

Ángeles Linares Gómez.
Tutora: Blanca Machuca Casares.
Trabajo de Fin de Grado.
Curso 2015-2016.
Facultad de Bellas Artes de Málaga.

Índice

• Resumen	5
• 1. Descripción de la idea	6
• 2. Trabajos previos	8
Proyectos Artísticos II y Estrategias Artísticas en Torno al Espacio II (2014-15, Grupo B)	8
Proyectos Artísticos I (2014-15, Grupo B)	11
Producción y Difusión de Proyectos Artísticos (2015-16, Grupo B)	14
Escultura y Cerámica (2015-16, Grupo A)	16
Fotografía (2015-16, Grupo B)	17
• 3. Proceso de investigación plástica	18
• 4. Investigación teórico-conceptual	30
• 5. Artistas vinculados a la obra	34
• 6. Conclusiones	43
• 7. Dossier gráfico	43
• 8. Ficha Técnica	50
• 9. Cronograma	52
• 10. Presupuesto detallado	53
• 11. Agradecimientos	54
• 12. Índice de ilustraciones	55
• 13. Bibliografía	56
• 14. Recursos web	60

*La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos,
y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado.*

Gabriel García Márquez.

• Resumen

Mneme, es la memoria materializada a través de los libros. El objeto que antes de la digitalización concentraba la mayor parte del conocimiento y en el que de forma consciente se utilizaba para almacenar los recuerdos, como en los diarios personales. El libro es el material de trabajo que me permite hablar de otro tipo de memoria: la memoria reprimida, que se queda bloqueada encastrada en el inconsciente y por lo tanto de otros elementos que componen la psique humana.

Una instalación escultórica, mediante el ensamblaje y acumulación de libros. Está compuesta de tres piezas que hacen alusión a estos recuerdos reprimidos a través de la descontextualización y pérdida de su función original, mediante el bloqueo, que impide abrirlo o pasar página. Este método se vuelve redundante porque se elimina la posibilidad de hacer uso a través de la acumulación de los libros, encolados, ensamblados y pintados. Utilizar lo cotidiano para hacer tangible conceptos que aluden la psique.

Palabras clave: MEMORIA, RECUERDOS REPRIMIDOS, CONSCIENTE, INCONSCIENTE.

1. Descripción de la idea

Existe un tema recurrente a lo largo de mi vida, la ausencia de recuerdos, situaciones que supuestamente he vivido y que mi entorno familiar recuerda con detalles. Sin embargo, yo las percibo como historias totalmente ajenas a mí.

Dicha situación pasó de ser meramente anecdótica en un principio a convertirse en motivo de inquietud, al observar que se repetían conversaciones con estas conclusiones. El número de anécdotas que no recuerdo de mi propia vida se acumulaban así que me planteé investigar cómo funciona nuestro cerebro y las posibles causas de la ausencia o pérdida de memoria.

Esto me ha llevado a la búsqueda de respuestas a nivel físico, neurológico, psicológico... Esta inquietud ha hecho que quiera centrar la propuesta artística de mi Trabajo de Fin de Grado entorno a algunos conceptos que surgen de la lectura e investigación sobre la **psique humana** y a la **memoria**.

El título refuerza y expresa la intención de mi obra, dado que en la antigua Grecia la representación de los poderes creadores de la mente eran las musas. **MNEME** o Mnemea (La memoria - la remembranza) es la Musa de la concreción, de la génesis y la heurística. Lo memorable representa el momento en el que una obra de arte se concibe. La misión mítica de Mnemea es **asignar forma concreta a las ideas abstractas**, ella a través de su mágica memoria rescata y evoca experiencias, las recuerda para luego describir y registrar lo que su mística hermana Meletea ha reflexionado con anterioridad.

Me he centrado en la utilización del lenguaje escultórico trabajando tres planteamientos de acumulación sobre la idea de memoria reprimida cubriendo el espacio expositivo con formas de acumulación de libros que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, ofreciendo al espectador distintos planteamientos de la misma idea, que trato de expresar mediante los recursos de metáfora y alegoría, con la descontextualización de la unidad básica en estas obras, que es el libro, como representación de la memoria.

Mediante lo cotidiano y lo habitual en nuestras vidas, como puede ser una estantería de libros, la pieza principal de mi propuesta, evoca a ese espacio que todos tenemos en casa donde acumulamos no solo libros si no recuerdos, vivencias y con frecuencia se convierte en un espacio olvidado, así mismo en la segunda pieza vuelvo a recurrir a la acumulación de libros en esta ocasión son apilados como hace cualquier estudiante en época de exámenes, cuando es el suelo el espacio donde mejor ubicamos los libros para tenerlos a mano y sin duda pasan a ser un paisaje habitual de la habitación de estudio y también permanecen olvidados o distantes en la época de vacaciones, a través de estas acumulaciones que reparto en cuatro columnas, y la tercera pieza en la que vuelvo a recurrir a una imagen que prácticamente todos conocemos, es las cajas de la mudanza con los libros que trasladamos de una vivienda a otra y que en mi caso muchas de ellas se han quedado olvidadas, a la espera de tener espacio para ellos en la próxima vivienda. En todas las piezas utilizo el recurso de ocultar, tapar con pintura emulando el bloqueo al que hago referencia con los recuerdos reprimidos.

Por lo que este proyecto surge como respuesta a una necesidad personal de hacer tangible y palpable estos conceptos abstractos, para tratar de alcanzar un conocimiento, una conciencia de aquello que pertenece al mundo sutil y por lo tanto trato de materializar trabajando con el volumen y la tridimensionalidad a modo de metáfora visual, pretendo mostrar mis inquietudes de autoconocimiento, haciendo una invitación a la reflexión de estos conceptos al espectador, planteando así cuestiones, sin aportar conclusiones.

• 2. Trabajos previos

Proyectos Artísticos II y Estrategias Artísticas en Torno al Espacio II (2014-15, Grupo B)

Sanando Heridas: “Los Topos”. En este trabajo me planteé el **espacio** como **refugio** y a través de la representación de los espacios ocupados por personas que se escondieron para salvar sus vidas en el periodo de posguerra en España. Se inició para mí una interesante investigación.

Influenciada por Alfredo Jaar y Francesc Torres, pude conocer la importancia de la **memoria histórica** en el **Arte Contemporáneo** y la función del artista ante la sociedad y su acción reivindicativa, informativa o interpelativa a través de la invitación a la reflexión que efectúa mediante su obra.

