

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

La herencia, la identidad y la huella como camino espiritual en la creación artística.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Varela García, Daniel

Tutor/a: Mañas García, Alejandro

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

En este trabajo final de grado recoge la investigación multidisciplinar llevada a cabo durante cuatro años que versan conceptualmente sobre la herencia, la identidad y la huella como camino espiritual en la creación artística. Un trabajo que gira entre las artes plásticas, lo audiovisual, musical y la performance. Obras que fusionan géneros como el *dancehall*, la música gótica o el folclore español y que se relaciona conceptualmente con prácticas artísticas como el arte sonoro, la performance o la instalación. Y que finalmente queremos recoger en una obra multidisciplinar como proyecto final. Además, este proyecto recoge los frutos del proceso creativo y productivo de la obra, sirviendo también como carta de presentación y declaración de mi propio sonido, mi imagen o mi marco teórico.

Fusión, espiritualidad, herencia, identidad, huella.

ABSTRACT AND KEYWORDS

In this Final Degree Project, he collects the multidisciplinary research carried out for four years that conceptually addresses inheritance, identity and trace as spiritual path in artistic creation. A job that rotates between plastic arts, audiovisual, musical and performance. Works that fuse genres such as dancehall, gothic music, or Spanish folklore and that are conceptually related to artistic practices such as sound art, performance or installation. And that finally we want to collect multidisciplinary work as a final project. In addition, this project collects the fruits of the creative and productive process of the work, also serving as a letter of introduction and declaration of my own sound, my image, or my theoretical framework.

(Fusion, spirituality, inheritance, identity, trace)

RESUM

Aquest treball de fi de grau recu la investigació multidisciplinar portada a terme durant cuatre anys que versen conceptualment sobre herència, identitat i empremta com a camí espiritual en la creació artística. Un treball que gira entre les arts plástiques, lo audiovisual, musical i la performance. Obres que fusionen géneres com el dancehall, la música gótica o el folklore espanyol i que es relaciona conceptualment amb práctiques artístiques com l'art sonor, la performance o l'instalació. I que finalment volem recollir a una obra multidisciplinar com a projecte final. A més, aquest projecte recopil-la els fruits del procés creatiu i produciu de l'obra, servint també com a carta de presentació i declaració del meu propi sonit, la meua imatge o el meu marc teóric. (Fusió, espiritualitat, herència, identitat, empremta)

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, a mi abuela, a mis amigos. A mi herencia por inspirarme y a Alejandro Mañas por guiarme.

ÍNDICE

-	1. INTRODUCCION5
-	2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA7
	Objetivo general
	Objetivos específicos
-	3 . MARCO TEÓRICO8
	3.1. Espiritualidad9
	3.1.1. Herencia
	3.1.2. Identidad
	3.1.3. La huella y testimonio14
-	4 . REFERENTES 16
	4.1. Referentes literarios16
	4.2. Referentes plásticos
	4.3. Referentes musicales
	5 . PRODUCCIÓN ARTÍSTICA24
	5.1. SOLUK25
	5.1.1. Dibujo y escultura26
	5.1.2. Producción performática
	5.1.3 Producciones musicales
-	6. EXPOSICIONES
-	7. CONCLUSIONES
-	8. BIBLIOGRAFÍA
-	9. ÍNDICE DE FIGURAS
-	10.ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo coincide como su nombre indica con el Final del Grado en Bellas Artes. El final de una enseñanza más generalizada y el comienzo de una etapa de especialización y profesionalización artística.

Hace cuatro años tomé la decisión de producir una obra interdisciplinar que tuviera como eje central la música. Con el tiempo la idea de llevar a cabo este proyecto ha ido variando y madurando hacia una situación de mayor consciencia y organización sobre lo que estaba haciendo y lo que quería hacer. La idea de álbum, *mixtape* o serie de obras también se han ido transformando con el tiempo. Su concepto, su forma y hasta su *tracklist* se han ido gestando durante los cuatro años hasta acabar convirtiéndose en una serie interdisciplinar que consta de 33 obras que abarcan disciplinas como la música y el arte sonoro, la performance, la instalación y la video creación.

Los conceptos y aspectos formales están sujetos al proceso de definición e investigación sobre un lenguaje personal que refleje lo aprendido hasta el momento. Una obra que gira en torno a la transición de Daniel Varela (Yo) hasta convertirse en SOLUK (Alter ego), el proceso de pasar de ser creado a creador, de lo innato a la creación. Camino personal que nace del interés por acotar motivaciones y fundamentos para centrar la investigación y producción artística de una forma más profunda y específica. Para ello, hablaremos de dos conceptos fundamentales que se hacen presente en mi creación artística como es la espiritualidad, la identidad, la huella y lo heredado.

El trabajo que abordaremos se divide en 6 apartados, en primer lugar, expondremos los conceptos a los que nos acogemos para emprender este viaje de introspección. Este marco conceptual resume las primeras líneas de investigación en el proyecto: el ciclo vital entre la herencia, la identidad y la huella en el camino espiritual. Así mismo se presenta una selección de definiciones que desde investigadores, doctores hasta artistas, han ido matizando el significado de los conceptos que conforman el marco teórico.

En el segundo apartado analizamos y exponemos aquellos referentes que me han servido de ayuda a la hora de entender e investigar nuestras definiciones teóricas. Sirviendo también como inspiración, conforman una parte esencial en el proyecto por su vinculación con mi herencia personal. Además, dejan una gran huella estética y conceptual en la producción que se muestra en este TFG.

En el tercer apartado exponemos los antecedentes a la producción artística y la obra generada en el curso 2022 - 2023, que hemos dividido en diferentes series: SOLUK, dibujo y escultura, *performance* y música. En esta sección se muestra el

La herencia, la identidad y la huella como camino espiritual en la creación artística. Daniel Varela 6

bagaje conceptual, procesual y los referentes utilizados para llevar las obras a cabo, así como se hace visible el carácter interdisciplinar del proyecto.

En el punto número 6, se muestran diferentes exposiciones en la que hemos mostrado los resultados de la producción artística, destacando una exposición individual que recogería cada una de las obras expuestas en este trabajo.

Y finalmente las conclusiones dejan registro de las aportaciones que he adquirido con la investigación y producción llevada a cabo durante el TFG, así como la bibliografía que nos ha servido para realizar este estudio.

También el trabajo cuenta con unos anexos que recogen la vinculación con los ODS así como las letras de las canciones.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los objetivos para mi Trabajo Final de Grado se distinguen los siguientes intereses:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar un trabajo final multidisciplinar que recoja los conceptos de espiritualidad, herencia, huella e identidad, así como una revisión de mi producción artística realizada durante mis estudios académicos de licenciatura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Investigar sobre los conceptos de mi interés como son la espiritualidad, la herencia, la huella y la identidad.
- Estudiar y analizar los conceptos dentro de los referentes artísticos
- Revisar mi producción artística realizada durante mi licenciatura
- Realizar diferentes trabajos artísticos que abarquen la interdisciplinariedad entre la *performance*, el arte sonoro, la escultura y dibujo.

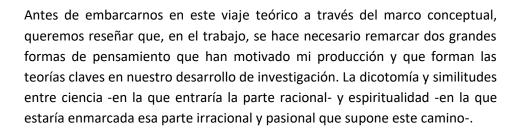
Metodológicamente la idea conceptual y formal del TFG parten de un cúmulo de antecedentes que derivan e influencian la propuesta artística que aquí se recoge. Esta etapa supone un estado constante en la mente del artista basado en la predisposición para prestar atención a las conexiones cercanas a la sinestesia entre la forma y el fondo de lo que nos rodea y provoca curiosidad. Tras un estudio y análisis de los conceptos de nuestro interés, para los cuales nos hemos servido de bibliografía, artículos y estudios de científicos en diferentes campos interdisciplinares de conocimiento. Más tarde analizamos y buscamos diferentes referentes tanto musicales y plásticos que nos han servido de estudio y análisis para nuestra creación artística. Para ello, hemos visitado exposiciones, revisado catálogos de arte, artículos críticos y escuchado música que ha sido analizada y estudiada.

Todo este estudio me ha servido para realizar toda una producción artística basada en los conceptos estudiados, que nos han ayudado a configurar nuestra creación artística. Para ello hemos realizado pruebas de carácter formal, la experimentación con técnicas y disciplinas que han compaginado desde un punto de vista sinestésico las relaciones entre los resultados de investigación junto a los de experimentación para elaborar la ideación y definición de fundamentos conceptuales y formales. La producción continua con el desarrollo

de una práctica artística basada en la interdisciplinariedad y la sinestesia entre disciplinas, ideas y materia.

Finalmente se realiza una valoración de los resultados donde se hace un balance de la relación teórico-plástica de la obra y se expone a posibles rectificaciones y descartes o documentación y distribución de la obra.

3. MARCO TEÓRICO

«El arte y la ciencia son formas de apropiarse del mundo, formas de conocimiento del hombre en camino hacia la verdad absoluta» (Tarkovski, 2013: p. 58). Entre ellos se encuentran diferencias como sus metodologías donde el arte «no quiere proponer inexorables argumentos racionales a las personas, sino transmitirles una energía espiritual» (*Ibíd*: p. 59)

Por cuestiones metodológicas y de tiempo, nos centraremos en la parte de la espiritualidad, dejando el concepto anteriormente mencionado para el futuro trabajo de Final de Máster, y así dar continuidad a este complejo proceso.

Además, este proyecto nace en un momento propio de cambio y definición. El comienzo en la profesionalidad y en sí la capacidad de abarcar campos de estudio motivados por la necesidad de acotar mis intereses, conocimiento y como causa de esto, los rasgos personales y artísticos de mi producción.

Pues el proyecto trata de nuestra transformación de Daniel (yo) hacia SOLUK (lo creado). Un personaje que se ha ido formando y modelado durante estos cuatro años de formación. Todo un camino de autoconocimiento, de transición y camino espiritual, en el que han intervenido aspectos como lo heredado, lo identitario, para finalmente dejar testimonio en nuestra sociedad de aquello vivido en constante transformación. Todo ello, ha quedado manifestado en todo un conjunto artístico que engloba *performance*, música, dibujo y escultura.

Fig. 1 SOLUK. Miércoles de ceniza, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

Fig. 2 Alejandro Mañas. Resistencia I, 2017. Fotografía. 40 x 30 cm.

Fig. 3 Alejandro Mañas. Resistencia, 2017. Fotografía. 160 x 80 cm.

3.1. Espiritualidad

Para empezar a desgranar los conceptos que se hacen presente en nuestro TFG, tenemos que empezar por la espiritualidad, que nos ha ayudado a emprender y analizar ese camino de cambio e introspección hacia la transformación de nuestro yo enfocado a mi personaje de SOLUK *-performance-*. Este cambio ha supuesto para nosotros un camino de preguntas. Esta experiencia personal, esta vida espiritual, supone la búsqueda de un camino que dé respuesta al hombre, en este caso a nosotros.

«La vida espiritual no es una vida paralela a la vida corporal; está íntimamente unida a ella. Quien la cultiva, vive más intensamente cada sensación, cada contacto, cada experiencia, cada relación interpersonal» (Torralba, 2010: p. 52)

La espiritualidad la podemos definir como una búsqueda interior como afirma el doctor e investigador en arte y mística Alejandro Mañas (Mañas, 2017: p. 103). Y que el sociólogo y teólogo Enrique Martínez Lozano apunta también que el término espiritualidad es «interioridad-profundidad, transpersonalidad, nodualidad (...)», añadiendo que la «interioridad significa ejercitarse en vivir "desde dentro"» (*Ibíd*, 2012: p. 26). Como podemos observar con estos autores la espiritualidad es un camino de introspección, una forma de autoconocimiento que nosotros trasladamos a nuestra producción artística, en el que cada producción es un camino de búsqueda, y del que se produce una transformación interior.

Por ende, nos acogemos a lo que el filósofo Jesús Casás Otero afirma, donde nos comenta que el arte es el espejo de nuestros sentimientos y transformación (Otero, 2012: p. 26-27). Afirmación que también el escritor Bernard Shaw comenta en su famosa frase: «los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma» (Sánchez, 2013: p. 14). Pues para nosotros, ese camino espiritual nos ha servido para explorar nuestra alma, nuestro sentido, todo un camino espiritual que nos ha llevado a la transformación de nuestro personaje.

