



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

AUTO_BIO_GRAFÍA

Proceso creativo y afectivo

AUT_BIO_GRAPHY

Creative and affective process

Autora

Manuela Pascual Pérez

Directora

Holga Méndez Fernández

Grado en Bellas Artes

2019/2020



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

Agradecimientos

A mi compañero Miguel que siempre, siempre me ha apoyado y animado a continuar, una parte fundamental en mi vida, nuestra conexión es muy fuerte.

Mis hijos, Miguel y Javier, a su ejemplo y comprensión en todos estos años, son un motor esencial en mi vida.

Holga con su infinita paciencia, apuntes, reflexiones, recomendaciones, orientaciones, seguimiento... me ha ayudado tanto que no tengo palabras.

Gracias a todos por ayudarme, soy afortunada por teneros cerca, sin vosotros no hubiese podido avanzar.

Índice

1- Introducción	2
a. Objetivos	3
2- Contextualización discursiva	4
1. Previo	4
2. Contexto	5
3. Itinerario intracurricular	11
a. Cronograma conceptual	18
b. Cronograma plástico	19
3- Proyecto y Proceso creativo	20
1. Fundamentación de la propuesta	20
2. Formalización artística	21
3. Marco Referencial	25
a. Referentes Conceptuales	25
b. Referentes Plásticos	27
c. Referentes Específicos	29
4. Proyecto creativo	31
4- Valoraciones y conclusiones	46
5- Referencias documentales	48

Anexos

Soy consciente de la exposición personal que este trabajo contiene, pero considero que es una buena representación, método, ayuda, ... personal para avanzar.

Manuela Pascual Pérez

1- Introducción

Con el siguiente trabajo me dispongo a comentar detalladamente el proceso, tanto creativo como discursivo, realizado para llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado ***Auto_bio_grafías. Proceso creativo y afectivo.***

Ante el reto de realizar un análisis y estudio tan amplio como implica el Trabajo de Fin de Grado, comencé por buscar los intereses personales y tomar conciencia de cuáles son, así como, la posible ejecución plástica, esto me ha llevado a una exploración del tiempo pasado.

La revisión de todos los trabajos ha provocado un planteamiento un tanto diferente, una nueva manera de repensarlos generada por el paso del tiempo. Aunque siguen manteniéndose los intereses sobre los mismos conceptos y contenidos.

Realizando una mirada retrospectiva a los años que he cursado el Grado en Bellas Artes, ha surgido una necesidad de **recuperar-me**, también podría denominarse nostalgia de este periodo.

Este trabajo es el reflejo de todo lo aprendido y desarrollado durante los cursos del Grado en Bellas Artes. Por lo tanto, el carácter de este trabajo está centrado en conceptos, temas, ideas que ya he trabajado, pero que necesito volver a retomar y desde la distancia analizar de nuevo.

Por otro lado, no encuentro posible no sentirse influido por todo lo que anteriormente he leído, estudiado, visualizado, conversado y compartido... a lo largo del Grado. Al final las relaciones con todo lo que nos conforma no son excluyentes, se van compilando datos, imágenes, lecturas... elaborando un amplio campo sobre el que pensamos y ejecutamos los trabajos. El rizoma que describe Gilles Deleuze está muy presente.

En cuanto a su ejecución plástica la realización de un libro de artista es el método elegido. Considero que se trata de un objeto formal más personal e íntimo. La elección de este formato artístico sirve como medio donde reunir todos los conceptos dispersos, unificándolos en una única pieza.

a. Objetivos

Analizar, comprender, conocer, reflexionar, parar.

Todo el periodo de estudios del Grado en Bellas Artes ha supuesto una sucesión de cambios a nivel personal muy importante en todos los niveles, pero sobre todo en el campo intelectual y de pensamiento, una transformación que ha modelado la persona que actualmente soy.

Reflexionar sobre este periodo es el comienzo y cometido primordial de la realización de este trabajo. No se trata tan solo de visualizar un tiempo anterior, con esta recuperación pretendo sobre todo parar y mirarlo con la perspectiva que ofrece el distanciamiento temporal.

Una vuelta atrás para reconocirme. Recapacitando pretendo conseguir algo saludable como es cerrar una etapa. Al igual que el estudio de la Historia nos permite saber y reconocer de dónde venimos, ayudándonos a avanzar. En este trabajo desarrollo una labor de reconocimiento sobre los conceptos, pensamientos, inquietudes... tratados.

Esta puesta en valor surge por la necesidad de dejar cerrada una etapa y proseguir, avanzar no se sabe hacia dónde, pero con la satisfacción de haberlo exprimido hasta el último momento. La apreciación de Sibila (2008) “el lenguaje no sólo ayuda a organizar el tumultuoso fluir de la propia experiencia y a dar sentido al mundo, sino que también estabiliza el espacio y ordena el tiempo, en diálogo constante con la multitud de otras voces que también nos modelan, colorean y rellenan” (p. 38) me resulta muy acertada.

No pretendo juzgar, ni cuestionar, sino más bien observar, analizar y valorizar el transcurso de todo este tiempo pasado precioso.

Por otro lado, en el momento actual donde toma especial relevancia el presente inmediato, donde la rapidez y velocidad se imponen, necesito parar y tomar un tiempo para escuchar el pasado, anclarlo, saborearlo... analizando sus significados.

2- Contextualización

1. Previo

Eduardo Chillida (2005) “El arte para el artista es una pregunta ¿es la sucesión de preguntas nuestra respuesta?” (p.48)

¿Por qué? ¿Dónde se comienza? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero contar? ¿A qué responde? ¿Por qué aparece? ¿Cuál es el reto? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué me interesa?...

Comienzo este trabajo con incertidumbre, como Eduardo Chillida deja anotado en sus *Escritos*, todo son preguntas y vagas respuestas que llevan a más preguntas.

Concretar todo el cúmulo de ideas y pensamientos, para llevarlos a un punto de unión y desarrollarlas ha significado todo un reto personal.

Cuando planteo el presente trabajo al preguntarme motivaciones para ejecutarlo, ellas me llevan a una revisión de todo lo anterior. Por lo tanto, decido ampliar esta revisión llevándola hacia el presente, donde los conceptos siguen vigentes.

Pretendo pues retomar los conceptos trabajados con anterioridad. En un ejercicio de análisis nuevo, llevándolos al presente. Puesto siguen interesándome y forman los pensamientos, ideas, estudio... que aún actualmente me planteo, pese al paso del tiempo. Como nos relata Andrei Tarkovsky (2002) “Sería falso decir que un artista “busca” su tema. El tema va madurando como un fruto y le impulsa hacia la configuración. Es como un parto.” (p.66).

La conclusión final es la necesidad de ahondar y unificar todos los conceptos, puesto están dispersos en varios trabajos, reuniéndolos a través de este proyecto.

2. Contexto

Rememorar y recordar cualquier momento o etapa pasada significa volver a una biografía, ya prescrita. En cierto modo se trata de un acto narcisista, es retroceder al pasado con una mirada no imparcial. Supone pasarlo por el filtro de una contemplación no subjetiva, donde lo personal cuenta mucho sobre los significados que se resaltan. Por lo tanto, también es una mirada complaciente, se aglutinan los acontecimientos con mayor connotación personal.

Las inquietudes personales están siempre presentes en cualquier faceta artística. No es posible separar lo que pensamos, sentimos, deseamos, sufrimos... como individuos, siempre sobresalen y se reflejan en los trabajos que realizamos. Por tanto, cualquier trabajo contiene rasgos biográficos.

Pretendo determinar cuál sería el patrón más preciso que establecería el trabajo-proyecto llevado a cabo. Comienzo con una búsqueda de los recursos posibles.

Para la RAE “biografía” con tres acepciones es concisa: “1- Historia de la vida de una persona; 2- Narración de una biografía; 3- Género literario al que pertenecen las biografías”. Etimológicamente la palabra biografía proviene del griego, *biographía* “escrito o escritura sobre la vida”, de *biographos* “escritor o narrador de vida”; términos formados a su vez de dos elementos léxicos: *Bios* “vida” y *graphía* “escritura” (Real Academia Española, s.f.).

El término biografía se refiere a la historia sobre la vida de una persona, desde su nacimiento a su muerte o un periodo determinado. Si es escrito por la misma persona se denomina “autobiográfico”, añadiendo el prefijo “auto” del griego *autos* “alguien que actúa por sí mismo”.

Por otro lado, la palabra “antología” podría suponer otra acepción posible para determinar este trabajo. Para la RAE: “Colección de piezas escogidas de la literatura, música, ...; de *antología* “digno de ser destacado, extraordinario” (Real Academia Española, s.f.). La palabra antología proviene del griego y originalmente significa “selección o escogido de flores”. Actualmente se refiere a una colección de obras de mayor calidad o con más representatividad de un autor. Este término determina escoger trabajos, por lo tanto, dejar fuera no ya trabajos sino también conceptos trabajados, por este motivo desecho usar la palabra antología.

Otra palabra valorada para determinar el fin de este trabajo sería “retrospectiva” según la RAE. “1- Que se considera su desarrollo anterior; 2- Dicho de una exposición o de una muestra: Que presenta cronológicamente las obras de un artista o grupo con el fin de mostrar cabalmente su trayectoria” (Real Academia Española, s.f.). Este término deja constancia de un itinerario vital. Resulta similar a una cronografía de trabajos ya realizados.

En el presente trabajo ya añadido un itinerario curricular, básicamente puede ser similar a una retrospectiva.

“Autorretrato” sería otra posibilidad barajada, en la RAE significa: “Retrato de una persona hecho por ella misma”. Autorretrato nos remite principalmente a la pintura como medio para ser ejecutado. Estrella de Diego expresa las connotaciones del término ajustándolo

La autobiografía remite a una omisión y el autorretrato a un desplazamiento... Se trata de una omisión, porque hablar de la propia vida, es hablar de todo menos de uno mismo, y porque uno mismo como “verdad” está siempre fuera de la historia, del encuadre. El autorretrato remite a un desplazamiento, cada autorretrato clásico reunía a una especie de “retrato ejemplar”, un lugar fijo que se impone al mundo como imagen ideal del yo, como careta. (De Diego, 2011, p.62)

Todas estas valoraciones llevan a determinar la palabra que mayormente se ajusta al trabajo que pretendo desarrollar, hacia una biografía del “yo” o autobiografía.

Una autobiografía nos remite como primera idea hacia un escrito personal, pero como apunta De Diego (2011) “escribir la propia autobiografía implica colocarse en un inevitable espacio narrativo, dividirse en dos, mirarse desde fuera” (p. 37). En su análisis sobre esa división existe un des-doblarse partidista “cada propuesta autobiográfica es, sin remedio, la obstinada puesta en escena de una omisión” (p. 45). Al igual que recordamos solamente ciertas partes de nuestro proceso vital, la autobiografía no es una cronología total, sino un filtro personal sobre los hechos, sensaciones, sentimientos... que nos han provocado mayor afección.

Si bien la **autobiografía**, como ya mencioné remite hacia un escrito, esta no es mi finalidad. Cabe sin embargo realizar un enfoque un tanto diferente de esta palabra.

Jugando con este concepto y separándolo en sus diferentes partes, encuentro una forma más ajustada de definir el concepto que proyecto desarrollar. Al tratarse de una palabra

compuesta, su estructura está formada por prefijos y sufijos. Ellos son los que determinan el significado conjunto de la palabra. Pero a su vez cada uno por separado tiene connotaciones propias.

Pretendo realizar una interpretación personal del término autobiografía, una guía a través de la cual analizar los proyectos anteriores, y a su vez sirva para proyectar la propuesta actual. Todos tenemos claro qué significa el término autobiografía, pero esta palabra separada delimita de una forma más ajustada lo que simbolizan mis trabajos.

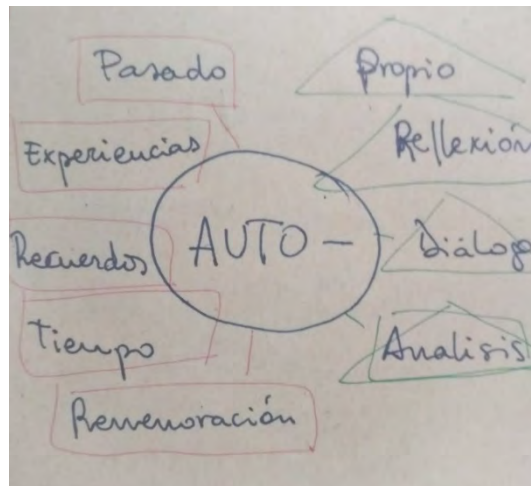
Los prefijos y sufijos sirven para modificar un significado, añadir o dar matices a un significado, la investigación que he desarrollado de análisis es personal, no tiene ninguna base específica, es una fórmula como ya indico personal.

