

INTROSPECCIÓN

Irene Aguilar Ferrer

Trabajo Fin de Grado

Tutora: Rocío Garriga Inarejos

Grado de Bellas Artes

Curso 2017/2018

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Universidad de Zaragoza

Universidad
Zaragoza

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Índice

INTRODUCCIÓN	3
Itinerario intracurricular	3
Objetivos	5
Estructura y contenidos	6
1. Marco discursivo y formal	7
1.1. La memoria y el recuerdo.....	7
1.2. La casa como hogar, el hogar como recuerdo y refugio.....	9
1.3. El recuerdo de lo habitado.....	11
1.4. Referentes artísticos	12
1.4.1. Referentes formales.....	12
1.4.2. Referentes discursivos.....	15
1.5. Reflexión personal: conclusiones para el enfoque del proyecto	17
2. Mi proyecto: <i>Introspección</i>	18
2.1. Fase 1: Descripción del proceso creativo	18
2.2. Fase 2: Producción de las obras	20
2.2.1. <i>Origen</i>	20
2.2.2. <i>Partida</i>	21
2.2.3. <i>Desarrollo</i>	23
2.2.4. <i>Mudanza</i>	25
2.2.5. <i>Impulso</i>	27
2.2.6. <i>Introspección</i>	28
2.2.7. Presupuesto.....	31
2.3. Fase 3: Exposición	32
2.3.1. Embalaje y transporte.....	32
2.3.2. Diseño del espacio expositivo y montaje	32
2.4. Fase 4: Difusión	37
2.4.1. Cartel y hoja de sala	37
2.4.2. Estrategias comunicativas	40
CONCLUSIONES	41
Bibliografía	42
Recursos online	42
Índice de figuras.....	44

AGRADECIMIENTOS

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda, apoyo y colaboración de diferentes personas.

En primer lugar quiero agradecer a mi tutora Rocío Garriga por acompañarme durante este trayecto, por ayudarme a sacar lo mejor de mí con todos sus buenos consejos. También quiero agradecer a la profesora Holga Méndez, cuyas asignaturas cursadas durante el último curso de carrera me han encaminado a realizar este proyecto. A Fernando Novella por prestarme su ayuda cada vez que la he necesitado durante el montaje de esta exposición.

A mis amigas, por su ayuda y su compañía durante estos largos meses de trabajo, que hacían que todo fuera mucho más fácil y llevadero.

A mis padres, por estar ahí siempre, por apoyarme incondicionalmente con todo lo que me propongo, a mi hermana Raquel y a Alex por aguantarme, escucharme y apoyarme. A todos ellos gracias por hacer que en los peores momentos todo parezca mucho más fácil con sus ánimos.

GRACIAS

INTRODUCCIÓN

Este trabajo gira en torno a la memoria y el recuerdo, está relacionado directamente con mi vida personal y reflejado en una instalación.

Cambiar de casa, abandonar el lugar donde has habitado durante años significa dejar atrás un espacio que con el tiempo se había convertido en un hogar para todos aquellos que formaron parte de él durante ese tiempo. Todo lo vivido allí, los recuerdos, los secretos, las historias y todas aquellas vivencias que tuvieron su desarrollo tras esas puertas se quedarán en cierto modo allí tras el abandono de ese lugar. Estas cuestiones son las que he tematizado en la primera parte de este trabajo.

Posteriormente incluyo la producción de la obra que surge a partir de estas reflexiones, una instalación formada por un recorrido, a lo largo del cual se pueden encontrar integradas cinco piezas de cristal, cinco casas que representan las cinco viviendas que he habitado con mi familia. Mi propuesta expositiva es, en definitiva una reflexión plástica sobre la casa, el hogar, lo habitado y lo deshabitado, los recuerdos encerrados en las mentes, en objetos o en lugares, la memoria de todo aquello que existe solo por el hecho de existir.

Itinerario intracurricular

A lo largo de la carrera, mi trabajo plástico ha girado de un modo u otro en torno a mostrar la memoria, recordar historias y acontecimientos del pasado. También ha consistido en realizar una búsqueda de la memoria más personal, de diferentes personas y lugares.

Lo que pretendo es mostrar que todo tiene memoria, aunque en muchas ocasiones se requiere de una búsqueda para encontrarla, que todo lugar, objeto y persona significa algo en la vida de alguien, tiene una importancia. En este proyecto he querido reflejar esa casa, ese espacio, ese confort, esa familia, ese lugar que cada uno considera su hogar.

A todo ello he podido llegar mediante las asignaturas que he ido cursando a lo largo de estos años, en asignaturas como Metodología de Proyectos, de Espacios y de Imagen he aprendido a saber realizar un proyecto en todo su conjunto, desde el desarrollo de la idea hasta el resultado final de la pieza.

En las asignaturas, *Arte, Entorno y Espacio Público, Instalaciones y Construcción del Discurso Artístico* he desarrollado en mayor medida el discurso artístico de mi trabajo, especialmente en esta última, y es a partir de ahí cuando he empezado a tratar el tema abordado en este trabajo de final de grado.

He realizado diversas piezas en las que he tratado el tema de la memoria pasada, de hechos históricos sucedidos en el pasado, concretamente de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi.

A un paso es una instalación que trata de un puente colgante realizado con chapas, en la parte inferior de estas se pueden leer diferentes testimonios de supervivientes del Holocausto Nazi. Con ello trataba de mostrar una parte de los hechos a través de las experiencias vividas por otras personas, pero no para revivir el dolor y la tristeza, sino para recordar a las víctimas y sus historias, para que seamos verdaderamente conscientes de lo que pasó, para que todo esto no vuelva a repetirse en el futuro. Y también para que valoremos un poco más la vida que vivimos hoy.

Irene Aguilar Ferrer, *A un paso* (2017)

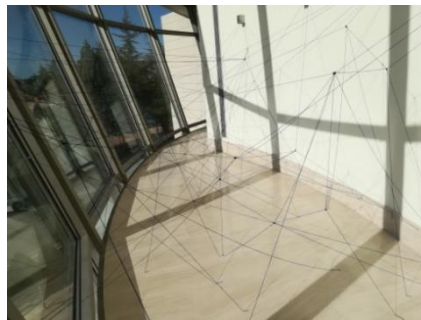
En *Arte, Entorno y Espacio Público* pude vivir la experiencia de realizar una intervención artística en el espacio público natural de la localidad de Villarroya de los Pinares, me pareció una experiencia muy enriquecedora a la hora de presentar nuestras piezas, nos enseñó a integrarnos con los habitantes del pueblo y a desenvolvernos mejor de manera artística.

Son tus huellas el camino es una propuesta que se basa en la realización de un puente colgante. En la parte inferior de las tablas de madera que lo componen se pueden leer diferentes textos que pertenecen a la historia de algunos caminos que pasan por Aragón o que se encuentran en esta comunidad. Con esta propuesta recordaba esos caminos, las rutas y las historias de Aragón en el contexto de Villarroya de los Pinares, como punto de encuentro.

Irene Aguilar Ferrer, *Son tus huellas el camino* (2017)

Destino es una instalación mediante la que pretendía representar los diferentes caminos de la vida, los distintos rumbos que puede haber en nuestra existencia. En la composición hay una serie de núcleos donde se juntan varios hilos, es ahí donde se hace referencia a aquellos momentos de la vida en los que tenemos que tomar decisiones que solo uno mismo puede tomar, y los diferentes destinos que puede depararnos el futuro. Con las sombras que se proyectan en la instalación, tanto en el suelo como en la pared y en el reflejo que el cristal produce, se multiplican las diferentes posibilidades, los distintos caminos.

Irene Aguilar Ferrer, *Destino* (2017)

Objetivos

Con este Trabajo de Fin de Grado quería **mostrar** y **transmitir** todo lo que significa cambiar de casa, abandonar el hogar en que has vivido durante mucho tiempo, todo ello desde mi propia experiencia y de una manera totalmente personal.

Este trabajo nació a partir del interés que he mostrado a lo largo de mi vida por las cosas del pasado, hechos que han sucedido en la historia. Siempre he querido **conocer** y **aprender** más sobre determinadas cosas que sucedieron para **saber** qué pasó, por qué paso y cómo paso.

Siempre he guardado recuerdos, papeles, cartas, objetos de momentos importantes de mi vida, he tenido siempre la necesidad de mantenerlos, quería que fuera una manera de poder **recordar** si olvidaba, para mí era una manera de saber que ese lugar o la persona que me había dado ese objeto en su momento estaba conmigo cuando yo volvía a sacarlos de su escondite, era una manera de **hacer perdurar** su memoria. De algún modo, mostrando esto en la exposición, enseñando la parte más personal de mí quería que la gente se detuviera a **reflexionar**, a **pensar** en todos aquellos recuerdos suyos, despertar sus propios recuerdos.

Quería que el espectador conectara en mi exposición con su propia experiencia personal, que reflexionara sobre los hogares dejados atrás, sobre los lugares habitados y los que abandonaron voluntaria o involuntariamente dejando allí todos aquellos recuerdos y una inevitable memoria creada por el paso del tiempo, pues pensar que todo aquello que habitamos, todo lo que observamos, tocamos o escuchamos tiene memoria, tiene un recuerdo en su interior.

Mi objetivo principal era conseguir que la gente conectase con su ser más profundo a partir del mío.

Estructura y contenidos

En los apartados que prosiguen comenzaré introduciendo mi trabajo dentro del marco discursivo y formal, hablaré de la memoria y el recuerdo; de la casa como hogar, el hogar como recuerdo y refugio y por último, del recuerdo de lo habitado. Seguidamente mencionaré algunos referentes que he tenido a lo largo de la realización de mi proyecto, pero también algunos que han acompañado todos mis trabajos durante mi formación. En lo que se refiere al discurso de las obras y también en lo relacionado con distintas soluciones formales que, en algunos casos, me han servido de ejemplo o inspiración.

