

2019/2020

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *El arte de recordar*

ESTUDIANTE: Verónica Sánchez-Guijo Muñoz.

DIRECTOR/A: Amparo Alepuz Rostoll.

PALABRAS CLAVE: Archivo, memoria, atlas familiar, identidad, refugio, narración, ilustración digital/analógica, multidisciplinarietà ....

RESUMEN: Se trata de un trabajo multidisciplinar mediante el cual se pretende poner en práctica mi capacidad artística realizando un **atlas familiar** que se remonta a seis generaciones. El objetivo principal será el de rescatar del olvido la historia familiar y ayudarme a construir mi propia identidad dentro del espacio genealógico. Todo ello, a través de diversas técnicas pictóricas tanto analógicas como digitales.

Destacar que este proyecto me ha servido bálsamo emocional gracias al contacto diario para recopilar información con mis familiares, en una situación tan complicada como la que se hemos vivido durante el desarrollo de este trabajo debido a la crisis del Covid-19.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	04 - 06
2. Referentes	07 - 09
3. Justificación de la propuesta	10 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 18
5. Resultados	19 - 19
6. Bibliografía	20 - 20

1. Propuesta y objetivos.

Atlas familiar. A través de la recuperación y análisis del archivo fotográfico, se pretende elaborar un *atlas familiar* mediante la interpretación pictórica de dichas fotografías dónde cada miembro del mapa genealógico tenga un espacio y, además, se presente la información sobre él o ella. Se trata de un trabajo inacabado donde cada fotografía ha despertado en mí desasosiego y me ha hecho recordar la trascendencia del ser humano, identificar mi origen y concienciarme del paso del tiempo y de la muerte. Para la realización de este trabajo se han utilizado diferentes técnicas, tanto analógicas (acuarela, tinta china, texto escrito), como digitales (Procreate y Photoshop). Y el objetivo principal será poner en práctica mis conocimientos plásticos en ilustración y pintura como herramientas de expresión.

Archivo. Para poder realizar este proyecto se ha llevado a cabo un trabajo de recopilación fotográfica del ámbito familiar. Este *archivo*, que ha sido recuperado de la esfera de mi intimidad va a exponerse públicamente con el objetivo final de rescatar del olvido nuestra historia familiar y, en consecuencia, sociocultural. En este caso, todo este archivo servirá como puente entre la memoria y el presente.

Memoria. Para realizar la recuperación de la historia familiar he recurrido a mis familiares más directos, en particular a mis padres, recogiendo a través de charlas telefónicas toda la información que han podido recuperar de nuestros antepasados¹. A través de sus recuerdos he conectado con la historia familiar de hace más de cinco

---

¹ Debido a la situación de confinamiento las charlas fueron telefónicas ya que no nos encontrábamos en la misma ciudad. De la misma manera que las fotografías fueron analizadas a través de videollamadas.

generaciones, situándonos en 1840. Gracias al archivo familiar y a la **memoria**, se han recuperado emociones, experiencias y lugares que corrían el riesgo de ser perdidos. Es por ello, que quiero darle importancia a la memoria como proceso trascendental, donde rescato no sólo mi gran historia familiar, sino un pedazo de historia colectiva.

Narración. Las charlas con los miembros de mi familia me han regalado innumerables datos sociales, emocionales y culturales de diversas generaciones. Y a partir de ahí, la **narración** de dichas charlas es una constatación del tiempo vivido, un medio para rescatar del olvido la historia familiar. Cada miembro de la familia tendrá un texto escrito dónde se exponen sus vivencias e información personal más relevante. De esta manera, esta narración, será el legado para futuras generaciones, una obra artística inacabada que espero continúe.

Identidad. Este proceso de realización de un atlas familiar contribuye en la **construcción de mi propia identidad** y la importancia de generar mi propio espacio biográfico donde pueda entender relaciones afectivas del presente gracias al análisis de relaciones afectivas entre los antepasados.

Refugio. Búsqueda del apoyo emocional que encuentro en las conversaciones con seres queridos en una situación tan crítica como la que hemos vivido durante el desarrollo de este TFG debido a la situación de Estado de Alarma. La búsqueda del origen, el encuentro con mi familia y las largas conversaciones, se han convertido en el bálsamo durante estos tres meses de confinamiento en solitario.

