

Grains de beauté

Por Blanca González Deblas

Trabajo de Fin de Grado
Tutor: Juan Aguilar Jiménez
Facultad de Bellas Artes
Universidad de Málaga 2016

ÍNDICE

RESUMEN

3

IDEA

5

TRABAJOS PREVIOS

9

INVESTIGACIÓN
PLÁSTICA

15

INVESTIGACIÓN
TEÓRICO-CONCEPTUAL

22

CRONOGRAMA

29

PRESUPUESTO

30

BIBLIOGRAFÍA

31

DOSSIER

33

RESUMEN

El proyecto titulado *Grains de beauté* es una instalación artística compuesta por un conjunto de fotografías en las que se relacionan un conjunto de figuras a pequeña escala y mi propio cuerpo como mapa o territorio que los alberga.

Las analogías entre estos objetos y determinados elementos de mi cuerpo como los lunares, permiten establecer un juego de relaciones que generan una poética, producida por la combinación de ambos. He considerado la fotografía como el soporte más apropiado para representar este juego ya que me permite generar imágenes de apariencia real, que se ven implementadas por la aportación de los objetos, permitiéndome además indagar y analizar diversas posibilidades de carácter plástico y visual en mi proyecto.

Este proyecto surge de la necesidad de tamizar las diversas ideas que he ido adquiriendo a lo largo de la carrera y que me han permitido conocerme más, así como la necesidad de plasmar la relación con el mundo que me rodea. He generado una transformación de pequeños elementos cotidianos que pueden pasar desapercibidos para la mayoría, al formato artístico para ensalzarlos como elementos significativos. El resultado ha sido una simbiosis entre elementos de distinta procedencia (lunares y objetos), aparentemente, pero sin embargo enlazados como un tejido.

En conclusión, se trata de un proyecto autobiográfico, un retrato entre el cuerpo, lo propio y lo que me rodea, lo externo.

#lunares

#divergencia

#miniatura

#cartografía

#cuerpo

#autobiografía

#poética

#memoria

#creación

ABSTRACT

The project titled *Grains de beauté* is an artistic installation formed by a set of photographs on which different small scaled figures and my body are integrated as map or territory that host them.

The analogies between these objects and determined elements of my body as the moles, allows me to establish a set of relations that create a new poetry through the combination of both of them. Photography was considered the best medium to represent this idea because it allows me to generate lifelike images, that are implemented by the contribution of some objects, besides they allow me to inquire and analyze some plastic and visual possibilities in my project.

This project arises from the need to sift various ideas that have been acquired throughout the career and that have allowed me to know more about me. This also intend to capture the relationship with the world by transforming everyday stuff into artistic format to exalt as significant elements. The result has been a symbiosis between elements of different provenance (the moles of my body and the objects), ostensibly, but nevertheless they are bonded as a fabric.

In conclusion, this is an autobiographical project insomuch as it tries to show a portrait between the body, the individual and what surrounds me, the external.

#moles

#divergence

#miniature

#cartography

#body

#autobiography

#poetry

#memory

#creation

A lo largo de la carrera he tratado de experimentar y probar todo tipo de técnicas e ideas con el fin de sacar mi lado más personal en cada una de ellas. Sin embargo nunca me centraba en ninguna en concreto, sino en seguir experimentando otras nuevas para aprender más.

En la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos Artísticos traté de aprovechar y representar este proceso de trabajo en el que me he visto envuelta continuamente, con el fin de explotar este modo de hacer y así potenciar mi capacidad creativa. Para ello empleé un libro en forma de diario como contenedor sobre el que desarrollar un campo creación sostenido por un proceso de carácter disruptivo, pues cada día debía generar una pieza distinta a la del día anterior. Con esto pretendía evidenciar el proceso creativo. En este campo de creación los modos de hacer variaban continuamente, pues la experimentación, la flexibilidad de pensamiento, la arbitrariedad, etc. tomaron protagonismo. Un intento de generar una capacidad creativa camaleónica, en el que resaltara la pluralidad, la multiplicidad, etc. Todo con el fin de avanzar y seguir aprendiendo.

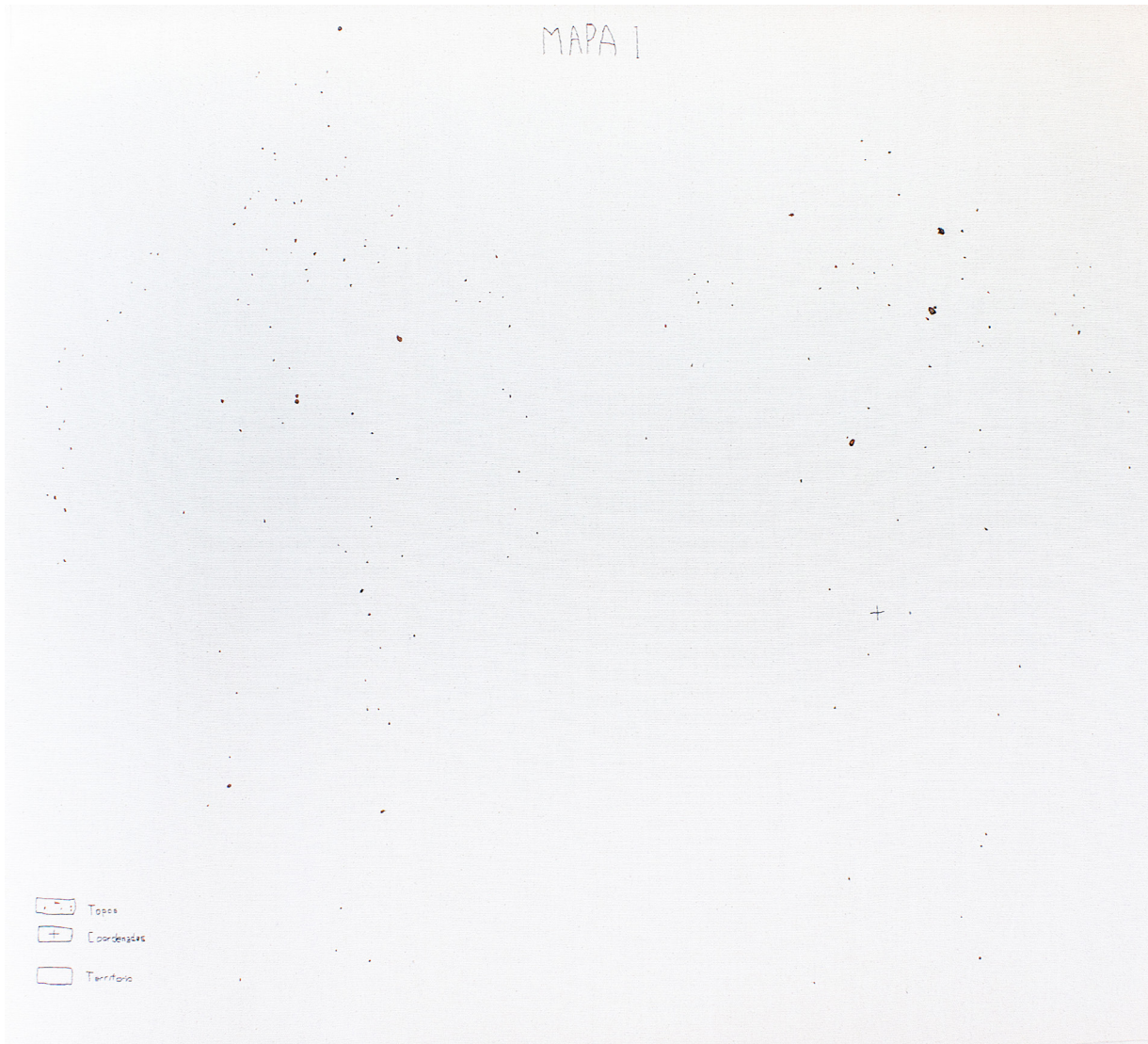
Sin embargo, me tuve que detener y, tras varios días de intensas reflexiones tratando de afianzar la idea final del Trabajo de fin de Grado, descubrí cómo concentrar todo lo aprendido hasta ahora en una sola pieza que representara todo este proceso. Sucedió cuando me topé con una de las páginas que ocupó el libro que ya he mencionado. En ella se presentaba un bordado que recogía la esencia del proyecto "Liber procesus" (o por lo menos lo hacía para mí), habiendo en él una amalgama de figuras heterogéneas revoloteando como si de una constelación se tratara, lo cual evocaba una ligera referencia a un proceso de creación disruptivo, (al igual que mi proceso de creación).