En segundo lugar hablaré de mi proyecto expositivo, un apartado que queda dividido en las cuatro fases de las que suelen componerse este tipo de trabajos. En la primera de ellas hablaré del proceso creativo de la obra; la segunda fase consistirá en una explicación del proceso de la producción de las obras y la explicación detallada de cada una de las distintas piezas, también presentaré aquí el presupuesto del proyecto

completo. La tercera fase está dedicada a la exposición, al embalaje y transporte de las obras y al diseño del espacio expositivo escogido y el montaje. Por último, la cuarta fase, está enfocada a la difusión de la exposición, donde incluyo el cartel y la hoja de sala diseñadas para la ocasión y las estrategias comunicativas seguidas para comunicar el evento.

1. Marco discursivo y formal

1.1. La memoria y el recuerdo

En este trabajo me he centrado en la memoria y el recuerdo, concretamente aquello relacionado con la familia y el hogar. En este punto trato los diferentes tipos de memoria según diferentes personalidades y sobre todo desde mi propio punto de vista. Así como los recuerdos que habitan en la mente de cada ser, que se relacionan con la memoria propia de cada individuo y con la de todo aquello que nos rodea, aquello que queda atrapado en el interior de cada cual y que con el paso del tiempo cobra la forma de recuerdo.

El sociólogo francés Maurice Halbwachs distingue entre la memoria colectiva y la memoria histórica. La primera la define como “proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad”¹ y a la segunda se refiere más concretamente por “serie de fechas y eventos registrados, como datos o como hechos, independientemente de si éstos han sido sentidos y experimentados por alguien”.² Una vez dicho esto, podemos decir que la memoria histórica se refiere y pretende almacenar y archivar datos de la sociedad; sin embargo, la memoria colectiva pretende asegurar su memoria y crear un homenaje en el tiempo, mostrar que todo ello está ahí, para hacer ver que el pasado permanece y en el presente, la sociedad en su conjunto es capaz de mostrarlo, por el contrario, la memoria histórica se limita a informar acerca de determinados datos más que a comunicar y a reconstruir recuerdos, que es sobre lo que yo pretendo, entre otras cosas, basar este trabajo.

¹HALBWACHS, M. 1991. *Revista de Cultura Psicológica*. México: UNAM-Facultad de Psicología. Citado en: HALBWACHS, M. 2002. *Fragmentos de La Memoria Colectiva*. Traducción de Miguel Ángel Aguilar. Athenea Digital, p.2.

² *Ibid.* p.2

Para hablar de la memoria individual y personal, es necesaria además la colaboración de esa memoria colectiva para poder demostrar en ocasiones, que esos recuerdos son ciertos y no fruto de nuestra mente y de nuestra imaginación que en ocasiones se dejan llevar por aquello que nos impresionó para crear grandes historias.

Estos recuerdos se hayan en la memoria, una imagen, un objeto, una fotografía, una carta, un olor, una historia, todo ello puede servir para activar esa parte de nuestro cerebro que nos quiere decir y mostrar algo del pasado, en todo ello se esconde el último halo de ese recuerdo. El elemento que ha hecho despertar esa llamada de nuestra mente encierra en su interior el refugio de ese recuerdo, él mismo habla por sí solo y en su memoria guarda todo aquello que hubo hasta que alguien, en un momento determinado, sea capaz de verlo:

“El recuerdo es en gran medida una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados prestados al presente y preparada, además, por otras reconstrucciones hechas en épocas anteriores de donde la imagen de antaño ha salido ya muy alterada”.³

Los recuerdos provienen del pasado, pero visto lo anterior, podemos considerar también que se encuentran en un objeto, en un espacio, en un lugar, en una persona, etc. Por lo tanto, podemos relacionar el recuerdo con el tiempo, pero también con el espacio. Una esquina, una habitación, un banco, una ciudad, pueden evocar ese tiempo pasado que despierta ese recuerdo en ese espacio cargado de memoria, una memoria que encierra secretos que despertarán en esas personas involucradas en él, pero para cualquier persona ajena a ello, seguirá siendo tan solo un espacio.

En ocasiones somos nosotros los que encontramos el recuerdo, pero otras veces, es el recuerdo el que nos encuentra a nosotros a través de nuestro subconsciente, una similitud en otro espacio, una escena similar u olor familiar o un sonido conocido, es ahí donde ese recuerdo se activa, ese espacio, esa escena, ese olor, ese sonido, no son los que guardan nuestro recuerdo, no hablan por sí mismos ni nos cuentan lo que tienen en su memoria, una memoria que otra persona conocerá, pero que en ese momento hace que nuestro propio recuerdo, aun sin estar ahí, aun sin serlo, aun sin pertenecer a ese espacio u objeto, despierte en nuestro interior.

³ HALBWACHS, M. 1968. *La mémoire collective*. París: PUF. Citado en: HALBWACHS, M. *Memoria colectiva y memoria histórica*. Traducción de Amparo Lasén. REIS, p. 210.

Tener un recuerdo en la mente, sea permanente o sea repentino y despertado por algún factor, hace viajar hacia otro momento. Sin embargo, en ocasiones, lo más importante no es ese recuerdo en sí mismo, sino el camino que ha dejado para que llegue a significar algo en nosotros y en un momento dado aparezca en nuestra mente y en nuestra memoria; tenerlo y mantenerlo, que perdure en nuestra vida, significa que ese recuerdo fue algo importante en el momento que aconteció, pero también en el tiempo que ha recorrido hasta llegar a despertar en nosotros. El recuerdo, en definitiva, aunque sea de manera inconsciente nos influye tanto personalmente como en las decisiones que han sido tomadas a lo largo de nuestro trayecto vital.

1.2. La casa como hogar, el hogar como recuerdo y refugio

En este apartado voy a centrarme en hablar sobre la casa, aquella considerada como un mero espacio, que carece de relación con el individuo hasta que comienza a establecer unos vínculos con el nuevo espacio habitado, ajeno al que lo habita y con lo que ese espacio conlleva, lo que acompaña a ese lugar. También hablo de las relaciones establecidas con la casa convertida en hogar y del hogar como refugio, como lugar de confort donde refugiarse del mundo exterior.

Cambiar de casa, abandonar el hogar para trasladarse a otro lugar supone dejar atrás aquel espacio de confort en el que ya te sentías seguro. En ese hogar que se queda atrás, quedan las historias, las vivencias y los recuerdos que allí han sucedido, y en cierto modo, es allí donde se quedarán.

Trasladarse a una nueva casa o a un nuevo espacio supone un cambio y un proceso de adaptación a un lugar como un lugar propio, puede estar formado por los mismos objetos y las mismas personas que componían ese hogar anterior, pero el nuevo espacio no podrá ser considerado hogar para ese nuevo inquilino hasta que no pase un tiempo en él, hasta que no sucedan nuevas cosas que contar, hasta que no se forjen nuevas historias, hasta que no se deje de sentir ese lugar como extraño y ajeno, porque por más que todo lo que te rodea te pertenezca, ese espacio no será sentido como tuyo propio hasta que pase a convertirse en tu hogar, a continuación hablaré sobre la construcción de este hogar.

Para el desarrollo de la identidad de cada ser humano, es necesario sentirse parte de algo, es vital construir ese hogar, un espacio propio, convertir un mero espacio en algo particular, llenarlo de historias y construir su memoria, tanto la suya personal como la que ese espacio terminará guardando. El hogar engloba todo aquello que nos pertenece, esos recuerdos, personas e historias que forman parte de nosotros, que son de algún modo, una extensión de nosotros mismos,

A lo largo del tiempo y con el transcurso de diferentes generaciones, las personas que habitan un lugar van cambiando inevitablemente, hay un cambio de propietarios, de dueños. El sitio puede seguir siempre siendo el mismo, pero las personas que lo habitan sentirán y vivirán allí diferentes cosas, por lo que ese lugar convertido en su hogar será un hogar diferente para cada uno y con el tiempo, ese espacio en el que se habitó conformará su propia memoria, formada por los diferentes recuerdos de los diferentes propietarios y por las huellas que el paso del tiempo habrán ido dejando en él. Lo que hace a ese espacio tener memoria, ser y por lo tanto existir, es un proceso que también implica una búsqueda y un paso del tiempo, en el que las cosas sucedan por sí mismas también, sin necesidad de buscarlas. Cada rincón, cada pared, cada habitación, cada espacio encerrará centenares de historias que son las que han dado la vida a ese lugar y se crea una conexión constante entre el espacio habitable y los individuos moradores de dicho hogar.

En ocasiones es necesario alejarse de todo aquello que nos rodea, realizar un cambio hacia otro lugar. No para alejarnos de lo anterior, sino para poder centrarse en uno mismo, en nuestros propios pensamientos, ubicarnos en el camino que queremos seguir y para ello es necesario un aislamiento del mundo exterior, de situaciones o personas que nos condicionan, que a pesar de que tengamos claros nuestros pensamientos, en ocasiones, nos hacen cambiar, es en este momento cuando recurrimos y acudimos a ese hogar nuestro. No obstante, también es necesario mantener una conexión por mínima que sea con el exterior. Puede haber un aislamiento, pero también es importante nutrirse en cierta medida de aquello que nos rodea, nutrirse pero en la distancia y con perspectiva de aquello que puede sernos útil y concentrar en este espacio único y propio todas las energías necesarias para conseguir aquello que queremos. Debe haber unos límites, una frontera, pero a la vez una conexión entre ambos espacios, interior y exterior.

