

TRABAJO FINAL DE GRADO

ALUMNA: Ana Delgado de Mendoza Ríos

TÍTULO: Planisferio Mío

Tutora: María del Mar Cabezas

Convocatoria de septiembre 2016/2017

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

El que controla el pasado, controla el futuro.
El que controla el presente controla el pasado.
George Orwell

Dedico este proyecto a mi familia, especialmente a mi madre, y a mis seres queridos por darme las fuerzas y ánimos para poder finalizar este proyecto.

Gracias.

ÍNDICE

Resumen y palabras clave	
Abstract and keywords	pág. 1
1. Planisferio mío. Descripción de la idea	pág. 2
2. Proyectos anteriores	pág. 3
3. Proceso de investigación teórico/conceptual	pág. 6
3.1. Introspección. El proceso creativo	pág. 6
3.2. Descubrimiento	pág. 8
3.3. Fibre Art	pág. 9
3.4. Las hilanderas. La mujer y el hilo	pág. 12
3.5. Referentes	pág. 15
4. Proceso de investigación plástica	pág. 19
4.1. Planisferio mío	pág. 20
4.2. Mi mama me mima	pág. 21
4.3. Diario de ruta	pág. 25
4.4. El nido de Anna.	pág. 30
5. Cronograma	pág. 36
6. Presupuesto	pág. 37
Bibliografía	pág. 39
Anexo. Obras y fichas técnicas	pág. 41
Datos de la autora	pág. 44

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES.

Planisferio mío, es el proyecto artístico que ha motivado un año de trabajo e investigación teórico-plástica. El discurso en torno al cual se construyen las distintas piezas que forman parte de este proyecto es el de la formación del individuo. Un trabajo de carácter reflexivo e intimista que indaga en el miedo, el trauma y el deseo de ser, siendo la obra y su proceso el resorte que permite liberarse.

El proyecto constituye una alegoría de la idea de la formación del individuo mediante una serie de piezas con un denominador común, el hilo, como material con una potente carga simbólica y que está presente en todo el proceso.

El nido de Anna es la pieza instalativa tridimensional de mayor tamaño y preside el espacio expositivo, la gran pieza bidimensional que se sitúa en la categoría del dibujo, entendido en su sentido más amplio, recibe el nombre de *Diario de ruta*, por último, se puede ver el video performance *Mi mamá me mima*, estas tres obras integran este proyecto.

PALABRAS CLAVES: introspección, individuo, memoria, construcción, recuerdo, presente.

ABSTRACT AND KEYWORDS.

Planisferio Mío, is the artistic project that has motivated a year of work and theoretical-plastic research. The discourse around which the various pieces that form part of this project are constructed is that of the formation of the individual. A work of a reflective and intimate character that investigates fear, trauma and desire to be, the work and its process being the spring that allows freedom.

The project is an allegory of the idea of the formation of the individual through a series of pieces with a common denominator, the thread, as a material with a powerful symbolic load and that is present throughout the process.

El nido de Anna is the largest three-dimensional installation piece and it presides over the exhibition space, the large two-dimensional piece that stands in the category of drawing, understood in its broadest sense, is called *Diario de ruta*, see the video performance *Mi mamá me mima*, these three works are part of this project.

KEY WORDS: introspection, individual, memory, construction, memory, present.

1. PLANISFERIO MÍO. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA.

Este proyecto surge al ser consciente de estar ante una dicotomía existencialista del individuo que se refleja en mi persona. La educación recibida durante mi infancia y las relaciones sociales experimentadas hasta la actualidad, dan lugar, en esta etapa de mi transición continua, al reconocimiento del factor miedo como respuesta a los cambios padecidos, surge así un interés por el análisis de mi identidad, por cómo se ha ido forjando y por cuál será su próximo cambio dentro del continuo proceso evolutivo de mi propio ser.

Las distintas piezas que configuran la propuesta tratan el tema de la formación del ser, y para poder entender esta cuestión recreo una alegoría de la creación de las ideas a través de un material clave: el hilo. Nos encontramos ante un proyecto procesual y de naturaleza poética, siendo el material manipulado el elemento vinculante y conector, que va recogiendo las vivencias y experiencias personales que desde la infancia hasta la juventud me han acompañado. Mediante este material fetiche voy creando formas abstractas y aleatorias que representan mi propio pensamiento y cómo éste ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, dándose la unión entre la obra y yo.

El objetivo de este proyecto es cuestionarme a mí misma - ¿quién soy? ¿qué es lo que quiero? - y sembrar y motivar este cuestionamiento, éstas y otras preguntas de carácter introspectivo, en el espectador. Una continua reflexión que busca dar respuesta a tantos interrogantes que condicionan mi ser.

En el momento en el que inicio a observar y hacer lectura de mí misma, de aquello que me inquieta, me doy cuenta de que ese desconocimiento me ha llevado al miedo. Es el mismo miedo que intuyo que proviene y/o está presente en la sociedad en la que vivo, la cual, mediante la implantación de roles y modelos de vida a seguir nos inducen a pensar que no hay preguntas que hacernos sobre nuestro ser, que pensar es peligroso para el poder.

2. PROYECTOS ANTERIORES.

En este apartado muestro mi evolución artística durante estos cuatro años de carrera y que guardan especial relación con el tema que trato para el tfg, la observación del proceso de formación del individuo mediante un ejercicio de introspección y reflexión.

Cuando se nos encomienda la elaboración de un proyecto artístico, lo primero que me cuestiono es en la intencionalidad ¿Qué quiero transmitir?, ¿De qué quiero hablar? Por ello, en cada trabajo que elaboro, intento plasmar mis inquietudes y emociones del momento, para facilitar una comunicación más fluida con mi entorno y el espacio.

A continuación, mostraré una serie de antiguos proyectos realizados durante el 2015/2016, que darían lugar a la línea de trabajo que define mi proyecto.

El primer trabajo instalativo que realizo, en el que ya aparece el hilo, aborda el discurso interno sobre la liberación del individuo o el bloqueo de él mismo ya que se encuentra anclado en la pared. En este trabajo me enfrento al miedo de los espacios en blanco y su intervención, lo que estos tienen de aterradores por la responsabilidad que supone enfrentarse a uno mismo y transmitir al otro. Esta obra se titularía *(DES)móntame*.

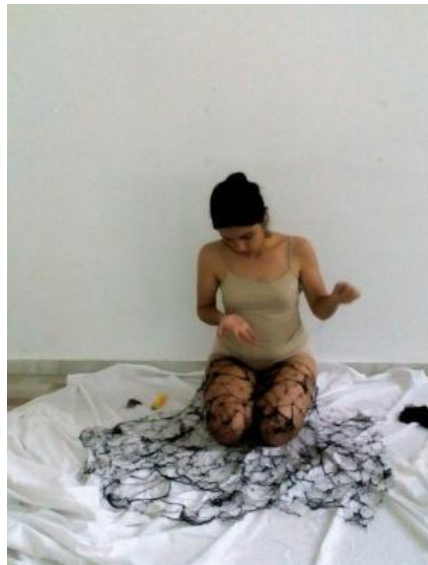
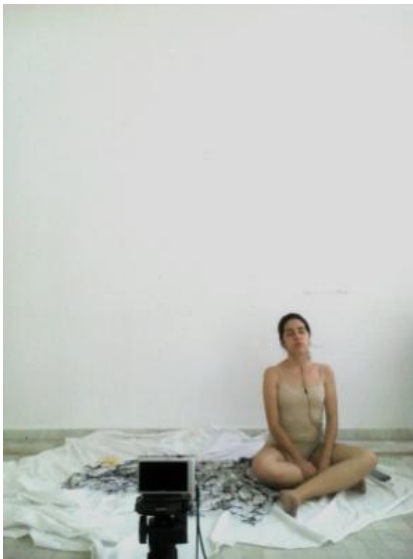
En este proyecto se puede apreciar el interés que ya comienzo a mostrar por el proceso introspectivo, esta observación interna de los pensamientos, sentimientos y actos me acerca al reconocimiento de mis miedos. Este proyecto ha regido, en parte, los posteriores trabajos en una búsqueda de superación de mis temores para comprender quién soy.

