un antes y después pues "la idea de producir pan que jamás ha sido tocado por una mano humana, «del molino a la boca», ha sido llevada en verdad muy lejos, ya que todo el proceso de cocción es mecánico". Viviendo rodeadas de estas situaciones donde la máquina supera a la mano está surgiendo una tendencia en el arte el cual nos lleva a repensar estos procesos y resignificarlos ponerlos en su lugar, ese lugar propio y bien merecido. Pero:

> ¿Pensáis acaso, que nos oponemos a la maquinaria? Pues os diré que la reverenciamos, la reverenciamos cuando cumple su propio trabajo, cuando releva al hombre en tareas innobles o desalmadas, pero no cuando pretende hacer aquello que solo resulta valioso al ser producido por las manos y el corazón del hombre. (Wilde, 2014, pp. 12-13)

Ilustración 18. Aida Salán, detalle de *Everything will be ok*, 2021

Ilustración 17. Aida Salán, *Everything will be ok*, 2021

No he conocido tiempo en el que mis padres no hayan trabajado sin la maquinaria, ha estado presente toda mi vida, desde que nací, incluso mi iaia recuerda una máquina que ya de joven amasaba el pan en aquella sala disuelta por el tiempo. La maquinaria nos ha acompañado y ayudado en los menesteres de la panadería, si la ciudad pedía pan, se le debía dar y poco al producir cada vez más el contacto con las manos se ha ido perdiendo y aquí nosotras reivindicamos y reclamamos esa consciencia de manos.

De esta manera en la obra *Everything will be ok* de Aida Salán Sierra, comisariada por Geray Mena & Inés Maestre, se genera una interpretación de la realidad vivida, representando un posicionamiento ante la actualidad. Saliendo este posicionamiento a partir de la realidad vivida por el confinamiento ante la Covid19. Creo que de una manera muy evidente los cuerpos de pan cocidos en bolsas de plástico hablan tanto de este encierro masivo de la sociedad tanto de lo hablado anteriormente, la producción en masa que se acota a ciertos parámetros sin salirse de ellos, utilizando las bolsas de plástico y la cuerda de esparto para ejercer esos límites y esas estructuras no modificables. Además, la exposición de las piezas en tu "supermercado de confianza" genera la conversación en torno lo mecánico en el hecho del pan.

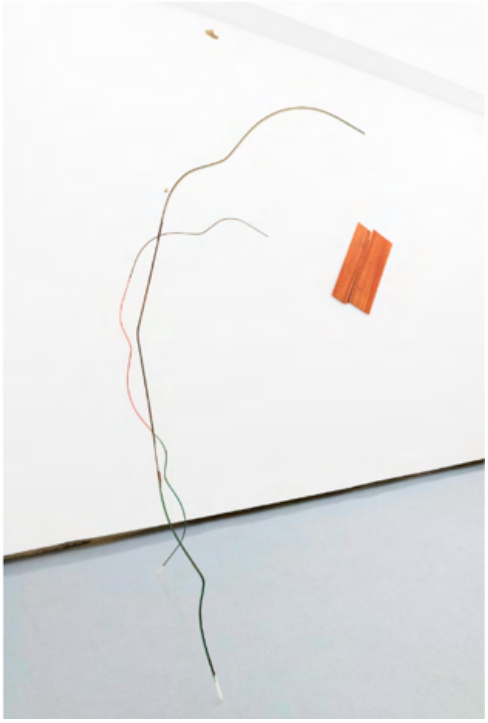
A partir de este marco conceptual, y atravesando la idea contraria a los procesos industriales debemos enmarcar la práctica artística de Cristina Mejías, que para el proyecto "Boca y hueso", utiliza la figura del artesano hacedor de guitarras,

es decir el lutier. Ella, centra su práctica al igual que nosotras en el trabajo del artesano; del que trabaja y piensa con las manos. Así mismo, nos parece resaltable la importancia que Mejías le da a la voz, la voz entendida como el vehículo de transmisión oral. La oralidad en el oficio, en este caso de maestro luthier a maestro luthier es de nuestro interés por su singular papel siendo eslabón de transmisión y cuerpo de aprendizaje de los procesos que nos llegan del pasado. En su caso es a partir de su hermano y a su vez a partir del maestro guitarrero Rafael López Porras, que a ella le llega el oficio artesano.

> La memoria oral está llena de pedazos, de subjetividades, llena de pasados y de fragilidades. Existen tantas historias como narraciones posibles. Tantos saberes como oficios. Es como seguir un método sin el peso de la letra. Es aprender y enseñar con las manos. (Elies et al., 2022, p.36)

Por nuestra parte, no queremos olvidar nuestros movimientos, no queremos olvidar nuestras acciones no queremos olvidar esas rutinas, no queremos olvidar a nuestro artesano interior. Queremos perdurar en el tiempo queremos que los gestos que han permanecido en nuestra familia por generaciones, esos gestos que hemos heredado y esos gestos que hemos aprendido con el paso del tiempo se queden en nuestra familia.

Ilustración 19. Cristina Mejías para *Boca y hueso, 2019*



De este modo podemos hablar con responsabilidad y orgullo sobre el vínculo como individuos de nuestros oficios. Podemos dar el valor a las manos, esas manos entrenadas en una tarea especializada, una tarea pactada y consensuada con el oficio que marcará el destino de nuestra vida. Nos centramos ahora sí en implicar estos dos oficios artesana y artista, convergiendo, aprendiendo, dialogando y situándose en el paradigma actual, atendiendo a todos estos pensamientos situados a partir de nuestra historia y comprendiendo que este dialogo entre oficios aúnan dos artes y que el tiempo decidió unirlas, que se necesitaron mutuamente, que la una sin la otra no serían y como Oscar Wilde en *Las artes y el artesano* sostiene que desde el pasado las dos más grandes escuelas de arte en el mundo, la de escultura de Atenas y la de pintura en Venecia, tienen su origen en una larga sucesión de sencillos y honestos artesanos, esto afirma nuestra hipótesis del vínculo entre arte y artesanía. Dando pie al nexo arte y vida que anteriormente hemos tratado.

> “La memoria oral… es aprender a enseñar con las manos” (Mejías)

Seguro mantenemos el recuerdo de nuestros padres al cogernos las manos para lavárnoslas, ese recogerte tus pequeñas manos en una sola, ese frotar, que poco a poco tú fuiste imitando, ese ejercer la justa presión sobre tus diminutas manos, la justa y necesaria para saber el alcance de siguiente gesto, para acompañarlas en ese vaivén de agua y jabón, ese secado. Y es que ese gesto de lavar siempre ha sido previo a otros, propios de la panadería. Las manos de mi

familia siempre han acompañado a las mías, y es que cuando algo hacía mal sus manos me ayudaban a corregir ese “mal” hacer, ese “mal” heñir o ese “mal” formar, sus manos se acercaban a las mías y me guiaban en los siguientes movimientos, yo intentaba predecir el siguiente gesto en un intento de aprendizaje conjunto, de conocimiento mutuo en el que lo importante era aprender el como para después llevarte la técnica a tu propia mano. El proceso me enseñó la perseverancia la constancia la paciencia que en un principio no destinaba a mi práctica. De esta manera para nosotras el resultado no adquiere la importancia que se le tiene impuesto, nos centramos en el proceso y en el hacer como práctica artística.

“El trabajo del historiador es hacernos creer que lo que fue, fue. Aleja el pasado. Por el contrario, quien practica un oficio quiere el pasado al alcance de la mano” Y mediante las palabras recogidas por Marta D.Riezu de Josep Quetlas en *Agua y jabón. Apuntes sobre la elegancia involuntaria* queremos dejar claras nuestras anteriores letras, fortaleciendo la idea de llegar a las manos y no solamente mostrarlas.

Ilustración 20. Cristina Mejías pieza presentada en ARCO, 2023

2.3 LA MANO COMO HERRAMIENTA. NUESTRA PRIMERA HERRAMIENTA LA MANO

A consecuencia del capítulo anterior, a continuación, abordaremos la relación mantenida entre las herramientas y su uso con las manos.

No debemos olvidar que las manos son la más perfecta herramienta que existe; fueron las que desencadenaron en riguroso orden las actividades del ser moderno al arar la tierra, sembrar, cosechar, triturar o moler el grano, tamizar la harina, elaborar la masa de pan, modelarlo y cocerlo. Observando las manos de panaderos viejos se siente un profundo respeto, pues en ellas podemos ver el entrenamiento físico de ese trabajo disciplinado del artesano, ese entreno del día a día, donde se preparan constantemente para un futuro permanente, un futuro inminente, un futuro del día a día donde el mañana es la constancia del hoy. Pero las manos también han sido creadoras de útiles varios, y es que, tras el uso de la piedra como primera herramienta utilizada por el ser humano, este ha ido desarrollando otras a lo largo de los tiempos. Y es que como hablábamos anteriormente las máquinas se han convertido en la extensión del cuerpo en cuanto a herramienta humana, pero en este capítulo hablaremos del uso de los útiles en relación al cuerpo y como nosotras mismas vamos modificando su uso a nuestra conveniencia.

Cada herramienta está pensada para una finalidad concreta. Según Sennet Las herramientas generan un mensaje mucho más preciso incluso que una receta. (…), pero su observación no implica su conocimiento. No seremos conocedoras de su funcionamiento hasta su puesta en práctica y no seremos artesanas hasta adquirir la habilidad creando la conexión directa entre mano, cabeza y en ocasiones la herramienta.

De este conocimiento del movimiento, que nosotras vemos entre mano cabeza, vamos a destacar el trabajo de Mónica Planes, que vemos, que aunque ella trabaja con el movimiento total del cuerpo en relación a la búsqueda desde el movimiento de las formas de los playgrounds, una estrecha relación con la visibilizarían del gesto, es decir de la relación cuerpo, herramienta. Tras esta búsqueda, ella comienza su andadura con el cemento como material y en el 2021 realiza el proyecto *A cor fantasma,* en el cual trabaja con los movimientos de apertura en relación al cemento, un material que habitualmente se presenta como opaco y cerrado en sí mismo, ahora ella con su práctica, muestra el fantasma, es decir el movimiento. Y mediante el uso de su cuerpo como primera herramienta, el gesto se convierte en el vínculo, convirtiendo en piezas escultóricas la relación directa entre cuerpo y materia.

