



Universidad
Zaragoza



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

Trabajo Fin de Grado

Bellas Artes

Título:

Autorretrato : objeto y concepto

Autora

Virginia Berné Gasca

NIA: 516222

Directora

María Fernández Vázquez

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas- Campus de Teruel
2016

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS.....	3
2.1 Objetivos generales	
2.2 Objetivos específicos	
3. MOTIVACIÓN.....	4
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1 Proceso artístico.....	5
4.1.1 De la melodía a la ilustración.....	5
4.1.2 Recuerdos en cajones.....	7
4.1.3 Psicología del color.....	7
4.2 Análisis de conceptos y referentes.....	8
5. MEMORIA Y RECUERDOS.....	10
5.1 Materializar recuerdos en objetos.....	10
5.2 Qué viejos son los lagartos.....	17
6. IDENTIDAD Y AUTORRETRATO.....	18
6.1 Identidad e intimidad.....	20
6.2 Menuda como un gorrión.....	24
7. SENSACIÓN Y COLOR.....	26
7.1 Color como agente sinestésico.....	30
7.2 Patituerta, cana y parda.....	31
8. <i>AUTORRETRATO: OBJETO Y CONCEPTO</i>.....	35

9 .CONCLUSIONES.....	36
10. BIBLIOGRAFÍA.....	37
ANEXO.....	39

1. INTRODUCCIÓN

Diversidad. Diversidad material. Diversidad disciplinar. Diversidad temática.

Mi discurso personal está muy próximo a la antropología y a la sociología. El comportamiento y los modos de vida del ser humano dependiendo de la comunidad a la que pertenecen da lugar a una gran riqueza de manifestaciones culturales.

Hablar de identidad cultural es hablar de individuos que comparten unos planteamientos y características comunes.

La identidad y sus manifestaciones han supuesto una vía de investigación y un recurso a la hora de abordar mis trabajos. En un primer momento establecí una aproximación al significado de identidad cultural, los elementos que conforman la identidad de una comunidad. Las relaciones que se instauran entre distintas culturas. Hablar de identidad es hablar de cultura, se podría entender la identidad como la cultura interiorizada por cada uno. A través de estudios antropológicos e históricos, sabemos que la identidad cultural se desarrolla a partir de la identificación y el reconocimiento de los patrones culturales de una comunidad y es esto lo que me interesa, más que el estudio de una cultura concreta, las relaciones y semejanzas que podemos encontrar entre culturas muy distintas. La identificación con una identidad cultural por parte de un individuo se desarrolla de manera diferente en cada caso y genera múltiples visiones dentro de unos mismos patrones culturales. Aunque una comunidad cultural se caracterice por un conjunto de similitudes, existe una gran riqueza y diversidad dentro de ella si hablamos de identidad personal.

Para mi proyecto fin de grado me centro en la noción de identidad personal. Cómo influye el entorno y la comunidad en la configuración de la personalidad de un sujeto, enfocando la construcción de la identidad personal a través de recuerdos y objetos cotidianos. Partiendo de siete canciones que mi padre me cantaba a la hora de dormir, las cuales generaban en mí un extenso mundo de imágenes mentales, hago un viaje por mis recuerdos, asociando sensaciones y vivencias a cada una de las melodías.

Autorretrato: objeto y concepto busca en esencia la reconstrucción de mi propia identidad a través de los recuerdos materiales. El proyecto consta de siete cajones diferentes, los cuales contienen objetos personales portadores de recuerdos. Cada cajón representa una de las canciones escogidas.

La recopilación y clasificación de objetos propios, es un ejercicio íntimo de memoria y búsqueda que permite reflexionar sobre el pasado. Es interesante comprobar a lo que damos valor y a lo que no. Los objetos tienen un gran poder evocador y enseguida nos transportan a un momento y lugar determinado. Se trata de elementos que me hacen conectar directamente con un momento concreto.

Escogí la instalación para la materialización de sentimientos y vivencias porque permitía una mejor visualización y el carácter tridimensional enriquecía el mensaje. Las siete canciones referidas anteriormente, han sido el punto de partida, el hilo del que fui tirando hasta llegar al tema en cuestión. Aspiraba a encontrar la manera de poder materializar esa sensación con el fin de hacerla perdurar en el tiempo (este es el motivo por el cual el primer estado del proyecto se materializó en dibujos, considero que es el método más fidedigno que me permitía representar las imágenes producto de mi imaginación.)

Como aspecto final del proyecto, juego con los colores atribuyendo un tono a cada una de las piezas que, según la psicología del color¹, potencie la sensación que me produce cada canción.

¹ Según la *Psicología del color* de Eva Heller, socióloga y psicóloga por la Universidad de Berlín experta en psicología del color.

2. OBJETIVOS.

2.1.Objetivos generales

- Llevar a cabo un proyecto de una envergadura suficiente que determine las capacidades (artístico-creativas y analítico-críticas) adquiridas como alumna de este grado. La realización de una instalación con su correspondiente memoria que documente y explique mis pretensiones y el proceso llevado a cabo.
- Realizar una labor de investigación teórica y artística contextualizando mi propuesta personal y argumentando con referentes artísticos ya consolidados. Llevar a cabo un proceso de búsqueda y análisis sobre diferentes propuestas formales relacionadas con el autorretrato y con la utilización de objetos cotidianos en la práctica artística.
- Establecer nexos de unión entre los diferentes campos de investigación (Memoria, identidad y color) de modo que el sentido y la claridad del texto no se vea afectado.

2.2.Objetivos específicos

- Realizar un recorrido por experiencias pasadas, analizar el contexto y reflexionar sobre la influencia que ha tenido esa vivencia en mi desarrollo personal.
- Confeccionar un autorretrato con los objetos materiales que han formado parte de mi vida y que considero emocionalmente valiosos.
- Mostrar las piezas como parte de mi intimidad y hacerla visible.
- Materializar recuerdos. Clasificar y ordenar elementos con el fin de perpetuar su memoria objetual.

3. MOTIVACIÓN

Existe una motivación personal de recreación de situaciones vividas en la niñez, de búsqueda de los orígenes de mi identidad a través de mis recuerdos materiales portadores de vivencias. La inquietud de este trabajo es crear un autorretrato con piezas que han formado parte de mi vida, que forman parte de mi cotidianeidad y que he ido almacenando porque las consideraba de gran carga sentimental. El interés también ha residido en dar sentido y unidad a lo que a simple vista se pueden considerar "objetos de deshecho" carentes de valor y sin embargo nos consideramos incapaces de deshacernos de ellos.

La acumulación y la muestra de estos objetos permite una reconstrucción de la identidad de la persona a la que pertenecen. Esa es mi pretensión, la reconstrucción de una parte de mi identidad.

Autorretrato: objeto y concepto es una representación autorreferencial que se construye con la memoria objetual de las piezas que lo forman. A lo largo de los años he ido guardando elementos que considero emocionalmente valiosos, con este ejercicio de análisis, recopilación y organización pretendo hacer un recorrido por lo vivido hasta ahora con el fin de clasificar momentos e inmortalizarlos. A través de estos objetos, la memoria y la reflexión actúan ayudando a entender mejor la identidad y la personalidad de su dueño.

También existe un deseo de mostrar, puesto que para la comprensión de nuestra identidad también es necesaria la opinión del resto de individuos. Mostrar parte de mi intimidad conlleva un ejercicio de valentía y honestidad. La práctica solo se completa si es mostrada a los demás, sacada de su intimidad.

Lo que comenzó siendo un proyecto muy personal y concreto fue desarrollándose y conceptualizándose hasta pasar por muchos estados que representan el proceso de búsqueda y análisis de mi identidad a través de los recuerdos.

Finalmente la obra toma presencia física en forma de instalación. Siete cajones que contienen piezas las cuales forman parte del complejo puzzle que es mi identidad, todo ello envuelto por un opaco y sugerente color que actúa como traductor de sensaciones.

4. METODOLOGÍA

4.1. Proceso artístico.

Autorretrato: objeto y concepto se compone de diferentes elementos que se complementan unos a otros y que en su conjunto forman la obra. A la hora de trabajar el punto de partida y lo preestablecido han sido las canciones. La inquietud por querer materializar e inmortalizar los recuerdos y sensaciones que generaba en mí la sonora voz de mi padre. A partir de ahí el proyecto se sustenta sobre la idea de memoria e identidad. Materializar y perpetuar la memoria de las canciones mediante la práctica artística como vestigio de mi identidad.

Las primeras ideas fueron de ilustración únicamente, poco a poco se transformaron en un conglomerado de ilustración - libro de artista que desembocó en la instalación como obra final.

El discurso se ha ido enriqueciendo y adquiriendo mayor rotundidad a medida que he ido incorporando diferentes técnicas. Aunque finalmente la instalación haya sido el lenguaje que más se adecuaba al contenido, la ilustración ha sido una parte importante del proceso de trabajo

Autorretrato: objeto y concepto se compone de dos elementos :

-Las canciones cantadas por mi padre: como punto de partida y origen del proyecto.

-Los cajones: continentes de recuerdos materiales.

Estos elementos se relacionan y juegan entre sí mediante el color y la sensación. El color actúa como nexos y agente emocional para reforzar el discurso.

