

Trabajo Fin de Grado

Fui, Soy

Metamorfosis de una Identidad

Autor

Anxo Iglesias Martínez

Directora:

Valle Galera de Ulierte

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Grado de Bellas Artes

Universidad
Zaragoza

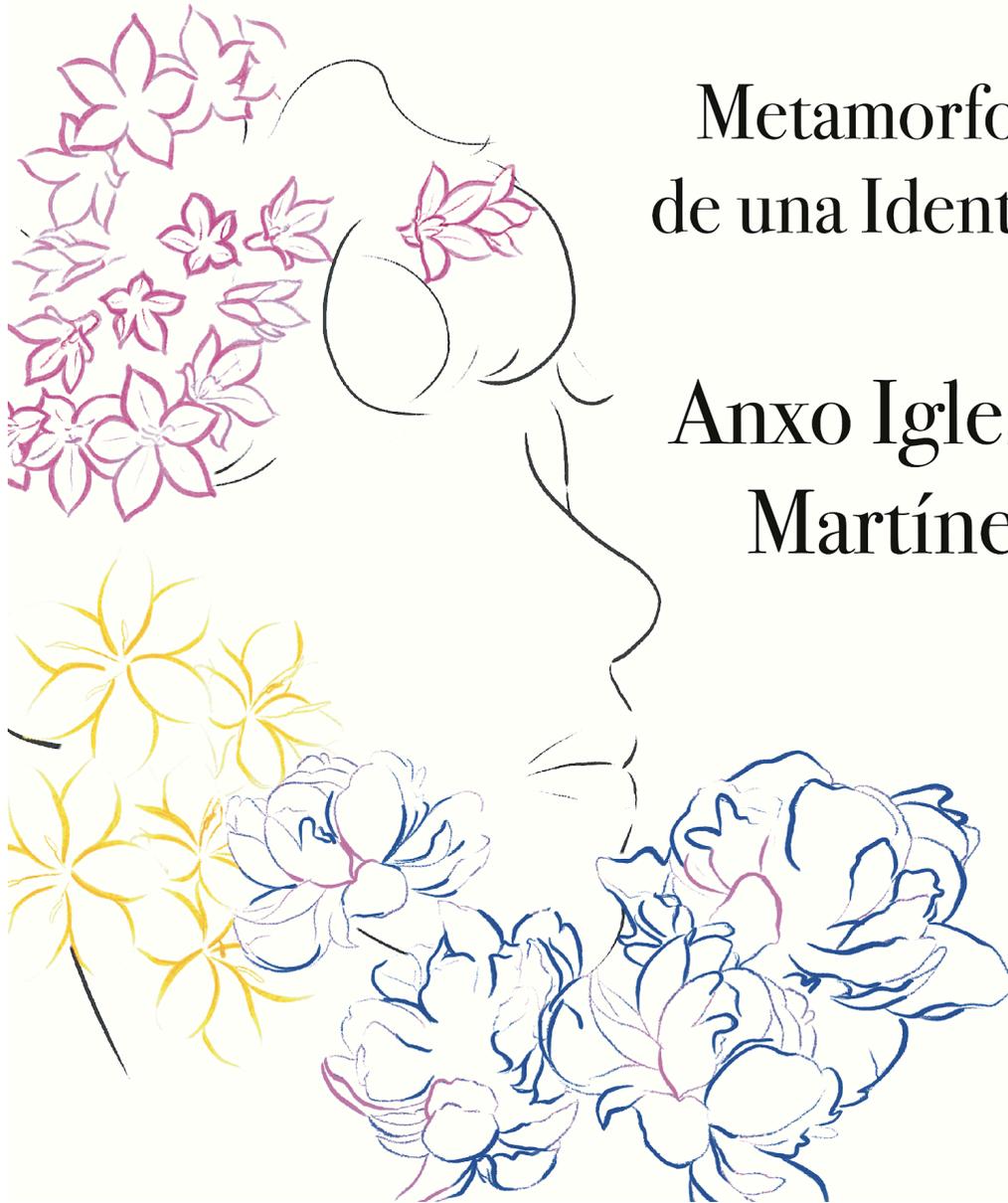
**Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel**

Universidad Zaragoza

Fui, Soy

Metamorfosis
de una Identidad

Anxo Iglesias
Martínez

RESUMEN

Este proyecto plantea crear un retrato psicológico abstracto en directo con el que se identifique el artista, contrapuesto a los autorretratos figurativos realizados a lo largo del grado y en los que no se reconocía.

Representar cómo siente su transformación e identidad, su relación emocional con su pasado y presente y generar un espacio de interacción y observación pacífico y familiar.

Como tal, el proyecto se divide en la parte teórica que abarca los nombres propios, la identidad y el autorretrato, desde el punto de vista del pensamiento posmoderno, apoyándose en autores como Paul B. Preciado, o artistas como Oliver Sagazan.

Para la realización del proyecto se han planteado unas ideas clave en torno a la identidad en transición y el autorretrato que fueron derivando en la performance y el dibujo.

Finalmente la acción se ubica en círculo alrededor del artista y en el centro de la sala rodeado por los espectadores en un espacio relajado. Mientras se reproducen varios audios reflexivos, que abarcan los temas del nombre propio, la identidad autopercebida y la imagen de otros sobre su persona.

Finalmente el artista consigue recrear ese espacio y ambiente y generar una obra de autorretrato armoniosa y feliz. Al mismo tiempo que conectaba con el público en una temática existencial sobre la transformación del Fui al Soy.

ABSTRACT

This project proposes creating a live abstract psychological portrait on which the artist is identified, contrasted with the figurative self-portraits made throughout the degree in which he did not recognize himself .

It represents how he feels his transformation and identity, his emotional relationship with his past and present and generates a peaceful and familiar space for interaction and observation.

As such, the project is divided into the theoretical part that covers proper names, identity and self-portrait, from a postmodernist philosophical point of view, relying on authors such as Paul B. Preciado, or artists such as Oliver Sagazan, whose works postmodern thought.

For the realization of the project, some key ideas have been raised regarding identity in transition and the self-portrait that led to performance and drawing.

Finally the action is located in a circle around the artist and in the center of the room

surrounded by spectators in a relaxing space. While several reflective audios are played, covering the topics of one's own name, self-perceived identity and the image of others about oneself.

Finally the artist manages to recreate that space and environment and generate a harmonious and happy self-portrait work. At the same time he connected with the public on an existential theme about the transformation from "I was" to "I am".

PALABRAS CLAVE

Autorretrato

Identidad

Metamorfosis

Performance

Vacío

Presente

KEY WORDS

Self Portrait

Identity

Metamorphosis

Performance

Void

Present

AGRADECIMIENTOS

A las primeras personas que quiero agradecer es a mi grupo de amigos Los Potas que desde primero han estado ahí para mí, cambiando juntos y evolucionando como personas y artistas, aprendiendo unos de otros un montón de cualidades que desde mi punto de vista han enriquecido mucho quien soy ahora.

A mi familia, que siempre me han acompañado en todo momento y en todas las decisiones que he tomado, gracias a ellos puedo sentir su orgullo hacia mí y mi trabajo y contar con su apoyo es de lo más bonito y gratificante que tengo en mi vida.

A mis compañeros de piso, por tener que soportar todos mis desvaríos y locuras y por hacerlas conmigo de vez en cuando. Por haber transformado ese lugar en mi segunda casa en Teruel.

A Sam Tapia, por ser una de las personas más honestas en mi vida, gracias a él he conseguido verme y reconocirme mucho mejor de lo que lo hacía antes, pudiendo darle una perspectiva más bonita a mi vida.

A mi mejor amiga Sabela, por la pregunta que lo cambió todo de mí y por siempre cuestionarme y hacerme replantear toda mi existencia.

A mi gata, quien me acompañó todas las noches en vela para poder terminar este trabajo y aunque no lo admita, me ronronease todo el tiempo.

A Polina, quien comenzó mi mayor transformación a inicio de carrera y quien rompió la presa de quien era a quien soy ahora.

A Natalia, por todos los tés e infusiones a las 3 de la mañana y los ánimos cada vez que me veía currando.

A Aurora, quien me ha ayudado durante todo el proceso de trabajo y con quien aprendí mucho de mí mismo durante el tiempo que he pasado con ella.

A Belén, quien me aconsejó y guió para poder crear mi archivo, del cual estoy muy orgulloso, y por mostrarme referentes importantes para mi obra.

A Holga, quien fue la profesora que me mostró a Paul B. Preciado, mi referente más importante en el trabajo.

A mi tutora de Trabajo de Fin de Grado, quien escuchó con paciencia y habló durante muchísimo tiempo para ayudarme lo mejor posible en este proyecto.