Ilustración 21. Mónica Planes realizando la pieza *A cor fantasma,* 2021

Ilustración 22. Mónica Panes, *A cor fantasma*, 2021

En nuestro trabajo las herramientas han cambiado su función han dado un salto intuitivo (Sennet, 2008) y es que, tras su uso reglado, su uso adecuado, o su uso establecido, y tras ya sentir una plena conexión con la herramienta, como si pudiera llegar a ser una extensión de tu misma mano comenzamos a retarnos, porque ya sabemos utilizarlas para lo que son. Decidimos romper el tiempo y prestarle otra atención más plena a ese uso, y a consecuencia de esa ruptura con el tiempo y de esta conexión ya establecida podemos darle un giro al uso de las herramientas y es que según Sennet, Hume sostenía que la mente amplía su marco de referencia "tropezando" con lo inesperado lo imprevisto, la imaginación es algo que nos ocurre y es que ahora, las herramientas que nos servían para hacer bizcochos, ahora nos sirven para hacer instalaciones, o las boquillas ahora no decoran tartas. Seguimos inmersas en esta búsqueda, ya que lo que aquí mostramos es un primer acercamiento, seguimos buscando el plasmar el tiempo entre mano y herramienta y seguimos buscando otros gestos a los ya aprendidos en el uso continuado de estas herramientas.

3. MATERIALIDADES DIVERSAS LA POÉTICA DE LOS MATERIALES Y SU PROCESO

En este último capítulo trataremos de abordar la poética de los materiales además del proceso, poner en valor la elección de los materiales y hablar de los procesos como anteriormente hemos venido haciendo.

La poética del material se ve marcada por los diferentes usos de los mismos en el arte. Podemos comenzar a apreciar un cambio en cuanto a la materialidad del arte en las primeras propuestas Dadaístas. A lo largo del siglo XX el uso de los materiales va cambiando pero no es hasta los inicios del Arte Povera cuando podemos comenzar a ver la manera singular de utilizar la materialidad en el proceso creativo "La propuesta del Arte Povera encierra el deseo de recuperar y de reapropiarse del pulso vital del día a día, impulsando el desarrollo de una actitud artística, que se inspira en la cotidianidad a través de un proceso creativo donde los materiales y su materialidad, son esencia y fenómeno, expresión y sensibilidad de la realidad inmediata." (García-Huidobro, 2017, p. 27) A partir de sus prácticas artísticas, se proponían reintegrar y evidenciar la realidad social y cultural en la que se han vulnerado las esencias del individuo. Se valoran las realidades que atañen a la intimidad y la individualidad de las personas, así como a lo colectivo y participativo. Pero lo que realmente nos representa de este movimiento es el uso de materiales en relación con la carga poética y emotiva del material. Por otra parte, hemos de resaltar también el movimiento Land Art, movimiento centrado en crear arte de la naturaleza, en la naturaleza, utilizando la gran variedad de materiales procedentes de la misma. Este uso de materiales y su disposición en el medio natural permanecen allí hasta su erosión o transformación, por lo que comienza a ser importante la documentación del proceso, con fotos, videos, dibujos… y comienzan a ser igual de importantes que la obra. Estos dos movientes nos sirven para ponernos en contexto y ver de dónde venimos.

La materialidad en su obra es irrevocable y lo podemos ver en la mayoría de sus piezas. Y aunque en sus anteriores obras ya existe un acercamiento a la materialidad no es hasta *European dark room* que observamos el pleno uso del material atendiendo a sus características. Una obra del 2010 que nos invita a contemplar un espacio de oficina en el interior de la Tabacalera una habitación desierta recubierta de una pátina, marrón y chorretosa parece haber suspendido el tiempo en un extraño evento. ¿Qué ha sucedido aquí y qué recubre estas paredes? Aunque para la obra el espacio es importante, nosotras nos centraremos en la materialidad. Cuatrocientos kilos de chocolate fundido, aplicado con esmero a cada objeto y en cada superficie de la mano de Alfaro. Un material que tal vez entendamos su proximidad conociendo que la artista es hija y nieta de panaderos.

"I think the first years of your life are marking their whole life in other levels and for the first seven years of my life I left in the top of the bakery..." (G. Alfaro, conversación personal, 28 de marzo de 2022).

La artista entiende el arte como una relación con el mundo, además de estar relacionada con estas materialidades utiliza otro tipo de relaciones con el uso del chocolate con relación al tabaco, productos por excelencia del comercio colonial. La idea de uso de materiales comestibles es una constante en el trabajo de Alfaro, pero como bien hemos dicho anteriormente consideramos que con esta obra y quizás su anterior *In prease of the beast*, 2009 (con el uso de una tarta) comienza su acercamiento a las materialidades de un obrador culminando con la exposición *Fornacalia, 2020*. En la instalación *Invención,* 2012, en el espacio Ex Teresa Arte Actual de México D. F. en el que una capilla del antiguo Convento de Santa Teresa fue recubierto. Siguiendo con la premisa de recubrir que llevó en su anterior proyecto ahora con merengue italiano, reproducirá las formas y motivos decorativos de la antigua arquitectura barroca de Tlaxcala y Puebla. Alfaro utiliza la dulzura merengue, para resaltar la amargura de lo efímero, juego en el que el público devoró las formas barrocas realizó con el tradicional dulce.

Ilustración 24. Greta Alfaro *In the prease of the beast*, 2010

Ilustración 23. Realización de *In the prease of the beast de* Greta Alfaro, 2010

Ilustración 26. El día de la inauguración de *Invención*, 2012, Greta Alfaro

Ilustración 25. Realización de *Invención*,2012, Greta Alfaro

Ilustración 27. Invención, 2012 Greta Alfaro

Anteriormente en el trabajo Final de Grado ya hablamos de la artista, pero hemos considerado preciso compartir estas dos obras ya que siguen relacionándose estrechamente con la materialidad que nos nuestras piezas han ido tomando.

Por otro lado, y para hablar de la importancia del proceso hemos considerado hablar del trabajo de Patricia Gómez y María Jesús González que forman un equipo desde el 2000. Sus proyectos se caracterizan por la permanente alusión a lugares abandonados que están destinados a desaparecer. Debido al tipo de obras que realizan, sus procesos marcan un antes y un después sobre la materia viva de los lugares. Nos interesa también el proceso de memoria que ellas ejercen en este proceso llegando a sentirse también parte de esa memoria del lugar, pero sin intervenir en ella, nada más que arrancándola y mostrándotela.

Estos dos ejemplos de diferentes artistas nos sirven para situar nuestra práctica artística atendiendo a la materialidad de Alfaro y a los procesos de Patricia Gómez y María Jesús González, prestando la pertinente atención a la memoria, al tiempo y a la materialidad.

Ilustración 28. Patricia Gómez y Mª Jesús González, *Cabaña A.M.S Facinas*, 2013

Ilustración 29. Realización del proyecto *Cabaña A.M.S Fascinas* de Patricia Gómez y Mª Jesús González, 2013

PARTE 2. LO QUE SALE DEL HORNO

La segunda parte del Trabajo Final de Máster alberga en su totalidad nuestra producción artística.

Esta parte se divide en dos *la primera fornà*, en la que exponemos el trabajo previo aquel que se sitúa septiembre de 2021 y junio de 2022 de esta manera podemos situar los antecedentes a *la segona fornà* donde hablaremos de nuestra producción a lo largo de este curso académico, este apartado abordará las propuestas más relacionadas con el arte de acción, las propuestas instalativas concluyendo con la importancia del dialogo compartido con el público.

4. LA PRIMERA FORNÀ[5]

Se ha de exponer el tiempo previo a la producción artística, como un tiempo de investigación, un tiempo de análisis. Esta primera fornà fue la que nos puso en contacto con la materia viva, con la materia más cercana a nosotras. Una investigación contenida en el marco conceptual del chef Ferran Adrià, creando el *receptari,* que será el fermento de las prácticas posteriores.

Tras esta investigación seguimos trabajando con el concepto de Sensibilidad Panadera definido por Fabio Rogerio como la facultad de sentir y percibir propia que el panadero desarrolla y acumula por el uso continuado de sus sentidos durante toda su experiencia en la elaboración diaria del pan, dando nombre a este conjunto de sensaciones conseguimos comprender todo el saber almacenado en nuestro cuerpo durante nuestra vida. A partir de esta reflexión podemos trabajar este concepto en la IX Edición del festival ART SUR · Arte En Acción.

Ilustración 30. Serie de fotografías del taller *Pan, juego y ritual. Acciones para una exploración sensorial*, 2022

[5] *Normalmente es el primer tiempo del horno, usualmente utilizado por los panaderos para atemperarlo, es decir, que la temperatura del horno se estabilice para cocer el pan. Normalmente es esta primera fornà se cuecen cocas, bollería y las piezas de pan más especiales como bombón o integral.*

Una de las obras que sostiene el marco conceptual de esta primera hornada es *Cinco generaciones o alguna más pero ya tá*, esta obra nace de la idea del ayer y el mañana. Queriendo narrar la presión sobre la elección de nuestro futuro. En esta pieza, mediante la propia vivencia, representando la presión que sentida sobre seguir o no con la tradición familiar panadera hablamos sobre las dudas que surgieron en el último año de Grado. Narrando la pena que genera romper la tradición, pero a la vez sabiendo que estás haciendo lo que tu realmente quieres y eligiendo tu propio futuro.

Ilustración 31. Lola Carbonell Payá, *Cinco generaciones o alguna más pero ya tá*, 2021.

De esta primera práctica artística en torno a nuestro oficio podemos decir que ha tomado el uso del pan concepto además de como materia artística, centrándonos en lo que son las materialidades por excelencia de una panadería, la harina, la levadura, el agua… El imaginario más cercano a todo el mundo el, pan es una materialidad universal que como dice Matvejević, “su historia está repartida entre países y pueblos” quizás por esta razón inconsciente comenzaremos a trabajar con lo más popular y poco a poco hemos ido acumulando otras realidades menos públicas de la panadería.

