

En el paraíso

En el Paraiso

Elena López Elias
NIUB 20188361

Trabajo de Final de Grado
Tutorizado por Manuel Fontiveros Sánchez
Departamento de Artes y Conservación-Restauración
Ámbito: Escultura
Grado en Bellas Artes
Facultad de Bellas Artes Universidad de Barcelona
Curso 2023 - 2024

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Todo principio tiene un final

Ya hace tiempo del caer de la arena

Y contados están los granos.

No hay manos que acompañen

las derivas del girar,

del volver a empezar,

Y el penitente se rompe.

Y no hay pegamento para tanta pieza.

Y se acontecen las brechas

Brechas en herencia de la muerte

Muerte de un sin vivir,

pues sin vivir, se ha vivido.

Elena López, 2023.

Í N D I C E

1. Resumen · Abstract	8
2. Palabras clave	12
3. Referentes	16
3.1. Prisma conceptual	22
3.1.1. Arte político y activista	23
3.1.2. Arte intimista	24
3.1.3. Arte con perspectiva de género	28
3.1.4. Arte provocativo	32
3.2. Prisma formal	36
3.2.1. Instalaciones participativas	36
3.2.2. El retrato	38
3.2.3. La utilización del objeto cotidiano	40
3.2.4. Arte urbano y espacio público	46
3.2.5. El material como fuente de experimentación	48
4. Proceso creativo	50
5. Antecedentes	60
5.1. Prisma conceptual	66
5.1.1. Arte político y activista	66
5.1.2. Arte intimista	70
5.1.3. Arte con perspectiva de género	74
5.1.4. Arte provocativo	78
5.2. Prisma formal	82
5.2.1. Instalaciones participativas	82
5.2.2. El retrato	88
5.2.3. La utilización del objeto cotidiano	90
5.2.4. Arte urbano y espacio público	98
5.2.5. El material como fuente de experimentación	100
6. Objetivos	102
7. Marco conceptual	106
8. Proceso de trabajo	116
9. Criterios de exposición	164
10. Conclusiones	174
11. Bibliografía	178
12. Agradecimientos	182

RESUMEN / ABSTRACT

El presente trabajo reflexiona en torno al individuo y la sociedad.

Esa reflexión se materializa a través del uso metafórico de dos elementos vegetales: Por una parte, una planta, Monstera Deliciosa, como representación del individuo en su mundo interior. Por la otra, un fruto, las cerezas para la representación del individuo en sus relaciones sociales. Su colocación es determinante; la primera, el individuo está en el interior de la sala y el material es de metal. Las otras están ubicadas en el exterior y son de materiales plásticos. Entre ambas, un ventanal, que, si bien los separa, permite que sigan estando unidas visualmente. A este ventanal se le une un elemento que actúa como puente perceptivo entre las dos esferas (Unas hojas que, aunque tienen la misma forma en un lado y el otro su material está definido por el espacio que ocupan).

This work reflects on the individual and society.

This reflection is materialised through the metaphorical use of two plant elements: on the one hand, a plant, Monstera Deliciosa, as a representation of the individual in his inner world. On the other, a fruit, cherries, to represent the individual in his social relations. Their placement is decisive; the first, the individual is inside the room and the material is metal. The others are located outside and are made of plastic materials. Between the two, a large window separates them, but allows them to remain visually united. This window is joined by an element that acts as a perceptive bridge between the two spheres (sheets that, although they have the same shape on one side and the other, their material is defined by the space they occupy).

PALABRAS CLAVE

Arte
Escultura
Génesis
Relación
Humanidad

R E F E R E N T E S

Mi proceso de creación artística siempre ha estado muy ligado a la representación del individuo en su entorno social. Para intentar mostrar las influencias que hayan podido surgir a lo largo de mi carrera, y para ver como éstas han intervenido y derivado en el proyecto que presento como trabajo de final de grado, he estructurado este apartado tratando analizar a los artistas situándolos en dos grandes bloques según mis diferentes prismas de interés. Aunque no se debe entender esta estructura de forma cerrada, ya que muchos de ellos, podrían ser el ejemplo perfecto para cualquiera de los otros bloques.

3.1. Prisma conceptual

En el arte, la representación del individuo y la sociedad, y la relación entre ambos se ha abordado y se aborda desde diferentes posiciones. Algunas de esas formas, que considero que de una u otra manera han guiado mi producción personal son:

3.1.1. Arte político y activista

3.1.2. Arte intimista

3.1.3. Arte con perspectiva de género

3.1.4. Arte provocativo

3.2.

Prisma formal

Actualmente la relación entre individuo y sociedad es analizada y descrita por los artistas de diversas maneras, siendo un reflejo de los cambios acelerados y los desafíos presentes en una sociedad cada vez más globalizada. En la actualidad se sirven, no solo de los métodos de expresión tradicionales, que permanecen, sino que también exploran otras vías de comunicación que acerquen al espectador al su mensaje. Algunos de los métodos por los que me he interesado y que he puesto en valor en mis obras se llevan a cabo a través de:

Instalaciones participativas .3.2.1

El retrato .3.2.2

La utilización del objeto cotidiano .3.2.3

Arte urbano y espacio público .3.2.4

El material como fuente de experimentación .3.2.5

Ai Weiwei. *Sunflower Seeds (Semillas de girasol)* 2010.
Porcelana. Instalación 1000m2. Tate Modern de Londres en 2010(originalmente)

3.1.1. Arte político y activista

La utilización del arte como medio para abordar los cambios sociales y políticos. Obras provocativas con performances o intervenciones en el espacio público, cuestionan las estructuras sociales y de poder explotando temas como la injusticia, la discriminación o los derechos humanos, entre otros.

Ai Weiwei es un artista comprometido y crítico con el sistema y la globalización. En sus obras explora temas relacionados con la sociedad, la política y la identidad individual y colectiva. En su caso me interesa también la multiplicidad del objeto y la relación que establece entre él y el entorno. “**Ai Weiwei Sunflower Seeds**” es una instalación de 100 millones de semillas de girasol hechas todas y cada una de ellas a mano, en porcelana. La obra simboliza la idea de la individualidad y la colectividad; una reflexión sobre la naturaleza de la sociedad, donde los individuos pueden perder su singularidad en la masa. La instalación aborda también temas como la producción masiva, la autenticidad y la colectividad y plantea una crítica al control del gobierno Chino.

3.1.2. Arte intimista

Song Dong. *Waste Not* (Dong XI) 2005. Instalación de objetos domésticos. Dimensiones varían dependiendo del espacio expositivo. Estudio artista (original)

Lo entiendo como un tipo de expresión artística centrada en el individuo: en lo personal, en lo íntimo, en lo emocional. Basado en temas, experiencias o emociones muy personales. Los materiales, las técnicas o las dimensiones son esenciales ya que estos transmiten las sensaciones, y condicionan el tipo de experiencia introspectiva por parte del espectador. Pero también lo es la identificación y la experiencia personal que fluya entre el artista y este.

Pongo como ejemplo la obra **Song Dong**. Artista chino que ha utilizado objetos encontrados, acumulados durante varias décadas, presentados en forma de instalación. Las obras de Song reflexionan sobre la transitoriedad de la vida, la fragilidad de las relaciones humanas y la naturaleza efímera de la existencia así como la de los objetos que muestra. “**Waste not**” son artículos recolectados durante muchos años que representan tanto la vida de su familia -en este caso, su madre- como la de sus sentimientos. Su habilidad para transformar objetos cotidianos en arte significativo, lo han establecido como una figura importante en la escena artística contemporánea.

Louise Bourgeois. *CELL XXVI* (2003). De la serie Cells (celulares). Emplea una variedad de materiales. Las dimensiones varían dependiendo de cada obra individual.
Collection Gemeentemuseum Den Haag, The Netherlands, Photo: © Christopher Burke The Easton Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Una de las artistas más reconocidas en este terreno es **Louis Bourgeois**. En su obra abordaba cuestiones de género, sexualidad y la experiencia femenina desde una visión emocional y psicológica muy personal. En su serie de esculturas "**Cells**" Cada "**Cell**" es única (en materiales y formas) llenas de elementos simbólicas y refleja las preocupaciones y obsesiones de la artista, como la maternidad, la sexualidad, el trauma y la memoria. Su famosa obra "**Maman**", en la que una araña gigante se eleva sobre unas patas exageradamente largas, con un abdomen lleno de piedras de mármol fué creada como un homenaje a su propia madre, y una exploración de temas relacionados con la maternidad, la protección y la fragilidad.

Judy Chicago, *The dinner party*. Vista de la instalación del ala tres, con cubiertos de Margaret Sanger y Natalie Barney de *The Dinner Party*, 1979, Centro Elizabeth A. Sackler de Arte Feminista, Colección del Museo de Brooklyn. © Judy Chicago/Sociedad de Derechos de los Artistas (ARS), Nueva York Foto © Donald Woodman/Sociedad de Derechos de los Artistas (ARS), Nueva York.

Gran parte de mis trabajos anteriores tienen un visión con perspectiva de género. Son importantes para mí ya que centran el mensaje sobre la igualdad de género y la diversidad sexual en la sociedad contemporánea. Estas obras ponen al límite las normas establecidas y promueven la visión crítica de temas como la violencia de género, la cosificación, la objetificación sexual, la discriminación y la lucha por la igualdad de derechos. Normalmente tienen un carácter provocativo, e invitan a los espectadores a reflexionar sobre las experiencias y desafíos que enfrentan las personas en función de su género. Entre las obras y autoras que me gustaría destacar encontramos las siguientes:

Judy Chicago : Artista feminista. Su trabajo desafía las normas de género y cuestiona el papel de las mujeres en la sociedad. Es conocida por su obra monumental "**The Dinner Party**", considerada la primera obra feminista épica. Se trata de una instalación que celebra la historia y el legado de las mujeres a lo largo del tiempo. La artista presenta una mesa de banquete cuidadosamente, tanto conceptual como técnicamente, preparada para 39 invitadas. Destaca por una composición triangular que no es casual, es por la similitud de la forma del triángulo con la de la vagina, siendo también, el triángulo, el símbolo que representa la igualdad. Las formas estéticas de la cubertería también tienen una intencionalidad ya que personifican cada uno de los estilos de las invitadas a la mesa. Al igual que lo son los motivos por los cuales lo son las invitadas al banquete 39 mujeres famosas míticas e históricas.

Kiki Smith. *Pequeña montaña* (1996) Serie de 150 piezas.. Vidrio emplomado fundido, liso. Dimensiones 2 x 4 x 3,25 pulg.

Kiki Smith: Escultora y artista multidisciplinaria, hasta cierto punto autodidácta, aborda temas vinculados al cuerpo, la sexualidad y el género. Para ello, en la década de los 90, realiza esculturas de figuras humanas a tamaño real, en ellas refleja los estereotipos que se asocian al cuerpo femenino: la menstruación, la sexualidad, las necesidades fisiológicas, la reproducción... Explora la anatomía femenina y cuestiona sus representaciones tradicionales. Otro tema que trata y con el que coincide es la crítica que el imaginario cristiano impone a las mujeres que no siguen sus normas.

Sarah Lucas, *Sadie*, 2015 Yeso, cigarrillo e inodoro, 86 x 107 x 107 cm. © Sara Lucas. Cortesía de la sede central de Sadie Coles, Londres

Se entiende éste como una forma de expresión artística diseñada para desafiar las normas sociales, cuestionar creencias establecidas y provocar reacciones emocionales y reflexiones en el espectador. Para ello se suele abordar temas controvertidos (temas tabú, moral, ética o políticamente sensibles o personales) desafiando las convenciones sociales. Busca subvertir el orden establecido y desafiar las estructuras de poder, o bien generar fuertes reacciones emocionales en el espectador; conmoción, indignación, empatía, meditación...

Este arte está polarizado, lo que para algunos es provocativo, ofensivo o incluso inapropiado otros pueden verlo como una simple representación. Pero si hay algo que tengo claro es que su capacidad para desafiar las formas establecidas para provocar la reflexión lo convierte en una parte importante de mis planteamientos artísticos.

Autores que me pondría como ejemplo en este bloque serían:

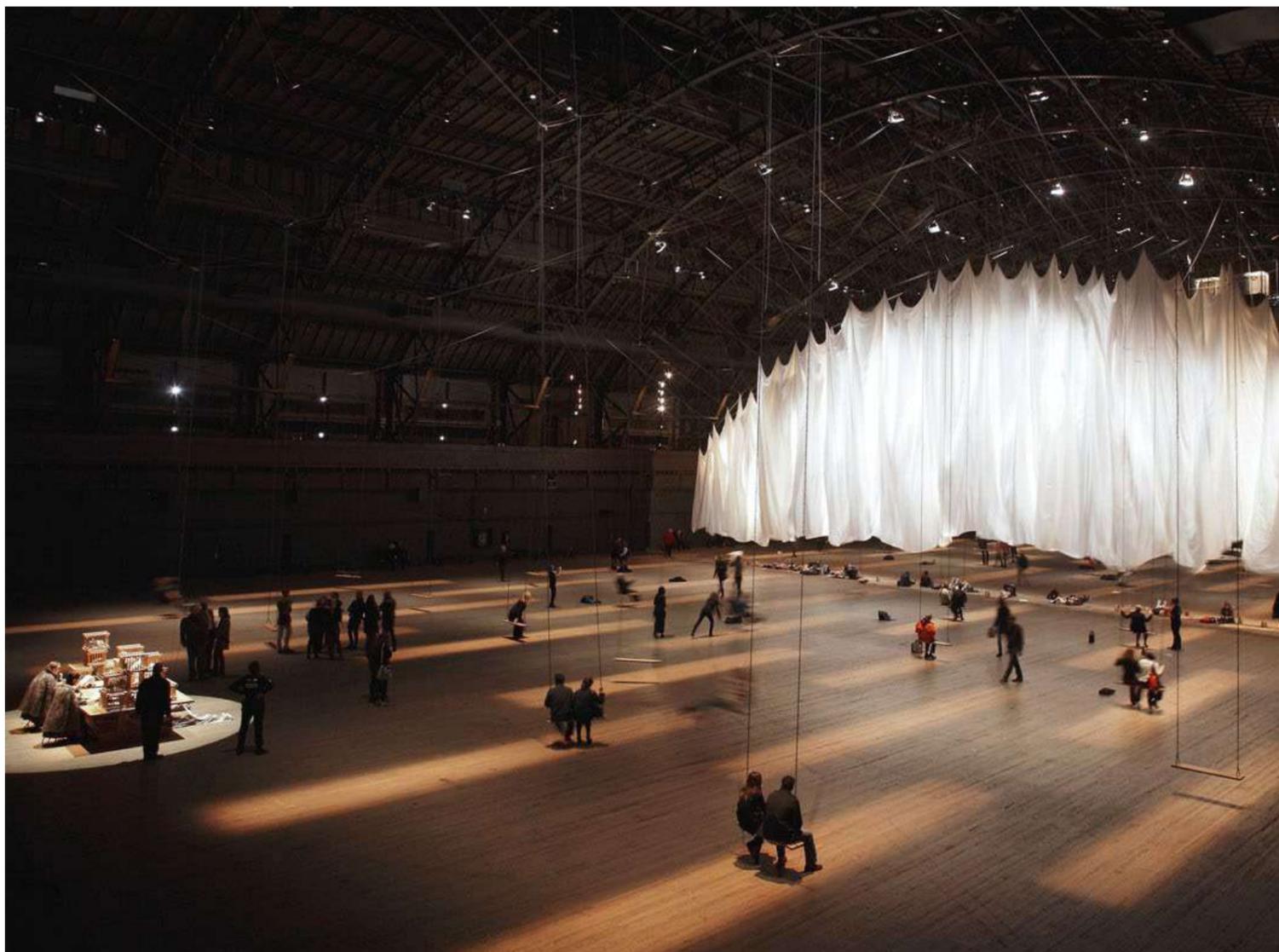
Sarah Lucas artista Británica, de un marcado carácter autodidáctica, es conocida por desafiar convenciones sociales y culturales, así como por su uso ingenioso de objetos cotidianos (frutas, verduras y prendas de vestir, para representar partes del cuerpo humano, especialmente genitales) para explorar temas relacionados con la identidad, el cuerpo y la sexualidad. “Au natural” La instalación está formada por muebles (Sillas, mesas, inodoros...) colocados de manera que interactúan con las representaciones de figuras humanas, para establecer un diálogo entre los objetos y las representaciones corporales con carácter provocador.

Robert Mapplethorpe . *Milton Blanco*, 1983.

Robert Mapplethorpe fue un fotógrafo estadounidense que se dio a conocer sobretodo por su trabajo provocativo. Destacan especialmente sus retratos, desnudos masculinos y fotografía de flores. Su estética es limpia y precisa, con una cuidada y controlada iluminación para resaltar la forma y la textura de objeto de la fotografía. En su trabajo explora la sexualidad y el cuerpo humano. Y son sus fotografías de desnudos masculinos las que generaron mayor polémica debido a su franqueza y, a veces, a su naturaleza explícita. A través de estas imágenes, Mapplethorpe desafió las convenciones sociales y estéticas de los 80, llevando al público temas de identidad, género y deseo.

En ocasiones ese activismo se lleva más allá de la obra, como en su caso, que además de su trabajo fotográfico, también lo fue por los derechos de los artistas y por la libertad de expresión. A través de una fundación que creó poco antes de su muerte intentó promover tanto su obra como apoyar a artistas emergentes.

“El evento de un hilo”, Vista de la instalación en la Armería de Park Avenue, 2012. Imagen cortesía de Ann Hamilton Studio, imagen de Thibault Jeansen.

3.2.1. Instalaciones participativas

Instalaciones interactivas que invitan a la participación del público, con las que abordan temas sociales como la identidad, la diversidad o la comunicación, a reflexionar sobre su lugar en el mundo y su relación con los demás. Lo efímero de las instalaciones participativas es algo que me atrae; la necesidad de la acción del espectador para la existencia en sí de obra, como parte intrínseca de ésta.

Autores como **Ann Hamilton** es una de esas artistas caracterizada por una densa acumulación de materiales, sus entornos efímeros crean experiencias inmersivas que responden poéticamente a la presencia arquitectónica y la historia social de sus sitios.

”**The event of a thread**” (2012) de Ann Hamilton: En esta instalación la artista invita a columpiarse en un gran columpio de grandes dimensiones suspendidos con intrincado sistema de poleas que interconectan columpios, campanas, tambores, y una sabana blanca enorme en el techo de una galería, incorporando lecturas, sonidos y otros elementos vivos que animan el balanceo . La obra exploraba la idea de juego y movimiento, así como la conexión física y emocional entre el ambiente, las personas que participaban en la experiencia. “Es muy íntimo y, sin embargo, es muy grande y anónimo, esta cualidad de soledad y de estar en una congregación o grupo de personas”, dice Hamilton. “*La sensación de eso es realmente muy reconfortante, y algo que necesitamos*”.¹¹

3.2.2. El retrato

Cindy Sherman. Sin título #417 de la serie "Clown" (2003). Fotografía de gran formato.

La representación del individuo ha sido un continuo ejercicio desde la antigüedad. Algunas de esas esculturas de miembros destacados de la sociedad reflejaban no solo la apariencia física del personaje en concreto, sino también su función e influencia social. Pero también nos encontramos autorretrato en la que un artista crea una representación de sí mismo. Las motivaciones para realizar autorretratos pueden ser diversas y variadas; la autoexploración, la representación personal o la experimentación artística, pueden ser los motivos. Pero también es una forma de expresar emociones y estados de ánimo internos; cómo se ve a sí mismo, cómo quiere ser percibido por los demás o cómo se siente en un momento particular de su vida. En mi caso ha sido que siempre me ha ido acompañando de diferentes maneras a lo largo de mi proceso creativo.