Auto_

Para la Real Academia Española significa un elemento compositivo, se trata de un prefijo de origen griego que se une a un sustantivo o verbo y significa “propio” o “por uno mismo”. Auto- es lícito si se emplea sobre sí mismo y voluntariamente.

Esta parte englobaría la transformación subjetiva y personal que le doy a cada elemento. Una parte vivencial del pasado: las experiencias, los recuerdos... con la distorsión o importancia de determinados momentos dejados cuando ha pasado el tiempo, en definitiva, toda la experiencia vital que me rodea. Se trata también de una visión parcial puesto que está matizada por el filtro de un enfoque personal.

Con este prefijo también toma forma una parte más íntima “por sí mismo”, que supone una exposición de pensamientos y reflexiones internas sobre lo que soy, cómo siento, de dónde vengo. Con cada trabajo he mantenido un diálogo interior donde el análisis personal está presente, analizándome para llegar a conclusiones que se materializan posteriormente en diferentes obras. Los recuerdos son básicos y están presentes en todos los trabajos de una forma u otra. Las rememoraciones de espacios, objetos... sirven como inicio en numerosas piezas trabajadas.

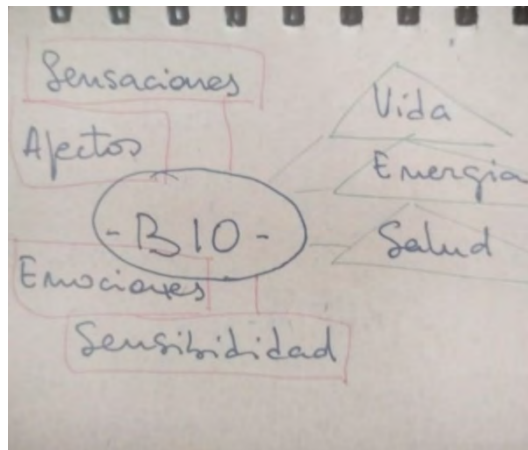


Bio

Prefijo procedente del griego *Bíos*, que significa “vida, vivo, energía, subsistencia y vigor, la existencia de los seres vivos”. Indica vida y lo relacionado con la vida, la salud... Por lo tanto, -bio- indica la vida de un ser, una persona con todas las implicaciones relacionadas con la parte biológica y cognitiva.

Está relacionado con la parte inherente del ser, una parte interna y física, donde entran otros factores como son las sensaciones, emociones... una parte que yo denomino energías sobre las cuales no tenemos un control total. La vida es el presente, con todos los males y felicidades. Conocemos las energías cotidianas, pero no por ello tenemos total control sobre ellas. Las reacciones ante determinados asuntos que son imprevisibles, sacan facetas desconocidas de nosotros mismos.

Añadiría la importancia de las necesidades vitales en el día a día, con ellas convivimos y son parte esencial de cada persona: descanso, amor, salud, nerviosismo, mal humor



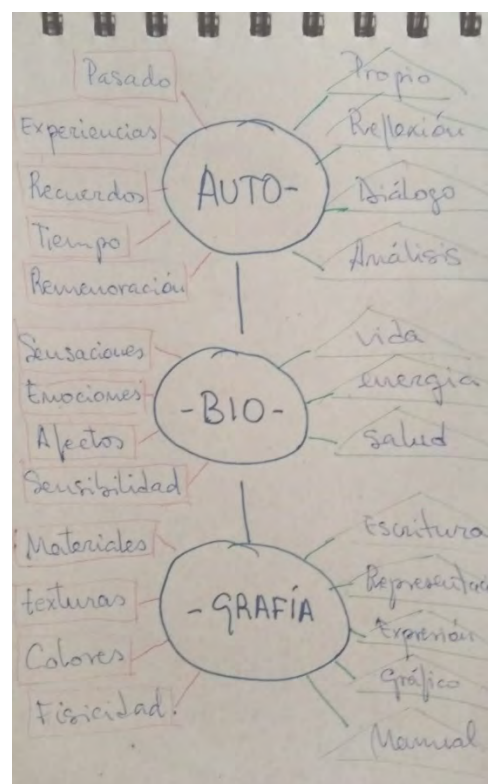
Grafía

Sufijo procedente del griego, quiere decir escribir o representar los sonidos y en especial de letra o tal signo gráfico. Significa “descripción”, “tratado” “escritura” o representación gráfica.

La manera de entenderlo, llevándolo al terreno más personal, se trataría de una –grafía las piezas que realizo, puesto que son una expresión personal, una transformación de materiales, elementos utilizados para concretar un sentido, al igual que la unión de palabras o escritos se aúnan para tomar sentido.

La búsqueda de materiales denota una tendencia, una –grafía propia. En este caso los colores, la distorsión, la intervención en su naturaleza... que se genera en los materiales también denota una forma propia en cada artista.

Igualmente son relevantes los materiales que se utilizan, cuál es su aspecto, accesibilidad, su coste,... Muchos detalles que entran a formar parte de la ejecución de una pieza, y considero en la parte escultórica es muy apreciable todos los detalles físicos, la –grafía que contiene una pieza incluye todos estos detalles, son referencias plásticas personales que identifican a cada artista.



Por lo tanto, el mapa de conceptos iniciales de los cuales parte esta propuesta, estaría compuesto por toda una amalgama de impresiones personales. Estas a su vez se encuentran presentes en todos los demás conceptos que desarrollo más adelante.

3. Itinerario intra-curricular

Sin duda el desarrollo de todos los trabajos realizados a lo largo de los estudios del Grado en Bellas Artes son el hilo conductor del trabajo presente. Llegar a las clases supuso un cambio, una inflexión para iniciar nuevas conexiones vitales y también de aprendizaje. El deseo-inquietud de conocer, saber, experimentar... ha sido una parte constante de este aprendizaje a lo largo del tiempo. Una nueva aventura con nuevos retos que han provocado una necesidad de conocer, aprender y sobre todo saborear esta etapa.

Durante los primeros cursos comencé a tener un conocimiento más amplio sobre todo lo que implica el concepto Arte, expandiendo la visión previa, tanto teóricamente como en la práctica. Un despertar a nuevas concepciones artísticas, sobre trabajos, obras, artistas, pensadores, movimientos sociales, feminismo... multitud de ámbitos en los que está presente, tomando conciencia de que el arte forma parte del nuestro día a día.



La realización de un proyecto en el campo de la imagen, Metodología de la Imagen (2013-2014), fue el primer trabajo personal con más implicación. La búsqueda se centró en el plano bidimensional, y se desarrolló con conceptos cercanos. Para llevarlo a cabo proyecté mediante la realización de dibujos en grafitos, la elaboración de un dossier con diferentes láminas de dibujo (un total de once). El punto de partida fue enfocado hacia la insignificancia de los objetos en el entorno de la **casa**. La cotidianidad de nuestro entorno, la insignificancia de lo pequeño desapercibido y la casa, son la base en el trabajo. Las ideas se centraron en la búsqueda de imágenes-objetos que cobran vida despertando nuestros **recuerdos**.

Uno de los argumentos del trabajo es la constatación en la **evolución** de las personas, progresamos a la par que nuestros objetos y utensilios, en nuestra sociedad innovamos, renovamos y avanzamos añadiendo mejoras que van dejando atrás múltiples elementos.

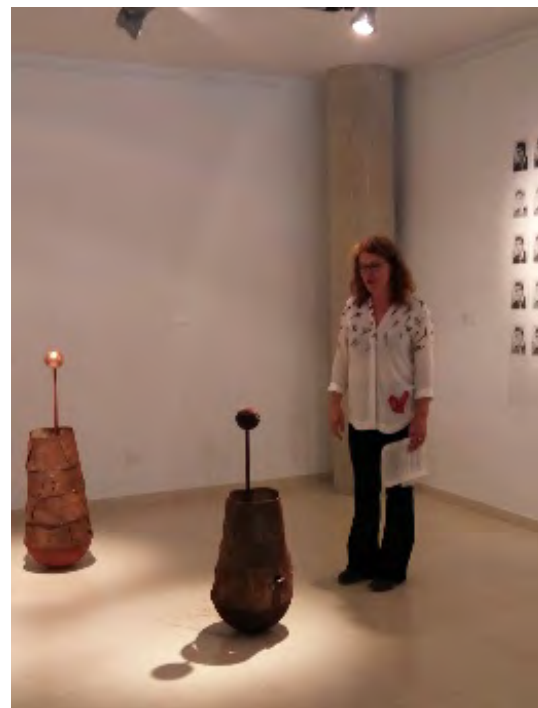
Como proyecto final de la asignatura Metodología de Espacios (2017-2018), ejecuté un grupo con tres piezas escultóricas llamada *Tentetieso* (2018). Donde se pone de manifiesto los flujos externos e internos (tienen movimiento pendular) que nos modelan a lo largo del **tiempo**. La importancia de la **identidad personal** y del **cuerpo** como conjunto inseparable.



Tentetieso (2018)

En cierta medida se trata de unas formas un tanto antropomórficas, también contienen una parte **autobiográfica**. Conceptualmente pretende retratar el tiempo que nos modela y transforma, no nos mantenemos quietos siguiendo una linealidad, no somos estáticos, nos vemos influenciados por nuestro entorno, nuestro pensamiento... con estas piezas móviles se deja constancia de la vulnerabilidad como personas.

El trabajo estuvo expuesto en una muestra colectiva *Tiempo impropio*, en el periodo 23 al 27 de abril 2018 en la Sala de exposiciones del edificio de Bellas Artes de Teruel. Como concepto común para la exposición trataba el tiempo en sus diferentes variantes.



Tentetieso (2018)

Las propuestas para la asignatura de Instalaciones (2016-2017) llevan la planificación y ejecución de varios proyectos, entre ellos destacaría tres por su relevancia a **nivel personal**:

Paseos y encuentros (2016), trata de un **rescate**, una agrupación de piezas encontradas en los paseos realizados. Estos elementos en su mayoría de pequeñas dimensiones, atrajeron



Paseos y Encuentros (2016)

mi atención y aportaron significados propios para mí. Son piezas en su mayoría de cerámica, piedra o metal, una amalgama de materiales y procedencias, que provocaban **la necesidad de llevarlos conmigo**, rescatarlos para darles un nuevo sentido y a su vez evocar la imaginación de su procedencia.



Sin título (Huellas I) (2017)

Sin título, (Huellas I) (2017), una visualización de la **identidad** a través de la **huella**. Como señal identificativa e intransferible todos los seres vivos tenemos unas características únicas, en las huellas están presentes inscripciones que nos caracterizan. A través de la técnica del *frotage* planteo huellas de diferentes árboles, haciendo patente su presencia a través de la ausencia.



Nido (2017)

Nido (2017), trabajo realizado con materiales de desecho, elementos que en un momento determinado conformaron **hogares, casas, nidos...** escombros utilizados como una deconstrucción de una casa. El simbolismo del hogar y su importancia cobra relevancia en la pieza. Plantea la pérdida del

espacio del que provienes, el hogar construido y habitado con el paso del tiempo se convierte en **recuerdos**, piezas sueltas que nos evocan nuestro origen.

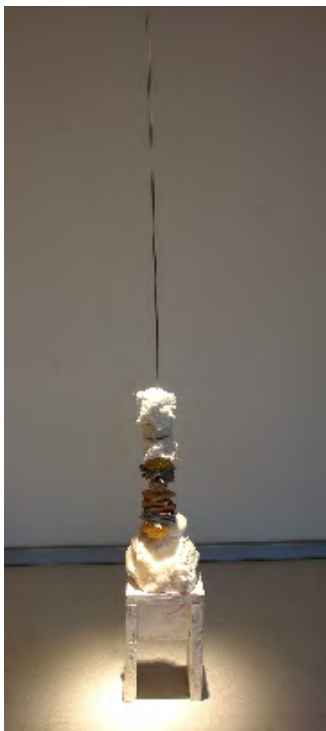
Varios son los proyectos llevados a cabo en la asignatura Taller de Escultura (2018-2019). A través de diferentes propuestas por parte de la profesora, hemos desarrollado y



Filtro en la noche (2018)

buscando significados personales en cada una de ellas. Ha sido difícil decidir y concretar en una muestra el trabajo realizado.

Filtro en la noche (2018), la propuesta estaba delimitada por la palabra ‘fractura’ y todos los pensamientos que nos generase. La pieza está construida mediante una fractura limpia y transversal practicada en un mueble de procedencia común en todos los **hogares**, mediante sujeciones frágiles como es el hilo de costura consigue equilibrio la pieza. Evoca los momentos conscientes e inconscientes que acompañan, se encuentran siempre cerca en nuestro descanso. Un testigo mudo que se impregna en cierta medida de todo nuestro acontecer.



Sin título (Piel) (2019), se trata de un trabajo sobre la visión y la relación de la piel con los materiales que la envuelven, la rozan, están en contacto, los sentidos y la relación con los materiales. Como punto de partida para la ejecución, la conexión con la tierra y su parecido con los estratos geológicos, su verticalidad y protección. La pieza es rematada con dos varillas móviles que remiten a poder incorporar nuevos materiales.