Por tanto, este camino espiritual se encuentra enmarcado dentro de un ritual como una religiosidad, en la que la obra de arte, como comenta la historiadora del arte Pilar Cabañas Moreno establece «un diálogo con el pasado, pero también con el futuro» (Cabañas, 2012: p. 277), es decir para nosotros ese pasado que recoge nuestra historia de vida, lo heredado culturalmente, la transformación individual y lo creado con el futuro, la manifestación del ahora. En este camino de búsqueda, es decir esa transformación espiritual se hacen presentes conceptos como la herencia, identidad y la huella, de los que

hablaremos a continuación. Conceptos que han intervenido en el modelado para la creación del personaje de Soluk del que más adelante hablaremos.

Fig. 4 Alejandro Mañas. Sacrum altare II, 2013. Piedra y pan de oro.

3.1.1 Herencia

Como hemos comentado anteriormente para nosotros dentro del campo de la espiritualidad, en ese proceso de cambio continuo, queremos dejar constancia de los aspectos que han intervenido y que queremos analizar. En este caso es la herencia, concepto que se hace presente en nuestro trabajo y camino de transformación, que según la profesora del departamento de Ciencias Humanas María Laura Gili la define como «como un cúmulo de experiencias populares, de saberes y formas de hacer, representadas en la cultura material y en la memoria social, implica dar relevancia a la memoria histórica como forma de representación cultural y fuente de investigación y registro» (Gili, 2019: p. 3). Definición que con la que nos sentimos identificados y que se hace presente en el trabajo práctico, pues en este caso, la herencia se convierte en un punto de modelaje de nuestro personaje y creación artística en la que implica la memoria histórica de nuestro pasado, es decir, nuestras raíces y contexto social en el que nos hemos educado. Definición que complementamos con las aportaciones de la licenciada en artes Kerry Freedman en la que afirma que:

«la historia no se concibe únicamente como algo del pasado, sino que nosotros seguimos viviendo en el espacio de una estructura cultural e histórica que nos sitúa y nos da forma, restringe las posibilidades de cambio y, al mismo tiempo, constituye el medio en donde cambio se produce y se mantiene en virtud de las instituciones que compartimos, de la conciencia colectiva y de las interacciones diarias. (Freedman, 1992: p. 82).

Además, para nuestro proceso de transformación teniendo la herencia como punto de partida nos apoyamos sobre una frase de Leopoldo Alas, Clarín que sirve a la investigadora Francisca Hernández para introducir su estudio sobre el patrimonio cultural y su apreciación donde recoge que: «lo primero que hace falta para decir lo nuevo es conocer bien lo viejo» (Hernández, 2004: p. 9). Así pues, nos fundamentamos en este principio para entender la herencia social como una de las principales líneas de investigación para nuestra espiritualidad.

Otro aspecto que nos interesa es el que formaliza el profesor en pedagogía de la Universidad Complutense Julián Luengo Navas en la que nos define esta herencia como un conjunto de acontecimientos que van haciendo a la persona en la que intervienen aspectos como la relación «con los demás miembros de su comunidad para configurarse como persona» (Luengo, 2004: p. 9). Un proceso

en el que se nos educan de pequeños y aprendemos por imitación tras recibir «influencias de sus iguales para dotarse de las características que son propias de los humanos» (*Ibíd*, 2004). En el que continúa explicándonos que:

«Mediante el concurso de la influencia social, el sujeto adquirirá formas de conducirse y de percibir la realidad propia de su colectividad. Por otra parte, la cultura, concebida como realidad inventada por el hombre para entender el medio que le circunda, propondrá al sujeto todo tipo de argumentos y de interpretaciones de la realidad, con la pretensión de que su adaptación al mundo cultural se lleve a cabo convenientemente» (*lbíd*, 2004).

Por tanto, el personaje de SOLUK, es la transformación y producto de un camino en el que ha aprendido de los iguales y de sus contactos más próximos. Referentes como familia, contexto social etc... que ha ido construyendo la identidad en ese camino espiritual, del que nos sentimos acogidos y agraciados. Por ello, es tan importante para SOLUK esta herencia de vida vivida desde el cariño y orgullo de su herencia que quiere mantener un legado del pasado para llevarlo al presente. De la memoria a su comunicación, de la herencia al legado en forma artística. Como cita la doctora en artes Tiffany López-Ganet: «Compartir nuestras propias experiencias e historias de vida nos libera, sana y conciencia, permitiéndonos hablar de realidades colectivas desde las individuales e integrar lo personal y subjetivo en un discurso académico» (López-Ganet, 2021: p. 150). Además, añade que: «la introspección personal y autobiografía como metodología visual pretende convertirse en una herramienta colectiva, pero nace como centro del propio autocuidado de la persona investigadora: su medio para preguntarse quién es, qué necesita y hacia dónde quiere ir». Por tanto, SOLUK empapa de las dos vertientes, la heredada, de la que quiere dejar testimonio, y aunado a lo señalado anteriormente por Tiffany López-Ganet: ser un nuevo ser libre con una identidad propia, un alter ego.

Por tanto, para nosotros la herencia es aquello que compone la parte innata en la transformación hasta SOLUK. Se entiende como una de las principales líneas de investigación del trabajo y busca analizar las conexiones desde la herencia personal del artista con un marco hereditario a nivel global. En este campo de investigación se focaliza en recoger los intereses previos a la creación de SOLUK.

3.1.2. Identidad

Otro de los aspectos que se dan en ese camino de transformación y modelado del personaje y se hacen presente en nuestra producción artística es la identidad. Según la RAE se define como el «conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás». Siguiendo a investigadores como J. de Ajuriaguerra nos comenta que, en este proceso de formación identitario, sobre todo con anterioridad a la vida digital de hoy en día:

«Antes, dicen los nostálgicos, todo era más sencillo, más predecible. Las fases del ciclo vital parecían bien delimitadas, con fronteras que señalaban con claridad las transiciones entre las distintas etapas del desarrollo: niñez, adolescencia, juventud, adultez... Los relojes biológico, psicológico y social funcionaban acompasadamente, en sincronía, indicando puntualmente al viajero cuándo debía hacer el trasbordo a un nuevo reto evolutivo. En nuestros días, estas convergencias se han dislocado y el mapa evolutivo parece haber sido víctima de un efecto "acordeón": unas fases se acortan, otras se dilatan; y, todas, en general, ven desdibujarse sus contornos.» (Velilla, 2007: p. 25).

Esta cuestión de la identidad que analizamos y estudiamos, y enfocada desde el arte, es la parte que nos ayuda a identificarnos, a conocernos, a realizarnos esas preguntas existenciales que ya anteriormente hemos comentado. Una cuestión que se hace presente también en el performance, herramienta que utilizamos como medio de expresión artística, y en este caso el del personaje de SOLUK. Una acción en la que se da la autobiografía, el autorretrato y la memoria. Como comenta Josefina Alcázar en su libro *Performance. Un arte del yo:* «Los artistas del performance reflexionan sobre el arte, sus significados y sus límites, sobre el artista y su función, y todo ello a partir de la experiencia, de la vivencia» (2014: p. 5). La identidad comprende en la investigación, el punto más personal e individual del artista. La que forja unas ciertas directrices como las relaciones humanas e intereses de exploración como la introspección y conclusión personal de los conceptos estudiados del interés del proyecto.

No podemos dejar de lado dentro de este apartado, el concepto *alter ego* que según la RAE es la «persona real o personaje ficticio en quien se reconoce o se identifica a otra o sobre quien ésta se proyecta». En este caso haría referencia a nuestro personaje SOLUK, la verdadera obra de arte de Daniel.

«La creación de un alter ego es una conjugación de las categorías del 'yo' y el 'otro'. Es decir, la manifestación del otro yo, de un individuo en contra de los estereotipos para disociar sus sentidos. Por medio de esta estrategia se

construye una identidad por elección propia, mediante una selección de criterios morales, estéticos y culturales» (Bautista, 2009: p. 116).

Este camino de autoconocimiento se da a través de uno de los conceptos expuestos anteriormente como es la espiritualidad. Nos apoyamos en las teorías de Michael Foucault quien determina que: «la espiritualidad estará constituida por el conjunto de las búsquedas a través de prácticas y experiencias que constituyen, no para el conocimiento sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar para tener acceso a la verdad» (Foucault, 1982: p. 39).

Además, definiciones como la de Tarkovski nos ayuda a entender la diferencia entre el creador y su imagen donde aclara que: «cuando un artista crea su imagen, está asimismo superando su pensamiento, que es una nada en comparación con la imagen del mundo captada emocionalmente». (Tarkovski, 2013: p.62).

Sobre estas definiciones que concretan el proceso de creación de identidad nos apoyamos para revisar lo vivido, de una forma como la que defiende la artista Neus Bou quien habla sobre la permanente construcción del individuo. Aún así focaliza sobre la importancia de la etapa en la que se encuentra el artista, la adolescencia, la cual Neus Bou afirma que:

«ésta es la fase en la cual se inicia el desarrollo de nuestra personalidad, es el más idílico de los ciclos ya que en él experimentamos y vivimos experiencias sin reflexionar con anterioridad, pero las decisiones tomadas en esta etapa marcarán la construcción del individuo» (Bou, 2015: p. 20).

Basándonos en esta idea consideramos esta etapa un momento fundamental en nuestro camino espiritual de autoconocimiento necesario de investigar. También para entender el cambio de etapa vital y abandono de la adolescencia tomamos referencia en las palabras de Christian Boltansky cuando afirma que:

"comencé a trabajar como un artista cuando empecé a ser adulto, cuando comprendí que mi infancia se había terminado, y yo estaba muerto. Pienso que todos tenemos alguien que se ha muerto dentro de nosotros. Un niño muerto. Recuerdo al pequeño Christian que está muerto dentro de mí" (Boltansky, 2002: p. 75).

Fig. 5 Neus Bou. Construcción de la identidad. 2014. Madera y metal.

Fig. 6 Positivados de gran formato de la serie 'Chance' en el taller de Christian Boltanski.

Mediante el arte emprendemos nuestro camino espiritual donde recogemos los frutos de lo aprendido y sobre todo determinamos las direcciones a seguir en el continuo ciclo de construcción personal.

Por tanto, para nosotros la identidad es una síntesis de la comunicación entre la herencia y como personalmente la procesamos, determinando unas características personales que se reflejan en la obra por su relación conceptual y artística. La que nos ayuda a investigar y formar nuestra identidad, nuestro alter ego: SOLUK.

Fig. 7 José Cosme, 2012. Hábito en la mirada (Teresa de calcuta). Impresión digital sobre tela, 80 x 60 cm. Colección estudio del artista.

3.1.3. Huella y testimonio

Como cualquier gestación la de SOLUK está en constante transformación. Somos conscientes que para que surja la transformación, primero hay un ciclo vital, que es donde queremos llegar. El inicio como todo ser, se gesta, nace y crece. A partir de estos conceptos como creación, surge la huella y el testimonio como principio de todo, la vida, el nacimiento, lo creado, que dejará huella en su camino. Según la RAE hay varias definiciones de huella que sobre las que nos apoyamos en la investigación: «m. Huella o señal que deja algo o alguien a su paso». «m. Vestigio, señal o indicio de un acontecimiento». La huella es la herramienta a través la cual deja constancia de su apreciación por la herencia y la visión de su propia identidad.

Para hacer visible lo invisible y hablar de espiritualidad recurrimos al concepto del mito que sostiene el artista colombiano Rolf Abderhalden quien cuestiona: «¿Por qué recurrir al mito? El mito es el relato por excelencia. Su naturaleza originaria hace de él un potenciador de relatos; éstos se repiten como los sueños, configurándose y desconfigurándose continuamente en una estructura móvil que siempre se vivifica.» (Abderhalden, 2008: p. 24).