“Tu mirada puede entrar, pero no ver totalmente a través de la casa, queda atrapada en el interior [...]. La casa ofrece la idea de refugio, de límites respecto al exterior, pero no te oculta de la mirada. No hay nada que pueda quedar oculto, y en ese sentido no hay protección”⁴

1.3. El recuerdo de lo habitado

En este último punto reflexiono en torno a los lugares habitados en algún momento de su existencia, sobre el propio habitar y su recuerdo.

Lo habitado se muestra como refugio, pero también como lugar donde reside la memoria de lo vivido por quien lo albergó. Todos los seres habitamos espacios, habitar se define como vivir, ocupar un espacio, establecer relaciones, construir recuerdos, cada cual establecerá su propio modo de hacerlo, creando de esta manera su propia morada, su propio hogar en ese lugar que no será ni significará lo mismo para otra persona, a pesar de compartir y habitar en el mismo espacio, su historia, su memoria, su recuerdo será distinto al de cualquier otro.

Cada ser establece en un lugar su propio modo de habitar, dado que no existen dos personas iguales o dos lugares idénticos, del mismo modo que no puede haber una misma manera de habitar en ellos, no hay un modo estipulado que indique cómo debe vivirse en cada espacio y lugar, es cada individuo el que debe decidir cómo hacerlo y es a partir de ahí desde donde se comienza a formar esa red de recuerdos.

“Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, inmutables, arraigados; lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios: Mi país natal, la cuna de mi familia, la casa donde habría nacido, el árbol que habría visto crecer (que mi padre habría plantado el día de mi nacimiento), el desván de mi infancia lleno de recuerdos intactos...”⁵

Otto Friedrich Bollnow, en su libro *Hombre y espacio*, define el habitar como convertir un espacio en un lugar propio para permanecer en él. En *La poética del espacio*, Gastón Bachelard apunta que el concepto de casa se compone por un conjunto y almacenamiento de recuerdos, ya sean imágenes, sonidos, olores, objetos que cada uno

⁴ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Senza titolo (Sin título)*. Catálogo [en línea], <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/senza-titulo-sin-titulo> [Consulta: 14/04/2018]

⁵ PEREC, G. 2001. *Especies de espacios*. Traducción de Jesús Camarero. Barcelona: Montesinos, p. 139.

tiene de cada hogar que se ha habitado; sin embargo, todo ello no debe verse como algo material, sino más bien como algo poético, que depende de la manera que se ha habitado y de las relaciones que se han entablado, hay una importante carga emocional y sentimental que pesa más que cualquier otra cosa mencionada y que es en ese espacio donde permanecerán, tal como Bachelard afirma: “los recuerdos del mundo exterior no tendrán nunca la misma tonalidad que los recuerdos de la casa”⁶

La intimidad de un hogar, los recuerdos creados, los sentimientos desarrollados tras esas cuatro paredes están ocultos hacia el mundo exterior, tan solo si quieres dejar abrir esa puerta o derribar esos muros, esa familiaridad podrá ser descubierta; sin embargo, siempre habrá algo que impida penetrar en esa intimidad, por muy cerca que se esté, por mucho que los recuerdos y las historias queden al descubierto, siempre habrá una pequeña parte de esa memoria que seguirá encerrada en aquellos que habitaron ese lugar, ajenos al exterior y a la mirada de cualquier factor externo.

1.4. Referentes artísticos

1.4.1. Referentes formales

En este apartado menciono las obras de algunos artistas que en algún momento, durante el proceso creativo me han servido de referentes en cuanto a la forma y la estética de sus piezas.

Per Barclay es un artista que utiliza materiales como el acero y el cristal para construir estructuras. En sus instalaciones y esculturas le gusta jugar con los conceptos de espacio y tiempo, mezclándolos y sin dejar muy claras ambas cuestiones en su trabajo. Una de las piezas que me ha servido de referente es *Senza Titolo (Sin Título)*, expuesta en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid en el año 2001.

Se trata de la representación arquetípica de una casa tridimensional construida con cristal y acero inoxidable, con esta pieza “reflexiona acerca de los límites, miedos y ansiedades con que el hombre contemporáneo se enfrenta a la sociedad, y a las dificultades, desesperanza y pesimismo que empañan la experiencia individual de

⁶ BACHELARD, G.2000. *La poética del espacio*. Traducción de Ernestina De Champourcin. Argentina: Fondo de cultura económica, p. 29.

acercamiento al otro”,⁷ según el artista es una obra con la que el espectador puede sentir una especie de angustia por el hecho de no poder penetrar en esa casa y tener que ser un espectador exterior a este espacio.

Per Barclay, *Senza Titolo (Sin Título)* (2001). Fig.1.

Mario Merz es un artista enmarcado dentro del *arte povera*, las obras sobre las que quería hablar y de las que he tomado referencia son sus conocidos iglús, construidos en su mayoría con materiales precarios. En general lo que me interesa de estas construcciones es la relación que se crea entre el espacio interior y exterior, en muchas ocasiones también en relación con la naturaleza. Con estas piezas, el artista quiere mostrar en algunas ocasiones la importancia del espacio exterior, pero también la importancia del espacio interior, ambos están interactuando constantemente.

Mario Merz, *Igloo del Palacio de las Alhajas* (1982). Fig. 2.

⁷ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Senza titolo (Sin título)*. Catálogo [en línea], <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/senza-titulo-sin-titulo> [Consulta: 14/04/2018]

El trabajo de **Tomás Saraceno** gira en torno a la búsqueda de nuevas técnicas para la creación de sus obras, principalmente realiza estructuras flotantes, suspendidas en el aire. Este artista ha realizado numerosos estudios sobre la geometría de las telarañas, en lo que basa la mayoría de sus piezas.

La instalación de la que he tomado referencia es *Cómo atrapar el universo en una telaraña*, fue realizada en el año 2017 y expuesta en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Fue creada durante seis meses por siete mil arañas, que tejieron durante este tiempo una red de telarañas. En la exposición se podía observar este fenómeno natural, iluminado con reflectores se mostraba este claroscuro monocromático.

Tomás Saraceno, *Cómo atrapar el universo en una telaraña* (2017). Fig. 3.

Chiharu Shiota, artista conocida por sus instalaciones de hilos. Abarca temas como la memoria, el olvido, los sueños, las huellas del pasado, la infancia y la ansiedad. Sus trabajos de mayor envergadura provocan una sensación tanto de agobio impenetrable como de protección y acogimiento. Son instalaciones impenetrables realizadas con hilo que encierran objetos, en estas piezas, la artista juega con los recuerdos en la mente. Para ella, estos hilos son venas por las que transitan relatos particulares, que tienen que ver con el miedo al abismo, la vida y la muerte, los hilos son metáfora de comunicación y una manera de transportar todo esto. Según la artista, crea estas redes para obstaculizar el paso de extraños a espacios donde la vida cotidiana entra en conflicto con su producción. Una manera de proteger su espacio y su interior más profundo del resto del mundo.

Chiharu Shiota, *Sleeping is like Death* (2016). Fig. 4.

1.4.2. Referentes discursivos

A continuación expongo diferentes artistas que han sido referentes en cuanto a su discurso artístico, tanto en este trabajo final como a lo largo de últimos cursos del grado.

Una de las principales artistas referentes es **Doris Salcedo**, su obra responde muchas veces a la situación política de Colombia. Llegó un momento de su vida en el que empezó a enfocar sus obras hacia las zonas más reprimidas de su país, utiliza los testimonios y las vivencias de la gente afectada por hechos funestos de sus vidas. Se basa en la dura realidad que viven los colombianos actualmente, el secuestro, la violencia, la pobreza, la desigualdad social, etc. Pasa periodos de tiempo junto a esas personas para ponerse en su situación, para escuchar de primera mano las experiencias y poder así representarlo mejor en sus obras. Su escultura se vuelve metafórica, parte de un discurso poético para que llegue a los espectadores y les haga pensar y buscar respuestas. Crea sus esculturas utilizando objetos y crea diferentes piezas para mostrar el sufrimiento que viven esas personas, y de este modo muestra también lo que le ha tocado sufrir también a ella.

Doris Salcedo, *Sumando ausencias* (2016). Fig 5.

Esther Shalev-Gerz también ha tenido una gran influencia en mi trabajo, la artista realiza instalaciones, fotografías, vídeos y esculturas públicas, que se desarrollan a través del diálogo con el espectador y con personas que participan con relatos, opiniones y experiencias individuales y colectivas. Cuestiona la construcción perpetua de la relación entre una experiencia y el relato que cada persona da de ella. Su trabajo invita al espectador a abrirse a las ambigüedades y multiplicidades que actúan en la memoria colectiva. Le interesa el rastro que deja su obra, el proceso que se ha llevado a cabo para realizarla, lo que sienten los espectadores, las reacciones y la difusión que el propio espectador realiza de la obra, es decir, la voz del espectador.

Esther Shalev-Gerz y Jochen Gerz, *Monumento contra el fascismo* (1989-1993). Fig.6.

Christian Boltanski es un artista en cuya obra se puede apreciar el desastre de la Segunda Guerra Mundial, de la cual vivió los últimos años. Su obra cuestiona la frontera entre lo presente y lo ausente, “en el video y la foto vemos las presencias y memorias que, según él, en lugar de revivir las ausencias pone en evidencia su desaparición”.⁸ Su trabajo va unido a su vida, de madre cristiana y padre judío, el holocausto es uno de los temas más recurrentes en su obra, también la muerte, el

⁸ *Christian Boltanski*, [en línea], 30 octubre 2017, https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Boltanski [Consulta: 14/03/2018]

recuerdo, la identidad, la memoria, etc. Utiliza fotografías y ropas antiguas, cartas y recortes de periódico o elementos similares.

