

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

T F G

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.

T F G

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	<input type="text"/> - <input type="text"/>
2. Referentes	<input type="text"/> - <input type="text"/>
3. Justificación de la propuesta	<input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Proceso de Producción	<input type="text"/> - <input type="text"/>
5. Resultados	<input type="text"/> - <input type="text"/>
6. Bibliografía	<input type="text"/> - <input type="text"/>

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este proyecto, trata de desarrollar el concepto de la memoria de una familia, y como se materializa a través de los recuerdos que habitan en una casa en particular, la casa del pueblo de mis abuelos, en la que actualmente no vive nadie y está muy deteriorada. Una casa es un continente al fin y al cabo con pensamientos, recuerdos, emociones, la vida, que la podemos comparar con nuestra mente y que con el tiempo va envejeciendo y se va deteriorando. Se utilizará por lo tanto este espacio para hablar de la memoria, y de cómo le afecta que pase el tiempo, ya que es precisamente lo que alimenta los recuerdos, pero también es lo que los borra.

Se llevará a cabo una investigación en cuanto a los materiales y técnicas utilizadas tomando como referencia el paso del tiempo, y pueda apreciarse el desgaste, las texturas y las imperfecciones. Además, para que el proyecto sea más cercano y haga partícipe al espectador de la obra se utilizarán objetos cotidianos procedentes de la casa a modo de evocadores. De esta forma, el espectador podrá rememorar sus propios recuerdos a través de las imágenes de la obra.

-Analizar la memoria, los recuerdos y el olvido, utilizando como referente temático la casa donde vivían antiguamente mis abuelos.

-Experimentar e investigar con las texturas, formas y colores que ofrecen los materiales y objetos que se pueden encontrar en la casa.

-Materializar el paso del tiempo mediante la intervención de las imágenes y los propios materiales empleados en la obra.

-Utilizar objetos cotidianos encontrados en la casa para así evocar los recuerdos de lo que ocurrió allí en el pasado.

-Continuar con esta línea de investigación iniciada para futuros proyectos.

2. REFERENTES

Para poder llevar a cabo este proyecto se han utilizado referentes tanto a nivel temático como visual de diversas procedencias, ya sean del mundo del arte, del cine o de la ciencia. El neurocientífico **Endel Tulving** fue el primero en distinguir entre memoria episódica y semántica, los dos tipos de memoria que tenemos. El proyecto se centra en la episódica, que es la que trata los recuerdos: “La memoria episódica es la que nos permite viajar hacia atrás en el tiempo, reexperimentar las experiencias pasadas, y esto es una capacidad exclusivamente humana”¹.

Referentes cinematográficos

Everything is illuminated. Schreiber, L. (2005).

En esta película el protagonista es una especie de coleccionista que guarda cosas que simbolizan momentos que él considera

importantes: “Todo está iluminado con la luz del pasado, siempre está próximo a nosotros, en nuestra parte de dentro, buscándonos desde dentro”. Frase de la película *Everything is illuminated*.

Otra película que trata el tema de la memoria es **Memento**², donde el protagonista a causa de una enfermedad en la memoria utiliza su cuerpo como soporte, para escribir las cosas que no quiere olvidar.

Referentes plásticos

La obra de **Ofra Lapid** se centra en las estructuras que han sido descuidadas por sus homólogos humanos y han sido víctimas de tiempo y la decadencia.

Tomaremos como referencia su serie de maquetas y construcciones en madera

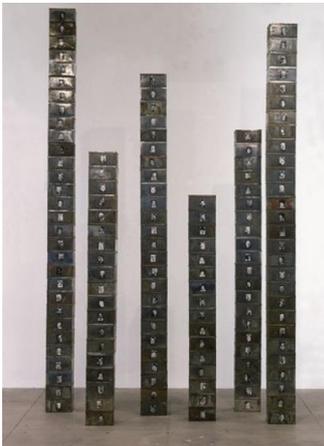

Broken Houses. Ofra Lapid: *Broken Houses* (2010-11) Fotografía y madera. 60 x 80 x 40 cm

¹ Manual CEDE de preparación PIR. (2011). Madrid: CEDE.

² Nolan, C. (2000). *Memento*. Estados Unidos: Newmarket Films Team Todd. 113 min.

En las obras de **Christian Boltanski** se puede ver cómo trata de reconstruir la memoria; las emociones íntimas y recuerdos secretos configuran el conocimiento a través de la reconstrucción de la realidad. **Patricia Gómez y María Jesús González** trabajan en proyectos en los que tratan de rescatar la memoria de lugares en proceso de abandono. **Gerhard Richter** realiza pinturas en las que predomina una técnica borrosa; disuelve los límites de los objetos y las personas; las imágenes borrosas que aparecen se presentan a manera de fantasmas, de una especie de recuerdo lejano de algo que no se puede rememorar con claridad.