Con esta premisa se inicio mi investigación respecto a la psique humana:

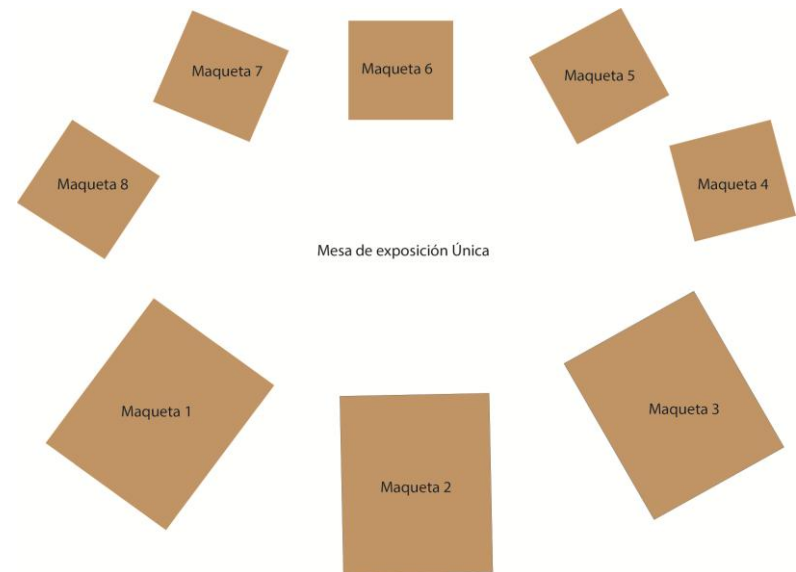
"Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tu lo llamas destino".

Carl Jung.

En esta ocasión dispusimos de un grupo expositivo compuesto por un total de 8 maquetas:

3 piezas de la asignatura de Proyectos II, cuyas dimensiones son 50x40x25cm cada pieza.

5 piezas de la asignatura Estrategias en torno al Espacio II cuyas dimensiones son 25x25x25cm cada pieza.

Maqueta 1 Salón

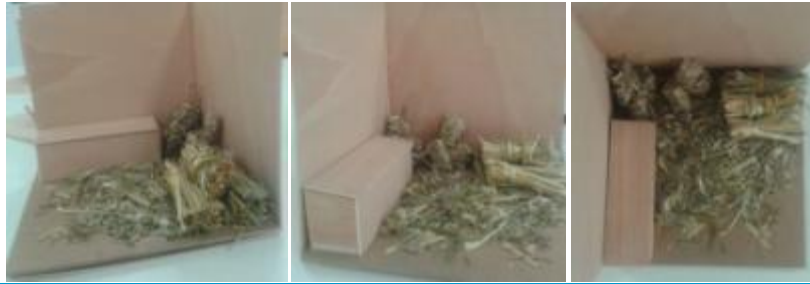
Maqueta 2 Dormitorio

Maqueta 3 Escaleras

Maqueta 4 Granero

Maqueta 7 Establo

Maqueta 5 Buhardilla

Maqueta 8 Pozo

Maqueta 6 Gallinero

Proyectos Artísticos I (2014-15, Grupo B)

¿DESTINO?; SUBE.

2015

Maqueta construida con chapón de 5mm
25x25x25 cm

Esta pieza que representa mediante la maqueta de un habitáculo dividido en dos plantas más un subsuelo de tierra. Es una alegoría de la psique humana. Donde podemos encontrar en la planta alta (**CONSCIENTE**) donde podemos encontrar representados los **PENSAMIENTOS** mediante los palillos de colores debido a su naturaleza de vibración en ambos casos, y una trampilla que baja mediante unas escaleras que se adentran en la oscuridad emulando el descenso la planta inferior (**INCONSCIENTE**) en el que también encontramos pensamientos y en el subsuelo una especie de tumba desvela unos palillos pintados de oscuro (**RECUERDOS REPIRMIDOS**).

LEEME

2015

Ready made y pintura plástica

23X16X5 cm

En esta pieza trabajo los recuerdos reprimidos.

La Memoria y los patrones aprendidos.

REPRESIÓN DEL PADRE / REPRESIÓN DE LA MADRE.

2015

Pasta de papel artesanal

(7 piezas) 3x8x5 cm

El Inconsciente Colectivo.

YO SOY TODO

2015

Barro blanco y pintura plástica sobre plato

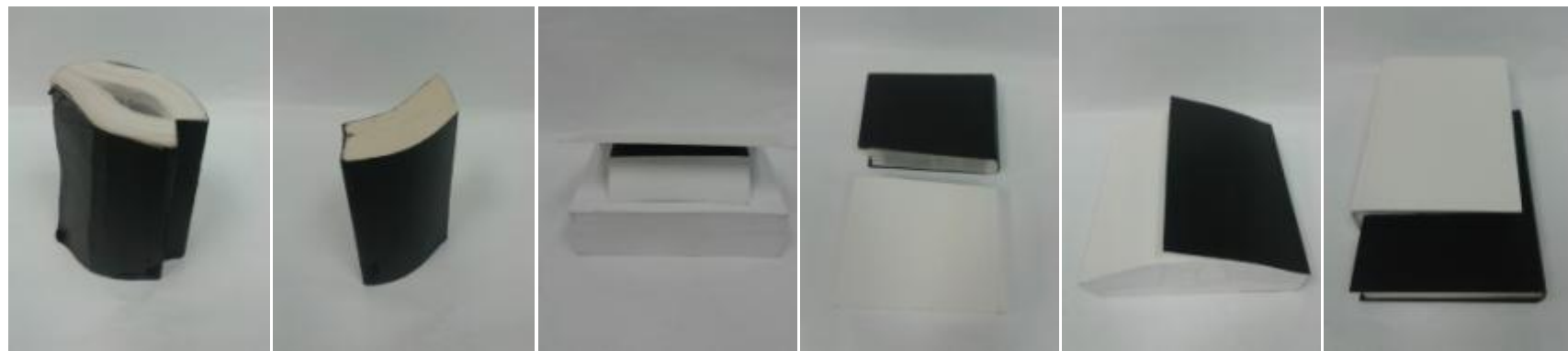
15x30x30

Producción y Difusión de Proyectos Artísticos (2015-16, Grupo B)

La intención de esta obra, se basa en resolver escultóricamente mediante la **experimentación plástica**, el bloque de **libros**, mediante diferentes técnicas como inmersión en pintura, torsión o cosido.

Efectuo diferentes series, según la tecnica que utilizo.

Escultura y Cerámica (2015-16, Grupo A)

El bloqueo de libros en esta ocasión con barro blanco inspirada en la obra de Pere Noguera y Alex Francés.

Fotografía (2015-16, Grupo B)

En esta asignatura he trabajado con la fragmentación del bloqueo, dentro de la misma línea que dejé en la asignatura de Escultura y cerámica.

• 3. Proceso de investigación plástica

Fase 1. Recopilación, organización y preparación del material.

En esta fase he necesitado recopilar todos los libros que he podido, a priori no me he planteado un número concreto, la idea era conseguir libros de manera gratuita por lo que hablé con la directora de la biblioteca de la facultad, de donde conseguí una aportación de dos cajas de libros que según me comentó estaban obsoletos, por su información o bien habían sido digitalizados por motivos de espacio, periódicamente la biblioteca cede estos ejemplares en el día del libro a los usuarios que estén interesados en ellos, pero en esta ocasión disponían de poco ejemplares ya que me comentó que un compañero el curso anterior ya había recopilado ejemplares, por lo que tendría que plantearme acudir a mas bibliotecas incluso averiguar otros medios para obtener más ejemplares.

