

PONER LAS CARTAS SOBRE LA MESA

RÉPLICA AL PASADO

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Facultat de Belles Arts

Maria López Ribera

Niub:18052064

Tutora: Eva Vila Pou

Curs 2019/2020

TFG Gravat

Departament d'Arts Visuals i Disseny

Secció de Processos Artístics i Edició

Facultat de Belles Arts

Universitat de Barcelona

PONER LAS CARTAS SOBRE LA MESA
RÉPLICA AL PASADO

RESUMEN

Dejémoslo claro

Poner las cartas sobre la mesa es un proyecto que parte de un conjunto de vivencias experimentadas a partir de una relación sentimental pasada. Con esta propuesta, se pretende mostrar, de qué forma uno de los protagonistas responde a aquello que tuvo tanta importancia. Esto se desarrolla en forma de réplica, remitiendo a los sentimientos más íntimos, a partir de objetos de su archivo privado personal que guardan vínculo con esta relación.

El objetivo es rastrear la vivencia a partir de los objetos. Para llevar esto a cabo, se ha trabajado desde la sinceridad y la introspección, con la intención de dejar al descubierto la historia que estos escondían.

Así, se pretende crear un diálogo entre el rastro y la réplica, que se estableció tras esta relación. Sacando a la luz todos aquellos objetos impregnados del sentimiento creado por la situación vivida, se quiere dar por finalizada la etapa que esa representa.

PALABRAS CLAVE: Réplica, rastro, objeto, pasado, impresión, catarsis.

ABSTRACT

Poner las cartas sobre la mesa is a project that starts from a group of experiences lived in a past sentimental relationship. The goal of this proposal is to show how one of the main characters responds to those things that were once so important. This is developed as a replica, referring to the most intimate feelings, from objects of the beloved's personal private archive that are linked to this relationship.

The target is to trace the experience through objects. To carry this out, work has been done from sincerity and introspection, intending to uncover the stories that were hidden behind these objects.

Thus, creating a dialogue between the trace and the replica established after the relationship. Exposing all those objects coated with the feelings created by the experience is a way to put an end to the stage it represents.

KEYWORDS: Replica, trace, object, past, print, catharsis.

ÍNDICE

Rastros que me preceden **11**

Quién me inspira **21**

Poner las cartas sobre la mesa **33**

Réplica al pasado **49**

El desenlace **63**

Fuentes documentales **64**

RASTROS QUE ME PRECEDEN

(Antecedentes)

Un gran conocedor de la huella es Georges Didi-Huberman, que ejerció como comisario en el museo Georges Pompidou de París en la exposición titulada *Empreinte* en 1997. Allí hizo una recopilación de obras de varios artistas que trabajaban a partir de la huella. Este filósofo e historiador de arte entendía la impronta como una producción de tejido de relaciones materiales que dan lugar a un objeto en concreto, que incluye un conjunto de relaciones abstractas, mitos, fantasmas, conocimientos, etc.

*"Faire une empreinte, c'est toujours produire un tissu de relations matérielles qui donnent lieu à un objet concret (par exemple une image estampée), mais qui engagent aussi tout un ensemble de relations abstraites, mythes, fantasmes, connaissances, etc."*¹

Segun el Dic2²: la palabra empremta: *Senyal que un cos premut contra un altre de més tou deixa sobre aquest*.³ Por lo tanto hacer una huella consiste en crear una marca sobre una superficie mediante la aplicación de presión que deja una señal como constancia de algo físico o simbólico.

Las huellas nos preceden, estas han estado presentes desde el inicio de la humanidad como cómplices de nuestra existencia y constancia de nuestra capacidad creativa. *"A Lascaux, vint mil anys abans de la nostra era, mentre els homes s'esmerçaven en deixar-nos els seus primers dibuixos i pintures, descobrien meravellats les seves pròpies petjades i la dels animals gravades damunt del fang o la neu. Fruit d'aquesta casualitat, l'home albira en aquests senyals quelcom que li enriquirà la seva futura existència."*⁴

Personalmente desde que tengo conocimiento, siento la necesidad intrínseca en mi de crear huellas y otorgarles importancia.

¹ George Didi-Huberman A. Eva Vila Pou. (2018) *Atemporalitat i persistència de l'empremta en l'acte creatiu*, (Tesis doctoral), Universitat de Barcelona, Barcelona. p.310

² Diccionari de l'institut d'estudis catalans

³ Para explicar bien los conceptos clave he decidido complementar la búsqueda de significados utilizando el diccionario en catalan online Dic2 que me da definiciones más completas que las que me ofrece la Rae

⁴ Eva Vila Pou. (2018) *Atemporalitat i persistència de l'empremta en l'acte creatiu*, (Tesis doctoral), Universitat de Barcelona, Barcelona. p.33

El primer contacto que tuve con algún tipo de huella, dice mi madre que fue con un año y medio. Mis padres siempre me habían propuesto actividades plásticas desde pequeña, y mi preferida siempre fue la plastilina. Es el primer juego que recuerdo, sacaba la masa del bote, la moldeaba y dejaba los deditos marcados. Después observaba qué hueco había dejado. Supongo que siempre me ha parecido muy interesante la acción de generar un pequeña marca.

Segun la Rae⁵ rastro es: *Vestigio, señal o indicio de un acontecimiento*. Bajo mi punto de vista entiendo el rastro como un conjunto de huellas que forman un recorrido o agrupación. El rastro que estas generan tiene como objetivo dar referencia o llevarnos al motivo que lo origina.

En mi infancia, como a todos los niños, me dieron papel y lápices de colores para que garabateara cosas sin sentido. Lo que más me gustaba era acercarme a ver cómo de la punta del lápiz, salía una línea de color que lo perseguía, era como su sombra. Me fascinaba la incesante creación de ese objeto respecto a su propio rastro. Todo eso lo recuerdo ahora, entonces no tenía ni idea de por qué me llamaban tanto la atención esos detalles.

Desde siempre, he sido de esas personas románticas que recopilan todo aquel papelito, tíket, notita o foto representante de experiencias especiales en la vida. Tengo la necesidad de guardarlo en cajitas, consiguiendo tener una colección muy variada de recuerdos.

Me he dado cuenta de que como el lápiz que crea el trazo que le persigue, yo también he creado mi propio rastro. La acumulación de objetos amplía la colección de recuerdos constantemente y por lo tanto forman el rastro de las experiencias que vivo.