Objetivos:

Principal: *poner en práctica mis conocimientos plásticos en ilustración y pintura como medio de expresión a través de un estudio antropológico y familiar.*

Atlas familiar	OBJ: <i>Crear un atlas familiar mediante interpretaciones pictóricas de fotografías familiares, remontándonos a más de seis generaciones.</i>
Archivo	OBJ: <i>Recopilar material fotográfico familiar y analizar los vínculos socio afectivos, además de los parámetros culturales y sociales desde la actualidad hasta 1840.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ OBJ.SEC: <i>Valorar el archivo como nexo de unión entre la memoria y la obra.</i>
Memoria	OBJ: <i>Crear, a través de los recuerdos y de la memoria, una historia familiar de más de seis generaciones, salvando del olvido los recuerdos y presentarlos al ámbito público.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ OBJ: <i>Fomentar la memoria no sólo como reconstrucción del pasado, sino como hecho antropológico y existencial.</i>
Narración	OBJ: <i>Realizar pequeñas biografías escritas sobre la historia personal de cada miembro de la familia.</i>
Identidad	OBJ: <i>Crear mi propio espacio biográfico y reconocer la influencia de mi familia (y del contexto sociocultural de generaciones anteriores) en la construcción de mi propia identidad.</i>
Refugio	OBJ: <i>buscar un espacio de calma a través del encuentro con mis seres querido en un contexto de inseguridad y soledad derivado del confinamiento.</i>

2. Referentes.

Se ha dividido este apartado en referentes conceptuales (artistas), referentes temáticos y referentes formales.

REFERENTES CONCEPTUALES

Gerard Richter, desde 1962 el artista alemán colecciona fotografías (familiares y públicas) y comienza a presentarlas formando un cosmos o atlas. Estas fotografías se estructuran en un marco ilimitado que recoge información sociocultural.²

On Kowara, Data Paintings o Today Series. En su trabajo le otorga gran importancia al ARCHIVO y la recopilación de información sobre determinada época o situación. Así, en esta obra, recoge en cajas de madera elaboradas manualmente la página del periódico del día en el que pinta cada una de sus obras.

Hans-Peter Feldmann realiza instalaciones y murales a base de imágenes de archivo tanto apropiadas como medio de análisis del presente a través del pasado. Uso de archivo y memoria. Imagen: 100 años, 2001 (MACBA). Serie de 101 retratos de conocidos del artista y familiares, donde presenta la fotografía junto con el nombre y la edad.

² Fotografías de periódicos y álbumes, (51.7*66.7 cms) 1962. Panel de Atlas, nº5. Gerard Richter.

REFERENTES TEMÁTICOS:

- Publicaciones sobre *memoria-archivo familiar*:
  - **Ana María Guasch**: Los lugares de la memoria y el arte de archivar y recordar.
    - **Arte y archivo, 1920-2010**. Genealogías, tipologías y discontinuidades. AKAL. Arte contemporáneo, Madrid.2011.
    - **La autobiografía como des-figuración del yo autobiográfico: el caso de on kawara**. Álbum de familia y prácticas artísticas. Relecturas sobre autobiografía, intimidad y archivo (Pedro Vicente – José Gómez-Isla [eds.]. pp.25-37 ISBN: 978-84-92749-71-3 Edición: Huesca: Diputación Provincial de Huesca , 2018
- Diferentes artículos y publicaciones sobre la historia de Béjar tales como:
  - **Sociedad y política en Béjar desde la segunda república hasta la actualidad** (1931-2013).
  - FRANCIA SÁNCHEZ, Ignacio: **Salamanca 1950-1992**. Materiales para la historia, Salamanca, Caja Duero, 2002....
- Película:
  - **La Bejarana**, 1924. Eusebio Fernández Ardavín.
  - Diferentes documentales del archivo de RTVE y NODO.

REFERENTES ESTÉTICOS Y FORMALES:

Alejandro Casanova: interés en la línea y acabado/inacabado.

Paula San Caballero: interés en la paleta de color y el inacabado del mismo.

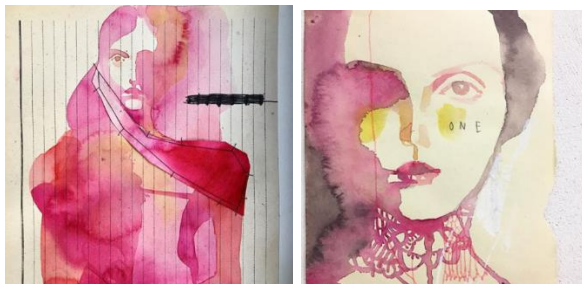
Anne de Groot: acabado-inacabado, uso de la tinta china sobre húmedo.