Al principio me sentía algo reticente a dañar la información que estos libros portaban, dado que mi intención es bloquear en la obra el acceso al contenido de estos tanto con las propias estructuras como con el recubrimiento de pintura con el que completo el bloqueo de dicho material, pero consideré que acabar siendo la parte más importante de mi proyecto de fin de carrera no era tan mal final.

Lo que me hace recordar al mismo Duchamp con sus “ready made” o incluso a Joan Brossa con sus poemas objeto, ambos mediante la descontextualización, desproveen al objeto de valor funcional original por lo que pierden su utilidad. Y por otro lado dan valor al objeto cotidiano al nivel de la obra de arte.

Gracias al compañero que el curso anterior había recopilado gran número de libros Pude finalizar mi búsqueda. Ya tenía el material incluso más del que en un principio necesitaba, cajas y cajas de todo tipo de ejemplares de tapa dura de tapa blanda, enciclopedias, novelas, pequeños, grandes, viejos, nuevos. La nueva situación me hizo que me planteara que el proyecto no se quedara en una sola pieza de gran envergadura.

Recopilación de material

Comencé con el traslado de los libros desde una primera planta sin ascensor de un despacho de la facultad a mi zona de trabajo, cuando los compañeros me veían no podían evitar el asombro e incluso los comentarios interesándose en el destino de tantos libros, para mi TFG respondía yo. No pudiendo evitar un dialogo interno con el dilema moral que provocaba en mí al recapacitar sobre cuál sería su fin, el libro, y la destrucción del mismo mediante el bloqueo genera así mismo una controversia, ya que por un lado se puede percibir como una forma de reciclaje, de hacer uso de un material que por su obsolescencia no le permite seguir siendo útil en su fin primordial, aunque por otro lado se me infundía como una alusión directa a la censura, a lo inquisitorio, evocando a las quemaduras de libros fascistas, tanto de la dictadura franquista, como de los nazis, ciertamente corren otros tiempos y los fines son por suerte totalmente opuestos, pero puedo asegurar que he perdido mucho tiempo leyendo títulos y pasando hojas con el afán de encontrar motivos para indultar cada ejemplar, recordándome al pasaje que relata un gran referente de la literatura universal, en la quema de libros de *El Quijote*¹, he de decir que no ha sido fácil, ya no solo por la información que poseen, puesto que a un golpe de tecla obtenemos cualquier dato hoy por hoy, pero si me costaba más dejar ir las imágenes, confieso que he repasado cada enciclopedia y he cortado las hojas que tenían imágenes que me resultaban interesante conservar.

Ilustración 2

Ilustración 1

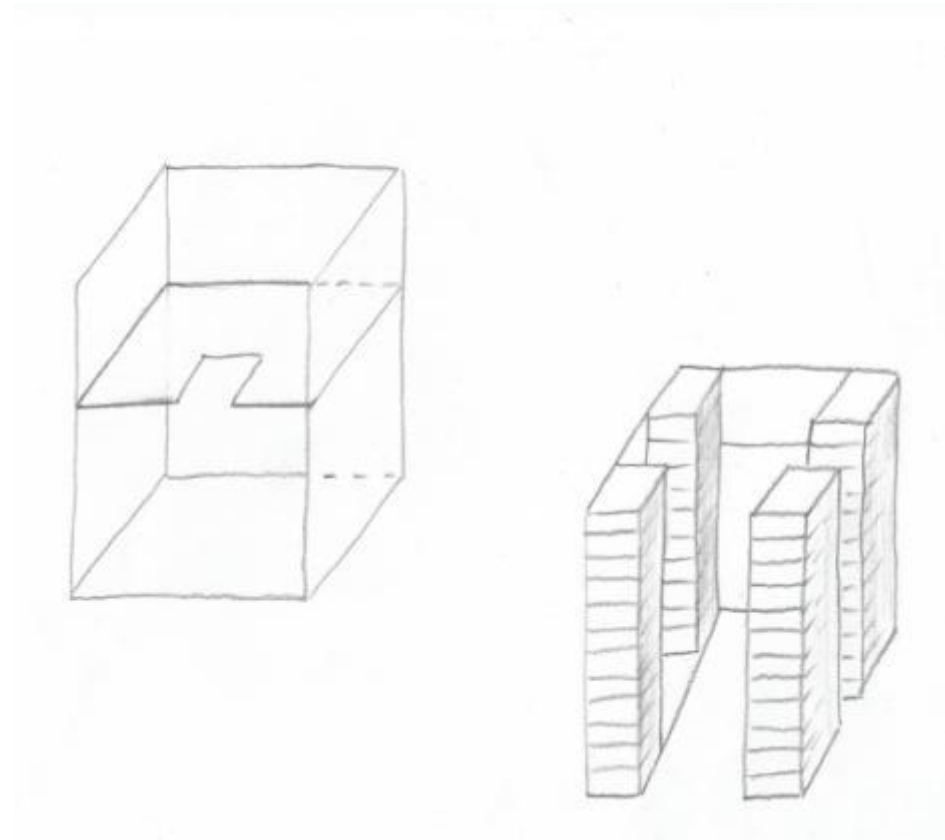
1. De Cervantes Saavedra Miguel. *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* 1605, Primera parte, capítulo VI: Del donoso escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo. [...] y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños; [...] y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego [...] mejor será arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un rimero dellos y pegarles fuego; y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera, y no ofenderá el humo [...].

Una vez seleccionados y ordenados por tamaños y tipos he pasado a encolarlos para obtener un material rígido con el que poder construir, en un principio la construcción se trata de una especie de estantería para libros que luego bloquearía con pintura, aunque en una vuelta de tuerca acabo planteando construir dicha estantería con los propios libro redundando en el bloqueo con la misma estructura y con la pintura que los cubre.

Imágenes del proceso

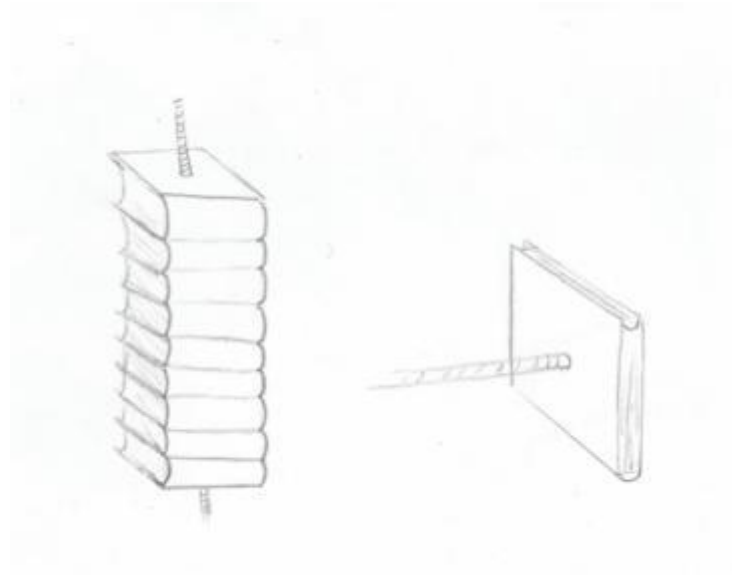
La idea inicial consistía en implementar la obra con fotografía o video dado que me remiten ineludiblemente a la memoria y al recuerdo, pero según inicié la construcción de la pieza principal con libros de tapa dura, observé que tenía una cantidad importante de libros de tapa blanda y me apetecía seguir con la practica escultórica y con el bloqueo, por lo que me planteé otros modos de representar la misma idea mediante formas que nos resultan conocidas y jugar en torno a la idea de lo cotidiano del hogar de nuestras vidas en el día a día.

