

Revivir las ruinas

Trabajo Fin de Grado

Eva Oliver Ibañez

Tutora: Silvia Martí Marí

Grado en Bellas Artes

Curso 2020-2021

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Universidad de Zaragoza

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Universidad
Zaragoza

Índice

1.1. Itinerario intracurricular	2
2. Objetivos	4
2.1. Objetivos con respecto al arte	4
Objetivos generales:	4
Objetivos específicos:	5
2.2. Objetivos con respecto al espectador/a	5
Objetivos generales:	5
Objetivos específicos:	5
2.3. Objetivos con respecto a uno/a mismo/a	5
Objetivos generales:	5
Objetivos específicos:	5
3. Fundamentación y contextualización	5
4. Descripción de la propuesta	13
5. Proceso conceptual, creativo y de elaboración de la propuesta.....	15
5.1. Pieza 1 (<i>47 ruinas</i>)	15
5.1.1. Proceso conceptual.....	15
5.1.2. Proceso creativo.	16
5.1.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta	17
5.2. Pieza 2 (<i>Apropiación</i>).....	19
5.2.1. Proceso conceptual.....	19
5.2.2. Proceso creativo.	21
5.2.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta	21
5.3. Pieza 3 (<i>Rotura</i>).	23
5.3.1. Proceso conceptual.....	23
5.3.2. Proceso creativo.	24
5.3.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta.....	25
5.4. Pieza 4 (<i>Refugios</i>).....	26
5.4.1. Proceso conceptual.....	27
5.4.2. Proceso creativo.	29
5.4.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta	30
6. Exposición de la propuesta.....	31
7. Conclusiones	32
8. Bibliografía, webgrafía y Anexos.	34
8.2. Bibliografía y Webgrafía.....	34
8.2. Anexos.....	36

8.2.1. Mapas conceptuales y Bocetos.....	36
8.2.1. Imágenes.....	37

1. Introducción

El proyecto se ha realizado a partir del desarrollo personal a lo largo de estos años en el Grado de Bellas Artes, Teruel. Se trata de la materialización de un proceso de crecimiento por el que he pasado, en búsqueda de mí misma a lo largo de la carrera. El proyecto surgió a partir de la temática de las ruinas, pues era mi principal interés desde hacía unos años. Esto se debía a que poco a poco fui proyectando mi imagen en ellas y acabé por reconocerme en los restos de las masías que rodean mi hogar y que me acompañan en el recorrido hasta Teruel. Como el propio trayecto cobró importancia decidí pensar en este proyecto como un recorrido mental, en el cual el espectador/a se vería obligado a realizar este recorrido mentalmente, mediante la imaginación, ya que las piezas son a escala reducida.

Con el proyecto artístico de este TFG, pretendo expresar los cambios que he vivido en mi piel a lo largo de estos años. Especialmente estos últimos que han sido como un mazazo que ha roto mis límites y que me ha permitido expandir horizontes. También aquello nuevo que tras ese derrumbamiento. Un crecimiento personal, que construye nuevos muros más orgánicos y que dejan sitio para el cambio. Pretendo mostrar mi interior a modo de sanación personal, enfrentando los miedos a estar expuesta. Invitar al espectador/a a realizar un recorrido mental por la experiencia del camino vivido. Como meta final, aspirar a que el espectador sienta la invitación a realizar su propio cambio.

Como he dicho anteriormente, este camino se ha llevado a cabo gracias a las diferentes situaciones que he pasado por la carrera y por las asignaturas que he cursado, siendo parte de mi cambio. Con las asignaturas de primero y segundo del grado que nos forman con respecto a nuestras habilidades, abriéndonos a nuevos materiales y con ellos a las nuevas sensaciones que nos brindan estos elementos. Salimos de estos dos ciclos, a mi parecer, con conocimientos técnicos y prácticos que posteriormente nos darán la libertad para centrarnos en el discurso. También, sabiendo con qué elementos nos sentimos más cómodos trabajando y qué tipo de materiales nos transmiten las sensaciones que nos interese comunicar.

Para mí, el tercer año fue el peor y el mejor. El punto de inflexión en que fui destruida para poder seguir hacia delante. Borrar en parte los muros que me limitaban. Tengo que destacar en este curso las asignaturas de Metodología de proyectos-Espacio y Arte, entorno y espacio público, como las asignaturas que más me rompieron, tanto espacial como conceptualmente. Creo que esto se debe a que no me gustaba trabajar con el espacio, ya que la visión espacial que tenía era convencional, pero gracias a estas asignaturas pude desarrollar la comprensión del espacio de nuevos modos. El sobre esfuerzo que necesitaba para superar estas asignaturas y la energía y motivación de las profesoras que las impartían, fue todo lo que necesité para crecer en este campo y lo que me ha llevado a trasladarlo a este último proyecto, que fusiona las distintas líneas de trabajo.

Si es cierto, que las asignaturas nombradas anteriormente fueron el detonante del cambio, pero el resto de asignaturas complementan diferentes aspectos de este trabajo. Entre otras: Videoarte, Tratamiento digital de la imagen, Diseño Gráfico I, Construcción del discurso artístico, Diseño Gráfico II y Taller de fotografía e imagen digital.

En definitiva, quiero decir que, a mi parecer, todos los conocimientos adquiridos de las distintas asignaturas forman parte del último proyecto.

1.1. Itinerario intracurricular.

Como es notorio, la importancia del camino es algo esencial no solo para comprender mejor las piezas sino también para reflexionar sobre el mismo camino. El camino que cambia y que nos cambia, mostrando los pasos seguidos.

Entre las piezas realizadas en estas asignaturas quiero destacar como predecesoras a este proyecto:

Uniones, es una pieza realizada en la asignatura de Arte, entorno y espacio público. Se trataba de una deriva que señalizamos todos en un mapa, tras esto, había que realizar una pieza grupal. Nosotras pasamos nuestro recorrido a acetatos de colores y construimos un móvil. Este al girar fusionaba en distintos puntos nuestros caminos. Así mostrábamos no solo cómo se unían nuestros caminos de la deriva, sino que también mostrábamos cómo nuestros caminos se habían encontrado en la carrera.

Ottavia, esta pieza forma parte de los trabajos realizados en la asignatura de Arte, entorno y espacio público. Donde hablábamos de las ciudades de Italo Calvino. Esta pieza es importante por la primera toma de contacto con el hogar, lo habitable y el estilo característico de lo rural que me acompañará hasta este proyecto.

Sin título (ruinas), es la primera pieza en la que traté como tal las ruinas. El principio del fin, donde comenzó la construcción. Pero para este trabajo me centré en querer recuperar los recuerdos olvidados de un pueblo en ruinas, abandonado en la Guerra Civil. A partir de esta pieza las ruinas será el tema por excelencia.

Recordar, la pieza se realiza a continuación de la anterior. En esta ocasión me centré en una ruina en concreto, la cual era un antiguo corral. Para esta pieza me centré en la relación de la naturaleza con las ruinas y cómo esta fusión acaba formando parte del paisaje que me rodea. Con esta pieza empiezo a entender la influencia de mi entorno en los trabajos.

Heredad (maqueta), se trata de la última pieza realizada en la asignatura de Metodología de proyectos-espacio, en ella quería representar mi ciudad interior. La construcción de pensamientos, sentimientos y percepciones. En mi caso lo materialicé en una ciudad invisible ya que, aunque sabemos todos que tenemos un mundo interior, no sabemos la localización exacta. La imagen de una ciudad inexistente en el interior de alguien, retoma la necesidad del recorrido a través de la imaginación.

Imagen de la pieza *Uniones*, realizada en grupo en 2019

Imagen de la pieza *Ottavia*, 2019

Imagen de la pieza *Sin título(ruinas)*, 2019

Imagen de la pieza *Recordar*, 2019

Imagen de la pieza *Heredad (maqueta)*, 2019

Al echar la vista atrás, puedo ver los patrones que he ido creando en la realización de las piezas. Los temas comunes como las ruinas, elemento arquitectónico que me he apropiado para representarme en mis piezas, y los recorridos mentales, que se realizan mediante la imaginación ya que mis piezas son a escalas reducidas, en donde no es posible un recorrido físico.

2. Objetivos.

2.1. Objetivos con respecto al arte.

Objetivos generales:

- Realizar una instalación de varias piezas escultóricas relacionadas, materializando mi propio recorrido.

- Conectar el arte contemporáneo con la identidad, mediante el paisaje rural.

Objetivos específicos:

- Utilizar y combinar diferentes medios.
- Profundizar en la metáfora de la ruina, como artefacto de destrucción y cambio.
- Acercar el arte contemporáneo a las preocupaciones del ámbito rural.

2.2. Objetivos con respecto al espectador/a.

Objetivos generales:

- Dar una nueva vida a las ruinas, mediante las diferentes historias generadas por los espectadores/as.

Objetivos específicos:

- Fomentar la imaginación, obligando al espectador/a a realizar un recorrido imaginario debido al tamaño de las piezas.
- Inspirar un cambio en el espectador/a, alentándolos a echar la vista atrás y reflexionar sobre su propio camino.

2.3. Objetivos con respecto a uno/a mismo/a.

Objetivos generales:

- Ensalzar la importancia del entorno que influye en el interés personal.
- Encontrar la huella personal, que me identifique como artista

Objetivos específicos:

- Utilizar la exposición como medio de terapia, logrando superar los miedos e inseguridades de exponerme mis intereses ante los demás.

3. Fundamentación y contextualización.

Se trata de un proyecto nacido mucho antes de ser siquiera planteado. Pues desde años atrás, sin saberlo, el tema de las ruinas me llamaba la atención. Esa atracción se materializó por fin es los dos últimos años, llegando a ser también el tema central de este proyecto final.

Las ruinas fueron un ícono reconocible del romanticismo, época donde las ruinas protagonizaban numerosas pinturas y personificaban la nostalgia de tiempos pasados. Los restos arquitectónicos de los románticos no solo representaban la añoranza por tiempos mejores que pasaron y no se pueden recuperar, sino que también estaban cargadas de sentimientos de inferioridad ante la colossal naturaleza y el poderoso paso del tiempo que reducen a escombros las grandes obras arquitectónicas de la humanidad. De una forma similar, experimenté esto mismo con 3º de BBAA, se presentó tan apoyador como la naturaleza, yo como las construcciones góticas, me destruí en este proceso. El empequeñecimiento del ser humano ante la naturaleza es uno de los rasgos principales de los románticos. Y una vez más, del mismo modo en que los románticos les abrumaba lo sublime de la naturaleza, en mi caso el empequeñecimiento de mi ser lo encuentro ante la apertura de estas paredes a un nuevo mundo más amplio y desconocido.

