

VÍNCULO Y SENTIDO

Inmaculada Bautista Pareja
Tutora: Rocío Sacristán
Trabajo Fin de grado 2017

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Un niño dibuja sobre un papel. Su cabeza sigue el curso del lápiz y sus labios susurran el recorrido de la mina. El grafito avanza de la mano en la siembra de imágenes y palabras. Trazas senderos que desgarran el papel, que abren grietas en la hoja, como nervios de un río cuyo recorrido mágico juguetea entre la fantasía y la realidad.

Ana Hernández Merino

Hebras que dibujan el dolor.

2006

ÍNDICE

1. Resumen	3
2. Abstract	4
3. Idea	5
4. Desarrollo del proceso	6
4.1.Dibujo	6
4.2.Técnicas mixtas	7
4.3.Fotografías	9
4.4.Piezas finales	17
4.5.Disposición de las piezas en el espacio	23
5. Investigación teórico conceptual	25
5.1.El arte procesual	25
5.2.El arte de acción	25
5.3.Posmodernismo	26
5.4.El concepto de Resiliencia	26
5.5.Mito	27
5.6.Referentes	28
5.6.1. Joseph Beuys	28
5.6.2. Elena Organesyan	29
5.6.3. Max Neumann	30
5.6.4. Juan Muñoz	31
5.6.5. Jaume Plensa	31
5.6.6. Bruce Nauman	32
5.6.7. Marina Abramovic	33
5.6.8. Sophie Calle	33
5.6.9. Louise Bourgoise	35
5.6.10. Cristina Iglesias	36
6. Cronograma	37
7. Presupuesto	38
8. Bibliografía	39
9. Dossier fotográfico	41

1. RESUMEN

En esta memoria presento mi Trabajo de Fin de Grado, en el que reflexiono sobre la resiliencia, entendida como la capacidad del ser humano de superar sus traumas y sobreponerse a ello¹. Esta idea nace de un proyecto de vida dedicado a colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro que promueven y defienden los derechos de la infancia en diferentes partes del mundo. Entidades y personas que, a través de ayuda humanitaria intentan favorecer su recuperación tanto física como psíquica.

Este proyecto pretende llevar al espectador a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos a través de la construcción de un espacio ficticio donde la luz, el sonido y las imágenes le lleven a la introspección. Para ello me he apoyado en obras de diferentes artistas y escritores con los que he encontrado vinculación con mi trabajo y que son expuestos adecuadamente en una bibliografía final.

El proyecto artístico planteado consiste en una instalación realizada para un espacio expositivo concreto. La instalación se compone de varias piezas que han sido realizadas con materiales como el fieltro, la madera, tubos de PVC e hilos de luz, además de sonidos grabados del exterior; he pretendido crear con ello un ambiente lumínico y sonoro que envuelven la estancia. Todo ello va acompañado de una serie de grabados y fotografías que dan significado y completan la obra.

En la creación artística, he ido extrayendo todo aquello que ha provocado mi interés, sin enmarcarme en una tendencia artística concreta, he ido apropiándome de materiales e ideas, tomando referencias de distintos artistas lo que me ha permitido adoptar una postura ecléctica, con el fin de darle sentido a la obra.

En este trabajo hay cierta similitud con el arte procesual, ya que se emplea en el proceso de formación del objeto artístico una actitud crítica y el objeto final no es tan importante como lo imprevisto del proceso mismo²; dando tanta importancia a la presentación final como a los elementos que se han creado en el proceso. También tiene similitud con el arte de acción, (performance y fluxus) los que a través de varios medios ponen de manifiesto una situación que el público tiene que ser capaz de interpretar, utilizando el cuerpo como soporte y plasmándolo en fotografías.

El desarrollo de esta idea está fundamentado en la investigación en diferentes campos: El psicológico, el artístico y el mitológico. Dentro de estas disciplinas abordo los siguientes puntos:

La resiliencia, el proceso, el arte de acción, Posmodernismo y el mito de Ariadna.

Palabras Clave: Resiliencia, técnicas gráficas, performances, fotografías e instalación.

¹ HENDERSON, Grotberg. *La resiliencia en el mundo de hoy: Como superar la adversidad*, Gedisa, 2009

² *Las derivas artística del cambio*, en *El proceso como paradigma. Arte en desarrollo, movimiento y cambio*. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, disponible en <http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesocomoparadigmecat.pdf>. Pág.11.

2. ABSTRACT

Throughout this dissertation I reflect about resilience, understood as the capacity of a human being to overcome its traumas. This idea originates from a life-long project devoted to collaborate with Non-Profit Organisations that promote and defend childhood rights all over the globe. Through humanitarian aids they strive to support both their physical and psychological recovery.

This project attempts to drive the viewer to reflect about the current society we live in through the construction of a fictitious space in which the light sounds and images seek to transport each individual to an introspection. To accomplish this I have inspired myself in the work of different artists and writers that I believe had a connection with this exposition. These are acknowledged appropriately in the reference section.

The project consists of an installation carried out for a space-specific exposition. The components have been manufactured with materials such as felt, wood, PVC tubes and light chords, in addition to recorded ambient noises. The set-up strives to create a visual and acoustical atmosphere that encapsulates the experience. All this is accompanied by a series of engravings and photographs that complete the oeuvre.

With regards to the artistic creation, I have been extracting what has interested me, without focusing on a specific artistic trend. I have been recollecting materials and ideas, derived from a diverse range of artists that served as references and benchmarks, therefore adopting an eclectic standpoint, with the ultimate aim of giving meaning to the oeuvre.

There is a resemblance with processed art, given that it employs a critical approach during the process of developing the artistic object where the final object is not as important as the unexpected arising during the process; however, this oeuvre does equate in importance both the final presentation and the elements created during the process. The exposition has glimpses of action art, (performances and fluxus) that via several techniques manifest a situation that the viewer must be capable of interpreting, using the body as a support and embodying them in the photographs.

The development of this idea is based on the investigation of different fields: The psychological, artistic and mythological. Within these disciplines I review the following topics:

The resilience, the process, the art action, post-modernism and the myth of Ariadne.

Key words: Resilience, graphical techniques, performances, photographs and installation.

3. IDEA

Vínculo y sentido es un proyecto que se construye en un espacio expositivo en el cual se reflexiona sobre la resiliencia. Partiendo de conflictos actuales en los que los niños de hoy en día, sufren situaciones tales como desplazamientos forzados por enfrentamientos armados y preguntándome: ¿Qué secuelas puede dejar pasado el tiempo?

La idea nace de un proyecto de vida dedicado a colaborar con organizaciones, sin ánimo de lucro, que promueven y defienden los derechos de la infancia en diferentes partes del mundo. A través de ayuda humanitaria intentan favorecer su recuperación tanto física como psíquica.

Así pues, este proceso que comienza con técnicas gráficas es llevado a otra dimensión mediante un lenguaje inscrito en la performance, teatralizando una situación y llevándola a un territorio de representación artística.

Para ello se realiza un desdoblamiento de la personalidad a través del registro de la sombra que es interpretado formal y conceptualmente en un espacio performativo donde las personas se encuentran con sus fantasmas, la sombra de su pasado y sus traumas representados en fotografías.

La narración concluye con la instalación, dando una luz de esperanza, basado en el mito de Ariadna, simbolizando aquello que nos orienta y guía en medio de las dificultades.

4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-PLÁSTICA

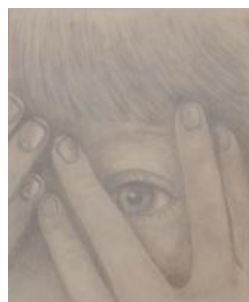
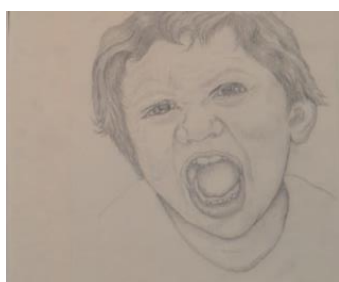
La base de este proyecto se desarrolla en relación con los anteriores trabajos, que tienen como punto de partida el dibujo y el grabado. En este proceso, además del dibujo, he realizado grabados, pinturas, collage y fotografías que muestro a continuación.

4.1. Dibujos

Como he mencionado anteriormente, los dibujos son el medio por el que comienzo todas mis obras y desde ellos comienza la narración siendo el indicador y la base del proyecto.

Las imágenes creadas con lápiz negro y fondo blanco simbolizan la luz y la oscuridad, conceptos que son partes importantes del proceso de la obra. Para ello he comenzado con imágenes de niños y figuras esquematizadas que giran en torno a temas relacionados con la inteligencia emocional.