Bocetos

Maqueta pieza principal

Planteamiento de estructura interna de la obra

Fase 2. Planteamiento y construcción.

Descarto el utilizar los libros como simples láminas aprovechando su estructura y su apilación planteo los muros que dan lugar a la idea de la torre de libros hasta el techo. Al trabajar dicha envergadura se prevé un peso considerable por lo que me planteo una estructura interna metálica para reforzar la construcción, utilizando para las torres varillas roscadas de zinc, esta decisión la descarto en la torre de libros de la pared y me limito a utilizar cola para mantener los libros unidos y evitar derrumbe, dado que me ha provocado desequilibrios en las torres, al taladrar el papel queda con rebaba que provoca un abultamiento en la zona central que es donde se ha efectuado el taladro.

Imágenes del proceso

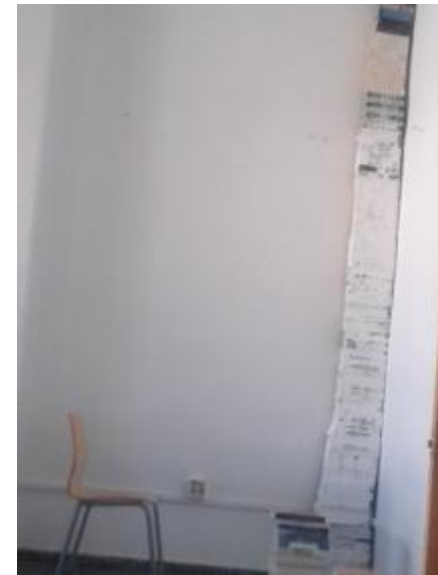
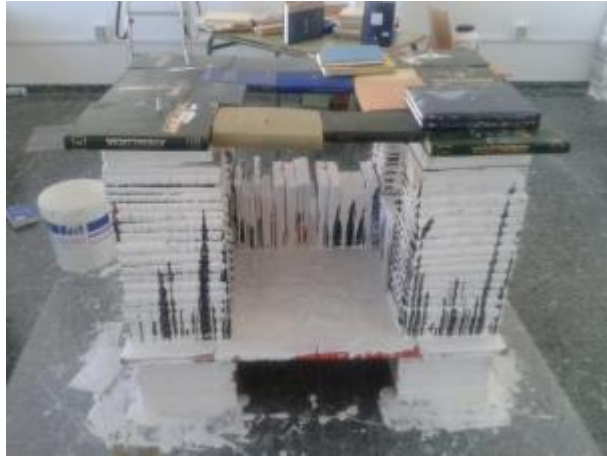
Las plantas las he reforzado con laminas de hierro que conforma una escuadra que rigidiza la estructura horizontalmente y tambien ayuda para soportar la carga ya que hice pruebas de peso y comprobe que esto era necesario.

La intencion es ocultar el esqueleto de la estructura recubriendola con los libros en las plantas utilizotableros de DM que cubro a modo de sandwich con los libro ahuecando en estos el espacio que ocupa el tablero utilizo masilla de montaje para rellenar huecos y fijar a la vez que atornillo los libros con el tablero para solucionar el problema de desequilibrio de las torres opto por un encofrado y con la masilla de montaje relleno huecos y acabo con una cobertura espesa de cola de la misma manera que hice en la columna para que vaya cogiendo rigidez aunque los desequilibrios cesaron al montar la segunda planta y al cubri con la pintura.

Imágenes del proceso

Imágenes del proceso

Pro ultimo me planteo las piezas de las cajas de mudanzas para ello utilizo cajas de cartón recicladas, las abro y las giro para evitar rótulos , no utilizo cajas nuevas porque me interesa el bagaje que tiene el cartón sus zonas quebradas o golpeadas , el tamaño que utilizo es pequeño porque por experiencia propia en las mudanzas una caja grande de libros me es imposible levantarla, algunas de ellas incluso las he recortado para obtener un tamaño menor las he encintado de nuevo , he puesto los libros a podo de puzle cubriendo huecos y he procedido a cubrirla con el chorreo de pintura además de bloquear unifica las piezas.

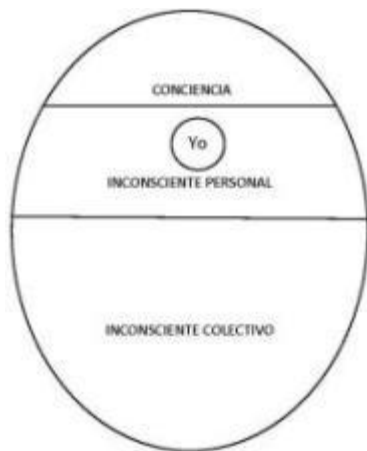
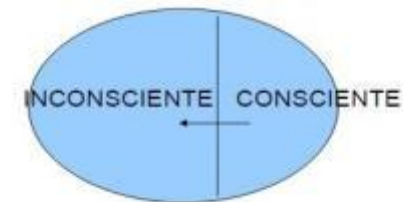

Imágenes del proceso

•4. Investigación teórico-conceptual

Con la intención de obtener información me planteo una lectura más específica sobre la psique. Considero necesario centrar mi investigación en textos de psicología y filosofía, donde intento recabar información respecto a este tema principal, **RECUERDOS REPRIMIDOS** de donde surgen dudas sobre el olvido, el bloqueo, la represión, la mente, la memoria, el pensamiento, la identidad, y me lleva a indagar en diferentes lecturas, partiendo de autores como Sigmund Freud, Carl Jung, Jacques Lacan, Daniel Goleman, Bert Hellinger, Maurice Halbwachs, Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre, Eduardo Punset.

Con Freud quedó de manifiesto que algunos aspectos y fenómenos mentales permanecen ocultos incluso para el propio sujeto. La teoría de Jung divide la psique en tres partes. La primera es el **Yo**, el cual se identifica con la **MENTE CONSCIENTE**. Relacionado cercanamente se encuentra el **INCONSCIENTE PERSONAL**, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la consciencia, pero que no está exenta de estarlo.

El inconsciente personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente en tanto incluye ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra consciencia y aquellos **RECUERDOS** que han sido **REPRIMIDOS** por cualquier razón. La diferencia estriba en que no contiene a los instintos, como Freud incluía. A partir de él, se establece una influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, especialmente los emocionales; pero solo le conocemos indirectamente, viendo estas influencias.

“Quien mira hacia fuera sueña, quien mira hacia dentro, despierta.”

Carl Jung.