“Símbolos de la fugacidad, las ruinas nos llegan como testimonios del vigor creativo de los hombres, pero a la vez como huellas de su sumisión a la cadena de la mortalidad.”, así describe a las ruinas J.L. Marzo¹.

Como afirma Francine Masiello, “Para los románticos, las ruinas despiertan al mundo sensorial. Al desestabilizar la estructura habitual de las cosas, las ruinas ponen los sentidos en estado de alerta; obligan a ver y escuchar y tocar lo inesperado.”². Estas mismas sensaciones tuve yo cuando me fijé en las ruinas, los sentimientos y sensaciones que despertaron los relacioné con lo que me estaba pasando en 3º de Bellas Artes. Las ruinas románticas encapsulan en sus piedras, en sus arcos, todos aquellos sentimientos desbordados ante la inmensidad aplastante de la naturaleza. Aunque los románticos se centraban en representar catedrales góticas características por sus arcos apuntados, se podría extrapolar estas mismas sensaciones a cualquier otra ruina, pues cada resto tiene su historia y como los románticos, podemos dotarlas nuevamente de otra historia al representarlas desde nuestro punto de vista. En mi caso, siendo las protagonistas de mí recorrido.

“En el siglo XIX el movimiento romántico acuñó el término “ruina poética” para referirse a las ruinas de monumentos o ciudades con las que intentaban establecer una experiencia

¹ Marzo, J. (s.f.). *estetica_ruina.pdf*. Obtenido de La ruina o la estética del tiempo: https://www.soymenos.net/estetica_ruina.pdf

² Masiello, F. (2008). Los sentidos y las ruinas. *Iberoamericana*, 103-112.

sublime entre la ruina y la visión romántica de imaginar el pasado en el que esas mismas ruinas tuvieron un gran protagonismo, creando así una conciencia de respeto hacia ésta.”³ Al imaginar su glorioso pasado, en cierta manera condicionamos también el futuro pues o anhelamos la grandeza del pasado o queremos evitar los fallos del mismo. Al hacer esto estamos dotándolas de una nueva vida, una nueva historia, que para cada individuo será distinta pues cada espectador/a imaginará un pasado distinto, aunque comparten rasgos entre ellos.

El interés por las ruinas y los restos arquitectónicos ha llegado a nuestra época donde de nuevo se ve a las ruinas con ojos de añoranza queriendo evitar su desaparición total debido a la urbanización. En donde no ver un terreno uniforme de edificios modernos molesta a la vista. Eva Gaupp-berghausen Pérez dice de las ruinas:

“Ellas son la materia fuera de lugar, un reproche constante a los intentos de hacer que el espacio urbano sea productivo, suave y regular. El imperativo es extinguir sus características de descomposición del espacio urbano.”⁴

Este tema también lo trata Miguel Ángel Hernández Navarro en *Hacer visible el pasado: el artista como historiador (Benjaminiano)*, donde comenta: “En esta intervención, quisiera volver a llamar la atención sobre la fuerte inclinación del arte contemporáneo a trabajar con el pasado, la historia y la memoria.”⁵ Este escritor se interesa en recuperar los fragmentos del pasado que no se muestran en la historia pero que si forman parte de ella. Por ello, creo que las ruinas de las que hablo son parte de estos “fragmentos que no se tienen en cuenta” de los que habla Miguel Ángel Hernández Navarro.

Sin embargo, esto pasa en las ciudades o en los pueblos en los que hay un aumento considerable de la población y es necesario el espacio para construir viviendas habitables. Entonces las ruinas según Lorena González. “[...] en su sinuosa batalla frente a la necesidad de creer, el árido e inevitable murmullo de la pérdida.”⁶

³ Romà, L. A. (2015). *¿Qué significa casa abandonada?* Valencia: Master Oficial en Artes Visuales y Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia.

⁴ Pérez., E. G. (2013/2014). *De las ruinas se hacen los momentos*.

⁵Hernández-Navarro, M. Á. (2010). Hacer visible el pasado: el artista como historiador (Benjaminiano). *Congreso Europeo de Estética, Sociedades en crisis. Europa y el concepto de estética*, (págs. 1-17) Madrid.

⁶ González, L. (15 de 06 de 2021). *EspacioMonitor*. Obtenido de De ruinas y utopías: <https://www.espaciomonitor.com/de-ruina-y-utopias-por-lorena-gonzalez/>.

Por otro lado, Eva Gaupp-berghausen Pérez afirma, “[...]las ruinas se pueden explorar, hablar de nuevo de la búsqueda de un tejido urbano imposible, sin fisuras [...]”⁷

Al mirar las ruinas se abren las puertas a la imaginación pues cada una muestra un marco distinto cargado de fantasía y emoción, como en el caso de las ruinas de Angkor Wat, se trata del templo más grande del asentamiento de Angkor, situado en Siem Riep, en la provincia homónima de Camboya. Este edificio devorado por la selva, en donde paredes y raíces forman parte de una misma estructura crea un sinfín de historias, una por cada visitante⁸. Creo que es debido a la propia fantasía de la unión de estos dos elementos el que hace de este lugar una explosión de sentimientos y sensaciones capaces de crear en los espectadores/as un nuevo interés por las ruinas.

Angkor Wat , Siem Riep en la provincia homónima de Camboya.
<https://www.welovecycling.com/es/2019/12/29/cinco-destinos-ciclistas-para-2020/>
(07/09/2021)

Por otro lado, los que sufren la parte contraria, la despoblación en los territorios rurales que da lugar a nuevas ruinas en los campos que poco a poco son comidas por la naturaleza y, como las antiguas ruinas románticas, la naturaleza y el paso del tiempo convierten estos hábitats en escombros, potencialmente llenos de historias actualizadas, “La verdad está hecha a través de los fragmentos. Se podría decir que la aspiración última de Benjamin es “que hablen las piedras”. Que hablen y que consigan despertarnos.”, comenta Miguel Ángel Hernández Navarro ⁹.

“La ruina y sus des-estructuraciones eran resemantizadas a través de espacios simbólicos de una gran fuerza visual, extraños documentos sensoriales cargados de un sentido ulterior, heridos por las fisuras de un presente tan abrumador como delicado.”¹⁰

⁷ Pérez., E. G. (2013/2014). *De las ruinas se hacen los momentos*

⁸ Planet, L. (25 de 11 de 2020). *EL PAÍS*. Obtenido de Lo que tienes que saber si visitas los templos Angkor: https://elviajero.elpais.com/elviajero/2019/02/20/actualidad/1550680769_003414.html

⁹ Hernández-Navarro, M. Á. (2010). Hacer visible el pasado: el artista como historiador (Benjaminiano). *Congreso Europeo de Estética, Sociedades en crisis. Europa y el concepto de estética*, (págs. 1-17). Madrid.

¹⁰ González, L. (15 de 06 de 2021). *Espacio Monitor*. Obtenido de De ruinas y utopías: <https://www.espaciomonitor.com/de-ruina-y-utopias-por-lorena-gonzalez/>

De estas ruinas es de las que quiero hablar en este TFG, de las masías que quedan abandonadas en medio de campos, una única construcción destinada a refugiar los instrumentos agrícolas, el ganado o en algunas ocasiones viviendas. Estas estructuras se enfrentan, igual que las ruinas románticas a la naturaleza, a la inmensidad de los campos que las dejan indefensas ante los fenómenos meteorológicos. Por todo ello, las ruinas de las que hablo no se diferencian tanto de las ruinas románticas.

Estas ruinas rurales se extienden a lo largo del territorio de Teruel, en ocasiones se encuentran agrupadas, en otras ocasiones no se ven hasta varios kilómetros después. Separadas por el gran territorio se empequeñecen aún más en el horizonte visible desde la carretera. Algunas parecen inaccesibles, otras comunicadas por un pequeño camino de tierra.

“Entonces todo encuentro con las ruinas se vuelve dialógico, es una manera de percibir pasado y futuro juntos, de moverse entre la lectura convencional de la ruina y aceptar las nuevas líneas de fuga inspirada por la escena observada.”¹¹

Las nuevas líneas surgen al mirar las nuevas ruinas, sin grandes construcciones sino las construcciones comunes y cotidianas de piedras, pequeñas ventanas, vigas de madera y alejadas de las sociedades. Enfatiza Francine Masiello, “Los sentidos se despiertan, el cuerpo se moviliza; las ruinas estimulan al espectador a oír nuevamente; el crujido material de las cosas cobra nueva vida. La experiencia se vuelve somática, despertando la carnosa densidad de quien observa.”¹²

Este nuevo resurgir de las ruinas se puede ver plasmado en la exposición *Poéticas en torno a la ruina y el fragmento*, comisariada por José Luis Giner Borrull que presenta desde los diferentes artistas el interés por las ruinas.

“En cada caso el uso poético, crítico o metafórico es diferente empleándose desde restos reales de “ruinas” a la recreación de las mismas o a la documentación fotográfica. Esa variedad de formatos, recursos y enfoques favorece la atención individualizada que cada planteamiento expuesto requiere.”¹³

¹¹ Masiello, F. (2008). Los sentidos y las ruinas. *Iberoamericana*, 103-112.

¹² Masiello, F. (2008). Los sentidos y las ruinas. *Iberoamericana*, 103-112.

¹³ Martí, S. M. (16 de 06 de 2021). ASOCIACIÓN ARAGONESA DE CRÍTICO DE ARTE. Obtenido de Poéticas entorno a la ruina y el fragmento: <http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1378>

Las ruinas vuelven a formar parte del arte como en el pasado, de nuevo se forman en torno a ella, historias cargadas de sentimientos que reviven a los restos olvidados. “La historia está abierta, el pasado afecta al presente, lo toca, convive con él. El pasado es parte fundamental del presente.”, comenta Miguel Ángel Hernández Navarro. Desde mi punto de vista, las ruinas no solo nos cuentan de dónde venimos, sino que también influyen en el futuro que vamos a seguir. Por ello no estoy del todo de acuerdo en la definición de las ruinas según el romanticismo, sí que como ellos creo que las ruinas están cargadas de nuestra historia pasada, pero no creo que debamos quedarnos ensimismados en la grandeza de un pasado que no volverá, y seguir escribiendo la historia siendo conscientes de ese pasado, sino pensar en el como una base firme donde seguir construyendo, “La tarea del historiador benjaminiano no será la de recordar para reconstruir el pasado, sino la de construir el presente a partir del pasado.”¹⁴.

