

“CAMINOS SIN HUELLAS”

Sara Olid Díaz

Trabajo de Fin de Grado

Facultad de Bellas artes de Málaga

Tutorizado por Isabel Lozano

Junio de 2023

“Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad.” *Benito Pérez Galdós*

ÍNDICE

1. Resumen.....	7
2. Planteamiento inicial del trabajo.....	8-16
2.1. Trabajos previos	9-14
2.2. Acotación del campo de trabajo.....	15, 16
3. Desarrollo del proyecto.....	17-41
3.1. Realidad social de las migraciones.....	17-20
3.2. Arte crítico-social.....	21-27
3.3. Fotografía documental como primera idea.....	27
3.4. Dibujo en gran formato como técnica.....	28-33
3.5. Arte sonoro.....	34-38
3.6. Medio audiovisual.....	38-42
3.7. Metodología.....	43, 44
4. Análisis y reflexiones del proyecto.....	45
5. Cronograma.....	46
6. Presupuesto.....	46
7. Proyecto de exhibición.....	47
8. Referencias bibliográficas.....	48-52
9. Anexo.....	52, 55

1. RESUMEN

El proyecto titulado “*Caminos sin huellas*” aborda de una forma crítica la problemática realidad de los naufragios a consecuencia de las migraciones en el mundo. Esto se aborda a través de una videoinstalación sonora en la que se combinan medios tradicionales como el dibujo con pigmento a gran escala y medios digitales, como el vídeo.

La fusión de sonido e imagen en “*Caminos sin huellas*”, combinados con momentos de alerta y calma que se suceden en el conjunto, tienen como objetivo una respuesta reflexiva y activa en el espectador.

Palabras clave: migración, crítica social, inmensidad, sonoro, dibujo, vídeo...

Abstract

The project titled “*Paths without footprints*” tackles in a critical way the problematic reality of shipwrecks as a result of migration in the world. This is addressed through a sound video installation in which traditional media, like large-scale pigment drawing, and digital media, like video, are combined.

The fusion of sound and image in “*Paths without footprints*”, moments of alert and calm that happen in the whole, aim at a reflective and active response in the viewer.

2. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL TRABAJO

La migración se trata de un hecho que ha ocurrido desde los orígenes de la humanidad, partiendo desde África hasta habitar todos los continentes. Con la actual globalización, los avances de los medios de transporte, la comunicación... han impulsado los procesos migratorios. Y aunque la migración por causas turísticas es muy común, también se relacionan con el hambre, el desempleo, las guerras, las catástrofes ambientales, persecuciones políticas, trata de personas o, decadencia de ciertas regiones. A su vez, políticas migratorias restrictivas, unida a la documentación masiva de la identidad y al control de fronteras, han ido limitando los procesos migratorios, dando lugar a las “personas ilegales”, o conocidas como “sin papeles”.

Y es de esto de lo que voy a hablar en este proyecto, de personas que viven en tal situación de hambre y miseria, que se ven obligados a emigrar y arriesgar sus vidas (incluso a perderla, en muchos casos), con tal de salir de la situación en que la se encuentran.

Muchas personas se ven obligados a vivir una vida de pobreza, guerra y todo tipo de problemas por motivos políticos, económicos y sociales del propio país, llevando una vida de total insostenibilidad económica, social y sobre todo, psicológica, se encuentran en una situación tan inestable, la cual afecta tanto a sus vidas, que acaban viéndose forzados a huir de sus países, y es ahí cuando viene el verdadero problema; ya que no sólo tienen el valor de arriesgar sus vidas en el mar en busca de un futuro mejor, sino que cuando llegan a la otra orilla, no se encuentran con el recibimiento que merecen, ya que como hemos dicho, hoy en día existen políticas de regulación de la migración, y se encuentran con muchas dificultades para poder seguir sus vidas en otro continente (tantas que a veces se ven obligados a volver a su país de origen). Su vida es difícil a un lado y al otro de la orilla, y el problema está en que no se les proporciona la ayuda que realmente necesitan, ni siquiera se les da el respeto que merecen. Simplemente, aquellos que de verdad podrían ayudarlos, prefieren echar la vista a un lado.

“No señor, el problema no es la inmigración, es la educación, ser distinto no es ser inferior.”¹
“El enemigo viene en limusina, no en patera.”²

La idea de este proyecto (que ya fue tratada en las asignaturas de Proyectos artísticos I y Producción de proyectos artísticos) es la de provocar una toma de conciencia en el espectador sobre la situación, así como realizar una crítica social ante la injusticia que estas personas viven, mientras no se hace nada, o no lo suficiente, al respecto. A continuación, vemos como este objetivo, así como el de la inmensidad del mar, han ido apareciendo de forma intermitente en proyectos previos realizados durante los estudios de grado.

¹. El Chojin MC español 1977.

². Pablo Hasel, 1990

2.1. Trabajos previos

El proyecto de dibujo, realizado para Producción de Proyectos Artísticos, es el más afín a mi TFG en cuanto a técnica. Este fue titulado “*Estelas en la mar*” y consta de un total de siete dibujos en formato aproximado al A1, realizados con una monocromía de color, aunque algunos de ellos incluyen pequeños detalles con una ligera variación de matiz. El objetivo de estos dibujos fue la de recrear una sensación inmersiva del ambiente de mar. En la mayoría de los dibujos se muestra únicamente un paisaje marítimo, lo cual permite resaltar la ausencia de las vidas de estas personas y la grandiosidad del mar. Mientras que, en otros, se añadieron pequeños elementos sugerentes, como barcas que se difuminan o pequeños puntos de luz en el horizonte, para insinuar su existencia y su posible paso por la inmensidad de ese mar. Estos detalles permanentes y visibles en el dibujo, es algo que se cuestiona en el TFG, generando un nuevo discurso a partir de la proyección sobre el dibujo.

A continuación, se muestran 2 piezas de la serie:

Figura 1: "Estelas en la mar", Sara Olid, 2021

Figura 2: "Estelas en la mar", Sara Olid, 2021

En este proyecto me influyó la artista **Tacita Dean** y, su libro “*De mar en mar: The sea words of Tacita Dean*”. Su trabajo titulado “*Teignmouth Electron*” y la historia de **Ban Jan Ader**, me ha hecho reflexionar acerca de su dedicación pasión e investigación personal que realmente requiere un proyecto. Su interés por el mar como elemento que siempre está ahí, así como las menciones a las numerosas desapariciones que se producen en él, me llevaban nuevamente a un tema que se encuentra muy presente en la actualidad: los refugiados y los inmigrantes que naufragan. Es por esto, que me decidí a realizar mis primeros dibujos en formato A1 ya que, al igual que muchas de las obras de Tacita Dean sobre el mar, generan mayor impacto por su formato.

El mar es un elemento que siempre ha estado y está presente en la Tierra; parece que siempre es el mismo, pero a su vez, siempre resulta diferente. Y es que, según lo que ocurra en él, tu visión va a variar, según el momento y también el contexto.

Utilicé también a **Simon Zbell** como referente e inspiración para introducir esos elementos que relacionan con el binomio presencia/ausencia, que comentaba anteriormente.

Las obras de **Tracey Moffatt** me hicieron dar con la clave para aportar significado a cada dibujo; introduje texto a los dibujos finales (cada uno de ellos contiene un titular de una noticia).

Figura 3: Mother's Day, Tracey Moffatt, 1975, from the series Scarred for Life 1994

El segundo proyecto artístico realizado y que ha sido también base de mi actual TFG, se titula “*De lo visible a lo invisible*”, consta de un total de 14 fotografías en formato A3 basadas en vistas marítimas, las cuales están acompañadas de una serie de fragmentos de textos periodísticos, que complementan la imagen, aportándole un sentido más allá de lo visual. Técnicamente, el proyecto se desarrolló en torno a colores blanco negro y sepia, destacando la alta luminosidad, el contraste y las texturas marcadas.

Utilicé de fotografías tomadas en distintos momentos y lugares: de día, de noche, en diferentes playas y momentos del año. Generalmente, el proyecto se compone de vistas con horizonte, algunas de ellas panorámicas (realizadas con un gran angular) y, en otras ocasiones, se muestran fragmentos específicos de interés.

Número 1

El sonido del mar que no oímos: el de los refugiados

La campaña 'El otro sonido del mar', creada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado da voz a la experiencia de supervivientes del viaje por mar y coloca su voz en caracolas.

7 agosto, 2018 18:35

El mar siempre ha sido sinónimo de placer, de relax. Cuántas películas de amor han visto besos inolvidables en el agua salada. Ahí estaban **Deborah Kerr y Burt Lancaster** en *De aquí a la eternidad*, desatando su pasión mientras les cubrían las olas. Para la gente normal el mar es chiringuito y cerveza fresquita, pero hay una realidad que sólo vemos desde la distancia de una pantalla de televisión, como un suceso que se olvida en un minuto. Se trata de los cientos de miles de **refugiados** que cada año buscan en el mar una salida a una vida llena de miseria o violencia. Ahorran todo lo que pueden para apiñarse en una balsa y tentar a la suerte para intentar llegar a otro país.

En su camino se encuentran con frío, hambre, y a veces hasta la muerte, pero nadie se acuerda de ellos e incluso se les cierran los puertos para que no lleguen a sus países. Los gritos de pánico de estos refugiados también son el sonido del mar, aunque este no se oiga en una caracola.

¿Qué pasaría si al encontrar una hermosa caracola en medio de la arena de la playa no escucháramos el rumor del mar sino los gritos desesperados de aquellos que necesitan nuestra ayuda?

(Javier Zurro, 2018)

El Español

Figura 4: "De lo visible a lo invisible", Sara Olid, 2022

Figura 5: "De lo visible a lo invisible", Sara Olid, 2022

Las fotografías se relacionaron con diferentes noticias de embarcaciones encontradas en el mar en las rutas más usuales de migración, e historias de personas que han pasado por esta situación. Introduje estas noticias como texto informativo y, a su vez, como una imagen más, estableciendo una relación texto-imagen de complementariedad, aunque en general, el texto actúa como apoyo al conjunto de imágenes de la sala. Al añadir estas noticias a mis obras artísticas, se hace una clara referencia a la temática de naufragios por inmigración.

El desarrollo y maduración de este proyecto fotográfico tuvo como pilar un extenso trabajo de archivo con imágenes del mar; desde la lejanía, de las olas, del mar en calma, el mar visto desde cerca (mostrando sus estelas y texturas), puntos de vistas desde barcos... También realicé fotografía añadiendo elementos sugerentes, como prendas, trozos de madera... que insinuaran ese naufragio, pero finalmente, descarté esas imágenes ya que no retrataban un naufragio real. Es decir, yo planteaba una simulación de ese naufragio, intentando hacer explícito un mensaje desde un ámbito sin entidad. Al fin, me decanté por fotografías vistas desde un punto de vista algo más amplio, ya que las texturas de la orilla del mar muestran su belleza, pero esto no guarda relación con un tema tan serio y tan cargado de connotaciones negativas, como es la muerte de miles de personas. Me di cuenta de que, aquellas imágenes que mostraban la inmensidad del mar y la fiereza que este guarda, funcionaban mucho mejor para crear un contraste entre ese mar silencioso e infinito, que oculta una gran fuerza y, esas personas que arriesgan sus vidas en su interior. Esos dos conceptos (inmensidad y fiereza) son muy importantes, ya que, al fin y al cabo, es a lo que nos enfrentamos, si nos adentramos en la totalidad del mar, a la deriva.

Como referentes de este proyecto, me inspiré en la obra fotográfica del mar de **Hiroshi Sugimoto**. En la mayoría de estas imágenes se puede ver línea de horizonte, aunque muchas veces muy difusa. Destaco aquellas fotografías que contienen reflejos muy difusos y suaves, como si el océano y el cielo se fundieran creando un espacio que, a la vez de tranquilidad, también transmite soledad y que yo incorporo a mi obra para subrayar esa inmensidad de un cielo/mar sin límite ni horizonte.

Figura 6: "Black sea Ozuluze", Hiroshi Sugimoto, 1991

Este horizonte difuso del que hablo, produce sensación de incertidumbre por lo desconocido, además se retrata de forma perfecta el ambiente de paz y tranquilidad, lo cual generaría gran contraste con el mensaje que quiero transmitir.

El trabajo de **Roni Horn**, titulado “*Still Water*”, incluye 15 imágenes que reproducen el río Támesis a su paso por Londres. Las fotografías, las cuales varían el color y la textura en función de la luz y las mareas, tienen a pie de página una numeración que lleva a su vez a un texto también numerado e impreso en su parte inferior. Se trata de una especie de cartografía acuática en la que se definen conceptos, reflexiones e incluso alusiones a referencias literarias, musicales, cinematográficas... Muchas veces, tratan de definir el agua desde un punto de vista diferente: asociando el agua a la mente, a los estados del alma, a esa metáfora de río como vida, pero a su vez, como algo mutable, en constante transformación, como lugar de peligro y destrucción.

Figura 7: Roni Horn. “*Still Water*”. 1999. Fotografía sobre papel sin estucar

Esta serie se caracteriza por los altos contrastes, mostrar las diferentes texturas marcadas del agua, y el brillo de esta, consiguiendo sacar partido a cada una de las fotografías, Roni Horn crea imágenes únicas. Esa técnica para retratar el agua me sirvió de inspiración, así como el mensaje que transmiten sus fotografías, que nos lleva desde sensaciones de calma y paz, hasta imágenes más dinámicas, de cambio, que muestran ese movimiento y lucha constante de las olas contra el viento. Además, las tonalidades y colores utilizados suscitan al espectador a sentir nostalgia e incertidumbre. Junto con las notas a pie de página, hacen la combinación perfecta para generar esa curiosidad en el espectador al introducir un contexto diferente más allá de la fotografía del agua. Con la fusión de imagen y texto, estas dejan de ser simples fotografías, y generan una reflexión directa, aportándole un sentido particular a cada fotografía.

Es por esto que en mi proyecto, capté momentos de calma y momentos de oleaje para suscitar diferentes emociones. Para capturar el movimiento del agua utilicé paisajes marítimos nocturnos con largo tiempo de exposición (de unos segundos), también realicé fotografías del agua a mano alzada, de manera que se incrementaba esta sensación de flujo y cambio constante del agua, dando como resultado algunas imágenes, con ondas y estelas de movimiento, que producen una vibración en la imagen que incluso se podría decir, se pueden escuchar.