Conforme crecí y después de muchas clases de dibujo, volví a fijarme en la persecución de la línea al lápiz que la creaba. Empecé a dibujar al natural con línea continua consiguiendo el rastro del trazo, pero también empecé a encapsular cosas que veía. Siempre he hecho dibujos al natural para dejar constancia de los viajes o ocasiones especiales, así recopilo y traspaso al papel, la marca que estas vivencias dejan sobre mi persona. Esta manera de trabajar se ha establecido sin darme cuenta y en paralelo a la acumulación de objetos. Ambas consiguen crear huellas simbólicas en forma de recuerdos.

⁵ Real academia española

Además durante mis estudios en la facultad de Bellas artes, me di cuenta de que el grabado era una manera de hacer huellas. La técnica del grabado consiste en incidir sobre una matriz creando un relieve mediante la acción de grabar, después se entinta y se estampa sobre una superficie. Creo que por eso mostré interés de manera casi intuitiva, ya que esta técnica guarda mucha relación con las ideas que me incitan a crear.

Así fue cómo empecé a desarrollar el proyecto *Carboncillo*. Esta propuesta se construye a partir de los anteriores conceptos y se combinan con mi forma de trabajar influenciada por la presencia de la huella y los rastros.

Siempre he leído mucho, historias mitológicas griegas, clásicos de la literatura inglesa y americana, pero sobre todo cuentos. Cuando descubrí la recopilación de cuentos de los hermanos Grimm, empecé a hacer un análisis de los personajes y su manera de actuar. A partir de reflexiones sobre la psicología del cuento planteados en el libro *La bruja debe morir*⁶, descubrí el paralelismo de los 7 pecados capitales con los personajes de dichos cuentos.

Como lectora investigué cómo los pecados capitales, quedaban representados en los personajes de los cuentos de mi infancia. Dichos pecados son: la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia.

Entonces me planteé cómo los significados de estos valores quedaban representados en mis propias experiencias y actitudes, otorgándoles diferentes maneras de representación. Fue entonces cuando elegí uno de ellos: la ira.

Entendiendo la ira como un sentimiento de indignación que causa enfado, mi interés en esta cualidad me llevó a reflexionar en qué momentos de mi vida, este se había apoderado de mí. Este valor es expresado a través de la rabia que connota emociones como el resentimiento o la frustración.

Los motivos por los cuales hice esa elección, fueron determinados por el punto en el que yo me encontraba sentimentalmente y en el análisis de emociones que me causaba. A partir de estas ideas, trabajé ejerciendo una determinada acción sobre un objeto en concreto, un carboncillo de dibujo.

⁶ Cashdan, Sheldon (2017), *La bruja debe morir*, Barcelona España, Editorial Debate

La intención fue conseguir escenificar la ira mediante la creación de una metáfora visual en la que se tenía en cuenta, el objeto (el carboncillo), la acción que se ejercía sobre este (desmenuzar-lo) y la huella de esta acción como producto final.

¿Por qué un carboncillo?

La razón de utilizar esta herramienta de dibujo y no otra, fue por el significado que este guarda. La elección de este material me remite a la sencillez de los primeros garabatos perseguidos por su rastro. Además este fue uno de los primeros que utilicé al empezar a dibujar y uno de los que más uso hoy en día. Por lo tanto este actúa como factor con el que se me identifica a la hora de crear.

Otro de los motivos, es que este material tiene una gran facilidad para romperse y desmenuzarse mediante la aplicación de fuerza o presión, así se consigue un efecto de explosividad. Estas acciones las relacioné directamente como producto del sentimiento de la ira.

14

Como resultado final creé una serie de 14 estampas serigráficas, que tenían la intención de mostrar las huellas resultantes del cambio físico del objeto sometido a una acción.

Mientras creaba descubrí la aparición de pequeños rastros en el trazo que dejaba el material individualmente en cada obra. Además, a raíz de la ordenación lógica y sucesiva de las imágenes, también me di cuenta de la aparición del rastro formado por el conjunto de obras. Con la agrupación de estas ideas, me empezó a interesar mucho la creación de rastros que explican cómo el azar de las acciones crea cambios en la materia.

Considero que en los primeros indicios de rastros obtenidos en la anterior propuesta quedan poco definidos en relación a la importancia que esta idea tiene sobre el proyecto, por eso decidí seguir indagando respecto a la creación de estos, surgidos de la acción, el cambio, la inmediatez y el azar.

Carboncillo 4
Carboncillo 5
Carboncillo 6
53 x 47'5 cm
Serigrafía
2019

Por eso decidí crear un segundo proyecto en el que los objetivos principales fueran trabajar de manera más literal en la utilización de materiales y con las acciones para conseguir rastros. Así fue cómo surgió la propuesta del proyecto *Rastre*.

En la primera parte de la propuesta, cree una serie de 21 estampaciones a partir de los rastros que dejaban los carboncillos al pasar por debajo del tórculo de grabado. Este material de dibujo adquirió la autonomía de crear por sí solo las huellas que lo definían.

Como he comentado anteriormente, crear a partir del cambio, la inmediatez de las acciones y el azar fueron las premisas a seguir. Consiguiendo imprimir sobre el papel, el rastro de la materia desprendida del carboncillo, como resultado de la acción de ejercer presión en movimiento. De este modo los cambios en la materia y las marcas que dejan, conforman una nueva manera de entender y crear rastros.

Estas estampaciones se complementaron incorporando un audio que reproducía el sonido de la acción de resquebrajar los carboncillos bajo el torculo de grabado. Así la obra adquiría una nueva faceta sensorial y por lo tanto quedaba al descubierto un nuevo rastro auditivo.

Finalmente titulé este conjunto de obras: *Trencar*. Este título definía el modo de trabajo y por lo tanto mostraba la intención final de la obra.

Trencar
16,5 x 35 cm
Monotipia sobre papel canson.
2019

En la segunda parte de la propuesta, quise seguir explorando la idea de acción para formar rastros. Por lo tanto la inmediatez de la acción de estampar cobró mucha más presencia e importancia.

Esta vez creé monotipias, impresiones únicas hechas a partir de los pasos y movimientos que yo misma hacía con las piernas y pies. De este modo conseguí estampas de mis propias huellas que me hicieron partícipes de la acción.

Complementando las monotipias, incluí estampaciones creadas a partir de la técnica serigráfica y una tinta especial que, con la aplicación de calor, adquiría cierto relieve. La necesidad de incluir esta segunda capa de información, fue por el motivo de querer mostrar el objeto utilizado como tampón, una bota Dr Marten. Esta es una seña de identidad que hace que la obra adquiera una faceta más personal con la interacción de dejar huella con los zapatos de la persona que crea la pieza.