ÍNDICE

1.	Introducción.....	7
2.	Objetivos	8
2.1.	Principales.....	8
2.2.	Secundarios.....	8
3.	Contextualización.....	9
3.1.	Pensamiento Posmoderno.....	9
3.2.	El uso de nombres propios y su propósito.....	10
3.3.	Autorretrato, contexto social e histórico.....	12
4.	Referentes.....	13
4.1.	Referentes Teóricos.....	13
4.2.	Referentes Artísticos.....	15
5.	Metodología.....	19
5.1.	Discurso Artístico.....	19
5.2.	Primeras impresiones.....	20
5.3.	Cronograma.....	22
5.4.	Desarrollo de la Obra.....	24
5.5.	Trabajos previos.....	32
6.	Resultados del trabajo.....	34
6.1.	Análisis de los autorretratos y la performance.....	34
6.2.	Conclusión.....	36
7.	Referencias.....	27
8.	Anexos.....	39

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta obra es crear una performance en la que se muestre al artista ilustrando su autorretrato en directo, a la vez que genera un espacio agradable que invite a observar la obra. La cual nos muestra desde la abstracción, la mirada que el propio artista tiene de su persona.

La acción se ubica en círculo alrededor del centro de la sala, en la cual los espectadores pueden rodear la performance y acomodarse en el espacio previamente ambientado, mientras se reproducen varios audios reflexivos, donde se abarcara desde un punto de vista filosófico y personal; El significado que conlleva un nombre, la imagen autopercebida de sí mismo y la imagen externa que tienen del artista desde un punto de vista social.

La motivación para comenzar este proyecto, viene a raíz de que a lo largo de la carrera el autor desarrolló múltiples autorretratos, sin embargo estos siempre mostraban el lado más figurativo y poco reconocible del artista. Tras año y medio en terapia, debido a situaciones confusas consigo mismo y su género. Tras investigarse de manera introspectiva, el artista comenzó a reconocerse, por ese motivo pretende abarcarlo en esta obra.

Por ello plantea generar un retrato psicológico de su persona y dar a entender cómo percibe su transformación, como observa el pasado y siente el presente de lo que fue y lo que es ahora mismo.

Durante esta acción, el artista da total libertad al público para moverse por donde quiera, también si quieren marcharse o no de la obra.

En el proceso de realización hubo que solventar problemas de calendario y ubicación que redujeron el tiempo para los preparativos de este trabajo. El trabajo expone al artista y debería mostrarse en un lugar más público o donde la gente tuviera más acceso, o fuese más transitado. Sin embargo, este mismo contratiempo ayudó a crear una escena más familiar, tranquila y pacífica para con el estudiante y el público.

Algunos de los puntos fuertes del proyecto eran el espacio universitario con el que contaba y las personas a quienes se dirigía. Debido que el estudiante decidió no hacer una temática que supusiera activismo de género, sino una más personal y común hacía todo tipo de públicos.

2. OBJETIVOS

2.1. Principales

Mostrar la transformación personal del artista desde su pasado hasta su presente.

Crear una obra pictórica de un autorretrato psicológico.

Querer verse a uno mismo en un autorretrato donde se pueda identificar.

Deconstruir mediante el arte las nociones de género para crear espacios en los que habitar y reconocerse de manera natural y sin restricciones sociales impuestas.

Crear un espacio familiar y pacífico entre la obra y el público.

Tratar el tema de la identidad y la identidad de género desde un punto de vista artístico y filosófico.

2.2. Secundarios

Investigar de forma artística la formación de una persona a través de sus vivencias.

Reflexionar sobre la creación de un autorretrato.

Crear una performance / acción que pueda representar el autorretrato del autor.

Mostrar la importancia de la pertenencia y los problemas que muchas personas invisibilizan sobre las crisis de existencia y las dificultades personales de sentirse uno mismo.

Buscar un estilo representativo no figurativo que encaje con el artista.

Investigar la transformación de la identidad a lo largo de la vida de todo ser humano.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

3.1. *Pensamiento Posmoderno*

Se considera que el término *filosofía posmoderna* fue acuñado por los filósofos Jean-François, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Jacques Derrida.

El posmodernismo es un término ambiguo, que en un principio enmarca la filosofía, la literatura y el arte. Este alude a dos fenómenos, por un lado se refiere al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente 1980 (Arancibia & Imaginario, 2024).

Para algunos autores, la posmodernidad no es exactamente una crítica de la modernidad, sino más bien un cuestionamiento del carácter absoluto de ciertos valores. Así entran en conflicto la noción de *verdad* y *razón*, o la preeminencia de lo social sobre lo individual (Arancibia & Imaginario, 2024).

Algunas de las características, a grandes rasgos, de la posmodernidad se dividen en ciertos aspectos:

- Expresar la crisis del pensamiento metafísico moderno. La ciencia y la filosofía descubren que no son infalibles ni universales y admiten que no se puede hallar una única verdad.
- Deslegitima los metarrelatos modernos.
- Reconoce que existen diferentes modos de saber.
- Rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso.
- Reflexiona sobre su contexto y visibiliza responsabilidades.
- Promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad (Arancibia & Imaginario, 2024).

Dentro de esta corriente, lo que el artista trabaja es el tema del individualismo y la identidad. En donde, adentrándonos en el concepto identidad, se explica que el ser es algo en plena metamorfosis. Existir en un cuerpo y una mente te da la oportunidad de experimentar una transformación de ti mismo desde que naces hasta que mueres, tanto desde el punto de vista autopercibido como el social. Todo ser está en transformación constante, todo el mundo cambia, pero es este cambio y esta forma de llevarlo que hace que el artista se interese en plasmarlo de una manera ilustrativa y más psicológica.

3.2. El uso de nombres propios y su propósito

El nombre propio se define como “Por oposición al común, un nombre sin rasgos semánticos que designa un único ser” (RAE, 2024).

Efectivamente, un nombre propio es algo perteneciente a una entidad, su forma de ser nombrada y nombrarse a sí misma. Por ende todo individuo perteneciente a la sociedad tiene derecho a un nombre con el cual se le identifique y con el que este se pueda auto-identificar.

Basándonos en Stevens (2020), los nombres no solo tienen el poder y la simbología de una insignia de pertenencia sino que, además, son un elemento regulatorio de las fronteras de las correspondientes identidades nacionales.

Ya que la mayoría de países tienen regulaciones a la hora de registrar con un nombre en el juzgado. Muchos de ellos acarrean normas tradicionalistas y solo dejan poner nombres de una lista de nombres pertenecientes al idioma del país. Otros por ejemplo solo dejan poner nombres acorde al sexo de la persona, y se hace una distinción entre nombres masculinos y femeninos.

El género es, por supuesto, otra categoría fundamental que el nombre asocia al cuerpo recién nombrado, similar a la relación nación/nombre es la relación género/nombre, que asigna y produce un estado de pertenencia con efectos sociales y jurídicos naturalizados como “género”.

En palabras del propio Stevens (2020):

Cabe destacar que la prohibición de los nombres que hagan confusa la identificación respecto a lo que la ley llama “sexo” no solo permaneció inalterada por la Ley de Identidad de Género, sino que encuentra su propio eco en esta, en concreto cuando su preámbulo establece la necesidad de que la rectificación del sexo conlleve “el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” De este modo, a la par que la ley amplía las posibilidades de agencia de las personas trans al facilitar el comúnmente deseado cambio de nombre, refuerza en cierto modo el poder del nombre propio como instrumento taxonómico del binarismo oposicional del género: la ley no solo permite el cambio deseado sino que exige, además que dicho cambio registral impida cualquier “discordancia” (p.128).

Esto dificulta mucho el hecho de integrarse completamente en la sociedad normativa y binaria por parte de las personas disidentes de género. La realidad de no poder escoger un nombre que se adapte a tu identidad y con el que uno no pueda identificarse, crea un

malestar existencial muy fuerte en personas *bautizadas* con un nombre que no les representa.

Otra característica a tener en cuenta de los nombres propios es que no hay dos idénticos aunque existan dos personas con el mismo nombre, ya que un nombre no solo son fonemas, letras o sílabas, sino que perduran de manera histórica en la persona que lo porta.

Cuando un mismo nombre se refiere a dos personas diferentes, no se trataría en realidad ya del *mismo* nombre, sino, más bien, de dos nombres distintos a los que sugiere llamar “homónimos” que, pese a coincidir en su forma, se distinguen entre sí por diferir en su referente.(...) De este modo que precisa no de pocos sobreentendidos convencionales y contextuales, puede mantenerse el supuesto de partida de que, en realidad, cada nombre refiere *rígidamente* a su propio y único objeto (Stevens 2020, p.120).