5. LA SEGONA FORNÀ

El capítulo cinco, *La segona fornà* se compone por tres subcapítulos; el primero; *llevamos accionando toda una vida*, el segundo; *la síntesis del tiempo en la acción material* y el último; *la importancia de compartir.*

En cada subcapítulo exploraremos cada uno de los proyectos individualmente. Todas y cada una de las obras son de carácter interdisciplinar es por eso por lo que profundizaremos en las diferentes técnicas, procesos y acciones que han tenido que acontecer para que estas pasaran. Además de cuestiones más discursivas estrechamente relacionadas con los capítulos teóricos.

5.1. LLEVAMOS ACCIONANDO TODA UNA VIDA

Conservo diversas libretas, todas y cada una de ellas contienen en su interior idénticas recetas, las unas en las otras, algunas varían quizás no esté el bizcocho sin azúcar o las cocas integrales, pero eso es cosa de este siglo. La memoria perdura en estas libretas que contienen la materialidad necesaria para obtener tiernas magdalenas o crujientes cocas de aceite. Si bien están anotadas todas y cada una de las cantidades necesarias, ¿qué es lo que no queda escrito?

Ilustración 32. Escáner de uno de libros de recetas de mi madre

El panadero aquel que su luz es la lunar, que practica en la noche la sensibilidad panadera, la *fornera*[6] regidora del sol, emplea su sensibilidad elaborando otro tipo de masas. Considerados artesanos dentro del gremio de Panaderos y artesanos, traspasan su conocimiento de generación en generación, de boca en boca. Como cuando te enseñan a atarte los cordones o a jugar a las cartas. Como una receta. “Los artesanos son todo lo que no queda escrito.” (Mejías, 2022) Tenemos cantidades, pero no más allá, nos faltan los gestos, las acciones, las sensaciones, nos falta el baile del cuerpo. Nos faltan todas acciones que forman también parte de la receta la somateca de documentos vivos que resisten al archivo. Porque para recordar, hace falta accionar. Hace falta memorizarlo para no perderlo y también hace falta una voluntad para cuidar, para preservar según Sonia Fernández Pan.

“Los objetos que rodean mi cuerpo reflejan su acción posible sobre ellos” escribe Henri Bergson, es a partir de la acción acontecida, es este caso la decoración con manga pastelera desde donde partimos reaprendiendo y

[6] Me refiero a panadero y fornera como los respectivos oficios en este caso de mis padres. Panadero, mi padre el que hace el pan y fornera, mi madre la que se encarga de llevar el negocio, hacer el dulce. Ambos comparten responsabilidades como despachar y ayudar el uno al otro. He decir esto puesto para poner en valor a ambos ya que el uno sin el otro la panadería no hubiera funcionado.

enseñando el nuevo lenguaje del gesto para componer un lenguaje de acción en el revalorizar el artesano a través la disciplina artística. Según Pallasmaa, Edward S. Casey dice (p.75):

> En dicha memoria, el pasado es incorporado en las acciones. Más que estar contenido separadamente en algún lugar de la mente o del cerebro, el pasado es un ingrediente activo de los mismos movimientos corporales que llevan a cabo una acción particular.

Ahora intentamos soltar, como Sennet dice es el asunto pendiente de las personas que desarrollan una técnica manual, es decir los artesanos. Argumentos básicos que Richard Sennet (p.22) establece acerca de la interacción entre las acciones físicas de las manos y la imaginación:

> En primer lugar, que todas las habilidades, incluso las más abstractas, empiezan como prácticas corporales; en segundo lugar, que la comprensión técnica se desarrolla a través del poder de la imaginación. El primer argumento se centra en el conocimiento que se obtiene en la mano a través del tacto y el movimiento. El argumento acerca de la imaginación comienza con la exploración del lenguaje que intenta dirigir y orientar la habilidad corporal.

5.1.1 L'amor ens va fer pasar calor

De todas las estaciones el invierno es la más vieja…
(Bachelard, 2020, p.84)

Hablar del paso del tiempo acarrea el persistir de ese mismo tiempo. Hemos pasado, sido y estado entre las paredes del obrador, encarnándonos en el palpitar del mismo lugar...

Me abrazaban esos grados de más, pero también esos grados de más resbalaban por nuestro cuerpo. Al permanecer en un lugar por tanto tiempo comienzas a sentirlo como si fueras una parte de él, comienzas a sentirte extremidad inmediata, extremidad necesaria, que uniéndonos todas formaríamos la unidad básica y primordial del obrador, todas y cada una de ellas. No miento si digo que es el agosto que menos calor he pasado en mi vida. Tenía miedo a pensar en el invierno, tenía miedo al frío, a una sensación, no vivida antes, una sensación inexistente entre esas cuatro paredes.

Ilustración 33. Termómetro de la panadería

¿No es impactante que, en el alma de un niño, la simple imagen de la casa familiar bajo la nieve que se amontona pueda integrar imágenes del año 1000? (Perec, 2004)

L'amor ens va fer passar calor toma directamente su nombre inspirándose en en la canción de Renaldo & Clara *L'amor fa calor.*

"L'amor oh oh fa calor oh oh
L'amor oh oh fa calor oh oh

Tot el que toques
Es torna foc
Enmig les flames
Explota el cor

Agafes aire
T'agafes fort
Amb quines ganes
Surt volant tot

L'amor fa calor
L'amor fa calor oh oh fa calor"

A esta canción se le une el descubrimiento de que la harina en suspensión es inflamable. Por tanto, utilizamos la harina como elemento que al ser tocado se convierte en fuego, en calor, ese calor, que ya no volverá al obrador. Las imágenes que vemos aquí son las pruebas realizadas antes de la acción para las VIII Jornades de Performance Fundació Caixa Castelló, pruebas llevadas a cabo en la panadería

Ilustración 33 Cartel VIII Jornadas Performance Fundació Caixa Castelló
Ilustración 34. Practicando la pieza *l'amor ens va fer passar calor* en el taller

Ilustración 34. Lola Carbonell Payá, *L'amor ens va fer passar calor*, 2022

Ilustración 35 Lola Carbonell Payá, secuencia de *L'amor ens va fer passar calor*, 2022

5.1.2 Vam practicar, per a algo especial

Hubo un tiempo en que las tartas las hacía mi iaia. Hubo un tiempo en el que las tartas pasó a hacerlas mi madre. Hubo un tiempo en que yo practicaba para cuando llegara el tiempo cuando tuviera que hacer yo las tartas. Practicaba para un futuro. Practicaba en la mesa, practicaba en la mano, practicaba en el brazo, a veces incluso en un trapo. ¿Practicaba sabiendo que en un futuro no decoraría las tartas? ¿Practicaba para tener la excusa de comer el merengue? O solamente accionaba.

Estas son algunas de las imágenes de la práctica con el merengue, acciones acontecidas para la asignatura de *Performace y video danza,* prácticas en el espacio público que nos llevaron a descontextualizar nuestro accionar en el medio urbano. Estas acciones concluyeron en una acción en la sala Reflectori del Centre Cultural del Carmen para el del Ciclo Art D'Sesión 31: Estudiantes y generación joven de artistas de la performance con Sofía Díaz Rosi, Nea y Lara Rodríguez como compañeras., las imágenes fueron tomadas por Clara Blasco.

Ilustración 36. Cartel del ciclo Art D'Sesión 31 en el Centre Cultural del Carmen

Ilustración 37. Serie de reflexiones y prácticas anteriores a la acción

Ilustración 38. Lola Carbonell Payá, *Vam practicar per a algo especia*l, 2023

Ilustración 40. Lola Carbonell Payá, secuencia de *Vam practicar per a algo especial,* 2023. Imágenes realizadas por Clara

Ilustración 39. Lola Carbonell Payá, detalles *Vam practicar per a algo especial*, 2023

Ilustración 41. Lola Carbonell Payá, *Vam practicar per a algo especial*, 2023

5.1.4 Cuidarnos mutuamente, con Laura Montero

El pan es una símbolo unificador y estandarizado en todo el mundo “Su historia está repartida entre países y pueblos” (Matvejević, 2013). Lo que nos une nos hace comunes. Lo que nos une hay que cuidarlo. Lo que nos une somos nosotras. Lo que nos une también es el pan.

Aquí esta nuestra perspectiva sobre el accionar con Laura P. Montero y sería bonito poder complementar este apartado iniciando la lectura del apartado correspondiente a la acción en el Trabajo Final de Máster *Algo precioso. Una serie de reflexiones sobre el valor aprendido de las cosas.*

Ilustración 42. Laura P. Montero y Lola Carbonell, *Amasando la masa*, 2023

Ilustración 43. Laura P. Montero y Lola Carbonell, *Amasando* la *masa*, 2023

Ilustración 45. Laura P. Montero y Lola Carbonell, *Hoy hemos hecho un collar de pan*, 2023

Ilustración 44. Laura P. Montero y Lola Carbonell, secuencia de *Hoy hemos hecho un collar de pan*, 2023

5.2. La síntesis del tiempo en la acción material

Este capítulo se compone de un total de cinco piezas desarrolladas desde septiembre de 2022 hasta el presente. En estos proyectos se mantiene la premisa anterior del accionar como práctica artística, pero este accionar se desarrolla entre las paredes del taller, en un tiempo mucho más pausado y atento, atendiendo y practicando el saber artesano en la práctica artística.

5.2.1 Eixes mans

Para esta ocasión y con la premisa de la realización de una deriva por la ciudad de Valencia trabajamos en la asignatura *Obra gráfica y espacio público*, con el espacio urbano. Durante la realización de la deriva nos dejamos llevar, pero nuestro dejarnos llevar nos llevó a entrar a diferentes panaderías de la ciudad. En cada una de ellas intercambié algunas palabras con, panaderas, dueños o dependientas, mientras manteníamos estas conversaciones ellos seguían atendiendo a su clientela. Hablamos de sus años trabajando, de los cambios en la ciudad y como les ha afectado, de cosas muy diversas, pero no podía dejar de mirar aquellas manos trabajadoras que seguían ejerciendo mientras manteníamos aquellas conversaciones.

Esta deriva me llevó a realizar este libro de artista instalable en el espacio. Un libro que aún sigue en desarrollo y que contendrá el accionar de las manos que han pasado por el obrador familiar. La acción de envolver el pan en el papel de manila, el mismo papel sobre el que están hechas las cianotipias son los fotogramas que contienen este libro. La caja que contiene estas láminas esta realizada con pasta de sal, una masa de pan que al contener sal, es estable en el tiempo. Es paradójico que ahora lo que contenga el pan sea el papel y no al revés como está establecido.

