

Habitando la Emoción: La Casa como Reflejo del Estado Interior

María Loarces Villalba

Trabajo de Fin de Grado
Tutora: Vanesa Cintas Muñoz
Curso 23/24

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

BBAAM
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por ser los cimientos de mi casa, brindándome el apoyo incondicional que me sostiene firme, incluso cuando la distancia nos separa.

A mis amistades, por ser las ventanas que iluminan mi vida con su alegría y compañía, permitiéndome ver el mundo con una perspectiva más amplia y positiva.

A mi tutora Vanesa, por su comprensión y guía invaluable, siendo una puerta abierta que me ha mostrado el camino y brindado la orientación necesaria para avanzar con seguridad.

A mí misma, por haber confiado más en mis capacidades, quitando los cerrojos y dejando la puerta entreabierta para las nuevas experiencias que seguramente estarán por venir.

Mil gracias.

Índice

1. Resumen y abstract	6
2. Abriendo la puerta: Descripción de la idea.....	8
3. Encendiendo luces: Objetivos.....	8
4. En el recibidor: Metodología.....	11
5. A través del pasillo: Trabajos previos	12
6. Proceso de investigación teórico-conceptual	15
6.1. La casa y el hogar	15
6.2. La casa de Gaston Bachelard	17
6.3. Representaciones artísticas del hogar y la casa.....	20
7. Proceso de investigación plástica.....	27
7.1. Justificación técnica y material.....	27
7.2. Descripción de obras realizadas.....	30
7.2.1. <i>Descenso, encuentro, ascenso</i>	39
7.2.2. <i>Habitar, habitarse</i>	46
7.2.3. <i>Casa(s)</i>	48
7.2.4. <i>Querida Casa</i>	50
8. Reflexiones y conclusiones	51
9. Propuesta de exposición	54
10. Cronograma	55
11. Presupuesto	55
12. Bibliografía.....	56
13. Anexo	59

1. Resumen

Este proyecto se basa en la **exploración** de la **casa** como una metáfora del individuo, considerando la casa no solo como un espacio físico, sino como un espacio mental y **emocional**. Se propone que la casa puede representar un "estado de ánimo" desde una perspectiva subjetiva y abstracta, evocando sentimientos de arraigo, seguridad, esperanza o pérdida, y sirviendo como un refugio emocional.

El proyecto resalta la importancia de las emociones y sensaciones asociadas con la idea del hogar, sugiriendo una reflexión profunda sobre cómo estos sentimientos influyen en nuestra identidad y experiencia personal. A través de una variedad de obras que abordan esta temática, presentadas en diversas formas y técnicas de representación, se exploran y expresan emociones complejas, creando una serie de trabajos que reflejan la naturaleza fluida de nuestras experiencias emocionales.

Asimismo, se establece una conexión entre estas reflexiones y textos filosóficos, así como diversas obras de artistas que abordan la casa y el hogar desde distintas expresiones creativas, ya sea por sus características formales o por su aproximación conceptual. De este modo, el proyecto ofrece una nueva perspectiva sobre la casa, entendida como una entidad dinámica que crece y se transforma junto con el habitante, convirtiéndose en un símbolo vivo y un reflejo del estado del alma.

Palabras clave: casa, hogar, refugio, identidad, interior, alma, emociones

Abstract

This project is based on the exploration of the house as a metaphor for the individual, considering the house not only as a physical space, but as a mental and emotional space. It is proposed that the house can represent a "state of mind" from a subjective and abstract perspective, evoking feelings of rootedness, security, hope or loss, and serving as an emotional refuge.

The project highlights the importance of the emotions and sensations associated with the idea of home, suggesting a deep reflection on how these feelings influence our identity and personal experience. Through a variety of works that address this theme, presented in various forms and representational techniques, complex emotions are explored and expressed, creating a series of works that reflect the fluid nature of our emotional experiences.

Likewise, a connection is established between these reflections and philosophical texts, as well as diverse works by artists who approach the house and home from different creative expressions, either through their formal characteristics or their conceptual approach. In this way, the project offers a new perspective on the house, understood as a dynamic entity that grows and transforms along with the inhabitant, becoming a living symbol and a reflection of the state of the soul.

Keywords: house, home, refuge, identity, inside, soul, emotions

2. Abriendo la puerta: Descripción de la idea

Este apartado, como abrir la puerta principal de una casa y entrar en su interior, invita a sumergirse en las profundidades del proyecto. Aquí se expone detalladamente la idea fundamental que orienta este trabajo, así como diversas cuestiones relacionadas que se abordarán a continuación.

El proyecto surge de la comprensión de que la casa no es solo una construcción arquitectónica; es un paisaje vivido y comprendido, un territorio íntimo que refleja los estados del alma. Para mí, la casa se convierte en un símbolo de refugio y protección, pero también de introspección y autoconocimiento. Es un lugar donde puedo explorar y expresar las emociones más profundas y complejas, ofreciendo un espacio seguro para la reflexión y el crecimiento personal.

La idea central que guía este proyecto es la **percepción** de la **casa** como un reflejo de un **estado emocional**, un estado de ánimo que puede ser interpretado desde una perspectiva subjetiva y abstracta. Las casas muestran reflexiones sobre el hogar como símbolo de arraigo, seguridad y privacidad, al igual que éstas pueden evocar sentimientos de esperanza o pérdida, ser un territorio a proteger, un refugio al que huir.

Dicho proyecto comenzó como una obra autobiográfica y ha evolucionado hacia una exploración poética de la casa como objeto cargado de significado. Desde el momento del nacimiento, el hogar se convierte en la primera metáfora que internalizamos; el lugar donde nacemos establece un marco fundamental para entender las ideas de interior y exterior, brindando un sentido de seguridad y de protección. Por lo tanto, no es solo un lugar donde vivimos, sino un símbolo que llevamos con nosotros, influenciando nuestra percepción del mundo y nuestro lugar en él. Para mí, se convierte en un territorio imaginado que definiendo, un refugio al que siempre anhelo regresar, y un espacio a través del cual defino mi identidad.

Dentro de este proyecto, el **dibujo** juega un papel crucial. Es un medio de acceso a un estado de conciencia individual, una herramienta que me permite descubrir aspectos de mí misma que antes desconocía o no había visto con claridad. A través del proceso de dibujar, se revela el deseo de comprender algo en profundidad, y ese algo puede ser el propio yo. El acto de dibujar me lleva a un viaje interior, donde puedo explorar mis emociones, pensamientos y estados de ánimo, traduciendo estas experiencias en formas visuales que, a su vez, me ayudan a entenderme mejor.

En mi experiencia personal, la relación entre casa y hogar adquiere una resonancia aún más profunda y poética. Mis vivencias me han enseñado a buscar refugio en mi propio ser cuando las tormentas de la vida arremeten con fuerza o cuando el peso del mundo se convierte en un yugo abrumador. Me retiro a mi hogar interior, ese santuario secreto que ofrece un techo protector contra las tempestades emocionales, ventanas que abren la posibilidad de contemplar el vasto exterior sin necesidad de cruzar sus umbrales, y la paz

serena de una puerta que puedo cerrar con llave desde adentro, asegurándome en la intimidad de mis propios pensamientos y sentimientos. Este refugio interior me envuelve en un abrazo silencioso cada vez que me siento perdida, cada vez que estoy físicamente en una casa pero mentalmente vagando en un desierto de incertidumbres. Es un lugar donde los muros están contruidos con recuerdos y sueños, y donde cada rincón guarda secretos de consuelo y esperanza. Aquí, las tormentas del mundo exterior no pueden penetrar, y el alma encuentra un oasis de calma y reflexión.

En este contexto, el proyecto concluye con una variedad de obras que abordan la misma temática, presentadas en diversas formas y técnicas de representación. Cada obra ofrece una perspectiva única sobre la casa y el hogar, ampliando el entendimiento de estos conceptos. Esta exploración incluye una investigación sobre los conceptos de casa y hogar, así como reflexiones y textos filosóficos y de una búsqueda de artistas que trabajan con esta temática y la identificación de referentes que han influido en la creación de las obras.

Por ello, el objetivo principal de este proyecto es ofrecer una nueva perspectiva sobre la casa como un concepto que va más allá de las estructuras físicas. Se trata de entenderla como una entidad dinámica que crece y se transforma con el tiempo, paralelamente al crecimiento y transformación del habitante. Este proyecto me ha permitido no solo visualizar mi propio "hogar" emocional, sino también comprender mejor la relación entre mi espacio interno y el mundo que me rodea. La casa, en este sentido, se convierte en una metáfora viva, un reflejo de mi propio viaje hacia la autoaceptación y el autoconocimiento.

3. Encendiendo luces: Objetivos

Como luces que iluminan y guían con seguridad los rincones de una casa, se han establecido los siguientes objetivos:

- **Utilizar el dibujo como herramienta de introspección personal:**
Explorar cómo el acto de dibujar puede revelar aspectos desconocidos del propio yo en relación con la casa y el hogar, facilitando una comprensión más profunda de las emociones y pensamientos asociados.
- **Investigar la relación entre la estructura física de la casa y la identidad personal:**
Analizar cómo la disposición arquitectónica y los elementos físicos de una casa influyen en la formación de la identidad y la percepción del hogar como un refugio emocional y un lugar de seguridad.
- **Crear una serie de obras que exploren la casa desde diversas técnicas artísticas:**
Elaborar una serie de obras artísticas que representen la noción del hogar y de la casa mediante diferentes técnicas visuales, mientras se explora y se experimenta el significado personal que emerge durante el proceso creativo, sirviendo como una vía para el autodescubrimiento.
- **Relacionar las reflexiones personales con corrientes filosóficas y obras de artistas:**
Establecer conexiones entre las reflexiones personales sobre la casa y el hogar con textos filosóficos y obras de artistas que aborden temas similares, enriqueciendo así la comprensión del significado y la simbología del hogar.
- **Ampliar la percepción del hogar como una entidad dinámica en transformación:**
Proporcionar una visión de la casa como un espacio que evoluciona junto con el individuo, simbolizando el crecimiento personal y el viaje interior hacia la autoaceptación y el autoconocimiento.
- **Ofrecer una perspectiva sobre la casa como símbolo emocional:**
Concluir el proyecto presentando la casa no solo como una construcción física, sino como un símbolo cargado de significado emocional, capaz de reflejar estados de ánimo, experiencias vitales y la propia identidad del individuo.

4. En el recibidor: Metodología

Tras haber abierto la puerta y encender las luces para obtener una visión clara del panorama, nos encontramos ahora en el recibidor de este proyecto. Aquí nos centraremos en delinear los aspectos claves a destacar y a considerar, estableciendo el marco desde el cual examinaremos cómo las emociones y el simbolismo del hogar se entrelazan con la creación artística y la investigación crítica. De ahí que, el enfoque metodológico de este proyecto se haya estructurado de la siguiente manera:

Primeramente, la investigación teórica se centra en el **concepto de hogar y casa**, y su significado emocional y cultural. Autores como Gastón Bachelard, entre otros filósofos, han sido fundamentales en esta exploración para proporcionar una base conceptual sobre cómo los lugares que habitamos influyen en nuestras emociones y experiencias.

Por otro lado, se ha seleccionado estudiar y revisar obras de **mujeres artistas** que han sido pioneras en representar temas relacionados con el hogar, la casa y las emociones ligadas al espacio doméstico. Esta selección no solo busca rescatar y dar voz a estas artistas, sino también enriquecer el análisis crítico del proyecto mediante perspectivas femeninas que han sido fundamentales en la evolución del arte contemporáneo. A través de un análisis detallado de sus obras, se pretende contextualizar y profundizar en la comprensión de cómo estas artistas han contribuido a la exploración del significado cultural y emocional de la casa como un tema artístico.

Asimismo, el proyecto otorga una importancia central a las emociones y sentimientos que emergen a lo largo del proceso creativo y analítico. Se enfoca en explorar cómo las representaciones artísticas del hogar pueden capturar y transmitir **estados emocionales** complejos, como el arraigo, la seguridad, la nostalgia o la melancolía. Esta perspectiva emocional guía tanto el análisis de las obras de las artistas seleccionadas como el proceso de investigación plástica, culminando en la **creación de nuevas piezas artísticas** que buscan expresar y reflexionar sobre estas emociones a través de diversas formas y técnicas de representación.

Es importante señalar el uso de un **lenguaje poético** a lo largo de la para reforzar la emotividad y la abstracción de las ideas, estableciendo una conexión íntima con el/la lector/a. A través de este lenguaje, se aspira a transmitir las complejidades y sutilezas de las emociones asociadas con la noción del hogar y la casa como reflejos del estado emocional del individuo

Como conclusión, la combinación de la teoría analizada en torno al hogar y la casa ligada a emociones, la consideración especial de las contribuciones de artistas mujeres, el enfoque poético y emotivo y la configuración de una serie de obras como resultado de lo investigado, han allanado el camino hacia una comprensión más íntima y significativa de la casa como un espacio emocional y culturalmente significativo.

5. A través del pasillo: Trabajos previos

Al inicio de un largo pasillo, un corredor que simboliza tiempo y esfuerzo, se encuentran puertas a ambos lados, de las cuales se hallan trabajos previos.

No todas las puertas permanecen abiertas de par en par, algunas se cerraron tras completar ciertos proyectos, encapsulando el conocimiento y las lecciones aprendidas en su interior. Otras puertas, sin embargo, quedaron a medio abrir, representando trabajos inacabados o ideas que, aunque no se materializaron por completo, aportaron valiosas perspectivas y conocimientos que han sido fundamentales en el proceso de este trabajo final.

En este recorrido, nos detendremos ante algunas de estas puertas, comentando los trabajos que han sido cruciales para el desarrollo de este proyecto siendo una de ellas *Encuentro perdido* (2022), un proyecto que aborda la búsqueda del yo, dejando una presencia, un rastro, una huella. Este proyecto, compuesto por tres largas láminas de papel de arroz, simboliza un camino hacia ninguna parte donde todo parece terminar, pero a su vez, todo comienza. Este concepto de introspección y auto descubrimiento ha sido fundamental para mi proyecto actual, donde la casa representa un refugio interior y un espacio para explorar y reflejar mis emociones más profundas.

Fig.1. María Loarces. *Encuentro perdido*, 2022

Fig.2. María Loarces. *Territorio onírico*, 2022

Otra puerta entreabierta es *Territorio onírico* (2022), una videoinstalación que proyecta una serie de cianotipos de paisajes naturales. Estas imágenes, capturadas mediante un proceso fotográfico que resulta en tonalidades de azul profundo, se yuxtaponen y superponen, creando un dinámico juego de transparencias y opacidades que se transforman continuamente. La proyección sobre una lámina blanca añade una dimensión adicional al efecto óptico, sugiriendo la presencia de un fragmento desplazado del paisaje natural, como si una porción del entorno hubiera sido transportada y recontextualizada en este espacio artístico.

Esta obra no sólo configura un habitáculo o una ventana hacia un mundo onírico, sino que actúa como un portal hacia una dimensión en la que los paisajes naturales se transmutan en símbolos de sueños y aspiraciones. A través de este medio, se evoca una atmósfera de ensoñación que permite al espectador sumergirse en una experiencia sensorial y emocional. Los paisajes, despojados de su contexto original y reimaginados a través del lenguaje visual de los cianotipos, se convierten en reflejos de mi conexión íntima con la naturaleza y de mi anhelo por encontrar un refugio en ella.