La memoria es factor fundamental para el aprendizaje, gracias a ella podemos captar, codificar, almacenar y recuperar la información que nos rodea, por lo que el concepto de memoria se basa en adquirir, almacenar y recuperar. El papel que desempeña la memoria en nuestras vidas es vital dado que nos posibilita tomar conciencia y consciencia de nuestra propia biografía, anclada en el presente, consecuencia de la huella del pasado y con proyección al futuro. Es un proceso psicológico que depende de unas bases neurobiológicas que se nutren de influencias socioculturales. La memoria colectiva, es un signo de la identidad grupal, los recuerdos de un grupo o comunidad que son transmitidos generación tras generación es una fuente de enseñanza que origina cambios sustanciales en la memoria individual, por lo que el individuo mediante esta consolida sus recuerdos colectivos.

En la memoria podemos reconocer errores funcionales que podemos observar con frecuencia y que resultan realmente importantes para nuestra existencia, estos siete pecados ²o transgresiones son: tiempo o **transcurso**, *distracción*, **bloqueo**, *atribución errónea*, *sugestibilidad*, *propensión y persistencia*. Mi investigación se centra en el BLOQUEO, este conlleva a la información que fue codificada y almacenada, no ha desaparecido de la memoria, sino que permanece oculta, sus causas pueden ser: *el desuso*, *la interferencia* o *la represión*. Esta represión actúa como mecanismo de defensa de la mente humana, es un proceso de olvido conveniente, que la persona almacena en el inconsciente para evitar un posible colapso psíquico.

² SCHACTER Daniel. *Los siete pecados de la memoria*, Ariel, Barcelona 2003. Ensayo de divulgación publicado en 2001 por el catedrático de Psicología de la Universidad de Harvard, en el que apoya todas las teorías expuestas en datos científicos obtenidos a partir de diversos experimentos. Los siete pecados, como él llama a los fallos de nuestra memoria que tanto nos preocupan, son en realidad mecanismos de supervivencia que permiten que nuestra mente trabaje con la eficiencia máxima,

La apariencia estética de la obra guarda relación con los planteamientos del ensayo de Deleuze, *El Pliegue*³ en su obra nos habla de la noción de que cada sujeto contiene al mundo, aunque de manera imperfecta, la mónada, la noción del punto de vista, la noción de la percepción, los pliegues del pensamiento, las inclusiones, el punto de inflexión, el cuerpo como modo de interacción con el mundo. En esta división del mundo barroco al que hace referencia Deleuze, nos presenta en dos pisos, uno lo presenta referido al plano material. El mundo corporal y percedero mientras el otro lo refiere al plano espiritual y eterno, dos mundos en contacto el uno con el otro que pasan desapercibidos por nuestra falta de perspectiva y conocimiento

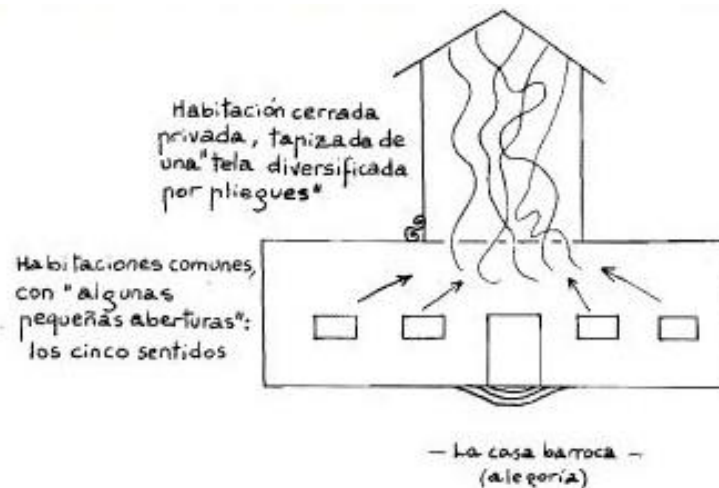

Imagen tomada de *El Pliegue* de Deleuze, donde encontramos un boceto de la casa barroca.

³ DELEUZE Gilles, *El pliegue*, Editorial Paidós, Barcelona 1989. Los repliegues de la materia, p 12, 13.

Todo lo expuesto anteriormente me hace reflexionar sobre ¿cuánto de nosotros mismos es elegido por nosotros? Y ¿Cuanto forma parte de un programa inconsciente? Si fuéramos capaces de hacer consciente ese inconsciente que nos somete, ¿qué sería de nosotros? Llegaremos a ese punto? ¿Hasta qué punto la memoria de cada individuo e incluso la del colectivo está sometida a bloqueos que infieren en nuestro estado actual? ¿Son estos bloqueos inconscientes, o en algún momento hemos elegido desde la conciencia someter a la humanidad a esta amnesia colectiva de lo que realmente es la humanidad? Estas cuestiones son las motivadoras de esta obra no pretendo resolver dudas, solo plantearlas, quizás al plantearlas se consiga mover una masa crítica hacia otra realidad cuando empiece a recordar quienes somos.

De forma consciente me regalé esta carrera, ha sido un camino iniciático en el que he descubierto mis capacidades y mis límites, mediante diferentes lenguajes plásticos he podido expresarme con la coherencia que he podido en cada momento, he obtenido competencias, recursos, conceptos y capacidades de expresión artística, que me permiten una concepción muy diferente de mi propia existencia.

Esta obra representa para mí la expresión física de mi propio diálogo interno me siento plenamente satisfecha de lo que ha surgido, pues he puesto toda mi intención y todo mi empeño en poner en práctica conocimientos plásticos que he adquirido en estos años y que han permitido que la obra se exprese por sí misma, ya que me he sentido en comunión plena durante su ejecución, entiendo que ha adquirido una identidad propia.

•5. Artistas vinculados a la obra.

Muchos son los artistas que se atreven a utilizar libros como materia prima de sus obras, lo más cercano que me en tiempo y espacio podría decir que es la noticia de que **Pilar Albarracín** en su próxima exposición el 17 de Junio, en el CAC de Málaga, hará una retrospectiva de su obra en la que intuyo volverá a presentar su pieza *Asnería* de 2010, Instalación con libros, revistas y burro disecado. Puesto que curiosamente me han venido a pedir libros para esta exposición.

Asnería de 2010

Así mismo en el pasado Drawing Room de Madrid se pudo contemplar la obra del creador británico **Jonathan Callan** su trabajo ha adquirido una significativa proyección internacional, sobre todo en el contexto europeo y norteamericano. Sus composiciones en papel se encuentran estrechamente relacionadas con su propuesta escultórica, basada en la creación de formas tridimensionales fabricadas con libros, cuyo frente suele remitir al gesto pictórico de un trazado orgánico que reaparece en sus dibujos.

