

TRABAJO FINAL DE GRADO
Alba González Moreno
Tutora: María Del Mar Cabezas Jiménez
Curso 2019/2020

... hasta que nos volvamos a ver.
till we meet again...

Contenidos

Resumen	04
<i>Abstract</i>	
Introducción	05
¿Cómo funciona nuestra memoria?	08
Investigación previa	11
Descripción del proceso de investigación teórico conceptual	13
<i>Percibiendo la realidad mediante imágenes “Aprender lo que nos rodea”</i>	
<i>Percepción de la realidad</i>	
<i>Interiorización de las imágenes que nos rodean</i>	
<i>Aprehendiendo imágenes: apropiándonos de lo que nos rodea</i>	
<i>De imágenes a recuerdos</i>	19
<i>Qué sucede con estas imágenes una vez las hemos apreendido</i>	
<i>Desdibujando imágenes</i>	21
<i>Recuerdos fantasmas</i>	
<i>Nuestra subjetividad e imaginación de la mano de nuestros recuerdos</i>	22
<i>Creando nuestros recuerdos</i>	
Descripción del proceso de investigación plástica	24
<i>Creando recuerdos</i>	
Cronograma del proceso realizado	32
Presupuesto	32
Conclusiones	33
Bibliografía	34
Anexo de ilustraciones	36

Resumen

“... hasta que nos volvamos a ver” es un proyecto sumamente personal, que nace de un miedo que me ha acompañado desde siempre, el miedo a olvidar. Este trabajo es un viaje por la memoria, por su funcionamiento y por como esta crea lo que llamamos recuerdos. Este proceso es largo y cambiante, veremos cómo estos recuerdos son creados a partir de imágenes extraídas de nuestro entorno, estas tienen que sufrir varios procesos hasta llegar a ser un recuerdo, el cual tiene parte de verdad y parte de ficción, ya que nuestra memoria es influida por nuestras propias vivencias y creencias.

En este proyecto trato de enfrentar este miedo y hacer reflexionar sobre nuestra propia memoria, haciendo un análisis profundo sobre el funcionamiento de esta, el método heurístico me ayudará a encontrar una solución a mi problema.

Mi intención es hacer una reflexión sobre lo que vivimos y lo que posteriormente recordamos a través de una serie de dibujos que hablen sobre mis propias memorias de este último año. Abarcando instantáneas del día a día donde el espectador pueda verse reflejado, en este proyecto encontrarás ilustraciones con escenas descontextualizadas, elementos fuera de lugar, figuras inacabadas, texturas, superposición de elementos etc. Con un estilo muy personal todos estos dibujos son mis recuerdos, mis vivencias y el culmen de un proceso de investigación sobre mi propio estilo.

Palabras clave: Dibujo, recuerdo, memoria, perdida, imagen.

Abstract

"... until we meet again" is an extremely personal project, which was born from a fear that has always been with me, the fear of forgetting. This work is a journey through memory, through how it works and how it creates what we call memories. This process is long and changing, we will see how these memories are created from images extracted from our environment, these have to suffer several processes until they become a memory, which has part of truth and part of fiction, since our memory is influenced by our own experiences and beliefs.

In this project I try to face this fear and make us reflect over our own memory, making a deep analysis about the way it works. The heuristic method will help me to find a solution to my problem.

My intention is to make a reflection on what we lived and what we later remember through a series of drawings that talk about my own memories of this last year. Covering daily snapshots where the viewer can see himself reflected, in this project you will find illustrations with decontextualized scenes, elements out of place, unfinished figures, textures, superposition of elements etc. With a very personal style all these drawings are my memories, my experiences and the culmination of a process of research on my own style.

Keywords: Drawing, memory, lost, image.

Introducción

Sentada en una cafetería de un gran centro comercial a las afueras Incheon, escribiendo las primeras palabras sobre mi TFG, solo espero no olvidar este momento y que permanezca conmigo siempre. El miedo es algo que todos sentimos a lo largo de nuestra vida, miedo al fracaso, a la soledad, al olvido... Todos tenemos que aprender a convivir con ello, pero en mi caso, el miedo a olvidar es algo que me lleva acompañando prácticamente desde que tengo uso de razón, este miedo se hizo aún más fuerte con la muerte de mi abuelo a causa de Alzheimer. Ver como una persona pierde todos sus recuerdos, sus experiencias, su personalidad, da miedo, mucho miedo. Este último año, este miedo no solo no me ha abandonado, sino que ha estado más presente que nunca. Vivir fuera de tu país, vivir nuevas experiencias que antes ni podías imaginar.

Mi mejor amiga durante este viaje está siendo mi cámara analógica, la compré en un mercadillo de segunda mano cuyo nombre ni siquiera puedo pronunciar. Ella es la que hace que mi miedo a olvidar se haga un poco más pequeño. Pero esas imágenes que recojo con la cámara solo representan una pequeña parte de todo lo que está pasando en mi vida, de todo lo que estoy sintiendo. Los recuerdos para alguien que vive fuera de su hogar son su posesión más valiosa, lo único que le conecta directamente con su pasado: sus raíces.

Mi trabajo final de carrera no podía ser otro que una reflexión en torno a la memoria y los procesos de desdibujamiento de los recuerdos que viven en ella.

Considero necesario, antes de introducirnos en la materia, establecer la diferencia entre memoria y recuerdo. La memoria podemos definirla como el almacén o el archivo en el cual se guardan nuestras vivencias y todos nuestros conocimientos; mientras que los recuerdos son imágenes que pertenecen al pasado y se archivan en nuestra memoria. Estos recuerdos están directamente vinculados con las experiencias y con los sentimientos. Es por ello que se dice que recordar es como volver a vivir, el recuerdo es el mejor compañero de la memoria, y ambos combaten el olvido. Podemos comprenderlo mejor con un sencillo ejemplo: los animales son capaces de memorizar, pero no tienen la capacidad de recordar. Recordar es algo que depende del anhelo, mientras que la memoria es una cualidad que se puede ejercitar.

Como bien sabemos nos apropiamos de las imágenes que vamos recogiendo de nuestro alrededor para formar nuestros recuerdos, es por ello que todas estas vivencias o experiencias que agrupamos afectan directamente a cómo vamos a crear nuestros recuerdos.

La memoria está conformada en parte por todas estas imágenes, que atraviesan diferentes etapas, desde que nos apropiamos de ellas al extraerlas de nuestro entorno, hasta que se convierten en recuerdos. Estas están en una constante transformación debido a nuevas experiencias o estímulos que nos rodean, también terminan por desvanecerse con el paso del tiempo, por lo que podemos decir que nuestros recuerdos están en constante cambio. Todo esto va afectando a las propias imágenes y a la veracidad de estas mismas llegándose a convertir en imágenes fantasmas, sobre este proceso de estratificación de la información hablaremos de manera más extensa en el siguiente punto, donde veremos como funciona nuestra memoria y cómo procesa toda esta información.

¿Pero a qué me refiero cuando hablo de la imagen?

El término imagen, proviene del latín *imago*, este término a su vez nos remite a *imitari*, es decir retrato o reproducción. En el diccionario el término imagen también es definido como la “representación mental de algo que percibimos mediante los sentidos” por lo que tener una imagen mental de algo es equivalente a tener el conocimiento sobre ello, las personas invidentes son capaces de construir estas imágenes mentales a través de sentidos como el tacto, se ayudan de las formas para crear formas y que estas les ayuden a comprender que tienen delante.

Pero las imágenes no son solo aquello que vemos, sino también lo que nos enseñan a ver mediante construcciones culturales y sociales. El historiador de arte E.H Gombrich nos habla de que no existe la mirada inocente, ya que no podemos separar lo que creemos y sabemos de lo que estamos viendo, en esto influyen nuestros propios esquemas mentales, nuestra cultura e incluso nuestras propias vivencias pasadas.

Cuando hablo de la imagen me refiero a una imagen inmaterial, estas se encuentran en nuestra mente, visiones imaginaciones, esquemas, fantasías etc, y están unidas a la percepción subjetiva del individuo.¹ La memoria visual es la encargada de percibir las imágenes que con posterioridad se almacenarán en la memoria, el cerebro no toma el 100% de un estímulo visual, sino que va construyendo estas imágenes a través de imágenes recopiladas anteriormente, el cerebro se encarga de seleccionar la información más importante y descarta la que no nos resultan tan interesantes.

Incluso un estudio reciente evidencia que normalmente no notamos cambios en el ambiente de manera visual, cuando estos ocurren fuera de nuestro centro de atención. Es por ello que decimos que la memoria y las imágenes "junto con el sentido de la vista" trabajan conjuntamente apoyándose la una en la otra. El cerebro necesita de nuestra visión para captar todo lo que nos rodea, pero al mismo tiempo también necesitamos nuestra memoria y conocimientos interiores para interpretar lo que estamos viendo.

Pero volviendo al punto anterior ¿cómo crean imágenes las personas videntes o personas que no tienen capacidad total de visión? creo que como, he mencionado antes el tacto es la manera más común e inmediata de crear una imagen, tocan los objetos con el fin de reconocerlos, el tacto es el encargado de enviar señales al cerebro, el cual las codifica en la corteza visual, esta es la que normalmente se encarga de convertir lo que vemos a través de nuestros ojos en imágenes, digamos que el cerebro se reentrena para procesar un tipo diferente de información la cual se le da entrada por una vía diferente. Pero esta no es la única manera mediante la cual las personas que carecen de visión crean imágenes, ya que la corteza visual también adquiere funciones auditivas, zonas del cerebro que normalmente se asocian a la visión, trabajan para que las personas que carecen de vista puedan asociar sonidos con conceptos de imagen.

¹LÓPEZ JIMENEZ ILIA E. “El concepto de imagen” en *comunicación Interpersonal*, COEM4205

Estas son solo algunas de las maneras por las cuales la información es procesada en el cerebro como imágenes, el cerebro de los invidentes logra adecuarse para que las discapacidades visuales no sean un inconveniente en su día a día.²

El concepto de imagen es algo muy amplio y complicado de delimitar. En lo personal y a lo que me refiero cuando hablo de imagen a lo largo de mi investigación no es meramente la imagen visual que todos tenemos en mente, si no que a su vez le daré un significado más personal atendiendo a experiencias propias de cada persona. Cuando hablo de imagen me refiero a todo aquello que la acompaña, sentimientos, sensaciones o experiencias que van ancladas a esa escena.

Una imagen es parte del proceso de retroceder y pensar sobre los acontecimientos que sucedieron, y que a su vez nos producen una conexión con lo emocional. Como bien menciona el autor Joan Francesc Mira en su libro *El Tramvia Groc*:

“La memoria es la preservación interior del pasado, pero también es lo único, que da alguna luz al presente y algún sentido a los posibles futuros”

² VALENZUELA, I. "*5 cosas increíbles que suceden con el cerebro de las personas ciegas. VIX.*" (2018, 2 abril).

¿Cómo funciona nuestra memoria?

Todos tenemos una idea más o menos clara de qué es la memoria, pero pocos sabemos cómo funciona o cómo esta llega a crear las imágenes que conforman nuestro pasado.