La huella o el testimonio supone construir lo que formará una herencia para el futuro, y pone en manifiesto la importancia de tener una férrea individualidad para conectar de mayor manera en ámbitos colectivos y dejar el rastro de esa investigación y camino espiritual mediante la obra artística. El artista valenciano José Cosme, es un claro testimonio de lo que estamos investigando y analizando en este TFG, quien afirmó que: «las huellas, los pasos jque bella imagen del hombre, de la vida! Somos huella que pesa, que pisa, que deja impronta, que mancha y se mancha inevitablemente. Pero también huella que es rastro, camino, signo y memoria, huella que marca una dirección (o la sigue) que indica un rumbo (o lo busca)» (Cosme, 2003: p. 12).

Los primeros pasos en la producción artística y creación del propio concepto del proyecto SOLUK como creado, mantienen una estrecha relación con la herencia personal del creador (yo) y como el proceso de apreciación de la herencia social sirve de aliciente para conseguir a través del camino espiritual de la obra artística conocer al humano, la realidad y a uno mismo, y entender su huella. Gracias a la producción artística entendida como huella, se permite aportar a la red de conocimiento de otras huellas de humanos que separados geográficamente podemos conocer y proteger desde el conocimiento y la apreciación la herencia social que nos rodea, de alguna forma vinculando el concepto de huella con el de recuerdo así mismo como sostiene Marc Auge en *Las formas del olvido* quién afirma que:

«todos nuestros recuerdos (incluso aquellos que valoramos más porque nos aferran a la certeza de nuestra continuidad de nuestra identidad) son 'pantallas' pero no en el sentido de que disimulan y contienen a un tiempo. Son huellas aparentemente anodinas, que vienen inopinadamente a la mente de quienes se abandonan a las ensoñaciones o quienes hacen el esfuerzo de analizarse» (Auge, 1998: p. 30).

También añadimos la postura del filósofo Paul Ricoeur quien vincula la huella con el concepto de memoria afirmando que:

«señalar los tres usos de la idea indiscriminada de huella: huella escrita sobre soporte material, impresión-afección "en el alma", impronta o huella corporal, cerebral, cortical. Ésta es, a mi parecer, la dificultad inevitable vinculada al estatuto de la "impronta en las almas" como en un trozo de cera. Ahora bien, hoy ya no es posible eludir el problema de las relaciones entre impronta cerebral e impresión vivida, entre conservación almacenamiento y persistencia de la afección inicial» (Ricoeur, 2003: p. 33).

De esta forma entendemos la huella no solo como un registro plástico, definición que también trabajamos en nuestra producción artística como medio de expresión personal, sino que entendemos la huella como un camino invisible que nos conecta como individuo a modo de testimonio y nos permite, seguir las huellas del pasado y ahondar en la herencia, así como introduce Antonio Machado su reflexión sobre la relación entre huella y camino y afirma que: «Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar» (Machado, 1912: p. 24).

En definitiva, una vez estudiado y analizado las aportaciones entendemos como huella la manera en la que se va dejando un testimonio de la identidad personal. Desde la herencia, se van forjando posturas que se hacen realidad a través de la manifestación artística. Estas huellas, ayudan a dejar un rastro y legado cultural, manteniendo el arte como una realidad a través de la cual nos podemos conocer a uno mismo y al ser humano.

4. REFERENTES

En este apartado procederemos a estudiar, analizar e identificar los referentes tanto literarios como plásticos, que han servido de guía para realizar nuestra producción artística. Enmarcado dentro del objetivo *Estudiar y analizar los conceptos que se hacen presentes en los referentes artísticos*. Por ello, nos vamos a centrar en una serie de referentes literarios como puede ser Christopher Galfard, artistas plásticos como Filip Custic, o musicales como Rosalía entre otros. Esta selección se debe al poco espacio, pero somos conscientes de la gran importancia y referentes en nuestra obra de artistas consagrados como Marian Abramovic, Christian Boltanski, Gina Pane, Ana Mendieta o Arnulf Rainier entre otros.

Estos artistas que exponemos han sido guías espirituales, estéticos, conceptuales, simbólicos o procesuales, que nos han ayudado a plasmar nuestras ideas en nuestra producción artística. Los referentes de cada disciplina aparecen en diferentes etapas de mi producción. Incluso antes de la propia idea del TFG, sobre todo musicales, audiovisuales y religiosos.

4.1. Referentes literarios

A la hora de abarcar la cohesión de la parte formal de la obra me sirvo de determinados referentes para consolidar la relación entre forma y fondo de la misma. El trabajo reflexiona relativamente sobre la creación personal, especialmente de SOLUK, donde se hace presente el camino desde Daniel hasta convertirse en SOLUK como veremos en el siguiente apartado de producción artística, una especie de *alter ego* que representa la parte relacionada con un sentido espiritual del artista. Estudio de la identidad como ya hemos desarrollado, el que se forja al ubicar al individuo en la realidad, así como la herencia y aportación personal de cada persona. Ambos se comunican para concluir mediante la multidisciplinariedad el proceso de cómo se han ido encontrando y la dualidad que suponen.

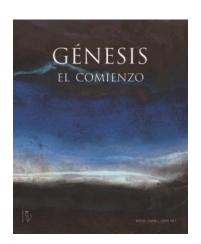

Fig. 8 Miguel Carini y Jorge Riet, 2015. Génesis: El comienzo. Editorial: ALGON.

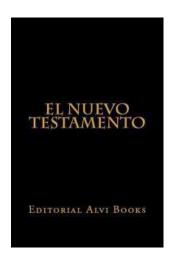

Fig. 9 Editorial Alvi Books, 2017. El nuevo testamento.

Fig. 10 Christophe Galfard, 2016. El universo en tu mano: Un viaje extraordinario a los límites del tiempo y el espacio. Editorial: Blackie Books.

Mircea Eliade Lo sagrado y lo profano

Fig. 11 Mircea Eliade, 2014. Lo sagrado y lo profano. Editorial: Paidos iberica.

De alguna forma el trabajo refleja el proceso de creación de sí mismo, de la misma forma que en *La Biblia* se refleja la creación del mundo como metáfora. Un testimonio que nos ha quedado heredado del legado que ofrecen sus diferentes libros. *El Génesis* supone uno de los primeros referentes conceptuales para nuestra producción. En él, encontramos mucha de la simbología que utilizamos en nuestra producción artística, de los que rescato los relatos bíblicos como fuente de inspiración temática e iconográfica para explicar como metáfora mi creación personal. Sobre este versan conceptualmente las obras pertenecientes a los conceptos que hemos desarrollado anteriormente como la herencia, lo innato y lo ya existente, que a modo de contextualización recoge lo que precede al proceso de identidad.

También de la Biblia cabe destacar la importancia del *Nuevo Testamento* como referente en mis creaciones, especialmente en aquellas obras que proceden de mi camino espiritual, el autoconocimiento y la identidad. Pues estas referencias me sirven para estudiar la vida de Jesús en sus enseñanzas y la experiencia de transformación interior como vivencia y explicación de desarrollo de identidad personal. Como veremos en la parte de producción artística, las creaciones como *miércoles de ceniza* se manifiesta esa transformación, rito religioso y de sacrificio. Todo un camino para el autoconocimiento.

La serie de obras multidisciplinares suponen una especie de viaje que me han ayudado a reflexionar sobre mis aspectos existenciales y transformativos. En este ejemplo tenemos nuestro caso sobre el paso de Daniel a SOLUK. Esta especie de viaje en el espacio-tiempo del desarrollo del proyecta cuenta con un referente principal como es el caso de Christophe Galfard quién coloca el universo al abasto de tu mano metafóricamente, mediante una divulgación científica que recibe el mismo nombre. El universo en tu mano muestra un extraordinario viaje a los límites del tiempo y el espacio. Referencia que comparamos metafóricamente al viaje que supone la creación de SOLUK, el proceso de lo innato a la creación. Christophe Galfard muestra la teoría de la ciencia a través de un lenguaje divulgativo a la vez que sugerente y poético. Así mismo, se pretende investigar y expresar a través de la poética física o conceptual rasgos del origen, proceso y legado de lo que ha supuesto el hecho de la existencia para Daniel Varela hasta crear a SOLUK.

Los conceptos de cuerpo, tiempo y espacio de los que habla este autor, que están cercanos a la ciencia suponen en la obra dos gigantes dimensiones semejantes al espacio y el tiempo, una serie de dicotomías basadas en la bidimensionalidad las cuales se encuentran en constante contacto y movimiento. Lo visible y lo invisible, lo sagrado y lo profano.

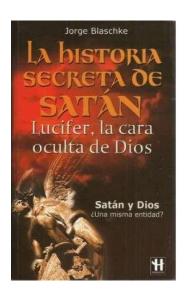

Fig. 12 Jorge Blaschke, 2007. La historia secreta de Satán: Lucifer, la cara oculta de Dios: ¿Satán y Dios una misma entidad?. Editorial: Robinbook.

Otras de las cuestiones de nuestro interés son la dicotomía entre o divino y lo sagrado, conceptos que se hacen presentes en las Santas Escrituras que hemos citado anteriormente, y que se hace un fundamento esencial en la obra de Mircea Eliade titulado *Lo sagrado y lo profano*, sobre el cual versan los puntos de claves de la interpretación y simbolismo de las diferencias y similitudes entre ambos puntos de vista, donde habla sobre el tiempo sagrado y los mitos en la experiencia religiosa. De esta obra rescatamos la manera de abarcar la producción artística presentando un choque constante entre lo profano con lo trascendental.

Estas interpretaciones del tiempo están presentes en la semántica del Álbum fusión de la que hablaremos en nuestra producción artística.

La dualidad entre Dios y el Diablo ha sido uno de los temas más recurrentes en el arte y la literatura a lo largo de la historia, y ha sido utilizado como una forma de explorar la complejidad del ser humano y su relación con el mundo. La idea de que todo está formado por una cara A y una cara B, lo que podríamos llamar conceptos contrarios, que se complementan y se contraponen, ha sido plasmada en numerosas obras de arte que buscan reflexionar sobre la dualidad en su forma más amplia.

La obra del escritor Jorge Blaschke *La historia secreta de Satan: Lucifer, la cara oculta de Dios: Satán y Dios ¿una misma identidad?*, es un ejemplo de cómo la literatura y el arte pueden ser utilizados para explorar la dualidad y sus implicaciones en la vida humana. A través de la obra, Blaschke plantea la posibilidad de que Dios y el Diablo sean una misma entidad, y que su dualidad sea solo una ilusión creada por la mente humana. Esta es una de las principales referencias que tomamos para la creación de SOLUK, un organismo donde convergen su propio Dios y su propio Diablo metafóricamente. A través del arte, se reflexiona sobre nuestras partes más claras y oscuras, y se explora todo lo que hay en el inmenso gris que conforma nuestra existencia. La dualidad, en este sentido, puede ser vista como una forma de romper con las categorías binarias y de explorar la complejidad del ser humano. En definitiva, la obra de Jorge Blaschke y las obras que se presentan en el proyecto, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del ser humano y su relación con el mundo, conceptos que se hacen presentes en mi producción artística.

Fig. 13 Denis Blacker, 2005. Mundos paralelos. Performance.

Fig. 14 Denis Blacker, 2005.Sincronía. Performance

Fig. 15 Senga Nengudi, 2010. Obra de la serie Esculturas Utilizables para la exposición "Topologías".

4.2. Referentes plásticos

Denys Blacker (Londres, 1961)

La obra de este artista visual transdisciplinar es una exploración profunda y multidimensional sobre la consciencia, la comunicación y las experiencias compartidas que unen al hombre. A través de su trabajo, este artista busca cuestionar la fina línea que nos separa entre nuestras experiencias individuales y lo que nos une en las experiencias comunes. Lo que podríamos conceptualizar con la idea de identidad, como ya hemos desarrollado anteriormente.

El enfoque principal de su investigación se centra en la consciencia y cómo nos comunicamos, y es a través de la acción con la que intenta descubrir cómo nos relacionamos y por qué. Esta obra multidisciplinar combina *performance*, dibujo, escultura y video para crear una experiencia completa que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad personal y nuestra conexión con lo colectivo, es decir las relaciones sociales.