Greek Gold in the German Parliament, 2015.
Papel, 35.5 x 33 x 4.5 cm

Si buscamos obras efectuadas con libros podemos obtener muy interesantes propuestas de diferentes autores dignos de ser mencionados, aunque como me resultan más significativas sus obras que sus datos biográficos, presento este recopilatorio:

Alicia Martín

Brian Dettmer

Louisa Boyd

Nelson Leirner

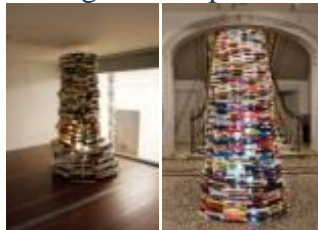
Luciana Frigeiro

Federico Uribe

Eugenio Ampudia

Fontcuberta

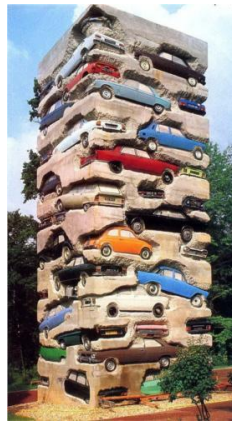
Jan Reymond

Como **referentes plásticos** de mi interés, me gustaría destacar a:

Arman

Su estilo se define por recolectar trozos de una realidad que después serían expuestos en instituciones públicas bajo por ejemplo, el título de ‘Acumulaciones’, para definir la serie en cuestión.

Long term parking

Gaz a tous les etages 1961

Tony Cragg

Su obra se caracteriza por su exploración de diferentes materiales, incluyendo objetos encontrados y materia prima de diversos tipos. Método de ordenar desapasionada y composición de Cragg busca hacer evidente la gran variedad de objetos e imágenes que nos rodean, pero con la que se siente el hombre moderno sólo tiene una relación superficial, basada en la función solo.

Apilar 1975 >>

Cumulus 1998

Luis Camnitzer

Promotor del pensamiento crítico del arte y del sistema de enseñanza artístico, en esta obra ensambla un muro con libros y cemento en el vano de una puerta y de una ventana.

< Ventanas 2001-2002.

El libro de los huecos 1977.

Marcel Broodthaers

Juega en su obra con los libros, en esta fija con yeso cincuenta ejemplares no vendidos, de su último libro de poemas, como acto simbólico de su paso de la literatura al mundo del objeto.

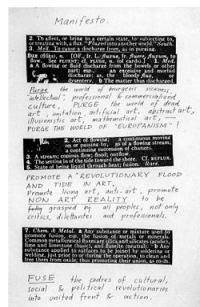
Pense Betê 1964.

A continuación me gustaría reseñar autores que a nivel conceptual son especialmente de mi interés y que de alguna manera influyen directamente en mi persona y en consecuencia en mi obra, Destaco a **Joseph Beuys** de quien me fascina su propia filosofía del arte que creo que queda reflejada en sus propias palabras:” Lo importante del arte es liberar a las personas, por lo tanto el arte es para mí la ciencia de la libertad.”

“todo ser humano es un artista” sin menospreciar por supuesto su excelente obra en la que hace un intento utópico de ayudar a crear una sociedad más humana, Beuys tomó elementos mitológicos, filosóficos, médicos y religiosos. En su último periodo creativo, Beuys también analizó intensamente el chamanismo, para el artista una filosofía natural que evoca un mundo originario en el que todos los seres viven en armonía. En ese sentido, ya que veía en el chamanismo un enfoque holístico, que armoniza a todo el ser.

La muestra de Beuys: “Nosotros somos la revolución”, haciendo alusión al famoso autorretrato en el cual, el artista marcha hacia el espectador. Aunque Beuys no tenía en mente una revolución violenta sino el surgimiento pacífico, utópico y paulatino de un nuevo orden mundial, en el que los seres humanos se liberen de las amenazantes sombras de la historia y puedan tomar libremente su propio destino en sus manos.

Siento especial interés por movimientos de las vanguardias tales como **Fluxus** en el que participo Beuys o **El Situacionismo** de **Guy Debord** y la **Sociedad del espectáculo** que conciben el arte como síntoma de la sociedad y generó no sólo una estética, sino una de las bases teóricas más sólidas de la crítica de la sociedad y la cultura contemporáneas. El situacionismo supuso una aportación fundamental del vanguardismo europeo en el intento de fusión de arte y vida. Debord en la edición original de una de sus primeras obras **Memorias** de 1959, estaba cubierta de papel lija.

Manifiesto Fluxus

Portada del libro La sociedad del espectáculo.1967

Como **referente conceptual** relacionada con mí obra:

Christian Boltanski

La muerte, la vida, la identidad y la memoria son temas recurrentes en su obra, que está marcada por una intencionalidad de archivo y memoria⁴ que va más allá de lo explícitamente presente. Boltanski recurre a materiales frágiles (fotografías antiguas, ropa usada, objetos personales y cotidianos usados, recortes de periódicos, cartas, etc.) como testimonios de lo breve de la vida. Entre 1969 y 1971 comenzó a reconstruir su infancia a partir de fotografías.

El caso, 1988.

Monument Odessa, 1989.

⁴ Guasch, Anna María. Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y crítico de arte. LOS LUGARES DE LA MEMORIA: EL ARTE DE ARCHIVAR Y RECORDAR. P.20 [El gran protagonista de la obra de Boltanski es, pues, la memoria, un concepto de memoria que enlaza directamente con las teorías de Freud asocia la memoria con todo aquello que se puede olvidar y por lo tanto con el propio consciente. Y las obras de Boltanski representan todo lo contrario. Aquí la memoria se borra así misma para no colapsar la psique, para no revivir aquello invisible: la memoria que ya no sepultara la herida a los bajos fondos de la mente. Las obras de Boltanski establecen una lucha contra la «amnesia» (no como represión, no como olvido), sino como mecanismo de «borrado» que deja huellas en el aparato psíquico. Y de la misma manera que con el psicoanálisis Freud intenta adentrarse en los intersticios de la ausencia de memoria, Boltanski saca también a la luz todos aquellos contenidos que el inconsciente declaró en su momento «ilegibles»].

Louise Bourgeois

Además de la admiración que profeso por esta artista, admiro su capacidad simbolista a la hora de utilizar materiales así como su polifacética obra de experimentación con estos materiales las formas y los tamaños, tuve la oportunidad de admirar su obra en pasado año en el museo Picasso, tras haber leído *El cuerpo mutilado*⁵. Y empatizo especialmente con su obra, en la que ella habla de su infancia y de la relación con sus padres, trata sus complejos inconscientes en una dialéctica de dolor y reparación. Trabaja con la memoria bajo su propio prisma.

Ilustración 3

Ilustración 4

Ilustración 5

Ilustración 6

Ilustración 7

⁵ - G. CORTÉS, José Miguel. El cuerpo mutilado. La angustia de la muerte en el arte. G.V. Valencia, 1996.

“Fahrenheit 451”

Una novela de Ray Bradbury. La temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Y su adaptación al cine de la mano de François Truffaut en 1966. Los tomo como referente por la similitud con mi obra. En ella nos plantea una sociedad esclavizada por los media, los tranquilizantes y el conformismo, donde los bomberos son los encargados de quemar los libros que están prohibidos por su gobierno porque son causa de discordia y sufrimiento. Por oposición a este mundo aparecen los hombres-libro que hacen de memoria de lo escrito para salvaguardar la información vital de estos.