Las bases que he estado buscando para dar inicio a la concepción material de las piezas de la exposición *Revivir las ruinas* y a modo de inspiración, son una serie de artistas que complementan en diferentes puntos el discurso de la propuesta.

El interés por las ruinas ha acompañado a varios artistas como a Charles Simonds, cuyo trabajo consiste en crear pequeñas ciudades de fantasía en ruinas, de ladrillos de barro sin cocer. Estos edificios fueron construidos como hogares para la “gente pequeña”, como los nombra él. Sin embargo, los construye ya destruidos, consciente la ausencia de sus habitantes, eso y la fugacidad de sus muros que se deshacen ante las adversidades climatológicas, debido a que los ladrillos de barro con los que los construye no están cocidos, crean un ambiente desolado de estas construcciones. La fugacidad de las piezas en parte se debe a su tamaño ya que son maquetas de ciudades imaginarias construidas con ladrillos diminutos en los huecos de las paredes o grietas de las calles.

Dwellings, Carles Simonds, 1981. <https://stormking.org/artist/charles-simonds/> (07/09/2021)

¹⁴ Hernández-Navarro, M. Á. (2010). Hacer visible el pasado: el artista como historiador (Benjaminiano). *Congreso Europeo de Estética, Sociedades en crisis. Europa y el concepto de estética*, (págs. 1-17). Madrid.

Los edificios se construyen para ser destruidos, pero con el solo hecho de imaginar la existencia de quien los habitaba reviven, cada espectador/a que ve sus casas dota de vida sus obras y a los diminutos en sus mentes, imaginando su vida cotidiana, el recorrido que seguirían para visitar a otro ciudadano, qué comían, de qué hablaban, se crea toda una sociedad imaginaria y única para cada espectador/a, a partir de una miniatura. Son piezas que reúnen el pasado imaginario con el presente real al recrear fantasías y pasarlas al ámbito físico¹⁵.

Por otro lado, artistas como Do-ho Shu presenta en sus trabajos una delicada construcción en tul, pese a ser construcciones a gran escala, el tul y los colores que elige le da una sensación de ensueño a sus piezas. Y es que el artista recrea las casas por las que ha pasado y sigue buscando su hogar. Como son casas de transición hacia otra nueva y con sus nuevas costumbres, habitaciones y pasillos, a este artista le interesa en gran medida el tema de la transición, concretamente en la migración de viviendas por las que ha pasado a lo largo de su vida.

Conducto/s, Do-Ho Suh, 2016.
https://www.google.com/search?q=do+ho+suh+pasillos&hl=es&sxsrf=AOaemvILC4lprRxn0BoQaObFfw-y1fDMnw:1631634088394&source=lnms&tbo=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUIPFR5v7yAhWUHuwKHXPSSsQ_AUoAxoECAEQAw&biw=1366&bih=657
(07/09/2021)

Me interesa su interés por los pasillos como espacios de transición no solo en los hogares sino también como espacio intermedio entre el punto de partida y el destino, decía así “Tendemos a concentrarnos en el destino todo el tiempo y nos olvidamos de los espacios intermedios.”¹⁶.

¹⁵ Larrauri, E. (26 de 11 de 2020). *EL PAÍS*. Obtenido de "La obra nace de la unión entre lo físico y la imaginación": https://elpais.com/diario/2005/03/23/paisvasco/1111610410_850215.html

¹⁶ Vargas, S. (07 de 09 de 2021). *MY MODERN MET*. Obtenido de Artista crea emotivas réplicas de los lugares en los que ha vivido con tela: <https://mymodemmet.com/es/do-ho-suh-museo-voorlinden/>

Cell (The Last Climb), Louise Bourgeois, 2008.
<https://www.hoyesarte.com/evento/las-celdas-de-louise-bourgeois/> (07/09/2021)

Por otro lado, Louise Bourgeois, expresa mediante el arte sus traumas y miedos. Trata el arte a modo de terapia sanadora para los traumas de su infancia. El arte la ha acompañado a lo largo de su vida, siendo la válvula de escape que le ayudaba a seguir hacia delante a lo largo de su vida. Sus piezas en definitiva son autorretratos de los sentimientos de sí, interiores materializados en distintos materiales y enjaulados, como lo hace el cuerpo¹⁷.

En cierta manera este proyecto también es terapéutico para mí, ya que debido a inseguridades y al sentido de inferioridad, la indecisión, los miedos a fracasar y a no encajar me han estado limitando, como los muros de piedra de las masías que he estado nombrando. Como la artista se refleja en sus obras, yo me veo materializada en las ruinas y los fragmentos de estas que componen el proyecto. Una vez más, los románticos ya mostraron estas sensaciones de inferioridad mediante las ruinas góticas. Pues al final mostraban el sentimiento de empequeñecimiento del hombre ante la naturaleza.

Ciudad Roja, Miquel Navarro, 1994-95.
<https://www.museoestebanvicente.es/es/miquel-navarro-ciudad-roja/> (07/09/2021)

¹⁷ Hermoso, B. (25 de 12 de 2020). *EL PAÍS*. Obtenido de Louise Bourgeois: bienvenidos al dolor: https://elpais.com/cultura/2016/03/17/actualidad/1458236857_864369.html

Miquel Navarro, se asemeja en algunos puntos en cuanto a construcción de ciudades de fantasía como Charles Simonds, pues en esta ocasión, *Ciudad Roja* se alza como una fusión entre rascacielos y pequeños refugios, que en su conjunto forman la ciudad¹⁸.

También se trata de una ciudad a pequeña escala, con la diferencia de que el artista la sitúa en el propio suelo, sin la necesidad de pedestal que la alce a la altura de la vista de los espectadores/as.

Como con Simonds, el artista juega a que el espectador/a imagina a los habitantes, dotando a sus pequeñas piezas de ventanas y otros elementos arquitectónicos que crean la intriga en los visitantes por quienes habitan esa ciudad, intentando mirar qué pasa dentro de los edificios. Me interesa la intención del artista al quitar ese pedestal y colocando la pieza a ras de suelo, pues creo que ya solo de esta manera crea un diálogo con el espectador/a él/la cual debe agacharse y bajar su punto de vista para apreciar los sutiles detalles de las pequeñas construcciones, lo que, para mí, favorece un mayor grado de implicación para el visitante.

En conjunto estos artistas me brindan un apoyo a la hora de construir las diferentes piezas y posteriormente volveré a nombrarles ya que, aunque son clave para el desarrollo de toda la propuesta también lo son para piezas en concreto.

4. Descripción de la propuesta

Las ruinas que me acompañan en el camino son parte de mi entorno y de mi vida diaria. Formando parte del paisaje pierden importancia, desvaneciéndose en el tiempo. La historia que contaban desaparece dejando un rastro de escombros. Una mirada nueva les da la vida tan solo imaginando su posible historia y la que pueden llegar a contar. Este escenario imaginario es el que pretendo mostrar, bajo la visión de mi propia historia.

Para ello he relacionado las diferentes partes de mi maduración personal con las experiencias vividas con las ruinas. La propuesta del proyecto artístico, consiste en una exposición, que tuvo lugar del 21 al 23 de junio y fue inaugurada el 21 de junio de 2021, que se inicia con la pieza *47 Ruinas*, que muestra un recorrido en impresión sobre papel

¹⁸ Navarro, M. (26 de 11 de 2020). *museo de arte contemporáneo Esteban Vicente*. Obtenido de Ciudad Roja: <https://www.museoestebanvicente.es/es/miquel-navarro-ciudad-roja/>

de las ruinas que visualizo desde la carretera, en el trayecto de Calaceite a Teruel a través de fotografías. *La Apropiación*, muestra una pieza concebida para ser un recorrido, formando dos líneas paralelas de piedras en donde la primera de ellas se muestra como una pieza de construcción, las siguientes van perdiendo partes para ser sustituidas por papel hasta finalizar con la última piedra donde ya es más papel que piedra. *La Rotura*, se compone por un vídeo que se proyecta en la pared donde la maqueta de una masía está siendo destruida, al frente de la composición se encuentran a modo de pieza física los restos que quedaron de la maqueta que se destruye en el video. Por último, se presenta la serie de cuatro piezas en barro con algún componente más que las endurece, esta serie está compuesta por: un par de montículos que se asemejan a un termítero, con la diferencia de que hay ventanas y puertas además de una pasarela y varias escaleras. Un par de nidos elevados con unas ramas de madera y unidos por un puente de cuerda y dos escalerillas de mano. A continuación, tres esferas unidas, una de ellas más elevada con un pequeño montículo, y que posee de dos a tres ventanas con pequeños barrotes de madera y una escalera para acceder a la más elevada. Por último, una serie de nidos ovalados con dos entradas, sostenidos por hilos de esparto y accesibles mediante unas escaleras de madera e hilo. Todo este conjunto se contiene bajo el título de *Refugios*.

En base a las ruinas construí un recorrido que pretende expresar la maduración personal, teniendo como finalidad el reconocimiento, por parte del espectador/a, del proceso de su propio cambio, llegando a sentirse identificado/a.

Pues, así como en el camino hay una serie de pasos que te llevan a un cambio que mejora tus habilidades, la exposición se estructura de la misma manera. Asemejando cada pieza a una parte del camino. Como se muestra en *El héroe de las mil caras*, donde el autor relata los pasos seguidos por los héroes para dotarse de un cambio que les da poder y sabiduría tras un camino de superación¹⁹. Se empieza por la partida, que conlleva a una serie de sucesos que te hacen salir de tu zona de confort, en el libro lo muestra como el detonante de la decisión a partir, a mi parecer. Continúa con la iniciación, en esta ocasión son una serie de sucesos que te retan de alguna manera a cambiar, a afrontar decisiones y a querer continuar con el viaje. Lo siguiente es el regreso, donde el héroe se enfrenta a la vuelta a casa después del cambio vivido llegando a obtener la “libertad para vivir”.

¹⁹ Campbell, J. (1949). *El héroe de las mil caras*. Nueva York: Pantheon Books.