Esta idea me llevó a la teoría de Aby Warburg sobre el Atlas Mnemosyne:

"El atlas es una presentación sinóptica de diferencias: ves una cosa, y otra completamente distinta colocada a su lado. El objetivo del atlas es hacerte entender el nexo, que no es un nexo basado en lo similar sino en la conexión entre dos imágenes diferentes".

Páginas del libro destinado al proyecto *Liber procesus* en la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos Artísticos

Tela de algodón bordada para el proyecto *Nevus Melanocito Cartografiado* para la asignatura *Proyectos I*

Así lo explica Didi Huberman. Claramente me vi reflejada, creyendo que el nexo que unía esas divergencias era y soy yo. Esto también me recordó el trabajo que realicé en la asignatura **Proyectos I**, donde planteé un esquema cartográfico formado por los lunares de mi cuerpo con el fin de mostrar, a través de la delicadeza, una condición de vulnerabilidad ante el porvenir al que éstos me pueden llevar (la enfermedad). Por medio de la técnica del bordado, expuse los lunares de mi cuerpo en un díptico donde éstos simulan ser múltiples puntos de interés de un territorio.

Selección de objetos en miniatura como germen de la idea principal del trabajo

Al poner sobre la mesa estas ideas llegué a la siguiente conclusión: Establecer una analogía entre los diversos testimonios de mi universo propio y los lunares de mi cuerpo, situando pequeñas y diversas figuras que se identifican conmigo en la posición que ocupan mis lunares, siendo mi cuerpo el nexo común que las conecta entre sí.

Por lo tanto, este proyecto surge de la necesidad de tamizar y condensar todas esas ideas que he ido adquiriendo a lo largo de estos años, dando así lugar a una nueva pieza en forma de autorretrato.

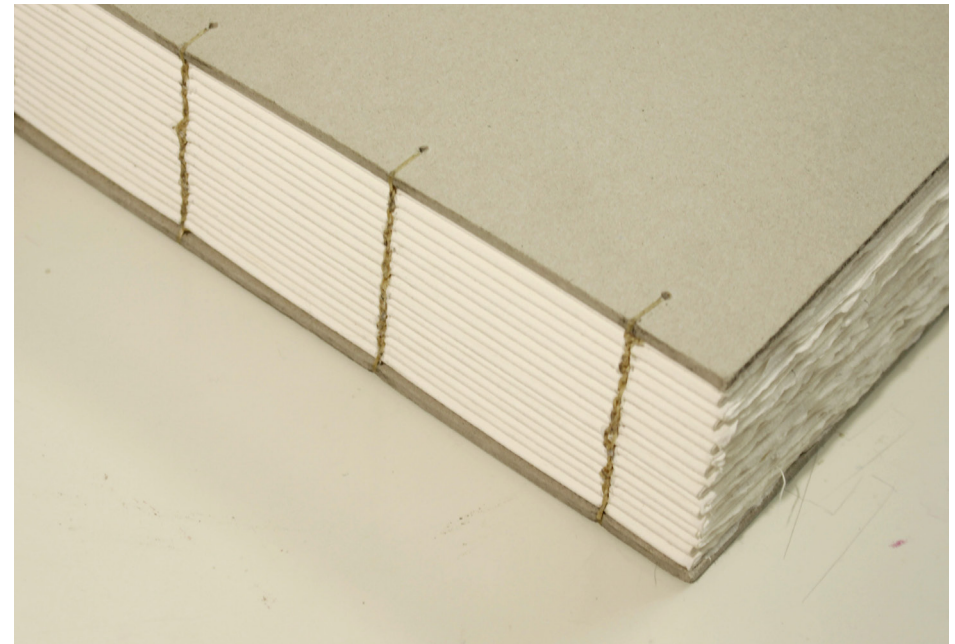
El germen principal de este trabajo y el más importante se remonta a la asignatura de Proyectos I, donde desarrollé el esquema cartográfico de los lunares de mi cuerpo como metáfora. Aunque podríamos incorporar algunas referencias surgidas a lo largo de mi formación pero que no tienen relación directa con el concepto y la idea objeto de este proyecto.

En este trabajo establecía una alegoría entre mi cuerpo, el territorio y el determinante papel que ejercían los pronósticos sobre ambos. Todo ello presentado en forma de mapa ficticio. El territorio era yo y los lunares con la postura intrínseca que tienen sobre el cuerpo, aparecían representados como algo casi imperceptible, sin embargo, aportaban una gran carga debido al grave daño que pueden ocasionar en la fisiología del individuo. También equiparé esta metáfora a la posición enraizada de la capa terrestre sobre la Tierra y de ahí la dimensión cartográfica de la obra, así como la delicada tesitura en la que se halla la Tierra en continuo desgaste.