Fig.3. María Loarces. *Horizontes*, 2022

Finalmente, llegamos a *Horizontes* (2022), un proyecto compuesto por 31 dibujos de paisajes realizados con acuarelas sobre láminas de papel. Estos dibujos se centran en los horizontes de los bosques naturales que frecuentaba durante mis paseos. En cuanto al estilo, mis pinturas son figurativas, tratando de transmitir un sentido de lugar sin ser demasiado artificial o deliberado. Trabajo cuidadosamente, haciendo marcas aparentemente aleatorias con un pincel. Pienso en la pintura y en cómo me siento respecto al lugar, en vez de simplemente replicar la imagen del paisaje que tengo frente a mí. Este enfoque me permite capturar la esencia emocional del lugar y mi conexión personal con él.

En mis proyectos anteriores, he explorado ampliamente la temática del entorno natural como un refugio, resaltando la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Estos trabajos no sólo subrayan la importancia de proteger la naturaleza como una forma de autoprotección, sino que también abordan conceptos como la transformación, la evolución y el rebrotar.

Estos trabajos han sido una puerta de entrada para el autodescubrimiento y una fuente constante de inspiración. Sin embargo, tras explorar e investigar estos proyectos anteriores, me di cuenta de que mi enfoque estaba predominantemente en el exterior y utilizaba los paisajes naturales como una forma de ocultarme y evitar confrontar mi mundo interior. Este descubrimiento me llevó a una reflexión profunda sobre la necesidad de explorar y representar mis emociones internas de manera más directa a través de la figura de la casa, utilizándola como un refugio interior y un símbolo de protección donde se reflejan emociones a partir de formas orgánicas y fluidas que simbolizan estados emocionales.

6. Proceso de investigación teórico-conceptual

En el proceso de investigación teórico-conceptual de este proyecto, se explorarán profundamente los conceptos fundamentales de **casa** y **hogar**, destacando sus matices distintivos. Este apartado se inicia con una explicación detallada sobre cómo estos conceptos son abordados en el contexto del trabajo, subrayando su importancia como elementos centrales de reflexión y expresión artística.

Posteriormente, se profundizará en el concepto de casa según la perspectiva del filósofo Gastón Bachelard, quien proporciona un **enfoque poético** y psicológico que enriquece nuestra comprensión del hogar como un espacio íntimo y **emotivo**.

Finalmente, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de una selección de obras creadas por diversas **mujeres artistas**. Estas obras, exploradas desde múltiples perspectivas y técnicas, han contribuido significativamente a los conceptos explorados en este proyecto. A través de sus trabajos, se revelan interpretaciones profundas y variadas sobre el hogar y la casa, enriqueciendo el diálogo crítico y estético del estudio.

6.1. La casa y el hogar

La mayoría de nosotros vivimos en una casa, un lugar donde crecemos y llevamos a cabo nuestra vida diaria. Es allí donde encontramos protección, cultivamos la confianza y nos refugiarnos en nosotros mismos. En ese espacio hacemos las pausas necesarias para reflexionar y planificar nuestro futuro. Allí echamos raíces, nos asentamos, creamos un espacio propio y construimos un hogar.

Existe una relación entre el **simbolismo** de la casa y el hogar, en la que ambas representan las expresiones más destacadas y significativas del espacio privado en un mundo dominado por espacios públicos. Sin embargo, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable, la casa y el hogar encierran matices diferentes y complementarios los cuales se han tomado para este trabajo.

En este proyecto, ambos conceptos van a convivir de manera armónica y complementaria, cada uno aportando su propio valor y significado. De esta manera, el proyecto combinará la **estructura tangible de la casa** con la **subjectividad emocional del hogar**, creando una narrativa visual y conceptual que refleja la dualidad y la complementariedad de estos dos aspectos esenciales de nuestra experiencia humana. Las obras resultantes no solo ofrecerán una exploración visual de la casa como entidad física, sino también una reflexión profunda sobre el hogar como espacio emocional, enriqueciendo así la comprensión y apreciación de ambos conceptos en su totalidad.

Por un lado, la **casa** es el espacio físico que habitamos, pero también es mucho más que eso, es el escenario donde se desarrollan nuestras vidas cotidianas, donde encontramos refugio y donde podemos ser nosotros mismos, alejados de las presiones del mundo exterior. La casa es el lugar y el refugio íntimo donde uno puede ser auténtico, sin pretensiones ni necesidad de aparentar. Es el espacio abstracto al que se anhela ir o llegar cuando uno desea simplemente ser, sin superficialidades ni máscaras impuestas.

¿Será que volver a casa es en realidad un viaje al interior de uno mismo? ¿Qué representa *La Casa* para el ser? Puede ser su recuerdo más valioso, su origen, su escudo protector, su libertad.

En la propia estética de la casa se refleja la vida misma: los cimientos son los recuerdos, los muros su escudo, las ventanas su libertad, el suelo la posibilidad de expansión, las puertas las realidades interna y externa, que idealmente deberían ser una sola. El color representa su infinita imaginación, y los muebles son los lugares donde reposan sus pensamientos y creencias. Por todo esto, la casa puede ser vista como el mismo ser, el ser que todos somos y que cada día modificamos.

Por otro lado, el **hogar** es más que una estructura física; es un concepto cargado de nostalgia y emociones, estrechamente ligado a las primeras etapas de la vida. Es el lugar de nuestros recuerdos más queridos, donde se forman nuestras primeras experiencias y conexiones emocionales evocando sentimientos de seguridad, calidez y pertenencia, funcionando como un ancla emocional a lo largo de nuestras vidas. Es el punto de referencia que nos guía en el mundo, el lugar de donde venimos y al que pertenecemos.

Hablar del hogar implica necesariamente considerar la **subjetividad** de sus habitantes, ya que las relaciones, emociones, sentimientos y recuerdos asociados con el hogar donde hemos crecido son indelebles. *El hogar es una condición compleja y difusa. Que integra memorias, imágenes, deseos, miedos, pasado y presente; comporta un conjunto de rituales, ritmos personales y rutinas cotidianas; constituye el reflejo del habitante, de sus sueños, sus esperanzas, sus tragedias o su memoria.*¹

En cada esquina de este hogar abstracto en nuestras mentes, encontramos nuestros sueños que nos acompañan en la noche, enfrentamos nuestros miedos más profundos y revivimos momentos especiales con seres queridos. Cuando exploramos los rincones más oscuros de nuestra mente, como descender a un sótano misterioso, nos conectamos con las partes más profundas de nuestro ser. Y cuando exploramos nuestras fantasías más elevadas, como ascender a un ático de posibilidades infinitas, vislumbramos nuestras esperanzas y sueños para el futuro.

¹ Galfetti, G. G. (1999). *Mi casa, mi paraíso: la construcción del universo doméstico ideal*. Editorial Gustavo Gili. p. 7

Para profundizar en esta comprensión, es esencial explorar cómo Gastón Bachelard define y conceptualiza la casa en su obra *La Poética del Espacio* (1965), donde Bachelard ofrece una perspectiva única que nos permite entender la casa, no solo como una estructura física, sino como un espacio poético y simbólico. En el siguiente apartado, examinaremos sus ideas sobre la casa, desentrañando cómo estas reflejan y enriquecen nuestras propias experiencias de hogar y refugio interior.

6.2. La casa de Gastón Bachelard

La casa es, más aún que el paisaje, un estado de alma.
- Gastón Bachelard

La casa, según Bachelard, es el objeto fenomenológico por excelencia, el lugar donde la experiencia personal alcanza su máxima expresión. Bachelard percibe la casa como un universo inicial, afirmando que *todo espacio realmente habitado lleva en sí la esencia de la noción de hogar*². En *La poética del espacio*, Bachelard examina la casa como una manifestación del alma a través de la imagen poética y las imágenes literarias presentes en la poesía.

Bachelard explora los lugares de la **casa** como espacios de **intimidad** y **memoria**, manifestándose en la poesía. Él valora la imagen poética por ser propiedad de la conciencia inocente, algo que precede al pensamiento consciente, no requiere conocimiento y es producto directo del corazón y el alma. Para Bachelard, esta relación directa de la poesía con la realidad intensifica la percepción de los objetos.

La poesía, según Bachelard, se dirige simultáneamente hacia el interior y el exterior, estableciendo una conexión entre estos dos ámbitos tan familiares en la teoría del espacio. Bachelard concluye que la casa tiene una unidad y complejidad únicas; está compuesta de recuerdos y experiencias, con cada parte evocando sensaciones distintas, pero ofreciendo una experiencia unitaria e íntima del vivir. Estas cualidades son las que Bachelard encuentra en la poesía y la prosa que analiza. Para él, los objetos domésticos están cargados de experiencia mental: un armario abierto revela un mundo, los cajones son lugares secretos, y cada acción habitual abre dimensiones infinitas de nuestra existencia.

En *La poética del espacio*, Bachelard introduce el concepto de “topoanálisis”, definido como *el estudio psicológico sistemático de los lugares de nuestra vida íntima*³. La casa, siendo el más íntimo de todos los espacios, protege al soñador despierto y, por

² Bachelard, G. (1965). *La poética del espacio*. p. 28

³ *Ibidem*, p.31

tanto, comprender la casa es para Bachelard una forma de comprender el alma. (Bachelard, 1957)

Nuestra **alma**, sostiene Gastón Bachelard, es un lugar de **morada**. Por ello, la casa es especialmente adecuada para la investigación fenomenológica de la intimidad del espacio mental interior, lo que Bachelard denomina topoanálisis.

Necesitamos percibir la casa tanto en su diversidad como en su unidad, en sus aspectos y en su esencia total. Para Bachelard, la casa no es simplemente un objeto para examinar y describir. Una de las nociones clave en su obra es la necesidad de trascender la mera descripción para captar las cualidades esenciales del espacio, la intimidad de la casa, la protección y la dicha que nos otorga. Un examen fenomenológico de las representaciones poéticas de la casa nos permite experimentar el significado del espacio doméstico.

La casa es un lugar cerrado y protegido, que se asemeja al útero materno, el primer espacio que habitamos en la vida. En este sentido, la casa ofrece refugio y protección, y es un lugar donde podemos soñar y encontrar paz. Gastón Bachelard, en su obra *La poética del espacio*, aborda el tema de la casa indicando que *la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz*⁴. Bachelard expande sus ideas afirmando:

*La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella el hombre, sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser “lanzado al mundo” como dicen los metafísicos rápidos, el hombre es depositado en la cuna de la casa. Y siempre, en nuestros sueños, la casa es una gran cuna (...) La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de una casa.*⁵

Explorar la idea de casa nos lleva a comprender cómo este espacio físico se convierte en un hogar, un lugar lleno de significado personal y emocional. La casa, con sus paredes y techos, sus habitaciones y rincones, se transforma en un hogar a través de nuestras experiencias y recuerdos, convirtiéndose en un reflejo de nuestra identidad y nuestra vida interior.

Una casa no es solo un lugar donde vivir; es un santuario de nuestras experiencias personales, un refugio donde guardamos nuestros recuerdos y emociones más íntimos. Más allá de su función física, llevamos este espacio dentro de nosotros como un templo sagrado de nuestro ser, donde encontramos consuelo en tiempos difíciles.

⁴ *Ibíd.*, p. 29

⁵ *Ibíd.*, p. 30

En cada esquina de este hogar abstracto en nuestras mentes, encontramos nuestros sueños que nos acompañan en la noche, enfrentamos nuestros miedos más profundos y revivimos momentos especiales con seres queridos. Cuando exploramos los rincones más oscuros de nuestra mente, como descender a un sótano misterioso, nos conectamos con las partes más profundas de nuestro ser. Y cuando exploramos nuestras fantasías más elevadas, como ascender a un ático de posibilidades infinitas, vislumbramos nuestras esperanzas y sueños para el futuro.

Gastón Bachelard describe la casa como un conjunto de imágenes que proyectan una sensación de estabilidad. Estas imágenes verticales, representadas por el ático y el sótano, simbolizan para Bachelard la dualidad entre lo irracional y lo racional. El ático, por ejemplo, ofrece una metáfora de la claridad mental y la conciencia elevada. *El tejado dice en seguida su razón de ser, protege al hombre que teme de la lluvia y el sol... hacia el tejado todos los pensamientos son claros*⁶. Al protegernos de los elementos y revelar la estructura de la casa, el ático nos invita a una experiencia de pensamiento claro y lucidez. Por otro lado, el sótano *es el ser oscuro de la casa, el ser que participa de los poderes subterráneos*⁷. Es un lugar de misterio y temor, donde residen los monstruos y las sombras de nuestra mente. Mientras que el sótano nos sumerge en las profundidades del ser, el ático nos eleva hacia lo celestial, ofreciendo una sensación de libertad y expansión. Es un refugio para la contemplación y la reflexión, donde podemos escapar de las preocupaciones mundanas y conectarnos con nuestra verdadera esencia. En el ático, lejos de las distracciones terrenales, podemos explorar nuestro ser más auténtico y soñar con posibilidades más allá de nosotros mismos.

Bachelard parece querer hacernos saber que la casa acoge todos los matices de las emociones, siendo esta el primer escenario de nuestra memoria y el lugar desde donde veremos lo sucedido en el mundo. De ahí la importancia de entender a Bachelard para comprender la representación de las casas y el simbolismo que pueden presentar sus distintas partes y formas. En este proyecto, se ha utilizado esta perspectiva para la realización de las obras, considerando elementos de la casa como objetos domésticos - los cajones y los armarios - que pueden representar lo íntimo, lo que se guarda, lo que se oculta. Además, se ha explorado la dualidad entre el **interior** y el **exterior**, sobre todo, las emociones que pueden habitar en estos espacios.

Estas ideas se reflejan en los dibujos elaborados en el proyecto, donde se utilizan diferentes formas y técnicas para capturar la esencia emocional y simbólica de la casa. Así, a través de la lente de Bachelard, se busca expresar cómo la casa, en su complejidad, se convierte en un reflejo de nuestro ser interno, y cómo las diversas partes de la casa simbolizan diferentes aspectos de nuestra vida emocional y psicológica. Esto se materializa en las obras del proyecto, donde la estructura física de la casa y su carga emocional se entrelazan para ofrecer una visión poética del hogar.

⁶ *Ibidem*, p. 38

⁷ *ídem*

6.3. Representaciones artísticas del hogar y la casa

El concepto del hogar, con su compleja red de significados y emociones, ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas a lo largo de la historia. En este apartado, nos embarcamos en un viaje a través de diversas obras de artistas que abordan la casa y el hogar desde una amplia gama de expresiones creativas. Desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y la instalación, cada obra nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el espacio doméstico y las emociones que evoca.

Numerosos proyectos expositivos han tenido el hogar y la casa como ejes temáticos centrales. Un ejemplo es la exposición, *Home—So Different, So Appealing* (2017), celebrada en Los Angeles County Museum of Art (LACMA), donde un gran número de artistas, bajo el concepto universal de “hogar”, exploran los conceptos sociales mediante los cuales los individuos, las familias, las naciones y las regiones se entienden a sí mismos en relación con los demás⁸.