18

Finalmente obtuve un conjunto de imágenes a partir de la acción de mi propio cuerpo como matriz que deja una huella sobre una superficie. De este modo mis impulsos son entendidos como nuevas formas de rastro mediante la huella encima del papel. Esta propuesta la titulé: *Acció*, en referencia a la manera concreta de trabajar a partir de la técnica de la monotipia en el ámbito del grabado.

A raíz de los resultados obtenidos hice una reflexión acerca de los motivos personales que me incitaban a crear de ese modo. Así descubrí cómo en este tipo de obra, que me incluye como participante, se entreve una nueva manera de mostrar ideas de manera más personal, dejando ver lo privado para crear de una manera más sincera.

Acció
100 x 70 cm
Monotipia y serigrafía sobre papel canson
satinado.
2019

QUIEN ME INSPIRA

(Referentes)

Siguiendo el patrón de comportamiento de la raza humana, aquellos que nos consideramos artistas no quedamos exentos de recibir estímulos del mundo que nos rodea. A diferencia de aquellos que no crean arte, nosotros recurrimos a nuestros referentes en busca de inspiración que nos ayude en el proceso creativo. A partir de estas ideas podemos crear un nuevo lenguaje o realidad que nos permite expresar nuestras inquietudes a través del arte.

A los artistas nos pueden inspirar una gran variedad de motivos, situaciones, personas, pensamientos, ideologías y objetos. Aquellas cosas consideradas referentes, se definen como estímulos que nos aportan diferentes puntos de vista que nos llaman la atención y que nos influyen en nuestros pensamientos, moldean nuestras preferencias y gustos y determinan una parte de nuestra toma de decisiones.

A menudo tomo como referente las sensaciones o sentimientos que tengo en cada momento como punto de partida para empezar a crear. Aunque uno de los motivos más recurrentes es cuando me fijo en el pensamiento y opinión de aquellos con los que me asemejo y comparto ideas, éstos son los creadores, cineastas, escritores y artistas. También suelen influenciarme determinadas imágenes y composiciones, estas actúan como referencias estéticas que me llaman la atención por su apariencia.

Como explicaba en el apartado anterior, de pequeña me llamaba mucho la atención moldear plastilina y dejar marcas, pero también el trazo que sigue al lápiz al dibujar. Estos detalles también estuvieron presentes para el artista Alberto Giacometti, cuya obra es uno de mis referentes a la hora de desarrollar mis proyectos ya que su manera de trabajar me remite a la acumulación de huellas al modelar y de sus trazos pictóricos.

Como el periodista James Lord nos cuenta con todo detalle en el libro *Retrato de Giacometti*⁷, este artista le da mucha importancia al rastro de las pinceladas que dejan sobre el lienzo y cada uno de los trazos que se sobreponen mientras pinta.

*“Uno de los pinceles finos servía, junto con el negro, para ‘construir’ la cabeza, que creaba gradualmente mediante pequeñas pinceladas, unas sobre otras”*⁸

Además en la exposición temporal de 2019 en el museo Guggenheim Bilbao, me parecieron muy interesantes las esculturas expuestas como la de *Homme qui marche I*, en la que este artista esculpe de modo muy personal a partir de la acción de modelar con las manos dejando las marcas de sus dedos en sus icónicas esculturas.

⁷ Lord, James (2005) *Retrato de Giacometti*, Madrid España, Editorial La balsa de la Medusa.

⁸ Lord, James (2005) *Retrato de Giacometti*. p.77

Homme qui marche I
180,5 x 27,0 x 97,0 cm
Bronze
1960

Por otro lado, cuando fui desarrollando los conceptos obtenidos en los anteriores proyectos, me di cuenta que debía tener en cuenta otro tipo de referentes que trabajaran mas directamente con las definiciones de impronta y rastro. Estos referentes no creaban a partir de los mismos motivos que yo, pero si planteaban modos de trabajo que guardaban relación con algunas de mis prácticas e ideas troncales.

En ese momento recordé las obras de Yves Klein que me habían explicado en el instituto, entre las cuales se encontraba el proyecto *Antropometries* que posteriormente pude visionar en la página web del museo Tate Modern. En esta propuesta, el artista creaba una performance en la cual el mismo conducía a las modelos desnudas hacia una tela, mientras estas se cubrían de pintura del color azul Klein (color patentado por el artista) y estas estampaban sus cuerpos sobre una tela mientras una banda de músicos tocaba.

La impresión de cuerpos es una clara referencia a la utilización de la huella. Esta manera de trabajar la he tenido en cuenta en anteriores trabajos y ahora en este, ya que me interesan mucho las formas que ofrece el cuerpo como matriz para ser posteriormente impreso, en concreto las huellas dactilares de los dedos.

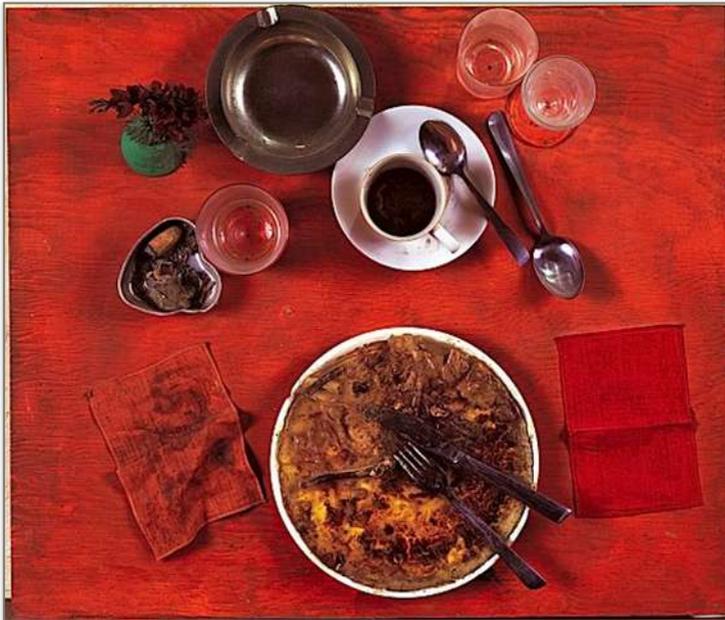
25

Anthropometries
Performance y estampación sobre tela
1960

Más adelante, cuando me empezaron a interesar los rastros formados por distintas huellas, me fijé en un tipo de obras concretas del artista Daniel Spoerri, las *Tableau Píege*. Estas son piezas construidas a partir de los restos de una acción.

