

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Volar como práctica artística: Sobre la habitabilidad, la memoria y la arquitectura aérea como acto de resistencia contra el olvido.

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Producción Artística

AUTOR/A: Rubio Álvarez, Inés Aisling

Tutor/a: Mínguez García, Hortensia

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

Volar como práctica artística:

Sobre la habitabilidad, la memoria y la arquitectura aérea como acto de resistencia contra el olvido.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS

Tipología 4

Inés Aisling Rubio Álvarez

Dirigido por Hortensia Mínguez

València, Junio de 2023

THE SUNDAY STAR, WASHINGTON, D. C., SEPTEMBER 22, 1929.

*Give Women a Chance
in the Air, Pleads
Amelia Earhart*

Resumen

Desde hace varias generaciones, mi familia ha querido explorar y habitar el cielo en diferentes ámbitos, desde el control aéreo hasta el paracaidismo. El cielo, como espacio habitable, es un lugar muy limitado y abstracto. Este trabajo de fin de máster parte de la búsqueda de la herencia aérea familiar, sobre mi unión y comunión con el aire que acoge este espacio como un plano idóneo para la realización de la práctica artística, ayudándome de la historia que ha tenido mi familia para con el aire para la materialización de estas emociones en el arte de manera multidisciplinar.

Abstract

For several generations, my family has wanted to explore and dwell in the sky in different ways, from air traffic control to skydiving. The sky, as a habitable space, is a very limited and abstract place. This master's thesis starts from the search of the family aerial heritage, about my union and communion with the air that welcome this space as an ideal place for the realization of artistic practice, helping me from the history that my family has had with the air ending with the materialization of these emotions in art in a multidisciplinary way.

Palabras clave

Habitar

Cielo

Deriva

Herencia

Memoria

Key words

Dwell

Sky

Drift

Heritage

Memory

A mi madre y a mi hermana,
por todo el cariño y apoyo recibido durante este proceso.

A ti papá,
por tu amor incondicional, tu enorme corazón y cariño infinito. Por haber sido el mejor padre que podía haber tenido jamás, y por haberme acercado al aire.

Gracias por cuidarme,
Os quiero muchísimo.

ÍNDICE

1. Introducción	
1.1. Contextualización	6
1.2. Objetivos	11
1.3. Cronología	13
2. Metodología	15
3. Marco teórico	
3.1. Sobre lo inmaterial, el duelo y la memoria en el arte	21
3.2. Sobre la habitabilidad de la memoria aérea	25
4. Referentes	
4.1 Referentes artísticos	30
4.2. Referentes teórico-conceptuales	33
5. Marco práctico	
5.1. Antecedentes: <i>Hogar y vacío</i>	36
5.2. Archivo aéreo	41
5.3. Memoria y habitabilidad	48
5.4. Aspectos técnicos: Materiales y Presupuesto	57
6. Conclusiones	61
7. Bibliografía	64
8. Índice de imágenes, figuras y tablas	67
9. Anexos I:	
9.1. Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.	69
10. Anexo II	
10.1. Documentación gráfica de las obras finales	72
10.2. Documentación de los procesos experimentales	123
10.3. Documentación gráfica de las referencias consultadas	137

1. Introducción

1.1. Contextualización

Y lo he hecho con palabras, porque ellas, que son móviles, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de tumba. Son la poca sangre que puedo darte, que puedo darme. (Bonnett, 2013, p. 131).

Este trabajo de Fin de Máster se trata de la tipología número 4 al partir de una investigación teórica pero generando a partir de este desarrollo conceptual, una serie de obras, las cuales se enmarcan principalmente dentro de los ámbitos de la instalación, la performance y la fotografía.

Para comprender el siguiente trabajo hay que conocer todo aquello que precedió y marcó un punto de partida dentro de los procesos emocionales aplicados a la práctica artística que forman las bases de este proyecto. El trabajo surge a partir del fallecimiento de mi padre en el pasado verano de 2021, por lo que todo lo realizado se encuentra dentro de un proceso de duelo en una etapa ya evolucionada y dentro de lo posible, asumida y aceptada.

Cabe decir, que la circunstancia que enmarca esta serie de procedimientos, está ligada a una acción concreta que influyó positivamente en este hecho. Dicha acción viene dada por el espacio en el que mi padre se llegó a encontrar a sí mismo y pudo sentirse plenamente feliz: el aire. Mi padre realizaba de manera habitual paracaidismo, por lo que cuando falleció decidimos que el acto que realizaríamos para recordarle junto a todos sus compañeros sería volar una última vez todos juntos, junto a su recuerdo.

El volar supuso para mí un antes y un después en cuanto a lo que suponía su pérdida, ya que desde aquel momento me fue posible recordar su presencia materializada en cada cielo de una forma completamente feliz, cargada de vitalidad y ánimo.

Rememorar su terrenalidad y todos los momentos compartidos, obviando pero no olvidando todos los espacios que llegue a experimentar en los últimos días, generó un evidente cambio hacia la forma en la que reconstruía recuerdos a partir de su partida, primando objetivamente todos los momentos vitalicios en los que su presencia tenía una connotación agradable, y que a día de hoy priorizo al recordarle.

Trabajar desde un recuerdo feliz puede dar a entender que trato de no exteriorizar todo aquello que sucedió, pero he podido llegar hasta el punto en el me encuentro actualmente trabajando gracias a haber podido naturalizarlo a partir de la práctica artística desde el momento en el que sucedió todo.

Comprender el duelo a través del arte desde la perspectiva en la que me he posicionado se aleja mucho del concepto que viene arraigado dentro de la arte-terapia, cuestión que investigué a lo largo del trabajo de Fin de Grado.

En el cual realicé, a partir de diferentes experiencias enmarcadas dentro de los conceptos y vivencias que giran en torno a la muerte y el duelo, una serie de obras, en la que traduje a través de la pintura de manera performática una serie de experiencias transmitidas de manera directa en el momento en el que las iba generando por medio de videollamadas.

De esta manera, buscaba transportar esa exteriorización de los procesos del duelo hacia terceras personas ofreciéndoles la posibilidad de transmitir y visualizar lo que sentían de manera gráfica para así comprender mejor lo sucedido.

Quise y quiero desvincular esta serie de obras realizadas de la reconocida *Arte-Terapia*, dado que la propia naturaleza del trabajo se plantea principalmente fuera de ese enfoque terapéutico que lleva implícito este tipo de terapias, ya que este no se ha desarrollado a partir de una necesidad de generar una herramienta capaz de ayudar a terceras personas a gestionar procesos de duelo. Además esta misma parte de una serie de procesos completamente individuales, nacidos de mi propia circunstancia y para generarme a mi misma un estado mental de bienestar para con todas estas experiencias.

Y fuera de que la práctica de esta terapia debe hacerse con la presencia de un profesional y un contexto espacial acondicionado y enfocado a lo realizado, este trabajo tiene un carácter completamente privado e íntimo, dedicado hacia la comunicación y el recuerdo con aquellas personas que ya no se encuentran en mi vida, y la realización de una serie de ejercicios de cercanía y habitabilidad a partir del cielo como espacio urbano y habitable, de manera física y emocional que unirá el recuerdo de mi padre con el mío propio, y generará una serie de nuevos recuerdos a partir del desarrollo de este contacto tanto con mi padre, como con el aire.

Recordar a mi padre de manera feliz cada vez que miro al cielo, es parte del desarrollo de este trabajo de Fin de Máster, puesto que para mí supone una evolución realmente positiva de lo que ha resultado ser los procesos de duelo que he vivido durante este tiempo; por lo que poder pensar y abstraerme hacia un recuerdo positivo de su memoria a partir de este espacio, me hace poder sentirme orgullosa de todos estos procesos que he realizado de manera simbiótica con el arte, dado que de esta manera he podido llegar yo misma y mis recuerdos sobre su presencia, al punto en el que me encuentro en el día de hoy, y resulta un acto realmente satisfactorio para dichos procesos vitales.

Por consiguiente, esta serie de procesos que enmarcan esta evolución se verán aplicados de diferentes maneras dependientes completamente de la situación en la que me encontrase en cada momento creativo.

También he de comentar, que puesto que me resulta de gran importancia los procesos artísticos que me han conducido a la serie de piezas que conforman este Trabajo de Fin de Máster, he de explicarlos detenidamente, ya asientan la manera en la que habito y tránsito a lo largo de mi experiencia vital en cuanto a lo que la habitabilidad se refiere, ya que desde un primer momento parto de esa necesidad de encontrar un lugar en el me sienta cómoda y feliz de habitar junto a la presencia de su recuerdo, pero en aquel momento no entendía ni encontraba dónde se situaba este.

Partí de una habitabilidad resquebrajada y perdida, dónde ni tan siquiera era capaz de encontrar dónde habitaba mi hogar y por lo tanto dónde se encontraba mi propio hábitat.

Pero leyendo a través de lo que fue la presencia de mi padre, entendía que mi propio hogar se encontraba en el aire, lo cual resultó ya no solo revelador, sino rompedor en cuanto a cómo me encontraba viviendo mi vida a partir de su partida. Jamás hubiese entendido que pudiese generar una habitabilidad a partir de un espacio tan abstracto como resulta el cielo¹.

Habitabilidad como cualidad de ser habitable, tanto de manera física como emocional. Como sinónimo de sentirse acogido, en paz y en casa. Como medio de transporte hacia un espacio en el que nos sentimos cobijados, seguros, incluso dentro de un espacio etéreo e intangible como el que supone el aire.

¹ Comentar que todo aquello que nombro en cuanto al cielo no se encuentra relacionado con ninguna religión.

Contemplar los límites en los que un espacio nos plantea las condiciones idóneas y adecuadas para ser ocupado y habitado, nos hace reflexionar acerca de la manera en la que nos encontramos viviendo. Puesto que la habitabilidad no sólo se asienta en espacios terrenales, la residencia no sólo se enmarca en un territorio tangible. Al fin y al cabo, la habitabilidad también puede hallarse en el recuerdo y en lo inasible del aire.

El cielo no es ningún *más allá*, el cielo es el espacio aéreo. Decir que trazar esta habitabilidad resultó reveladora ya que generaba un camino que atravesaba sus recuerdos uniéndolos incluso con los de mi propio abuelo, quién también obtuvo y generó una relación con el propio aire.

Este trabajo supone pues, una trayectoria desde la terrenalidad hasta la abstracción de la memoria sumida en el cielo, siendo el aire el método de reconocimiento y asentamiento de un hábitat, generando una línea discursiva a través de la memoria y una presencia feliz y orgullosa de lo que fue, es y será la figura de mi padre para mí, puesto que es a él, a quién debo agradecerle el cielo.

Habitar implica entonces una relación entre sujeto, entorno y pensamiento, entendiendo que no sólo lo material de la casa o el medio ambiente estructuran las formas de su uso y apropiación, sino que esta dimensión espacial y emosignificativa también puede trasladarse a esferas del lugar donde se trabaja, el espacio en donde se recrea o las calles por las que se circula. (Le Corbusier, 2017, p.7)

1.2. Objetivos

La serie de necesidades que fueron naciendo una vez comenzó este proceso evolutivo, han ido siendo marcadas por el tiempo transcurrido, y la situación generada por el entorno y mi habituación a los cambios dados por este transcurso. Esta serie de necesidades generan una serie de objetivos tanto asentados y presentes durante todo el proceso, como mutables a lo largo de este.

Por lo que partiendo de esto, la serie de objetivos generales se enmarcan en la realización y desarrollo de una serie de piezas artísticas centradas en la idea de habitar el aire como método para generar una conexión directa con el recuerdo de mi padre. Buscando así la manera en la que me sea posible extraer y plasmar todo aquello que deseo y hubiese deseado transmitirle a mi padre desde su partida. Por tanto, la aplicación de diferentes tácticas de comunicación para con el cielo en sentido metafórico es fundamental dentro de la evolución de este trabajo.

Una de las cuestiones más importante dentro de esta serie de obras realizadas, es encontrarme y situarme en un espacio en el que me sienta plena y feliz dentro de los parámetros posibles. En este caso, el cielo supone un factor verdaderamente importante ya que es el medio que me asiste hacia esa generación de un nuevo hábitat en el que puedo reconocer y recordar aquello que deseo que perviva en mi memoria.

Comentar, que la serie de objetivos específicos en este caso, se han desarrollado a partir de la revisión de diversos conceptos, tales como la habitabilidad, la memoria, y el duelo, tanto a nivel teórico como su relación con el arte.

También es importante resaltar que todos estos procesos parten de la búsqueda de un estado de bienestar principalmente para conmigo misma, tratando de esta manera de abrazar aquellos

recuerdos vitalicios que priman actualmente en mi memoria, pero que he debido trabajar para que no se opacaran con aquellos que fueron experimentados en los últimos días.