4.1.1. De la melodía a la ilustración.

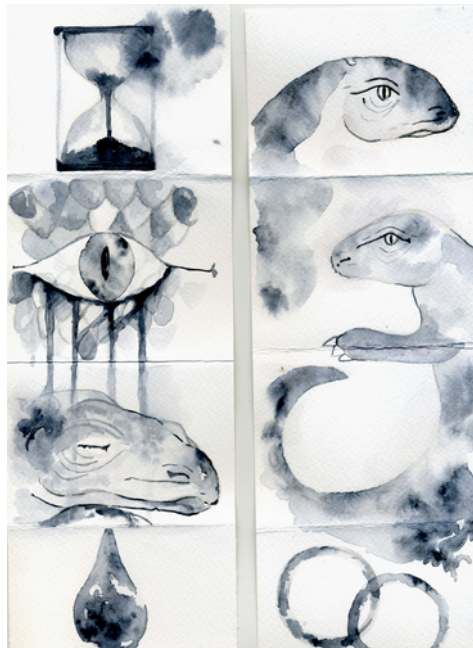
Aquí nace la idea. Tomo como punto de partida la sensación y el poder evocador de la voz de mi padre entonando para mí esas canciones. La figura de mi padre la asocio a la música y a la poesía, siempre tiene una estrofa adecuada para cada momento. Él le ha puesto banda sonora a mi infancia y son estas canciones las que me transportan a momentos concretos y las que me producen emociones muy profundas, capaces de desencadenar un proyecto de estas características. Algo tan simple como una canción de cuna, ha dado origen a un proceso de autoconocimiento y análisis intimista. Las baladas que he elegido para este trabajo son : *El lagarto y la lagarta*, *El Romance del Conde Olinos*, *La loba parda*, *Como un gorrión*, *Al pasar por Toledo*, *Las nanas de la cebolla y Golondrina, golondrina*.

Se trata de canciones y poemas, algunas de artistas que escuchaba mi padre y otras del cancionero popular que él aprendió mediante la tradición oral. Algunas escogidas por la letra, otras por la sensación que me produce la melodía y otras porque las asocio a un momento muy puntual de mi infancia.

Las emociones e imágenes mentales que me producían estas canciones se materializan mediante la ilustración. Ilustración en acuarela que muestra la imagen que se reproducía en mi mente al escucharla. Sin embargo esta tarea generó una serie de estampas muy narrativas que quedaban en lo puramente anecdótico. Esto hizo que me centrara en la instalación de los objetos, la cual tenía más fuerza expresiva y me permitía hablar de todos los recuerdos y vivencias del pasado, más allá de lo particular de las canciones.

La idea de ilustración generaba un cancionero visual, pero no permitía la generalización y una identificación por parte del espectador con la obra, puesto que estaba hablando con un lenguaje muy plano sobre un tema muy personal.

Tras un proceso de experimentación y búsqueda, la idea fue transformándose, saltando a las tres dimensiones.



Primeras ideas de ilustración, haciendo alusión a la canción *El Lagarto está llorando*.

4.1.2. Recuerdos en cajones.

Objetos. Objetos como elementos contenedores de recuerdos y experiencias. Objetos que evocan emociones y remiten a personas. Objetos cotidianos que guardamos con la esperanza de inmortalizar una vivencia y pensamos que deshaciéndonos de ellos eliminamos por completo todas las reminiscencias que nos transmiten. Una entrada de cine, una goma del pelo, un bolígrafo gastado. Objetos cuya esencia es un momento y cuyo valor reside en lo emocional.

El hecho de trabajar con estas piezas (que pueden encontrarse en cualquier casa) permite la intromisión en mi universo personal. Por otro lado el hablar de objetos cotidianos es abrir una puerta al observador, facilitar la identificación con la obra y la recreación de su propia historia.

El uso de cajones como receptáculo sirve como lugar de almacenamiento y además refuerza el discurso puesto que se trata de un elemento en el que guardamos cosas. Los cajones los he reunido de distintos muebles antiguos. El hecho de que sean de distintos tamaños y estilos forma parte de la diversidad que busco a la hora de trabajar y experimentar.



Cajones antes de ser intervenidos

4.1.3 Psicología del color.

El color juega un papel importante en el proyecto ya que refuerza el discurso y conecta los elementos. A nivel personal tengo claro lo que representa para mí cada canción y cada objeto.

Guiándome por las directrices de la psicología del color, éste es una herramienta que ayuda a la comprensión de la obra por parte del observador.

Además el color me ha servido para tapar los objetos con pintura. Para despersonalizarlos y convertir un Cd de música o un llavero de Virginia en objetos anónimos de los que el espectador puede apropiarse. Así la obra forma parte del colectivo dejando volar la imaginación sobre la historia que mora en cada objeto.

El hecho de cubrir por completo los elementos me asustaba, esto significaba no poder volver a ver mis cosas tal y como eran. Pero por otra parte me entusiasmaba. Era una forma de hacer inmortales esos objetos y sus historias y a su vez taparlos significaba la superación de esa etapa, haber reflexionado sobre diferentes actitudes del pasado y aprender de una manera u otra. Lo considero un acto de valentía y de mirada al futuro sin olvidar el pasado.



Detalle del proceso de pintado de uno de los cajones.

4.2. Análisis de conceptos y referentes.

El procedimiento llevado a cabo en referencia al apartado de investigación del trabajo de fin de grado ha sido ir de lo particular a lo general. Existe un punto de partida (las canciones), una investigación teórica unida a una experimentación plástica las cuales avanzaban simultáneamente. Por último una solución formal.

El proyecto ha ido pasando por diferentes estados conforme se enriquecía de diferentes referencias artísticas y teóricas, todo ello sustentado y contemplado sobre las nociones de identidad y memoria, y siempre con un fin muy concreto; llegar a la materialización visible de los recuerdos.

El desarrollo del trabajo se compone de tres grandes bloques conceptuales: *Memoria y recuerdos*, *Identidad y autorretrato* y *Sensación y color*.

En los tres bloques a tratar se ha seguido la misma dinámica de trabajo y así se ve reflejado en la memoria:

-Introducción a la materia. Puesto que se trata de temas muy amplios era imprescindible manifestar y concretar mi interés en el campo.

-Para conseguir un discurso más ordenado, he dividido cada uno de los tres bloques en dos subapartados; uno que describe la acotación del tema según mis pretensiones para/con mi trabajo, y otro que muestra su aplicación directa en la obra que propongo. (Este segundo subapartado lleva por título expresiones textuales² de las canciones, puesto que va dirigido y referido en su totalidad a *Autorretrato: objeto y concepto*)

Ordenar de este modo el trabajo, me permitía desarrollar los referentes a la vez que trataba el tema, dado que cada apartado es diferente y los referentes tomados muy diversos. Era más coherente para el sentido del texto ir citándolos para reforzar y dar mayor claridad al contenido.

La suma de estos tres puntos da como resultado la obra plástica. Las melodías escogidas no solo representan el punto de partida sino que actúan como nexo entre el campo teórico y la propuesta formal. Por ello, considero oportuno no desvincularlas de los tres bloques componentes de la memoria del proyecto.

2 El apartado 5.2 Qué viejos son los lagartos , 6.2 Menuda como un gorrión, 7.2 Patituerta, cana y parda.

5. MEMORIA Y RECUERDOS

Me interesan los recuerdos como constructores de historias, mejor dicho como elemento reconstructor de historias. En este proyecto adquiere mucha relevancia la memoria y la imaginación, puesto que el contenido se fundamenta con recuerdos personales. En este caso parto de recuerdos de infancia muy fuertes, que han persistido en mí a lo largo de los años.

Con frecuencia nuestros recuerdos de la infancia son una construcción que realiza nuestra memoria y nuestra imaginación, combinados con relatos que nos han contado familiares o amigos nuestra cabeza cree recordarlo. Las personas comenzamos a desarrollar nuestra capacidad de recordar a partir de los tres años, pero es común recordar algún momento concreto de nuestra infancia más temprana anterior a los tres, se puede tratar de recuerdos reales o pueden ser producto de nuestra imaginación, de sensaciones o de recuerdos de algún miembro de la familia los cuales nuestro cerebro cree recordarlo realmente. Ambos casos tienen la misma validez ya que si lo tratamos de recordar es porque nos han provocado sensaciones sugerentes y nuestro cerebro los considera importantes.

5.1. Materializar recuerdos en objetos

A la hora de tratar el tema de la memoria y de los recuerdos, me he centrado en lo que se denomina memoria objetual. Tendemos a almacenar elementos a los que atribuimos esta característica o bien porque forman parte de un momento que se quiere recordar, porque pertenecen a una persona, porque se trata de un regalo..etc. Muchas veces la única función de estos elementos es transportarnos al pasado y ayudarnos a recordar con más nitidez.

Este proyecto se configura con objetos personales que son capaces de rememorar un momento o un estado puntual en mi vida. Desde la infancia me ha resultado especialmente duro desprenderme de objetos que considero "recuerdos materiales", objetos que pueden tener mayor o menor valor económico pero que sin duda tienen una gran carga simbólica y sentimental.

Los recuerdos materiales que guardamos corresponden a un número de vivencias. Si nos detenemos a analizarlos, pueden llegar a contar mucho sobre nuestra personalidad. Podríamos hacernos una idea general sobre aficiones, gustos, o forma de ser de una persona solo por los objetos que guarda como *recuerdo de*.

El artista parisino Christian Boltanski nacido en 1944 ya se dedicaba a la recopilación de objetos que simbolizaban eventos de su vida. Guarda en vitrinas colecciones de sus objetos cotidianos con la

inquietud de detener el tiempo y también como muestra o registro de su paso por esta vida. Aunque su discurso es mucho más amargo que lo que yo planteo (la muerte y la pérdida son algo reiterativo en sus obras) los conceptos de memoria y olvido son el motor de su producción. Considero a Boltanski un referente que me ha aportado muchísimo en cuanto a modo de expresión y a contenido temático. Sus primeras creaciones e instalaciones tienen un carácter autorreferencial e intimista. Se dedica a recopilar y catalogar objetos personales y fotografías que evocan a una experiencia o a una época vivida. Poco a poco su discurso se abre más al ámbito colectivo creando instalaciones y escenografías que expresan la ausencia del ser que las habitaba, la inquietud de Boltanski es hacer que el público recree la experiencia allí vivida.



Christian Boltanski.