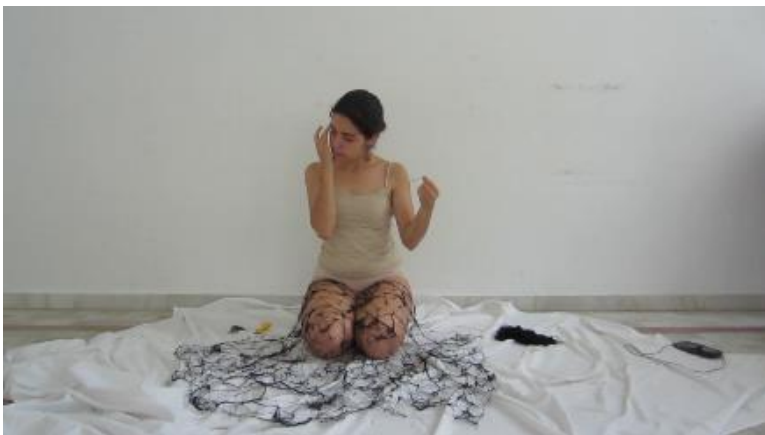

(DES)móntame. Primera instalación realizada con hilo.

Uno de los últimos trabajos que he realizado durante estos años de estudio intenta ser una alegoría en forma de manto, un discurso que gira en torno a la formación y crecimiento del individuo. En este proyecto se revela como protagonista la figura materna, mi figura materna. Indagar en mi memoria de infancia y juventud me descubren esta fascinación que siento por el hilo como material constructor en mis últimos proyectos por la conexión que guarda con la figura de mi madre. Al recorrer cada relieve de mi mano mediante el cosido consigo mostrar que formo parte de ella y ella forma parte de mí, reconstruyo y poseo, a través de este proceso, las imperfecciones y miedos que me atan, concluyendo con la determinación de desprenderme de ellos arrancándome el cosido de la mano y saliendo del lugar.

La obra emplea como soporte mi propia mano, la acción performática se revela como una herramienta indispensable en el trabajo. A partir de esta obra comienzo a ser plenamente consciente de los temas que realmente estoy tratando y comienzo a vislumbrar el modo en el que puedo dar forma al presente proyecto *Planisferio mío*. Proyecto realizado para la asignatura de proyectos II, *Sólo es miedo*.

Fotogramas del video/Performance *Sólo es miedo.*

3.PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO/CONCEPTUAL.

Este proyecto artístico es una búsqueda introspectiva para poder llegar a nuevos campos de experimentación y superación de uno mismo. Por ello, reúno información de diferentes ámbitos de las ciencias humanísticas, para poder llegar al fondo de este paradigma y su comprensión.

3.1. INTROSPECCIÓN. EL PROCESO CREATIVO.

Para abordar la temática general del proyecto, la formación del individuo, me acerco a disciplinas como la historia y la filosofía. Encuentro que mi proyecto, en cierto modo, podría ser una proyección del mito de la Caverna de Platón, recogido en la obra *La República*.

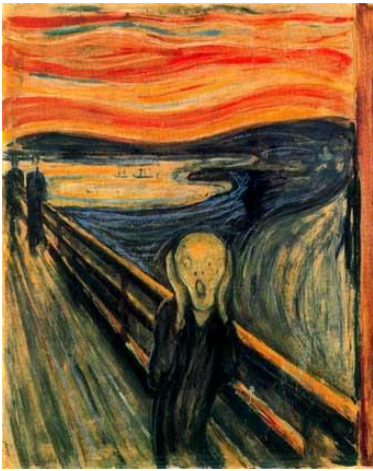
Esta alegoría mencionada me facilita situar el concepto de mi trabajo, surgiendo y formulando cuestiones introspectivas relacionadas con la educación que he recibido y llegando a una conclusión en forma de pregunta: qué camino correcto debería tomar para liberarme de mis miedos y limitaciones.

Del mismo modo, filósofos como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche trabajan en cuestiones entorno al individuo y su capacidad de decisión como reconocimiento de su libertad. Esto sucede en los siglos XIX y XX, en el escenario aterrador jamás antes contemplado de las dos Guerras Mundiales, en la vieja Europa habita la inmundicia y la desolación y la sociedad entra en crisis, se cuestionan todo tipo de creencias, desde la religión hasta el ser humano. Hay una búsqueda del individuo libre responsable de sus actos.

Creo necesario incorporar una breve anotación sobre el movimiento artístico que tenía lugar en ese período histórico y en el que encuentro cierta similitud con mi trabajo. En la Alemania del siglo XX surge el expresionismo ligado principalmente a la práctica pictórica, el artista expresionista muestra en su obra el deseo de transmitir la visión de sus emociones y su realidad ya que defendía la libertad de expresión del individuo, creando un cambio en la estética del arte mediante deformaciones en la imagen. También al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, surge el expresionismo abstracto presentando como rasgos distintivos la angustia y el conflicto característicos del momento histórico. Son justamente los rasgos de este movimiento los que en ocasiones aparecen en mi proyecto. A continuación, muestro algunos artistas y obras de este período.

EJEMPLOS DE ARTISTAS EXPRESIONISTAS:

Edvard Munch, *El grito*, 1893.
Referente precursor del existencialismo.

Jackson Pollock, *El mural*, 1943.
Expresionismo abstracto americano.

Barnett Newman, *Onemoment I*, 1948.

3.2. DESCUBRIMIENTO.

Como ya he mencionado anteriormente, la lectura de la obra *Así habló Zaratustra* de Friedrich Nietzsche, me ayuda a entender el proceso de introspección que guía este proyecto. Es un cuestionamiento continuo que me aporta claves sobre mí misma, estableciéndose un diálogo frente al espejo y con los demás. Este proceso alumbró la necesidad de visibilización, tanto como individuo, como mujer.

“[...] -Cuando encontré mi camino y lo seguía se burlaron de mí- le dije- ... - ¿Y qué importancia tiene que se burlen de ti? - volvió a decirme el silencio sin voz- Tú eres un hombre que se ha olvidado ya de obedecer y ahora debes mandar... Es imperdonable que teniendo poder te niegues a dominar”.¹

Surge una necesidad de comunicarme conmigo misma y con el mundo, visibilizarme como persona y como mujer. Tener como figura fundamental en mi educación a mi madre, a la figura materna, me ha llevado a imitarla años después en la práctica artística continuando su labor de costurera. Así, a través de este proyecto, existe también una visibilización de mi figura materna.

Debo mencionar en este punto a Simone de Beauvoir ya que esta filósofa fue de las primeras mujeres que pensaba y formuló que para ser libre había que desarrollarse intelectualmente, se convirtió en un modelo a seguir sobre la década de los 70. Para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, una de sus frases más famosas sería: “*La mujer no nace, se hace*”² permitiendo cuestionar el rol de la mujer dentro de la sociedad.

Otras obras literarias como *La metamorfosis* de Kafka o *San Manuel Bueno, mártir* de Miguel de Unamuno y que he podido revisar para este proyecto plantean esta visión existencialista sobre el individuo y su formación, sobre quién se es y quién se puede ser.