Como tal, nací con un nombre, con un símbolo de identidad, Antia fue el primero, me gustase más o menos era mío y me pertenecía. Hice mío ese nombre, esa Antia no era igual al resto pese a ser el nombre más común en Galicia. Cuando entendí mi ser y mi transición de género y persona, sentí que ese nombre no era mío, que me había dado una vida anterior, pero esta nueva vida necesitaba ser nombrada de una forma diferente. Por eso Antia, que significa *hermosa flor*, quedó relegada a un bonito recordatorio de quien fui. Durante el proceso nació Anxo, que traducido sería *Ángel*, y con este nombre vendría la promesa de alguien o algo más amable, más pacificador hacia mí mismo. Pese a tener estos dos nombres guardados en mi cuerpo, en mi arrogancia me di un tercero, Luar, un nombre onírico, que representa mi parte más poética, artística, algo surrealista y que efectivamente a día de hoy, es tan importante como mis nombres oficiales.

3.3. Autorretrato contexto social e histórico

El autorretrato definido de manera objetiva es el retrato hecho por el propio artista. “Se considera uno de los ejercicios más profundos que se pueden llegar hacer” (Porset, 2018). El llegar a crear un autorretrato puede deberse a múltiples razones. Sin embargo puede resultar uno de los ejercicios más complicados, ya que significa analizar tu propia imagen a través de un reflejo, una fotografía, otra pintura, o de la propia autopercepción del creador y traducirla a una nueva imagen. Implica un nivel de autoconocimiento muy amplio, ya que intenta representar todo lo que ve y siente el artista en ese momento de sí mismo. Esta práctica, no es género exclusivo de la pintura, ni del estilo realista, sino que a lo largo de la historia se pueden observar muchas formas que tiene el propio artista de inmortalizarse.

Según Porset (2018), el autorretrato en el arte se ha utilizado a lo largo de los siglos para dejar constancia del artista creador. Los primeros autorretratos de los que se guarda constancia datan del 1300 a.C, en el antiguo Egipto durante el periodo Amarna. De los registros que se poseen, se sabe que el autor de este autorretrato era un escultor llamado Bek, quien esculpió su retrato en piedra. Así es como este escultor de la Edad Antigua creó uno de los primeros autorretratos y cumplió la función de dejar su firma en una auto-representación de sí mismo. Sin embargo, esta práctica no se convierte en un subgénero de la pintura en occidente hasta el siglo XIV.

Ampliando la información, Ruiz (2015) nos ayuda a aportar más contexto:

Al final de la época renacentista en la pintura, fue cuando el artista comenzó a incluir su autorretrato en sus obras de manera discreta, para dar a entender que el trabajo de ser pintor no es algo meramente artesanal. Ya desde el Renacimiento la clave de los autorretratos era la mirada, todo artista que se autorretratara en su obra miraba hacia el espectador, como intermediario entre la propia obra y su público. Con ello muchos artistas querían ennoblecer su trabajo, añadiendo su imagen a los retratos de los aristócratas y reyes de la época.

Durante el siglo XVII surge una necesidad, de no solo representar y reproducir la imagen vista en un reflejo, sino que se quieren proyectar también las actitudes morales e intelectuales del artista representado. Dando aquí al artista una escena noble, como exaltando al personaje creador.

Avanzando hacia el siglo XVIII y entrando al Romanticismo se crea un fuerte deseo de independencia por parte del artista. Predomina la idea de genio liberado y su arte también adquiere la libertad de libre creación, generando así un debate sobre el retrato, en donde el autorretrato toma protagonismo como el más importante a la hora de representarse, y no como género secundario. Durante este periodo de tiempo el autorretrato es comprendido no

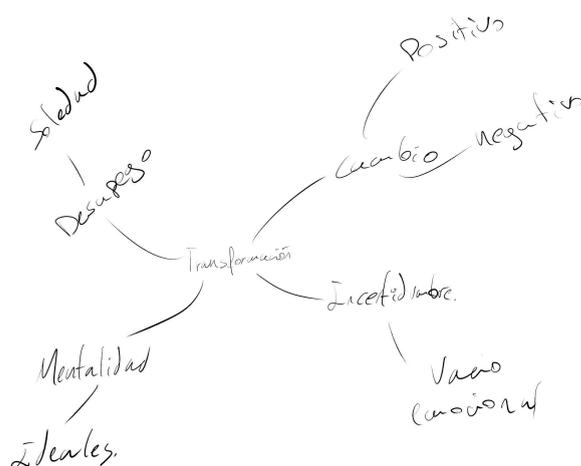
solo como la representación del artista creador, sino también se considera que está retratando e inmortalizando su propia alma en pintura.

Con el inicio de las vanguardias en el siglo XX, se experimenta, se sufren cambios y se trata de buscar un nuevo significado al arte. Durante esta etapa el artista, además de retratarse, lo que intenta es ilustrar su actitud ante la sociedad y sus pensamientos e ideologías hacia el arte, por lo que su mirada se vuelve más crítica e íntima. Se libera al autorretrato de los academicismos y se premia la innovación de este. Al revelar intimidades de su vida, el autorretrato convencionalmente conocido se queda pequeño, por lo que se trata de incluir elementos, nuevas técnicas y nuevos estilos, intentando así mostrar la más sincera cara del artista desde un punto de vista social y psicológico.

4. REFERENTES

4.1. Referentes teóricos

A nivel teórico uno de los mayores referentes a la hora de iniciar el trabajo fue Franz Kafka (1915), con su relato *Metamorfosis*. Este relato cuenta la vida de Gregorio Samsa, alguien normal con un trabajo normal que vivía para mantener a su familia y un buen día no pudo hacerlo porque comenzó a transformarse en un bicho, dejándolo en estado de inutilidad y a la espera de la muerte en su casa. Si bien el relato trata sobre la exclusión social a raíz de la funcionalidad dentro del capitalismo, el artista quiso centrarse en la parte de la propia metamorfosis del personaje y hacerla suya. Después generó un mapa mental a raíz de palabras que le ayudarían a crear el discurso artístico y darle una dirección al proyecto.

Anxo Iglesias Martinez. *Mapa mental , Transformación*, Archivo de CDA.

Otro referente importante dentro del marco teórico y conceptual de este proyecto es Paul B. Preciado filósofo, escritor y comisario de arte. Dos de sus obras producidas que han ayudado al artista a reflexionar sobre el trabajo fueron *Yo soy el monstruo que os habla, discurso para una cumbre de psicoanalistas (2020)* y *Orlando una biografía política (2023)*, En ambas obras, una escrita, la otra cinematográfica, trata de la transformación, la metamorfosis, pero no como en la obra de Kafka, sino como una metamorfosis liberadora, realista y fluida de un género y una identidad como persona perteneciente a una sociedad. Preciado (2020) redacta el siguiente discurso retórico:

¿Por qué están ustedes convencidos de que solo los subalternos tenemos identidad? ¿Por qué están ustedes convencidos de que solo los musulmanes, solos los migrantes, solo los maricas amanerados, solo los negros tienen identidad? ¿Y ustedes, los normales, los hegemónicos, los psicoanalistas blanquitos de la burguesía, los binarios, los patriarco-coloniales, no tienen ustedes identidad? No hay identidad más esclerotizada y rígida que su identidad invisible. Su identidad ligera y anónima es el privilegio de la norma de género, sexual y racial. Todos tenemos identidad. O, mejor dicho, nadie tiene identidad (p. 39).

El hecho de que consideremos nuestra identidad algo político y social es algo que, según el autor de este trabajo, limita a la persona a conocerse en profundidad. Estar sesgado por las etiquetas tanto dentro como fuera de colectivos, siendo más o menos normativos o más o menos ricos. Por ello esta lectura la considero óptima, ya que habla sobre la libertad de existir como humano libre de tapujos sociales como la heteronormatividad.

La siguiente obra, también perteneciente a Paul B. Preciado, es la película de *Orlando, mi Biografía Política*. Esta película nombra varios conceptos clave para este proyecto, que resumidamente serían el autorretrato, la identidad y su transformación, la metamorfosis (palabra muy nombrada) y la existencia como persona neutra. Para el estudiante, el poder ver esta película fue poder ver un autorretrato del director con una profundidad que jamás podría proporcionarle un espejo, una pintura o una fotografía. También se habla de cómo el cambio físico de una persona, a través del protagonista, Orlando, no genera un cambio real más allá de la persona que es, solamente un cambio a través del tiempo sobre su cuerpo.

No quiero elegir una cosa u otra, sino hacer una mezcla explosiva de todo lo que me gusta...lo que mis padres llaman fases, yo prefiero llamar pasajes de mi vida, periodos...La vida consiste en la propia metamorfosis, en dejarse transformar por el tiempo (Preciado, 2023).

En ese párrafo citado está la esencia del trabajo de fin de grado que el estudiante quiere contar con su performance. El crear una explosión de pasado y presente de aquello bonito que fue y es, el dejarse transformar con el tiempo y el audio en un profundo autorretrato de sí mismo, mostrando su transformación vacía a algo lleno de color.