Las imágenes pertenecen a un vídeo realizado con las manos de mi madre, del que se extrajeron los fotogramas, y se editaron uno a uno para la realización de los fotolitos y posteriormente el revelado de las cianotipias.

El colofón del libro está realizado con bolígrafo azul sobre el mismo papel de manila, aludiendo a las comandas tomadas sobre el mismo papel, en la panadería.

Ilustración 46. Proceso de revelado de *Eixes mans*, Lola Carbonell, 2023

Ilustración 47. Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023

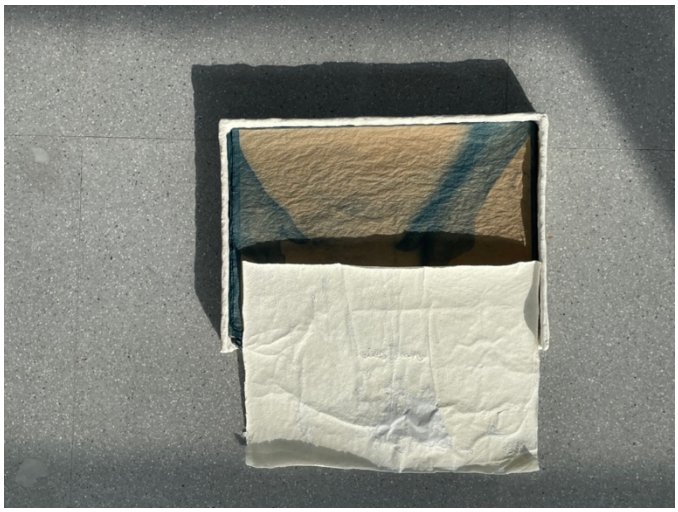


Ilustración 48. Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023
Ilustración 49. Lola Carbonell, Eixes *mans*, 2023
Ilustración 50. Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023

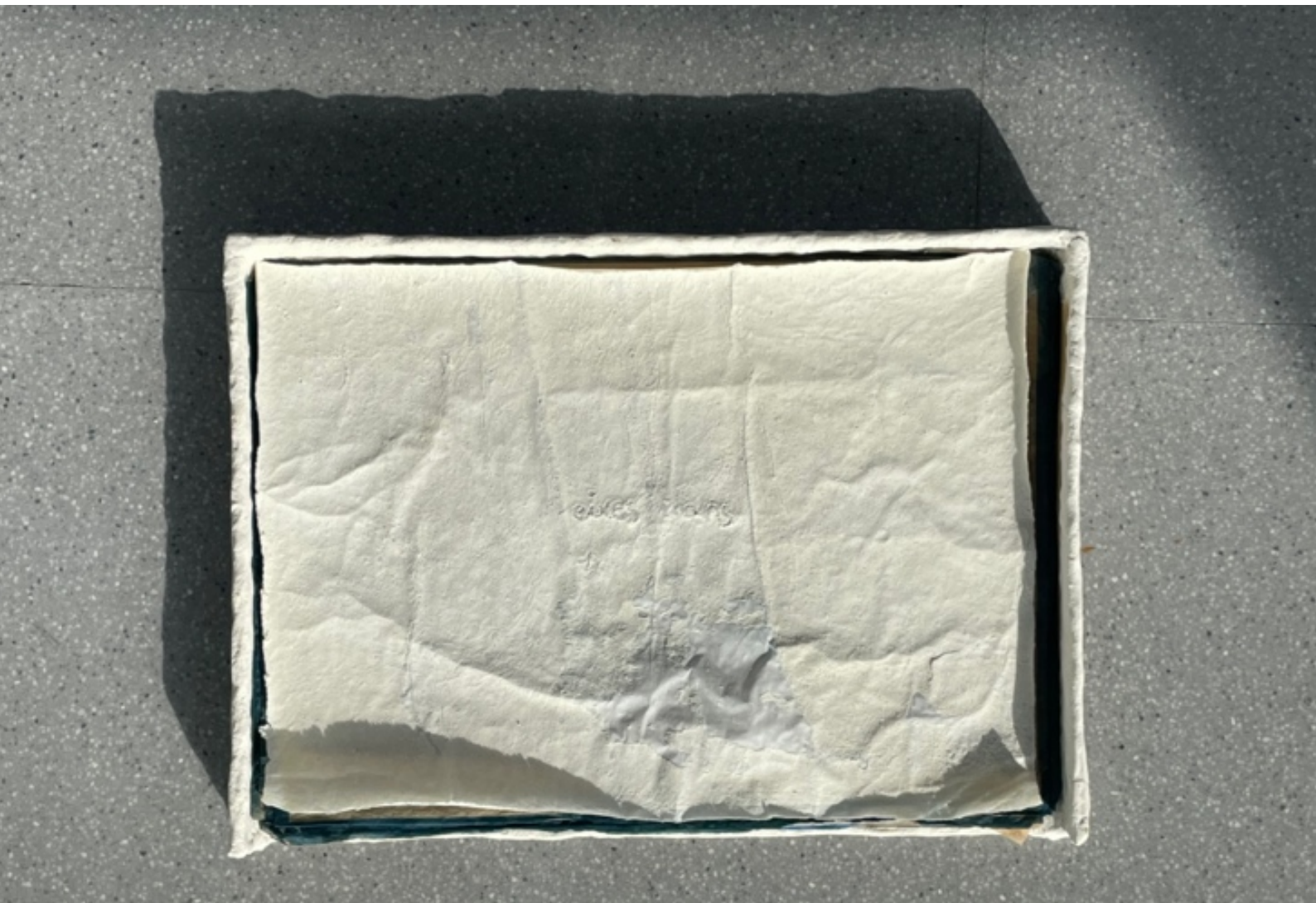


Ilustración 51 Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023

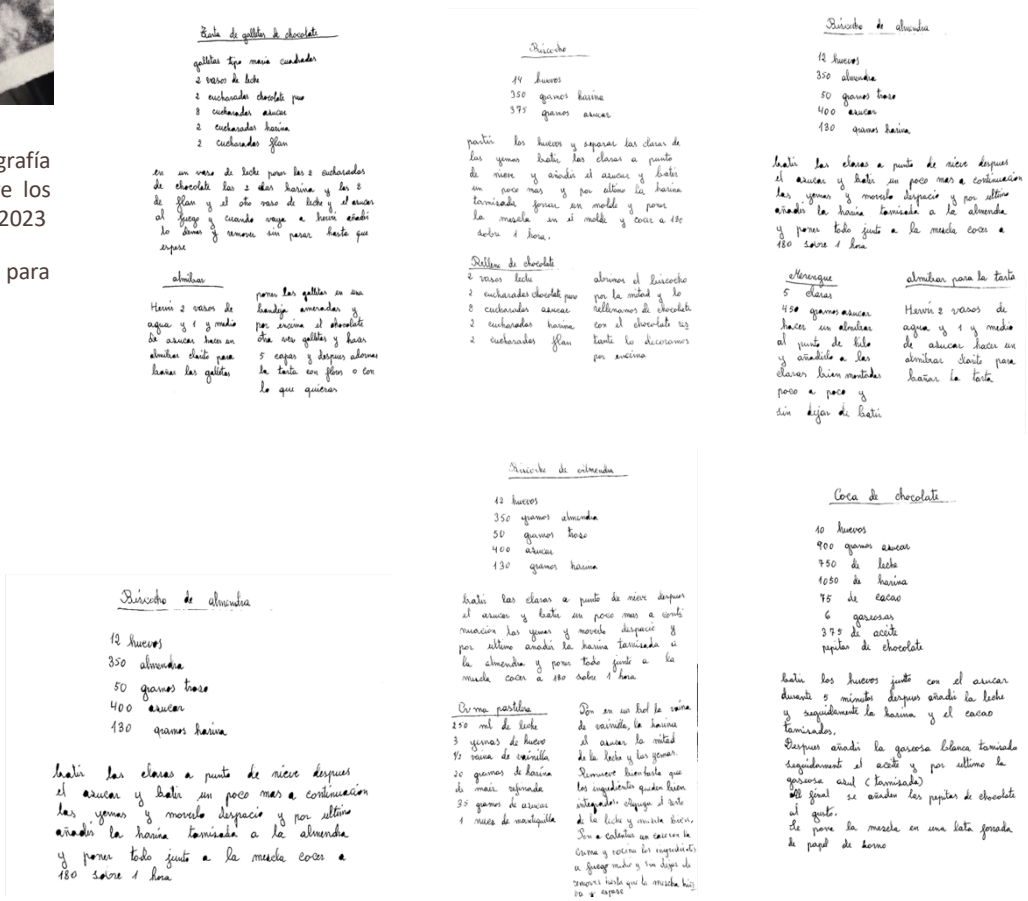
Ilustración 53. Serigrafías de la fotografía del tercer cumpleaños de mi madre los inicios de *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023

Ilustración 52. Recetas estampadas para *Cincuanta-un cumple*, anys2023

5.2.2 Cinquanta-un cumpleanys[7]

Un día mi madre dejó de cumplir años. Alguna que otra vez, ha cumplido. A partir de la fotografía del tercer cumpleaños de mi madre, realizo una posible reconstrucción temporal partiendo de las 51 posibles recetas de tartas de cumpleaños que mi madre podría o no podría haber soplado en sus cumpleaños. A la fecha tan señalada el 22 de diciembre, se le añade el trabajo en el negocio familiar, la panadería. Además de ser la fecha tan resaltable para mi madre también lo es para el resto de la población, a tres días de Navidad en el obrador no se para de trabajar, polvorones, mantecados, suspiros.... Todo listo para celebrar un cumpleaños, que no es el de mi mamá. Construyendo un tiempo que nunca ha existido, esta instalación pretende reimaginar los tiempos no vividos.