Esta serie de procesos van directamente relacionados con la necesidad de desarrollo de un discurso que reavive el recuerdo de mi abuelo, dado que no había contemplado de manera previa su presencia en ninguna obra y me resulta de gran importancia dentro del marco en el que se desarrolla esta serie de piezas, y haga perdurar la memoria de mi padre a través de un recuerdo vivo y feliz plasmado en todas las obras realizadas durante este proceso.

También es importante comentar que esta pervivencia del recuerdo se ha desarrollado a partir de todas las experiencias que se han generado durante varias generaciones alrededor del aire y el cielo, por lo que resaltar y enmarcar todos los procesos y trabajos a partir de este hábitat, es y ha sido fundamental, puesto que no he sido capaz de desarrollar un proceso de habituación a esta forma de experimentar y desarrollar mi propia experiencia vital de no haber contemplado mi hogar y todos los recuerdos que forman las bases de este, desde el aire.

Quiero resaltar que la pervivencia de su recuerdo partió del aire y es allí donde he querido que residiera, buscando a través de esta serie de trabajos su permanencia para con este espacio como símbolo de cobijo y refugio.

De esta manera y a partir de la práctica artística derivada de esta serie de procedimientos realizados bajo este marco, he podido entender yo misma dónde se situaba mi propio hábitat y sobre qué aspectos se encontraba situado, por lo que la localización, búsqueda y apoyo de este espacio dentro de mi propio hogar, resume la serie de objetivos en los que este Trabajo de Fin de Máster se encuentra situado.

1.3. Cronología

- Cronología de obras en relación al proceso de duelo.

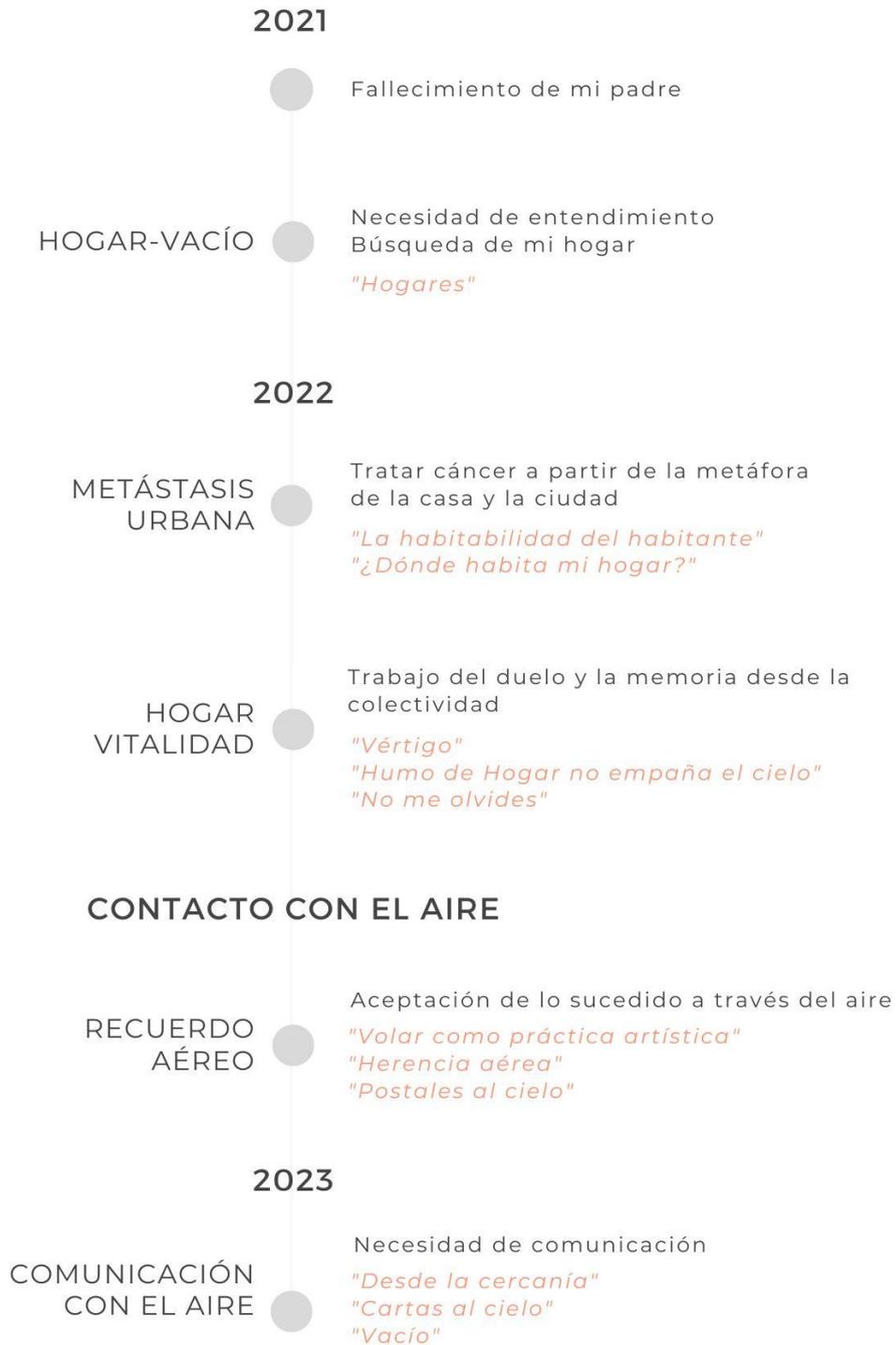

Figura 1, Cronología de obras en relación al proceso de duelo.

- Cronología de obras y procesos realizados a lo largo de este curso.

Figura 2, Cronología de obras y procesos realizados a lo largo de este curso.

2. Metodología

Figura 3, Recuerdo;
Hogares, 2021

El desarrollo metodológico de este trabajo se enmarca en la investigación basada en las artes (IBA) como un tipo de investigación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos para dar cuenta de prácticas de experiencias que difícilmente se hacen visibles con otro tipo de investigaciones. IBA indaga sobre la creatividad y su interpretación, sugiriendo preguntas y desvelando lugares no explorados” (Martínez y Domínguez Lloria, 2019, p. 1043).

Todo este proceso, nace del desarrollo y evolución de un proceso de duelo que comenzó el pasado 21 de agosto de 2021, y el cuál he ido trabajando a partir de una serie de prácticas artísticas que abrazan todo aquello que he podido experimentar, y visualizan todo aquello que he podido ir necesitando ya no solo para poder afrontar y entender esta situación, sino para poder naturalizar y aceptar lo sucedido. Para entender los procesos y las estructuras que me han llevado a realizar el siguiente trabajo, es necesario conocer las bases que fueron requeridas para realizar todo el desarrollo anterior, dado que se trata de un proceso evolutivo, y estos espacios y obras generadas anteriormente, marcan y resultan de manera importante lo que finalmente ha sido el resultado actual y los procesos y estructuras que se han generado a lo largo de esta serie de piezas que enmarcan este Trabajo de Fin de Máster.

El comienzo de este desarrollo práctico comenzó en el momento en el que quise entender de qué manera se formulaba mi hogar una vez se vió desajustado por esta experiencia, en aquel momento, las herramientas que utilicé para darle voz y realidad visual a lo que quería exteriorizar, fueron las técnicas de la pintura y la ilustración. Dentro de este espacio, que considero una primera toma de contacto con la realidad en relación a la práctica artística,

afronté y realicé una serie de obras completamente situacionales y realizadas en consecuencia a lo que me encontraba sintiendo en ese momento.

La situación de incertidumbre dada en esta primera fase de relación del duelo con la práctica artística, realicé una primera toma de contacto con la forma de afrontar la pérdida, es por ello que comencé por enmarcar todo aquello que sentía de manera ilustrada dentro de una serie de casas. Haciendo referencia al propio vacío que experimentaba y veía reflejado en mi propia casa, no llegándola a sentir mi propio hogar sin su presencia.

Tras ello, comencé a comprender mejor lo sucedido, y me animé a exteriorizar la palabra cáncer, haciendo uso principalmente de la fotografía y de la edición digital. Para ello, dado que no me fue sencillo hacerle frente a ello en un primer momento, aunque sabía que me iba a resultar beneficioso trabajarlo, relacioné el desarrollo de las ciudades que se veían poco a poco transformándose en metrópolis urbanas, que consumían todo aquello que necesitasen para seguir creciendo, con la propia enfermedad.

Cada casa resultaba ser una célula cancerígena que finalmente evolucionaría, al igual que la propia ciudad, a una metástasis, llevando consigo todo el organismo. De nuevo, partí de la necesidad de comunicar y exteriorizar aquello que me encontraba gestionando emocionalmente como método de ayuda para conmigo misma.

Tras ello pude comprender que mi propio hogar se situaba en una posición distinta pero que jamás se había encontrado vacío. Es en este momento en el que decido exteriorizar y acercar lo que sentía y mi propio hogar a personas externas, por lo que realicé una serie de performance en las que generaba un acercamiento a mi propia intimidad y a la resistencia al propio olvido, que sigue presente en las obras que se enmarcan a día de hoy.

Es justo después de realizar esta serie de performance cuando se generó un cambio total en cuanto a la gestión y entendimiento de lo sucedido gracias al salto en paracaídas que realicé por primera vez para conmemorar a mi padre. Esta acción resultó tremendamente reveladora dado que resultaba la primera vez que podía situarme en un espacio completamente novedoso en el cuál sólo residía un recuerdo positivo de mi padre: el aire.

Es en este momento en el que comienzo a replantearme la manera en la que estructuro en relación con mi práctica artística todo lo que siento acerca de las experiencias vividas, y de qué manera me encontraba recordando la presencia de mi padre, ya que me di cuenta, que resultaba realmente maravilloso el poder entender un espacio tan etéreo y efímero para su habitabilidad como un espacio seguro en el que únicamente existiría un recuerdo y una memoria positiva de mi padre de manera colectiva.

Es entonces cuando empiezo a replantearme la habitabilidad de ese espacio de manera terrenal y emocional, como un lugar alejado de las emociones que consumían mi ánimo, y como método para sopesar y aceptar lo sucedido, siendo capaz a partir de ese momento de mirar el cielo y acordarme de mi padre, a través de una memoria feliz de su presencia, sabiendo también que él mismo desearía haber sido recordado de dicha manera.

Comenzar a elaborar un discurso a través del cielo como espacio urbano, y residente de una memoria tan sumamente importante, me dió las herramientas para comenzar a trabajar a partir de este para el desarrollo de la práctica artística en todo lo que se puede enmarcar dentro de este máster.

De esta manera comencé a sentir la necesidad de acercarme al cielo, tanto por descubrir un lugar en el que solo residen sentimientos positivos, como un espacio en el que me alegra acordarme de mi padre. Por lo que comencé a buscar

métodos para conectar y generar una conversación con él a partir de este medio.

Es en este momento, dio inicio la fase de la aceptación de la pérdida a través del aire. La estructura de trabajo en cuanto a la realización de las obras que enmarcan esta etapa unida al aire, se desarrollan de manera similar a las comentadas anteriormente, partiendo de la necesidad de plasmar aquello que necesito expresar en cuanto a la pérdida, pero esta vez desde un punto de vista mucho más positivo y aceptado de lo previamente experimentado.

En esta etapa prima la necesidad de comunicación con él, buscando de esta manera la forma en la que me fuera posible situándome lo más cerca posible del concepto de cielo, porque de esta manera me siento más cercana a él.

A partir de esa necesidad de comunicación, comencé realizando una serie de obras que enmarcan su memoria para con el aire, y que más tarde terminarían por generar una búsqueda de formas en las que pudiese entablar una conversación con él. Mediante la cual interrelacioné la búsqueda de referentes teórico-conceptuales y prácticos, con la experimentación de materiales y la creación artística en sí, desarrollándola de manera que ésta, me iba proporcionando las respuestas y siguientes preguntas a resolver.

De esta manera comencé a escribir cartas en diferentes formatos, realizando también de esta manera un ejercicio de introspección que finalizó como una forma de evaluación y reflexión acerca de cómo estaba desarrollando los procesos de duelo que fui experimentando y cómo había resultado realmente todo este trabajo que había realizado a lo largo del año pasado y su consiguiente cambio² abrazando la metodología de la

² Cambio como sinónimo de evolución hacia una serie de aspectos que benefician mi situación y pensamiento al respecto.

investigación basada en la práctica artística. La forma en la que desarrollé todas estas prácticas parten de la experimentalidad y las pruebas a partir de elementos ligeros que buscan evocar sensaciones que remiten al aire y el cielo. Entre estos elementos se encuentran la tela (Generalmente Polyester 100%), papel vegetal y diversas pruebas en diferentes clases de gasa.