Fig.4. Daniel Joseph Martinez, *The House that America Built*, 2004-2017. Vista de la exhibición *Home—So Different, So Appealing*, Los Angeles County Museum of Art, 2017

Desde otro prisma, tenemos la exposición *In-Out-House*⁹ (2012) comisariada por Mau Monleón y expuesta en la Universidad Politécnica de Valencia, donde las obras reivindican una mirada reflexiva y comprometida en torno al hogar, cuestionando los múltiples imperativos de género y las distintas violencias que se ejercen en dicho espacio.

Y otro ejemplo más, es la exposición *La casa como reflejos en un Espejo* (2023), comisariada por Henan Xin, que tuvo lugar en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. En esta exposición, diversos artistas reflexionan sobre la relación entre las personas y sus casas a través de diferentes lenguajes artísticos.

⁸ Revisar <https://artishockrevista.com/2017/06/21/la-nocion-hogar-la-obra-40-artistas-latinos-latinoamericanos/> consultado el 23 de junio.

<https://www.lacma.org/art/exhibition/home-so-different-so-appealing> consultado el 23 de junio.

⁹ Para una mayor información, revisar: <https://artecontraviolenciadegenero.org/in-out-house-catalogo-de-exposicion/> consultado el 29 de junio 2024.

Si bien el consciente resulta incapaz de comprender lo que encierra la psique, el inconsciente nos impulsa a exponer aquello reprimido fuera, en un soporte físico para que lo contemplemos, como si se tratase de observar nuestro cuerpo reflejado en un espejo¹⁰, explica Henan Xi.

Asimismo, los conceptos de hogar y casa fueron una fuente de inspiración e incluso de desahogo para las mujeres feministas de los años 60 y 70, como se evidencia en el proyecto **Womanhouse**¹¹. Este fue la primera exposición feminista organizada por Judy Chicago y Miriam Schapiro en 1972, donde un grupo de estudiantes intervino una casa abandonada en Los Ángeles, convirtiéndola en una proclama del arte creado por mujeres.

Fig.5. La casa y las artistas. Miriam Schapiro y Judy Chicago en *Womanhouse*, California, 1971.

A partir de esta exposición, en 2017 surge una nueva iniciativa llamada **Woman Art House**¹², la cual busca reivindicar el papel de las mujeres artistas contemporáneas en la historia del arte. Este espacio virtual, liderado por Sara Torres, editora y redactora de contenidos de PAC Plataforma de Arte Contemporáneo, cuenta con la colaboración de Emma Trinidad, Naiara Valdano e Isabel González, todas ellas historiadoras del arte. Cada semana, el proyecto se enfoca en destacar a una creadora, fomentando un debate público para profundizar en el conocimiento y apreciación de su obra.

Además, hay varios libros donde se investigan y se analizan dichos conceptos como en el libro *El imaginario de la casa en cinco artistas contemporáneas*, donde la autora Judit Uzcátegui Araújo aborda la casa desde una doble perspectiva.

*Por un lado, hace referencia a la estructura arquitectónica en su función de dar cobijo al ser humano o al grupo familiar, estructura ligada a una construcción simbólica que da cuerpo a un conjunto amplio y rico en significaciones para el ser humano. Por otro, nos remite a un espacio fragmentado, ominoso, a un lugar de abyección, de carencia o de marginalidad.*¹³

¹⁰ En <https://www.yorokobu.es/la-casa-como-reflejo-en-un-espejo/> consultado el 28 de junio de 2024.

¹¹ Revisar <https://judychicago.com/gallery/womanhouse/pr-artwork/>

¹² Para mayor información revisar: <https://womanarthouse.wordpress.com/acerca-de/>

¹³ Araújo, J. U. (2011). *El imaginario de la casa en cinco artistas contemporáneas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica Potrč, Doris Salcedo y Sydia Reyes*. Eutelequia. p. 22

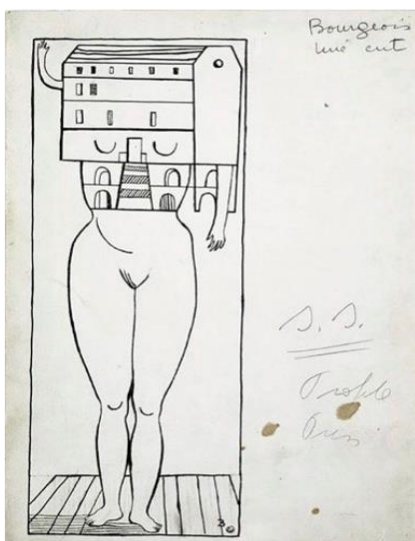
A través de este doble sentido, descubriremos cómo diferentes artistas interpretan y representan el hogar, desde su estructura física hasta sus implicaciones emocionales y simbólicas. Cada obra nos ofrece una ventana única a la experiencia humana del hogar, revelando tanto sus aspectos familiares y reconfortantes como sus misterios y contradicciones.

Un gran ejemplo de ello es la artista **Louise Bourgeois** (1911-2010), la cual ha profundizado de manera notable en las intersecciones entre la vida personal y el concepto de hogar. A través de su obra, Bourgeois nos sumerge en un mundo artístico donde lo familiar y lo cotidiano coexisten con lo inquietante y lo claustrofóbico. Su trabajo artístico se teje con una compleja red de elementos domésticos que, lejos de evocar solo confort y seguridad, exploran las sombras y tensiones de la vida hogareña.

Para Bourgeois, la casa no es simplemente un espacio físico, sino un escenario cargado de significados emocionales que se remontan a su infancia, comentando lo siguiente:

*Todo el trabajo que he realizado en los últimos cincuenta años, todos mis temas están inspirados en mi infancia. Mi infancia no ha perdido nunca ni un ápice de su magia, ni de su misterio, ni de su drama.*¹⁴

En sus obras, el hogar se convierte en un microcosmos donde se expresan los conflictos y traumas que han marcado su vida desde temprana edad. En este sentido, la casa no es solo un refugio, sino un lugar donde se revelan las complejidades de las relaciones familiares y se confrontan las figuras autoritarias y opresivas que dominaron su niñez.

La imagen idílica del hogar infantil se desvanece en las obras de Bourgeois, transformándose en un escenario de opresión y dolor. Aquí, el despotismo de un padre autoritario, la presencia de una madre cómplice y la figura de un amante infiel se entrelazan para crear un entorno cargado de hostilidad y conflicto. A través de su arte, Bourgeois explora las profundidades de estos traumas y tensiones, utilizando la casa como un símbolo central que recorre toda su obra plástica.

Fig.6. Louise Bourgeois. *Femme Maison*, 1946-47

¹⁴ Louise Bourgeois. *Louise Bourgeois: Álbum*. Publicado por primera vez en 1994 por Peter Bloom Edition, Nueva York. Recogido en *Destrucción del padre / Reconstrucción del padre. Escritos y entrevistas 1923-1997*. Madrid: Síntesis, 2002, pp. 143-144.

*Si la casa juega un papel preponderante en la obra de la artista se debe no sólo a que pertenece a su cantera personal de motivaciones artísticas, sino a las infinitas posibilidades expresivas que este motivo le ofrece.*¹⁵

La abundante información biográfica sobre Louise Bourgeois, tanto proveniente de sus propias reflexiones como de análisis externos, nos brinda una ventana privilegiada hacia su universo interior, el cual se refleja de manera constante en sus creaciones artísticas.

Las primeras creaciones relacionadas con la noción de casa de Bourgeois, denominadas *Femme Maison*, datan de los inicios de la década de 1940. Estas obras comprenden una variedad de medios, desde dibujos y pinturas al óleo hasta grabados, que más tarde se transformarían en esculturas. Desde esta etapa inicial, Bourgeois comenzó a indagar en la relación entre la identidad de la mujer y el entorno hogareño, revelando cómo la presencia femenina se ve inmersa en una arquitectura que la domina.

Bourgeois representa la fusión entre el cuerpo desnudo de la mujer y la forma de una casa, a menudo integrando la estructura arquitectónica en la parte superior de la anatomía femenina. Esta fusión entre lo humano y lo doméstico indica gráficamente la

evidente asociación de la mujer con el hogar. La tercera imagen de la suite es oscura, temática y totalmente apagada. Alto y estrecho, el edificio se eleva en una atmósfera nocturna, con largas escaleras que conducen a una delgada entrada negra. La mayoría de las estrechas ventanas encima de la puerta están iluminadas, mientras que dos proyecciones inexplicables, que se elevan hacia arriba desde el lado derecho de la estructura, contribuyen al aire general de misterio.

Fig.7. Louise Bourgeois. *Serie Femme Maison*, 1946-47

Bourgeois se adentra cada vez más en lo desconocido de su estado interior, habiendo encontrado los medios para describirlo en términos objetivos, logra, en estas pinturas y a lo largo de su carrera, hacer reconocer un paisaje interior que es abstractamente simbólico y conmovedoramente humano.

¹⁵ Araújo, J. U. (2011). Op. Cit. p. 123

De manera similar, observamos la obra de la británica **Tracey Emin** (1963), otra destacada artista contemporánea que ha centrado gran parte de su discurso artístico en torno al espacio doméstico y los objetos que lo llenan.

Los espacios del pasado recreados por Tracey Emin funcionan como un tropo que reemplaza un tiempo y un lugar que ya no existen. Esta noción de retorno no solo resalta el componente siniestro de la arquitectura biográfica en su obra, sino que también activa una dimensión terapéutica derivada de *la necesidad de hablar, de la narración como un proceso de duelo*¹⁶.

Esta artista utiliza sus recreaciones arquitectónicas para mostrar la peligrosidad que pueden albergar los espacios domésticos, evocando un pasado marcado por la disfuncionalidad pero también impregnado de un cierto sentimentalismo. En su exploración retrospectiva, construye estructuras que son simultáneamente frágiles e inestables, monumentales y rudimentarias. Estas construcciones remiten a experiencias biográficas mientras le permiten un proceso de redención. Una de sus obras más icónicas es *Everyone I Have Ever Slept With* (1995), conocida también como *Tent*. Esta tienda de campaña tiene bordados los nombres de todas las personas con las que ha compartido su cama, incluyendo los fetos de sus dos abortos. La estructura de esta pieza recuerda al cálido y acogedor espacio del útero, dotándola de una sensación de seguridad y habitabilidad que contrasta con sus otras creaciones, donde la violencia y la cotidianidad familiar se fusionan.

Fig.8. Tracey Emin. *Everyone I Have Ever Slept With*, 1995

¹⁶ Arfuch, L. (2022). *Memoria y autobiografía: Exploraciones en los límites*. Fondo de Cultura Económica Argentina. p.76

En las fotografías de **Francesca Woodman** (1958-1981), al igual que en las obras de Louise Bourgeois, vemos cómo la subjetividad de la artista se refleja en los espacios domésticos, aunque también se percibe una constante necesidad de escapar de ellos. Woodman explora incansablemente las formas de habitar, ocultándose, camuflándose, distorsionándose, suspendiéndose y fragmentándose en un ejercicio que desfigura y muestra los síntomas del sujeto en el espacio. Aunque Woodman es el origen y el destino de su obra, rara vez se muestra directamente en sus fotografías. En cambio, parece confundirse o fusionarse con los elementos del hogar: las paredes, las puertas, las ventanas, los muebles y otros objetos. Esta íntima y cómplice relación con los interiores domésticos se hace evidente en obras como *My House* (1976), donde la artista, inmóvil en un rincón y envuelta en plástico, parece confundirse con los elementos arquitectónicos que la rodean.

La obra fotográfica de Woodman se distingue por su naturaleza fragmentaria en cuanto al sentido de habitabilidad. De manera sutil, la artista proyecta en cada instante y rincón del espacio arquitectónico una interioridad que va más allá de su presencia física. Cada espacio interior refleja la esencia misma de la artista, incluso cuando resulta difícil identificarla directamente en ellos.

Las fotografías de Woodman transmiten una sensación de inquietud y reflejan un desasosiego interior profundo que eventualmente la abrumó. Su obsesiva apropiación del espacio y su fascinación por la ruina y el abandono confieren a los interiores una cualidad casi viva, en un sentido perturbador. La angustia palpable en estas imágenes, donde la artista interactúa de manera intensa con su entorno, revela mucho sobre su alma y su experiencia.

En este contexto, la casa se convierte en un reflejo directo de la identidad de Woodman: es un lugar donde construye y explora su propia persona. Cada rincón y detalle del hogar parece llevar consigo una parte de su ser, y al mismo tiempo, sus exploraciones personales en el espacio doméstico la llevan a conocerse mejor a sí misma.

Fig.9. Francesca Woodman. *My house*, 1976

Mientras que Bourgeois, Emin y Woodman abordan el espacio doméstico desde perspectivas de trauma, memoria y subjetividad, la artista **Remedios Varo** (1908-1963) introduce una visión singular del hogar que se sumerge en lo mágico y lo introspectivo. Su obra se distingue por un enfoque de la casa como un símbolo de plenitud y exploración interior.

En las pinturas de Remedios Varo, la casa se presenta como un tema recurrente y significativo, evidenciando un interés profundo por el espacio doméstico y su relación con la identidad y la imaginación. Sus obras nos sumergen en un mundo introspectivo y sensible, donde lo femenino, lo cotidiano y el ámbito doméstico se fusionan con la naturaleza y el cosmos. Varo crea una geografía íntima en la que los personajes, principalmente figuras femeninas, habitan los interiores de las casas y están imbuidos de una segunda naturaleza: presencias etéreas, dobles simbólicos y apariciones inesperadas que emergen de las paredes y objetos cotidianos, transformando por completo el anonimato del espacio privado y las convenciones de la representación naturalista.

La unión de lo real y lo imaginario en sus pinturas dota a sus personajes de una dualidad única. Estas figuras, ya sean antropomorfas, híbridas o en proceso de metamorfosis, nos ofrecen una visión llena de seres extraños que, sin embargo, realizan tareas cotidianas. Así, Varo nos invita a contemplar la casa no solo como un espacio físico, sino también como un reflejo del ser interior y un escenario de transformación y autodescubrimiento.

Fig.10. Remedios Varo. *El Encuentro*, 1959

En las obras de Remedios Varo, los objetos que llenan los espacios interiores se transforman, vibrando entre lo animado y lo inanimado. Estos objetos dejan atrás su función práctica para habitar el reino de la imaginación. Esta transformación es evidente en algunas de sus pinturas como: *Naturaleza muerta resucitando*, *Visita al pasado*, *Presencia* y *Mimetismo*. No obstante, la obra que quizás mejor ilustra esta cualidad casi humana de los objetos es su obra *El encuentro*. Gastón Bachelard, al explorar los objetos y muebles que forman parte de nuestra vida íntima, destaca especialmente el cofre.