Podemos definir la memoria como la capacidad de nuestro cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente o involuntariamente. Mediante la memoria podemos recordar hechos, ideas, sensaciones, que nos ocurrieron en el pasado. Este proyecto artístico se centra en indagar sobre cómo creamos dichas imágenes. Para ello, creo que es importante que hagamos una mínima aproximación al modo en el que funciona nuestro cerebro cuando procesa estos recuerdos.

Desde el campo de la ciencia se nos explica que el hipocampo es la estructura cerebral encargada de la memoria, pero la realidad es que no podemos localizar los recuerdos en un solo punto del cerebro, ya que este implica a muchas zonas del mismo.

Para poder recordar cualquier cosa, por muy simple que sea, nuestro cerebro ha tenido que llevar a cabo una serie de complejos procesos cognitivos donde todos ellos son estrictamente necesarios para poder recordar la información en un futuro. El recuerdo tiene tres fases principales:

- **Codificación:** incorporamos las imágenes mediante la percepción, esta información nos sirve para conformar nuestro recuerdo posteriormente.
- **Almacenamiento:** para que esta información perdure en el tiempo la almacenamos y la relacionamos con otra para que nos resulte más fácil acceder a ella. Esto es algo que nos sucede constantemente: un olor, una canción es asociada con una persona o con un momento en específico del pasado.
- **Recuperación:** cuando necesitamos esta información lo que hacemos es simplemente recuperarla.³

Pero llegados a este punto me gustaría hablar sobre cómo todo esto sucede en nuestro cerebro, a pesar de ser un proceso bastante complicado intentaré explicar de una manera más amena posible todos los complejos procesos que son necesarios para que nosotros seamos capaces de recordar un acontecimiento, con esto intento que tengamos una idea general de cómo funciona nuestra memoria. La memoria se centra en almacenar información codificada, está la podemos recuperar tanto de manera voluntaria como involuntaria, esta es una de las capacidades más importantes del ser humano, esto nos permite guardar nuestras propias experiencias y utilizarlas en el futuro. A diferencia de la memoria de los animales nuestra memoria funciona basándose en nuestras necesidades planteadas en el presente, pudiendo contemplar un pasado y siendo capaz de planear un futuro.

³ CogniFit. (2017, 16 junio). Memoria. Memoria: Capacidad del cerebro de retener y recuperar información - CogniFit. <https://www.cognifit.com/es/memoria>

La mayoría sabemos de la existencia de la memoria a corto y largo plazo, estas hacen referencia al alcance temporal con el cual la información es retenida. Pero podemos encontrar otros tipos de memoria, ya que cada manera de percibir los estímulos exteriores es captado por diferentes sistemas de almacenamiento. Como bien hemos dicho existen varios tipos de memorias, pero empezaremos hablando de las más conocidas:

Memoria Operativa o comúnmente llamada memoria a corto plazo, este tipo de memoria extrae la información a partir de las interacciones con el exterior, es decir cuando interactuamos con el ambiente. Su principal función es la retención de la información y la asimilación más inmediata de esta. Pero en una primera instancia son los sentidos los encargados de percibir esa información y aquí entra en juego la memoria sensorial, este tipo de memoria como su propio nombre indica proviene de los diferentes sentidos, esta se procesa en la memoria operativa. Los sentidos que más información procesan son el oído y la vista.

- El almacén ecoico: mantiene los estímulos percibidos por el sistema auditivo hasta recibir suficiente información para ser procesada en la memoria operativa.
- El almacén icónico: recibe la información que obtenemos mediante estímulos visuales, este es considerado un depósito de gran capacidad donde la información se almacena de manera isomórfica a la realidad y no categorial, por lo que aún en este punto no se reconoce el objeto, solo son transferidos a la memoria operativa aquellos en los cuales prestemos más atención.

Pero ahora volvamos a la memoria operativa o de corto plazo, una vez estos primeros estímulos provenientes de nuestras interacciones con la realidad son procesados ¿qué pasa con esta información? La memoria operativa se forma de varios subsistemas que se encargan de repartir esta información, los tres más importantes son el ejecutivo central, el lazo articulatorio y la agenda visoespacial.

- El Ejecutivo Central, es el encargado de distribuir la información y de almacenarla es su correspondiente lugar según las funciones que desempeñan.
- El Lazo Articulatorio este es el encargado del almacenamiento activo de la información verbal que recibimos al hablar.
- La Agenda Visoespacial: trabaja con los elementos visuales y espaciales como su propio nombre nos indica.

Memoria a Largo Plazo: se trata de un depósito, donde almacenamos todos nuestros recuerdos, conocimientos, conceptos o cualquier información valiosa que podamos necesitar en nuestro día a día. Esta información proviene de la memoria operativa y finalmente es almacenada en la memoria a largo plazo.

Pero, ¿qué parte de la memoria se encarga de recoger todas nuestras experiencias? se trata de la **Memoria Explícita** o declarativa, esta se encarga de recoger toda la información sobre las experiencias vividas de manera personal, esta tiene dos variantes las cuales es importante que comprendamos para llegar a entender cómo la información se representa y se recupera.

Estas dos variantes:

- Memoria episódica se dedica a recopilar sucesos o eventos en los cuales almacenamos detalles que sucedieron y que luego pueden ser utilizados para recuperar un recuerdo específico, esta se apoya en el espacio tiempo, es decir cuando recordamos lo hacemos en un tiempo y un espacio definido.
- Memoria semántica, está por el contrario es totalmente conceptual, es decir relaciona los conceptos a través de sus propios significados, esta se encarga principalmente de almacenar el significado de las palabras, por lo que terminamos creando un diccionario personal donde los conceptos son relacionados según nuestro propio aprendizaje.⁴

Pero entonces veamos cómo procesa nuestro cerebro la información y la almacena para poder utilizarla en un futuro siempre que la necesitemos. Algunos psicólogos cognitivos como (Craik & Lockhart, 1972) defienden el modelo procesual, nos hablan sobre cómo la información tiene que pasar por diferente fases que va desde que lo extraemos del exterior mediante procesos sensoriales, hasta que se le extrae su significado, es por ellos que esta información depende directamente de cómo le hayamos dado entrada.⁵

Todo esto podemos resumirlo en un simple gráfico de manera más visual

Por último me gustaría hablar de cómo recuperamos esta información, la cual nuestros sentidos se han encargado de recopilar y almacenar en nuestro cerebro, el recuerdo puede tener muchas formas, pero también existen maneras diferentes de recuperarlos, una de las más comunes es el reconocimiento, esto sucede cuando algo se nos hace conocido, incluso si no llegamos a saber con certeza porque esto nos sucede. La memoria reconstructiva sucede cuando la información pasa de un individuo a otro, por lo que esta reinterpretación queda totalmente abierta a nuestras propias vivencias y creencias, normalmente se produce una severa distorsión de la información. Por supuesto estas no son todas las maneras que nuestro cerebro tiene de traer al presente el pasado pero desde mi punto de vista son las más comunes y las más fáciles de reconocer.⁶

El olvido también es un factor a tener en cuenta, decimos que esto sucede cuando se pierde información en el proceso de transmisión entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, esta pérdida se puede deber a diferentes factores como falta de interés, desuso o el paso del tiempo.

⁴ AISKEL JOSE PRIETO BOADAS, *Monografias.com. (s.f). La Memoria* - Monografias.com. monografias.com. Recuperado 14 de julio de 2020

⁵ MCLEOD, S. A. (2007, December 14). *Levels of processing. Simply Psychology.*

⁶ AISKEL JOSE PRIETO BOADAS, *Monografias.com. (s.f). La Memoria* - Monografias.com. monografias.com. Recuperado 14 de julio de 2020

Investigación previa

Evocando trabajos anteriores, puedo ver que esta preocupación me ha acompañado durante toda la carrera. En concreto, debo mencionar un proyecto que realicé hace alrededor de un año, en el que traté el tema de la memoria, pero desde un punto de vista un poco diferente. En esa ocasión el tema principal fue la enfermedad conocida como Alzheimer y de cómo esos recuerdos van dañándose y desvaneciéndose hasta desaparecer por completo sin que podamos, hasta día de hoy, poner un remedio.

Para este proyecto la técnica empleada fue el collage. La idea era sencilla: una pared repleta de fotos enmarcadas (como la que cualquiera podría tener en su hogar o en la de un familiar), recuerdos de toda una vida, pero que al ponerles un poco de atención, esas imágenes estuviesen totalmente distorsionadas, aludiendo directamente a la degeneración de los recuerdos que sufre la persona que padece la enfermedad.

Fotografías familiares antiguas, o encontradas en mercadillos, fueron mis mejores aliadas durante el proceso de investigación. Mediante cortes, repetición, transparencias...entre otros recursos, conseguí hacer esa distorsión que estaba buscando.

Por lo cada uno de estos pequeños collages contaba un recuerdo o un momento de la vida de la persona que pierde la memoria.

Pero por supuesto para llegar al punto donde me encuentro, no ha bastado simplemente con la influencia del proyecto anteriormente citado, cada asignatura de la carrera me ha ayudado y aportado diferentes habilidades. Asignaturas como fotografía, donde he podido practicar con la composición de imágenes y elementos, análisis de proyectos artísticos donde se nos invitaba a reflexionar y plantearnos un mismo tema desde diferentes puntos de vista, ilustración y cómic junto con dibujo contemporáneo fueron asignaturas cruciales para llegar al punto donde me encuentro, ya que ellas despertaron en mí la pasión por el dibujo. Mi estilo ha ido evolucionado mucho desde el inicio de esta andadura al igual que yo como persona y esto se ha ido reflejando en todo y cada unos de mis proyectos, en estas asignaturas también encontré mi propio estilo, creé poco a poco un lenguaje con el cual soy capaz de transmitir mis ideas, este siempre está en constante evolución, ya que cada periodo de nuestra vida requiere diferentes recursos para poder expresarnos y poder desarrollar nuestras ideas.

Son muchas las asignaturas que no menciono pero todas y cada una de ellas aportaron su granito de arena para crear lo que en este TFG expongo.

Descripción del proceso de investigación teórico conceptual

Percibiendo la realidad mediante imágenes *“Aprehendiendo lo que nos rodea”*

Parece que lo de escribir en un café se está volviendo una costumbre, puede que sea por el olor a café o porque me siento inspirada al ver como todo el mundo fluye: vive. Si levanto la mirada puedo ver a una chica que no parece estar muy interesada en su libro. Parece que lo que le cuentan en su teléfono móvil es mucho más interesante. Siempre he defendido que es importante saber mirar y saber aprehender de lo que nos rodea. Porque sí, para crear un recuerdo primero tenemos que aprehender. Y si realizamos bien este proceso estas imágenes se harán nuestras y quedarán en nuestro imaginario personal para siempre. Esta chica puede convertirse en parte de mis recuerdos y, quién sabe, quizás un día aparezca en mis pensamientos sin previo aviso mientras leo un libro poco interesante.

Este proceso de asimilación de las imágenes exteriores y su interiorización resulta, cuanto menos, misterioso, ya que es difícil llegar a comprender cómo podemos hacer propio algo que está sucediendo a nuestro alrededor, y llegar al punto de poder traer al presente un acontecimiento pasado sacado de una parte de nuestra memoria.