Una de las autoras que me ha interesado por la manera en cómo trata el autorretrato, es la americana **Cindy Sherman**. Fotógrafa y cineasta a la que le gusta trabajar sola y que valiéndose de sí misma, de los disfraces y una cuidada ambientación se fotografía asumiendo diferentes identidades y roles para reflexionar sobre los temas sociales y de género. *“La mujer de las mil identidades se ve a sí misma como un lienzo en blanco en el que plasmar diferentes iconografías de mujer y el resultado es, en palabras de Eva Respini, la conservadora que organizó la retrospectiva en el MoMA en 2013, «una enciclopedia de estereotipos femeninos»”*.

Claes Oldenburg. *Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks* (1969) . Acero, aluminio y fibra de vidrio. 7.3 metros de altura. Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, EE. UU.

3.2.3.

La utilización del objeto cotidiano

La utilización de objetos cotidianos como alter ego de las personas es un concepto que forma parte de mi producción. Es una idea que ha sido explorada y utilizada en diversas formas y de manera recurrente por artistas en general.

Por ejemplo, Dalí, con la que denominaba técnica de "objetos encontrados" y su exploración que dio origen a lo que llamó "objetos paranoico-críticos", donde objetos comunes adquirirían una carga simbólica y psicológica intensa. Dalí describía el método paranoico-crítico como un «método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes».

En el arte contemporáneo, artistas como Marcel Duchamp con sus "ready-made" también jugaron con la idea de objetos cotidianos como expresiones del yo o como medios para desafiar las convenciones del arte y la realidad.

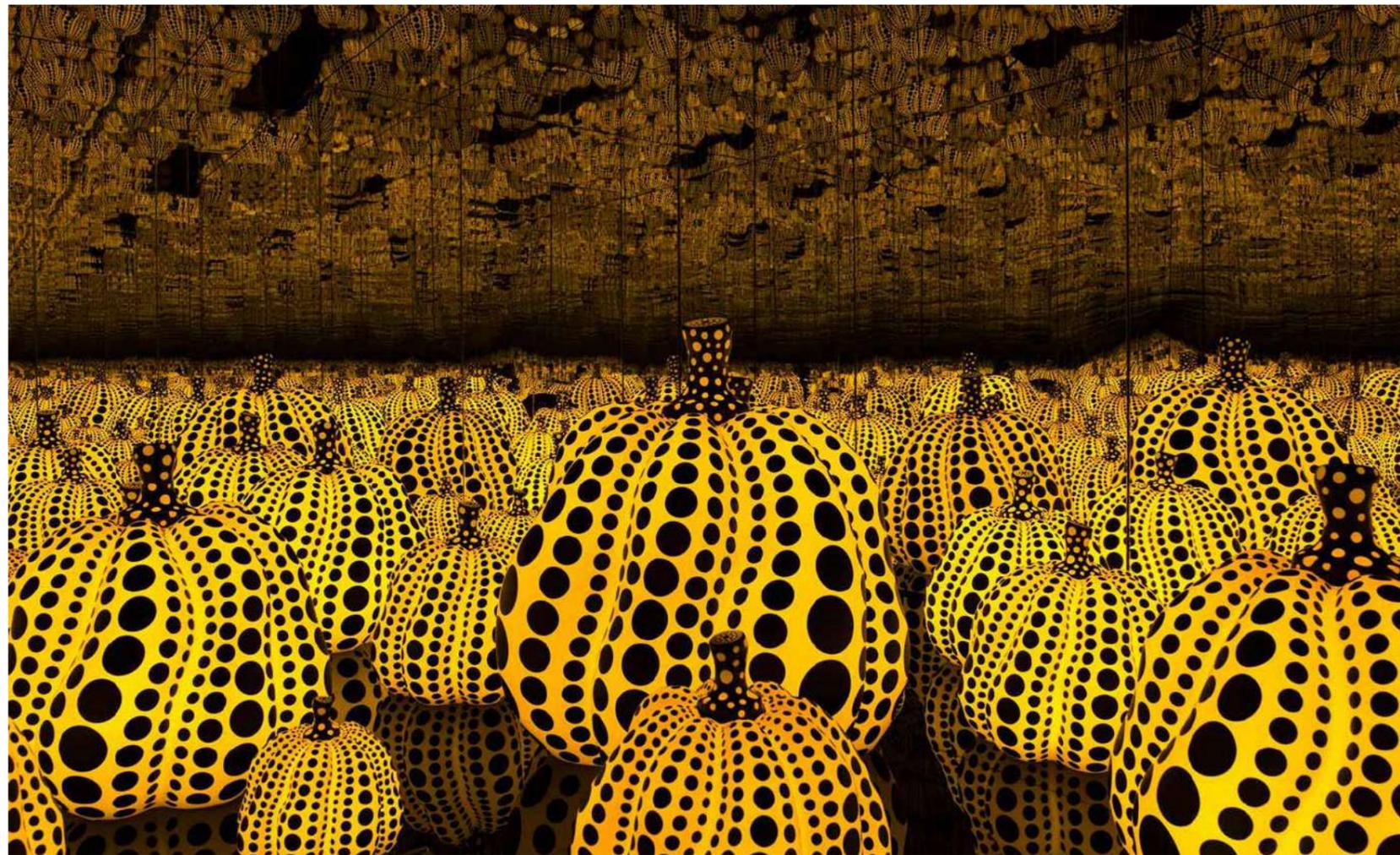
Uno de los artistas más reconocidos que ha explorado la utilización de los objetos cotidianos como alter ego es

Claes Oldenburg. Oldenburg es conocido por sus esculturas monumentales de objetos comunes y cotidianos, como hamburguesas, zapatos, tazas de café... De este artista, dejando de lado la monumentalidad de sus piezas, me atrae que como en mi caso explora temas relacionados con la identidad, el consumo y la cultura popular, utilizando objetos cotidianos como vehículos para estas exploraciones conceptuales. Por ejemplo su escultura "Lipstick (Ascending) on Caterpillar Tracks" (1969), que presenta un gigantesco tubo de lápiz labial apoyado sobre orugas de tanque. Esta obra, que originalmente fue concebida como una protesta contra la Guerra de Vietnam, fusiona elementos de lo femenino y lo militar que ha sido interpretada como una crítica a la guerra y a la masculinidad dominante, y una reflexión sobre las tensiones entre la feminidad y el poder en la sociedad.

Kader Attia. *Ghost* (2007).. Instalación. Papel de aluminio. Museo Pompidour de París. Fotografía de Esther Simpson www.flickr.com/photos/estherase/3251138636

En ocasiones es la transformación y la utilización del objeto cotidiano el que sirve para crear la obra. Un ejemplo que me llamó mucho la atención es la obra de un artista franco-argelino: **Kader Attia** : Autor conocido por un trabajo de serie, recopilación y acumulación y la reutilización de materiales para dar significado a la obra. En el caso que muestro, “Ghost”, la utilización del papel de aluminio, un material común y cotidiano para realizar la obra. La acumulación de estos cuerpos desprovistos de rostro reproduce moldes de mujeres musulmanas en posición de oración de diferentes tamaños. En palabras del museo Pompidour de Paris donde se exhibió: “*La instalación cuestiona la noción de alienación cultural y la búsqueda de identidad, al tiempo que ofrece una reflexión profunda sobre la condición humana y la espiritualidad*”. (Frutas de la pasión - Société des Amis du Mnam - Dix ans du Projet pour l'Art Contemporain, s.f.)

Yayoi Kusama. *All The Eternal Love I have for the Pumpkins*, 2016. Sala de espejos, madera, plástico, acrílico, LED; 292.4 x 415 x 415 cm. Victoria Miro Gallery, London, UK
Fotografía de Valery Swift.

La inspiración en los objetos vegetales también está muy presente en mi proceso de creación. Una instalación que me recuerda a la que presento en mi proyecto es “All The Eternal Love I have for the Pumpkins” de la japonesa **Yayoi Kusama**. Artista multidisciplinar que transitó por diferentes estilos y que en sus instalaciones más recientes se encuentra muy cercana a la estética pop. La repetición, los lunares, los símbolos fálicos, las calabazas, las setas, los espejos y las superficies reflectantes están en el ADN de sus obras. Sus representaciones de temas florales o vegetales lejos de ser reproducciones realistas son extravagantes con la clara intención de no pasar desapercibidas. El uso de espejos para multiplicar la sensación de estar rodeado por ese elemento infinitas veces pretende abrumar al espectador para que no pueda percibir ni pensar en nada más: una obsesión, una expresión auténtica de su condición psicológica: ella sufre de desorden y alucinaciones obsesivo-compulsivo.

3.2.4. Arte urbano y público

Banksy *Hammer BOy*.

El arte callejero y las intervenciones en el espacio urbano considero que son formas muy directas de explorar la relación entre arte, individuo y sociedad. Estas obras pueden abordar temas como la gentrificación (proceso de renovación y mejoras de las zonas urbanas), la desigualdad económica o la locura de la vida urbana. Reflexiona sobre el entorno urbano, la sociedad, la política y la economía de la comunidad que la conforma.

Banksy se podría considerar como el desconocido artista urbano británico más internacionalmente conocido. El carácter satírico y político de sus obras (ingeniosas y de un gran sentido del humor) abordan temas sociales como la desigualdad económica, la injusticia y la alienación en la sociedad moderna.

Por ejemplo, su mural “Niño con un martillo”, muestra a un niño rompiendo una alarma de incendios, simbolizando la rebeldía infantil contra el sistema establecido. La obra hace reflexionar sobre temas como la infancia, la inocencia, la violencia y la influencia de la sociedad en el desarrollo de los jóvenes.

El material como fuente de experimentación

Fotografía propia. *Exposición Todos somos Griegos*. 2024. Miquel Barceló. Fundación Catalunya La Pedrera

La materia como experimentación artística es un enfoque fascinante que busca desafiar las convenciones tradicionales del arte. Forzar los límites convencionales de la pintura, escultura o fotografía, trabajando con la materia como su medio principal con el fin de para crear obras únicas y sorprendentes. Explorar con libertad y descaro conceptos como la transformación, lo efímero, la textura, el color y la forma de maneras completamente nuevas gracias al vínculo de concepto y materia.

Por el tipo de material utilizado, la cerámica, uno de los artistas que más me han sorprendido e influenciado es

Miquel Barceló. Este artista Balear se adentra en el la experimentación de la obra a través del material para que como el mismo reconoce llegar a no ver la diferencia entre cerámica y pintura y escultura. Y es que este autor aprovecha las características del barro, su maleabilidad, fragilidad, su capacidad de transformación para llenar significación y expresividad sus obras.

P R O C E S S O
C R E A T I V O

Llegados a este punto, y antes de continuar hablando del proyecto, necesito hacer una reflexión sobre mi proceso creativo; eje central de mi trabajo y de lo expuesto en el capítulo anterior.

Mi proceso creativo se manifiesta en dos fases distintivas. La primera es una explosión inicial, caracterizada por un contacto inmediato y frenético con la idea y el material. Esto implica una actividad incesante y desordenada, comparable al movimiento caótico de un pollo sin cabeza. En este periodo, la creación es intuitiva y visceral, una constante acción de hacer, rehacer, y deshacer.

La segunda fase es más introspectiva. Después de esta intensa actividad, me detengo a observar los resultados. Momento de reconsiderar y analizar el trabajo realizado, evaluándolo desde una perspectiva material, formal y conceptual. Entender y analizar qué quería decir, que he acabado diciendo y considerando la distancia entra ambas, qué caminos se han abierto.

Actualmente, mi proceso creativo se encuentra en una fase de intensa relación y experimentación con la cerámica y la porcelana. Este trabajo no solo representa una búsqueda artística, sino también un proceso de autoconocimiento que está intrínsecamente ligado a mí como persona. La interacción con estos materiales es una exploración de cómo el yo, en su faceta de artista, se relaciona con la materia y cómo esta relación se manifiesta en la obra final. Es un intento de entender cómo podemos, tanto el material como yo, presentarnos conjuntamente al mundo.

Me identifico con el enfoque de Miquel Barceló, quien describe una relación casi espiritual con el barro. Barceló enfatiza la importancia de estar presente y atento para reconocer los hallazgos inesperados en la vida diaria y en el proceso artístico. Su idea de que "las cosas ocurren cuando uno está atento" resuena profundamente en mi propia práctica. Para Barceló, y ahora para mí, la creación artística es un acto continuo de presencia y reconocimiento, donde el material y el artista coexisten y se influyen mutuamente.

“Hay que saber reconocer en la vida diaria los hallazgos inesperados, hay que tener el ojo entrenado. Las cosas ocurren cuando uno está atento. Es como reconocer en un cuadro una mancha desencadenante de sentido, pero si uno no está ahí pintando no sucede nada. Yo quiero pensar que las cosas siguen sucediendo incluso cuando no estoy, mi problema es no tener varios yos, uno que viva en Mali, otro en París, otro aquí: tengo la sensación de que cuando llegue a Mali encontraré que mis cuadros se han ido pintando. Ésa es mi ilusión, aunque es un poco esquizo. Siempre he admirado a Pessoa, me parece tentador tener heterónimos. Ahora asocio esos yos con mis talleres.” Barceló, M. (2005) Los horizontes estéticos de Miquel Barceló. Citado por Muñoz, M.A. en La jornada semanal nº 542

La emoción de experimentar con los materiales, de mezclarlos y llevarlos al límite, es esencial para mi proceso creativo. En los últimos dos años, el barro y los esmaltes han sido mis compañeros constantes. El tacto frío y húmedo del barro, las grietas que aparecen inevitablemente y se niegan a desaparecer, las reacciones inesperadas de los esmaltes, el calor del horno... son experiencias que alimentan mi producción. Estas interacciones táctiles y visuales no sólo son parte del proceso técnico, sino que también proporcionan una conexión emocional y una fuente de inspiración.

Aunque la obra de mi proyecto de grado final no ha sido realizada en barro, este material y el proceso experimental asociado a él han sido fundamentales para alcanzar las piezas finales. Los momentos dedicados a modelar el barro me han proporcionado la serenidad necesaria para desconectar del estrés y superar bloqueos creativos. Este estado de calma y concentración ha sido crucial para poder continuar y completar mi proceso creativo.

En resumen, la experimentación con materiales como la cerámica y la porcelana no solo enriquece mi práctica artística, sino que también contribuye a mi autoconocimiento y desarrollo personal. Esta interacción con el material es lo que da vida a mis obras, y aunque el material final pueda variar, la esencia sale de este proceso experimental y reflexivo, permanece constante.

A N T E C E D E N T E S

A menudo, producimos sin saber lo que estamos haciendo, o, mejor dicho, sin plantearnos lo que pretendemos conseguir.

Vamos, un poco, como pollo sin cabeza. ¿Por qué lo hacemos?

Es una necesidad, un impulso, una pulsión que necesita salir...

Tener que reflexionar y hablar sobre mi obra me obliga a adentrarme en el porqué, qué pretendo? cuál es mi intención? y llegar a saber realmente qué me interesa, cómo ha evolucionado y si me motiva todavía o no.

Éste es el reto que afronto a lo largo de este capítulo. Realizar una mirada analítica de mi trabajo y proceso como artista, teniendo en cuenta las cuestiones que me han ido motivando e intentar explicar cómo se relacionan entre ellas en mi proceso creativo.

El enfoque del punto anterior me va a servir como referencia estructural narrativa para hacer esa reflexión/descripción de mi trabajo anterior y actual. Es decir voy a catalogar mi obra bajo unos criterios de motivación conceptual y formal. Si bien como sucede en capítulo anterior todas podrían ser ejemplo de cualquiera de los otros ítems, de los cuales hablo. Reconozco la dificultad que me ha conllevado reducir la exposición de mi trabajo y distribuirlos dentro de un esquema tan “cerrado” sin entrar en contradicciones conmigo misma. Pero llegue a la conclusión que la artista siempre es la misma: Yo. Y que todo es una relación/evolución que liga con mi presentación final.

5.1.1

Arte político y activista

La insatisfacción, el inconformismo, la pérdida de fe en el progreso es lo que me lleva a la crítica de los iconos del sistema, de la misma manera que a muchos artistas punk. A diferencia del movimiento Hippie que creaban una sociedad “paralela” a l mundo en el que vivían.

Prefiero ser irreverente con las formas para provocar una reacción que, por lo menos, haga que se observe y con suerte, que se interprete y, con mucha suerte, que se entienda. Soy consciente de que el entorno propicia la lectura pero que ésta también puede ser sesgada, malinterpretada...

La obra **“Planchado de pechos”** sería un buen ejemplo, ya que es una crítica visualmente dolorosa de una tradición realizada por las propias mujeres y que viene provocada por la actitud irracional y poco respetuosa de los hombres hacia las mujeres. Que, si bien se manifiesta de una manera física en esa parte del mundo, se manifiesta de otras maneras más sutiles en nuestro entorno. En nuestra sociedad esta práctica se torna invisible para la gran mayoría ya que se desconoce. . .

El planchado de pechos es una práctica tradicional que, a día de hoy, se sigue realizando, principalmente en África central y occidental.

Consiste en golpear y masajear los pechos de las niñas con objetos calientes, cuando empiezan a desarrollarse. Son las propias madres, tías y abuelas de las adolescentes quienes llevan a cabo esta práctica con el triste objetivo de evitar que los hombres sientan atracción sexual por las menores y se reduzcan, de ese modo, las probabilidades de que sean violadas. Actualmente, en Camerún, una de cada cuatro niñas están pasando por esta atrocidad.

Para esta pieza se han realizado moldes de los pezones de diferentes mujeres, con el propósito de dotarlos de identidad. Además, este hecho convierte el proceso en sí mismo en un acto de sororidad y una crítica colectiva.

Este mismo proceso lo he realizado en las diferentes obras que se ven a continuación, que son a la vez un grito de inconformismo por mi parte, y una crítica colectiva junto a todas aquellas mujeres que se han prestado a colaborar conmigo cediéndome la identidad de partes de su cuerpo.

Planchado de senos (2023) Hierro y cerámica. 40x45x30 cm.

En esa misma línea realicé “¿Comulgamos?” Un cáliz y unos pezones duros de terracota me sirven en esta ocasión para criticar como hace Kiki Smith la imagen y el papel de la mujer dentro de la iglesia católica. Dicho papel en la Iglesia ha sido objeto de debate y reflexión durante siglos, marcado por una compleja interacción entre doctrina religiosa, tradición cultural y roles sociales. La imagen de Eva y Lilith, aunque no necesariamente parte central de la enseñanza católica, ha sido utilizada como punto de referencia en estas discusiones y en ellas me inspiro.

En la narrativa bíblica, Eva es presentada como la primera mujer, creada por Dios a partir de una costilla de Adán. Su papel en el relato del Génesis se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero tradicionalmente ha sido asociada con la tentación y la caída del hombre, lo que ha llevado a concepciones negativas sobre la naturaleza femenina y su supuesta influencia pecaminosa. De hecho, la menstruación era considerada como el castigo a Eva y a sus descendientes por sucumbir y hace sucumbir a la tentación.

Por otro lado, Lilith, que fue creada a través del barro como Adán (de ahí la naturaleza de los pezones expuestos), es una figura que aparece en algunas tradiciones judías y en textos apócrifos, considerada a veces como la primera mujer antes de Eva, quien se negó, por tener su misma naturaleza, a someterse a Adán, motivo por el cual fue expulsada del Edén. En algunas interpretaciones, Lilith ha sido vista como un símbolo de rebeldía y autonomía femenina, desafiando las normas establecidas y cuestionando la autoridad patriarcal.