Spoerri organizaba banquetes a los que invitaba a sus amigos, entre ellos artistas conocidos. La obra consistía en el proceso de organización de dicha comida y a su siguiente celebración. Como resultado final de la obra, el artista tomaba la composición resultante de la acción de comer y los restos que quedaban sobre la mesa para después exponerlos en la pared. El objetivo de Spoerri era detener el tiempo y fijar la realidad de las huellas que sus invitados dejaban sobre la mesa, para posteriormente convertirlas en su obra.

Este modo de creación me interesa por que trabaja capturando acciones que revelan las huellas de los acontecimientos. También es interesante cómo a partir de estas se puede dar referencia al individuo que la ejerce y el recorrido de señales que muestra a su paso. Este método de trabajo es una forma directa para capturar huellas que definan acciones y personas en concreto.

Eaten by Marcel Duchamp
Composición de objetos
1964

A medida que construía las ideas principales de este proyecto, descubrí que también hay artistas con los que comparto similitudes en los motivos o objetivos a la hora de plantear un proyecto artístico. De modo que me fijé en dos tipos de propuestas en las cuales se trabaja a partir de la representación de una persona mediante la poética de la ausencia de esta para contar un relato o suceso.

En primer lugar me atrajo mucho la filosofía que seguía Ana Mendieta en su propuesta para el proyecto *Tropic-Ana* expuesto en Madrid. Las obras que crea muestran el lado más íntimo del artista y su proceso creativo más personal. Me parece muy interesante cómo en las piezas, ella se muestra de manera no directa, es decir la identidad del artista no queda al descubierto. Por lo tanto se crea un paralelismo entre la imagen plasmada y el individuo al que se da referencia. Los dibujos y frottage que expone en esta ocasión son los que hizo durante su estancia en Roma, éstos funcionan como representantes de ella misma y de sus recuerdos de esa época en concreto.

La técnica del frottage es una buena manera para reproducir huellas. Esta técnica consiste en frotar un material contra el papel dejando al descubierto la huella o silueta del objeto que hay debajo. Me parece interesante cómo con la creación de este tipo de imágenes, esta artista puede contar historias que dejaron una huella sobre su vida y que hablan sobre ella sin hacer referencia directa a su persona.

El modo en que Mendieta crea durante la época que hizo estas obras, se acerca a mi objetivo de crear imágenes que me representen sin hablar directamente de mí. Mi objetivo también es utilizar otros recursos visuales que me sirvan como puente de enlace entre aquello que quiero mostrar y sobre quién quiero hablar.

Tropic-Ana
Frottage

Después descubrí a Sophie Calle que utiliza las experiencias personales como motor principal para crear. Esta artista no llega a mostrar del todo su vida íntima por eso me parece interesante la elección de enseñar un tipo de realidades y en cambio ocultar otras.

“Todo lo que cuento es cierto, pero lo que hago no tiene nada que ver con un diario personal. Escojo momentos precisos a los que doy una forma distinta, reescribiéndolos y deformándolos. Mi trabajo surge de mi intimidad, pero nunca la revela. Lo que ustedes ven es solo la parte que acepto contar”⁹

30

Me inspira mucho el modo en cómo esta artista trata en sus obras las intimidades de la gente de modo que no se desvela del todo la verdad de la historia que esconde, pero por otro lado no deja de dar referencia a la vida íntima de la persona de la que se está hablando.

El proceso de trabajo que realiza Calle es coleccionar instantes o objetos que dan referencia directa a la vida de los individuos que retrata. Entre sus proyectos, el que más me llama la atención es *Birthday Presents* el cual consiste en recopilar todos los regalos de cumpleaños que le hicieron entre 1980 y 1993, después estos objetos los colocó mostrándolos en diferentes vitrinas, una por cada año.

⁹ Vicente, Alex, 16 de mayo de 2015. *Sophie Calle, El voyeurismo hecho arte*. El País, recuperado de https://elpais.com/elpais/2015/05/13/eps/1431537670_976688.html

Birthday Ceremony
Objetos en una vitrina
1986

PONER LAS CARTAS SOBRE LA MESA

(Bloque conceptual y metodología)

Este proyecto que presento como trabajo de final de grado, parte de la necesidad de crear un diálogo con objetos de mi archivo privado que tienen relación con los recuerdos de una experiencia amorosa personal. Quiero dar respuesta a las vivencias que añoro y que, después de la ruptura, me generaron una mezcla de sentimientos muy fuertes; como la frustración, el dolor y finalmente melancolía.

En esta propuesta pretendo dar por finalizada una etapa de mi vida y olvidar los sentimientos negativos que hasta el momento me incitaban a crear. Además quiero dar por acabada la investigación de conceptos como la rabia o la ira, que han funcionado como ideas clave en las anteriores propuestas. Esta vez quiero poner las cartas sobre la mesa y propongo trabajar desde un punto de vista ordenado y directo.

Las señales, trazos y rastros, son ideas por las que muestro curiosidad desde pequeña y además están presentes en muchos de mis proyectos. En este caso he analizado los motivos que han dejado huella a lo largo de mi vida y han creado el rastro de mis recuerdos.

De modo que defino huella como aquella señal que se crea a partir de la acción de dejar marca mediante el contacto de una determinada presión. Estas pueden ser consideradas como vestigios o pistas si actúan como testimonio de unos hechos que han sucedido en un lugar o tiempo determinado.

Por otro lado entiendo la idea de rastro, como un conjunto de huellas consecutivas que conforman un recorrido que nos lleva hasta el motivo que los crea. Entonces me di cuenta que rastrear consistía en buscar las pistas en una investigación de un grupo de señales que posteriormente crean el rastro.

Mi objetivo principal ha sido hacer una réplica al pasado en el que propongo un análisis de mis recuerdos más íntimos para posteriormente objetar sobre aquello que estos representaron. He planteado esta propuesta en formato de réplica ya que tenía la necesidad de expresar las sensaciones de las vivencias que me marcaron.

Estos recuerdos funcionan como huellas que me ha dejado otra persona de manera simbólica. Por lo tanto la tarea ha consistido en rastrear las pistas que crean un recorrido de recuerdos, a los que me dirijo para darles respuesta en forma de réplica.

Como he comentado anteriormente, soy una persona que guarda y acumula objetos que remiten a sus vivencias personales. Cada objeto actúa como vestigio en representación de un recuerdo que ha dejado huella y que guardo para que no caiga en el olvido. Así consigo una recopilación de varios motivos que conforman el rastro de recuerdos en mi vida.

34

En este caso tenía objetos físicos guardados en una caja desde hace ya más de cuatro años. Los que utilicé en este proyecto, coinciden con los momentos más especiales que viví con mi ex-pareja. La elección de estos, no han sido seleccionados entre otros, simplemente son aquellos que conservé por el peso sentimental que guardan.