Figura 8: "De lo visible a lo invisible", Sara Olid, 2022

Figura 9: "De lo visible a lo invisible", Sara Olid, 2022

2.2. Acotación del campo de trabajo

Por todo esto, decidí continuar y evolucionar con la misma temática para mi TFG, y por consiguiente, logré consolidar una idea final, a la vez que el perfeccionamiento de la técnica de dibujo a gran escala. Las primeras innovaciones con respecto a los antiguos trabajos fueron; evitar técnicas que emplearan el pastel y conseguir abordar un ámbito multidisciplinar. Me pareció mucho más interesante el utilizar solamente pigmentos para la obra final, ya que aportaba textura y propiciaba a la creación de composiciones más sugerentes y espontáneas. Por otro lado, he pasado de introducir noticias que acompañen a la obra y contribuyan a aportar un sentido común a cada una de las piezas, a guiar al espectador de una forma más intuitiva, basándome en el medio audiovisual, lo sonoro y la instalación para generar un impacto más directo y profundo.

De esta forma: se ha estructurado el trabajo en torno a los siguientes conceptos:

- **Dibujo:** como medio para hacer visible la inmensidad del mar, observándolo más allá de algo bello y de disfrute, y convirtiéndose éste en el pilar fundamental de mi obra. Este es el transporte de los migrantes, los cuales son los otros grandes protagonistas de la historia, y representa el camino hacia un futuro mejor. Lo que ocurre en esas barcas y los sentimientos generados en esas personas, es un suceso en el cual el mar es principal presente y protagonista. Para los ojos de un migrante el mar es toda una contradicción, ya que suscita en ellos emociones antagónicas, pero aun así compatibles: MIEDO Y ESPERANZA. El miedo porque son conscientes del peligro del viaje, quizá el último, pero a la vez, siempre queda en ellos esa esperanza de conseguir llegar al otro lado, y hallar la luz detrás de la tormenta de su vivir. Las vidas que había en esas barcas se difuminan ante lo inmenso y lo infinito, es como si realmente a penas alcanzaran a existir... muchos ni llegan a la orilla, ni se sabe de su identidad, solo desaparecen en el océano, llegándose a producir una pérdida en la noción del tiempo, el significado de la identidad se pierde, para poner como principales protagonistas a la soledad y el silencio.

Ese mar, retratado en gran formato, muestra la inmensidad que rodea a un migrante; una vez que te adentras en una barca, lo único que te rodea es una mancha infinita que inunda y envuelve al espectador.

Mediante el dibujo se trata de representar un paisaje en calma, tratando de reflejar el sentimiento esperanzador o inclusive la aparente serenidad de ese espacio, donde nos preguntamos: ¿será esto solo un mar que nunca se acaba, o habrá algo más que no alcanzamos a ver (ese algo al final de horizonte)?

- **Medio audiovisual:** el incluir sonidos que acompañen a la imagen que estamos viendo, ayuda a enfatizar las sensaciones de calma-peligro, ya que lo percibimos desde dos sentidos: la vista y el oído a través de una sincronía, de manera que se juega con las emociones producidas en el espectador. La serenidad plasmada en gran formato, donde destacan la textura, la línea y el tono monocromo, se rompe con audios que marcan el sentimiento contradictorio de miedo/esperanza que describíamos antes, sumiendo al espectador en esta misma contradicción.

La sensación de inestabilidad y perturbaciones completada con la parte visual que se proyecta en el dibujo, imágenes que son en realidad llamadas de atención que rompen la composición, elevando la incomodidad del espectador.

La colindación de todos estos elementos que acabo de mencionar, resultan en una obra que logra envolver y provocar sentimientos contradictorios en el espectador (sentirse a salvo y despertar el sentido de alarma). Es decir, el empleo de recursos como el dibujo a gran escala, la imagen proyectada y el sonido, provocan en el espectador una respuesta, y el discurso se torna en un pensamiento crítico reflexivo, cuyo objetivo es suscitar una toma de conciencia sobre la existencia y gravedad de esta problemática, además de despertar empatía en él. Se intenta visibilizar el mar desde otro punto de vista (el de un refugiado o inmigrante), cuya visión y experiencia, es totalmente opuesta a la nuestra. La mayoría de las veces somos meros espectadores pasivos ante la realidad que sucede. Somos muy afortunados de encontrarnos a este lado de la orilla y poder ver el mar desde el disfrute, la relajación y la buena vida.

Se hace hincapié en la desesperación que estas personas sufren al adentrarse en lo inmenso, la presencia de estas vidas que es fugaz en el infinito tiempo del mar, la paradoja que existe entre la tranquilidad aparente, en comparación con lo que realmente está sucediendo y, ese breve momento de calma que calla gritos ahogados en su adentro.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Este apartado se estructura en siete subapartados que respaldan la crítica social realizada y la herramientas plásticas utilizadas, y dos subapartados finales para explicar la metodología utilizada. Así mismo, también se especifican algunos referentes artísticos que me han ayudado a nivel conceptual, técnico y plástico.

Este proyecto se consolida en una instalación que fusiona la técnica del dibujo con el medio audiovisual, lo cual combina el sentido de la vista y el oído, con el objetivo de reforzar el mensaje del proyecto. “*Caminos sin huellas*” pretende impactar al espectador con la combinación de estos dos medios y propiciar esa reflexión crítica ante situación tan dura y cruda que se plantea.

3.1. La realidad social de las migraciones:

El mar mediterráneo es la principal ruta de migración hacia Europa, siendo también una de las rutas más letales. Este mapa anunciado en 2016 por ACNUR, muestran los flujos seguidos por los refugiados para llegar a Europa, siendo los principales países de acogida España, Italia y Grecia.

Figura 10: Principales rutas migratorias

Los líderes europeos deberían hacer más para contribuir a las personas refugiadas y migrantes maneras seguras y legales para acceder a la protección internacional en la Unión Europea (UE); así ha afirmado Amnistía Internacional en este año.

*“La respuesta de los Estados miembros de la UE a la crisis de refugiados en Oriente Medio y Norte de África ha sido vergonzosa”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. “El número creciente de vidas malogradas en el mar Mediterráneo pone en evidencia la ineficacia de las actuales políticas y prácticas de la UE en materia de asilo y migración.” “Los dirigentes europeos tratan de impedir a toda costa que la gente llegue a Europa y, como consecuencia, obligan a unas personas desesperadas a tomar rutas más peligrosas.”*³

³. JOHN DALHUISEN (15 de septiembre de 2014). Disponible en: Los naufragios de embarcaciones de migrantes en el Mediterráneo subrayan la necesidad de que actúe la Unión Europea (amnesty.org)

“Los países europeos han ofrecido un número ridículo de plazas de reasentamiento para refugiados que huyen de conflictos como la guerra de Siria. Un aumento significativo del número de plazas ofrecidas sería una tabla de salvación para los refugiados y contribuiría a reducir la cantidad de personas que se ven obligadas a emprender esta peligrosa ruta.” “Los dirigentes de la UE son reacios a abrir vías seguras y legales de acceso a Europa para los refugiados y migrantes y, mientras no cambien de postura, continuará la pérdida de vidas en el mar.”⁴

Según el ACNUR, más de 2.500 personas han perecido ahogadas o han desaparecido este año cuando intentaban cruzar el Mediterráneo. Europa parece asumir que morir es parte del precio a pagar para llegar a su territorio, siendo el Mediterráneo la ruta más letal de Europa. Debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre milicias y la inseguridad en los países, el número de refugiados y migrantes que buscan la manera de salir del país ha crecido mucho. Amnistía Internacional pide a los mandatarios de la UE que garanticen rutas seguras y legales hasta Europa para los refugiados que intentan llegar a sus fronteras, mediante programas de reasentamiento y de admisión por razones humanitarias y medidas que faciliten la reunificación familiar, sin embargo, no se consigue un cambio drástico que mejore esta situación.

A mediados de 2022, cabría cuestionarse si en los últimos tiempos existe una seria tendencia hacia la deshumanización, la cual se lleva observando desde hace ya años y, que no ha parado, hasta concretarse en la violación de derechos en las fronteras.

Desde 2019, la ruta Canaria se ha convertido en la más utilizada para llegar a Europa. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Interior el 16 de diciembre, fueron 20752 los que llegaron al archipiélago, de las cuales un 55% de personas, llegaron a las costas españolas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que en 2021, aproximadamente, 1.255 personas desaparecieron en el camino intentando llegar a las costas españolas, tres de cada cuatro perdieron la vida en la ruta canaria.

La invisibilidad de los naufragios hace que los números sean inciertos, ya que muchos naufragios no se denuncian y, otros muchos, son difíciles de verificar. Para quienes consiguieron llegar a salvo a Canarias, las cosas no fueron como esperaban. Las directrices del Ministerio de Interior en cuanto a la movilidad eran claras: las personas migrantes no podrían viajar a la península, aunque sus documentos les habilitaran para ello, viéndose atrapadas en el limbo y, solo pudiendo realizar huelgas de hambre y algunas protestas para continuar su proceso de migración.

Mientras tanto, la forma para dar “acogida” a aquellos que conseguían llegar a la península,

⁴. JOHN DALHUISEN (15 de septiembre de 2014). Disponible en: Los naufragios de embarcaciones de migrantes en el Mediterráneo subrayan la necesidad de que actúe la Unión Europea (amnesty.org)

fue la creación de una serie de campamentos, sin las mínimas garantías de que pudieran albergar, condenando a mujeres y hombres a pasar un tiempo indeterminado en estas instalaciones. Así es como algunos partidos aprovecharon para argumentar en una convención significativamente llamada: “Inmigración ilegal e islamismo en Europa”, que la llegada de personas migrantes al archipiélago supone “una invasión” permitida por las “elites globalistas” para convertir Canarias en “la T1 de la inmigración ilegal”. Posteriormente, el gobierno empezó a permitir vuelos a la península, sin embargo, los campamentos siguen ahí, con personas que aún no saben hasta cuándo se quedarán en esas carpas, cuya gestión es objeto de denuncia.

Esta temática viene a ser consecuencia de conflictos entre países, e incluso en el mismo país que generan condiciones de vida insostenible para las personas que lo habitan, forzándolos a su migración a otro país.

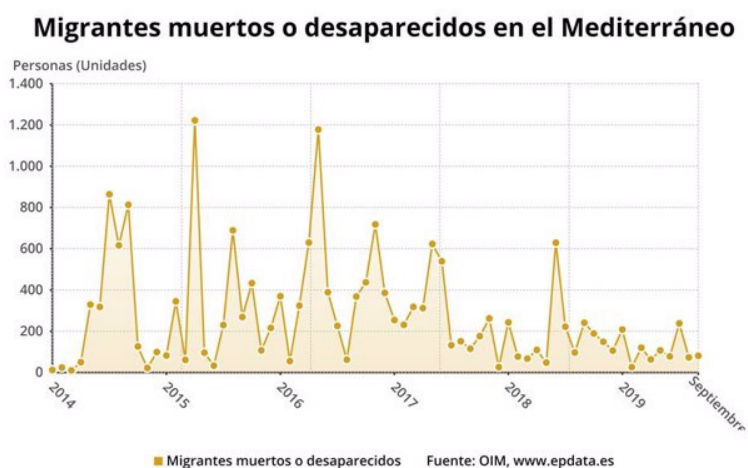

Figura 11: Número de migrantes muertos en el Mediterráneo, en gráficos, MADRID, 1 oct

Si bien, esto ya es un grave problema que habría que solucionar, lo peor sucede cuando estas personas intentan migrar a otro país para intentar mejorar sus condiciones de vida y se encuentran con que el país que supuestamente los “acoge”, echa la vista a otro lado, ignorando el problema y dejándolos en un “no-lugar” sin ayuda ninguna, permaneciendo en campos de acogida en condiciones pésimas e inhumanas (sin alimento, ni infraestructura para vivir dignamente), esperando ser entrevistados para recibir la solicitud de asilo.

La mayoría de personas pueden llegar a los 12 meses de espera, para que finalmente, estas solicitudes en su gran mayoría sean denegadas, con la consecuente deportación del individuo. Un ejemplo de esto, son los llamados fantasmas de Lesbos, en Grecia. Incluso hay casos en los que se les da la bienvenida con violencia, por ejemplo en Ceuta, en 2020. A lo cual el gobierno respondió mandando al ejército a repeler a las personas migrantes o practicando devoluciones en caliente sin ninguna garantía. El Ministerio de Interior, siguió optando por el hacinamiento, la insalubridad y, sobre todo, la ilegalidad, ordenando la devolución de cientos de niños y adolescentes.

Europa se engaña a sí misma diciendo que este crimen no tiene culpables. Las autoridades culpan a la UE por no brindar fondos, la UE culpa al país en sí, por no utilizar de forma correcta los fondos aportados, y las ONG están preocupadas por mantener su propia cadena de mando y financiación. Las pequeñas organizaciones locales, que comprenden voluntarios y pequeñas ONG con las únicas que aportan espíritu de humanidad.

A pesar de que yo he utilizado de ejemplo nuestras costas, esto ocurre en todo el mundo: en Grecia, con ejército repeliendo las barcas cargadas de personas migrantes, o las migraciones en cooperación con Libia, un país considerado un infierno para los derechos de los migrantes, cuya guardia costera ha sido acusada de propiciar la muerte en el mar, en muchas ocasiones. Lo que está claro es que, la externalización de fronteras y el enfoque securitario del fenómeno migratorio, da lugar a que miles de personas acaben siendo rehenes de las relaciones entre países, jugándose la integridad de sus vidas y su futuro.

3.2. Arte crítico-social

El arte tiene capacidad de expresar multitud de sensaciones; desde un sentimiento, hasta ideas y buscar esa incertidumbre en el espectador. Cabe destacar que el arte crítico-social, no solo pretende transmitir un sentimiento en particular, sino que da un paso más allá, exponiendo una determinada idea, que despierta pensamientos reflexivos en el espectador, enfocado a reivindicar un claro mensaje sociopolítico. Este tipo de arte, desemboca en el activismo, el cual se define como una hibridación entre el arte y el activismo. Este desarrolla un lenguaje que se sale fuera de las normales culturales fijas, la estética social, los cánones académicos y la tendencia de la mayoría, y busca promover un accionamiento de las masas, siendo su principal objetivo generar modificaciones profundas y a largo plazo en la sociedad.