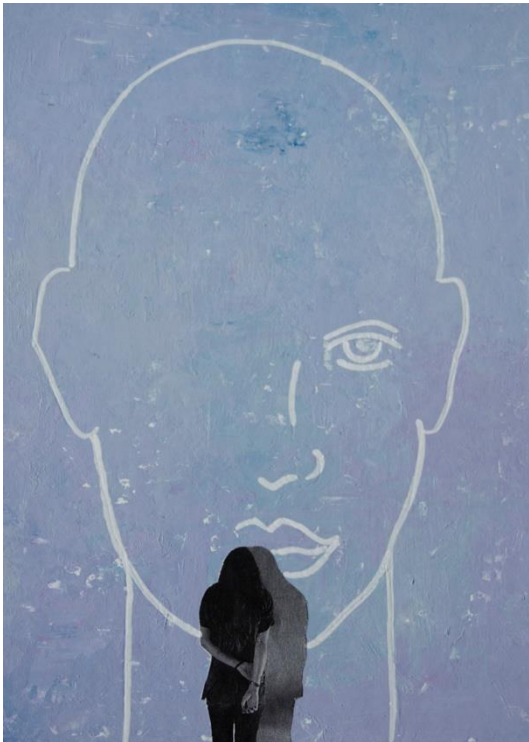
El planteamiento teórico está basado en la resiliencia, en la cual he profundizado hallando la inspiración en emociones básicas como: tristeza, alegría, rabia y miedo. A partir de aquí, he dibujado niños que expresan estos sentimientos.

Sin título
Dibujos a lápiz, 210x297 mm
2015

4.2. Técnica mixta

Después de los dibujos realicé una serie de grabados y collages. Haciendo las cabezas esquematizadas, descubrí a Max Neuman³ e investigué sobre sus obras con las que encontré mucha similitud. Este artista alemán contemporáneo utiliza en sus trabajos personas anónimas, que viven en una sociedad de masas pero aislado de ella⁴. Son pinturas muy emotivas que hablan de una realidad. Utiliza el color negro como parte imprescindible de su creación, tal como yo he realizado en los trabajos que muestro a continuación, trabajando siluetas y sombras. A veces pinta partes del cuerpo como: cabezas, reducidas a un contorno, una mano, caras sin definir los ojos y la boca.

Collage
210x297 mm
2016

Grabado
210x297 mm
2016

Tanto las técnicas mixtas como el grabado, los he utilizado, porque expresan mejor las características técnicas que quiero reflejar en la obra, como la reducción a lo esencial de la imagen.

³<http://www.mdrnart.com/max-neumann-saarbrucken-alemania-1949.html#more-2551>

⁴<http://blog.rtve.es/fluidorosa/page/17/>

Siguiendo la idea de las siluetas y figuras esquematizadas, realicé distintas pruebas con la técnica del fotgrabado, creando esta estampación.

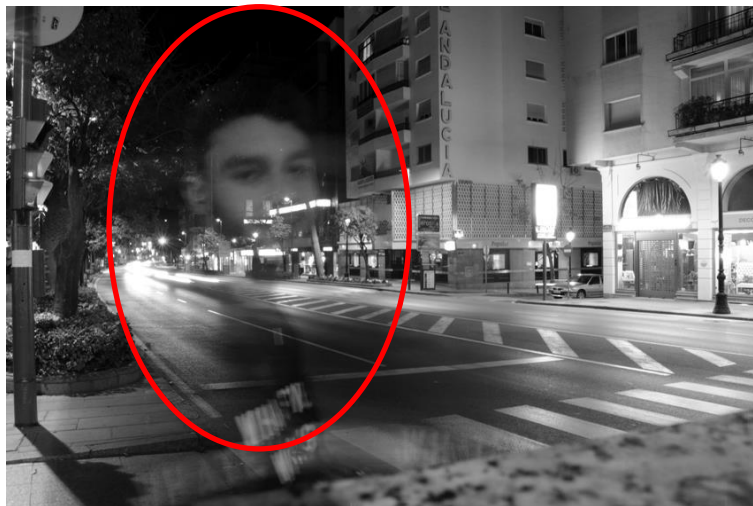
Fotolitografía
210x297 mm

4.3. Fotografías

En este proceso de búsqueda terminé haciendo prácticas con la cámara, surgieron estas fotografías en las que algunas personas aparecían difuminadas, como fantasmales, las cuales he remarcado para evidenciarlas. Esto hizo que me acordara de otras fotografías que tenía archivadas y que también me impactaron en su momento pero no supe descifrarlas y que expongo más adelante.

Imágenes de archivo fotográfico

Imágenes que después he podido ver que tienen cierta similitud con el trabajos de Elena Organesyan.

Las obras de Organesyan están realizadas utilizando los segundos de larga exposición de la cámara, consiguiendo con ello, dejar pasar la luz y el movimiento y escapar con ello de la realidad o para expandirla.

Las fotografías que se muestran a continuación se realizaron en una actividad organizada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, en mayo del 2014; bajo el título: *Laboratorio de escenografía: La concepción plástica del espacio escénico*.

Esta actividad comenzó en el escenario del teatro Cánovas. Allí sobre el escenario, comencé a fotografiar lo que despertaba un interés especial en mí. Desde el primer momento, me interesó el juego de opuestos, luz / oscuridad. Como dice, Jaume Plensa en la exposición realizada en el centro de arte contemporáneo de Málaga en el 2005, donde la dualidad es una constante en sus obras; *los opuestos representan la fragilidad del ser humano*⁵.

Basándome en estas palabras centré mi atención en las sombras de mis compañeros proyectadas sobre el telón y comencé a fotografiarlas sin tener una explicación para ello, algo parecido a lo que Roland Barthes se refiere al hablar del, *Punctum: Aquello que te impacta al fotografiar una imagen sin saber porque y que no se percibe en el momento pero si provoca una respuesta en el observador*⁶.

⁵ Énfasis añadido. Plensa Jaume, edición CAC Málaga. -2005

⁶ BARTHES, Roland. *La Cámara Lúcida*. Editorial Paidós Ibérica, 2009, pág. 65

Decidí trabajar con fotografías y con las sombras proyectadas, aquellas que para mí simbolizan el desdoblamiento de la personalidad, que aparecen como entes independientes del cuerpo. Siendo estos, ese trauma, ese fantasma que nos acompaña toda la vida.

Imágenes de archivo fotográfico

Así pues, después de todo este proceso, en la asignatura de Producción, decidí guiar a individuos, cuya existencia es fantasmal, a través de una exposición ficticia.

En este espacio reuní a través de imágenes, a familiares que vivieron la Guerra Civil, y han quedado olvidados, con familiares del presente que viven la guerra actual como espectadores. Todo ello se documentó con fotografías y se realizó un fotomontaje, que expongo a continuación.

Sin título
Fotomontaje
30x40 cm

Sin título
Fotomontaje
30x40 cm

Para este proyecto de fin de grado y con la intención de seguir investigando, decidí poner las ideas en orden, para ello utilicé el programa informático lumion, el que me permitió recrear un espacio virtual donde deambulaban los hipotéticos no resilientes.

De esta forma hacía referencia a un arte donde el espacio artístico se hace performativo, uniendo la experiencia y el diálogo entre la obra, el artista y el espectador constituyendo todo ello la propia obra.

Una vez concebido el espacio de creación es cuando comienzo la búsqueda de los elementos para la expresión artística de la idea, encontrando en los primeros trabajos de Paloma Navares⁷ un lenguaje plástico enmarcado en las performances y la danza. Sus obras están caracterizadas por el uso de las nuevas tecnologías en las que une: fotografía, video, sonido y luz.

De tal modo recurro a las fotografías realizadas en el laboratorio de escenografía, antes mencionado, donde encontré imágenes que simbolizaban el trauma a través de sus sombras, aquellos fantasmas que nos persiguen toda la vida si estos no son resueltos. Para potenciar este significado manipulé las imágenes en Photoshop, adecuándolas a los nuevos objetivos de trabajo.

Las sombras o fantasmas que aparecen en estas imágenes materializan esa carga del ser humano por avanzar, por soltar el lastre de vivencias anteriores. Es cuando recurro a estas imágenes y las imprimo en el formato de 50x75 cm montadas en cartón pluma de 10 mm que llevo a la instalación del presente TFG.

⁷ NAVARES, Paloma. <http://palomanavares.com/curriculum>

Imágenes de archivo fotográfico

En la secuenciación de estas imágenes intento narrar esa dificultad para aceptar lo sucedido, recurriendo a la negación, a mirar a otro lado, a cerrar los ojos.

Para al final llevarnos a la reflexión, a la introspección, lo más difícil, la aceptación de lo que éramos y lo que somos.

4.4. Piezas finales

Llegados a este punto y con la suma de todos estos elementos surgió la idea de nuevas piezas como conclusión del proceso creativo. En los que los conceptos de luz y sombra se materializan en una espiral de luz, representando el laberinto donde se puede encontrar la salida y una caja con sonido recubierta de fieltro protector.