Hice algunas pruebas que clasificaban los objetos por sus características físicas o su utilidad, pero finalmente opté por clasificarlos teniendo en cuenta su orden en el tiempo.

Entre estos objetos encontramos: un billete de tren, una carta, una entrada de cine, un disco de música, una sudadera, una entrada a un museo y una entrada de un concierto. Todos y cada uno de ellos corresponden a un momento determinado de la relación. La intención era crear una recopilación de estos objetos correspondientes a un determinado tiempo.

Como uno de mis objetivos ha sido poner en orden mis ideas, clasifiqué por fechas los objetos para crear una cronología que situaba en el tiempo el momento de adquisición o disfrute del objeto. De modo que empecé creando una tabla que situaba en la línea del tiempo, los objetos con su correspondiente fecha.

Finalmente conseguí tener los objetos clasificados en orden cronológico. Esta tabla ha sido la pauta a seguir para el posterior desarrollo de la obra. Después me planteé incluir la información que hay en esta en un posible anexo de la obra principal.

10/10/2015	Billete de tren
16/10/2015	Carta
25/10/2015	Entrada de cine
23/12/2015	Disco de música
14/01/2016	Sudadera
24/01/2016	Entrada a un museo
06/02/2016	Entrada de un concierto

Funda del teclado de mi ordenador

A causa de la pandemia del Covid-19, adapté el proyecto al estado de confinamiento. A partir de ahí tomé la decisión de indagar en diferentes maneras de crear con la utilización de elementos a los que tenía acceso desde mi casa, sin la necesidad de trabajar en un taller de grabado.

Entonces fue cuando empecé a plantear distintas formas de trabajar, que mientras estaba confinada en mi casa, podían llegar a generar una réplica y también que incluyera la idea de huella y rastro. Por eso empecé a fijarme en lo cotidiano, en aquello que me rodeaba, en busca de ideas o respuestas con las que tuviera alguna oportunidad de crear.

Enfadada con la situación que estábamos viviendo, mientras dibujaba con carboncillos y tecleaba la memoria escrita del trabajo con las manos sucias; descubrí cómo había creado de manera azarosa un rastro sobre la funda de mi teclado.

Y de golpe allí estaban, enfrente mis narices, mis huellas. Como de costumbre no me lavé las manos después de dibujar, por eso las huellas de mis dedos quedaron estampadas sobre el teclado de mi ordenador. Me llamó la atención cómo esas manchas escondían las palabras que había escrito en el documento Word.

A partir de ahí relacioné la idea de hacer una réplica con la necesidad que tenía de responder la carta que escribió mi ex-pareja, ahora clasificada en la cronología de los recuerdos. Siempre quise responderle, aunque fuera tarde e inútil. Quería dejar las cosas claras, para demostrarme a mi misma que todo pasa, todo se olvida y que no siempre todo es por mi culpa.

En ese momento me di cuenta que quizás sí podía crear una réplica. Decidí objetar el significado y la historia que escondían todos esos elementos, es decir, responder a los recuerdos.

A continuación me dediqué a observar los siete objetos e hice memoria de la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Entonces los fotografié y empecé a escribir bajo las imágenes varias frases que objetaban aquellos recuerdos, por lo tanto creé una réplica desde mi punto de vista personal.

En las frases incluí respuestas con matices y dobles significados que solo entendemos ambos (mi ex-pareja y yo). Estas respuestas no solo están dirigidas hacia el objeto y el recuerdo que representa, sino que también lo están hacia la otra persona sin que este lo sepa.

Las siete frases resultantes de este ejercicio son totalmente privadas y personales. Por eso, no pretendo, ni quiero mostrarlas de manera directa al público.

38 Cuando descubrí las huellas creadas azarosamente mientras tecleaba en mi ordenador, también me di cuenta que estas actuaban como si fueran una especie de mensaje cifrado, como un rastro de pistas que te incitaba a creer que allí había un mensaje escondido.

Estos descubrimientos los relacioné con la idea del rastreo que tiene relación con el concepto de huella y sobretodo el de rastro con el que suelo trabajar. De manera que decidí crear mis propios rastros, que escondían detrás de mis huellas dactilares cada una de las frases dirigidas a los objetos.

Estuve pensando de qué manera, el espectador puede llegar a descifrar, siguiendo las pistas para saber el mensaje que esconde.

En primer lugar creí conveniente incluir la forma del teclado completa para que se puedan ver cada una de las teclas que había usado. Estas son espacios ocupados por letras, símbolos y herramientas de escritura digital. Al estar hablando de espacios que delimitan cada uno de los caracteres de un teclado, me propuse recrear estos espacios. Así podíamos identificar cada huella con una letra o símbolo diferente.

Con el objetivo de representar el lugar que ocupan las teclas en un teclado, me planteé de qué manera podía recrear el relieve correspondiente de este, que define cada uno de los espacios.

Al principio pensé que una buena opción para llevar a cabo esta idea, era hacer una estampación directa de la yema de mis dedos encima de un teclado, así el espectador podría pulsar encima de las teclas con huellas que yo habría dejado. Con ello pretendería crear una interacción entre el espectador y mi obra. Esta opción finalmente no pude realizarla ya que no disponía de los medios ni materiales necesarios.

Debido a la situación de confinamiento los materiales de los que disponía eran limitados, de modo que decidí trabajar a partir de aquello que tenía por casa. Por eso acabé trabajando sobre papel.

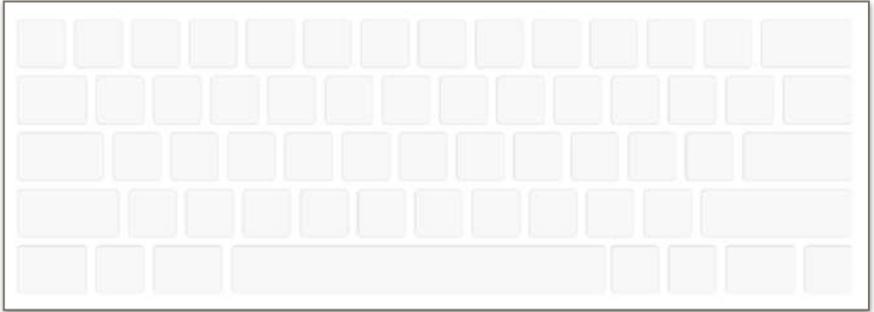
Para ello me hubiera gustado poder utilizar la técnica de grabado del gofrado o estampado en seco. Y así a partir de una matriz con forma de teclado, obtener una impresión sin tinta que acentúa el relieve, delimitando el espacio que ocupa cada tecla.