Conforme fui avanzando el proyecto en general, fui adoptando nuevas inquietudes en cuanto a los comportamientos de los materiales, y los métodos utilizados para el desarrollo de las propuestas que partían de esta necesidad de comunicación del cielo y hacia el cielo.

Esta serie de procesos de carácter tan experimental suponen una similitud al propio proceso de duelo, puesto que es evidente, que no existen unas instrucciones previas en cuanto al desarrollo del mismo, por lo que realmente me resultaba importante que durante todo el proceso creativo, la base principal se conformase dentro de un marco práctico situacional y en relación con las necesidades marcadas por cada espacio y situación.

Lo más importante dentro de esta serie de trabajos, resultaba ser principalmente mi comodidad en cuanto a la gestión emocional de estos desarrollos, puesto que no quería forzarme en ningún momento a realizar nada que me generase una deceleración de este desarrollo y un malestar que rememorar lo experimentado meses atrás cuando falleció mi padre y comencé a tratar esta serie de temas.

Por lo que podemos inferir, que la base principal de esta estructuración parte de generar bienestar hacia mi propio trayecto, como la de poder mantenerlo a lo largo del tiempo ampliándolo a todos los espacios y aspectos posibles.

Resumen del desarrollo de la estructura de trabajo y necesidades en cuanto a la práctica artística en relación con la evolución del duelo.

1. FASE 1: Hogar-Vacío

- Necesidad de entendimiento
- Búsqueda de mi hogar
- Sentimientos abrumadores de culpa y caos
- Comienzo del entendimiento a partir de la producción artística

2. FASE 2: Metástasis Urbana

- Necesidad de trabajo de cuestiones que me generaban miedo tratar
- Tratar cáncer a partir de la metáfora de la casa y la ciudad
- Generar elementos gráficos que me ayuden a generar un discurso para conmigo misma dándome voz.

3. FASE 3: Hogar-Vitalidad

- Necesidad de expresión externa
- Comprensión de la verdadera situación de mi hogar
- Trabajo del duelo y la memoria desde la colectividad

CONTACTO CON EL AIRE

4. FASE 4: Recuerdo aéreo

- Necesidad de comunicación
- Aceptación de lo sucedido a través del aire
- Cielo como espacio urbano
- Aire como zona de confort

3. Marco teórico

2.1. Sobre lo inmaterial, el duelo y la memoria en el arte

Lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, más que ninguna otra cosa, la percepción creadora. (Winnicott, 1971, p.174)

La pérdida de alguien cercano, supone un cambio exponencial en cuanto a la propia experiencia vital. Resulta realmente interesante como esta serie de cambios generan una vía verdaderamente distinta en cuanto a la forma en la que un individuo se replantea y vive su propia vida. No es sorprendente que en estas situaciones se formulen nuevas formas de plantear estas cuestiones en relación al arte. Numerosos artistas han tratado a lo largo de la historia de entender esta nueva etapa a través de la producción artística en todas las disciplinas posibles.

Sí que es cierto que los desarrollos que nacen a partir de este tipo de experiencias acaban por aplicar una perspectiva muy negativa e individualista, en cuanto a la relación de la práctica artística con el duelo (Yo misma me incluyo). Conectar con nosotros mismos y abrazar nuestros procesos, independientemente de los tiempos que impliquen, forma parte de este tipo de desarrollos, y comprender que la forma en la que experimentamos estos cambios, no se formulan dentro de ningún patrón y que cada individuo lo percibe y vive de una manera completamente única.

Lira, (2004), comenta acerca de la resistencia de la memoria, que “han incluido dimensiones políticas, éticas, sociales, culturales y psicológicas cuya función sería mantener en la conciencia colectiva, no solamente el recuerdo de lo ocurrido, sino también visibilizar el complejo aprendizaje surgido desde la

elaboración de esa experiencia que forma parte del presente y que se proyectaría al futuro". (p.157)

Desde mi propia experiencia, el poder encontrar una herramienta que me ofreciera la voz para poder expresar todo aquello que no comprendía, o bien necesitaba experimentar, que en este caso ha sido la práctica artística con carácter multidisciplinar, ha sido completamente gratificante. Tratar de abrazar nuestros procesos vitales a través de este método de desarrollo, terminó por derivar hacia un espacio en el que la efimeridad adopta su lugar en el centro de la materialidad de la obra unido a la relación que constituye este trabajo para con el aire.

La efimeridad refleja ya no solo el adjetivo aéreo, sino también la serie de procesos que se encuentran intrínsecos dentro del proceso de duelo. Para entender mejor esta idea, he de comentar la idea del tiempo como espacio inmaterial en el que convive el olvido, como deterioro y avance de este tiempo, y el deseo de memoria infinita de aquellos que ya no están.

Generar un cajón de sastre con todos los recuerdos que ha albergado una persona en nuestra propia existencia no es tarea fácil, asumir que llegar a un punto en el que prevalezcan los recuerdos positivos frente a aquellas experiencias fatídicas, todavía menos.

Darle voz a todo el dolor que podemos llegar a sentir en esta clase de instantes abruma, pero confirmará en un futuro las bases para poder contemplar el pasado desde una perspectiva mucho más esperanzadora y positivista, teniendo en cuenta en todo momento el punto desde el cual hemos partido. Y no por ello dejaremos de olvidar, siempre que no queramos hacerlo evidentemente, pero siempre que recordemos se generará un acto de rebelión contra todo el olvido, aspirando a prevalecer ante todo la presencia de quienes ya no están con nosotros.

Comparto la idea que matiza Montero, (2013), “Lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la Humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto: un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza” (p.119).

Recordar es lo que mantiene la memoria y presencia de aquellos a los que anhelamos sentir cerca. Reconocer la libertad en cuanto a la evaluación de nuestras necesidades en relación al desarrollo de esta serie de cuestiones para encontrar un estado de bienestar, es indispensable. En el aire he encontrado el consuelo que necesitaba para entender y sopesar todo lo sucedido, pero al final todo esto se ha formulado a lo largo de un trabajo que comenzó desde el día que decidí trabajarlo con relación a la práctica artística.

Es imposible desligar la habitabilidad de la perspectiva que nos ofrece la memoria. El recuerdo construye el hábitat permitiéndonos crecer a partir de experiencias y hogares que se formularon en un pasado. Desde la etereidad comprendemos que los espacios que nos abrazan no sólo se formulan a partir de un discurso material y físico. Las emociones que nos arropan en nuestro tránsito diario, nos brindan herramientas inconscientes para poder generar una conexión con nosotros mismos en relación a situaciones pasadas.

Me resulta relevante compartir la idea que Díaz Castellanos, (2019), nos comenta acerca del espacio y su relación con la relaciones:

“El espacio como totalidad material y simbólica contiene su propia dialéctica, en la que las relaciones y contradicciones transitan de lo concreto a lo abstracto y viceversa. Por eso, es una totalidad inacabada constantemente en destrucción y reconstrucción, porque la vida social interactúa ahí, yendo y viniendo de la abstracción a la concreción”. (s.p.).

Un hogar revuelto a partir de un desarrollo de una experiencia de duelo, formará inconscientemente las bases para

su posterior reconstrucción a partir de la memoria de una habitabilidad pasada.

En el contexto de duelo, siempre resulta ensordecedor la desaparición de su terrenalidad, ligándonos infinitamente de esta manera a una presencia reducida al recuerdo de forma completamente etérea. Retener y evocar experiencias pasadas es un papel fundamental para nuestro crecimiento y su consiguiente interpretación de la experiencia vital. Un recuerdo es una conexión con aquello que fué, prevaleciendo para siempre una continuidad de la presencia.

Es a través del arte, cuando podemos ofrecernos una voz de manera gráfica y visual, y es que cuando todo lo que nos rodea, se convierte en un núcleo de bruma y tristeza, es en el arte, donde podemos encontrar cobijo. Tal y como redacta Díaz Castellanos, (2019) :

“Fue así que llegamos a la conclusión de que la [...] performance genera espacialidades que transgreden lo establecido y lo normado. [...] se trata de espacios de memoria que a través de la estética, denuncian, transmiten y resignifican el dolor, pero además, hacen de la ausencia, una presencia compartida” (s.p.).

Contar y crear para entender. Recordar es maravilloso.

2.2. Sobre la habitabilidad de la memoria aérea

El habitar remite a una necesidad elemental y fundante de la especie humana: definir su lugar en la tierra. (Hiernaux, 2019, s.p.)

Querer comprender dónde y cómo se sitúa y habita mi hogar una vez se ha visto caotizado, supone las bases dentro del desarrollo de la conceptualización, ya no solo de las piezas que finalmente me ayudarán a darle voz a aquello que me ha sido imposible transmitir de ninguna otra forma, sino también de entender que las bases de la habitabilidad no se componen únicamente a partir de una serie de casas y edificios que unidos conforman un hábitat urbano. Reconocer que los espacios urbanos no se reducen a lo tangible, amplía en sí los límites conocidos de la vivienda, reconociendo y extrayendo esta de su estado natural dentro de esta intimidad del hogar. ¿De qué se trata y compone un hogar entonces?

Pallasmaa (2016), comenta al respecto que “La casa celebra el acto de habitar al conectarla de un mundo material intencionado con las realidades significativas del mundo” (s.p.). La habitabilidad no se sitúa limitada en un espacio físico, como he comentado anteriormente, sino que podemos encontrarla dentro del lugar que ocupa el propio recuerdo, lo inasible del cielo, la conexión emocional en relación con nuestro entorno y nuestra propia experiencia, de esta manera nos es posible generar una habitabilidad a partir de una memoria, entendiendo así, que es la capacidad de transportarnos a través del tiempo y del espacio, incluso estando inmersos en la inmaterialidad de los recuerdos.

Hiernaux, (2019) afronta la idea de habitar comentando: “Así, claramente se define que no habitamos sólo por nuestra presencia física en un espacio similar, sino por nuestra capacidad de lograr que ese espacio y los objetos y personas que lo componen sean el mundo-a-la-mano”. (s.p.) Mientras que Giglia,

(2012), matiza que “Habitar no sólo apela a la dimensión geográfica-física del lugar de vivienda, sino a un conjunto de elementos que identificas, reconoces, ejerces, reconfiguras, pero también influyen en ti” (s.p.).

A partir del espacio aéreo, y su inmaterialidad intrínseca similar a la terrenalidad de los recuerdos, es posible conectarnos con nuestros tránsitos reflejados en nuestra memoria, por lo que de esta manera podemos ejercer una conexión para con nuestro propia conceptualización enmarcada en este tipo de lugares donde nos regimos por la inascibilidad del aire hacia una construcción de un hábitat, dónde podemos convivir con nuestro pasado.

No seríamos nosotros mismos sin aquellos que nos precedieron y asentaron las bases de nuestra presencia en este preciso instante. Es por ello que el trabajo construido a partir de esta memoria colectiva dentro de los márgenes de su terrenalidad, supone una forma de generar una resistencia al olvido, puesto que mientras el recuerdo siga vigente, se seguirá manteniendo presente su presencia. Reconocer la presencia terrenal por medio de una serie de recuerdos a través de un medio con un carácter tan efímero, supone trascender la memoria a una nueva perspectiva.

Comparto la idea que Hiernaux (2019), comenta al respecto acerca del concepto de habitar: “Habitar significa pues, por un lado, ser cuidado por el mundo, en una especie de seguridad fundamental, libre de peligro; por el otro lado, significa el cuidado y conservación del mundo.” (p. 29). A su vez, me parece pertinente contrastar esta idea con la que Pallasmaa, (2016) nos ofrece sobre esta cuestión: “El habitar posiciona a los sujetos como agentes activos en la experimentación del espacio, creando una relación osmótica con los espacios que habitan, que va más allá de ser espectador y receptor del entorno” (s.p.).

Las derivas situacionistas nacieron como un medio de protesta, como forma de generar una desviación de la sobrecarga publicitaria que enmarcaban y siguen enmarcando los territorios ubicados dentro de la urbe, es de esta forma, como los situacionistas plantean subvertir esta influencia ampliando esta forma de transitar el terreno de una manera más libre y ligada a una serie de procedimientos completamente creativos. La psicogeografía liga y genera una interacción con esta serie de entornos urbanos con las experiencias emocionales, que pudiendo haberse relacionado en un pasado, pueden seguir generándose en el momento en los que se realizaban.