He utilizado el fieltro negro porque es una tela que no está tejida, sino formada por capas prensadas dando de esta forma significado simbólico de acumulación de experiencias y me he apropiado de las cualidades del fieltro, como la impermeabilidad y la resistencia al desgarro⁸ porque son asimilables a mi idea de resiliencia y hago referencia a Joseph Beuys, el cual *utiliza el fieltro como aislante, como capa protectora frente a otras influencias o por el contrario, como un material que permite la infiltración de influencias externas.*⁹

⁸ <https://www.renovablesverdes.com/el-fieltro-un-material-ecologico/>

⁹ VV.AA. *Joseph Beuys*, Museo Reina Sofía, Madrid, 1994

Como se puede apreciar en la obra, *Plight*, instalación de 1985 en la que Joseph Beuys hace una denuncia de los aspectos negativos del aislamiento, pero sobre todo una exaltación de las cualidades del fieltro como protector de las agresiones, de todo lo nocivo, que rodea al ser humano¹⁰. Tal como pretendo reflejar en mi trabajo donde el fieltro es un elemento defensor.

Plight, 1985

Esta instalación consiste en dos espacios lineales de finos rollos de fieltro con un piano en el centro. Una vez dentro de este espacio el espectador experimenta sensación de calidez y aislamiento, llevándole a la reflexión¹¹.

Por otro lado, he utilizado el hilo de luz como metáfora de laberinto¹², como reflexión del tránsito, estableciendo un juego en el que la realidad y la apariencia se unen, como hace Cristina Iglesias¹³ en sus obras. Para ella, la idea de espacio es construido de una manera efímera para un propósito concreto, el de establecer a un grupo de personas desplazadas en un lugar que no es permanente.

También simboliza aquello que nos orienta y guía en medio de las dificultades de la vida. Esto es fruto de la inspiración del mito de Ariadna en el que ésta le ofrece a Teseo, su amado, un hilo de oro para que le sirva de guía y poder salir del laberinto.

¹⁰ GUASCH, Anna María. El arte último del S. XX. Alianza Forma. Págs. 159

¹¹ Imagen extraída de esta página <http://tayandhergay.blogspot.com.es/2012/11/plight-by-joseph-beuys-1985.html>

¹² El laberinto es de los símbolos utilizados por Borges, como refugio, trampa o camino de iniciación. <http://www.lagaceta.com.ar/nota/340492/la-gaceta-literaria/borges-sus-laberintos.html>

¹³ IGLESIAS, Cristina. http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/05/actualidad/1360076028_108426.html

Tomando como punto de apoyo esta idea, nombro a Bruce Nauman¹⁴ porque también ha sido un referente importante en el desarrollo de mi trabajo, además de la afinidad con mi proyecto en cuanto a priorizar la idea y el proceso creativo sobre el resultado final, Nauman recurre a una variedad de materiales, entre ellos las luces de neón o leds.

Nauman, Bruce
Eat War¹⁵

Los hilos de luz fueron utilizados inicialmente en mi obra para dibujar palabras e imágenes que aluden a cuestiones relacionadas con los traumas sufridos y con la resolución de los mismos. Las palabras están asociadas a la resiliencia, si no consigues desarrollar esta capacidad vivirás una vida sin vínculo ni sentido, una vida fantasmal.

En lugar de colocarlos simplemente sobre el fieltro los hilos de luz son entrelazados en la tela recordando la obra de Louise Bourgeois¹⁶, *La araña*, que teje incansable, haciendo referencia a su propia madre. Hacer alusión a este comentario de su madre, es porque para desarrollar esta capacidad, la resiliencia, es muy importante tener a un adulto de referente que te guíe y ayude a enfrentarte con el mundo.

¹⁴ https://es.wikipedia.org/wiki/Bruce_Nauman

¹⁵ <https://www.artsy.net/artist/bruce-nauman>

¹⁶ <http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/louise-bourgeoishe-estado-en-el-infierno-y-he-vuelto>

Y la figura de la madre es la que va tejiendo con afecto una autoestima segura y confiada en su hijo enseñándole a canalizar las emociones, los comportamientos y el respeto a uno mismo y a los demás.

Por otro lado el cable de luz es utilizado como hilo enhebrado en una aguja con la intención de unirlo al fieltro. Aunar simbólicamente la luz y el protector, vinculando a través del mito de Ariadna, el camino para representar la salida.

Fieltro e hilo de luz 120x120 mm

Para realizar esta pieza he investigado en accesorios de iluminación para encontrar luces que se asemejara al hilo dorado. Todo lo que podía encontrar estaba fuera de mi presupuesto. En una empresa de rótulos me fabricaban un cajón con estructura interior en dibon blanco de 3mm de grosor plegado y con dibujo frontal de una espiral calada con una trasera de metacrilato blanco. La iluminación interior mediante tubos leds en blanco cálido. Algo así:

Y la otra opción podría haber sido con cables de neón Flex, pero como dije anteriormente se salía de presupuesto.

Cable de neón Flex

Después de descartar estas opciones, hice un nuevo intento, volví a la primera pero esta vez introduje el hilo en una goma transparente de PVC consiguiendo modelarla a mi interés y uniéndola a la tela mediante hilo negro y silicona, obteniendo la pieza que presento:

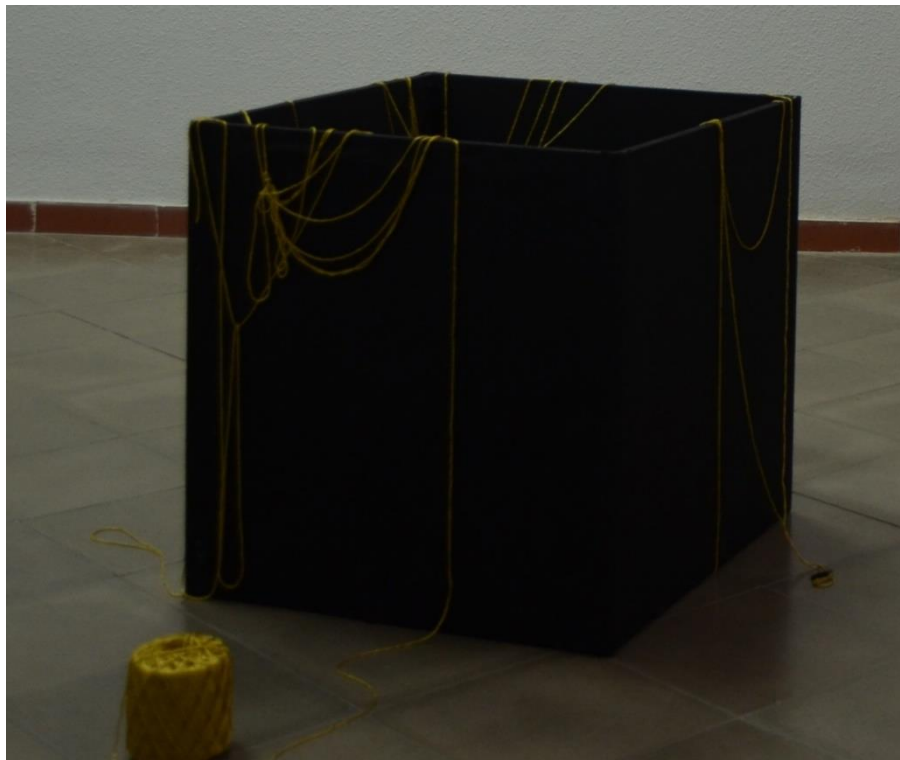

Fieltro, goma pvc y luz led
75x81cm

Teniendo esto resuelto, necesitaba seguir ampliando el sentido de la obra con una pieza más, el sonido. Para ello me basé en el título del libro: *El murmullo de los fantasmas*, de Boris Cyrulnik¹⁷; ya que el murmullo, según la definición de la rae *es un ruido continuado y confuso de algunas cosas*.

También recordé la obra *Caja de sonido* de Richard Morris, escultor americano, escritor y artista conceptual, en la cual se podía escuchar el ruido de su propia fabricación. Esto me dio pie a buscar la definición de caja, encontrando la de: *Caja negra, que es un dispositivo de registro que graba el sonido ambiente y las conversaciones que tienen lugar en cabina durante el trayecto*¹⁸.