En el contexto de la Iglesia Católica, las imágenes de Eva y Lilith han sido utilizadas para justificar roles y estructuras de poder dentro de la institución. La interpretación de Eva como responsable del pecado original ha contribuido a la justificación de la subordinación de las mujeres en la Iglesia, limitando su participación en roles de liderazgo y ministerio. La influencia que la religión ha ejercido y ejerce en algunas sociedades, es incuestionable en la realidad de las mujeres a día de hoy.

¿Comulgamos? (2021) Porcelana, latón, silicona, tela. Instalación (Medida adaptable)

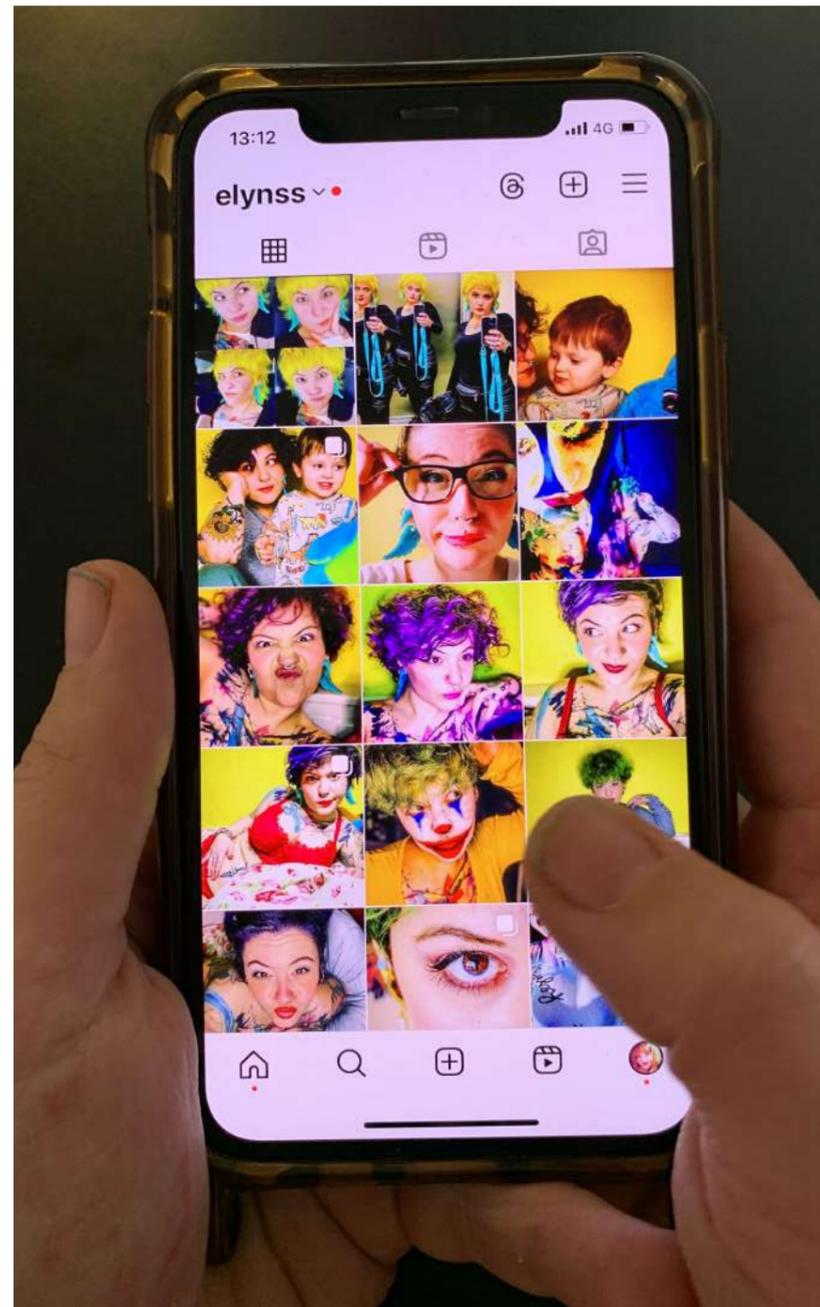

5.1.2. Arte intimista

El arte intimista, en su esencia, busca explorar la profundidad de la experiencia humana a través de una mirada introspectiva y personal. Con “**Massive Image**”, a través de mis cambios de imagen en los retratos de Instagram, quise mostrar sobre mi persona cómo las redes sociales son testigo y relato de esos cambios. La acumulación y masificación de las imágenes hasta la banalidad.

En la actualidad, plataformas como Instagram, Tik Tok, Facebook se han convertido en un lienzo contemporáneo para este tipo de arte. Al sacarlos del contexto original, una pantalla, pretendo reflexionar sobre cómo la red es el reflejo de nuestros momentos íntimos, emociones y reflexiones, nuestros cambios o nuestra vida, con un público global que se queda en la inmediatez congelada de la foto. Al acumular todas las fotos buscaba también ser y hacer consciente de los cambios que nos imponemos a nuestra imagen que atendiendo o no a modas o costumbres son parte de nuestra vida de una manera inconsciente.

En última instancia, los autorretratos en Instagram ofrecen una ventana pública hacia la vida interior de un artista, si éste lo hace con esa finalidad. Lo considero una herramienta muy interesante para la manifestación del arte intimista en la actualidad, ya que ofrece una plataforma única para la autoexpresión (con el control sobre lo que se dice y de la imagen), la comunicación (No hay fronteras y está localizada) y la exploración libre de las experiencias más personales del creador.

Massive image (2021) Papel impreso. Instalación 50x100x100 cm.

“**Gemido**” Es una pieza de escayola que se erige como un testimonio tangible de un proceso de captura volumétrica en un momento concreto. Un molde directamente tomado del cuerpo humano, con la finalidad de inmortalizar su forma, rostro, expresión y gesto mediante la huella impresa. Este acto de marcaje, de señal dejada por el impacto, presión o contacto del cuerpo sobre otro, se convierte en una estampa representativa del instante vivido, incluyendo el detalle de la cicatriz en la piel. Es el testigo perpetuo de aquel preciso momento, congelando la sensación del instante en la memoria del segundo exacto.

A través de este proceso, intento evocar la idea del momento palpable, donde el gesto ya no es efímero, sino que permanece eternamente como un vestigio de lo que alguna vez fue. La estampa de este instante genera un impacto, antagónico al olvido, para preservar momentos que merecen perdurar en la memoria, que al ser expuesta, pretende ser colectiva.

Desde una perspectiva procesual, la huella se materializa en el momento de la toma del molde; una congelación temporal que, si bien forma parte de la esencia de la obra, permanece oculta al espectador, quien solo puede apreciar su reproducción. Esta segunda línea de actuación, la reproducción, refleja la idea de la huella como la manifestación de una proximidad, independientemente de la distancia temporal que la separe de su origen, estableciendo así una conexión entre el objeto presente y el momento pasado que la inspiraba.

Gemido (2022) Escayola y resina acrílica. 30x45x20 cm.

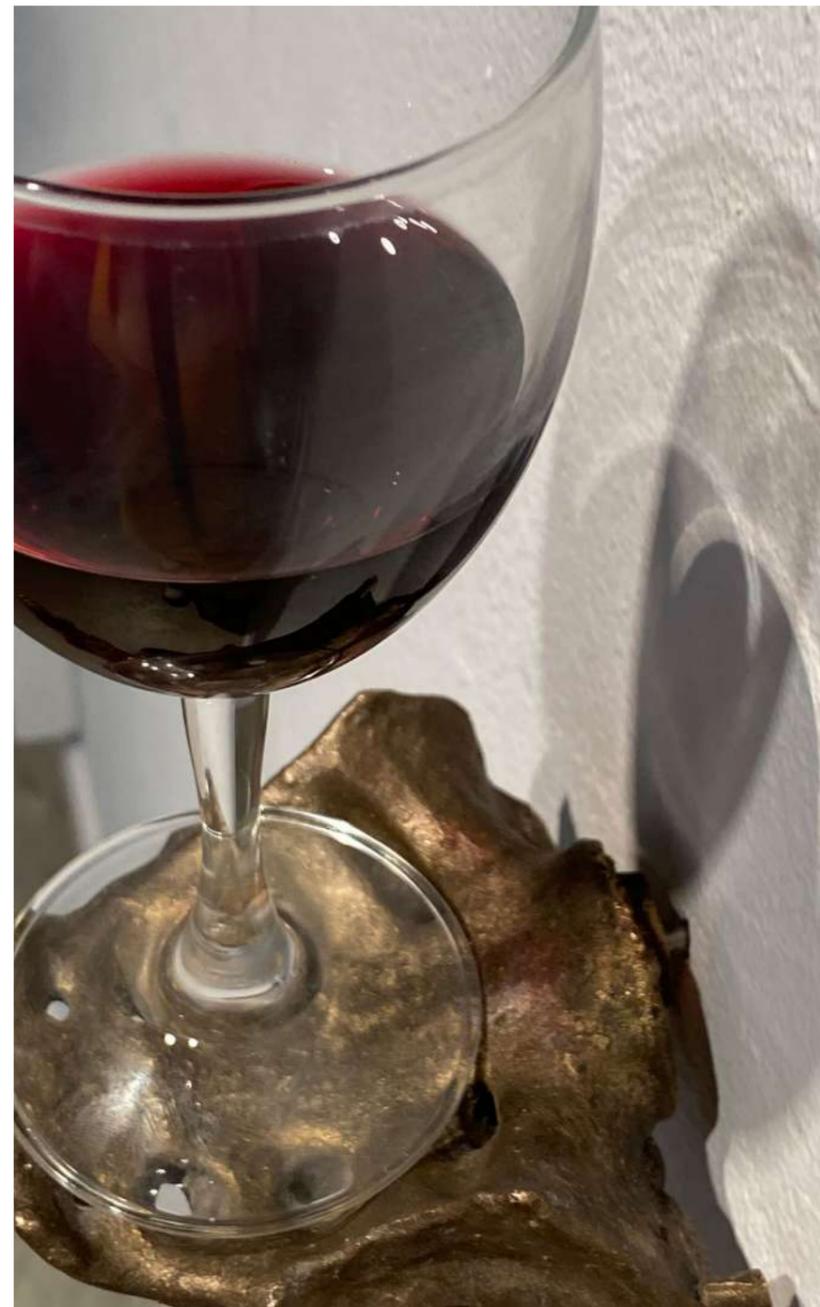

5.1.3. Arte con perspectiva de género

Evocación de la maternidad, “¡Va por ellas!”, plasma a través de una composición que fusiona simbólicamente elementos orgánicos y cotidianos. En el centro de esta obra se encuentra un hueso de coxis de bronce, un material que le da un aura de elegancia y atemporalidad a la composición, y le transfiere la trascendencia que tiene la experiencia materna. Un fragmento anatómico de la estructura esquelética humana y, por extensión, la experiencia de la gestación (el dolor lumbar) y el parto. Este hueso, al ser convertido en estantería, sirve como plataforma para una copa de vino tinto, cuyo contenido líquido y carmesí simboliza el proceso vital (si pensamos en todo el proceso que hay desde que es uva) y la nutrición esencial que sustenta la vida.

La copa ocupa el espacio que normalmente estaría reservado para un embrión en el útero materno. Esta disposición visual sugiere la metáfora de la gestación y el nacimiento.

A través de esta obra hago un brindis poético al milagro de la vida y la profunda conexión entre la maternidad y la experiencia humana.

¡Va por ellas! (2022) Bronce fundido, vidrio y vino. 33x12x17cm.

“hABLACIÓN”: Esta composición de dos vaginas, para reflejar la diversidad anatómica, desafían las normas culturales que han relegado el cuerpo femenino y su sexualidad al ámbito de lo oculto y lo tabú. Sin embargo, la adición de cráneos humanos en la zona del clítoris de cada vagina introduce un foco de atención sobre la parte tan íntima y sensual del cuerpo femenino. Es, sin duda, con intención provocativa, para plantear interrogantes y enfrentar al espectador a la realidad de la muerte sexual que padecen algunas mujeres a las que se les practica la ablación.

La obra intenta destacar el impacto devastador de la mutilación genital en la sexualidad y el bienestar físico y psicológico de las mujeres afectadas. Así como la imposibilidad de comunicarse plenamente, sexualmente hablando, con otras personas; de ahí las cajas.

Es una llamada a la conciencia del espectador, a enfrentarse a la brutalidad y la injusticia de la mutilación genital femenina, y a tomar acciones para erradicar esta forma de violencia de género y la lucha por los derechos y la dignidad de las mujeres en todo el mundo.

hAblación (2022) Bronce y plástico. 10x20x10 cm.

5.1.4. Arte provocativo

El arte provocativo busca estimular la reflexión y el debate al desafiar las normas establecidas, sin necesariamente estar vinculado a una causa política o social particular, mientras que arte activista se enfoca en impulsar un cambio social específico a través del arte

En el caso de las piezas que he incluido en este apartado podría localizarse tranquilamente en el primero, pero por su desarrollo formal, me pareció un buen ejemplo para éste. Con estas obras, que forman parte de la misma serie, pretendo reflexionar y hacer reflexionar con mirada irónica y crítica sobre el mercantilismo del cuerpo.

Me refiero al hecho de tratar el cuerpo humano como una mercancía, como objeto de intercambio y explotación con fines comerciales. Este enfoque deshumanizador se manifiesta más allá de la prostitución: en la industria de la moda, con la cirugía estética, con la pornografía, en la industria del entretenimiento...

En una sociedad de culto al cuerpo, intento mostrar una visión simplista y materialista de la humanidad; donde el valor de las personas se mide en términos de su apariencia física, su capacidad para consumir/consumirse o su utilidad económica.

Esto es causa de desigualdad y la injusticia social, y también erosiona nuestra conexión con nuestra propia humanidad y la percepción de los demás. Es un granito de arena para luchar en contra de esta mercantilización e ir hacia una sociedad que valore la dignidad y la integridad del ser humano, más allá de su apariencia o su dinero.

Por eso represento partes eróticas del cuerpo insertadas en la comida que podrías encontrar y comprar en cualquier mercado de cualquier barrio o pueblo. Un acceso simple al cuerpo como al de un trozo de carne, una fruta o una hortaliza. La imagen tabú, provocadora, de unos genitales asociados a la alimentación.

Por eso represento partes eróticas del cuerpo insertadas en la comida que podrías encontrar y comprar en cualquier mercado de cualquier barrio o pueblo. Un acceso simple al cuerpo como al de un trozo de carne, una fruta o una hortaliza. La imagen tabú, provocadora, de unos genitales asociados a la alimentación.

Mercadeo (2022-2024) Varios materiales. Instalación (Medida adaptable)

Mercadeo (2022-2024) Varios materiales. Instalación (Medida adaptable)

Mercadeo (2022-2024) Varios materiales. Instalación (Medida adaptable)

Mercadeo (2022-2024) Varios materiales. Instalación (Medida adaptable)

5.2.1. Instalaciones participativas

En Japón, compartir un paraguas con alguien especial, es un acto de romanticismo. La tradición surgió en la era Edo, cuando a las mujeres japonesas no se les permitía andar libremente por las calles con un hombre con el que no tuvieran un vínculo o trato familiar. Por lo tanto, en las épocas de lluvias, los hombres y las mujeres aprovechaban el paraguas y el clima para salir y conocerse. Haciendo esto no llamaban la atención, ya que «El hombre solamente compartía el paraguas con la dama para que ella no se mojara con las fuertes lluvias.» Una excusa preciosa, para comenzar una historia de amor bajo un paraguas... Tomando esta idea de referencia, en un mundo deshumanizado, donde prima el dejar ir, el no cambiar por nadie, el consumo de cuerpos y de fragmentos, e influenciada por las redes sociales, el consumismo y la facilidad de conocer gente a través de aplicaciones de citas o prácticamente a través de cualquier plataforma virtual, surge este proyecto.

De la tradición a la actualidad. La dualidad que siempre acompaña a la artista; amor/sexo, estabilidad /desequilibrio... Esa idea se expresa, en esta instalación, a través unos paraguas dispuestos sin un orden específico, creando, junto con las cortinas de estampas, un pequeño laberinto liviano. Disposición que facilita encuentros entre los espectadores, permitiéndoles compartir el espacio bajo los paraguas o para hacerlos girar sobre ellos mismos y poder ver las estampas que cuelgan de estos.

Esos paraguas de diferentes tamaños y colores están suspendidos a diversas alturas. De cada paraguas cuelgan ocho estampas de 34,5 cm por 100 cm hechas sobre papel de arroz; un papel fino, imperfecto, translucido, cálido... para simular la piel. Estas estampas son del dibujo de unos corazones hechos con las manos salpicados por fluidos escondidos. Éstos están realizados mediante serigrafía, utilizando tinta negra para las líneas y tinta transparente para superponer las formas de los fluidos, permitiendo que la luz las atraviese.

Llueve sobre mojado (2022) Paraguas, serigrafía sobre papel de arroz. Instalación (Medida adaptable al espacio)

Las instalaciones ofrecen un espacio donde, como ya he dicho anteriormente, las personas pueden interactuar directamente con el arte, convirtiéndose así en parte integral de la obra misma. Esta obra titulada "**Tócamelas**" pretende una evocadora exploración de la identidad femenina y en concreto de sus senos, a través de la relación de sentidos: el tacto al ser de frío metal, la vista al incorporar la forma de un pezón femenino a una fruta y el oído al incorporar en su interior elementos que lo volvían sonoro. De ahí la necesaria participación del espectador. Con esta interacción entre el espectador y la obra invito a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, el sonido y la identidad femenina. Y reivindico el empoderamiento de las mujeres a través de la interacción con el arte.

Tócamelas. (2023) Aluminio y bronce fundidos. Varias medidas

El concepto de efímero y la perdurabilidad se manifiesta claramente en la obra “Eva” (2021).

Empleando “paper clay”, una mezcla de porcelana líquida con celulosa, fueron pintada dos hojas de la Monstera deliciosa y posteriormente fueron cocidas a alta temperatura. Lo que dio como resultado la creación de una pieza de porcelana que conserva la huella de la hoja una vez que ésta fue quemada. El resultado es una impresión frágil de la hoja que, al quemarse, desaparece, dejando únicamente su memoria plasmada en la porcelana. De esta manera, la obra captura tanto la fragilidad como la perdurabilidad inherentes en el mundo.

La inmortalidad, entendida como una conexión con la eternidad y la memoria, se entrelaza con el recuerdo en la presencia de la obra. Esta conexión entre la inmortalidad, el recuerdo y el objeto es una temática recurrente en el arte.

Las grietas que surgen en la porcelana, imposibles de reparar, muestran la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, aunque revelan el remanente de su pasado. La imagen de estas hojas preservadas me recordó a la práctica de la momificación.

Ante la fragilidad inherente de la pieza, necesité preservar y exponer las hojas dentro de un marco cerrado, como un sarcófago que alberga al difunto. Esta elección me llevó a la imagen del difunto dentro de su sarcófago, así como la tradición del velatorio, como un gesto de respeto y recuerdo. Invito pues al público a sentarse en la silla y velar por las hojas difuntas y recordar lo efímero de nuestra existencia.

Eva (2023) Porcelana enmarcada. 2 cuadros de 90x90 cm.

5.2.2. El retrato

"Yo" es una serie fotográfica de autoretratos en blanco y negro que utilizan el contraste entre lo erótico y lo cotidiano para explorar temas de vulnerabilidad, autoaceptación y empoderamiento. En sus composiciones, las imágenes, integran elementos eróticos y objetos de la vida cotidiana para crear una dicotomía visual que haga replantear las percepciones convencionales del cuerpo femenino.