Reconstrucción de un accidente que todavía no me ha sucedido y en el que encontré la muerte

1969



Christian Boltanski. *Inventory of Items which Belonged to a Woman from Baden-Baden 1976*

Autorretrato: objeto y concepto es un trabajo de autorreflexión y autocomprensión pero también se busca conseguir que el espectador saque sus propias conclusiones o bien referidas hacia mi persona o en relación a sus circunstancias. Es importante tratar las inquietudes propias de una manera generalizada para que los demás puedan advertir en la obra sus experiencias personales. (Boltanski, 2015)

Continuando el recorrido por el campo de la memoria y los recuerdos encuentro la obra del estadounidense Joseph Cornell. En la década de los años 30 Cornell se dedicaba a recopilar objetos de segunda mano, estos le provocaban una fascinación inaudita. El artista procedía a combinar los distintos objetos dentro de cajas de madera y con ellos generaba sus composiciones, universos personales relacionados con vivencias propias. Sus ensamblajes remiten a aves, cuerpos celestes, mapas... todos confeccionados con objetos muy dispares. Todas estas características hacen que se entienda la figura de Cornell muy cerca del Surrealismo.



Joseph Cornell. *Roses des Vents* 1942-1953

Siguiendo este proceso de recopilación de objetos de segunda mano la artista valenciana Carmen Calvo explora los campos de la memoria y de su recreación. La artista encuentra en el uso de estos objetos, elementos contenedores de vidas pasadas. El transcurso del tiempo deja en estos objetos su impronta elevando su categoría a elemento de colección.



Carmen Calvo. *Sin título* 1995

Trabaja con objetos antiguos y polvorientos que remiten a experiencias y sensaciones propias de la artista relacionadas con su infancia o su familia. Le interesa la reconstrucción del presente mediante los objetos que ya carecen de utilidad. El halo nostálgico que envuelve sus obras es algo que me atrae, expresa experiencias negativas y positivas, todo enfocado desde la sabiduría y el aprendizaje con los años. Experimenta con los objetos personales para reconstruir experiencias cotidianas cargadas de ironía. Las obras de Carmen Calvo son documentos de una vida, de unos pensamientos, de unos recuerdos y unos sueños.



Carmen Calvo. *Te quiero solo para un sueño* 1998

Este punto del proyecto tiene mucha relación con el coleccionismo, entendiendo como tal el hecho de agrupar y organizar objetos de una determinada categoría. Desde el punto de vista antropológico el hombre colecciona con el fin de conservar y perpetuar su identidad cultural transmitiendo sus adquisiciones a generaciones futuras. Hoy en día encontramos coleccionismo de todo tipo de elementos, juguetes ,sellos, monedas, minerales...etc. Todo depende de la afición y del deseo del coleccionista.

Juan José Santos, crítico de arte y curador, profesor de la Universidad Diego Portales y Uniacc, hablaba en una entrevista en 2012 en la revista Jot Down Magazine sobre las formas de coleccionismo, centrándose en una en concreto a la que se refiere como *Coleccionismo nostálgico*. Santos (2012) afirma que todos somos coleccionistas y denomina *coleccionista nostálgico* a aquel que colecciona objetos personales y tiene además una conducta acumuladora (coleccionar de forma controlada y privada). Santos explica que hay algo de ritual en dicha acción que conlleva al afianzamiento de la personalidad del sujeto que colecciona.

Este tipo de coleccionismo lo encontramos en el día a día de una persona pero también en el contexto de museos y galerías de arte. Artistas han tomado este ejercicio como método creativo.

Un ejemplo es la artista brasileña Rivane Neuenschwander³ y sus *Esculturas involuntarias*. En estas instalaciones la artista exhibe en vitrinas objetos espontáneos encontrados y recolectados en bares y restaurantes, servilletas dobladas, corchos y **chapas de botella**... objetos que **podríamos** considerar de residuo que sin embargo se convierten en fruto de una conversación, una mirada, un instante. de nuevo el poder evocador de un objeto cotidiano.



Rivane Neuenschwander. *Involuntary Sculptures (Speech Acts)*, 2010.

3 Rivane Neuenschwander (Belo Horizonte ,1967) es una artista brasileña ligada al conceptualismo que trabaja con las nociones de azar, control, naturaleza y geografía

Siguiendo con la metodología propia del coleccionismo (recopilar y ordenar), un claro referente en mi proceso de trabajo han sido los ATLAS. El Atlas como clasificación y organización de elementos (textos, imágenes, objetos...). No se trata de un mero archivo, es una herramienta de trabajo en la que se presentan los elementos y lo realmente importante son los nexos que se establecen entre ellos.

El historiador de Arte alemán Aby Warburg fue pionero en el desarrollo de este procedimiento. En 1905 propone un método de investigación basado en las imágenes y la memoria. Ayudándose de técnicas como el collage, presentó 60 láminas con imágenes que recolectó sobre la historia del Arte, desde la Antigüedad hasta sus días y se dedicó a establecer relaciones de distinta índole entre ellas. Así va configurando *El Atlas Mnemosyne*, el cual se va modificando al antojo del teórico según las reglas de orden que establezca. Lo denominó *Mnemosyne* porque se refiere a la memoria de las imágenes, incluyendo la memoria inconsciente y oculta que estas almacenan. Lo más interesante de este proyecto y esta metodología es que se trata de algo abierto susceptible de cambio y de carácter infinito puesto que puede añadirse y quitarse información conforme pasa el tiempo. El historiador de Arte dejó un importante legado que permitió reinventar el estudio de la cultura visual del siglo XX.



Aby Warbourg .Detalle del Atlas Mnemosyne 1905

La exposición *ATLAS ¿cómo llevar el mundo a cuestas?*⁴ plantea, un siglo después, el proceso que comenzó Warburg en cuanto al estudio de los nexos entre sus imágenes y va más allá haciendo un recorrido visual a lo largo de todo el arte del siglo XX hasta nuestros días. El comisario de la exposición Georges Didi-Huberman habla sobre la muestra y ensalza el modo de trabajo de Warburg considerándolo un referente para la concepción de la historia de las imágenes. de nuevo la importancia de saber mostrar la información, la organización y las relaciones establecidas que no

4 La exposición *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?* Fue presentada en el Museo Reina Sofía en el año 2010. Comisariada por Georges Didi-Huberman que analiza el pensamiento de Warbourg a través de su proyecto de Atlas.

tienen una lectura lineal, ni orden cronológico sino que explora nuevos significados y dota a las imágenes de lecturas que no son las evidentes.



Vista de sala de la exposición. *ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?* 2010

Otro ejemplo de Atlas es el del artista plástico Gerhard Richter, quién inició en 1969 un proyecto en el que recopiló y clasificó fotografías personales que constituyen el origen de su proyecto Atlas. Proyecto en el que nunca ha dejado de trabajar y que también se ha considerado referente en numerosos artistas posteriores. La primera vez que el artista expone su material en la exposición denominada *Atlas van de foto's schetsen* (Atlas de fotografías y bocetos) fue en 1972 en el Museum voor Hedendaagse Kunst de Utrecht, se exhiben 343 paneles con imágenes, bocetos collages que el artista guardaba. En esta exposición se vuelve a tener muy en cuenta la disposición de los elementos y se realizan múltiples estudios de las salas. El Atlas de Richter se ha vuelto a exponer en numerosas ocasiones variando el número de paneles y de imágenes en las distintas muestras y también se han realizado publicaciones editoriales con la obra del artista.



Vista de la sala de exposición de el Atlas en el Dia Center for the Arts de Nueva York 1995

5.2 Qué viejos son los lagartos

La pluralidad de significados según los ojos del que mira, el sentido que cada uno damos a las cosas, la recopilación y acumulación ordenada de elementos, mostrar el proceso de trabajo como obra de arte en sí... Estas son las cosas que he tomado como referencia del extenso e inmortal mundo de los atlas. La acción de guardar y almacenar objetos que han formado parte de tu vida varios años o que corresponden a un momento puntual que deseamos recordar. Ese coleccionismo nostálgico y personal es el que me interesa. Concebir los objetos cotidianos como elemento que custodia un recuerdo, ya sea una sensación, un momento, una persona...etc.

En este proyecto se ha pretendido almacenar varios objetos personales en cajones según la sensación que producía el recuerdo que contienen. Siete expositores a los que se vincula una canción y viceversa. Los objetos que distribuyo en los cajones se asocian con las sensaciones que me produce cada una de las melodías, de este modo puedo llegar a la cosificación sensorial. Cada cajón, continente de objetos, representa la materialización de la canción.



Detalle objetos cajón *Nanas de la cebolla*, el cual recuerdo de la niñez más temprana.

6. IDENTIDAD Y AUTORRETRATO

Podemos entender la identidad a un nivel global y antropológico (identidad cultural) como los aspectos comunes que existen entre personas que les hacen pertenecer a un mismo grupo. Identidad cultural como conjunto de elementos propios de una comunidad que les hace pertenecer a un algo común. La identidad se conforma con los elementos culturales distintivos que encontramos en nuestro entorno social, con lo cual identidad y cultura son términos que van ligados, podríamos entender identidad como la cultura interiorizada por cada individuo. Las creencias, los modos de comportamiento, la estructura social, la lengua, manifestaciones artísticas... todos los rasgos propios de una cultura influyen en el desarrollo de la identidad de una persona.

El autor Jorge Larraín⁵ (2003) sociólogo chileno, en sus estudios sobre la identidad latinoamericana afirma que la construcción de la identidad es un proceso cultural, material y social.

El desarrollo de la identidad cultural se da desde el nivel cognitivo, es necesario un conocimiento objetivo del espacio geográfico, la historia, modos de vida... de todos los elementos culturales que forman los pilares de la identidad. Pero también es necesario su desarrollo desde el plano afectivo, ya que la valoración que hace el individuo sobre los elementos culturales contribuye a la toma de conciencia del mismo de pertenecer a un grupo cultural. La identidad cultural se considera un factor fundamental en el desarrollo de la personalidad.