Es evidente que desarrollar un paralelismo abierto a una creatividad que ocupe la totalidad del proceso del tránsito, puede verse ampliada con total libertad a otros medios en los que se puedan ver elaboradas esa relación que se genera dentro de los procesos psicogeográficos. Partiendo de este punto, y habiendo realizado varias experiencias de deriva a lo largo del año 2021 - 2022, observé que esta teoría podía verse aplicada al espacio aéreo. Si que es cierto que las derivas nacieron como forma de respuesta a una situación social localizada en el núcleo urbano, y que en el cielo, me encontraría completamente alejada de este, pero cercana y cubierta de experiencias emocionales de grado importante.

Experimentar un espacio generado a partir de un molde de vaciado de una ciudad, puesto que no existiría el cielo si no hubiese un espacio terrenal que lo separara de nuestros propios pies, resulta verdaderamente complicado, pero entender que este lugar encuentra su presencia dentro de los núcleos urbanos y rurales generando un límite imaginario dentro de la cotidianidad del tránsito (Imaginario por su situación colindante a nuestras habitualidades, pero no por ello imposible de transitar), nos hace entender que este espacio que conforma nuestro día a día de una manera alejada, se ve enmarcada dentro del territorio. Generar un

acto de tránsito dentro de cualquier territorio con una intencionalidad artística se podría ver formulado dentro de los márgenes de las derivas situacionistas, en las cuales no suprimían de ninguna manera la alteración de las mismas aunque en dicho momento solo se entendiera ese tránsito dentro de las calles que conforman los territorios urbanos tangibles. No porque no se vislumbrara esta opción implica que no se pueda generar una actualización de las mismas, puesto que el hecho de volar, independientemente de la manera en la que se pueda ejecutar este acto, es una acción de tránsito³.

En este sentido, me gustaría sacar a colación de esta idea, cómo Pallasmaa aborda la idea de que habitar se relaciona no sólo con lo físico, sino también con lo mental. Pallasmaa (2016) comenta al respecto:

“Es entonces el habitar una dimensión práctica y mental, pero también sensorial y corporal, es existencial, ya que se estructura sobre la base de los significados, las biografías, la memoria, los contenidos empíricos y los valores sociales, sea de manera consciente o no, permitiendo que a través de sus experiencias se construyan identidades colectivas y sentidos de comunidad: No vivimos en un mundo objetivo de materia y de hechos, [...] la forma de existencia característicamente humana tiene lugar en el mundo de las posibilidades y está moldeada por nuestra capacidad de imaginar y fantasear. Vivimos en mundos donde lo material y lo mental, lo experimentado, lo recordado y lo imaginado se funden completamente entre sí. En consecuencia, la realidad vivida no sigue las reglas del espacio ni del tiempo tal como vienen descritas en la física.” (s.p.).

Partiendo del movimiento que viene intrínseco dentro de la acción de volar, podría entonces comprenderse que el volar puede introducirse como una práctica artística. Comentar que es evidente que estas prácticas de deriva se veían unidas a las experiencias emocionales previas e in situ de la realización de las

³ De lo contrario sería levitar.

mismas. Somos capaces de conocer nuestro presente a partir de la territorialización de nuestro pasado. Nuestras raíces, memorias y recuerdos, se encuentran enzarzados a la tierra, al tránsito al espacio.

Elevar las derivas al cielo, genera una unión entre la memoria, la tierra y el aire, comprendiendo de esta manera el mundo en su totalidad como un espacio que abraza todo lo que hemos sido, somos y llegaremos a ser. Transitar es honrar nuestro pasado por medio de los recuerdos que vienen dados por las situaciones ocurridas en dichos lugares, sin especificar si estos vienen dados en un espacio aéreo o terrenal.

Poder conocerme y conocer gran parte de la situación que vivió y realizó mi padre, siempre con un carácter positivista, me une a su recuerdo por medio de la comprensión y conocimiento de un espacio completamente intransitable para mi hasta el momento y genera rizoma. El espacio urbano nos ofrece entonces, una constante visión hacia experiencias pasadas, generándonos un trayecto hacia nuestras propias emociones y vivencias. Transitar se sitúa en este caso, en una posición que acredita esa resistencia al olvido.

Evolucionamos en un paisaje cerrado cuyos puntos de referencia nos atraen constantemente hacia el pasado. [...] El hombre de las ciudades piensa alejarse de la realidad cósmica y por eso ya no sueña. La razón es evidente: el sueño se alza sobre la realidad y se realiza en ella. [...] La arquitectura es el medio más simple de *articular* el tiempo y el espacio, de *modular* la realidad, de engendrar sueños. [...] una modulación influyente que se inscribe en la curva eterna de los deseos humanos y del progreso en su realización. [...] La actividad principal de los habitantes será la DERIVA CONTINUA. [...] (Gilles, 1999, p.22)

4. Referentes

4.1. Referentes artísticos

Figura 4, Bordado sobre lienzo, Seet Van Hout, (2005).

Figura 5, Cantique des Cantiques, Jaume Plensa (2010).

La búsqueda de referencias en relación con desarrollo de este trabajo, parte de la búsqueda de una conceptualización y desarrollo del duelo en distintos ámbitos, y la propia técnica y materialidad que dará pie a la creación de las piezas realizadas, así como la reunión del cielo como parte del territorio urbano. En cuanto al desarrollo matérico de lo que finalmente ha resultado la obra, partiendo de la búsqueda de la utilización de materiales ligeros y efímeros que rememorasen una conversación con todo aquello que me ofrece el aire, se unía la materialización del texto en las distintas superficies escogidas.

Han sido varias obras las que me han ayudado a generar el soporte para la serie de piezas que he realizado, la obra en concreto *Cartas al cielo*, parte de piezas como *Bordado sobre lienzo*, realizada en 2005 por la artista Seet Van Hout o la pieza “*Cantique des Cantiques*” de Jaume Plensa, dónde podemos contemplar cómo por medio de la interactividad con la que juegan las palabras enmarcadas de manera libre y ligera dentro del espacio, genera una invitación a todo aquel que confluye en el espacio hacia la introducción de la obra ocasionando un movimiento que permitirá unir las palabras como si de un anagrama se tratase.

He de añadir a Rosie James, una artista que trabaja acerca de los textiles aplicando las costuras por medio de una máquina de coser, de esta manera genera una serie de dibujos y textos mostrando así la individualidad dentro de la multitud y a Diana Orving, artista que trabaja principalmente con telas otorgándoles un carácter aéreo, efímero, etéreo, volátil y orgánico.

Decir que las piezas que caracterizan a esta artista, me resultan realmente interesantes en todos los aspectos, desde la resolución de sus piezas, la composición de las mismas, hasta la

fórmula que utiliza para generar de una tela un organismo como los que ella trabaja.

Artistas como Pia Männikkö (*Déjà Vu VI*, 2018), Angela Jane Kennedy ('*Vein*', 2017), Alexa Meyerman (*12:03 AM*, 2012; *12:04 AM*, 2012 o *12:31 AM*, 2012), han resultado realmente reveladoras ya no solo a la hora de idear y plantear toda la serie de obras que nacieron a partir de la pieza "*Postales al cielo*", de la cual como posteriormente explicaré, supuso el comienzo de toda la base construida matéricamente a raíz de la necesidad de comunicación. que pese a haber comenzado previamente, trabajé a partir de entonces.

La materialidad de las piezas principales parten de una relación directa con todo aquello que me transmite el cielo, por lo que la serie de componentes que formularían las obras, partirían de las transparencias y la intangibilidad, así como la relación directa con la serie de cartas que elaboraría a partir de ello.

Por lo que la serie de obras expuestas por las anteriores artistas nombradas, se adecuaban a los parámetros en los que finalmente quise y ubiqué las obras realizadas, ya que contaban con los elementos de comunicación, transparencias, instalación, etereidad y hogar, cuestiones fundamentales dentro del desarrollo matérico de las piezas construidas.

La pieza "*Vacío*" (2023), parte principalmente de una reinterpretación de la construcción crecida a partir de una desmesurada, y su consiguiente recuperación de todo lo sentido previamente.

Así pues, construyo de nuevo una nueva visión acerca del dolor que supuso dicha experiencia. A partir de esto, la desestructuración que supone para los tejidos dentro de la bolsa de vacío, aparte de sus connotaciones relacionadas con el viaje o el propio trayecto (en este la propia evolución del duelo), y su reinterpretación al plasmarlas de nuevo en la propia bolsa en la

que se mantuvo la ropa al vacío, podemos verlo reflejado en la obra *La venus reclinada* tras el ataque de Mary Richardson con un hacha en 1914.

Pese a que esta acción viene dada por la necesidad de ruptura contra los estereotipos de género, me ha ofrecido una visión sobre lo que reinterpretar a partir de la deformación de la propia imagen puede suponer para la imagen de la que partía.

Comentar que la deformidad de los cuerpos que podemos observar en obras como la de André Kertész *Distorsión* realizada en 1933, se mimetiza con la realidad que viví a la hora de recordar experiencias. la torsión de los recuerdos, en este caso materializados en forma de tejidos, que en un conjunto y envasados al vacío diferían mucho de la realidad de su utilidad. La acción de reconstruir una imagen por medio de su destrucción.

4.2. Referentes teórico-conceptuales

Partiendo de ese punto, dentro del desarrollo de la conceptualización, la búsqueda nace entre otra serie de conceptos, en este aspecto la serie de referentes que han marcado este trabajo, se han visto enmarcados dentro de los aspectos de habitabilidad, memoria, deriva y resistencia contra el olvido. La habitabilidad que da pie a este proyecto, se ha construido y desarrollado dentro del espacio aéreo, por lo que la serie de referentes utilizados dentro de este aspecto, vienen dados en cuanto al cuestionamiento dentro de las propias ciudades. Autores Harver D. con *El derecho a la ciudad* (2008), dónde trata la relación de las ciudades ya no solo con los deseos de los propios habitantes que las residen, sino con nuestro derecho como ciudadanos a generar una posibilidad de cambio en cuanto al entorno urbano a raíz de estos deseos.

Las teorías y movimientos nacidos de la Internacional Situacionista han formulado un gran impacto dentro del proceso creativo y conceptual de este trabajo. Partiendo de la búsqueda de la ruptura de la percepción de la sociedad basada en un sistema social y económico capitalista, tratando de generar así una vía en la que la población fuera capaz de vivir de manera plena fuera de las condiciones consumistas preestablecidas.

Este proyecto partió a partir de la idea y desarrollo del hecho de volar como forma de reinterpretación de la psicogeografías implícitas dentro de las derivas planteadas por el grupo anterior. La deriva nace como una táctica de protesta como forma de desarrollar una novedosa interacción directa con el desarrollo de una serie de emociones con el espacio urbano por medio del caminar, buscando de esta manera la generación de lugares alejados de los sistemas consumistas que apostaran por una vivencia cercana a la participación creativa por medio del tránsito.

Ante esta serie de planteamientos acerca de la necesidad de cambio de planteamiento del espacio urbano, Constant, (1960), comenta

“La crisis del urbanismo se agrava. La construcción de los barrios [...], está en desacuerdo evidente con los modos de comportamiento establecidos, y aún más con los nuevos modos de vida que buscamos. [...] Ante la necesidad de construir rápidamente ciudades enteras, nos disponemos a construir cementerios de hormigón armado, en los que grandes masas de la población están condenadas a morir de aburrimiento. [...] Nosotros reivindicamos la aventura. Al no encontrarla en la tierra algunos se fueron a buscarla a la Luna. Apostamos siempre y sobre todo por un cambio en la tierra. Nos proponemos crear situaciones, y situaciones nuevas. Contamos con romper las leyes que impiden el desarrollo de actividades eficaces en la vida y en la cultura. [...] intentamos esbozar ya la imagen de una vida más dichosa y de un urbanismo unitario; el urbanismo hecho para el placer [...]”. (p 37).

Todas estas teorías en cuanto a la vivencia de los espacios que abrazan nuestra cotidianidad, me hizo replantearme la manera en la que yo misma convivía con mi propia rutina. Volar supuso para mí una ruptura total en cuanto a lo experimentado física y emocionalmente, y eso mismo fue lo que me hizo reflexionar acerca de esta misma acción replanteada como una forma novedosa de derivar geográficamente por un espacio limitado, pero habitable.

Fue a partir de esta serie de replanteamientos de mi propio tránsito que vinieron dados por la relación que una vez generó mi padre con este medio, por lo que comencé a situar y entender lo sucedido desde esa perspectiva que me habían ofrecido las alturas. Leer el duelo desde un recuerdo feliz formulado desde el aire, fue el inicio ya no solo de este proyecto, sino de toda la elaboración discursiva realizada para conmigo misma en relación a mi propia vivencia dentro del proceso de duelo.