Para ello tenemos que experimentar una serie de procesos de retención de imágenes, y ser conscientes de cómo retenemos estas imágenes para poder entender cómo los detalles de estas están en constante cambio y se reconstruyen constantemente a medida que pasa el tiempo. Nuestro cerebro utiliza la *mnemotecnica* o *ars memoriae* como sistema o proceso intelectual para ordenar los recuerdos y así poder acceder a ellos con una mayor facilidad.

El filósofo e historiador de la ciencia italiano Paolo Rossi escribe que “el pasado será concebido como siempre `reconstruido´ y organizado sobre la base de una coherencia imaginaria... La memoria `coloniza´ el pasado y lo organiza sobre la base de las concepciones y las emociones del presente”⁷

Para conformar las imágenes que retenemos en nuestra memoria necesitamos acotarlas en un espacio-tiempo. Por ello nos centraremos en primer lugar en aclarar cómo absorbemos y nos apropiamos de nuestro entorno para crear estas imágenes mentales, que en el futuro estarán en constante transformación al ser traídas al presente. Los recuerdos están estrechamente vinculados con la experiencia propia y con los sentimientos. Es por ello que se dice que hacer memoria es como volver a vivir lo que ya pasó.

⁷ ROSSI, PAOLO *"El pasado, la memoria, el olvido"*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, p. 87-88.

Interiorización de las imágenes que nos rodean

Cuando interiorizamos algo, es decir extraemos imágenes o información de nuestro entorno, este proceso implica un aprendizaje, por lo que al ser conocido, esto pasa a nuestro cerebro como un conocimiento. De esta manera, es posible que podamos recordarlo, y traerlo de vuelta al presente.

Jose Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo español, escribe al respecto: "Percibir es dar significado a un estímulo.(...)Toda información que se hace consciente tiene un contenido, unas señas de identidad. Da igual que sean vagas o imprecisas"⁸

Marina también nos habla de la síntesis perceptiva, con ello se refiere a la acción que realizamos cuando retomamos fragmentos de nuestras vivencias pasadas y las unimos a nuestro presente, es esto lo que hace que le demos un sentido a nuestro presente, entonces podemos decir que ¿recordamos siluetas del pasado que encajamos en nuestro presente? como si de un puzle se tratase.

Sobre esto, Merleau Ponty, nos habla sobre la diferencia entre "percibir" y "recordar", él defiende que percibir algo implica ver cómo mana un sentido de los referentes que vamos recogiendo y sin ellos nos resultaría imposible traer al presente recuerdos pasados. Recordar también implica adentrarse en el pasado y revivir la experiencia anterior, aunque estos dos términos no son lo mismo, están estrechamente ligados y se complementan el uno al otro.⁹

Desde mi punto de vista, cuando percibimos imágenes nuestro cerebro lo almacena como una fotografía mental, la cual no va sola, sino que esta imagen está ligada a una cierta sensación, al olor del café, quizás a una canción, la luz que se filtra por una ventana etcétera, es decir, nuestro cerebro no guarda una simple imagen sino un ecosistema de sensaciones que, en el futuro, cuando volvamos a recibir ese estímulo nos hará traer al presente ese instante del pasado.

Cuando me planteé la realización de este proyecto la fotografía me parecía un recurso bastante interesante, por su relación directa con los recuerdos, pero una fotografía no deja de ser una imagen fija que carece de movimiento, e ineditable, a pesar de que fotografía digital sí que se presta a la edición, los recursos que podemos utilizar en estas están limitados a las imágenes fijas que obtenemos al tomar una fotografía. Este trabajo se basa en la mirada subjetiva de la persona ante sus propios recuerdos y vivencias por lo que el dibujo me pareció la mejor de las opciones para llevar a cabo mi proyecto.

Pero, si pensamos en la relación entre el dibujo y la fotografía no podemos dejar de mencionar al fotógrafo Henri Cartier-Bresson, en su texto *Fotografiar del natural* escribió: "La fotografía es, para mí, el impulso espontáneo de una atención visual 'perpetua', que atrapa el instante y su eternidad.

⁸ MARINA, JOSE ANTONIO "*Teoría de la inteligencia creadora*", Anagrama, 1993 p.43

⁹MERLEAU PONTY, MAURICE. "*Fenomenología de la percepción*." Barcelona, Península 1975 p.44

El dibujo, por su grafología, elabora lo que nuestra conciencia ha atrapado de ese instante. La fotografía es una acción inmediata; el dibujo una meditación."

(Henri Cartier-Bresson, 2011: p.45)

Sobre esto también nos habla John Berger en su libro "Sobre el dibujo" este nos dice cómo la imagen dibujada contiene en sí, la experiencia de mirar a diferencia de la fotografía que se trata del mero encuentro del fotógrafo con el suceso. El dibujo cuestiona las apariencias de lo que pasó, y al hacerlo recordamos que estas apariencias son simple construcciones, el dibujo nos obliga a entrar en su tiempo a diferencia de la fotografía que es estática porque se ha detenido en el tiempo, un dibujo es estático porque abarca el tiempo. Como él bien dice, "un dibujo es algo más que un recuerdo, es un mecanismo que nos devuelve recuerdos del pasado, [...] dibujar es mirar examinando la estructura de las apariencias. El dibujo de un árbol no muestra un árbol sin más, sino un árbol que está siendo contemplado."¹⁰

Los dibujos que realizo para mis ilustraciones salen directamente de mí, por lo que es algo totalmente subjetivo, colores, líneas formas etc, todo forma parte de lo que soy y de lo que quiero contar a través de mis ilustraciones. Susan Lambert nos dice con respecto a esto "Es lo particular del dibujo por su inherente subjetividad los trazos dibujados proporcionan semejanzas con sus experiencias" (S.Lambert 1985, p.9)

Retomando lo dicho anteriormente cuando hablábamos sobre la idea de que las imágenes son asociadas a un sentimiento, esto hace que nuestros recuerdos puedan tener connotaciones agradables o por el contrario negativas, en función de las sensaciones que experimentamos en el momento que almacenamos esa imagen.

En palabras de Ana Lucas (1994) "El presente abre, a través del recuerdo, el pasado en un retorno hacia el origen esencial en el que dicho presente encuentra su propio sentido al actualizar las virtualidades pasadas"¹¹ Esto nos habla sobre la idea de poder traer al presente sensaciones o sentimientos pasados, unidos al recuerdo que también estamos trayendo a nuestro presente.

La conservación del pasado y de nuestras vivencias únicamente se hace posible mediante la imagen, una imagen instantánea que conservamos gracias a esta relación cognitiva que hacemos con nuestro pasado, es por ello que vuelve al presente citando las vivencias pasadas que no reviviéndolas.¹²

Por otra parte, en la invocación de los recuerdos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, lo más probable es que los detalles que conforman las imágenes se hayan desdibujado o estén tan borrosos que nos sea difícil recordarlas con claridad, pero esto no implica que todo lo demás esté borrado, ya que las sensaciones se quedan intactas y las solemos conservar como si las estuviéramos experimentando por primera vez.¹³

¹⁰ BERGER, J. (2011). "*Sobre el Dibujo*". Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL. p.42-43

¹¹LUCAS, ANA. "*Tiempo y Memoria*". Madrid, Fundación de Investigadores Marxistas, 1994 p.57

¹²LUCAS ANA *ibid.* p 76-93

¹³BACHELARD, GASTON, "*La poética del espacio*", Fondo cultura económica 1986 p.175

Estas instantáneas que almacenamos como bien sabemos tienen la capacidad de ser transformadas constantemente, por lo que su forma y contenido también va cambiando asiduamente, esta es capaz de mezclarse de nuevo con las sensaciones creadas en un momento diferente en el tiempo, es decir son capaces de incluir nuevos elementos al igual que borrar algunos de los que había originalmente y por ello formar una imagen muy diferente, pero al mismo tiempo sin perder su vínculo con la imagen que guardamos en una primera instancia.

Tanto las experiencias como el aprendizaje personal a lo largo de nuestra vida son fundamentales a la hora de retener una imagen, ya que cada uno de nosotros tenemos una manera de muy diferente de ver, de sentir. Una misma situación puede ser capturada de manera muy diferente por dos personas de manera simultánea.

Pongamos un sencillo ejemplo, cuando montamos en una montaña rusa vivimos un carrusel de emociones al mismo tiempo, creo que prácticamente nadie sería indiferente a todas estas emociones que experimentamos en esos momentos, aunque para algunas personas esta experiencia pueda ser percibida de manera positiva, ya que la experiencia fue buena. Pero, sin embargo para otras personas, esta misma situación puede ser procesada como algo negativo o incluso traumático cuando la experiencia fue mala. Esto nos influye directamente a la hora de guardar estas imágenes en nuestra memoria, ya que cuando volvamos a recordar esta experiencia la carga emocional de esta será muy diferente dependiendo de la persona, las emociones que son vinculadas al recuerdo son totalmente diferentes.

Los objetos son otros de los grandes evocadores de recuerdo y emociones, los objetos suelen remitir de manera muy directa a estos recuerdos con los cuales nuestro cerebro ha hecho una relación previa, por lo que estos pueden llegar a generarnos una gran cantidad de sensaciones. Unas zapatillas de andar por casa, una taza o una fotografía, cualquier objeto nos puede traer al presente el recuerdo de una persona o momento vivido en el pasado a la vez que con ellas traemos las emociones que siempre les acompaña.

El filósofo Suizo Jean Piaget decía que las imágenes visuales corresponden a lo que se podría llegar a dibujar del objeto o de lo que sucedió cuando ya no lo estamos percibiendo.¹⁴

¿Pero qué pasa cuando observamos estas imágenes o estos objetos que nos traen el pasado de vuelta? La mayoría de ellos están cargados de sentimientos entre ellos la melancolía y la nostalgia, probablemente me esté refiriendo en estos términos a los recuerdos por mi situación actual, cuando vives fuera de tu hogar por un largo periodo de tiempo, todo lo que te recuerda a el se envuelve en un halo de nostalgia, los recuerdos se convierten en tu bien más preciado y, como ya dije anteriormente, en tu única conexión con tu hogar. Es por ello que mis dibujos van cargados de nostalgia, estos recuerdos están influenciados por el hecho de que extraño, mi hogar, mi familia, mi vida pasada. Porque mis dibujos son el reflejo de mi interior, cosas que se quedan y que conviven conmigo en esta nueva etapa de mi vida.

¹⁴ BATTRO, A.M "*Diccionario de epistemología genética*". 1971

Es por ello que podemos hablar del poder evocador del dibujo, todo artista lleva a cabo su obra motivado por un contexto diferente, y bebiendo constantemente de los estímulos exteriores que plasma en su obra a partir de su propia mirada, no se trata de documentar o escribir, sino más bien de expresar a través de un medio, en este caso el dibujo, teniendo que llevar a cabo el proceso de captar, entender e interpretar sus propias experiencias a través del pasado.¹⁵ Sobre el dibujo se ha dicho que despierta la nostalgia, ya que se relaciona directamente con el recordar, con el dibujo somos más conscientes de todo nuestro aprendizaje porque depende completamente de nosotros.