El cofre, sobre todo el cofrecillo, del que uno se apropia con más entero dominio, son objetos que se abren. Cuando el cofrecillo se cierra vuelve a la comunidad de los objetos, ocupa su lugar en el espacio exterior, pero se abre... En el instante en que se abre acaba la dialéctica de lo de dentro y lo de fuera. Lo de fuera queda borrado de una vez y todo es novedad, sorpresa, desconocido... porque acaba de abrirse otra dimensión: la dimensión de la intimidad (Bachelard, 1997: 119 – 120).

La obra de Varo nos presenta una exploración profunda del secreto y la intimidad. Su enfoque parece seguir un patrón similar al de las muñecas rusas, donde cada capa revela una más pequeña en su interior. Desde la perspectiva del espectador, comenzamos en el espacio íntimo de la casa, avanzamos hacia la privacidad de una habitación, y finalmente llegamos al reducido espacio del cofre. Este elemento actúa como un reflejo de su alter ego, creando un diálogo introspectivo que explora su identidad y sus secretos.

Cada artista, desde su perspectiva única, transforma el espacio doméstico en un medio para explorar y expresar experiencias personales profundas. Bourgeois nos muestra el hogar como un escenario de conflictos y traumas de la infancia; Emin lo convierte en un testimonio visual de dolor y redención; Woodman lo utiliza como un reflejo de su identidad fragmentada y su búsqueda de autoentendimiento; y Varo lo imagina como un lugar de magia, introspección y conexión con lo universal. A través de sus obras, estas artistas nos invitan a reconsiderar el concepto de hogar, no solo como un espacio físico, sino como un paisaje emocional y psicológico lleno de diversos significados.

7. Proceso de investigación plástica

En el marco de este proyecto, la investigación plástica se traduce en una serie de obras que emplean diversas disciplinas artísticas para representar la temática del hogar y la casa, previamente explorada desde una perspectiva teórica. En este apartado, se detalla la justificación de los materiales seleccionados, así como la influencia de varios referentes artísticos que han sido fundamentales en el desarrollo plástico del trabajo. Estos referentes se han elegido por sus métodos de representación del hogar y la casa a través de distintas disciplinas, aportando valiosas perspectivas y técnicas al proceso creativo. Finalmente, se procederá a describir y desarrollar las obras que conforman este proyecto, ofreciendo una visión integral de su evolución y realización.

7.1. Justificación técnica y material

Según Bachelard, los dibujos permiten al individuo expresar cosas que ni siquiera él sabe que conoce. Para él, cada imagen dibujada revela un estado del alma. Además, como mencionamos antes, la casa es más que un paisaje; es también un estado del alma. Asimismo, Mme Balif comenta:

*Pedir al niño que dibuje una casa, es pedirle que revele el sueño más profundo donde quiere albergar su felicidad; si es dichoso, sabrá encontrar la casa cerrada y protegida, la casa sólida y profundamente enraizada.*¹⁷

Si consideramos la casa como una metáfora del individuo y reconocemos que el dibujo nos permite revelar aspectos de la misma que no podríamos descubrir de otra forma, podemos afirmar que dibujar es también un medio para descubrir quiénes somos.

Con esta idea, inicialmente, se comenzaron a realizar diversos bocetos con lápiz sobre papel, utilizando una aproximación sencilla y metafórica para crear casas que representaran sensaciones o emociones de manera visual. Sin embargo, al desarrollar estos bocetos, me di cuenta de que la figura de la casa, con su estructura precisa y líneas tan definidas, no lograba transmitir lo que realmente quería expresar. No deseaba recurrir a la forma estructurada típica de la casa, sino a una representación más orgánica que se alinea mejor con la naturaleza dispersa de las emociones. Por esta razón, finalmente opté por emplear una técnica acuosa, eligiendo la acuarela como medio principal.

A diferencia de otros medios que permiten una precisión controlada, la **acuarela** se caracteriza por su interacción dinámica entre la pintura y el agua, generando resultados impredecibles, creando una danza entre el control y el azar, lo que resulta en una expresión artística más libre y espontánea.

Fig.11. Detalle de la acuarela en uno de los dibujos de la serie *Habitar, habitarse*

¹⁷ Bachelard, G. (1965). Op. Cit. p. 79

Fig.12. Detalle de la acuarela en uno de los dibujos de la serie *Habitar, habitarse*

Una de las características más destacadas de la acuarela es su capacidad para crear diferentes transparencias, permitiendo superposiciones de color que aportan una profundidad única a cada obra, añadiendo una dimensión etérea y soñadora. Además, la acuarela permite la formación de manchas y detalles de pequeñas ramificaciones que se expanden de manera natural. Estas manchas y ramificaciones no sólo enriquecen la textura visual del dibujo, sino que también aportan un simbolismo profundo, reflejando la complejidad y la naturaleza intrincada de las emociones humanas.

La principal intención al dominar la técnica de la acuarela era crear formas difusas, que a veces aparentan ser cuerpos, paisajes o elementos propios de una casa. Estas formas etéreas permiten que cada casa representada genere una emoción o un estado de ánimo distinto. Esta cualidad es especialmente relevante para este proyecto, ya que busca representar emociones y estados de ánimo de manera orgánica y fluida, evitando las formas estructuradas y precisas.

La espontaneidad y el dinamismo inherentes a esta técnica permiten capturar de manera más auténtica las experiencias emocionales, alineándose perfectamente con los objetivos artísticos de esta investigación.

*Descubrí que podía decir cosas
con colores y formas que no podía decir de otra manera,
cosas para las que no tenía palabras.*
- Georgia O'Keeffe

Georgia O'Keeffe (1887-1986), una artista apasionada y visionaria, pionera en su tiempo, se sumergió en el mundo de la pintura para expresar lo más profundo de su ser, lo inefable que las palabras no podían capturar. En diversas ocasiones, afirmó que su pincel no retrataba la realidad tangible, sino más bien las emociones que ésta le inspiraba.

Se ha tomado como referente a esta artista debido a que sus obras abarcan desde paisajes hasta formas orgánicas, todas tratadas con trazos simples pero cargados de significado utilizando acuarelas diluidas y una paleta de colores vibrantes que se extendían sobre el lienzo en capas irregulares, creando una abstracción informal pero impactante. Esto último es algo que se utiliza en las obras plásticas realizadas para este proyecto

Fig.13. Georgia O'Keeffe. *Nude Series XII*, 1917 **Fig.14.** Georgia O'Keeffe. *Evening Star*, 1917

Desafiando las convenciones académicas de su época, O'Keeffe prescindió de las técnicas convencionales de la acuarela, aplicando el color directamente y sin retoques. Para ella, el pincel era una extensión de su ser, una herramienta para plasmar forma y color con una confianza y determinación asombrosas. Cada una de sus pinturas irradiaba una sensación de profunda conexión consigo misma y con su proceso creativo, como si estuviera descubriendo y enamorándose de su propia esencia artística en cada trazo.

Necesito mis recuerdos. Son mis documentos, tienes que contar tu historia, y tienes que olvidarla. Olvidas y perdonas. Eso te libera.

- Louise Bourgeois

Tras haber mencionado anteriormente a **Louise Bourgeois**, decidí mencionarla de nuevo pero esta vez debido a sus dibujos de acuarela, dado que han servido como una influencia para la elaboración de los dibujos de este proyecto. Sus obras poseen formas orgánicas, así como especies de manchas que aluden a figuras que se pueden llegar a reconocer. Esta influencia se refleja en los dibujos elaborados en el proyecto, donde se utilizan diferentes formas y técnicas para capturar la esencia emocional y simbólica de la casa.

Aunque sus dibujos constituyen una práctica muy separada de su trabajo escultórico, los dibujos de la artista franco-estadounidense Louise Bourgeois presentan una tensión similar, variando entre la figuración y la abstracción. El dibujo fue un ritual diario a lo largo de las siete décadas de carrera de Bourgeois, utilizado como herramienta necesaria para registrar y exorcizar sus recuerdos y emociones. Sus obras capturan su psique interior a través de marcas onduladas en tinta, acuarela y lápiz, explorando algunos de sus temas centrales como la memoria, el trauma, la naturaleza y el cuerpo, entre muchos otros.

Fig.15. Louise Bourgeois. *Orbits and Gravity*, 2009

Fig.16. Louise Bourgeois. *Landscape*, 2007

Fig.17. Louise Bourgeois. *The Feeding*, 2007

En las pinturas de Louise Bourgeois, destaca el uso recurrente del color rojo debido a que para Bourgeois, el rojo no es solo un tono, sino un símbolo cargado de dualidades y contradicciones. Por un lado, representa el amor apasionado y la intensidad emocional, pero al mismo tiempo evoca el peligro, el dolor y la sangre.

Otro referente a destacar es la artista noruega **Hanne Borchgrevink** (1951) cuyas obras se distinguen por su formalismo y expresividad, así como por su magistral manejo del color. Sus obras se enfocan en casas, a menudo ubicadas en paisajes desolados y abstractos, representadas como estructuras silenciosas que sugieren diversas interpretaciones simbólicas.

La casa, tema central de su obra, ha sido depurada y reducida a formas esenciales, constantemente reconfiguradas en nuevas composiciones. Esta repetición del mismo motivo le ha permitido establecer un marco que facilita una exploración metódica y analítica de la percepción, de la superficie y del color. Situándose en la frontera entre lo figurativo y lo abstracto, Borchgrevink investiga las propiedades fundamentales de la superficie pintada, creando una obra que es a la vez introspectiva y universal.

Las casas de Borchgrevink pueden ser interpretadas desde una manera poética y casi simbolista viendo en la casa una metáfora de la experiencia humana. En su obra, se observan casas solitarias y cerradas, sin apenas aberturas, mientras que otras presentan puertas y ventanas, reflejando una dualidad entre lo aislado y lo abierto. Este contraste se manifiesta en piezas como *House Surface 2* (2010), una casa gris y sin aberturas, y *Green House* (2011), una casa llamativa con tres ventanas para abrirse al mundo. Esta dualidad en su arte crea un diálogo constante entre lo interno y lo externo, lo abstracto y lo concreto, lo personal y lo universal.

Fig.18. Hanne Borchgrevink. *House Surface 2*, 2010 **Fig.19.** Hanne Borchgrevink. *Green House*, 2011

En resumen, Hanne Borchgrevink ha sido seleccionada como referente debido a su habilidad para utilizar la forma de la casa de manera sencilla pero profundamente evocadora, alineándose perfectamente con nuestro enfoque de representar la temática del hogar y la casa. Esta metodología y enfoque se alinean estrechamente con los objetivos de nuestro proyecto, donde la típica forma de la casa se destaca en cada obra realizada.

En la concepción y desarrollo de este proyecto, se ha recurrido a diversas artistas cuyo trabajo ha enriquecido la exploración del hogar y la casa desde múltiples perspectivas. Entre estas figuras destacadas se encuentra la reconocida artista colombiana **Doris Salcedo** (1958), cuya obra profundiza en las complejidades emocionales y sociales entrelazadas con los espacios habitados.

Salcedo, a través de sus intervenciones arquitectónicas y esculturas suele abordar dos temas fundamentales: la violencia experimentada como una realidad cotidiana y la memoria como un último recurso frente a la opresión y el olvido. A través de sus intervenciones artísticas, Salcedo explora las profundas huellas dejadas por la violencia política y social en la vida cotidiana de las personas, especialmente en contextos de conflicto y crisis. Al mismo tiempo, su trabajo destaca el poder de la memoria como un acto de resistencia contra la injusticia y como un medio para preservar la dignidad y la historia de aquellos que han sido afectados por la violencia y la injusticia.

Fig.20. Doris Salcedo. *Desarraigados*, 2020-22

Una de las instalaciones que se ha querido destacar de Doris Salcedo es *Desarraigados*, donde cientos de árboles se agrupan para formar una inmensa estructura que gradualmente se desintegra en matorrales. Esta obra aborda el tema de los migrantes y la pérdida de hogar. Salcedo utiliza el árbol como elemento central, una elección simbólica enraizada en la cultura colombiana, donde "echar raíces" significa establecerse, construir un hogar y formar parte de una comunidad. Para Salcedo, las ramas de los árboles simbolizan la conexión con la tierra y la identidad cultural, elementos esenciales para la formación de la idea de hogar. Esta obra profundiza en cómo el concepto de hogar se entrelaza con la noción de comunidad, familia y seguridad, capturando la complejidad de la experiencia humana frente a la dislocación y la búsqueda de pertenencia. Cabe destacar que dicha estructura ha sido utilizada como referente para algunas de las series de dibujos realizadas para este trabajo.

Después de explorar la obra de Doris Salcedo, nos sumergimos en el intrigante mundo de **Marjetica Potrc** (1953), una artista reconocida por su dedicación a la arquitectura social y la participación comunitaria. Potrc examina meticulosamente cómo el entorno construido y las estructuras arquitectónicas no solo moldean el paisaje físico, sino que también influyen profundamente en las dinámicas sociales y en la identidad local.

Una de sus instalaciones a destacar es *Hybrid House* (2003-2004), donde se yuxtaponen estructuras de la arquitectura temporal de Caracas, Cisjordania y West Palm Beach, Florida, revelando cómo estas comunidades negocian el espacio y desarrollan su propio lenguaje arquitectónico. A través de *Hybrid House*, Potrc subraya cómo las estructuras comunitarias no modernistas enfatizan el espacio privado, la seguridad, así como las infraestructuras esenciales como la energía y las comunicaciones. Este enfoque destaca la universalidad de las preocupaciones humanas básicas a través de contextos geográficos y culturales diversos, consolidando su obra como una poderosa reflexión sobre la arquitectura como un agente de cohesión social y cultural.

Fig.21. Marjetica Potrc. *Hybrid House*: Caracas, West Bank, West Palm Beach, 2003-2004

En relación con el proyecto a presentar y las obras plásticas desarrolladas para éste, la exploración de Potrc sobre la arquitectura social y la comunidad resuena especialmente. Su enfoque en cómo los espacios construidos reflejan y afectan las interacciones humanas y las identidades individuales proporciona un marco significativo para entender cómo las casas y los hogares representados en estas obras no son solo estructuras físicas, sino también lugares cargados de significado emocional y social. Además, las obras de la artista han influido en cómo, en algunas ocasiones, agrupa y amontona dichas estructuras de casas, creando una dinámica visual que subraya la complejidad de las relaciones comunitarias y personales dentro de estos espacios.

Tras comentar las fascinantes obras de Doris Salcedo y Marjetica Potrc, nos adentramos en el universo artístico de **Sydia Reyes** (1957), cuya obra se distingue por su profunda exploración de la memoria, la identidad y el espacio personal. Reyes aborda estos temas con exploración de la memoria, la identidad y el espacio personal. Reyes aborda estos temas con una sensibilidad única, utilizando medios variados que van desde la instalación hasta el arte gráfico y la escultura.

En la obra titulada *Refugios* (1995) de Sydia Reyes, la artista utiliza respiraderos de edificios colectivos elemento central, planteando una reflexión sobre la presencia y revelada en el entorno urbano. A través de estas estructuras de hierro colocadas horizontalmente, que evocan la entrada a recintos subterráneos similares a alcantarillas. Reyes explora la dualidad entre ocultación y y desocultación. Las rejillas maltratadas o retorcidas permiten que se filtre la presencia de personas invisibles, relevando así la existencia de voces y murmullos que narran realidades ocultas.