Conrado Roset: mezcla de color, línea en color y contraste tinta china.

Tina Berning: uso del color y las reservas.

3. Justificación de la propuesta.

Este trabajo de fin de grado pretende poner en valor mi capacidad artística a través del análisis e interpretación del archivo familiar. Haciendo uso de múltiples técnicas tanto analógicas y como digitales aprendidas a lo largo de estos últimos cuatro años de formación académica. Específicamente se utilizarán técnicas pictóricas húmedas (tinta china y acuarela), uso del texto y técnicas digitales con programas como *Photoshop* y *Procreate*, tanto para retocado de fotografía como para bocetado.

Me gustaría destacar que de enero a marzo comencé con la elaboración del que iba a ser mi trabajo de fin de grado cuya temática sería la *deconstrucción de mi imagen corporal*. Para ello, inicié un trabajo fotográfico personal y llegué a realizar 3 cuadros en óleo (**anexo I**), además de un trabajo de investigación teórico. Sin embargo, a partir del día 14 de marzo surge el *Estado de Alarma* como consecuencia de la pandemia por *Covid19* que nos lleva a aislamiento en nuestras casas en un contexto de miedo e inseguridad. Ello hizo que mis prioridades cambiaran y en un momento donde cada día hablaba con mis padres por videoconferencia, viera la oportunidad para que me contaran nuestra historia familiar. Algo que ha servido de bálsamo tanto para ellos como para mí en esta difícil situación. Así pues, decidí convertir esa nueva rutina movida por la necesidad de sentirnos cerca, en el motor de mi TFG y iniciar así, un estudio sobre mi memoria familiar. Además, la búsqueda de un pasado tan lejano me ha hecho sentir arropada y ha servido para dar luz a mi presente. Por ello, decidí adentrarme en mi historia y rescatar un archivo fotográfico que se convertiría en la base de mi trabajo de fin de grado.

4. Proceso de producción:

- ✓ FASE 1: Búsqueda de archivo familiar:
- ✓ FASE 2: Estudio/análisis de contexto sociocultural.
- ✓ FASE 3: Selección de paleta de color como medio narrativo.
- ✓ FASE 4: Bocetado, selección de estética.
- ✓ FASE 5: Narrativa.
- ✓ FASE 6: Ilustración.
- ✓ FASE 7: Montaje

FASE 1: Búsqueda de archivo familiar:

Es necesario destacar la importancia que han supuesto las *nuevas tecnologías de la información y la comunicación* como medio de comunicación y creación de contenido en este trabajo. Gracias a diferentes aplicaciones como *Whatsapp, Google Drive, Google Mail o Facebook* se ha podido acceder a fotografías que de otra manera hubiera sido imposible tanto por la situación actual, como por la desconexión que la distancia y el tiempo ha acabado generando en mi familias.

- a. **Aplicaciones de comunicación:** *Whatsapp* y *Gmail*, han sido las principales vías de comunicación con familiares. Las videoconferencias para recoger información sobre la memoria, y las mismas aplicaciones

para el envío de fotografías.

b. Aplicaciones de Contenido y comunicación: FACEBOOK. Se crean dos grupos en *Facebook*, uno para cada línea familiar paterna y materna, donde se ha incluido a toda la familia con perfil en dicha aplicación³. A través de estos, se ha invitado a participar en la recopilación de un archivo común de fotografía familiar, colgando fotos familiares y contando la historia que conociesen a cerca de los/as protagonistas. Destacar la dificultad que supuso mi lejanía física y emocional a muchos de mis familiares y la gran herramienta que han sido estos soportes para recoger fotografías e información, ofreciéndome testimonios audiovisuales.

Imagen: portada de grupo de Facebook línea paterna.2020

³ En este caso, la comunicación es limitada ya que no todos/as los familiares utilizan dicha aplicación, sobretodo mayores de 65 años. En cualquier caso, llegan a participar en total 40 familiares.

FASE 2: Estudio/análisis de contexto sociocultural:

En paralelo a todo el trabajo plástico, se ha ido realizando un análisis del contexto sociocultural y económico de la época, puesto que dicho contexto ha influido en la construcción de las identidades de todos los antepasados. Dicho análisis irá recogido en la narración de cada personaje.