Este enfoque invita a considerar capas más profundas de significado. La vulnerabilidad de unos cuerpos desnudos buscando dar una sensación de fragilidad y exposición que se acentúa por la decisión de cubrir los rostros, que aporta un gesto de silencio ante la sexualización del cuerpo femenino. Al ocultar el rostro, se anula la identidad individual, forzando al espectador a confrontar la desnudez sin el contexto de una identidad reconocible. Un acto protesta silenciosa contra la reducción del cuerpo de la mujer a un mero objeto sexual.

La serie también aborda la aceptación de uno mismo ante la mirada ajena. La vergüenza que puede surgir de ser observado desnudo se transforma en una afirmación de la propia identidad. Un proceso de autoaceptación y empoderamiento, que se manifiesta a pesar de la desnudez y la vulnerabilidad, al mantenerse con una presencia firme y digna.

"Yo" ofrece una crítica incisiva a la objetificación del cuerpo femenino. Al contrastar elementos eróticos con objetos cotidianos, la serie cuestiona las miradas "podridas" incapaces de ver más allá de la carne y los genitales desnudos.

Yo (2021) Fotografías B/N. 13x18 cm.

5.2.3.

La utilización del objeto cotidiano

Las tazas de los besos. La utilización de las tazas transfiguradas con un elemento como los labios es la que me permite acercarme al espectador desde la cotidianidad en el acto de tomar un café. La taza de café, en su simplicidad, se convierte en esta obra en un símbolo de encuentro y comunicación. Es el espacio sobre el cual se dibuja la conversación, donde el contenido (agua, café, zumo...) define el mensaje y los labios la imagen que da origen a las palabras. Este ritual de compartir una taza de café o unas cervezas se convierte en una obra de arte que, en su fugacidad, se hace perenne; donde las emociones y las experiencias se entrelazan en el diálogo visual que nos ofrecen las tazas al encontrarse y relacionarse en diferentes posiciones. Pretendo reflexionar sobre este acto, entrar en la profundidad del individuo en su contenido y su relación con la sociedad, donde cada interacción es una expresión diferente de la conexión humana.

Esta reflexión y el cuestionamiento el papel del individuo y las relaciones sociales, ha sido un antecedente vital para “En el paraíso”.

Las tazas de los besos (2023-2024) Porcelana, cerámica. Instalación (Medida adaptable al espacio).

Esta obra escultórica representa un viaje, desde múltiples perspectivas, para abordar temas como la fragilidad y la protección, a través de la fusión de materiales y la identificación simbólica y funcional de los objetos. La pieza central de la composición es un corazón de cerámica, un símbolo reconocido por todos como representación de la emotividad humana y también de la vida. Este corazón de cerámica, está envuelto meticulosamente en un blíster de plástico, adquiriendo así una apariencia de encapsulamiento, con la idea de plantear la vulnerabilidad del órgano vital y la necesidad de preservación y resguardo.

Con la elección de la cerámica como material para el corazón, por su fragilidad y susceptibilidad al quiebre, intento hablar de la delicadeza y la vulnerabilidad de la vida humana. Al estar envuelto en plástico, un material artificial y sintético que asociamos comúnmente con la protección y la preservación de las cosas, el corazón adquiere una capa de aislamiento que enfatiza su naturaleza orgánica y vulnerable. Esta dualidad entre lo natural y lo artificial, lo frágil y lo protegido, plantea una reflexión sobre la paradoja de la existencia humana, atrapada entre la fragilidad, vital y emocional, y la necesidad de resguardo.

La disposición del corazón encapsulado dentro de una caja de caudales transparente le añade una capa simbólica adicional a la obra. La caja de caudales, se asocia con la seguridad y la protección de objetos de valor, sugiere, por tanto, una intención clara de preservar y resguardar el corazón como el tesoro precioso que es. Sin embargo, esta acción de protección, en su origen, fue concebida por mí como una forma de reclusión. Un lugar donde el corazón queda confinado y separado del mundo exterior, privado de su capacidad de sentir, dispuesto para ser visto y no tocado.

En última instancia, separando la obra de la parte más intimista, invito al espectador a reflexionar sobre la vida y la lucha inherente entre la fragilidad y la protección, la vulnerabilidad y el resguardo. Una visión crítica de las percepciones convencionales del corazón como un símbolo de amor y vitalidad, explorando en su lugar la paradoja de su existencia encapsulada.

Elena López Elías
Mi pobre corazón...
"Envasando el amor...
... porque escasea."
2023. Gres, hierro y plástico
10 x 16 x 25 cm

Mi pobre corazón (2023) Cerámica, plástico y hierro. 10x16x25 cm.

Otra pieza que sigue la misma línea de relación simbólica y funcional, así como material, es “**Rebelión infantil**”. Aunque fue concebida como un objeto sonoro, inconscientemente, su contenido conceptual y formal se conecta a los principios de mi proceso creativo.

El bronce, material que evoca permanencia, calidez, elegancia, autoridad y tradición, adquiere un carácter irónico al ser utilizado en la cabeza de un muñeco bebé de Nenuco con la cara grapada y una cresta punk. Ésta fue modelada específicamente con diferentes formas para producir diferentes sonidos. Este contraste, que me pasó inicialmente inadvertido, resalta la dualidad entre la permanencia del material y la fugacidad de la infancia representada por el juguete, el deterioro por el paso del tiempo en las grapas cosidas en su rostro, y la tradición subversiva de la cresta punk.

Como escultura sonora necesitaba un amplificador así que opté por colocar la cabeza del muñeco sobre un cono de tráfico. Esa asociación con la regulación y control del tráfico, por tanto con las normas y el orden, convierten el pedestal en un altavoz inusual. Así, ofrece una representación simbólica la de una infancia rebelde frente a las normas y restricciones impuestas por la sociedad. Esta obra se ha convertido en una expresión de la naturaleza transgresora de la infancia y su capacidad, por juventud, para desafiar y transformar el mundo que les rodea desde una perspectiva de inocencia.

Rebelión infantil (2023) Bronce fundido y plástico. 80x40x40 cm.

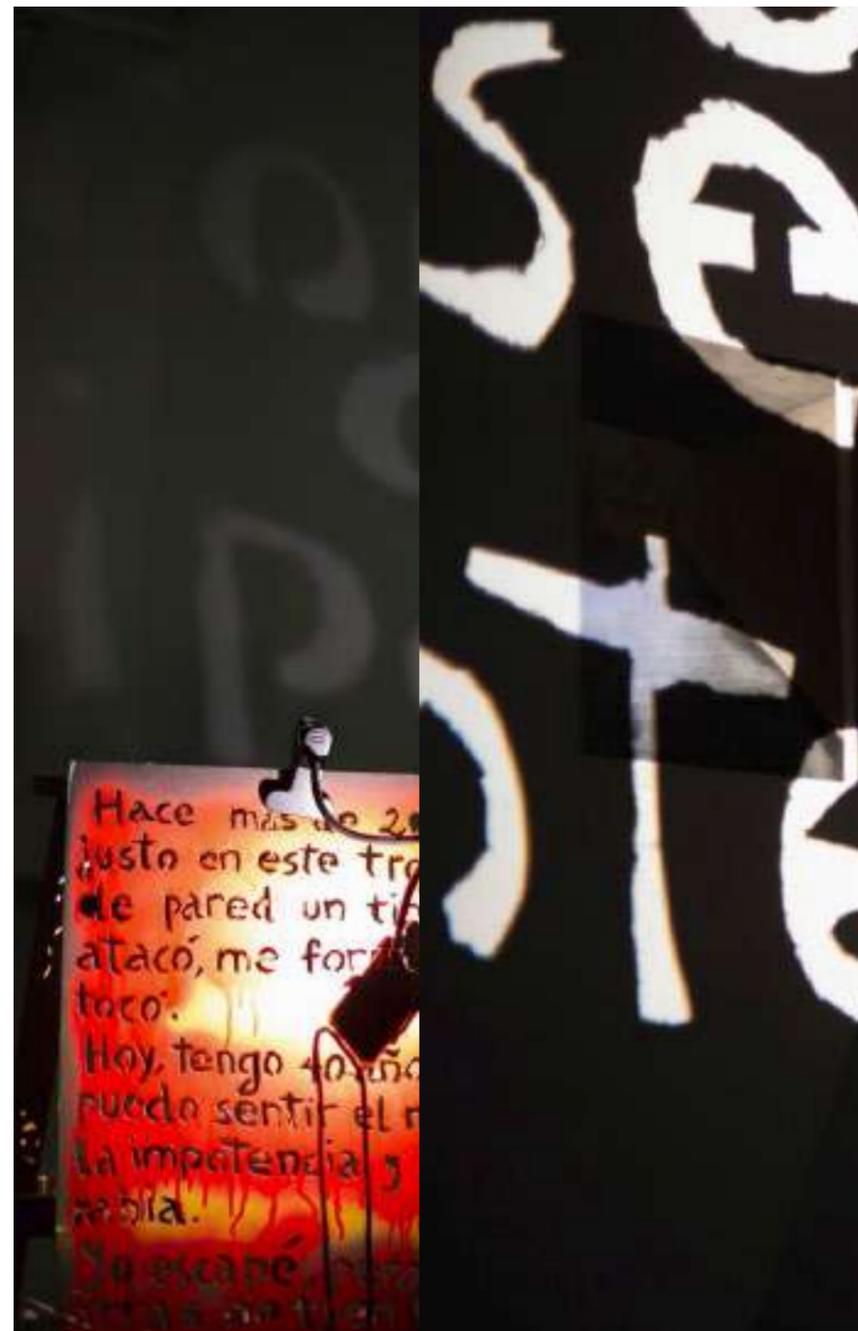
5.2.4. Arte urbano y espacio

Es necesario romper el silencio para cambiar las cosas. mientras sigamos calladas y sometidas seguiremos abusando de nosotras. Nos están matando, señoras. Nos violan, abusan de nosotras. Los hombres nos tratan como objetos de su propiedad, desde que nacemos, y parece que no queremos darnos cuenta. Hay que poner un punto y final. Ser feminista y luchar por ello es la única opción.

Realicé un grafiti en un lugar donde una persona me abusó, y lo expliqué. Este acto fue sanador para mí.

A partir de mi propia experiencia de sanación pensé en hacer extensiva mi acción para que otras mujeres hicieran lo mismo. Mi idea persigue una doble finalidad, por una parte que el efecto terapéutico que supuso para mí pudiera ayudar a otras mujeres, por otra, que el rastro de todas las acciones que, en mi opinión, llenarían las calles, evidenciara la gravedad de la lacra que sufre nuestra sociedad sin ser consciente.

Sin embargo en su momento, el proyecto me sobrepasó y no fui capaz de llevarlo a cabo, pues es algo que tenemos que hacer de manera colectiva.

5.2.5. El material como fuente de experimentación

La materia como experimentación artística es un enfoque que, si bien puede ser una línea de trabajo para muchos artistas, en mi caso converge con el de la proposición conceptual. Explorar, investigar, jugar con los materiales me ha llevado a descubrir cómo estos se explicaban más allá de su forma y de la idea que yo tenía preconcebida de la obra. Un reflejo de lo que digo es la representación que he realizado de la hoja de la *Monstera Deliciosa* en diferentes materiales. Cada uno de ellos con una intencionalidad clara.

Pongo como ejemplo las realizadas en barro. Empecé la materialización de la idea con este material pues, en un primer momento, me pareció que era con el que más fácil y rápido podía conseguir una impronta de la propia hoja. También lo escogí por su lenguaje, su maleabilidad, su capacidad de transformación y adaptación a las formas, y sobre todo por su naturaleza terrosa... que ligaba perfectamente con la planta natural en la que me inspiraba. Y por otro lado, duro y frágil a la vez, como nosotros, las personas; y liga perfectamente con mi lo que me inspiraba la “costilla de Adán”. Trabajé con planchas de barro refractario impalpable o con refractario con celulosa cogiendo la huella de diferentes hojas naturales, unas más grandes y otras más pequeñas, y esmaltándolas. La rotura de las piezas empezó a formar parte de la obra.

Amasar delicado (2022) Cerámica sobre almohadas. Instalación (Varios tamaños).

O B J E T I V O S

Uno de los objetivos principales para mí ha sido unificar las dos vías con las que llevo trabajando prácticamente toda la carrera, especialmente estos últimos años, por una parte la introspección en mi misma, y por otra los vínculos y las relaciones.

Así mismo, desde el año pasado estuve trabajando con la Monstera Deliciosa sintiéndola como esa parte más introspectiva, y con las cerezas, ese juego más social. La unión de ambas metáforas de una manera armoniosa es el reto que me he planteado en el TFG.

Me planteo entonces la necesidad de adaptar la estructura conceptual del proyecto a un desarrollo formal que contemple la creación de un discurso visual que represente las dos esferas que conforman estas relaciones. Para ello, era necesario encontrar una locación que permitiera dividir simbólicamente el espacio en dos áreas distintas: una sala interior y un patio o terraza exterior y una división física por la presencia de un ventanal. Todo ello encajaba perfectamente en la Sala Polivalente del Anexo de escultura, y de hecho, otro de los objetivos ha sido adaptar el proyecto a dicho espacio.

En resumen, este proyecto artístico pretende profundizar en la comprensión de las relaciones humanas desde una perspectiva simbólica, utilizando elementos vegetales, materiales y espaciales específicos para generar una reflexión en el espectador sobre la naturaleza dual de la identidad individual y la interacción social.

Finalmente busco la reflexión del espectador en cuanto a cómo se relaciona consigo mismo, y al mismo tiempo cómo lo hace con los demás, y quizás de una manera utópica, me gustaría causar un cambio en esas maneras de hacer. Pues, quizá si nos empezáramos a tratar mejor a nosotros mismos, a hablarnos con cariño y a querernos por lo que somos y no por lo que conseguimos, seríamos capaces de tratar mejor a los que nos rodean, a hablarles con cariño y a quererles por lo que son y no por lo que conseguimos de ellos, quizá entonces tendríamos una sociedad más sana, con personas más felices y, en definitiva, un mundo más bonito.

M A R C O
C O N C E P T U A L

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fué el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y Bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.” Génesis 2:7-9

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” Génesis 2:16-17

Entre la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, o la teoría del transformismo hereditario de Lamarck, me incliné para mi trabajo por la creacionista por la menos científica, la inspirada en doctrinas religiosas y quizá la más humana por ser la más primitiva. Me he dejado llevar por la idea de la fe, de las creencias, de la parte más supersticiosa, y para mi, la más poética.

Vivo y he sido formada en la cultura judeo cristiana. El Génesis forma parte de aquello que se me enseñaba en la escuela cuando era más pequeña y hacer una relectura llevándolo a mi yo actual me parecía una bonita manera de hacerle un guiño a lo que queda en mí de mi niñez.

Como yo, quién no ha crecido escuchando historias mitológicas, cuentos, enseñanzas, fábulas... Más allá de la fe y las creencias, quién no ha llenando su imaginación con personajes, dioses... Ícaro, Perséfone, Hades, Orfeo, Atenea, Medusa, Rha, Noé y su Arca, minotauros, fantasmas... y, sí, ¿por qué no? con Adán y Eva, también. Cuántas culturas no han tenido unos: Enki y Ninhursag para los sumerios, Prometeo y Pandora para los griegos o Ask y Embla para los nórdicos.

Un mito que ha inspirado cuadros, esculturas, películas o libros. Y que yo he tomado como punto de partida para el marco conceptual de mi TFG.

Pero ¿qué tiene que ver el génesis de Adán y Eva con el individuo y las relaciones sociales?, pues en mi opinión, todo:

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para

que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.” Génesis 2:18-20

Este pasaje refleja la preocupación de Dios por el bienestar de Adán y su reconocimiento de que no era bueno que estuviese solo. Pero ¿creó todo lo necesario para que no le faltara nada?

“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.” Génesis 2:21-23

De la costilla de Adán aparece Eva en escena, la compañera y ayuda idónea para Adán, La primera pareja humana según la narrativa bíblica, que supone, también, la primera relación entre dos personas. Este relato establece la importancia del compañerismo y la unidad en las relaciones humanas, así como la idea de que los seres humanos se necesitan unos a otros para completarse.

Era pues, la planta que recibe su nombre, la adecuada para representar al individuo. Ya que fue ésta, y mi trabajo previo con ella, la que inspiró toda la reflexión que llevó a plantearme esta instalación. Ya que la costilla es Adán, es Eva y es Dios. Mucha gente para 1 solo hueso.

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual

comió así como ella.

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales” Génesis 2:6-7

Y es en este punto donde las cerezas de mi obra adquieren su sentido. Estas son el fruto de la sabiduría.

Curiosamente, es en la Edad Media donde, por su naturaleza agradable, su aspecto atractivo y su color rojo brillante, simbolizaban la dulzura, la abundancia y la perfección del entorno creado por Dios: el paraíso. Era en ese contexto, el Jardín del Edén, donde los manuscritos iluminados medievales incluían a menudo ilustraciones que mostraban escenas bíblicas, como la creación de Adán y Eva o la expulsión del paraíso, donde solían incluir figuras humanas, animales y árboles frutales, entre ellos, el cerezo.

Pero, al igual que otras frutas, las cerezas también podían simbolizar la tentación y el pecado original. Aunque la manzana es la fruta más comúnmente asociada con el pecado original, las cerezas podían ser representadas en el mismo contexto debido a su atractivo irresistible, su sabor, su color y tamaño similar a los labios y su conexión con el placer sensorial.

Tienen además, para mi, otra poética añadida; y es el hecho que pueden venir solas, en parejas, de tres en tres o en grupo. Como la propia gente. Las cerezas son mis personas. Dios nos castigo a ser como las cerezas a ser la imagen y no semejanza de la fruta que habíamos tomado.

“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y

él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?” Génesis 3:9-11

No deja de ser curioso, que sea al alcanzar la sabiduría cuando el hombre y la mujer son conscientes de su desnudez, y por tanto, de sus diferencias y, en consecuencia, de su individualidad. Adán solo era un individuo que vivía feliz en un paraíso. Con Eva aparece la primera relación entre individuos. Pero es el conocimiento y la conciencia de nosotros como individuos, lo que hace darnos cuenta del otro y lo que hace que tengamos vergüenza de mostrarnos tal como somos, de mostrar nuestra desnudez.

Y es en la conciencia del otro y en la del uno mismo donde nacen las relaciones sociales.

No se puede negar que el conocimiento y sabiduría se crean en comunidad. Porque es en comunidad, y compartiendo lo que se descubre, se aprende y se sabe lo que ha hecho que esta sociedad haya evolucionado en positivo y en negativo. Y quizás sí, llegue a ser la sabiduría y el conocimiento los que acaben algún día por destruirnos y destruir el planeta: La muerte que nos profetizó Dios:

“Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” Génesis 2:17

Mi conclusión místico-poética es que el árbol de la sabiduría, es vivir en comunidad. Y qué mejor que un cerezo para representarlo.

Llegados a este punto ¿Cómo se materializa todo esto en mi insta-

lación? Y ¿Qué tiene que ver todo ello con la relación del ser humano con uno mismo y con los demás?

La Costilla de Adán es justamente como se conoce de manera popular a la Monstera Deliciosa; una planta de origen tropical, pero muy popular hoy en día en cualquier espacio y una de las plantas más usadas en decoración.

Su nombre lo es todo en esta obra. Es la excusa perfecta para acercarme al hombre-individuo y al origen de la relación entre personas.

Es el elemento que decido utilizar para la representación del ser individual. Su utilización como metáfora me permitía salir de la representación hombre/mujer más común, la basada en la corporalidad. Esta planta tiene connotaciones muy particulares que me permiten hacer un símil con el yo desde el punto de vista más personal del individuo.

