

tf g

memoria

bellas artes

2019- 2020

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: Puna veintitrés.

ESTUDIANTE: Alba Carrasco Ruiz

DIRECTOR/A: José Miguel Maldonado Gómez.

PALABRAS CLAVE: HOGAR, RESILIEINCIA, TRANSFORMACIÓN, EPISTI(CI)DAD, NÓMADISMO, MUTACIÓN.

RESUMEN: El constante cambio de espacios ha marcado mi vida, convirtiéndome en nómada de manera impuesta. Todo en mi vida se vuelve transitorio y desechable. Todo esto sucede debido a una marcada inestabilidad y a distintas experiencias poco agradables. Por todo esto se desarrolla en mí la resiliencia. Me voy adaptando a las circunstancias para sobrevivir, y de esta manera mi ser va mutando y va dejando atrás las pieles (o casas, espacios) que ocupó, y va encontrando otras nuevas que también ocupará.

Indice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 5

2. Referentes

6 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 12

5. Resultados

13 - 14

6. Bibliografía

15 - 15

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

PROPUESTA:

Mi propuesta consiste en la creación de una obra que consistirá en un espacio repleto de crisálidas/pupas¹/tiendas de campaña, que evocan los veintitrés espacios/casas en los que he vivido. Pretendo mostrar en qué ha consistido mi camino, mi búsqueda del hogar y mi constante itinerancia. Reflexiono sobre el concepto de hogar y sobre en qué se convierte este al no tener un punto fijo. Lo relaciono con conceptos como Vivac², técnicas de supervivencia, cuyos materiales están presentes en la obra, y con la transformación y el cambio, que ayudan al crecimiento, que también aparece reflejado con la forma de crisálida.

OBJETIVOS:

- Reflexionar sobre el concepto y los usos del término hogar y sus experiencias.
- Desarrollar una dialéctica propia que me ayude a aproximar mi propuesta.
- Profundizar en investigaciones previas presentes en obras anteriores.
- Realizar una obra de carácter personal e íntimo cuyo concepto vaya ligado a mi experiencia vital.
- Investigar a otros artistas y pensadores de distinta índole cuyos discursos puedan ayudarme a definir el mío.
- Experimentar con nuevos materiales y técnicas que surjan durante la investigación.

¹ La pupa es el estadio por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que los lleva del último estadio de larva al de imago o adulto. A diferencia de los estadios larvales, el de pupa es un estadio de relativa inactividad aparente, que es muy activo en realidad. Muchos se ocultan o encierran en una cápsula para protegerse mientras los órganos juveniles se reabsorben y el organismo adopta una estructura totalmente diferente.

² Se conoce como vivac a cualquier variedad de campamento improvisado o refugio que generalmente es de carácter temporal, utilizado especialmente por soldados, escultistas y montañeros. En concreto, la palabra vivac hace referencia al lugar en el que se pernocta.

2. REFERENTES

Ernesto Neto.

Ernesto Saboia de Albuquerque Neto (nacido en 1964, en Río de Janeiro , Brasil) es un artista visual contemporáneo.

El trabajo de Neto ha sido descrito como "más allá del minimalismo abstracto" (Holzwarth, Hans W. 2009. *100 Contemporary Artists A-Z*)

Sus instalaciones son esculturas grandes, suaves y biomórficas que llenan un espacio de exhibición en el que los espectadores pueden tocar, sentir y participar. Están hechos de material blando y elástico: formas amorfas rellenas de bolitas de espuma de poliestireno. Sus esculturas pueden considerarse una forma de expresión abstracta tradicional, pero funcionan a otro nivel en su interacción con el espectador.

"Me ha proporcionado un profundo entendimiento de la espiritualidad, de esta fuerza de continuidad del 'cuerpo-yo' y del 'cuerpo-medioambiente', y también una base estructural 'espíritu-filosófica', además de la comprensión de la cual hay mucho que descubrir como humanidad: ¿quiénes somos? ¿dónde estamos? ¿hacia dónde vamos?" (Neto, Ernesto, 2019, entrevista para diario Infobae).