¹ Nietzsche, Friedrich (2010) *Así habló Zaratustra*. Madrid, p. 5

² Recuperado de Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=EwF5763I_Gw

3.3. FIBRE ART.

En este apartado muestro una recopilación de artistas contemporáneos que tienen que ver con la utilización del hilo/fibra. Decididamente, esta fórmula tiene entre sus primeras filas a artistas procedentes de Japón, ya que en este país se profesa la religión budista, corriente/doctrina filosófica que otorga un gran impacto estético percibiendo la belleza de los objetos de una manera sutil y natural, ligada al concepto de la belleza en la sombra y la penumbra de los objetos.³

Y por el descubrimiento de la seda en Asia hace ya unos 4700 años.

EJEMPLO DE ARTISTAS JAPONESES:

Chiharu Shiota:

Artista japonesa que crea instalaciones con hilos y objetos aleatorios, su discurso gira en torno a la memoria, el olvido, su infancia y la ansiedad.

Me siento muy identificada con esta artista ya que cuando la descubrí me maravilló y fascinó su trabajo, experimenté la satisfacción por haber encontrado, al igual que la artista, mi material y herramienta de trabajo.⁴

Chiharu Shiota, *Uncertain Journey*, 2016.

³ Recuperado de:

<http://textilmuseet.se/en/textilmuseet/engutstallningararkiv/fiberfutures.5.4ed00c8c154829b55c5d26f4.html>

⁴ Recuperado de: <http://chiharu-shiota.com/en/>

Machico Agano:

Crea instalaciones arquitectónico/ artísticas con diferentes materiales como el plástico, redes de pesca, seda, algodón, de carácter translúcido y tridimensional.

En Madrid se realizó en 2014 la exposición *Fibre Future* que reunió a importantes artistas que trabajan con este material y entre los que estaba Machico Agano.⁵

Machico Agano, *String Web*, 2011.

EXPOSICIÓN FIBRE FUTURE.

En mi ciudad natal, Málaga también se daría una exposición en 2016 de artistas españoles que utilizan este material, se realizó en el Museo Jorge Rando de Málaga con la participación de una decena de artistas como Concha Romeu, Román Iglesias o David Cata.

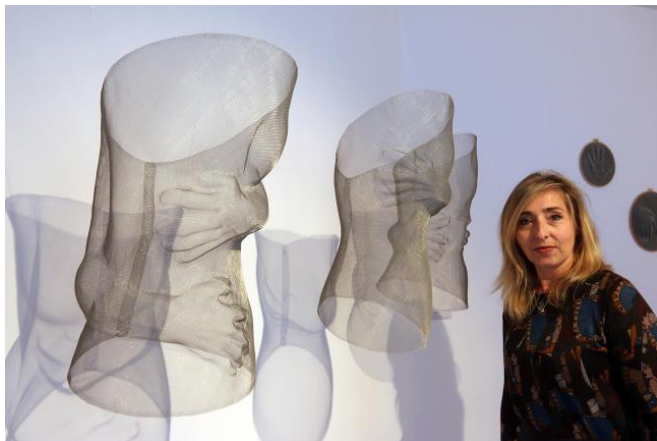
6

⁵ Recuperado de: <http://www.ucm.es/fiber-future>

⁶ Recuperado de :<http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20160404/40873360888/el-arte-en-fibra-se-reune-en-malaga-para-clamar-por-el-drama-de-lesbos.html>

Exposición: *Fibre Future*, 2016.

María Ortega, posando con su obra en la exposición de Fibre Art en el museo Jorge Rando, 2016.

3.4. LAS HILANDERAS. LA MUJER Y EL HILO.

Ya desde la antigüedad la figura de la mujer se ha relacionado con el trabajo textil, el hilo y el tejido, un ejemplo de esta correspondencia lo podemos encontrar en la mitología griega con la representación de las Moiras, Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra y la artesanía patrona de las hilanderas y tejedoras, y, por último, Ariadna.⁷

Las Moiras, cuya traducción al latín es repartidoras, controlaban el hilo de la vida de los seres humanos, desde su nacimiento hasta su muerte, siendo ellas las que decidían cuando finalizarla mediante el corte del mismo. Este mito refleja que el trabajo femenino de tejer permanece condenado a la invisibilidad ya que estas realizaban su labor en la noche.

Una de las figuras más destacadas en la mitología griega con respecto a la figura de la mujer y el hilo, es la diosa griega Atenea, considerada como diosa de la sabiduría y la guerra y, a su vez, considerada como patrona de las tejedoras, una de las figuras más emblemáticas de la mitología ya que desde su creación/nacimiento se manifiesta como una revelación al padre mostrando el conocimiento.

En la *historia del laberinto del Minotauro* Ariadna, utiliza el hilo como elemento que vincula al protagonista de la historia con la oportunidad de poder salir del laberinto victorioso, aunque para ello tuviera que adentrarse en el interior y enfrentarse contra el monstruo, el minotauro. Esta metáfora podemos enfocarla de manera en la que, para poder llegar a nuestra meta, antes debemos adentrarnos en nosotros mismos, mediante el proceso introspectivo, identificando nuestros miedos y nuestras fortalezas para poder enfrentarlos, por lo que podríamos entenderlo como un proceso de empoderamiento.

También debemos de destacar la figura de la mujer a nivel biológico, podemos ver la representación del cordón umbilical como nuestro primer hilo vinculante con la vida, con la formación de nosotros mismos y con nuestra madre, la cual nos proporciona en esos 9 meses de gestación el alimento y la protección para enfrentarnos a la vida y, es a partir de aquí, donde comenzaremos nuestro camino del autoconocimiento. Frida Kahlo representa muy bien este acto de no-unió n con su hijo ya que padeció un aborto natural, pero concibe el cordón umbilical como el único vínculo que tiene para estar con su hijo en la obra.⁸

⁷ Recuperado de: Universidad Nacional de Educación a distancia (La Rioja)
http://www.unirioja.es/genero/archivos/pdf/diosas_tejedoras.pdf

⁸Cuadro: La cama volando, Frida Kahlo, 1932

Cuadro *La cama volando*, Frida Kahlo, 1932.

La producción fílmica del director Julio Medem, *Caótica Ana*⁹ me acerca también a esa visión subjetiva y artística sobre el proceso de evolución del individuo y la superación del miedo. La historia narra la vida de una joven que emprende un viaje para descubrir quién es realmente y cómo afrontar sus miedos, siendo una película de carácter dramático e intriga, muestra la lucha diaria de la mujer para la superación personal. Este director también sería el que dirigiría el documental de la artista que mencionaré más adelante, Judith Scott y que lleva por título *¿Qué tienes debajo del sombrero?*¹⁰

En mi realidad la figura de la mujer siempre ha estado representada por mi madre, ella ha sido mi referente como mujer. Desde muy temprana edad comencé a manifestar conductas de imitación cuando realizaba su trabajo como costurera. Me resultaba admirable la labor que realizaba, los movimientos de sus manos esquivando la punta afilada de la aguja, que daban lugar a la creación de una la prenda útil. Yo imitaba esta acción y, al mismo tiempo, era reprendida por ello. Mi madre, en un acto de protección, no quería que pudiese hacer de esta labor mi oficio futuro. Como respuesta a esta prohibición experimentaba rebeldía y frustración arrojándome, lápiz en mano, a las paredes para coserlas con mis garabatos. Hoy puedo ver cómo esta labor que admiraba y que fue reprimida por tanto tiempo, en la que anidaba mi deseo, vuelve a mí a través de mi trabajo artístico.