En mi caso el recorrido se simplificaría adaptándolo a mí recorrido personal, empezaría por lo habitual y cotidiano que se dirige hacia un cambio, emprendiendo en un viaje hacia lo desconocido. En este punto, sin saberlo, se produce lentamente un cambio en tu interior que te prepara para un cambio mayor. Este cambio radical te destruye y te deja helada, pero también te abre horizontes, lo que te permite avanzar. Por último, dejas atrás esos restos, sin olvidarte de lo aprendido, piensas en tu reconstrucción mientras vuelves al sitio desde donde partiste sin ser la misma.

5. Proceso conceptual, creativo y de elaboración de la propuesta

5.1. Pieza 1 (*47 ruinas*)

Imágenes de la pieza *47 ruinas*, 2021, Fotolibro, 83x28x27.5.

47 ruinas se componen de una serie de 47 fotografías de ruinas colocadas en sobres, el kilometraje que se encuentra en cada sobre, remite a la distancia que está, tanto desde Calaceite como desde Teruel. Los sobres se encuentran colocados dentro de una caja de madera.

5.1.1. Proceso conceptual.

Esta pieza surge tras muchos años de recorrer el mismo camino. El recorrido físico deja de ser un mero trámite, para convertirse en el objeto de inspiración. Entre los elementos que componen un viaje, en mi opinión, el trayecto suele ser el más tedioso, pues estas ansiosos de llegar al destino y aumenta este aburrimiento cuando dicho trayecto se repite constantemente en varios años. Personalmente, fueron 280 trayectos aproximadamente,

en cuatro años los que recorrió el camino de Calaceite a Teruel y viceversa. Este recorrido comenzó a tener importancia cuando pasó de ser una parte inevitable para llegar a un destino y se convirtió en un cambio mental y físico, un recorrido vital.

En un primer momento pensé en que únicamente quería realizar un vídeo o recoger algún elemento que pudiera materializar el número de trayectos o de kilómetros recorridos o de tiempo que pasé en carretera llegando a un destino. Pero tras una búsqueda de referentes, Ed Ruscha con “Twentysix gasoline stations”(1963) me llamó la atención: cómo fotografiando las gasolineras del recorrido de Los Ángeles, donde residía, hasta Oklahoma en donde se había criado, había conseguido trasladar a los espectadores/as ese viaje escrito a fuego en su memoria. Como Ruscha, para mí, las ruinas marcaban el camino, no solo a casa sino también el camino al lugar donde podía expresarme con más libertad gracias a las herramientas que nos habían mostrado. A un nuevo lenguaje físico y material.

Decidí plasmar estas ruinas en fotografías, para unirlas todas en un fotolibro, al modo en que Ed Ruscha lo hizo en 1963. Pensé en varias formas para completar esta serie de fotos en un conjunto lineal que se pudiese leer de adelante a atrás mostrando el recorrido de ida y de vuelta como Ed Ruscha, pero la encuadernación o la disposición no las visualizaba. En un primer momento pensé en encuadernarlo en barro, madera y paja, pero estos elementos no me convencían para esta etapa de la serie. Me planteé plasmarlo como un cuaderno de campo y recoger diferentes elementos de las propias ruinas, pero al no ser todas accesibles, desestimé esta propuesta. Al final me decanté por imprimirlas y mostrarlas en sobres con el kilometraje de las distancias entre Calaceite y Teruel. En un primer momento solo pretendía que los espectadores/as pasaran por los sobres mirando las imágenes, fue la sugerencia de un compañero la que me dio la idea de que se llevaran esos sobres y así obtener una nueva historia para las ruinas.

5.1.2. Proceso creativo.

Tras tantos viajes el propio recorrido empieza a tener puntos de interés, en mi caso fueron las ruinas. Pasaron de ser parte del paisaje a acompañantes de mi viaje. El paisaje que juega con el espectador/a escondiendo y mostrando las piedras derrumbadas de las construcciones casi extintas por el paso del tiempo. Las piedras antes colocadas para dar

refugio ahora se muestran impotentes y destruidas, enfrentándose al vasto campo cultivado que las rodea.

Eran refugios de los instrumentos del campo, del agricultor cuando el tiempo no lo acompañaba o del ganado que mantenía a raya los hierbajos. Ahora, tras una larga espera, la dureza de sus muros se ha roto, las piedras que los conformaba se han ido desmigando. El interior que se muestra a la intemperie señala la flaqueza de ser olvidado, donde la naturaleza implacable se mete por cada rendija destruyendo la poca resistencia que le queda.

Su única salvación es que alguien: el/la artista -como historiador benjaminiano- que le pueda dar nueva vida las mire, las observe, se fijen en ellas para que no desaparezcan del todo, para tener una nueva historia. La fotografía de estas ruinas se reparte entre nuevos espectadores, las instantáneas revivirán las ruinas que desaparecerán en la inmensidad de los campos o que acabarán completamente destruidas quedando el rastro de los restos en un recuerdo borroso de aquellos quienes las vieron y acompañaron en su trayecto.

5.1.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta.

Imagen de la pieza *47 ruinas*, 2021, Fotolibro, 83x28x27.5

Para esta pieza, realicé una serie de fotografías de las ruinas que iba viendo en el trayecto de Calaceite a Teruel. En este camino pretendía capturar mediante las imágenes las ruinas que me acompañaban a lo largo de todo el viaje.

La principal problemática que encontré fue con las ruinas más alejadas que se podían ver desde la carretera pero que no había camino para llegar hasta ellas, por lo que tuve que

hacer las fotos en movimiento y desde la carretera. En ocasiones, las ruinas estaban tan mimetizadas con las plantas y los colores de terreno que era difícil visualizarlas y aun más de capturarlas en imágenes. Además de que en cada viaje que realizaba encontraba ruinas que no había visto anteriormente y otras que sí que había visto que no las volvía a encontrar. Llegué a la conclusión de que las estaciones marcaban el número de ruinas que se podían ver, ya que en primavera la vegetación crece y hay ruinas que tienen casi una simbiosis con estas por lo que quedarían bastante ocultadas. Otras en las que prácticamente solo quedan los cimientos, que una nevada podría dejar ocultos. Así también los días de niebla, de tormenta, de cosecha, etc. Todos los elementos que rodean a las ruinas crean un efecto en ellas y en los que las visualizan. Aunque para este proyecto haya resultado complicado el poder capturar en instantáneas el máximo número posible de ruinas, creo que también es lo que le da encanto al viaje que tantas veces he repetido, el cambio constante del paisaje que me acompaña. En el proceso de toma de fotografías fui apuntando los kilómetros de distancia que separaban la ruina desde Calaceite y desde Teruel, para posteriormente completar la pieza.

Una vez las tuve fotografiadas, las pasé por algún filtro en Photoshop, simplemente para corregir un poco la luz y que se vieran más uniformes, ya que algunas estaban hechas a primera hora del día y otras casi a medio día, por lo que la luz iba variando a lo largo de las imágenes.

Fotografías de la pieza 47 ruinas, 2021

Tras la modificación, se imprimieron en un tamaño parecido a las postales ya que pretendía colocarlas dentro de unos sobres del mismo tamaño. En dichos sobres escribí el kilometraje que había recorrido desde Claceite a la ruina y desde esta misma cuanto faltava hasta llegar a Teruel, por ejemplo: *La ruina 31°6 – 148°4 Km.* Esta en particular es de mis favoritas, ya que se puede ver claramente en cualquier momento porque está

junto a la carretera y además se pueden ver todas sus partes, desde el suelo, las puertas, las vigas, el cañizo del tejado, las tejas, etc. Además de que las plantas se han ido apoderando de ella e incluso diría que personifica perfectamente la relación de la que hablaba de estos restos con la naturaleza.

Una vez escritos los kilómetros en los sobres, coloqué cada fotografía en su sobre indicando su posición. Estas las coloqué en orden dentro de una caja de madera, con la intención de que cada visitante se llevara un sobre, así las ruinas obtendrían un nuevo viaje y una nueva historia. La caja de madera la situé encima de un soporte del mismo material y color.

5.2. Pieza 2 (*Apropiación*).

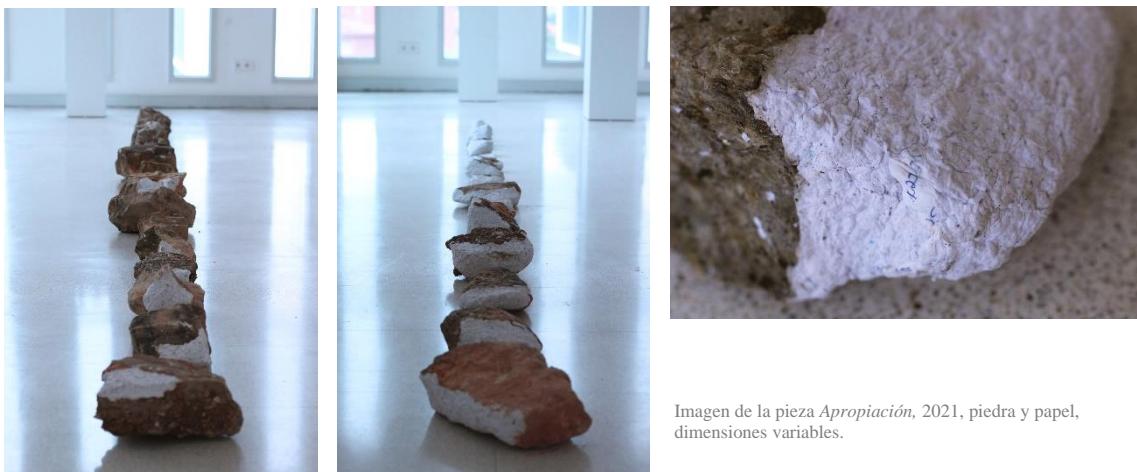

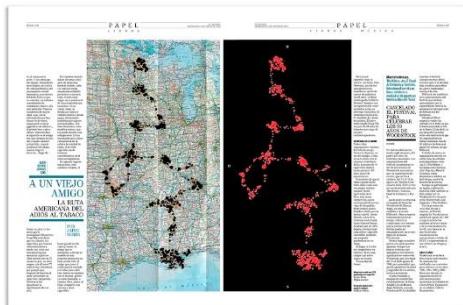
Imagen de la pieza *Apropiación*, 2021, piedra y papel, dimensiones variables.