En un principio fue utilizado como iconografía para adoctrinar al pueblo, por ejemplo, el nazismo de Hitler, o el fascismo de Mussolini, incluso los cánones iconográficos de la Iglesia católica, siendo destacable el activismo en las vanguardias artísticas del siglo XX (dadaísmo, surrealismo y futurismo). Este tipo de arte ha corrido en paralelo con las crisis sociales de la época: las guerras, las organizaciones contra la discriminación racial y étnicas, las mujeres, movimientos ecologistas...

Un ejemplo de activismo artístico, el cual supone un hito a nivel internacional es Tucumán Arde; proyecto que giró en torno a la clausura de varios ingenios azucareros en 1968 en Tucumán (Argentina), por consecuencia de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Diversos artistas encararon el conflicto mediante una intervención urbana de calcomanías, carteles, grafitis, comunicados de prensa, documentos y grabaciones... llegando a realizar una exposición que la dictadura clausuró de forma inmediata. Sin embargo, el proyecto consiguió involucrar a distintos sectores de la sociedad y asentar las bases de una práctica activista en Latinoamérica.

Esto no es más que un ejemplo de muchos, que demuestran cómo se ha insertado el activismo en nuestra sociedad, para así evolucionar y asentarse en cada cultura como un posible medio de denuncia de una situación social conflictiva.

La realización de intervenciones en espacios públicos ha sido una de las principales vías de expresión de este tipo de arte, abarcando performance, instalación, texto, escultura, pintura... Estas se defienden como infiltraciones crítico-estéticas que cuestionan ciertos aspectos de esa sociedad donde se expone.

En mi caso y con esta obra pretendo exponer una de las muchas situaciones injustas e insostenibles que se producen en la sociedad actual: la crítica situación de algunos países y el drama de los naufragios que suceden en su consecuencia.

El objetivo principal del activismo es confrontar y cuestionar las obras de arte tradicionales, para generar obras cuyo mensaje es más importante que el resultado físico en sí mismo: el trasfondo lo es todo. Este arte (más conceptual) favoreció el incremento de participación de mujeres en el arte, y produjo una dispersión del arte general hacia técnicas no tradicionales, guiados por los nuevos medios, por ejemplo, el vídeo. Al ser más importante el mensaje, y provocar este impacto en el espectador, se incentiva la colaboración de la comunidad para la distribución del mensaje, formando una totalidad más amplia, entre obra y espectador. Realmente la concienciación de este es el objetivo y motivo por el cual se realiza la obra: cuanto más impacto tenga esta, más posibilidades hay de hacer frente al problema político-social.

*[...] para los artistas activistas ya no se trata simplemente de adoptar un conjunto de estrategias estéticas más inclusivas [...] o de abordar los problemas sociales o políticos bajo la forma de una crítica de la representación dentro de los confines del mundo del arte. En su lugar, los artistas activistas han creado una forma cultural que adapta y activa los elementos de cada una de estas prácticas estéticas críticas [...] con elementos de activismo y de los movimientos sociales [...] en un proceso activo de representación, intentando al menos “cambiar las reglas del juego”, dotar a individuos y comunidades, y finalmente estimular el cambio social.*⁵

Actualmente son muchos los artistas que critican problemas medioambientales, y en este caso, resulta más interesante la realización de intervenciones en la propia naturaleza, y no en el medio urbano. Dichas obras ven reforzado su mensaje debido al medio en el que se encuentran; a parte de transmitir una idea, tienen una función más, la de formar parte de la misma naturaleza.

En referencia a esto que expongo: las intervenciones públicas y el objetivo de concienciación social, me han inspirado varios artistas. Es el caso de **Sean Yoro**, que nos habla del blanqueamiento de los arrecifes de coral, los cuales expulsan las algas que viven en ellos, quedándose blancos por causa del estrés. Este artista creó, en 2019, tres murales subacuáticos (con materiales seguros para el medio ambiente) cerca de estos arrecifes, que no solo actúan como reivindicación al problema, sino que sirven de base para que crezcan nuevos corales.

⁵. Felshin, “El activismo como acción estratégica de nuevas narrativas artístico-políticas”, Revista Calle 14, volumen 10, nº 15, 2015 2001: 89-90

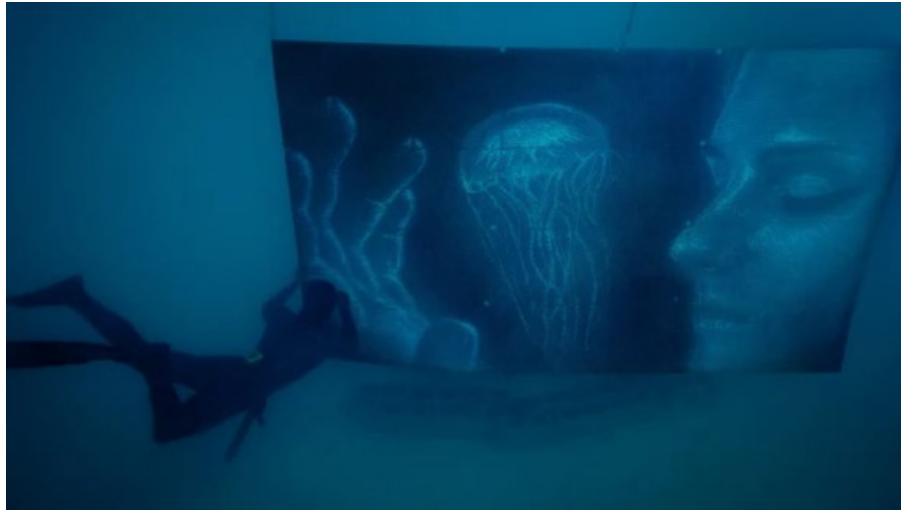

Figura 12: "Deep Seeds" (2019), de Sean Yoro

El proyecto *Nevada Rivers* (fig. 13), de **Daniel McCormick y Mary O'Brien** se encuentra desde el ámbito crítico al práctico: estas esculturas que serpentean por el río sirven de hogar para diversas especies de animales y ayudan a recuperar la biodiversidad amenazada de Nevada. Este arte centra su objetivo en sanar, lo que va más allá de simplemente concienciar, ya que el propio artista empieza tomando acción con su obra y dando el primer paso del cambio que pretende.

Figura 13: Del proyecto "Nevada Rivers", Daniel McCormick y Mary O'Brien, 2013

Actualmente, los artistas que trabajan con lo político como discurso en sus obras, suelen partir de un conflicto que en la mayoría de las veces conocen a través de los medios de comunicación. Resulta irónico que cualquier tragedia o abuso sea susceptible de dar pie a una obra de arte, pero la realidad es que sin estos hechos conflictivos no habría materia de trabajo.

En este sentido, el artista es aquella persona que observa, reflexiona y actúa creando una propuesta artística, la cual denuncia el conflicto, generando un discurso crítico y buscando, por consiguiente, un cambio final en la sociedad. **Beuys** afirmaba; “*la auténtica obra de arte reside en la transformación de la conciencia del espectador para activar la realidad y el pensamiento*”⁶, y nos hablaba de una vía alternativa a la sociedad capitalista o socialista, que es la de hacer sociedad a través de la fuerza creativa. De esta forma, el arte se convierte, no solo en un medio de expresión, sino en una necesidad por parte del artista, de intervenir ante una problemática cualquiera para finalmente, transformarla. Según **John P. Lederach**, “*dicha transformación se convierte en una vía para responder al conflicto e intentar generar un cambio constructivo, poniéndole solución de forma un tanto indirecta*”.⁷

Para que esto suceda, es fundamental analizar el conflicto en profundidad, de manera que podamos conocer el acontecimiento y las causas que lo originan, el por qué continúa, los puntos de tensión... Es por esto que en el siguiente apartado se muestra una investigación social sobre las causas de la migración, las rutas utilizadas, países con más alto porcentaje de migración o el tratamiento político del problema.

Algo similar sucede con los dibujos “NASA” de **Zaria Forman**; obras detalladas que registran los efectos del cambio climático en dibujo superrealistas. Esto fue posible debido a su participación en la misión IceBridge de la NASA, en la cual sobrevolaron Canadá, Groenlandia y la Antártida, utilizando cámaras y láseres para registrar los cambios de hielo en el mapa.

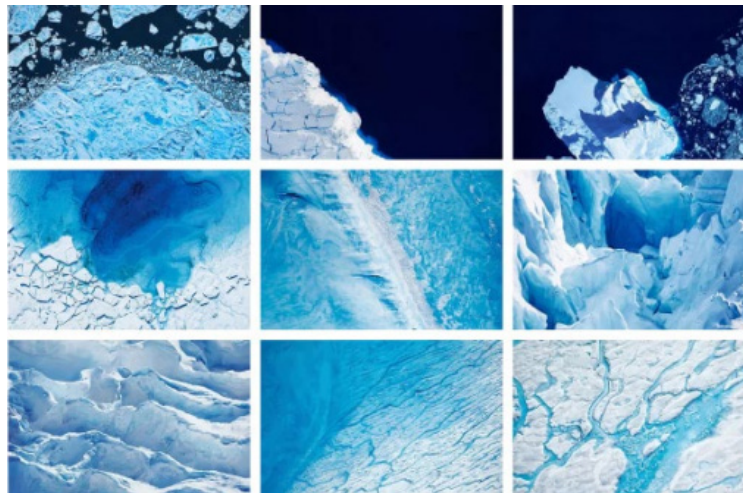

Figura 14: Zaria Forman, Dibujos en pastel de plataformas de hielo e icebergs en la Antártida y en Groenlandia

⁶. Beuys, disponible en: ArtePolítico de Isidro López Paricio, pág 7.

⁷. Lederach, J. (2003). El pequeño libro de transformación de conflictos. Intercourse, PA: Good Books

Realmente lo que está ocurriendo es que los gobernantes actúan bajo el lema “Divide y vencerás”, estos poderes fácticos que sí se ocupan de todo, se encargan de dividir la sociedad, así como de controlar nuestras propias decisiones. Nos hacen vivir en una especie de burbuja, haciéndonos creer que todo va bien y que todo lo que se hace es por el bienestar general de la sociedad, nos aíslan de manera que este tipo de conflictos llegan a parecernos tan ajenos que nos olvidamos de su existencia.

Como acabo de mencionar, esta temática es quizá poco visibilizada en la sociedad actual, sin embargo, me he apoyado en otros artistas que tratan problemáticas coincidentes, y que, a pesar de que existe una notable consciencia de los sucesos, sigue siendo muy difícil de subsanar y lograr un cambio social completo. Y es que, aunque el objetivo del activismo es generar esa transformación de la que hablábamos, a veces los problemas que se critican son tan contundentes, que suscitar una conciencia y una solución de tal nivel se convierte en un gran reto.

Los conflictos sociales-políticos son más visibilizados cuando existen intereses económicos de por medio, mientras que otros problemas que no implican un beneficio o conveniencia, como es el caso de los naufragios, aparentemente no son tan mostrados en MassMedia.

Me atrevería a decir que todo esto sucede porque en el sistema de valores de la sociedad, los intereses económicos están por encima de la vida de una persona.

“Busco desentrañar la relación del arte con el mundo. Estoy obsesionado con lo que nuestras acciones pueden hacerle al planeta. Vamos de una crisis a otra, hemos perdido la fe en la economía, en la política... Todas están fallando en su relación con la realidad. Creo que la confianza se puede restablecer con la cultura, que no es egoísta ni busca recompensa económica, o al menos no debería. Con mis obras quiero ayudar a identificar la verdadera realidad. El arte tiene la respuesta.”⁸

El artista islando-danés **Olafur Eliasson** reflexiona sobre el conflicto que supone el ser humano en el mundo natural, y cuenta con diversas creaciones en el ámbito del activismo medioambiental.

En 1999 fotografió varios glaciares en Islandia (Fig 15), con el objetivo de comparar estas imágenes con otras que tomaría 12 años después. La obra expuesta en 2019 mostraba un paisaje natural que había sido castigado, sufriendo grandes cambios debido a la aceleración del cambio climático.

⁸. OLAFUR ELIASON, 2014, disponible en: Olafur Eliasson entrevista. | Architectural Digest España (revistaad.es)

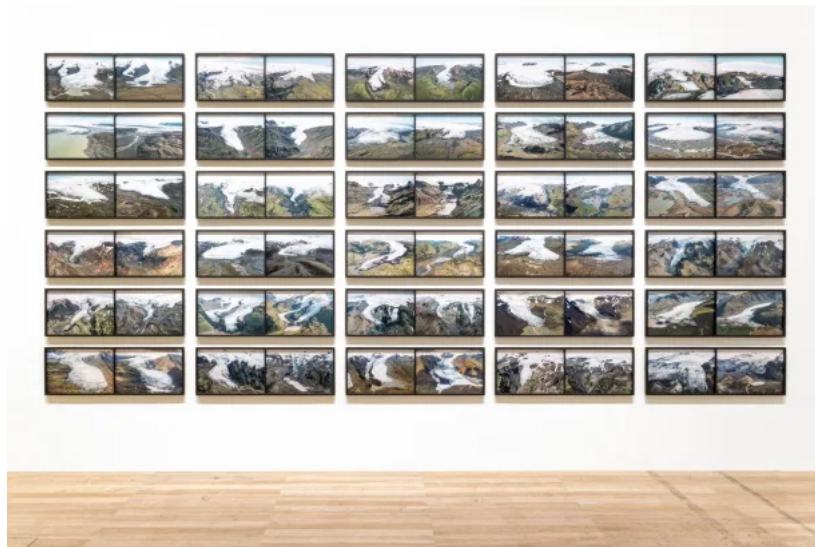

Figura 15: Olafur Eliasson, Serie “Glacier melt”, 2019

Entre 1998 y 2001 se encargó de teñir de color verde, las aguas de seis ciudades por sorpresa. Esto formaba parte del proyecto Green River y generó mucha controversia entre la multitud:

*“Mucha gente no es consciente de su entorno y requiere un impacto para que vuelvan a conectarse a él” “todos conocemos la problemática del cambio climático, pero siempre se presenta envuelta en números y datos que hacen muy fácil que nos alejemos de nuestra responsabilidad”.*⁹

Con el proyecto “Cascada” (Fig 16), en la que crea una cascada a partir de un andamio de 11 m de altura, Eliasson llama la atención del elemento en sí; el agua es sacada de su contexto habitual, y suscita el pararnos a pensar en esta fuera de algo decorativo, siendo un elemento bastante importante para la vida.