*“Cuando era pequeña, todas las mujeres de mi casa usaban agujas. Siempre he sentido fascinación por las agujas, por el poder mágico de las agujas. Las agujas sirven para reparar los daños. Tratan de conseguir un tipo de perdón. No son nunca agresivas a diferencia de los alfileres.”*¹¹

*Aquel que, huyendo de su destino, fue a caer en él.”*¹²

⁹ Página oficial de Julio Medem. <http://www.juliomedem.org/caoticaana/historia.html>.2017

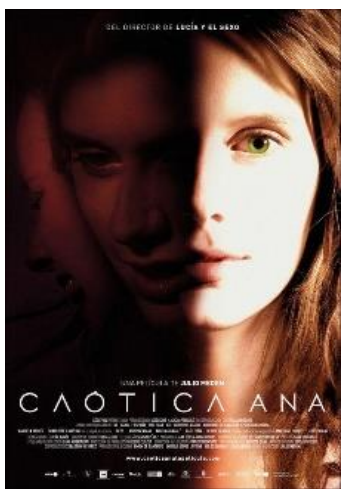
¹⁰ Recuperado de: https://elpais.com/diario/2006/11/26/eps/1164526009_850215.html.2017

¹¹ Bourgeois Louise, Destrucción del padre/Reconstrucción del padre.

¹² Christian Grenier, De los héroes de la mitología. Edipo. Cuentos y leyendas. Anaya2002

Fotograma de la película *Caótica Ana*, por Julio Medem, 2007.

Cartel de la película, *Caótica Ana*, 2007.

Documental: *¿Qué tienes debajo del sombrero?*, Julio Medem, 2017.

3.5. REFERENTES.

Muestro a continuación un elenco de artistas clave durante el proceso de producción de este proyecto y cuyo conocimiento ha influido en el desarrollo conceptual y formal del mismo.

Louise Bourgeois:

La artista francesa nacida a principio del siglo XX, en sus obras se reconoce un especial interés por la psicología y su conexión con el arte. En la mayoría de sus obras refleja su etapa de la infancia, como puede observarse en sus dibujos.

En la década de los noventa creó la escultura en acero inoxidable, *Maman*, representa una araña gigante, que dignifica la figura de su madre por su labor como tejedora de tapices dotándola como símbolo de protección y tenacidad en su trabajo.

Su creación artística está caracterizada por un proceso continuado de aprendizaje a través de sus vivencias, sentimientos y emociones.¹³

Estas características de la obra de Bourgeois la hacen imprescindible como referente en mi trabajo, por la peculiar manera de plasmar su realidad, por cómo concibe el mundo y cómo representa a la figura materna.

Louise Bourgeois, *La Araña*, 1995.

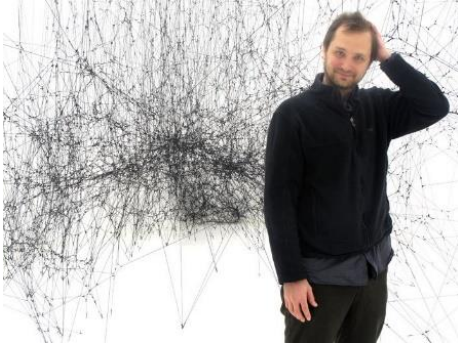
Tomás Saraceno:

Artista Brasileño que muestra interés por los espacios en blanco en contraste con el hilo negro, crea intervenciones en las que alude a la formación del espacio mediante la morfología de la telaraña, en concreto de la viuda negra. Un ejemplo claro en su obra *Galaxies Forming along Filaments, Like Droplets along the Strands of a Spider's Web*. Plantea un discurso sobre nuestra forma de vida y nuestro entorno, cuestionándonos la estabilidad y la estructura de esta vida.¹⁴

¹³ Louise Bourgeois: <http://www.escriitorasyescrituras.com/louise-bourgeois/>
<http://todoscontraelarte.blogspot.com.es/2015/12/las-aranas-de-louise-bourgeois.html>

¹⁴ Tomas Saraceno:
<http://perspectivasesteticas.blogspot.com.es/2014/04/tomas-saraceno-arte-y-arquitectura-en.html>

Mi proyecto presenta una clara relación con la obra de Saraceno, al igual que él, en la medida en la que avanzo en la construcción de la obra, ésta comienza a contenerme al igual que una tela de araña.

Tomas Saraceno junto a su obra *14 mil millones*, 2009.

Judith Scott:

Conocida como la mujer araña, Judith Scott es artista “outsider”, ella teje sus propias esculturas haciendo nudos y envolviéndolas con lana y objetos que se va encontrando. Una de las características que me llama la atención de esta artista es su particular técnica artística, aun teniendo el impedimento en su funcionamiento auditivo a la vez que síndrome de down, por lo que es una persona que se encuentra ajena a muchos de los estímulos que la rodean, por lo que ella crea de forma compulsiva a través del hilo y la lana su obra. Una vez más podemos apreciar cómo este elemento textil es utilizado por artistas de diferentes partes del mundo con referencia al tema de la construcción, el vínculo etc., en el caso de la artista se debe por el pleno disfrute y muestra de su liberación ya que estuvo 30 años de su vida internos en un psiquiátrico.

¹⁵

Judith Scott, *Cocoon*, 2006.

¹⁵ Judith Scott: https://www.youtube.com/watch?v=3F_gqM2WDac

Christian Boltansky:

Considerado como el “*hijo del holocausto*”, trata el tema de la memoria y las vivencias pasadas por otras personas, utiliza la memoria histórica. Vive su juventud en un contexto histórico decadente y catastrófico durante la segunda guerra mundial, condicionado por pertenecer a una familia judía, plasma en sus obras el trauma y el miedo.

El discurso que crea Christian Boltansky me resulta muy interesante, ya que menciona que para que un artista entienda su vida y su creación artística, antes tiene que entender sus miedos y sus traumas. A través de este proyecto comienzo ese camino de aprendizaje reconociendo mis miedos y traumas.¹⁶

Retrato de Christian Boltansky.

David Catá:

Este jovencísimo artista español contemporáneo también trata el tema de la memoria personal mediante la práctica de la performance fotografiada. La temática tratada y la técnica performance/fotográfica me resultó muy interesante ya que sería próxima a la técnica utilizada, aunque de manera diferente, para crear la pieza *Mi mamá me mima*. Mediante el vídeo y aguja en mano, coso en mi propia piel el reflejo de mis miedos y traumas.¹⁷

David Catá, *Curativo*, 2015.

¹⁶ Christian Boltanski: <http://exit-express.com/christian-boltanski-para-un-artista-toda-su-vida-es-una-forma-de-entender-su-trauma/>

¹⁷ David Catá: <http://davidcata.com/statement>

Cristina Iglesias:

Queda recogida en este apartado la artista a Cristina Iglesias por la estética de sus instalaciones escultóricas, como es en el caso de *Pabellón suspendido*.

En esta obra, la artista va creando contraposiciones con sus estructuras a través de capas y estas, a su vez, van formando un espacio laberíntico, sumergiéndolo al espectador en la obra.¹⁸

Esta referencia instalativa me serviría como ayuda a dar forma a una de las piezas más elaboradas de mi proyecto, *El nido de Anna*, en la cual recreo metafóricamente el camino que voy recorriendo incierto que debo recorrer en un continuo proceso de cambio y en un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro que encarno.