Se trata de una planta trepadora, no parásita que siempre busca ir hacia arriba. Se rompe a sí misma para crecer, las hojas más altas, son las más grandes y las más rotas, para permitir el paso de la luz a las nuevas hojas que van naciendo. Se adapta a distintos climas y distintas situaciones. Es una planta muy recurrente para decorar todo tipo de espacios en muchos lugares del mundo, aún siendo una planta de origen tropical. Da un fruto, delicioso, únicamente si se encuentra en buenas condiciones, en su hábitat o en un lugar en el que tenga cubiertas todas sus necesidades. Ahora bien, resulta tóxico si no está maduro. Sus hojas grandes y perforadas, sugiere complejidad y singularidad y cada una, al ser única, refleja la individualidad y la introspección, características intrínsecas del ser humano.

Esta descripción podría ser, en mayor o menor medida, la de cualquier

era de nosotros. Evolucionamos y crecemos internamente. A menudo, para que eso pueda suceder, nos desgarramos a nosotros mismos. La vida, y sus circunstancias, hacen que cuando esto ocurre nos adaptemos. Y, en ese proceso, dejamos de ser lo que anteriormente éramos para crecer. Cada uno de nosotros se puede dar a sí mismo cosas maravillosas, siempre y cuando estemos bien, de la misma manera que lo hace la Monstera Deliciosa.

Por otra parte, el ser humano se guarda a sí mismo en lo más profundo para mostrar en público lo que la sociedad espera/requiere de él. Por lo tanto en el individuo conviven “dos personas”: Una que lleva consigo mismo, en su ser; y otra que muestra a su entorno social e interactúa con él. Y es la relación existente entre ellas la que define la personalidad: la parte individual, emocional y racional; y la parte social comportamiento y posicionamiento personal. Es pues la manera en que se muestra lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos y la forma cómo lo vivimos.

Esa barrera existente entre uno mismo y aquello que mostramos al mundo, que es nuestra personalidad, se encuentra “representada”, con unas hojas de la misma planta, en la frontera entre la sala (mundo interior) y el exterior (mundo social). Dispuestas hacia el interior las de hierro, y hacia el exterior, de plástico de manera simétrica. Las dos caras de la misma moneda. Comparten la misma forma pero la voz de su material es diferente. El hecho de que el límite sea un ventanal refuerza la comunicación entre esos dos mundos Una dualidad que hace que aún estando tan cerca, están separados. Representan un puente visual entre el mundo interior y el exterior.

¿Somos aquello que creemos ser? o ¿Somos aquello que los demás ven en nosotros? ? ¿Qué papel tiene el individuo como tal en ella? ¿Cuál ha de ser su función en la sociedad?

En la filosofía ha sido un tema angular en el pensamiento. Se ha entrado a valorar al ser humano como individuo y su estructura social desde los principios de ésta. Desde Sócrates que sostenía la importancia del diálogo como medio para alcanzar el conocimiento y la virtud, instando a las personas a examinar sus propias vidas y buscar la verdad, subrayando que el bien individual está intrínsecamente ligado al bien común. En línea con lo que sostenía siglos más tarde Kant en su imperativo categórico donde afirmaba que “Actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal”. Soluciones como la propuesta por Rousseau de un “contrato social” basado en la enajenación de todas las voluntades individuales para garantizar la libertad y la igualdad que contrasta con la justificación del autoritarismo de Hobbes porque “el hombre es un lobo para el propio hombre”. Una naturaleza humana individualista, que para Nietzsche está impulsada por la voluntad de poder, y promueve la autoafirmación por encima de las restricciones sociales. Hasta filósofos actuales como Michel Onfray que introduce una ética hedonista contemporánea que desafía las restricciones tradicionales cuestionando las estructuras tradicionales que limitan la autonomía. Esta variedad de enfoques enriquece el debate sobre la moralidad, la naturaleza humana y la organización social, ofreciendo una visión diversa y crítica del hombre. Un ejemplo de variedad de enfoques sobre la moralidad, la naturaleza humana y la organización social; temas fundamentales en el pensamiento humano.

Como he mostrado, la sociedad es un concepto fundamental que refiere a la interacción y relación entre los seres humanos². Por tanto las relaciones sociales son algo necesario en el ser humano, somos animales sociales, y por ende necesitamos de los demás para situarnos a nosotros mismos.

A lo largo de la historia las relaciones se han visto marcadas por los intereses, el poder, el sexo, el conocimiento...

En la actualidad uno tiene la sensación que el mundo tiene prisa, lo quiere todo para ya, que vivimos en una sociedad consumista y poco comprometida, en la que cada día es más difícil conectar con las emociones. Una sociedad estresada y que, en su mayoría, se siente sola estando rodeada de gente. Una sociedad que le ha corrido las cortinas al ventanal.

Las hojas de plástico nos llevan a la parte social de la instalación: Las cerezas de plástico. El material como ya explicaré más tarde es imprescindible para entender la metáfora.

Como he dicho hay una imagen que me resulta muy interesante de las cerezas, que es el hecho que siempre que nos ponemos a comerlas, lo hacemos a montoncitos. Y estas, se nos presentan solas, en pareja, en tríos, con pedúnculo, sin pedúnculo... Por ello la representación de ésta parte social la hago a través de ellas. Ya que es Un símbolo utilizado durante siglos por su componente sensual, rojas como la representación del amor y de la pasión, dulces o amargas como la vida misma, y mortales si muerdes su corazón (pepita).¹

Las cerezas son una fruta llena de simbolismos en múltiples culturas.

¹ El contenido de cianuro de un hueso o semilla de cereza es de 0.85 mg. Según esta relación, 30 gramos de huesos de cerezas equivaldrían a 51 mg de cianuro y podrían resultar letales.

En Occidente son símbolo de belleza y juventud por su color rojo vibrante y su sabor dulce y jugoso que evocan la frescura y la vitalidad. De amor y sensualidad en parte debido a su forma y color que evocan labios y besos. Esta asociación se ve reflejada en el arte, la literatura y la música popular.

En la cultura Japonesa, las cerezas, y particularmente los cerezos en flor (sakura), son símbolos de renovación y la llegada de la primavera. Algo muy celebrado en Japón, que se conoce como Hanami, donde las personas se reúnen para apreciar la belleza temporal de las flores que también simboliza la fugacidad de la vida.

En la cultura China simbolizan la inmortalidad y la buena fortuna. Similar a la cultura occidental, en China las cerezas pueden simbolizar la feminidad y la belleza debido a su apariencia atractiva y su asociación con la juventud y la primavera.

En algunas culturas eslavas, se creía que las cerezas y los cerezos traían prosperidad y podían ofrecer protección contra el mal. Eran comunes en las celebraciones de la fertilidad y la cosecha. Muy similar para algunas tribus nativas americanas, que eran importantes como fuente de alimento y simbolizaban la abundancia y la nutrición proporcionada por la tierra.

Así podemos ver que las cerezas tienen significados simbólicos diferentes como acabo de exponer, por tanto, su interpretación varía según la cultura y el contexto. En resumen, en algunas tradiciones, las cerezas representan la buena suerte (se cree que su consumo puede atraer la buena suerte y la prosperidad); la abundancia y la fertilidad (su abundancia de frutas en el árbol se considera un signo de buena fortuna,

crecimiento); amor y romance (debido a su forma redonda y color rojo intenso, evocan sentimientos apasionados y románticos); pasión, deseos y tentación (al ser una fruta jugosa y deliciosa, a menudo se asocia con la tentación y los deseos, ya que pueden despertar los sentidos. Pero ello también se asocia a la pérdida de la inocencia).

Toda esta simbología es un “acuerdo” social. Unas connotaciones asumidas por las sociedades, por lo que se convierten en la mejor representante para lo que intento explicar en mi propuesta.

La simbología desempeña un papel en ésta al comunicar significados y valores compartidos; facilita la expresión personal y cultural en los diferentes contextos sociales. Por ello la utilizo en mi trabajo para representar aquello de lo que quiero hablar.

El material utilizado también desempeña un papel crucial, no solo desde una perspectiva estética, sino también en términos conceptuales y simbólicos. La elección de los materiales para representar al individuo y a la sociedad pretende tener un peso singular en la interpretación de la obra.

Como ya he dicho para simbolizar al individuo y su relación consigo mismo, se ha optado por la representación de una Monstera Deliciosa. Ésta ha sido elaborada en bronce ya que es un material “primario” que me aportaba la presencia que necesitaba en un espacio de recogimiento, y la sensación de durabilidad y la permanencia, que me ligaba muy bien con la idea de la fortaleza interior y la resiliencia del ser humano. Además, el proceso de fundición en bronce, que implica un trabajo basado en la experiencia y el conocimiento en cada uno de sus procesos me hacía pensar en el autoconocimiento y la relación con

uno mismo en los procesos sensibles y racionales de nuestra vida, y la importancia del cuidado.

Por otro lado, para representar a la sociedad y las relaciones sociales, se ha utilizado plástico para crear cerezas. El plástico, un material sintético, compuesto y omnipresente en nuestras vidas, simbolizaba a la perfección la naturaleza superficial y transitoria de muchas interacciones sociales; una crítica a lo artificial y lo efímero de los vínculos humanos en la sociedad moderna. A diferencia del bronce, el plástico es flexible y moldeable, lo que me servía también como metáfora de la adaptabilidad imprescindible en cualquier persona para vivir en sociedad. Y la facilidad a la rotura, igual que ocurre con la mayoría de los vínculos actuales.

El contraste entre el bronce y el plástico en esta instalación no es meramente material, sino que también enfatiza la dualidad de la existencia humana. Mientras que el bronce representa lo duradero y auténtico del ser individual, el plástico refleja lo pasajero y mutable de las relaciones sociales.

Esta dualidad invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de sus propias interacciones y la manera en que se relacionan tanto consigo mismos como con los demás.

A todo ello se añade la presencia de hojas de Monstera simétricas, colocadas a ambos lados de un ventanal que separa las cerezas de la planta de Monstera Deliciosa. Del lado de la planta, las hojas son de hierro, un material metálico como el bronce que denota fuerza y permanencia. Del lado de las cerezas, las hojas son de plástico, alineándose con la representación de la sociedad y sus relaciones. El ventanal actúa como

una “barrera” entre el individuo y la sociedad. Las hojas de Monstera, ubicadas simétricamente y en esta posición central, refuerzan la idea que, aunque están separados, hay una interconexión ineludible y una necesidad de equilibrio entre ambos. Sirven como un punto de conexión visual, un puente entre los dos elementos que conforman la instalación, mientras que el ventanal marca una separación clara pero transparente. Esta disposición no solo acentúa la dualidad material y simbólica entre el individuo y la sociedad, sino que también crea el puente conceptual entre la autopercepción y la interacción social.

En resumen, el material no solo me sirve como medio de creación, sino que también lo carga con el significado pretendido. La elección del bronce/hierro para representar al individuo y el plástico para la sociedad subraya las diferencias fundamentales entre la relación intrapersonal y las relaciones interpersonales. Una reflexión sobre la naturaleza del ser y la sociedad, a poner en consideración la autenticidad y la profundidad de sus propias experiencias y conexiones con los otros.

P R O C E S O
D E T R A B A J O

Para la realización de esta parte de la instalación, se procedió inicialmente a modelar una cereza utilizando barro. El núcleo está compuesto por una estructura hecha con reja de gallinero y rellena de papel para evitar que el barro se colara por esta. Posteriormente, se elaboró un molde de silicona a partir de este modelo original, el cual sirvió para realizar un estudio reproduciendo la pieza en diversos materiales tales como escayola, pasta refractaria o resina de poliuretano blanda (flex foam) y rígida.

Tras evaluar varios factores como la rapidez, la economía y los resultados obtenidos, se optó por la utilización de la última. La resina de poliuretano rígida permitía la producción de las piezas, empleando la técnica de rotomoldeo. Esta técnica consiste en el movimiento del molde mientras se produce el endurecimiento de la resina.

El proceso de fabricación incluyó varias etapas mecánicas después de la creación de la pieza, ya que durante su ejecución, aparecen rebabas e imperfecciones en las juntas que forman las diferentes piezas que constituyen el molde. Es por tanto necesario el limado de dichas rebabas, enmasillado de defectos y una posterior sesión de lijado. Por

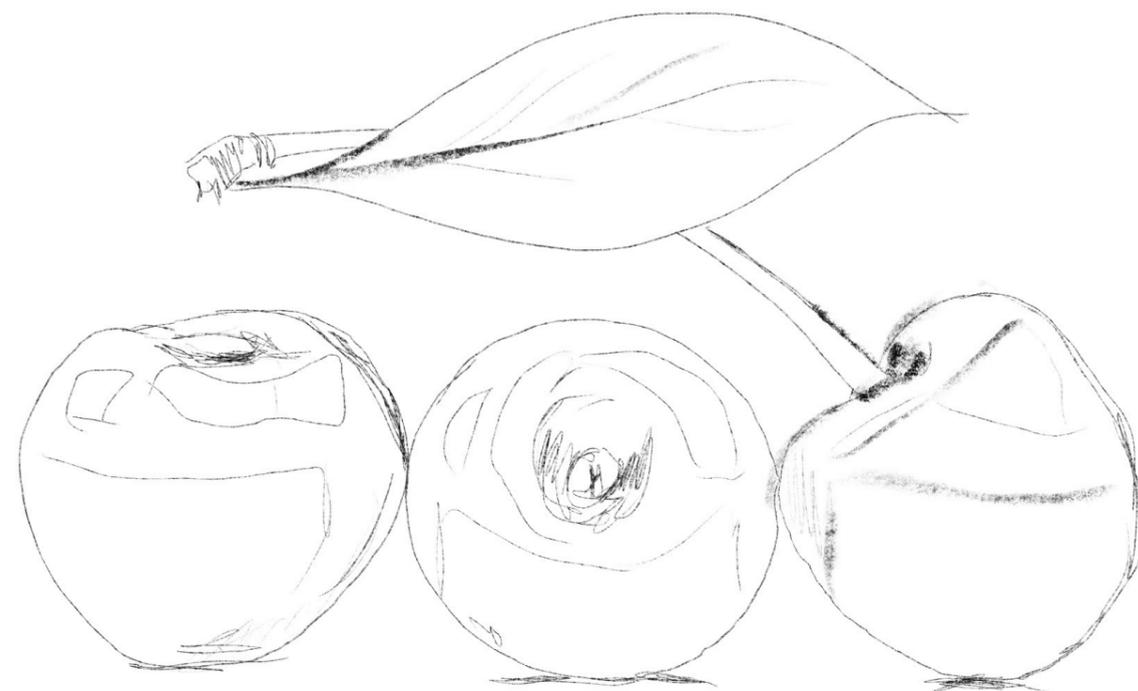
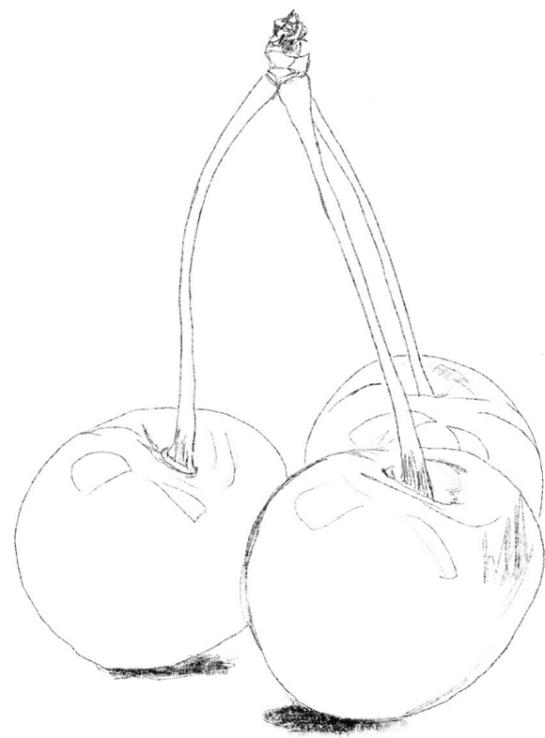
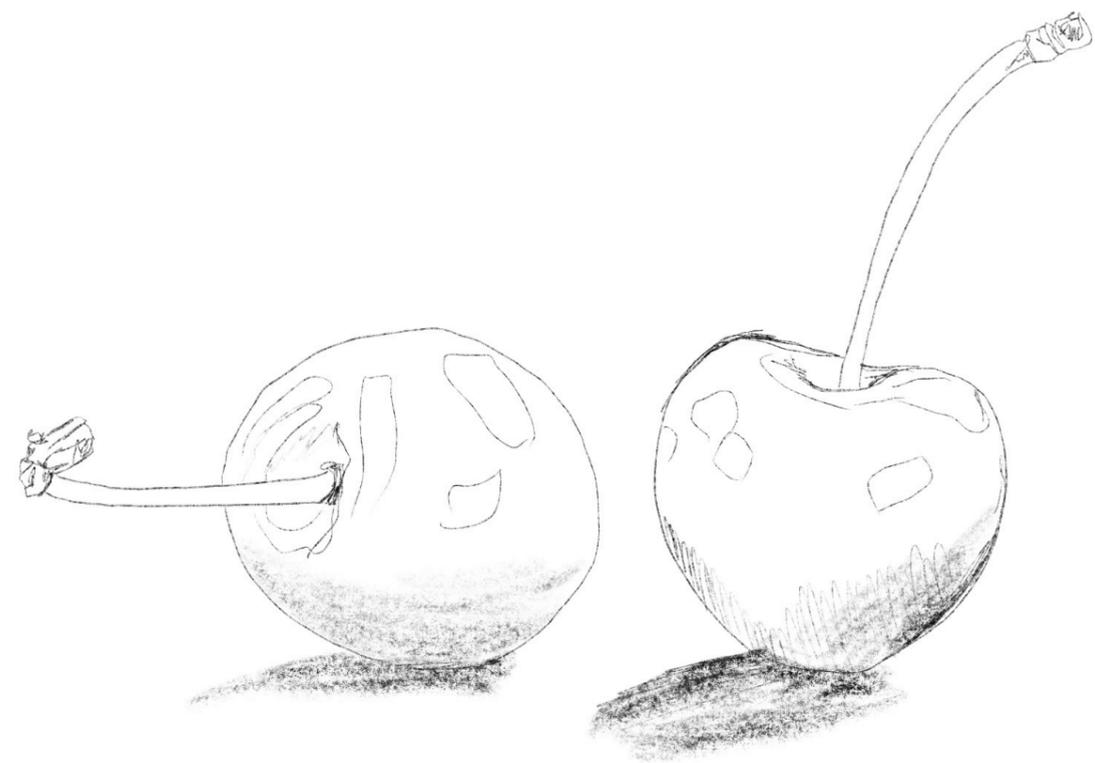
último se aplica aparejo (pintura selladora con carga) que una vez lijada acaba de homogeneizar la superficie.

Para asegurar la estabilidad se buscó colocar el peso adecuado de las piezas en las posiciones deseadas. Para ello se introdujo arena en el interior de las cerezas, que se mantuvo en su lugar mediante el relleno con espuma de poliuretano. Esta espuma también sirvió para fijar el pedúnculo.

Dicho pedúnculo se realizó con varillas de PVC modeladas con calor y ralladas con cepillo. En sus extremos se trabajó con masilla epoxi para asegurar y dar forma tanto la entrada de la varilla en la cereza como su terminación.

Las cerezas se pintaron en diferentes tonos de rojo, utilizando sprays con base disolvente, para alcanzar el realismo deseado. El pedúnculo también fue pintado con el mismo sistema y se le aplicaron veladuras para conseguir el efecto visual adecuado.