Estrapolando el significado de identidad al ámbito personal, la identidad es también la conciencia que tenemos las personas de ser nosotras mismas y además ser diferentes al resto. Esta idea aparece a temprana edad cuando nos empezamos a preguntar ¿Quiénes somos? ¿de dónde venimos?, la necesidad de conocer nuestras raíces. Para hablar de identidad es inevitable citar el pasado, remontarnos a nuestros antepasados con el fin de conocernos mejor, contestar dudas sobre nuestro aspecto físico o forma de ser.

La artista británica Gillian Wearing, integrante del grupo de jóvenes artistas YBAs (*Young British Artists*) se ha interesado por la realidad y la ficción ligada a los traumas personales y a las fantasías individuales. Su trabajo está vinculado a la fotografía y el video como método de expresión. Juega con la verdad y la memoria, ocultando la identidad física del sujeto. Trabaja con máscaras de silicona que permite un anonimato en los testimonios de sus protagonistas con el fin de favorecer la veracidad del relato. Gillian Wearing realiza un proceso reflexivo sobre la relación identidad/familia.

5 Jorge Larraín Ibañez Doctorado en sociología en la Universidad de Sussex, profesor investigador del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales de Londres. Autor de *Modernidad, razón e identidad en América latina*. 1996 entre otros.

El Álbum es un trabajo cuyo punto de partida es el álbum familiar de la artista. Wearing realiza máscaras de silicona realistas de sus parientes más cercanos y recrea fotografías de los miembros de su familia en las que ella, enmascarada, es la protagonista. Este trabajo de gran complejidad supone para Wearing una vuelta al pasado a través de la cual es capaz de cuestionar las relaciones familiares, qué existe de real en sus recuerdos y qué es producto de una ficción construida por relatos familiares. Las fotografías de Wearing de este trabajo ponen de manifiesto los parecidos físicos pero también los modos de comportamiento adquiridos, la construcción de la identidad a través de la herencia genética.

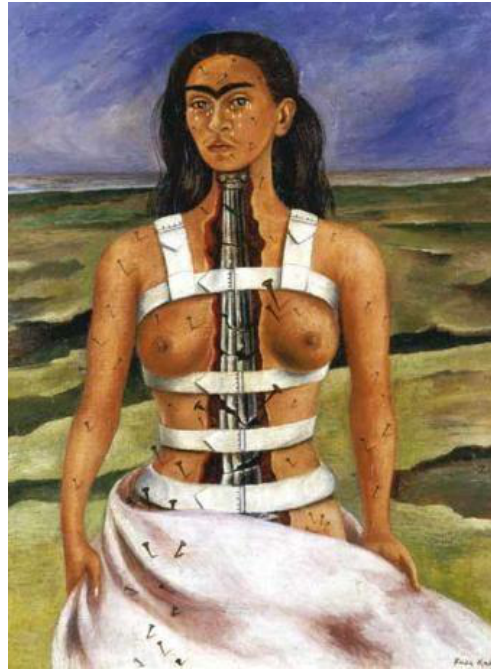


Gillian Wearing. *Family Album (Self-Portrait As My Mother Jean Gregory)*, 2003

Consideraríamos el autorretrato como una plasmación de nuestro propio ser, que va más allá de copiar nuestra imagen física, sino que se trata de algo mucho más complejo y psicológico. A lo largo de toda la Historia del Arte, el artista se ha retratado a sí mismo. El autorretrato ha significado un elemento de distinción que otorgaba dignidad, en muchas ocasiones autorretratándose en la propia obra reafirmaba su autoría, reivindicaba su trabajo e inmortalizaba su figura. (Cid Priego, 1985)

El autorretrato como género nace en el Renacimiento valorizando la figura del pintor. Existe un narcisismo generalizado que lleva al artista a la reproducción de su propia imagen además de un intento de perpetuar en la historia años, incluso siglos después de morir. Este género sufre una gran transformación en el s.XX con la aparición de las nuevas técnicas de expresión artística como las performances, las video-instalaciones que dan lugar a una manifestación del ser cargada de simbolismo y concepto, no interesa la imagen figurativa sino que se busca transmitir los mensajes del mundo emocional y sensorial del artista. Un ejemplo es Frida Kahlo y su obra *La columna rota*.

En este cuadro la artista se autorretrata mostrándose semidesnuda, haciendo de sus problemas físicos de columna una metáfora visual y exagerando los rasgos antiestéticos establecidos en el momento. La artista realiza esta obra como un ejercicio de autocompasión, gritos y lamentos hechos pintura.



Frida Kahlo *La columna rota*, 1944

El autorretrato se convierte en un ritual de autocuración y autocomprensión. Nuestra identidad nunca deja de construirse, podemos centrarnos en el pasado pero no es el único factor. Decisiones y vivencias forjan nuestra personalidad, que también forma parte de nuestra identidad.

Este proyecto está considerado como una búsqueda y reconstrucción de la identidad personal a través de experiencias guardadas en objetos.

6.1. Identidad e intimidad

Entendemos la intimidad como el área reservada de una persona o un grupo. La parte más interior de un individuo que a su vez es lo que mejor le define. Ante todo, la esencia de la intimidad reside en la verdad, una intimidad falsa y construida (deja de ser intimidad) carece de sentido, puesto que es parte de la expresión de la identidad de un sujeto.

Nosotros elegimos qué mostrar de nuestro yo íntimo y qué no mostrar, pero el no mostrarlo no significa que no exista, es algo que sigue formando parte de nosotros y configura nuestra persona.

Muchas veces el pudor a enseñarla proviene de conflictos interiores y de una falta de confianza personal. Pero es cierto que la intimidad conserva una cierta inquietud por ser vista por los demás. Las personas nos dedicamos a cuidar y a proteger este espacio pero el deseo por ser comprendidos y conocidos por los demás nos lleva a querer mostrar parte de este mundo íntimo.

La intimidad ha sido un tema muy escogido por los artistas en el último siglo. En la segunda mitad del s.XX se produce una regeneración en la temática artística, se reivindica lo cotidiano y la introspección del artista. También se le da un valor mayor al ejercicio del espectador como interlocutor y parte de la obra artística, son décadas donde el artista muestra un mayor deseo por enseñar su mundo íntimo y a la vez que él reflexiona sobre él permitir que el público haga su propia reflexión.

En la obra de Louise Bourgeois se entremezclan los sentimientos más profundos de la artista explorando a la vez en materiales poco comunes, experimentando con su lenguaje plástico y su poder evocador. La artista pretende con su obra analizar sus temores y sus recuerdos más duros, aceptar sus miedos y conseguir la autocompasión y la auto comprensión. Su obra es un intento de superación sobre sus traumas más profundos. La misma artista afirmaba que su arte era una forma de acabar con su pasado infeliz.

Considero a Bourgeois una artista influyente en mi trabajo no por su temática dolorosa y traumática, sino porque su obra, a pesar de ser meramente autobiográfica, es capaz de hacer reflexionar al espectador sobre sus propios recuerdos y realizar un análisis sobre sus experiencias vividas.

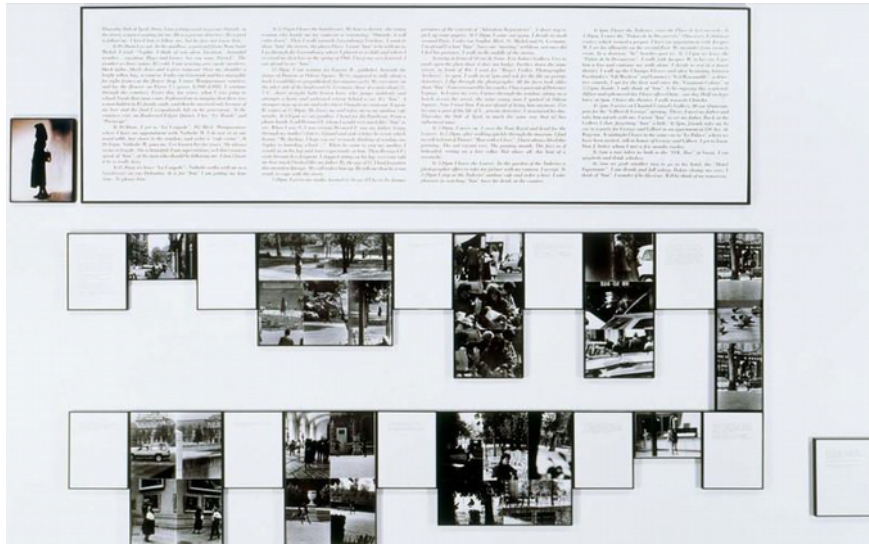
Otro referente importante aludiendo a expresión de identidad y búsqueda de la misma es la artista Sophie Calle. La obra de la artista francesa tiene un alto contenido autobiográfico, en muchos de sus trabajos ella es narradora y a la vez protagonista de sus propias historias.

Mi trabajo se nutre de esta artista en cuanto al uso de sus vivencias personales como elemento impulsor de sus creaciones. Cualquier elemento cotidiano de su vida, desde un objeto perdido a una experiencia personal es motor y precursor de un proyecto artístico.

Historias Autobiográficas pretendía ser un regalo para un amigo y desembocó en un libro de relatos sobre experiencias vividas, un texto acompañado de una fotografía. Siguiendo la misma metodología en 1992 completó el proyecto con *Cuentos Autobiográficos* donde narraba también episodios personales.

En 1981 el Centro Pompidou de París invitó a Calle a una muestra colectiva denominada *Autorretratos*. Llegó a la conclusión de que el verdadero autorretrato residía en su día a día y en cómo la veían los demás desde fuera. de este modo decidió contratar a un detective para que la

siguiere y documentase sus acciones. “La idea es ser mirada” afirmaba la artista refiriéndose a este trabajo. El material fotográfico y las anotaciones del detective es lo que exhibió como autorretrato y lo tituló *La Sombra*. Estaba familiarizada con el hecho de seguir y espiar como demostró anteriormente en *Suite Vénitienne* en 1980 donde ella adoptaba el papel de detective siguiendo a personas desconocidas.