Cristina Iglesias, *Impresiones de África II*, 2002

Mi Kyoung Lee:

Nos encontramos ante otra artista que aborda el tema de la psicología humana a través de la creación artística, trabaja las conexiones personales y colectivas mediante materiales plásticos. Sus obras son acumulativas, mostrando la capacidad de obsesión que puede manifestar un individuo hasta llegar a ser tóxico para sí mismo. La artista pretende la curación de esa obsesión materialista mediante la producción de su obra.¹⁹

Tanto la estética de sus obras como la temática desarrollada me han resultado especialmente interesantes.

My Kyoung Lee, *Retrato*.

¹⁸ Cristina Iglesias: <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sin-titulo-celasia-iii>

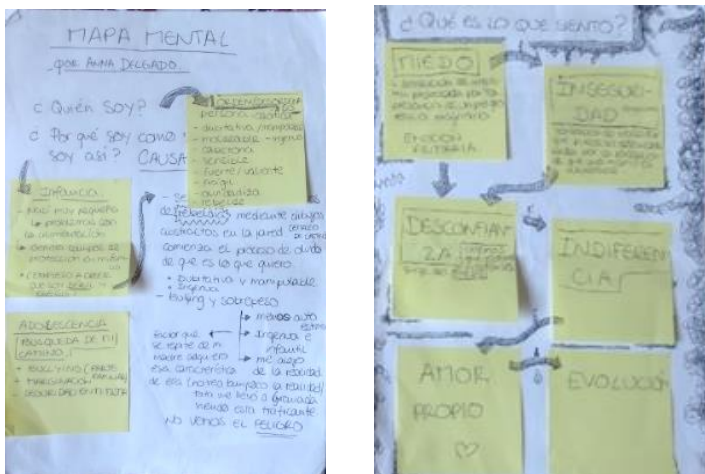
¹⁹ Mi Kyoung Lee: <https://paintedbride.org/events/symbiosis-the-works-of-mi-kyoung-lee/>

4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA.

Este apartado recoge la descripción de los distintos procesos llevados a cabo en la elaboración del proyecto *Planisferio mío*. Recorreremos desde el punto de partida en el que se dibuja la idea principal, las primeras investigaciones y su desarrollo y, finalmente, la descripción detallada de cada pieza.

Inicio mi proceso de investigación con la recogida de datos, todos aquellos recuerdos desde mi infancia hasta la juventud que han tenido especial relevancia. En esta fase me ayudaría un especialista del servicio de atención psicológica de la Universidad de Málaga.²⁰

Con esta inquietud por la observación y el análisis introspectivo, comienzo a investigar la labor de otros artistas que han desarrollado un discurso similar. Inicio entonces el proceso de transfiguración del pensamiento en imagen y surgen las primeras pruebas en las que rescato desde la memoria aquellos garabatos en la pared, revivo aquella experiencia de la infancia, investigo las distintas capacidades del hilo y su torsión, los soportes, el tejido y su degradación y destrucción, la mancha y el azar sobre el soporte textil, etcétera.

Apuntes de recogida de datos,2016.

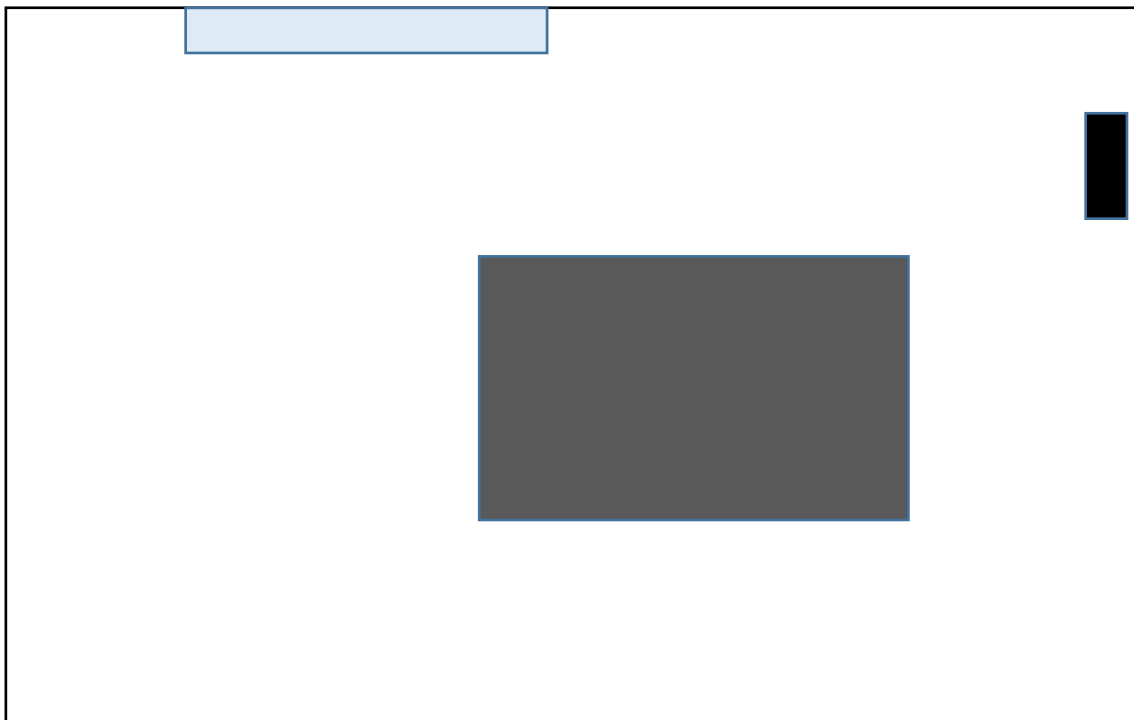
²⁰ Imagen propia. Recopilación de datos.

4.1. PLANISFERIO MÍO.

El proyecto instalativo *Planisferio mío* se articula en tres piezas autónomas, es decir, no existe una narratividad entre ellas. Se presenta como una alegoría de la búsqueda personal, de la revelación del trauma y la ruptura con el miedo, un aprendizaje a través de la obra, un continuo acto de crecimiento, un proyecto de marcado carácter procesual que produce una acumulación en la que me reconozco.

PLANO EXPOSITIVO:

Exposición del proyecto final de carrera en el Aula de 4ºB.Zona Sur.

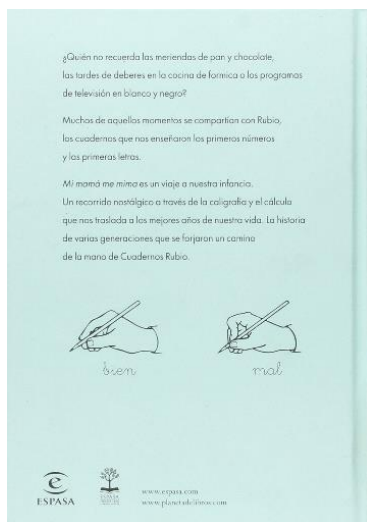
- DIARIO DE RUTA.
- EL NIDO DE ANNA.
- MI MAMÁ ME MIMA.

4.2. MI MAMÁ ME MIMA.

"Mis obras son una reconstrucción del pasado. En ellas el pasado se ha vuelto tangible; pero al mismo tiempo están creadas con el fin de olvidar el pasado, para derrotarlo, para revivirlo en la memoria y posibilitar su olvido." ²¹

Video-performance en la que muestro una acción de cosido en mi propia mano. En esta pieza abordo el tema de la infancia, de reconocimiento de la figura materna y la relación afectiva vinculante en el ámbito familiar. Me remito a la caligrafía escolar, concretamente retomo aquella caligrafía de los cuadernillos Rubio, considerados como referente en la educación española y que yo misma utilicé en el colegio con la frase conocida *mi mamá me mima* como una dolorosa letanía, en el que recreo en mi propia mano *mama*, ya que fue la primera palabra que aprendía escribir y la cual sin ella no podría dar paso a la realización de mi primera frase ni facilitar mi aprendizaje.