Figura 16: Olafur Eliasson, “Waterfall”, 2016

Figura 17: Olafur Eliasson “Green River”

⁹. OLAFUR ELIASSON, 2020, disponible en: Olafur Eliasson: “Muchos no son conscientes de su entorno y requieren un impacto para volver a conectarse a él” Vanity Fair (revistavanityfair.es)

Con todo esto podemos ver que se puede crear arte de carácter crítico sin importar el ámbito en el que nos manejemos, ya que aunque la performance e instalación ayudan de una forma significativa a suscitar impacto y consciencia en el espectador, el dibujo, la pintura, la escultura... también sirven para referenciar un determinado problema y generar “artivismo”, incluso podemos empezar, de forma directa y activa, ese proceso de cambio y transformación de la sociedad.

De entre todos estos referentes que nombro, una de las artistas que se relaciona más directamente con mi proyecto es **Doris Salcedo** (Bogotá, 1958), destacada por ser la artista del tercer mundo y realizar críticas sociales sobre grandes problemáticas sociales. Generalmente, sus proyectos suelen ser de larga envergadura, implicando un minucioso y complejo trabajo de investigación, conceptualización y ejecución, y que se caracteriza principalmente, por “presentar la violencia sin violencia”, es decir, trata de hacer perceptible el dolor, sin necesidad de mostrarlo explícitamente, aspecto que recogí para introducir en mi obra la parte sonora, audios desgarradores de gritos, incertidumbre, pérdida, desesperación llevados por la deriva.

Su obra “*Palimpsesto*” (fig 18) (6 octubre, 2017 - 1 abril, 2018, Palacio de Cristal) se trata de un muy buen ejemplo para describir qué es el arte crítico-social, y aborda una temática, las muertes por naufragios, coincidente con el tema general que planteo en mi TFG. Utiliza el suelo del Palacio, a partir del cual surgen gotas que terminan formando los nombres de las personas que se han ahogado al intentar llegar a Europa en busca de un futuro mejor. De esta forma, se da visión a uno de los hechos más duros y dramáticos de la actualidad: la muerte de miles de personas en las aguas del Mediterráneo ante la indiferencia, y no inconsciente complicidad, de una sociedad europea anestesiada y en peligrosa deriva hacia un cierre identitario.

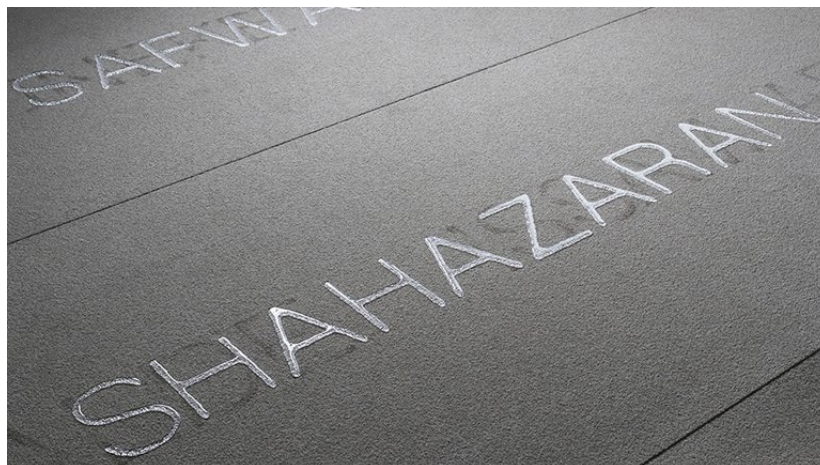

Figura 18:Doris Salcedo. “Palimpsesto” (2017/2018)

3.3. Fotografía sociodocumental como primera idea

El proceso por el cual llegué a la idea final, comenzó con el descarte de algunas ideas, que debido a su carácter puramente literal fueron sustituidas, dando lugar a una evolución progresiva del proyecto, mediante un proceso de investigación plástica continuo y numerosas pruebas, que desembocó en una obra final de carácter instalativo.

Comencé esta investigación con la fotografía sociodocumental debido a que tenía como objetivo fotografiar escenas reales de naufragios y salvamentos de personas de la Cruz Roja. Sin embargo, esta opción era compleja por autorizaciones varias que requería de dicho organismo, así que se tomó otra trayectoria que sin perder el sentido crítico y activista, pudiera desempeñar de manera personal. **David Goldblatt y Ernest Cole** me inspiraron para dar ese primer paso del proceso al incitarme a realizar fotografías de retrato de personas que sufren esta problemática, aunque finalmente se acabó descartando este medio plástico.

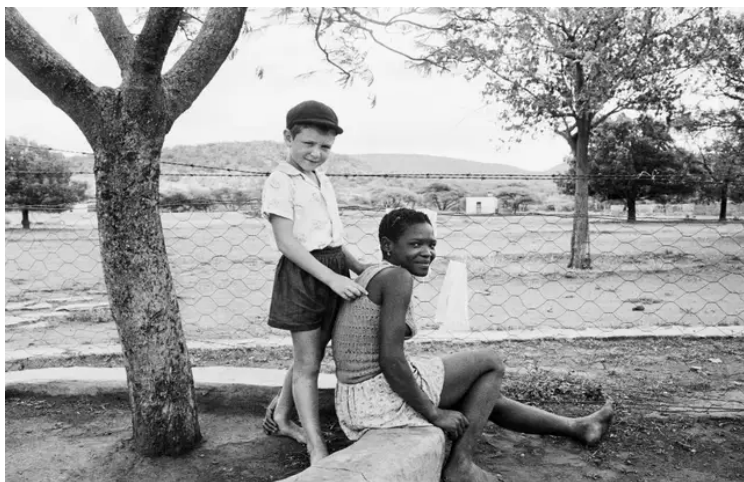

Figura 19: Goodman Gallery/David Goldblatt, 1989

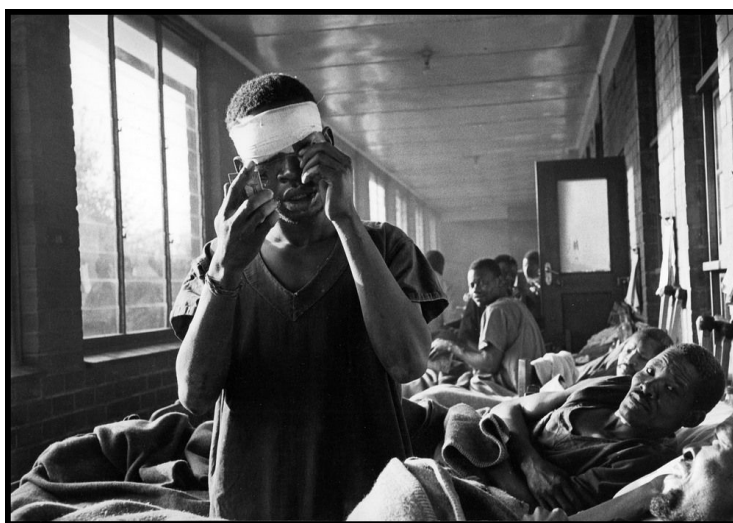

Figura 20: Ernest Cole, "South Africa", 1960

La obra de **Carlos Aires**; “*Opening Night*” (fig 21) fue una de las opciones principales que consideré en esta primera fase del proyecto y en el caso de realizar este tipo de fotografía. Esta obra compuesta por dos mil farolillos, que contienen fotografías en blanco y negro categorizadas como catástrofes, hace referencia a la imposibilidad de asimilar una realidad que ocurre en otros lugares. Al presentar estos horrores en farolillos de feria, crea una obra irónica, representando algo preocupante en un medio festivo, diferente al que estamos acostumbrados a verlo (noticias, periódicos...).

Figura 21: Carlos Aires: “Opening Night

Esta obra se basa en una idea aplicable a mi proyecto, sin embargo, quería llegar un poco más allá de lo documental y de caer en representaciones explícitas de esta problemática, además de resultarme muy complicado tener la oportunidad de fotografiar los sucesos de forma directa. Es por esto que decidí comenzar mi investigación plástica hacia un ámbito distinto del género fotográfico y la explicitud que quizá veía en ello.

3.4. Dibujo en gran formato y como técnica

Necesitaba impactar al espectador de una forma diferente, quizá menos literal que la fotografía documental o simplemente del contexto literal del mar, y se encargara de suscitar el interés y duda en el espectador, y así provocar una reacción en él.

El fotografiar el mar, ya fuera como algo bello o como algo agresivo, no me llegaba a convencer para transmitir ese sentimiento de mar inquietante, alejado del sentimiento de paz y disfrute al cual lo tenemos asociado. Fue entonces cuando destaqué dos conceptos clave que, seguramente, conseguirían perturbar y causar incertidumbre: un mar fiero y, un mar inmenso.

A partir de aquí me decanté por introducir el gran formato para intentar conseguir que el mar inundara de alguna forma al espectador, aunque fuera espacial, o, al menos, abarcara la mayor atención posible, así que la inmensidad la empiezo a proyectar en el gran formato en un intento de envolver al espectador y la fiereza la investigo y expreso a través del trazo, la línea y el dibujo.

En las asignaturas previas al TFG ya había realizado diversas pruebas en diferentes formatos: empezando con un A4 y, finalmente con un A1, de manera que ya manejaba la técnica en ambos. Puesto que el paso a un formato mayor era aún más complicado, me decanté primero por hacer pruebas de material (ya que hasta entonces había estado utilizando papel de dibujo, y esta vez he utilizado tela de lienzo), y puedo decir que las texturas del mar con la técnica del pigmento resultan muy llamativas en ambas superficies, además el pigmento se queda aún más impregnado y fijo en la tela. Cuando empecé a dibujar en gran formato, tuve mucho cuidado de hacer manchas generales muy poco a poco, para conseguir un equilibrio general del dibujo y lo que quería expresar a través del trazo.

Para el paso a gran escala me ayudaron algunas obras referenciales, como la de **Cristina Parreño** con “*Paper Chandeliers*” (Fig 22), artista la cual llena todo un techo de cubiertas de cartón que cuelgan a diferentes longitudes, dando como resultado a bóvedas de luz que inundaban todo el espacio.

Figura 22: Cristina Parreño “Paper Chandeliers”, 2013

Isidro Blasco con *“Thinking About That Place”* (Fig 23); instalación en la cual Isidro Blasco utiliza aproximadamente cien fotografías de su apartamento que coloca sobre caballetes, formando una composición que rodea al espectador casi por completo).

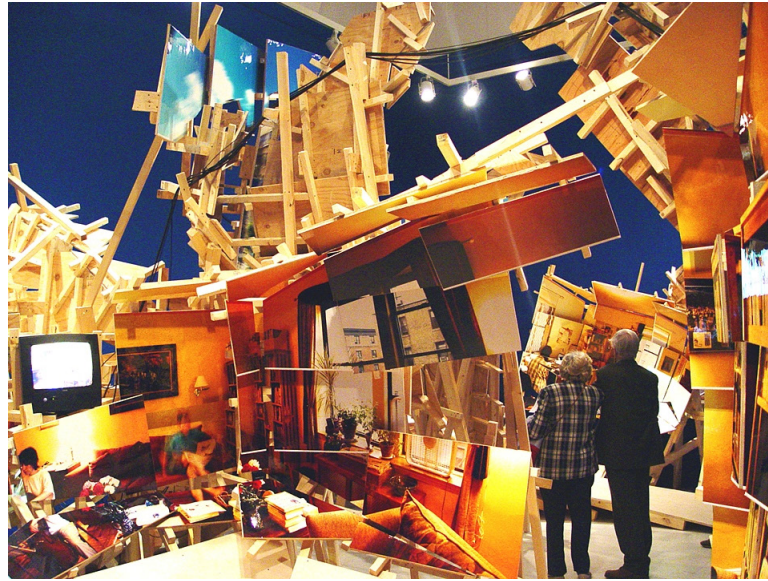

Figura 23: Isidro Blasco *“Thinking About That Place”*

La obra de **Giuseppe Penone** *“Piel dorada sobre espinas de acacia”* (fig. 24) me recordó a los proyectos realizados en el anterior año de dibujos de texturas sobre el mar, aunque en este caso, la obra de Giuseppe está formada por miles de espinas de acacia que, en su conjunto, conforman una imagen y textura determinadas, algo que guarda relación con mi forma de trabajar en el proyecto *“Estelas en la mar”*, en la que la unión de todos aquellos trazos, formados por milimétricos granitos de pigmento que se difuminan sobre el papel, forman un paisaje marítimo.

Tanto en esta obra, como en la de Giuseppe Penone, la repetición de un mismo elemento, ya sea en relieve o pintado en el papel, conforman una unidad, un todo orgánico que visto en gran tamaño, resulta envolvente.

Figura 24: Giuseppe Penone *“Piel dorada sobre espinas de acacia”*, 2002

Figura 25: *“Estelas en la mar”*, Sara Olid, 2022

Este fue uno de los indicios de mi obra, ya que me pude imaginar cómo podrían quedar las texturas marítimas si utilizara un formato mucho mayor.

Y nuevamente en cuanto a la influencia del gran formato, tengo que mencionar los dibujos de tiza de **Tacita Dean** (fig 26), los cuales fueron clave para el desarrollo plástico de mi obra. Estos dibujos de oleaje, realizados en tiza sobre pizarra, en blanco y negro, nos llevan a un ambiente nostálgico, una obra que podría ser temporal por su técnica, y nos incita al recuerdo y al misterio de lo que sucedió en esas aguas. Las innumerables investigaciones de Tacita y su interés por el mar como elemento que siempre está ahí, así como su trabajo sobre las numerosas desapariciones que se producen en él nos hace plantearnos qué sucedía realmente y lo dura que ha tenido que ser la realidad de otras personas.

Esos trazos llenos de fuerza y carácter, han sido una inspiración desde el principio de mi proyecto, ya que me ha hecho ver el mar como un personaje poderoso y sublime, y por eso decidí basarme en la expresión del trazo de su obra para crear mi dibujo de texturas de mar: líneas expresivas conforme al estado del mar que se quiere representar (fig 27).