A nivel general, toda la escena narrativa se encuentra en la población de Béjar (Salamanca) y los primeros datos familiares se remontan a mitad del siglo XIX (1840).

FASE 3: Selección de paleta de color como medio narrativo.

La paleta de color se utiliza como medio narrativo, donde en cada fotografía el color nos dará la información de la generación a la que pertenece. La paleta se iniciará de forma básica en las generaciones más lejanas con colores primarios para irse mezclando en cada unión. En todas ellas, el negro será el hilo conductor será el lazo familiar.

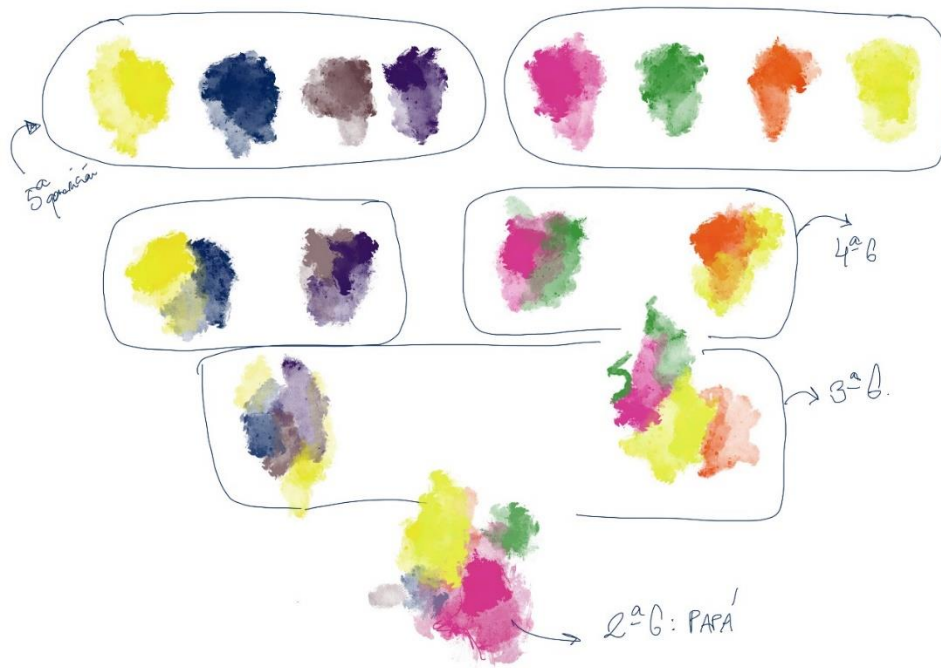

Imagen 2: ejemplo color línea paterna

FASE 4: Bocetado, búsqueda de estética.

SOPORTE ANALÓGICO: Se realizan pruebas en diferentes tipos de papel como papel continuo y papeles de acuarela de diferente grosor, y en diferentes medidas. Finalmente se selecciona papel Canson grosor 200 g, medidas: 28*23cms.

En el Anexo I, se incluyen más ejemplos de bocetos, además de los presentados a continuación:

*Imagen: boceto sobre papel continuo.
Tinta china.*

*Imagen: boceto sobre papel Canson.
Tinta china.*

SOPORTE DIGITAL: Se utilizan diferentes programas digitales tanto para la edición de fotografías como para realizar ilustración digital para el bocetado con el programa Procreate en el Ipad.