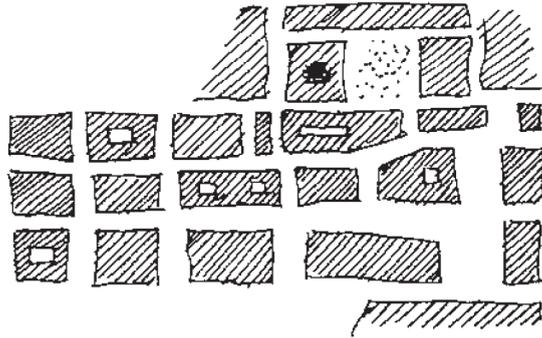

Figura 6, Constant, 1959, *Otra ciudad para otra vida*.

Comprender el cielo como un espacio transitable y específico para la materialización de una serie de recuerdos permanentes, y desarrollados a partir de una práctica artística ligada a las corrientes enmarcadas dentro del marco de la Internacional Situacionista, ha supuesto y asentado los cimientos de todo este Trabajo de Fin de Máster.

Comprender el desarrollo urbano es realmente importante a la hora de elaborar un discurso que una la ciudad con el aire, por lo tanto leer autoras como *Un mundo común*, de Marina Garcés, o *Los lugares del futuro*, de Marc Augé, que desarrollan una serie de reflexiones en cuanto a las interacciones y desarrollos que sufrimos nosotros como habitantes de la ciudad contemporánea, han sugerido una serie de cuestiones que me han hecho reimaginar ya no solo la forma en la que desarrollaba una conceptualización de la ciudad aérea, sino también en cómo resido y tránsito la ciudad en la que genero un hábitat.

Es en el cielo dónde quiero generar una residencia para con su recuerdo, puesto que es allí dónde habitó y habitará siempre su felicidad, y de esta manera podré siempre revivir esta serie de experiencias que sólo traen consigo un clima positivo y inmensamente feliz, tanto en la tierra como en el aire.

5. Marco práctico

5.1. Antecedentes: *Hogar y vacío*

Sobre el proceso de comprensión de la muerte y la evolución del duelo. La deconstrucción de la idea de hogar y su consiguiente construcción.

Las bases de esta serie de trabajos que formulé previamente a este proyecto, se encuentran dentro de las fases previas a la aceptación de lo sucedido, comenzando desde su fallecimiento hasta el pasado mes de junio, englobando todo el transcurso hacia la aceptación del duelo a través de la práctica artística. Esta manera de trabajar el duelo, surgió de la necesidad personal de plasmar todos aquellos pensamientos que nacían durante todo este recorrido para poder comprenderlos y acercarme finalmente hacia un recuerdo feliz de mi padre.

Como el proceso de duelo es tan complejo, me resultaba importante y necesario trabajarlo, de forma que conforme fui avanzando en el tiempo, pude ver observar mi trayecto y evolución dentro de estas etapas. Reconozco que, aunque sea un trabajo que me ha resultado duro de realizar y gestionar de manera emocional, el hecho de hablarlo, exponerlo y trabajarlo, me ha ayudado a naturalizar la pérdida.

La materialización de los antecedentes de este proyecto se han dado en varios formatos, dependiendo del momento que estaba tratando de materializar, comenzando a trabajar partiendo del concepto de hogar, nacido de la desconfiguración de este y como símbolo de protección y cobijo en contraposición con la figura del hogar que comencé a experimentar en ese momento, el cual se encontraba formado principalmente por la confusión y el miedo a esta nueva forma de percibir mi propia vitalidad sin su presencia.

Por lo que entendí que deconstruyéndolo a lo largo del tiempo, dándome así el tiempo suficiente para entender cada uno

de los pilares que suponen este espacio y su propia transformación, me daría las herramientas para finalmente reconstruirlo y abrazarlo. Contemplé varias fases dentro de este proceso, las cuales se pueden ver reflejadas dentro de las obras plásticas realizadas, partí de la construcción de la idea de un hogar vacío, ausente de vida.

Esta evolución también se puede ver reflejada dentro de los mapas conceptuales que fui realizando, partiendo del vacío, construyendo un hogar, y dándome cuenta que el hogar jamás estuvo vacío, sino lleno de oxígeno. Un hogar como núcleo de todo del caos que aguardaba mentalmente. Todo era realmente difícil de abarcar, por lo que me resultaba muy complicado entender el concepto de mi propia hogar de una forma completa y viva. Tras ello, y conforme fui construyendo y adaptándome a las circunstancias dadas, y entendí poco a poco que la realización y presencia de mi propio hogar no desaparecía con la extinción de su terrenalidad, sino que este se había reconfigurado y reubicado, habiendo estado durante todo este tiempo enmarcado a su vez entre mi hermana y mi madre.

No porque mi hogar se viera sumido en un cambio tan radical significaba que pudiese desaparecer, porque realmente nunca fue el caso, pero parte del proceso se encuentra el espacio de entendimiento de mi entorno, y el ver que realmente no se vió nunca mi hogar vacío, evolucionó ya no solo la obra, sino el proceso de duelo. De este espacio en el cual generé obra a partir de esta evolución, realicé esta serie de obras, cuyo objetivo era asumir la muerte y la evolución del duelo, la idea de hogar y tras ello, su conversación para el entorno externo, compartiendo mi propia intimidad para que con ello se naturalizara la pérdida.

Figura 7, La habitabilidad del habitante, 2022.

Las obras principales dentro del marco teórico que enuncia estos antecedentes, comienza con la representación del mismo hogar deconstruido plasmado realizado en diferentes técnicas. La serie de obras que da comienzo a este proceso se engloban en *¿Dónde habita mi hogar?* Todas las piezas nacen de la necesidad de comprender el proceso de duelo que me encontraba viviendo marcando un proceso evolutivo a través de la comprensión de la vitalidad y el recuerdo.

La figura de la izquierda corresponde a una de las obras realizadas dentro de esta serie. Esta pieza, me resulta de gran importancia dado que fue la primera vez en la que fui capaz de poder hablar acerca del cáncer que padeció mi padre. Las casas simbolizan esta enfermedad, la cual va generando metrópoli a lo largo de la columna terminando por colapsar el propio organismo que le dió vida. Esta pieza va unida a un texto, además del propio escrito dentro de la misma, que explica el proceso de creación de estas ciudades tan masificadas que terminan finalmente por generar hipoxia a todos aquellos individuos que tratan de persistir en las ciudades hoy en día buscando oxígeno.

Los ladrillos se formulan simultáneamente acariciando su médula. Apparentemente alrededor de su espina, un vecindario. Los andamios se asientan agrupados en su cuerpo, mientras una fina tela viste las cortinas de aquellos hogares que ascienden buscando su calma. Un grupo de edificios comienzan a acomodarse en sus pulmones. La ciudad se agolpa buscando más espacio para proseguir con la metrópoli. La carretera finalmente une todos los asentamientos, una gran ciudad. Sus ventrículos tratan de acoger a todos los nuevos inquilinos. Pronto, un espacio reducido enfermo de parásitos. Una última inspiración ventila los hogares de su cuerpo. Exhala tras ello el humo que unirá su ánima con las estrellas.

La habitabilidad del habitante, IRA 2022

La obra anteriormente explicada, genera el punto de partida para todas las que realicé a continuación, tratando de unir de manera simbólica la figura de la casa y el organismo, utilizando los materiales⁴ que conforman las grandes ciudades y los que vienen intrínsecos dentro del organismo, generando de esta manera un discurso a través del duelo partiendo de la figura del propio hogar. Una vez entendido de manera íntima estos procesos, comencé a exteriorizar esta evolución y aquello que sentía a través de varias acciones enmarcadas dentro del espacio urbano.

La acción *Nomeolvides*, realizada en Tortajada, Aragón, en las II Jornadas de Geografía Poética, 2022, se trataba de una acción colectiva en colaboración con el vecindario de la localidad, en la que fueron sembradas *Nomeolvides*, aludiendo al problema de despoblación intrínseco en esta población y tratando de reivindicar el propio hogar como cobijo y de nuevo, la resistencia al olvido. La siembra se realizó en comunidad.

En esta misma población dentro de las Jornadas de Geografía Poética, realicé a su vez otra acción, *Humo de hogar no empaña el cielo*. Una acción individual en la que fueron repartidas personalmente una carta en cada uno de los hogares habitados usualmente⁵ de esta localidad, en la que resumía en forma de caligrama el mío propio, compartiendo de esta manera mi intimidad con cada uno de los habitantes.

Cada una de las cartas tenía escrita la dirección, la localización geográfica, el nombre y mi propia dirección, abriendo la posibilidad de generar una comunicación para con esta población.

Previamente a la realización de la acción en directo donde entregué varias de las cartas, generé contacto con los vecinos

⁴ (Tales como el hormigón o el cemento)

⁵ Suele ser habitual dentro de estas poblaciones, residir únicamente con un carácter vacacional o excepcional en los meses de verano o vacaciones, por lo que me resultaba de vital importancia recalcar que Tortajada no resultaba ser únicamente un barrio pedáneo residencial.

para informarme de quiénes eran los residentes de esta población y recorrer la misma entregando mi casa dentro de la suya propia sin invadir su espacio por completo y aludiendo a una forma analógica, cercana y directa de comunicación y memoria.

Figura 8, Humo de Hogar No Empaña el Cielo, 2022

‘Mi hogar se encuentra despierto, vivo.

Mi hogar se encuentra cubierto de frondosas nubes que acompañan al viajero. Una metrópoli urbana asciende mi médula amueblando a su paso aquel hogar que reside en el recuerdo.

Las vértebras como las paredes, se enmarañan entre el vecindario. Las ventanas se agolpan en mi pecho, queriéndome ofrecer aquellas luces eclipsadas por un edificio. Un castillo en el aire que goza de vistas a la luna cristaliza el oxígeno que sostienen mis paredes. Los cimientos enlosados en tus venas configuran una carretera ascendente hacia un nuevo destino.

Cariño, cobijo, vida, mamá, orgullo.’

*Humo de Hogar No Empaña el Cielo,
IRA 2022*

Todas estas obras realizadas bajo este contexto, marcaron el discurso generado a continuación y a lo largo del Máster, dado que tras estas acciones realizadas en Tortajada, realicé mi primer contacto con el aire, dando la vuelta a todas las formas que conocía hasta ese momento de recordar y generar un discurso a través de una memoria. Fue a partir de entonces cuando comencé a experimentar y por consiguiente, realizar práctica artística a partir de un recuerdo feliz, más allá de la búsqueda de un hogar o su propio entendimiento. Tras ello, pude afirmar que mi hogar no se encontraba vacío, sino que este finalmente se había llenado de aire, y por ello oxigenado, generando un recuerdo aéreo y feliz de lo que resultó su presencia. El hogar que una vez se había visto revuelto y prácticamente deshabitado, se había reconstruido a partir de una sensación etérea y volátil.

5.2. Archivo aéreo

Sobre el recuerdo permanente en el medio aéreo y la resistencia contra el olvido.

- *Herencia aérea*
- *Postales al cielo*
- *Vacío*

Las obras realizadas a lo largo de esta etapa vienen dadas por el resultado de una aceptación de los acontecimientos sucedidos. Todas ellas suponen un espacio de resistencia al olvido, de orgullo de su memoria y de presencia de su vitalidad. La primera pieza que realicé basándome en la importancia que me resultaba ese desarrollo de la comunicación a través de varias generaciones en torno al aire, elemento que me ha ayudado a entablar una relación positiva en cuanto a los recuerdos de mi padre, y el desarrollo evolutivo del duelo hacia un espacio feliz, fue ***Herencia Aérea***.

Esta pieza fue realizada a lo largo de la asignatura de Diseño Editorial, y se encuentra formado por tres libros, los cuales finalmente formaron parte colectivamente de la pieza "Arxiu" ("Arxiu" tiene el premio colectivo *Raima, Premio Arts Byblío 2023*, y expuesto en el recinto del Mercat de Sant Antoni en Barcelona).

El resultado consiste en una memoria que recoge las relaciones que se han generado con el aire a través de tres generaciones: mi abuelo, que era controlador aéreo, mi padre, que era paracaidista, y yo. El objetivo era recordarles a través de un espacio en el que eran felices, y que disfruto al pensarles a través de él: El cielo. Esta propuesta finalmente la realicé de esta manera para simular la conexión entre las tres experiencias vitales, unidas entre sí por un abrazo de nubes.