“La posibilidad de poder cambiar el nombre de todas las cosas, incluso los nombres propios” (Preciado, 2023).

“Mirar una calavera es como mirarse en un espejo. Es hacer un retrato profundo de uno mismo, que tiene en cuenta la dimensión temporal y casi geológica de cada vida” (Preciado, 2023).

“Tampoco soy aún la persona que quiero ser. Pero creo que ninguna palabra describe el género de la persona que quiero ser. Hay que inventarla y tiene que ser de forma poética” (Preciado, 2023).

4.2. Referentes artísticos

Dos de los artistas más destacables en este trabajo, a la hora de inspiración son. Vincent Van Gogh y Frida Kahlo. Ya que ambos presentan un estilo de obra que no solo retrata su físico actual de aquel entonces, sino que también muestran su estado psicológico y referencias a su pasado.

El uso del color y el estilo pictórico de ambos artistas da lugar a un entendimiento mayor de su psique y del proceso de introspección que han tenido.

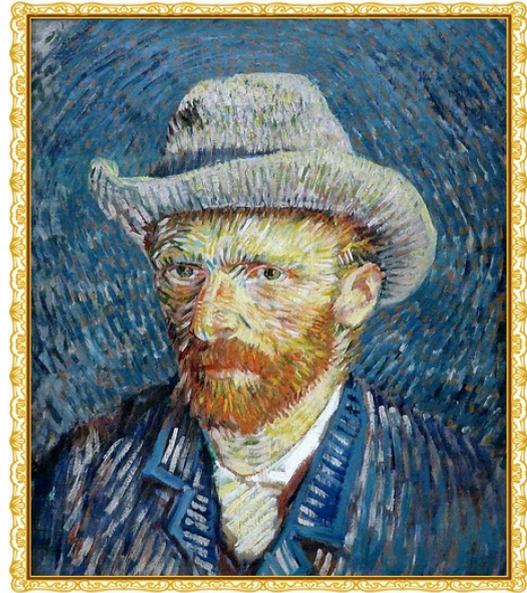
Como tal, Vincent Van Gogh en sus autorretratos se muestra de diversas formas, y se entiende la importancia de los colores a la hora de mostrar su estado mental y anímico de ese entonces. También cabe destacar que el hecho de que hiciese tantos autorretratos muestra una tendencia de querer retratar sus cambios en ese preciso momento y el cómo se ve a sí mismo y como se siente al respecto, a través del movimiento pictórico al que pertenecía.

Por otro lado Frida Kahlo a parte de autorretratar su imagen contemporánea, también mostraba a través de su simbología, su pasado y también un pensamiento más crítico y político. Dando pie de esta forma a un autorretrato mucho más social que no deja de lado el mostrar cómo es esta artista.

La creación de símbolos, como existe en el surrealismo, es un elemento importante para el artista a la hora de crear su autorretrato, ya que estos forman una parte fundamental de su metamorfosis a lo largo de los años.

Frida Kahlo. *Las dos Fridas*. [Cuadro]
(artikabooks.com/wp-content/uploads/2021/11/1-las-dos-fridas.jpg)

Vincent Van Gogh. *Autorretrato con sombrero de fieltro* [Cuadro]
(bbc.com/mundo/noticias-61338028)

Otro de los referentes clave para esta obra es el artista Oliver De Sagazan, quien actualmente es pintor, escultor, performer y director, haciendo varias obras de *Arte vivo*. En las cuales el estudiante se inspiró para este trabajo.

Este artista, comenzó a dedicarse a la pintura y escultura después de sus estudios en biología, y siempre con la idea presente de cuestionar la vida orgánica. De su pasión por dar vida a la materia surgió la idea de que cubriera su propio cuerpo con arcilla para observar el objeto resultante. Este experimento dió lugar a su obra *Transfiguration* en 1998 obra en la cual el autor se fijó para poder comparar y enriquecer su propio trabajo (Sagazan, 2024).

Olivier de Sagazan's Transfiguration. Photo courtesy Sadler's Wells Lilian Baylis Studio Theatre, Sadler's Wells, London. [Fotografía]. (olivierdesagazan.com/photos)

La performance es una disciplina artística extendida a lo largo del mundo, se ha ido transformando y variando durante la historia, sus inicios se remontan al siglo XX con las vanguardias dadaístas.

En 1916, en el Cabaret Voltaire de Zurich el movimiento DADA (Dadá es NADA), con Hugo Ball y Tristan Tzara al frente, empieza a realizar acciones, lo que podríamos denominar protoperformances, de carácter lúdico, surrealista y con muchas dosis creativas en su puesta en escena y en el atrezzo. (Muro, 2020).

Una obra de gran ayuda e inspiración, a la par de la de otros artistas, fue *Self-analysis to understand the meaning of disfiguring in art* de Oliver Sagazan. (Sagazan, 2010).

En un momento dado ese trabajo de transformación va más allá del trabajo sobre la naturaleza, y el cuerpo mismo se convierte en un campo de exploración, en el que la desfiguración debe existir. Como tal, en esta obra, Sagazan elabora un discurso considerablemente largo en idioma francés mientras llena su cara de arcilla. Trata de respirar y hace aspavientos violentos con los brazos. Gran parte de su discurso alude a la desfiguración de su cara y su cuerpo, de la regresión a la tierra y la naturaleza. Si bien el autor no utiliza esta metodología, es de destacar que su performance habla de transformación, de la transformación de nombres e imagen en colores y formas que podrían llegar a formar algún significado.

Sagazan usa la arcilla, y muestra una desfiguración violenta e inentendible acompañada de audio. En contraste, el estudiante usa el gouache con una técnica más refinada, esto hace que la expresión de su transformación se vea distinta, más pacífica y gentil para consigo mismo y el público.

El ser humano nace, crece y muere, durante todas sus etapas hay una transformación tanto física como mental. La transformación mental es aquella que nos hace personas, que nos da el privilegio o la condena de vivir en sociedad. Cada transformación es personal, única, incluso pudiendo tener las mismas vivencias no son las mismas formas de reaccionar. Por ello aquí, se tratará el tema desde lo más profundo del subconsciente, desde quienes somos a quienes nos ven, todo ese cambio que se sufre y disfruta desde dentro hacia lo más externo. El nombre, la imagen autopercebida y los seres ajenos a nosotros, todo aquello que ha podido marcar en el desarrollo de alguien.

Esta obra está creada para profundizar en la psique del artista en cuestión y es entendible que no todo el mundo quiera sumergirse en sus capas de identidad.

Con ello este trabajo muestra el concepto tan superficial y figurativo que se tiene de una persona. Detrás de donde solo vemos apariencia, se esconde mucho más y se quiere demostrar con ello la necesidad de no banalizar al ser humano.

Oliver Sagazan, *Transformation* [Fotografía]
(olivierdesagazan.com/performancetransfiguration)

Fotografía 1. Anxo Iglesias, *Performance Fui, Soy*.
Fotógrafa: Aurora Montemayor Delgado.

5. METODOLOGÍA

En este apartado se desarrolla el proceso creativo del artista durante todo el trabajo del TFG. Desde la creación de un discurso artístico, a las primeras ideas abstractas en la mente, los primeros bocetos, a la realización y documentación

5.1. *Discurso artístico*

Durante mi investigación para el trabajo del *Archivo* de CDA, llegué a varias conclusiones. Como tal, la identidad de una persona se empieza a formar en el primer año de vida, momento en el cual nos damos cuenta de que somos seres independientes y de que existimos como seres de una forma estable. Comenzamos a ser conscientes de nuestro entorno, a aprender a jugar e interactuar con otros seres vivos, tanto con personas como en algunos casos con animales.

En esa primera etapa de juego, es cuando me enseñaron la existencia de los puzzles, esta idea me fascinó, a través de pequeñas piezas que encajaban perfectamente podía crear imágenes. El primer puzzle que hice fue algo básico, eran piezas de animales en el cual estaban los personajes dibujados debajo de una madera coloreada y yo tenía que relacionarlos entre sí para completar el juego.

Crecí, y a medida que crecía, la dificultad de los puzzles lo hacía conmigo. Durante mis primeros 4 años mi abuelo materno se encargó de jugar conmigo. Era algo que compartimos hasta el punto de competir entre ambos. Luego él se fue, dejó de estar en casa, y los puzzles que yo hacía comenzaron a perder piezas, así que nunca pude volver a completar un puzzle como los que hacía con él.

Aprendí a hacer puzzles solo, sin embargo, nunca los acababa o se me perdía alguna pieza que me impedía terminarlos. Con cada puzzle la imagen era más grande y las piezas que encajaban eran menos. La imagen que venía en la caja y la que yo creaba no se parecía en nada. Cabe resaltar que esto no solo habla de puzzles. La imagen que me entregaban de mi mismo cada vez tenía más agujeros y se parecía cada vez menos a lo que todos esperábamos que fuese, creando algo similar a una figura cada vez más inacabada y perdida.