Fig.22. Sydia Reyes. *Refugios*, 1995

Este enfoque en lo interior y lo exterior, lo que se esconde y lo que se muestra, resonó profundamente en los proyectos realizados para este trabajo. Las representaciones artísticas exploran cómo los hogares y las casas pueden servir como refugios emocionales, utilizando el espacio físico para expresar estados emocionales internos. Así, la obra de Reyes enriquece la comprensión del espacio urbano y la vivencia cotidiana, aportando una mirada crítica sobre la pertenencia y la visibilidad en el entorno urbano contemporáneo.

Nos adentramos ahora en el trabajo de la artista **Chiharu Shiota** (1972), específicamente en su exposición *Living Inside* (2021) la cual tuvo lugar en la galería Templon en Bruselas y de la que reflexiona sobre el periodo de aislamiento y confinamiento que hubo en su momento.

Conocida por sus impresionantes instalaciones hechas con hilos entrelazados, Shiota tuvo que detener sus constantes viajes y quedarse confinada por primera vez. Desde su aislamiento en Berlín, donde reside desde hace muchos años, ha vivido esta pausa como un reflejo de temas familiares: la inmovilidad, el silencio, la reclusión y la incertidumbre del futuro.

Por ello, en esta muestra, la artista presenta una serie de obras íntimas y delicadas que examinan la noción de hogar y la fragmentación de nuestra vida cotidiana, enfocando sus pensamientos en el espacio doméstico como el núcleo de la vida familiar.

Fig.22 y 23. Chiharu Shiota. *Living Inside*, 2021

Mediante el uso de casas de muñecas y muebles en miniatura, así como su característico uso del hilo, la artista explora la noción de escala y nuestra renovada relación con los objetos cotidianos. Este recurso crea un efecto que resulta a la vez familiar y desconcertante: ¿están estos objetos envueltos en un capullo acogedor o están atrapados? Con esta perspectiva ambigua y agri dulce, revela los secretos de un entorno cotidiano que ha sido profundamente reconfigurado.

Chiharu Shiota ha estado fascinada durante mucho tiempo por las conexiones invisibles entre las personas, una inquietud que se refleja en sus piezas interconectadas que crean un mundo en miniatura. Estas obras evocan tanto el confort del hogar como un universo inquietante, reducido en escala y alcance. Nos invitan a reflexionar sobre el surrealismo del último año, cuando el tiempo se distorsionó y lo grande se hizo pequeño. El enfoque dual que la artista plasma en esta exposición ha servido de influencia tras capturar la dualidad entre lo reconfortante y lo inquietante, haciendo alusión a lo oculto y a lo que queda retenido en el hogar.

Al observar la exposición de Chiharu Shiota, es pertinente introducir a **Mona Hatoum** (1952), cuya visión del hogar ofrece una perspectiva profundamente inquietante y provocadora. Hatoum es una artista reconocida por transformar objetos cotidianos en símbolos de opresión y amenaza, subvirtiendo la idea del hogar como un refugio seguro.

En *Home* (1999), Hatoum lleva esta idea aún más lejos, dotando a lo doméstico de un carácter casi demoníaco, donde no hay lugar para el descanso o la tranquilidad. Según la artista, la relación entre los objetos de cocina y las armas de guerra, como minas y granadas, es muy directa, revelando una conexión inquietante entre lo doméstico y lo bélico. Además, el cambio de escala de estos objetos cotidianos no solo altera su significado icónico, sino que también les infunde nuevos contenidos y asociaciones.

Fig.24. Mona Hatoum. *Home* (1999)

Al adentrarnos en el trabajo de **Eugenia Balcells** (1943), encontramos una artista que, al igual que Mona Hatoum, utiliza objetos cotidianos del hogar para crear ambientes y espacios llenos de significado. Balcells, sin embargo, se centra en la exploración de estos objetos desde una perspectiva que busca revelar su esencia y su impacto emocional en nuestro entorno doméstico.

En su exposición *En el cor de les coses* (*En el Corazón de las Cosas*), presentada en el Tinglado 2 de Tarragona en 1998, Balcells compone cinco instalaciones audiovisuales que representan los espacios esenciales de una casa: sala de estar, cocina, comedor, dormitorio y baño. A través de estas instalaciones audiovisuales, la artista transforma objetos comunes en elementos cargados de simbolismo, creando ambientes que invitan a la reflexión sobre el papel de estos espacios en nuestras vidas.

Al explorar la obra de **Eulalia Valldosera** (1963), nos encontramos con una artista que, desde 1990, ha buscado hacer visible la luz, incorporando a su vez los aparatos que forman parte de nuestros paisajes domésticos. Su enfoque en la interacción entre el cuerpo (intimidad) y los espacios y objetos (exterioridad) ofrece una perspectiva única sobre cómo nuestros entornos domésticos influyen en nuestra experiencia personal y colectiva.

Fig.25. Eulalia Valldosera. *En el cor de les coses*, 1990

En *Aparences: la casa del yo* (1992-95) la artista recrea los espacios de una casa a través de diversas instalaciones que incluyen proyecciones y luces. Valldosera, profundiza en la relación entre la vivencia familiar y la construcción de la identidad personal. Según la artista, es necesario deconstruir la vivencia familiar para reconstruir la casa del yo.

Fig.26. Eulalia Valldosera. *Aparences: la casa del yo*, 1992

Nuestras viviendas, construidas para resguardarnos, integran tradiciones culturales heredadas, valores comunes y memorias. La disposición de los espacios en función de las necesidades de una familia moderna puede producir una disfunción en el sujeto contemporáneo. En este sentido, Valldosera sugiere que la casa es el lugar donde el individuo comienza a experimentar la separación de su verdadero lugar de origen: el cosmos. A medida que crecemos, nos damos cuenta de que nuestro universo está hecho a imagen y semejanza de nosotros mismos.

A modo de conclusión, todas las artistas anteriormente mencionadas han servido como guía para explorar cómo el hogar no solo es un espacio físico, sino también un lugar que alberga historias, emociones y memoria. Sus obras han enriquecido la comprensión de las interacciones entre el individuo y el entorno doméstico. Estas influencias se han integrado de forma estética, plástica, conceptual y simbólica en la creación de las piezas presentadas en este proyecto, las cuales se describen a continuación.

7.2. Descripción de obras realizadas

En este apartado se presenta una exploración de las obras que componen este proyecto artístico, profundizando en cómo los conceptos previamente investigados de hogar, casa y el acto de habitar se reflejan en cada pieza. Las obras abarcan una serie de casas individuales pintadas con acuarelas de manera fluida, un vídeo que yuxtapone estas casas con sonidos propios de ésta, una serie de "arquitecturas imposibles" que desafían las convenciones espaciales y un libro de artista que recoge unas cartas donde se relatan reflexiones íntimas.

Cada obra busca capturar no solo la forma arquitectónica, sino también las emociones y memorias asociadas con el concepto del hogar y de la casa. Estas representaciones invitan a una reflexión profunda sobre la identidad, la pertenencia y las conexiones humanas, ofreciendo una visión íntima y poética de cómo habitamos tanto el espacio físico como el emocional.

7.2.1. *Descenso, encuentro, ascenso*

Tras sumergirnos en los conceptos que dan forma a este proyecto, se comenzó realizando diversos bocetos a lápiz en un cuaderno tamaño DIN A5. En estos bocetos iniciales, exploré una aproximación sencilla y metafórica para capturar sensaciones y emociones a través de la imagen de casas. Al principio, dibujé casas de manera individual y luego las emparejé, buscando que presentaran similitudes que facilitarían una lectura visual coherente. A medida que avanzaba en el proceso creativo, noté que esta estrategia inicial me permitía experimentar con diferentes formas y configuraciones, lo que enriquecía la narrativa visual.

Con el tiempo, decidí ampliar el alcance del proyecto y desarrollar cinco composiciones distintas, cada una basada en las características y conceptos delineados en los bocetos originales. Estas composiciones finales no solo reflejan la evolución de las ideas plasmadas en el cuaderno, sino también la integración de influencias estéticas, plásticas, conceptuales y simbólicas. Así, cada pieza se convierte en una representación más compleja y matizada de las interacciones entre el individuo y su entorno doméstico.

Figs.27. Bocetos a lápiz sobre papel din A5

Para asegurar la precisión y el impacto de cada lámina en un formato más amplio, dediqué tiempo a realizar una serie de bocetos preliminares. Estos bocetos me permitieron experimentar con diferentes formas y detalles antes de plasmarlos en las composiciones finales. Cada composición resultante fue meticulosamente diseñada para transmitir un simbolismo específico, detallado en formas y elementos que reflejan las emociones y sensaciones que quería capturar.

A continuación, se describen en detalle las cinco composiciones y los simbolismos que cada una pretende transmitir.

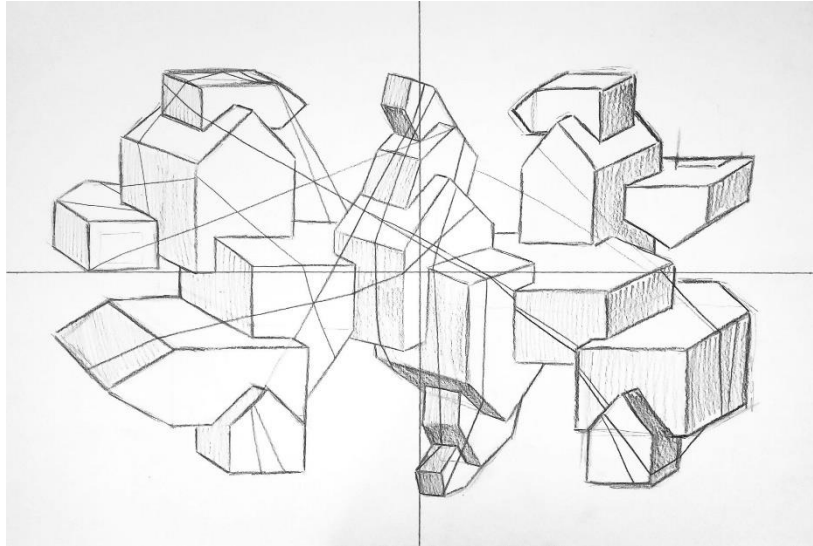

Fig.28. Boceto a lápiz sobre papel din A3

Esta composición titulada *Hilo tras hilo* simboliza la tensión y la interdependencia entre las casas. Los hilos que conectan las casas representan los lazos que sostienen y mantienen unidas estas estructuras, pese a las fuerzas que intentan separarlas. La tensión en los hilos evoca la fragilidad de estas conexiones, así como la necesidad de esfuerzo constante para preservar la unidad. Es un reflejo de las relaciones humanas y la forma en que las emociones y experiencias compartidas nos mantienen conectados, a pesar de las adversidades.

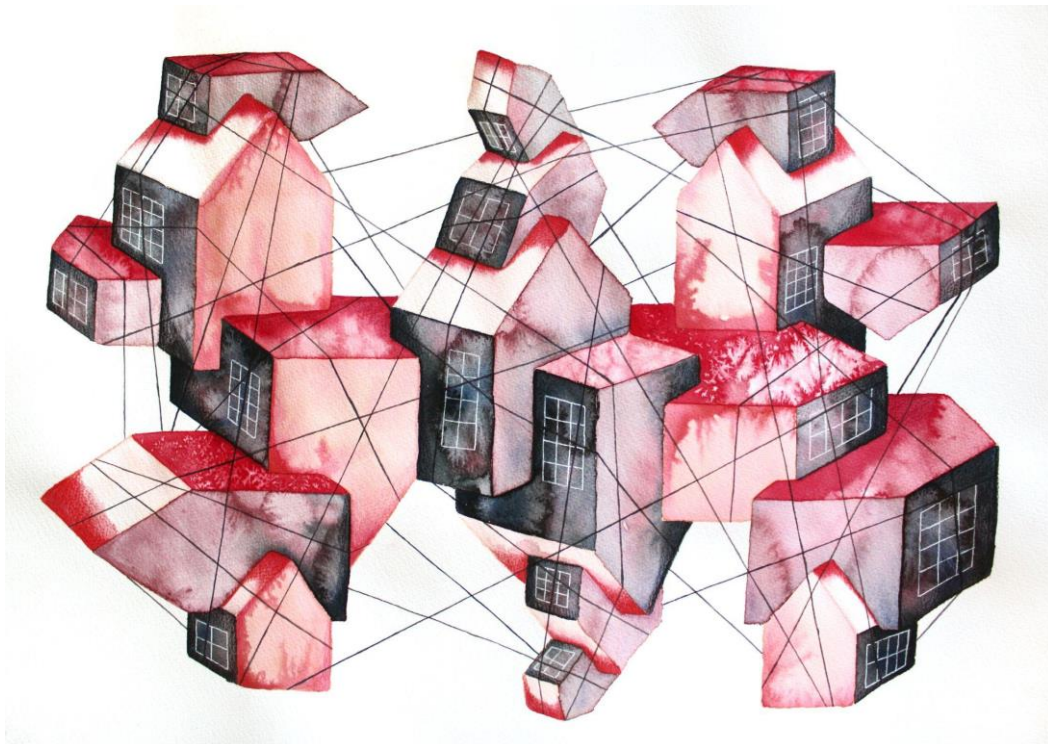

Fig.29. *Hilo tras hilo*, 2024

Acuarela, lápices de colores y marcador blanco sobre papel de acuarela din A2

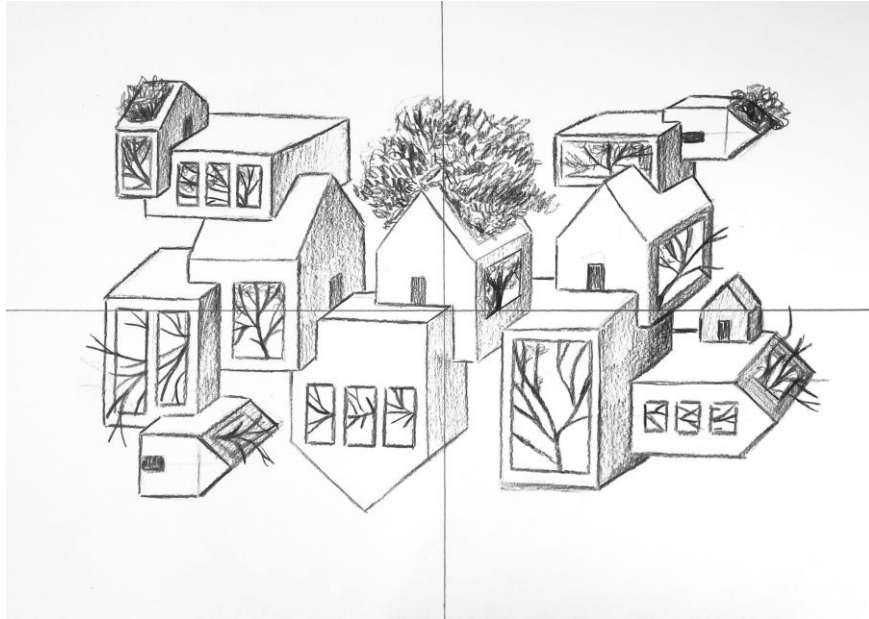

Fig.30. Boceto a lápiz sobre papel din A3

En esta composición titulada *Raíz a raíz*, las raíces y el árbol emergen desde el interior de las casas, simbolizando el crecimiento interior y el arraigo. Las raíces profundas sugieren el sentimiento de estar firmemente conectado a un lugar, mientras que el árbol que surge de ellas representa la evolución y el desarrollo personal. Ambos elementos aluden a la fortaleza y la resiliencia, mostrando cómo las dificultades y los desafíos pueden dar lugar a un crecimiento significativo y transformador.