39

Como seguía sin disponer de las herramientas de un taller como, por ejemplo un tórculo de grabado, me propuse hacer una simulación digital de lo que sería el resultado de un gofrado sobre un papel. Entonces decidí crear una imagen vectorial con la que estuve haciendo pruebas de color y sombras hasta que conseguí una imagen que se asemeja a un gofrado tradicional.

Una de las características que tienen los teclados sobre los que finalmente he trabajado, es la ausencia de las letras y señales por que considero que la posición de estas no es necesaria mostrarla. La mecanografía encima del teclado de un ordenador contemporáneo, para la gran mayoría, casi siempre es intuitiva, es decir, todos podemos identificar con facilidad que letra corresponde a cada tecla sin que dicho carácter sea visible.

Además este recurso me permitía por un lado que la impresión dactilar de mis huellas, que posteriormente estamparía se vieran con más claridad y por el otro seguir jugando a que el espectador deba descifrar las pocas pistas que se dan para conseguir saber el mensaje que esconde.

Teclado digital creado vectorialmente

40

Teclado digital impreso sobre papel con textura

Una vez aclaré de qué manera podía representar la forma de un teclado, me centré en cómo podía crear mis propias huellas dactilares sobre estos teclados.

Mi objetivo desde el principio fue usar mis propios dedos como matriz para así estamparlos y finalmente conseguir monotipias de estos con los que creaba un rastro.

Al principio empecé a hacer varias pruebas con los diferentes tipos de materiales. Entre ellos la pintura acrílica, el óleo, la tinta de grabado e incluso pigmento negro sacado de los mismos carboncillos.

El tipo de rastro que quería conseguir, consistía en poder estampar el dibujo de mis huellas dactilares de manera bien definida y nítida. Por eso debía encontrar una tinta que se encajara en esas características.

En ese momento me acordé de la tinta de tamponaje que había visto en los cuarteles de policía para hacer el documento de identidad y que mi padre tenía en la oficina. Con este tipo de tinta conseguí entintarme los dedos que utilizaba como matriz, para estampar el dibujo de mis huellas sobre el papel de la manera que en estas mostraran todos sus detalles.

41

Para poder dejar la impronta de mis huellas encima de los teclados opté por imprimir sobre papel la simulación que había creado de estos. Entonces imprimí el teclado encima de papeles de diferentes texturas y gramajes. Al final me decanté por utilizar como prueba unos cuantos con texturas similares al papel de grabado. Así obtuve un parecido mayor a los resultados de la técnica del gofrado que quería conseguir.

Después, encima de estos papeles, comprobé en cual de ellos mis huellas, quedaban estampadas con mas detalle. Finalmente escogí uno con una sutil textura que ayudaba a entender que es lo que quería simular y también permitía que la estampación fuera como estaba buscando.

42

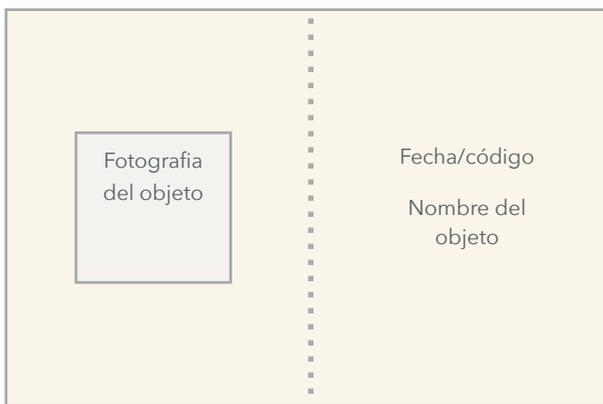
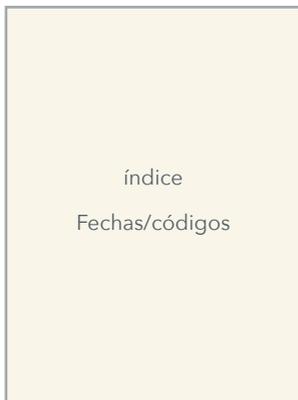
Una vez resuelta la parte más procesual, me centré en cómo mostrar los objetos. Mi obra, *Poner las cartas sobre la mesa*, consta de dos partes: los teclados donde se muestra una réplica y un anexo donde se muestran los objetos a los que se hace referencia. Volviendo a la datación cronológica de los objetos, propongo incluir un libro junto a la presentación de las obras, donde el espectador encuentre información básica acerca de cada uno de los teclados.

Este libro, tal como he comentado anteriormente, servirá como un anexo a la obra principal que nos muestra la fotografía del objeto, la fecha y el nombre. Para la creación de este, decidí relacionar los objetos que han servido como base de este proyecto, con aquello creado posteriormente, los teclados.

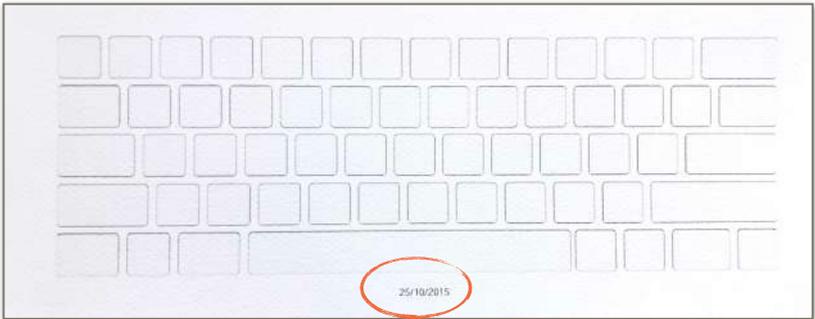
44

Para conseguir esta relación, he usado las fechas de datación de los objetos. Estas funcionan como código que relaciona la página del libro donde esté la información, como en el teclado que le corresponde.

La intención, desde un principio ha sido imprimirlo en un formato pequeño de libro (DinA5) y mostrarlo junto a los teclados expuestos en la pared. De este modo el espectador al observar las obras y darse cuenta que existe un código, puede ir a consultar el libro para saber a qué objeto corresponde.

Composición del libro anexo

Teclado con el código

Mi modo de creación se basa en dar preferencia a la praxis artística. Es decir, doy importancia a los procedimientos y experiencias creativas en las que me inspiro a partir de los resultados de las técnicas y materiales. Esto me ayuda a encontrar un lenguaje artístico que encaje con aquello que quiero expresar. Es por ello que este apartado de la metodología es mucho más extenso.

Esta necesidad personal de estar en contacto con los materiales e investigar a partir de la praxis, inicialmente se convirtió en una gran preocupación en la situación de confinamiento.