Christian Boltanski, *Álbum de la familia D* (1971). Fig. 7.

1.5. Reflexión personal: conclusiones para el enfoque del proyecto

Esta labor de investigación me ha servido para aprender y conocer el trabajo de diferentes artistas de los que no tenía constancia, he leído textos y libros de diversos autores que me han abierto nuevos horizontes y me han inspirado y ayudado a desarrollar mi propuesta plástica.

Partí de la idea de la memoria y el recuerdo en general, estaba más enfocada en un comienzo a temas más generalizados, más históricos y conocidos por todo el mundo, reduje posteriormente mi búsqueda y mi investigación a la memoria y el recuerdo del lugar habitado, del hogar, puesto que he pasado por diferentes casas con mi familia a lo largo de mi vida, decidí encaminar mi trabajo por esta línea.

Cuando comencé a centrarme en ello pensé que tratar este tema desde un punto de vista completamente íntimo y personal me ayudaría a involucrarme más a fondo en este proyecto, a disfrutarlo más, a conocer más acerca de mi propia familia, a descubrir nuevas historias e incluso lugares de los que no tenía conocimiento.

También pienso que abordar un tema tan personal me ha ayudado a conectar más de cerca con el espectador, que al fin y al cabo, es lo que quería conseguir, y creo que lo he logrado.

2. Mi proyecto: *Introspección*

2.1. Fase 1: Descripción del proceso creativo

La familia, la casa y el hogar. Habitar un lugar, ocupar un espacio, convivir, vivir, hacerlo propio, transformarlo en un hogar. **Este trabajo nace a partir de la necesidad de recordar, del miedo a olvidar, del deseo de que todo permanezca en el recuerdo.**

He querido tratar todo ello de una manera más personal y familiar, relacionándolo con las cuatro casas en las que he vivido a lo largo de mi vida con mi familia, es decir, mi madre, mi padre y mi hermana. He incluido, además entre ellas otra casa, otro hogar, que a pesar de no haber vivido permanentemente en él, he pasado largas temporadas: es la casa familiar, en la que se incluyen los demás miembros de mi familia, abuelos, tíos y primos, es la pieza más importante. Con esto he querido, por un lado, conocer y acercarme de una manera diferente a las distintas partes de mi árbol genealógico y crear un homenaje a su memoria y recuerdo. Y por otro lado, reflexionar sobre mí misma, mis orígenes y lo que han significado para mí estos cambios.

La obra está compuesta por cinco piezas principales, se trata de cinco casas realizadas con cristal, cabe destacar que la utilización de este material representa la intimidad y la fragilidad, tanto la intimidad y la fragilidad del hogar como la de mí misma.

Acompañando a estas casas hay diferentes elementos que representan el tiempo vivido en esos lugares, hechos relevantes que he representado porque marcaron mi vida durante ese periodo de tiempo. Algunas de estas pequeñas construcciones están cerradas por sus lados y por el tejado, otras, sin embargo, presentan el techo abierto completamente y otra tiene un lado del tejado cubierto y otro descubierto; lo que explicaré posteriormente cuando hable con mayor detalle de cada una de estas piezas.

A continuación mencionaré de manera cronológica a qué lugar corresponde cada una de las casas. La primera casa pertenece a la ciudad de Teruel, donde pasé un breve periodo de tiempo. La siguiente a la localidad de Utrillas, donde pasé los siete primeros años de mi vida. Las dos siguientes pertenecen ambas a la ciudad de Huesca, en la primera de estas dos es donde más tiempo he vivido y en la segunda es en la que habito actualmente, es mi hogar actual.

Por último, en esta instalación se encuentra la casa más grande de todas, es la que se corresponde con mi casa familiar localizada en Híjar, mencionada anteriormente. Esta pieza está suspendida en el aire mediante centenares de hilos formando una red creada con hilo de pescar, representa que la casa, la familia, a pesar de todo se mantiene en pie, y que pase lo que pase continuará allí.

Todas estas casas de cristal se integran en una instalación *site-specific* que he realizado para el aula 2.8, situada en el Edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel. En ella he querido mostrar de alguna manera mi propia vida, mi mente, mis recuerdos, haciendo referencia a las decisiones que he tomado en la vida o a las decisiones que tomaré en algún momento, que tienen que ver con los momentos tanto pasados, como presentes y futuros.

Es de todas estas reflexiones, relacionadas con el pasado, presente y futuro de donde surge la instalación en su conjunto: la necesidad de reflexionar sobre lo vivido, que determinará en cierto sentido el futuro. Lo que sucede depende de los caminos que se deciden escoger, así queda reflejado en el recorrido del espacio expositivo que he diseñado como instalación total.

El trabajo propuesto se ha construido sobre la necesidad de recordar, de no olvidar, de crear una búsqueda, de descubrir y redescubrir aquello que se había olvidado, a lo que se llega mediante estas reflexiones, donde el pasado cobra un importante papel.

Como ya he sugerido, la disposición de las piezas en el espacio está acompañada de un recorrido, un camino de ida y un camino de vuelta. A lo largo del cual se pueden ir observando las diferentes piezas junto con los elementos que las acompañan. Primero en orden cronológico ascendente, y en el regreso, descendente.

Decidí realizar tal recorrido porque me interesaba que las piezas se vieran en un orden determinado. Además quería integrar todos los elementos de la exposición en un conjunto, para crear una especie de intimidad propia y personal, mi casa propia imaginada, construida por todas las demás: poco a poco a medida que fueran recorriendo toda la exposición.

2.2. Fase 2: Producción de las obras

2.2.1. Origen

El origen, como el propio título indica, se centra en esta pieza: el origen de todo este trabajo pero también de mi familia. Esta casa es la que mayor importancia tiene de todas las que se encuentran a lo largo del recorrido, se corresponde con la casa familiar ubicada en Híjar, un pueblo perteneciente a la provincia de Teruel, es allí donde se encuentran los mayores recuerdos vividos con todos los miembros de mi familia.

La pieza de cristal está suspendida en el aire mediante una maraña de hilos, una red creada con hilo de pescar para sujetarla: con esto he querido mostrar la importancia y la repercusión de esta casa en mi vida y el pilar que representa en ella, que a pesar de todo siempre se mantiene en pie y que además nos conecta a todos, a toda la familia, pues siempre nos reunimos allí.

Esta es una de las piezas que presenta sus cuatro lados y su tejado cubierto, es uno de los lugares más personales, y es por ello por lo que los recuerdos que allí habitan, permanecen de alguna manera encerrados en ella.

Irene Aguilar Ferrer, *Origen* (2018). Vista general lateral.

Irene Aguilar Ferrer, *Origen* (2018). Detalles de la pieza.

2.2.2. Partida

Esta pieza representa los primeros meses de mi vida en la ciudad de Teruel, el tiempo que mis padres y mi hermana vivieron allí antes de mi llegada.

Está situada junto a un montón de plantas, y desde su interior unas crecen hacia arriba y escapan por la parte del tejado, que se encuentra abierto por uno solo de sus lados. Estas plantas fueron plantadas al comienzo de este proyecto, fueron elegidas por mi madre y por mi padre, quise que fuera de este modo para representar el inicio del camino que comenzaron a trazar mis padres para construir la familia que tenemos hoy en día. Llegaron a esa casa y plantaron la semilla de la familia y con el paso del tiempo, primero llegó mi hermana mayor y más tarde yo, el crecimiento y paso del tiempo.

En este caso, la casa de cristal es de menor tamaño porque es la primera casa donde estuvimos los cuatro miembros de mi familia, donde menos tiempo pasamos y donde comenzó todo, y todo gran cambio comienza con un pequeño paso. Esta casa, a pesar de no tener recuerdos sobre ella constituye un importante punto de partida en mi familia.

Cabe destacar que esta pequeña construcción tan solo tiene una parte del tejado porque a partir de ahí comienza y continúa la historia de mi vida, es por ello por lo que una parte está cerrada porque marca el comienzo, pero cerrarla por completo significaría también, en este caso, cerrar ese comienzo. Con su apertura las plantas tienen la

posibilidad de continuar, cambiando, creciendo libremente, sin ningún obstáculo que sea insuperable, del mismo modo que intentaré hacer yo a lo largo de mi vida.

Irene Aguilar Ferrer, *Partida* (2018). Detalle de la pieza.

Irene Aguilar Ferrer, *Partida* (2018). Detalle de la pieza.

2.2.3. Desarrollo

Desarrollo corresponde con la casa en la que viví con los cuatro miembros de mi familia en Utrillas, un pueblo situado en la localidad de Teruel. En este lugar pasé los primeros años, es decir, mi niñez más inocente.

Es por ello por lo que he querido acompañar esta casa con algo tan puro e inocente como esta etapa de la vida, esto son algunas de las cartas que el *Ratoncito Pérez* me dejaba bajo mi almohada cuando se llevaba mi diente. Continuando con este pequeño juego he situado la casa sobre el suelo dentro de una puerta metáfora de la casa del ratón; pero también puede representar el escondite, ya sea de cualquier lugar del mundo o ese rincón del hogar que todos y cada uno de los seres humanos tenemos, ese lugar al que acudimos para huir de algo o simplemente donde nos sentimos seguros y tranquilos.