*Imagen: boceto digital. Procreate.
Ipad.*

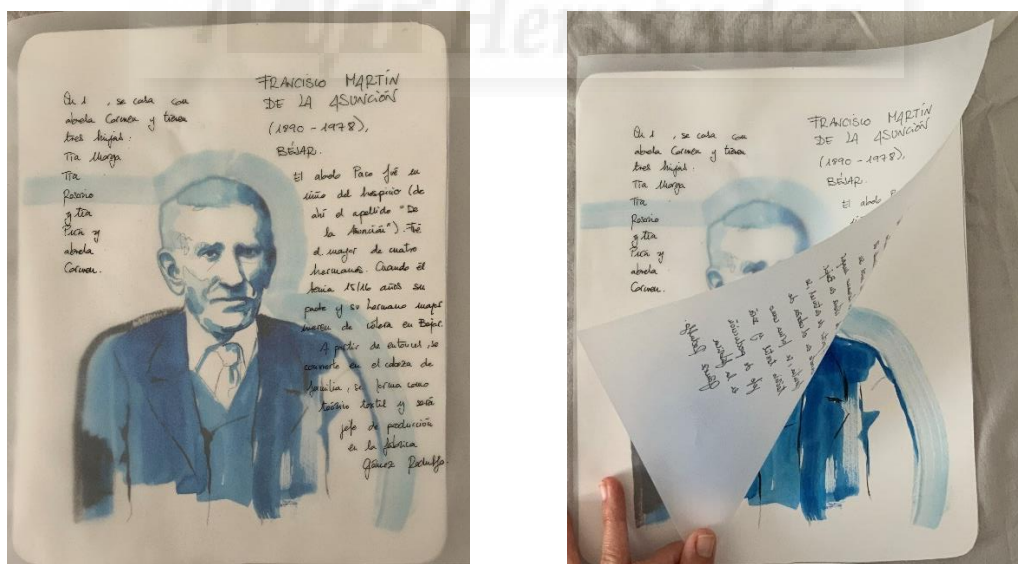
*Imagen: boceto digital. Procreate.
Ipad.*

TÉCNICAS: se ha elegido un procedimiento analógico como presentación final, utilizando una técnica pictórica de ilustración húmeda: tinta china de colores y acuarela. Esta técnica permite efectos luminosos y transparentes, y formas poco definidas pero sugerentes. Precisamente, pese a ser un estilo figurativo no se busca un realismo sino un leve recuerdo a la persona ya que tienen más peso la historia familiar que hay detrás de cada dibujo. A través del procedimiento de bocetado se van definiendo diferentes líneas y tipos de manchas.

FASE 5: Narrativa

Una vez recopilado, a través de las charlas telefónicas con mis padres, toda la información sobre mis antepasados, se organiza dicha información junto con la del contexto sociocultural de la época y para cada persona se escribirá una pequeña biografía. Dicha biografía irá en papel vegetal sobre el dibujo y podrá retirarse.

Imagen: Técnica mixta. ilustración en tinta china sobre Canson y texto sobre papel vegetal.

FASE 6: Ilustración.

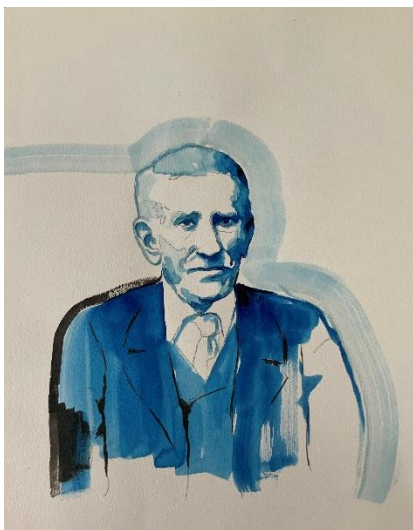
Esta ha resultado ser la fase más interesante dónde se han probado numerosas opciones pictóricas, de línea y color, y dónde se ha conseguido una estética muy personal. Se han realizado aproximadamente más de 70 dibujos. En el **Anexo II** se presentan algunos de los bocetos descartados pero cuyo proceso, nos ha llevado a encontrar la línea estética que se buscaba.

Finalmente, se han realizado 15 retratos por cada línea (materna/paterna), unos 30 dibujos totales conforman mi árbol genealógico, junto con sus 30 biografías en forma de texto.

A continuación, presento dos ejemplos de ilustraciones, uno de línea materna y otro de línea paterna, y en el **Anexo III** y **IV** están incluidas las ilustraciones finales.

Además, la obra se encuentra publicada en la siguiente plataforma digital:

- Behand: [link Behand](#)

Bisabuelo materno. Tinta china sobre papel Canson (23x29cms)

Bisabueao materna. Tinta china sobre papel Canson (23x29cms)

FASE 7: ALMACENAMIENTO Y MONTAJE

CAJA: Cogiendo como referencias artistas como *On Kowara* he decidido archivar todo este trabajo en una caja de cartón donde se recopilan los bocetos y en un álbum donde se archivan las ilustraciones finales y las biografías. El objetivo es que este trabajo pueda continuarse y seguir almacenándose.

El álbum se encarga a medida y permitirá que las ilustraciones puedan extraerse en caso de que se quiera exponer más adelante.