Christian Boltanski: *Reserve of Dead Swiss (One's Not Dead)* (1991) Instalación (Cajas de hojalata, fotografía), 362 x 218.4 x 97.5 cm

Patricia Gómez y María Jesús González: *Serie paisajes contados* (2005) Pintado y arrancado de las paredes en lienzo. 4,60 x 2,80 m

Gerhard Richter: *Woman with Child* (1965) Óleo sobre lienzo. 130 cm x 110 cm

Los temas centrales de **Chiharu Shiota** son la memoria y el olvido, soñar y dormir, las reminiscencias del pasado y la infancia. Explora la relación entre la vida durante la vigilia y las memorias a través de inquietantes instalaciones que incorporan objetos cotidianos como zapatos, pianos y camas de hospital envueltas en redes de hilo.

Chiharu Shiota: *State of being* (2013) Metal y lana roja.

Otros referentes fundamentales son **Sophie Calle** por el uso de los objetos cotidianos para evocar a las personas; **Gordon Matta Clark** con sus deconstrucciones de edificios; **Lori Nix** tanto a nivel técnico como a nivel formal, especialmente su serie de maquetas **The City**, en la que muestra escenarios de una ciudad con una visión pos-apocalíptica.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Cuando se intenta recordar algo que parecía estar olvidado, se requiere del mecanismo de la memoria, y para ello se debe de tener en cuenta el paso del tiempo. Ese tiempo es lo que va nutriendo los recuerdos y sin él no habría nada que recordar; los segundos, minutos, horas y días, son percibidos mediante los ritmos biológicos que genera nuestro cerebro. Pero es gracias a la elaboración cognitiva de los humanos por la que se recuerdan momentos en el pasado de hace meses, años o décadas, y el responsable de todo ello es la memoria, lugar donde se almacena la información, el archivo de nuestros recuerdos.

Pero el tiempo, además de ser un generador de recuerdos, también va desdibujando muchos otros, haciendo que no se recuerden totalmente las cosas o lleguen a desvanecerse por completo. En este proyecto, el recuerdo y el olvido van a ir de la mano, ya que se pretenden rescatar las vivencias de lo que ocurrió en aquella casa, trayéndolas de nuevo al presente y mostrándolas al espectador, pero siempre será bajo el filtro del tiempo. La acumulación de la materia ocultará a los objetos para no dejarnos ver lo que hay debajo, pero a la vez también se verá el desgaste y lo imperfecto, que irán desvaneciendo las imágenes de lo que existió en el pasado. Como dice Christian Boltanski:

“La idea de acumular, preservar, conservar o almacenar las pequeñas memorias personales hechas de anécdotas, eventos y conocimientos, se concreta en trabajos que nos hablan de nuestros secretos y recuerdos, de lo que se dice y se calla, de lo oculto y lo mostrado. Registrarlos es otro modo de contar historias. Con su olvido se produce la verdadera y definitiva muerte”³

Para materializar esa memoria privada, se llevan a cabo tres piezas que parten de la propia casa como referente, pero cada una tiene un matiz diferente. En una de ellas se puede apreciar cómo afecta directamente la erosión del tiempo a la propia casa, llevándola al extremo de lo que es su estado actual y convirtiéndola en prácticamente un edificio en ruinas. Se utilizarán recursos formales que se pueden encontrar a menudo en edificios en este estado; como las grietas, perforaciones, estructuras que se derrumban... un espacio en el que apenas podemos ver ya rastros de que hubiera habido vida antes.

³ Boltanski, C. *Compra venta*. (1998). Valencia: Generalitat Valenciana.

Otra de las piezas habla de los recuerdos, con imágenes en blanco y negro que nos remiten al pasado a través de objetos cotidianos; imágenes que son transferidas a un material etéreo, frágil y semitransparente como es una gasa. Las imágenes se verán intervenidas por el elemento tiempo, mediante rasgaduras, deterioros y veladuras que empiezan a ocultar la imagen.