Las recetas manuscritas por parte de mi iaia dan sentido a la pieza instalativa. Estos seis manuscritos serigrafiados sobre una gran variedad de soportes, y



Tarta de galletas de chocolate

galletas tipo maría cucharadas
2 vaso de leche
2 cucharadas chocolate puro
8 cucharadas azucar
2 cucharadas harina
2 cucharadas flan

en un vaso de leche poner las 2 cucharadas de chocolate las 2 de harina y las 2 de flan y el otro vaso de leche y el azucar al fuego y cuando vaya a hervir añadir lo demás y remover sin parar hasta que espese

almibar

Hervir 2 vasos de agua y 1 y medio de azucar hacer un almibar denso para bañar las galletas

poner las galletas en una bandeja amenadas y por encima el chocolate otra vez galletas y hacer 5 capas y despues adornar la tarta con flan o con lo que quieras

Bizcocho

14 huevos
350 gramos harina
375 gramos azucar

batir los huevos y separar las claras de las yemas batir las claras a punto de nieve y añadir el azucar y batir un poco mas y por ultimo la harina tamizada formar un molde y poner la mezcla en el molde y cocer a 180 sobre 1 hora.

Relleno de chocolate

2 vasos leche
2 cucharadas chocolate puro
8 cucharadas azucar
2 cucharadas harina
2 cucharadas flan

abrimos el bizcocho por la mitad y lo rellenamos de chocolate con el chocolate sin tanta lo decoramos por encima

Bizcocho de almendra

12 huevos
350 almendra
50 gramos trigo
400 azucar
130 gramos harina

batir las claras a punto de nieve despues el azucar y batir un poco mas a continuación las yemas y morete despacio y por ultimo añadir la harina tamizada a la almendra y poner todo junto a la mezcla cocer a 180 sobre 1 hora

Merengue

5 claras
450 gramos azucar
hacer un almibar al punto de bola y añadido a las claras bien montadas poco a poco y sin dejar de batir

almibar para la tarta

Hervir 2 vasos de agua y 1 y medio de azucar hacer un almibar denso para bañar la tarta

Bizcocho de almendra

12 huevos
350 almendra
50 gramos trigo
400 azucar
130 gramos harina

batir las claras a punto de nieve despues el azucar y batir un poco mas a continuación las yemas y morete despacio y por ultimo añadir la harina tamizada a la almendra y poner todo junto a la mezcla cocer a 180 sobre 1 hora

Bizcocho de almendra

12 huevos
350 gramos almendra
50 gramos trigo
400 azucar
130 gramos harina

batir las claras a punto de nieve despues el azucar y batir un poco mas a continuación las yemas y morete despacio y por ultimo añadir la harina tamizada a la almendra y poner todo junto a la mezcla cocer a 180 sobre 1 hora

Crema pastelera

250 ml de leche
3 yemas de huevo
½ vaina de vainilla
30 gramos de harina de maiz refinada
35 gramos de azucar
1 nuez de mantequilla

Por un lado la vaina de vainilla, la harina el azucar la mitad de la leche y las yemas. Remuevar hasta que los ingredientes queden bien integrados, aparte el resto de la leche y ponerla hervir. Por a calentar un cacerolo la crema y echamos los ingredientes al fuego removiendo sin dejar de remover hasta que la mezcla haya espesado

Coca de chocolate

10 huevos
900 gramos azucar
750 de leche
1050 de harina
75 de cacao
6 gaseosas
375 de aceite
pepitas de chocolate

batir los huevos junto con el azucar durante 5 minutos despues añadir la leche y seguidamente la harina y el cacao tamizados.
Despues añadir la gaseosa blanca tamizada seguidamente el aceite y por ultimo la gaseosa azul (tamizada)
Al final se añaden las pepitas de chocolate al gusto.
Se pone la mezcla en una bata forrada de papel de horno

---

[7] Una parte del título de esta instalación; cumpleanys se corresponde a un castellanismo/barbarismo. Hemos escrito esta palabra siendo conscientes de que su uso es incorrecto, pero es la forma en la que toda nuestra vida hemos hablado del *aniversari*, palabra en correcta en su uso

Ilustración 54. Proceso de estampación para *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023

utilizando como tintas; la glasa y el chocolate, nos darán la gran variedad de tartas.

Sobre el proceso de trabajo escultórico, he de decir que todo parte siempre de mi pequeño libro de recetas, en el que tras muchas experimentaciones con los materiales realizo para tener un gran abanico de posibilidades narrativas en cuanto a la materia. Como ya he dicho, es un recurso que suelo utilizar como diccionario visual para mis proyectos, de el en este caso saco la idea de las huellas que en un primer lugar realizo con harina, pero en este caso utilizo azucar glas. Tras imaginarme el uso de las huellas en la instalación sigo construyendo con pequeños bocetos la idea espacial de la misma.

En la asignatura de *Talleres de creación escultórica* decido realizar una tarta eterna hecha de cerámica, para ello creo una base cilíndrica, es decir el bizcocho, sobre este bizcocho y con pasta blanca amasada con bastante agua para obtener una textura que sea ideal para que deslizarse por la manga pastelera, decoro el bizcocho como he visto a mi madre hacerlo toda la vida. Dejamos secar y metemos al horno a baja temperatura. Por los diferentes contrastes de secado del bizcocho a la decoración la tarta se agita en el horno, decidimos no esmaltarla y utilizar las grietas apropiándolas en el propio discurso de la obra.

Uno de los procesos más laboriosos de la instalación son las flores de oblea, hechas una a una a mano, las flores del ramo blancas. A partir de las hojas de

oblea recortamos secciones del tamaño aproximado a los pétalos y fuimos recortando dándoles forma, a continuación, pegamos a los palitos de montaje de flores de papel con pegamento realizado a partir de la oblea y para crear la textura, tras el secado del paso anterior con un pulverizador de agua le dimos un velo y dejamos secar de esta manera se creaban pequeñas ondulaciones muy realistas. Al tener los pétalos por separado los unimos con cinta especial para realización de flores de papel. Cuando las tuvimos todas realizadas las unimos a un soporte circular realizado con hilo de metal.

Ilustración 55. Proceso de trabajo escultórico para Cincuanta-un cumpleanys, 2023

La obra no está finalizada hasta que la instalamos en su debido espacio, los procesos de montaje son muy importantes hay que habitar el espacio para así poder instalar todas las piezas debidamente, instalamos la tarta en un lugar, la movemos a otro, movemos las recetas, las amontonamos… en definitiva *fem i desfem*[8], pensamos haciendo, moviendo y modificando, pensamos con las manos.

[8] (Vilar, 2022)

Ilustración 56 Lola Carbonell Payá, *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023

Ilustración 57. Lola Carbonell Payá*, Cincuanta-un cumpleanys,* 2023

Ilustración 58. Lola Carbonell Payá, detalle de *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023

Ilustración 59. Lola Carbonell Payá, detalle de *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023

Ilustración 58. Lola Carbonell Payá, detalle de *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023

Ilustración 59. Lola Carbonell Payá, *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023

Ilustración 60. Lola Carbonell Payá, detalles de las bandejas de Cincuanta-un cumpleanys, 2023

5.2.3 Del no voler oblidar

Del no voler oblidar es el resultado de la atención plena a todas esas pequeñas cosas del día a día que hacían único el tiempo en la panadería. No queremos olvidar nuestros movimientos, no queremos olvidar nuestras acciones, no queremos olvidar esas rutinas, no queremos olvidar a nuestro artesano interior, no queremos olvidar todas las sensaciones. Queremos perdurar en el tiempo y queremos que los gestos que han permanecido en nuestra familia por generaciones; gestos que hemos heredado y aprendido, pretendemos rescatarlos de la ligereza del paso del tiempo y mostrarlos a quien quiera observar

Con una mirada puesta en el acto fugaz de la acción la serie *Del no voler oblidar* crea piezas que ponen el énfasis, en momento previo al resultado final. Poniendo en valor el cuerpo como eje vertebrador de la pieza sin ponerlo en el punto focal como sucede en la performance.

Del no voler oblidar I

Las primeras piezas que pensamos en relación a la idea del miedo a olvidar, se iniciaron cuando el taller comenzó a tomar su actual forma. Más concretamente cuando el mueble mostrador pasó a ser un lugar dónde descansar en el taller, y tras su uso como sofá pude ver de una manera muy diferente otro elemento presente en el obrador. Reposaba sobre el pilar, pero antes reposaba en el suelo tras el mostrador, pasaba muy desapercibido, creemos que solamente sabemos de su existencia nosotras. Esta construcción de madera nos elevaba 10,03 cm del suelo, nos ayudaba a llegar perfectamente a la superficie total del mostrador.

Ilustración 61. Imagen de donde partió la idea de *Del no voler oblidar*

Ilustración 62. El lugar donde se situaba la madera en el obrador, mi madre atendiendo a Pepito

Si veníes al forn em recordaràs mes alta, senc defraudar-te per ara es així. Tots creixem davant el públic, pero de vegades ens fan sentir petits, el desgaste pot ser vinga de ahí.

Homenajeando a la plataforma de detrás del mostrador creamos nuestras propias plataformas que, están realizadas a partir de dos troncos que nunca llegaron a quemarse en el horno de leña de la panadería, estos troncos eran de almendro.

Para no olvidar decidimos crearnos extensiones corporales que nos remitían a ese algo que no queremos olvidar, esa altura que teníamos en el despacho de pan y ese arrastre que venía con nosotras. Para la presentación de las piezas se consideró presentarlas sin el componente accionado para ello se realizó una percha con masa de pan para acompañar estéticamente la obra.

Ilustración 63. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023

Ilustración 64. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023

Ilustración 65. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023

Ilustración 66.Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023

Del no voler oblidar II

El proyecto que se presenta se articula desde la exploración de la técnica litográfica, para la asignatura *Procesos experimentales de la litografía*, dicha exploración nace de los impulsos de recolección de la memoria del gesto; aprendido y heredado del obrador familiar.

De este modo, y como ya venimos hablando, partiendo de la herencia dada del obrador, adquirimos gestos menores, particulares en el obrador Concretamente en este proyecto recogemos el gesto del repelar el bol lleno de nata (utilizada para decorar las tartas), los dos elementos; bol y espátula, mediante la técnica litográfica recuperamos, e inmortalizamos la memoria del gesto realizado sobre la piedra e inmortalizamos sus huellas en los boles originales donde este gesto ha acontecido.

Sin tener conocimiento de la técnica decidimos aventurarnos en este largo y arduo proceso de investigación, y gracias al acompañamiento de Miriam del Saz profesora de la asignatura logramos comprender las dinámicas de la litografía consiguiendo estampar con nata animal además de estampar dentro de los boles con la ayuda de globos y una fina capa de látex, para dar porosidad al acero. Los resultados se pueden ver en dos boles y además en tres estampas en papel que recogen la huella de la extracción de la tinta procedente de la huella realizada en nata sobre la piedra.