Sin título (Piel) (2019)



Sin título (Cuerpo) (2019)

Sin título (cuerpo) (2019), planteo el **cuerpo** como un proceso biológico envuelto por una piel, esto nos impide tener una noción clara de él. La **opresión** continua a la que se ve sometido desde el exterior, los muchos factores y tensiones que generan estrés, la dominación sobre nuestro cuerpo pretende estar presente en el trabajo. Las referencias para realizar el trabajo las encuentro en los procesos biológicos de las células.

La introducción en otros ámbitos artísticos como Arte, Entorno y Espacio Público (2018-2019) donde realicé dos trabajos muy satisfactorios.

Sin título (Joya en la ciudad) (2019), una parte del trabajo realizado en esta asignatura consistió en elaborar un cuaderno de trabajo y un libro de artista. Para ello el eje motivacional se centró en “Las ciudades invisibles” de I. Calvino. Como conexión principal la ciudad, las diferentes visiones y relaciones que mantenemos con el espacio urbano. El libro de artista presentado es una pieza conformada por un pequeño fanal con un banco, un elemento cotidiano en la ciudad al que cambiando las dimensiones pretendo valorar, hacer recapacitar sobre la importancia, y sus funcionalidades sociales dentro de nuestro entorno.



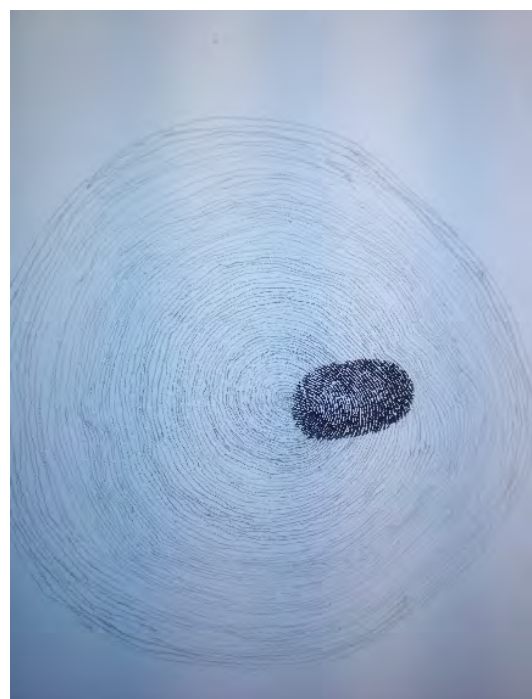
Sin título (Joya en la ciudad) (2019)

Una imagen x una palabra (2019). Proyecto llevado a cabo con motivo de una propuesta artística de la Comarca del Maestrazgo turolense, denominación “16 destinos y un punto de encuentro, Cuevas de Cañart” elaborada en el periodo del 29 al 31 de marzo y expuesta hasta el 30 de mayo de 2019 en esta localidad. El tema central para concurrir en la propuesta versaba sobre “*la espiritualidad y las creencias*”. Dos palabras clave que involucran plenamente al ser humano. El proyecto *Una imagen x una palabra* consta de dos partes principales. La primera es una parte plástica de ejecución manual y artística. Una segunda parte en la que intervine la gente del pueblo que desea colaborar mediante grabación de sus historias o rememoraciones que le sugieren las fotografías. La parte espiritual, así como las creencias se encuentran interiorizadas en sus gentes, con este intercambio pretendo se exterioricen y formen un archivo vivencial.



Una imagen x una palabra (2019)

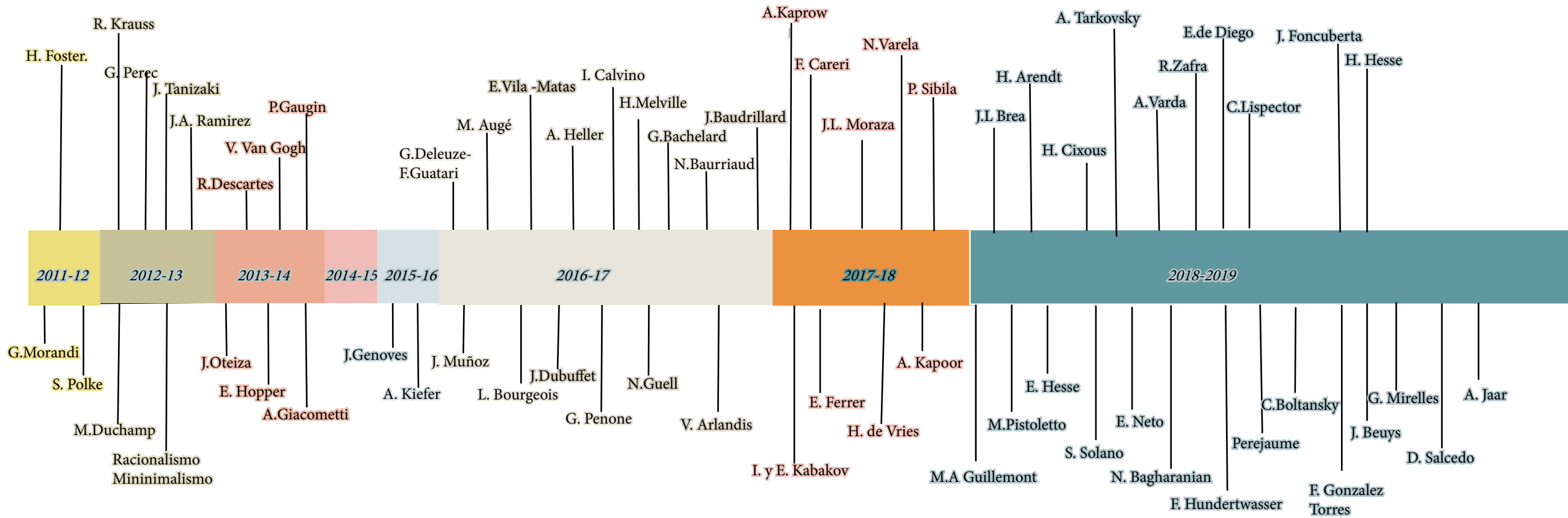
La **identidad personal** y el lugar ocupado en el mundo son los planteamientos para profundizar en la asignatura Construcción del Discurso Artístico. A través de palabras clave conectadas mediante círculos concéntricos, planteaba y desarrollaba aproximadamente, los puntos esenciales que envuelven y definen mi identidad como individuo. Comenzando con el espacio común del conjunto de todos los seres, la tierra. Pasando al hábitat más específico de nuestro entorno cercano.

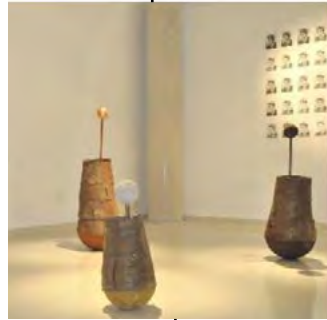
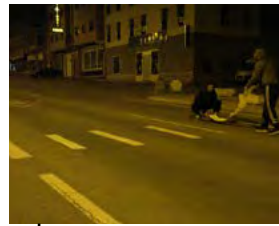


El hogar como medio personal privado, para terminar con la identidad específica y personal de mujer-madre.

Todos estos términos clave los desarrollé tomando como punto de partida la importancia personal, aunándolos a través de las huellas dejadas en nosotros. Realicé diferentes materializaciones que simbolizaban los diferentes conceptos.







2011-12

2012-13

2013-14

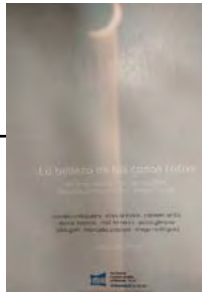
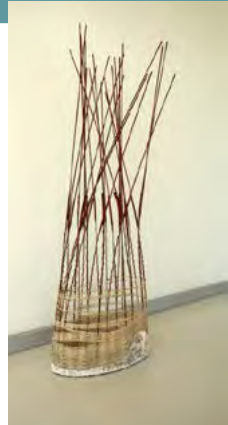
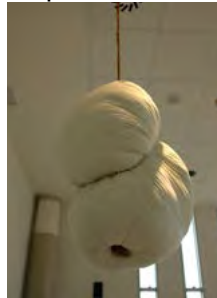
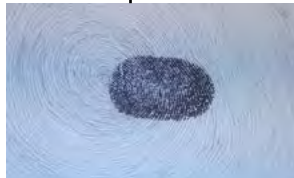
2014

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19



4-Proyecto y Proceso Creativo

1. Fundamentaciones de la propuesta

Una vez considerados y valorados todos los trabajos realizados hasta el momento actual, con el propósito de encontrarme a través de ellos, por medio de la palabra **AUTO_BIO_GRAFÍA**, necesito descubrir entre todos los conceptos utilizados los que continuamente han vuelto y se repiten.

Los conceptos clave son todos aquellos que se repiten a lo largo del proceso de aprendizaje en el Grado en Bellas Artes. A ellos he acudido continuamente en la mayoría de los trabajos de diferentes maneras. Son firmes, puesto que son constantes, forman una parte íntima que me acompaña, surgen siempre de una u otra forma, no puedo aislarme de ellos, su presencia aun sin buscarlos vuelve y cobra fuerza.

Estos conceptos base sobre los que desarrollo la gran mayoría de mis trabajos los agruparía en tres grandes bloques:

CUERPO_ Sobre todo el cuerpo físico, lo he trabajado bajo múltiples aspectos, la huella, cicatriz, fractura, fragmento... también añadiendo ideas, pensamientos procedentes de otras ramas de conocimiento como la geología o la biología. El cuerpo ha formado una parte muy esencial en la **AUTO_BIO_GRAFÍA** desarrollada durante ocho años.

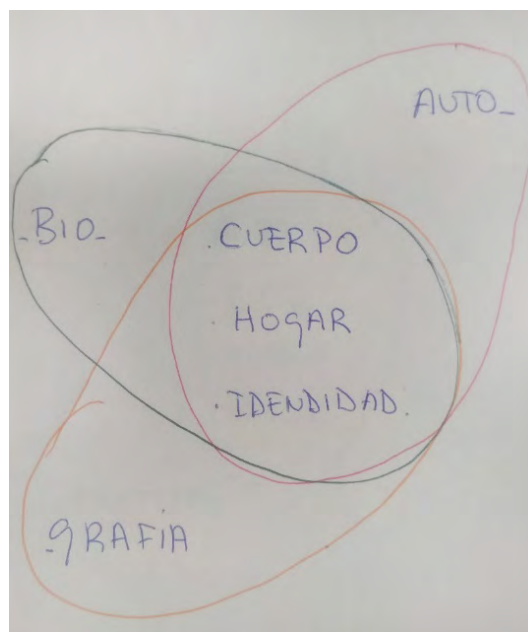
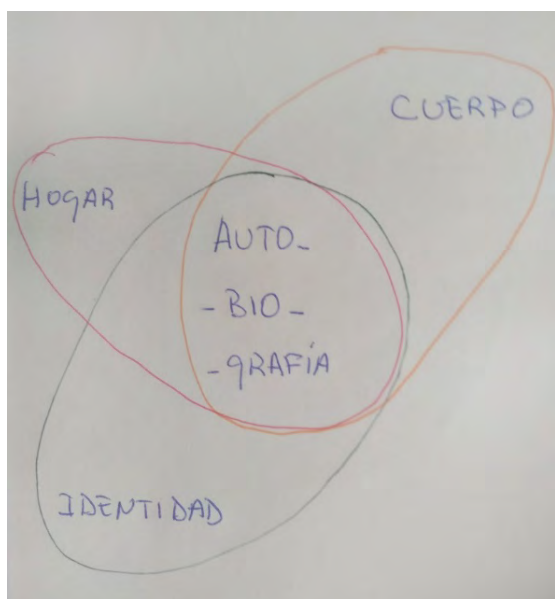
Por tanto, es uno de los temas y conceptos recurrentes en mi trayectoria, en este trabajo también lo retomo aportando nuevas perspectivas.

HOGAR_ Es una parte fundamental en el desarrollo de las personas, ha sido un denominador común a lo largo de todo mi proceso de aprendizaje, por muchas circunstancias como la pérdida de ese referente, la afección provocada en su evocación, los elementos que han formado parte del espacio hogar... El hogar conlleva una gran carga de recuerdos, el pasado vuelve continuamente, se entremezcla con el presente. Pero a su vez como lugar donde nos reunimos, formamos un hogar nuevo, donde transcurre un periodo esencial en nuestras vidas siendo muy importante, es el entorno en el que habito. Sí, es cierto que cuando va pasando el tiempo y sumamos años vuelve cada vez con mayor insistencia y lo apreciamos en distinta medida.