Finalmente, se aplicó un barniz epoxi bicomponente para proteger y dar el acabado brillante final deseado a las piezas.

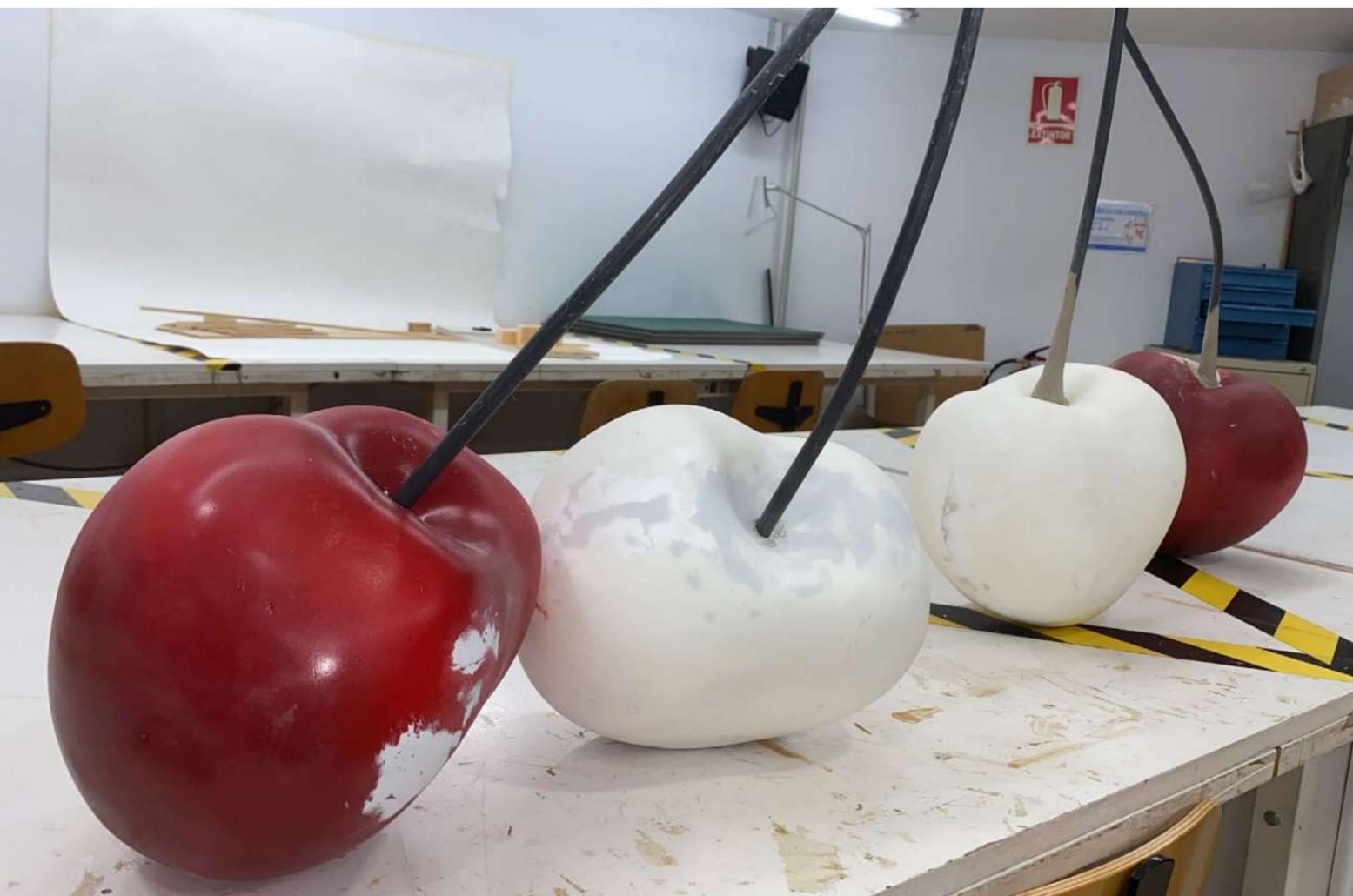

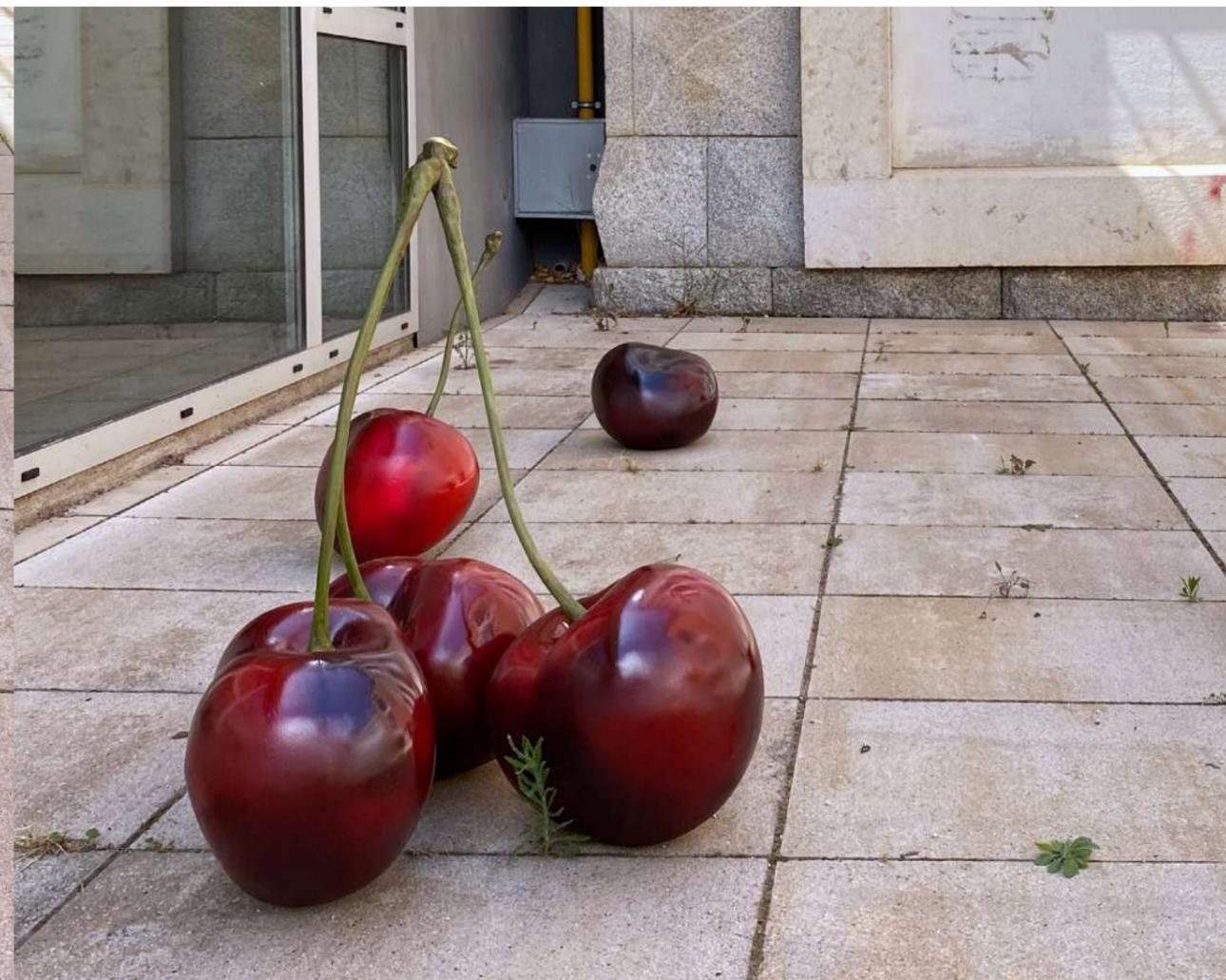
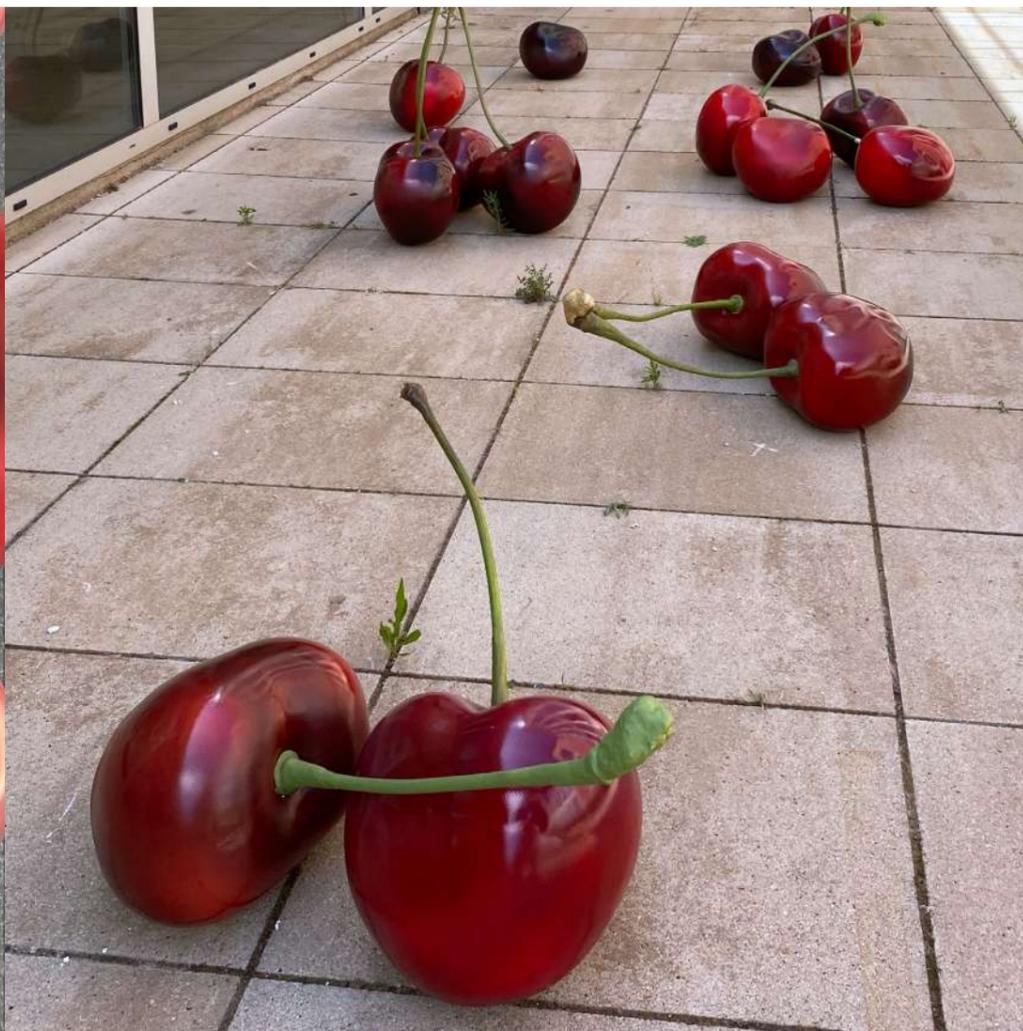

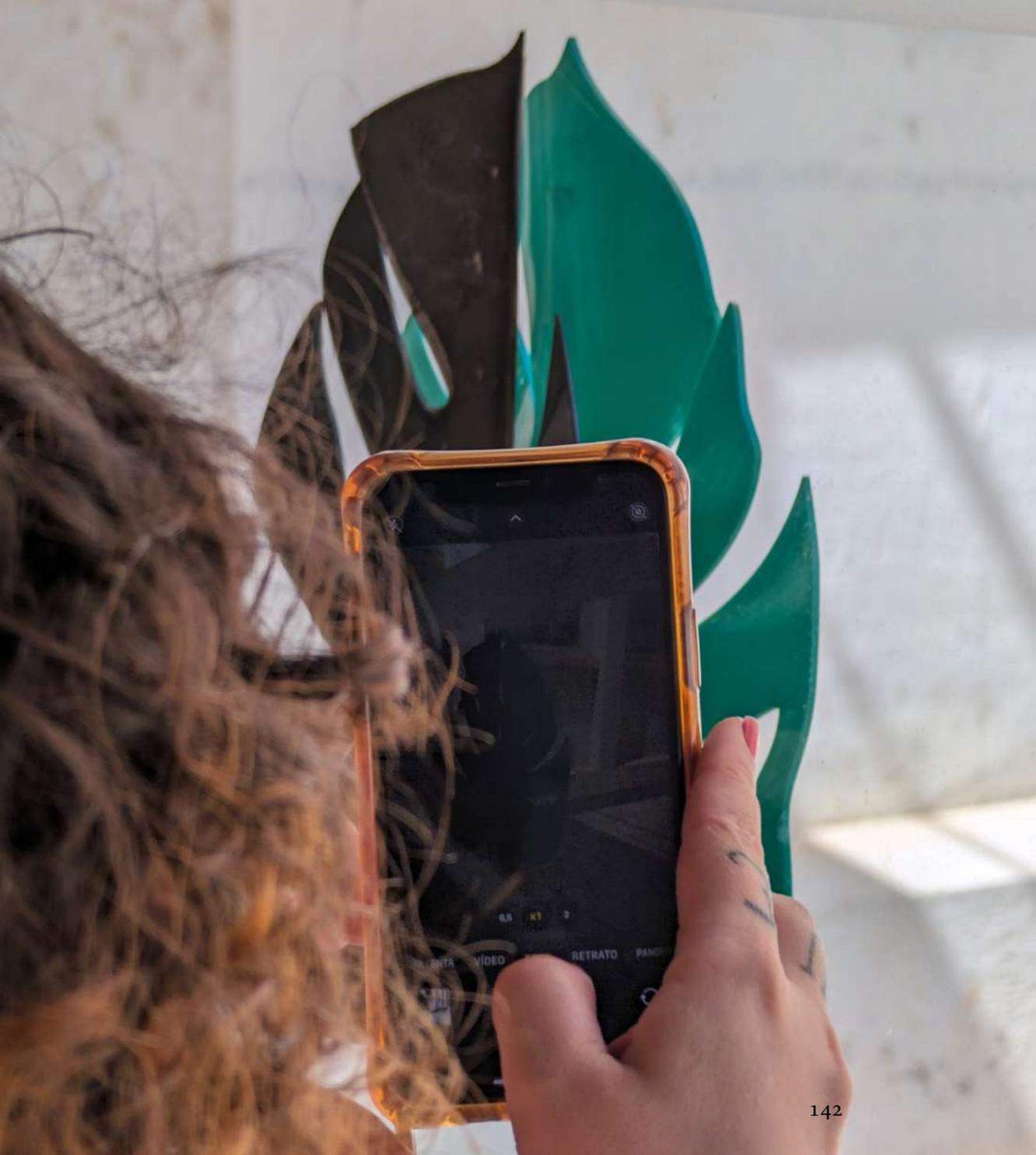

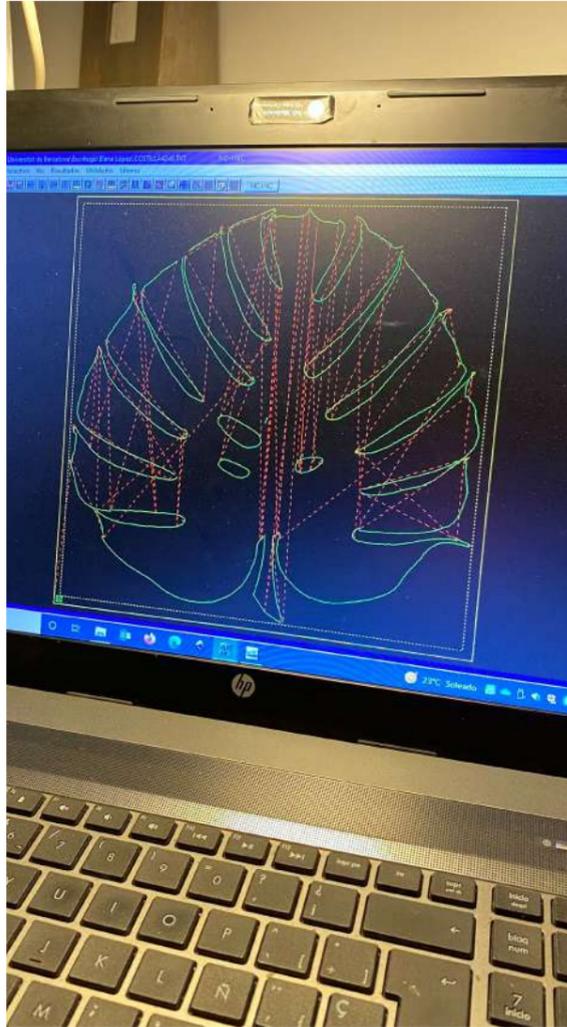

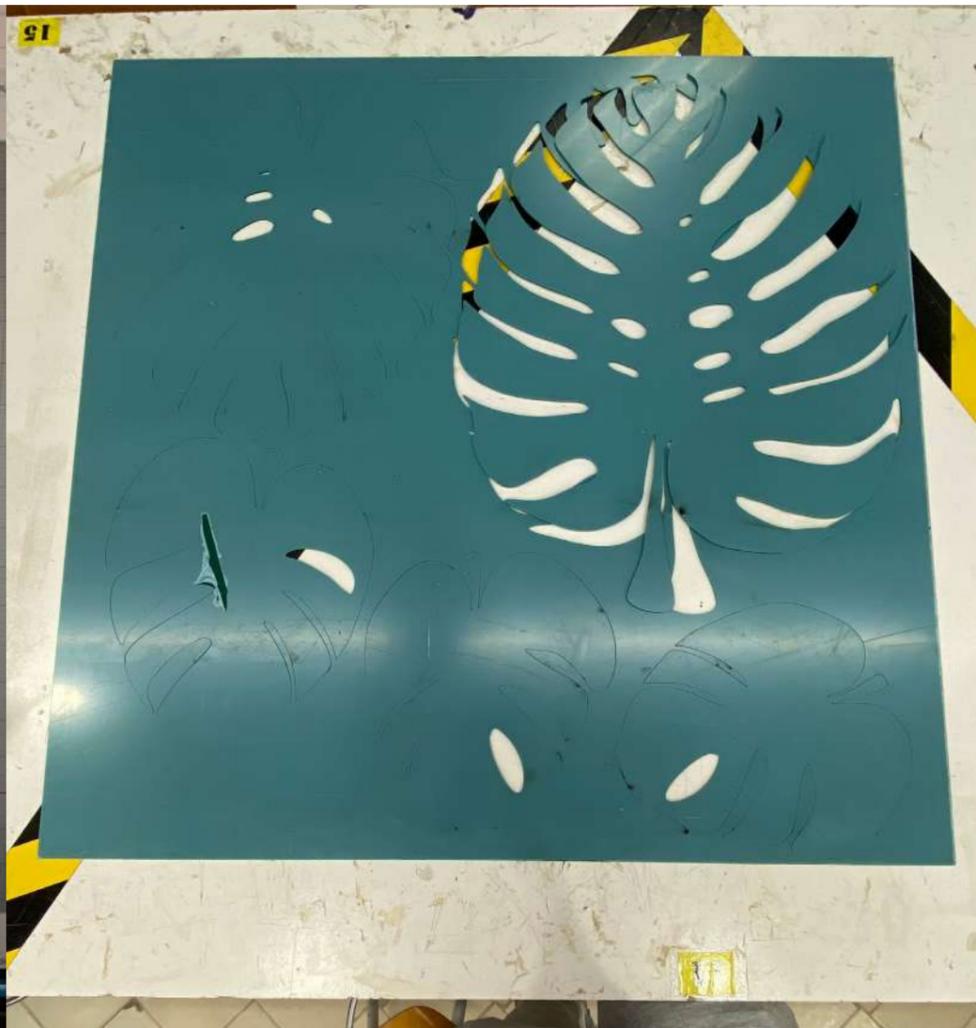
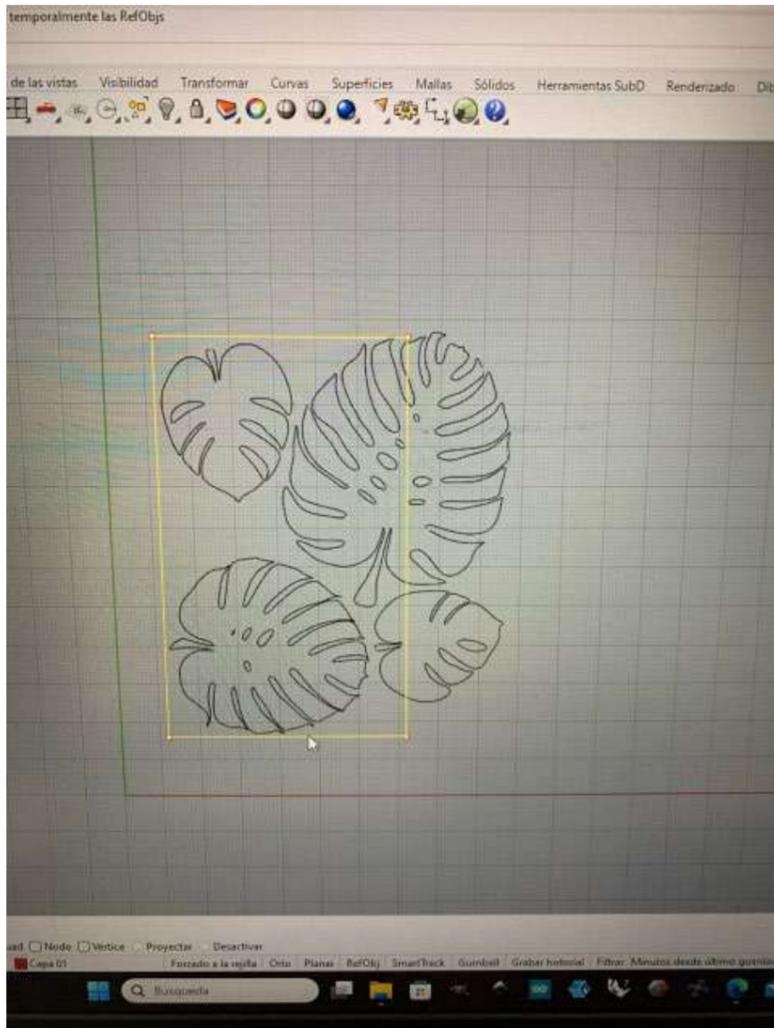