También coloqué una carta que una vez me escribió mi madre, ella siempre me ha comparado con una paloma. De esta carta he destacado, velando parte del texto en la exposición, un fragmento en particular:

Una vez te dije que te comparaba con una paloma: es observadora, movida, a la vez sosegada, inquieta, buena, con personalidad para decidir dónde se posa, y no se puede coger.

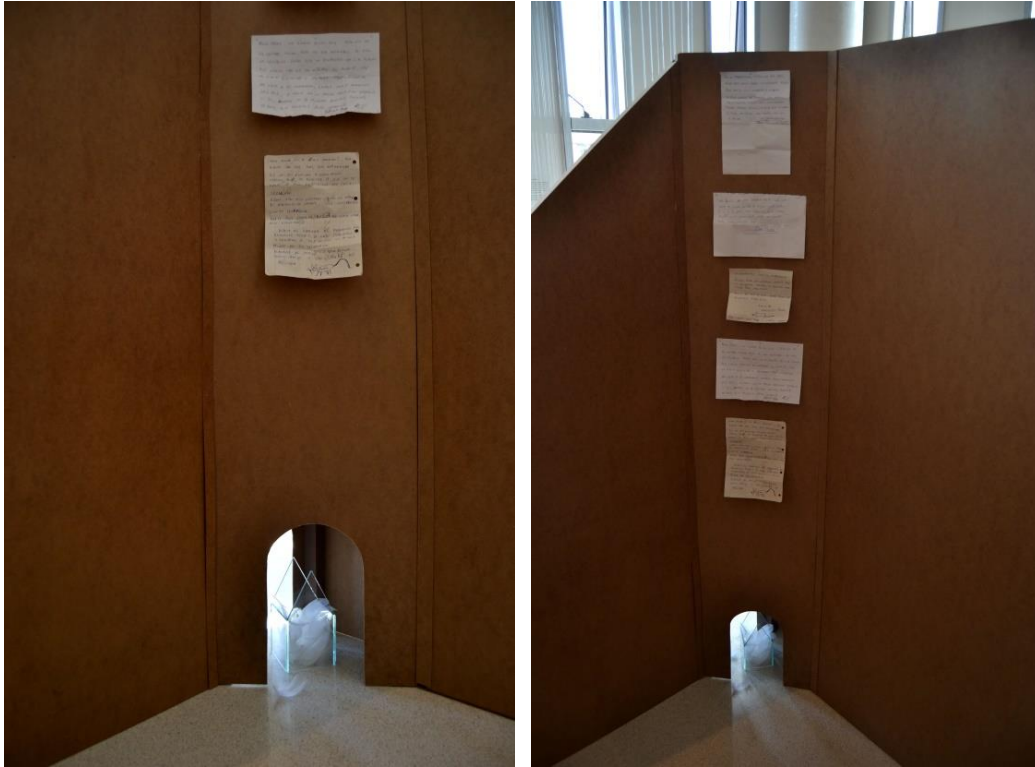
Estas palabras me motivaron a acompañar la instalación con plumas blancas, colgando desde el techo, forman una especie de cortina que obliga al espectador a agacharse para pasar por allí, de este modo también su mirada se dirige a la casa que está escondida en el hueco.

En este hogar, durante el periodo que lo habité fue donde comenzaron a darse parte de los recuerdos que habitan mi mente, fue donde yo empecé a tomar consciencia de las cosas, a formarme como persona, a tomar mis propias decisiones, a ser más libre en mis elecciones. Después llegó el momento de partir y dejar ese espacio. Las plumas, por tanto, son también símbolo de partida, como cuando un pájaro echa a volar, muchas veces puede dejar ahí sus plumas, a pesar de haber alzado el vuelo, deja un rastro en su camino. Y es en este hogar en el que por primera vez fui consciente de que una parte de mí, una parte de mi vida iba a quedarse allí para siempre.

Esta casa con plumas en su interior, presenta su tejado completamente abierto, precisamente porque ya había un comienzo anterior de esta familia en otro lugar, pero aquí continué desarrollando mi vida y la persona que soy ahora. Y a pesar de que fue en ese hogar donde, como decía antes, se quedó una parte de mi ser, debía permanecer abierto para permitirme seguir creciendo cada día.

Irene Aguilar Ferrer, *Desarrollo* (2018). Vista general y detalles de la pieza.

Irene Aguilar Ferrer, *Desarrollo* (2018). Vista posterior de la pieza.

2.2.4. *Mudanza*

Esta pieza representa la primera casa en la que estuve en la ciudad de Huesca, a donde me mudé cuando nos marchamos de Utrillas.

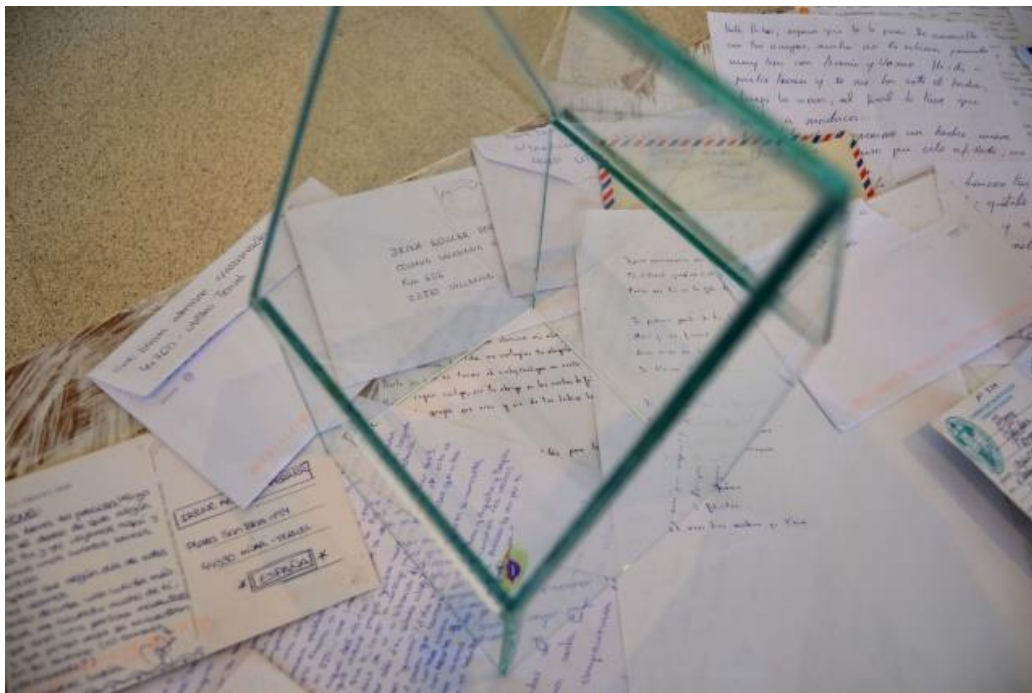
En esta casa viví parte de mi infancia y mi adolescencia. Junto a ella se encuentran distintas cartas, unas están relacionadas con la casa anterior, son cartas que recibía de las amistades que había dejado atrás en Utrillas. El resto de cartas, papeles o documentos dan cuenta de momentos importantes que sucedieron mientras yo vivía en esa casa. Peregrinaciones, palabras de mis padres, regalos de mi hermana, mi primer amor o mis mejores amigas están representadas en esta pieza.

Mudanza representa el hogar y la vida que dejé atrás, para transformarse en algo mejor, en una vida nueva donde han aparecido nuevas personas para quedarse y las que ya estaban han demostrado que permanecen a mi lado, siguen estando ahí. Cada una de estas personas ha tenido un hueco en este hogar, ha formado parte de ese lugar, mi espacio, donde les he recibido, y han terminado formando parte de mí y de mi modo de ser y habitar.

Esta casa está cerrada completamente porque al igual que *Origen* es la casa que más importancia y peso ha tenido en mi vida, y a pesar de que no todo ha terminado en este hogar, que todo continúa, todos esos recuerdos que se quedaron permanecen allí encerrados y de alguna manera concluyen con una etapa de mi vida.

Irene Aguilar Ferrer, *Mudanza* (2018). Vista general.

Irene Aguilar Ferrer, *Mudanza* (2018). Detalle de la pieza.

2.2.5. *Impulso*

Esta pieza representa la última y actual casa-hogar situada en la misma ciudad que la anterior, en Huesca.

En esta casa llevo viviendo alternativamente casi tres años, alternativamente porque durante este tiempo he estado estudiando en otra ciudad, casualmente la ciudad donde todo comenzó, Teruel, y durante el curso acudo allí algún fin de semana, sin embargo, a pesar de ello, he llegado a considerarla mi hogar.

Esta pieza está rodeada por espejos porque es un reflejo de lo que soy ahora, el espejo utilizado no refleja fielmente la realidad. Esto se debe a que yo no pretendía que el espectador se viera reflejado a sí mismo a la perfección, el reflejo que pueden estar observando podría ser el suyo o por el contrario no reconocerse a sí mismos o creer que es uno mismo cuando en realidad no lo es. Con esto quería representar que continuamente estamos cuestionándonos cada hecho que sucede en nuestra vida, las múltiples decisiones que tenemos que tomar día tras día, los errores que cometemos, los momentos que actuamos erróneamente llegando incluso a no conocernos en nuestros propios actos.

Esta casa está abierta por su tejado completamente, puesto que es la última de todas y representa el momento actual de mi vida, en el que todavía me queda mucho por aprender, que crecer, que descubrir, redescubrir y ser.

Irene Aguilar Ferrer, *Impulso* (2018). Vista general.

Irene Aguilar Ferrer, *Impulso* (2018). Detalle de la pieza.