IDENTIDAD_ Los momentos de búsqueda hacia conocer(se), entender(se), los sentimientos, qué nos conmueve... En la Naturaleza he encontrado el espacio adecuado, en

ella sobresalen los sentidos y sentimientos, ayuda a llegar a las reflexiones más profundas. A la par que despierta sentidos, surge la necesidad de mantener el contacto con ella para (re)encontrarme y tomar conciencia de mis intereses. En cierto sentido siempre he estado ligada a ella desde pequeña, era el entorno habitual, cotidiano.

Por lo tanto, esta **AUTO_BIO_GRAFÍA** está fragmentada en tres temas concretos **CUERPO_HOGAR_IDENDIDAD**. Estos contienen, a su vez, toda una **AUTO_BIO_GRAFÍA**.



En mi opinión estos dos grandes conjuntos pretenden definir la finalidad de este trabajo. Entre ellos existe interconexión, ambos conjuntos contienen elementos comunes, se superponen generando una unidad, mi unidad. Una relación que pretendo materializar en este trabajo.

2. Formalización artística

Para materializar este proyecto diferentes opciones han estado presentes, llegando a la determinación de utilizar como mejor medio un “libro de artista” o “libro-arte”.

Considero que un libro de artista es una prolongación íntima del trabajo de un artista, otra fórmula escogida de expresión posible, podría valorarse como una evolución que el artista propone con una presentación diferente.

Por lo tanto, los libros de artista tienen una finalidad artística y un contexto también artístico. Mediante ellos el artista pretende plasmar las asociaciones libres que le llevan a su

ejecución, sus ideas, pensamientos, intereses... Se convierten en un contenedor artístico materializado en un formato diferente, como en *The Print Factory II* (2013) afirma Nono Bandera: “de manera simplista, pero no por ello menos real, se podría decir que el libro de artista es un libro con ARTE o dicho de otra manera un libro donde el autor es un artista” (p.16).

Existen múltiples maneras o respuestas para cada artista, los formatos, materiales, disposiciones, métodos, técnicas... La elección puede ser infinita dependiendo de sus preferencias. La forma de ejecución puede ser una libreta de dibujos, un libro como ejemplar único o un libro seriado o editable, también en la manera habitual en la que tradicionalmente entendemos el formato libro.

Pero también existen variables como libros alterados, donde en un formato habitual se realizan cambios estructurales o añadidos. Libros como escultura cuando se realizan con una pretensión tridimensional, contemplándose como una totalidad diversos elementos. El libro como instalación, cuando sus dimensiones son tridimensionales sobrepasando el formato tradicional, condicionando al espectador en su relación con el espacio.

La manera de denominar un libro-arte o libro de artista constituye el pretexto para dar unidad al contenido. Resulta como un soporte de creación y sirve como método de expresión.

Los objetivos que suelen perseguirse con el trabajo de libro de artista, aunque parece un método más limitado y no es tan visible como un gran trabajo pictórico, escultórico, de instalación...en *The Print Factory II* (2013) José Andrés Santiago comenta “Frente a las piezas de gran formato y contemplación plural que abundan hoy en día, frente a lo grande, surge lo “personal”: el libro de artista es arte para disfrutar en privado” (p.36), así nos permite un método íntimo en la ejecución, eligiendo la secuencia narrativa que nos interese.

El modo de interactuar con el espectador es totalmente diferente, permite la proximidad, el acercamiento, la posibilidad de tocar, el tacto de texturas y relieves. La percepción táctil de los materiales se hace posible en este formato consiguiendo una cercanía transmisible no solamente con la mirada, también los sentidos forman parte fundamental.

La versatilidad y potencial de este medio nos abre múltiples fórmulas de ejecución, que cada artista lleva a cabo según sus intereses o visiones. Pero, por otro lado, la capacidad

de introducir en un mismo trabajo diferentes procedimientos (escritura, dibujos, colores, fotografía, volúmenes...) es una de las principales decisiones para tomar este procedimiento como el adecuado para desarrollar y presentar este Trabajo de Fin de Grado.

Asimismo, la organización de un “libro-arte” o “libro de artista” es una decisión libre del artista consiguiendo una fórmula identitaria única. Se pueden usar secuencias, agrupaciones, la disposición... detalles clave donde el artista elige la presentación adecuada para su trabajo.

Me interesan los diferentes métodos que eligieron ciertos artistas para expresar su obra, sus planteamientos de exponerla al espectador. Existen múltiples referencias en este sentido, me ha servido su estudio como punto de partida para realizar este proyecto.

Como los *Gabinetes de Curiosidades*, o *Salas de Rarezas*, o *Cuartos de Maravillas*, sobre todo surgieron en Europa en los siglos XVI y XVII. En ellos se concentraban colecciones de objetos varios y fascinantes. En un principio se trataba de muebles (gabinetes) donde se guardaban multitud de objetos. En un afán de descubrir, preservar objetos, coleccionar... piezas con interés particular para el propietario. Estos provocaban sorpresa por su contenido, podía ser muy variado o con temáticas concretas. Dentro de ellos también se encontraban algunos donde las piezas eran invención y fabricación de hombres, artefactos que despertaban la curiosidad.

Marcel Duchamp realizó varios “BOÎTE- EN- VALISE” (1943), no tratándose de un libro o álbum, sino una caja o maleta. Ellas albergan miniaturas de sus obras. En la biografía sobre Duchamp escrita por Calvin Tomkins (2019) se recoge la impresión que produjo esta pieza “Al verla terminada en 1943 Walter Arensberg dijo a Duchamp que había inventado “un nuevo tipo de autobiografía... una especie de autobiografía en una versión de teatro de marionetas. Te has convertido en el titiritero de tu pasado” (p. 351). De estas piezas elaboró varias copias, una de ellas la obsequió a Dalí y Gala, se encuentra en el Teatro-Museo Dalí de Figueres. A su vez realizó *Maleta Verde* (1914) (según autores también denominada *Caja verde*) la convierte en un contenedor de ideas, pensamientos, sugerencias, notas principalmente, todo ello le llevaría a producir más tarde una de sus grandes obras *El Gran Vidrio*.



Marcel Duchamp, *Boîte en Valise*. 1943.

Otro de los artistas que me interesa por sus métodos de exponer es Marcel Broodthaers especialmente en su trabajo *Musée d'Art Moderne. Département des Aigles Section des Figures*. Un museo ficticio dentro del museo, donde presenta objetos centrados en el águila como idea, generando una alegoría. La utilización de un elemento sirve para desplegar pensamientos elaborados. La forma de ejecución es como de un museo de ciencias naturales.



Marcel Broodthaers, *Musée d'Art Moderne. Département des Aigles Section des Figures*. 1968-1972.

Josepf Cornell realizó múltiples “cajas”, en ellas lleva a cabo una labor de ensamblaje, collage y varias piezas, consiguiendo una creación tridimensional. Son cajas donde se denota el cuidado en su elección y disposición, así como un significado profundo que desea transmitir.



Josef Cornell, Navegación celestial de aves. 1948-1949.

En este trabajo determino utilizar un formato “libro Arte” para su presentación, en forma escultórica, mediante pequeñas piezas de fácil accesibilidad, considero importante el contacto directo con el espectador, su interacción con ellas, y a su vez dejando intervenir los sentidos.

3. Marco Referencial

a. Referentes Conceptuales

Está claro en este trabajo que diferentes autores y artistas han estado presentes continuamente en todos los trabajos. Evidentemente son puntos de partida que influyen en mayor o menor medida en todo trabajo. De algunos de ellos dejo una pequeña reseña, no están todos, pero sí los más destacables.

Estrella de Diego en su libro *No soy Yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectáculos* nos remite al tratamiento del tema autobiográfico tan de moda actualmente. El texto contiene reflexiones interesantes para penetrar en el tema, entre ellos la parcialidad de muchas afirmaciones que mantenemos al revisarnos. Al mirarnos encontramos promesas, verdad, ficción, mentiras... en esa mirada interior la parcialidad no es posible, es muy subjetivo el tratamiento que nos damos, puesto que solamente es contrastada por nosotros mismos, es complaciente y engañosa sin tener una objetividad clara. También destacaré la

reflexión que añade mediante una cita de C. Boltanski sobre la importancia de la pequeña memoria que todos tenemos, no ocupándose de ella la Historia con mayúsculas escrita.

Es lo que Christian Boltanski llamará la pequeña memoria: “Me interesa lo que llamo “la pequeña memoria”, una memoria emocional, con un conocimiento cotidiano, lo contrario de la Memoria con mayúsculas que se preserva en los libros de historia. Esta pequeña memoria, que para mí es lo que nos hace únicos, es extremadamente frágil y desaparece con la muerte. Esta pérdida de identidad, es igualarse en el olvido, es muy difícil de aceptar. Por ejemplo, cuando miras cientos de cráneos todos son iguales.” (De Diego, 2011, p.175)

Gaston Bachelard a través de su texto *La poética del espacio* analiza los espacios de una casa (hogar) de una forma muy poética y diría romántica de los recuerdos. Los lugares vividos son evocaciones a la casa natal, con ellos hace rememorar, en mi caso momentos muy felices. Una lectura muy recomendable, que me sirve para recordar a través del texto muchos detalles olvidados. Además de evocaciones, la nostalgia se rescata, las sensaciones vuelven, incluso los olores se rememoran. Se ha convertido este texto en un referente muy importante en gran parte de mis trabajos.

La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser “lanzado al mundo” como dicen los metafísicos rápidos, el hombre es depositado en la cuna de la casa...La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia, en el regazo de una casa. (Bachelard, 1965, p.30).

George Perec fue un descubrimiento la lectura de su libro *Especies de Espacios*, este ha continuado acompañándome a lo largo de los años. La simpleza en sus enumeraciones y reflexiones, así como una lógica diferente, me hacen llegar a pensamientos y reflexiones más profundas de una forma sencilla.

La puerta rompe el espacio, lo escinde, impide la ósmosis, impone los tabiques: por un lado, estoy yo y mi casa, lo privado, lo doméstico (el espacio recargado con mis propiedades: mi cama, mi moqueta, mi mesa, mi máquina de escribir, mis libros mis números descabalados de *La Nouvelle Revue Française...*), por otro lado, están los demás, el mundo, lo público, lo político. (Perec, 2001, p. 64)

Remedios Zafra esta autora ha conseguido descubrirme a mí misma los valores del feminismo, con sus libros han nacido nuevos planteamientos en los valores como mujer, tanto en el presente como en el pasado. Son importantes también sus reflexiones sobre la sociedad actual llenas de una objetividad muy necesaria que remarca en *El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital*

Cabría renunciar al grado máximo de velocidad de ahora a cambio de recuperar profundizar en las cosas y en sus repercusiones colectivas, mermadas como están las reservas de “inteligencia moral”. Esta práctica supondría un ejercicio de responsabilidad y conciencia no solo individual sino también comunitaria. Para ello, serían clave los renovados espacios dedicados al pensamiento libre y al sentido, la alianza tecnológica y humanista desde la creatividad y muy probablemente, la desconexión temporal. (Zafra, 2018, p. 94).

Anna Maria Guasch a lo largo de la trayectoria en el Grado en Bellas Artes varias han sido los libros referentes de esta autora, sobre todo como base para comprender, entender el arte contemporáneo a lo largo del siglo XX. Para el trabajo presente cobra especial sentido su trabajo *Autobiografías visuales. Del archivo al índice*, donde hace un estudio de la biografía plasmada en la obra de diferentes artistas, una autobiografía que los artistas llevan a sus piezas.

Donde había antes un concepto, parece imponerse ahora una biografía. Y siempre con la consideración de que la biografía no explica la vida, sino que corre paralela a ella, como en paralelo corren los raíles del tren. Ante la necesidad de llevar a cabo un inventario de una época y de los modos de pensar, escribir recapitular las personalidades, las formas y los comportamientos de la misma, la biografía aparece como una “respuesta instintiva” a un impulso ciego frente a los fundamentos del orden de la razón unidos al yo (Guasch, 2009, p.12).

b. Referentes Plásticos

Eva Hesse ha supuesto un replanteamiento en mi trabajo. El estudio de la obra de esta artista, sobre todo a través de un catálogo, una retrospectiva de su obra realizada en el IVAM en 1993. He reconocido sobre todo la idea de simplificación, la reducción de ideas en la ejecución de mis trabajos. Un intento de buscar la esencia en lo que pretendo transmitir. Eva Hesse también ha sido un referente sobre todo en el tratamiento que realiza con

los materiales. La utilización de materiales sencillos, la nueva dimensión que les aporta, integrándolos en sus obras de una forma muy eficaz, aporta una visión diferente y muy aplicable a muchos de mis trabajos, puesto mi afán por utilizar elementos sencillos y naturales en ellos.



Eva Hesse, *Sin título*, 1966.

Louis Bourgeois, su obra está marcada profundamente por elementos autobiográficos, su pasado la persigue, quizá sea este elemento junto con el tratamiento que hace de la casa-hogar en sus obras el atractivo que esta artista ejerce en mí. Sus planteamientos sobre la casa como espacio de reclusión de la mujer, las guaridas o nidos que representan un espacio primitivo que nos cobijó, la serie “Cells”, todas sus obras muestran metáforas sobre la vida y todas ellas me han servido como inicio en muchos de mis trabajos.