De la obra de Neto me interesan mucho las formas orgánicas, y los elementos colgantes con forma de péndulos o crisálidas., en ocasiones con el tamaño idóneo como para que un humano cupiera dentro desarrollando el proceso de pupa, en otras, siendo el espectador el que realmente entra dentro de su obra y deambula por ella.

"Nuestro cuerpo no se quede aprisionado en espacios, entre paredes, controlado, y que sea libres como los pájaros". (Neto, Ernesto, 2019, entrevista para diario Infobae).

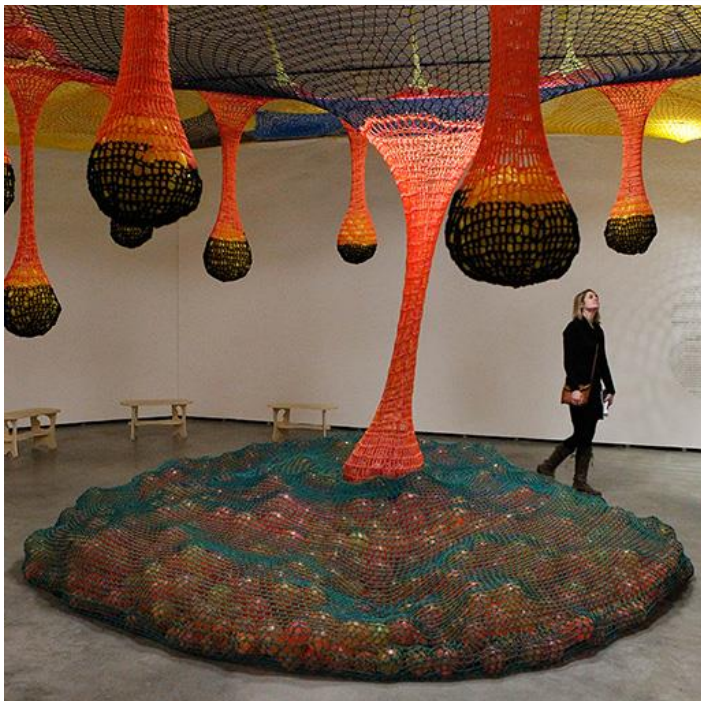

Imagen 2 Exposición El cuerpo que me lleva

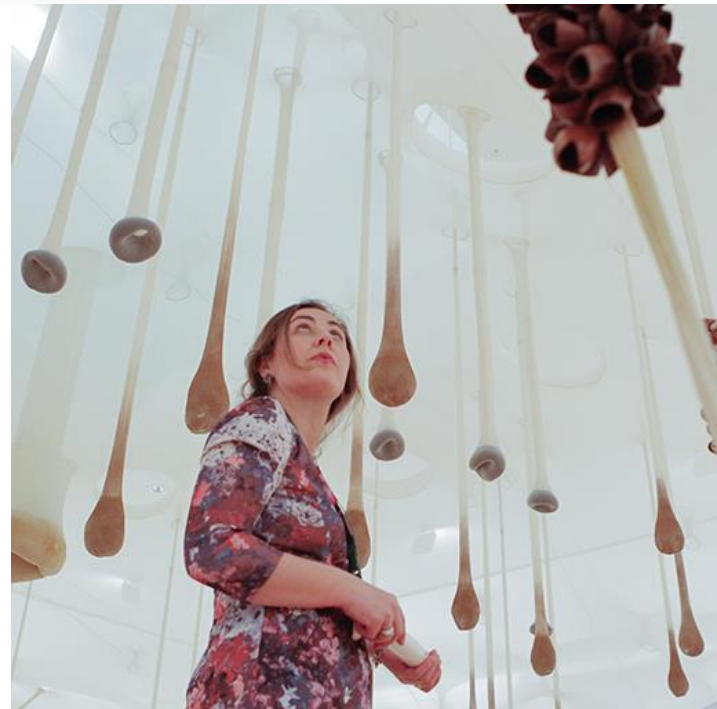

Imagen 1 Exposición El cuerpo que me lleva

Nancy Holt.

Nancy Holt (5 de abril de 1938 - 8 de febrero de 2014) fue una artista estadounidense conocida, principalmente, por sus trabajos en escultura pública, instalación y Land Art. A lo largo de su carrera, Holt también produjo obras en otros medios, incluyendo cine y fotografía. Además, escribió libros y artículos sobre arte. Las obras de arte de Holt a menudo tratan temas acerca de cómo la gente percibe el tiempo y el espacio. Las diversas obras monumentales que creó se mezclan con su entorno y lo complementan.