A un nivel estético de la obra de Denys Blacker, es uno de los referentes principales para nuestra creación, pues de él rescatamos muchos recursos y una gran variedad de característica como el uso de paletas de colores minimalistas que abarcan entre el blanco, negro, beige y el rojo en alguna ocasión. Además, nos aporta una gran influencia procesual donde las acciones que llevan a cabo tienen gran vinculación con los registros plásticos y el uso de materiales austeros. Así como el uso del *performance*.

Senga Nengudi (Chicago, 1993)

Como referente para el TFG es relevante mencionar el trabajo de Senga Nengudi, una artista estadounidense conocida por su trabajo enfocado en el cuerpo, la *performance* y el espacio urbano. A menudo utiliza su propio cuerpo como material de trabajo, explorando temas como la sexualidad y la identidad de género. En sus performances, Senga Nengudi utiliza técnicas de danza y movimiento para explorar estos temas de manera física y emocional. Además, es un referente de gran importancia para la parte formal de la obra, con su implicación del cuerpo y el uso de materiales como el uso de medias de nylon.

De su producción nos quedamos tanto con el empleo y significación de los materiales que utiliza, como es el caso de las medias como un símbolo para hablar sobre la piel donde queda la huella.

Fig. 16 Filip Custic, 2021. Pi(x)el, Performance. Espacio Solo, Madrid.

Fig. 17 Virgen María, 2020, Fotomontaje del artista Filip Custic.

Fig. 18 Virgen María haciendo dj set y performance en sala Antídoto.

Filip custic (Tenerife, 1993)

La obra de Filip Custic nos sirve de gran referente conceptual para la investigación. Desde un enfoque altamente simbólico, el artista aborda temáticas que hablan sobre el origen y evolución del ser humano. Directamente nos enseña nuevos caminos para explorar la herencia social y la cultura que nos define, con la creación de obras donde la simbología se convierte en una herramienta narrativa. Para nuestra producción, nos aporta grandes enfoques simbólicos sobre el tratamiento de la herencia social y la generación de una identidad personal en la plástica, empezando por investigar cuales son las características innatas en el humano y como la cultura entrelaza cada individuo.

También nos sirve de gran referente por su trabajo en la *performance, quien lleva* sus acciones a espacios más normativamente asociados al ocio como centro social de relaciones humanas en nuestro tiempo, como es el caso de sus acciones realizadas en discotecas junto con otra de las artistas que aporta significativas posturas al proyecto, la hija de la actriz Verónica Forqué, María Forqué.

Virgen María (Madrid, 1990)

María Forqué es una artista que ha sabido destacar en el mundo de la música electrónica y en su faceta como DJ. En una entrevista concedida para *Vorágine TV*, con motivo de su actuación en el festival *Sónar* de Barcelona en 2019, María explicó el porqué de su nombre artístico *Virgen María*. Según ella misma citaba en la entrevista, que los templos de hardcore y de hardstyle a los que iba a rezar al DJ, eran principalmente frecuentados por hombres que adoraban a estos mesías de la música, metáfora que podemos vincular con el antiguo testamento. En este contexto, ella decidió adoptar el nombre de Virgen María como su *álter ego* en la música, buscando ser la deidad de los templos de sonido, que para ella eran más iglesias que la propia iglesia. Una comparación que nos parece muy interesante y que incluso Javier Panera dijo al caso en la exposición *Barroco y Neobarrocos*, donde manifestó la semejanza de la liturgia del barroco a la actualidad de la cultura de la *Rave Tecno* entre otras (Panera, 2005: p. 23).

«En la cultura rave —como en ciertas celebraciones del drama litúrgico del 700—todo son "sensaciones": los colores, los olores, los efectos, las formas cambiantes, los clímax, los trompe d'oeils, las sombras, las masas, los claroscuros, las sorpresas... Estamos ante un arte de la rarefacción destinado a aumentar la intensidad de la ejecución y de sus efectos» (Panera, 2005: pp. 22-23).

Este juego de conectar lo sagrado y lo profano en su nombre artístico, según Forqué, mantiene gran relación en las teorías de Mircea Eliade que anteriormente hemos comentado, quien hablaba de la importancia del mito y lo sagrado en la cultura y la sociedad. De ambas referencias nos servimos activamente para definir el personaje de SOLUK. Principalmente esta artista nos sirve de referente en el TFG por su vinculación performática y musical, ligando directamente las dj sets y conciertos con toda una acción mediante la cual se presenta ante el público.

Fig. 19 Bill Viola, 2000. Ascensión. Videocreación.

Bill Viola (Nueva York, 1951)

Como uno de los principales referentes de la videoinstalación de temática mística y religiosa destaco a Bill Viola, quien ahonda en la creación de imágenes figurativas que consiguen trascender lo objetivo y dejar espacio a la imaginación más abstracta, sensorial e incluso espiritual. Obras que son inspiradas de cuadros religiosos, donde busca las emociones, y deja testimonio no solo de nuestra herencia cultural dando vida a estos cuadros religiosos, sino que también quiere dejar huella de esas pasiones y gestos de las personas. Ejemplo es su obra *El Velo* (1995) donde crea espacios que se abstraen al superponer figuraciones en video.

La obra de Bill Viola nos ayuda a tomar un enfoque en temas existenciales y espirituales, y su relación con la dicotomía entre lo real y lo ficticio. A través de la utilización de medios tecnológicos avanzados, como la video proyección y la animación. Viola crea un espacio en el que la realidad y la ficción se fusionan, cuestionando nuestra percepción de la verdad. En sus obras, Viola utiliza elementos de la ciencia, como la física y la tecnología, para explorar temas espirituales y filosóficos, como el tiempo, la muerte y la conciencia. Sin embargo, en lugar de presentar una visión científica objetiva de estos temas, Viola utiliza la ciencia como una herramienta para explorar las pasiones humanas y las experiencias personales. Así mismo, en nuestra producción artística se hacen visibles esas referencias en obras que explicaremos más adelante como *La marca del sacrificio* o alguna de las exposiciones que mostraremos a manera de la divulgación de los resultados de este TFG.

Fig. 20 Retrato fotográfico de Lana del Rev.

Fig. 21 Retrato fotográfico de Rocío Jurado

Fig. 22 Retrato fotográfico de Marilyn Manson

4.3. Referentes musicales

La música conforma una parte trascendental en nuestro álbum fusión, y constituye una de las principales fuentes hereditarias culturales y estéticas de la investigación conceptual y formal desde lo visual a lo sonoro.

Cronológicamente habría que tener en cuenta el género pop y rock, destacando a Lana Del Rey (Nueva York, 1985) y Marilyn Manson (Ohio, 1969). Aunque son artistas con estilos muy diferentes, se establecen como principales referentes. Sus obras poseen grandes rasgos característicos. También hay una gran influencia de Roció Jurado y del folclore a través de la herencia materna a lo largo de mi juventud.

Lana Del Rey, conocida por sus letras melancólicas y su estilo retro, sobre los deseos y existencia, nos aporta una gran influencia poética a la forma de abarcar la creación musical de la producción artística. Entre los referentes del folclore, Rocío Jurado (Chipiona, 1944-2004), nos introduce hacia un interés por la interpretación de una forma estridente y elegante. Sus letras de amor, desamor, esperanza y dolor aportan a la producción un carácter de gran sensibilidad y crudeza en la expresión, así como referencias de las canciones que interpretó, en muchos casos escritas por Rafael de León que dejan en nuestro Álbum fusión un aliento del sur español y su folclore.

Por su parte, Marilyn Manson, ha sido uno de los referentes del rock industrial y del metal alternativo de gran relevancia por su espíritu rebelde con una imagen oscura y andrógina. En la producción se muestran relaciones sonoras y uso de instrumentos similares, además, influyen en mi creación aportando una gran representación de las dificultades en el proceso de creación de una identidad en continua transformación. Supone uno de los principales referentes que precede a una nueva etapa de descubrimiento de referentes musicales, literarios, estéticos y audiovisuales que enfocan el interés artístico y filosófico hacia la individualidad, la oscuridad y el mundo gótico.

Fig. 23 Retrato fotográfico de Sopor

Fig. 24 Retrato fotográfico de Bad Gyal.

Fig. 25 Retrato fotográfico de Rosalía.

Este género supone en nuestro imaginario artístico una de las mayores fuentes de conceptos, sobre todo de enfoque y fijación por lo desconocido y profundización de la identidad y la huella que dejamos en el mundo. Como mayor referente encontramos a *Sopor Aeternus and The Ensemble of shadows*, proyecto liderado por la artista alemana Anna-Varney Cantodea (Alemania, 1952) y lo que ella denomina el conjunto de las sombras. La música se caracteriza por un estilo oscuro, una estética teatral. Letras que exploran temas como la muerte, la soledad y el sufrimiento que me sirven de referente para indagar temáticas relacionadas a la identidad. La imagen andrógina de Cantodea y su estilo único han sido una inspiración para los fundamentos principales del proyecto SOLUK. A su vez cabe destacar el grupo turco *She Past Away* que como primera referencia se encuentra la denominación de una canción con el título del proyecto, SOLUK, traducido del *turco como pálido* o *descolorido*, así como la parte conceptual y sonora de su discografía.

La etapa final de referentes supone un cambio drástico en la producción musical. Esta se orienta directamente a los ritmos jamaicanos como el *dancehall* y toda su historia africana anterior a las colonias. Como referente personal, fusionando con diferentes estilos latinos se encuentra Bad Gyal (Barcelona, 1977), artista catalana que ha logrado consolidar su carrera gracias a su capacidad para fusionar una mezcla de *dancehall* y reggaetón.us letras hablan de temas como el amor, el desamor y la vida urbana y contemporánea. Su estilo nos aporta en la producción un interés por la frescura y lo cotidiano. Con bastante relación a la parte espiritual se refleja en el *álbum fusión* como un gran referente formal por sus melodías y gran uso de plugins como el autotune.

En la electrónica y el pop contemporáneo, encontramos a referentes como Rosalía (Barcelona, 1992), quien ha logrado fusionar la música electrónica con el flamenco, creando un estilo único y dotando su obra de una gran relación sonora, visual y conceptual. Sus letras suponen referentes para los temas como la identidad, la tradición y la lucha por el éxito, y su estilo visual y musical ha sido una fuente de inspiración para la producción del proyecto.

Aunque cada uno de estos referentes musicales pertenece a géneros diferentes, comparten algunas características que los hacen relevantes para la investigación. Es importante destacar que estos referentes musicales no son los únicos en su género, y que existen numerosos artistas que también han dejado su marca en los referentes del proyecto. Sin embargo, cada uno tiene algo especial que los hace únicos, lo que me ha llevado a investigarlos como referentes musicales principales.

5. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Una vez expuestos nuestros intereses conceptuales en el marco teórico, y realizado un recorrido por nuestros referentes artísticos, nos introduciremos en nuestra producción artística. También expondremos nuestros antecedentes, es decir la obra previa para pasar a nuestra producción realizada en el último año de carrera, la que hemos dividido en: **SOLUK; Dibujo y escultura; performance;** y **musicales**. Con este patrón he ido configurando mis series de creación que más adelante pasaremos a analizar. Finalmente hablaremos de varias exposiciones donde se han presentado las conclusiones, es decir, la producción artística.

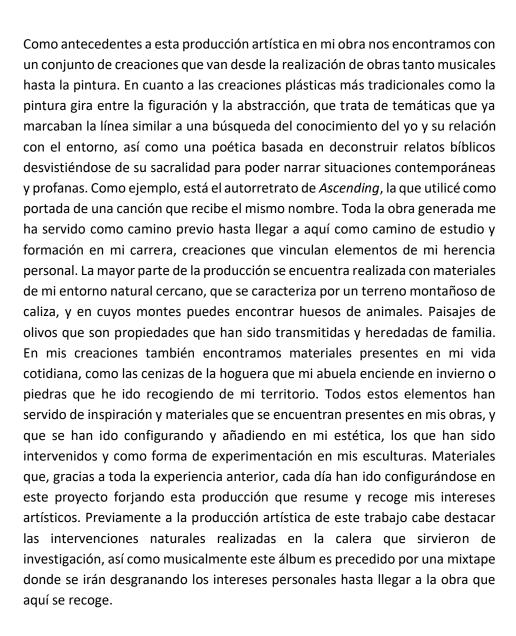

Fig. 26 SOLUK, 2021. Ascending Autorretrato. Técnica mixta.