Louis Bourgeois, *Mujer casa*, 1994.

3-Referentes específicos

Giuseppe Penone artista asociado al movimiento Arte Povera, su evolución de trabajos le lleva sobre todo a realizar piezas con materiales de la naturaleza y sobre ella. Algunas de sus obras se centran en los árboles, con piezas interviniendo sobre su crecimiento o revelándonos su interior. Este artista y sus obras son un referente específico y general, a su vez, en gran parte de mi trabajo. Una pieza muy interesante para este TFG la encontraría en el mural compuesto en esencia por multitud de espinas de acacia.



Giuseppe Penone, *Spine d'acacia- contatto*, 2006.

Marcel Broodthaers, se trata de un artista innovador en cuanto a los enfoques tradicionales no solamente en el arte, sino también en otros ámbitos como la poesía o el cine. Despierta mi interés muchas peculiaridades de obras como, el uso de materiales nada habituales, su disposición de un museo dentro de otro museo en *Musée d'Art Moderne. Département des Aigles Section des Figures*, la selección de objetos... Muchos de sus trabajos fueron efímeros quedando como testimonio de ellos el catálogo. En sus piezas está muy patente la importancia de las palabras.



Marcel Broodthaers, La conquista del espacio. Atlas para uso de artistas y militares, 1975.

Muchos otros artistas tienen reflejo en el presente trabajo, solamente los referiré, puesto sería muy largo este apartado: Gabriel Orozco, sus trabajos en los que recoge y conforma piezas con elementos encontrados; Marie-Ange Guillemont, sus trabajos sutiles y el uso de tejidos; Nairy Bgrmian la forma inusual de sus trabajos y su forma de exponerlos; Ernesto Neto, con formas orgánicas; herman de vries y el naturalismo; Friedensrich Hundertwasser... son muchos más los que debería mencionar. En el Anexo II se encontrará información para ampliación y detalles.

4. Proyecto Creativo

Cuerpo & Auto_Bio_Gráfico

El primer concepto desarrollado para este proyecto se encontraría en el **cuerpo**, como el escenario principal y parte esencial de nuestras vidas. Se trata de un conjunto de funciones biológicas camufladas bajo un manto protector como es la piel. A la vez se trata de un contenedor en el cual hay cicatrices inscritas, tanto físicas como las no perceptibles, psicológicas.

Tomar conciencia del lugar que ocupo, el cuerpo como lugar que ocupa un espacio, es una de las reflexiones importantes en mi trabajo. El simbolismo del cuerpo está unido a la vida, son inseparables. Vivir es en sí un intercambio con el mundo, con nuestro entorno. Una relación no inocua, deja señales en nosotros a lo largo del tiempo.

Estas cicatrices y opresiones se inscriben en él: la convivencia, la sociedad, las tensiones del día a día, de los conflictos, la injusticia, la maldad, irracionalidad, problemas que nos disgustan, oprimen o agradan, todos ellos generan estrés en nuestro cuerpo, dejando marcas.

En este sentido las transformaciones que el cuerpo físico ha recibido suponen una parte también muy importante en mi _BIO_. Cambios surgidos cuando el cuerpo lanza señales de alarma, dejando clara su presencia y dominio. A lo largo de la vida estos avatares hacen ser consciente de la vulnerabilidad y las limitaciones que te impone. Una exigencia que lleva a tomar conciencia absoluta de su importancia y de la necesidad de él.

La noción de cuerpo viene dada no solo por su visualidad, sino por las manifestaciones de otros tipos: dolor, malestar, sonidos, latidos, erupciones... señales físicas donde interviene la interpretación mental a la que nos derivan.

Auto_Bio_Grafía I (espinas) pretendo encontrar a través de las espinas el dolor que se inflige desde fuera hacia el cuerpo. Pero también, y no menos importante para mí, es el dolor que el mismo cuerpo ejerce como señal de alarma. Cuando se revela nos ofrece señales para identificar su estado, son síntomas ante los cuales nos sentimos vulnerables, y también provocan dolor y malestar.

Las espinas tienen un simbolismo muy arraigado en nuestra cultura. En nuestra tradición cristiana nos remite al sufrimiento de Cristo, evocando el sufrimiento, dolor humano por todos los pecados. También es una defensa que utilizan multitud de plantas. Para Federico García Lorca en su poema *Zarzamora con el tronco gris* nos evoca como símbolo del dolor las espinas y el fruto como satisfacción de la vida.

Zarzamora con el tronco gris,
dame un racimo para mí.
Sangre y espinas. Acércate.
Si tú me quieres, yo te querré.
Deja tu fruto de verde y sombra
sobre mi lengua, zarzamora.
¡Qué largo abrazo te daría
en la penumbra de mis espinas!
Zarzamora, ¿adónde vas?
A buscar amores que tú no me das.

Federico García Lorca



Auto_bio_grafía I (espinas), 2020.

La espina ha tenido a lo largo de la historia siempre connotaciones simbólicas como nos refiere Juan Eduardo Cirlot (1992) “en particular, la espina de acacia espinosa fue considerada en Egipto como emblema de la diosa madre Neith” (p. 195). Muchos artistas la han utilizado en sus trabajos, pero sobre todo me resulta interesante el cuadro del “Jardín de la Delicias” de el Bosco, donde se encuentra la espina. Él utilizo la espina de acacia en multitud de sus obras, indicándonos la importancia de su simbolismo, el dolor.

Las pretensiones con esta pequeña pieza no son tan ambiciosas, a través de ella quiero dejar constancia del sufrimiento que nos es impuesto por nuestro propio cuerpo, y también el que nosotros mismos nos infligimos a través de pensamientos tortuosos y atormentadores, todos estos pensamientos forman parte de mí AUTO_.

Al colocar las espinas en un fanal como expositor, donde al objeto expuesto se le confiere una dignificación, dotándolo de importancia, valorizándolo y presentándolo para que tenga mayor relevancia, considerando que es una parte importante en cualquiera de nosotros todos los sufrimientos que nos van surgiendo.

La _GRAFÍA de esta pieza es sobre todo la búsqueda de material, la observación de los árboles, del entorno, descubrirlos y preguntarse cosas sobre ellos. Es una rama de un árbol común, la acacia convive con nosotros en la ciudad, esa ha sido una de las atracción que me ha llevado a identificarme con ella. El encuentro de éste árbol también va unido a la infancia, se trata de una especie común en el lugar donde crecí. El juego con sus hojas, teníamos una cancioncilla vinculada a él, o sus flores que eran comestibles, son múltiples detalles que me unen y contienen muchos significados para mí.

Todos estos pensamientos y hechos, es decir los recuerdos y el acto de recoger, están conectados de una forma muy personal, son parte de mi _BIO_. Ambos tienen una conexión muy arraigada dentro de mí, llevan de una a otra sin tener una conciencia absoluta del porqué, sino más bien invade una necesidad. Sin duda tiene un sentido más profundo que no logro determinar, me impulsa a coger, a la vez remueve y agarra otros sentimientos ubicados dentro. Se trata de un recorrido circular, de conexiones íntimas ligadas con el corazón y la acción, donde se unen dos veces los sentimientos mientras lo recojo físicamente y al cogerlo en el corazón del recuerdo querido. Ficha técnica Anexo I.

Auto_bio_grafía II (vicio) resalto la incidencia de los vicios que perviven dentro de mí. En primer lugar, la descripción de la pieza, se trata de un libro de pequeñas dimensiones 8 x 5 x 1,5 cm. Realizado de hojas de papel de liar para tabaco y encuadernado con poli piel.



Auto_bio_grafía II (vicio), 2020.

En nuestra cultura occidental siempre han tenido una gran relevancia los valores morales, sobre todo por nuestra tradición católica, así los vicios eran y son considerados pecados. Muchos artistas lo han plasmado en sus obras, siempre han sido motivo de estudio y análisis. Algunos lo utilizaron como excusa para realizar sus trabajos consumiendo estupefacientes, otros colocándolo directamente en ellas, sin duda es un tema siempre controvertido del que los artistas se han ocupado en sus trabajos durante siglos.

Vicio puede referirse a un defecto, enfermedad o un mal hábito, mala costumbre, afición o desviación. En este caso quiero referirme a una doble adicción. Como queda revelado en el uso de papel de liar, es el tabaco uno de mis vicios.

El tabaco ha estado unido a mí desde siempre, es parte de mi *_BIO_* recuerdo a mi padre toda la vida liándose cigarrillos, mandándome al estanco del pueblo a comprarle. La atracción que producía en mí era hipnótica, su meticulosidad al hacerlos me parecía una labor difícilísima. A su vez la forma de llevarlos entre los dedos y expulsando del humo, creando una aureola a su alrededor, todo ello me atraía. Sin duda mi gran referente los primeros años de mi vida fue mi padre, todo lo referente a él me parecía bueno, y como no, fumar era una parte intrínseca de él que yo tenía que imitar.

Más tarde en mi juventud se realizó otra transformación, se convirtió en una señal o indicio de modernidad, el hecho de fumar entre todos los jóvenes que llenábamos las discotecas, estaba clasificado como señal de estar incluido en lo moderno, incluso estaba permitido dentro de las clases. Y como adolescente en esta etapa quería y deseaba ser moderna y transgredir la norma, ante todo. Era una regla general no establecida entre los jóvenes, Manuel Vilas lo describe acertadamente “fumaba, casi como un consuelo, también como una forma de pasar desapercibido porque en aquella época el tabaco era una conducta social que uniformaba” (p. 62). Y desde entonces me ha perseguido este vicio. Sí que es cierto, diré a mi favor que alguna temporada he conseguido dejarlo, volviendo a retomarlo.

Otro de los vicios que deseo remarcar en esta pieza es la presentación que he elegido, forma parte de mi AUTO_. Los libros, la lectura, aprender a través de ellos es otro de mis vicios. Proviene también de mis primeros recuerdos el entusiasmo de leer cuentos, siempre los mismos, en mi casa no había muchas posibilidades de comprarlos.

Más adelante, cuando ya era adolescente, descubrí la biblioteca, un lugar muy importante para conseguir lecturas, sobre todo novelas. El conflicto se generaba en casa con mi madre, a ella no le parecía tan buena idea que leyese, lo consideraba una faena “sin provecho” no le gustaba que pasase horas tumbada leyendo, de ahí surgieron grandes conflictos entre ambas, yo por mi rebeldía y ella con sus ideas.

Quizás debido a esa prohibición de leer ha sido uno de mis vicios, una rebeldía que después se ha convertido en una afición hacia ellos, los libros son también un vicio.

Por otro lado, la _GRFÍA en esta pieza está marcada por el tacto del papel. En el caso de los libros de lectura me gusta tenerlos físicamente entre las manos y disfrutarlos. No me gustan las lecturas en un e-book, para mí la lectura también se encuentra en el placer del tacto del papel, en su consistencia. El manejo de un libro es diferente, poder desplazar sus páginas, el aroma que desprende un libro nuevo, todo ello me trae buenas evocaciones.

En esta pieza el papel de liar unido a un formato libro aúna todos mis vicios confesables.
Ficha técnica Anexo I.

Hogar & Auto_Bio _Gráfico

El **hogar** es un espacio íntimo que nos acoge y donde nos sentimos protegidos. Se trata de un espacio envolvente donde nuestros objetos también nos acompañan. Las descripciones de Gaston Bachelard son poéticas vivenciales, donde encuentro profundidad a su significado:

“cómo habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día en día, en un “rincón del mundo”. Porque la casa (hogar) es nuestro rincón del mundo. Es –se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo. Es realmente un cosmos” (Bachelard, 1965, p. 28).

El hogar en el comienzo de la vida es el espacio cerrado, protector, cálido; son recuerdos, añoranzas, todo ello está inscrito fuertemente en nosotros. Pueden gratificarnos o mortificarnos, según sea la experiencia, pero sin lugar a dudas estas moradas se reviven en nosotros provocando una profunda marca.

Las huellas que dejamos en nuestro hogar están impresas en nuestros objetos, sobre todo. Almacenamos de todo tipo, pueden ser recuerdos que nos facilitan el reencuentro de momentos ya vividos, son en definitiva un cúmulo de objetos que se poseen en la intimidad, ellos contienen y mantienen una parte sentimental, personal e intransferible. La esencia de estos objetos es personal, así como su significado. En este sentido se refiere José Luis Pardo:

Habitar entre las cosas no es una misión fácil: lo sepamos o no, lo queramos o no, nuestro cuerpo com- porta las cosas, y nuestro comportamiento las comprende; ellas son nuestras cómplices, están complicadas en nosotros... moran en nuestras costumbres (Pardo, 2001, p. 140).