Ejemplo de tipo de encuadernación

5. Resultados.

Tras tres meses de trabajo e investigación he conseguido finalizar este proyecto artístico multidisciplinar, donde se han trabajado técnicas tanto analógicas como digitales. El trabajo final, compuesto por más de treinta retratos, treinta biografías y un libro de artista ha supuesto todo un reto para mí y un gran aprendizaje. Por un lado, como artista he podido experimentar diferentes técnicas y procedimientos aplicándolos a un proyecto específico. Y, por otro lado, a nivel personal, he podido escribir mi historia familiar lo cual me ha permitido conocer mis orígenes y entender mi presente.

Por otro lado, este proyecto ha sido mi refugio en una situación de inseguridad como la que hemos vivido y un gran reto en este aspecto. Gracias, además, al acompañamiento de mi tutora de prácticas Amparo Alepuz durante todo el proceso creativo he podido aprender no sólo como artista sino como persona. Sus conocimientos teóricos y prácticos en la disciplina del dibujo me han permitido ir más allá de los límites que me había marcado en un principio, sacándole el máximo rendimiento a este proceso de aprendizaje artístico en mi última asignatura de la carrera de Bellas Artes.

6. Bibliografía.

- Guach, A.M. (2011) **Arte y archivo, 1920-2010**. Genealogías, tipologías y discontinuidades. AKAL. Arte contemporáneo, Madrid.
- Guach, A.M.(2018) **La autobiografía como des-figuración del yo autobiográfico: el caso de on kawara**. Álbum de familia y prácticas artísticas. Relecturas sobre autobiografía, intimidad y archivo (Pedro Vicente – José Gómez-Isla [eds.]. pp.25-37 .Edición: Huesca: Diputación Provincial de Huesca .
- Francia Sánchez, Ignacio. (2002) **Salamanca 1950-1992**. Materiales para la historia, Salamanca: Caja Duero.
- Hernández Díaz, J.M y Domínguez Garrido, U. (2012). **Historia de Béjar** (Vol.1). Salamanca: centro de estudios bejaranos.
- Hernández Díaz, J.M y Avilés Amat, A. (2012). **Historia de Béjar** (Vol.2). España Salamanca: centro de estudios bejaranos.

ANEXO I: TRABAJO INICIAL DE FIN DE GRADO.

Óleo sobre lienzo. 50x50 cms.

Óleo sobre lienzo. 50x50 cms.

Óleo sobre lienzo. 50x50 cms.

