

bellas artes

2021-2022

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Hypomnema familiar

ESTUDIANTE: López García, Florencio

DIRECTOR/A: Luna Lozano, Sergio

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

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 Trabajo de Fin de Grado surge tras la idea de reconstruir parte de la historia de mi familia. Procedente de Tarifa y con una gran tradición marinera tanto por parte materna como paterna, mi familia tuvo que migrar a principios de la década de los años 70 hacia el levante español, concretamente a Villajoyosa, en busca de nuevas oportunidades y mejores condiciones laborales como tantas otras familias de aquella época. Para este trabajo nos hemos centrado en las fotografías de diversos documentos oficiales, en concreto de fotografías extraídas de libretas de Inscripción Marítima y cuya antigüedad data de principios de la década de los años 50. Así, el proyecto consta de tres retratos familiares realizados con pastel sobre papel, a los que se ha acompañado con una grabación sonora que reproduce una entrevista realizada al único miembro familiar de los que conforman la serie que actualmente sigue con vida. En este relato se narra con datos relevantes las causas de la migración realizada por la familia, las formas de pesca de la época, las condiciones laborales en las que faenaban en aquellos años, así como datos familiares interesantes, anécdotas, sucesos, etc.

En cuanto a los objetivos que se han seguido a lo largo del desarrollo de la propuesta, encontramos los siguientes:

- Conocer y profundizar sobre un tema de interés personal y familiar
- Indagar sobre la relación existente entre las imágenes, los recuerdos y las identidades de las personas representadas
- Hacer reflexionar al espectador sobre su identidad y las huellas almacenadas en su memoria

2. REFERENTES

En relación a los referentes que hemos tenido en cuenta para la ejecución de este trabajo, podemos diferenciar entre referentes visuales y temáticos.

En primer lugar, en cuanto a referente temático se refiere, no podemos pasar por alto al artista francés Christian Boltanski (1944-2021), artista que se caracteriza por temas ligados con la identidad, siendo la memoria y el archivo dos de las coordenadas que atraviesan su trabajo. Sus piezas exploran los recuerdos, pensamientos y memorias de heridas profundas. Es reconocido por trabajar con objetos que forman parte de las pertenencias de personas ausentes; ligado a lo que se deja atrás y el peso emocional que esto tiene para los seres queridos y que podemos apreciar por ejemplo en la serie *La réserve de Suisses Mort* (1990-1991), obra constituida por una serie de fotografías de ciudadanos de Suiza, donde el artista vuelve a fotografiar imágenes (elegida por la familia de las víctimas), las reproduce en un tamaño más grande y mantiene la identidad de los difuntos (Figura 1).

Fig.1 Christian Boltanski, *La Réserve de Suisse Morts*, 1990-1991

A continuación, la artista valenciana Carmen Calvo (1950), también representa el concepto de la memoria abordando temas como la familia, la guerra, la maternidad, etc. Las obras de la artista nos hacen recordar que, aunque el tiempo pasado ya ha transcurrido, los objetos de este pasado nos devuelven fragmentos de nuestra identidad, elementos que nos permiten aceptar la distancia de nuestro pasado y nuestros recuerdos, entre lo que somos ahora y lo que soñábamos ser. Al igual que Christian Boltanski, Carmen Calvo nos recuerda que el pasado no desaparece nunca, aunque quede olvidado en un cajón o en cualquier otro lugar. En su serie fotográfica "Quietud y vértigo" (1999-2017), la artista recurre a fotografías anónimas de los años 1940 a 1970 provenientes de álbumes familiares, manipulándolas, las interviene con colores, las araña, añade objetos y amplía de tamaño. En definitiva, Carmen Calvo modifica fotos antiguas de carácter familiar y gira la perspectiva desde la que vemos el mundo (Figura 2).