Todos en nuestros hogares poseemos objetos con huellas, en el sentido de recuerdo, en ellos nos identificamos, los mantenemos cerca y solamente contienen sentido en nosotros. Las afecciones internas que provocan son intimidades que se revelan con la observación de esta selección de objetos, pero también surge con el tacto y el olfato. Muchas veces entran en juego todos los sentidos, a través de estos también rememoramos el hogar.

Auto_bio_grafía III (almohada) busco el hogar perdido de mis recuerdos. Se trata de una almohada o cojín de pequeñas proporciones, un objeto muy reconocible y familiar en

todos los hogares. El contacto con ellos es muy íntimo, su calidez, confortabilidad, todas las noches estamos en contacto con ellos, tanto en el primer hogar, como en los sucesivos que hemos morado en nuestra existencia.

En esta pieza también tiene un gran sentido los materiales que utilizo, las sensaciones táctiles que provoca son muy peculiares y afectivas. La _GRAFÍA de la pieza está en la relación con los materiales a través de la piel, del tacto. Las telas son un material significativo en el desarrollo de mis trabajos, a nivel personal contienen una gran importancia. El tejido cuando tomamos contacto con él despierta nuestros sentidos, el continuo contacto con ellos a lo largo de la vida toma relevancia. A su vez, nos aporta identidad, nos definimos a través de nuestro vestuario.

Para este trabajo elegí un tejido envejecido por el lavado, de un material no tan suave como los actuales, sino más rudo. En concreto se trata de una tela de algodón más grueso donde la trama de hilos no es fina, por lo tanto, contiene un toque de aspereza. Su procedencia es del hogar que habité, en él está inscrita mi AUTO_, en su día fue sábana sobre la que dormí, durmieron y ya no dormirán.



Auto_bio_grafía III (almohada), 2020.

Por otro lado, sobre la almohada han pasado cientos de pensamientos, sinsabores, alegrías, esperanzas, sueños, ilusiones, amores, lágrimas... a lo largo de nuestra vida multitud de vicisitudes pasaron por la almohada. Forma parte de nuestra _BIO_ son inseparables, a través de esta pequeña pieza quiero dejar constancia de todos estos avatares.

Nunca me ha sido fácil
encontrar la almohada
adecuada a mis sueños
a su medida exacta

en la cabeza noche
se cruzan las fatigas
se ahondan las arrugas
de la pobre vigilia

en la cabeza noche
huyen despavoridos
los árboles los muros
los cuerpos de aluminio

yo no elijo mis sueños
es la almohada / es ella

la que los incorpora
en desorden de feria

mucho menos elijo
las pesadillas locas
esos libros del viento
sin letras y sin hojas

pero al cabo de tantas
almohadas sin cuento
sin historia y sin alas
como siempre prefiero
la de tu vientre tibio
cerca cerca cerquita
del refugio imantado
de tus pechos de vida.

Mario Benedetti

Al mismo tiempo incluyo en esta pieza un sentido aparte del tacto, se trata del olfato. Buscando en mis recuerdos reaparece este sentido unido a la ropa. En mi hogar era común utilizar bolas de alcanfor, también denominadas de naftalina. Su uso era esencial para la conservación de la ropa, usándolas repelía la entrada de insectos, polillas que pudiesen estropearla.

El formato era unas bolas con una textura cerosa al tacto, con un olor bastante fuerte y penetrante. Se trata un perfume inconfundible y, es sin duda, muy reconocible. El recuerdo de los baúles y armarios llenos de ropa, con este olor está inscrito en mis recuerdos más tempranos. La unión de la ropa y este aroma tienen una asociación peculiar para mí, a través de esta pieza los reúno para retrotraerlos al presente. Ficha técnica Anexo I.

Auto_bio_grafía IV (trama) en esta pieza presento la distorsión de los recuerdos, la utilización de una urdimbre de hilos como un entretejido del tiempo, nuestros recuerdos contienen una parte de ficción o distorsión.

Las similitudes de los filtros de fotografía o televisión cuya función es no dejar ver con nitidez, enfocando de una forma un tanto irreal, incluso fantasmagórica. Se llenan las imágenes de posibilidades ante la falta de nitidez, todos los recuerdos que se mantienen sobre el hogar están pasados por un filtro de nostalgia, contienen un halo de ensoñación, los hacemos a nuestra medida y adornamos su perfección.



Auto_bio_grafía IV (trama), 2020.

La GRAFÍA_ de los materiales es simplemente un soporte redondo, parte de un bastidor de mano. Los hilos un elemento común en el hogar, el uso de este material está sobre todo, todavía hoy en día, dirigido a las mujeres. Hilos tejidos como si fuese una araña entretejiendo su tela con cuidado, esperando y observando.

El hilo es la imagen del trazado biográfico. El material elemental de la textura (o texto), la línea fibrosa que permite tejer o bordar (Nerval), es secretado por la araña que hace con él su morada en el aire... La tela de araña es la imagen de un territorio coexistivo al cuerpo propio. (Museo Nacional Arte Reina Sofía, 2014, p. 331).

El material elegido por sí mismo atrae recuerdos, el hilo de costura está muy unido al hogar, la casa de nuestra procedencia inicial, y especialmente al uso por las mujeres en momentos de sosiego. La AUTO_ la relaciono con el prosumo de la mujer.

Esta razón hablaría del género (entendido aquí como diferencia sexual culturalmente construida) de quienes ejecutan esa variable actividad llamada afición en un tiempo y es-

pacio propios, de manera en muchos casos indiferenciada de otras tareas que las mujeres han realizado diariamente en la casa como parte del prosumo doméstico (nos referimos a prosumo como la actividad situada entre la producción y el consumo en la que tradicionalmente se han enmarcado las tareas domésticas en el ámbito de la antropología económica.) (Zafra, 2013, p.20)

Mi _BIO_ está llena de mujeres que en sus momentos de tranquilidad no paran de hacer tareas, la imagen de ellas sentadas con costura, ganchillo, calceta, zurcidos, bordados... está muy presente. Rememorando esos momentos vuelvo a los diálogos que mantenían entre ellas, eran momentos de enterarse de sus íntimos pensamientos, de historias pasadas fascinantes, también las críticas, en definitiva, en estos corros formados por mujeres se charlaban con distensión, sobre todo, pero sin dejar de hacer faena, sus manos no paraban de trabajar. Era emocionante escucharlas y verlas a la vez tan centradas en su trabajo. Con el tiempo mi reflexión y reconocimiento de lo capaces y buenas que eran como mujeres multitarea, igual iban al campo, cocinaban, cosían, te ayudaban en cualquier cosa, siempre atentas, una gran admiración sentía en aquellos momentos y continuo manteniendo hacia ellas. Ficha técnica Anexo I.

Identidad & Auto_Bio_Gráfico

En la naturaleza me equilibrio, encuentro mi **identidad**. El campo ha sido una constante en mi vida durante muchos años. La profesión de mi padre siempre fue la agricultura y ganadería. Sus labores era la profesión de mi madre en el DNI, esta incluía todo, y por supuesto la ayuda en el campo y con los animales. Remedios Zafra se hace eco de esta realidad.

Ese compendio de tareas llamadas “sus labores” englobarían una serie de tareas reiteradas conformadas como actividades de servicio a una familia o colectividad, y recogidas mayoritariamente entre las paredes de una casa. Preparación de comidas, limpieza, gestión y logística de un espacio, cuidado de ancianos, cuidado de niños, planificación de agendas, decoración, mantenimiento de higiene, gestión de enfermedades y salud, compra, costura y gestión de afectos. Tareas que conllevan la preparación de productos y la realización de servicios para uno mismo y para otros, para que las personas que conviven o forman parte de un núcleo cercano, puedan disponer de sus tiempos en trabajos sí remunerados, o para sus tiempos y deseos propios. (Zafra, 2013, p. 148).

Dentro de las obligaciones como hija en la familia (además de la preparación y aprendizaje para el futuro) estaban por supuesto, la ayuda en la labor del campo y la casa, disfrutaba sobre todo en el campo, aunque resultase duro. Por lo tanto, mi ambiente siempre estuvo en el constante salir al aire libre, disfrutándolo. De ahí nace la primera noción sobre mi necesidad de salir a la naturaleza y encontrarme con ella.

Por necesidades de trabajo cambié el pueblo por la ciudad, de una casa a un piso, de salir al campo a salir a las calles. Sin embargo, mantuve el apego de andar por el campo, no es lo mismo sin duda un paseo por una ciudad asfaltada que por la tierra, las distracciones y ensoñaciones son distintas. Continúe manteniendo la necesidad de salir fuera de la ciudad y caminar por el campo, recorriendo la naturaleza y encontrándome con ella.

Los paseos sirven para pensar y pensarse, en la filosofía son muchos los que han utilizado el paseo como método para encontrar los pensamientos e reflexiones más profundas. Los filósofos lo utilizan o han utilizado, el caminar o la deambulación para reflexionar, Aristóteles utilizaba el paseo para debatir y reflexionar con sus discípulos, creando la escuela de los peripatéticos, los cínicos con Diógenes, o Immanuel Kant salía todos los días de forma metódica a dar paseos, para Nietzsche el paseo era filosofar... Frédéric Gros nos hace un repaso de la importancia de caminar en los filósofos a través de su libro *Andar una filosofía*. Pero no solo para ellos ha sido de utilidad, muchos lo utilizaron para reflexionar poetas, escritores, artistas, políticos...

El hecho de andar por sí mismo pone en contacto con lo que te rodea, te sumerges en su ambiente, lo disfrutas y eres consciente de tu alrededor. Es una actividad esencial en el hombre de la que siempre puedes disponer, en la que no es necesaria nada más que la voluntad de elegirla, comenzarla. Encuentro en caminar un método tranquilo de reencontrar el interior, con las quimeras, pesares... pero a su vez un disfrute del sonido de la naturaleza, sirve para preguntarse cosas y fantasear respuestas. David Le Breton lo define en su libro:

Caminar, en el contexto del mundo contemporáneo, podría suponer una forma de nostalgia o de resistencia... Es así mismo propiciar desarrollo de una filosofía elemental de la existencia basada en una serie de pequeñas cosas; conduce durante un instante a que el viajero se interrogue acerca de sí mismo, acerca de su relación con la naturaleza o con los otros, a que medite, también, sobre un buen número de cuestiones inesperadas. (Le Breton, 2000, p. 9).

Auto_bio_grafía V (tarugo) esta pieza es un encuentro y preguntas, un encuentro con la naturaleza, los árboles provocan bienestar en su simple observación en el medio natural. Todas las preguntas que surgen a su alrededor, sobre su edad, su función, todo lo que ha observado desde su inmóvil posición, la consciencia revelada, la belleza que aportan al entorno, sus sufrimientos por carestías, las alegrías de florecer cada primavera, ver brotar a su alrededor nuevos ejemplares, los animales que lo visitan... al caminar y observarlos me maravillo de su grandiosidad por permanecer inmutables simplemente.

Para esta pieza elegí determinar la _GRAFÍA a través de un tarugo de árbol (1. Trozo de madera o pan, generalmente grueso y corto. 2. Trozo cilíndrico de madera. Real Academia Española, s.f.), se trata de un pedazo de sabina, son ejemplares protegidos en la naturaleza. Las sabinas que llegan a ser árboles tienen un gran porte pudiéndose hacer centenarios, su tronco presenta formas un tanto tortuosas la mayoría de las veces. Los hay hembras y machos, en días ventosos parece salir humo de ellos, es su polen. Muy resistente a las temperaturas y condiciones extremas, debajo de su copa no crecen otras plantas, es en definitiva un árbol resistente y superviviente.



Auto_bio_grafía V (tarugo), 2020.

Su madera desprende un fuerte aroma y una gran resistencia al paso del tiempo, es muy dura. La madera de estos árboles tiene unos veteados irregulares y rojizos, los anillos de crecimiento son muy visibles.

Ha sido utilizada durante mucho tiempo en la construcción de casas por sus características, dentro de mi casa también se encontraba, pero el interés que ha despertado en mí, es en su estado en la naturaleza, árboles cuya presencia es imponente, su constancia para superar las peores condiciones, mantenerse en pie, incluso retorcerse y a pesar de ello continuar creciendo. Siempre está verde, contra viento y marea continúa, se aferra y sobrevive. Su observación en el entorno ha determinado mi _AUTO, simboliza la extrañeza y admiración que provoca en mí todas sus características.

El árbol simboliza vida, a los árboles como la sabina no les es fácil continuar, pero lo hacen, son pertinaces, ellos son infatigables en su afán por sobrevivir, pese a las cicatrices y penurias. A nivel personal _BIO_ la extrañeza y admiración que provocan todas sus características me hacen sentirme cercana a ellos, son un reflejo de mí misma, una lucha continua contra adversidades.