Freud también describió la melancolía como la “reacción a la pérdida de un ser amado existente y concreto. La ausencia inesperada e irrecuperable de una abstracción equivalente.” En la melancolía, la realidad se ve vencida, ya que el objeto se queda y no desaparece por lo que en este sentido cobra un aspecto espectral. Las abstracciones equivalentes adoptan la condición de fantasmagoría. El sentimiento de vivir entre espectros se vuelve más grande a la vez que la necesidad de mantener una cierta pureza de la memoria que está condenada al olvido. La memoria es un proceso que siempre está activo y como hemos mencionado en varias ocasiones totalmente subjetivo, que se transforma constantemente, supone valoraciones, con momentos de recuerdos nítidos y momentos de vacío.¹⁶

En resumen podemos decir que la melancolía se trata de un sentimiento de pérdida inconsciente, es decir que siempre sobrevivirá mientras algo de pasado quede en el presente, pero que sabemos que tarde o temprano desaparecerá.¹⁷ Siempre que traigamos un recuerdo al presente desde el cajón de la memoria será algo distinto y se transformara de nuevo antes de volver a ese mismo cajón.¹⁸

¹⁵ARNHEIM, R., 2008. *"Arte Y Percepción Visual"*. Madrid: Alianza, p.368.

¹⁶FRUED SIGMUND. *"Duelo y melancolía"*. En Freud Total 1.0. Obras completas de Freud en versión digital. Buenos Aires. Nueva Hólade. 1995.

¹⁷MAURON, VÉRONIQUE Y RIBAUPIERRE, CLAIRE. *"Le Corps Évanoui. Les Images Subites"*. París, Hazan, 1999. p. 19.

¹⁸ BACHELARD GASTON op. cit p 107

Aprehendiendo imágenes *Apropiándonos de las imágenes que nos rodean*

¿Pero cómo introducimos estas imágenes externas y nos apropiamos de ellas? Los encargados de recoger todas las imágenes que nos rodean a diario son en un primer momento nuestros propios ojos, estos nos permiten guardar instantes pasajeros y fijarlos para volvernos eternos. Todo lo que somos está conformado por imágenes de nuestro pasado, no sería posible vivir sin ellas, ya que estamos constantemente relacionando nuestro pasado con nuestro presente.

“Antes de toda aportación de la memoria, lo que se ve en aquel momento debe organizarse de la forma que me ofrezca un cuadro en donde yo pueda reconocer mis experiencias anteriores... En el momento en que la evocación de los recuerdos se hace posible, resulta ya superflua, pues el trabajo que de ella se espera está ya hecho.”

(Merleau-Ponty, 1985: 42)

Merleau Ponty nos dice que para interiorizar las imágenes que nos rodean y aprehenderlas, tenemos que utilizar nuestra percepción, ya que esta nos ayuda a completarlas con las imágenes que se almacenan en nuestra memoria de manera aleatoria. También somos capaces de apropiarnos de historias de terceros, esa historia es aprehendida por nuestro cerebro junto con las imágenes que hemos creado a partir de ese relato, al apropiarnos de estas las volvemos nuestras, las aprendemos y nos creemos que realmente existieron en un pasado, por lo que se vuelve parte de nosotros. Esto es algo bastante común, todos nuestros recuerdos están contaminados con experiencias ajenas, las cuales personas de nuestro entorno comparten con nosotros.

Esto ocurre ya que nuestro cerebro retiene una gran cantidad de imágenes, caras, lugares, sonidos, etc, por lo que cuando un amigo nos cuenta por ejemplo cómo le fue su última cita, somos capaces de recrear todo esto que nos está contando con imágenes que previamente han sido capturadas por nuestra memoria, le damos vida a ese relato que en ocasiones acabamos asimilando como nuestro. Esto también nos puede suceder al mirar fotografías antiguas o fragmentos de películas que vimos en el pasado, todas estas imágenes se mezclan en nuestra memoria y nos resulta casi imposible poder descifrar cuál es propia y cuál es ajena a nuestras propias experiencias.

Todo esto se ve agravado ya que vivimos en una sociedad en la cual estamos rodeados de imágenes y de información que nos bombardea constantemente, creo que esta es la causa por la que nos resulta difícil prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estamos tan preocupados de hacer las cosas rápido y bien que no nos tomamos el tiempo de disfrutarlas o apreciarlas, es por ello que no retenemos las imágenes con exactitud, esto se traduce en que debemos realizar un mayor esfuerzo para recordar nuestro pasado y a su vez se producen más fallos en la recuperación de toda esta información.

Por ello pienso que es muy importante tomarnos nuestro tiempo, disfrutar de lo que hacemos, esta idea se ha sido reforzada en los últimos meses para mí, ya que actualmente vivo en una sociedad donde nadie se toma un segundo para apreciar lo que tiene delante, por lo que ver esto ha sido motivo de reflexión y una lección que creo que todos deberíamos aprender. Entender cómo funciona nuestra capacidad de recordar es básico para ser capaces de conservar las imágenes que consideramos más importante, para luego conservarlas a modo de recuerdo.

De imágenes a recuerdos

Qué sucede con estas imágenes una vez las hemos aprehendido

En palabras de Manuel Cruz durante una conferencia impartida en la Térmica de Málaga, “recordar de verdad solo ocurre una vez, la segunda vez que recordamos el recuerdo y así sucesivamente, por lo que podemos decir que las imágenes que recordamos no son el reflejo de la realidad vivida, sino la transformación de esta”¹⁹

Cada vez soy más consciente de que mi interés por investigar el funcionamiento de la memoria viene de esa necesidad casi obsesiva por retener y conservar estas imágenes, estoy aquí sentada, escribiendo estas líneas y tengo miedo, de perder, de que todas mis experiencias y recuerdos del que probablemente sea el año más memorable de mi vida se esfumen con el paso del tiempo o simplemente desaparezcan entre todos mis recuerdos. Sobre esto Eugenio Trías nos menciona “Cada cosa es una vez, solo una vez y nada más”²⁰

Ya hemos hecho referencia a que en nuestro día a día hacemos alusión al pasado constantemente, estos fragmentos de imágenes que traemos al presente a través de lo que llamamos recuerdos son indispensable para la retención de nuevas imágenes. Es por ello que cuando tratamos de recordar y falta información, las imágenes que se generan están incompletas por lo que tratamos de completarlas alimentándolas de nuestras propias memorias, pensamientos, gustos personales, pasiones, sentimientos entre otras muchas. Nuestro presente se deforma para tomar partes del pasado y crear un futuro. La memoria es construida sobre la pérdida, las personas no solo olvidamos, sino que nos distanciamos o abandonamos.²¹ Nuestros gustos e intereses se encuentran en constante cambio y esto afecta a nuestra manera de dar prioridad a las imágenes que seleccionamos para que perduren con nosotros, es por ello por lo que debemos trabajar para mantener vivo lo que realmente es importante para nosotros.

“El pasado solo es el material con el que se podrá hacer el futuro a través de los instantes presentes”

Walter Benjamin

Deducimos entonces que la memoria no funciona como una línea de tiempo sino que va y viene de manera constante, es por ello que necesitamos volver al pasado para construir un presente con sentido. Dentro de este proceso se encuentra la memoria, pero nada entra en la memoria sin antes pasar por la imaginación.

Como expuse en el punto anterior las imágenes que son retenidas por nuestro cerebro se desvanecen o desaparecen casi por completo así que el recuerdo es un archivo casi vacío que tenemos que rellenar para que este tenga un sentido.

¹⁹MANUEL CRUZ “Aprender a recordar, aprender a olvidar” Conferencia impartida en la terminca, Malaga 15.02.18

²⁰TRÍAS EUGENIO. “*La memoria perdida de las cosas Madrid*”: Mandadori. 1988 p.19

²¹MAURON, VERONIQUE Y RIBAUPIERRE, CLAIRE Op,Cit p 18

Con respecto a esto el neurólogo y filósofo Sigmund Freud nos habla sobre una teoría que somete los recuerdos que conserva una persona a un examen analítico, de ello podemos sacar la conclusión de que no hay garantía alguna de la veracidad de nuestros recuerdos, él dice “algunas imágenes del recuerdo aparecerán falseadas, incompletas o desplazadas temporal o espacialmente”²²

Es por ello que también debemos aprender a olvidar, ya que por defecto nuestro cerebro tiende a olvidar, sobre esto Marina dice “nadie conoce todo lo que nuestra memoria conoce y sería imposible tratar de recordar todos nuestros recuerdos”²³, si fuese elección nuestra guardaríamos en nuestra memoria cada buen momento vivido, personas o instantes en lo que realmente fuimos felices, y olvidaríamos los momentos no tan agradables, pero esto es algo que se escapa de nuestras manos, nuestro cerebro por defecto olvida y no podemos hacer nada para controlar qué criterios utiliza a la hora de eliminar información.

²² FREUD, SIGMUND Op. cit. p59

²³ MARINA, JOSÉ ANTONIO Op. Cit. p 119

Desdibujando imágenes

Recuerdos fantasmas

Si buscamos el significado de la palabra fantasma Del lat. *phantasma*, y este del gr. *φάντασμα phántasma*, podemos ver que el significado que le atribuían los griegos era la de almas de personas vivas que sin cuerpo, aparecen como réplicas de las personas que han vuelto desde otra dimensión. El fantasma se considera una imagen, que para que esta exista tiene que haber existido con anterioridad, podemos decir que los fantasmas son el reflejo de la vida de una persona, esta imagen está construida sobre la desaparición y la ausencia de esta.

Según la Real Academia de la lengua Española fantasma también es la “imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía” además de la “visión quimérica como la que se da en los sueños y la imaginación”, es decir que el término fantasma está ligado a lo que va y viene, algo que a pesar de estar ausente puede volver en cualquier momento.²⁴

Esto está estrechamente relacionado con la idea de la reinterpretación de lo que ya se ha vivido, transformando algo que ya ha pasado en una imagen fantasma, cuando miramos una fotografía o recordamos un momento pasado, lo hacemos trayendo al presente una imagen fantasma, que como bien he mencionado anteriormente puede estar reinterpretada. Estas imágenes son el rastro que queda grabado en nuestra memoria como una reinterpretación de lo que pasó, como un signo de ausencia. Estos recuerdos fantasmas aparecen en nuestro presente más de lo que pensamos, cuando traemos algo desde el pasado es algo reconstruido, reinventado, reconstruimos nuestro pasado constantemente cuando recordamos.

Creo que todos relacionamos a los fantasmas con algo muerto, pero en esta ocasión quiero quedarme con la idea de lo que vuelve, como algo que se desvanece y vuelve sin una causa aparente.

Son muchos los artistas que han recurrido a la idea de lo desaparecido o lo fantasmagórico para hablar sobre la memoria, haciendo uso de imágenes desdibujadas o fotografías borrosas o distorsionadas. Esto nos habla del paso del tiempo y de los recuerdos, algunos de estos artistas son Christian Boltanski o Carmen Calvo.