Fig.2 Carmen Calvo. *Quietud y vértigo*. 1999-2017

Seguidamente, y tomando en cuenta como referente visual, hemos escogido al artista alemán Gerhard Richter (1932), que como muchos de sus contemporáneos ha tomado la imagen fotográfica como punto de partida de su experimentación artística. A veces, lo hace para, a partir de ella, crear una pintura, y otras pinta directamente sobre la imagen fotográfica. Además, utiliza imágenes borrosas, poco atractivas en principio e imita la huella distintiva de la cámara para evocar emociones y utiliza documentos que, individualmente no tienen trascendencia pero que juntos sugieren vinculaciones evidentes a la vez que juega con la acumulación de efectos emocionales que se producen en la obra.

En sus obras Richter se preocupa por reconstruir su pasado, su propia relación con el tiempo que le ha tocado vivir, particularidad que viene representada por ejemplo en su obra *48 Portraits* (1972) (Figura 3). Esta instalación pictórica constituye una serie de retratos reproducidos en blanco y negro con un formato y dimensiones similares realizados a partir de una selección de personas influyentes y reconocidas de la época.

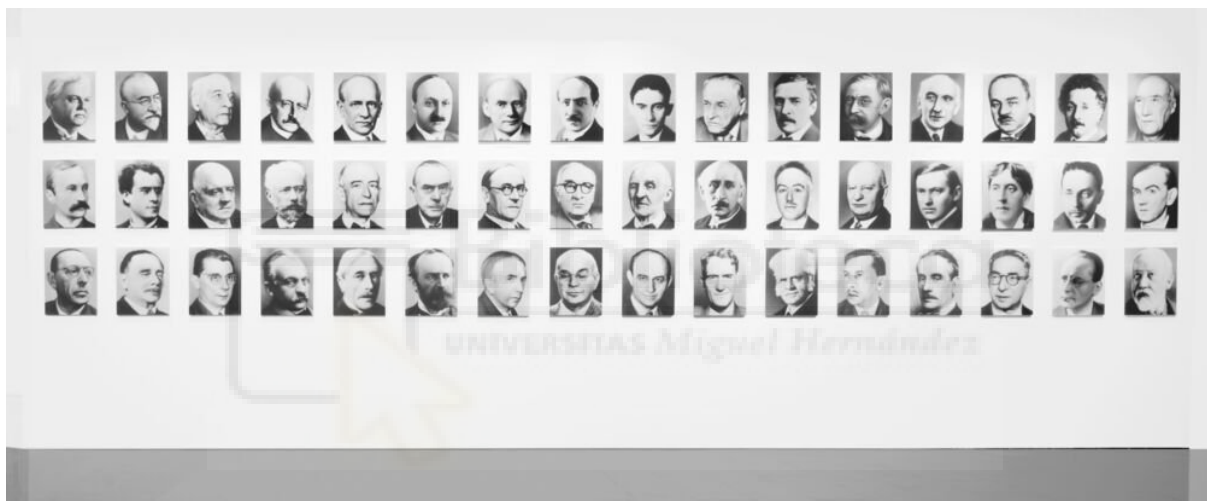

Fig. 3 Gerhard Richter. *48 Portraits*. 1972.

Por último, también tomaremos como referente visual al artista albaceteño Chema López (1969). Formalmente, con respecto a la técnica que utiliza en sus pinturas realistas, observamos una gran sutileza que se escapa de la mera copia de la fotografía y que provoca en el espectador algo diferente. El pintor emplea habitualmente el blanco y el negro y la utilización de imágenes de archivo, imágenes antiguas, lo que en definitiva, supone la recuperación de imágenes que normalmente pasarían desapercibidas.

En su serie *Los años de plomo* (2012-2013) (Figura 4) el artista traslada al lienzo unas fotografías de retratos policiales que han sido rasgadas hasta convertir los rostros representados en algo casi irreconocible.