ANEXO II: BOCETOS

ANEXO III: ILUSTRACIONES FINALES LÍNEA PATERNA

*Tatarabuelo: Felipe Martín. Tinta china sobre papel
Canson. 23 x 29 cms.*

*Tatarabuelo: Gertrudis. Tinta china sobre papel Canson.
23 x 29 cms.*

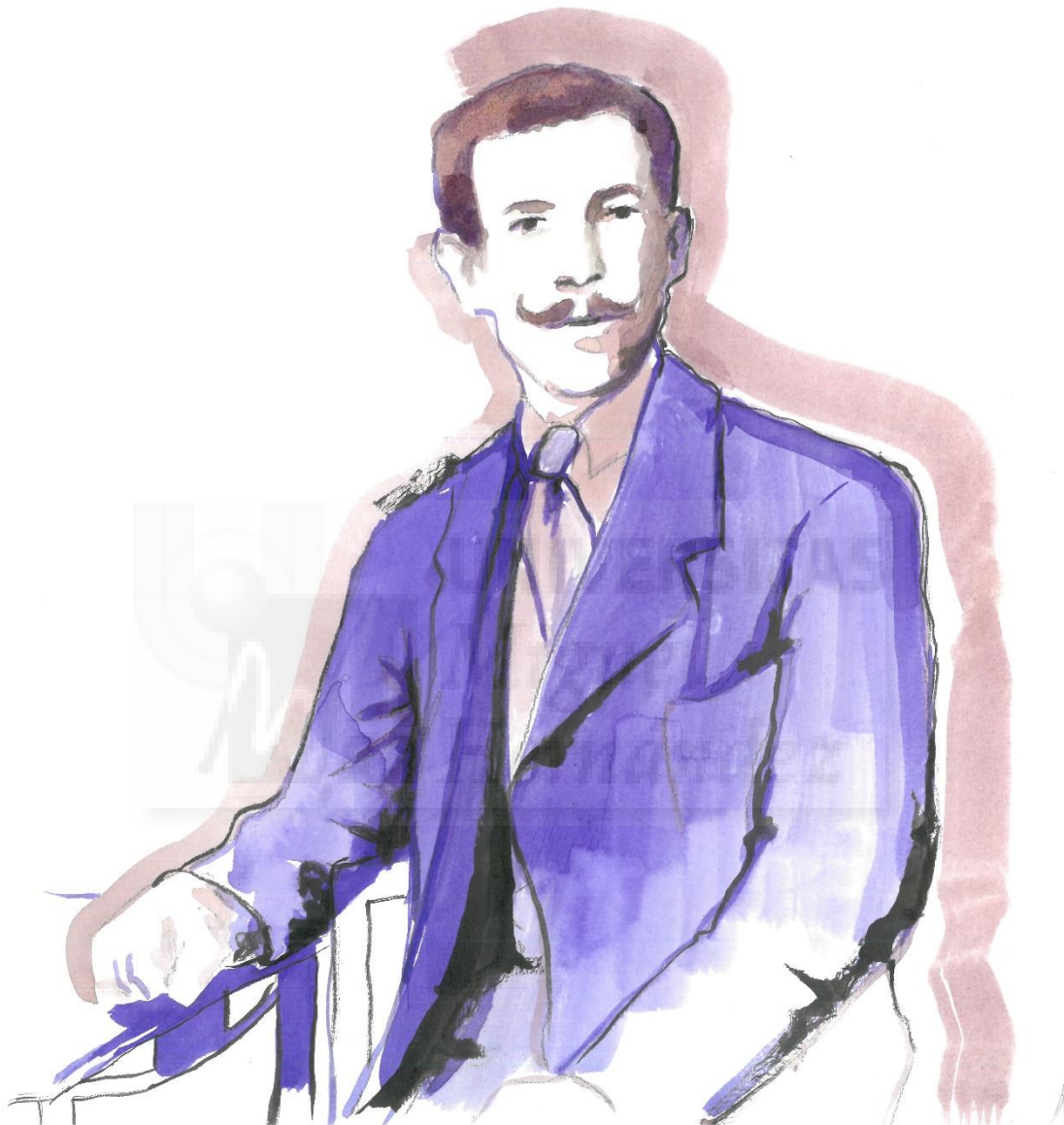

*Tatarabuela: Maria del Rosario. Tinta china sobre papel
Canson. 23 x 29 cms.*

*Tatarabuelo: Victoriano Muñoz. Tinta china sobre papel
Canson. 23 x 29 cms.*

*Bisabuelo: Francisco Martín de la Asunción.. Tinta china
sobre papel Canson. 23 x 29 cms.*

*Bisabuela: Carmen Muñoz. Tinta china sobre papel
Canson. 23 x 29 cms.*

Abuela Carmen. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

*Nucleo familiar papá. Tinta china sobre papel Canson.
23 x 29 cms.*

*Tatarabuela: Celedonia Bruno. Tinta china sobre papel
Canson. 23 x 29 cms.*

*Tatarabuela Satoria. Tinta china sobre papel Canson. 23
x 29 cms.*

*Tatarabuelo Cayetano. Tinta china sobre papel Canson.
23 x 29 cms.*

*Tatarabuelo: Clemente Guijo. Tinta china sobre papel
Canson. 23 x 29 cms.*

*Bisabuela María Victoria: Tinta china sobre papel
Canson. 23 x 29 cms.*

*Bisabuelo Silverio. Tinta china sobre papel Canson. 23 x
29 cms.*

*Abuelo Juan José. Tinta china sobre papel Canson. 23 x
29 cms.*

Papá, Eduardo. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

ANEXO IV: ILUSTRACIONES FINALES LÍNEA MATERNA

Bisabuela Amparo. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Bisabuela Mariano. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

*José Amador. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29
cms.*

Bisabuela Paula. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Bisabuelo Antonio. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Yaya Carmen. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Tía Isa. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Tío Jose. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Mamá (Carmen). Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Papá y mamá. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Mamen, hermana Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Yo. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

Mamen y Oscar. Tinta china sobre papel Canson. 23 x 29 cms.

*Nicolás (sobrino). Tinta china sobre papel Canson. 23 x
29 cms.*

*Alejandro (sobrino). Tinta china sobre papel Canson. 23 x
29 cms.*