Con esta pieza seccionada por una cicatriz están presente las inflexiones, problemas, cicatrices... que nos van curtiendo a lo largo del tiempo. La técnica japonesa *kintsukuroi* (reparación de una pieza que ha sufrido un daño, normalmente piezas cerámicas, al repararla, realizan un relleno con mezclas de oro y plata embelleciéndola, no ocultando los defectos, sino acentuándolos) la he llevado a esta pieza para darle notoriedad a las dificultades que, surgidas con el paso del tiempo nos acontecen. Acentuando con pan de plata las dificultades de las que se sobrepone, a pesar de ser duras pruebas. Ficha técnica Anexo I.



Camino con sabinas (alrededores de Teruel) 2020

Auto_bio_grafía VI (tesoro). Caminando siento la atracción de los materiales que surgen en la tierra saliendo a mi encuentro, es una necesidad o un impulso recogerlos, esta acción me hace reflexionar sobre ellos. Son muchas las preguntas que me planteo, en qué lugares han estado, en contacto con quién, cuánto han visto, cómo han llegado hasta allí, cuál es su historia, en definitiva, todas las preguntas me llevan a imaginar. El texto de Francesco Careri (2016) “nunca se va directamente al punto de llegada, que esto sería demasiado fácil, que el recorrido más corto nunca es el mejor, que se ven muchas más cosas cuando se da vueltas, que al perder tiempo se gana espacio” (p. 95), son palabras que me llevan al tiempo de imaginación que invierto en todos estos restos, un tiempo que gano en espacio interior.



Auto_bio_grafía VI (tesoro), 2020.

No solamente me resulta atractiva su fisicidad, colorido o forma, como determinados pájaros recogen materiales para realizar sus nidos (la urraca recoge tesoros), la mayoría de las veces surge algo indeterminado que atrae mi atención e impulsa a recogerlos, a llevarlos conmigo.

Todos estos retazos-restos las llevo a casa, los atesoro, es algo continuo, se ha convertido en un patrón que se repite en mis paseos. Esta colección es muy variopinta, desde materiales metálicos, piedras, restos vegetales, maderas y, sobre todo, restos cerámicos. Los alrededores de la ciudad están llenos de residuos cerámicos, pues es una zona con mucha arcilla, los alfareros dedicados a la producción de piezas cerámicas eran habituales en

Teruel. Esta pieza está formada por restos hallados, por tanto, tiene la _GRAFÍA en los materiales encontrados.

La _BIO_ está determinada en esta pieza en los afectos que provocan los materiales, una indeterminación en la respuesta ante ellos que se traduce en la necesidad de recogerlos.

Por otro lado, me llevan al pasado, los recuerdos, una reflexión y diálogo con ellos determina mi AUTO_, la imaginación de su procedencia, como el paso del tiempo está inscrito en ellas al igual que en todos nosotros. Muchas cuestiones que hacen brotar la imaginación, creando historias y recordando las propias. Estos restos de materiales guardan rastro de su origen, en ellos se puede observar parte de su pintura, una decoración característica de la zona, los tonos azules o verdes típicos. El alfarero en ellos mostró su talento en la decoración, quedando restos de la belleza inicial, una morfología que no podemos ver, pero la imaginación, como si de un arqueólogo se tratase, lleva a interpretarlos, a darles forma o intentar verlos como eran en su origen. Ficha técnica Anexo I.

4- Conclusiones y Valoraciones

Los objetivos que remarqué en el inicio de este trabajo los he conseguido, la revisión de todo mi paso por el Grado en Bellas Artes ha sido exhaustiva. Fue difícil focalizar en un inicio los intereses que pretendía plasmar, las palabras que se adecuaban al pensamiento que quería desarrollar, un reto personal que ha conllevado también una ganancia importante.

Ganancias en conocimientos nuevos, las reflexiones y el poder profundizar en los temas que me interesan, la indagación teórica ha sido una aportación muy intensa e interesante que pretendo continuar. Conceptualmente este trabajo me ha servido para focalizar y poner coto a los muchos intereses que surgen, delimitando hacia dónde dirigirme.

En términos generales estoy satisfecha con los resultados que he obtenido, la utilización de materiales personales ha conseguido hacer más agradable el trabajo. Todas las piezas que presento, son pequeñas muestras de mí, en ellas se revela parte de mi imaginario personal. Las posibilidades de ejecución han estado a mi alcance hace mucho tiempo, la mayoría de los materiales han esperado conmigo y con este trabajo salen a la luz.

Como punto fuerte encuentro la conexión que todavía existe con los conceptos trabajados. Pero también encuentro, como un punto débil, la vuelta de siempre a lo mismo. Observo que necesito ampliar estos conceptos, llevarlos a un nivel más amplio, no solamente circunscrito a lo personal sino generalizarlo de alguna manera, desarrollarlos desde otros puntos de vista.

Una vez terminadas las piezas siempre surgen variaciones posibles, nuevas ideas y proyectos que mantienen las puertas abiertas a nuevas realizaciones y revisiones. Por lo tanto, es un proyecto que sigue vivo, pretendo continuar ampliando y nutriendo esta Auto_bio_grafía.

No he deseado una mirada narcisista con este trabajo, aunque cuando se expone uno mismo siempre se cae en el error de ser complaciente. Clément Rosset ha conseguido que recapacitase sobre este aspecto,

la introspección (observación de uno mismo) se presenta por lo general como una ofrenda complaciente de la propia persona a la mirada ajena... se trata de un discurso exhibicionista y de la peor especie, por cuanto a fin de componer un rostro para consumo externo,

incorpora la impostura de pretender limitar su interés por la observación de sí mismo.
(Rosset, p.81)

He conseguido terminarlo, hacerlo, en principio, suponía una meta inalcanzable. Pero la satisfacción de ser capaz es muy grande, mereció la pena, he aprendido mucho no cabe duda.

5- Referencias documentales

- Arango, M.A. (1998). *Símbolo y simbología en la obra de Federico García Lorca*. Madrid: Fundamentos.
- Bachelard, G. (1965). *La poética del espacio*. Buenos Aires, FCE.
- Benedetti, M. (2005). *El amor, las mujeres y la vida*. Madrid: Visor.
- Careri, F. (2016). *Pasear, detenerse*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Cirlot, J.E. (1992). *Diccionario de Símbolos*. Barcelona: Labor.
- Chillida, E. (2005). *Escritos*. Madrid: La Fábrica.
- De Diego, E. (2011). *No soy Yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores*. Madrid: Siruela.
- Giacometti, A. (2001). *Escritos*. Madrid: Síntesis.
- Guasch, A.M. (2009). *Autobiografías visuales. Del archivo al índice*. Madrid: Siruela.
- Gros, F. (2014). *Andar una filosofía*. Recuperado: espaebook.com, ePub base r1.2. Editor digital: Titivillus.
- Instituto Valenciano de Arte Moderno, Centro Julio González (1993) *Eva Hesse*. Valencia.
- Le Breton, D. (2000). *Elogio del caminar*. Recuperado: ebookelo.com, ePub r1.0. Editorial digital: Titivillus.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, (2014). *Formas biográficas. Construcción y mitología individual*. Madrid. Siruela.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, (2016). *Marcel Broodthaers. Una retrospectiva*. Madrid.
- Pardo, J.L. (2001). *Sobre los espacios pintar, escribir, pensar*. Barcelona: Serbal.
- Perec, G. (2001). *Especies de espacios*. Barcelona: Montesinos.
- Rosset, C. (2017). *Lejos de mí. Estudio sobre la identidad*. Barcelona: Marbot.
- Soler, A., y Heyvaert, A., (Coord.) (2013). *The Print Factory II. El espacio del libro*. Departamento de Dibujo Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Universidad de Vigo.
- Sybila, P. (2008). *La intimidad como espectáculo*. Buenos Aires: FCE.
- Tarkovsky, A. (2002). *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Rialp.
- Vilas, M. (2019). *Alegría*. Recuperado: <http://goo.gl/1OP6I6>
- Zafra, R. (2013). *(h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, tectean*. Madrid: Páginas de Espuma.
- Zafra, R. (2018). *El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Barcelona: Anagrama.

Páginas Web

Diccionario etimológico español en línea:

<http://etimologias.dechile.net/?biografi.a>

(Visto: 10/01/2020)

Gabinete de curiosidades:

<https://www.meneame.net/m/Art%C3%ADculos/gabinetes-curiosidades-1>

(Visto: 23/032020)

<http://nacionpodcast.com/2019/01/15/episodio-0-que-es-gabinete-de-curiosidades/>

(Visto: 23/032020)

Josep Cornell:

<https://www.cromacultura.com/joseph-cornell-cajas-llenas-de-imaginacion/>

(Visto: 24/03/2019)

Poemas Federico García Lorca:

https://books.google.es/books?id=AdCrHUK3mOYC&pg=PA238&lpg=PA238&dq=espina+simbolismo&source=bl&ots=3IJotaO_ni&sig=ACfU3U1vLRCgwE4m32HrRLPYe1M8gnPGXQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjTp4KpqcToAhUSkhQKHQIXBRgQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=espina%20simbolismo&f=false

(Visto: 01/04/2020)

Giuseppe Penone en Galería Gagosian :

<https://www.kcrw.com/culture/shows/art-talk/giuseppe-penone-at-gagosian>

(Visto: 01/04/2020)

Sabina Albar:

<http://www.arbolapp.es/especies/ficha/juniperus-thurifera/>

(Visto: 10/05/2020)

Anexo I

Fichas técnicas

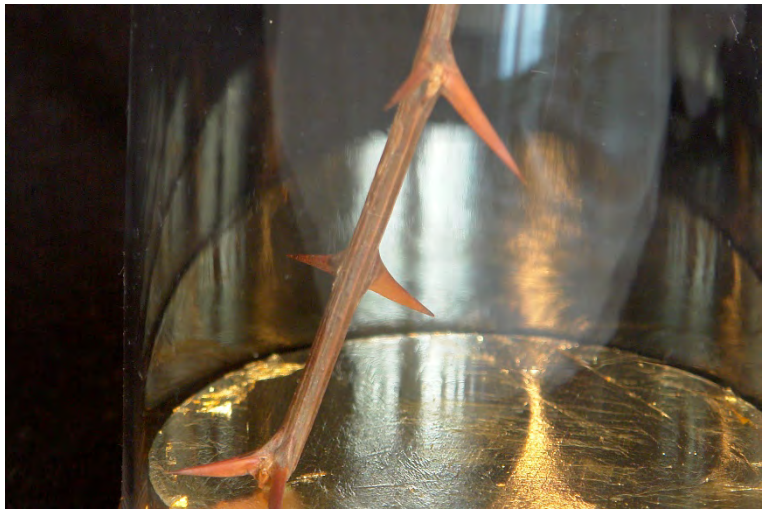
Fotos detalle



Auto_bio_grafía I (espinas), 2020.

Fanal de cristal, pan de oro, rama de acacia.

21 x 10 x 10 cm

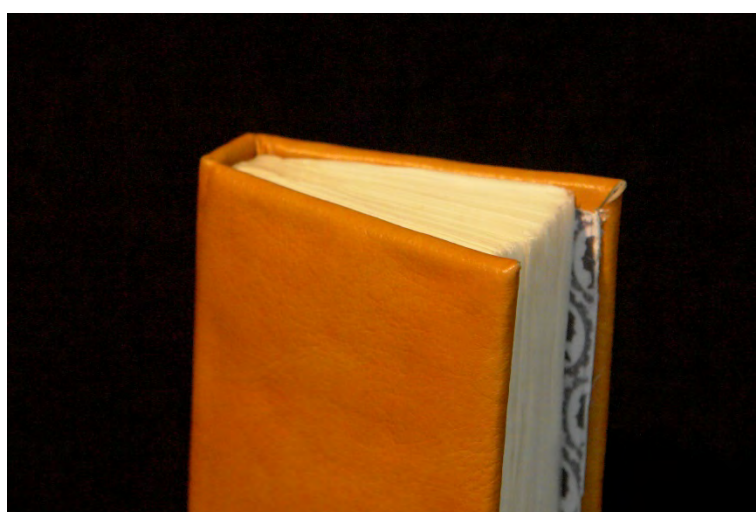




Auto_bio_grafía II (vicio), 2020.

Papel de fumar, poli-piel, cartón.

8,3 x 5,3 x 1,9 cm





Auto_bio_grafía III (almohada,) 2020.

Tela de algodón, guata, bolas de alcanfor.