Ilustración 8

Hermanos Quay en su homenaje a Jan Svankmajer

Ilustración 9

Al ver este corto percibí una similitud en los aspectos formales con mi obra. En sus cortos de animación que acontecen como cuentos de hadas oscuro con elementos de lo grotesco y lo patológico. Los hermanos consiguen trasladarnos a un mundo crepuscular, a medio camino entre el sueño y la vigilia. Según ellos mismos dicen

El personaje que representa Svankmajer tiene poco parecido con el hombre mismo: es una representación Arcimboldo cuya cabeza está formada de libros. A lo largo de la película, en la que muestra sus ideas a un niño, cuya cabeza ahuecada que, literalmente, se vacía al comienzo, antes de ser coronada con un pequeño libro que sugiere un peinado y simboliza que su formación se ha completado.

•6. Conclusiones

- Conclusiones de la idea.

A mi parecer la psique humana es un tema fascinante en el que estoy dispuesta a seguir investigado y seguir trabajando para desarrollar mi trabajo, la memoria, el consciente, el inconsciente y los recuerdos reprimidos son temas con proyección. Pienso que tanto la psique como sus componentes son factores de interés general y actual, dado que sigue habiendo investigaciones científicas y nuevos descubrimientos como desde la neurociencia. El ser humano sigue teniendo muchas cuestiones sin responder sobre la existencia y creo que la forma de encontrar respuestas es mirando hacia dentro como dice el mismo Carl Jung, por lo que pienso que es un tema inagotable por tanto que aún nos falta por conocer y por entender de nosotros mismos.

- Conclusiones del proceso.

Mirando hacia atrás, veo que algunas decisiones, como la de meter la estructura metálica en las columnas, han sido erróneas dado que me ha provocado más dificultades que soluciones, por ello en la *pieza 2*, omití dicha estructura, y me limité a ir bloqueando la superposición de libros con cola y dejando secar por bloques.

En general quedo satisfecha del proceso, incluso ha superado la magnitud que tenía prevista en un principio, también tendría que tener en cuenta plantearme la ayuda de un equipo de trabajo la próxima vez que me enfrente a un proyecto de este calibre, para no salir perjudicada físicamente, entiendo que la idea es lo esencial de la obra y no es tan relevante quien ejecute la idea a nivel físico, aunque la mano del creador ineludiblemente debe poner su huella de alguna manera, al menos esa es mi percepción actual.

- Conclusiones del tratamiento expositivo.

Quedo satisfecha con el resultado final aunque me planteo introducir alguna iluminación que ayude a las piezas a consolidar su identidad individualmente sin que pierdan la cohesión como obra.

Lo que realmente me preocupa es el traslado de la obra, debido a su volumen y peso, pero tengo claro que aunque al desmontarla perdería el recubrimiento, no creo que haya problemas para volver a montarla donde se requiera. Su enclave ideal sería en una sala diáfana con un suelo monocromo para eliminar ruido en su exposición.

•7. Dossier gráfico

“La verdad tiene estructura de ficción” en una búsqueda de arte impuro, imperfecto, como la esencia del mismo ser humano”
J. Lacan.

Pieza 2

Pieza 3

•8. Ficha Técnica

Título: **MNEME**

Pieza 1:

Dimensiones: 165x120x100cm

Pieza 2

Dimensiones: 330x60x50cm

Pieza 3

Dimensiones: 4 elementos dispuestos en espacio aproximado de 40x120x120cm.

Técnica: Escultórica creada con ensamblaje mediante acumulación de libros y recubierto con pintura plástica.

Pieza 2

Pieza 3

Pieza 1

Disposición de la obra en el espacio expositivo

Nota: Espacio mínimo requerido 330x400x300

•9. Cronograma

curso 2015/2016

• 10. Presupuesto detallado.

TFG Ángeles Linares MNEME		FACTURA	
		FACTURA #[100] FECHA: 10 DE JUNIO DE 2016	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO POR UNIDAD	TOTAL
1	Cola blanca 5 kg	13.95	13.95
1	Pintura plástica interior mate 15L	15.00	15.00
1	Cinta de carroceros 50mmx45m	2.00	2.00
4	Adhesivo de montaje	5.50	22.00
8	Laminas acero 25x5x1000mm	2.16	17.28
8	Varillas roscadas zinc M10 1m	1.5	12.00
3	Plástico cubre todo 4x5m	1.6	4.80
1	Brocha	2.20	2.20
2	Tablero DM 120x100x5	5.25	10.50
1	Sesión fisioterapia	30.00	30.00
		TOTAL	129.73

• 11. Agradecimientos

He de hacer una mención especial y agradecer la donación de los libros utilizados en mi obra a:

Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes de la UMA.
Facultad de Bellas Artes.
Jony Sánchez Ávila.

Agradecer por su colaboración a:

Youssoupha Diop

• 12. Índice de ilustraciones

Ilustración 1 p.19: La quema de libros, práctica del bando franquista muy extendida tanto durante la guerra civil como en postguerra, cuando se celebraban actos públicos para la quema de libros, como el celebrado el 30 de abril de 1939 en la Universidad Central de Madrid, donde ardieron libros de Sabino Arana, Gorka, Freud, Lamartine, Marx, Rousseau, o Voltaire... por nombrar algunos. Se trataba de borrar todas las huellas del enemigo. En esta misma línea, los principales pensadores e intelectuales progresistas hubieron de exiliarse o fueron asesinados. La censura fue férrea durante todos los años del régimen, controlando el estado todos los medios de información y la cultura. Extraído de URL: http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque6/guerra-civil-en-espaaa-19361939/fuentes_graficas/quema_libros.

Ilustración 2 p.19: Quema de libros por los nazis en la Opernplatz de Berlín 13 de Mayo de 1933. Extraída de URL: <http://nalocos.blogspot.com.es/2008/05/10-de-mayo-de-1933-la-quema-de-libros.html>.

Ilustración 3 p.40: CELL (EYES AND MIRRORS) in progress 1989–1993. Marble, mirrors, steel and glass, 93 x 83 x 86 inches; 236.2 x 210.8 x 218.4 cm. Collection Tate Modern, London. Photograph: Peter Bellamy. Imagen fotografiada del libro.

Ilustración 4 p.40: Fotografía realizada al catálogo de la exposición en museo Picasso Málaga. Acero, mármol, madera, acero inoxidable, corcho, tela y cristal en la obra *Cell XXVII* (Celda XXVII), creada por la artista en 2004-2005.

Ilustración 5 p.40: Fotografía realizada al catálogo de la exposición en museo Picasso Málaga. Cuarenta y seis esculturas de bronce, tejido, látex y aluminio.

Ilustración 6 p.40: Fotografía realizada al catálogo de la exposición en museo Picasso Málaga. Cuarenta y seis esculturas de bronce, tejido, látex y aluminio.

Ilustración 7 p.40: Fotografías realizadas mediante captura de pantalla, durante el visionado del video.

Ilustración 8 p.42: Fotografías realizadas mediante captura de pantalla, durante el visionado del video.