Se trata de la segunda pieza del proyecto *Revivir las Ruinas*. Se compone por 25 piedras recogidas de las ruinas de mi camino a Teruel, desde Calaceite. Las piedras han sido intervenidas mediante la extracción de un fragmento, que es sustituido por papel reciclado.

5.2.1. Proceso conceptual.

Como pasaba con la anterior pieza, el viaje era algo más que un trayecto inevitable para llegar a un fin, empecé a relacionar ese movimiento físico con los movimientos de la mente. Al convertirse el camino en algo esencial sentía la necesidad de llevarme una parte de él.

Al principio quería rescatar una de las ideas para la anterior pieza, la cual era un cuaderno de campo, y llevarme pequeños fragmentos del camino, después empecé a pensar en hacerlo con un mapa y marcar las ruinas del camino con esos fragmentos recogidos, a la manera en la que Jaime Serra lo realizó en la infografía *A un viejo amigo*, donde reflexiona sobre los acontecimientos que acompañan a un acto.

“A un viejo amigo”, Jaime Serra, El Mundo, España Mayo del 2019.
<https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2019/06/a-un-viejoamigo-leer-entrelineas-el.html>, (07/09/2021)

En su intento por dejar de fumar Serra se crea una historia, un viaje de despedida para su amigo el tabaco, recorriendo juntos por Estados Unidos la ruta 61. Durante el viaje marcaba en el mapa las paradas que realizó para ese “último cigarrillo”, quedando al final una serie de quemaduras recorriendo el mapa²⁰ (El Mundo, 2021).

Pero para mí el camino materializaba un cambio y no lo veía en un mapa. Por lo que empecé a pensar en los cambios físicos y en la cita de Deleuze: “Borrarse quiere decir difuminar en nosotros el universal o la especie a la que pertenecemos [...] Nuestra identidad está formada por los contornos fijos [...] Para que la vida circule hay que poner en movimiento en el territorio”²¹.

Este fragmento me hizo pensar en ese borrarse como extraer esos fragmentos que te impiden avanzar. Como en la pieza anterior, las ruinas eran los testigos de ese cambió y a la vez el propio cambio, por lo que llevándome un fragmento de ellas significaría llevarse un fragmento del cambio y así surgió esta pieza.

²⁰ El Mundo. (06 de 09 de 2021). Obtenido de "A un viejo amigo": <https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2019/06/a-un-viejoamigo-leer-entrelineas-el.html>

²¹ Larrauri, E. (26 de 11 de 2020). EL PAÍS. Obtenido de "La obra nace de la unión entre lo físico y la imaginación": https://elpais.com/diario/2005/03/23/paisvasco/1111610410_850215.html

5.2.2. Proceso creativo.

Apropiándome de las piedras del camino e interviniéndolas, quitándoles un pedazo de ellas, me apropió del propio cambio que simboliza este camino. Al igual que las piedras, en mi recorrido he ido perdiendo pedazos dándome cuenta de la relación que tenía con las ruinas, ya que al igual que ellas estaba perdiendo pedazos de mí misma que han dejado paso al cambio.

Ese cambio representado por el papel imperfecto del que aún quedan rastros de aquello que fue y no volverá a ser. El papel que fue material de estudio de formación de individuos vuelve a su estado de papel, ahora más orgánico con lo aprendido aún dejando rastro, pero no impidiendo un nuevo aprender. Según Deleuze:

“Tal multiplicidad no varía sus dimensiones sin cambiar su misma naturaleza y metamorfosearse. Por oposición a una estructura que se define por un conjunto de puntos y posiciones, relaciones binarias entre los puntos y relaciones biunívocas entre las posiciones, el rizoma sólo está compuesto por líneas [...]”²².

Un cambio no implica olvidar todo lo vivido, sino aprender de ello y seguir creciendo. Como las líneas de las que habla Deleuze que forman el rizoma, es una manera de crecer sin olvidar lo aprendido, de crecer de forma lineal. De esta manera la pieza encuentra un punto forzado a destruir la dura piedra para poder volver a ese lienzo en blanco.

5.2.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta.

Imagen de la pieza *Apropiación*, 2021, piedra y papel, dimensiones variables.

²² Guilles Deleuze, F. G. (1975). *Rizoma*. Ediciones Coyoacán.

Para realizar esta pieza fui parando en las ruinas accesibles del camino que recorría desde mi casa a la ciudad de Teruel donde estudio. Recogiendo un total de 25 piedras. Estas piedras variaban de tamaños ya que dependía de la ruina de donde la cogía.

Imagen del proceso de la pieza *Apropiación*,

Posteriormente puse todas las piedras en línea y fui extrayendo fragmentos de menor a mayor cantidad, extraje estos trozos con un cincel y un mazo, por lo que el corte de la piedra es totalmente orgánico, tampoco traté de ninguna otra manera las piedras

A continuación, busqué y desmenucé en trozos pequeños folios de apuntes míos de secundaria, escritos a mano y fotocopias. Tras desmenuzarlos los puse en agua un rato para que fueran más fáciles de triturar y en el mismo recipiente con agua trituré y dejé reposar.

Tras esperar un rato, con un marco de madera con una tela de mosquitera y otro marco vacío recogía la pulpa del papel en láminas de tamaño folio, este material no quedaba totalmente en blanco ya que quedaban fragmentos, letras, colores, etc., que no se habían triturado y que no habían desaparecido, esto me pareció muy significativo así que continue trabajando con él. Sacaba el papel en láminas, pero era únicamente para sacar este material del agua ya que después lo cogía con la mano y lo presionaba contra el hueco de las piedras de donde había extraído el fragmento. De forma lineal, las rocas cada vez tenían más papel hasta llegar a ser más papel que roca²³.

Este proceso se realizó en un par de sesiones debido a que la cantidad de papel tenía que ser una tercera parte del agua que había en el recipiente por lo que para completar las 25

²³ Gualano, C. (07 de 09 de 2021). *Clarín*. Obtenido de ¿Eué es la psicomagia? El arte de Jodorowsky para desbloquear traumas: https://www.clarin.com/entremujeres/astrologia/psicomagia-arte-jodorowsky-desbloquear-traumas_0_SJ5lirveZ.html.

piedras se hizo en pequeñas cantidades y repetir el proceso. Tras finalizar todas las piedras, el tiempo de secado era de aproximadamente de 12h.

5.3. Pieza 3 (*Rotura*).

Imagen de la pieza *Rotura*, 2021, piedra, cemento y madera, 10x62x34 cm.

Clips de la parte audiovisual de la pieza *Rotura*.

La pieza consta de dos partes, una audiovisual y otra física. El vídeo muestra la maqueta que se ve físicamente antes de ser destruida, mazazo tras mazazo la estructura se va desmoronando. La pieza física son los restos que quedan de esa maqueta inicial.

5.3.1. Proceso conceptual.

La concepción de esta pieza se remonta hasta los inicios de esta propuesta. Empecé pensando en ella como una ciudad que me definiera, con la forma de una gran huella dactilar, que obviamente tenía que ser la mía, me planteé como hacerla e incluso dónde la colocaría, pero esta idea acabó por ser desechada ya que al final sería la huella dactilar la que me identificaría con esta pieza y no en la pieza en sí.

Tras la sugerencia de mi tutora, pensé en realizar una pieza que pasara como yo un proceso de destrucción y de reconstrucción que era como me sentía en ese momento. Me sentía destruida por la propia carrera que me había roto los muros y a la vez dado las herramientas para reconstruirme. De nuevo las ruinas me daban la solución, creía tener tanto apego a ellas porque era como me sentía en ese momento, destruida, tras reflexionar por qué me sentía así fue cuando descubrí todo el proceso de maduración que dio lugar al conjunto de piezas.

Pensando en este proceso y en las ruinas que me representaban, antes de estar destruidas eran casa, al igual que yo antes de poder destruirme debía de estar construida. Por ello

comencé con la construcción de una maqueta de una masía. Tras ver el arte que se hacía para ella misma, Louise Bourgeois, que nombraba como arte terapéutico, pude ver que de cierta forma para mí este trabajo también era terapéutico porque con esta pieza estaba rompiendo las barreras que yo sentía impuestas por quienes me rodeaban en mi pueblo. Consciente o inconscientemente para los de mi alrededor yo debía seguir un rol que nunca se me había dado bien lo que me acomplejaba y me provoca inseguridades.

Esta pieza representa la rotura con esas barreras impuestas por mí misma y que de alguna manera el proceso de construcción y destrucción de esta pieza ha sido sanador y relevante en mi cambio. Ha hecho física la rotura mental de las paredes que me impedían avanzar. Como Louise Bourgeois, esta pieza la siento más para mí que para el espectador/a, una pieza que representa el momento más delicado en un estado aún más delicado.

El proceso de construcción buscando esos materiales que me representan, de mi casa de mi zona de confort y de la zona que me mantenía en el interior de esa casa con muros de piedra, mientras colocaba las piedras pensaba en todo aquello que quería dejar atrás y a la vez lo que quería mantener. La destrucción a mazazos hizo realidad un hecho que pasó sin darme cuenta y que solo mediante la reflexión me percaté de que había sucedido. Y posteriormente ver mis restos: los restos que quedaban en pie pero que no podían mantener a nadie cautivo. Ya solo les quedaba esperar la reconstrucción.

5.3.2. Proceso creativo.

Las ruinas como compañeras de un camino que ya no es solo camino, un cambio acontecido en el interior que encuentra su reflejo en una figura exterior. Las ruinas representantes de un yo roto que ni siquiera sabía que lo estaba. La atracción era tal que no podía resistirse y allá donde iba mis ojos buscaban la compañía de algún resto olvidado en medio de un campo. Incansables esperan que las vean y que en ellas veas el potencial de valer algo. Encajar con el campo es imposible, su tono marrón las separa del verde pasto. Más difícil se torna si de ellas la vegetación se apodera, las arrastra y las oculta haciendo más difícil su misión de ser vistas.

Un acto destructivo, el tiempo o el clima las doblega ante el cambio de ser hogar a ser ruina. El tiempo las cambia y cambian a los ojos de quien las mira, si en una piedra

encuentras potencial de ser obra o solo un material. De ellas solo se ve lo que les falta, aunque también puedan ver lo queda, de esa ausencia se ha de ver lo positivo de una nueva construcción, de la reconstrucción de un nuevo refugio.

Con esta pieza rompo con todo lo anterior, con aquellos pensamientos y preocupaciones que me impedían avanzar y desarrollarme como persona. A su vez mantiene unos restos, unas bases que quedan de aquello que fui, ahora con la capacidad de imaginar como seré²⁴.