Cada día los fragmentos que mi familia me había dado para hacer mi puzzle encajaban menos conmigo, creando algo sin sentido y agujereado, que no tenía razón de ser y que no podía llegar a vislumbrar el sentido de su existencia.

Cuanto más crezco más incompleto y perdido me siento, cada vez el vacío se hace más grande y es más complicado llenarlo con piezas que encajen, me siento incapaz de encontrar una solución a un puzzle sin piezas. Lo más dañino hacia mi persona fue tratar de

encajar piezas ajenas en mi puzzle, pero pese a forzarlas jamás llegaron a pertenecer ahí, y tanto mi puzzle como el de las demás personas acababa dañado por el esfuerzo.

Pronto dejé de esforzarme en conseguir completar cualquier vacío, y lo deje estar, se sentía mal, pero no había nada que pudiese hacer para llenarlo, ni para hacerme sentir mejor.

Pasó el tiempo y simplemente se hizo soportable estar así, me abrazaba dentro de ese espacio oscuro, no me sentía bien, pero por lo menos no llegaba a empeorar en su mayoría. Me dejaba flotar allí como quien se cansa de nadar buscando un trozo de tierra y simplemente se deja llevar por las olas hasta perder la fuerza.

Fue en ese momento que sentía tal pérdida dentro de mi y de mis piezas que pensé que sería el final. Pero en algún momento de ese instante vislumbre piezas en blanco, no tenían molde ni color, se me ocurrió la idea de que podría moldearlas para que encajasen en mi, y efectivamente lo hicieron.

Poco a poco iba amoldando más piezas a mi identidad e imagen, no tenían una forma específica, ni un color que combinase, pero eran piezas que me pertenecían y conformaban de mejor o peor forma una idea más completa de mi mismo.

Actualmente quedan vacíos por sellar, seguramente nunca logre sellarlos todos, tampoco es algo que me preocupe, igual que no me preocupa que mi forma tenga sentido o no, solamente es una forma, una imagen, una idea, que existe y que se percibe.

Por eso escogí el puzzle como objeto, creo que puede retratar muy bien la creación y la transformación de la identidad de uno mismo. Como al principio es la familia que te da unas piezas determinadas del rompecabezas y después de un tiempo eres tú quien lo va completando poco a poco, algunas personas llegan a tener un vacío más grande que otros, algunos prefieren ese vacío e indeterminación en vez de sentirse encuadrados en su puzzle sin sentido.

Lo que sé es que todos los eventos en mi vida, ya sean trágicos o afortunados me han llevado a completar mi puzzle de esta manera.

5.2. *Primeras impresiones*

Este apartado forma parte de la obra final del TFG, donde el estudiante pregunta a personas cercanas sus primeras impresiones al conocerle. Esto lo hace con el fin de mostrar la superficialidad de la primera impresión, el primer vistazo de un cuerpo, de una imagen. Aquí quedar dichas impresiones transcritas:

Sam - Lo primero que pensé fue que volverías a la primera de cambio con tu familia, se te notaba experiencia de haber vivido de manera independiente.

Saleta - Te vi leyendo un libro y sabía que me ibas a caer bien. No sé si fue el primer día, pero parecía que cobrases existencia en mi vida y que iba a ser más fácil llevarme contigo que con otra gente.

Natalia - El primer recuerdo que tengo de ti es la quedada del grupo de que íbamos a ir todos en pijama a la facultad y solo aparecimos tú y yo. Entonces pensé “ menos mal que hay otro loco como yo”.

Poli - Cuando te vi por primera vez, te vi como una esperanza a que me ayudases un poco y bueno, me pareciste bastante amable por darme indicaciones.

Meli - Lo que pensé al conocerte por primera vez fue algo en relación a tu manera de interactuar, me pareciste muy hablador. Pero, creo que el hecho de que seas gallego, era algo intrínseco y lo es de tu identidad, también energético e ilusionado.

Jaime - Se te conocía por ser “el chico de la protectora” y no se, tenía la sensación de que eras bastante nervioso pero de buen corazón.

Como tal, este breve recopilatorio de respuestas se centró en su forma de actuar y socializar, y de cómo se generó la primera impresión del sujeto.

5.3. Cronograma

En este apartado se muestra una tabla que muestra el proceso de trabajo del estudiante de manera cronológica, desde los primeros desarrollos de ideas hasta la finalización del proyecto.

Formatos	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Ideas	Se realiza una lluvia de ideas, de la cual se recogen varias opciones interesantes. También se hace selección de palabras clave. En clase de CDA se genera el discurso artístico acorde con el TFG.	Se establece el autorretrato como medio de obra para el TFG. En una tutoría se da la idea de una performance ilustrativa.	La idea del autorretrato avanza a ramificar en tres apartados: el nombre, la identidad autopercebida y la imagen percibida por la sociedad	Comienza a pensar ideas sobre la realización de la obra y diferentes elementos, se hacen descartes y se aprueban otros conceptos.	La idea queda aprobada y fija.	Se lleva a cabo la performance.
Materiales	Se tienen en cuenta materiales y acciones creadas en clase (puzzles, sangre, acuarelas)	Aparece el concepto de gran formato, una obra grande, con varios papeles de acuarela	Idea de usar estampas, tinta, y por encima acuarela y gouache.	Aparecen las ideas de las flores como método de estampación (descartado) También la idea de vestir de blanco y formar parte de la obra	Queda fijada la idea de 3 papeles de acuarela 70 x 100; 3 cartulinas negras 50x65, gouache, acuarela y tinta, las estampas y la ropa blanca.	Se lleva a cabo la performance
Bocetos	Ideas procesadas en la cabeza de como puede ser, se habla del tema pero no se externaliza físicamente.	Ideas procesadas en la cabeza de como puede ser, se habla del tema pero no se externaliza físicamente.	Se crean bocetos para la arte-sala de la facultad. (Obra en la pared)	Se aceptan los bocetos y en una tutoría se cambian al suelo en vez de a la pared.	Aparecen ideas de como generar el autorretrato de una forma más figurativa (se descarta y usa como cartel)	Se realiza la performance

Referentes	Aparece Kafka y el Cuerpo como casa.	-----	Paul B. preciado "Yo soy el monstruo que os habla" y Orlando	En tutoría del TFG la profesora realiza un seminario con varios artistas que trabajan la performance, y la fotografía, e identidades trans.	Se sigue en búsqueda de artistas	Referentes artísticos y posmodernos
Espacio	Aula 2.8 de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Zaragoza	Aula 2.8 de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Zaragoza	Cambio de aula a ArTesala en el hall de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Zaragoza. (Pared)	Cambio de aula a ArTesala en el hall de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Zaragoza. (Pared)	Cambio de aula a ArTesala en el hall de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Zaragoza. (Suelo)	Realización de la performance y disposición final del lugar.
Audio	Idea de un audio largo que fuese dando órdenes y se fuese cortando cada vez más ej:(levántate, venga, da un pasito hacia aquí) Recordar primeras frases hacia uno	Se sigue con la idea del audio, diferentes voces. (Alegando a voces familiares de padres y gente cercana en la infancia)	Queda en un segundo plano, se plantea descartarlo	Se retoma la idea y se crean bocetos de este. Se cambia la idea de órdenes por frases propias del artista	Se graba y prueba con una idea más conceptual de las frases y que no sean órdenes.	Se realiza la performance.

5.4. Desarrollo de la obra

5.4.1. Ideas

Lluvia de ideas: Durante los meses de octubre y noviembre el autor realiza una lluvia de ideas de las cuales por ejemplo está la idea de hacer un álbum ilustrado sobre su identidad en vez de una performance (que luego se descarta) y posteriormente escoge un acto performativo para realizar la obra, por el motivo de que, a diferencia del álbum, considera que una performance podría expresar y comunicar mucho mejor su idea y concepción de su identidad.

Clases de CDA: El primer cuatrimestre de la asignatura de CDA, el estudiante estuvo trabajando en su discurso artístico, el cual ya iba enfocado a la temática del TFG, durante este periodo la creación del archivo (disponible en los anexos) facilitó de varias formas el poder solidificar su idea hacia la performance, generando el concepto de autorretrato. Durante esta clase también aparecieron los primeros referentes sobre la transformación como *Kafka* y *El cuerpo como casa*.

Autorretrato y performance ilustrativa: en las primeras tutorías se establecieron las nociones y palabras clave, que se quería transmitir con la obra y se dieron listas de varios referentes. En esta etapa hubo un bloqueo en cuanto a la performance y su ejecución, debido a la saturación de ideas y a una crisis identitaria sufrida por el estudiante.