Christian Boltanski

Monument Odessa, 1990

11 photographs, 3 tin biscuit boxes, 68 lightbulbs, glass, and electrical cords.
High Museum Of Art, Atlanta, Georgia

²⁴ Definición de Fantasma por la real academia Española

Nuestra subjetividad e imaginación de la mano de nuestros recuerdos

Creando nuestros recuerdos

Nuestra imaginación juega un papel fundamental a la hora de reconstruir nuestras experiencias pasadas, algo que debemos tener claro es que nuestros recuerdos no son más que construcciones, por lo que podemos decir que la función de la imaginación, siempre que intentamos recordar algo es la de reinterpretar la realidad que una vez ocurrió en el pasado.

Jose Antonio Marina dice “¿Extraemos información o la construimos?”

Incluso si hacemos el mayor de nuestros esfuerzos tratando de recordar momentos importantes, no somos capaces de recordar todos y cada uno de los acontecimientos que vivimos, ni todas las sensaciones que experimentamos, sino que tenemos una secuencia de las imágenes o momentos más representativos, que conforman nuestro recuerdo de ese día o de ese momento. Cuando tratamos de recordar esas imágenes se produce un fallo en la transmisión de la imagen, ya que esta, por el paso del tiempo puede estar incompleta, ahí es donde entra en juego nuestra imaginación, esta es capaz de completar esa imagen y rellenar los posibles huecos que quedan vacíos.

Elaboramos la imagen con una cierta fantasía, estas imágenes que se nos vienen a la cabeza tienen tanto partes verídicas que sí sucedieron, como partes fabricadas por nuestra imaginación. Esto mismo ocurre con el relato oral, la misma historia contada varias veces tendrá variaciones, y al mismo tiempo guardará cierta veracidad con el relato original. Nuestra memoria es capaz de rehacer algunos aspectos, eliminar y mantener otros. No podemos repetir el contenido inicial de manera exacta, ya que este se ha perdido, por lo que reemplazamos algunas cosas a causa de esa ausencia.²⁵

Nuestra memoria está llena de miles de imágenes inconexas, que vamos recogiendo a lo largo de nuestra vida, estas están esperando a ser conectadas entre sí, esperando a que les demos un significado. Podemos decir entonces que nuestro cerebro hace una especie de collage cuando intenta reconstruir un recuerdo, esto es sencillo de comprobar, piensa en un lugar en concreto o un momento, es fácil que no solo recordemos ese momento en concreto, sino que muchas imágenes de ese mismo lugar nos asalten, aunque estas sucedieron en momentos diferentes pero quedaron recogidas en nuestra memoria como imágenes sueltas.

Esta idea tiene mucho en común con la manera en la que construyo mis ilustraciones para este proyecto, elementos que se repiten en espacios y tiempos diferentes, personas guardadas en mi memoria que quizás no encajen con el lugar donde su imagen fue capturada, o incluso lugares cuya ubicación es desconocida. La idea de collage es muy importante en mi trabajo plástico, ya que en él, al igual que en la memoria muchos elementos y recursos tratan de encontrar su lugar para configurar una imagen creíble para nuestro cerebro y con la cual podamos dar sentido a nuestros recuerdos y los sentimientos que los acompañan.

²⁵ MAURON, VÉRONIQUE Y RIBAUPIERRE, CLAIRE. Op.Cit p .39

Las imágenes no son elementos del entendimiento, sino que podemos especificar que son vehículos de los conceptos. Es decir cuando aprendemos una imagen esta deja de ser algo material, lo que se conservan de ellas son los sentimientos que van asociadas a ellas, es nuestra imaginación las encargadas de volver a darles un cuerpo.

Es por ello que cuando intentamos recordar un momento del pasado, nuestra memoria tomará como referente el recuerdo inicial y lo intentará completar con las imágenes que viven en nuestra memoria, para así darle al recuerdo una forma creíble para nosotros, la memoria idealiza la realidad a partir de una imagen real. Estas imágenes están tan bien creadas que se pueden llegar a convertir en la identidad de lo que queremos recordar. Siempre guardaremos este recuerdo creado como verdadero, la copia de la copia de la cual al final nos queda una parte real y otra ficticia, pero que para nosotros nos representa lo que pasó en ese momento del pasado.

Por último me gustaría hablar de la influencia del contexto a la hora de recuperar las imágenes que son almacenadas en nuestra memoria, la memoria humana ha sido comparada en varias ocasiones con una biblioteca, ya que el sistema que usa para almacenar sus datos es bastante parecido, al igual que su funcionamiento. Cuando el sistema utilizado es está bien organizado y es eficiente. La recuperación de dicha información dependerá en gran medida de la codificación que realizamos de esta información en un primer momento. Si esta es buena no debería de haber problema a la hora de recuperar las imágenes.

El psicólogo canadiense Endel Tulving, el cual dedica gran parte de su investigación al uso de la memoria, en los estudios de Tulving (1967) nos arrojaron una idea de la cantidad de información que almacena una memoria, esta maneja una gran cantidad de datos, el principal problema es que no siempre podemos acceder a ella con facilidad y de manera eficiente, esto se debe a que no se encuentran señales efectivas, por lo que la recuperación de esta información se dificulta, al ser estas señales poco eficaces se produce lo que se podría llamar un fallo en la recuperación de la información.

Es por ello que la asociación de un elemento durante la fase de codificación, es muy útil y facilitará que el recuerdo vuelva con mayor facilidad²⁶

²⁶ BALLESTEROS, S. 1999. "*Memoria humana: investigación y teoría*". *Psicothema*, 11(4), 705-723.

Descripción del proceso de investigación plástica

Creando recuerdos

En este punto, cuando hago memoria y pienso en cómo comenzó este proceso de investigación me doy cuenta de lo mucho que hemos evolucionado, tanto mi trabajo como yo misma. El dibujo es algo que siempre ha estado conmigo y que forma parte de mi vida desde que tengo recuerdos, es por ello que tuve claro que esta sería la manera más efectiva de compartir mis pensamientos, mis preocupaciones etc.

Este proyecto artístico trata de buscar solución a un problema muy personal, el cual trato de resolver a través del aprendizaje y de la propia consciencia del problema. El método heurístico es el que mejor se adapta a mi forma de abordar este tema, ¿pero en qué consiste este método? la palabra heurística proviene de la palabra griega *heuriskein*, cuyo significado es descubrir o encontrar. Es decir este método se caracteriza por intentar resolver problemas complejos, haciendo uso del pensamiento y de la creatividad. La investigación es crucial en este proyecto y parte fundamental para encontrar una solución al problema.

Mi trabajo es sumamente personal y hace referencia directa a mi pasado y a mis recuerdos más íntimos, por lo que no puedo evitar relacionarlo con el concepto de archivo de Michel Foucault, el filósofo nos habla de cómo el archivo es la manera por la cual la cultura se pronuncia sobre el pasado. ¿Pero cómo se relaciona esta con mi trabajo?

El “archivo” es el tema de una serie de artistas que podemos encontrar en el siglo XX tanto en las vanguardias como en las neovanguardias. Algunos de ellos y de los que hablaremos un poco más adelante son: Gerhard Richter, On Kawara, Christia Boltansky entre otros, son artistas que utilizan la tautología y la representación ilusionista como método de resolución de su trabajo, a la vez que vuelven al concepto de memoria. Esto se encuentra estrechamente relacionado con el planteamiento de mi proyecto, ya que busca una solución al problema siguiendo estos mismos pasos.

Ana Maria Guash nos habla del concepto de la memoria “recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que recordamos os define en el presente. Rehabilitando los necesarios diálogos pasado-presente”. También hace referencia a las dos principales características que podemos darle al archivo: la *mnéme* es decir la memoria viva o espontánea, y la *hypomnema*, la acción de recordar. Estos términos nos hablan de esa fascinación por almacenar en la memoria, salvar a modo de recuerdos, y del rechazo de la idea de la amnesia o el olvido.²⁷ Idea que está directamente relacionada con mi proyecto.

Creo que desde nunca fui buena expresándome con palabras, por lo que la ilustración y la fotografía han sido mi manera de reflejar lo que pienso, con ellas trato de capturar cosas que se quedan, que entran para formar parte de lo que soy, pequeñas piezas, de sentimientos

²⁷GUASCH, A. M. (2005). "Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar". *Matèria. Revista internacional d'Art* p. 157-158

personales, lugares, personas, experiencias que estoy segura tardaran en irse, cosas que quedaron en mi memoria y reflejan lo que soy en este momento.

Del dibujo se ha dicho, es como un “hilo conductor que traduce” el pensamiento, en este caso el mío propio, durante todo el proceso creativo, también se dice que el dibujo no solo nos muestra el referente y su significado, sino que también es capaz de mostrarnos la relación que este tiene que con el autor y reflejar la propia identidad de este. ²⁸

Mi estilo siempre se ha caracterizado por el uso de un trazo irregular. Los colores son la parte más importante en mis trabajos, a través de ellos siento que puedo expresar la energía y sensaciones con las cuales percibo lo que me rodea. Los colores suaves y la paleta monocromática hacen que mis dibujos expresen lo que soy, cómo veo el mundo.

¿Pero cómo llegué al punto donde me encuentro con el dibujo? Al ser un proyecto tan personal resulta obvio que la técnica utilizada debía ser la más cercana a mí, así que como ya comenté anteriormente, en una primera instancia, la fotografía me parecía un recurso bastante interesante, debido a su relación directa con los recuerdos, pero la fotografía no deja de ser una imagen fija que carece de movimiento, por lo que elegir este recurso me limitaba al uso de imágenes fijas. Llegué a esta conclusión tras realizar algunas pruebas fotográficas cuyo resultado fue interesante, pero no llegaban al nivel que yo necesitaba para recrear mis recuerdos. Estas fotografías fueron realizadas con una cámara analógica la cual tenía un defecto, por lo que las imágenes siempre aparecen superpuestas.

²⁸ RODRÍGUEZ ARANDA, S. E. (2010, octubre). "Arte, dibujo y actualidad." i+Diseño, p.

A pesar de que estas fotografías por si solas no me servían para mi proyecto, saqué bastantes cosas que sí que me resultaron útiles a la hora de realizar mis ilustraciones, me pareció muy interesante cómo en ellas se unían diferentes espacios y tiempos, sin que estos tuviesen nada en común, las composiciones mediante transparencias y objetos fueron elementos que trasladaría a mis ilustraciones posteriormente. En ellas encontramos personas, espacios y objetos inconexos, que junto al uso de diferentes texturas en el papel y al juego de colores me ayudan a organizar el espacio y los elementos que conviven en él.

Mis dibujos en cierta forma también nos remiten al estilo fotográfico, los puntos de vista y las composiciones tienen como referencia la fotografía, ya que esta ha sido, junto con el dibujo, el medio con el que más cómoda me siento, por lo que es imposible que mis dibujos no se viesen impregnados por la fotografía.