Por otro lado, este año indagué otro tipo de ideas que tienen que ver con el proceso creativo. Descubrí que un factor de la desmotivación durante el progreso de un proyecto puede ser la monotonía, la cual se da por la repetición de técnicas y conceptos sin variantes en el proceso. Por alguna razón, algunas de las veces que he concluido algún proyecto, he sentido más tarde vacíos que me impedían retomarlo y, como consecuencia sentía la necesidad de experimentar algo completamente distinto que me permitiera seguir avanzando y experimentando nuevos caminos.

Liber Proceso fue el proyecto que realicé en la asignatura **Producción y Difusión de Proyectos Artísticos**. En él planteé el proceso creativo como un juego gratuito donde la búsqueda, el descubrimiento, la indagación, etc. me permitieran aprender y avanzar a través del proceso además de reflejar un interés por la relación con el mundo que me rodea y comprender un poco más cuál es mi posición en él.

Libro destinado al proyecto *Liber proceso* en la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos Artísticos

Selección de páginas del libro destinado al proyecto *Liber procesus* en la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos Artísticos

Sin embargo, una vez concluido este proyecto seguía sintiendo vacíos al ser tan dilatado y complejo. Con lo cual, he decidido continuarlo de forma paralela y a largo plazo. De todos modos, éste proyecto me ayudó a afianzar la idea base del Trabajo de Fin de Grado y, una vez esta idea

quedó clara, decidí emplear cada asignatura para abordar el proyecto desde distintas perspectivas plásticas. En cada una de ellas se ha llevado a cabo una serie de hallazgos destinados a un mismo fin; el Proyecto Final.

Serie para el trabajo sobre el *Tiempo* en la asignatura de Fotografía

En la asignatura de **Fotografía**, se nos propuso como primer ejercicio realizar tres series fotográficas en la que se abordaran tres temáticas diferentes: luz, espacio y tiempo. El objetivo era construir una serie de imágenes atendiendo a estos principios a través de la fotografía; componiendo, observando, analizando y creando magia.

Para la serie de *tiempo* quise mostrar las fases de un recuerdo, atendiendo a la analogía que planteo inicialmente. En primer lugar aparece un punto (lunar) fijado sobre el cielo con referencias diversas que se reconocen a través de los colores. Éstas pretenden reflejar vestigios de un recuerdo reciente en la memoria que, como se muestra en las otras dos fotografías se va expandiendo, perdiendo, alterando, etc., paulatinamente.

Lo que pretendía evidenciar es la fugacidad y lo efímero; cómo todo está en continuo devenir, nada es permanente; ni el tiempo, ni la memoria.

También he querido ubicar este proceso sobre el cielo despejado, al ser un espacio aparentemente fijo, pero capaz de generar una tensión entre este estado de estatismo y dispersión. Todo esto ha sido posible gracias a la capacidad de captura de la cámara, que me ha permitido demostrar la imposibilidad de repetir un acto idéntico al anterior y, por tanto, mostrar este proceso de cambio.

Para la serie de *luz* empleé una superficie plana sobre la que sumergí algunos vestigios que he ido recopilando sobre leche mezclada con agua para dar la sensación de que estos elementos se encuentran adheridos a la superficie, tal y como sucede con los lunares a la piel. Sin embargo, al ser una superficie líquida, la posición de algunos fue alterada. Pero el objetivo principal era mostrar cómo unas alteraciones externas, (en este

caso lumínicas) son capaces de condicionar la apariencia de lo que se muestra, tergiversando su estado natural. Aquí tienen gran relevancia los colores dado que éstos no son sin la luz y gracias a los cambios que ésta genera, se evidencian las alteraciones cromáticas que se producen en ellos. En este caso se podría establecer un paralelismo entre la luz y en cómo los estados de ánimo pueden variar la condición de los recuerdos.

Serie para el trabajo sobre la *Luz* en la asignatura de Fotografía

“Atlas osteológico”
Trabajo final de la asignatura de Anatomía

Por último, en la asignatura de **Anatomía** realicé un atlas de osteología; un inventario en forma de atlas mediante los huesos del cuerpo humano, basándome en la ya mencionada teoría de AbyWarburg. El objetivo era evidenciar cómo a pesar de las diferencias formales de los huesos éstos

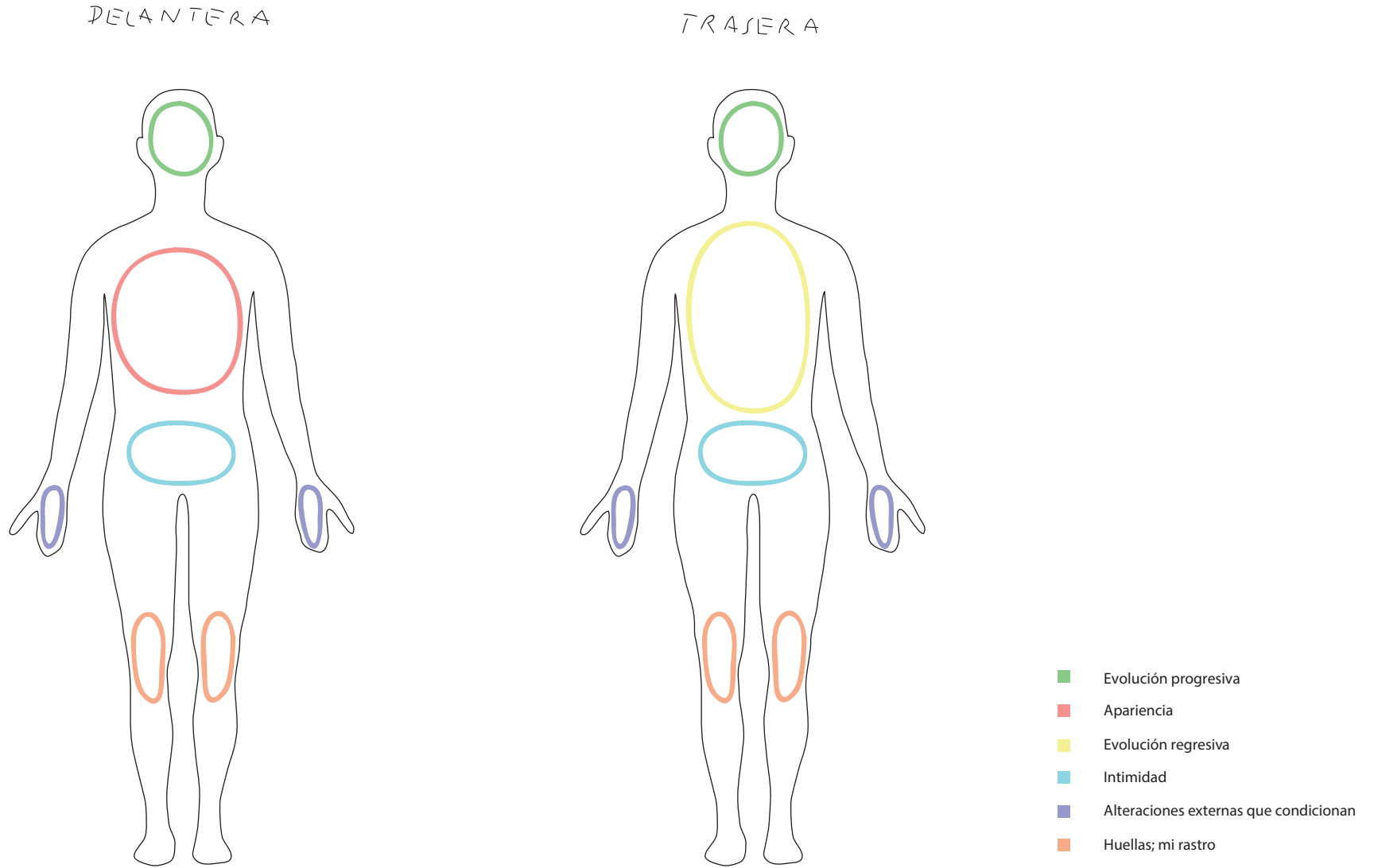
son capaces de formar una estructura tan firme como el cuerpo. Para generar este atlas realicé la silueta de los huesos en distintas tonalidades, todos ellos colocados aleatoriamente sobre un fondo neutro, como si se tratara de algo tan múltiple y arbitrario como el confeti.

INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

Tras generar la idea base gracias a los trabajos realizados en las asignaturas Proyectos I y Producción, comencé a realizar esquemas que me ayudaron a visualizar el tipo de instalación y de piezas que la compondrían, así como ir profundizando en la idea. Sin embargo esto ha ido evolucionando. Una de las ideas que estuvo más cerca de ejecutarse en este proyecto fue la de generar un mapa que distribuyera distintas regiones sobre mi cuerpo.

Cada región representaría una serie de factores que aún siendo generales, tuvieran que ver esencialmente con mi persona. Éstas son las distintas regiones que establecí:

Mapa del cuerpo correspondiente al desarrollo de las primeras ideas

EVOLUCIÓN PROGRESIVA: Que tuviera relación con el porvenir, las expectativas, etc. Para ello, pensé proyectar mediante edición de video el transcurso de unas isobaras sobre mi piel. Elegí este elemento por tener una relación directa con el territorio y porque es capaz de connotar progreso y azar.

APARIENCIA EXTERNA: Emplear indumentarias de tejidos translúcidos a modo de superficie terrestre sobre la cual posicionar los objetos que se relacionan conmigo y así mostrar la capa de lo aparente, lo visible a todos, lo evidente.

EVOLUCIÓN REGRESIVA: Sobre ésta, ahondar en el desgaste de los recuerdos; cómo éstos se pierden o, bien, resisten al paso del tiempo, etc. Aquí propuse utilizar fotografías intervenidas por luz solar, apreciando el deterioro que ésta produce sobre la imagen y viendo paulatinamente cómo al final todo se consume.

INTIMIDAD: Mediante un visor de diapositivas 3D cavilé combinar imágenes de objetos reducidos a su mínima expresión para conseguir que parecieran ser lunares. El visor 3D me permitía también hacer mención al dermatoscopio; un microscopio manual que permite la visualización de estructuras pigmentadas de la epidermis, muy utilizado por los dermatólogos para el diagnóstico diferencial de las lesiones pigmentarias. De modo que esos objetos reducidos funcionarían como la capa interna de esos lunares; la que no se ve. Y al estar tan ocultos, también podrían tener relación con el territorio, ocupando el lugar de islas per-

didadas, idea que recibí gracias al libro Atlas de Islas Remotas de Judith Schalansky.

ALTERACIONES EXTERNAS: En esta sección hablaría de cómo las influencias externas producen alteraciones sobre un sujeto (en este caso, sobre mí). A través de las marcas que los espectadores dejen sobre una masa flexible, maleable y transparente, viendo así los cambios que los otros generan sobre mí.

HUELLAS: Y por último, mi rastro representado a través de chinchetas en las que sus cabezales estén compuestos por objetos que se identifiquen conmigo, bien sean encontrados o creados por mí mediante cerámica. Escogí la chincheta por ser un objeto que funciona como vestigio de un recorrido, y la aplicación de ésta sobre los mapas.

Serie para el trabajo sobre el *Espacio* en la asignatura de Fotografía

Finalmente no llegué a ejecutar esta idea. Pienso que el detonante de ello fue la serie de *espacio* que desarrollé en la asignatura de Fotografía. En esta serie, traté de integrar objetos en miniatura que simulan ser vestigios que he ido acumulando a modo de recuerdos entre los lunares de mi cuerpo.

Aprovechando el factor espacial que se propuso en el ejercicio, quise jugar con las posibilidades que me brinda la cámara, en concreto la distancia focal, ya que ésta permite que pueda centrarme en zonas concretas y descontextualizarlas de su lugar de origen. En la última fotografía se muestra una imagen que abarca una gran cantidad de elementos dispersos pero que parecen tener cierta conexión entre ellos, esa conexión soy yo, sin embargo cuando me centro en algún detalle, como sucede en las otras dos fotografías, esta conexión se pierde. Los elementos que antes formaban un conjunto, parecen ahora significar otra cosa distinta;

podrían pertenecer a cualquier otra persona.

Tras realizar esta serie me surgieron dudas y, como consecuencia, decidí empezar a probar distintas soluciones que me permitieran representar mi idea a través de este medio. Lo cierto es que me llevé una grata sorpresa con los resultados del proyecto final de fotografía y tras una temporada de incertidumbres sobre qué hacer finalmente, me planteé que éste podía llegar a ser el centro de mi Trabajo de Fin de Grado, puesto que representaba de forma clara la idea que perseguía. De modo que toda confianza que ganaba con este proyecto, la iba perdiendo en el caso del mapa; eran demasiados los titubeos frente al diverso abanico temático que disponía y pensé que tantas ideas se podían desviar del eje central del proyecto. Con lo cual decidí centrarme en el medio fotográfico y sacarle el mayor partido posible a la idea.

Como ya he mencionado, el trabajo final de la asignatura de Fotografía fue determinante. En él realicé una serie de siete fotografías. En este caso, posicioné los vestigios a modo de lunares sobre la piel de personas allegadas a mí. Estos pequeños gestos desvelarían un atisbo de lo que esa persona me puede aportar o haber aportado, estableciéndose un vínculo tanto formal como conceptual entre cada objeto y la piel que éste habitaba.

La variedad de texturas, tonos, elementos, y demás distinciones me permitían reflejar la idea de 'atlas'; una presentación sinóptica de las diferencias (teoría que mencionaré detenidamente en el siguiente apartado). En mi proyecto las divergencias están representadas por los diversos objetos que posiciono sobre las superficies cutáneas y por las distintas personas que los portan, de modo que el nexo que los conecta es mi persona.