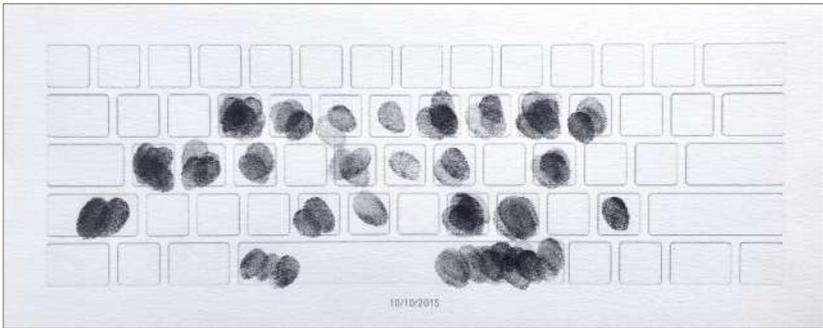
Por eso, tuve que redefinir mi manera de trabajar y plantear el proyecto de una forma muy diferente a lo que en principio me imaginaba. Decidí seguir trabajando con mi metodología a partir de las herramientas que tenía a disposición en casa. En este giro de los acontecimientos, el proyecto tomó una nueva dirección. Las decisiones tomadas han surgido de esta situación excepcional, por lo tanto este tipo de obra no hubiera sido posible sin los retos que me he encontrado durante esta situación.

Las alternativas que he escogido para desarrollar este proyecto, han sido pensadas para acercarme lo máximo posible a la técnica que originalmente hubiera escogido. Finalmente he optado por imprimir la simulación de los teclados para después hacer una impresión dactilar encima.

RÉPLICA AL PASADO

(Obra)

Las obras presentadas en este proyecto constan de dos propuestas que dependen una de la otra. En primer lugar se encuentran los teclados que simulan de manera digital un gofrado y que contienen impresiones directas de las huellas dactilares utilizadas para crear la réplica. En segundo lugar he creado un libro que sirve de anexo a dichos teclados.