Este proyecto se basa en la mirada subjetiva de la persona ante sus propios recuerdos y vivencias como punto principal por lo que los dibujos que realizo para mis ilustraciones salen directamente de mí, de mi subconsciente, el proceso es algo totalmente subjetivo. Volviendo a mencionar el texto de Berger, él nos habla del dibujo como una obra privada, que principalmente guarda relación con las necesidades del propio artista; ya que un dibujo, se identifica con el propio artista, y utiliza las imágenes para adquirir la experiencia de ver a través de los ojos de este.²⁹

Mis ilustraciones aparentemente no se relacionan entre sí, puede que no todos los elementos que configuran la ilustración presenten una relación aparente, pero sí que podemos encontrar detalles que se repiten o elementos que nos remiten a un mismo hecho, ya que al final aunque la memoria es un almacén de imágenes inconexas, y esto conlleva un desorden, todo se conecta en algún punto, puesto que son experiencias personales de cada individuo. Con respecto a esto Anna Maria Guasch nos habla sobre los principios de la obra de arte en cuanto a archivo se refiere, como la necesidad de vencer al olvido, esto lo hacen mediante la narración, esta nunca es lineal, sino abierta, lo que nos abre un mundo de posibilidades y una lectura inagotable.³⁰ Tan inagotable como la cantidad de imágenes que procesamos y a las cuales accedemos cuando necesitamos completar un recuerdo que se encuentra incompleto, por lo que también me parece interesante mencionar en este punto la idea “arqueología” de la que nos habla Foucault.

Para Foucault, la arqueología es un término que describe el discurso como una actividad en específico del archivo, y pretende desnudar la experiencia de su orden inicial, es por ello que no se interpreta el documento, sino que se trabaja organizando, creando un orden, dividiéndolo, estableciendo series, destacando elementos, describiendo relaciones entre los elementos y lo más importante creando un discurso.³¹

La línea, en cuanto a elemento formal en el dibujo se refiere, también es un elemento muy importante en mis ilustraciones, esta es incompleta e irregular, las líneas más rectas se mezclan con líneas más orgánicas inacabadas, siguiendo la idea de las figuras fantasmas, los elementos enfatizados por las líneas adquieren importancia, en contraposición a figuras incompletas o fondos poco definidos, estos nos hablan de la selección que hace nuestra memoria sobre lo que recuerda y lo que termina olvidando por el paso del tiempo. En definitiva mis dibujos tratan de crear, organizar y componer recuerdos con la información, con todas las imágenes que voy almacenando, todo esto hace que me remita al collage porque, qué es el collage si no coger ideas e imágenes, mezclarlas y obtener algo totalmente nuevo.

²⁹ BERGER, JOHN op. cit. p8-9

³⁰ GUASCH, A. M. op. cit. p. 158

³¹ MICHEL FOUCAULT, "*L'Arche'ologie du savoir*", París, Gallimard, 1969 (The Archaeology of Knowledge, New York, Pantheon, 1972).

Muy en la línea de esto está el trabajo de Miguel Palma y su exposición titulada A.-Z., realizada en el MAAT de Lisboa, en ella encontramos una instalación sin precedentes, la cual consta de un enorme conjunto de trabajos en papel, realizados en las últimas dos décadas. En ellas encontramos una gran cantidad de temas e interpretaciones del mundo contemporáneo, formalmente lo que podríamos llamar "dibujo expandido" donde utiliza imágenes, objetos y cualquier material que sirva mejor a esta inmersión del espectador.

Miguel Palma MAAT, Lisbon March 21 – May 28, 2018
Posted in: Editor: MDM, Exhibitions in Lisbon, Portugal

Entre las ideas de las que parte el concepto de archivo podemos encontrar tres proyectos que fueron desarrollados a principios del siglo XX estos son: los *The Arcades Project* de Walter Benjamin, el *Atlas Mnemosyne* de Aby Warburg y August Sander con su serie de fotografías, estos tres proyectos comparten con el mío, el trabajo inacabado, sin una forma muy definida, al igual que la no linealidad o la falta de secuencialidad,³² ideas esenciales compartidas con mi proyecto.

Pero a pesar de que todas estas obras son interesantes le pongo especial atención a la Walter Benjamin ya presenta la historia como un montaje, esta es una manera eficaz de mirar al pasado a través del presente y así sustituir la noción lineal de una historia por una imagen con dialéctica propia, esto está estrechamente ligado al motivo por el cual elijo el dibujo como método para llevar a cabo mi proyecto, la idea de sustituir una linealidad por una imagen que hable sola, plasma a la perfección lo que para mí significa crear un recuerdo mirando al pasado desde el presente.

³² GUASCH, A. M. Op. cit. p. 160

Pero claro está que mi trabajo también se nutre y parte de unos referentes los cuales han venido trabajando con el concepto de la memoria, no puedo dejar de mencionar el trabajo de Christian Boltanski, ya que la memoria, la cual él enlaza directamente con las ideas de Freud donde esté asocia a la memoria con todo lo que es susceptible de ser olvidado, aunque Boltansky lo trabaja desde otro punto de vista, en el que la memoria se borra para no colapsar la psique.

Christian Boltansky
364 Suisses Morts, 1990

Las obras de este artista son una lucha contra amnesia no como olvido, sino como mecanismo de borrado. Es por ello que memoria y el archivo son los dos puntos centrales que atraviesan su trabajo.

Otra gran referente en cuanto al trabajo sobre la memoria es Carmen Calvo de la cual el crítico e historiador de arte Francisco Calvo Serraller dijo: “en cierta manera siempre he pensado que la obra de Carmen Calvo tenía algo de autobiografía novelada. Lo de novelada no hay que interpretarlo como historia de ficción, sino como historia de lo privado, que es la historia no pública, no oficial”. Carmen Calvo siempre se ha dedicado a crear escenas para la memoria, toma objetos personales para reconstruir. Las obras de Carmen Calvo son, documentos de una vida, de unos pensamientos, de unos recuerdos y unos sueños.³³

Anna Maria Guasch nos habla del trabajo de ARCHIVO Y ÁLBUM: Hans. Peter Feildman 1941, iniciada en los años 60 define la forma de archivo, este organiza y selecciona su material en función a sus propias apropiaciones.

³³ Toda la información referente a la obra y opinión de Camen Calvo ha sido extraída de la página web: <https://catalogo.artium.eus/dossieres/1/carmen-calvo/obra>

Con respecto a los referentes formales muchos han sido los artistas que han ido influyendo en mi trabajo hasta llegar al día de hoy, durante la carrera he podido ir descubriendo muchos artistas de los cuales he ido adquiriendo matices y detalles que he ido incluyendo en mi propia obra, sería casi imposible mencionarlos a todos y a todas, pero me gustaría mencionar tres de los artistas que han cobrado especial relevancia por su influencia en este proyecto.

Federico Infante

Federico Infante es un artista Chileno que trabaja principalmente con el medio de la pintura, según expresa el artista, cada una de sus obras nace de su propio proceso, su pintura se basa en las capas y nunca planea la escena que va a plasmar, lo que le permite expresar a través de su inconsciente, lo que me parece realmente interesante sobre esta artista es la utilización de las luces, figuras emergentes y la atmósfera abstracta, la cual nos transporta a otro mundo, al mundo del artista.

Eviecahir

La siguiente artista es una ilustradora que se hace llamar Eviecahir, sus ilustraciones son composiciones de diferentes elementos y diferentes tiempos que conviven en un mismo espacio, a través de la composición y del uso del color consigue componer ilustraciones muy interesantes que nos transportan a un suceso en específico.

Brooks Shane Salzwedel

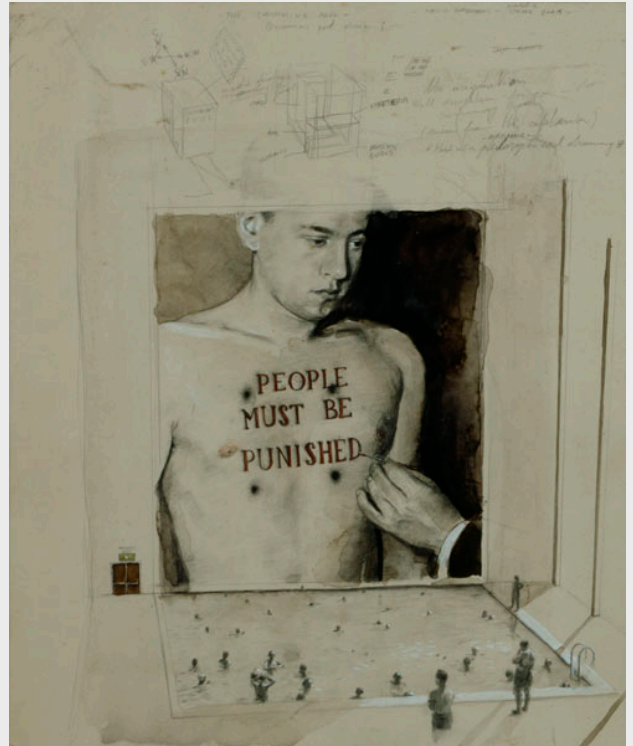
Brooks Shane Salzwedel, podemos ver cómo su obra está basada en las capas, cientos de estas componen sus ilustraciones en las cuales va componiendo imágenes de paisajes naturales uniéndose con elementos pocos comunes en la naturaleza, estos entornos se encuentran desconectados de su lugar y tiempo. Estos dibujos se forman a través de la superposición de capas donde el artista dibuja con grafito, tinta china, las capas de resina dan la sensación de profundidad a la vez que crean una atmósfera fantasmagórica, debido a la superposición de elementos lo que hace que muchas figuras casi desaparezcan.

El último artista que me gustaría mencionar es Michaël Borremans, los dibujos de Borremans hacen una clara referencia a la cultura de masas, este juega con la idea de la indiferencia frente al mundo, y las ilusiones que el propio autor percibe a su alrededor.

Sus dibujos incluyen géneros como el retrato, lo escultórico, o la muerte junto con espacios que están relacionados con la exposición de arte.

Sus dibujos son un continuo juego entre la realidad y la ilusión o lo imaginario, sus referentes directos son en su mayoría fotografías del siglo XIX, que provienen de revistas, series de televisión etc. siempre proveniente de medios de comunicación de masas.

En cuanto a su estilo el dibujo es un trabajo muy lento, ya que el artista interviene una y otra vez sobre el dibujo. Utiliza cualquier tipo de soporte, como tapas de libros o sobres abiertos, cada soporte tiene su propia historia el artista se encarga de ponerlo en valor en cada ilustración.