Ilustración 67. Proceso de investigación litográfica de *Del no voler oblidar II*, 2023

Ilustración 68. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar II*, 2023

Ilustración 69. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar II*, 2023

Ilustración 70. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar II*, 2023

5.2.4 La Manteta

La despedida es un momento inevitable en la vida. A veces necesitamos aferrarnos a algo porque ha sido una constante. Tras la limpieza posterior al cierre en el obrador, nos encontramos grandes manchas en el suelo formadas por los grandes muebles del mostrador que no se movieron durante décadas de su lugar. Gracias a estas manchas de acumulación de diversas materias presentes en el obrador comenzamos a fijarnos en las juntas de las baldosas del suelo. Estas juntas están sosteniendo el tiempo en materia, una materia que nunca llegó a ser pan, que fue masa, o tal vez azúcar, chocolate, materia orgánica de las personas que han habitado el espacio o virutas de leña… materia reunida en un mismo espacio a lo largo del tiempo.

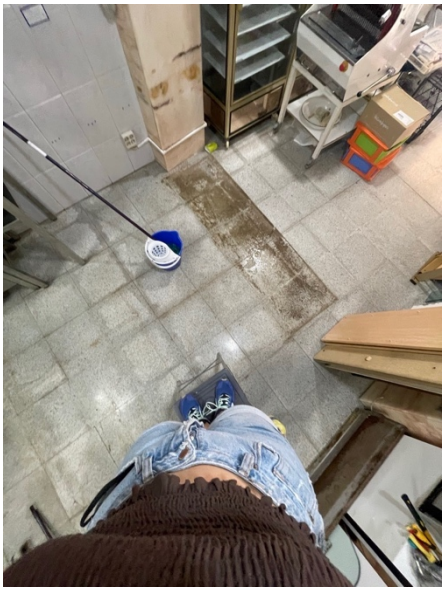


Ilustración 71. Mancha del tiempo tras quitar el mueble mostrador

Decidimos extraer esta materia, a modo de autorretrato en el que las capas temporales de materia componen la longitud exacta del espacio del negocio en una misma tela. La extracción es realizada con engrudo considerando la materialización del mismo como un añadido a la significación del proceso ya que el engrudo en casi su totalidad está formado por agua y harina.

Finalmente, y para concluir la pieza, se ha de resaltar el proceso de trabajo, puesto que mi padre me grabó a modo de audición infantil con la cámara familiar, en una vieja cinta que alberga mi última audición como niña. Aunque la grabación está presente, finalmente decidimos instalar la pieza únicamente, de esta manera potenciamos la búsqueda del detalle en la obra. La pieza de tela se instala en el suelo, siendo para nosotras el espacio el más adecuado.

Ilustración 72. Proceso de trabajo para realizar *La Manteta*, 2023

Ilustración 73. Lola Carbonell Payá, *La manteta*, 2023

Ilustración 74 Proceso de trabajo para realizar, *La manteta*, 2023

Ilustración 75. Lola Carbonell Payá*, La manteta,*2023

Ilustración 76. Lola Carbonell Payá, detalles de, *La manteta,* 2023

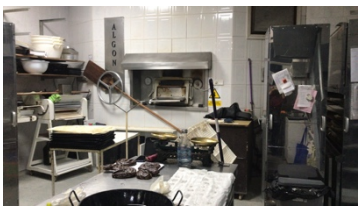


Ilustración 78. Fotografía del archivo personal de la panadería. Mamá metiendo roscones en el horno

Ilustración 79. Fotografía del archivo personal de la panadería

Ilustración 80. Proceso de trabajo en el taller

5.2.5 Quant es va parar el temps

Los vestigios del accionar, los resultados del accionar forman un todo.

Tras el cierre del negocio familiar como si todo se hubiera quedado conforme estaba, en un accionar pasado, en un accionar olvidado. Se bajo la persiana, y no se recogió nada, se quedó como estaba. ¿El tiempo se detuvo? ¿no hubo ganas? ¿o quisimos que formara parte del álbum familiar?

La importancia de las piezas utilizadas para esta instalación recae en que todas y cada una de ellas son originales y pertenecientes a la panadería familiar, todas estas piezas no se han pensado para la instalación, sino que la instalación ha sido pensada para ellas. Moldes, bandejas cuchillos, cucharas, olla, libreta de recetas, mesa, blondas... todas estas materialidades han estado presentes en la vida del obrador y han sido accionadas por mi familia.

Considero que el proceso es una cosa que el público no lo ha visto, ni vivido, entonces de este modo es importante mostrar el proceso y aprender a valorar, ese gesto ese procedimiento que acontece antes de una pieza final artística o no. Pensar que pasó, por qué esta la mesa repleta nos ayuda a pensar el cuándo.

El proceso, la acción y la relevancia del perdurar en el tiempo y del valorar todo lo que nos ha acontecido todo lo que nos ha llegado aquí, conservar las acciones que me han llevado a hacer la pieza.

Adentrándonos más en las singularidades de la obra, se puede decir que la obra está viva, la obra contiene tiempos muy particulares que irán cambiando a lo largo de su temporalidad. Bizcochos, almíbar cáscara de huevos…

Ilustración 77. Lola Carbonell Payá, *Quant es va parar el temps*, 2023

Ilustración 81. Lola Carbonell Payá, Els anys que vam fer pa, 2023

5.2.6 Els anys que vam fer pa

Els anys que vam fer pa, es el último proyecto que hemos desarrollado. Se encuentra dentro del marco de la muestra de producciones artísticas y multimedia del alumnado de los másteres oficiales de esta facultad; PAM!23. Este trabajo es una reflexión que gira en torno a las prácticas realizadas durante todo este tiempo en el Máster de Producción Artística.

En el anys que vam fer pa, se ponen en dialogo las piezas: *Quant es va parar el temps*, *la manteta, Cinquanta-un cumpleanys* y *del no voler oblidar II.*

> *"Monta les clares a punt de neu, quan estiguen molt ben montades, afegeixes l'almibar, que estaves fent, que estiga a punt de fil, busca-li bé el punt sinó no t'ixirà bé. I el afegeixes poquet a poquet, cuida no et cremes, i ara bateixes ben bé fins que es gele prou."*

Son las instrucciones que no llegaron a acontecer, cuando todo se paró, el merengue no se llegó a montar. Las flores no llegaron a decorar.

Ilustración 82. Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023

Ilustración 83. Lola Carbonell Payá, *Els anys que vam fer pa*, 2023

Ilustración 84. Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023

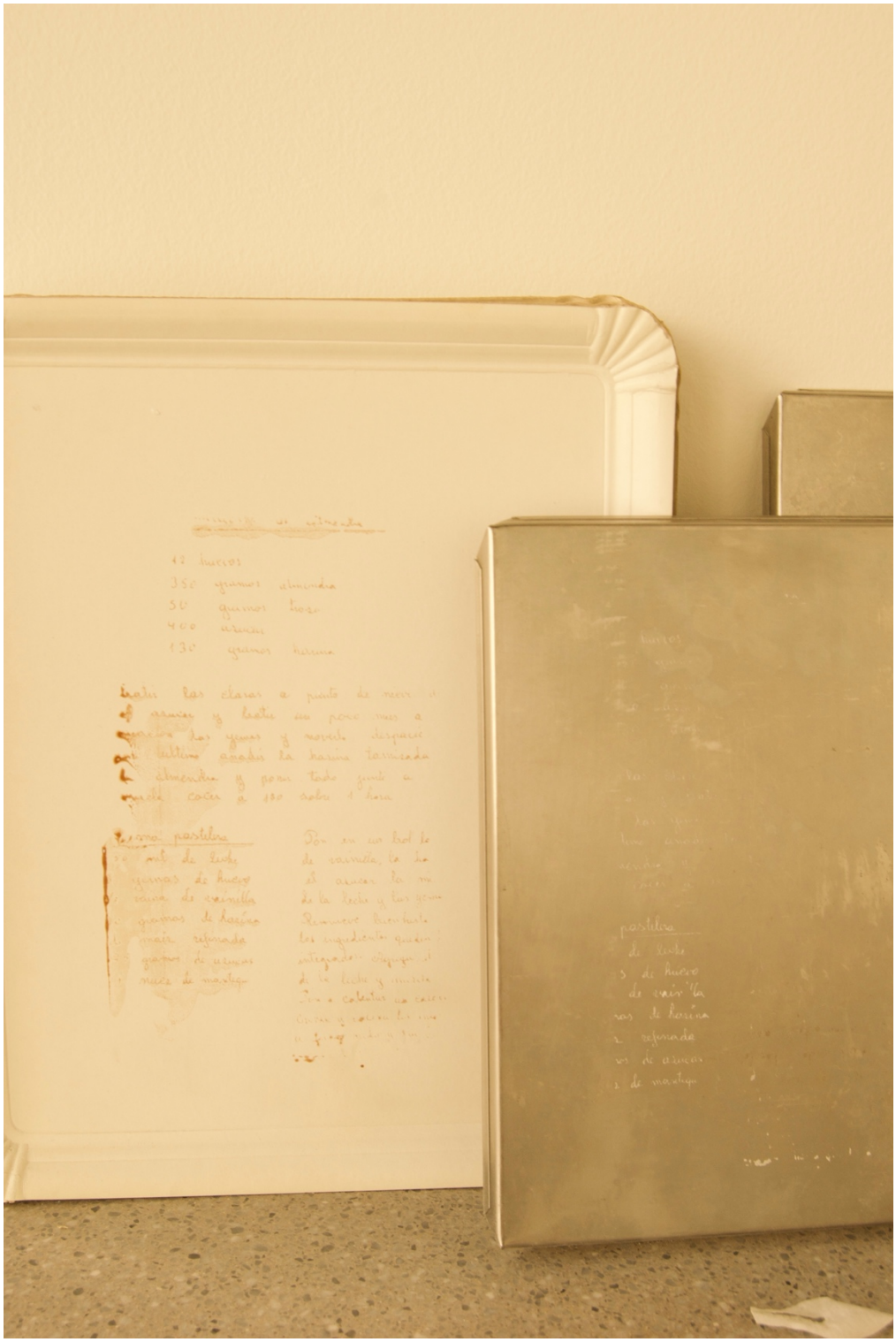


Ilustración 85. Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023

Ilustración 86 . Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023

5.3 LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR

Parament, es un grupo sostenido de lectura contemporánea que genera encuentros pausados y de reflexión ofreciendo herramientas para leer el arte contemporáneo dentro de un grupo sostenido de personas adultas, y jubiladas contando con su mochila de experiencias vitales. Cada quince días este grupo se reúne el EACC o en diferentes espacios y recibe la visita de un invitado con el cual abrir, profundizar y entender las claves del arte contemporáneo con once sesiones en las cuales se pone en práctica y diálogo todo aquello que rodea la producción artística contemporánea.