El objetivo es evidenciar cómo a pesar de las diferencias formales que se muestran a simple vista, la percepción del espectador puede ir variando a medida que avance y se adentre de forma particular en cada imagen; pudiendo extraer así una sutil muestra de información que le hará conectarla con el resto de imágenes.

Parte de la serie del trabajo final de la asignatura de Fotografía

En cuanto al uso del medio fotográfico, escogí luz natural para obtener un grado mayor de veracidad sin perder ese toque enigmático. Quise que los encuadres fueran muy similares entre sí para simular una suerte de territorios, generando superficies planas, descontextualizadas y sin referencias anatómicas.

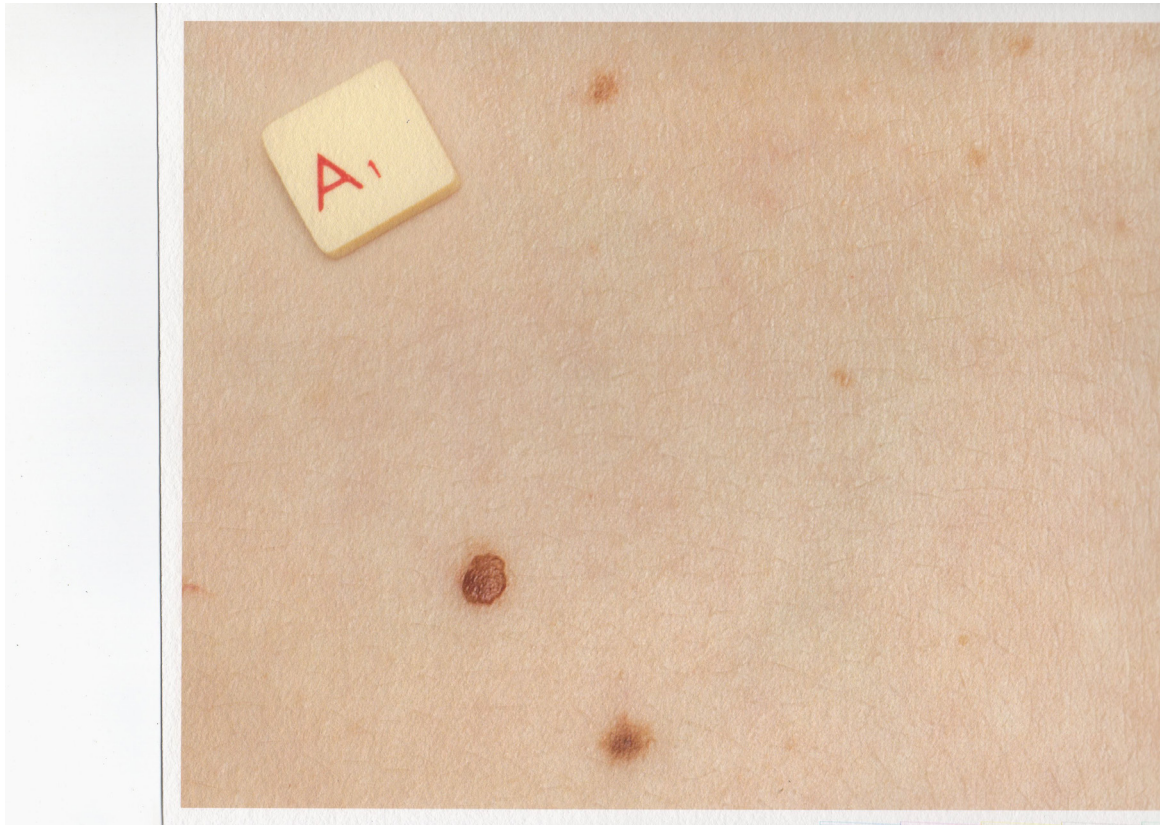

Serie para el trabajo final de la asignatura de Fotografía

Estos trabajos me han servido para afianzar el aspecto formal de las piezas que presentaría aquí finalmente. He desechado varias soluciones para quedarme con la que a mi parecer liga mejor con la idea del trabajo.

Prueba de impresión sobre un detalle de una de las fotografías que compone la serie del trabajo final. En ella muestro la diferencia de textura entre dos superficies de papel diferentes.

Para el resultado final, he decidido imprimir las fotografías sobre papel de algodón Hahnemühle 300gr, para que el aspecto sea lo más pictórico posible. Además, éste tipo de papel aporta una textura que se fusiona directamente con la piel que aparece en la imagen. Por otro lado, decidí realizar las fotografías a gran tamaño (80 x 53 cm) con el fin de engrandecer esos pequeños gestos.

INVESTIGACIÓN TEÓRICA-CONCEPTUAL

En este trabajo presento la transformación de pequeños elementos cotidianos que pueden pasar desapercibidos y/o desechados por la mayoría al formato artístico, con el objetivo de ensalzarlos al haber sido vestigios de momentos significativos a lo largo de mi vida. Estos pequeños gestos dispares se convierten en símbolos de mi historia y, para acentuar que así es, he empleado mi piel y los lunares que en ella habitan como soporte donde ambos se entremezclan. De este modo, se establece una simbiosis entre los objetos en miniatura y las pequeñas manchas de mi cuerpo. Pretendo con este trabajo resaltar la importancia de ambos elementos, lunares y vestigios, para llegar a definir “de lo que estoy hecha”.

La fuente de inspiración que ha sido más fructífera para mí ha sido sin duda mi propia experiencia. Podría decirse que esta obra tiene un fuerte componente autobiográfico ya que responde a diversas experiencias que he adquirido a lo largo de mi vida. De modo que, su contenido está formado únicamente por material personal.

Al ser un trabajo de carácter autobiográfico, he mantenido una búsqueda constante en la frontera entre lo privado y lo público, llevando a cabo una observación sobre mi persona con el fin de abrirme a la observación del espectador. Éste ha sido un proceso similar al de mirarse en un espejo, lo cual según **Jacques Lacan**, jugaría un destacado papel en la formación del “yo”: “Mirarse en el espejo, al igual que ser visto por la sociedad, sería el medio de identificar y construir el “yo”. La formación del “yo” quedaría representada por un proceso consecutivo: del sujeto al objeto (primero soy un sujeto y después me convierto en un objeto), lo cual aplicado al campo autobiográfico, permitiría que cada uno se vea a sí mismo como cualquier otro”. En mi caso, la fotografía ha servido como el espejo del que Lacan habla. A través de ella me he visto reflejada y re-velada, como si se tratara de otro individuo o incluso de un objeto, al estar descontextualizada la región de mi cuerpo que aparece en todos los encuadres de las fotografías.