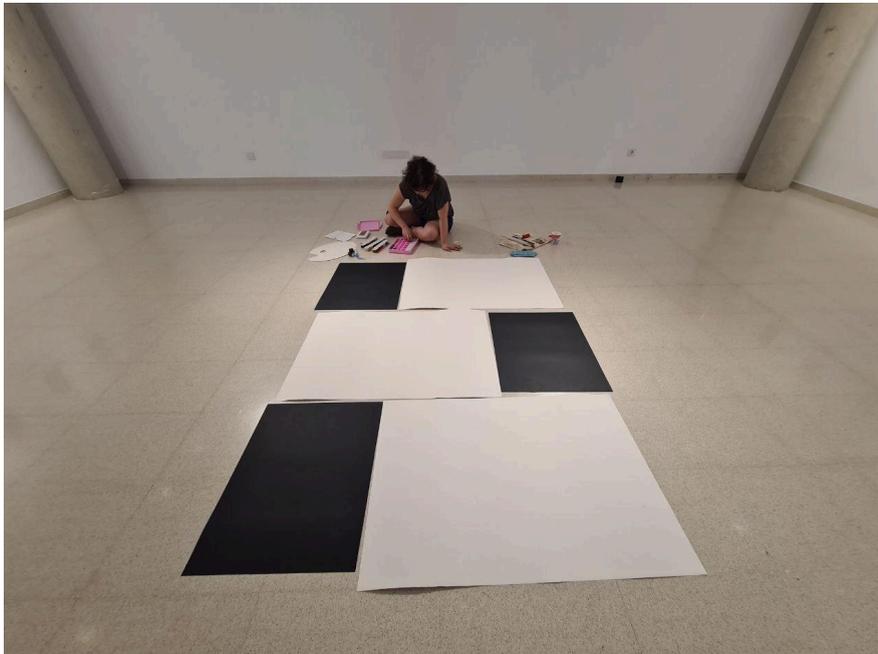
Indagar y perfeccionar el autorretrato: Con la llegada del segundo cuatrimestre comenzaron las búsquedas de referentes teóricos y el agobio del bloqueo. Se realizó un cambio de tutor y por recomendaciones de otros profesores se consideró a Paul B. Preciado como referente esencial teórico para este trabajo, así mismo, también se concretó el estilo del autorretrato, cuales serían sus elementos y por qué, y el espacio para realizar la obra.

5.4.2. Materiales

Autorretratos pasados: La elección de utilizar autorretratos pasados es por el hecho de que forma parte de sus vivencias y su proceso de transformación a una nueva persona constantemente, en esta serie impresa, se aprecia una evolución del estudiante, de su estilo artístico y también de su forma física. También se querían mostrar estas obras con el fin de

hacer un contraste pictórico con el autorretrato a realizar en la performance. Estos autorretratos están impresos en papel satinado de fotografía tamaño A4, para mostrar una uniformidad y no resaltar ninguno de ellos, así la mayor atención sería en el que se generase en ese momento.

Autorretrato presente: Está compuesto por tres cartulinas negras 50 x 70 y tres hojas de acuarela de 270gr de 100 x 70. Las cartulinas negras están colocadas en los bordes de las tres hojas, creando una sensación de “falta” o “vacío”, que nos hace recordar a piezas de puzzle, esto se debe a que en su discurso artístico habla de la idea de la identidad como un puzzle, con vacíos y transformaciones. Mientras que las hojas en blanco representan ese espacio a crear desde su propia emoción y presente, con todo lo aprendido y lo que ve y experimenta en ese instante.

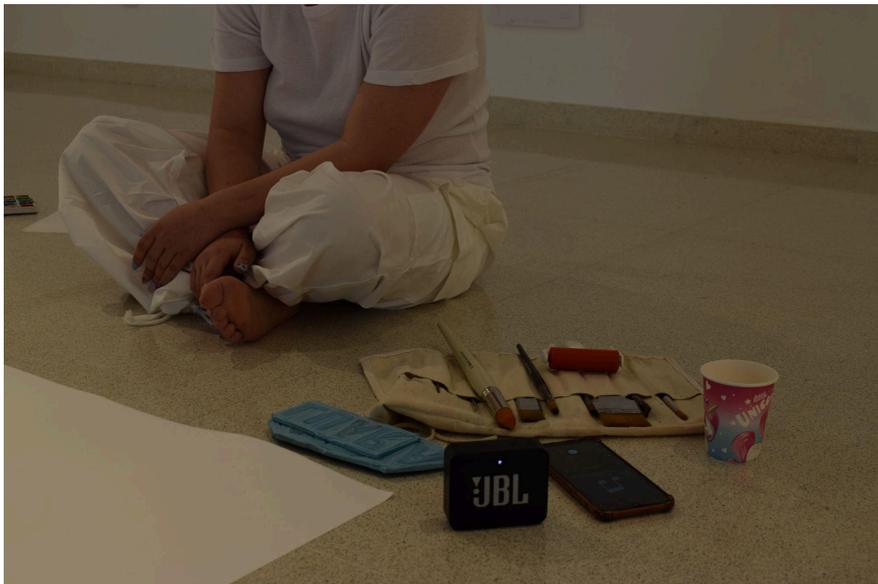

Fotografía 2. Plano general de la disposición de la obra. Fotógrafa Aurora Montemayor Delgado.

Elementos descartados: Varios elementos que en un principio se consideraron fueron descartados en la obra que se realizó. Las flores fueron uno de los objetos a tener en cuenta, más específicamente flores de Dalia blancas. La razón de estas flores es la regresión a la infancia del artista, la metáfora de pintar su presente con su pasado. Otros objetos que se tuvieron en cuenta fueron ropa de diferentes etapas u objetos personales, pero ninguno de estos llegó a convencer a la hora de selección para la performance.

Elementos estampación: Para la estampación se usaron gomas de grabado, que con una cuña fueron grabados los diferentes nombres del estudiante a lo largo de su vida y etapas, los cuales son: Antia, Anxo y Luar. Cada uno representando al autor de diferentes formas. Como tal, para la acción de estampar, también se usó un rodillo de goma, para poder extender la tinta de caligrafía sobre las estampas. El porqué de las estampas y este proceso de realización, es para representar los procesos legales y burocráticos a seguir a la hora de que se reconozca el nombre de una persona.

Elementos pictóricos: El autor decidió la utilización de técnicas húmedas tales como la acuarela y el gouache para así presentar su identidad y forma, tanto física como mental, de una forma fluida, cambiante. El usar colores vivos crea un estampado floral, llamativo, lleno de emociones y sensaciones encontrándose entre ellas. Las formas curvas dan un parecido a las flores, elementos importantes a lo largo de la vida del estudiante. El poder pintar por encima de sus nombres da a entender que es más que unos nombres legalizados o un sexo reconocido, que tiene una profundidad identitaria que a día de hoy abraza y expone al resto de sociedad. A la hora de pintar se usaron pinceles y brochas de gran tamaño, por la facilidad de grandes trazos curvos y llamativos.

Fotografía 3. Plano detalle de los materiales y vestimenta. Fotógrafo: Sam Tapia Jimenez.

Ropa: El añadido de usar ropa blanca es bastante significativo dentro de la obra, ya que a propósito, el propio autor decide ser su propio lienzo de autorretrato. Por ello no duda en limpiarse a sí mismo los pinceles o ensuciarse las manos con pintura y manchar el papel debajo de él. Dejar su huella de alguna forma en el cuadro creado y al mismo tiempo darle una perspectiva más tridimensional y personal a la performance.

5.4.3. Audio

Primeros audios: Como tal los primeros intentos y conceptos de audio vinieron a raíz de poder tener un intento de comunicarse con el público, ya que el artista estaría de espaldas a ellos y para que tuviesen una concepción del qué y por que lo realizaba. Añadido a esto, el audio principal simulaban órdenes y frases de la niñez del estudiante y este debía reaccionar a ellas, algunos ejemplos de estas frases son: *“Venga camina hacía aquí”* *“Por qué no pintas con este color”* *“No te ensucies, mira lo sucio que estás ahora.* A medida que avanza el audio, estas voces de familiares se irían distorsionando, superponiendo, dejando al artista confuso y sin saber cómo reaccionar a ellas, hasta que comienza a actuar por cuenta propia. Esto representaría la influencia sobre sus actos y su evolución como persona a lo largo de su infancia, y cómo a medida que se alejaba de su familia y de esas voces, ganaba más libertad y autoridad sobre sus actos y podía ser más el mismo.

Descartes y el porqué: La idea de los audios anteriores, fue descartada debido al bloqueo artístico y a la poca convicción que le daba al autor, grabar voces ajenas a su trabajo.