Fig.31. *Raíz a raíz*, 2024

Acuarela, lápices de colores y marcador blanco sobre papel de acuarela din A2

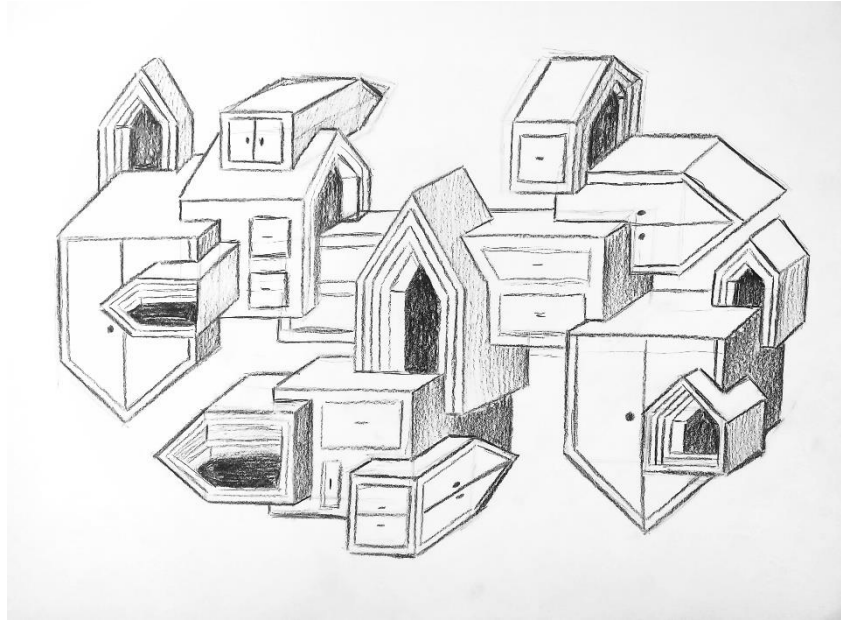

Fig.32. Boceto a lápiz sobre papel din A3

En esta otra composición *De cajón en cajón* se utilizan algunos elementos como cajones, armarios y cajas apiladas para representar las capas emocionales y los secretos que cada persona puede guardar. Los cajones, armarios y cajas sugieren lugares donde se almacenan objetos personales, recuerdos e incluso sentimientos. La disposición de estos elementos, unos encima de otros, simboliza la acumulación de experiencias y emociones a lo largo del tiempo. Cada caja cerrada puede contener secretos valiosos o aspectos ocultos de la personalidad, reflejando la complejidad y la profundidad del mundo interior de cada individuo.

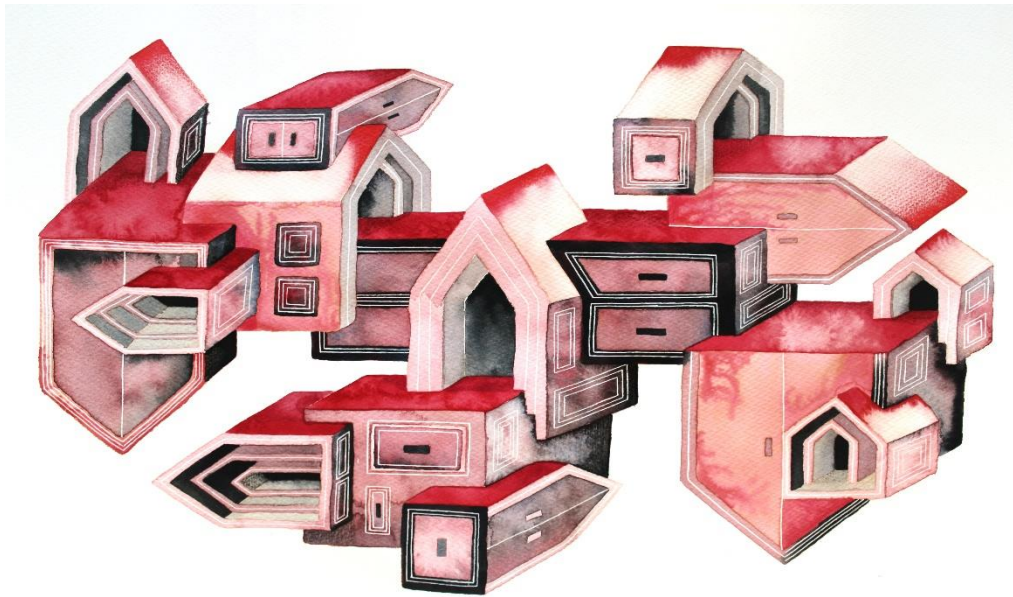

Fig.33. *De cajón en cajón*, 2024

Acuarela, lápices de colores y marcador blanco sobre papel de acuarela din A2

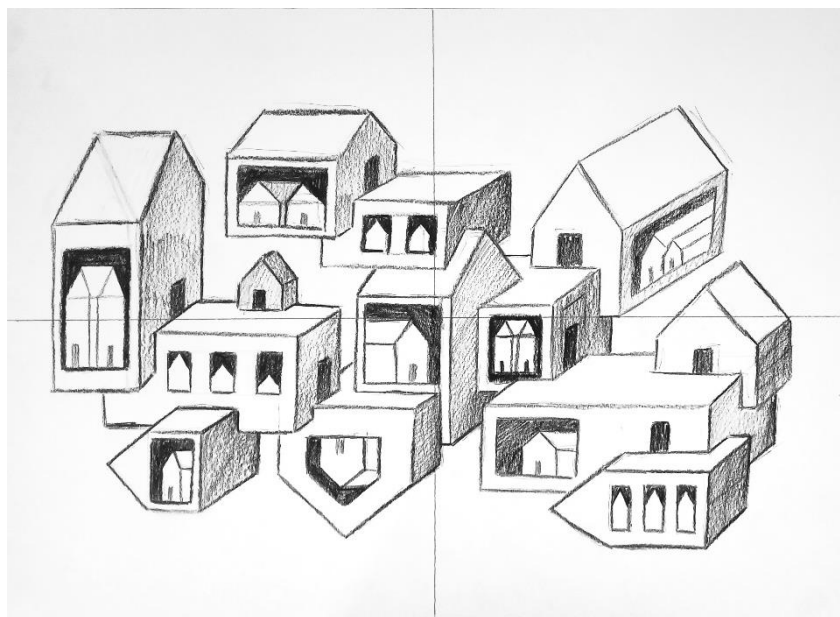

Fig.34. Boceto a lápiz sobre papel din A3

En esta composición titulada *Ventana tras ventana*, se pueden observar varias ventanas que muestran casas en su interior simbolizando la introspección, la protección y el refugio. Las ventanas actúan como un portal hacia el interior, permitiendo vislumbrar los espacios seguros y personales que existen dentro de cada casa. Este símbolo sugiere una mirada hacia adentro, donde las casas representan el refugio emocional y la necesidad de un espacio seguro para la autoexploración y el autoconocimiento. Al utilizar la superposición de casas dentro de ventanas se intenta reflejar la idea de mantener ciertas partes de uno mismo a salvo del exterior.

Fig.35. *Ventana tras ventana*, 2024

Acuarela, lápices de colores y marcador blanco sobre papel de acuarela din A2

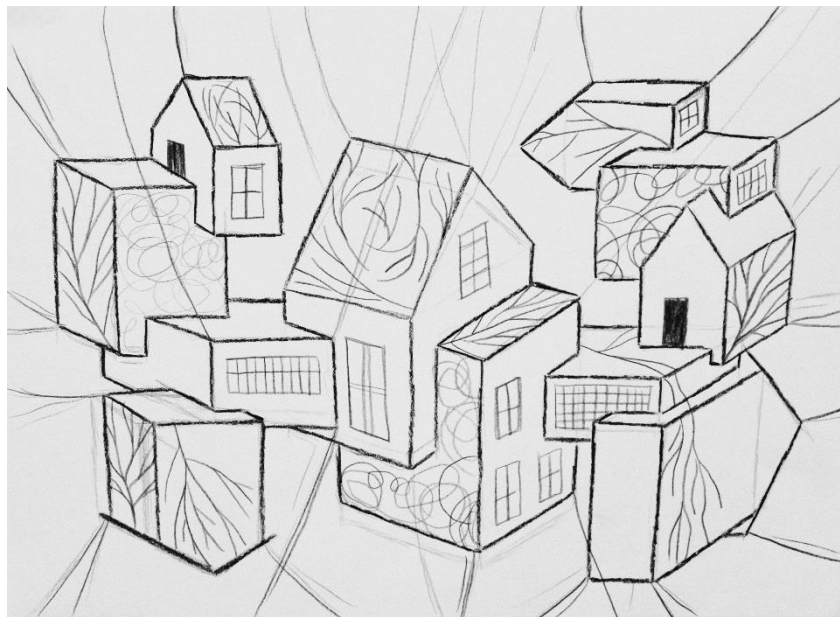

Fig.36. Boceto a lápiz sobre papel din A3

En esta última composición *De vena en vena* el goteo y las venas que se extienden y dispersan por las casas simbolizan la naturaleza dinámica y cambiante de las emociones. Las venas representan los canales a través de los cuales fluye la vida emocional, mientras que el goteo sugiere la dispersión de sentimientos y estados de ánimo. Esta imagen transmite la idea de que las emociones son fluidas y no siguen un patrón fijo o predecible. Por ello, a diferencia de las demás composiciones, aquí la pintura acuosa se ha aplicado de manera más fluida y menos precisa, permitiendo dispersiones y goteos que se expanden libremente por la composición.

Fig.37. *De vena en vena*, 2024

Acuarela, lápices de colores y marcador blanco sobre papel de acuarela din A2

En las láminas realizadas se destaca la **repetición compulsiva** de la figura de la casa en diversas formas y posiciones, un tema recurrente que se presentará en todas mis obras. Esta repetición no es meramente decorativa; refleja una búsqueda incesante de estabilidad emocional y de identidad. Al reiterar el símbolo de la casa, manifiesto una obsesión por encontrar arraigo y coherencia en medio de un caos emocional. La elección de recurrir a la figura de la casa y su repetición constante responde a una necesidad de explorar el concepto de hogar no solo como un espacio físico, sino como un constructo emocional. La casa se convierte en un símbolo de refugio, seguridad y pertenencia, pero también de vulnerabilidad y transformación. Al repetir la figura de la casa, intento capturar la variedad de estados emocionales y la manera en que estos pueden coexistir y entrelazarse, creando una sensación de familiaridad y simultáneamente de desconcierto.

Estas estructuras de casas, con sus formas variadas y conexiones inusuales, desafían las leyes de la física y la lógica. Este desafío simbólico refleja cómo las emociones y pensamientos a menudo no siguen un patrón lineal o racional. Las posiciones variadas y las conexiones inusuales entre las casas evocan la interconexión de diferentes facetas emocionales, aludiendo a conceptos como la unión, la pérdida, el ascenso, el descenso y el crecimiento personal.

Finalmente, logré concretar cinco láminas en formato A2, donde se muestran dichas composiciones. En estas láminas, se pueden observar detalles realizados a partir del uso de acuarelas para crear diversas tonalidades rojizas, rosadas y moradas, así como el uso de lápices y marcadores blancos para detallar más las composiciones. Las láminas presentan casas encajadas unas con otras, como una especie de juego o arquitectura imposible, donde las casas están colocadas en diferentes posiciones que se entrelazan, formando una estructura única.

7.2.2. *Habitar, habitarse*

Las láminas presentan casas encajadas unas con otras, como una especie de juego o arquitectura imposible, donde las casas están colocadas en diferentes posiciones que se entrelazan, formando una estructura única. “Habitar” implica una acción dirigida hacia el exterior, en la que se revisa y ajusta la relación con el mundo que nos rodea. En cambio, “habitarse” se refiere a encontrar la llave que abre la puerta de nuestra casa interior.

El filósofo alemán Heidegger argumenta que para entender el acto de habitar como una representación del individuo, es crucial incluirlo en “lo digno de ser cuestionado” y mantenerlo en “lo digno de ser pensado”¹⁸. Esto significa detenerse a observar y reflexionar sobre el concepto de habitar. Ya sea por la nostalgia o el sentido de pertenencia que sentimos hacia las casas en las que hemos vivido, analizar estos espacios nos permite descubrir aspectos de nuestra personalidad que antes podían haber

¹⁸ Heidegger, Martin. *Ciencia y técnica*. Santiago: Editorial Universitaria, 1993. p.178.

pasado desapercibidos. Nos sentimos conectados a los lugares que habitamos porque estos reflejan algo de nuestra esencia. Los añoramos porque nos definen.

Esta serie, se compone por una variedad de casas realizadas con acuarelas sobre papel en un formato de din A3, se presentan tonalidades rojizas y azuladas que, al mezclarse, crean matices morados. La selección de estos colores es significativa: los tonos cálidos y rojizos representan emociones intensas como el amor, la pasión y el dolor, mientras que los tonos fríos simbolizan sentimientos como la tristeza, el vacío y la nostalgia. Estas casas, delineadas a través de manchas, trazos y pequeñas ramificaciones, reflejan las emociones internas que habitan en mi ser y alma. Algunas casas aparecen difusas, otras tienen puertas entreabiertas o ventanales, algunas carecen de aberturas, y otras adoptan formas humanas o muestran paisajes.

La diversidad de formas y colores en cada una de estas casas representa las variadas emociones y sensaciones que experimento. Al repetir la figura de la casa, exploro cómo estos sentimientos se entrelazan y evolucionan, creando un paisaje habitado y comprendido, un territorio familiar e íntimo, así como un estado del alma. Esta serie repetitiva y casi obsesiva de casas se convierte así en una exploración profunda del hogar como reflejo del estado del alma, un espacio íntimo donde las emociones encuentran su forma y expresión.

Esta dualidad entre "habitar" y "habitarse" se expresa en la manera en que las casas se representan. Otto Friedrich Bollnow también reflexiona sobre el habitar en *Hombre y espacio* donde según el autor habitar es convertir un lugar en "sitio", concretamente en un "espacio vivido" el cual *se constituye alrededor de un centro concreto [...] que forma a su vez un determinado espacio, en cierto modo un núcleo, es decir, un espacio cerrado de amparo y seguridad frente a la amenazadora vastedad del mundo interior.*¹⁹

El autor también se enfoca en ciertos elementos que componen la casa, resaltando los espacios individuales y las aberturas como puertas y ventanas. Este enfoque se refleja en los dibujos, donde las casas con puertas entreabiertas o ventanas sugieren una conexión con el mundo exterior y una interacción con el entorno. En contraste, las casas sin aberturas o con formas humanas representan una introspección, una mirada hacia el interior. La repetición constante de la figura de la casa indica una búsqueda obsesiva de estas emociones retenidas y el esfuerzo por expresarlas a través del dibujo.