Fig. 27 Intervención natural en la calera.

Fig. 28 SOLUK, 2022. De barro a Dioses. Instalación. Proyect Rooms BBAA UPV.

La producción artística que se recoge en el TFG abarca desde la música y el arte sonoro, la instalación y la performance y las video creaciones. Estas obras han sido realizadas durante los años 2022 y 2023. *La producción plástica se basa principalmente en la interdisciplinariedad entre la instalación, la performance y la escultura*. Estas obras abordan conceptos relacionados tanto a la herencia, la identidad o el testimonio, expuestos en el marco teórico.

5.1. SOLUK

Como hemos comentado durante todo el proyecto, la principal obra que exponemos es mi propia transformación de Daniel a SOLUK. Un personaje que tiene esas dos caras de las que hemos hablado, mi yo y mi *alter ego*, este último como un personaje de transformación, de camino introspectivo, en el que se dan todos los conceptos estudiados en el marco teórico, y que ha sido creado a través de una mezcla de estética que he absorbido de los referentes artísticos. SOLUK, por tanto, es un personaje al que podemos denominar la obra prima, que es quien se transforma mediante el *performance* y el creador de toda una estética singular. Una creación, que ha sido creada a partir de las reflexiones de toda la producción artística, la que me ha ayudado a conocerme y a identificarse como SOLUK. Autor de obras musicales, performativas y plásticas. Y un reivindicador de la libertad total, de lo profano, así como de la identidad de género, sin perder mis raíces.

Aunque SOLUK por pertenecer al mundo de las ideas es de carácter etéreo, la estética acompaña a Daniel para transformarse en algo visual, a través de la moda, que se acerque más una imagen relacionado con la apariencia de SOLUK, variando la complejidad de la ropa dependiendo de la acción a llevar a cabo, pudiendo oscilar entre una ropa más cotidiana a algo más de fantasía.

Fig. 29 Retrato durante el rodaje del videoclip "Blink".

Fig. 30 Retrato durante el rodaje del videoclip "Como ángeles".

Fig. 31 Boceto para Espacio y gestación.

Fig. 32 Detalle de Espacio y gestación en la exposición individual De lo innato a la creación.

Fig. 33 Detalle de una pieza de Espacio y gestación en la exposición individual De lo innato a la creación.

5.1.1 Dibujo y escultura

Espacio y gestación

Mediante un conjunto escultórico de piezas de papel se propone una presentación sobre la gestación y la transformación de Daniel Varela hasta SOLUK.

Con gran vinculación al estudio y apreciación de la herencia se pretende utilizar un material procesado como el papel, de características endebles, para hablar sobre nuestra influencia en el espacio que habitamos. De una forma activa aunque no antropocéntrica se busca intervenir pedazos de tiempo y espacio en un círculo de piezas que capturan su gestación. Su disposición circular hace hincapié en conceptos tratados anteriormente como la transformación y los ciclos constantes. También conecta con una dimensión simbólica de gran importancia en la producción, esta obra hace referencia a la flor del loto, y que mantiene una vinculación con conceptos como la iluminación y transformación personal, la armonía y el equilibrio gracias al desapego, invitándonos a cultivar la capacidad de florecer y crecer independientemente de las circunstancias externas para trascender las identificaciones egoicas y fluir con la vida sin resistencia. Y que según Eduardo Cirlot, es símbolo de la manifestación, de lo naciente (1992: p. 250).

Con una intención de reflejar el trabajo y apreciación de lo innato se propone intervenir las propiedades del soporte de una forma en la que nuestra acción contribuya a partes iguales con las propiedades físicas del material y la gravedad. Se propone el proceso productivo como un camino entre el control de la acción personal y el comportamiento ajeno del entorno, dejando la intervención personal al mismo nivel que la realidad material del soporte. Metafóricamente estas creaciones aluden a ese proceso reflexivo de la creación y transformación de Daniel a Soluk, la floración a modo de loto del personaje, como la creación también de la vida del Génesis.

En la producción se hacen visibles referencias a la obra *El universo en tus manos* de Christopher Galfard quien deja un gran interés por tratar el espacio y su forma de abordarlo a través de la poética, aunque su obra trata sobre física y este proyecto sobre el camino espiritual a través del arte.

Fig. 34 SOLUK, 2023. Detalle de Catedrales de papel.

Fig. 35 Detalle de Catedrales de papel en la exposición individual De lo innato a la creación.

Fig. 36 Detalle del proceso de Catedrales de papel en la exposición individual De lo innato a la creación.

Catedrales de papel

Catedrales de papel es una expresión metafórica que se refiere a la fragilidad o efimeridad de algo que aparentemente es grandioso o imponente. Es una pieza relacionada directamente con el cultivo del interior como una de las principales vías de la espiritualidad.

Esta obra escultórica es el resultado de la experimentación con materiales recurrentes en nuestra producción como el papel, la tierra, el agua y la cal. Usando el papel como soporte principal, se extendería sobre el suelo de forma bidimensional. Sobre él, se colocaría una serie de piedras extraídas de los parajes naturales en los que crecí, ordenadas en fila india a modo de procesión, sobre las que se intervendría a través de la cal, la tierra y el agua dejándolas caer encima de la fila de piedras. A modo de ritual y juego con el fin de conectar espiritualmente con la propia naturaleza, comenzaría a arrastrarlas, manteniendo su orden, por toda la superficie del papel. Una vez acabada la procesión, se dejaría secar los materiales, y al igual que Espacio y gestación, forma parte de la creación, la gestación y la identidad a un territorio, dejando caer el papel sobre sí mismo para generar pliegues y arrugas que acaban conformando el volumen y la forma de la catedral, es decir, se modelaría la obra teniendo en cuenta a partes iguales como se comportaba el soporte y cómo repercuten mis intervenciones, es decir, se iría deformando el papel con nuestra mano y con su propio peso para acabar consiguiendo su forma. En su interior se encuentran los restos de los materiales de un rito. Una vez obtenida la obra, se volvería a desdoblar el papel y dejarlo guardado enrollado hasta su exposición. Al instalar la obra, y siguiendo aproximadamente la huella del proceso de creación a través de sus pliegues y arrugas, se vuelve a dar volumen al papel, volviendo a levantar la catedral, de una forma similar, pero nunca igual a la primera vez, dando como resultado una catedral que se convierte en plural a cada instalación y otorga el nombre de Catedrales de papel.

A nivel de inspiración cabe resaltar la materialidad del papel como ejemplo de fragilidad confundido con sus pliegues y rastros con materiales pedregosos y duraderos. Mantiene una gran referencia a la apreciación de mi propia herencia, desde estética hasta conceptualmente, con reminiscencias a los paisajes naturales donde crecí, así como idolatría católica que tanto me inspira y conforma desde mi infancia.

Fig. 37 Boceto para Procesión de cal y

Fig. 38 Detalle de Procesión de cal y muerte en la exposición individual De lo innato a la creación.

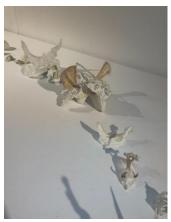

Fig. 39 Detalle de Procesión de cal y muerte en la exposición individual De lo innato a la creación.

Procesión de cal y muerte

La obra *procesión de cal y muerte*, es un conjunto escultórico formado por una procesión de cal, cemento y huesos. Su origen está directamente relacionado con la representación de la muerte. A lo largo de las obras se muestran los ciclos vitales y los procesos espirituales, todo un camino de introspección.

Procesión de cal y muerte es un recordatorio a través del concepto de procesión católica, que se lleva a cabo en Semana Santa para conmemorar la pasión de Jesús y la vida de los santos, así como la simbología asociada a la cal, para hablar sobre la purificación, la transformación y la mortalidad. Un recordatorio de que es un hecho y de la que nos enseñan la aceptación de la transitoriedad vital.

El proceso creativo de estas piezas está ligado directamente a la práctica de intervención artística en espacios naturales de montaña caliza que servirían de trabajo de campo sobre el empleo de la cal como material y símbolo en la producción. Durante un año he estado visitando lo que mi abuela denomina "la calera", definida por la RAE como: "cantera de donde se saca piedra caliza". Estos paseos me ayudan a vivir una espiritualidad con gran conexión con la naturaleza, y acabarían por desembocar en la intervención natural que me aproximaría a la cal, tratando respetuosamente el medio y buscando una conexión íntima con él. Un hecho que vincula la obra con mis raíces, tradiciones y herencia familiar. Se realizaron 8 instalaciones de las que hemos destacado 2 en la introducción para explicar los antecedentes de este proyecto, y el resto se pueden encontrar en el anexo del TFG. De estos paseos también se irían recogiendo huesos de animales como zorros, pájaros y conejos que ayudarían a representar la transitoriedad vital, los ciclos vitales y que nos sirven de símbolo para hablar sobre la huella y el rastro que también dejamos los humanos.

La creación de esta obra mantiene referencias directas al simbolismo asociado a la cal que grandes artistas y poetas como Federico García Lorca utilizan como símbolo para representar a la muerte como en *El paso de la seguiriya* del *Poema del cante jondo* quien concluye:

«¿Adónde vas, siguiriya, con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de cal y adelfa?»

Además, como su propio nombre indica, se vuelve a hacer presente una espiritualidad que bebe hereditariamente directa del catolicismo, y utiliza el concepto de procesión para sintetizar todo el proceso y los paseos espirituales en una obra que recoge la exploración de lugares conocidos desde la infancia, analizados bajo un prisma diferente de transformación personal.

Fig. 40 SOLUK, 2022. Gravedad. Pieza escultórica de la instalación De barro a Dioses.

Fig. 41SOLUK, 2022. Gravedad. Detalle de la pieza escultórica de la instalación De barro a Dioses.

Fig. 42 SOLUK, 2022. Gravedad. Detalle de la pieza escultórica de la instalación De barro a Dioses.

Gravedad

Gravedad conceptualmente versa directamente sobre la relación de lo visible y lo invisible, para mostrar ese camino espiritual, una búsqueda del equilibrio de mi consciencia y paz. Además, se propone representar el cuerpo como una herramienta física y terrenal que tiene que ser trabajada. En este proceso de transformación podríamos entender esta obra como un símbolo del equilibrio necesario entre Daniel y SOLUK, quienes han de convivir en la misma realidad teniendo necesidades diferentes.

El proceso de *Gravedad* recae directamente sobre la definición del propio título. Según la RAE: «2. f. Fís. Fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce la Tierra, u otro planeta, hacia su centro». A un nivel espiritual relacionamos esta definición con la que aporta el cineasta Jonás Cuarón en su película titulada *Gravedad*, quien entiende el viaje espacial del protagonista de una forma similar a la que nosotros emprendemos la transformación personal mediante el viaje espiritual describiendo: «un viaje casi arquetípico», en el que «se involucre de tal manera visceralmente que cancele la parte intelectual», sin «dejar que el intelecto se interponga sobre la parte emocional» (Revista Cine Premiere, 2013). También lo define como un:

«viaje espiritual que puede iniciar aferrándose a una entidad divina que proteja de una muerte casi que segura en condiciones tan desconocidas, tan atípicas respecto a las conocidas en la Tierra. Los astronautas emprenden viajes de búsqueda personal al universo, a lo desconocido» (*Ibíd*, 2013).

Definición con la cual nos sentimos altamente identificados y que nos ayuda a entender nuestra propia transformación.

Para unir ambos conceptos recurrimos a la representación de la piel como testigo de las huellas en el proceso de conocimiento personal recurriendo a obras como la ya citada en referentes, Senga Nengudi, por utilizar la media de nylon como símbolo de la piel.

Fig. 43 SOLUK, 2023. Límites de un autorretrato. Dibujo, 1,5 x 4 m.

Límites de un autorretrato

Este autorretrato pretende acercarse hacia una aproximación a cómo se imagina la apariencia de SOLUK, parte de un proceso en el que se comparten proporciones físicas, dibujándolo a partir de mi cuerpo.

Sobre el papel se muestra un autorretrato mediante cal y carbón, no con una pretensión de capturar una imagen descriptiva, sino más bien capturar su huella. Al igual que los neutrones son, pero no están en ningún lado concreto, este retrato representa como se muestra SOLUK mediante un trance a través de la cal, el papel y el carbón en ese momento concreto.