En este proceso empecé dibujando en Rhino (programa de dibujo asistido por ordenador) el perfil de varias hojas, con diferentes medidas, de una Monstera Deliciosa para generar un documento .dxf o .dwg. Con este documento y por medio de máquinas de CNC (Corte por Control Numérico) se procedió cortar en plancha de hierro en un CNC de plasma y en plancha de metacrilato a en un CNC de laser. Las hojas están concebidas a pares, es decir que es el mismo dibujo para las de hierro y las de metacrilato. A continuación, y con el fin de dar una forma ligeramente orgánica a todas las hojas, utilicé dos técnicas diferentes en función del material en las que estaban hechas: Por un lado para las hojas de hierro, que fueron trabajadas en frío, generé la doblez natural de la hoja primero, para después ir golpeando con martillo sobre yunque a fin de llegar a la forma deseada. Por otro lado con las hojas de metacrilato procedí de la misma manera; generé el pliegue natural de la hoja para luego darle una forma más orgánica, pero en este caso con la ayuda de pistola de aire caliente que ablandaba el material haciéndolo más dúctil. Al dar la forma se tuvo en cuenta que las hojas tenían que ir pegadas al cristal con una cinta de doble cara de alto agarre y resistencia; y por tanto se necesitaba, debido al peso, que se sujetaran a este por tres puntos. Así mismo se intentó en todo momento que la forma de las hojas fuese lo más parecida ya que tenían que ser lo más simétricas posibles para estar a lado y lado del cristal, y procurar dar la sensación que se se buscaba.

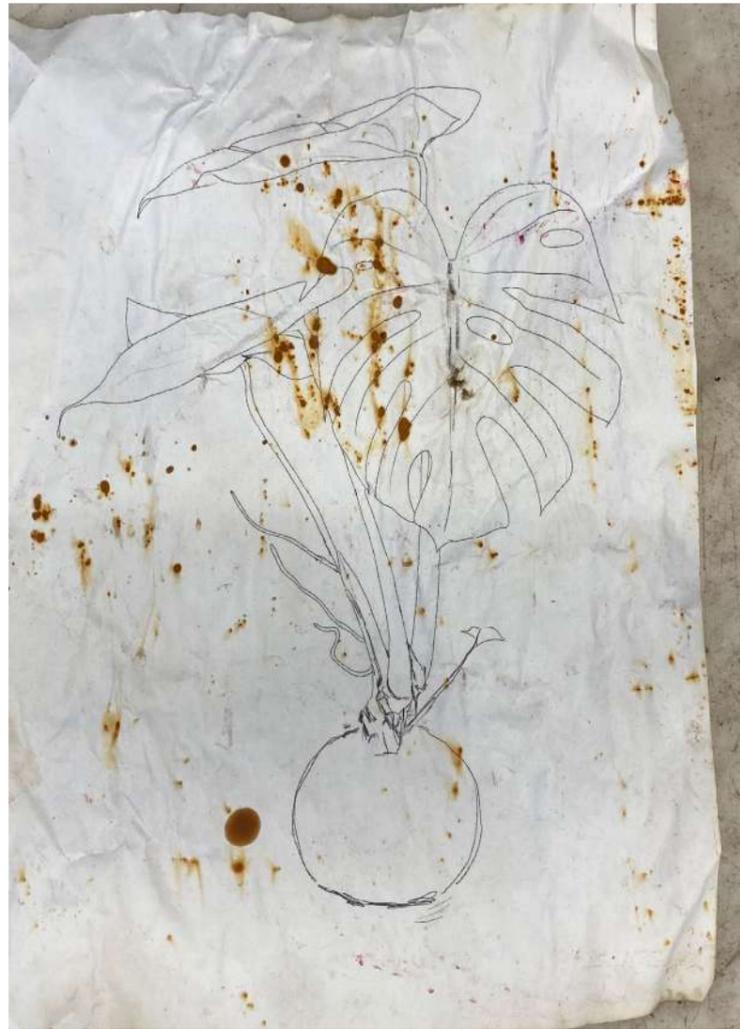

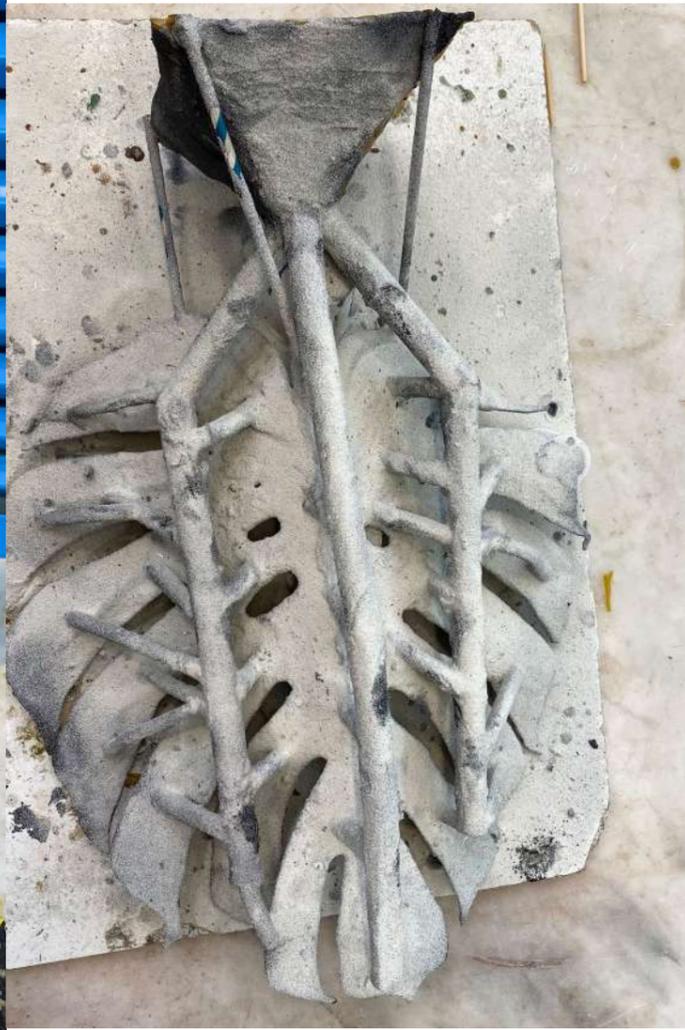
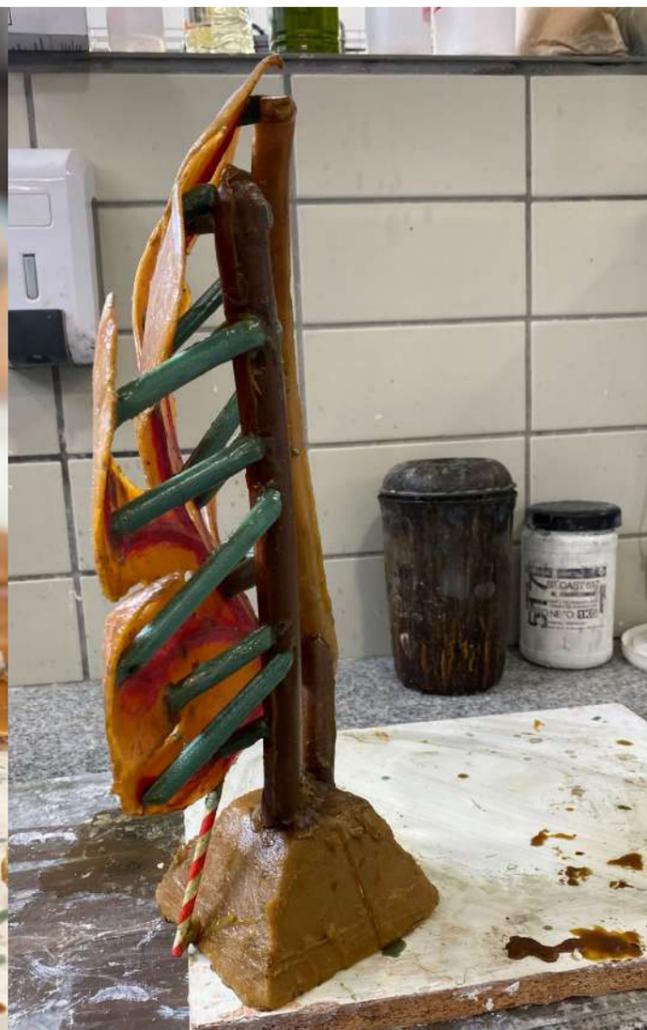

Para la consecución de esta parte del proyecto, opté por el proceso de la fundición a la cera perdida. Obtuve las diferentes partes de la kokedama mediante varios métodos específicos: Para la hoja más grande, realicé un molde de escayola a partir de una placa de barro en la que previamente había estampado una hoja natural. Sobre ese molde vertí cera para obtener una primera forma en cera, la cual fue posteriormente trabajada y modelada hasta alcanzar la forma deseada. Para el resto de las hojas, utilicé una plancha de cera en la que dibujé y modelé las hojas de manera individual. La bola, que constituye la base de la planta, fue creada a partir de un molde realizado a una esfera de 20 cm de poliestireno expandido (comúnmente conocido como corcho blanco). Trabajé la esfera para alisarla previamente, ya que no quería que se marcara la textura del poliestireno. El molde se hizo en dos partes, considerando que la contracción de la cera facilitaría su extracción, lo cual efectivamente ocurrió. Las semiesferas de cera resultantes fueron soldadas para generar la bola completa. Se realizó un orificio en la esfera para rellenar la base de su interior con el fin de dar estabilidad a la estructura, creando un “tentetieso” y dar contrapeso a las hojas. Una vez todas las partes de cera hechas se continúa con el proceso de moldeado, descerado y colado del metal: Se “ataca” la pieza: Este paso consiste en preparar las piezas de cera añadiendo un bebedero, las coladas de entrada de metal y salidas de aire, así como el núcleo en el caso de la bola. A continuación, las piezas se recubren con un molde refractario. En este caso, se utilizó una cáscara cerámica, formada por sucesivas capas de moloquita, sílice coloidal y fibra. Una vez aplicadas todas las capas, se procede al descerado a 750 °C en un horno. Este proceso no solo elim-

ina la cera, sino que también endurece el molde. Con el molde libre de cera, se realizan las reparaciones necesarias en caso de roturas o grietas que se hayan producido durante el descerado. Finalmente, el molde se llena con bronce fundido en un crisol. Una vez obtenidas las piezas fundidas en metal, se procede a los acabados finales, los cuales son cruciales para resultado deseado. El primer paso en el proceso de acabado es el corte del sistema de coladas la cuales deben ser removidas cuidadosamente. Este corte se realiza utilizando herramientas adecuadas (radiales, sierras, fresadoras...) para asegurar que las piezas queden libres de estos conductos sin causar daño a la pieza. Una vez cortado el sistema de coladas, se procede a la corrección de fallos de fundición; Este paso es esencial para identificar y rectificar cualquier imperfección o defecto que haya surgido durante el proceso de fundición: verrugas, calvas, fisuras, crestas... La unificación de las diferentes partes de la planta se realizó mediante soldadura. La soldadura asegura la unión física de las piezas, y le da la forma y la estructura a la obra. Una vez unificada se procede al pulido de la pieza. Éste se lleva a cabo mediante medios mecánicos, lo cual incluye el uso de cinceles, esmeriladoras, fresadoras, limas y papel de lija... para dar un acabado de conjunto a la pieza. Por último, y en línea con los criterios estéticos y conceptuales de la instalación, se procedió al abrillantado de las superficies de la planta en lugar de aplicar una pátina con agentes químicos para dar color. Este abrillantado se realiza utilizando una pulidora y pasta abrasiva, lo cual proporciona a las piezas un acabado brillante y reflectante. Este enfoque destaca la pureza del material y la forma, ofreciendo una presentación visualmente impactante y manteniendo la integridad del metal en su estado más puro.

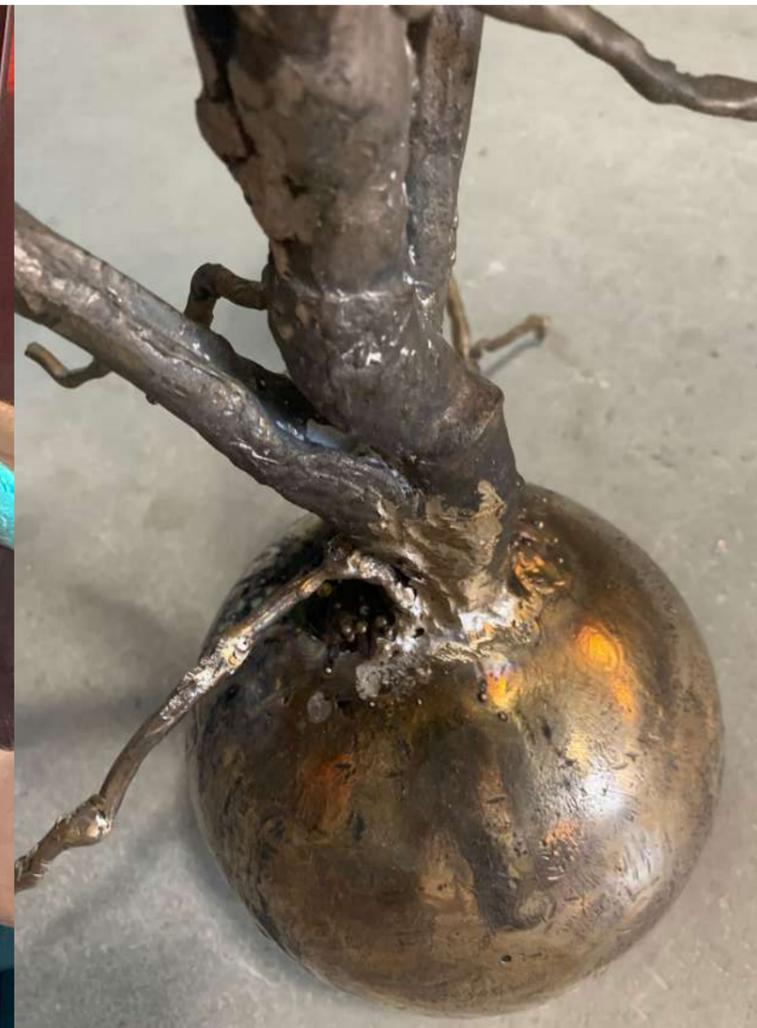

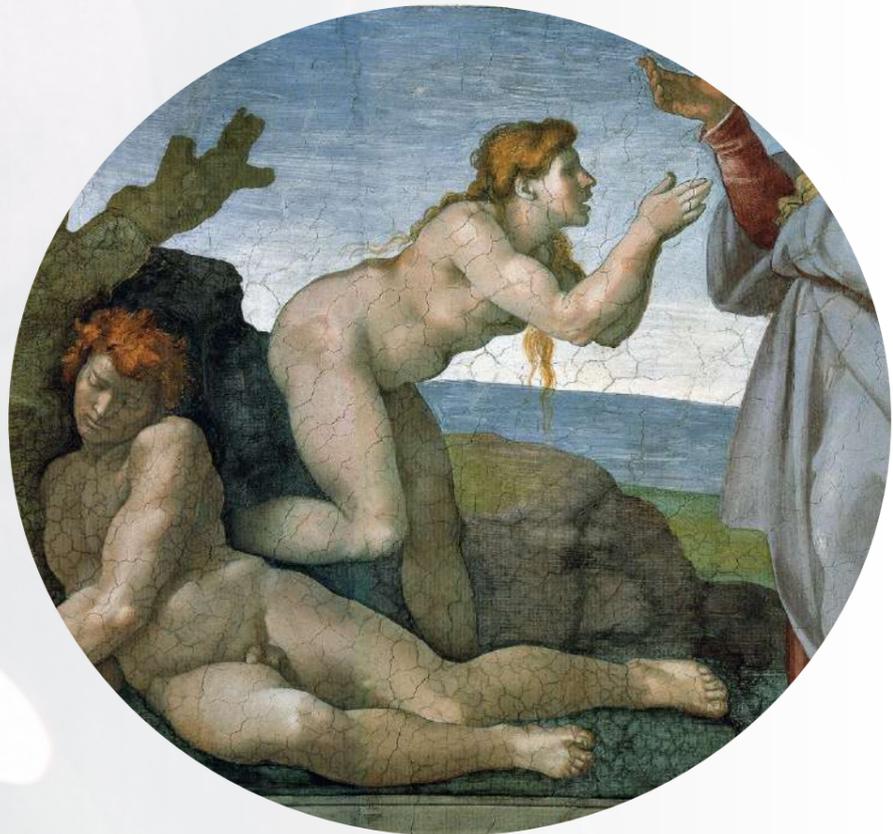

164

C R I T E R I O S
D E E X P O S I C I Ó N

165

La instalación artística se desarrolla en dos zonas complementarias, interconectadas pero diferenciadas, ubicadas tanto en el interior como en el exterior de la sala polivalente del Anexo de Escultura de la Facultad de Bellas Artes.