He pensado que el medio fotográfico era el más adecuado para capturar esta idea. En cada fotografía se presenta una conjunción de historias gracias a las combinaciones entre esos símbolos. En ellas el espectador se puede sentir identificado ya que lo que pretendo mostrar es que estamos hechos de múltiples historias y de vivencias, que son las que nos hacen ser quienes somos. En mi caso, esas divergencias además de proceder de vivencias, tienen mucho que ver con mis modos de hacer a la hora de crear.

Un aspecto relevante para este trabajo es el proceso creativo. El proyecto que mencioné previamente, realizado en la asignatura de Producción

y Difusión de Proyectos Artísticos, ha servido de detonante para descubrir una amalgama de gestos que me definen, lo que podría dar pie a una especie de arqueología personal. Es por ello que el trabajo que presento aquí, pretende englobar ese modo de hacer; se trata de una compilación ordenada de ese proceso creativo. A través de los pequeños objetos en miniatura que posiciono sobre mi piel, hago alusión a todo el conjunto de cuestiones que me inquietan. El objetivo es mantener la mente abierta; la búsqueda y el aprendizaje constantes. A través de este proceso creativo de carácter disruptivo y anárquico he descubierto inconscientemente todo un universo propio que aparece representado en el trabajo actual, donde las divergencias han conectado y se han enlazado en una sola forma gracias a la estructura del atlas.

A la hora de ordenar los recuerdos o ideas, que en mi trabajo aparecen en forma de vestigios, me interesa en gran medida el concepto de **Atlas**

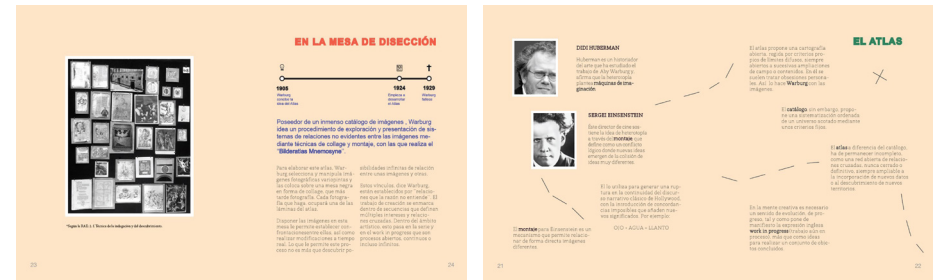

Artículo sobre el proceso de creación realizado para una publicación en la asignatura de Análisis de Proyectos Artísticos.

como suplemento mnemotécnico. Éste fue creado por **Aby Warburg** en 1905. Warburg, un historiador del Arte alemán de origen judío interesado en la cultura clásica occidental, propuso un método de investigación heurística sobre la memoria y las imágenes. Poseedor de un amplio catálogo de imágenes, Warburg idea un procedimiento de exploración y presentación de sistemas de relaciones no evidentes mediante técnicas de collage y montaje: el *Bilderatlas Mnemosyne*¹. El proceso permite el reposicionamiento de imágenes o la introducción parcial de nuevos elementos, para establecer nuevas relaciones, un proceso abierto e infinito que crea una cartografía personal posibilitando constantes relecturas.

Las láminas que emplea funcionan como su pequeña mesa de trabajo, o más en concreto de montaje. En mi trabajo se podría establecer una relación entre la piel y las láminas que Warburg utiliza como espacio de trabajo. Esa mesa no se utilizará nunca para hacer una clasificación exhaustiva de los elementos, sino para recoger fragmentos de información, respetando sus diferencias y poniendo de manifiesto sus similitudes. Cuando colocamos diferentes imágenes —o diferentes objetos, como las cartas de una baraja, por ejemplo— en una mesa, tenemos una constante libertad para modificar su configuración. Podemos hacer montones, constelaciones. Podemos descubrir nuevas analogías, nuevos trayectos de pensamiento. Al modificar el orden, hacemos que las imágenes tomen una posición. Una mesa no se usa ni para establecer una clasificación definitiva, ni un inventario exhaustivo, ni para catalogar de una vez por todas —como en un diccionario, un archivo o una enciclopedia—, sino para recoger segmentos, trozos de la parcelación del mundo, respetar su

multiplicidad, su heterogeneidad. Y para otorgar legibilidad a las relaciones puestas en evidencia.

Artículo sobre el Atlas de Aby Warburg realizado para una publicación en la asignatura de Análisis de Proyectos Artísticos.

En la exposición *Atlas, cómo llevar el mundo a cuestras*² comisariada por el filósofo francés Georges Didi-Huberman se mostraban diferentes interpretaciones plásticas del atlas como modelo visual; tal es el caso de los atlas cartográficos. Aunque se sobreentiende que el atlas por antonomasia está formado por mapas, a partir del siglo XX se da un nuevo tipo de atlas cartográfico, el creado por los artistas que se interrogan y cuestionan los tradicionales sistemas de representación.

Aby Warburg: *Bilderatlas Mnemosyne* (Panales 19, 45 y 46)

¹ WARBURG, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal, 2010
² DIDI-HUBERMAN, Georges. *Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestras?* Madrid: TF Editores/Museo Reina Sofia, 2010

De modo que los mapas empiezan a funcionar como estructuras que sirven al individuo para entender el caos que es la vida; fragmentan la realidad y permiten representarla en láminas de una dimensión abaricable. La configuración que establezco en mi trabajo viene inspirada por este planteamiento, dado que mi intención es ordenar ese universo propio que estoy generando repleto de divergencias. En esa configuración, mi cuerpo funciona como territorio sobre el cual se presentan esos vestigios personales, con el objetivo de intentar ordenarlos para entender lo que soy.

Un artista que utiliza la estructura del atlas es **Gerhard Richter**, que en 1962 empieza a coleccionar fotografías y a guardarlas en cajas de cartón; una actividad que continúa, sin interrupciones, a lo largo de toda su vida, y que se vincula estrechamente con su investigación artística. El material que compone el Atlas es fuertemente heterogéneo: fotografías encontradas, recortes de revistas, fotografías tomadas por el artista, collages, esbozos, dibujos, proyectos expositivos y ejercicios experimentales sobre las imágenes, aparentemente documentos mudos, sin trascendencia. El motivo principal, que movió a Richter a comenzar y a seguir trabajando en este proyecto, es fundamentalmente una necesidad de crear un cosmos ordenado frente al aluvión de las imágenes. El Atlas es un proyecto vital que requiere de un trabajo diario; para ello Richter observa, selecciona, corta y pega lo que le interesa, para posteriormente organizar su peculiar universo. Habla de lo que ya no existe, es un archivo paralelo al transcurrir vital del artista, algo exterior que en gran medida complementa y sustituye a la memoria.