•13. Bibliografía

- BENJAMIN, Walter. *Sobre la fotografía*. Ed. Pre-textos. Valencia, 2004.
- BONNARD, Pierre. *Pierre Bonnard : l'oeuvre d'art, un arrêt du temps* : [exposition], Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 2 février-7 mai 2006 Paris : Paris Musées ; Gand : Ludion, cop. 2006
- BOZAL, Valeriano, *Mimesis: las imágenes y las cosas*. Ed. Visor, Madrid, 1987
- BREA, José Luís, *Nuevas estrategias alegóricas*, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 1991
- CALINESCU, Matei. *Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, "kitsch", postmodernismo* / Matei Calinescu ; presentación por José Jiménez ; traducción de Francisco Rodríguez Martín. Madrid: Tecnos, 2003
- CAMUÑA, Juan. *Sobre El Inconsciente Y El Lenguaje: Una Introducción A Lacan*. Ficha de la cátedra “Psicoanálisis (Freud)”. Año 2005.
- CAMNITZER, Luis. *Pensamiento Crítico*. (Texto conferencia impartida en el marco de la segunda edición del curso “Transformaciones. Arte y estética desde 1960”) Sevilla.
- CHEVALIER Jean. *Diccionario de los símbolos*; con la colaboración de Alain Gheerbrant. Editorial Herder Barcelona, 2007.
- DE BONO, Edward. *El pensamiento lateral: manual de creatividad*. Barcelona: Paidós, D.L. 2007.
- DE BONO, Edward. *Seis sombreros para pensar*. Barcelona: Paidós, 2010.
- DELEUZE Gilles, *El pliegue*, Editorial Paidós, Barcelona 1989.

- DELEUZE, Gilles *La imagen-movimiento*, Barcelona: Paidós 1987.
- DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX /*; traducción Angel Sanchez Gijon Madrid: Alianza, cop.2002.
- FOSTER, Hal. *El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo*; traducción Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal, D.L. 2001.
- FREUD, Sigmund. *Tótem y tabú*; [traductor Luis López-Ballesteros y de Torres] Madrid: Alianza Editorial, 2009.
- G. CORTÉS, José Miguel. *El cuerpo mutilado. La angustia de la muerte en el arte*. G.V. Valencia, 1996.
- GUATTARI Félix y Suely Rolnik, *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Publicado por Editora Vozes Ltda., Petropolis, 2005.
- HELLINGER, Bert. *El inconsciente colectivo y las Constelaciones Familiares*. CIC Cuadernos Información y Comunicación 2009, vol. 14
- JIMÉNEZ, José. *El Surrealismo y el sueño*: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, del 8 de octubre de 2013 al 12 de enero de 2014.
- JUNG, Carl Gustav. *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Buenos Aires: Paidós. 1977.
- MADERUELO, Javier. *Caminos de la escultura contemporánea*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2012.
- MARCHÁN Fiz, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto:(1960-1974): epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna"*, antología de escritos y manifiestos, Madrid: Akal, 2009
- MARTIN, Sylvia. *Videoarte*. Taschen: Madrid 2008.
- MATÍA Martín, París. *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid: Akal, 2009.
- MAYER, Ralph. *Materiales y técnicas del arte*. Madrid: Hermann Blume , 1993.
- MORGAN, Robert C. *Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual*, traducción de M Luz Rodríguez Olivares. Madrid : Akal, D.L. 2003.

- MUNARI, Bruno, *¿Cómo nacen los objetos?* : [Apuntes para una metodología proyectual]; Barcelona: Gustavo Gili, 2004.
- POPPER, Frank. *Arte, acción y participación: el artista y la creatividad hoy* / Frank Popper ; traducción de Eduardo Bajo Madrid : Akal, 1989.
- PUNSET Eduardo/coordinador, *Emociones básicas*. Madrid Fundación Santander C. H., D.L. 2007.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Corpus Solus*. Siruela. Madrid, 2003.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Duchamp: el amor y la muerte, incluso*. Madrid: Siruela, 2006.
- REJANO Martínez, J. Ignacio. *De la máquina pintada a las máquinas que pintan: Bricolaje en Arte, Ciencia y Tecnología* Sevilla: Padilla Libros, D.L.2008.
- ROOT-BERNSTEIN, Robert. *El secreto de la creatividad*; traducción de David González Raga y Fernando Mora, Barcelona: Kairós, 2002.
- SARTRE, Jean-Paul, *Bosquejo de una teoría de las emociones*. Madrid: Alianza, 1973.
- SCHACTER Daniel. *Los siete pecados de la memoria*, Ariel, Barcelona 2003.
- SHINER, Larry. *La invención del arte: una historia cultural*. Barcelona, Paidós, 2014.
- SUBIRATS, Eduardo. *Linterna mágica: vanguardia, media y cultura tardo moderna* Madrid: Siruela, 1997.
- SVANKMAJER, Jan. *Para ver, cierra los ojos*; [edición de Eugenio Castro & Julián Lacalle] Madrid: Pepitas de calabaza, 2012
- TODOROV, Tzvetan. *Los abusos de la memoria* / Tzvetan Todorov ; [traducción de Miguel Salazar] Barcelona : Paidós Ibérica, 2008
- TORRES, Francesc. *Da capo*: [Exposición]/ comisario Bartolomeu Marí, Barcelona: MACBA, 2008

-VÁSQUEZ Rocca, Adolfo (2009). *Arte Conceptual y Post-conceptual*. Societarts. Revista de artes, ciencias sociales y humanidades.
Recuperado 18/03/2016, en: <http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/5178/1/Arte-Conceptual-Arte-Objetual.pdf>

- VIOLA, Bill. *Más allá de la mirada* (imágenes no vistas), Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 1993

- WOLFE, Tom. *La palabra pintada; y ¿Quién teme al Bauhaus feroz?* ; Presentación de Óscar Tusquets Blanca. Barcelona: Anagrama, 2010

•14. Recursos web

ARTNET web de artistas y galerías. . [Consulta: 6/3/2016] URL: <http://www.artnet.com>

CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DE MALAGA [Consulta: 6/3/2016] URL:<http://cacmalaga.eu/>

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA, [Consulta: 1 /12/2015] URL <http://www.macba.cat/es>

MUSEO REINA SOFÍA. [Consulta: 6/3/2016] <http://www.museoreinasofia.es>

RURAL-C Desarrollo socio-cultural en el medio rural Alex Frances [Consulta: 12/12/2015] URL <http://www.ruralc.com/2014/03/alex-frances.html>

SCULPTURE NETWORK. [Consulta: 6/3/2016] Dirección URL: <http://www.sculpture-network.org/es/home/escultura/sobre-escultura/2015/>

*El portal Europeo de la escultura contemporánea.

TATE MODERN [Consulta: 6/3/2016] URL:<http://www.tate.org.uk/art/artists/>

ARMAN STUDIO [Consulta: 6/3/2016] URL: <http://www.arman-studio.com/>

ENCICLOPEDIA BIBLIOGRÁFICA EN LÍNEA [Consulta: 6/3/2016] URL: <http://www.biografiasyvidas.com>

GALLERIA RUSSO [Consulta: 6/3/2016] URL: <http://www.galleriarusso.com>