El proyecto se convierte así en una exploración de cómo habitamos tanto el mundo exterior como nuestro espacio interior. Al pintar estas casas, estoy revisando y ajustando mi relación con mis propias emociones y con el entorno que me rodea. Las casas son un reflejo de mi búsqueda por encontrar un equilibrio entre el "habitar" el mundo y

¹⁹ Otto Friedrich Bollnow. *Hombre y espacio*. Barcelona, Labor, 1969, p. 151.

"habitar" a mí misma, entre el establecer conexiones con el exterior y el entender y expresar mi mundo interior.

No solo albergamos nuestros recuerdos, también albergamos nuestros olvidos, nuestro inconsciente. Nuestra alma es una morada. Al recordar las casas, las habitaciones, aprendemos a morar en nosotros mismos. Está claro, las imágenes de la casa funcionan en ambas direcciones, están en nosotros tanto como nosotros en ellas²⁰

Durante el proceso de creación de esta serie se realizaron en total 44 dibujos con acuarelas sobre papel din A3. Sin embargo, se descartaron algunos de ellos por ser demasiado visuales o porque no se relacionaban completamente con los demás, terminando en una serie de 30 dibujos.

Fig.38. Descartes de la serie *Habitar, habitarse*

²⁰ Bachelard, Gastón. En Fremón, Jean (2008). *Louise Bourgeois. Mujer casa*. Editorial Elba, Barcelona.

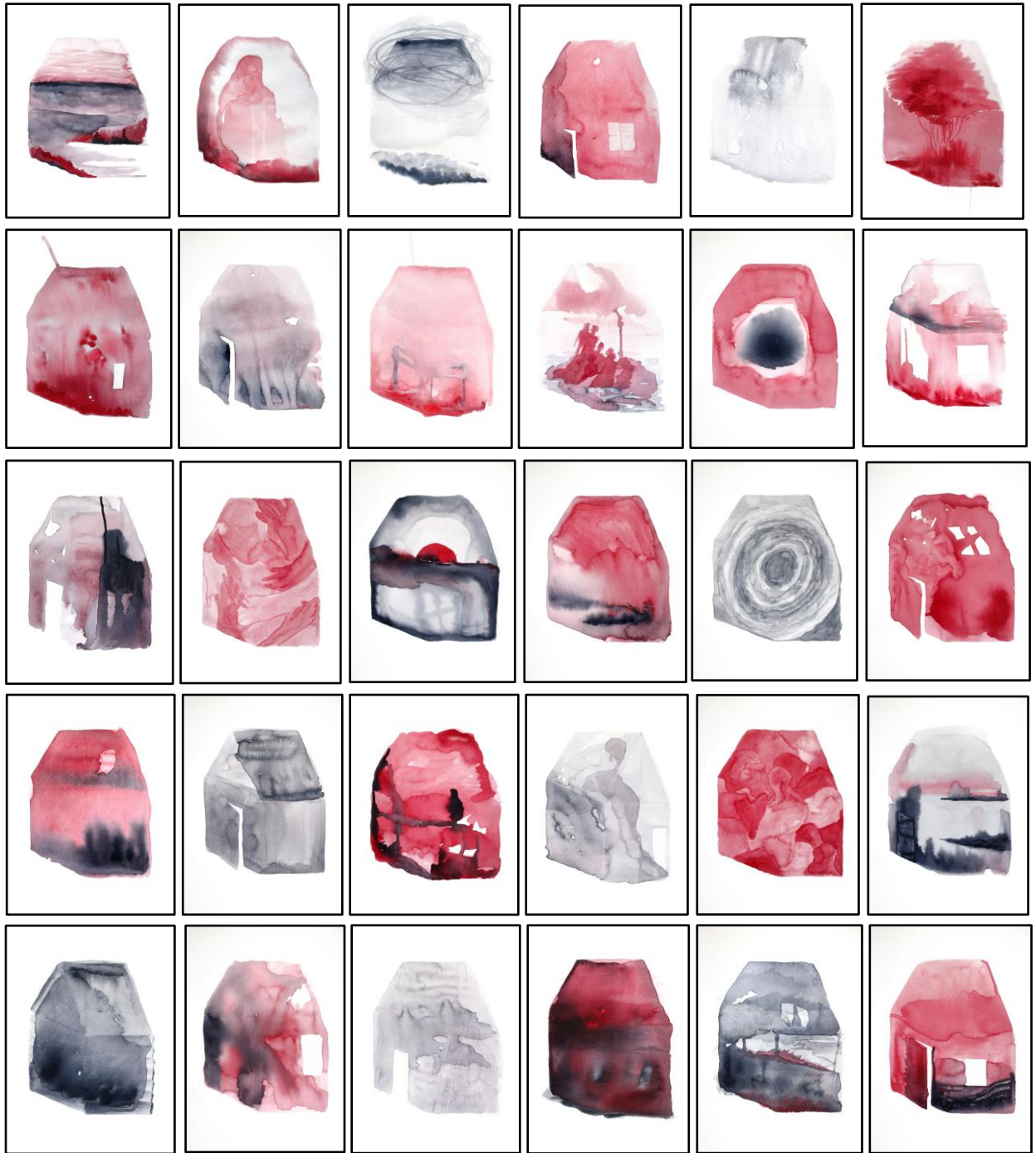

Fig.39. Serie *Habitar, habitarse*
 Acuarela sobre papel de acuarela din A3

A través de las acuarelas de casas, se examinan las emociones y recuerdos que estos espacios evocan, siguiendo las reflexiones de Heidegger y Bollnow sobre el significado del hogar. Las casas se presentan no solo como estructuras físicas, sino como paisajes íntimos que encapsulan nuestras experiencias y estados del alma. De ahí surge el título del proyecto, *Habitando la emoción*, destacando cómo estas obras son un reflejo de la profunda conexión entre el espacio físico y nuestras emociones más íntimas.

7.2.3. Casa(s)

Después de realizar y seleccionar la serie, decidí recopilar todos los dibujos en un vídeo para unificar las diversas emociones representadas en cada casa. Esta decisión surgió de mi deseo de crear una narrativa cohesiva, donde las distintas emociones individuales pudieran fusionarse en una sola expresión visual.

Utilizar el vídeo no solo añade un elemento de dinamismo a la obra, sino que también subraya el constante cambio y evolución de las emociones. Las emociones, al igual que las casas en el vídeo, están en un estado perpetuo de transformación. Esta transformación se refleja en la fluidez con la que las imágenes se suceden e integran entre sí.

Escaneé cuidadosamente cada lámina y luego las llevé a un proceso de edición de vídeo. En esta edición, las casas se yuxtaponen lentamente una tras otra, permitiendo que las manchas y trazos de una lámina se conecten gradualmente con las de la siguiente en un bucle continuo. Este efecto genera transiciones suaves y fluidas entre las imágenes, generando una sensación tanto fantasmal como onírica. A medida que las casas se transforman y se funden entre sí, parece cobrar vida, otorgando al vídeo una cualidad casi etérea.

Bachelard se interroga aquí por la profundidad del ser en los gestos que dan conciencia de seguridad o libertad. El abrir o cerrar, el gesto que abre o cierra, se encuentra mediado por cerrojos, llaves, picaportes, llamadores; en fin, todo un corolario que se enriquece en la imaginación.²¹

Por ello, se recurre a ciertos sonidos característicos de una casa, como el tintineo de las llaves sugiriendo seguridad y pertenencia, o sonidos de puertas y pasos que evocan la presencia humana y la vida cotidiana dentro de estos espacios. La inclusión de estos sonidos crea una experiencia multisensorial que invita al espectador a sumergirse en el ambiente del vídeo, intensificando la sensación de que las casas representadas no son meras estructuras, sino espacios llenos de vida.

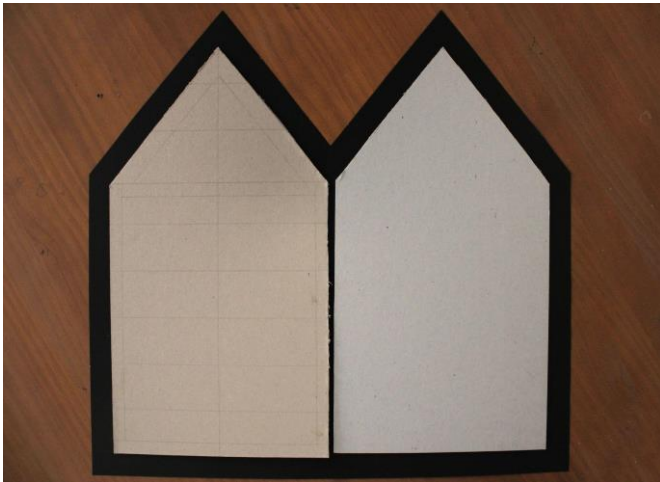
Fig.40. Fotograma vídeo *Casa(s)*

Enlace: <https://vimeo.com/972629383>

²¹ Araújo, J. U. (2011). Op. Cit. p. 60

7.2.4. *Querida Casa*

Esta pieza del proyecto, se trata de un libro de artista hecho a mano, diseñado en forma de casa y de color negro. Al abrirlo, se encuentra un sobre blanco junto a una carta en su interior, en la cual se basa en un texto personal cargado de reflexiones íntimas. Al igual que en un diario, la carta permite una comunicación directa y personal.

El proceso de elaboración de *Querida Casa* ha consistido en utilizar dos tabloncillos de cartón, cuidadosamente forrados con cartulina negra para crear la estructura de la casa. El sobre en el interior, elaborado con cartulina blanca, contrasta visualmente con el exterior oscuro del libro, simbolizando la pureza y la sinceridad de las emociones ocultas que finalmente se expresan en la carta.

Fig.41. Tabloncillos de cartón sobre cartulina

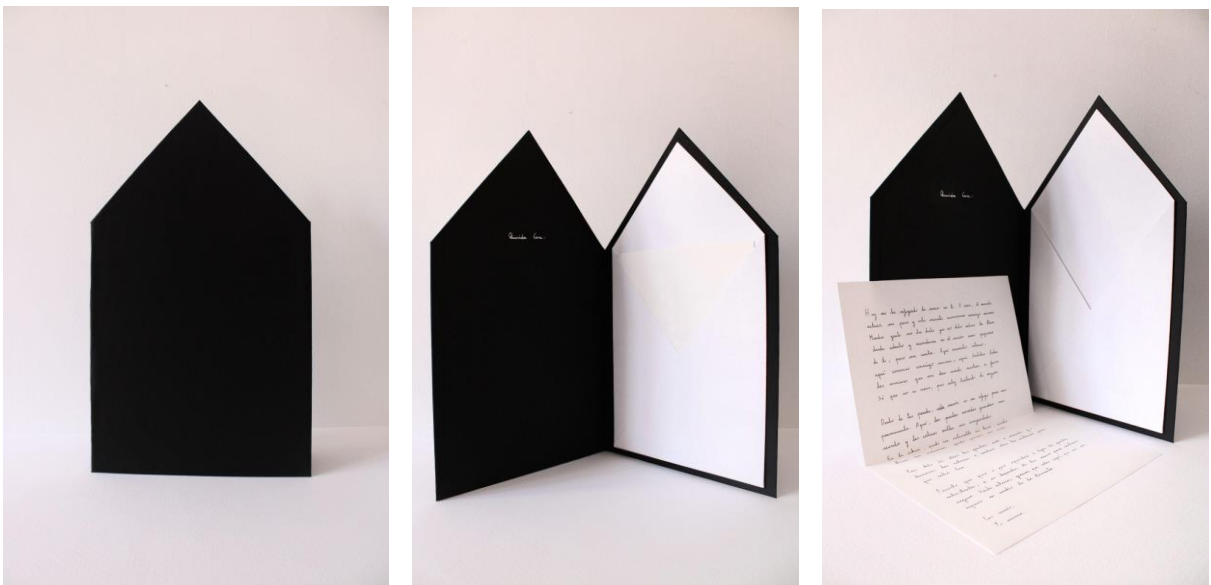

Fig.42. Fotos de *Querida Casa*

Querida Casa es un recordatorio de que, aunque tengamos partes de nosotros mismos que preferimos esconder, hay un valor inmenso en encontrarlas y expresarlas.

Hoy me he refugiado de nuevo en ti. A veces, el mundo exterior me pesa y solo necesito encerrarme conmigo misma. Mucha gente me ha dicho que no debo echar la llave desde adentro y esconderme en el rincón más pequeño de ti, pero me cuesta. Aquí encuentro silencio, aquí converso conmigo misma, aquí habitan todas las emociones que me dan miedo mostrar a fuera. Sé que no es sano, pero estoy tratando de mejorar.

Dentro de tus paredes, cada rincón es un refugio para mis pensamientos. Aquí, las puertas cerradas guardan mis secretos y las cortinas ocultan mis inseguridades.

En tu interior, puedo ser vulnerable sin temor, puedo llorar sin máscaras, puedo pensar sin ruido.

Pero debo de abrir tus puertas más a menudo y a descubrir las cortinas e incluso abrir las ventanas para que entre luz.

Prometo que poco a poco aprenderé a dejar la puerta entreabierta, a no depender de tus muros para sentirme segura. Hasta entonces, gracias por estar aquí, por ser mi espacio en medio de la tormenta.

Con cariño,
Yo misma.

Fig.43. Carta escrita a mano sobre papel din A4

8. Reflexiones y conclusiones

El proyecto *Habitando la Emoción: La Casa como Reflejo del Estado Interior* ha sido un viaje profundo y revelador en el que se han explorado diversos conceptos relacionados con la casa, el hogar y el acto de habitar, vistos desde la perspectiva de varios filósofos y mujeres artistas. A través de esta investigación y de la creación de obras plásticas, hemos pretendido cumplir con los objetivos propuestos al inicio de estas páginas y lograr una comprensión más rica y matizada de cómo estos espacios pueden reflejar y transmitir emociones y estados internos.

Al examinar las teorías filosóficas sobre la casa y el hogar, así como la dualidad entre "habitar" y "habitarse", se revela una distinción fundamental para entender cómo nos relacionamos con nuestros entornos y cómo estos influyen en nuestra percepción de nosotros mismos.