La elaboración de la obra se llevó a cabo tapándonos los ojos, es decir la visión con un pañuelo negro para difuminar y abstraerla. Colocando un papel de 3 metros de largo a 90º cubriendo parte del suelo y de la pared, se comenzaría a intervenir con la frente de la cara pegada al papel reduciendo la visión casi por completo y empezar a determinar puntos determinantes a lo largo de cuerpo como la frente, la barbilla, el pecho, el estómago y el aparato sexual. Pedazos de cal y carbón se colocan entre esos puntos y el papel y se presionan para dejar la marca. Partiendo de esos puntos y apoyado sobre el papel con dos carbones en las manos se comienzan a realizar las líneas que conectan lo puntos, que sin visión clara en el proceso se busca conectar ambas manos simétricamente, sin ver, y concentrar la atención en ese cometido, anteponiendo las sensaciones de mi tacto, un viaje de introspección.

Esta obra mantiene estrechas relaciones con las creencias de puntos energéticos corporales o chacras, así como lo citado en relación a los neutrones, para lo que tomamos referencia del Dr. Douglas Baker quien nos enseña que: «por debajo de nuestros cuerpos físicos, compuestos de elementos sólidos, líquidos y gaseosos, se encuentran funcionando como una sola entidad sutiles estados de materia pertenecientes al grupo de los hidrógenos, iones, electrones y neutrinos» (Baker, 2014: p. 74).

En cuanto a referentes artísticos para la realización de esta pieza podemos destacar a Arnulf Rainier.

Fig. 44 SOLUK. Oro de herencia, 2022. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

Fig. 45 Detalle de Oro de herencia en la exposición individual De lo innato a la creación.

Fig. 46 Detalle de Oro de herencia en la exposición individual De lo innato a la creación.

5.1.2 Producción performática

Oro de Herencia

Esta performance se ha ido forjando en base a tres pilares fundamentales: mi tradición familiar, la apreciación por la naturaleza y la recogida de olivos familiares. El agradecimiento y conocimiento hereditario e intención conciliadora de aportar al mundo, y el entendimiento de dos mundos que forman mi vida, existir como humano y la experiencia a través del arte.

La acción se centra en poetizar la apreciación que siento hacia mi herencia más personal, con mi crianza entre olivos y cómo esa experiencia deja huella en mi identidad. Así mismo, se pretende transportar dicho testimonio a través de la producción artística, en este caso, la *performance*. A través de la acción dejo constancia de mi memoria personal. Recurro al acto de recoger, aventar y triturar la oliva, para extraer una especie de aceite que unto en mi cara para dejarla grabada en el paño como registro de mi herencia, mi identidad y la huella. Nos servimos de referentes como la representación icónica de la Santa Faz, el supuesto rostro de Jesús que quedó marcado a través de la sangre, el sudor, así como el polvo del camino al recorrer el Vía Crucis. Obra en la que hago un símil al suceso, dejando marcado mi rostro, para profundizar en el concepto de testimonio y memoria.

Como recoge la catedrática en Historia del Arte Anna María Guasch:

«Las relaciones del artista francés Christian Boltanski y el archivo pasan, aparte de su fascinación por la «estética del archivo» (...) Diríamos que Boltanski no está interesado en la reconstrucción de un evento del pasado, sino en la «memoria» como un hecho a la vez antropológico y existencial» (Guasch, 2005: p. 157).

En cuanto a la autobiografía en el concepto de la acción, no se pretende evocar al recuerdo sino a hacer visible una realidad existencial y característica en la realidad vital del hombre y en mi herencia personal.

Fig. 47 SOLUK. Miércoles de ceniza, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 RBAA UPV

Fig. 48 SOLUK. Miércoles de ceniza, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

Fig. 49 Detalle de una pieza de Miércoles de ceniza en la exposición individual De lo innato a la creación.

Miércoles de Ceniza

Esta *performance* mantiene una relación conceptual con el sacrificio y el proceso creativo de las ideas. La obra plantea tres acciones principales: el sacrificio, la proyección de ideas y el camino hasta la materialización

De forma poética se muestra el proceso de elaboración de una idea u objetivo, y cómo mediante la experimentación nos acercamos a esa difusa idea planteada en el proceso de materialización de la misma.

Esta acción posee un interés simbólico con el uso de materiales como la ceniza, aludiendo al sacrificio católico, nuestro origen y fin: «Polvo eres y en polvo te convertirás» (Gen 3:19). Así como la tierra y el agua como símbolos de la vida y el crecimiento.

También hay un interés por reflejar el concepto del proceso y transformación, dando importancia al registro o restos que permanecen tras la realización de la acción, así como tomamos de referente a Denys Blacker quien realiza acciones de gran peso plástico y entiende esos registros como parte de la obra, su huella.

Fig. 50 SOLUK. Miércoles de ceniza, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

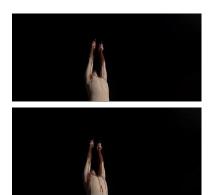

Fig. 51 Fotogramas del video arte documental de la acción La marca del sacrificio, 2021.

Fig. 52 Documentación tras la acción La marca del sacrificio, 2021.

La Marca del Sacrificio

Como hemos citado anteriormente, el cuerpo y la mente constituyen el medio a través del cual absorberemos cada experiencia. Con esta *performance* he buscado analizar y representar cómo nos afectan las experiencias a lo largo de nuestra vida, y como el devenir vital deja huella en nuestro camino. Como describe Neus Bou:

«al hablar del tiempo en el registro de la piel, es inevitable hablar del miedo, ese miedo a envejecer, al dolor, a la inutilidad, a la decadencia, en definitiva, ese miedo a la muerte y al olvido. La memoria de la piel nos puede contar una historia, un pasado, que está inscrito en cada arruga, señal, cicatriz... » (Bou, 2015: p. 70).

Así mismo, esto constituye uno de los pilares en los que se fundamenta la identidad. Tanto como la huella que te deja la vida, como la que tú dejas en ella, Neus Bou nos ayuda a concretar la idea mediante definiciones de la huella como memoria, afirmando que: «ésta hace referencia al paso del tiempo, el cual invertimos con una búsqueda de la identidad, en el que vivimos experiencias que nos han marcado, que nos hacen crecer, pero que también dejan huella en nuestros propios cuerpos» (*Ibíd.*).

El concepto más importante en la obra es la superación personal mediante la experiencia, aun así, también se pueden identificar ideas y conceptos como el sacrificio y la resurrección. Posee una referencia simbólica a la sangre que como recoge el doctor Juan Carlos Pizarro en relación al pasaje bíblico Hebreos 13:20: «indica que la sangre fue la base sobre la cual Dios levantó a Cristo de la muerte, proveyendo de esta manera una evidencia tangible de su aceptación y aprobación del sacrificio de Cristo» (Pizarro, 2008: p. 114).

La *performance* fue llevada a cabo por primera vez en la Facultat de Belles Arts de San Carles (UPV), y llevada a cabo por segunda vez para la realización de un videoarte documental, siendo la acción terminada mediante la recolección en una copa del vino que recorrería mi cuerpo y acabaría bebiéndose para profanar lo sagrado: «Este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes (Lucas 22:20). Acción suprimida en la realización del videoarte.

Fig. 53 Fotograma del video arte documental de la acción La marca del sacrificio, 2021.

Fig. 54 Retrato durante el rodaje del videoclip "Como ángeles".

5.1.3. Producción musical

En este apartado hablaremos sobre la serie musical creada a partir de los referentes artísticos analizados que recogen los conceptos de los que hemos analizado en el marco conceptual. La serie está formada por 13 canciones, de las que pasaremos a comentar 5 de la gran producción que hemos realizado por cuestiones de espacio.

Descolorío

Desde su significado etimológico como semántico la obra propone analizar la dimensión y el espacio en el que nace el personaje. Con la creación sonora *Descolorío* se hace referencia directa a la materia oscura y lo que no se ve, lo invisible, y es el espacio que heredamos. Además, hace referencia a la importancia del conocimiento de lo oscuro para poder equilibrar la luz que intentamos reflejar con versos como: "El tiempo nunca fue algo en mi contra, más sabio he *aprendío* a entrar en compás. No se puede brillar sin lo *descolorío*...", un símil a la descripción de la creación en el Antiguo Testamento:

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz. Y vió Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las tinieblas» (Génesis 1:5).

La estética de la canción es de carácter minimalista, compuesta por la voz, un bajo y una batería. El bajo se mantiene constante durante toda la composición apoyado por la batería en momentos concretos respirando un sentido de evolución constante y equilibrado. La principal referencia instrumental es el tiempo y el metrónomo para medirlo. Para representar la medida del tiempo recurrimos al uso de ritmos jamaicanos, concretamente de la música dancehall, compuesta por dos golpes de percusión (o tres en algunos casos) por cada compás. (Véase la letra en el Anexo II)

Gravedad

Por su parte *Gravedad* recibe el mismo nombre que una de las obras pertenecientes a la producción plástica, pues también conceptualmente se podrían considerar ambos resultados como dos caminos de llegar a una conclusión similar y crear una relación interdisciplinar.

En esta pieza se pretende hacer referencias a imágenes que hablen sobre el equilibrio, la gravedad y la relación de dos agentes. Por una parte, hablamos de la relación entre nuestro cuerpo y mente, como nuestra forma y nuestro fondo se encuentran en constante movimiento y conexión, lo espiritual. Con vinculación directa a la identidad, la pieza habla sobre el amor propio que debemos conservar para mantener una estabilidad.

Mantiene como referente la obra de la artista Sopor Aeternus pues mediante sintetizadores e instrumentos de cuerdas crea una atmósfera totalmente gótica. Se respira cierto aire de tensión entre el cansancio y las motivaciones que se llevan a cabo al determinar una identidad.

A tu sombra

A tu sombra hace referencia directa a la conexión entre la herencia previa y la futura huella. Mediante una canción de amor se pretende manifestar el agradecimiento a los agentes del pasado hereditario que nos enseñan y ayudan a construir nuestra identidad.

A tu sombra se sirve de un léxico que aunque posee trazas metafóricas y poéticas, busca mantener una línea discursiva bastante sincera y profana. A lo largo de la canción se hacen visibles conceptos importantes para permitir circular estos intercambios sociales: el orgullo y el desapego. El orgullo se entiende como uno de los males que crean distancia entre las personas, que llevan al egoísmo. Al contrario en A tu sombra se cita literalmente "No me matará el orgullo, porque sabes que lo mío es tuyo, y aunque nos separen los mundos, tú siempre me tendrás" aludiendo a que la herencia nos pertenece a todos y es nuestro deber conservarla y renovarla desde la empatía. (Véase la letra en el Anexo II).

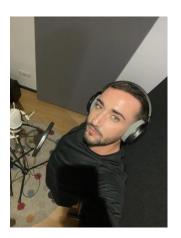

Fig. 56 Selfie autorretrato en la grabación de Agujero en Millenia Estudios.

Fig. 57 Documentación de Dani Stesse produciendo Entierro en Millenia Estudios.

Agujero

Junto a Entierro suponen las dos últimas producciones musicales.

Agujero intenta representar una posible despedida. A modo de testimonio a través de la letra se describen imágenes que describen la naturaleza de SOLUK. Motiva al intento por parte del resto de personas, a amarse individualmente para hacerlo de forma colectiva, visibles en frases como la inicial: "Tú ocúpate de ti". Además, se recogen metáforas que hablan sobre la experiencia del artista al vivir como SOLUK y cuales son los resultados de conocerte y apreciarte. Encontramos versos como: "Son testigos quien lo vió cruzar / De gusano como un agujero / Absorbiendo toda realidad / Lo que tengo yo mismo lo entrego".

Esta balada tiene como primer referente a Lana del Rey, quien deja su huella en la influencia por el tipo de lírica y la poética melancólica que va componiendo el aura de la canción. (Véase la letra en el Anexo II).