Figura 26: Tacita Dean "De mar en mar"

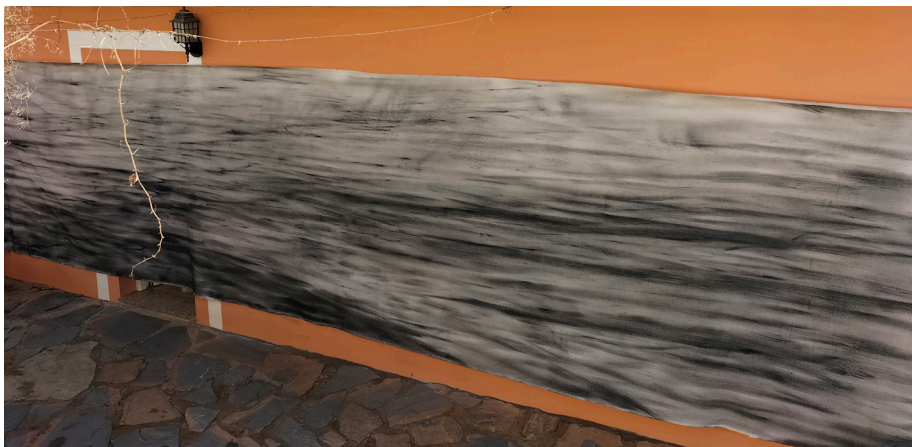

Figura 27: "Caminos sin huellas", Sara Olid

La tiza sobre pizarra genera unos trazos muy sueltos y orgánicos, Tacita representaba muy bien la agresividad y fiereza del mar, sin embargo, mi objetivo no era plasmar tal agresividad, sino esa textura y brillo que el mar contiene en su imagen, así que probé a utilizar trazos expresivos que crearan una composición de líneas ligeramente ladeadas con respecto a la horizontal, y no líneas demasiado verticales que rompieran la composición.

A decir verdad fue bastante difícil conseguir esta sintonía de líneas, sobre todo porque nunca había trabajado en formatos tan grandes, y la composición de la obra varía mucho según desde donde la mires; cuando estaba dibujando, de cerca, las líneas podían no tener sentido, pero al alejarme, es como si estuviera viendo un dibujo totalmente diferente. Además, requiere de muchos trazos y trabajar concienzudamente el lienzo para que se observe contundencia en la mancha. Para esto intenté realizar las líneas lo más largas posibles, ya que pequeños detalles en un lienzo de tal envergadura, son insignificantes.

Igualmente **Hiroshi Sugimoto**, también me sirvió de ayuda a la hora de imitar esas estelas de la mar, aunque cuando el lienzo ya tenía una mancha general, terminé dejándome llevar por la composición y lo que provocaba en mi misma esa inmensidad con la que pretendía envolver.

Figura 28: Hiroshi Sugimoto – Black Sea, 1991

Figura 29: "Caminos sin huellas", Sara Olid

3.5. Arte sonoro

Otra parte importante de la obra es su carácter sonoro y la importancia que ejerce el sonido para crear alerta, atención e incluso una respuesta reflexiva en el espectador.

Como bien sabemos, el arte sonoro hace referencia a la palabra sonido, y es que esta disciplina puede resultar de la combinación de otras, siempre y cuando el sonido sea el principal protagonista de la obra.

El arte sonoro surgió a partir de los ruidos de la naturaleza; del ambiente y de los seres vivos, los cuales pueden generar armonía, o despertar en nosotros sentimientos totalmente opuestos.

El ser humano ha ido utilizando estos sonidos a su conveniencia para así, crear diferentes melodías o ruidos, con cierta intención (crear belleza, sobresaltar, relajar, advertir...). El arte sonoro utiliza los sonidos, siendo indiferente si son agradables o no, ya que incluso el ruido puede dar lugar a una obra sonora.

Este argumento es formalmente rebatido por Álvarez-Fernández, quien destaca:

“Ya no tiene sentido diferenciar entre “sonidos musicales” y “sonidos no musicales”. La música, hoy, comprende todos los dominios de lo sonoro (y mucho más, desde luego). Y pensar que hoy solamente crea música quien emplea un “complejo instrumental” surgido de otra época [...], y la presenta a través de esa “institución típicamente decimonónica” que es el concierto [...] es, sencillamente, un error.” ¹⁰

Son muchos los artistas que utilizan estos ruidos para producir sonido, abarcando la posibilidad de utilizar altavoces para amplificar el sonido, micrófonos para reproducirlo... Aunque no solo los aparatos e instrumentos musicales son susceptibles de producir arte sonoro, sino que este puede surgir a partir de grabaciones, aparatos contruidos para sonar, máquinas, objetos, personas, de la naturaleza...

Aunque muchas veces creemos que el arte sonoro únicamente abarca el campo del sonido, **Raoul Hausmann**, quien fue uno de los dadaístas más experimentales, nos enseña que, en nuestro cerebro, existe una estrecha relación entre lo que vemos y lo que oímos. Fue el creador del optófono (un artilugio que convertía las imágenes en sonidos) y de los llamados “poemas optofonéticos”, las cuales son composiciones a base de letras, cuyo objetivo es hacer «oír» las obras a través de los ojos y «verlas» a través de los oídos.

¹⁰ . . ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Reflexiones en torno a la noción de arte sonoro y los límites y contextos del grafismo musical, pág 100, 2010, Isaac Diego García Fernández.

Esta compenetración bisensorial (vista y oído) asienta una base en mi proyecto audiovisual, en el cual el sonido contribuye al sentido de la imagen, jugando un papel muy importante a la hora de impactar y sobresaltar al espectador. En mi obra utilizo una complementariedad de sonidos que van desde la calma aparente que nos puede transmitir la inmensidad del mal, en oposición con ruido ambiente, gritos y conversaciones que ponen al espectador en alerta.

Este ritmo en el transcurso del audio lleva una medida de altibajos y contrastes, empezando con un sonido de ambiente marítimo, pasando por ruidos fuertes, oleaje, viento, gritos en el punto álgido, para finalmente acabar con sonidos en calma. Todo esto, que a su vez se complementa con la imagen proyectada, tiene como intención inducir al espectador en un ambiente de incertidumbre e incomodidad que insinúe y provoque una reflexión crítica sobre la temática planteada.

Aunque el sonido es el protagonista de este apartado, no puedo obviar la importancia del silencio. **John Cage**, considerado el compositor del silencio creó una partitura que consistía en permanecer en silencio delante del piano sin tocar ni una sola nota; y así permaneció el pianista durante los 4 min y 33 s del concierto, leyendo la partitura en blanco que había frente a él. Cage consideró «4'33"» como una parte de una crítica social de la mercantilización del arte a través del espectáculo y, utilizó su pieza silenciosa para demostrar que ésta no estaba formada realmente por silencios, sino por los sonidos ambiente que se producían entre el entorno y el público; *“el silencio absoluto no existe”*¹¹

Con esto pretendo demostrar que el silencio adquiere verdadera importancia, cuando el sonido está ausente; porque dentro de eso que creemos silencioso, hay mucho más que nada.

Figura 30: John Cage's 4'33" Defies Silence. Picture: YouTube

¹¹. JOHN CAGE, 1951, disponible en: John Cage: el silencio no existe, es un estado de la mente (ecoosfera.com)

Particularmente, este concepto se presenta en mi obra como un silencio sugerente. El audio que constituye “*Caminos sin huellas*” está formado en cierta parte de gritos ininteligibles que causan estremecimiento, pero resulta más escalofriante aún cuando estos gritos dejan de sonar y dan pie al silencio. Al final del audio, los gritos que antes sonaban con intensidad se atenúan, dando lugar a gritos que parecen lejanos, como si se fueran desvaneciendo poco a poco; y es que como he mencionado en esta memoria, retrato un mar que calla gritos ahogados en sus adentros. Estos ruidos se van calmando, a la vez que se transforman en un sonido ambiente, hasta que finalmente, se acaba desvaneciendo para resultar en silencio.

Para completar este apartado he de mencionar dos artistas cuyas obras relacionan la disciplina del arte sonoro, con un carácter arte crítico-social, al igual que pretendo con mi obra.

Roberto Pugliese con su obra “*Critici ostinati ritmici*” (fig. 31), va más allá de jugar con lo sensorial, ya que pone nuestra atención en la problemática de la deforestación mundial. La obra constituye una instalación formada por un tronco al cual se le han colocado electroimanes cargados con una corriente eléctrica, que producen un sonido de click. El software que gestiona la reproducción de los impulsos está conectado a un sitio web que, en tiempo real, descarga las estadísticas sobre el estado de la deforestación mundial: cada click, es un árbol derribado.

Figura 31: Roberto Pugliese “*Critici ostinati ritmici*”

En ésta Pugliese aprovecha el sonido para representar la muerte de un árbol, lo cual nos muestra una realidad que avanza en el tiempo sin frenos. Esta obra eleva tu visión sobre el problema más allá del momento presente, adquieres una visión global sobre la situación, ya que cada crujido te transporta a una realidad aplastante, que te aleja del espacio en el que te encuentras.

En este tipo de obras el sonido producido adquiere una gran importancia, ya que éste representa una realidad muy seria. La obra “*El invernadero llorón*” (fig. 32) de **Ronald van der Meijs**, se trata de una instalación la cual hace referencia al cambio climático, por lo que utiliza un invernadero delicado y vulnerable, en el cual ya no crecen plantas, sino que suena una composición sonora que va cambiando sus tonos, producida por recipientes de agua y un sistema de goteo. Todo está en funcionamiento debido a la energía solar, de manera que cuanto más brille el sol, más goteará el invernadero. Hay una relación directa entre el clima y la obra, ya que las nubes que pasan y los rayos del sol determinan la composición del sonido en curso. Realmente, es como si estas flautas derramaran lágrimas de tristeza y se escucharan sus lamentos a lo largo de todo el invernadero.

Figura 32: “El invernadero llorón” de Ronald van der Meijs”

En resumen, puedo decir que el arte sonoro ha sido un aporte sustancial para mi obra.

La complementariedad audio-imagen me ha permitido insinuar una problemática que hoy en día está en auge y es poco visibilizada, ya que al introducir el audio, el espectador es capaz de imaginar aquello que está oyendo, generando una realidad en la mente de cada individuo.

No solo juego con el concepto de inmensidad en el dibujo, sino que el audio enfatiza de una forma mucho más potente la crítica realizada; correspondiendo las partes más ajetreadas e incómodas del audio con el contraste de manchas verticales de la proyección, que rompen la horizontalidad del dibujo, sugiriéndonos que algo no va bien.

Los momentos de calma y tranquilidad del oleaje nos sirven para detenernos a pensar y observar esa inmensidad, mientras un punto proyectado se pasea a lo largo del lienzo, provocando algo tan simple como prestar atención a una luz que navega a la deriva, el cual simboliza la presencia de esas personas en el mar.

Sencillamente, el sonido aporta aún más seriedad y realidad a este suceso, ya que aunque no podamos ver cómo ocurre diariamente, mi obra nos enseña a escuchar esos gritos, que aunque son ininteligibles, nos inundan de desesperación y miedo.

A continuación, se adjunta un enlace con el audio utilizado en la obra fina:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yvvrRgrPFEvkde1duCai2PTjN2ANTGAtV?usp=sharing>

3.6. Medio audiovisual

En este apartado veremos cómo se ha abordado la parte audiovisual para generar un ambiente de tensión y estremecimiento, en consonancia con las imágenes proyectadas, que generan incomodidad visual, y que además será clave para generar una concienciación y cambio de pensamiento en el espectador; al ser la parte que más acción toma en mi obra, utilizando elementos que rompen la pasividad de un diseño bidimensional y generando sentimientos de alerta y atención ante lo que está sucediendo.

La idea de proyectar vídeos de rescates había quedado totalmente descartada por aportar demasiada literalidad, así que me decanté por el medio sonoro para generar la sensación que buscaba en el espectador, utilizando sonidos de ambiente marítimo, gritos, conversaciones... Es por esto que utilicé voces en otros idiomas, ya que son sonidos que no podemos llegar a comprender, sin embargo, nos ponen sobre alarma de que algo no va del todo bien.

En mi obra audio e imagen forman parte de la instalación, y es que al pasar de ser una obra totalmente estática a incluir acción y movimiento en ella, el audio se convierte en algo esencial para enfatizar la transmisión del mensaje. Ambos, audio e imagen, se mantienen en cierto equilibrio a la hora de expresar, y es que con el sonido, lo invisible resulta visible para la imaginación y esto aporta más fuerza a lo que se quiere comunicar.

En relación a la incorporación del elemento sonoro en mi obra me vi influenciada por la obra de **La Monte Young** (Berna, Idaho, 14 de octubre de 1935) es un compositor y músico estadounidense, generalmente reconocido como el primer compositor minimalista (ha llegado a componer obras con solo una nota, en 1960). Este artista y **Marian Zazeela** (su esposa) juegan con el sonido (La monte Young) y la luz (Marian Zazeela). Juntos, el sonido y la luz pueden ser experimentados como una nueva forma o nuevo medio: el entorno de sonido y luz.

En su obra “*Dream House*” (Fig 33) crean un espacio con un iluminación muy peculiar, la cual incita a la relajación y, un sonido provocado por drones de onda continua. Al introducirnos en este lugar, podemos experimentar diferentes sensaciones provocado por el zumbido constante y los diferentes tonos de luz que se van creando conforme nos vamos moviendo (a medida que te encuentres con los diversos campos de sonido resonantes creados por Young).

Figura 33: *Dream House*, 1963 *Dream House* adaptada para *Sons et Lumieres*, París, 2004.

En mi caso hice varias pruebas de proyección de diferentes imágenes y texturas para conseguir composiciones que rompieran la estabilidad visual del dibujo en el que predomina la horizontalidad y aparente significado de calma.