Sophie Calle. *La Sombra* 1981

Y es que lo que una persona proyecta al resto y cómo el resto ve a esa persona también configura la identidad del sujeto observado. Por eso aunque estemos hablando de identidad personal es importante la visión del público.

También es interesante su proceso de trabajo y el modo de mostrar su obra. *The Hotel* en esta serie la artista realiza fotografías a las habitaciones vacías y a las pertenencias de los clientes con el fin de recrear e imaginar vidas ajenas. Esta especie de juego de intrusión a la intimidad del huésped es a la vez un intento de recreación de la identidad ajena. Aunque en este caso mi proyecto se desvincule de la obra de Calle y esté enfocado solo hacia mi persona, si que existe el deseo de mostrar mis objetos personales con el fin de permitir al espectador recrear partes de mi identidad ,como en *The Hotel*.



Sophie Calle .*The Hotel, Room 47*, 1981

Sin duda una clara referente que ha sabido mostrar su identidad a través de la reconstrucción de su intimidad es Tracey Emin. Para ella el arte reside en la vida, en la cotidianidad. Sus obras aluden a sentimientos derrotistas, pesimistas y a un sufrimiento personal. En la conocida obra de la artista, *My bed* de 1998 muestra su cama deshecha, aparecen sus objetos personales desde zapatillas periódicos , tampones y preservativos usados. Emin busca la veracidad de la obra hasta el punto de sobrepasarla , el espectador que ve la obra de *My bed* siente que no debería estar viendo eso porque se trata del espacio más íntimo, pero a la vez el querer dialogar con la obra y conocer más sobre la intimidad (que implica conocer a la vez su identidad) de la artista, hace que las piezas de Emin resulten altamente sugerentes.



Tracey Emin. *My bed* 1998

El carácter ritual también forma parte de la obra de Emin. Durante el año 1996 vivió en una pequeña habitación en una galería durante 14 días. Solo disponía una gran cantidad de lienzos vacíos y materiales propios de la técnica pictórica con el fin de realizar una reconciliación con la pintura. Estos días fueron documentados fotográficamente con objetivos gran angular. Este ritual de arteterapia dieron como fruto numerosas imágenes autobiográficas y un escenario, la habitación, que junto a todos los objetos que contenía componía el recuerdo material de aquel acontecimiento que se vivió en ella.



Tracey Emin. *Exorcism of the last painting I ever made*, 1996

6.2. Menuda como un gorrión

Considero este trabajo de fin de grado como un autorretrato en todo su conjunto a través del cual hago un recorrido desde mi infancia hasta hoy. Parto de lo particular y personal que son las canciones cantadas por mi padre y lo que estas me transmitían, a lo general que son los objetos cotidianos que se pueden encontrar en cualquier casa y puede tener cualquiera. Sin embargo los objetos concretos que elijo, recopilo y archivo, son portadores de recuerdos personales y vivencias propias. Así cada objeto que muestro en cada uno de los cajones, alberga un instante concreto de mi vida.

A través de lo que guardo y valoro puede conocerse mucho sobre mi persona, incluso reconstruir o inventar situaciones vividas. Los cajones exhiben pequeñas piezas que forman parte de mi intimidad y por lo tanto de mi identidad. Este proceso ha supuesto un mecanismo de autocomprensión y aceptación por mi parte y un ejercicio de desinhibición en el que intento desnudarme ante el observador.

A wooden box containing various objects, including a small white square frame, a black cord, a red string, a yellow polka-dot cloth, a patterned cloth, a small white container, and several small red and white objects.

25

7. SENSACIÓN Y COLOR

La percepción sensorial es algo que nos permite la comunicación con el mundo exterior. Gracias a nuestros sentidos somos capaces de relacionarnos con nuestro entorno a distintos niveles sensoriales. Pero también los sentidos nos hacen conectar con nuestro mundo interior, a través de las emociones.

El color en el campo de la psicología y la fisiología se define como una experiencia perceptiva privada y subjetiva. No se trata de una propiedad de la materia sino que es una respuesta perceptiva a la influencia de la luz sobre una superficie. Desde el punto de vista artístico el color va más allá de lo que el ojo percibe y es generador de emociones y sensaciones variantes según el individuo que lleva a cabo la acción de mirar.

Por este motivo las sensaciones particulares que nos produce un determinado color son subjetivas y dependen de los ojos del que mira y de vivencias, experiencias y asociaciones que cada persona pueda hacer en referencia a cada color.

En 1914, el pintor Paul Klee realizó un viaje a Túnez donde tuvo una estimulante experiencia mística. La llegada a un país desconocido, el descubrimientos de nuevos espacios que producían nuevos colores y nuevas luces, provocaron en el artista un instante de revelación en el que pudo apropiarse del color sintiéndolo en sus propias carnes. Por un instante pudo tocarlo.

Las asociaciones referidas al color se desarrollan de diferente manera según la cultura y la sociedad. Existe un alto contenido cultural en cuanto a representaciones cromáticas. En cuestión de color como protagonista y referencias culturales del mismo, encontramos al artista Anish Kapoor. Artista consagrado cuyo discurso se define como juego de contrarios, desde espacios vacíos y llenos, juegos de luces y sombras, cuerpo y mente, objeto y no-objeto. En sus obras más tempranas cobra mucho protagonismo el color. Utiliza los colores primarios y saturados, rotundos, como un elemento constructivo en sí. El artista afirma que para él, el color tiene un valor físico y es una sustancia en sí misma, el uso directo del pigmento significa la máxima expresión artística. Ha estado siempre muy vinculado al color y al pigmento por sus orígenes hindúes. En sus obras los pigmentos evocan sensualidad y remiten a su tierra de origen. Las premisas estéticas de Kapoor residen en la supremacía del color y los materiales por encima de todo. Anish Kapoor se define a sí mismo como un artista transcultural y todas sus obras se relacionan con mitos sobre el origen del hombre y del mundo, en unos casos recurre a la tradición hindú y en otros a la cultura occidental.

De la obra de Kapoor me interesan sus alusiones multiculturales y el tratamiento del color. El color es protagonista y Kapoor eleva su poder evocador reduciéndolo hasta su forma más simplificada, el pigmento en polvo. Una idea contradictoria pero llena de significado.

Anish Kapoor se interesa por el impacto inmediato que produce el color así como por su carácter no absoluto. La importancia de que cada espectador pueda percibirlo a su manera y las sensaciones dispares que produce dependiendo del observador.



Anish Kapoor. *My red Homeland* 2003

El artista afirma sobre su *My red Homeland* (Mi patria roja) que la obra fue una excusa para llevar a cabo una gran pintura roja (Kapoor, 2003). Todo el espacio queda inundado por el color rojo, una enorme masa de pigmento rojo y cera es amasada por un rodillo giratorio que crea un gran círculo que a la vez que se genera, se va destruyendo a la vez aludiendo a la autocreación y al origen de las cosas.

Aún tratando la percepción del color como una experiencia subjetiva, encontramos correlaciones entre sensaciones concretas y colores que manifiestan su contenido objetivo. Sin duda los colores influyen en el estado anímico de las personas y en sus modos de comportarse, algo que ha resultado de gran utilidad en campos como la publicidad y el diseño.

La obra de Cildo Meireles, artista conceptual brasileño, se caracteriza por el doble juego que establece la instalación con el espacio y la percepción. Sus piezas tienen siempre un fondo crítico hacia el régimen militar brasileño (1964-1984) así como los problemas económicos y sociales del pueblo brasileño.

En sus obras sitúa al mismo nivel de la vista los sentidos del tacto, oído y olfato. de este modo consigue ejercer un poder mucho más potente sobre el espectador que está llevando a cabo un ejercicio sensorial completo. Cildo Meireles explora los campos de la percepción a través de los diferentes órganos del cuerpo.

Su obra tiene constantes alusiones al neoconcretismo⁶ brasileño de finales de los cincuenta y supone un puente hasta el arte conceptual de finales de los sesenta. Del neoconcentrismo tomó el carácter perceptivo y sensorial que proponía un arte ligado al cuerpo y a la mente. *Eureka/Blindhotland* (1975) se trata de una de sus instalaciones que establece conexiones entre la experiencia sensorial y la construcción mental. El artista busca que el espectador participe de la obra y juega con su percepción sensorial creando un estado de confusión en él.

Me interesa de este artista el análisis que hace sobre la percepción, permitir al resto de sentidos participar en el proceso de comunicación con la obra.

de sus múltiples obras relacionadas con la percepción y lo sensorial, considero *Desvío para o vermelho* (*Desvío para rojo*) la obra de referencia en relación a mi propuesta.

Se trata de una instalación que busca la alteración de la percepción, con el fin de provocar en nosotros sensaciones diferentes, haciendonos perder nuestra lógica visual. Para Meireles la monocromía es la forma de reducir al máximo el concepto. Así en esta instalación el color rojo actúa como componente constructor de espacio y como habitante de él a la vez.



Cildo Meireles. *Desvío para o Vermelho* 1967-1984

Dentro del estudio de la Psicología del color es pertinente hablar del trabajo y las publicaciones de Eva Heller.

Eva Heller, sociología, psicóloga y profesora de Teoría de la Comunicación y Psicología de los colores realizó para su libro *La Psicología del Color* una encuesta en la que preguntó a dos mil

6 El Neoconcretismo se trata de un movimiento de los años cincuenta surgido en Brasil, que buscaba ante todo la experiencia sensorial en la práctica artística. Sus máximos representantes fueron Hélio Oiticica, Lygia Clark y Lygia Pape

alemanes de edades comprendidas entre los 14 y los 97 años, de diferentes profesiones y ámbitos culturales diversos, sobre las sensaciones e impresiones que les causaba cada color, el sentimiento que les producía cada uno

Eva Heller basó sus estudios sobre la psicología del color en los estudios del poeta y científico Goethe⁷. El color ya no solo depende de las propiedades de la materia, tampoco solo de la luz, sino que se le añade un tercer agente subjetivo, la percepción de cada individuo.