Con este compendio de ideas y conceptos realicé una caja cubierta con fieltro, protector de influencias externas, y grabé el sonido de murmullos de personas transitando por la calle para incluir el audio dentro de la caja. Con ello simbolizaría en una sola pieza, todo lo que había ido desarrollando en todo este proceso. Tendría por un lado, las personas desplazadas, el lugar de tránsito y por último el hilo simbolizaría la salida. Como se puede apreciar en la imagen siguiente:

Pieza realizada con madera, fieltro e hilo dorado, 50x50 cm

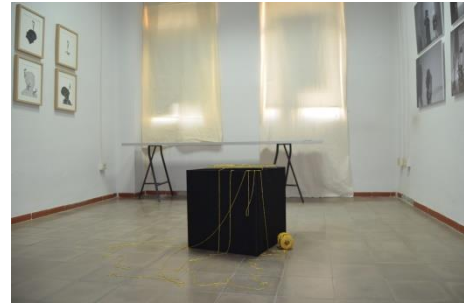
¹⁷ CYRULNIK, Boris. *El murmullo de los fantasmas*. Editorial Gedisa, 2009

¹⁸ La definición de caja negra extraída de esta página web : http://www.lainformacion.com/mundo/cinco-preguntas-sobre-la-caja-negra-del-vuelo-de-malaysia-airlines_WHZxrVPJ4zrcyrvKNKU5u2/

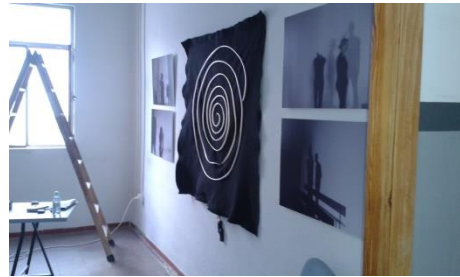
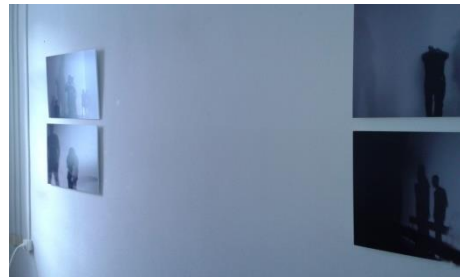
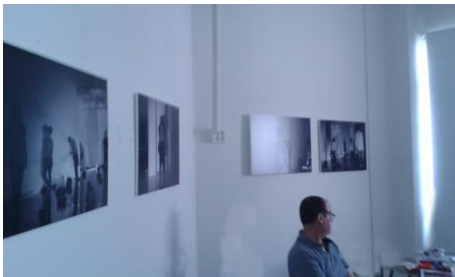
4.5. Disposición en el espacio de las piezas

La disposición en espacio de los elementos que conforman la obra es muy importante en este proyecto ya que son parte imprescindible de la narración. Por lo que realicé diversas pruebas para darle el sentido narrativo deseado.

1º Prueba

2º Prueba

3º Prueba

Esta es la disposición definitiva de la obra en el espacio expositivo, siguiendo el discurso de mi trabajo aunque todavía no aparecen instalados.

No aceptación

Reflexión

Tránsito

La esperanza

Las primeras imágenes representan la no aceptación de la situación, seguidamente los grabados son un espacio de reflexión, hablando del rechazo, el suicidio, la espera y la aceptación de protección externa. Frente a las imágenes de la no aceptación, está el grupo sin rumbo, ellos buscan la salida, y finalmente la espiral de luz, que simboliza la esperanza, la salida, el bienestar, la aceptación.

5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

Hay dos aspectos esenciales en esta forma de trabajar que van unidas, una es la investigación teórica y la otra la investigación plástica. Por consiguiente se ha investigado sobre: el arte procesual, el arte de acción, el posmodernismo, el concepto de resiliencia y los mitos, concretamente el mito de Ariadna.

5.1. El arte procesual

El propósito de los artistas procesuales era tener en cuenta los nuevos materiales para utilizarlos como medios expresivos¹⁹. En cierto sentido mi obra tiene similitud con el arte procesual, ya que éste emplea en el proceso de formación del objeto artístico una actitud crítica y el objeto final no es tan importante como lo imprevisto del proceso mismo²⁰. Dotando tanta importancia a la presentación final como a los elementos que se han creado en el proceso, lo que comparto con el artista R. Morris²¹ que en su obra utilizó materiales tan diversos como hilos, fieltro, alambre, cristal, etc... esparcirlos por el suelo de la galería, para explicar que la *figura sea literalmente el fondo*. Del mismo modo que yo me he valido en el trabajo que presento.

5.2. El arte de acción

En este apartado trato de explicar los motivos que me llevaron a utilizar estos elementos para la expresión artística ya que ellos tienen similitud con el arte de acción porque supone un acercamiento del arte a la vida, ponen de manifiesto una situación que el público tiene que ser capaz de interpretar, utilizando el cuerpo como soporte y documentándolo a través de fotografías, buscando con ello el impacto emocional y el objetivo final es utilizar el arte con fines sociales, no estéticos.

El movimiento Fluxus²² relacionado con la tradición dadá y surrealista, se oponía a las formas artísticas y se enfrentaba a las galerías, museos, exposiciones. Wolf Vostell, miembro del movimiento Fluxus, lo definió como: *El arte como espacio, el espacio como environment, el environment como acontecimiento, el acontecimiento como arte y el arte como vida*²³.

En la unión de arte-vida, Joseph Beys se acerca al término vida, convirtiendo el arte en una herramienta que estimula la realidad y el pensamiento al que denominó *noción ampliada del arte*²⁴.

¹⁹ VV, AA. *Arte desde 1900*, 1969 pág. 534

²⁰ *Las derivas artística del cambio*, en *El proceso como paradigma*. Arte en desarrollo, movimiento y cambio. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, disponible en <http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2010/exposiciones/proceso-como-paradigma-doc/elprocesocomoparadigmamacat.pdf>. Pág.11.

²¹ VV, AA. *Arte desde 1900, La búsqueda de lo motivado*. Pág. 535

²² RAMÍREZ, J. Antonio (Dir.). *Historia del Arte*. Alianza Editorial, 2010.pág.359

²³ *Ibíd.* Pág. 359

²⁴ *Ibíd.* Pág. 360

El arte de acción al ser efímero necesita una documentación a través de fotografías, películas, videos y textos, etc...²⁵ siendo esta, la que se utiliza como sustituta de la obra de arte adquiriendo valor original.

En la obra que aquí presento inspirada en el movimiento fluxus, he intentado representar una situación en la que las acciones que se presentan documentadas y el público no estuvieran separadas y utilizarlas como mecanismo de comunicación. Teniendo estas acciones un gran componente social, relacionado con la historia reciente.

5.3. Posmodernismo

En todo este proceso he ido extrayendo, como expuse en el resumen, todo aquello que ha provocado mi interés, sin enmarcarme en una tendencia artística concreta, de ese modo he ido apropiándome de diferentes materiales e ideas; tomando referencias de distintos artistas adoptando para ello una postura ecléctica, con el fin de darle sentido a la obra. La definición que presento a continuación resume mi propuesta.

El arte posmoderno defiende la cultura popular, la hibridación; se caracteriza por el eclecticismo, la mixtificación, ir de un estilo a otro, tomar elementos estilísticos del pasado, etc. Los posmodernos vuelven a los métodos clásicos, a la pervivencia de formas y estilos artísticos del pasado, creando una mezcla de estilos, cayendo en la repetición, la reinterpretación; el resultado es esta mezcla indiscriminada de temas y estilos²⁶.

5.4. El concepto de “Resiliencia”

Mi obra está impregnada de este concepto. Investigando encontré dos textos que me parecieron interesantes: *La fiesta mágica y realista de la resiliencia infantil* y *El murmullo de los fantasmas*. Ambos volúmenes tratan de esta capacidad en dos etapas determinantes de la vida: la infancia y la adolescencia, respectivamente.

Las dos están dirigidas a especialistas del sector de la psicología. El primero es un manual repleto de útiles propuestas para aliviar el sufrimiento de aquellos que han sufrido algún trauma en edades tempranas y el segundo profundiza en la interacción de la resiliencia en los adolescentes, proporcionando prácticas para liberarles de las huellas que puedan quedar tras experimentar circunstancias adversas y evitando de este modo que vivan una vida sin vínculo ni sentido, una vida fantasmal.

Como ejemplo, el autor menciona la infancia y adolescencia de Marilyn Monroe, totalmente desprovista de ternura, lo que le condujo a una vida adulta breve y desdichada. Por el contrario, Hans Christian Andersen, guiado por su abuela paterna,

²⁵ *Ibíd.* Pág. 360

²⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_posmoderno

superó sus traumas. El hecho, es que esta capacidad es intrínseca a todo ser humano; como dijera Edith Henderson Grotberg: *Todos podemos volvernos resilientes. El desafío es encontrar la manera de promover esa capacidad en cada persona tanto a nivel individual como familiar y social*²⁷.

Investigando, también encontré otro manual titulado: *A pesar de todo dibujan. La guerra civil vista por los niños*; que me hizo reflexionar sobre el arte y la vida y sobre si las cosas cambian con el tiempo o todo sigue igual, es algo que se arrastra de por vida.

Los niños de la guerra reflejaron sobre el papel, los recuerdos de su vida antes y después de la guerra. Primero los juegos, los edificios de las colonias, las lecciones escolares y después los aviones bombardeando las ciudades, los heridos, los refugios, los autobuses con desplazados etc... La guerra ocupó portadas de los periódicos y revistas y la imagen de los niños fue utilizada para movilizar conciencias.²⁸

5.5. Mito

Definición de mito: *Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana*²⁹.