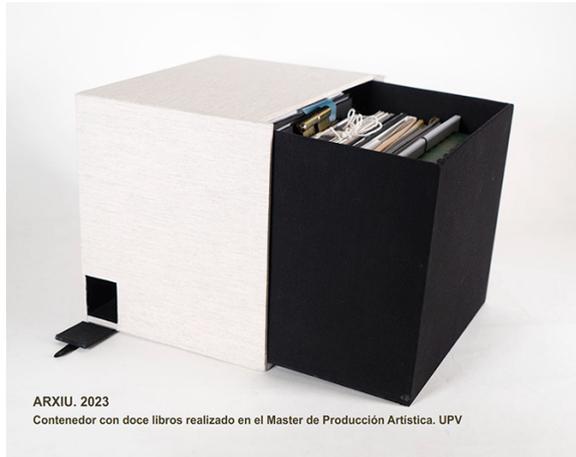

Figura 9, "Arxiu" Premio colectivo Raima, Premio Arts Byblío 2023.

Figura 10, "Herencia aérea", 2023.

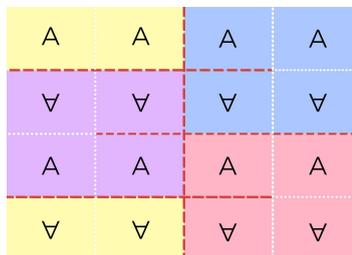

Figura 11, Esquema de corte y pegado "Herencia Aérea", 2023.

La obra fue realizada según marca la maqueta anterior, siendo cada uno de los tres libros realizados de dicha manera. Cada uno de los colores representa un A3⁶. Una vez maquetadas e impresas las páginas, corté donde se encuentra la línea discontinua roja⁷. Una vez cortadas, uní siguiendo el orden que marca la maqueta. Una vez estuvieron todos los materiales unidos, doblé las páginas individualmente. Las obras finales se encuentran adjuntadas en los anexos.

Una vez realizada esta obra, comencé a ser consciente de que lo que necesitaba y realmente quería, era generar una comunicación con el aire, espacio que se había generado y mantenido por generaciones en mi familia, por lo que dentro de la asignatura Diseño y Arte Visual, realicé **Postales al cielo**, una serie de postales tratando de generar una comunicación o una forma que se pudiese realizar un contacto directo con el cielo. Se encuentra dentro de este apartado dado que cada una de las postales realizadas cuenta con una foto de mi padre o mía generando una conversación con el aire.

Esta pieza supuso el comienzo hacia una conversación directa con mi padre, la cuál dió pie a la serie de interpretaciones realizadas en otra serie de formatos, y que explicaré en el apartado siguiente. Decir que esta obra se encuentra adjuntada en este trabajo, porque resulta la base de las obras principales de este Trabajo de Fin de Máster. Decir que esta pieza viene dada tras la necesidad de conectar con mi padre a través de una carta que escribí y que posteriormente dejé en el cementerio.

⁶ El color amarillo fue todo junto en un mismo documento.

⁷ El documento en un principio se pensó para imprimirse en formato A1, por lo que las líneas que contornean los rectángulos de colores, salvo el amarillo, ya estarán cortadas.

Papá,

Tu relación con el aire me hizo acercarme a las nubes. Pensar en el cielo me transporta hacia un recuerdo alegre de ti y por ello me siento contigo. Pensarte volando es maravilloso. Me ofreciste conocer este espacio por medio de una memoria feliz, y has conseguido con ello que abrace el aire haciendo de este un lugar en el que ansío habitar y disfrutar junto a tu recuerdo. No sé cómo agradecerte la vitalidad que me regalaste y me regalas, pues cada vez que miro hacia el cielo me acuerdo de ti y eso me hace muy feliz.

Te quiero mucho papá.

Gracias por todo.

No tengo muy claro cómo me siento durante estas jornadas, me duele el pecho de pensar que ya no estás a mi lado y busco tu cercanía. El mar acompaña tu partida, pero tu residencia está en el aire. Aire como oxígeno que da vida. Y en tus recuerdos hayo la felicidad entre las nubes. Te busqué y te intenté sentir cerca, y no supe cómo me sentí. Añoro tus abrazos cargados de paz, tu olor, incluso tus broncas. Me duele. Me duele mucho. La lejanía de tu terrenalidad es abrumadora, y sólo espero el día en el que nos volvamos a encontrar. Todo el mundo te recordaba con una inmensa alegría, sigues estando allí, acompañándolos en cada vuelo, porque tu eres y eras capaz de hacer sentir a la gente feliz sólo con el recuerdo de tu presencia. Estabas lleno de vida, y en tu ausencia, trato de recordarlo para que tu muerte no se lleve consigo la necesidad de verte de la manera que sea. Perdóname por sentirme a veces sin ganas de continuar el viaje sólo por querer estar contigo. Tú me enseñaste que la vida es maravillosa, y que hay que afrontarla con valentía, independencia y sueños.

Te echo de menos. Te quiero muchísimo papá.

Figura 12. *Vacío*, 2023

La última obra que se ve enmarcada dentro del concepto archivo, dada su naturaleza generada a partir de la necesidad de recordar espacios y situaciones pasadas, que tuvieron y tienen gran importancia a día de hoy, fue la pieza **Vacío**, la cual realicé en la asignatura *Sexualidad y violencia en la práctica artística* a lo largo de este curso académico dentro del Máster en Producción Artística. Los conceptos que envuelven la temática de la obra, se configuran principalmente a partir de la violencia, la muerte, el cuerpo y el dolor, generando una retrospectiva a través de las etapas del duelo que había experimentado realizando de nuevo obras a partir del dolor que supone la pérdida.

Todos estos términos se vieron acogidos desde la perspectiva que supone haber realizado un trabajo de evolución y aceptación de la misma, por lo que generar de nuevo obra a partir de estos recuerdos, genera un discurso en través de la resistencia que se genera ante el olvido, queriendo no omitir todo lo sucedido y poniendo en valor toda la evolución que se ha generado a través de esos acontecimientos en el tiempo.

Tras haber evolucionado los proyectos realizados anteriormente generados a raíz de esta situación y partiendo de la deconstrucción del hogar como he explicado anteriormente, poco a poco fui reconociendo y reconstruyendo la manera de generar hábitat y hogar a partir de su espacio en el que él mismo quiso ser recordado, y en el cuál quise recordarle una vez se fue, el cielo. Comencé a entender ese concepto en el aire a través de un enfoque salutogénico que añora su presencia, pero la recuerda feliz en el espacio aéreo. Por ello, volver a trabajar partiendo del dolor supuso un trabajo mental significativo, ya que volvía a retomar su ausencia desde un punto de vista violento y doloroso. Aún así retomar estos conceptos tras haberlos evolucionado ha sido realmente revelador en cuanto a la gestión emocional y práctica de los mismos, ya que la obra, aunque parte del dolor,

tiene un respaldo y unas bases cubiertas de un reconocimiento y aceptación de lo que supuso la muerte de mi padre.

El concepto de cuerpo viene dado por varias cuestiones de manera bilateral. Por un lado, se encuentra el cuerpo como generador de dolor por medio del recuerdo y las vivencias cercanas a situaciones violentas, mientras que por otro lado se encuentra como espacio seguro capaz de reconocer esos actos y evolucionarlos hacia un espacio en el que la memoria avanza hacia un punto, sin obviar la muerte, en el que se retorna hacia un lugar en el que una vez se generó una vivencia feliz.

Tras una serie de reflexiones acerca de cómo acercar los temas tratados en la asignatura que me encuentro trabajando actualmente, llegué a la conclusión que la manera más violenta de abordar el aire, era su ausencia. Envasando al vacío la ropa de estos dos momentos tan relevantes en este proceso, no sólo aludía como he comentado antes al viaje, sino también a la falta de oxígeno que supusieron y suponen para mí dichas experiencias.

En un comienzo quise transferir la imagen del propio vaciado a un acetato transparente, aludiendo así a lo efímero que resultan los recuerdos y su difícil recuperación, ya que en este caso, me resultó realmente complicado acordarme de las prendas utilizadas en el funeral de mi padre.

Tras ello, me dí cuenta de que la propia transferencia a la misma bolsa que había acogido la ropa, me generaba mucha más similitud para con lo que sentía al respecto de lo que quería transmitir con la obra, ya que remarcaba la habitabilidad de estas prendas en un pasado dentro de este espacio que abarcaba tanto la bolsa como mi memoria.

Finalmente, y tras una serie de pruebas en distintas superficies para conocer la técnica y valorar el resultado⁸, me di

⁸ Aplicación de fototransfer a las bolsas de envasado al vacío y cristales transparentes, y tras ello impresión y aplicación al interior de la bolsa de vacío.

cuenta de que con la técnica del fototransfer no llegaba a obtener el resultado ideal, por lo que comparando las tres técnicas, escogí la aplicación de la impresión sobre acetato. Después, una vez decidida la técnica, reflexioné acerca del proceso el cual me había llevado a contemplar el duelo desde este punto en el que me encuentro ahora mismo, y entendí que la obra no llegaba a estar completa.

En la instalación final, debajo de cada bolsa se encuentran las prendas que estuvieron envasadas en las bolsas de vacío, representando que aunque se haya ejercido dicha violencia, y de vez en cuando siga teniendo peso en la memoria, la evolución marcada por el tiempo terminará por evaporar el vacío que retenía el oxígeno en dichos recuerdos, y que paso a paso, siempre volveremos a tener contacto con el aire, dejándonos respirar y añorar desde una perspectiva feliz de su presencia. Lo primero que realicé tras hacer memoria y recordar exactamente qué prendas llevaba los dos días escogidos, fue envasarlos en varias bolsas al vacío. Tras fotografiarlas, tanto en general como en detalle, fue realizar varias pruebas de fototransfer en distintas superficies. Después de muchas pruebas fallidas, finalmente pude aplicar la imagen a la bolsa de vacío.

El *fue, hubo, estuvo* que marca la imagen que tintaba la propia bolsa de manera transparente genera una conversación directa con el miedo que me genera el olvido de su presencia.

Esta serie de obras que se enmarcan dentro del contexto de *Archivo Aéreo*, generan un discurso que parte de la necesidad de recordar y comprender a partir de la memoria, la cual viene dada por el aire. Este apartado supone la base de lo generado a continuación, la *Memoria y Habitabilidad*, dónde se utilizan las bases conceptuales desarrolladas, dirigidas hacia una comunicación directa con la memoria en un espacio principalmente ubicado en el presente.

5.3. Memoria y habitabilidad

Sobre la habitabilidad del aire y el trayecto aéreo hacia la aceptación de la pérdida.

- *Cartas cielo*
- *Volar como práctica artística*
- *Desde la cercanía*

Las obras realizadas dentro de este apartado, se formulan a partir de la necesidad de construir una forma en la que me sea posible generar una conversación con mi padre, generando de esta manera una investigación introspectiva a través de mis propias emociones creando un discurso realizado a partir de todo aquello que hubiese deseado contarle, o vivir con él. De esta manera, también se proclama una resistencia al olvido por medio de la necesidad de comunicación y perseverancia de su recuerdo en mi memoria que finalizará en la aceptación de su pérdida.

La primera obra realizada en este contexto, fue la que dió pie a todo este Trabajo de Fin de Máster, ***Volar como práctica artística***. Esta acción realizada el pasado 26 de noviembre de 2022, partía del beneficio que me supuso generar una relación con el aire, a partir del acto realizado a mi padre previamente dónde fue recordado. Desde aquel momento reconocí este espacio como un medio idílico para su recuerdo, dado que yo misma relacionaba este espacio con su felicidad, y ello me derivó a su vez a recordarle de esta manera, y es así como me gustaría seguir recordándole.

Por lo que tuve la necesidad de volver a saltar, para ya no sólo reafirmar mi disfrute dentro de esta acción, sino para reconocer este espacio como un hábitat alejado de recuerdos desoladores, y generar una deriva, creada a partir de una reinterpretación y actualización de las teorías nacidas en la Internacional Situacionista, generando camino a través del aire,

transitando volando, comprendiendo el aire como espacio habitable.

Tras ello, realicé la obra **Desde la cercanía**, realizada en la asignatura *Obra Gráfica y Espacio Público*, dentro del Máster. El trabajo nació a su vez de esta necesidad de comunicarme con mi padre. Esta pieza fue la primera realizada bajo este contexto de comunicación, y en la cuál generé una carta escrita en una tela ligera relativa al cielo de gran formato (2,40 x 1,40 m) desde el lugar más cercano al cielo en el que me fuera posible, en este caso la azotea de mi edificio.

La obra se generó de manera experimental y performática, en la cual comencé por colgarla en un espacio abierto, protegida y enmarcada en plástico de protección⁹. En esta acción jugaba un papel importante tanto la experimentalización de la comunicación con mi padre, dado que era la primera vez que generaba una carta con un carácter positivista escribiéndole haciendo referencia al cielo, y lo beneficioso que había resultado para mí, y lo agradecida que me encontraba por haberme acercado a este espacio, el ambiente, y el juego de la tela con el aire mientras escribía, el cual generaba dificultad para su escritura.