2.2.6. *Introspección*

Introspección es el título que he dado a la instalación en su totalidad, en el recorrido escultórico diseñado se integran las piezas descritas anteriormente, la temática general gira en torno a la memoria y el recuerdo relacionados directamente con mi vida personal.

La instalación dibuja un recorrido, una especie de laberinto junto a cada una de las piezas: *Origen*, *Partida*, *Desarrollo*, *Mudanza* e *Impulso*, pueden encontrarse diferentes elementos significativos e importantes para mí, que representan diversas personas y momentos que tuvieron lugar cuando yo habitaba estas casas, que con el paso del tiempo, pasaron a transformarse en hogares, tanto para mí como para el resto de mi familia.

Durante el montaje del recorrido tenía mis dudas sobre si pintar todos los elementos contruidos con blanco para que quedase más limpio o dejarlo de su color natural. Decidí tomar esta decisión una vez terminado el montaje para ver cómo funcionaba la estructura en el espacio, si el recorrido montado tenía más protagonismo o si la sala se apoderaba del montaje.

Una vez montado pude darme cuenta de que cobraba por sí solo un enorme protagonismo, conseguí apropiarme del espacio, debido a la presencia y la energía que adquiría la estructura decidí dejarla en su color natural pintando solo algunas de las partes de blanco, para reforzar puntos concretos en el recorrido. Por otra parte, el color de la madera daba cierta calidez al espacio, que si lo hubiera pintado todo de blanco se habría perdido, y dado el tema que trato en esta instalación, con esa calidez conseguía acercarme un poco más a la del hogar, una forma de sentir los lugares que habitamos que deseaba transmitir al espectador.

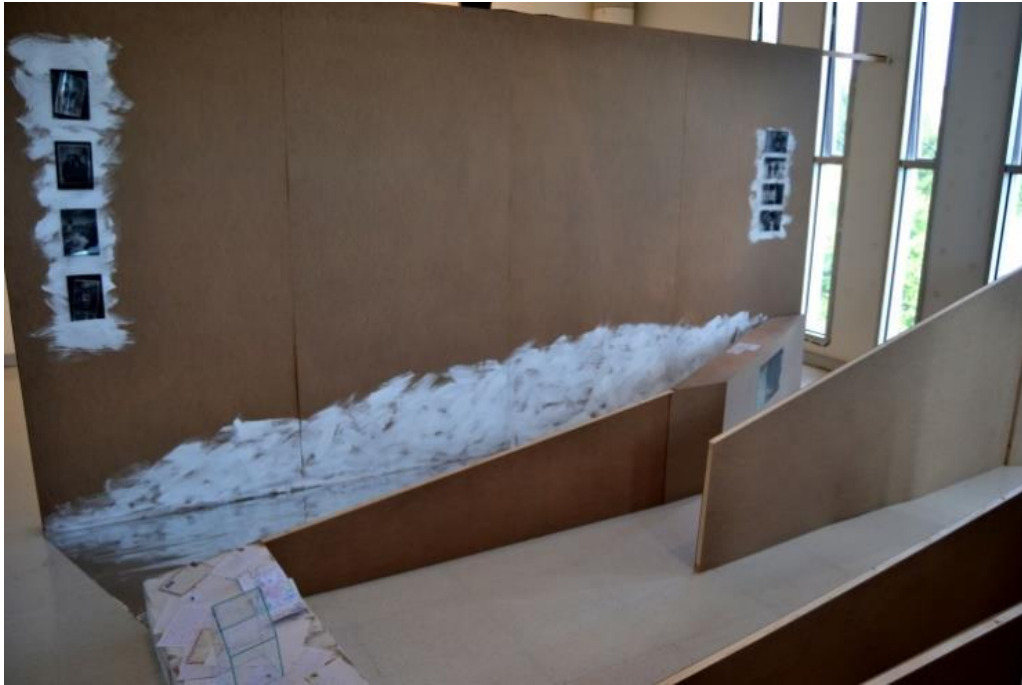
Como ya he indicado, algunas zonas del recorrido fueron pintadas de blanco, de una manera fresca y natural, con una brocha grande, con pinceladas muy sueltas, dejando espacios sin pintar.

Pinté la zona inferior que rodeaba al espejo situado en el suelo de la pieza *Impulso*, para que el color blanco proyectara con mayor potencia la luz que se reflejaba en los espejos. Por el mismo motivo, pinté la pared de madera que cerraba el espacio formado en la pieza *Origen*, además las otras tres paredes de este espacio también eran blancas, por lo que se unificaba todo. En cuanto a la iluminación de esta parte de la exposición, un único foco proyectaba luz desde el techo sobre la casa colgante, además añadí un foco sobre la pared que yo misma había construido y que enfocaba hacia la casa. Con ello se creaban sombras de los hilos de pescar sobre la pared.

A lo largo del recorrido, coloqué impresas en acetato fotografías antiguas recuperadas de mi familia, imágenes de mi infancia y fotografías de las puertas de las distintas casas, a las que regresé para inmortalizarlas. Para darles una mayor importancia pinté también de blanco la superficie sobre la que las iba a colocar, siguiendo con la misma dinámica, creando manchas con pinceladas sueltas.

También para destacar pinté la pequeña columna que cobijaba la casa de cristal que representa a la casa de Utrillas, apoyada en el suelo como si de su escondite se tratase, además así conseguía crear una unión con el color blanco de las plumas que también forman parte de la obra. Por último y por el mismo motivo, pinté el soporte sobre el que se apoya la pieza *Mudanza*.

Finalmente, el resultado fue un recorrido de madera, formado por distintas secciones que guiaban al espectador hacia las distintas piezas ubicadas a lo largo de él, destacando con color blanco aquello que quería que cobrase más protagonismo.

Irene Aguilar Ferrer, *Introspección* (2018). Detalle del recorrido de la exposición

2.2.7. Presupuesto

A continuación muestro el presupuesto de la obra completa, desglosando los materiales empleados y su utilización. El importe total queda destacado al final en color amarillo.

Material	Descripción	Nº uds	Precio Unidad	Total (€)
Cristal flotado 4mm	Construcción de las casas de cristal	36	4,00	144,00
Cortavidrios Wolcraft	Cortar cristales	1	6,25	6,25
Escuadra de ensamblar	Unir cristales	1	9,20	9,20
Silicona neutra acristalamiento Axton 310 ml. Transparente	Unir cristales	2	4,09	8,18
Pistola silicona bricolaje Burcasa	Aplicar silicona	1	1,29	1,29
MDF estandar sub cubrir, 2mm grosor 2440x1220mm	Construcción del recorrido	26	5,05	131,30
Listón rectangular pino abeto 2500mm sección 30x30mm	Construcción del recorrido	40	2,65	106,00
Listón rectangular pino abeto 2500mm sección 60x20mm	Construcción del recorrido	12	3,94	47,28
Nylon Daiwa Exceler 0,50	Conforma la pieza <i>Origen</i>	2	11,55	23,10
Nylon Kali Force One 1000 MT 0,30	Conforma la pieza <i>Origen y Desarrollo</i>	4	7,20	28,80
Plantas variadas	Conforma la pieza <i>Partida</i>	9	2,00	18,00
Lámina espejo recortable, plástico plateado 58x150 cm	Conforma la pieza <i>Impulso</i>	5	9,99	49,95
Plumas de ganso 250 pcs blanco natural	Conforma la pieza <i>Desarrollo</i>	1	9,99	9,99
Tornillos 3,5 x 45	Construcción del recorrido	1	4,00	4,00
Tornillos 4x20	Construcción del recorrido	1	4,00	4,00
Clavos de pistola 14 mm	Construcción del recorrido	2	10,00	20,00
Ángulos bicromatado 40x40	Construcción del recorrido	40	0,04	1,60
TOTAL BRUTO: recursos materiales obra				612,94
Gastos derivados del transporte de la obra				78,65
5% Imprevistos				34,57
TOTAL PRESUPUESTO obra completa				726,16

2.3. Fase 3: Exposición

2.3.1. Embalaje y transporte

Respecto al embalaje y el transporte de las piezas, lo más complicado y costoso fue el transporte del recorrido realizado con madera. Debido a su envergadura fue necesario el alquiler de una furgoneta de transporte para poder trasladar los distintos módulos realizados.

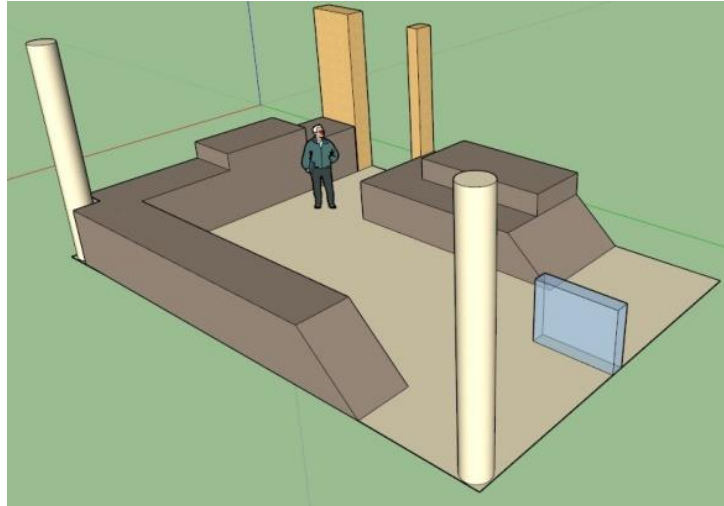
Todas las piezas realizadas en cristal fueron envueltas en plástico de burbujas y metidas en cajas de cartón, rellenas con papel para que no se movieran durante el transporte.