Gerhard Richter: *Atlas* (Album de fotos de 1962 a 1966)

Desde un punto de vista más personal, el Atlas puede interpretarse como un diario del artista que se presenta como una arqueología de lo personal. Lo que me ha aportado el trabajo de este artista es la reconsideración por seguir ejercitando a largo plazo la actividad de la creación mediante este tipo de estructura.

Otro referencia que tiene que ver más con la parte visual de este trabajo es la obra del fotógrafo japonés **Masao Yamamoto**; conocido por sus pequeñas imágenes que, inspiradas en la naturaleza y el cuerpo, producen bellas metáforas que nos invitan al silencio, a observar el mundo desde un equilibrio poético donde sólo existe luz y vida.

Entre sus temas incluyen bodegones, desnudos, y paisajes, pero sobre todo me pareció curioso que en el pasado, cuando era un niño, recogía insectos que actualmente fotografía. Yamamoto utiliza la fotografía de pequeño formato para capturar imágenes que puedan evocar recuerdos. Estas obras, de pequeño formato, constituyen tesoros individuales, a modo de pequeños objetos que atesoran la esencia creativa del autor. Además me interesa cómo desdibuja el límite entre la pintura y la fotografía experimentando con las superficies impresas. Tiñe y vira (con té), pinta y rasga sus fotografías.

En cuanto a la parte más conceptual, me interesan las instalaciones artísticas que hace con sus pequeñas fotografías para mostrar cómo cada imagen es parte de una realidad mayor. Construye una historia colgando varias pequeñas fotos, pero no lo hace cronológicamente. No tiene nin-

guna idea de la historia que va a contar antes de que comience a colgar las fotos; añade una foto, después otra, y más tarde una tercera. Sólo en la acción de colgar el sentido de la obra aparece, lo que podría acercarse de nuevo al concepto del atlas.

Por otro lado, está **Hannah Wilke**. Su serie S.O.S. ('Starification Object Series', siglas significan también ¡Ayuda!), incluye una performance en la que, sin camisa, flirtea con la audiencia mientras masca chicles. Más tarde los aplicó en forma tumores sobre su propia piel, gesto que yo también realizo con los vestigios. Empezó en 1980 con una serie de fotografías que tenían como tema la lucha de su madre contra el cáncer. El diagnóstico de un cáncer a la propia artista siete años después dio origen a una serie de fotografías en grandes dimensiones con un desafiante tono humorístico que exponía los efectos atrofiantes de la enfermedad.

Masao Yamamoto: *Nakazora* y *A box of Ku*

Hannah Wilke: S.O.S.
(‘Starification Object Series’)

Una artista emergente que me ha servido de referencia para este trabajo es **Megan Mitchell**; conocida por la exploración de diferentes procesos de degradación humana, así como las diversas inseguridades del cuerpo humano. En su último proyecto llamado *Beautiful Human Decay*, explora diversos procesos naturales que atañen al cuerpo humano. El resultado es una serie de fotografías en las que aparece una colección de extremidades del cuerpo humano; los brazos, las rodillas, las pantorrillas, etc. sobre las que se posan una variedad de heridas con adornos en su interior. Mitchell utiliza una intrincada red de perlas, tela y botones para generar sensación de que se está produciendo una erupción; en su interior coloca distintas cuentas de colores rojos para hacer referencia a sangre o lentejuelas para simular la costra de una herida. Esta obra tiene que ver con la parte más manual y visual de mi trabajo, pues al igual que Mitchell y la obra de Wilke, he adherido diversos materiales ajenos a la piel simulando que eran parte de ella.

Megan Mitchell: *Beautiful Human Decay*

Lola Guerrero: *Lo vulnerable*

El trabajo de otra artista emergente que me interesa por sus modos de ejecutar las piezas es el de **Lola Guerrero**. Así lo explica ella:

“Caí en la cuenta de que en todas mis fotografías realizaba instalaciones efímeras, pues una vez se realizaba el disparo fotográfico, desaparecían. A la misma vez, cada una de ellas me había llevado mucho tiempo de elaboración y una práctica muy meticulosa y delicada.”

Guerrera utiliza la naturaleza como su materia prima. Naturaleza que ha ido “recolectando” día a día de la calle: semillas, hojas, ramitas, flores secas... y ha clasificado en cajas por colores y tipologías. Tras capturar el carácter de vulnerabilidad de estos elementos orgánicos que brotan por el aire, empezó a relacionar lo efímero con conceptos mucho más amplios e imprecisos y casi metafísicos desde la simplicidad de elementos que todos tenemos a mano. La ficción siempre está presente en las imágenes fotográficas de esta artista, pues son construcciones que parten de su imaginación, hecho que también me interesa.

Por otro lado, **Sol Lewitt** cataloga al detalle su casa de Nueva York, produciendo un inventario de objetos cotidianos, como si fuera una especie de autorretrato indirecto, donde lo importante no es ya la representación del individuo, sino el mundo que le rodea. Este tipo de idea es la que pretendo transmitir por medio de los objetos en miniatura que muestro en mis fotografías. Las imágenes que componen su obra no están allí para ser leídas sólo en una dirección, sino en múltiples. De esta forma Lewitt introduce al espectador en su discurso.

Artistas como Richter, Yamamoto, Guerrero o Lewitt, recogen trozos dispersos del mundo como lo haría un niño o un trapero. **Walter Benjamin** comparaba estas dos figuras con el auténtico sabio materialista. Hacen que se encuentren cosas fuera de las clasificaciones habituales y, a partir de estas afinidades, descubre un género de conocimiento nuevo que nos abre los ojos sobre aspectos del mundo inadvertidos, sobre el inconsciente mismo de nuestra visión.