Figura 34: Prueba de proyección, “*Caminos sin huellas*”, Sara Olid

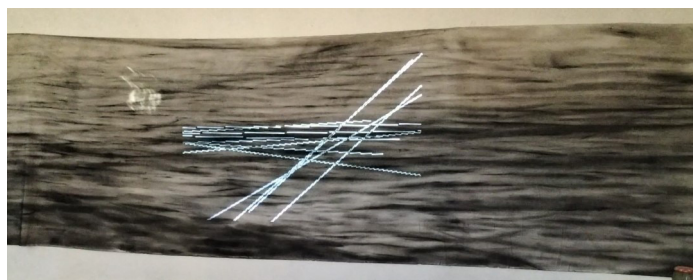

Figura 35: Prueba de proyección, “*Caminos sin huellas*”, Sara Olid

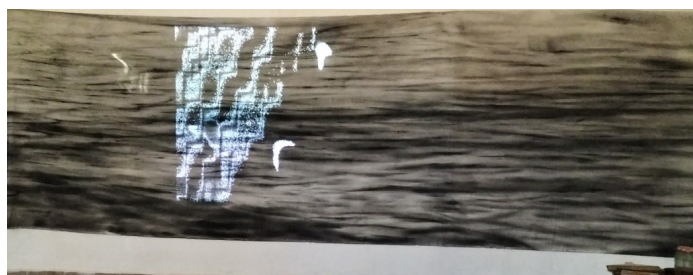

Figura 36: Prueba de proyección, “*Caminos sin huellas*”, Sara Olid

Éstas fueron descartadas debido a que no se generaba una homogeneidad en el montaje, además de que las imágenes no se integraban en la obra.

La obra de **Jennifer Steinkamp**, “*Naturaleza digital*” (fig. 37 y 38), consta de cinco videoinstalaciones que muestran mundos vegetales movidos, generando entornos aptos para la inmersión, llegando a abordar asuntos como la percepción y el espacio.

Ilustración 37: Jennifer Steinkamp, "Naturaleza digital"

Ilustración 38: Jennifer Steinkamp, "Naturaleza digital"

Estas son instalaciones de gran tamaño con carácter inmersivo, pero la obras de teamLab va más allá, ya que incorpora proyecciones en pared, suelo y sonidos. Esta obra, titulada “*Black Waves, Lost and Reborn*” (2019) (fig 39), consta de 30 proyecciones, suelos reflectantes y sonido ambiental, en la cual el agua y su representación visual es el mayor protagonista.

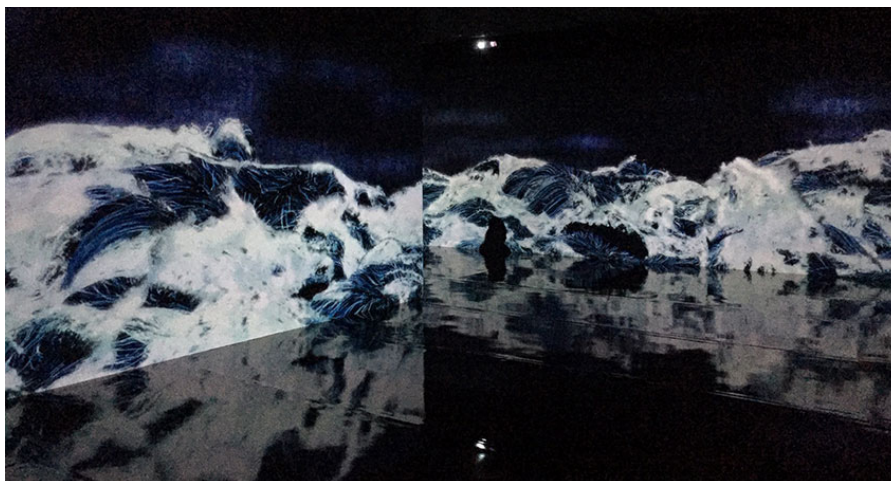

Figura 39: teamLab. *Black Waves: Lost, Immersed and Reborn*, 2019.

Como podemos observar en este trabajo, las imágenes a gran escala y el sonido actúan juntos para suscitar un gran efecto de inmersión. No obstante, aunque esta obra guarda relación con el agua y el mar, se podría decir que ambos proyectos tienen una intención casi opuesta, ya que en mi proyecto no trato de conseguir este efecto de relajación y conexión con el medio natural, sino todo lo contrario, pretendo alertar al espectador de un peligro para generar inestabilidad. Sea con un objetivo u otro, el formato a gran escala y el medio audiovisual son una magnífica herramienta para conseguir acentuar e intensificar emociones y sensaciones en el espectador, ya sean de paz y tranquilidad, como de miedo y angustia.

También probé algo similar en mi proyecto, utilizando grabaciones proyectadas del movimiento del agua; estelas que fluyen en el lienzo en sintonía con el dibujo. Sin embargo, no se adaptaba al objetivo principal de la obra, que era perturbar la composición y generar esa sensación de inestabilidad en consonancia con los gritos de los audios.

Figura 40: Prueba de proyección, "Caminos sin huellas", Sara Olid

Finalmente, me decanté por franjas que atravesaran la pantalla formando esa interferencia.

Figura 41: Prueba de proyección, "Caminos sin huellas", Sara Olid

Al principio, probé con franjas proyectadas en mitad de la pantalla de forma que se rompiera ligeramente la horizontalidad (fig 41), pero finalmente, me decanté por recorrer la pantalla con estas franjas y romper la horizontal con composiciones mayoritariamente verticales (fig 42).

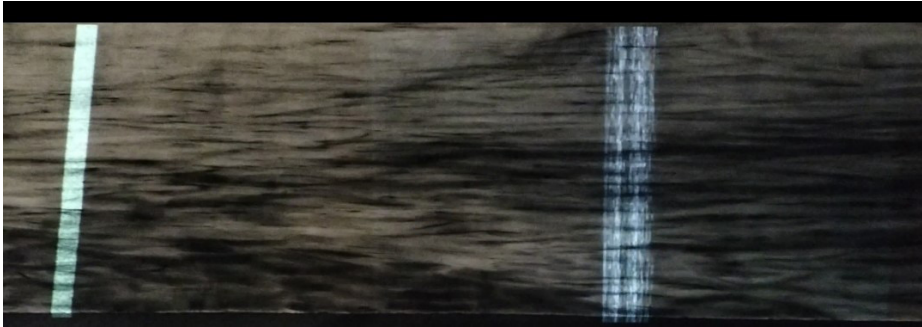

Figura 42: Prueba de proyección, “Caminos sin huellas”, Sara Olid

PROYECCIÓN/AUDIO:

Teniendo como base esto, se planteó una proyección que generara inquietud y estuviera sincronizada con los momentos más intensos de audio.

Cuando el espectador entra a la sala, se observa la inmensidad del dibujo. Los trazos, texturas y monotonía del diseño horizontal, donde un punto de luz minúsculo danza a la deriva sobre la superficie a través de tres proyectores, generando un centro de atención momentáneo en un estado de calma, pero suscitando algo de curiosidad. Esto se compagina con un sonido de ambiente marítimo, que junto con el dibujo, intenta inundarnos en el paisaje. Sin embargo, ese punto que navega tranquilamente, de repente, desaparece, a lo que le acompaña un silencio intermitente, y nos sorprenden sonidos de radio y de motores de lancha, lo cual nos indica que algo está sucediendo. De un momento a otro, el audio pasa a reflejar gritos y sonidos perturbadores, lo cual se compagina y establece un paralelismo con los elementos visuales que se proyectan sobre la superficie del lienzo, rompiendo esa calma aparente insinuada por el dibujo y el trazo.

Esos gritos que se escuchan en la lejanía y los sonidos de lanchas pueden sugerir varias ideas: o bien, esas personas han sido rescatadas y se alejan hacia la orilla, o bien, esos gritos son los de las personas que se quedaron en el mar.

El punto, el cual se muestra al principio y al final de la proyección representa, no solo una llamada de atención, sino que da forma a esa barca que navega sin rumbo por el mar, en busca de encontrar tierra, pero que, finalmente, termina desapareciendo: quizá llegaron a tierra o, quizá, nunca fueron rescatados.

A continuación, se adjunta un enlace con el vídeo final:

<https://drive.google.com/drive/folders/1R6QqjIUpu8hy-v49wqlkjvlRoiRl7jve?usp=sharing>

3.7. Metodología

1. Realización del dibujo. Este proceso plástico fue el que contó con mayor tiempo de resolución, ya que se realizaron diferentes pruebas del pigmento sobre la tela, en un estudio del trazo, intensidad de la mancha, degradado...

Para empezar, el lienzo fue colocado en el suelo y el pigmento fue esparcido por parte de la superficie (utilizando una escoba y movimientos horizontales paralelos con el lienzo), con el objetivo de crear una mancha inicial. Tras esto, me dediqué a trabajar con el lienzo ya colgado en la pared, utilizando fregones de escoba para esparcir el pigmento (mojaba la escoba con agua, la llenaba de pigmento y, finalmente, generaba líneas orgánicas en el lienzo). Como he comentado en los apartados anteriores, me basé en los dibujos de tiza de Tacita Dean y las imágenes de Hiroshi Sugimoto, para extrapolar esos trazos y texturas a la técnica del pigmento y conseguir ese paisaje marítimo.

Figura 43: Detalle, "Caminos sin huellas", Sara Olid

Figura 44: Detalle, "Caminos sin huellas", Sara Olid

2. Creación del audio: esta parte fue realizada simultáneamente al dibujo. Utilicé audios de rescates reales, para tratar el problema desde la seriedad y dureza que realmente contiene.

Edité partes de calma y otras donde se reflejara el drama y sufrimiento de estas personas, sin embargo, al montarlas, sí distorsioné algunos fragmentos, de manera que no resultara demasiado literal.

3. Creación y montaje de imágenes: se realizaron tres vídeos diferentes, uno para cada proyector y cada tercio de la pared: al ser una pared tan alargada y no disponer de distancia de separación suficiente para el proyector, fueron necesarios tres proyectores para completar la longitud de 9 m del lienzo. Las imágenes proyectadas fueron realizadas con Photoshop: líneas que rompieran la horizontalidad y provocaran inestabilidad visual. Estas fueron incluidas en el audio, en los momentos de mayor ruido y ajetreo para generar alerta y sobresalto (audio-imagen en consonancia). El punto de luz fue realizado a partir de varias grabaciones, utilizando la luz de una linterna sobre la pared de una habitación oscura. Estas grabaciones se cortaron y adecuaron al montaje, incluyéndose al principio y, al final de los vídeos.

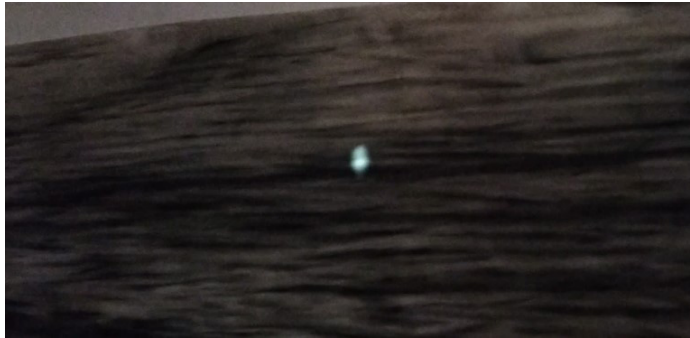

Figura 45: Detalle de proyección, "Caminos sin huellas", Sara Olid

4. Pruebas de descarte: fueron muchas las pruebas de proyección que se hicieron para ajustar las imágenes del montaje y, sobre todo, para elegir proyectores que fueran adecuados y se ajustaran a la pared. Realicé modificaciones a los vídeos, ya que al tratarse de tres montajes diferentes no podía ver el conjunto de los tres a la vez.

5. Pruebas de iluminación y ambientación: en esta parte técnica tuve varios inconvenientes con la adecuación de la iluminación de la sala para la proyección, para solucionarlo, añadí telas en las ventanas con el objetivo de crear un ambiente lo suficientemente oscuro para la proyección. Además, de dejar concretadas las medidas a la que se iba a colocar cada proyector, la altura del lienzo... También fue necesario colocar un papel continuo negro sobre la pared donde se expuso el dibujo, ya que esta era blanca y restaba intensidad a los blancos de mi obra: al utilizar un fondo negro, esta adquiere mayor importancia.

4. ANÁLISIS Y REFLEXIONES DEL PROYECTO

“*Caminos sin huellas*” ha supuesto un avance en mi evolución artística, tanto a nivel plástico, como a nivel conceptual, ya que no solo me ha permitido avanzar en el ámbito del gran formato, sino que trato el arte desde un punto de vista crítico y reflexivo, propiciando a generar un cambio y toma de consciencia en las mentes de cada uno de los espectadores. El objetivo principal de mi obra consiste en aportar una crítica hacia las muertes por naufragios en pateras, que aunque hoy en día esté poco visibilizada, representa una realidad muy trágica, cuyas cifras aumentan sin frenos.

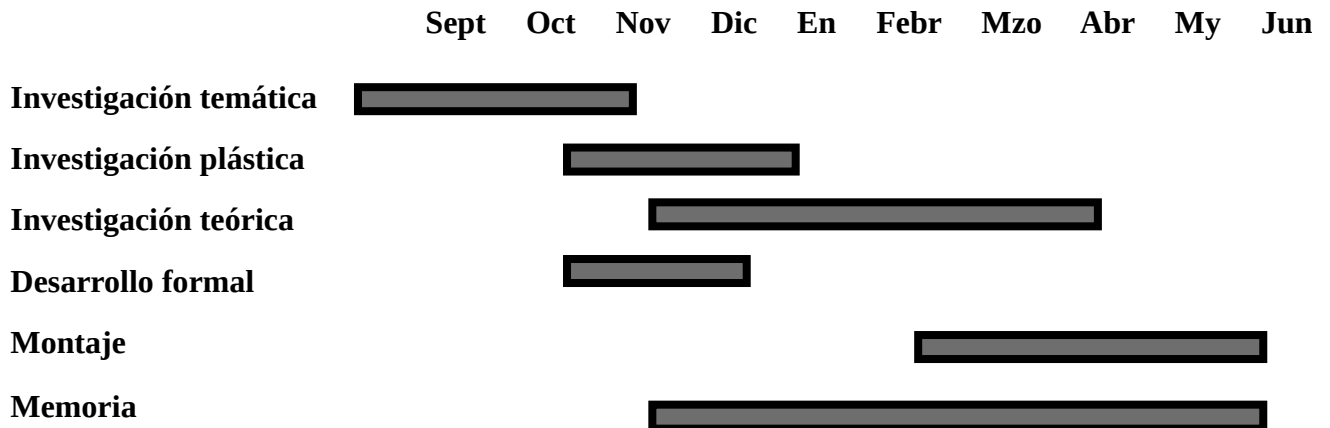
Todo comienza con ese punto el cual representa la idea de barca que navega a la deriva y que va trazando caminos a lo largo del lienzo, apareciendo y desapareciendo, como si intentara buscar una salida en ese mar. Esta luz, tan pequeña y frágil, representa esa llamada de atención que pretendo despertar en el espectador, además de hacer alusión a todas esas vidas que navegan sin rumbo, y cuya presencia en el mar pasa a ser tan fugaz y efímera, que llega a perderse en la inmensidad del mar.