En el video vemos la acción de cosido en la mano, de izquierda a derecha puede leerse la frase *mama*. Durante la acción podemos apreciar la superación de un obstáculo que se nos puede dar a lugar y cómo podemos llegar a lograr una solución. Una vez finalizada la acción, la frase es arrancada de la mano cuestionando aquella educación recibida y aquella relación afectiva con mi madre, abriendo el proceso de autoconocimiento y dejando la huella en mi piel del pasado vivido y estableciendo un punto de liberación que se proyecta desde el presente hacia el futuro. Enfrentándome al miedo de las agujas y a la conciencia de estar con una misma mediante la mutilación de mi propia piel.

Página principal de los cuadernillos de Rubio.

²¹ Louise Bourgeois, Recuperado de:
<http://cd.dgb.uanl.mx/bitstream/handle/201504211/5082/20214.pdf?sequence=1>

Una de las artistas que tomaría como referente para este proyecto sería Eliza Bennett, por el discurso feminista que crea a través de sus manos cosidas, cuestionándonos el trabajo de las mujeres cómo una labor silenciosa y fácil y otorgar mayor visibilidad a esta labor.²²

Eliza Bennett, *El trabajo de una mujer nunca se acaba*, 2016.

²² Eliza Bennett: <https://www.artellimite.com/2016/03/el-tejido-en-la-piel-de-eliza-bennett/>

PRIMERAS PRUEBAS:

Primeras pruebas en las manos.

Prueba en los pies.

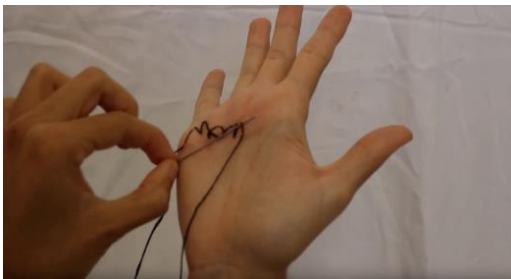
FICHA TÉCNICA:

Nombre: Mi mamá me mima

Dimensiones: Pantalla Plasma 15 pulgadas.

Materiales: Hilo, Aguja y tijeras.

Técnica: Video/Performance, dibujo sobre la piel mutilándola.

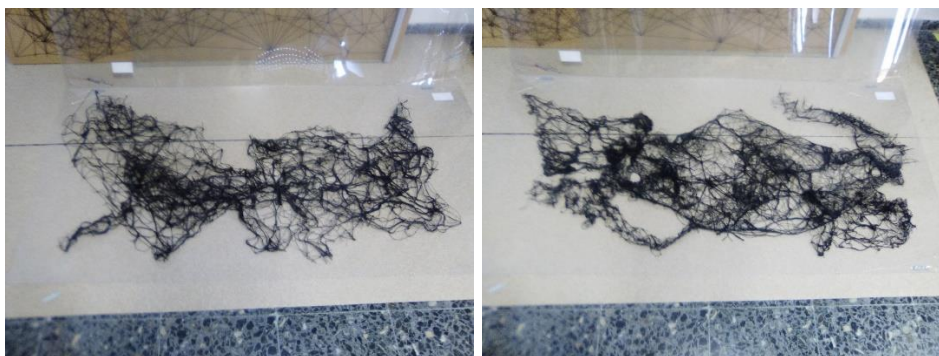
4.3. DIARIO DE RUTA.

“Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo.”²³

Esta pieza me hace consciente del aprendizaje que experimento a través de la obra. Mediante distintos mantos de hilo aparece la mancha y el claroscuro generado aporta la profundidad y espacialidad al lienzo bidimensional de metacrilato, descubriéndose como una suerte de deriva de dibujo. Entiendo esta pieza como un ejercicio de dibujo en su sentido más amplio ya que mediante el hilo y sus distintas densidades aparece la línea que va construyéndose tridimensionalmente. Estos recorridos originados funcionan como una traslación de mi pensamiento en imagen, al igual que formulaba Beuys:

“El dibujo para mí existe ya en el pensamiento. Si los significados completos e invisibles del pensamiento no están en una forma, nunca resultará un buen dibujo.”²⁴

PRUEBAS:

Prueba N°1 y 2.

Prueba N°3 y 4.

²³ Es la frase que aparece inscrita en el Oráculo de Delfos y que posee un gran interés filosófico por la profundidad de su significado trascendiendo en el tiempo. Esta frase se atribuye a los pitagóricos.

²⁴ Entrevista de Bernice Rose con Joseph Beuys. 18 de Junio, 1984. Düsseldorf

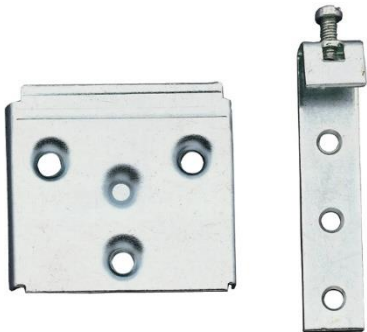
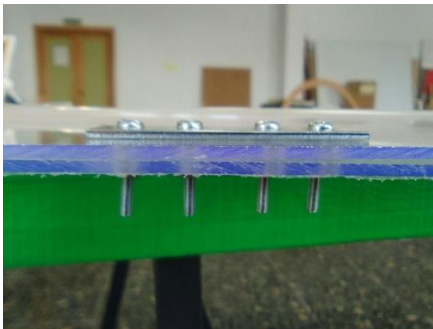
Prueba N°5.

MONTAJE:

En este apartado muestro una serie de fotografías en las que se desarrolla el proceso de manipulación del metacrilato como soporte para la obra *Diario de ruta*.

Juntaría las planchas de 1X2m de largo y le realizaría las medidas de las pletinas a un centímetro y medio del borde de la plancha de metacrilato en los cuatro extremos del material. Creando incisiones en él con una broca de metal a velocidad continua, e introduciéndola en agua en intervalos de cinco segundos para que no dañase el material por la fricción y el aumento de temperatura.²⁵

Para el soporte de la pared utilizaría un bastón y una placa a modo de enganche y sujeción utilizando tornillos de dos centímetros y un centímetro.²⁶

²⁵Primera imagen: de la colocación de la pletina y las incisiones en el metacrilato.

²⁶ Segunda y tercera imagen: Bastón y placa y bastón y placa sujetado con la pletina.

PRIMERA PRUEBA DE COLOCACIÓN EN LA PARED:

FICHA TÉCNICA:

Nombre: Diario de ruta

Dimensiones: 1X2X2 m

Materiales: Metacrilato, hilo, tuercas, arandelas.

Técnica: Dibujo bidimensional realizado con hilo sobre dos planchas de metacrilato.