Partiendo de esta definición, me interesé por investigar los mitos encontrando en el mito de Ariadna la vinculación con mi obra. Un ovillo de hilo mágico que le ayudaría a transitar por el laberinto sin perderse. Este hilo simbolizaría todo aquello que nos orienta y guía en medio de las dificultades³⁰. A continuación lo cito:

*Ariadna es la hija del rey Minos y Pasifae de Creta. Su padre tenía en un laberinto al minotauro, a quien había que alimentar con gente ateniense cada nueve años. La tercera vez que los atenienses debían pagar su tributo, Teseo, -hijo de Egeo, el rey de Atenas- se ofrece a ir y matar al minotauro. El problema era que el minotauro vivía en un laberinto del que no se podía escapar. La hija de Minos, Ariadna vio a Teseo y se enamoró de él, por lo que decidió ayudarlo con la condición de que se casara con ella y se llevara lejos de su temible padre. Teseo aceptó, y así fue como Ariadna le regaló un ovillo para que una vez en el laberinto, fuera desenrollándolo y pudiera servirle de guía e indicarle el camino de regreso*³¹.

Así pues, el ser humano, desde sus inicios se expresó mediante signos, pinturas, música, literatura, poesía..., es decir usó el lenguaje artístico para interpretar su mundo. El mito nace a partir de una intuición humana y es expresada a través de lenguajes corporales, lingüísticos o artísticos todo ello para documentar una realidad social³².

Y a través del mito de Ariadna justifico en mi obra como la amistad y la ayuda de otras personas puede conseguir salir de una situación adversa.

²⁷ HENDERSON, Grotberg. Edith. *La resiliencia en el mundo de hoy: Como superar la adversidad*, Gedisa, 2009.

²⁸ VV, AA. *A pesar de todo dibujan. La guerra vista por los niños* Editorial Biblioteca Nacional. 2006. Pág. 28.

²⁹ <http://dle.rae.es/?id=PQM1Wus|PQMf1C3>

³⁰ RODRÍGUEZ, Adrados, Jesús. *Mitos Clásicos*, Aula Abierta Salvat, 1985

³¹ <http://mitosyleyendas.com/mitologia-griega/ariadna/>

³² CÍACAR, Casaban. Consuelo. *Mitos de Hoy*. Cuadernos del IVAM 17. 2011

5.6. Referentes

Además de los artistas mencionados anteriormente, también encuentro afinidad en las obras de estos artistas tales como: Juan Muñoz, Jaume Plensa, Marina Abramovic, Sophie Calle, Bruce Nauman, Louise Bourgeois, Cristina Iglesias entre otros, puesto que he encontrado en ellos de forma directa e indirecta relación con mi trabajo, unos por su similitud y otros por cómo canalizan a través del arte sus emociones y sentimientos. Expongo aquí los referentes y alguna obra con la que me identifico:

5.6.1. Joseph Beuys

La figura de Joseph Beuys debe situarse en el ámbito del arte Povera europeo y los anti forma y procesuales norteamericanos, en este sentido Beuys ha aportado una nueva actitud hacia las formas, los materiales, el sentido espacial y la función de la escultura, ya que esta ha sido un compendio de varios campos entre ellos el histórico, social, míticos, autobiográficos y artísticos.

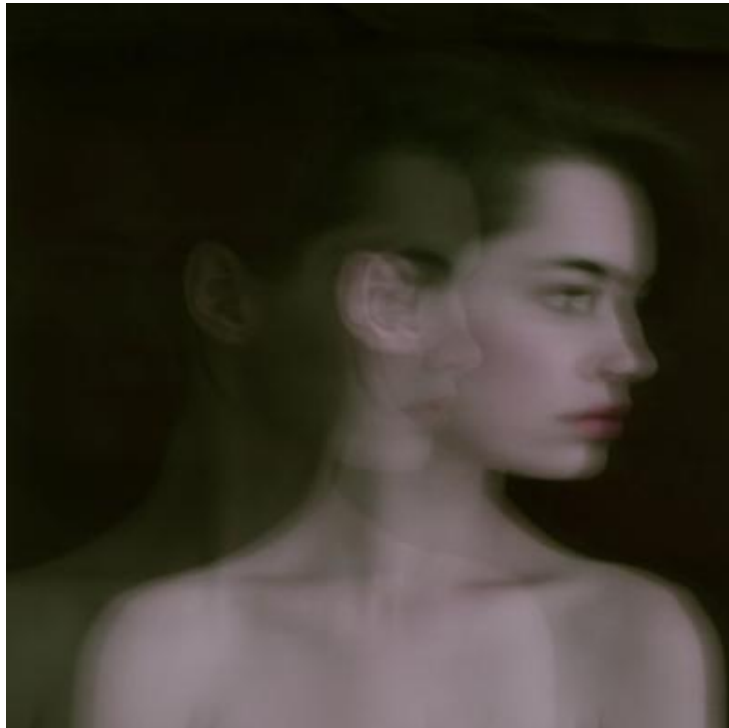
Joseph Beuys utilizó el arte para educar, curar y redimir al ser humano y a la sociedad (2005).

El objetivo de Joseph Beuys era que el ser humano determinará las cosas del mundo y en consecuencia a sí mismo.

5.6.2. Elena Organesyan (Moscú, 1979).

El recurso técnico-plástico que aborda es la fotografía. Estas fotografías están realizadas jugando con el obturador de la cámara, consiguiendo con ello exposiciones abiertas, de larga exposición, que dejan pasar la luz y el movimiento. Como resultado consigue que las imágenes de las personas se desdoblen con el movimiento en contraste con lo que permanece estático. Me siento muy identificada con esta artista porque he trabajado de la misma manera con la cámara, con la intención de buscar efectos estéticos imprevisibles³³.

Elena Organesyan
Identity

³³https://www.google.es/search?q=biografia+de+elena+oganesyan&tbm=isch&imgil=wtN2anXu2m0aOM%253A%253BH2aFOAU8-UdnJM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.artlimited.net%25252F4693&source=iu&pf=m&fir=wtN2anXu2m0aOM%253A%252CH2aFOAU8-UdnJM%252C_&usg=__i_-RpI7BFX1v1WxrxVetKRBafR8%3D&biw=1366&bih=589&ved=0ahUKEwiw3bza66vUAhXNPFAKHW5FC4wQyjcIOA&ei=0v83WbCsNM35wALuiq3gCA#imgrc=wtN2anXu2m0aOM:

5.6.3. Max Nauman

He tomado de referente a Max Neumann porque sus trabajos fueron un encuentro con los míos. En ellos, las personas aparecen esquematizadas. Las cabezas son reducidas a un contorno y en su mundo nos muestra solo partes del ser humano.

Su obra es un reflejo de los sueños, pesadillas, angustias, obsesiones del autor o de cualquiera de nosotros.

Sus pinturas de cabezas y hombres de pie son casi siempre siluetas aisladas.

Principalmente utiliza el color negro y blanco en sus trabajos y deja al espectador que rellene los vacíos que aparecen en el cuadro con el fin de incorporar narraciones imaginarias³⁴.

Sin título
Óleo/acrílico y tela
200x150cm

³⁴ http://www.maxneumann.com/index/103889,?_LANGUAGE=es

5.6.4. Juan Muñoz

Establece en sus obras relación con sus personajes hablándonos del lenguaje y la incomunicación, recurriendo a la unión entre imagen y sensaciones. Juan Muñoz materializa en la obra que aquí presento, *la extrañeza del diferente, la ausencia, la soledad y la inseguridad, pero también la posibilidad del tránsito y la necesidad de sujeción en un mundo reducido a escenarios paradójicos.*³⁵

Me siento muy identificada con estas palabras porque siguen el hilo conductor de mi trabajo.

Escultura. Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 1996

5.6.5. Jaume Plensa

Sus obras están relacionadas con el cuerpo, el alma y la palabra que utiliza como contenedores de memoria, preguntándose: ¿qué papel tiene el arte y los artistas en la sociedad en la que vivimos? La poesía le sirve de herramienta para a través de símbolos comunicar al público sus ideas³⁶.

El silencio del pensamiento, 1990

³⁵ Estas palabras están sacadas literalmente de <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/juan-munoz-monologos-dialogos>

³⁶ PLENSA, Jaume, edición CAC, Málaga, 2005

5.6.6. Bruce Nauman

Las obras de Nauman tienen cierto paralelismo con mi trabajo ya que nos muestra en ellas una contradicción de la sociedad occidental en la cual cuando obtiene lo que desea pierde interés en lo obtenido. También nos muestra interés por las posibilidades de la luz por ser inmaterial y efímera. Sus trabajos de habitaciones, pasillos y corredores son diseñados para ser rellenos de luz y conseguir crear en ellos sensaciones de intranquilidad e incomodidad al espectador.