Grabación de los definitivos: Finalmente, cuando la performance y el TFG decidió dividirse por apartados, también lo hizo el audio. Este último tendría tres partes relacionadas con la obra, siendo estas el nombre, la autopercepción, y la imagen ajena sobre el autor. Estas partes constaban entre tres y cuatro frases reflexivas sobre el tema, y separadas por varios minutos de silencio, respectivamente 0 minutos, 15 minutos y 25 minutos de silencio, dando así a un margen en el cual el artista ejercía una acción y otra.

Las frases transcritas dichas son:

- Nombre propio, por oposición al común, nombre sin rasgos semánticos inherentes que designa un único ser.
- Cada nombre que poseemos es la huella que muestra nuestra existencia al paso y la transformación del tiempo.

- El nombre es la propia jaula del portador, así mismo, es la llave hacia su libertad.
- El nombre es el reconocimiento de que perteneces a una sociedad.

Fotografía 4. *Performance Fui, Soy*. Fotógrafo: Sam Tapia Jiménez

Fotografía 5. *Performance Fui, Soy*. Fotógrafa: Aurora Montemayor Delgado

Se hace el silencio durante 15 minutos. Durante ese tiempo se preparan unas estampas con los diferentes nombres utilizados por el artista a lo largo de su vida:

Antia - El nombre con el que nació y que le perteneció durante 19 años de vida.

Anxo - Su actual nombre legal y el cual escogió en su transformación.

Luar - Su nombre artístico y el cual tiene un significado simbólico para él.

La segunda parte del audio dice las siguientes frases:

- A partir del dolor que acarrea una metamorfosis y el sufrimiento generado por toda ella, se puede apreciar la belleza, no obstante, esta belleza se observa una vez pasado el dolor.
- Aquello que nos devuelve la mirada en el reflejo, tiene las mismas incógnitas que nuestra mente.
- Abrazar mi cambio pasado y presente, hace que el dolor hacia este se transforme en flores intocables, pero con un aroma relajante.

Fotografía 6. *Performance Fui, Soy*. Fotógrafa: Aurora Montemayor Delgado

Fotografía 7. *Performance Fui, Soy*. Fotógrafa: Aurora Montemayor Delgado

Y finalmente en la tercera parte:

- No se que te puedo parecer, ni la imagen que puedes tener de mi. Sé quien soy y lo que estoy haciendo, pero sé que es difícil ver a través de los ojos de otra persona.
- Sumergirse en las profundidades de alguien es arriesgado, no se observa nada desde la superficie y da miedo mostrar y entrar ahí. Pero, ¿Cómo si no, podremos reconocernos entre nosotros?

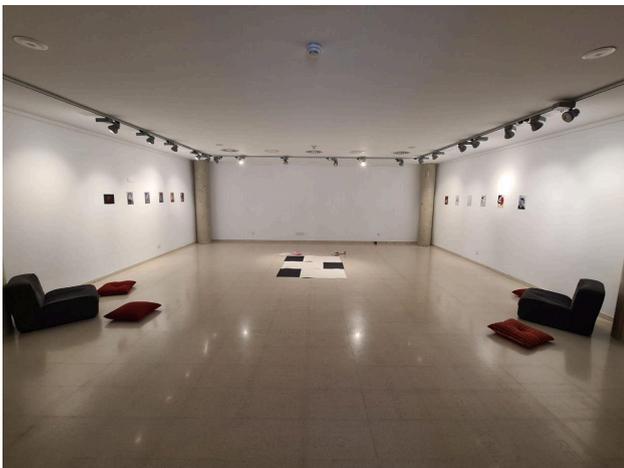
Fotografía 8. *Performance Fui, Soy*. Fotógrafo: Sam Tapia Jimenez

5.4.4. Espacio

Aula 2.8 y ArTesala: Primeramente se optó por el aula 2.8 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza. Esta sala disponía del espacio necesario y era luminosa. Sin embargo salió el sorteo de la sala de exposiciones de la misma facultad, y debido a que las fechas se tuvieron que posponer y cambiar la performance de día, finalmente la sala de exposiciones fue mejor opción una vez que ganó dos días en el aula.

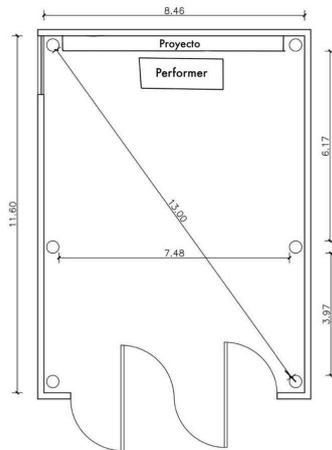
De la pared al suelo: En los primeros bocetos entregados para el sorteo de la ArTesala, se aprecia la disposición de los autorretratos y la obra performática en la misma pared del fondo. En las últimas tutorías antes de la performance se debatió sobre la idea de hacerlo en el suelo, ya que proporcionaba un escenario más abierto a la hora de crear y la obra y que el resto de espectadores pudiesen observar mejor la obra. Además, el darle a los autorretratos pasados su espacio y a la obra a realizar otro espacio, otorga un contraste y una mejor comprensión del lugar y la acción.

Disposición en el suelo y la sala:

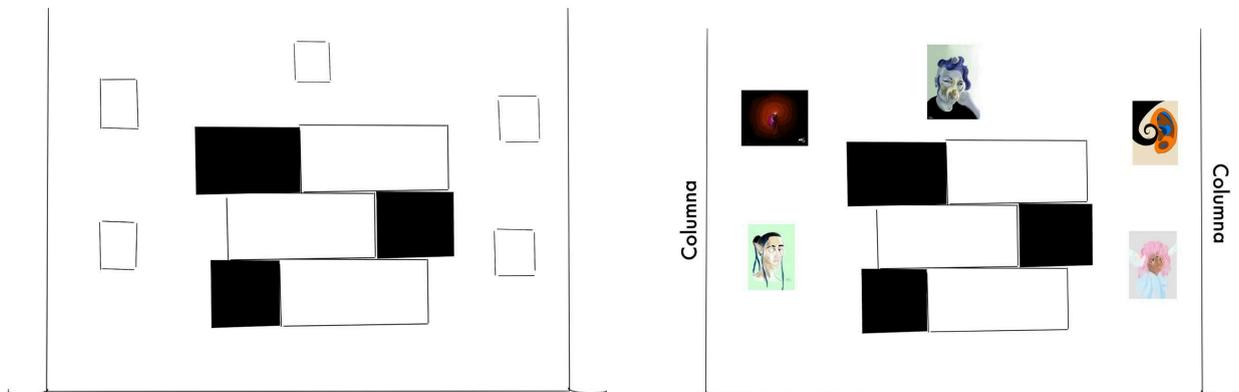

Fotografías 9/10/11 *Disposición de la obra en el espacio.* Fotografías de Aurora Montemayor Delgado

5.4.5 Bocetos

Boceto de la arTe-sala. Anxo Iglesias Martinez

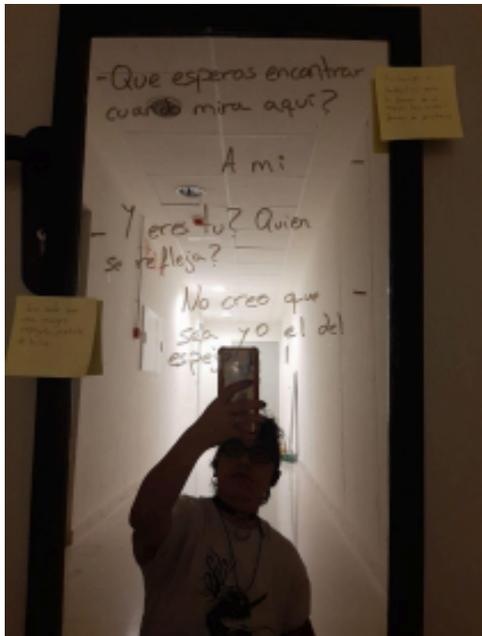

Bocetos de la disposición de las obras. Anxo Iglesias Martinez

5.5. Trabajos previos

A lo largo de los dos últimos cursos ha realizado varias performances y obras performáticas, que si bien son una temática más grotesca definen muy bien su trayectoria artística en este campo. Tales como *“Tertulias con mi reflejo”*, obra que habla sobre el autorreconocimiento frente a imágenes y espejos, la discusión que puede haber con uno mismo a la hora de no poder reconocerse. *“La casa de mi reflejo”*, la cual muestra el dolor y el sufrimiento de los vacíos existenciales, sentirse perdido dentro de uno mismo y no poder encontrar una salida. O *“Mi puzzle”*, acción que mediante una autolesión representa el dolor de la transformación tanto física como mental del artista. Todas ellas son acciones creadas durante el periodo universitario que hablan de la transformación, la identidad y la introspección personal del autor.

Su propio cuerpo es gran parte de la obra a la hora de realizar la acción, es por eso que durante la última performance “Fui, Soy” irá vestido de blanco y descalzo, con la intención de ser parte del lienzo que pinta con sus pinturas.