El resto de los elementos que formaban la instalación como el papel espejado, las cartas o las plumas, fueron metidos en sus embalajes originales para que su conservación fuera más favorable, y todo ello en cajas de cartón para conservarlo agrupado. Otros elementos como las plantas con la tierra fueron replantadas en otro lugar para que no se murieran.

2.3.2. Diseño del espacio expositivo y montaje

Una vez desarrollada la idea en torno a la que iba a girar ese proyecto fue necesario pensar el diseño del espacio expositivo y la manera en que iba a colocar las distintas piezas que conformarían mi exposición.

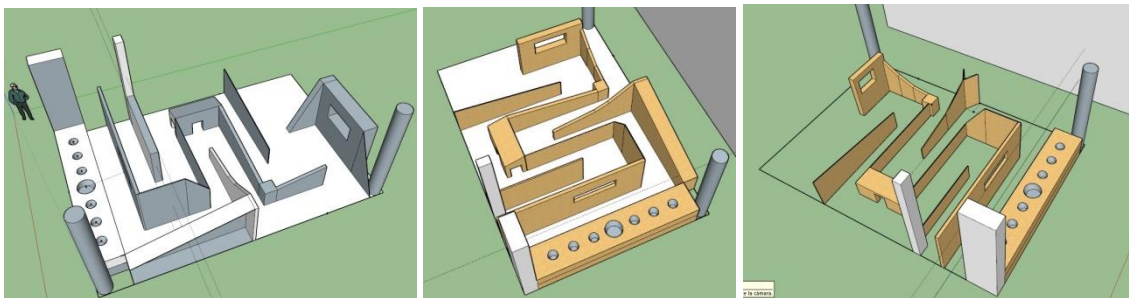
La idea inicial fue desarrollar diferentes pedestales, de gran tamaño y con distintos materiales, como cartón, madera, cristal o plástico. Sin embargo, posteriormente vi que era necesario que las piezas se integraran en el espacio que estaba diseñando y que esos pedestales no fueran tan solo unos meros soportes para mis piezas, sino que significaran algo en la instalación.

Diseño 1 del espacio expositivo.

A partir de ahí comencé a trabajar con ese concepto y surgió la idea de realizar un recorrido que guiara al espectador por la sala y por cada una de las piezas, un circuito cerrado donde el observador pudiera apreciar todas las piezas dos veces, primero en sentido ascendente y al regreso en sentido descendente.

A continuación se encuentran los primeros bocetos de las ideas para el diseño del espacio expositivo realizados en tres dimensiones.

Diseños 2, 3 y 4 del espacio expositivo.

Después de realizar varios bocetos y modificaciones desde la primera idea de recorrido llegué al diseño final, este último realizado en su totalidad con madera.

Para aproximarme a la experiencia en el espacio, llevé a cabo los distintos bocetos en 3 dimensiones y coloqué en el suelo de la sala con cinta negra un recorrido que creía definitivo y comprobar cómo quedaría en el espacio y cómo se verían las distancias en

el plano real, lo que me llevó a realizar un último cambio del diseño para corregir ciertas distancias que se quedaban pequeñas o demasiado grandes.

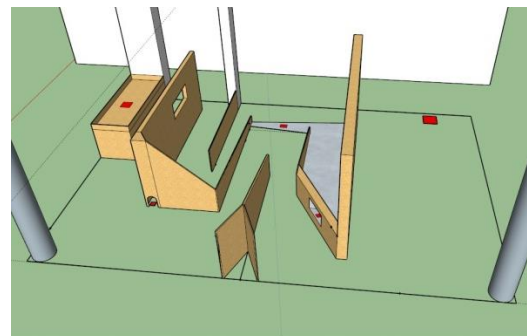
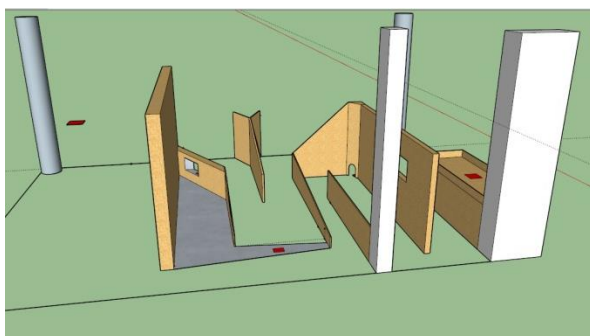

Recorrido 1 en el espacio expositivo.

Recorrido 2 en el espacio expositivo.

A continuación muestro los bocetos definitivos realizados en tres dimensiones, la entrada se encuentra entre los dos pilares blancos, en primer plano a la derecha en la imagen de la izquierda, dividida nada más entrar por una pared de madera. El recorrido comienza por el lado derecho de esta pared, continúa por el resto de la sala observando las diferentes piezas, marcadas en el boceto con un cuadrado rojo, hasta llegar a la última, ubicada a la izquierda del todo en la imagen de la izquierda. Se continúa el trayecto, en todo momento siguiendo hacia delante hasta finalizar en la misma puerta por la que se ha comenzado el camino, en este caso se sale por el lado izquierdo de la pared de madera que nombraba al principio.

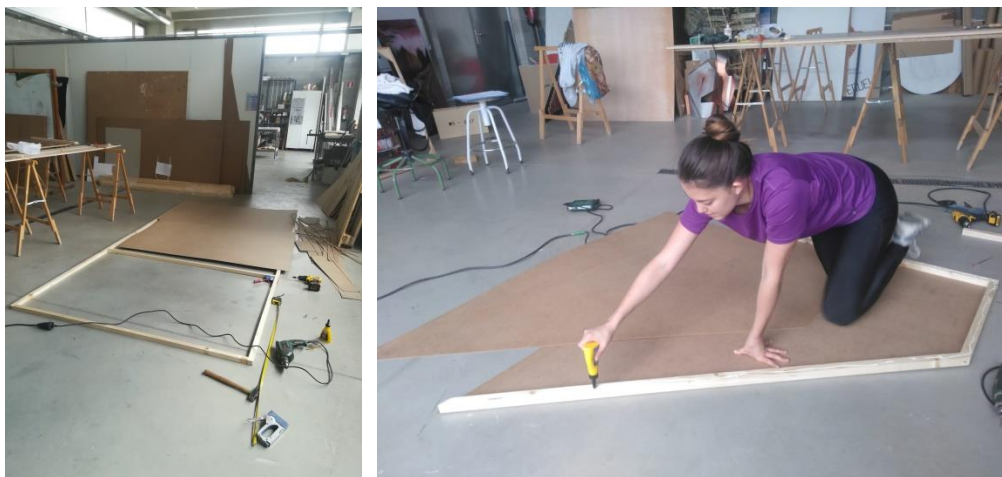
Diseño final del espacio expositivo.

Una vez diseñado el espacio fue necesario comenzar con la producción de las piezas de madera que iban a crear el recorrido de la exposición en el espacio.

En primer lugar tuve que cortar cada uno de los tablonos y listones que según las medidas necesarias para su montaje. Realicé una estructura interna para cada uno de los distintos módulos que iba necesitar con listones de sección cuadrada, de 3 cm. de lado para las piezas de menor tamaño y de sección rectangular de 2 cm por 5 cm para las piezas de mayor tamaño. Estos listones van unidos entre ellos mediante tornillos, cola blanca y grapas para que tuvieran una sujeción y resistencia mayor. Posteriormente recubrí estas estructuras con tablonos de madera DM de 2 mm. de grosor, para fijar los tablonos a dicha estructura utilicé cola blanca y una pistola de clavos para que pasaran lo más desapercibidos posible.

Proceso de montaje de los módulos, corte y montaje de las estructuras internas.

Proceso de montaje de los módulos, montaje de las estructuras internas y unión de los tablonos.

Los módulos más grandes tuve que montarlos por secciones, ya que este trabajo lo estuve realizando en el taller y tenía que subirlo para el montaje a la sala escogida para

la exposición, y por su tamaño y peso algunas de ellas no hubiera podido trasladarlas al espacio sin seccionarlas. Una vez en la sala comencé a unir unos módulos con otros mediante tornillos y pequeñas escuadras metálicas de ángulo de 90 grados.

Proceso de montaje en la sala.

Proceso de montaje en la sala.

Irene Aguilar Ferrer, *Introspección* (2018). Vista de la exposición, día de la inauguración.

2.4. Fase 4: Difusión

2.4.1. Cartel y hoja de sala

El diseño del cartel presenta un estilo sencillo, quería que diera una imagen sencilla, limpia y que representara mi exposición de una manera muy clara.

Para ello utilicé una fotografía de una de las casas de cristal y para el título empleé una fotografía de las utilizadas en la instalación. Realicé también unas invitaciones que tenían el mismo diseño y distinto formato.