Colores más apreciados (Heller, p.5, 2004)

Azul 45%

Verde 15%

Rojo 12%

Negro 10%

Amarillo 6%

Violeta 3%

Naranja 3%

Blanco 2%

Rosa 2%

Marrón 1%

La encuesta de la alemana determinó estos resultados. El Azul era el color más apreciado y el Marrón quedaba reducido a la última posición.

Sin duda se trata de gustos subjetivos, pero al realizar una encuesta de estas características podemos generalizar en que existen colores que generan sensaciones más placenteras y agradables que otros.

⁷ Johann Wolfgang von Goethe (Francfort 1749-Weimar 1832) se considera el precursor de los estudios sobre la psicología del color, el cual introdujo el aspecto subjetivo del fenómeno de la visión.

Asociaciones de color según *La Psicología del Color* de Eva Heller⁸.

Azul: Simpatía, armonía fidelidad femenino virtudes espirituales.

Rojo: Pasiones del amor al odio, sangre, vida, muerte, cerca, nobleza, agresividad, lujo.

Amarillo: Optimismo, celos, diversión, traición, oro, azufre, madurez, verano, espontáneo. Impulsivo

Verde: fertilidad, esperanza, verde sagrado, verde veneno, naturaleza, salud, inmadurez, juventud tranquilidad.

Naranja: Diversión, budismo, exótico, llamativo, transformación, protesta, sociabilidad.

Violeta: poder, magia feminismo, penitencia, vanidad homosexualidad, extravagante.

Rosa: Dulce, delicado, escandaloso, cursi, ilusión, infantil, ternura.

Gris: Aburrimiento, anticuado, vejez, olvidado, pobreza.

Negro: Violencia, muerte, elegancia, juventud, ilegalidad, objetividad.

Marrón: acogedor, corriente, pobre, anticuado, pereza, feo, antipático.

7.1. El color como agente sinestésico.

Fisiológicamente el color se considera un estímulo que puede producir una sensación en determinadas partes del cuerpo. En materia de psicología estas sinestesias⁹ son sensaciones subjetivas asociadas a uno de los cinco sentidos, pero que percibimos por otro sentido diferente.

La percepción sensorial es algo fisiológico, depende del organismo y del entorno mientras que la percepción sinestésica tiene una carga mucho más psicológica y subjetiva, depende de cada individuo. El cerebro traduce la percepción "primaria" y añade la información personal. La sinestesia es un acto puramente cerebral, no se trata de una lectura real sino de una reacción entre las imágenes, las sensaciones y los recuerdos.

Dentro de las sinestesias destaca la sinestesia cromática. Existen ciertos colores que relacionamos con estados y sensaciones físicas. Asociar colores con el sentido del gusto es un tipo de sinestesia cromática muy común. Colores pastel, rosados, celestes, amarillos, y poco saturados son percibidos como blandos al tacto, nos remiten a sabores dulces, mientras que colores chillones como el naranja, el verde o el amarillo fosforito nos producen una sensación de acidez en el paladar.

Hoy en día la sinestesia se considera un fenómeno psicológico que solo afecta a determinadas personas con una cierta capacidad emotiva y artística superior. Pero se trata de un proceso que puede

⁸ Estas estadísticas y asociaciones han sido las herramientas que he utilizado y los datos que he tenido en cuenta a la hora de realizar mi propuesta plástica.

⁹ Entendiendo como sinestesia la sensación secundaria producida en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra.

desarrollar cualquier persona en un momento puntual dependiendo de la fuerza del estímulo y la transformación que ejerza su cerebro.

Muchos artistas plásticos cuentan con habilidades sinestésicas asociadas al color. Pintores del s.XX como Wassil Kandinsky, Paul Klee, Mondrian, David Hockney o Francis Picabia o Henri Matisse cuya obra pictórica destaca por el dominio y el buen uso del color aseguraban vivir experiencias sinestésicas a menudo. Sobre todo relacionaban el color con la música. (Alonso Ruiz, 2011)

Y como estos artistas también encontramos la otra cara. El compositor musical ruso Alexander Scriabin, asociaba tonalidades musicales con colores determinados. Creó su propio sistema de colores ordenado según el círculo de quintas¹⁰ lo que le proporcionó un estilo muy personal, con un repertorio no demasiado extenso pero sí muy particular. Entre sus obras más conocidas se encuentran estas tres sinfonías un concierto para piano (1896), *El Poema del Éxtasis* en (1908) y *Prometheus: El Poema del Fuego* (1910).

7.2. Patituerta, cana y parda.

Dada la importancia que tiene el color en nuestra percepción por todo lo que nos transmite, lo considero un componente esencial en mi propuesta para reforzar la exposición.

En este proyecto el color juega dos papeles importantes:

Por un lado relaciona cada cajón con un impacto cromático, que fortalece el contenido, permitiéndome agrupar objetos cuya sensación o recuerdo se asemeje. Los colores actúan como pauta de clasificación según la aplicación de la psicología del color, provocado en el observador impresiones que permiten la mejor comprensión de la obra.

Por otro, la pintura actúa como velo opaco que cubre los objetos, unificando los elementos y haciéndolos formar parte de un todo. El contenedor se fusiona con el contenido generando una única pieza. La fase de cubrir los objetos con pintura tiene un carácter ritual, la superación sobre la vivencia que representan, inmortalizar el recuerdo pero también reconocer la maduración personal que experimentamos con los años.

Puesto que cada cajón representa una canción, atribuí un color a cada una de las siete atendiendo a las emociones que me producía cada una. Los objetos que moran en cada cajón contienen recuerdos asociados a dichas sensaciones.

¹⁰ El círculo de quintas representa las relaciones entre los doce semitonos de la escala cromática, sus armaduras de clave y las tonalidades relativas mayores y menores. Scriabin ordenó su círculo de quintas según el sistema que Isaac Newton describe en su libro *Opticks*.

Nanas de la cebolla.

Las nanas de la cebolla es un poema que escribió Miguel Hernández desde la cárcel, dedicado a su hijo. Son unos versos tristes, desesperados de un padre que anhela a su retoño, que sabe que está pasando hambre puesto que solo se alimenta de pan y cebolla. Sin embargo, este poema, consigue convertirse en una nana tranquilizadora y dulce musicalizado por Joan Manuel Serrat. Estas características se ven incrementadas cuando es tu propio padre el que te canta esta canción de cuna.

El color rosa inspira dulzura y niñez, cariño y delicadeza, tiene un efecto calmante y protector y lo asociamos con la suavidad y el altruismo. esta canción es una nana que un padre le canta a su hija, todo está impregnado de rosa.

La loba parda.

Se trata de un romance popular del que existen numerosas versiones dependiendo de la Comunidad Autónoma¹¹. Aunque la letra sea diferente, el contenido siempre es similar. Es una fábula pastoril, en la que el pastor habla con la loba e intenta que no ataque a su ganado. El ritmo es muy alegre y dinámico, popular, incita al baile.

Esta canción desprende energía y exaltación. El naranja simboliza esto, la alegría, la sociabilidad y la diversión, se trata de un color estimulante del apetito, cálido y luminoso, como el romance.

El lagarto está llorando.

Este poema de Federico García Lorca, cantado y musicalizado por Paco Ibañez es de lo más triste que he escuchado nunca. Hoy me resulta muy impactante como con tan pocos versos, es capaz de generar tantas emociones. Es una metáfora preciosa y a la vez desconsolada sobre el paso del tiempo y el envejecimiento del amor. Sobre todo me gusta el hecho de la supresión de estas metáforas cuando era niña, tomaba cada palabra y cada frase al pie de la letra, la mente inocente y la imaginación en nuestra infancia.

El gris. Aunque algunas veces me haya imaginado esta canción en verde, sin duda su color es el gris. El color de lo olvidado, de lo pobre, de la nostalgia. El gris simboliza la vejez, algo que se resquebraja y esta a punto de romperse. El gris es el color de los lagartos.

¹¹ Mi padre me cantaba la versión del compositor zamorano Joaquín Díaz.

Golondrina golondrina.

La balada en realidad se titula *Golondrina mensajera* y se trata de una canción popular que cantábamos en los viajes en coche y a la hora de dormir. Habla de la emigración a Argentina por trabajo y aunque el significado es algo duro y real, la canción está cargada de alegría y optimismo, está cargada de esperanza.

El verde envuelve esta canción llena de frescura y de referencias a la naturaleza. El verde es el color del crecimiento y la salud, pero también se asocia al dinero y a la necesidad de cambio.

En Sevilla un sevillano.

Esta canción era una de mis preferidas, contaba la historia de un sevillano que tuvo siete hijas. La más joven quiso vestirse de hombre para ir a la guerra a pelear. Tras varios años en la batalla sin que se dieran cuenta de que era mujer, descubren su engaño. Pero el rey en vez de ajusticiarla cae enamorado de ella y acaban casándose. Lo que ahora me parece un absoluto tópico además de tener una letra con gran contenido machista, de niña me fascinaba.

A esta canción le atribuyo el color amarillo. Por el sol de Sevilla y por la energía que desprende la muchacha. El amarillo estimula la impulsividad, pero también es símbolo de traición y mentira.

Romance del conde Olinos.

Había noches que necesitaba 3 canciones para dormir, había noches que no terminaba la primera despierta, pero sin duda una de las canciones que nunca fallaba era el *Romance del Conde Olinos*, era la más larga y acababa en tragedia. Este romance cuenta la historia del Conde que se enamora de la princesa y viceversa. La reina al enterarse manda matar al Conde ya que este no tiene sangre real y no es merecedor de casarse con su hija. La princesa al enterarse de la muerte de su amado muere de amor.