22 x 22 x 6,5 cm

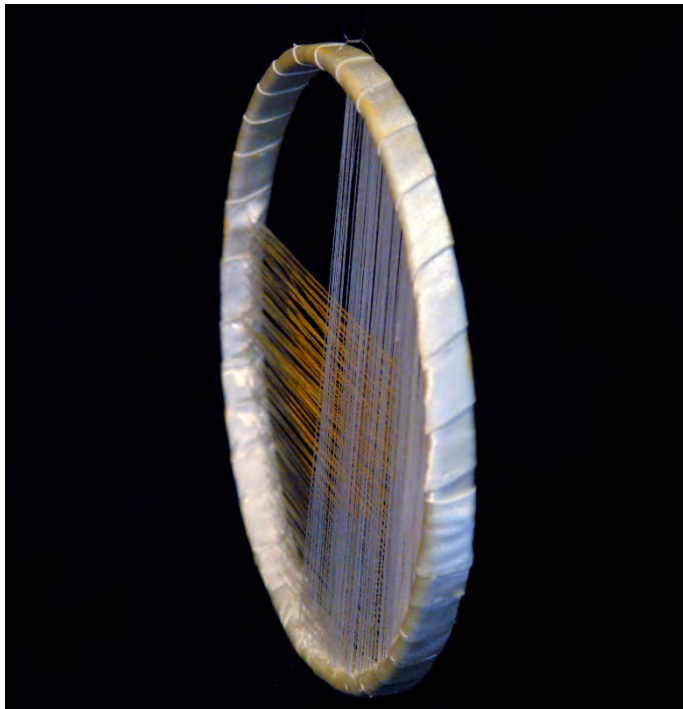
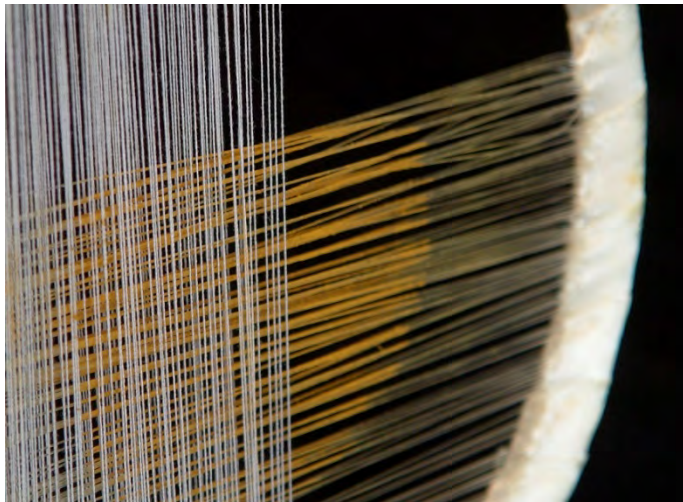




Auto_bio_grafía IV (trama), 2020.

Hilo de poliéster, hilo de nailon, bastidor, tela de raso, pigmento tierra siena natural.

16,5 cm diámetro x 1,5 cm

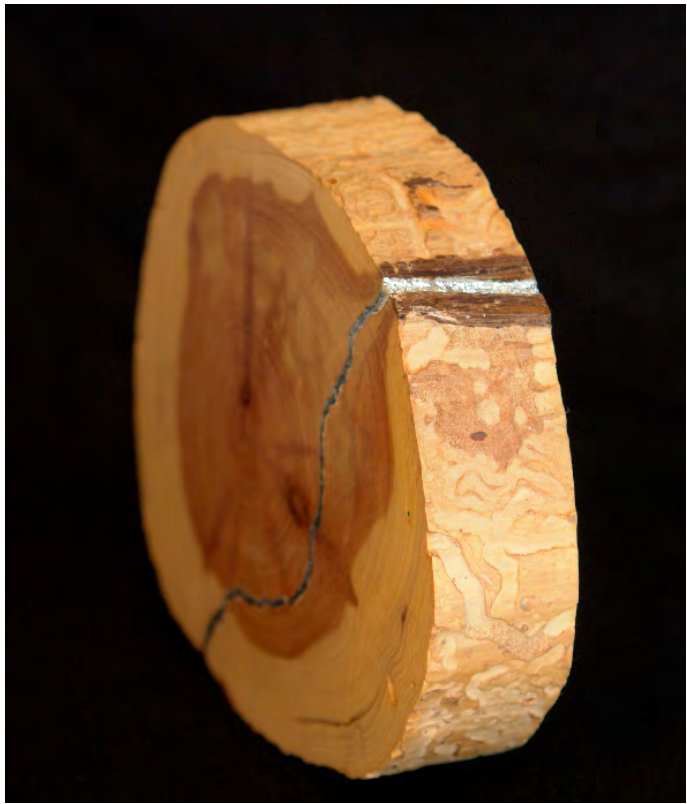




Auto_bio_grafía V (tarugo), 2020.

Madera de sabina, resina epoxi, pan de plata.

17,5 x 14,5 x 3,5 cm aproximadamente.





Auto_bio_grafía VI (tesoro), 2020.

Restos cerámicos, tabla y cemento blanco.

16 x 23,5 x 1 cm



Anexo II

Otros referentes artísticos

Nairy Baghramian

Artista que afronta el espacio expositivo de una forma muy reflexiva, abordando al espectador, imbuyéndolo dentro en las obras. Trabaja con materiales muy diversos, generando formas dispares y muy orgánicas en la mayoría de sus trabajos. En ellas deja claro su interés por la inestabilidad y fragilidad.



Nairy Baghramian, *Dwindler_Tidal Air*, 2018.

herman de vries

Escribe su nombre en minúsculas, es su opción personal para identificarse como artista. Busca la esencia en sus trabajos no manipulando los materiales, en concreto trabaja con las formas y materiales que nos ofrece la naturaleza, ya bella por sí misma. Todas sus piezas están en directa relación con la naturaleza, su formación en biología y su ecologismo está muy presente. Nos lleva en sus instalaciones a percibir la belleza de las formaciones de la naturaleza que nos rodean y a las que no prestamos la adecuada atención, conformando piezas muy bellas.



herman de vries, *earth from león*, 2017.

Marie-Ange Guilleminot

La considero una gran transformadora de objetos, con influencias orientales en muchos de sus trabajos. Me interesan algunas de sus performances, así como los trabajos en los que su material central es textil. Evoca elementos orgánicos, masas con referencias anatómicas.



Marie-Ange Guilleminot, *libro de artista: Mis muñecas*, 1996.

Mona Hatoum

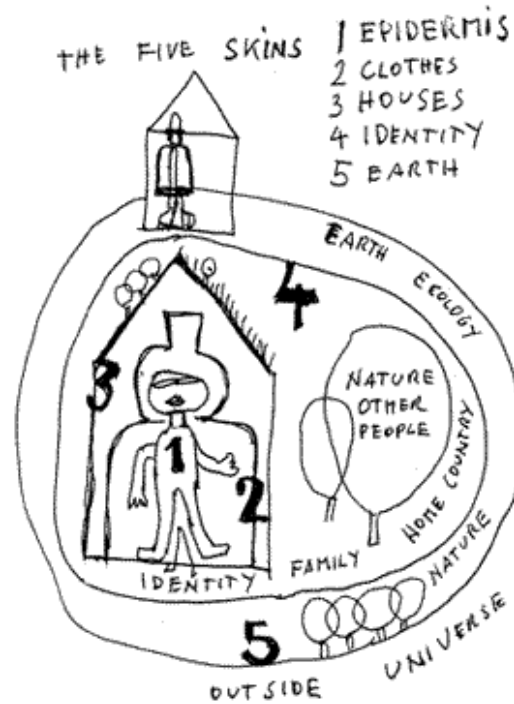
Artista de origen palestino, en sus inicios sobre todo realizaba *performances*, su interés por la escultura y las instalaciones también está presente en sus trabajos. Estos la han llevado a indagar en el espacio doméstico, en el hogar como lugar ambivalente de intimidad y violencia.



Mona Hatoum, *Hogar*, 1999.

Friedensrich Hundertwasser

Artista, arquitecto, pintor, ecologista... muchas facetas conectadas que traslada a sus trabajos, al observar su trayectoria está muy patente un recorrido muy meditado y su compromiso con su entorno. Me interesa la fórmula sobre su teoría "Las cinco pieles del hombre" estas envuelven y giran en su entorno vital. Establece a través de un croquis gráfico las relaciones del sujeto con el universo, nos recuerda que somos parte de un todo mucho mayor en el que cohabitamos y del que debemos tomar conciencia.



Friedensrich Hundertwasser, *Las cinco pieles del hombre*, 1967-1972.

Ernesto Neto

Las formas orgánicas son una constante en muchas de las obras de este artista de origen brasileño. Me interesa su forma de exponer las piezas suspendidas del techo generando formas inusuales con un contacto visual más impactante, provocando la sensualidad de las formas a través de la gravedad.



Ernesto Neto, *El cuerpo que cae [Le corps] femenino (de Léviathan Thot)*, 2006.

Gabriel Orozco.

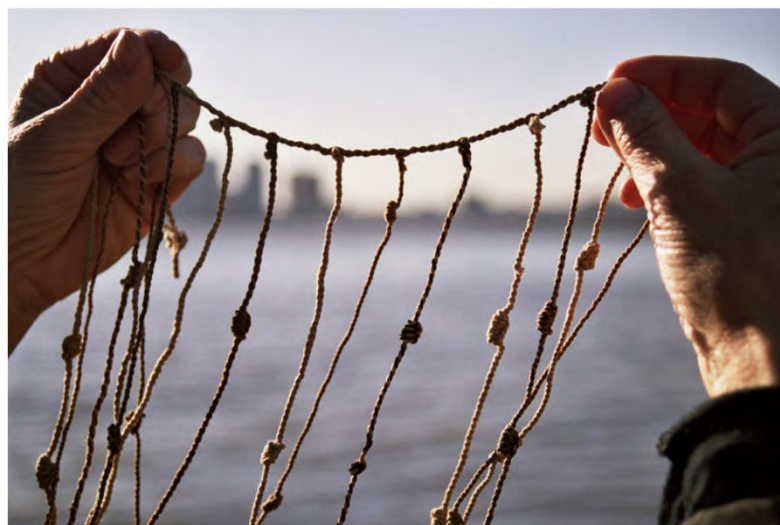
Artista mexicano con una obra muy polivalente y renovadora en el arte actual. Una parte de sus trabajos están basados en el rescate de objetos y materiales dispersos, desechos de la sociedad, consecuencia de los productos del consumo y en cuya obsolescencia está sumida nuestra sociedad actual, nos muestra nuestra desidia consumista. Su catálogo de objetos abarca desde residuos a materiales efímeros, todos estos objetos o materiales los dota de nuevos significados, presentándolos con unas nuevas formas artísticas.



Gabriel Orozco, *Sandstars*, 2012.

Cecilia Vicuña

Artista chilena muy implicada con sus orígenes indígenas, es una artista muy polifacética, poeta, escritora y artista, comprometida con la ecología, los derechos humanos e indígenas, así como con el ecofeminismo. Me interesan sus trabajos en pequeñas esculturas ensambladas y creadas con desechos, materiales simples donde enfatiza la naturaleza vulnerable de los materiales.



Cecilia Vicuña, *Quipu*.

Nairy Baghramian:

<https://www.phillips.com/detail/nairy-baghramian/NY011018/23>

herman de vries:

https://www.youtube.com/watch?v=MRfl1-J_8Cw

Marie-Ange Guilleminot:

<http://fracdespaysdelaloire.com/fr/plan-du-site/article-67>

Mona Hauton:

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/hogar>

Ernesto Neto:

<http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.eus/>

Gabriel Orozco:

<https://www.guggenheim.org/artwork/30591>

Cecilia Vicuña:

<http://www.ceciliavicuna.com/quipus/h22erblloz3kug8jfyuchwsx2a8zsb>

Anexo III

Presupuesto general

<i>Obra artística</i>	<i>Material</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio</i>
Auto_bio_grafía (espinas)	Fanal de cristal	Fanal cristal, base madera	15 €
	Pan de oro	10 Hojas de manualidades	6 €
	Rama de acacia	Encontrado	-
	Mixtión al agua	Pegamento 118 ml	4,09 €
Auto_bio_grafía (vicio)	Papel para fumar	100 hojas de papel de liar	9,99 €
	Cartón	Cartón gris contra-colado A4	0,96 €
	Poli-piel	Recuperado	-
Auto_bio_grafía (almohada)	Fibra hueca	Guata de relleno 250 gr	5 €
	Bolas de alcanfor	Alcanfor 700 gr	10,95 €
	Tela de algodón	Recuperada	-
Auto_bio_grafía (trama)	Hilo de nailon	Hilo transparente 50 m	1,80 €
	Hilo de poliéster	Hilo blanco costura 1000 m	6,75 €
	Bastidor	Bastidor de bordado madera 16 cm diámetro	3,95 €
	Tela de raso	Recuperado	-
	Pigmento	Recuperado	-
Auto_bio_grafía (tarugo)	Resina epoxi	Masilla relleno epoxi dos componentes 125 gr	4,46 €
	Pan de plata	Pliego de 10 hojas para manualidades	6 €
	Madera de sabina	Recuperado	-
Auto_bio_grafía (tesoro)	Tabla de ocume	Tablero de 3 mm 30 x 40 cm	1,28 €
	Cemento blanco	Cemento para juntas 6Kg.	3,52 €
	Cerámica	Recuperado	-
TOTAL (Materiales)			79.75 €
2 % gastos imprevistos			1.59 €
IVA incluido			
TOTAL Presupuesto Completo			81.34 €