La utilización de la luz en su producción pasa por diferentes territorios desde el conceptual, con letreros y dibujos de neón, pasando por lo psicológico en los pasillos e instalaciones; como en lo procesual, en las acciones.

La luz no tiene solo valor estético sino que sirve para crear vínculos con el espectador y la obra.³⁷

“Corredor con luz verde” 1970-71 ³⁸

*Human Nature/Life Death, 1983*³⁹

*Su prioridad es la idea y el proceso creativo sobre el resultado final. Recurre a una variedad de materiales y a su propio cuerpo para la realización de su obra. Los temas que suele elegir son el lenguaje, la danza, y el sonido*⁴⁰.

³⁷ CHAVARIA, Javier. Artistas de lo inmaterial. Editorial Nerea págs.78-80

³⁸ La imagen esta extraída de esta página web: <https://intervencionluminica.wordpress.com/corpus-teorico/referentes-artisticos/iluminados/>

³⁹ <http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/147513>

⁴⁰ https://es.wikipedia.org/wiki/Bruce_Nauman

5.6.7. Marina Abramovic

Ha sido la primera en utilizar como medio artístico la performance. Su tema y su medio ha sido su cuerpo al que ha llevado al límite tanto físico como psíquico.⁴¹

En su búsqueda por transmitir sus sentimientos se ha servido de otras prácticas artísticas como la escultura, vídeo, fotografía e instalaciones con sonido.

En la obra: “The Kitchen”, presenta la unión de su cuerpo con el espacio que ocupa. Al que denomina: *su campo de representación*⁴².

M .Abramovic.
The Kitchen.
Homenaje a Santa Teresa.
Performance fotográfica.2009

5.6.8. Sophie Calle

Menciono a Sophie Calle porque me he sentido muy identificada con su forma de trabajar. En su trayectoria los recursos técnico- plásticos que aborda son la fotografía, vídeo, textos, instalaciones, libros, performances, etc. Aunque es importante señalar que para ella lo más importante es la idea y la acción que pueda activar y registrar, independientemente de la técnica. Elige un medio u otro dependiendo de lo que quiera contar, en ningún caso la condiciona; se vale de ellos como vehículo narrativo. El que más ha utilizado ha sido el de la fotografía por su carácter instantáneo y directo.

Su obra es una persecución, una narración continua, que vive como una realidad y que la desarrolla como estrategia artística. Utiliza al sujeto como lugar permanente de trabajo y reflexión. En este juego, la ficción cumple una función muy importante, ya que se pone al mismo nivel que la realidad, induciendo al espectador a reflexionar sobre ambas cuestiones.

⁴¹ ABRAMOVIC, Marina. Editorial La fábrica, 2012. Págs. 52-53.

⁴² *Ibíd.* Págs. 52-53.

Su planteamiento estético le lleva a veces a utilizar imágenes que destacan por su ausencia de color, por su alto contraste, por tener un componente narrativo muy importante, y también por combinarlas con textos en múltiples ocasiones, ampliando así su interpretación.⁴³

Les dormants

Los ciegos, 1986

Suite vingténme, 1979

⁴³ <http://www.monografias.com/trabajos65/sophie-calle-arte-conceptual/sophie-calle-arte-conceptual.shtml>

5.6.9. Louise Bourgoise

Esta magnífica artista no solo me ha llamado la atención por su interesante obra, sino por ser mujer, por haber conocido a grandes artistas como Duchamp, por reflejar en sus trabajos una parte de sí misma que creo que todos llevamos en nuestras obras, porque se interesó por el grabado, práctica artística a la que me siento muy vinculada.

Sus obras nacen de las emociones, son una recopilación de sentimientos, sueños, traumas, etc... Su arte le sirvió de terapia para expulsar todos sus traumas. Las fuentes de inspiración fueron: la soledad, fracaso, angustia, alegría, maternidad que representó a través de infinidad de materiales⁴⁴.

Comenzó a exponer muy joven pero su fama y prestigio le llegó a los casi 70 años, es como si hubiera estado en la sombra, en una penumbra maravillosa que tienen las casas japonesas, donde la luz llega tenuemente enriqueciendo extraordinariamente la estancia⁴⁵.

Araña 1996

También es interesante la visión que tiene ella de sí misma porque tanto la artista como la araña construyen desde su interior. Bourgoise concibe la escultura como: *algo que sale de su propio cuerpo*⁴⁶.

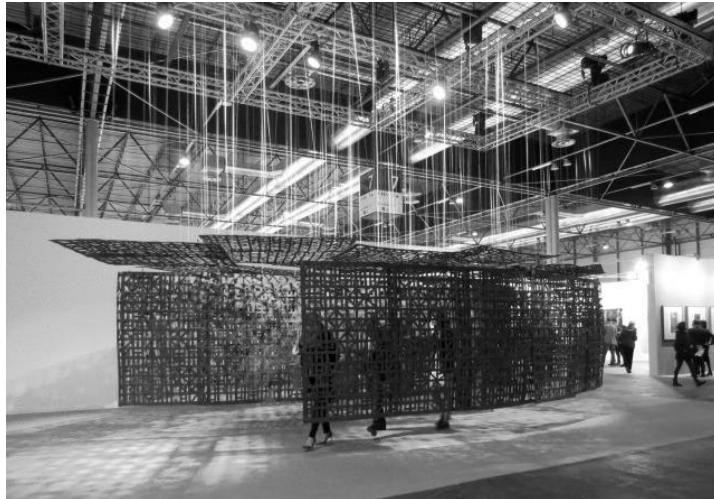
⁴⁴ <http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/louise-bourgeoishe-estado-en-el-infierno-y-he-vuelto>

⁴⁵ TANIZAKI, Junichiro. *El elogio de la sombra*. Editorial Siruela, 2003

⁴⁶ BOURGOISE, Louise, Editorial Nerea. 2002.

5.6.10. Cristina Iglesias

En la obra que aquí presento; Cristina Iglesias, creó una celosía donde dejar pasar la luz, una pared que te permite ver el exterior pero que a la vez te protege y te esconde. Esta escultura es un lugar donde encontrarse con desconocidos, un espacio construido con elementos tan dispares como los sueños y el hierro. Los sueños nacen de la poesía y el hierro lo elije porque es un material pesado, que puede herir. Otro elemento importante es la sombra porque es un material más, que ayuda a componer la obra y su proyección hace que esta se amplíe estando tácita la idea de caminar⁴⁷.

Pabellón Suspending III (Los sueños), 2011-2016

Esta pieza de Cristina Iglesias fue diseñada para el stand de *El País*, en la feria de arte contemporáneo de Madrid, ARCO.

Es difícil explicar porque he elegido a Cristina Iglesias como referente ya que mi trabajo no es escultórico pero he encontrado a través de las metáforas de sus obras un lugar protector donde las personas estén cobijadas, en definitiva un refugio para los desplazados.

⁴⁷Entrevista extraída del periódico EL PAÍS BABELIA 20/02/16 págs. 4-5

5. CRONOGRAMA

	Búsqueda de referentes	Experimentación y Desarrollo	Investigación teórica	Concreción de resultados	Análisis	Elaboración de la memoria	Presentación
Julio 2016							
Agosto 2016							
Septiembre 2016							
Octubre 2016							
Noviembre 2016							
Diciembre 2016							
Enero 2017							
Febrero 2017							
Marzo 2017							
Abril 2017							
Mayo 2017							
Junio 2017							

6. PRESUPUESTO

Concepto	Cantidad	Precio €	Total
Fotografías	10	15	150
Tintas no toxicas, negro-150ml	1	14,19	14,19
Tintas no toxicas, azul primario-150ml	1	15,05	15,05
Tintas no toxicas, blanco-150ml	1	13,92	13,92
Papel de grabado	4	3,75	15
Fieltro-160 cm- Ancho	1,30 m	12,25	15,93
Fieltro-200 cm- Ancho	1.50 m	18,40	27,60
Fieltro. 90 cm- Ancho	1.50	3,75	5,64
Velcro	6 m	2,5	15
Cadena -3m	1	4.25	4.25
listón	4 piezas	1,95	7,80
Enrollable opaco 105x250m	2 piezas	49,95	99,90
Ferretería- varios		22,50	22,50
Hilo de luz, 5m	3	12,95	38,85
Hilo nylon,1m	3 m	3,15	9,45
Tubo, manguera de PVC, 5 m	15 m	6,00	18
Marcos madera 30x40	4	9,99	36
Bastidor 80x80	1	18,43	18,43
TOTAL			527,51