Link de la canción:

https://drive.google.com/file/d/19u6pJPKpmTJvqMXAW-uKIVfGLHD0w7J0/view?usp=sharing

Entierro

Como canción final mostramos Entierro. Conceptualmente la obra pretende hacer visible la importancia de conectar con tu herencia y raíz para entender tu identidad y así poder "disparar" tu huella. En los primeros versos ya se hace referencia a la conexión con la herencia: "Siento el cero / Llevo en la raíz / De mi cuerpo el / Tótem". También muestra cómo el entorno nos aporta las motivaciones que reflejamos con "carga de balas" como metáfora sobre la inspiración, reflejándose como hilo conductor en la canción. Además, se pretende hacer una conexión con Agujero, usando un léxico similar en algunos versos. Ambas canciones hablan sobre apostar en la creación artística, sobre el contraste del campo y la ciudad, y aunque de formas diferentes, el empoderamiento individual.

Entierro mantiene una relación de referencias sonoras al *dancehall*, el folclore y la música gótica, sintetizando los tres pilares fundamentales en la creación musical de SOLUK.

Fig. 58 Documentación del show case en la inauguración de la exposición de De lo innato a la creación.

Fig. 59 Documentación de la exposición de De lo innato a la creación.

Fig. 60 Documentación de la exposición de De lo innato a la creación.

6. EXPOSICIONES

En este apartado queremos puntualizar varias exposiciones donde se han mostrado y divulgado los resultados de la creación artística. Se han llevado a cabo varias acciones abiertas al público como *Miércoles de ceniza, Oro de herencia, La marca del sacrificio,* así como la participación en la exposición colectiva KT4 en el espacio multidisciplinar T4 de San Carles (BBAA, UPV), dónde los registros de la primera citada, acompañados por una videoproyección que mostraba un video documental de la primera vez que se realizó la acción quedaban expuestos.

Sobre todo, cabe destacar la exposición individual que tuvo lugar el 29 de mayo de 2023 en el Espai Jove VLC Edificio Joventut, donde se realizó la primera muestra de *SOLUK: De lo innato a la creación,* una muestra de las obras que se presentan en la producción artística de este proyecto.

Citando uno de los textos que conforman el catálogo por el artista Guillermo Hervás quien resume: «Usar la liturgia individual para buscar la identidad, encontrar refugio en la herencia para saber conducirse. El pasado se transforma en el presente y este acaba ahondando en lo que se espera de un futuro. El artista multidisciplinar SOLUK se enfrenta contra su propio reflejo en este proyecto, deja abandona la visión externa y examina cada rincón de su cuerpo para explorar en él su propia transformación. De lo innato a la creación, de Dani a SOLUK, de formarse de la nada a convertirse en lo auténtico. Esta exposición, marca la creación como salvavidas al que agarrarse, entender a la persona, con su raciocinio y al personaje, con su pasión. Este es el espejo para todos aquellos que se abruman, que como bien muestra el artista, hay que descubrirse para darse a conocer, dejando huella en cada espectador que quiera dejarse meditar» (SOLUK, 2023).

7. CONCLUSIONES

La realización de este TFG ha sido enormemente enriquecedora. Ha supuesto un logro por alcanzar objetivos propuestos ante esta investigación, y una gran ayuda en el camino espiritual de introspección que supone cuestionarse y reorganizarse, y en los términos que se basa esta investigación, el análisis de cómo mi herencia personal, ha ido moldeando mi identidad y dejando una huella concreta.

En primer lugar, destaco el aprendizaje adquirido para conseguir acotar y definir intereses artísticos personales. A través de este estudio he conseguido dar una mayor consistencia a mi identidad como persona y artista, entendiendo que clase de estética o ideas siento una mayor conexión, revisando mi herencia personal, conformada por elementos que en muchos casos no era consciente de la vinculación entre ellos, y como esos nexos se harían visible a través de la huella artística.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta al primero, se presenta el objetivo específico de hacer una revisión de mi producción artística realizada durante mi licenciatura. A través de este análisis he conseguido observarme desde una perspectiva más madura y consciente del por qué hacía lo que hacía, mirándome a mí mismo desde fuera.

Por tercer lugar tenemos en cuenta el objetivo de, continuando con el análisis hereditario, hacer una investigación de los que he considerado referentes, ver como su producción ha ido sirviendo de antecedentes a este TFG, y como los nuevos prismas de estudiarlos han ido aportando nuevas visiones sobre los conceptos y estéticas de interés.

En último lugar cabe mencionar lo que supone el resultado que se muestra en la producción artística: realizar un trabajo final multidisciplinar que recoja los conceptos de espiritualidad, herencia, identidad y huella. Queremos señalar que el trabajo presente está en constante transformación y por tanto abierto.

8. BIBLIOGRAFÍA

Alcázar, J., (2013). Performance: un arte del yo. Siglo XXI.

Auge, M., (1998). Las formas del olvido. Gedisa, Barcelona.

Baker, D. M. (2014). La apertura del tercer ojo. Baker eBooks Publishing.

Bautista Santos, S. P. (2022). Alter ego como estrategia identitaria de resistencia frente a estereotipos construidos en torno al imaginario de la mujer latinoamericana. Atrio. Revista De Historia Del Arte, (Monogr. 1), 114–125. https://doi.org/10.46661/atrio.4492

Bello, A., Humano (2007). Retos del asesoramiento psicológico: propuestas presentadas en las jornadas Aniversarias del centro de Asesoramiento Psicológico y Desarrollo Humano (CADH) junio 2007. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 25.

Boltanski, 'Studio: Christian Boltanski', *Tate Research Publication*, 2002, https://www.tate.org.uk/art/artists/christian-boltanski-2305/studio-christian-boltanski, consultado el 15 de marzo de 2023.

Bou Belda, N. (2015). *La construcción de la identidad. Huellas de la memoria*. [Trabajo Final de Máster]. Valencia: Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/60870/BOU%20BELDA%2C%20 <a href="https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/60870/BOU%20BE

Cabañas Moreno, P. (2012). Aportaciones de la comunión a la creación artística. En *Estética y espiritualidad. "Via pulchritudinis". La belleza en el arte sagrado, la educación, la música, la arquitectura, el cine, la pintura.* Monte Carmelo y CITeS—Universidad de la Mística.

Casás, J. (2012). Estética teológica y arte sagrado. En Sancho, F. J. (coord.). Estética y espiritualidad. "Via pulchritudinis". La belleza en el arte sagrado, la educación, la música, la arquitectura, el cine, la pintura. Monte Carmelo y CITeS—Universidad de la Mística.

Cosme, J., ¿nihilismo o trascendencia?. Universidad Politécnica de Valencia. Rectorado de cultura, Valencia.

Cirlot, E. (1992). Diccionario de símbolos. Editorial labor.

Eliade, M. (2014). Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós Ibérica.

Foucault, M., (1982). Tecnologías del Yo y otros textos afines. España. Paidos.

Fricke, Beate. "Visages démasqués. Un nouveau type de reliquaire chez les Anjou". En sentation XIII-XV siècles, editado por Dominic Olariu, 35-63. Berna: Peter Lang, 2009.

Freedman, K. (1992). La enseñanza del tiempo y del espacio: comprensión de la Historia del Arte y de la herencia artística. Revista de educación.

Galfard, C., (2016). El universo en tu mano. Barcelona: Blackie books.

Ghelerman, S. A. (2010). *El rescate del self: autoconocimiento y espiritualidad en la transformación de la identidad personal* (Doctoral dissertation, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires).

Gili, M. L., [et al.] (2019). Herencia Social. Los bienes culturales y la memoria colectiva. Experiencia de gestión cultural en el reacondicionamiento del nuevo Museo de Usos y Costumbres Nora Cattaneo de Bogino, de Etruria, Córdoba. 1er Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, articulando diálogos políticos y académicos en Ciencias Sociales. Villa María: Universidad Nacional de Villa María.

Guasch, A. M. (2005). Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar. Matèria. Revista internacional d'Art, (5), 157-183.

Harari, Y. N,. (2002) Sapiens: De animales a Dioses. Barcelona: EDHASA.

Hernández, F. H. (2002). El patrimonio cultural: la memoria recuperada. Trea.

Abderhalden, R. (2008). El artista como testigo: testimonio de un artista. *Papel Escena*, (8), 21-30.

López-Ganet, T., & Mesías Lema, J. M. (2021). La autobiografía como metodología visual introspectiva en la investigación en educación artística. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 8(1), 139-158.

Luengo Navas, J. (2004). "La educación como hecho". Pozo Andrés, María del Mar; Álvarez Castillo, José Luís; Luengo Navas, Julián y Otero Urtaza, Eugenio; Teorías e instituciones contemporáneas de educación, Madrid, Biblioteca Nueva.

Mañas García, A. (2017). *Arte y mística en el siglo XXI. La creación artística como una aproximación a la espiritualidad* [Tesis doctoral]. Valencia: Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/90530

Mañas, A., (2012). *El misticismo como proceso creativo*. Valencia: Universidad Politécnica.

Martínez Lozano, E. (2012). Vida en plenitud. Apuntes para una espiritualidad transreligiosa. PPC.

Panera J. (coord.). (2005). *Barrocos y neobarrocos. El infierno de lo bello.* Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.

Pizarro, J. C. (2008). "La sangre de Cristo y resurrección". *Revista Hermenêutica (descontinuada)*, 8. Recuperado de https://adventista.emnuvens.com.br/hermeneutica/article/view/215

Ricoeur, P., (2003), Memoria, la historia, el olvido. Ed.Trotta: Madrid.

Revista Cine Premiere (2013). Conferencia de prensa de Alfonso y Jonás Cuarón sobre Gravedad [Video]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=IQRk6V67igE

Sánchez J. - Sierra, R. (com.), (2013). *Arte y espiritualidad* [cat. expo]. Generalitat Valenciana – IVAM.

Tarkovski, A. (2013). Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine. Rialp.

Torralba, F., (2010) *Inteligencia espiritual*. Plataforma, Barcelona.

Velilla, J. S. (2007). *Crecer por dentro.* "Retos del asesoramiento psicológico". Propuestas presentadas en las Jornadas Aniversarias del Centro de Asesoramiento Psicológico y Desarrollo Humano (CADH)

Velilla, J. S. (2007). *Crecer por dentro*. Jornadas Aniversarias del Centro de Asesoramiento Psicológico y Desarrollo

Vilenkin, Alex. (2009). *Muchos mundos en uno. La búsqueda de otros universos.* Barcelona: EDITORIAL ALBA.

Zambrano, M. (2020). El hombre y lo divino. Madrid: Alianza Editorial.