El final del proceso, por así decir, es el olvido, cuando se olvida algo se deja morir. La última pieza por lo tanto habla del abandono, de la muerte de la casa. La casa ha sido descuidada y abandonada y el tiempo la ha ido cubriendo

con capas de polvo. Ha sido tapada con una sábana blanca, gesto que se hace cuando muere una persona. Esta obra se ha creado en la propia casa, tomando como representación de toda la casa una reja de una ventana. Como dice Rosa Olivares:

“A través de la ventana vemos pasar la vida. El tiempo desfila frente a nuestras nostálgicas miradas y toda la vida se va a través de ese cristal que nos separa con su fría presencia del mundo que observamos. Es una abertura en la pared para dejar entrar la luz, para poder ver lo que nos rodea. A veces una pequeña apertura que nos deja ver pero impide que nos vean, finas aperturas defensivas para esperar al enemigo; grandes ventanales para ver el paisaje, cerca del mar, para dejar entrar la luz y el calor.”⁴

⁴ Olivares R. (2007). “A través de la ventana” Revista Exit, imagen y cultura. Nº 26

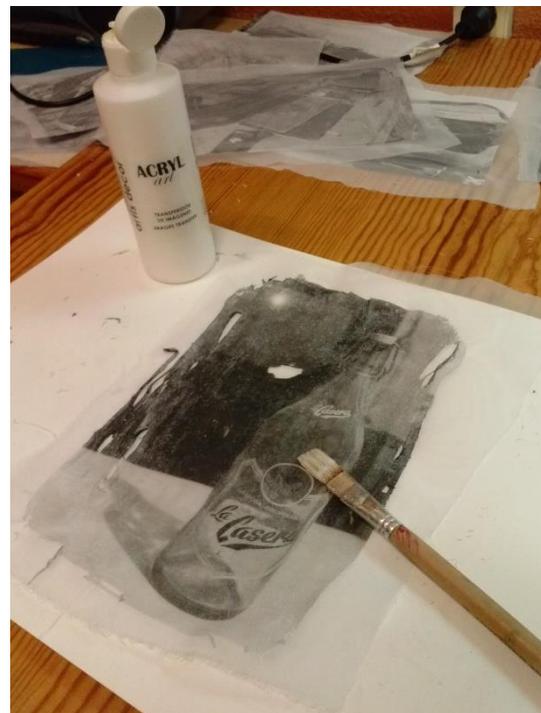
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

1º PROCESO, TRANSFERENCIAS

Para realizar las transferencias en la pieza que habla de los recuerdos se ha llevado a cabo una investigación previa sobre materiales y soportes posibles para la obra. Las primeras pruebas se hacen con cola blanca mezclada con agua, estos resultados no son demasiados buenos, por lo que se opta por un médium específico para hacer transferencias. Se prueban diferentes soportes, como la tela, el metacrilato y diferentes tipos de madera. Finalmente, se opta por una gasa color blanco. El tipo de imagen elegida fue en blanco y negro.

Se aplica el médium para transferencias a las imágenes y se stampa en el soporte, ejerciendo presión a las imágenes para que queden bien fijadas a los soportes y se dejan secar medio día como mínimo. Una vez haya secado bien en médium y la imagen esté bien adherida al soporte se retira el papel para dejar solo la tinta de la fotocopia. Una vez seca la transferencia se da una capa del médium anteriormente utilizado, con ello se termina de fijar la tinta al soporte y se obtiene un acabado brillante como si estuviese barnizado.

2º PROCESO EXTRACCIÓN DE MOLDE

En el caso del olvido también se utiliza una tela, pero en este caso es una sábana blanca, que se baña en escayola para obtener el registro de una parte del exterior de la casa. Para llegar a este paso, antes se hacen pruebas a pequeño formato con tela también, pero se probará a obtener el registro mediante almidón y venda de escayola. La venda de escayola da un buen resultado, pero debido a que se quiere obtener el registro de un objeto de gran tamaño se utiliza la escayola directamente.

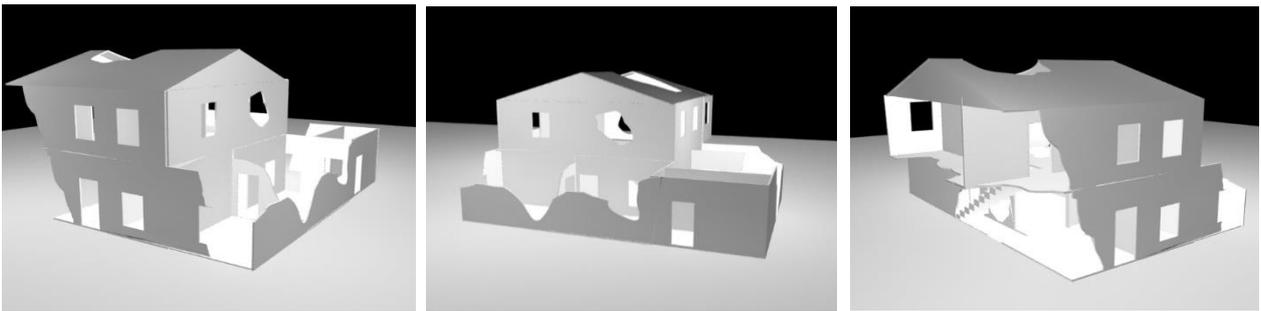
Una vez seca la escayola se refuerza la parte trasera de la pieza con estopa bañada en escayola. Cuando haya secado la pieza se clavará en una tabla de madera, para después poderla colgar en la pared.