8. BIBLIOGRAFÍA

- ABRAMOVÍC, Marina. *The Kitchen*. Editorial la Fábrica, 2012
- BARUDY, Jorge. *La fiesta mágica y realista de la resiliencia infantil*: Editorial Gedisa, 2011
- BOURGOISE, Louise, Editorial Nerea, S.A., 2002.
- CYRULNIK, Boris. *El murmullo de los fantasmas: Volver a la vida después de un trauma*. Editorial Gedisa, 2009
- ESTELLA NORIEGA, Iñaki. Año: 2012. Edición: 1ª. Colección: *Arte Hoy*.
- GUASCH, Anna María, *El arte último del s xx del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Editorial, 2005
- HENDERSON, Grotberg. *La resiliencia en el mundo de hoy: Como superar la adversidad*, Gedisa, 2009
- LOZANO, Asunción. Catálogo de la universidad de Jaén, 2009
- MANCIAUZ, Michel, *La resiliencia: resistir y rehacerse*. Editorial Wolters Kluwer, reeditado por Gedisa en 2010
- MELILLO, Aldo, SUÁREZ Ojeda, ELBIO Néstor, *Resiliencia, descubriendo las propias fortalezas*. Editorial Paidós
- NAVARES, Paloma. *Otros Páramos. Mundos de mujer*. Edición AECID
- PLENSA, Jaume, edición CAC Málaga, 2005
- PLENSA, Jaume, Catálogo IVAM, Valencia, 2007
- RAMÍREZ, J. Antonio (Dir.). *Historia del Arte*. Alianza Editorial, 2010.
- RODRÍGUEZ, ADRADOS, Jesús V. *Dioses y héroes: mitos clásicos*. Aula Abierta Salvat, 1985
- RODRÍGUEZ, ARENAS, María Stella. *Resiliencia: Otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica atención niños desplazados*. Colección Fe y Universidad No.16/206p
- SIERRA BLAS, Verónica. *Palabras huérfanas: Los niños y la guerra civil*. Editorial Taurus, 2009
- VV, AA. *Arte del s xx, volumen 2*. Editorial Tachen, 2005
- VV, AA. *Arte desde 1900, La búsqueda de lo motivado*. Ediciones Akal, 2006
- VV, AA. ALTED VIGIL, Alicia; GONZÁLEZ MARTELL, Roger. *A pesar de todo dibujan. La guerra civil vista por los niños*. . Editorial Biblioteca Nacional, 2006

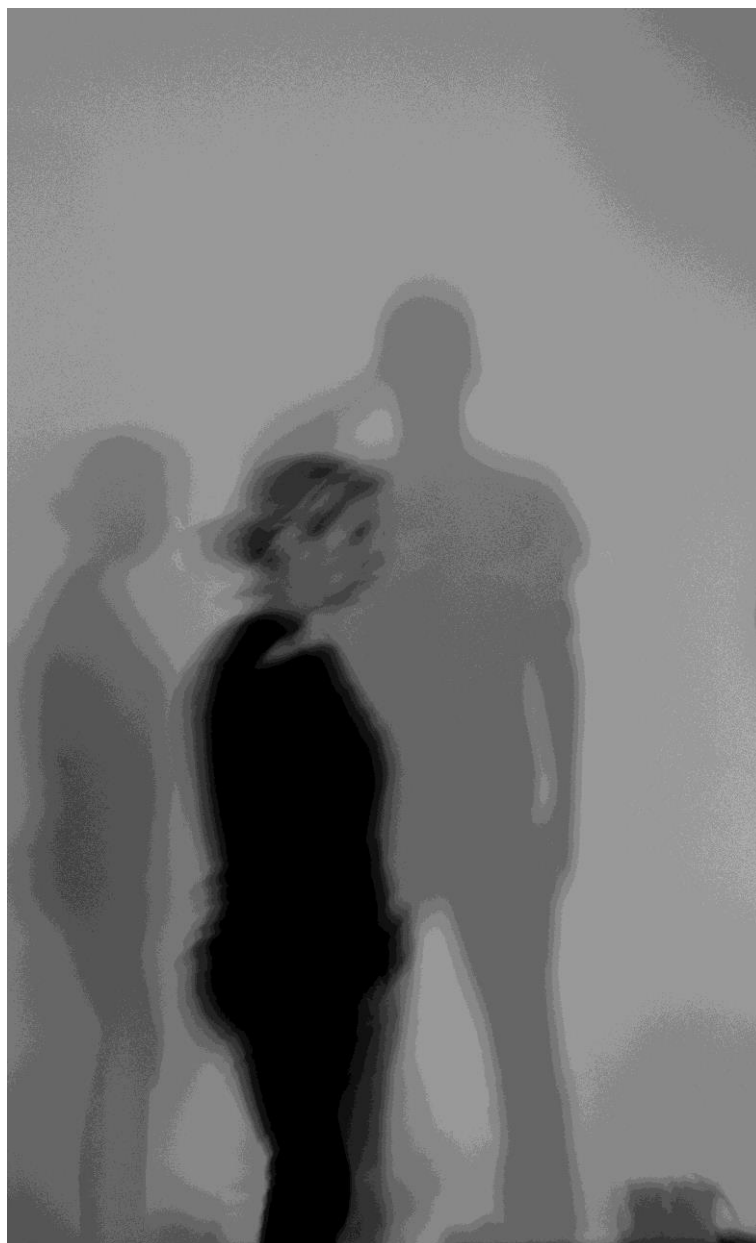
Webgrafía

- <http://fume.blogaliza.org/tag/cine-espandido/>
- <http://www.kireei.com/louise-bourgeois/>
- <http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/louise-bourgeoishe-estado-en-el-infierno-y-he-vuelto>
- http://elpais.com/elpais/2015/06/02/eps/1433259886_149782.html
- <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/juan-munoz-monologos-dialogos>

- http://www.notodo.com/expos/exposicion_de_fotografia/1098_the_kitchen_iglesia_de_la_magdalena_crdoaba.html
- http://elpais.com/diario/2006/04/12/agenda/1144792807_850215.html
- <http://www.arteinformado.com/guia/f/asuncion-lozano-salmeron-4521>
- <http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/04/26/cine-oliver-laxe-hecho-danza/716050.html>
- <http://palomanavares.com/curriculum/>
- <http://www.elespectador.com/noticias/cultura/dolor-exquisito-articulo-332614>
- <http://www.cadadiaunfotografo.com/2012/12/sophie-calle.html>
- <http://www.monografias.com/trabajos65/sophie-calle-arte-conceptual/sophie-calle-arte-conceptual.shtml>
- <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/juan-munoz-retrospectiva/>
- <https://opipare.files.wordpress.com/2015/10/silhouettes-una-las-tres-instalaciones-plensa-que-exhiben-ceret-1435346891474.jpg>
- http://www.maxneumann.com/index/103889.?_LANGUAGE=es
- <https://www.dipucuenca.es/agenda/-/events-week/310232/max-neumann-en-cuenca-y-san-clemente/25-10-2010/6AaqEd91rcPc>
- <http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-eulalia-valldosera/521110/>
- <http://catalogo.artium.org/book/export/html/11318>
- <http://www.revistadearte.com/2009/04/21/el-museo-reina-sofia-%E2%80%99Cel-gran-teatro-de-juan-munoz%E2%80%9D/>
- <http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/view/2270>
- <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/download/ARTE0606110079A/9049>
- http://www.elcultural.com/galerias/galeria_de_imagenes/45/ARTE/Eulalia_Valldosera_Dependencias