A su vez, el título se refiere a ese camino invisible cuyo final está al otro lado de la orilla, y que desde la seguridad de la tierra parece un camino tangible y alcanzable, sin embargo, una vez ha dado comienzo el camino, la realidad es que éste no existe, sino que esas huellas se pierden en las estelas de la mar, dando lugar a un viaje incierto, y en la mayoría de los casos, interminable.

Imagen y sonido están intrínsecamente relacionados para generar un contraste de sentimientos alerta/calma y se complementan para funcionar conforme a esas proyecciones que, más allá del significado del punto, buscan romper la composición, así como generar sensaciones de incomodidad en el espectador, en consonancia con la tragedia que representa.

La conjunción de todo esto ha generado una obra que aúna sonido, proyección y dibujo para enfatizar esta crítica de la que hablo al principio, y conseguir hacer a cada individuo partícipe en mi obra. Esta combinación de técnicas me ha servido como primera toma de contacto de cara a un futuro proyecto de carácter instalativo que pretende sumergir al espectador no solo en una pared frontal, sino una obra audiovisual que ocupe todo un habitáculo, así como otros proyectos que se desarrollarán en el futuro, para de esta forma, evolucionar y pulir las habilidades aprendidas durante estos años de carrera.

5. CRONOGRAMA

6. PRESUPUESTO

Producción plástica

Pigmentos (100 g): 2,5 e.

Lienzo (9x1,9m): 75 e.

Carboncillos (2 uds): 2 e.

Cepillos (2uds): 7 e.

Proyección audiovisual

Proyectores (3uds): 1200 e.

Altavoz: 300 e.

Portátiles (3 uds): 1400 e.

Alargadores (3 uds): 72 e.

Adaptadores HDMI-VGA (3 uds): 15 e.

Ambientación

Papel craft negro (2 rollos de 25 m): 48 e.

Puntillas: 3 e.

Listones de madera (18 uds de 1 m): 32 e.

Soporte para equipo audiovisual: 7 e.

Transporte: 30 e.

TOTAL: 3193,5 e.

7. PROYECTO DE EXHIBICIÓN

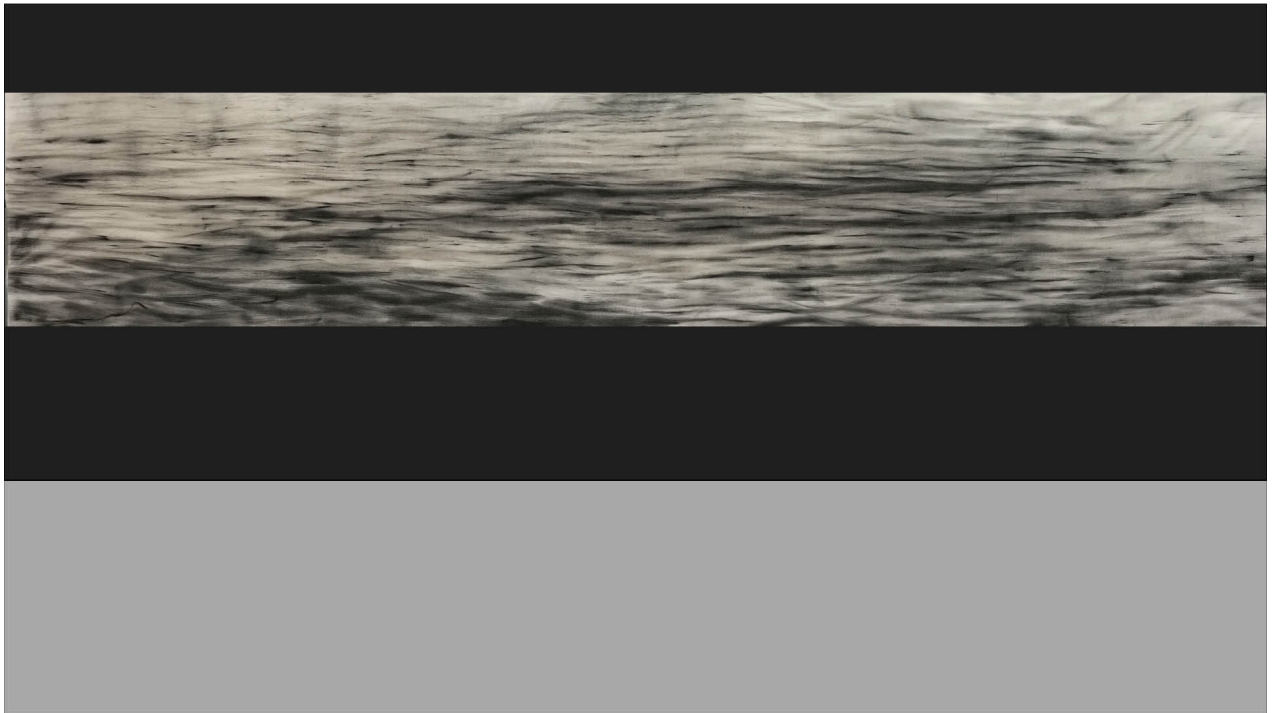

Figura 46: esquema de exhibición, "Caminos sin huellas", Sara Olid

La obra se expone a lo largo de toda la pared (9 m), colocada a 54 cm del suelo.

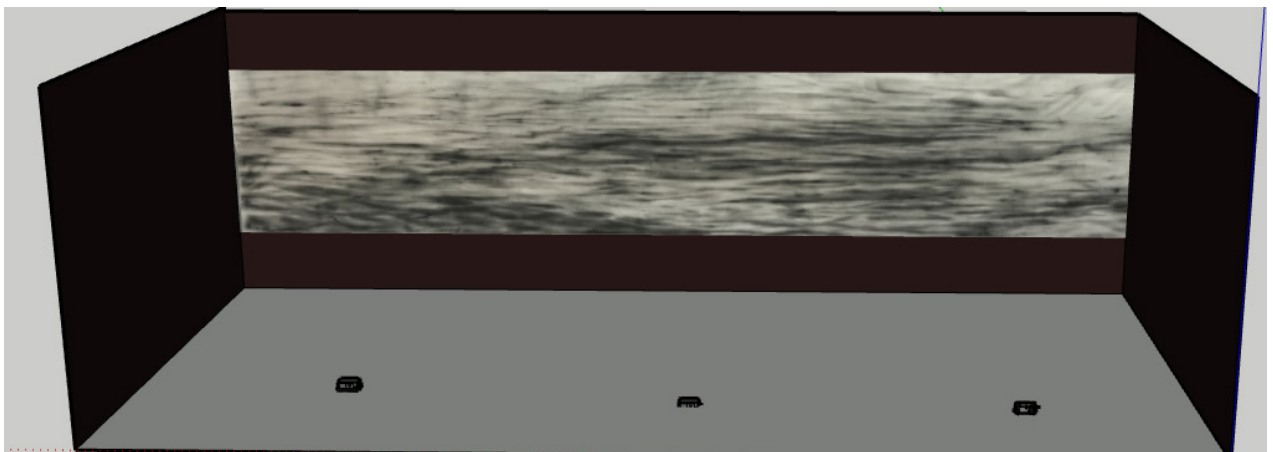

Figura 47: esquema de exhibición, "Caminos sin huellas", Sara Olid

Los proyectores han sido colocados a una altura de 32 cm, y distribuidos en un largo de 6 m, equidistantes entre sí, para ocupar todo el ancho del lienzo.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

BLANCO, P., CARRILLO, J., CLARAMONTE J., y EXPÓSITO, M. (2001). Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Universidad de Salamanca.

CARO CABRERA, M. V. (2015, 24 julio). El relato como irresolución narrativa en la fotografía secuencial. El caso de Adventure Series de Tracey Moffatt. Tracey Moffatt. <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/10150>

CENTELLA, O (2015) .El artivismo como acción estratégica de nuevas narrativas artístico-políticas. En: Calle 14, Revista de investigación en el campo del arte. Vol 10. nº15 (p.100-111)

COSTA, J. (2015), La ilusión del paisaje sonoro. Arte y parte. Nº 117, pp49-pp63.

JUANO VILLAFañE. Arte, Política y Pensamiento Crítico. (2006). Ediciones del CCC Centro Cultural de la Coope.

LIUT, M. De fronteras y horizontes: música y arte sonoro. UNLP. Artículo ISSN: 1850-3381

MICHELLI, M (1966). Las vanguardias artísticas del s. XX. Madrid. Alianza

PAREDES, T. (2015) Arte Político. Madrid: Asociación Española de Críticos de Arte.

PÉREZ, L.-A.I. (2016) Arte político Y Compromiso Social: El Arte Como transformación Creativa de Conflictos. Murcia: Cendeac.

REYES, J. (2006). Perpendicularidad entre el arte sonoro y la música. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (20), pp57-pp62.

RUSSOLO, L. (1998). El arte de los ruidos. Cuenca: Centro de Creación Experimental de la Universidad de Castilla-La Mancha / Departamento de Cultura de la Diputación de Cuenca.

SANSÓN, G. (2010). ¿Qué es arte sonoro?. In Arte sonoro en Venezuela. Caracas: Embajada de España en Venezuela

VICENTE TODOLI. De mar en mar. The Sea Works of Tacita Dean | Fundación botín. Línea. (2013). tacita dean.

<http://linea-e.com/2013/de-mar-en-mar-the-sea-works-of-tacita-dean/>

Artículos

ANA SERRATOSA. (s. f.). <https://anaserratosacom/blog/2022/2022-11/entrevistando-los-artistas-roberto-pugliese-y-pedro-medina>

BARCHILÓN, M. (2020, 9 diciembre). La ruta migratoria del Mediterráneo, la más letal del mundo. *La Vanguardia*. Recuperado 2020, de <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20201209/6105489/rutamigratoria-mediterraneo-mas-letal-mundo.htm>

(No date) *Arte Sonoro: Aproximación Al Concepto y su importancia en ...* - unican.es. Available at: <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8611/RadoMoyaRaquel.pdf?sequence> (Accessed: 08 June 2023).

CUENCA, A. L. (2018). ¿PERO ESTO QUÉ ES? del arte activista al activismo artístico en américa latina, 1968-2018. <https://www.redalyc.org/journal/5315/531557110017/html/>

GARBUNO, E. (2014, 31 mayo). *Arte Crítico: más allá del arte contemporáneo – Reflexiones Marginales*. <https://reflexionesmarginales.com/blog/2014/05/31/arte-critico-mas-alla-del-arte-contemporaneo/>

GARCÍA, I. A. (2020). Reflexiones en torno a la noción de arte sonoro y los límites y contextos del grafismo musical. *Arte Individuo Y Sociedad*, 32(1), 97-116. <https://doi.org/10.5209/aris.62464>

JOAQUÍN IVARS. El tamaño de lo que importa, 9/4/2019 <https://www.elsaltodiario.com/el-rumorde-las-multitudes/el-tamano-de-lo-que-importa>

LOZANO, B. (2017). Entrevista a Tacita Dean: “Vivimos el relato que impone la naturaleza”. *Letras Libres*. <https://letraslibres.com/revista/entrevista-a-tacita-dean-vivimos-el-relato-que-impone-la-naturaleza/#:~:text=Entrevista%20a%20Tacita%20Dean%3A%20%E2%80%9CVivimos%20el%20relato%20que,y%20la%20literatura%20son%20centrales%20en%20su%20obra>. Viana, I. (2013, 2 diciembre). John Cage, el hombre que «compuso» el silencio. *abc*. https://www.abc.es/historia/abci-john-cage-pieza-silenciosa-201202080000_noticia.html

Páginas web

AMARA, L. (2016, 24 agosto). Teignmouth Electron, de Tacita Dean. Letras Libres. <https://letraslibres.com/libros/teignmouth-electron-de-tacita-dean/>

artworks. (2021). Hiroshi Sugimoto. <https://www.sugimotohiroshi.com/artworks>

Hiroshi Sugimoto. (2015, 2 junio). Fotográfica.