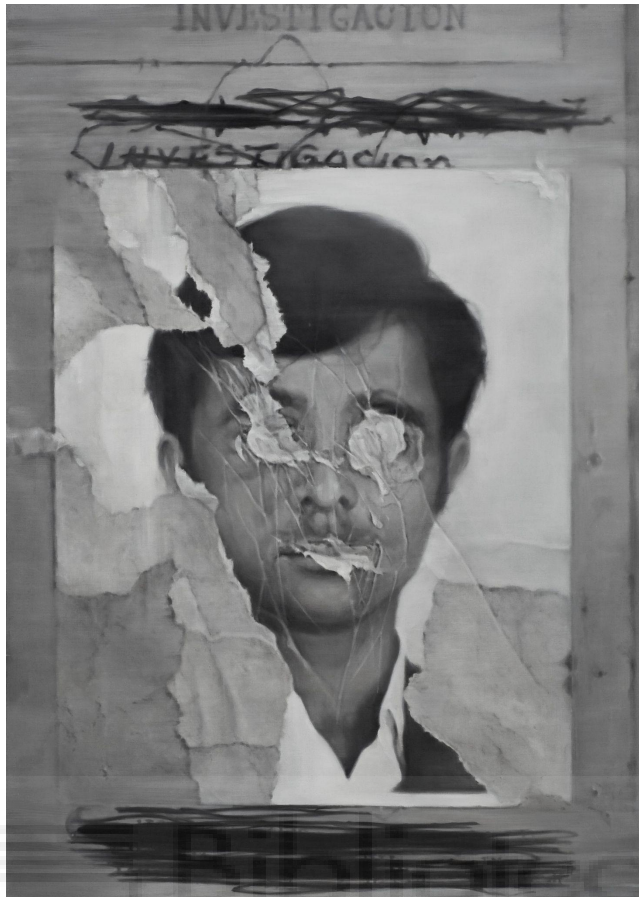

Fig. 4 Chema López. *Los años de plomo*. 2012

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Este proyecto gira en torno a la memoria y el recuerdo de mis familiares y ha sido realizado a través de una serie de pinturas al pastel partiendo de fotografías extraídas del archivo familiar acompañadas de una entrevista a uno de los familiares que intervienen en el proyecto.

Crecí jugando en un almacén donde colgado de maromas, mi hermano mayor y yo nos dejábamos caer sobre montones de redes apiladas unas encima de otras mientras nuestro abuelo fundía plomo para construir poteras¹ artesanales en un almacén en el interior del puerto de Tarifa, la ciudad más meridional de la Europa continental. Mi infancia por lo tanto ha quedado marcada por una familia tradicional marinera, mi padre, mis tíos, mis abuelos.... Desde siempre estuve interesado en conocer datos del origen y el pasado de mi familia marinera, sentía la necesidad de saber. Quizás, esta sea la razón que me haya inducido a elaborar este proyecto que finalmente ha quedado conformado por una serie de retratos familiares y una entrevista de audio en el que hemos pretendido relacionar estas obras con

¹ Las poteras son un aparejo de pesca fabricado con plomo que se utiliza frecuentemente en la pesca del calamar.

con el recuerdo, con los orígenes y la memoria... Y donde en cierto modo advertimos el relevo generacional de la familia, tal y como afirma Halbwachs (2004, p. 69):

“En el círculo de nuestros padres, vemos la huella que dejaron nuestros abuelos... Nuestros padres avanzaban por delante de nosotros y nos guiaban hacia el futuro. Llega un momento en que se detienen y nosotros les adelantamos. Entonces, tenemos que volvernos hacia ellos y nos parece que ahora han vuelto al pasado, y se confunden entre las sombras de antes”.

Este trabajo además parte del archivo familiar, el archivo documental y gráfico que, aunque escaso, se ha ido conservando a lo largo del tiempo. Así, no podemos pasar por alto el significado de “archivo” (Arkhé) palabra griega que significa origen, el lugar donde da comienzo las cosas y que se define en la RAE como “conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc. produce en el ejercicio de sus funciones o actividades”. Puesto que consideramos clave esta definición, resulta también imprescindible algunas ideas aportadas por Anna Maria Guasch en relación al archivo:

“Al archivo se le pueden asociar dos principios rectores básicos: la *mnéme* o *anámesis*, (la propia memoria, la memoria viva o espontánea) y la *hypomnema* (la acción de recordar). Son principios que se refieren a la fascinación por almacenar memoria (cosas salvadas a modo de recuerdos) y de salvar historia (cosas salvadas como información) en tanto que contraofensiva a la «pulsión de muerte», una pulsión de agresión y de destrucción que empuja al olvido, a la amnesia, a la aniquilación de la memoria.” (Guasch, 2005, p. 158).