4.4. EL NIDO DE ANNA.

“...Amante de los bosques, yo no recuerdo haberme perdido. Uno teme perderse sin haberse jamás perdido. [...] Es esta situación típica de estar perdido la que reavivamos en el sueño laberíntico. Perderse, con todas las emociones que esto implica, es, pues, una situación manifiestamente arcaica. A la menor complicación – concreta o abstracta – el ser humano puede reencontrarse en esta situación. [...] Mas la pesadilla del laberinto totaliza estas dos angustias y el soñador vive una extraña vacilación: duda en medio de un camino único. Deviene materia titubeante, una materia que dura vacilando. La síntesis que es el sueño laberíntico acumula, parece, la angustia de un pasado de sufrimiento y la ansiedad de un porvenir de desdicha. El ser está preso entre un pasado bloqueado y un porvenir obstruido. Está aprisionado en un camino. En fin, extraño fatalismo del sueño del laberinto: quizás uno vuelve al mismo punto, pero jamás retorna sobre sus pasos. [...]”²⁷

La obra instalativa tridimensional se basa en la utilización de grandes paños de hilo que a modo de paredes van formando un laberinto practicable por el espectador. Para la elaboración de los mantos de hilo utilizo una base de madera que hace las veces de bastidor. Realizo un trazado o dibujo de garabato previo para conseguir puntos de anclaje aleatorios, estos puntos derivados de la intersección de la línea serán ocupados por clavos que me permiten guiar el hilo ayudándome de una aguja curva. Establezco una regla básica al jugar con el hilo en este tablero creando una estrategia en el recorrido: no puedo hacer dos pasadas iguales de hilo.

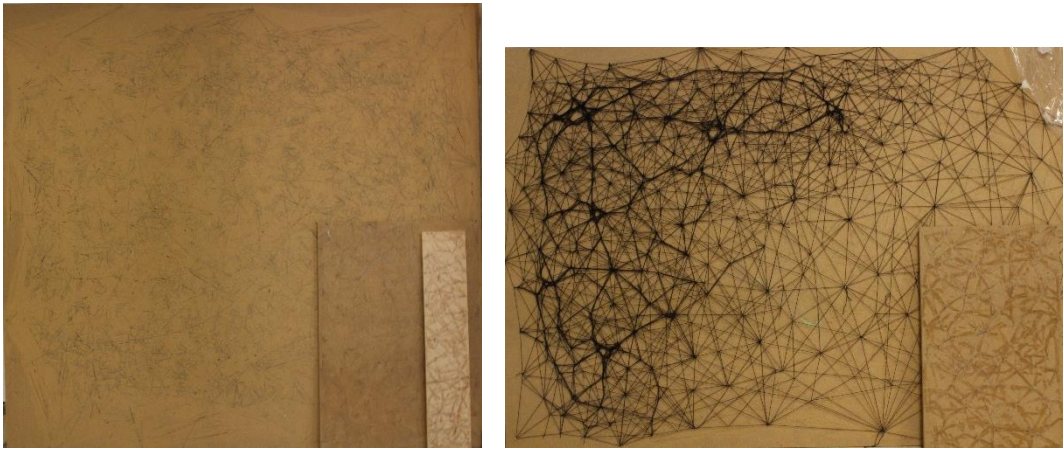
Una vez cubierto el tablero con el hilo que recorre los distintos nodos, procedo a cortar las cabezas de los clavos y a aplicar el engrudo sobre el hilo para asegurar la forma dada y en algunos casos también coso con un hilo más fino para conservar el dibujo de malla creado. La elaboración de cada manto dura un mínimo de veinticuatro horas entre el hilado y el secado de la plancha de hilo. Este mismo procedimiento se utilizaría para la elaboración de la pieza anterior *Diario de ruta*.

Aguja Curva.

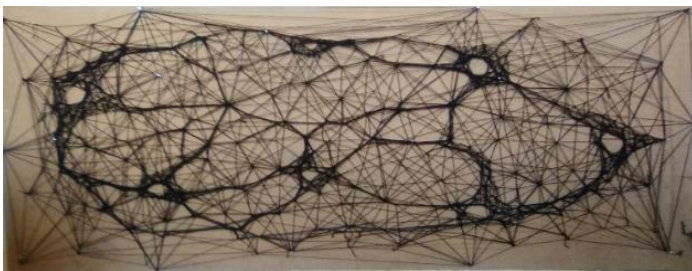
²⁷ BACHELARD, Gaston (1884-1962), *La terre et les rêveries du repos*, (trad. La tierra y las ensueños del reposo), Cap. VII, Librairie José Corti, France, 1997. p. 134

SOPORTES:

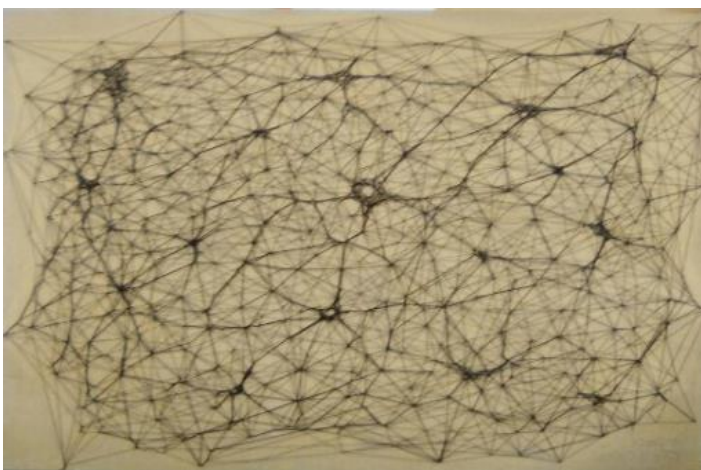

Tablones de madera de diferentes tamaños.

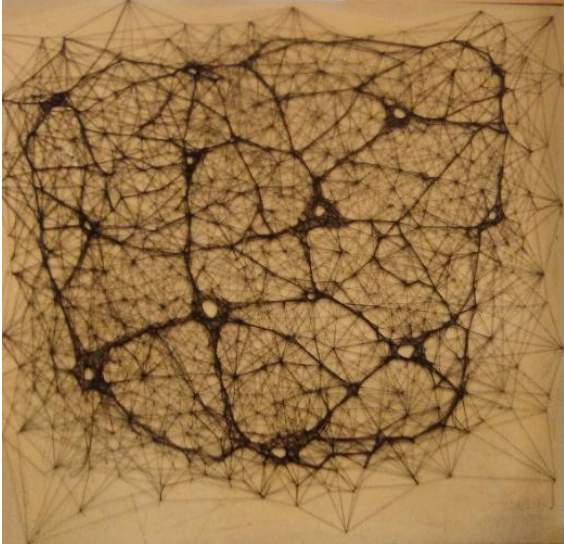
DISEÑOS:

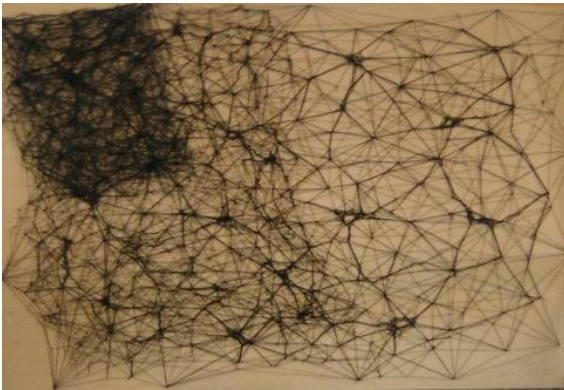
Diseño en horizontal.

Diseño en Vertical, N°1

Vertical N°2.

Prueba de opacidades.

Primeras pruebas del manto.

PRUEBA DE MONTAJE:

En este apartado mostraré mediante fotografías los materiales utilizados para la elaboración del montaje y su evolución.

La estructura sería de un cable de acero de seis metros unidos entre ellos con templadores, para la realización de esta estructura sería necesario cuatro rollos de seis metros y tres templadores.²⁸

Una vez ya formada la estructura laberíntica, daría paso a la colocación de los hilos de pescar ayudada por una escalera para poder colgando las estructuras de hilo.²⁹

Cable de acero y templadores.

²⁸ Primera y segunda imagen: cable de acero y templadores

²⁹ Tercera imagen: Estructura de acero instalada con la escalera.