Ilustración 88. Imagen de la charla, mostrando *el receptari*

Ilustración 87. Anuncio del grupo Parament en la web del EACC

Ilustración 89. Imagen de la charla, panes ya acabados tras el amasado

La sesión 3 *CARPETAS* fue la que tuvimos la suerte de presentar en calidad de artista, como persona que hace y siente. El título CARPETAS se refiere al archivo previo, al archivo vivo de la obra, para ello en una primera parte de este taller que impartimos, hablamos de nuestra práctica partiendo de nuestro r*eceptari,* mostrando nuestros referentes, nuestra historia y nuestras reflexiones.

Después de la charla y el visionado de materiales conjuntamente, comenzamos a trabajar con las *manos*, haciendo pan en común, asumiendo la dependencia de sistemas otros y generando un espacio-tiempo o en el que conformar comunidad con el grupo, y configurándose también como creadores a partir de la experiencia del hacer compartiendo.

El grupo *Parament* contó con once sesiones entre las cuales han intervenido en diferentes sesiones Carles A. Saurí, Mar Reykjavik, Álvaro G. Devís, Eva Bravo, Elena Sanmartín, Santiago Fernández Honrubia, Agustín Serisuelo, Acmé Studio, Paula Lorenzo Gracias a todos ellos se han podido responder a preguntas como: ¿Qué hay antes de una exposición? ¿Cómo piensa una artista que trabaja con el pan? ¿Cómo se experimenta el paso del tiempo en la sala? ¿Con qué productos se limpia una exposición?

CONCLUSIONES

La presente investigación, ha supuesto seguir una línea en el proceso de trabajo, ya que como nos propusimos en las últimas líneas del trabajo final de grado, queríamos seguir investigando con más profundidad todo lo relacionado con la panadería. En este proyecto debido al cierre del negocio hemos conseguido centrarnos en una parte de la panadería muy ligada a nuestra historia personal siendo conscientes que el campo que proponíamos era super amplio.

Este año ha sido bastante duro personalmente, pues todo lo contado anteriormente ha supuesto un quiebre en mi vida, un quiebre que pensaba que no iba a tener porque en realidad fue todo muy premeditado. A pesar de esto hemos conseguido trasladar a nuestra práctica todas estas inquietudes que nos estaban afectando finalmente consiguiendo mostrar una producción artística muy ligada al proceso.

Volviendo a los objetivos marcados, en cuanto a los específicos, el primero de ellos. Identificar las sensaciones del obrador, sentidas antes durante y después de la panadería, para de este modo poder abordar una manera más sencilla los conceptos a tratar en el proyecto creemos que lo hemos logrado, de una manera más íntima quizás, pero esta manera de abordar el ser en la panadería se ha visto reflejadas en la sensibilidad de las piezas aquí presentadas. De igual manera hemos abordado la desaparición, de la panadería como el lugar vinculado a la casa, el horno como casa; en la pieza que más concluyente en este objetivo sería *La manteta,* dónde de manera persé se ve la necesidad de aferrarse a esa casa y llevártela contigo misma, como el peluche o la manta de cuando eras niña. Por otra parte, mediante el punto numero dos abordamos la relación artesana/artista e intentamos dejar clara esta consecuencia de habilidades que se nutren el uno de los otros, dando la importancia necesaria al cuerpo, a las herramientas y al material.

Por otra parte, ya veníamos marcando desde el inicio la dificultad de abordar el tema a tratar sin el uso de la materia pan. De esta manera determinamos el objetivo de abordar la práctica artística panadera desde otro punto de vista que no sea el “obvio”, es decir, este material que ya veníamos trabajando anteriormente. Y aunque las acciones con Laura P. Montero han sido realizadas con pan, hemos explicado en su debido apartado el motivo de su uso; la estrecha relación con lo común, con lo que nos une porque lo consideramos un material de largo alcance y de colectividad entre personas.

Al matricularnos en el Máster decidimos completar algunos estudios que no habíamos podido cursar en el grado de esta manera comenzamos a relacionarnos más estrechamente con la gráfica, en ocasiones de manera más ortodoxa y en otras, que serán la gran mayoría, de manera más experimental. Y

será la serigrafía y la litografía los medios con los que conseguimos expresarnos en el camino de la gráfica experimental. Además, otra técnica utilizada, el strappo, la conseguimos reinventar, mediante el uso de engrudo. Esta práctica tan experimental, la conseguimos gracias a la búsqueda o mejor dicho el encuentro con el trabajo y los procesos de referentes artísticos durante el proceso de investigación, punto que nos marcamos en los objetivos específicos en las primeras páginas de este trabajo.

En definitiva, este trabajo ha supuesto una labor de reflexión motivada por el cierre del negocio familiar. Esta situación, que aconteció el verano pasado, es de donde hemos decidido recomenzar nuestra práctica. El hecho de ver nuestra investigación desde un punto de vista bastante diferente y con intenciones incluso aún más personales, marcadas por una perdida, nos ha llevado a poner reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la temporalidad. Este proyecto no es un trabajo cerrado, tampoco está concluido, sino que como venimos situando, es un camino por el que vamos a transitar. Esperemos que este camino nos lleve a diferentes campos relacionando el arte y la vida como aquí hemos presentado. Seguiremos investigando la búsqueda del gesto, la relación mano, herramientas y las materialidades, buscando en los procesos el conocimiento necesario para poder seguir avanzando. Llevando las raíces panaderas a cuestas y siempre sabiendo de dónde vienes para así poder avanzar

Tinc el camí clar
sentir, sentir, buscar,
deixar-se omplir i
seguir buscant

Jo Jet y

Maria Ribot

FUENTES REFERENCIALES

LIBROS

Bachelard, G. (2020). *La poética del espacio* (Tercera edición). Fondo de Cultura Económica.

Han, B.-C. (2021). *La desaparición de los rituales* (1.ª Edición). Herder.

D. Riezu, M. (2022). *Agua y jabón. Apuntes sobre elegancia involuntaria* (3.ª ed.). Anagrama.

Jacob,H E. (2020). *Seis mil años de pan* (Primera). Ediciones Espuela de Plata.

Elies, C., de Pedro, M. G., Manem, M., & Esquivias, P. (2022). *Raíces por defecto*. Comunidad de Madrid.

Fernández Pan, S. (2022). *Edit* (Primera). Caniche Editorial.

Han, Byung-Chul. (2021). *La desaparición de los rituales*. Herder Editorial.

Han, Byung-Chul. (2015). *El aroma del tiempo*. Herder Editorial.

Le Breton, D. (2007). *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos*. Nueva Visión.

Norbert, E. (1989). *Sobre el tiempo* (G. Hirata, Trad.). Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V.

Pallasma, J. (2012). *La mano que piensa. Sabiduría experiencial y corporal en la arquitectura* (Primera). Gustavo Gili S.L.

Pallasma, J. (2021). *Los ojos de la piel* (2ª edición, 7ª tirada). Editorial GG, SL.

Perec, G. (2004). *Especies de espacios* (4ª ed.). Montesinos.

Sennett, R. (2009). *El artesano* (1ª, 3ª ed.). Anagrama.

Talens, A. (2022). *EX-INHILO*. Generalitat Valenciana.

Thébault Maviel, L. (2022). *Notre pain quotidien* (1.ª ed.). September Books.

Vilar, S. (2022). *Fer i desfer, pensant amb les mans*. Premi Col·lecció Cañada Blanch 2022. Universitat de València.

Yarza, I. (2017*). Pan de pueblo. Recetas e historias de los panes y panaderías de España*. Grijalbo.

Zafra, R. (2017) El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Anagrama.

CAPÍTULOS DE LIBROS

Folguera, A., & Clavarino, federico. (2022). Manual de arte contemporáneo (sobre las manos como historiografía). En *Libro 1. Manos. Esto es un cuerpo* (Segunda).

TRABAJOS ACADÉMICOS

Marhuenda Barberá, S. (2022). *Vivir en la imposibilidad y combatir con la posibilidad. Práctica artística colaborativa a través de la instalación.* https://riunet.upv.es/handle/10251/184425

García-Huidobro Tagle, M. del P. (2017). *EXPERIMENTAR EL MATERIAL: ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS. Experiencia creativa del Arte Povera como propuesta didáctica* [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València]. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/90585

Walison Fábio, R. (2018). *El sabor de la mano en la masa del pan: artesanía, tradición y actualidad.* [Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=250770

WEBGRAFÍA

EACC - PARAMENT: GRUPO SOSTENIDO DE ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS. (s. f.). Recuperado 13 de junio de 2023, de https://eacc.ivc.gva.es/es/parament-grupo-sostenido-de-estudios-contemporaneos

El Vernissatge (Director). (2022, diciembre 22). *EL VERNISSATGE II | 6 – El joc, amb Mònica Planes*. https://www.youtube.com/watch?v=u-uc5rXMP10

Encendida, L. C. (s. f.). *Fantástico interior*. La Casa Encendida. Recuperado 25 de junio de 2023, de https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/fantastico-interior

Fragments—Aida salán sierra. (s. f.). Recuperado 16 de junio de 2023, de https://aidasalansierra.com/Fragments

Gómez, P., & González, M. J. (s. f.). *Cabaña A.M.S. Facinas—Patricia Gómez y Maria Jesús González*. patriciagomez-mariajesusgonzalez. Recuperado 20 de junio de 2023, de https://www.patriciagomez-mariajesusgonzalez.com/Cabana-A-M-S-Facinas

Greta Alfaro. (s. f.). Vimeo. Recuperado 20 de junio de 2023, de https://vimeo.com/gretaalfaro

Marina Glez. Guerreiro | Marina Glez. Guerreiro. (s. f.). Recuperado 25 de junio de 2023, de http://marinagg.com/