3º PROCESO MAQUETA CASA

1ª FASE / DISEÑO 3D

La obra que nos habla del tiempo parte de la propia casa. La forma en la que se materializa esta pieza es en una maqueta, basada en las propias habitaciones de la casa. No se pretende en esta pieza llevar a cabo una reproducción exacta de la este espacio, sino hacer una interpretación en la que se aprecien todas las imperfecciones propias de un edificio prácticamente en ruinas.

El primer paso, será hacer un estudio mediante 3D de las formas que va a tener la maqueta.

2º FASE / CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA

Tras el estudio de formas mediante el ordenador, el siguiente paso es empezar a cortar las piezas en madera, montarlas, dar texturas y diferentes efectos. Los diferentes pasos de la construcción se pueden ver en las fotografías que hay a continuación.

5. RESULTADOS

Nuria Moreno: *Notas* (2015) Instalación, transferencias. 225 x 120 x 3 cm aprox.

La Instalación **Notas** es una instalación que se compone por 18 transferencias de fotografías de objetos encontrados en la casa. Están realizadas en gasa blanca y están clavadas a un pedazo de madera, con esta disposición se pretende que parezcan notas que se han colocado con la intención de no olvidar algo importante. Recordatorios a modo de objetos que han quedado en la casa y son utilizados como evocadores para hablar de la memoria de la familia, de lo que fue la vida entre sus paredes. El hecho de ser imágenes en blanco y negro, con un efecto desgastado, sobre una fina gasa crea un efecto un tanto fantasmagórico, algo del pasado que ha vuelto, pero no se sostiene sobre una base sólida, es algo que parece desvanecerse.

Nuria Moreno: *Abandonado a su muerte* (2015) Escayola y tela. 117 x 165 x 5 cm aprox.

La obra ***Abandonado a su muerte*** simboliza el momento en el que los habitantes de la casa deciden dejarla, deciden olvidarla. La tapan con una sábana abandonándola a su suerte y que muera con el tiempo.

El resultado de esta pieza es una sábana endurecida con escayola que parece estar tapando algo, en este caso la reja de una ventana que da al exterior. Simboliza el fin de la casa, el olvido de todos los recuerdos. La apariencia de la superficie es tosca, quebradiza y polvorienta, totalmente descuidada.

El registro que se puede apreciar no está muy definido, pero en esta pieza no es lo que se pretende principalmente. En algunas partes se desdibuja el registro para confundirse con la sábana y toda la materia acumulada en ella por los años de abandono.

Nuria Moreno: *La casa de mis abuelos* (2015) Técnicas mixtas. 51 x 38 x 48 cm

La pieza *La casa de mis abuelos* es una maqueta basada en la casa original que se está utilizando para hablar de la memoria de una familia.

La apariencia general es de un lugar deshabitado, lleno de grietas y agujeros que está prácticamente en ruinas y se está desmoronando con los años. Lo único que queda prácticamente son las paredes y parte del tejado, aunque si se pueden ver algunas reminiscencias de vida como la puerta, el número de la casa, o algunas persianas, que hacen recordar que la habitó una familia en el pasado.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Boltanski, C. *Compra venta*. (1998). Valencia: Generalitat Valenciana.
- Carretié Arangüena, L. (2011). *Anatomía de la mente. Emoción, cognición y cerebro*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Manual CEDE de preparación PIR. (2011). Madrid: CEDE.

Revistas

- Olivares R. (2007). "A través de la ventana" Revista Exit, imagen y cultura. Nº 26

Filmografía

- Nolan, C. (2000). *Memento*. Estados Unidos: Newmarket Films Team Todd. 113 min.
- Schreiber, L. (2005). *Everything is illuminated*. Estados Unidos: Warner Independent Films. 106 min.

Webgrafía

- ARNDT. (2012). "Chiharu Shiota" [en línea], URL:
http://www.arndtberlin.com/website/artist_9799 [última consulta: 31/05/2015]
- Lori Nix. "The city" [en línea], URL:
http://www.lorinix.net/the_city/ [última consulta: 31/05/2015]
- Ofra Lapid. (2010) [en línea], URL:
ofralapid.com/ [última consulta: 31/05/2015]