FICHA TÉCNICA:

Nombre de la obra: El Nido de Anna

Dimensiones: 2X2X2,5 m.

Materiales: Hilo, cable de acero, engrudo, hilo de pescar.

Técnica: Instalación tridimensional realizado con hilo.

5. CRONOGRAMA

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Búsqueda de referentes						
Investigación sobre materiales						
Investigación						
Investigación conceptual						
Redacción de la memoria						
Producción del proyecto						

6. PRESUPUESTO

OBRA: Nido de Anna

	UNIDADES	COSTE/UNIDAD	TOTAL
HILO	30	1,80€	54,00€
HILO GRUESO	3	2,00€	6,00€
ENGRUDO	8	3,80€	30,40€
PAQUETE CLAVOS	5	0,80€	4,00€
MADERA/CHAPÓN	5	0,00€	0,00€
CABLE DE METAL	4	3,50€	14,00€
TEMPLADORES	6	2,00€	12,00€
HILO DE PESCAR	1	0,80€	0,80€
			121,20 €

OBRA: Diario de ruta

	UNIDADES	COSTE/UNIDAD	TOTAL
METACRILATO	2	74€	148,00€
HILO	10	1,80€	18,00€
SOPORTES	2	1,75€	3,50€
TUERCAS	1	1,75€	1,75€
TORNILLO	1	1,25€	1,25€
ARANDELAS	1	1,25€	1,25€
			173,75€

OBRA: Mi mamá me mima

	UNIDADES	COSTE/UNIDAD	<u>TOTAL</u>
HILO DE COSER	1	0,75€	0,75€
AGUJA DE COSER	1	1,05€	1,05€
SABANA BLANCA	1	18€	18,00€
			19,80€

MANO DE OBRA:

PERSONAS	HORAS	PRECIO/HORA	TOTAL
1	140	8,00€	1 120€

TOTAL: 1 434,75 €

-BIBLIOGRAFÍA

BACHELARD, Gastón, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México, 1965

BOURGEOIS, L. Destrucción del padre/Reconstrucción del padre, escritos y entrevistas 1923-1997, Editorial Síntesis, S.A, Madrid,2002. Biblioteca fundación Picasso.

CHADWICK, Whitney, Mujer, Arte y Sociedad, Ediciones Destino S.A., Thames and Hudson, Barcelona, 1999.

COSTA, Joan, La forma de las ideas, Cómo piensa la mente, Estrategias de la imaginación creativa, Barcelona: IED, 2008.

FREUD, Sigmund, "Lo siniestro", Revista de Occidente nº 201, 1998, pp.101-109. (buscar)

FREUD, Sigmund, Psicoanálisis del Arte, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1970.

FREYD, J.J., Abusos sexuales en la infancia. La lógica del olvido, Ediciones Morata, S. L., Madrid, 2003, orig. 1997, p.152

GOMBRICH, Ernst H., Freud y la Psicología del arte, Barral Editores, S.A., Barcelona, 1971, orig.1965.

KUSPIT, Donald, Signos de Psique en el Arte Moderno y Posmoderno, Ediciones Akal S.A., Madrid, 2003, orig.1993.

KRIS, Ernst, Psicoanálisis y arte, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1964

KNIGHT, Lindsay, Por qué es bueno sentirse mal, Editorial Libsa, Madrid, 2000.

LACAN, Jacques, Seminario 11 Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis 1964, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1989. Traducción Jacques-Alain Miller.

LACAN, Jacques. Psicoanálisis: "Lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico". "Lo Imaginario y el Concepto del Otro"

LARRAÑAGA. Josu. Instalaciones: Editorial NereaS.A,2011.

LÓPEZ, Jorge Anaya. El extravío de los límites: claves para el arte contemporáneo. Buenos Aires: Emecé, 2007.

RAMÍREZ, Juan Antonio, Cómo escribir sobre arte y arquitectura, Ediciones del Serbal, Barcelona.

RICHARD, Sennett/ El artesano; traducción de Marco Aurelio Galmarini.

ROBERT, C Morgan. Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual. Madrid: AkalD.L. 2003. Universidad de Málaga

TRÍAS, Eugenio, Lo bello y lo siniestro, / Eugenio Trías; prólogo de Vicente Verdú, Barcelona: Debolsillo, 2006.

TANAZAKI, Junichiro, El elogio de la sombra, Biblioteca de ensayo Siruela, Madrid, 18ª edición.

WEBGRAFÍA:

BENNETT, Eliza: <https://www.artelimites.com/2016/03/el-tejido-en-la-piel-de-eliza-bennett/>

BOLTANSKI, Christian:
<http://exit-express.com/christian-boltanski-para-un-artista-toda-su-vida-es-una-forma-de-entender-su-trauma/>

BOURGEOIS, Louise:
<http://www.escriptorasyescrituras.com/louise-bourgeois/>
<http://todoscontraelarte.blogspot.com.es/2015/12/las-aranas-de-louise-bourgeois.html>

CATÁ, David:
<http://davidcata.com/statement>

LEE, Mi Kyoung:
<http://paintedbride.org/events/symbiosis-the-works-of-mi-kyoung-lee/>

IGLESIAS, Cristina:
<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/sin-titulo-celosia-iii>

SARACENO, Tomas: <http://perspectivasesteticas.blogspot.com.es/2014/04/tomas-saraceno-arte-y-arquitectura-en.html>

SCOTT, Judith:
https://www.youtube.com/watch?v=3F_gqM2WDac

ANEXO. OBRAS Y FICHAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA:

Nombre de la obra: El Nido de Anna

Dimensiones: 2X2X2,5 m.

Materiales: Hilo, cable de acero, engrudo, hilo de pescar.

Técnica: Instalación tridimensional realizado con hilo.

FICHA TÉCNICA:

Nombre: Diario de ruta

Dimensiones: 1X2X2 m

Materiales: Metacrilato, hilo, tuercas, arandelas.

Técnica: Dibujo bidimensional realizado con hilo sobre dos planchas de metacrilato.

Foto detalle.

FICHA TÉCNICA:

Nombre: Mi mamá me mima

Dimensiones: Pantalla Pasma 15 pulgadas

Materiales: Hilo, Aguja y tijeras.

Técnica: Vídeo/Performance, dibujo sobre la piel mutilándola.

DATOS DE LA AUTORA:

APELLIDOS/NOMBRE: ANA DELGADO DE MENDOZA RÍOS

AÑO DE NACIMIENTO: 05/05/1994

MÓVIL: 646256563

CORREO: DEMERI5594@GMAIL.COM

FORMACIÓN:

2017

- CURSANDO: GRADO DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, (MÁLAGA).
- BECARIA EN LA GALERÍA ISABEL HURLEY, PASEO DE REDING, N 39, (MÁLAGA).

2013

- GRADO DE BACHILLERATO ARTÍSTICO, INSTITUTO CERRO DEL VIENTO, BENALMÁDENA (MÁLAGA).

EXPOSICIONES:

2016

- VOLUNTARIADO EN LA FERIA DE ARTE “*ART& BREAKFAST*”. HOTEL LARIOS. MÁLAGA.
- COLABORACIÓN EN LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO CIUDAD DE MOBILE. DISTRITO 5, PALMA-PALMILLA. (MÁLAGA).

2015

- PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN CARBIN&ARTIST. TRASTEROS PLUS. MÁLAGA.

2014

- COLABORACIÓN EN LA INTERVENCIÓN “TORRE DE BABEL”, PALMERAL, PUERTO DE MÁLAGA. (MÁLAGA).
- EXPOSICIÓN CAFETERÍA ESTRAPERLO, PLAZA POETA ALFONSO CANALES. (MÁLAGA)