5.3.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta.

Imagen de la pieza *Rotura*, 2021, piedra, cemento y madera, acompañada de su parte audiovisual, 10x62x34 cm.

Para construir esta pieza empiezo por recolectar los materiales por los alrededores de Calaceite, mi pueblo natal. Para los muros recojo piedras del terreno, características por ser muy arenosas y fáciles de manipular, los contras son que esta misma fragilidad que la hace fácil de trabajar juega en tu contra en cuanto a la resistencia con los fenómenos meteorológicos. Para construir el tejado recojo ramas de pinos y el cañizo, que se ponía en las casas antiguas, uso un cañizo delgado que habitualmente se pone en las vallas para dificultar la visión desde fuera del recinto vallado.

Tras recoger todos los materiales necesarios, rompo las piedras hasta la medida necesaria para construir una maqueta. De la misma manera corto las ramas de los pinos para simular las vigas de la casa en la maqueta. Una vez que todo está al tamaño perfecto, dibujo la base de la vivienda para saber por dónde levantar las paredes y con la mezcla de cemento

²⁴ Gilles Deleuze, F. G. (1975). *Rizoma*. Ediciones Coyoacán.

blanco y tierra, también del terreno, empiezo a levantar las paredes. Cuando están a la altura ideal coloco las vigas, una que atraviesa y las demás que caen a modo de tejado a dos aguas. Tras fijar las vigas con cemento y una línea más de piedras coloco el cañizo que lo cubro con cemento y voy colocando las tejas de arcilla cocida.

Dejo secar y tras esto realizo un medio tejado a modo de refugio para el ganado, ya que la mayoría de las ruinas que hay alrededor de mi pueblo tienen estas dos partes, la de vivienda y una de corral.

Imagen de la pieza *Rotura* antes de su destrucción, 2021, 10x62x34 cm

Finalizada la construcción de la maqueta le hago unas cuantas fotos desde distintos puntos de vista para inmortalizar la construcción completa de lo que será una futura ruina. A continuación, procedí a la destrucción por lo que situé justo enfrente un trípode con una cámara para grabar la destrucción, cogí un mazo y empecé a lanzarlo contra la casa en miniatura hasta que solo quedaron los restos en ruinas.

Para finalizar dejé envejecer untándole una mezcla de huevo y yogurt para una rápida oxidación de la piedra, pero esto terminó no funcionando muy bien o no pasó el suficiente tiempo.

5.4. Pieza 4 (*Refugios*).

Imágenes de las piezas *Refugios*, 2021, barro, paja, madera e hilo de esparto, dimensiones variables.

Se trata de la última de las piezas de la serie *Revivir las ruinas*. Está compuesta por cuatro piezas en barro, aunque el barro contiene otros materiales como paja, cola, látex e hilos de esparto. Todas las piezas comparten la idea de refugio, inspiradas en distintos refugios de insectos, aunque poseen elementos característicos de las construcciones humanas.

5.4.1. Proceso conceptual.

Tras los restos de la última pieza la concebí como las futuras construcciones partiendo de las bases de las ruinas. Tras la destrucción queda un vacío que da lugar a posibles y diferentes construcciones futuras.

Para estas nuevas construcciones orgánicas y fuera de lo habitual me inspiré en refugios de insectos principalmente y de *Las ciudades invisibles* de Italo Calvino, cuyas ciudades de fantasía no se limitan al corte arquitectónico de lo posible²⁵. Pretendía que fueran construcciones más orgánicas, alejadas de las construcciones modernas. Busqué referentes en termíteros, nidos de pájaros, insectos, etc. Cualquier refugio animal se convirtió en la inspiración para esta serie de piezas.

²⁵ Calvino, I. (1972). *Las ciudades invisibles*. Italia: Crisalida Crasis Ediciones.

Refugios animales y de insectos,
https://www.google.com/search?q=ni%20de%20insectos&tbm=isch&tbs=rimg:CeihiCQIzVDXYbEZg5KgCS-MsgIGCgIIABAA&hl=es&sa=X&ved=0CBsQuIIBahKEwj5c_Asc3yAhUAAAAAHQAAAAAQGQ&biw=1349&bih=600#img_rc=b-HcTq58tJmoSM
(07/09/2021)

Partiendo de esta inspiración en los refugios animales, intenté fusionarlo con algunos elementos que me parecen importantes de las construcciones humanas: escaleras, ventanas, una entrada. Diferentes elementos que hicieran habitable para el ser humano estos refugios. Como el edificio de almacenes del OMA, construido por el equipo de arquitectos del OMA, cuyo proyecto estaba dirigido por Chris Van Duijn, que presenta un edificio cúbico que asemeja a una roca, pero las cristaleras que salen a borbotones de la imaginaria contención cúbica del mismo edificio. Se encuentra en el sur de Seúl y es la sexta sucursal, galería construida en el centro de Gwanggyo²⁶. Para mí muestra de forma muy natural la fusión entre orgánico y lo habitable por el ser humano.

Almacenes diseñados por la firma internacional OMA, en el sur de Seúl, proyecto dirigido por Chris Van Duijn.
<https://www.cosasdearquitectos.com/2020/04/galleria-gwanggyo-nuevo-centro-comercial-de-oma/> (27/04/2021)

²⁶ Zabalbeascoa; A. (27 de 04 de 2021). *EL PAÍS*. Obtenido de Arquitectura que no deja indiferente: OMA envuelve para regalo: https://elpais.com/elpais/2020/09/20/del_tirador_a_la_ciudad/1600599053_787961.html

Tras ver esta fusión me doy cuenta que para mis los elementos más importantes de las viviendas son las ventanas y las escaleras. Las ventanas porque nos abren las paredes hacia el exterior, lo que nos ayuda a sentirnos libres y no encerrados entre paredes de las que no podemos salir. Una mirada hacia el exterior desde un interior. Las escaleras, como dice Georges Pèrec: “Lo más bonito de las casas antiguas son las escaleras [...]”²⁷, y estoy de acuerdo, las escaleras son un espacio de tránsito parecidas a los pasillos, pero las escaleras te llevan a otro nivel inferior o superior pero el hecho de comunicar lo inalcanzable. Y al contrario de lo que comenta Pèrec: “Deberíamos aprender a vivir mucho más en las escaleras”. Yo creo que sí que las habitamos pero que no somos conscientes del tiempo que pasamos al día subiendo o bajándolas, transitándolas.

Con todos estos elementos empecé a diseñar diferentes hábitats de los cuales, tras alguna prueba y error, solo se pudieron llevar a cabo cuatro de ellos.

5.4.2. Proceso creativo.

Tras la destrucción viene la construcción. Nuevos muros se levantan de materiales más amigables, el barro mezclado con diferentes materiales le da la suficiente dureza como para mantenerse en pie y la suficiente libertad como para derretirse, derramarse y reconstruirse en el proceso de su secado. La tierra con la que se hacen estas nuevas construcciones es tierra nueva, del nuevo lugar, del que lo destruyó y brinda su amabilidad a una nueva construcción.

Los refugios construidos no son más que maquetas de los refugios interiores que nos imaginamos para nuestro propio ser. Refugios para nosotros mismos que nos mantienen a salvo de las crudezas del día a día, de las relaciones agotadoras que mantenemos por ser seres sociables. Donde querer estar, donde se quiere habitar. Pero es un hábitat para la mente pues el cuerpo no puedo entrar.

Diferentes refugios para diferentes situaciones en las que no podemos mantener bajo control nuestros sentimientos. Para esos futuros yoes que solo podemos imaginar porque

²⁷ Pèrec, G. (2001). *Especies de espacios*. París: Montesinos.

habitamos el ahora. Hogares salvajes inspirados en la naturaleza y diseñados para el hombre, para la tranquilidad de la mente del hombre.

5.4.3. Proceso de elaboración e información técnica de la propuesta.

Imágenes de las piezas *Refugios*, 2021, barro, paja, madera e hilo de esparto, dimensiones variables.

Los refugios se realizaron en conjunto, como una serie de pruebas, mostrando las futuras opciones de construcción que pueden darse tras la rotura de la pieza anterior. Para realizar estas piezas he mezclado tierra de Teruel con diferentes materiales para cada pieza, así todas comparten algo y la vez son diferentes.

La primera de las piezas está inspirada en el termitero. Para dar esa sensación de que las paredes se derriten mezclé el barro hecho con tierra de Teruel con yeso para ir vertiendo poco a poco la mezcla y que se fuera creando una especie de montaña. Antes de que se seca la intervine haciendo unos orificios a modo de entradas y de ventanas, además le añadí unos pequeños troncos a modo de escaleras y un pequeño puente para unir los dos montículos.

La segunda pieza está inspirada en los nidos de las aves además de una de las ciudades de Italo Calvino. Estos nidos hechos de barro y paja, formando adobe en un primer momento iban a ir cubiertos, pero tras varias pruebas fallidas les dejé solo con la base encaramada a los palos de madera. Para poder acceder a ellos coloqué unas escaleras de mano de hilo de esparto y un puente con la misma estructura de las escaleras para unirlos.

Para la tercera pieza me inspiré en los nidos de avispas, usé la misma mezcla que con la de los nidos, pero con un poco de látex para darle flexibilidad a la mezcla y que no se rompiera con el secado. Para poder darles la forma esférica, inflé tres globos que luego cubrí con la mezcla de barro, paja y látex. Posteriormente hice una base donde coloqué las esferas, la tercera la elevé con un pequeño montículo y le añadí dos postes de madera y una escalera de mano para acceder a esta. En esta ocasión realicé en los laterales unos pequeños orificios que sujeté con un par de ramas en cada uno a modo de ventanas. Esperé a que el barro estuviera seco y a continuación retiré los globos del interior de la pieza.