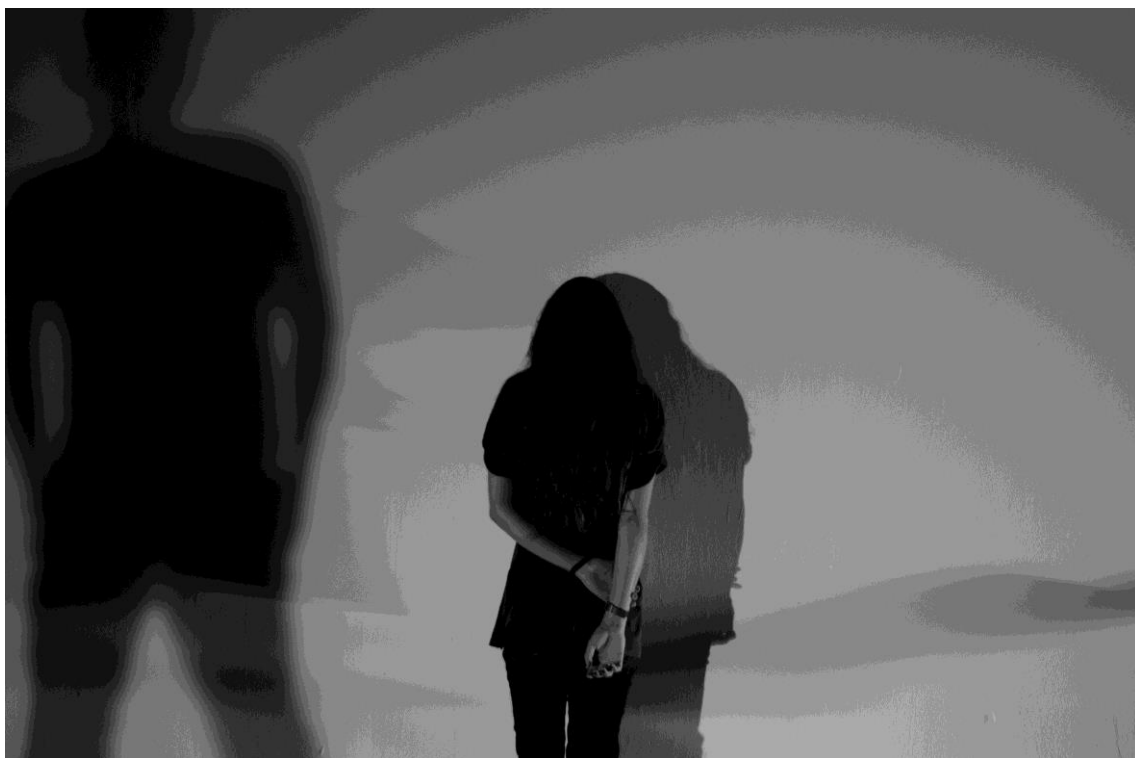
Filmografía

BENIGNI, Roberto. La vida es bella. Italia, 1997

DOSSIER

Ficha técnica

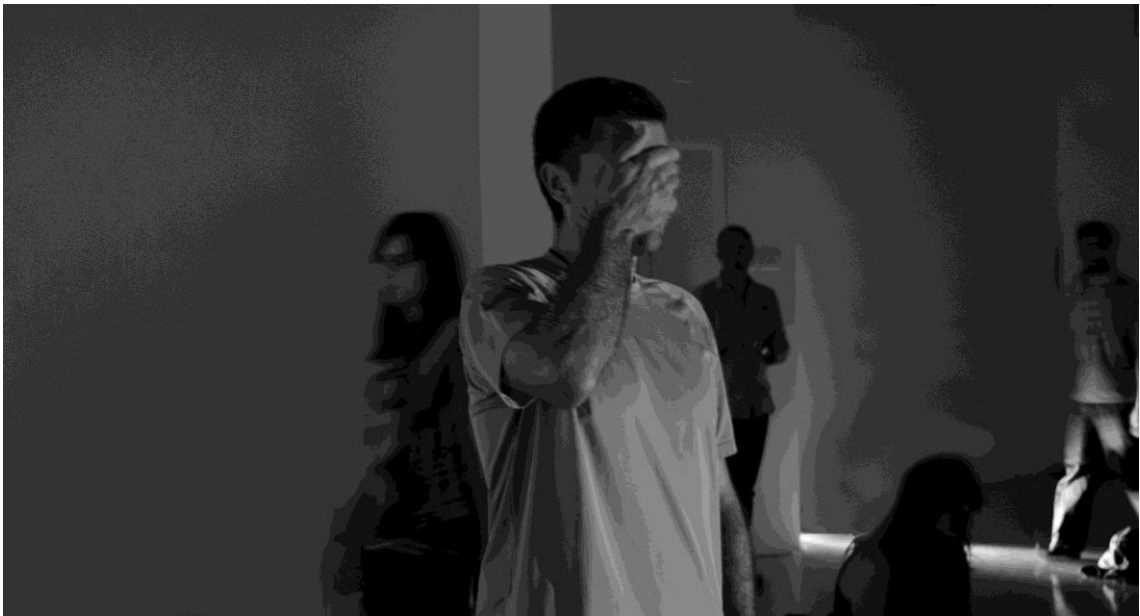
Sin título
Fotografía blanco y negro
75x50cm

Sin título
Fotografía blanco y negro
75x50cm

Sin título
Fotografía blanco y negro
75x50cm

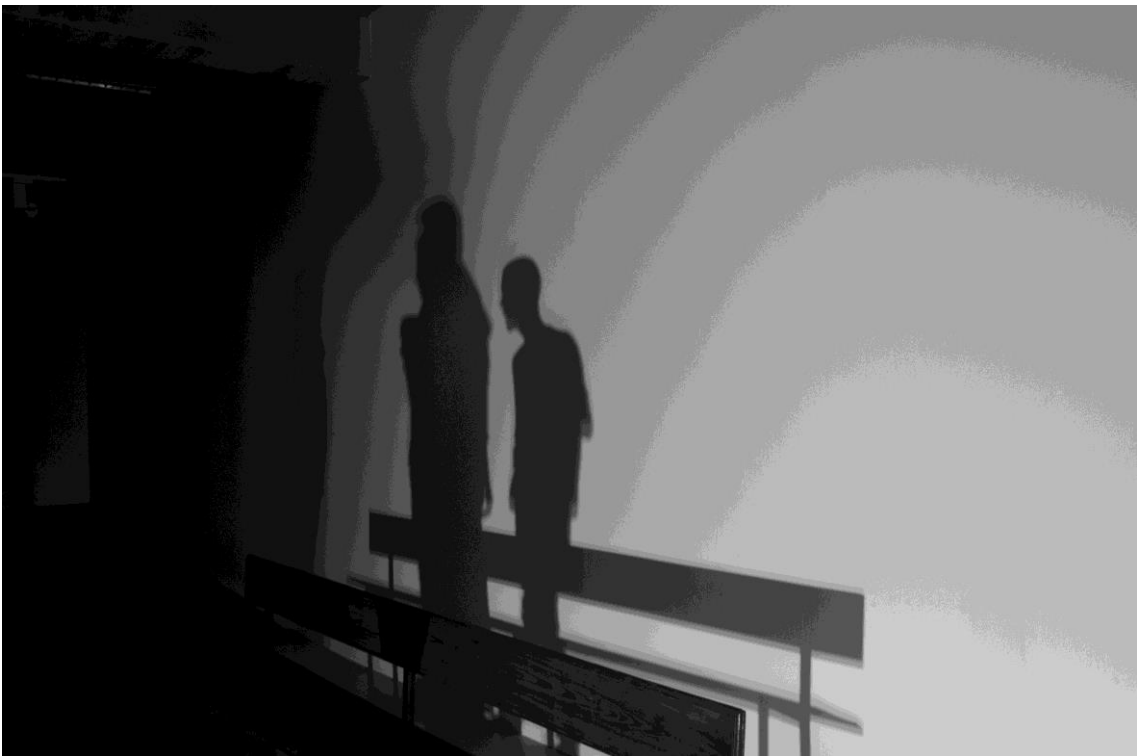

Sin título
Fotografía blanco y negro
75x50cm

Sin título
Fotografía blanco y negro
75x50cm

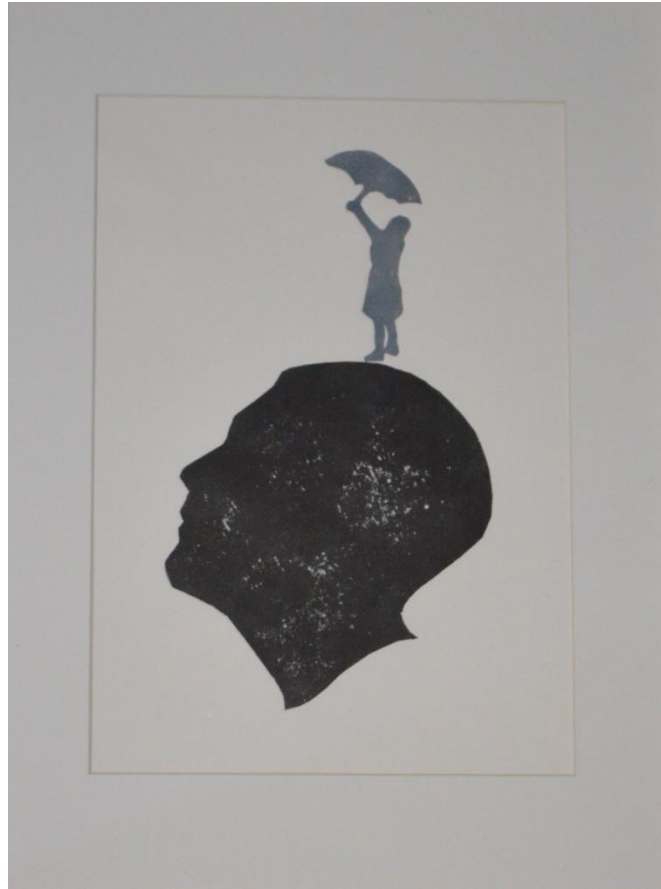
Sin titulo
Grabado sobre papel Fabriano
Serie de 35x25mm

Sin titulo
Grabado sobre papel Fabriano
Serie de 35x25mm

Sin titulo
Grabado sobre papel Fabriano
Serie de 35x25mm

Sin titulo
Grabado sobre papel Fabriano
Serie de 35x25mm

Sin título
Bastidor de madera con Luz led, goma PVC y fieltro
81x75 cm

Sin título
Caja de madera, fieltro e hilo dorado
50x50 cm