Romance trágico adaptado. Cubierto de color rojo. Rojo pasión, rojo amor. Pero también rojo sangre, rojo muerte, rojo tragedia.

Como un gorrión.

Posiblemente sea mi favorita. Se trata de una canción de Joan Manuel Serrat que mi padre cantaba (y canta) con frecuencia. Describe los rasgos de una joven de manera muy especial, comparándola con

un gorrión. De niña siempre pensé que se la inventó mi padre para mí. Me siento muy identificada con ella. Es de esas canciones que me llenan de alegría al escucharla.

El azul es perfecto para ella, el color de la feminidad, de la simpatía y la armonía, la confianza, los valores que deben durar eternamente. Además el color azul tiene un poder calmante, como esta canción e invita a la reflexión.

8. *AUTORRETRATO: OBJETO Y CONCEPTO.*

La suma de estos tres grandes apartados de investigación da como resultado esta obra, donde las reminiscencias inmateriales se cosifican pudiendo ser vistas y tocadas.

El conjunto de piezas muestra en esencia la identidad fragmentada en objetos y clasificada en cajones. Cajones que he obtenido de muebles distintos, antiguos, que muestran la huella de los años y la pátina del tiempo en su estructura. El contenedor no deja de ser un recuerdo material.

Dime lo que guardas y te diré quién eres. Esa es la naturaleza de este proyecto. Esos pequeños aspectos de nuestra vida que son constructores de algo tan sólido como la personalidad o la identidad. Cómo nos vemos y cómo nos ven.

Autorretrato: objeto y concepto se entiende como un conjunto de piezas, pero que a la vez permiten su propio análisis individual.



Distintas vistas del conjunto de piezas *Autorretrato: objeto y concepto* 2016

9. CONCLUSIONES

La realización de este trabajo, ha supuesto una oportunidad de plantear un proyecto personal que permite total libertad temática y formal. Lo cual es muy gratificante pero también genera más problemas a la hora de establecer los límites de la temática y su realización.

Gracias a la tutorización y al diálogo establecido puede apreciarse la evolución desde la idea inicial hasta el resultado final. Conforme he avanzado en la investigación teórica, he desarrollado una experimentación material que poco a poco ha ido transformando mi propuesta formal. He tenido que valerme de diferentes técnicas para comprobar cual era la más idónea y cual se adecuaba más al contenido.

El estudio y la comparación de referencias artísticas permite explorar distintos caminos para llegar a la exteriorización y materialización de la idea.

Las conclusiones que obtengo son sobre todo de carácter intimista, recordar momentos puntuales, analizar el modo de actuar y la percepción que tenía en cada circunstancia pasada. Se trata de un proceso tierno de aprendizaje.

En referencia a la obra plástica han sido muy satisfactorias sobre todo en lo que concierne al proceso de trabajo. Las diferentes fases de creación desde la búsqueda a la clasificación. El ser yo quién estableciese unas condiciones de organización para catalogar los elementos y llevar a cabo la tarea de tapar mis propios objetos, ha supuesto un ritual de superación.

El trabajo en general ha sido muy gratificante. He encontrado en la práctica artística un buen medio para mostrar parte de mi intimidad y contribuir así a la comprensión de mi identidad (por parte de el observador y por mi parte por supuesto).

10. BIBLIOGRAFÍA

Alonso ruiz, A.(2011) *El Color de Los Sonidos*. Madrid: Visión Libros.

Cabello. I (10 de Mayo de 2013) Joseph Cornell: Cajas llenas de imaginación. *Croma Cultura* .Recuperado de <http://www.cromacultura.com/joseph-cornell-cajas-llenas-de-imaginacion/>

Caivano, J.L y López. M (2006) *Color*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Argentino del Color

Carmen Calvo. Consultado el 30 de Agosto 2016.

Recuperado de <http://www.carmencalvo.es/>

Cid Priego. C (1985) Algunas reflexiones sobre el autorretrato. *LIÑO* 5, 177-203

Colorado, O (14 Abril 2013). Gillian Wearing: Viaje Al Fondo de La Identidad *Oscar En Fotos*.

Recuperado de <https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/>

Eccher. D. y Soutif. D (1997) Boltanski. Pentimenti. Catalogo della mostra. Bologna:Charta

Exposición-Anish Kapoor. Consultado el 22 de Agosto de 2016.

Recuperado de <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/anish-kapoor>

Exposición- ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Consultado el 2 de Junio de 2016

Recuperado de <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/atlas-como-llevar-mundo-cuestas>

Harris. M.(1981) *Introducción a la antropología general*. Madrid: Alianza Universal. Textos.

Heller, E y Chamorro Mielke.J.(2004) *Psicología Del Color*. Barcelona: Gustavo Gili.

Larraín Ibañez. J (2003) El concepto de identidad. *FAMECOS*, 21, 30-38.

Pardo, J L.(2004) *La Intimidad*. Valencia: Pre-Textos.

Psicología de La Percepción – UCM Consultado día 4 de Agosto de 2016.

Recuperado de <http://psicologiapercepcion.blogspot.com.es/p/vision.html>

Publicación-ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Consultado el 2 de Junio de 2016

Recuperado de <http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/atlas-como-llevar-mundo-cuestas>

Santos, J.(Noviembre 2014)El Coleccionismo Mágico Del Coleccionista Nostálgico. *Arte y Crítica*.

Recuperado de

<http://www.arteycritica.org/el-coleccionismo-magico-del-coleccionista-nostalgico/>

Schoeck. H (1977) *Historia de la sociología* . Barcelona: Herder.

VV. AA (2009) *AÑOS 70. FOTOGRAFÍA Y VIDA COTIDIANA* Madrid: La Fábrica

Anexo

Relación y visualización.

Reconstrucción de la identidad a través de los recuerdos.

El romance de la loba parda.

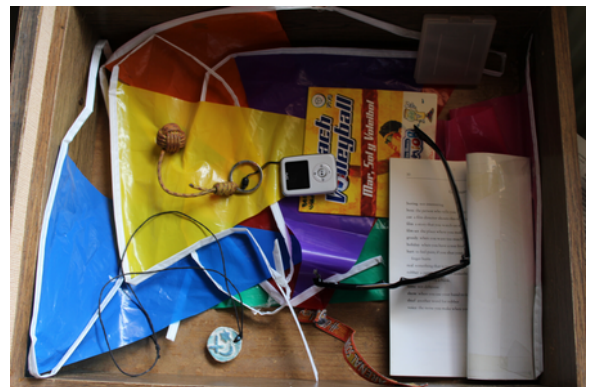
Estando yo en la mi choza
pintando la mi cayada,
las cabrillas altas iban
y la luna rebajada;
Vide venir siete lobos
por una oscura cañada.
Venían echando suertes
cuál entrará en la majada;
le tocó una loba vieja,
patituerta, cana y parda,
que tenía los colmillos
como puntas de navaja.
Dio tres vueltas al redil
y no pudo sacar nada;
a la otra vuelta que dio,
sacó la borrega blanca,
hija de la oveja churra,
nieta de la orejisana,
la que tenían mis amos
para el domingo de Pascua.

¡Aquí, mis siete cachorros,
aquí, perra trujillana,
aquí, perro el de los hierros,
a correr la loba parda!
Si me cobráis la borrega,
cenaréis leche y hogaza;
y si no me la cobráis,
cenaréis de mi cayada.
Los perros tras de la loba
las uñas se esmigajaban;
siete leguas la corrieron
por una sierras muy agrias.
Al subir un cotarrito
la loba ya va cansada:
-Tomad, perros, la borrega,
sana y buena como estaba.



Cajón *La loba parda*

Proceso creativo y solución formal.



El lagarto está llorando

El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando
el lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos
Han perdido sin querer
el lagarto y la lagarta
han perdido sin querer
su anillo de desposados
ay su anillito de plomo
ay su anillito plomado ay
Miradlos que viejos son
el lagarto y la lagarta
miradlos que viejos son
que viejos son los lagartos
Ay como lloran y lloran
como lloran los lagartos
ay como lloran y lloran
ay ay como estan llorando



Cajón *El lagarto está llorando*

Proceso creativo y solución formal.



Romance del conde Olinos

Madrugaba el conde Olinos
mañanita de San Juan,
a dar agua a su caballo
a las orillas del mar.

Mientras el caballo bebe
canta un hermoso cantar;
las aves que iban volando
se paraban a escuchar:
Bebe, mi caballo, bebe,
Dios te me libre del mal:
de los vientos de la tierra
y de las furias del mar.

De altas torres del palacio,
la reina le oyó cantar:

-Mira, hija, cómo canta
la sirena de la mar.

-No es la sirenita, madre,
que ésta tiene otro cantar;
es la voz del conde Olinos
Que por mi penando está.

-Si es la voz del conde Olinos,
yo le mandaré matar,
que para casar contigo,
le falta sangre real.

-No lo mande matar madre
no le mande usted matar
que si mata al Conde Olinos
a mi la muerte me da.

Guardias mandaba la reina
al conde Olinos buscar:
que lo maten a lanzadas
y echen su cuerpo a la mar.

La infantina, con gran pena,
no cesaba de llorar;
él murió a la medianoche
y ella a los gallos cantar.



Cajón El conde Olinos

Proceso creativo y solución formal.



Como un gorrión

Es menuda como un soplo
y tiene el pelo marrón
y un aire entre tierno y triste
como un gorrión.

Le gusta andar por las ramas
ir de balcón en balcón
sin que nadie le eche mano
como un gorrión.

Nació libre como el viento,
no tiene amo ni patrón
y se mueve por instinto
como un gorrión.

Pajarillo pardo
en la Carrera
de San Bernardo,
quedó tu nido seco y vacío
quizá algún niño ya lo robó.