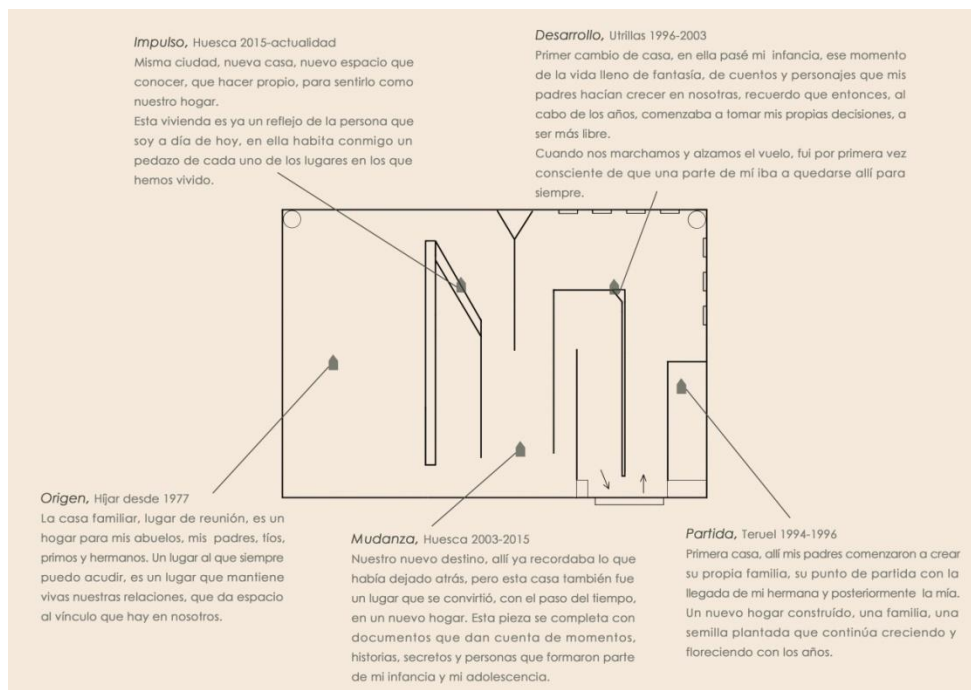
Cartel de la exposición e invitación.

Para la hoja de sala realicé un formato desplegable, en el que aparecen por un lado, la imagen del cartel, la información sobre la exposición, una breve explicación de la instalación y los agradecimientos.

Por el otro lado incluí un plano de la sala donde se muestra el recorrido de la instalación, con la ubicación de cada una de las cinco piezas y una breve sinopsis sobre las mismas.

Cara principal de la Hoja de Sala.

Reverso de la Hoja de Sala.

2.4.2. Estrategias comunicativas

Para que la exposición fuese vista por el mayor número de personas posible y para que acudiera gente a la inauguración hice difusión. Para ello coloqué el cartel por diferentes lugares del Campus de Teruel. Realicé unas invitaciones que dejé en el casillero de todos los profesores del Grado de Bellas Artes.

Invitaciones realizadas para los profesores.

Además publiqué la información sobre la exposición en redes sociales como *Facebook* e *Instagram* para que se compartiera al mayor número de personas posible.

Contacté con el *Diario de Teruel* para que acudieran a la inauguración si era posible para documentarla y hacer noticia de ella.

Noticia publicada en el *Diario de Teruel* el día 22/06/2018.

CONCLUSIONES

Como conclusión final, debo decir que estoy bastante orgullosa de lo que he conseguido con este trabajo.

Cuando comencé con este proyecto, por mi cabeza jamás se hubiera pasado lo que he terminado realizando. Para mí ha sido una **superación**, ver que **he sido capaz de crear** una estructura con madera de tal envergadura, y me he demostrado a mí misma que si quiero algo, soy capaz de conseguirlo.

Han sido cinco semanas de trabajo de montaje sin parar, desde primera hora de la mañana hasta la noche, incluyendo además todos los meses previos: pensar la idea, realizar la investigación, configurar las obras, desarrollar todo el proyecto, montar, exponer y realizar la presente memoria, en cuyo proceso también he aprendido mucho.

Haber conseguido **realizar** una instalación, con un recorrido tan grande, que ya podría considerarse por sí solo una pieza y además otras cinco piezas, realmente pienso que puedo estar contenta con el trabajo realizado.

También me he dado cuenta de **cómo he cambiado respecto a mi manera de pensar y de crear** y cómo han ido evolucionando mis ideas, ya solo por este hecho siento que he crecido. El trabajo final de grado me ha ayudado a consolidar los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera en Bellas Artes, y además me ha puesto a prueba, una prueba que creo haber superado, no sin dificultades y asumiendo grandes retos, que nunca antes me había planteado. Gracias a las responsabilidades que he asumido en este trabajo me siento capaz de afrontar futuras situaciones con una mayor seguridad.

Bibliografía

HALBWACHS, M. 1991. *Revista de Cultura Psicológica*. México: UNAM-Facultad de Psicología. Citado en: HALBWACHS, M. 2002. *Fragmentos de La Memoria Colectiva*. Traducción de Miguel Ángel Aguilar. Athenea Digital.

HALBWACHS, M. 1968. *La mémoire collective*. París: PUF. Citado en: HALBWACHS, M. *Memoria colectiva y memoria histórica*. Traducción de Amparo Lasén. REIS

PEREC, G. 2001. *Especies de espacios*. Traducción de Jesús Camarero. Barcelona: Montesinos.

BACHELARD, G. 2000. *La poética del espacio*. Traducción de Ernestina De Champourcin. Argentina: Fondo de cultura económica.

OUTEIRO, E. 2011. *Cabañas para pensar*. Comisariado por Alfredo Olmedo y Alberto Ruiz de Samaniego. Madrid: Maia Ediciones.

Recursos online

Cabañas para pensar, [en línea], *Círculo de Bellas Artes de Madrid*, 2016, <https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/cabanas-pensar/> [Consulta: 28/02/2018]

MARTÍNEZ, R. *Cabañas para pensar*, [en línea], *Blog del círculo*, 26 marzo 2015, <https://www.circulobellasartes.com/blog/cabanas-para-pensar/> [Consulta: 28/02/2018]

Montaje-Cabañas para pensar, [en línea], *Fundación Cerezales Antonino y Cinia*, 27 noviembre 2014, https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/montaje_-cabanas-para-pensar/ [Consulta: 28/02/2018]

Cabañas para pensar, [en línea], *Fundación Cerezales Antonino y Cinia*, <https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/actividad/cabanas-para-pensar/> [Consulta: 28/02/2018]

Chiharu Shiota: espacios de la memoria y el olvido, [en línea], *Cultura Colectiva*, 28 octubre 2013, <https://culturacolectiva.com/arte/chiharu-shiota-espacios-de-la-memoria-y-el-olvido/> [Consulta: 28/02/2018]

Chiharu Shiota, [en línea], *Strozzina*, <http://www.strozzina.org/en/artists/chiharu-shiota/>
[Consulta: 28/02/2018]

Cabañas para pensar, [en línea], *Centro José Guerrero*,
<http://www.centroguerrero.es/expos/cabanas-para-pensar/> [Consulta: 05/03/2018]

VALCÁRCEL, M. *Doris Salcedo: El arte como cicatriz*, [en línea], 1 Marzo 2015.
<http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/406-doris-salcedo-el-arte-como-cicatriz> [Consulta: 14/03/2018]

Doris Salcedo, [en línea], 24 enero 2018, https://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Salcedo
[Consulta: 14/03/2018]

Christian Boltanski, [en línea], 30 octubre 2017,
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Boltanski [Consulta: 14/03/2018]

Mario Merz, [en línea], 29 octubre 2017, https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz
[Consulta: 17/03/2018]

Arte Povera- Mario Merz, [en línea], 8 julio 2014,
<https://hdaisec.wordpress.com/2014/07/08/arte-povera/> [Consulta: 17/03/2018]

Atlas Walter Benjamin, [en línea], *Circulo de Bellas Artes*,
<https://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=217> [Consulta:
21/03/2018]

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Per Barclay*. Catálogo [en línea],
<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/barclay> [Consulta: 14/04/2018]

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Senza titolo (Sin título)*. Catálogo [en
línea], <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/senza-titulo-sin-titulo> [Consulta:
14/04/2018]

Tomás Saraceno, [en línea], 22 marzo 2018,
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Saraceno [Consulta: 30/04/2018]

SÁLICHE, L. *Tomás Saraceno: el universo entre telarañas*, [en línea], *infobae*, 6 abril
2017, <https://www.infobae.com/cultura/2017/04/06/tomas-saraceno-el-universo-entre-telaranas/> [Consulta: 30/04/2018]

CENTENERA, M. *Un laberinto cósmico tejido por 7000 arañas*, [en línea], *el país*, 7 abril 2017, https://elpais.com/cultura/2017/04/06/actualidad/1491512380_023042.html [Consulta: 30/04/2018]

Índice de figuras

Fig. 1- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Senza titolo (Sin título)*, Catálogo [en línea], <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/senza-titulo-sin-titulo> [Consulta: 14/04/2018]

Fig. 2- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, *Igloo del Palacio de las Alhajas*, Catálogo [en línea], <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/igloo-palacio-alhajas> [Consulta: 30/4/2018]

Fig. 3- *Tomás Saraceno: Cómo atrapar el universo en una telaraña*, [en línea], *Buenos Aires ciudad*, <http://www.buenosaires.gob.ar/museoartemoderno/tomas-saraceno-como-atrapar-el-universo-en-una-telarana> [Consulta: 30/04/2018]

Fig. 4- *Chiharu Shiota*, [en línea], <http://www.chiharu-shiota.com/en/works/?y=2016> [Consulta: 30/04/2018]

Fig. 5- *Bitácora de la incertidumbre: día 9, los nombres de las víctimas se tomaron la Plaza de Bolívar*, [en línea], <http://pacifista.co/bitacora-de-la-incertidumbre-dia-9-los-nombres-de-las-victimas-se-tomaron-la-plaza-de-bolivar/> [Consulta: 30/06/2018]

Fig. 6- *Jochen Gerz, el artista de los monumentos a la memoria*, [en línea], *arqa*, <http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/jochen-gerz-el-artista-de-los-monumentos-a-la-memoria.html> [Consulta: 30/06/2018]

Fig. 7- *Christian Boltanski: poner en obra la ausencia*, [en línea], *Atlas*, <https://atlasiv.com/2015/11/16/christian-boltanski/> [Consulta: 30/06/2018]