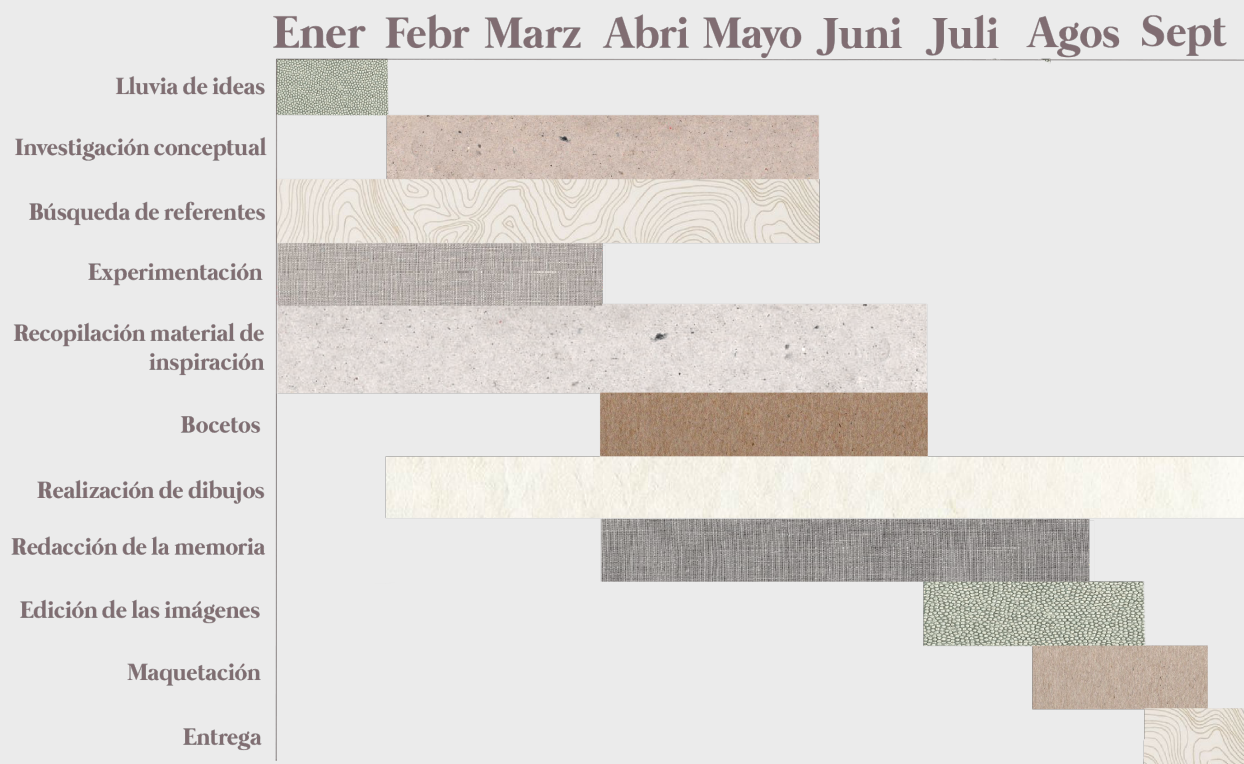
Michaël Borremans Drawings
Unidad de Estudio 3: Borremans-Kuitca

Al mirar los dibujos de Borremans "en un primer momento" nos podría parecer que nos encontramos ante escenas comunes bastante realista, pero solo tenemos que profundizar un poco en ellos, para encontrar un mundo extraño que cuanto más los miramos más confusión causa en nosotros.

“... hasta que nos volvamos a ver” A todos mis recuerdos.

“... hasta que nos volvamos a ver”, escoger un título para una obra tan personal no ha sido una tarea sencilla, y es justo por ello que esta frase debía ser la que pusiese punto y final a mi proyecto, estas palabras no han parado de repetirse en mi cabeza estos últimos meses, la esperanza de volver a ver a ciertas personas, de volver a lugares donde hemos sido felices es lo que nos hace recordar y traer al presente todo lo vivido. De alguna manera creo que estas palabras nos invitan a pensar que todos estos momentos nos asaltan y que esperamos revivir en el futuro.

Cronograma del proceso realizado

Presupuesto

iPad Pro 2017	729€
Apple Pencil 1 Generación	99€
Acuarelas	40€
Papel acuarela	20€

Total:888€

Conclusiones

Todo lo que comienza tiene su final, y yo en este momento apenas puedo creer que esté escribiendo las últimas líneas de mi proyecto final de carrera, que a su vez también marca el final de una etapa increíble en mi vida en la que he aprendido más que nunca.

“... hasta que nos volvamos a ver” me ha enseñado muchas cosas en este largo proceso, cuando comencé este proyecto apenas tenía un miedo muy personal como excusa para arrancar esta investigación, esta me ha ayudado a comprender que no es malo tener miedo, sino que somos nosotros mismos los que decidimos cómo enfrentarlo, mi miedo por el olvido ya no lo veo como algo negativo, sino como una oportunidad de poder mantener mis recuerdos siempre conmigo, vaya donde vaya. He aprendido a mirar, a empapararme de la vida y de los pequeños momentos que verdaderamente son los que más importan.

Desde que comencé este proyecto he tratado de documentar mis experiencias, tanto con fotografías, como con dibujos rápidos o con simples imágenes mentales, gracias a esto mi último año ha quedado en mi memoria más firme que nunca. Y mirándolo con perspectiva, sentada escribiendo esta conclusión, agradezco mucho a mi yo del pasado que tomase la decisión de invertir tiempo en investigar y crear recuerdos que estarán conmigo por mucho tiempo.

A pesar de que el proyecto ha pasado por muchas etapas siempre me he mantenido en la misma línea de trabajo y de investigación, el dibujo me lo ha dado todo, en este proyecto he podido reafirmarme en mi pasión por el dibujo, he aprendido a valorarlo y a darle la importancia que merece, toda mi vida me ha fascinado que unas simples líneas pudieran transmitir tanto y cómo podían llegar a hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida, y esto es un trabajo que solo los mejores dibujantes consiguen, aprender a mirar, y a filtrar la vida por lo que somos. Yo soy lo que mis dibujos transmiten.

Aunque materializar los recuerdos no es algo fácil, el dibujo ha sido el método más eficaz y humano para mí, espero que este proyecto nos acerque a una reflexión sobre nuestras propias vivencias, ya que un paseo por la memoria de otros puede que nos haga pensar con más intensidad sobre nuestra propia experiencia vital.

Bibliografía

- ARNHEIM, R., 2008. *"Arte y percepción Visual"*. Madrid: Alianza.
- BACHELARD, GASTÓN. *"La Poética del Espacio"*. México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
- BALLESTEROS, S. (1999). *"Memoria humana: investigación y teoría"*. Psicothema, 11(4), 705-723.
- BATTRO, A.M. *"Diccionario de epistemología genética"*. 1971.
- BERGER, J. (2011). *"Sobre el Dibujo"*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.
- BUEN ABAD DOMÍNGUEZ, FERNANDO. *"Manifiesto de la Imagen"*.
- CARTIER-BRESSON, HENRI. *"Fotografía del natural"*, Editorial Gustavo Gili, 2011
- FERRARIS, MAURICIO. *"La Imaginación"*. Madrid, Rógar, 1999.
- FREUD, SIGMUND. *"Psicopatología de la Vida Cotidiana"*. Madrid, Alianza Editorial, 1982.
- GÓMEZ DE LIAÑO, IGNACIO. *"El idioma de la Imaginación"*. Madrid, Tecnos, 1999.
- GUASCH, A. M. (2005). *"Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar"*. Matèria. Revista internacional d'Art p. 157-158
- LA RECUPERACIÓN, A. D. Y FALSOS RECUERDOS EN EL PARADIGMA DRM.
- LÓPEZ JIMENEZ ILIA E. *"El concepto de imagen" en comunicación Interpersonal, COEM4205*
- LUCAS, ANA. *"Tiempo y Memoria"*. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1994.
- LYTHGOE, E. (2014). *"El papel de la imaginación en La memoria"*, la historia, el olvido de Paul Ricœur. Diánoia, 59(73), 73-88.
- MANGUEL, ALBERTO. *"Leer Imágenes"*. Madrid, Alianza Editorial, 2002.
- MARINA, JOSÉ ANTONIO. *"Teoría de la Inteligencia Creadora"*. Barcelona, Anagrama, 1993.
- MAURON, VÉRONIQUE Y RIBAUPIERRE, CLAIRE. *"Le Corps Évanoui. Les Images Subites"*. París, Hazan, 1999.
- MCLEOD, S. A. (2007, December 14). *Levels of processing. Simply Psychology.*
- MERLEAU PONTY, MAURICE. *"Fenomenología de la Percepción"*. Barcelona, Península, 1975.
- ROSSI, PAOLO. *"El pasado, la memoria, el olvido"*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2003.
- SCHACHTEL G., ERNEST. *"Metamorfosis. Sobre el desarrollo del afecto, la percepción, la atención y la memoria"*. México, Fondo de Cultura Económica, 1962.
- TRÍAS, EUGENIO. *"La memoria perdida de las cosas"*. Madrid, Mondadori, 1988.

Webgrafía

- BOADAS, AISKEL JOSE PRIETO Monografias.com. (s. f.). La Memoria - Monografias.com. monografias.com. Recuperado 14 de julio de 2020, de <https://www.monografias.com/trabajos61/memoria/memoria.shtml>
- CogniFit. (2017, 16 junio). Memoria. Memoria: Capacidad del cerebro de retener y recuperar información - CogniFit. <https://www.cognifit.com/es/memoria>
- Rabazas, A. (s. f.). Michaël Borremans. El Dibujo sin lápiz, al que le falta el papel. Recuperado 13 de septiembre de 2020, de <https://antonio-rabazas.blogspot.com/2011/03/michael-borremans.html>
- RODRÍGUEZ ARANDA, S. E. (2010, octubre). Arte, dibujo y actualidad. i+Diseño, http://www.disenio.uma.es/i_disenio/i_disenio_3/documento8.htm
- VALENZUELA, I. (2018, 2 abril). 5 cosas increíbles que suceden con el cerebro de las personas ciegas. VIX. <https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5650/5-cosas-increibles-que-sucedan-con-el-cerebro-de-las-personas-ciegas>
- Toda la información referente a la obra y opinión de Camen Calvo ha sido extraída de la página web: <https://catalogo.artium.eus/dossieres/1/carmen-calvo/obra>

Conferencias

- MANUEL CRUZ “*Aprender a recordar, aprender a olvidar*” Conferencia impartida en la terminca, Malaga 15.02.18