La última obra que enmarca este apartado, y a su vez da por finalizada la producción dentro de este Trabajo de Fin de Máster, se trata de **Cartas al cielo**, la cual formulé para la asignatura de *Práctica Pictórica, Concepto, Estructura y Soporte*, y que tras ello actualicé y presenté a *PAMI23*. Esta pieza se compone de la construcción de una serie de cartas en tela y papel de gran formato¹⁰). Cada una de las cartas está escrita bajo una temática: El recuerdo, la deconstrucción del concepto de hogar, el día en el que falleció, el orgullo heredado, el aire, el cariño, a mi madre, y el desconocimiento de su residencia.

⁹ Material que me interesa especialmente dada su ligereza y juego con el aire también.

¹⁰ 2,30 x 1,40m las telas, y 0,37 x 0,80 m los papeles.

El uso de las telas y papeles de carácter etéreo viene dado por la necesidad de transportar al cielo, y unir con el aire, todas las cartas realizadas que forman esta pieza, aludiendo a la sensación de aire que generan estos materiales, oxigenando cada una de las cartas, y por tanto cada recuerdo que se rememoró en cada una de ellas.

Los objetivos principales de esta obra, se formulan de una manera similar a los característicos de este Trabajo de Fin de Máster. Generar una conversación con mi padre, dado que al no poder tener dicha comunicación con él, me resultaba y resulta realmente difícil sobrellevar el hecho de no poder hablar con él todos los días como hacíamos antes.

También quise generar un ejercicio introspectivo a través de la evolución del duelo, ya que el poder escribir acerca del tiempo que ha pasado desde que falleció y la evolución del duelo, me dirige a examinar cada situación que ha acontecido desde entonces, por lo que acabó por generar un espacio en el que puedo reflexionar acerca de su partida y como me encuentro a día de hoy, sin olvidar todo aquello que realmente ha sucedido a lo largo de este tiempo.

Decir que me fue importante hacer uso de materiales ligeros, aludiendo al espacio en el que me gusta recordar a mi padre, el aire. Espacio y situación que me ayudó a aceptar lo sucedido y comenzar a recordar a mi padre de una forma feliz, por lo que el uso de esta clase de materiales se enlaza con la necesidad de captar y materializar la felicidad que me aporta el aire, y genera una comunicación directa con este espacio, en el que me gusta pensar que es donde reside, porque es allí donde reside su memoria.

El proyecto, como he explicado anteriormente, nace de la necesidad de ya no solo generar una conversación para con mi padre, sino también para entender desde un punto de vista más

evolucionado en el tiempo, lo sucedido acerca de mi padre y los procesos que he llevado a cabo al respecto por lo que la propuesta la dirigí hacia la escritura de una serie de cartas, divididas en dos partes.

La primera de ellas supone un conjunto de 4 papeles vegetales que recogen escritos más genéricos, sin ir directamente relacionados hacia una conversación con él, hablando así de lo extraño y frío que resultaba entender el cariño desde su no presencia terrenal, del desconocimiento de su lugar en el que actualmente habita, del propio aire, y una escrita directamente hacia mi madre.

¿Cómo se puede demostrar y entender muestras de cariño desde un espacio fuera de la terrenalidad? [...] ahora el pensarte acompañándome en cada paso, repensar tu perspectiva, y aplicar tus consejos a mi día a día sin tu presencia son junto a tu recuerdo, mis formas de ofrecerte mi cariño. [...] Habitando el aire eras, fuiste o fueras y serás, y gracias a ello cada nube me recuerda a ti, y sin duda es la mejor manera de recordarte.

Cariño, Cartas al Cielo, 2022, IRA

El lugar dónde coincide la necesidad de habitar un lugar seguro [...] converge y erradica en aquel espacio donde mis recuerdos residen y transitan contigo, a tu lado. Echar la vista atrás y recordar aquellos lugares que ahora viven en mi cuerpo frente a un abismal miedo que supone conocer de frente el olvido, el miedo y la ira, el dolor y el cariño. Resistir, o al menos tratar de hacerlo, al mismo olvido, supone una consecuencia al tiempo. [...] Es maravilloso poder recordarte [...] Escribir, pensar o simplemente recordarte, no es la forma en la que me gusta tenerte presente, [...] siempre será suficiente poder mirar el

cielo, y de esta manera acercarme a tí por medio de un recuerdo efímero y volátil que supone habitar el aire.

Dónde, Cartas al Cielo, 2022, IRA

La necesidad de conectar y comunicarme contigo se transforma y equilibra en el tiempo. Lo que una vez surgió como una necesidad [...] ha terminado asentándose como una bonita forma de recordarte, como cada vez que miro hacia el cielo. [...] pero tratando de equilibrar y sopesar lo bueno que compartimos, terminé por hacerte partícipe de cada lugar en el que habito, de cada espacio que comparto y de cada camino que comienzo. La necesidad de converger en el aire junto a tu recuerdo convive con las ganas de residir en aquél hábitat y que tan feliz te llegó a hacer. [...] te recordamos con cariño y te echamos muchísimo de menos, pero el tiempo y el espacio nos ayudará a terminar de comprender esta nueva forma de convivir contigo desde tu recuerdo. [...]

Aire, Cartas al Cielo, 2022, IRA

Por otro lado se encuentran 5 cartas escritas en telas (1,40 x 2.20 m) en las cuales trato de conectar con él de una manera más directa, hablando del recuerdo, dónde escribo acerca de lo que fue su presencia terrenal y el miedo que me da el olvido.

La deconstrucción del concepto de hogar, donde hablo sobre conceptos que estuve trabajando a lo largo del año pasado acerca de la situación de mi casa a partir de su partida y cómo la casa había evolucionado de encontrarse vacía a llenarse de aire como sinónimo de oxígeno. La tercera de las cartas le escribo sobre el día en el que falleció y la serie de situaciones que viví tras ello en los siguientes días a su partida.

En la siguiente hablo sobre la pertenencia a algún lugar, la herencia, el conocimiento y el orgullo heredado. Por último, quise escribirle acerca del aire de nuevo, como un territorio seguro en el

que puedo recordarle de manera feliz, y en el que me siento más cerca de él.

Los temas escogidos nacieron de la necesidad de generar una conversación con él sobre ellos y a su vez reflexionar acerca de ellos, ya que han sido los aspectos que más me han afectado desde su partida. La elaboración de las cartas fue completamente improvisada y emocional, escribiendo lo que necesitaba hablar con él en el momento de escribirlas. La evolución de la obra dependía completamente de cómo me encontrase en el momento de realizarlas.

Recuerdo la primera vez que hablé de cáncer. No fui capaz de nombrarlo [...] Y aunque el vacío que llenaba y formaba el concepto de casa [...] la metrópoli que terminó por destruir tu organismo, sigue por dejarme al borde de la hipoxia. [...] No comprendí que existiese la posibilidad de que te pudieras marchar, eras infinito [...] A día de hoy sigue doliendo muchísimo. Nadie quiso ni fue capaz de pensar en la posibilidad de que esta enfermedad te estaba consumiendo. Lo siento mucho papá, lo siento muchísimo. Sólo querías ser atendido y cuidado, y no tengo claro si pudiste llegar a sentirte así por mi parte. [...] Recuerdo tu último suspiro, que me dijiste te quiero tras haber estado inconsciente toda la tarde. El respirador artificial opacaba toda la habitación. Recuerdo que intentaste con todas tus fuerzas resistirte a morir. [...] y el miedo que tenía a no volverte a ver más. [...] Odio que no respire, que no te pueda abrazar más. [...] todavía me cuesta respirar. El dolor sigue haciéndose físico, se me hace un nudo en la garganta, se me hunde el pecho. y no puedo respirar. [...] Te echo muchísimo de menos papá. [...] Te quiero mucho papá.

Sobre tu partida, Cartas al Cielo, 2022, IRA

Como es evidente, no me fue sencillo recordar ciertos aspectos que envuelven estos momentos de mi vida, pero resultó realmente satisfactorio tanto contemplar el camino que había realizado hasta día de hoy, como poder entender todo lo que sentía sobre esas situaciones en mi memoria que he tratado de evitar durante mucho tiempo. A su vez, poder sentir que de alguna manera podía decirle a mi padre todo aquello que nunca podré contarle de manera directa y presencial.

El desarrollo práctico comienza en el momento en el que quise transportar esa comunicación al cielo por medio de materiales ligeros que evocaran a este espacio etéreo y ligero. Desde un primer momento tuve claro que estos escritos se verían enmarcados en una serie de telas con carácter gaseoso semitransparentes para que unidas pudiese seguir viéndose un conjunto.

Una vez decidido y acotada la forma que tendría la obra final, y sabiendo que el grosso del proyecto estaba contenido en toda la serie de procesos experimentales, comencé por probar en dos tipos distintos de gasa diferentes aplicaciones de materiales para que la tela fuera más rígida tanto para su exposición como para la escritura. Le apliqué principalmente látex y líquido de *fototransferencia* en diferentes cantidades. Finalmente llegué a la conclusión de que la aplicación de estos productos le restaba transparencia y movimiento por lo que decidí no aplicar ninguno de los productos.

La elaboración de las telas la realicé en diferentes sesiones. Cada una de ellas está escrita sin ninguna clase de guión, más allá de la temática escogida a desarrollar en cada uno de los escritos. Una vez escritas, les añadí el cable en la parte

superior de las telas para añadirles esa solidez en la parte superior. Tras ello, escribí una serie de cartas en diferentes papeles queriendo recoger en un formato más pequeño pensamientos más fugaces que me han nacido a lo largo del duelo. Todas las telas están escritas de manera improvisada y sin ningún guión.

Para ello las sostenía en un bastidor de 1,95 x 1,30m, para así ayudarme a escribirlas. Una vez finalizada una tela, le añadía el cable de gusanillo blanco en la parte superior de la tela para otorgarle estabilidad y cierta rigidez. Para decidir exactamente qué tela debía usar, compré 2 tipos distintos de gasa y la tela de polyester que finalmente utilicé, y realicé varias pruebas para saber con cuál de ellas trabajaría mejor.

Las dividí en diferentes partes y les añadí, fototransfer, látex en diferentes cantidades mezclado con agua, la mezcla de ambas y les realicé diferentes pruebas con los rotuladores y pinturas que iba a utilizar para definir exactamente qué material estaba buscando específicamente y qué fórmula era la ideal para la obra. Finalmente decidí que aplicar estos productos sobre las obras le restaba prácticamente todo el movimiento y la transparencia característico de esta clase de telas, por lo que finalmente decidí escribir las cartas sin ninguna preparación previa para que pudiesen mantenerse lo más ligeras posibles.

Los primeros bocetos que realicé ya contaban con las telas transparentes como protagonista principal de la obra. El desarrollo de la obra tras ello, no varió mucho del origen, ya que una vez conocido el espacio destinado para la realización de PAM, únicamente decidí añadir más texturas a la pieza central, jugando con la transparencias y el movimiento generado por el tránsito

entre las mismas, además de querer salir de una pieza que quedase ciertamente estática y sólida. El añadirle las diversas texturas a diferentes alturas que aportan los papeles vegetales, que pueden verse añadidos a partir del segundo boceto, le aportaron ese juego con el movimiento que estaba buscando.

Esta serie de obras que enmarca este apartado, *Memoria y habitabilidad*, no se cierra y finaliza junto con este trabajo, puesto que sigue resultando una parte de verdadera importancia dentro de la etapa vital que me encuentro viviendo, por lo que generar obras en base a este desarrollo emocional y conceptual, va unido a mi propio desarrollo personal, el cual se ha visto fructíferamente beneficiado al desarrollar teóricamente y artísticamente durante este periodo de tiempo.

5.4. Aspectos técnicos: Materiales y Presupuesto

1. Memoria y habitabilidad

- Cartas cielo

Material	Cantidad	€/unidad	€/total
Tela Polyone 2,40x1,40m	5	6€	30€
Rollo papel vegetal 15m	1	15€	15€
Impresión de acetatos	5	1€	5€
Hilo transparente	1	1,75€	1,75€
Foto Transfer	1	8,47€	8,47€
Látex 1l	1	9€	9€
Cable gusanillo blanco 2,5m	3	3,49€	10,47€
Retales gasa	2	4,5€	9€
Pegamento	5	1,5€	7,5€
Total			96,19€

Figura 13

- Volar como práctica artística

El precio de esta acción viene dada por el precio de coste de un salto tándem en paracaídas que incluyó la grabación por cámara interna, lo que supuso un coste de 275€.