Pajarillo errante
que bebe el agua de los estanques
y de mi mano jamás comió.

Y no le vende al alpiste
su calor ni su canción
por ahí busca su lechuga
como un gorrión.

Y le da pena el canario
pero no envidia a un halcón.
Le gusta volar bajito
como un gorrión.

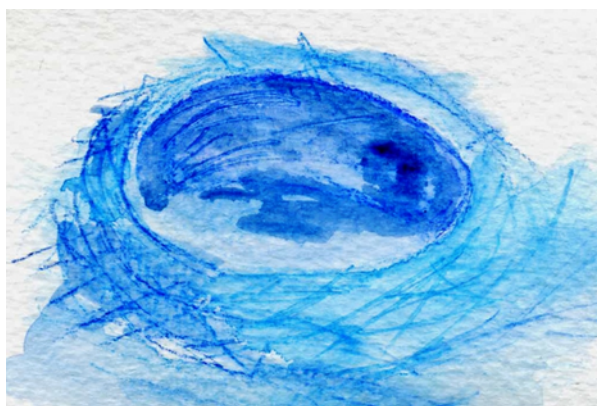
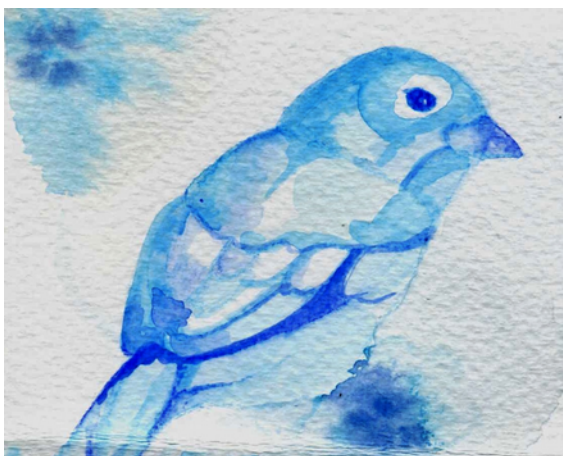
Y tutearse con las nubes
y dormir en el rincón
donde no llegan los gatos
como un gorrión.

Pajarillo pardo
en la Carrera
de San Bernardo,
quedó tu nido seco y vacío
quizá algún niño ya lo robó.
Pajarillo errante
que bebe el agua de los estanques
y de mi mano jamás comió.



Cajón Como un gorrión

Proceso creativo y solución formal.



Las nanas de la cebolla

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre.

Escarcha de tus días
y de mis noches.

Hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.

Con sangre de cebolla
se amamantaba.

Pero tu sangre,
escarchada de azúcar
cebolla y hambre.

Una mujer morena
resuelta en luna
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.

Ríete niño,
que te traigo la luna
cuando es preciso.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.

Soledades me quita,
cárcel me arranca.

Boca que vuela,
corazón que en tus ojos
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa,
vencedor de las flores
y las alondras.

Rival del sol.

Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

Desperté de ser niño:
nunca despiertes.

Triste llevo la boca:
ríete siempre.

Siempre en la cuna
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.

Con cinco diminutas
ferocidades.

Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

Frontera de los besos
serán mañana,

cuando en la dentadura
sientas un arma

Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

Vuela niño en la doble
luna del pecho:

él, triste de cebolla,
tú, satisfecho.

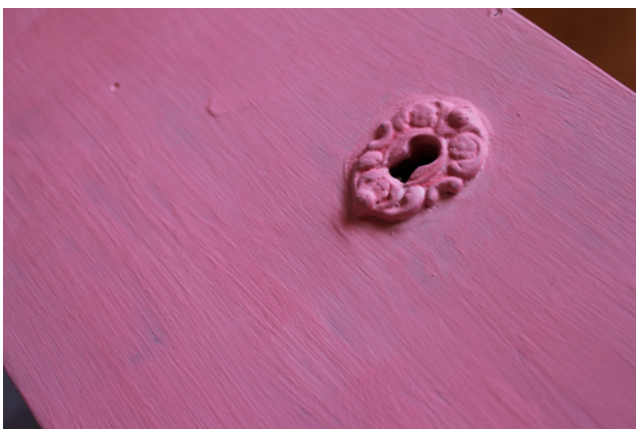
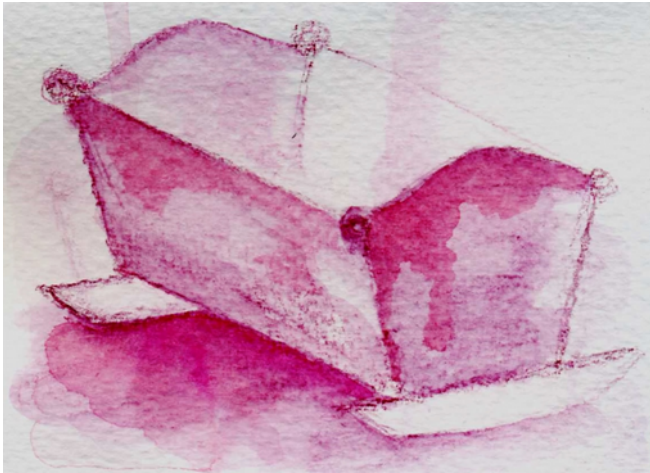
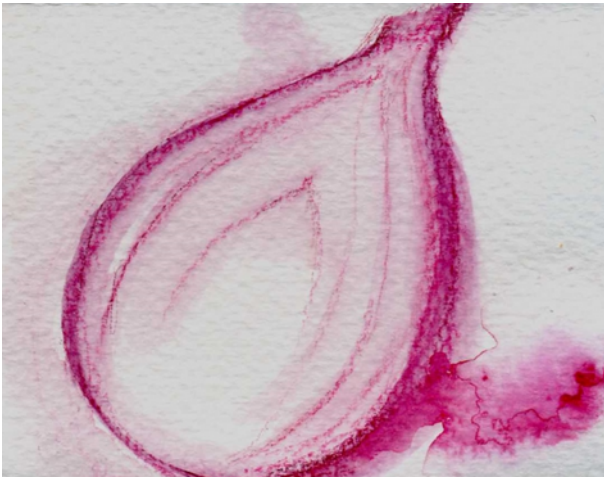
No te derrumbes.

No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.



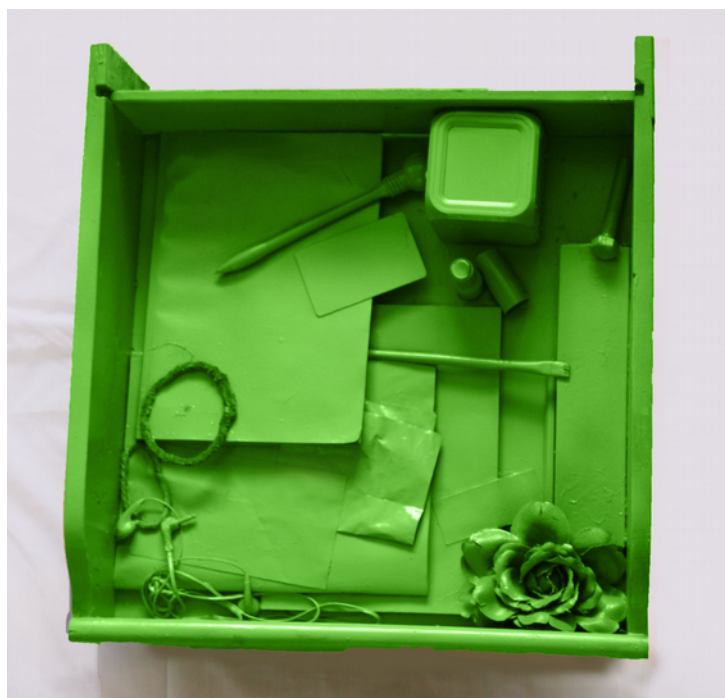
Cajón Nanas de la cebolla

Proceso creativo y solución formal.



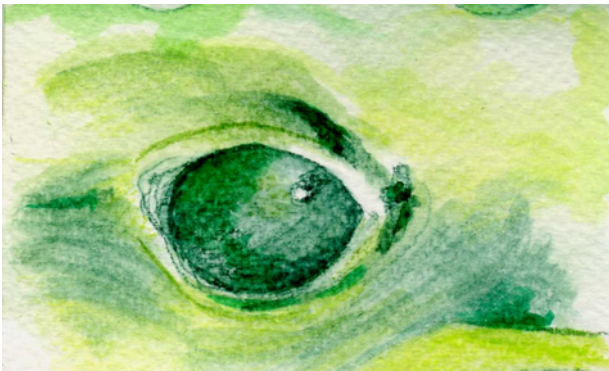
Golondrina golondrina

Golondrina, golondrina,
tú que vas cruzando el mar,
dale un abrazo a mis padres
que allí en la Argentina están.
Y si acaso ves que lloran,
tú les debes consolar,
diles que aquí en nuestra tierra,
nunca les podré olvidar.
Qué bonitas, qué bonitas,
que son las olas del mar,
cuando voy en mi barquita,
unas vienen y otras van.
Los luceros y la luna,
resplandecen sobre el mar
y yo sigo navegando,
con este alegre cantar.



Cajón Golondrina golondrina

Proceso creativo y solución formal.



En Sevilla un sevillano

En Sevilla a un sevillano
siete hijas le dio Dios,
todas siete fueron hembras
y ninguna fue varón.
A la más chiquita de ellas
le llevó la inclinación
de ir a servir al rey
vestidita de varón.
No hija mía no vayas
que te van a conocer
que tienes el pelo largo
y dirán que eres mujer
Siete años en la guerra
y nadie la conoció
hasta que un día cayó
y la falda se le vio
El rey que estaba delante
y de ella se enamoró
le pidió permiso al padre
y con ella se caso.



Cajón *En Sevilla un sevillano*

Proceso creativo y solución formal.