Fotografía 12 *Tertulias con mi reflejo* Fotografía de Anxo Iglesias Martínez.

Fotografías 13/14. *Mi Puzzle*. Fotografías de Polina Menshikova y Sam Tapia Jimnez

6. RESULTADOS DEL TRABAJO

6.1. *Análisis de los autorretratos y la performance*

Finalmente, el resultado de la obra no era el que se esperaba, por qué no se esperaba nada de ella, era una obra viva, ahora muerta, que retrataba el presente del autor en ese preciso instante.

Se distinguen múltiples colores, formas curvas simulando espirales y manchas de manos y pies llenos de pintura junto con la ropa. Las curvas mostradas dan una perspectiva floral, junto a sus colores vivos. Esto viene a raíz de la aceptación de la feminidad del autor y el recuerdo de su infancia en los jardines de su casa, que le trasladan a momentos de calma y felicidad. Junto a ello viene el ensuciarse las manos y los pies y con ellas dejar huellas en el propio papel y la idea de poder pintarse así mismo con sus manos.

Las estampaciones de los nombres aún visibles en el autorretrato (después de pintar por encima) es la representación de los procesos burocráticos y legales a la hora de poder reconocerse en sociedad y también así mismo. Tener documentos oficiales con el nombre escogido.

Ir vestido de blanco, de forma neutra, para poder colorearse a sí mismo con su propia obra y formar parte de ella a nivel pictórico. También las manos formaron un papel importante, puesto que se mancharon sobre todo de tinta y parte de pigmento. Con ellas se demostró, no solo que las manos hacían la obra, sino que también eran la propia obra.

La posición de estar en medio y al fondo de la sala, en medio de todos los focos, se hizo con la intención de que toda la atención se centrara en la acción, para darle más visibilidad al artista y que las personas al no estar iluminadas pudiesen estar más cómodas e interactuar mejor con el espacio y la obra. Aunque al poner los antiguos autorretratos y dividir la sala a nivel lumínico generó un efecto contrario.

A nivel emocional y personal, la sensación fue de estar en un trance muy tranquilo, en donde reinaba un silencio y un respeto para con la acción y la obra. Esa atención enfocada con interés hacia la obra y el artista impactó de forma positiva a la hora de realizar el autorretrato.

La estructura y disposición de los papeles de acuarela y cartulinas tienen la intención de simular piezas de puzzle con sus formas y sus “vacíos”. Dicho anteriormente en el apartado del discurso artístico y ahora de manera más gráfica, las piezas negras de cartulina simulan esos vacíos emocionales y existenciales durante la vida del estudiante, mientras que la parte en blanco (los papeles de acuarela) es la zona a colorear para retratarse de la mejor forma posible durante ese momento.

Los autorretratos realizados durante la carrera vendrían a ser la muestra del pasado del autor, las piezas otorgadas por sus allegados que forman parte de su persona, pero no le definen al completo.

Así es como la sala al completo con todos estos recursos y detalles, logra formar el autorretrato, hasta ahora, más completo del artista.

Fotografía 15. *Performance Fui, Soy*. Fotógrafo: Sam Tapia Jiménez

Fotografía 16. *Performance Fui, Soy*. Fotógrafo: Sam Tapia Jiménez

6.2. Conclusión

Para finalizar este trabajo, añadir que esta obra cumplió con todos sus objetivos planteados, generando un espacio familiar y acogedor, retratando al artista en su momento actual y mostrando la complejidad y profundidad de su persona, y de cualquier persona en general, añadiendo el audio mientras realizaba su autorretrato en directo.

Es una gran satisfacción personal el poder concluir el trabajo y la performance, ya que forma una gran parte de lo que es y fue el autor.

A nivel de autocrítica, marcar el hecho de que los tiempos no fueron satisfactorios, para poder plantear una mejor performance y la audiencia fue bastante menor de la planteada, dejando una pequeña sensación de “vacío” en su parte más expositiva.

7. REFERENCIAS

Arancibia & Imaginario (2024). *Posmodernidad: características y principales autores y obras*. Cultura Genial.

<https://www.culturagenial.com/es/posmodernidad>

BBC News Mundo. (2022). «¡Cuán distintos son!»: lo que revelan los autorretratos de Van Gogh sobre su vida y su obra.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-61338028>

Kafka, Frank. (1915). *Metamorfosis*. Alianza Editorial.

Las dos Fridas. (2021). Artikabooks.

<https://artikabooks.com/wp-content/uploads/2021/11/1-las-dos-fridas.jpg>

Muro, S. (2020). *La historia de la performance*. Kalós Revista Cultural.

<http://www.revistakalos.com/historia-performance/>

Porset, Clara (2018). *El autorretrato*. CIRCARQ.

<https://circarq.wordpress.com/2018/03/19/el-autorretrato/#:~:text=Los%20primeros%20autorretratos%20de%20los,esculpi%C3%B3%20un%20autorretrato%20sobre%20piedra>

Preciado, P. B. (Director). (2023). *Orlando, Mi Biografía Política* (Documental). Filmin.

Preciado, P. B (2020). *Yo soy el monstruo que os habla: Informe para una academia de psicoanalistas*. Anagrama.

[RAE] Real Academia Española (2024). *Nombre*. Diccionario Lengua Española [DLE].

<https://dle.rae.es/nombre#KDrNxAL>

Ruiz García, Almudena (2015). *El autorretrato en la pintura*. The Lighting Mind.

<https://www.thelightingmind.com/el-autorretrato-en-la-pintura/>

Sagazan, Oliver [Olivier de Sagazan] (2010). *self-analysis to understand the meaning of disfiguration in art* [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=LqlwqR0--_U

Sagazan, Oliver. (2024) *Performance Transfiguration*. OliverSagazan.com

<https://olivierdesagazan.com/performance-transfiguration>

Stevens (2020). Un nombre propio: género y políticas de atribución al nombre. *Daimon Revista Internacional de Filosofía* (79). Páginas 118/131

https://www.academia.edu/42355000/Un_nombre_propio_G%C3%A9nero_y_pol%C3%ADticas_de_atribuci%C3%B3n_de_nombre

8. ANEXOS

Videos de Fui, Soy

Esta es una recopilación de varios videos de la performance Fui, Soy. Filmados por Aurora Montemayor Delgado. En ellos se observa parte de la acción realizada.

■ video_2024-06-15_13-22-56.mp4

■ video_2024-06-15_13-23-45.mp4

■ video_2024-06-15_13-23-22.mp4

■ video_2024-06-15_13-23-43.mp4

■ video_2024-06-15_13-23-40.mp4

■ video_2024-06-15_13-23-36.mp4

Esta es una recopilación fotográfica durante toda la acción performática. Filmada por Sam Tapia Jiménez y Jaime Fierro Moradell.

https://drive.google.com/drive/folders/1tcnT7nx_S3syv9Je90syiUEI0YkMU2JK?usp=sharing

Dossier de instalaciones 2024

En este documento se habla de las diferentes instalaciones realizadas durante el curso, estas instalaciones tienen una linealidad con el TFG, ya que trabajan el aspecto de la transformación y de la identidad desde palabras y emociones distintas, pero con un procedimiento similar.

<https://drive.google.com/file/d/1zFdT1TEH1ikg-M2x-cvDcGAEvU4CH8Gd/view?usp=sharing>

Trabajo libre psicología del arte

En este trabajo final de curso de psicología del arte el artista comenzó a mostrar interés en la introspección y la identidad desde un punto de vista más de género, pero igualmente interesante a la hora de realizar el proyecto, ya que partes de este trabajo muestran un interés por la identidad desde algo más profundo que un cambio de sexo.

https://drive.google.com/file/d/1SqB46IXhd5JBTs24ewtIUtTuSW6N_GSU/view?usp=sharing

La casa de mi reflejo

Esta performance e instalación fue creada como trabajo de final de cuatrimestre en diciembre de 2024. Donde el artista da un primer paso y enfoca sus instalaciones, a partir de este trabajo, hacia la identidad y el profundo significado que puede tener para una persona.

<https://drive.google.com/file/d/1eTRHL-0hRueZrGq3yVCp5vVOF16-NtML/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/16v5-hBjq3rdieCDLTs_-BbYqqA7srpc/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/16pRWFMrTZ2-net6-o-aSK0mXx1N7Mdu/view?usp=sharing>

Archivo de CDA

Este archivo contiene el discurso artístico del estudiante y la comprensión más poética de su trabajo. Así mismo muestra una serie de autorretratos, en su mayoría escritos, y un inicio de lo que empezaba a ser su TFG

https://drive.google.com/file/d/1_PhDjeNEel1ydoKK0Tq43KMxeNagUXOm/view?usp=sharing

[g](#)