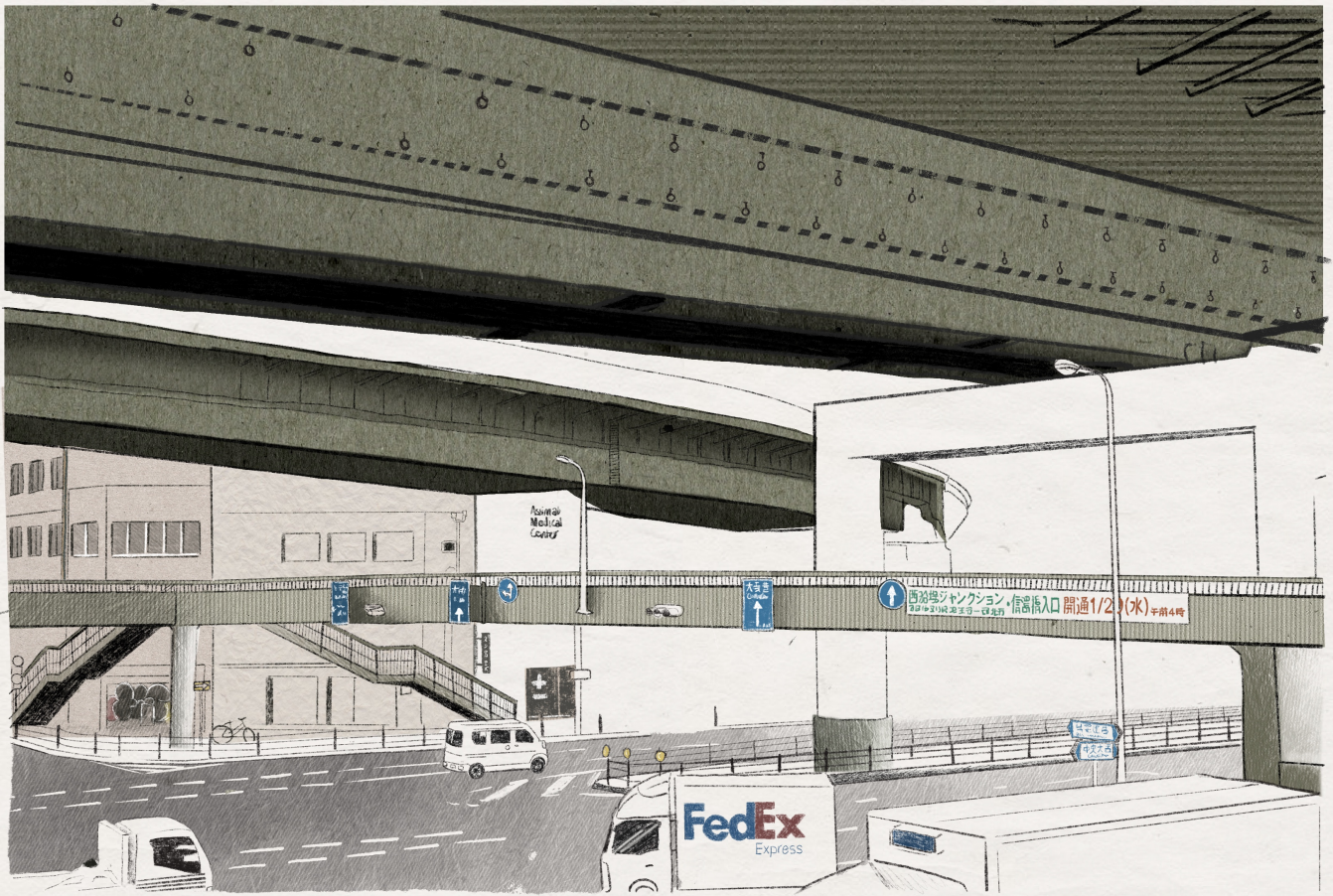
Anexo de ilustraciones

"The more you love a memory, the stronger and stranger it becomes"

-Vladimir Nabokov

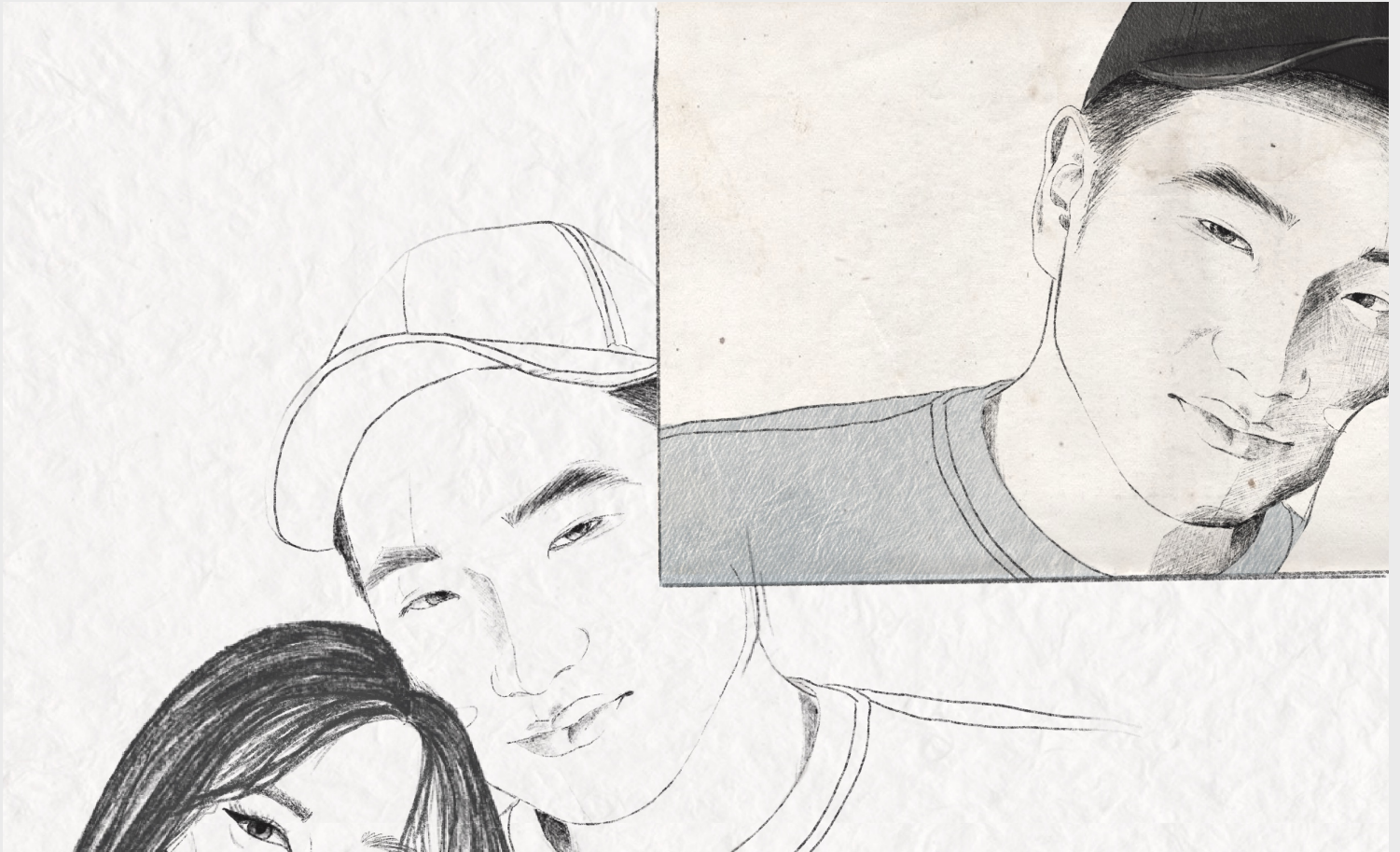
Título: Cheat 1
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 2
Dimensiones:
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

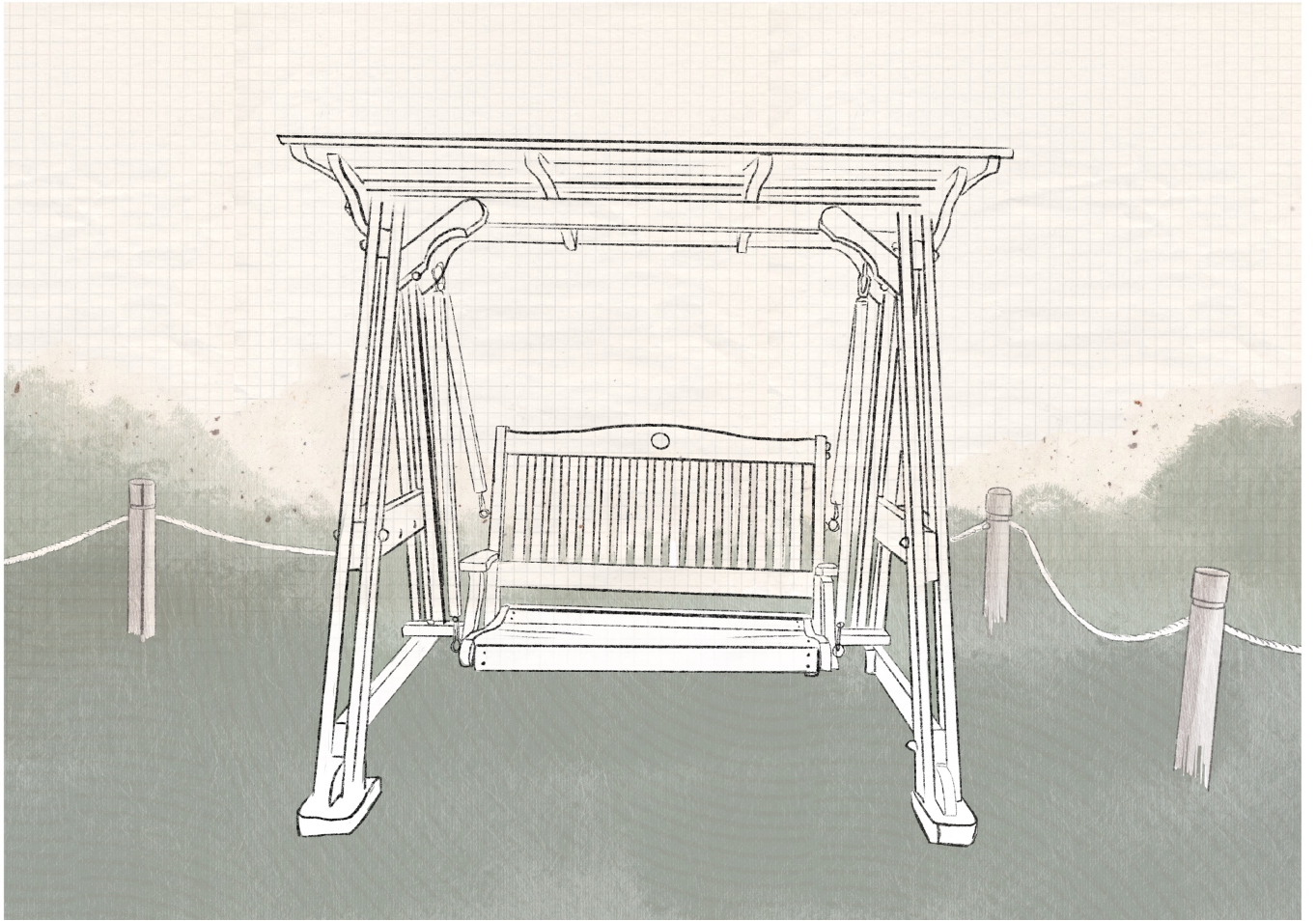
Titulo: Cheat 3
Dimensiones :
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 4
Dimensiones:
210 x 129mm
Dibujo Digital
Procreate

Título: Cheat 5
Dimensiones :
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 6
Dimensiones:
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 7
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 8
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 9
Dimensiones :
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 10
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 11
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 12
Dimensiones:
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 13
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 14
Dimensiones:
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 15
Dimensiones:
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 16
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 17
Dimensiones :
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 18
Dimensiones:
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 19
Dimensiones:
210 x 297mm
Dibujo Digital
Procreate

Titulo: Cheat 20
Dimensiones:
297 x 210mm
Dibujo Digital
Procreate

Alba González Moreno
En Málaga a 24 de septiembre de 2020
"... hasta que nos volvamos a ver"