Ziman, J., (1998). ¿Qué es la ciencia?. Madrid: Akal

9. ÍNDICE DE FIGURAS

- Fig. 1 SOLUK. *Miércoles de ceniza*, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.
- Fig. 2 Alejandro Mañas. Resistencia I, 2017. Fotografía. 40 x 30 cm.
- Fig. 3 Alejandro Mañas. Resistencia, 2017. Fotografía. 160 x 80 cm.
- Fig. 4 Alejandro Mañas. Sacrum altare II, 2013. Piedra y pan de oro.
- Fig. 5 Neus Bou. Construcción de la identidad, 2014. Madera y metal.
- Fig. 6 Positivados de gran formato de la serie 'Chance' en el taller de Christian Boltanski.
- Fig. 7 José Cosme. *Hábito en la mirada* (Teresa de Calcuta), 2012. Impresión digital sobre tela, 80 x 60 cm. Colección estudio del artista.
- Fig. 8 Miguel Carini y Jorge Riet, 2015. Génesis: El comienzo. Editorial: ALGON.
- Fig. 9 Editorial Alvi Books, 2017. El nuevo testamento.
- Fig. 10 Christophe Galfard, 2016. *El universo en tu mano: Un viaje extraordinario a los límites del tiempo y el espacio*. Editorial: Blackie Books.
- Fig. 11 Mircea Eliade, 2014. Lo sagrado y lo profano. Editorial: Paidos iberica.
- Fig. 12 Jorge Blaschke, 2007. La historia secreta de Satán: Lucifer, la cara oculta de Dios: ¿Satán y Dios una misma entidad?. Editorial: Robinbook.
- Fig. 13 Denis Blacker, 2005. Mundos paralelos. Performance.
- Fig. 14 Denis Blacker, 2005. Sincronía. Performance
- Fig. 15 Senga Nengudi, 2010. Obra de la serie Esculturas Utilizables para la exposición "Topologías".
- Fig. 16 Filip Custic, 2021. Pi(x)el, Performance. Espacio Solo, Madrid.
- Fig. 17 Virgen María, 2020, Fotomontaje del artista Filip Custic.
- Fig. 18 Virgen María haciendo di set y performance en sala Antídoto.
- Fig. 19 Bill Viola, 2000. Ascensión. Videocreación.
- Fig. 20 Retrato fotográfico de Lana del Rey.
- Fig. 21 Retrato fotográfico de Rocío Jurado

- Fig. 22 Retrato fotográfico de Marilyn Manson
- Fig. 23 Retrato fotográfico de Sopor Aeternus.
- Fig. 24 Retrato fotográfico de Bad Gyal.
- Fig. 25 Retrato fotográfico de Rosalía.
- Fig. 26 SOLUK, 2021. Ascending. Autorretrato. Técnica mixta.
- Fig. 27 Intervención natural en la calera.
- Fig. 28 SOLUK, 2022. De barro a Dioses. Instalación. Proyect Rooms BBAA UPV.
- Fig. 29 Retrato durante el rodaje del videoclip "Blink".
- Fig. 30 Retrato durante el rodaje del videoclip "Como ángeles".
- Fig. 31 Boceto para Espacio y gestación.
- Fig. 32 Detalle de Espacio y gestación en la exposición individual De lo innato a la creación.
- Fig. 33 Detalle de una pieza de Espacio y gestación en la exposición individual De lo innato a la creación.
- Fig. 34 SOLUK, 2023. Detalle de Catedrales de papel.
- Fig. 35 Detalle de *Catedrales de papel* en la exposición individual De lo innato a la creación.
- Fig. 36 Detalle del proceso de *Catedrales de papel* en la exposición individual De lo innato a la creación.
- Fig. 37 Boceto para Procesión de cal y muerte.
- Fig. 38 Detalle de Procesión de *cal y muerte* en la exposición individual De lo innato a la creación.
- Fig. 39 Detalle de *Procesión de cal y muerte* en la exposición individual De lo innato a la creación.
- Fig. 40 SOLUK, 2022. *Gravedad*. Pieza escultórica de la instalación De barro a Dioses.
- Fig. 41 SOLUK, 2022. *Gravedad*. Detalle de la pieza escultórica de la instalación De barro a Dioses.

Fig. 42 SOLUK, 2022. Gravedad. Detalle de la pieza escultórica de la instalación De barro a Dioses.

Fig. 43 SOLUK, 2023. *Límites de un autorretrato*. Dibujo, 1,5 x 4 m.

Fig. 44 SOLUK. Oro de herencia, 2022. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

Fig. 45 Detalle de *Oro de herencia* en la exposición individual De lo innato a la creación.

Fig. 46 Detalle de *Oro de herencia* en la exposición individual De lo innato a la creación.

Fig. 47 SOLUK. *Miércoles de ceniza*, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

Fig. 48 SOLUK. *Miércoles de ceniza*, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

Fig. 49 Detalle de una pieza de *Miércoles de ceniza* en la exposición individual De lo innato a la creación.

Fig. 50 SOLUK. *Miércoles de ceniza*, 2023. Performance. Espacio multidisciplinar T4 BBAA UPV.

Fig. 51 Fotogramas del video arte documental de la acción *La marca del sacrificio*, 2021.

Fig. 52 Documentación tras la acción *La marca del sacrificio*, 2021.

Fig. 53 Fotograma del video arte documental de la acción *La marca del sacrificio*, 2021.

Fig. 54 Retrato durante el rodaje del videoclip "Como ángeles".

Fig. 56 Selfie autorretrato en la grabación de Agujero en Millenia Estudios.

Fig. 57 Documentación de Dani Stesse produciendo Entierro en Millenia Estudios.

Fig. 58 Documentación del show case en la inauguración de la exposición de De lo innato a la creación.

Fig. 59 Documentación de la exposición de De lo innato a la creación.

Fig. 60 Documentación de la exposición de De lo innato a la creación.

10. ANEXO

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

Objetivos de desarrollo sostenible

Alto Medio Bajo Nada

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

A lo largo del proyecto se ha pretendido mantener una producción artística acorde con el medio ambiente y su conservación. Siendo una obra artística con gran relación con la naturaleza, se convierte en prioridad llevarla a cabo de una forma responsable. Poniendo especial atención en no degradar espacios naturales al intervenirlos, con materiales externos biodegradables o recolocando los ya existentes sin perjudicar el espacio ni explotar sus recursos. Además, en la obra se aprecian referencias visuales, procesuales y líricas a favor de un respeto medioambiental.

ANEXO II. LETRAS DE LAS CANCIONES

Por motivos de extensión en el trabajo, se recogen en este anexo las letras de las canciones que se presentan en el proyecto.

Descolorío

Mmm.. aaah mmmm....

Ya sabes como sabe lo descolorío...

Mmm.. aaah mmmm....

Sabes que hago bien lo de contar

latidos.....

Mmm.. aaah mmmm....

El tiempo nunca fue algo en mi

contra

Más sabio he aprendío a entrar en

compás

No se puede brillar sin lo

descolorío...

Mmmmmm....

Caen como ardientes saetas

Caen sobre el pecho, ven mis ojos

turquesa

Caen porque tienen fuego y pesan

Un fondo negro lleno de polvo de

estrellas

Ha traído luz, galaxias y cometas

que forman lo que eres tú

El tiempo es relativo pero hay que

jugar la luz

Llevo de testigo el paseo por la cruz

Tengo bien medido

Caen las estrellas Ca' Caen las

estrellas

Caen las estrellas Ca' Caen las

estrellas

Mmmmmm....

Hay que entender que esto es todo

relativo

Mmmmmm....

Pero lo pienso y no pienso

quedarme callao

No pienso callar esto entre leguas

No pienso que caigan debajo de las

piedras

No me importa que se oiga cuando

yo esté vivo

El oro se tiene que cocinar a presión

Déjalo déjalo

Se hará magnético

Llegará al sol

Equilibrará

Conexión con el Dios

Con el todopoderoso

Sin poder

Como nos lo ha dao' todo

Gravedad

Aaa..aa..h...

He partido hacia mi salida Entre ojos vivo mi vida Volar alto sin dejar el suelo Iluminado pa cruzar tu cielo

Doble realidad que forma mi vida

Prefiero vivir de focos...

Que engañado por tus caricias

Sabes que yo las conozco

De mirar así

Casi me desmaya

Entro y ando con los focos

La mirá cegá

Cuando salen flashes Caen las lágrimas Focos en la cara

Pupilas quemás

Clavao en la cruz por saber brillar Se siente Dios siendo natural La tierra sabe que soy real Soy quien cultiva mi gravedad

Clavao en la cruz por saber brillar

Diselo Diselo.. AOH... La tierra sabe que soy real

Soy quién cultiva mi gravedad

Sabe que me tiene pero yo no confío

. . . .

Lo dejo caer como si nada

Sabe que me tiene pero yo estoy pa

lo mío

Ando con la cara destapada

Sabe que me tiene pero yo no

confío

Si se dan por aludidas sus palabras Ya no me Ya ya no me creo nada Ya no me Ya ya no me creo nada

Sabe que me tiene pero yo no

confío

Me he dejao caer por tus palabras Sabe que me tiene pero yo no

confío

Si se dan por aludidos rebobina la

balada

Sabes que me tienes... Pero no le confío... Sabes que me tienes...

Pero no le confío...

Sabes que me tienes

Pero yo estoy puesto pa lo mío Y clavaito en la cruz me vendes

Por treinta monedas

O ya no te acuerdas De donde venimos Y como al alma llega Lo que he conseguido

Ayy.....

Y es que el único fin...

El único fin que tendrá esto será la

muerte...

Será el único final...

Aayy... Naaayy...

No desperdicies el agua... Que se acabará la fuente...

A tu sombra

Quiero que me llame tu amor Las cortinas están echadas Quiero que me des tu amor (...)

Estoy llamando a tu sombra
Dime que me quieres con tu rosa
Y aunque nos separen los
mundos
Sabes que lo mío es tuyo
No me matará el orgullo

Entre sombras me tendrás Si en nostalgia andas echas de menos mi suerte Toca la teclas que hace elevar y dar voltaje a la corriente Nooo... no me matará, no me matará el orgullo! Porque sabes que lo mío es tuyo Y aunque nos separen los mundos

Tu siempre me tendrás. Siempre me tendrás.

Quiero... tocar las teclas que hace elevar y dar voltaje a la corriente
Si es que tú me buscas y me quieres llamar
No me llames para verte
Te tengo en mi mente atrapao
No hace falta ir a verte
Llevo en los labios tatuados

El saber de tu suerte

Agujero

Tú ocúpate de ti Yo ya me he de ir Poco tiempo me queda aquí..

Paso siempre por la ciudad Y aunque me miren yo no veo na Siempre me siento como inmaterial

Levitando por mi gravedad Se ve caro cuando viene envuelto en fuego Sin destino llegan las miradas Va marcando el camino del eco

Son testigos quien lo vió cruzar De gusano como un agujero Absorbiendo toda realidad Lo que tengo yo mismo lo entrego

Ocúpate de ti...
Ocúpate de ti...
Yo ya me he de ir...
Poco tiempo me queda aquí...

Y no pienso desperdiciarlo ... No pienso malgastar las cuentas que llevan mi, vida

Lo mantengo fiel al abismo
Secretos que guardados tengo
rotos
La historia después se escribió
Después que el chico lo regaló,
lo convirtió y lo confesó todo
Repicando de aquel modo...

Levitando por mi gravedad

Se ve caro cuando viene envuelto en fuego Sin destino llegan las miradas Va marcando el camino del eco

Son testigos quien lo vió cruzar De gusano como un agujero Absorbiendo toda realidad Lo que tengo yo mismo lo entrego

Bajo el suelo he aprendido a curarme
12 muertes he tardado en buscarme
Ahora llego con los pies por delante
Este cuerpo ya no lo habita nadie

No me importa si podrán recordarme Tuve todo y me perdí en los detalles No me importa si podrán recordarme Claro bueno veo que fue

apostarle

Entierro

Siento el cero Llevo en la raíz De mi cuerpo el Tótem

Adara luz adara luz Adara luz Adara luz Adara luz Adara luz

Siento el cuerpo en pura gestación Ahora me abandono me dejo la escena que porten la voz Ahora tengo el tiempo en mis hilos meciendo cambiando a mi acción

Car game las balas, Ami me separan como se hace me acerca al cielo

Caar game las balas mándame señales y me quedo listo pal entierro

Car gaste las balas solo veo finales

Voy siempre vistiendo negro Car game las balas para disparar, Sabes que manejo

caja de pino sobre mármoles llevaban siempre de negro Desfilando cada batalla

Car game las balas, Ami me separan como se hace me acerca al cielo Caar game las balas mándame señales y me quedo listo pal entierro

Car gaste las balas solo veo finales

Voy siempre vistiendo negro Car game las balas para disparar, Sabes que manejo

(Caargaame las baalaas...)
Caargaame las baalaas...
Si lo hago no es por puesto
seguro
Caan como lluvia en la ciudad

Caen como lluvia en la ciudad Mira como suelto los nudos

Tu me conoces sabes que no murmuro

Yo a la lengua le doy como los duros

Tu me conoces sabes que lo figuro

Viajando leguas de caballos impuros

Drari drari vamo a apostarle Drari drari vamo a apostar Drari drari vamo a apostarle Drari drari vamo a apostar

Y me dices que ando envuelto en don Que lo canto como una oración

De cristales he envuelto mi voz De lo innato a la creación

Cárgame las balas Que me vuelvo loco Cárgame las balas Cárgame las balas Que me vuelvo loco Cárgame las balas

Car game las balas, Ami me separan como se hace me acerca al cielo

Link de la canción:
https://drive.google.com/file/d/1v
lgqNZ6vwSFftbybPOqesU0j5SgKoX/view?usp=sharing

Caar game las balas mándame señales y me quedo listo pal entierro Car gaste las balas solo veo finales Voy siempre vistiendo negro Car game las balas para disparar, Sabes que manejo