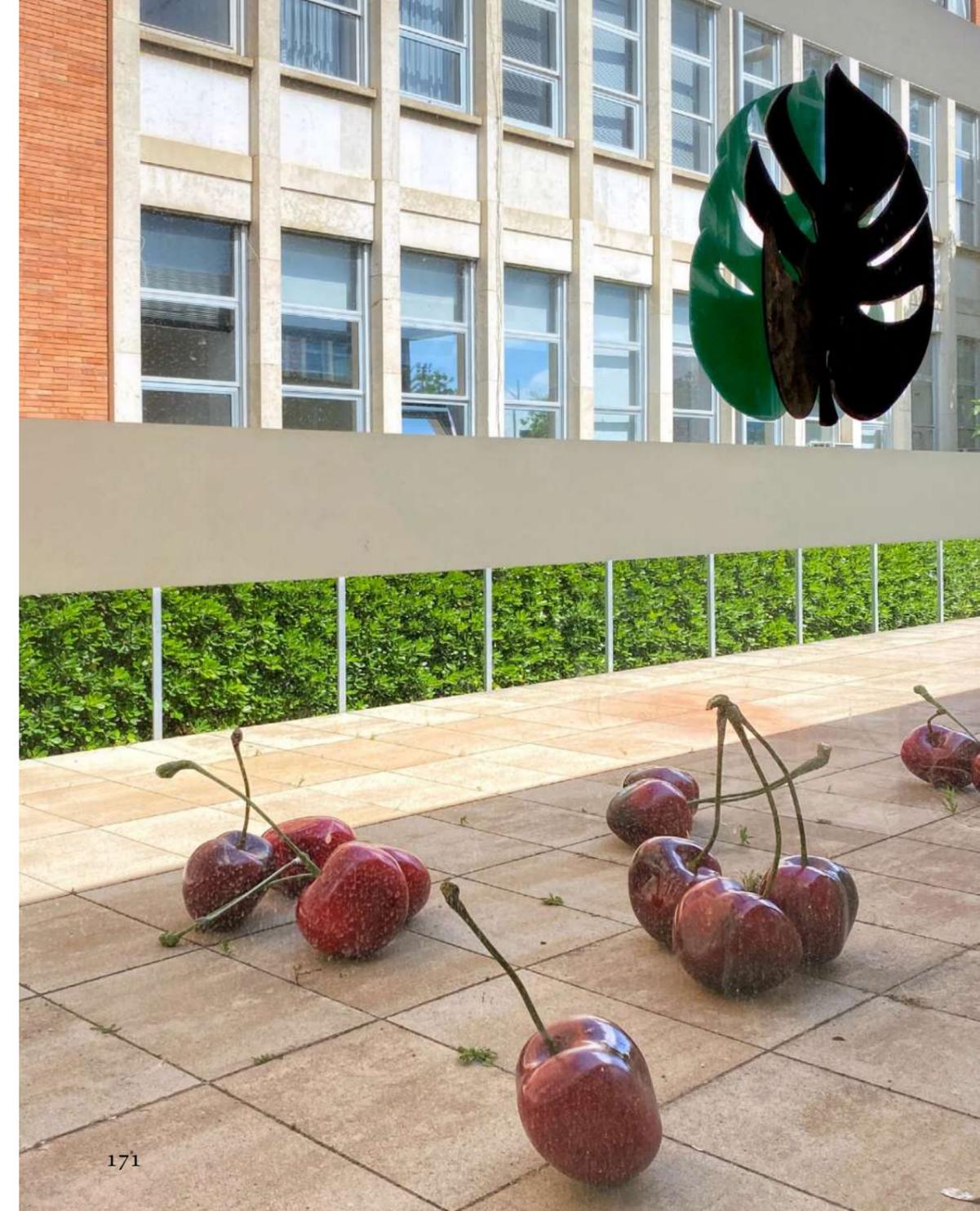
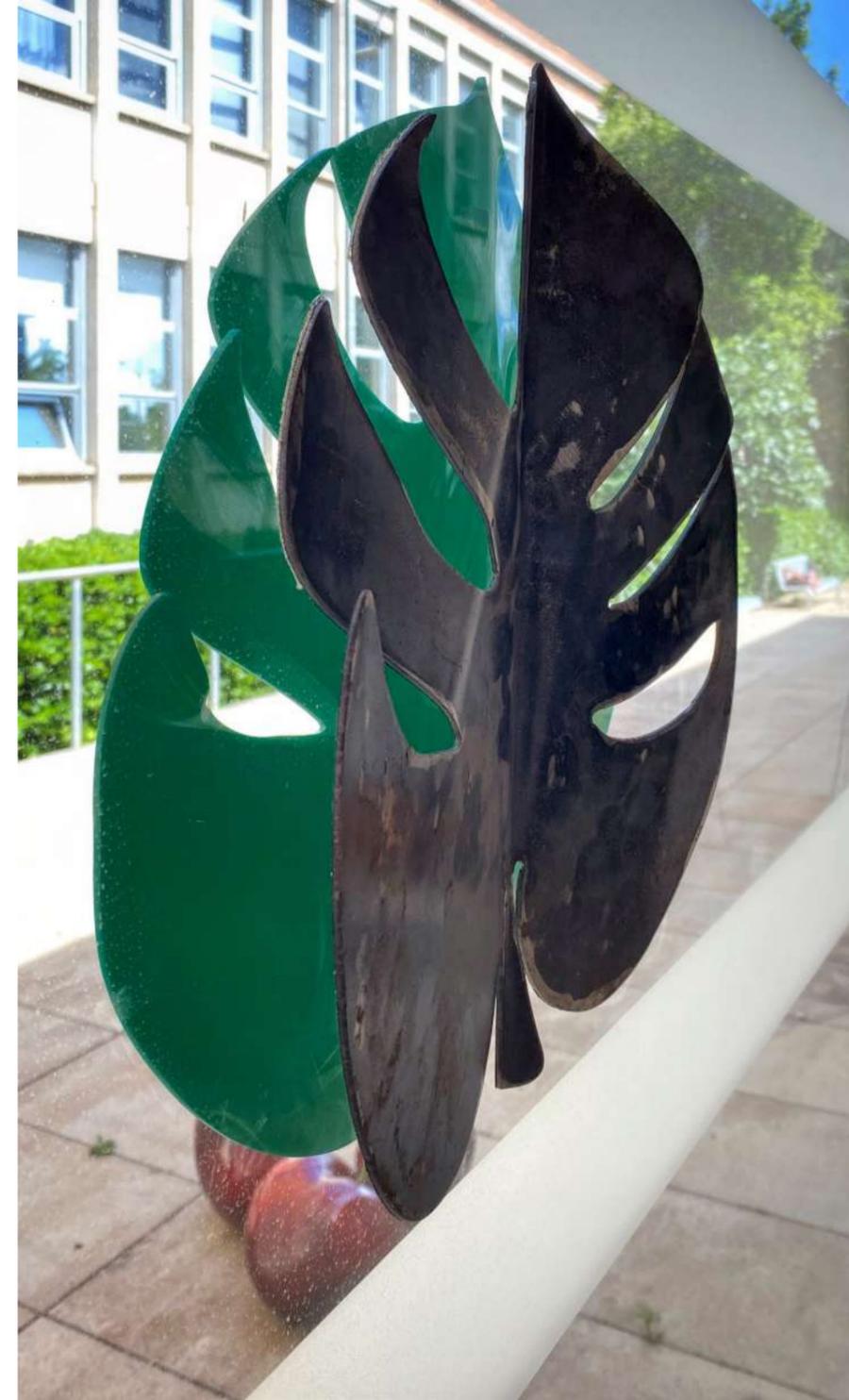
En el interior de la sala, la instalación evoca un mundo introspectivo del individuo. Este espacio, que se asemeja a una cueva simbólica, intenta destilar una atmósfera recogida e íntima. En su centro, como único elemento iluminado, se encuentra una coquedama con una planta de bronce conocida como Costilla de Adán. La planta, aislada y resplandeciente, contrasta con la penumbra del resto de la sala, que sólo recibe la luz natural a través de su gran ventanal.

Este ventanal actúa como un puente visual y simbólico hacia el exterior, estableciendo una conexión y, a la vez, una barrera entre ambos espacios. En él se colocan hojas de hierro de la misma planta, cuya réplica simétrica en metacrilato verde se encuentra al otro lado del cristal, reforzando la continuidad y transición entre el interior y el exterior.

Fuera de la sala, la instalación se expande al aire libre, representando el mundo exterior y abierto. Aquí, un conjunto de cerezas elaboradas en resina de poliuretano y PVC se distribuye por el suelo, tanto de forma aislada como en grupos, evocando la diversidad y dinamismo de las relaciones sociales del entorno exterior en contraste con la unidad introspectiva del interior.

Así, esta instalación me permite explorar la dualidad entre el mundo interior y exterior a través de los objetos, el material y su ubicación.

CONCLUSIONES

Después de haber dedicado un tiempo considerable a pensar sobre las relaciones humanas, retrocediendo siglos hasta sus orígenes, y habiendo estudiado las obras de diversos artistas, leído interpretaciones de filósofos, psicólogos o sociólogos, y compartiendo discusiones, a en ocasiones encendidas, de estos temas con personas cercanas a mí: he llegado a varias conclusiones.

No existe una verdad absoluta que defina nuestras interacciones; somos simultáneamente similares y diferentes, y esta dualidad nos hace dependientes unos de otros. Sin embargo, la estructura de la sociedad actual puede no favorecer la escucha y el respeto mutuos.

El ritmo frenético de la vida moderna, las preocupaciones financieras, la búsqueda de reconocimiento y la constante exposición a las nuevas tecnologías a menudo socavan la construcción de vínculos auténticos y duraderos.

Es fundamental reservar tiempo para el autoconocimiento, la introspección y el cuidado personal. A veces, nos olvidamos de priorizarnos a nosotros mismos y a los demás en este proceso. Sin embargo, es responsabilidad de cada individuo ser consciente de cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás, con el objetivo de transitar por la vida de manera más plena y satisfactoria.

Mi instalación quiere reivindicar el ser individuo y el ser social. Dos esferas que en ocasiones son difíciles de congeñar. Busco verlos por separado y en conjunto. Una dualidad que nos lleva a disociaciones que hacen difícil la supervivencia.

En resumen, la felicidad radica en nuestra capacidad para cultivar relaciones significativas, tanto con nosotros mismos como con los demás, y en nuestra habilidad para equilibrar las demandas de la vida moderna con el cuidado de nuestro bienestar emocional y espiritual

BIBLIOGRAFÍA

1. Arnold, A (2016) La fruta prohibida: por qué las cerezas son tan sexuales. Vice Media Group <https://www.vice.com/es/article/bmwwam/por-que-las-cerezas-son-tan-sexuales> Consultado: 12 de marzo de 2024
2. Blog, El Museo. Banksy. Arte Callejero Y Anonimato - el Blog del Museo . 4 de julio de 2023, https://themuseum.blog/es/banksy/#google_vignette. Consultado el 7 de febrero de 2024.
3. Barceló M.. Todos somos Griegos (2024) Catalogo de la exposición (Barcelona 2024) Fundación Catalunya La Pedrera, Barcelona.
4. Barceló, M. (2005) Los horizontes estéticos de Miquel Barceló. Citado por Muñoz, M.A. en La jornada semanal nº 542. <https://www.jornada.com.mx/2005/07/24/sem-munoz.html> Consultado: 25 de abril de 2024
5. Louise Bourgeois' Structure of Existence: The Cells — Ala Champ [Imagen]. (s.f.). Ala Champ. <https://champ-magazine.com/art/louise-bourgeois-structure-of-existence-the-cells/> Consultado: 25 de abril de 2024
6. S. Galindez, M. (29 Abril 2019). *Louise Bourgeois: biografía, obras y exposiciones*. Alejandra de Argos. <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41711-louise-bourgeois-biografia-obras-y-exposiciones> Consultado: 12 de marzo de 2024
7. Selected work « Judy Chicago [Imagen]. (s.f.). Judy Chicago. <https://judychicago.com/gallery/the-dinner-party/dp-artwork/#18> Consultado: 12 de marzo de 2024
8. The Dinner Party - La Cámara del Arte. (s.f.). La Cámara del Arte. <https://lacamaradelarte.com/obra/the-dinner-party/> Consultado: 24 de abril de 2024
9. Claes Oldenburg '50 [Imagen]. (s.f.). Yale Alumni Magazine. https://www.yalealumnimagazine.com/blog_posts/3930-claes-oldenburg-507 Consultado: 24 de abril de 2024
10. Song Dong | Pace Gallery. (s.f.). Pace Gallery. <https://www.pacegallery.com/artists/song-dong/> Consultado: 12 de mayo de 2024
11. File:SONG DONG WASTE NOT.jpg - Wikipedia [Imagen]. (s.f.). Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:SONG_DONG_WASTE_NOT.jpg Consultado: 19 de abril de 2024
12. Significados, Equipo (2022). "Qué es un Individuo". En: Significados.com. Disponible en: <https://www.significados.com/individuo/> Consultado: 29 de mayo de 2024, 02:23 pm.
13. Hamilton, A. (2012). The event of a thread [imagen]. Armería de Park Avenue, Nueva York, Nueva York. https://www.annhamiltonstudio.com/images/projects/armory/AHamilton_armory_pkg_final_full_res_public.pdf Consultado: 22 de abril de 2024
14. Ann Hamilton Studio. (s.f.). Ann Hamilton Studio. <https://www.annhamiltonstudio.com/>. Consultado 16 febrero de 2024
15. Ann Hamilton: The event of a thread short. (s.f.) Art21. <http://www.art21.org/watch/extended-play/ann-hamilton-the-event-of-a-thread-short/www.metalocus.es/es/noticias/la-magia-de-ann-hamilton>. Consultado 16 febrero 2024
16. Lucas, S (9 Junio-1 Septiembre 2019). Al Natural [instalacion]. Hammer Mueum, Los Angeles, CA. <https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2019/sarah-lucas-au-naturel> Consultado: 24 de abril de 2024

17. Mapplethorpe Foundation. (s.f.). Home - Mapplethorpe Foundation. <https://www.mapplethorpe.org/biography> Consultado: 24 de abril de 2024
18. Yayoi Kusama: Infinity Mirrors en el High Museum of Art, Atlanta. (s.f.) [Imagen]. Victoria Miró , <https://www.victoria-miro.com/news/1090>. Consultado el 28 de marzo de 2024.
19. Sadie (2015) [Imagen}. Lucas, S (9 Junio-1 Septiembre 2019). Al Natural [instalacion]. Hammer Mueum, Los Angeles, CA. <https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2019/sarah-lucas-au-naturel> Consultado: 24 de abril de 2024
20. Mapplethorpe Foundation. (s.f.) Milton Blanco (1983) [Imagen] Portfolio - Mapplethorpe Foundation. <https://www.mapplethorpe.org/portfolios/portfolio/selected-works/male-nudes#15> Consultado: 24 de abril de 2024
21. Qué Representan 2 Cerezas: Simbolismo Y Significado En Diversas Culturas (2020) Microscopio.pro consultado: 9 abril 2024 <https://www.microscopio.pro/que-representan-2-cerezas-simbolismo-y-significado-en-diversas-cultura>.
22. Reina Valera, 1969, Genesis 2-3.
23. Torres Sifón, S. (11 Diciembre 2020). Woman Art House: Kiki Smith. PAC. <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/kiki-smith/> Consultado: 18 de marzo de 2024
24. Blanco, A. (01 Abril 2015). *Cindy Sherman: Biografía, Obras y Exposiciones*. Alejandra de Argos. <http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/409-cindy-sherman-biografia-obras-y-exposiciones> Consultado: 22 de febrero de 2024
25. Cindy Sherman: Biografía y fotos - Fototrending.com. (s.f.). Fototrending.com. http://www.fototrending.com/cindy-sherman/#punto_2 Consultado: 24 de abril de 2024
26. Colaboradores de los proyectos Wikimedia. (2007, 7 de noviembre). Método paranoico-crítico - Wikipedia, la enciclopedia libre. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Método_paranoico-crítico Consultado: 22 de febrero de 2024
27. Claes Oldenburg. (s.f.). HA! <https://historia-arte.com/artistas/claes-oldenburg> Consultado: 24 de abril de 2024
28. Frutas de la pasión - Société des Amis du Mnam - Dix ans du Projet pour l'Art Contemporain. (s.f.). Centre Pompidou. <https://www.centrepompidou.fr/es/programa/agenda/evento/cL85Lj> Consultado: 18 de mayo de 2024
29. Artlex. Yayoi Kusama – Biografía Y Obra de La Artista Japonesa – Artlex . <https://www.artlex.com/es/artistas/yayoi-kusama/>. Consultado el 18 de abril de 2024.
30. Gombrowicz, W. (1995) Curso de filosofía en seis horas y cuarto. (Fábula. 2ªEd.). Tusquets Editores.
31. Masato T. y Saito T. (2015) Gran Histótiá Visual de la Filosofía. (5ªEd.). Blackie Books S.L.U.
32. Home - Ai Weiwei's Sunflower Seeds [Imagen]. (s.f.). Wayback Machine. <https://web.archive.org/web/20160913115227/http://www.aiweiweiseeds.com/> Consultado: 24 de mayo de 2024
33. Ai Weiwei's Sunflower Seeds. (s.f.). Wayback Machine. <https://web.archive.org/web/20160913115227/http://www.aiweiweiseeds.com/> Consultado: 24 de mayo de 2024

AGRADECIMIENTOS

Me ha resultado imposible escribir este apartado sin emocionarme. Lo he intentado hacer de mil maneras, pero la única válida es la que me sale del corazón, por mucho que me haga llorar.

Para mi, el paso por esta facultad ha ido mucho más allá de lo estrictamente académico. Me matriculé pensando que aprendería a dibujar, que me enseñarían a esculpir y a pintar cuadros...

Qué equivocada estaba! Esta carrera me ha enseñado a encontrarme a mi misma, a escucharme, a entenderme y, sobre todo, a expresarme.

He aprendido muchísimo. Pero no de libros ni de lecciones... de personas.

Personas que le han dado sentido a mi paso por esta facultad, personas que recordaré allá donde vaya.

Para empezar agradezco al tribunal su atención y paciencia al leer esta memoria.

A mi tutor, por la atención que me ha dedicado.

A los maestros de taller, por su paciencia, por dejarme ser, por acogerme en su mesa, por escucharme y poner todo de su parte para entenderme y poder ayudarme, por corregirme, por encontrar soluciones cuando yo no las veía y encenderme la luz en mis momentos de oscuridad. Por las risas, la complicidad, los cafés a media mañana y los cacahuets a media tarde, por ese hombro en el que llorar en algunas ocasiones, por los abrazos reconfortantes y aquellas amistades que se quedarán conmigo.

A Mar, por su comprensión, paciencia y confianza.

A los profesores de vocación, por motivarme, enseñarme y despertar en mi todas las ganas.

Y a los compañeros con quienes me he nutrido estos años.

Y gracias a aquellas a los que pocos ven, por esa sonrisa amable todas las mañanas, las risas por la tarde, por el cobijo cuando he tenido frío, y los buenos consejos cuando me han visto enferma.

Sin todos ellos este proyecto no hubiera sido igual, sin ellos este proyecto no hubiera tenido sentido.

Dicen que el roce hace el cariño, y eso es lo que me han dado, cariño.

GRACIAS.