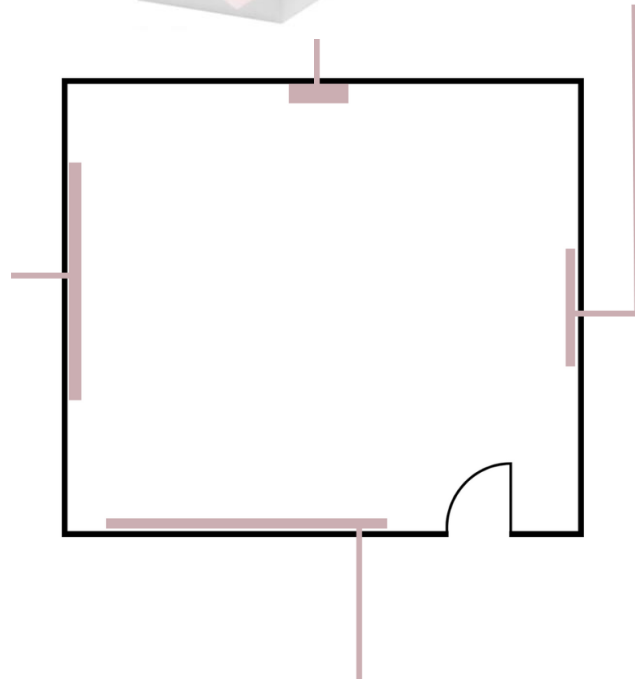
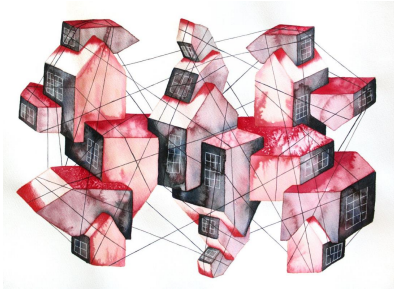
Las mujeres artistas estudiadas en este proyecto han abordado estos conceptos desde ángulos personales y emocionales. Sus obras han mostrado cómo la casa y el hogar pueden ser metáforas potentes para explorar temas como la violencia, la memoria, la identidad, la intimidad y la interacción entre lo interno y lo externo. Cada una de estas artistas ha llevado estos conceptos a su ámbito personal, revelando una variedad de emociones y sentimientos que enriquecen la comprensión de estos espacios.

Desde una perspectiva personal, llevar este proyecto a cabo ha sido una experiencia de autodescubrimiento y una profunda introspección. Al representar simbólicamente y emocionalmente mi relación con la casa y el hogar, he abordado aspectos de mi vida que a menudo evito y escondo. Este proceso me ha permitido abrir cajones y armarios, revelando partes de mí que han estado encerradas por un tiempo. La creación de las obras me ha brindado una oportunidad para dejar fluir esas emociones y plasmarlas en formas visibles y tangibles.

Estoy satisfecha con las piezas realizadas y con el conjunto del proyecto, aunque reconozco que hay margen para futuras mejoras y una mayor profundización en la obra. Este proyecto ha sentado las bases para continuar explorando estos temas, y creo que, seguir trabajando en esta línea, me permitirá descubrir aún más sobre mi relación con el espacio que habito y las emociones que en él residen.

En conclusión, *Habitando la Emoción: La Casa como Reflejo del Estado Interior* ha sido un proyecto transformador que ha entrelazado la investigación filosófica, artística y personal. Ha revelado cómo el hogar y la casa pueden servir como reflejos profundos de nuestro estado interior, y cómo este entendimiento puede ser llevado a la práctica artística para expresar y explorar nuestras emociones más íntimas.

9. Propuesta de exposición

10. Cronograma

	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Propuesta e idea									
Investigación teórico-conceptual									
Búsqueda de referentes									
Investigación plástica									
Realización dibujos definitivos									
Montaje									
Redacción memoria									

11. Presupuesto

Material	Unid.	Cantidad	Pr. Total
Caja de acuarelas	unidad	1	15,00
Block de acuarela din A3	unidad	2	26,00
Láminas de papel de acuarelas din A2	unidad	9	21,51
Cartulinas	unidad	2	1,50
Tablones de cartón	unidad	2	4,00
Pegamento de barra	unidad	1	1,36
Cuaderno de campo	unidad	1	5,00
Pinceles	unidad	1	4,39
TOTAL			78,26

12. Bibliografía

Libros:

- Araújo, J. U. (2011). *El imaginario de la casa en cinco artistas contemporáneas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica Potrč, Doris Salcedo y Sydia Reyes*. Eutelequia.
- Arfuch, L. (2022). *Memoria y autobiografía: Exploraciones en los límites*. Fondo de Cultura Económica Argentina.
- Bachelard, G. (1965). *La poética del espacio*.
- Bollnow, O. F. (1969). *Hombre y espacio*.
- Bourgeois, L. (2002). *Destrucción del padre, reconstrucción del padre: Escritos y Entrevistas 1923-1997*.
- Davies, C., & Fer, B. (2022). *Louise Bourgeois: Paintings*. Metropolitan Museum of Art.
- Frémont, J. (2010). *LOUISE BOURGEOIS MUJER CASA*.
- Galfetti, G. G. (1999). *Mi casa, mi paraíso: la construcción del universo doméstico ideal*. Editorial Gustavo Gili.
- Heidegger, M. (1993). *Ciencia y técnica*. Santiago: Editorial Universitaria
- Mansfield, H. (2013). *Dwelling in Possibility: Searching for the Soul of Shelter*. Bauhan Pub.
- Schutz, A. (2003). *Estudios sobre teoría social: Escritos II*.

Páginas consultadas:

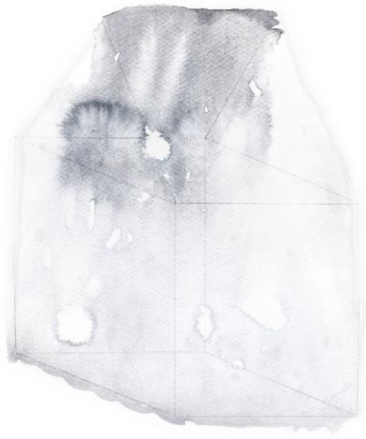
- *Acerca de.* (2021, 5 octubre). Woman Art House. <https://womanarthouse.wordpress.com/acerca-de/>
- Artishock. (2018, 26 enero). *LA NOCIÓN DE HOGAR EN LA OBRA DE 40 ARTISTAS LATINOS y LATINOAMERICANOS.* Artishock Revista. <https://artishockrevista.com/2017/06/21/la-nocion-hogar-la-obra-40-artistas-latinos-latinoamericanos/>
- *CHIHARU SHIOTA / ATRAPADA EN EL HOGAR.* (2021, 23 junio). DXI Magazine. <https://www.dximagazine.com/2021/06/23/chiharu-shiota-vida-interior/>
- *Con Louise Bourgeois en sus guaridas.* (2024, 6 junio). Lecturas Sumergidas. <https://lecturassumergidas.com/2016/05/31/con-louise-bourgeois-en-sus-guaridas/>
- Content, B. (2023, 27 marzo). *'La casa como reflejo en un Espejo': Construir nuestro hogar para construir nuestro yo.* Yorokobu. <https://www.yorokobu.es/la-casa-como-reflejo-en-un-espejo/>
- *Drawings 1947-2007 - Louise Bourgeois - Hauser & Wirth.* (s. f.). Hauser & Wirth. <https://www.hauserwirth.com/viewing-room/3534-louise-bourgeois-works-on-paper/>
- EUGENIA BALCELLS FOUNDATION. (2022, 18 febrero). *OBRAS / EUGENIA BALCELLS FOUNDATION.* EUGENIA BALCELLS FOUNDATION |. <https://eugeniabalcellsfoundation.org/e-b-obras/>
- *Georgia O'Keeffe -237 artworks - painting.* (s.f.). <https://www.wikiart.org/en/georgia-o-keeffe>
- *Hanne Borchgrevink - Hjem.* (s. f.). <https://hanneborchgrevink.no/>
- *Home—So different, so appealing.* (s. f.). LACMA. <https://www.lacma.org/art/exhibition/home-so-different-so-appealing>
- *House work.* (s. f.). Victoria Miro. <https://www.victoria-miro.com/exhibitions/503/>

- *In-Out House – Catálogo de Exposición | ACVG | Arte contra violencia de género.* (s. f.). <https://artecontraviolenciadegenero.org/in-out-house-catalogo-de-exposicion/>
- *Louise Bourgeois - Drawing Intimacy 1939 – 2010 - Hauser & Wirth.* (2023, 15 agosto). Hauser & Wirth. <https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/44339-louise-bourgeois-drawing-intimacy-1939-2010/>
- Marinap.Villarreal. (2022, 27 abril). *Woman Art House: Francesca Woodman.* Ocho Damas. <https://ochodamas.com/colaboraciones/woman-art-house/woman-art-house-francesca-woodman/>
- Pichot, M. (2022a, enero 4). Las metáforas visuales de Louise Bourgeois en MOMA N.Y. *Medium.* <https://medium.com/leedor/las-met%C3%A1foras-visuales-de-louise-bourgeois-en-moma-n-y-353c82a2bb04>
- *Selected work «Judy Chicago.* (s. f.). <https://judychicago.com/gallery/womanhouse/pr-artwork/>
- Tate. (s. f.) *Francesca Woodman 1958-1981 | Tate.* <https://www.tate.org.uk/art/artists/francesca-woodman-10512>
- Verónica. (2023, 9 marzo). “*DESARRAIGADOS*” *La nueva instalación de Doris Salcedo.* *OLDSKULL.* <https://www.oldskull.net/arte/desarraigados-la-nueva-instalacion-de-doris-salcedo/>

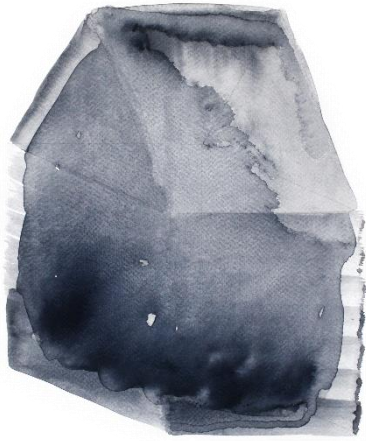
13. Anexo

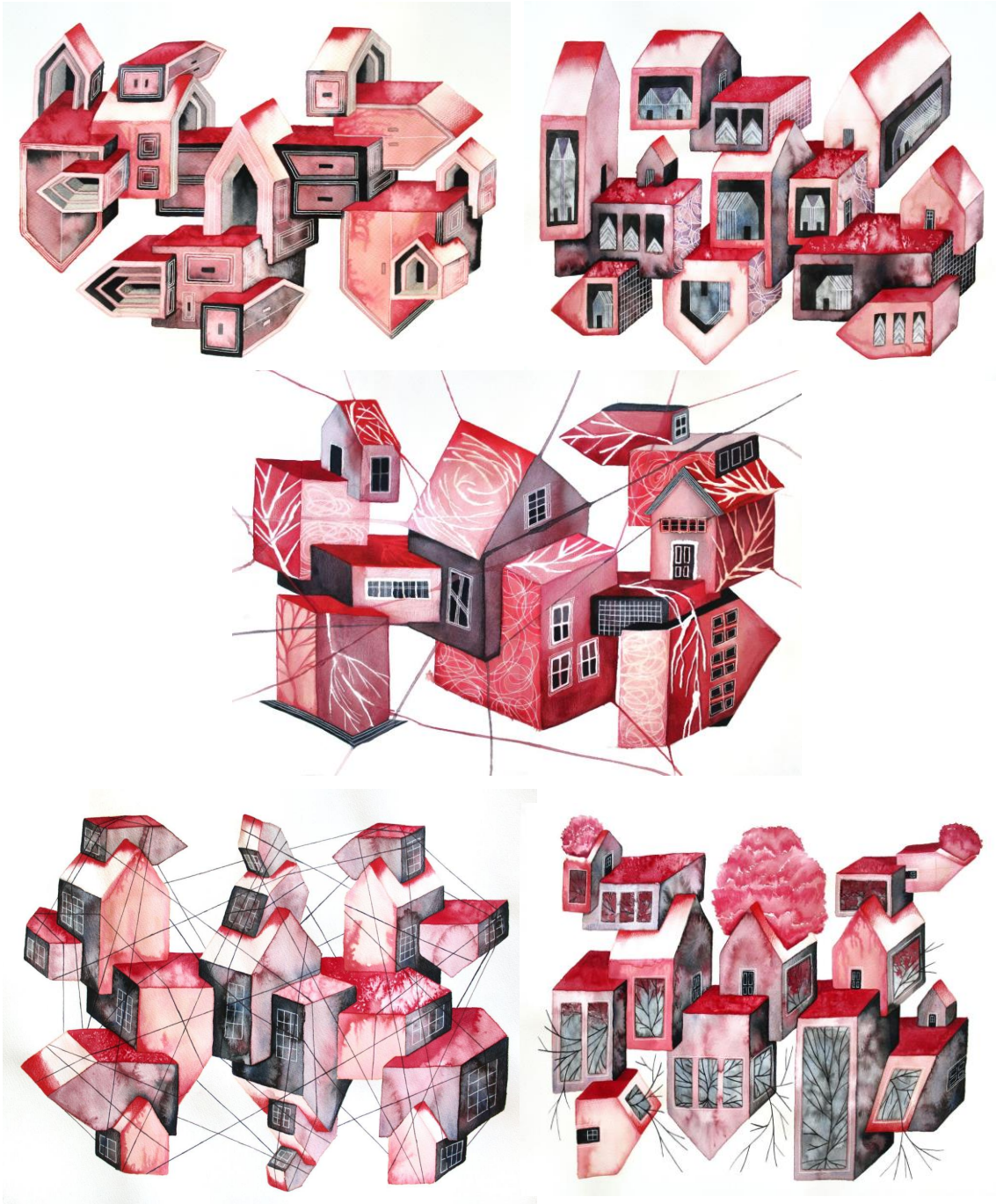
FICHA TÉCNICA:

- **Título:** *Habitar, habitarse*

- **Año:** 2024

- **Técnica:** Acuarela sobre papel de acuarela din A3

- **Medidas:** 29,7x42 cm (30 láminas)

FICHA TÉCNICA:

- **Título:** *Descenso, encuentro, ascenso*

- **Año:** 2024

- **Técnica:** Acuarela, lápices de color y marcador blanco sobre papel de acuarela din A2

- **Medidas:** 66,5x50 cm (5 láminas)

Enlace: <https://vimeo.com/972629383>

FICHA TÉCNICA:

- **Título:** *Casa(s)*

- **Año:** 2024

- **Técnica:** Vídeo

- **Duración:** 3 minutos

Carta escrita:

Hoy me he refugiado de nuevo en ti. A veces, el mundo me pesa y solo necesito encerrarme conmigo misma.

Mucha gente me ha dicho que no debo echar la llave desde adentro y esconderme en el rincón más pequeño de ti, pero me cuesta. Aquí encuentro silencio, aquí converso conmigo misma, aquí habitan todas las emociones que me dan miedo mostrar a fuera. Sé que no es sano, pero estoy tratando de mejorar.

Dentro de tus paredes, cada rincón es un refugio para mis pensamientos. Aquí, las puertas cerradas guardan mis secretos y las cortinas ocultan mis inseguridades. En tu interior, puedo ser vulnerable sin temor, puedo llorar sin máscaras, puedo pensar sin ruido.

Pero debo de abrir tus puertas más a menudo y a descorrer las cortinas e incluso abrir las ventanas para que entre luz.

Prometo que poco a poco aprenderé a dejar la puerta entreabierta, a no depender de tus muros para sentirme segura. Hasta entonces, gracias por estar aquí, por ser mi espacio en medio de la tormenta.

Con cariño,

Yo misma.

FICHA TÉCNICA:

- **Título:** *Querida Casa*
- **Año:** 2024
- **Técnica:** Libro de artista (cartón y cartulina)
- **Medidas:** 20x35 cm