- Desde la cercanía

Material	Cantidad	€/unidad	€/total
Tela Polyone 2,40x1,40m	1	6€	6€
Rotuladores Posca	3	2€	6€
Total			12€

Figura 14

2. Archivo aéreo

- Herencia aérea

Material	Cantidad	€/unidad	€/total
Cartón	3	2,71€	8,13€
Papel de encuadernación	4	0,40€	1,6€
Impresiones en A3	9	2,5€	22,5€
Pegamento roller	2	3,44€	6,88€
Pegamento de barra	1	1,5€	1,5€
Cartulinas A3	3	0,70€	2,1€
Papel vegetal A4	5	0.20€	1€
Total			43,71€

Figura 15

- Postales al cielo

Material	Cantidad	€/unidad	€/total
Caja de madera	1	4€	4€
Impresión papel vegetal	2	1€	2€
Impresión papel 250 gr	4	1€	4€
Arandelas	1	1,20€	1,20€
Barniz	1	3,5€	3,5€
Papel vegetal (Sobres)A4	5	0,20€	1€
Pegamento de barra	1	1,5€	1,5€
		Total	17,2€

Figura 16

- Vacío

Material	Cantidad	€/unidad	€/total
Bolsas de vacío	8	2,5€	20€
Impresión acetato A3	4	1€	4€
Pegamento	1	1,5€	1,5€
Impresión A3	8	0,50€	4€
Foto Transfer	1	8,47€	8,47€
		Total	37,97€

Figura 17

- Precio total

Obra	€/total
Cartas al cielo	96,19€
Volar como práctica artística	275€
Desde la cercanía	12€
Herencia aérea	43,71€
Postales al cielo	17,2€
Vacío	37,97€

Total	482,07€
--------------	----------------

Figura 18

6. Conclusiones

Construir un proceso basado en la habitabilidad implica una necesidad de generación alrededor de un recuerdo. La búsqueda de un cobijo en un espacio terrenal y físico me hizo perderme y olvidarme de lo que verdaderamente significaba crear un hogar. Por lo que entender, que este hábitat podría construirse a partir de un lugar lejos de lo conocido y habitual, incluso fuera de los márgenes que marcan una ciudad real y tangible, me hizo darme cuenta de que mi hogar estaba en todos aquellos lugares en los que una vez generé un recuerdo feliz.

Entender mi hábitat en relación con mi padre, entendiéndolo como base fundamental de esta construcción, implica su pertenencia a este, y puesto que su presencia se vió alejada de las paredes de mi casa, no entendí dónde podría situarse a partir de entonces. Es allí donde el cielo adquiere protagonismo y presencia dentro de este nuevo hábitat que conformaría mi hogar, y que, poco a poco, fui entendiendo a través de los procesos generados a partir de esta serie de obras que vemos recogidas en este trabajo.

Puedo decir orgullosa que gracias a esta serie de prácticas he comprendido dónde reside mi hogar, tras una búsqueda que abarcaba prácticamente dos años, y por ello por fin he generado una relación para conmigo misma y mis recuerdos basada en una serie de recuerdos felices que enmarcan todo aquello que pude vivir junto a su presencia.

Es verdaderamente gratificante observar cómo la práctica artística ha conseguido otorgarme las herramientas para la evolución del duelo hacia un espacio de aceptación, y como así he

podido y puedo recordar a mi padre de la mejor forma posible. Decir que no porque me haya querido alejar de esos sentimientos que me consumían y llenaban de tristeza, se han evaporado completamente, evidentemente, pero ser capaz de pensar en su presencia sin derivar directamente a su no-terrenalidad, es una cuestión que de no haber sido por esta serie de piezas que componen este trabajo, no hubiese sido capaz de gestionar.

Es de esta manera cómo he querido gestionar todos aquellos procesos emocionales derivados de su pérdida, y así es cómo he sido capaz de sobrellevarlos, por ello quiero decir que fuera de la materialidad que finalmente han adquirido las obras, puedo decir que me encuentro en una posición en la que me enorgullece todo el camino que he generado en torno a la aceptación del duelo.

A lo largo de este proyecto he podido entender cómo el arte siempre ha generado una línea, apostando por la recuperación de la memoria. El duelo implica reconocer y ofrecer un espacio y voz a la unicidad de las experiencias al respecto. Entender que las necesidades y procesos son completamente exclusivos y que la realización de actividades para acomodar el proceso de duelo se ubica en experiencias diversas.

Entender que la habitabilidad, habitualmente enmarcada en los estudios urbanos y urbanísticos, se puede ver desarrollada en un espacio alejado de la construcción de las ciudades, es entender que la edificación de un hábitat, y por consiguiente un hogar, se puede ver ligado incluso a una superficie aérea. Ampliar los términos de esta habitabilidad supone generar un enfoque que abraza las necesidades y sensaciones de las personas alejadas únicamente a las paredes que conforman una casa, y por lo tanto

entender que podemos sentir cobijo en un marco más subjetivo, pero más comprensor de las diversas necesidades que albergamos. De esta manera se pone en valor la diversidad de experiencias y entornos que promueven el bienestar general de las personas, así como reconocer la importancia de los aspectos emocionales, sociales y culturales que hacen de cada entorno y trayecto un espacio libre para el desarrollo de un hogar.

Al haber comenzado a desarrollar una serie de piezas a partir de su partida, se ve marcada completamente la evolución y los procesos que he ido viviendo durante la misma, y desde la perspectiva que me han ofrecido las alturas en relación con esta serie de obras, puedo concluir que los procesos se encuentran encaminados hacia un espacio en el que prima un recuerdo positivo, y se busca la comunicación para su consiguiente comprensión.

Decir que los objetivos descritos para este proyecto se han visto finalizados dentro de lo establecido, dando pie a su vez para su continua progresión, por lo que me encuentro verdaderamente feliz con lo realizado dentro de este Trabajo de Fin de Máster.

Me siento en casa.

7. Bibliografía

Páginas web

Kennedy, J. (2023) *Art/residencies/examples*. (s/f).
<https://www.angelajaneKennedy.com/artresidenciesexamples.html>

Van Hout, S. (2023) *Whiteconcepts-gallery.com* (s/f).
<https://www.whiteconcepts-gallery.com/portfolios/seet-van-hout/>

Tesis

Cardona, D. (2016). *Ciudades invisibles: Fotomontaje, transferencia y representación pictórica de la ciudad*. Universitat Politècnica de València.

Debord, G. (1958). *Teoría de la deriva*. Internacional situacionista, 1.

Aparicio, A. (2019). *Construir una pequeña situación sin futuro: la internacional situacionista: de la liquidación del arte a la crítica revolucionaria de la vida cotidiana*. Universidad Complutense de Madrid.

Leivas, M., Boni, A., y Mendoza, M. (2017). *Del cuerpo a la ciudad: repensando nuestros territorios desde la investigación colectiva con cartografía social*. Universitat Jaume I

Llonch, C. (2020). *Ciudad herida: aproximación al conflicto urbano desde la práctica artística*. Universitat Politècnica de València.

López Herranz, M. T. (2016). *Ciudad y espacio público: análisis de las pautas de comportamiento ciudadano en la plaza Cronista Chabret, Sagunto*. Universitat Politècnica de València.

Mateo, A. (2020). *Hogares Globales*. Universitat Politècnica de València.

Martínez, P. (2016). *Duelo y creación artística. Propuestas de recuperación y continuidad de la memoria autobiográfica a través de la experimentación plástica*. Universitat de Barcelona.

Milán, A. (2019). *Ciudad e Individuo. Lo cotidiano en el ámbito urbano*. Universitat Politècnica de València.

Nieto, L. V., y González, M. J. (2019) *El derecho a la ciudad y su aplicabilidad en el contexto Colombiano, Estudio de caso barrio Mochuelo-Bogotá*. Universidad de Zaragoza.

Pérez, E., y Pérez, J. (2014) *El aire como materia: sus nuevos laboratorios*. Universidad de Zaragoza.

Artículos

Aparicio, A. (2019). *Construir una pequeña situación sin futuro: la internacional situacionista: de la liquidación del arte a la crítica revolucionaria de la vida cotidiana*. Universidad Complutense de Madrid.

Castro, R.M.L. y Domínguez- LLoria, S. (2019). La investigación basada en las artes (IBA). La muñeca barbie, una propuesta educativa. CIAIQ, 1, 1043-1052.

Casals-Tres, M., Arcas-Abella, J., y Cuchí, A. (2013). *Aproximación a una habitabilidad articulada desde la sostenibilidad: Raíces teóricas y caminos por andar*. Revista invi, 28(77), 193-226.

Díaz, R. M. (2020). *Violencia, memoria y duelo en las espacialidades de la danza y el performance*. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 0124-7905

Fernández, C. B. (2014). *Internacional situacionista, un movimiento precursor del Performance Art*. Universidad Rey Juan Carlos.

Ivain, G. (1953). *Formulario para un nuevo urbanismo. 1º de Internationale Situationniste*.

Lara-Martínez, R. La identidad del aire: poesía y filosofía en El tránsito de fuego de Eunice Odio. Editorial de la Universidad de Costa Rica e Instituto Cultural Hispano, 2001: 173-200

Mata, L. D. (2020). Construir el aire. Arquitectura y diseño hinchable, 1960-1975. *Boletín de Arte*, (41), 347-351.

Mínguez García, H. (2018). *Resistir al tiempo: los libros-arte y el cultivo de la memoria*. Instituto de Arquitectura Diseño y Arte.

Peries, L. (2022). *Cuando el aire se precipita en la arquitectura: experimentación proyectual en torno al vacío*. Anales de Investigación en Arquitectura, 12 (2).

Rodríguez, D. F. (2016). *El arte como proceso de subjetivación del duelo*. Universidad del Rosario.

Rodríguez Fernández, Á. T. (2013). *Las 'calles en el aire'. Paralelismos entre la vida y la arquitectura*. Cuaderno de notas, (14), 53-66.

Libros

Burbano, A., & Castelán, M. F. (2020) *Habitar y habitabilidad en contextos metropolitanos*. Ediciones del Lirio, SA de CV. 978-607-8706-89-1

Godoy, R. V., & Rodríguez, D. F. (2021). *Sistemas de habitabilidad: principios técnicos del proyecto de arquitectura*. Universidad de los Andes.

Glantz, M. (2022). *Donde se comprueba que todo aire es amenaza*. Cuadernos LIRICO. Revista de la red interuniversitaria de estudios sobre las literaturas rioplatenses contemporáneas en Francia, (Hors-série).

Montero, R. (2022). *La Ridícula Idea de No Volver a Verte*. Planeta Publishing.

Capítulos de libros

Gattari, P. (2021). *Cómo la obra de Winnicott me enseña a entender un paciente grave*. Devenir, 168-176.

Lara-Martínez, R. (2001). *La identidad del aire: poesía y filosofía en El tránsito de fuego de Eunice Odio*. En J. C. y R. de Vallbona (Ed.), *Eunice Odio. La palabra innumerable* (p. 34). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica e Instituto Cultural Hispano.

8. Índice de imágenes, figuras y tablas.

1. Introducción

Figura 1	Cronología de obras en relación al proceso de duelo.	13
Figura 2	Cronología de obras y procesos realizados a lo largo de este curso.	14

2. Metodología

Figura 3	<i>Recuerdo; Hogares, 2021</i>	15
----------	--------------------------------	----

3. Referentes

Figura 4	<i>Bordado sobre lienzo, Seet Van Hout, (2005).</i>	30
Figura 5	<i>Cantique des Cantiques, Jaume Plensa (2010).</i>	30
Figura 6	Constant, OTRA CIUDAD PARA OTRA VIDA Internacional Situacionista.	35

4. Marco práctico

Figura 7	<i>La habitabilidad del habitante, 2022</i>	38
Figura 8	<i>Humo de Hogar No Empaña el Cielo, 2022</i>	40
Figura 9	"Arxiu" Premio colectivo <i>Raima, Premio Arts Byblío 2023.</i>	42
Figura 10	"Herencia Aérea" previo al montaje del libro	42
Figura 11	Esquema de corte y pegado "Herencia Aérea"	42
Figura 12	<i>Vacío, 2023</i>	45

Figura 13	Tabla presupuesto <i>Cartas al cielo</i>	57
Figura 14	Tabla presupuesto <i>Desde la cercanía</i>	58
Figura 15	Tabla presupuesto <i>Herencia Aérea</i>	58
Figura 16	Tabla presupuesto <i>Postales al cielo</i>	59
Figura 17	Tabla presupuesto <i>Vacío</i>	59
Figura 18	Tabla presupuesto total	60