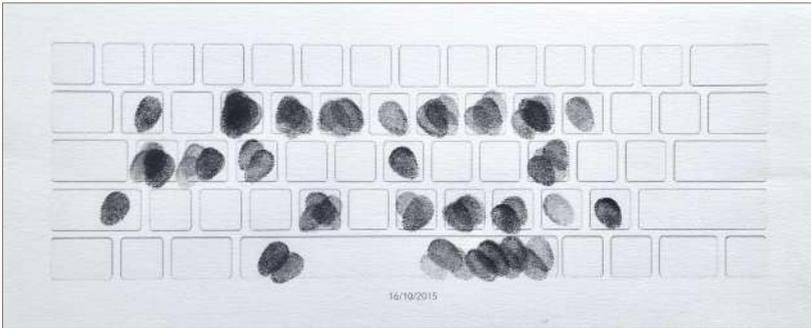
51

Teclado 10/10/2015

12 x 29'5 cm

Impresión dactilar sobre estampa digital

2020

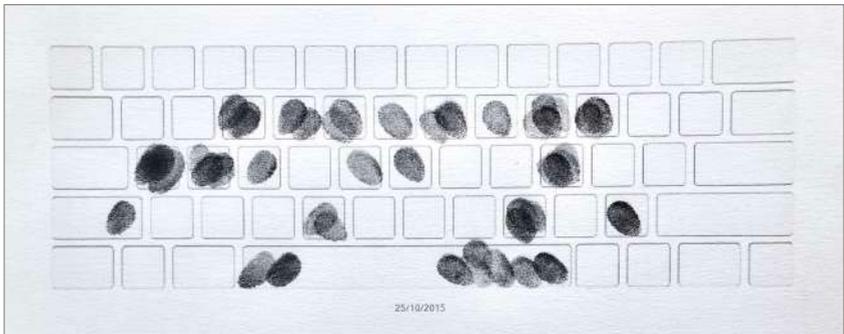

Teclado 16/10/2015

12 x 29'5 cm

Impresión dactilar sobre estampa digital

2020

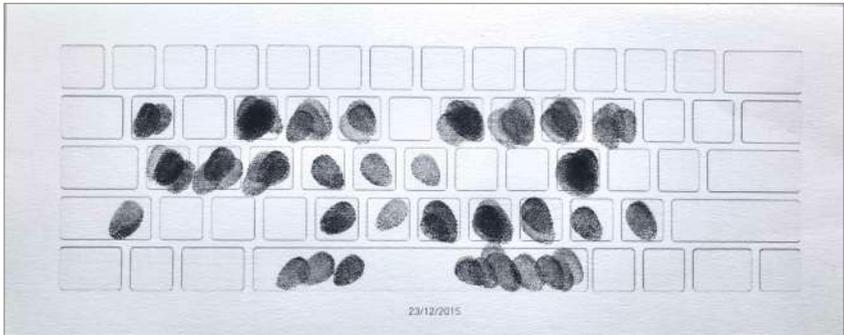
53

Teclado 25/10/2015

12 x 29'5 cm

Impresión dactilar sobre estampa digital

2020

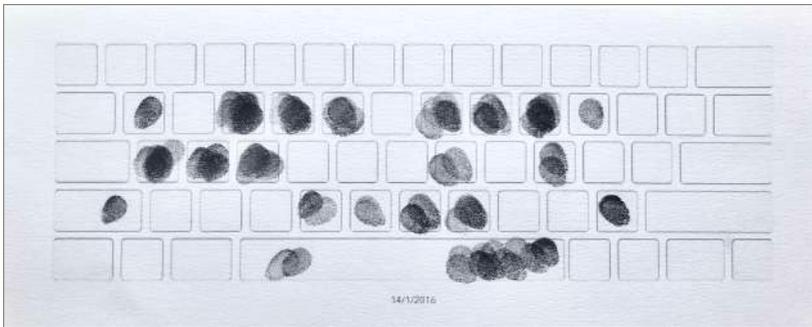

Teclado 23/12/2015

12 x 29'5 cm

Impresión dactilar sobre estampa digital

2020

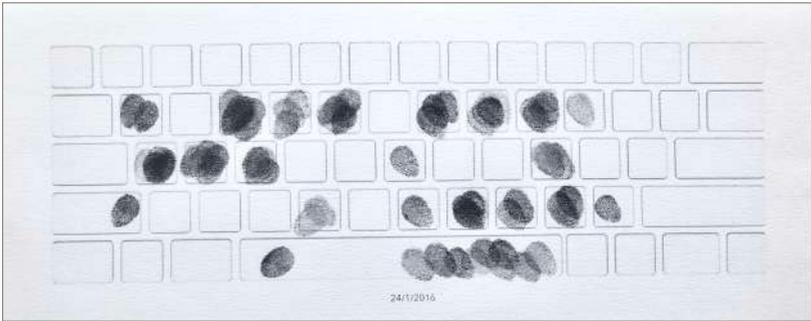
55

Teclado 14/1/2016

12 x 29'5 cm

Impresión dactilar sobre estampa digital

2020

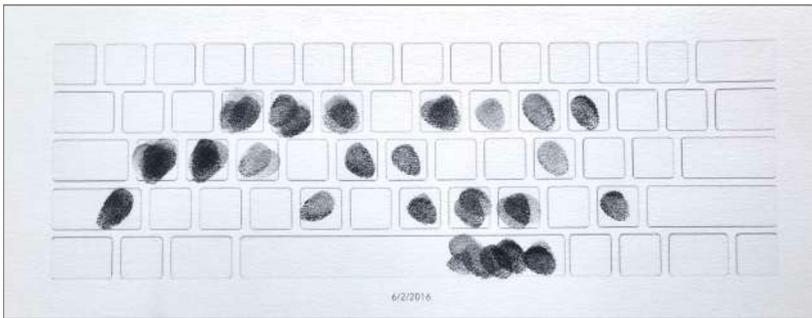

Teclado 24/1/2016

12 x 29'5 cm

Impresión dactilar sobre estampa digital

2020

Teclado 6/2/2016

12 x 29'5 cm

Impresión dactilar sobre estampa digital

2020

Como contaba en el apartado de bloque conceptual y metodología, este libro actúa como anexo a los teclados mostrados anteriormente que funcionan como obra principal del proyecto. Considero este libro como una guía, por tanto añadiré el documento junto con la memoria escrita.

<p>1010001 1010002 1010003 1010004 1010005 1010006 1010007</p>		<p>1010010 The Arctic Monkeys</p>	
	<p>1010011 The Arctic Monkeys</p>	<p>1010012 The Arctic Monkeys</p>	
<p>1010013 The Arctic Monkeys</p>		<p>1010014 The Arctic Monkeys</p>	
<p>1010015 The Arctic Monkeys</p>		<p>1010016 The Arctic Monkeys</p>	

En el planteamiento expositivo de mi obra he creado de manera visual y con la ayuda de un programa de creación de espacios virtual, la manera en que hubiera sido la composición expositiva de mis obras en una situación de normalidad.

Para ello he recreado un espacio expositivo en el que he colocado las dos partes que forman el conjunto de la obra. La idea inicial sería situar las obras en una pared amplia e iluminada que nos permita observar el conjunto del proyecto.

60

Los teclados estarían expuestos en el orden cronológico con el que se ha trabajado a lo largo de la creación del proyecto y al nivel de los ojos del espectador. Así se crearía una composición que situaría a cada uno de ellos de manera sucesiva según el orden establecido.

Por otro lado encontraríamos el libro anexo a la obra principal que estaría expuesto en una pequeña estantería justo debajo de la composición. Este libro estaría a mano del espectador para que pudiera consultar la información que guarda en relación a la obra principal.

EL DESENLACE

(Conclusiones)

En este proyecto me marqué diferentes objetivos. El principal era seguir trabajando con los conceptos de rastro o huellas que tanto me fascinan y que guardan relación con las técnicas de grabado. Otro objetivo era el modo en que quería enfocar este proyecto que tenía que ver con una vivencia personal. Quería dejar las cosas claras, poner las cartas sobre la mesa. Quería replicar el significado de las historias que escondían unos objetos en concreto, que guardaban relación con mi ex-pareja.

Los retos a los que me he enfrentado han sido, entre otros, adaptarme a la situación de confinamiento que estamos viviendo. He tenido que hacer un cambio radical en el planteamiento de la resolución de la obra. En definitiva tuve que adaptarme al medio carcelario que me ofrecía la pandemia. Además tuve que realizar la obra dentro del ámbito del grabado con pocas opciones y recursos desde casa. Gracias a la propuesta del Trabajo de Fin de Grado he reafirmado que mi modo de creación es a partir de la praxis artística. Por lo tanto he investigado hasta encontrar alternativas para solucionar la problemática de la técnica. Estas no hubieran sido posibles sin que se diera esta situación.

Aunque en un principio me imaginaba el resultado de otra forma, he conseguido mis objetivos de manera satisfactoria. Finalmente he podido redireccionar mis ideas a esta situación excepcional.

Aunque exista una posibilidad de hacer otra versión en el futuro, creo que el resultado conseguido es único.

La pandemia algún día pasará. El tiempo es efímero, el que hemos pasado en cuarentena ha sido único, igual que este proyecto. Por eso creo que el aprendizaje y las obras serán irrepetibles.

FUENTES DOCUMENTALES

- Alberto Giacometti | La Exposición | Museo Guggenheim Bilbao, de <https://albertogiacometti.guggenheim-bilbao.eus/exposicion>
- Cashdan, S. (2017). *La bruja debe morir*. New York, Estados Unidos: Penguin Random House.
- Daniel Spoerri - 25 obras de arte - impresión, de <https://www.wikiart.org/es/daniel-spoerri>
- Didi-Huberman, G. (1997). *L'empreinte*. Paris, Francia: Centre Georges Pompidou.
- Eva Vila Pou. (2019, enero 28). Atemporalitat i persistència de l'empremta en l'acte creatiu, de <https://www.tesisenred.net/handle/10803/665179#page=33>
- Joe Townend. (2018, abril 4) Sotheby's., de <https://www.sothebys.com/en/articles/how-yves-klein-changed-the-language-of-art>

- Joos, P., & Grenier, C. (2018). *Alberto Giacometti*. Paris, Francia: Turner.
- La historia del cuerpo de Tropic-Ana. (2020, marzo 1), de <https://www.hoyesarte.com/evento/la-historia-del-cuerpo-de-tropic-ana/>
- Retrato de Giacometti (La balsa de la Medusa) (Spanish Edition). (2016) (3.a ed.). Madrid, España: A. Machado Libros S. A.
- Revista poética Almacén: Sophie Calle, de <http://www.librodenotas.com/almacen/Archivos/003320.html>
- Tate. Yves Klein, Anthropometries - Shots., de <https://www.tate.org.uk/art/artists/yves-klein-1418/yves-klein-anthropometries>
- Vicente, Á. (2015, mayo 16). Sophie Calle, el voyeurismo hecho arte, de https://elpais.com/elpais/2015/05/13/eps/1431537670_976688.html