<https://fotografica.mx/fotografos/hiroshi-sugimoto/>

ARTIVISMO. LA REIVINDICACIÓN DESDE EL ARTE. (s. f.). <https://www.art-madrid.com/es/post/artivismo-la-reivindicacion-desde-el-arte>

BBC News Mundo. (2017, 20 noviembre). «Palimpsesto», la poderosa obra con que la artista colombiana Doris Salcedo vuelve a llorar a los muertos. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-42024593>

CLARACPEREZ. (2018, 30 mayo). Jennifer Steinkamp. Naturaleza digital | Espacio Fundación Telefónica. Espacio Fundación Telefónica. <https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/jennifer-steinkamp/>

DU PLESSIS, L. (2022, 10 junio). Arte y activismo: 7 poderosos ejemplos contra el cambio climático. Domestika. <https://www.domestika.org/es/blog/10551-arte-y-activismo-7-poderosos-ejemplos-contra-el-cambio-climatico>

El crítico de arte de Raoul Hausmann | La guía de Historia del Arte. (s. f.). <https://arte.laguia2000.com/vanguardias-artisticas-del-siglo-xx/el-critico-de-arte-de-raoul-hausmann>

Events, S. (s. f.). Isidro Blasco, el artista que dota de dimensión y movimiento a sus obras a través de la deconstrucción de imágenes, recibe el II Premio de Artes Plásticas de la UNED. 2023 SYMPOSIUM EVENTS. <https://comunicacion.uned.es/news/show/85902/isidro-blasco-el-artista-que-dota-de-dimension-y-movimiento-a-sus-obras-a-traves-de-la-deconstrucci.html>

FAHRENHEIT MAGAZINE. Fahrenheit Magazine. <https://fahrenheitmagazine.com/arte/la-naturaleza-en-el-arte-povera-de-giuseppe-penone>

HILL, E. (2018, 30 marzo). The Artist Duo Whose Land Art Is Rejuvenating the Environment | Artsy. Artsy. <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artist-duo-land-art-rejuvenating-environment>

LUISA GONZÁLEZ. (2020, 22 octubre). La naturaleza en el arte povera de Giuseppe Penone | Naranjo, I. (2016). La Monte Young: Dibuja una línea recta y síguela. Letras Libres. <https://letraslibres.com/revista-espana/la-monte-young-dibuja-una-linea-recta-y-siguela/>

PULIDO, N. (2020, 14 febrero). Olafur Eliasson: «La naturaleza debería tener los mismos derechos fundamentales que los seres humanos». abc. https://www.abc.es/cultura/arte/abci-olafur-eliasson-naturaleza-deberia-tener-mismos-derechos-fundamentales-seres-humanos-202002140048_noticia.html

RAOUL HAUSMANN. (1886). HA! <https://historia-arte.com/artistas/raoul-hausmann>

ROMANOS, A. (s. f.). El arte inmersivo, una tendencia al alza. UOC (Universitat Oberta de Catalunya). <https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/274-arte-inmersivo.html>

RONALD VAN DER MEJIS - In-Sonora. (2017, 21 diciembre). In-Sonora. <https://in-sonora.org/ficha-artista/ronald-van-der-meijs/>

SÁNCHEZ, A. J. (2011, 1 febrero). «La crítica social es hoy más necesaria que nunca y el arte ahí tiene mucho que decir». Información. <https://www.informacion.es/elche/2011/02/01/critica-social-hoy-necesaria-arte-7054273.html#:~:text=Inquietudes%2C%20sensaciones%20y%20sentimientos%20que%20recorren%20cada%20pieza%2C,que%20busca%20nuevas%20metas%20para%20el%20ser%20humano.>

SIERNA, R. (2020). Estos majestuosos dibujos al pastel exploran la belleza del glaciar Perito Moreno. My Modern Met en Español. <https://mymodernmet.com/es/glaciar-perito-moreno-zaria-forman/>

SIMON ZABELL. (2020). ELDEVENIR ART GALLERY. <https://www.eldevenirartgallery.com/simon-zabell>

UNAM, I. D. I. E. (2020). Vista de La estética del mar y otros minimalismos de Hiroshi Sugimoto | Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas. <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2304/2602>

Un mar de desesperación. (2016). Revista 5W. <https://www.revista5w.com/temas/derechos-humanos/un-mar-de-desesperacion734>

VIANA, I. (2013, 2 diciembre). John Cage, el hombre que «compuso» el silencio. abc. https://www.abc.es/historia/abci-john-cage-pieza-silenciosa-201202080000_noticia.html

Webgrafía de audios

AGENCIA EFE. (2015, 15 septiembre). Un grupo de doce cubanos llega en balsa a Miami Beach [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PW12CXTg3Z8>

Diario de Cádiz. (2019, 13 mayo). Así fue el rescate de la patera en Caños de Meca [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=k-8588mVKk0>

DMAX España. (2020, 18 mayo). Guardia Civil y Salvamento Marítimo: rescate de inmigrantes | Control de fronteras: Europa [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=S7fMkJrvFIY>

jose sanchez hachero. (2018, 16 septiembre). Rescate de patera en el mar de Alborán [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wrZYBoDBlqc>

salvamentomaritimo. (2017, 25 abril). RESCATE DE 87 PERSONAS [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ynVEbhcDM0U>

salvamentomaritimo. (2017b, octubre 28). 28 10 2017 Rescate Guardamar Polimnia patera hundiéndose Alboran [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZpNt4KYa0_U

salvamentomaritimo. (2023, 20 abril). SALVAMAR LYRA: Versátil y eficaz a la par que rauda y especializada [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=oykSomxhLRA>

salvamentomaritimo. (2016, 10 noviembre). RESCATE DE 2 PATERAS EN EL ESTRECHO [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Fe5zdb3yMV4>

9. ANEXO

Figura 48: “Caminos sin huellas” (fragmento derecho de la obra), Sara Olid, 2023

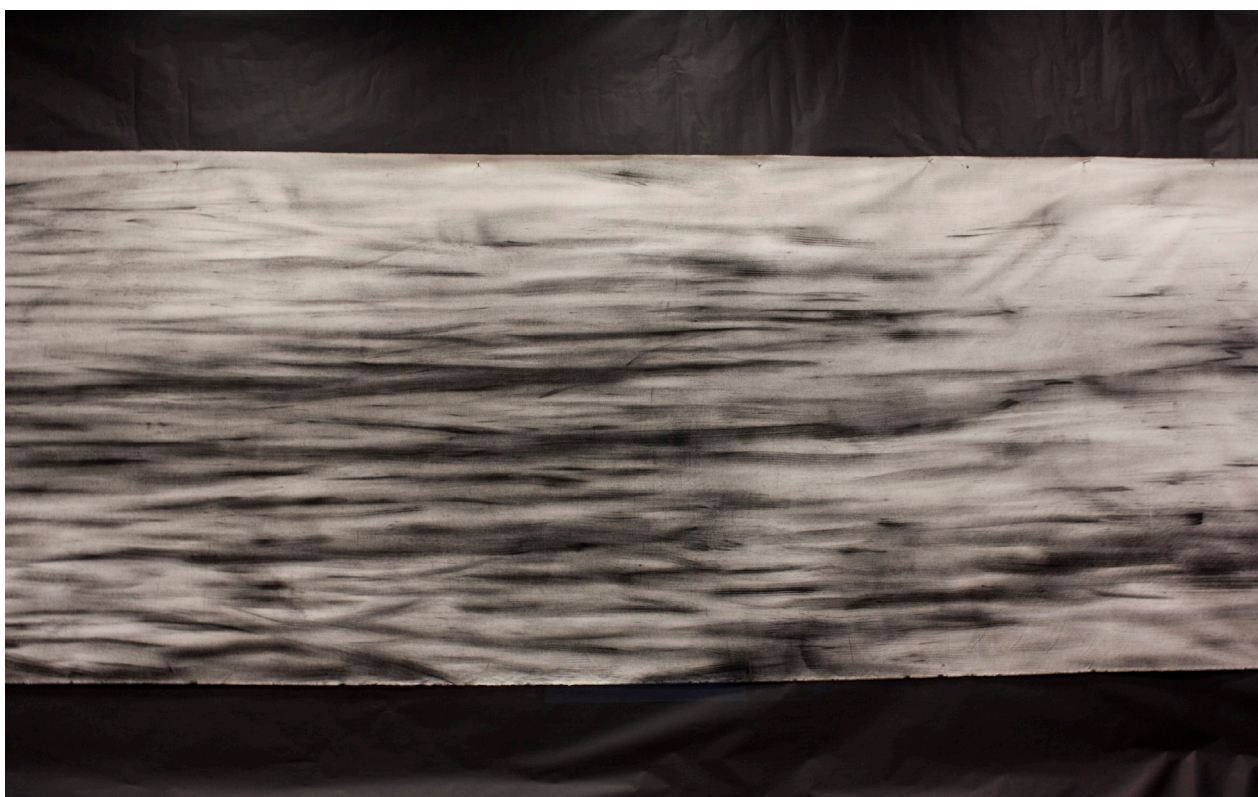

Figura 49: “Caminos sin huellas” (fragmento izquierdo de la obra), Sara Olid, 2023

Figura 50: "Caminos sin huellas", Sara Olid, 2023

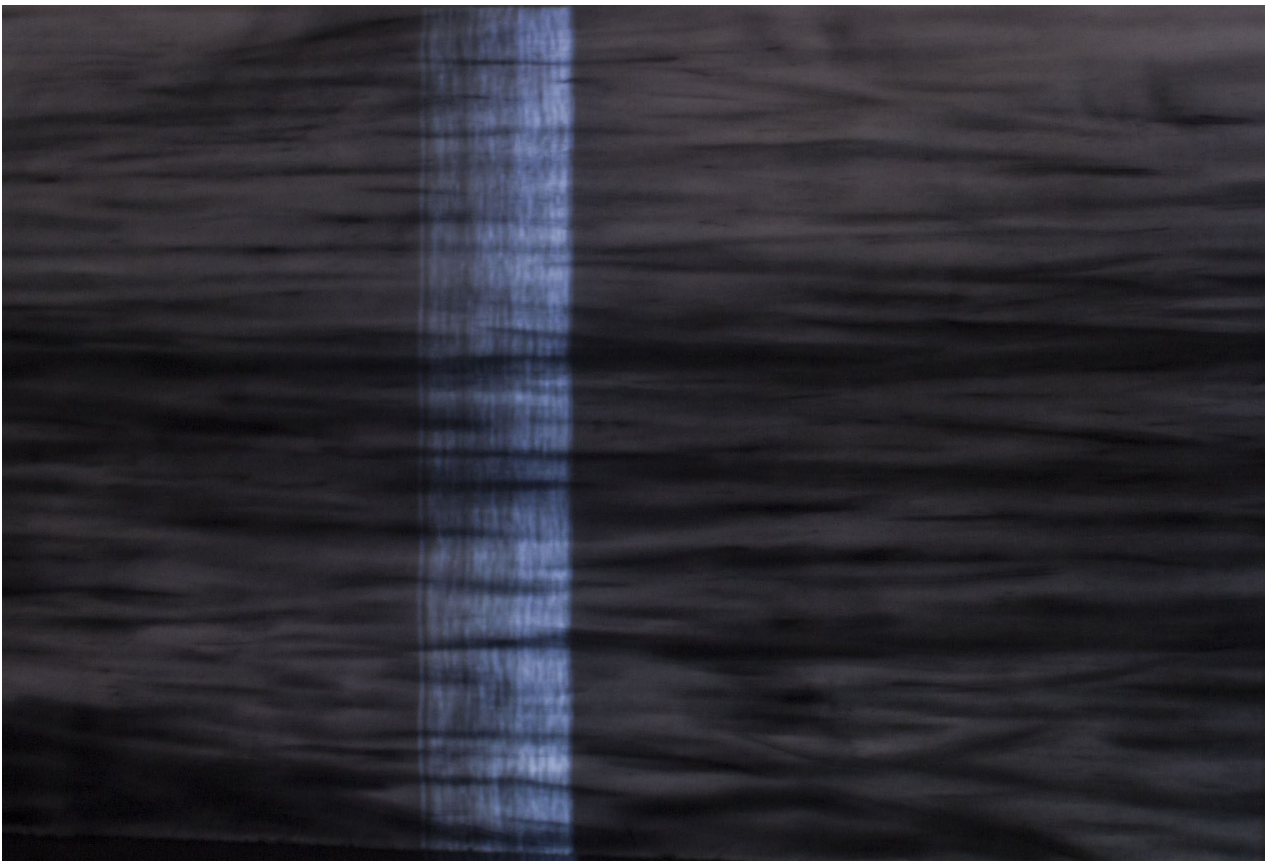

Figura 51: "Caminos sin huellas" (detalle de proyección), Sara Olid, 2023

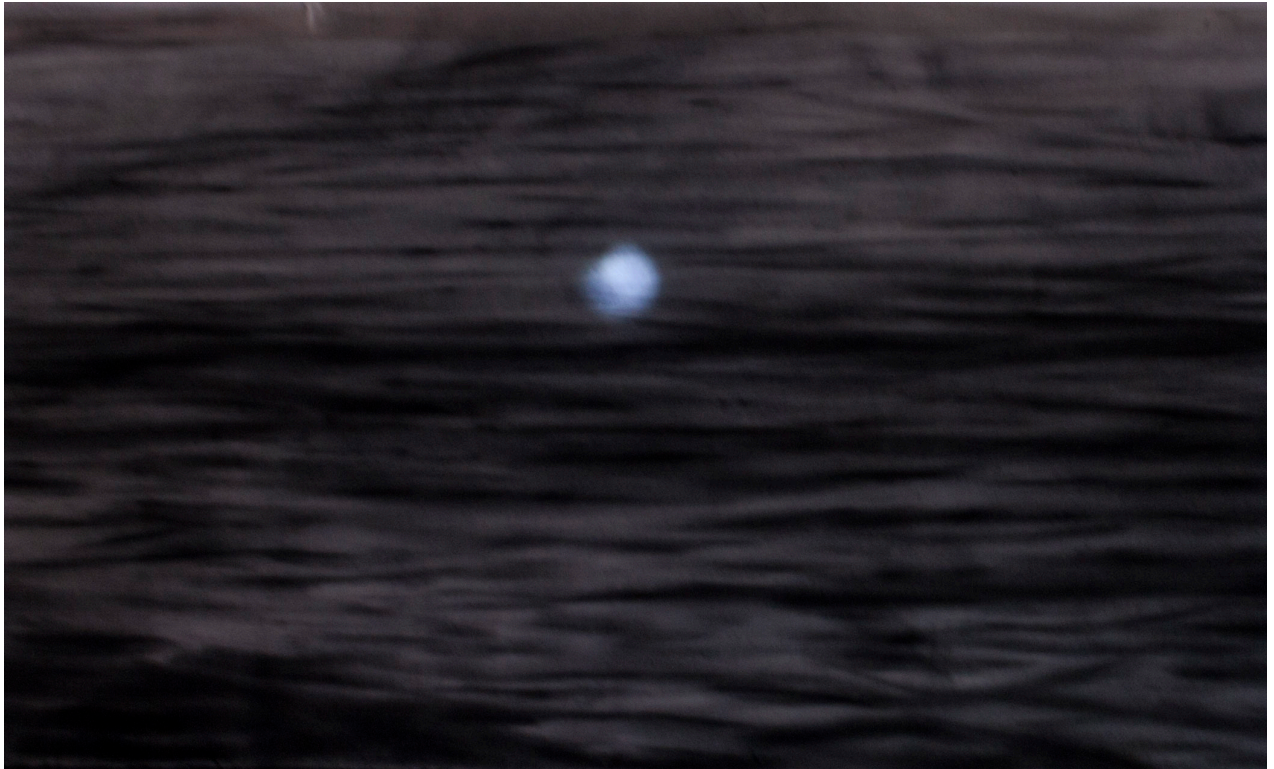

Figura 52: “Caminos sin huellas” (detalle de proyección), Sara Olid, 2023

Figura 53: “Caminos sin huellas” (detalle), Sara Olid, 2023