Planes, M. (s. f.). *A cor fantasma*. monicaplanes. Recuperado 25 de junio de 2023, de https://www.monicaplanes.com/a-cor-fantasma

Saurí, C. (2022, mayo 15). Patricia Gómez i Mª Jesús González: "Les parets són testimoni mut del que ha passat". *Lletraferit*. https://valenciaplaza.com/patricia-gomez-i-m-jesus-gonzalez-les-parets-son-testimoni-mut-del-que-ha-passat

S.L, E. P. (s. f.). *EL EACC pone en marcha una escuela de adultos para aproximarse al arte contemporáneo*. Castellonplaza. Recuperado 13 de junio de 2023, de https://castellonplaza.com/el-eacc-pone-en-marcha-una-escuela-de-adultos-para-aproximarse-al-arte-contemporaneo

Vinc del teu estiu, de l'àlbum «Sant Llorenç» (Jo Jet i Maria Ribot). (s. f.). Recuperado 25 de junio de 2023, de https://www.viasona.cat/grup/jo-jet-i-maria-ribot/sant-llorenc/vinc-del-teu-estiu

PÓDCAST

La Casa Encendida. (s. f.). *La Casa Encendida Radio – 20 años y 10 temas.* (N.º 1). Recuperado 19 de junio de 2023, de https://radio.lacasaencendida.es/autor/fuentesal-arenillas/

*Fallas, tartas, y violencia con Reyes Pe. L*s artistas también comen. El podcast* (N.º 1). (s. f.). Recuperado 19 de junio de 2023, de https://open.spotify.com

OTROS

Saurí, C. (2022, mayo 15). Patricia Gómez i Mª Jesús González: "Les parets són testimoni mut del que ha passat". *Lletraferit*. https://valenciaplaza.com/patricia-gomez-i-m-jesus-gonzalez-les-parets-son-testimoni-mut-del-que-ha-passat

Greta Alfaro en Food Cosmogonies. (s. f.). [Comunicación personal].

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1. Inauguración *Farina, aigua i molt d'amor*, en l'Escoxador, Elche 11

Ilustración 2. Galletas olvidadas en el armario de la panadería 11

Ilustración 3. Playlist TFM inspo PAN 12

Ilustración 4. Desmontando la mueble vitrina en el obrador cerrado 13

Ilustración 5. Selfie con el cartel panadería La Fornera 13

Ilustración 6. Detalle de una de las piezas de *Dar el tiempo* 15

Ilustración 7. Una de las piezas de la exposición *Dar el tiempo* de Marina González Guerreiro 15

Ilustración 8. Pieza *Mural de Ausencia* de Anna Talens 17

Ilustración 9. Detalle de la pieza *Mural de Ausencia* 17

Ilustración 10. El almacén de la panadería, con las herramientas y utensilios que antes habitaban en la panadería 18

Ilustración 11. Trabajando en el taller 19

Ilustración 12. Muebles vitrinas habitados con antiguas piezas 20

Ilustración 13. Muebles vitrinas, tras el cierre 20

Ilustración 15. Escáner del *libro Notre Pain quotidien* de Lalie Théabaut 21

Ilustración 14. Escáner del fanzine *Essential worker during corona-times* de Candelo 21

Ilustración 16 Aida Salán, *Everything will be ok,* 2021 21

Ilustración 18. Aida Salán, *Everything will be ok*, 2021 22

Ilustración 17. Aida Salán, detalle de *Everything will be ok*, 2021 22

Ilustración 19. Cristina Mejías para *Boca y hueso, 2019* 23

Ilustración 20. Cristina Mejías pieza presentada en ARCO, 2023 24

Ilustración 21. Mónica Planes realizando la pieza *A cor fantasma,* 2021 26

Ilustración 22. Mónica Panes, *A cor fantasma*, 2021 26

Ilustración 23. Realización de *In the prease of the beast de* Greta Alfaro, 2010 28

Ilustración 24. Greta Alfaro *In the prease of the beast*, 2010 28

Ilustración 25. Realización de *Invención*,2012, Greta Alfaro 29

Ilustración 26. El día de la inauguración de *Invención*, 2012, Greta Alfaro 29

Ilustración 27. Invención, 2012 Greta Alfaro 29

Ilustración 28. Patricia Gómez y Mª Jesús González, *Cabaña A.M.S Facinas*, 2013 30

Ilustración 29. Realización del proyecto *Cabaña A.M.S Fascinas* de Patricia Gómez y Mª Jesús González, 2013 30

Ilustración 30. Serie de fotografías del taller *Pan, juego y ritual. Acciones para una exploración sensorial*, 2022 31

Ilustración 31. Lola Carbonell Payá, *Cinco generaciones o alguna más pero ya tá*, 2021. 32

Ilustración 32. Escáner de uno de libros de recetas de mi madre 33

Ilustración 33. Termómetro de la panadería 34

Ilustración 34. Lola Carbonell Payá, *L'amor ens va fer passar calor*, 2022 36

Ilustración 35 Lola Carbonell Payá, secuencia de *L'amor ens va fer passar calor*, 2022 37

Ilustración 36. Cartel del ciclo Art D'Sesión 31 en el Centre Cultural del Carmen 38

Ilustración 37. Serie de reflexiones y prácticas anteriores a la acción 38

Ilustración 38 Lola Carbonell Payá*, Vam practicar per a algo especia*l, 2023 ... 39

Ilustración 39 Lola Carbonell Payá, secuencia de *Vam practicar per a algo especial,* 2023. Imágenes realizadas por Clara 40

Ilustración 40. Lola Carbonell Payá, detalles *Vam practicar per a algo especial*, 2023 40

Ilustración 41. Lola Carbonell Payá, *Vam practicar per a algo especial*, 2023 .. 41

Ilustración 42. Laura P. Montero y Lola Carbonell, *Amasando la masa*, 2023 .. 42

Ilustración 43. Laura P. Montero y Lola Carbonell, *Amasando* la *masa*, 2023 .. 43

Ilustración 44. Laura P. Montero y Lola Carbonell, secuencia de *Hoy hemos hecho un collar de pan*, 2023 44

Ilustración 45. Laura P. Montero y Lola Carbonell, *Hoy hemos hecho un collar de pan*, 2023 44

Ilustración 46. Proceso de revelado de *Eixes mans*, Lola Carbonell, 2023 45

Ilustración 47. Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023 46

Ilustración 48. Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023 47

Ilustración 49. Lola Carbonell, Eixes *mans*, 2023 47

Ilustración 50. Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023 47

Ilustración 51 Lola Carbonell, *Eixes mans*, 2023 48

Ilustración 52. Recetas estampadas para *Cincuanta-un cumple*, anys2023 49

Ilustración 53. Serigrafías de la fotografía del tercer cumpleaños de mi madre los inicios de *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023 49

Ilustración 54. Proceso de estampación para *Cincuanta-un cumpleanys*, 202350

Ilustración 55. Proceso de trabajo escultórico para Cincuanta-un cumpleanys, 2023 51

Ilustración 56 Lola Carbonell Payá, *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023 52

Ilustración 57. Lola Carbonell Payá*, Cincuanta-un cumpleanys,* 2023 52

Ilustración 58. Lola Carbonell Payá, detalle de *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023 53

Ilustración 59. Lola Carbonell Payá, detalle de *Cincuanta-un cumpleanys*, 2023 53

Ilustración 60. Lola Carbonell Payá, detalles de las bandejas de Cincuanta-un cumpleanys, 2023 55

Ilustración 61. Imagen de donde partió la idea de *Del no voler oblidar* 56

Ilustración 62. El lugar donde se situaba la madera en el obrador, mi madre atendiendo a Pepito 56

Ilustración 63. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023 57

Ilustración 64. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023 57

Ilustración 65. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023 57

Ilustración 66.Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar I*, 2023 57

Ilustración 67. Proceso de investigación litográfica de *Del no voler oblidar II*, 2023 58

Ilustración 68. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar II*, 2023 59

Ilustración 69. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar II*, 2023 60

Ilustración 70. Lola Carbonell Payá, *Del no voler oblidar II*, 2023 60

Ilustración 71. Mancha del tiempo tras quitar el mueble mostrador 61

Ilustración 72. Proceso de trabajo para realizar *La Manteta*, 2023 61

Ilustración 73. Lola Carbonell Payá, *La manteta*, 2023 62

Ilustración 74 Proceso de trabajo para realizar, *La manteta*, 2023 62

Ilustración 75. Lola Carbonell Payá*, La manteta,*2023 62

Ilustración 76. Lola Carbonell Payá, detalles de, *La manteta,* 2023..... 63

Ilustración 77. Lola Carbonell Payá, *Quant es va parar el temps*, 2023 64

Ilustración 78. Proceso de trabajo en el taller 64

Ilustración 79. Fotografía del archivo personal de la panadería 64

Ilustración 80. Fotografía del archivo personal de la panadería. Mamá metiendo roscones en el horno..... 64

Ilustración 81. Lola Carbonell Payá, Els anys que vam fer pa, 2023..... 65

Ilustración 82. Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023 66

Ilustración 83. Lola Carbonell Payá, *Els anys que vam fer pa*, 2023..... 67

Ilustración 84. Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023 68

Ilustración 85. Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023 69

Ilustración 86 . Lola Carbonell Payá, detalles de *Els anys que vam fer pa*, 2023 70

Ilustración 87. Anuncio del grupo Parament en la web del EACC..... 71

Ilustración 88. Imagen de la charla, mostrando *el receptari*..... 71

Ilustración 89. Imagen de la charla, panes ya acabados tras el amasado..... 71

Jerry que al final va poder ser un pastelito mes,
en el mostrador posadet i
me va acompanyar al Taller.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

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.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

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.

Creemos que cumple con la ODS 4 ya que mediante las charlas realizadas pretendemos generar una educación de calidad en relación a nuestra práctica artística y generar una sensibilidad que normalmente no se promueve en la educación. Además también compartimos la ODS 7,Energía asequible y no contaminante, debido el uso de materiales orgánicos y de corto alcance que hacemos uso. Otras ODS que en menor cantidad se relacionan con nuestro trabajo son : ODS 5. Igualdad de género, por el uso de un lenguaje inclusivo y ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles, por el uso de productos de cercanía.