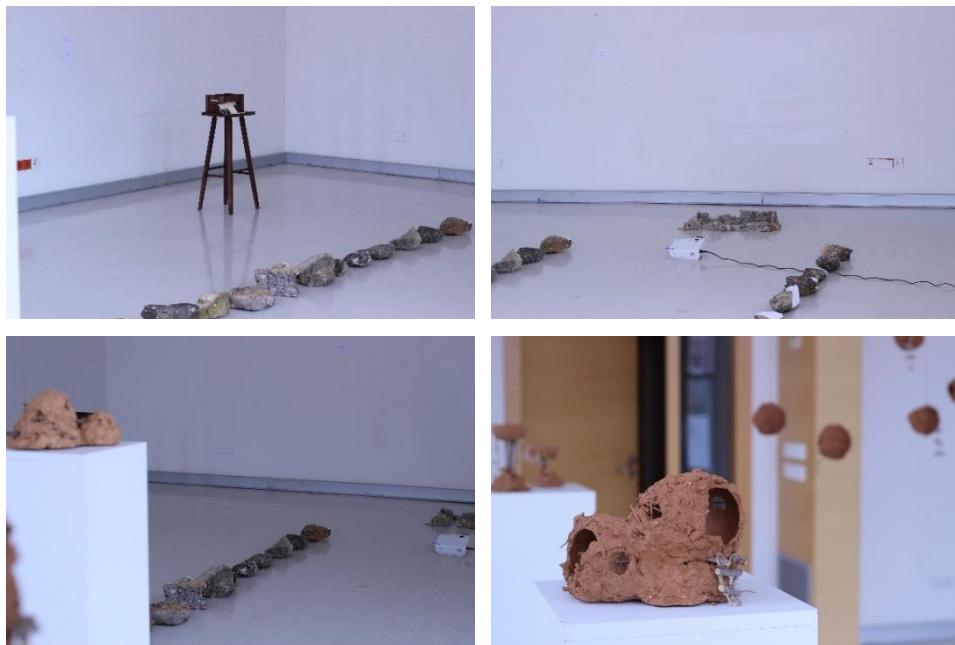
Para la cuarta y última nuevamente me inspiré en los nidos de las avispas, inflé nuevamente unos globos y empecé a cubrirlas con barro y cola, esto no funcionó y acabó siendo una prueba errónea. Para el segundo intento, inflé de nuevo unos globos, pero esta vez los cubrí primero con hilo de esparto empapado en aguacola. Una vez esto estuvo seco, coloqué la mezcla de barro y cola en una manga pastelera y fui cubriendo el globo y el hilo. Tras dejar secar realicé unos orificios pequeños por los que pasé el hilo de esparto para colgarlos en el techo. Por último, con madera y el hilo construí unas pequeñas escaleras de mano para poder acceder a su interior.

6. Exposición de la propuesta.

La finalidad de este proyecto era realizar una exposición con las piezas creadas, para ello reservé la sala 2.8 del edificio de Bellas Artes, donde se realizaría la exposición del 21 al 23 de junio de 2021.

Para ello fueron transportadas todas las piezas a la sala que en definitiva eran cuatro: el fotolibro, las 25 piedras, los restos y el vídeo y por último las cuatro piezas de barro. Solo la pieza *Rotura*, la cual necesitaba una toma de luz próxima para el proyector que mostraría la parte audiovisual de la pieza. También encargué unas peanas a medida de

120x70x70cm, para tres de las cuatro piezas de barro. A continuación, se realizaron una serie de pruebas y errores, moviendo y distribuyendo las piezas por la sala hasta lograr una armonía en el espacio de la sala.

Disposición final del montaje de la exposición *Revivir las ruinas*.

Finalmente las piezas se distribuyeron formando su propio recorrido por la sala, manteniendo la libertad del espectador/a de empezar el recorrido por donde prefiriera.

Las mayores dificultades que me he encontrado en el montaje de la exposición son, la disposición de la sala en general, ya que era la primera sala de exposiciones que tenía que montar hasta el momento. Por otro lado, el montaje del proyector ya que al final no pude anclarlo al techo y lo puse por el suelo. En cuanto a la pieza *Rotura*, la parte del vídeo no se veía apenas por lo que tapé varias de las ventanas de un lado de la sala para oscurecer la zona donde se proyectaba.

7. Conclusiones.

En conclusión, decir que, tras los objetivos propuestos para este proyecto, en la exposición que se ha realizado se ha cumplido pues dicha exposición conlleva la instalación de varias piezas y el conjunto materializa, a mi parecer, el recorrido de maduración que he sufrido en estos años. En cuanto al siguiente objetivo, desde mi punto

de vista, creo que sí he logrado construir piezas contemporáneas que me identifican mediante el paisaje rural, ya que las piezas se inspiran en este último para ser creadas además que no están inspiradas en un paisaje rural cualquiera sino el que me ha acompañado a lo largo de la vida.

En cuanto a utilizar y combinar diferentes medios, creo que, sí lo he logrado, aunque en pequeña medida ya que, en su mayoría, la exposición consta de piezas en tres dimensiones y únicamente la pieza *Rotura y 47 ruinas* se componen de imágenes o vídeo. Para el siguiente objetivo, tengo mis dudas de haberlo conseguido y si es que sí en qué medida, pues sí que para mí he explorado y profundizado en la metáfora de la ruina en otros campos casi desconocidos pero que no lo son para los demás, pues había varios escritos entre ellos, por ejemplo: *Hacer visible el pasado: el artista como historiador benjaminiano* de Miquel Ángel Hernández Navarro. Por ello diría que, sí se ha cumplido el objetivo desde un punto de vista personal ya que he descubierto otros significados de la ruina, pero no creo que lo haya cumplido con respecto al arte. En esta ocasión no sabré hasta un futuro si he conseguido este objetivo pues acercar el arte contemporáneo a las preocupaciones del ámbito rural, en mi opinión, es algo demasiado grande para lograrlo en una sola exposición.

En cuanto a los objetivos con respecto al espectador/a, decir que dar una nueva vida a las ruinas, mediante las historias generadas por los espectadores/as, se hace casi inconscientemente, ya que solo con imaginarse, pensarla, intentar ubicarla en el camino, ya la estás dotando de vida, por ello es que creo que este objetivo sí se ha cumplido. Para el siguiente objetivo, no puedo asegurarla ya que no estoy en la mente de los visitantes, pero también este recorrido imaginario se hace casi inconscientemente, ya que a mi parecer, al realizar las piezas en pequeño tamaño, que no permite el transito corpóreo, la mente y la imaginación son las que hacen el recorrido casi por inercia, pasando por las entradas, subiendo por las escaleras y mirando a través de las ventanas, por ejemplo. Para el último de estos puntos no puedo decir con seguridad que si o que no lo haya cumplido ya que no sé si la exposición ha inspirado a los espectadores/as a pensar en sus propios cambios.

Por último, en cuanto a los objetivos con respecto a mí misma, creo que, sí he logrado reflejar la importancia del entorno, pues todas las piezas están inspiradas en el paisaje que me ha acompañado y en el que he vivido en mi infancia, así que creo que al menos con esta exposición le he devuelto algo de todo lo que me ha dado el entorno en estos años.

En cuanto a la huella personal tengo que decir que no sé si la he encontrado, pues tras las investigaciones y los cambios ocurridos a lo largo de este proyecto he llegado a pensar que todo lo que haga será parte de mí por lo que todo tendrá mi huella. Por otro lado, creo que he identificado algo de cómo hago las cosas que sí que me caracteriza. Para los dos últimos objetivos, tengo que decir que no solo la exposición, sino todo el trabajo en sí ha sido como una terapia y un chute de autoestima, gracias a los referentes siento que no estoy sola en mis pensamientos y que tengo una base y un ambiente en el que situarme.

En definitiva, decir que, aunque no haya logrado cumplir con todos los objetivos, este trabajo me ha servido no solo como artista, dándome una línea de trabajo, sino que también me ha ayudado a resolver conflictos internos que tenía en algunos ámbitos de mi vida.

8. Bibliografía, webgrafía y Anexos.

8.2. Bibliografía y Webgrafía.

Calvino, I. (1972). *Las ciudades invisibles*. Italia: Crisalida Crasis Ediciones.

Campbell, J. (1949). *El héroe de las mil caras*. Nueva York: Pantheon Books.

El Mundo. (06 de 09 de 2021). Obtenido de "A un viejo amigo": <https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2019/06/a-un-viejoamigo-leer-entrelineas-el.html>

González, L. (15 de 06 de 2021). *EspacioMonitor*. Obtenido de De ruinas y utopías: <https://www.espaciomonitor.com/de-ruina-y-utopias-por-lorena-gonzalez/>.

Gualano, C. (07 de 09 de 2021). *Clarín*. Obtenido de ¿Eué es la psicomagia? El arte de Jodorowsky pa desbloquear traumas:

https://www.clarin.com/entremujeres/astrologia/psicomagia-arte-jodorowsky-desbloquear-traumas_0_SJ5lirveZ.html.

Guilles Deleuze, F. G. (1975). *Rizoma*. Ediciones Coyoacán.

Hermoso, B. (25 de 12 de 2020). *EL PAÍS*. Obtenido de Louise Bourgeois: bienvenidos al dolor: https://elpais.com/cultura/2016/03/17/actualidad/1458236857_864369.html

Hernández-Navarro, M. Á. (2010). Hacer visible el pasado: el artista como historiador (Benjaminiano). *Congreso Europeo de Estética, Sociedades en crisis. Europa y el concepto de estética*, (págs. 1-17) Madrid.

Larrauri, E. (26 de 11 de 2020). *EL PAÍS*. Obtenido de "La obra nace de la unión entre lo físico y la imaginación":

https://elpais.com/diario/2005/03/23/paisvasco/1111610410_850215.html

Larrauri, M. (18 de 02 de 2021). *Blogspot*. Obtenido de Liberar la vida:
<http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2011/01/liberar-la-vida.html>

Martí, S. M. (16 de 06 de 2021). *ASOCIACIÓN ARAGONESA DE CRÍTICO DE ARTE*. Obtenido de Poéticas entorno a la ruina y el fragmento:
<http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1378>

Marzo, J. (s.f.). *estetica_ruina.pdf*. Obtenido de La ruina o la estética del tiempo:
https://www.soymenos.net/estetica_ruina.pdf

Masiello, F. (2008). Los sentidos y las ruinas. *Iberoamericana*, 103-112.

Navarro, M. (26 de 11 de 2020). *museo de arte contemporáneo Esteban Vicente*. Obtenido de Ciudad Roja: <https://www.museoestebanvicente.es/es/miquel-navarro-ciudad-roja/>

Pèrec, G. (2001). *Especies de espacios*. París: Montesinos.

Pérez, E. G. (2013/2014). *De las ruinas se hacen los momentos*.

Planet, L. (25 de 11 de 2020). *EL PAÍS*. Obtenido de Lo que tienes que saber si visitas los templos Angkor:
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2019/02/20/actualidad/1550680769_003414.html

Romà, L. A. (2015). *¿Qué significa casa abandonada?* Valencia: Master Oficial en Artes Visuales y Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia.