Por lo que, en el presente proyecto se reflexiona sobre el irremediable paso del tiempo utilizando fotografías de antiguas cartillas de inscripción marítima de nuestros familiares, concretamente, las personas retratadas son dos hermanos de mi madre y mi padre, que tuvieron que migrar al sudeste español a principios de los años 70 en busca de mejores condiciones laborales y para tratar de dar una mejor calidad de vida a sus hijos, ya que entonces esa zona estaba bastante limitada en cuanto a trabajo se refiere, la mar y el campo eran las salidas profesionales más habituales. Además, este proyecto irá acompañado de una entrevista de audio donde el único de los familiares presentes que se encuentra con vida nos relata todo tipo de historias relacionadas con la pesca de la época, anécdotas, accidentes, nombres de barcos, tipos de pesca y por supuesto la relación tan estrecha de mi familia con el mar.

El título de la propuesta, *Hypomnema familiar*, hace referencia al término de origen griego *hypomnema* que se relaciona con el recordatorio, los registros públicos, notas, etc. En nuestro caso el título adquiere un doble sentido. Por un lado se relaciona con el origen de las imágenes que hemos usado que, como hemos apuntado, pertenecen a las cartillas de inscripción marítima y documentos similares. Pero por otro lado también tiene que ver con la memoria familiar, con la propia inscripción de la historia en el relato personal.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este trabajo está formado principalmente por dos partes. La primera consiste en una entrevista de audio cuya grabación tiene una duración de 00:58:34 y se ha realizado al único de los tres protagonistas del trabajo que se encuentra en la actualidad con vida. La segunda parte consta de tres obras pictóricas realizadas con la técnica del pastel sobre papel Pastelmat gris oscuro y con unas dimensiones de 100 x 70 cm cada uno que, como hemos apuntado, se trata de retratos familiares hechos a partir de fotografías tipo carnet.

Fig. 5 y 6 Fase del proceso de construcción de la primera y segunda obra

Fig.7 Fase del proceso de construcción de la tercera obra

5. RESULTADOS

En cuanto a los resultados, como ya mencionamos anteriormente hemos obtenido tres obras realizadas sobre papel pastemat de color gris oscuro con unas dimensiones de 100 x 70 cm. Con el fin de enfatizar el carácter fotográfico de las obras, hemos dejado un pequeño margen de 2,5 cm alrededor de las imágenes que las enmarcan, dejando ver el color original del soporte. Con esta estrategia de representar solamente la imagen fotográfica de un documento oficial, se subraya la importancia de la fotografía en este tipo de cartillas: un tipo de imagen que no solamente obedece a las características del soporte (pose, iluminación, etc.) sino también a las vicisitudes de una época y una situación concreta, donde la incertidumbre del futuro se dibuja inevitablemente en la expresión de los rostros.

Fig.8 *Tío Juan* (2022). Pastel sobre papel Pastelmat. 100 x 70 cm.

Fig.9 *Papá* (2022). Pastel sobre papel Pastelmat. 100 x 70 cm.

Fig.10 *Tío Salvador* (2022). Pastel sobre papel Pastelmat. 100 x 70 cm.

6. REFERENCIAS

Referencias citadas:

Guasch, Anna M. Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. *MATERIA* 5, 2005. pp. 157-183.

Halbwachs, M. (2009). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Información general sobre los referentes:

- <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/85920/Christian-Boltanski-Les-Suisses-Morts>
- <http://chemalopez.com/>
- <https://fundacionmacba.es/es/obres/48-portraits/>
- <https://www.iberdrola-arte.es/coleccion/detalle/42>
- <https://mav.org.es/exposiciones-carmen-calvo-quietud-y-vertigo/>
- https://proyectoidis.org/la_memoria_christian_boltansky/
- <https://revistaexclama.com/boltanski-y-la-memoria/>