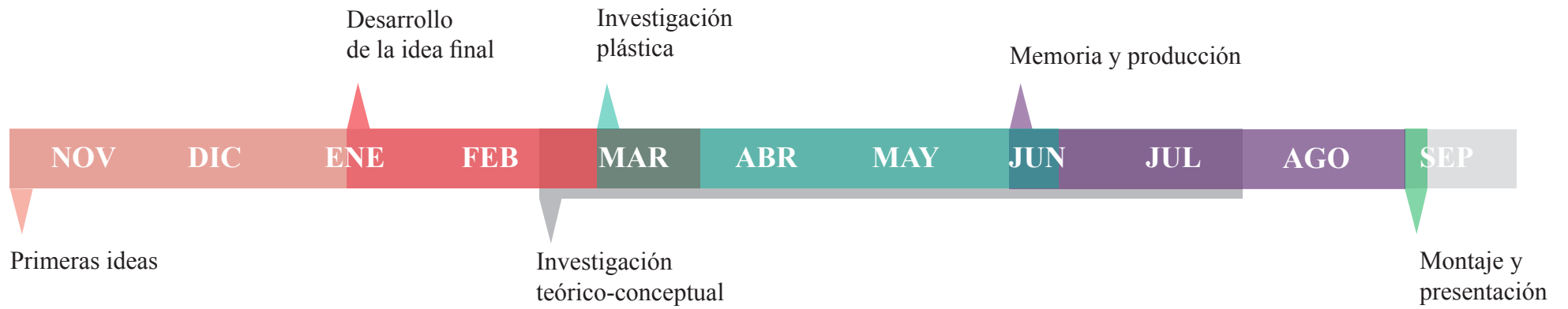
También he encontrado referencias científicas relacionadas con mi trabajo; es el caso de una serie de relaciones que tienen que ver directamente con el organismo. Se trata del **genotipo** y el **fenotipo**. El genotipo es la totalidad de los genes que posee un ser vivo, mientras que el fenotipo es la parte que se expresa por la intervención de factores ambientales. Viéndose esto aplicado a mi trabajo, las figuritas que coloco en forma de lunares podrían reconocerse como el fenotipos expresados por la actividad humana, en vez de por factores ambientales, siendo en este caso una actividad de creación mía.

También quisiera mencionar la relación de mi trabajo con las nociones de espacio “liso” y espacio “estriado” en *Lo liso y lo estriado*³ que proponen **Deleuze** y **Guattari**. Según estos autores, el espacio puede ser definido como estriado o liso a partir de la manera como se subordinan las líneas o trayectos a los puntos. En el espacio estriado son las líneas las que están subordinadas a los puntos, en el espacio liso en cambio, los puntos están subordinados al trayecto. En el espacio liso la línea provoca el punto, es decir, el recorrido que se realiza no depende de las referencias, como sucede en los trayectos por el desierto o por el mar, sino que varían de acuerdo con factores más o menos azarosos. Este recorrido sería el propio de un nómada y en este trabajo ha sido el que he decidido seguir, lo cual ha provocado esos puntos en forma de vestigios diversos y dispersos. Sin embargo, en el espacio estriado los trayectos están perfectamente referenciados e incluso medidos y calculados. El espacio estriado por excelencia es la ciudad occidental, cuya base de diseño es la cuadrícula.

³ DELEUZE, Guilles / GUATTARI, Félix. *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos, 1994

CRONOGRAMA

Impresión de fotografías	230 €
Spray Protector Hahnemühle	27 €
Carpeta grande	20 €
Visor de diapositivas	10 €
Guantes blancos	3 €
Clavos	3 €
Pegamento escolar	2 €
Objetos cotidianos	0 €
TOTAL	295 €

MONOGRAFÍAS

GUASCH, Anna María. El arte de los objetos encontrados: el neodadá y el assemblage. En: *El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-2007*. Barcelona: Serbal, 2009

GUASCH, Anna María. El devenir del arte y la vida: el fluxus. En: *El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-2007*. Barcelona: Serbal, 2009

GUASCH, Anna María. Lo micropolítico y lo cotidiano. En: *El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-2007*. Barcelona: Serbal, 2009

GUASCH, Anna María. El momento archival /Los modos del archivo). En: *El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-2007*. Barcelona: Serbal, 2009

GUASCH, Anna María. *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza, 2005.

GUASCH, Anna María. *Autobiografías visuales*. Madrid: Siruela, 2009

M.LOWE, Sarah. *El diario de Frida Kahlo: un íntimo autorretrato*. México: La vaca independiente, 2014

CURREY, Mason. *Rituales cotidianos: cómo trabajan los artistas*. Madrid: Turner, 2014

BERGER, John. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006

DEYAN, Sudjic. *El lenguaje de las cosas*. Madrid: Turner, 2009

GAU PUDELKO, Sabina. *El proceso de creación artística: diálogo con lo inefable*. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) : Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones, 2003

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas?* Madrid: TF Editores/Museo Reina Sofía, 2010

WARBURG, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal, 2010

MATSUI, Madori. *The Age of Micropop: The New Generation of Japanese Artists*. Tokyo: Parco Co Ltd, 2007

PÉREZ, David. *La certeza de lo vulnerable: cuerpo y fotografía en el siglo XXI*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004

FONTCUBERTA, Joan. *Estética fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007

PICAUDÉ, Valerie / ARBAÍZAR, Philippe. *La confusión de los géneros en fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004

DELEUZE, Guilles / GUATTARI, Félix. *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos, 1994

SCHALANSKY, Judith. *Atlas de islas remotas*. Capitan Swing, Nórdica libros, 2013

TEXTOS Y ARTÍCULOS

GUASCH, Anna María. *Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar*. Barcelona: Revista d' art, 2005

DALMAU, Jorge. *La problemática interdisciplinar en las artes. ¿Son disciplinas los distintos modos de hacer?* Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona

SEGURA, Jesús. *Fenómenos y acontecimientos en la obra de Gabriel Orozco*. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia

URBINA, Neida. *El arte conceptual: punto culminante de la estética procesual o el arte como proceso*. Universidad de los Andes, Venezuela: Revista estética, 2005

POLO PUJADAS, M. *El libro como obra de arte y como documento especial*. Anales de Documentación, 2011

CRESPO MARTÍN, B. *El libro-arte / libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras*. Anales de Documentación, 2012

FERNÁNDEZ POLANCO, A. *Pensar con imágenes: historia y memoria en la época de la googleización*. 2009

GARCÍA MUÑOZ, G. *Procesos creativos en artistas outsider*. Universidad Complutense de Madrid, 2010

VARIOS AUTORES. *Cartografías de la memoria: Aby Warburg y el atlas Mnemosyne*. Revista de expresión gráfica arquitectónica, 2013

CATÁLOGOS

CATÁLOGO de la Casa Encendida. *José Antonio Suárez Londoño*. Muestrario/Samples. Madrid: This side up, 2015

RECURSOS ELECTRÓNICOS

dialnet.unirioja.es

museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion

archivodecreadores.es

contemporaryartdaily.com

cadadiaunfotografo.com

arte flora.org

cultura.elpais.com

DOSSIER

Grains de Beauté #1 (80 x 53 cm)

Fotografía impresa con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 300gr

Grains de Beauté #2 (80 x 53 cm)

Fotografía impresa con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 300gr

Grains de Beauté #3 (80 x 53 cm)

Fotografía impresa con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 300gr

Grains de Beauté #4 (80 x 53 cm)

Fotografía impresa con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 300gr

Grains de Beauté #5 (80 x 53 cm)

Fotografía impresa con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 300gr

Grains de Beauté #6 (80 x 53 cm)

Fotografía impresa con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 300gr

Grains de Beauté #7 (80 x 53 cm)

Fotografía impresa con tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle 300gr