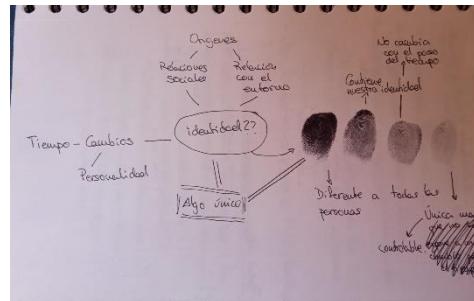
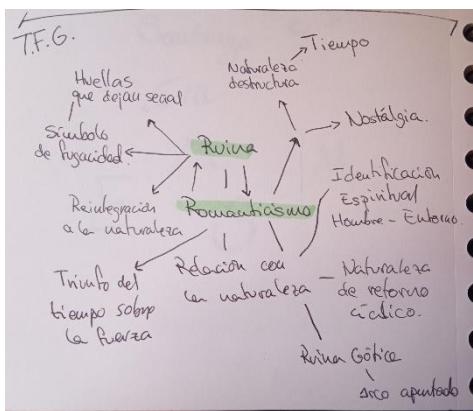
Vargas, S. (07 de 09 de 2021). *MY MODERN MET*. Obtenido de Artista crea emotivas réplicas de los lugares en los que ha vivido con tela: <https://mymodernmet.com/es/do-ho-suh-museo-voorlinden/>

Zabalbeascoa; A. (27 de 04 de 2021). *EL PAÍS*. Obtenido de Arquitectura que no deja indiferente: OMA envuelve para regalo:

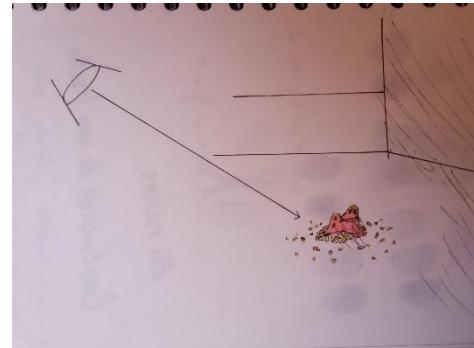
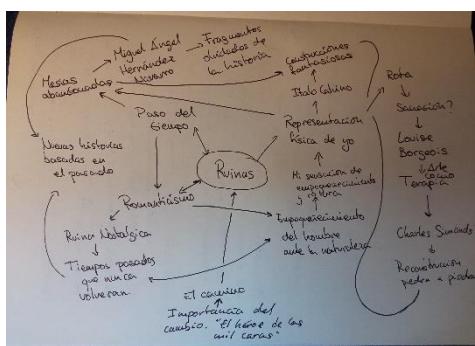
https://elpais.com/elpais/2020/09/20/del_tirador_a_la_ciudad/1600599053_787961.html

8.2. Anexos.

8.2.1. Mapas conceptuales y Bocetos.

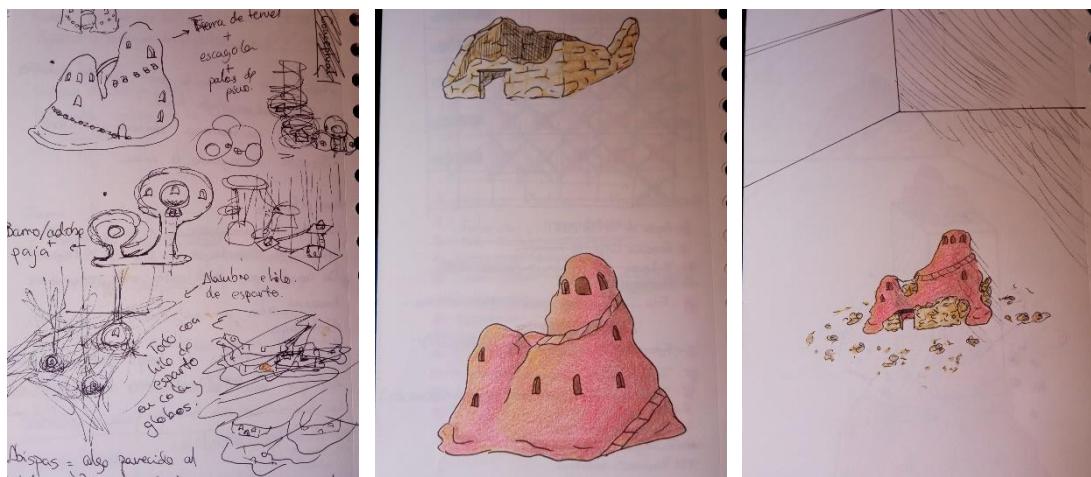

Mapas conceptuales del desarrollo de la propuesta.

Mapas conceptuales del desarrollo de la propuesta.

Boceto de una de las piezas de la propuesta.

Bocetos de las piezas de la propuesta.

8.2.1. Imágenes.

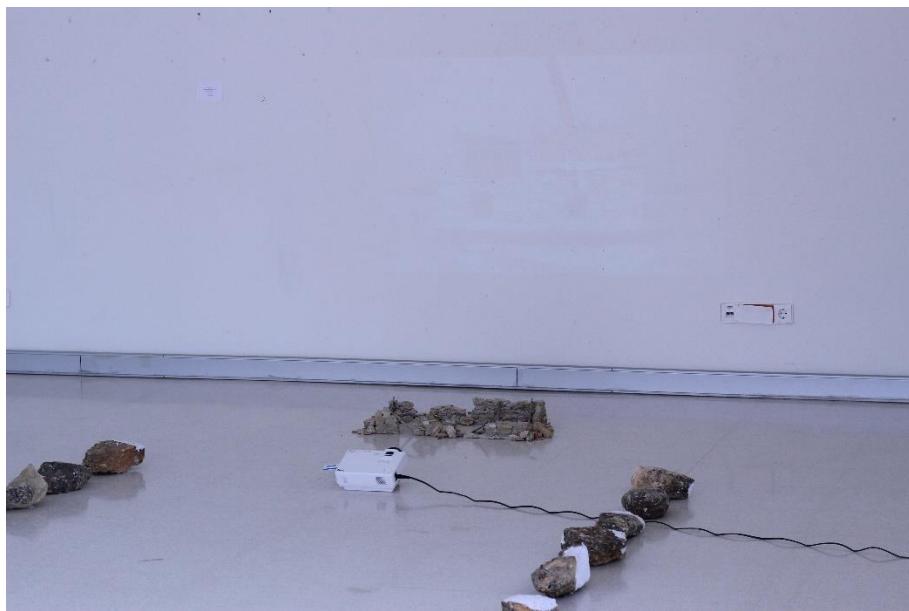
Carteles de la exposición
Revivir las ruinas.

Fotografías de la exposición *Revivir las ruinas*.

Fotografías de la exposición *Revivir las ruinas*.

Fotografías de la exposición *Revivir las ruinas*.

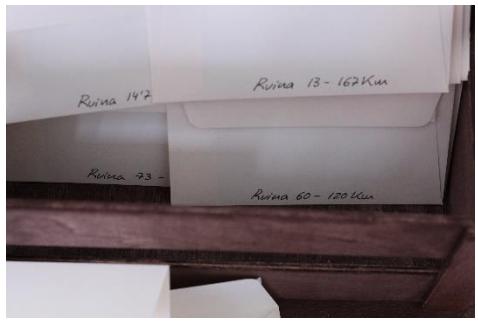
Fotografías de la exposición *Revivir las ruinas*.

Fotografías de la exposición *Revivir las ruinas*.

Fotografías de la exposición *Revivir las ruinas*.

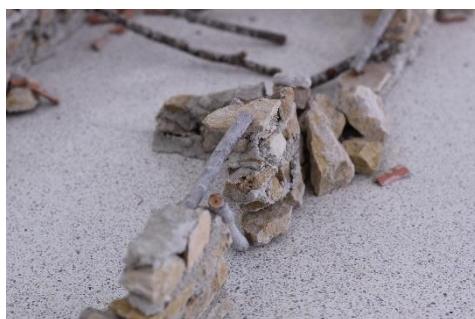
Fotografía detalle de *47ruinas*.

Fotografía detalle de *Apropiación*.

Fotografía detalle de *Apropiación*.

Fotografías detalle de *Rotura*.

Fotografía detalle de *Refugios*.

Fotografías detalle de *Refugios*.

Fotografías detalle de *Refugios*.

Fotografías detalle de *Refugios*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

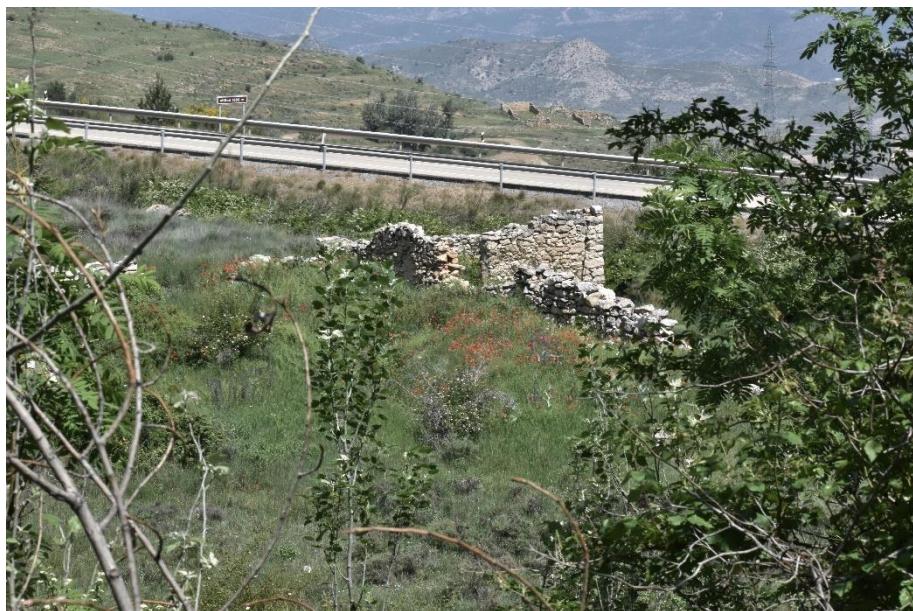
Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.

Algunas de las fotografías que componen la pieza 47 *ruinas*.