Una de las obras más representativas de Holt y que más me ha inspirado es *Sun Tunnels* (1973). La obra consiste en cuatro túneles de hormigón macizo dispuestos en forma de X, y se ubica en el desierto Great Basin Desert, a las afueras de Lucin, Utah. Cada túnel reacciona al sol de manera diferente, uno está alineado con el amanecer, otro con la puesta de sol, y otros dos con los solsticios de verano e invierno. Los túneles no solo proporcionan un refugio muy necesario contra el sofocante sol del desierto, sino que, una vez dentro, existe un juego de luces. La parte superior de cada túnel tiene pequeños agujeros, formando en cada uno las constelaciones de Draco, Perseo, Columba y Capricornio, respectivamente.

"Siento que la necesidad de mirar al cielo, la luna y las estrellas, es muy básico, y es dentro de todos nosotros. Por eso, cuando yo digo que mi trabajo es una exteriorización de mi propia realidad interna, quiero decir que estoy dando la espalda a la gente a través del arte lo que ya tienen en ellos". (Holt, Nancy).

Lo que me ha inspirado de esta obra es la forma tanto la forma cilíndrica, como el hecho de que el espectador pueda entrar dentro y admirar así el detalle de las constelaciones recreadas, y sobre todo por el hecho de que se convierte en un **refugio**, que proporciona tanto resguardo como un ambiente fresco en mitad del desierto.

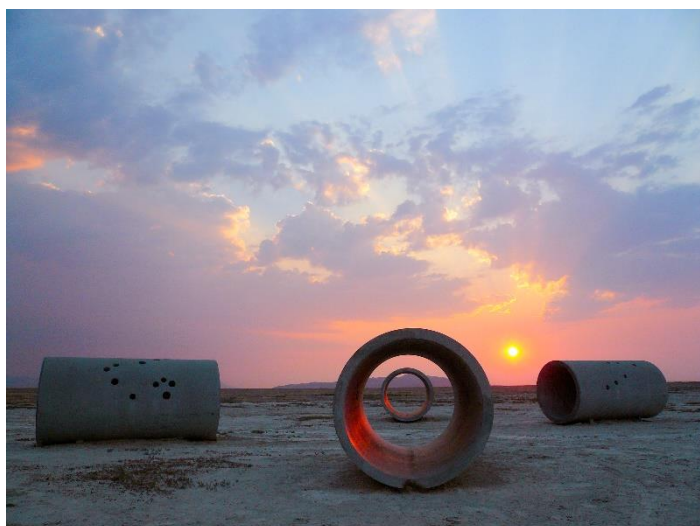

Imagen 4 Obra Sun Tunnels, 1973

Imagen 3 Obra Sun Tunnels 1973

Ana Mendieta.

Ana Mendieta (La Habana, 18 de noviembre de 1948 – Nueva York, 8 de septiembre de 1985) fue una artista conceptual, escultora, pintora y videoartista nacida en Cuba y criada en Estados Unidos. Se trata de una artista pionera por sus matices que "van desde el punto de vista nómada a las prácticas asociadas con el arte corporal, el arte terrestre, la performance, la escultura, la fotografía y el cine".
Creó diversas colecciones de trabajos que incluyeron siluetas de su cuerpo creadas en barro, tierra, rocas, flores silvestres y hojas.

Me interesan mucho su serie *Silueta* (1976), se trata de obras en las que trabaja con todo su cuerpo, tanto con la forma de silueta como sello en la tierra, cubriéndolo de flores, como dejando la huella de éste con pintura o sangre. A nivel visual es como si se tratara de distintas crisálidas o restos de estas.

«Mi arte se basa en la creencia de una energía universal que corre a través de todas las cosas (...). Mis obras son las venas de la irrigación de ese fluido universal. A través de ellas asciende la savia ancestral, las creencias originales, la acumulación primordial, los pensamientos inconscientes que animan el mundo. No existe un pasado original que se deba redimir: existe el vacío, la orfandad, la tierra sin bautizo de los inicios, el tiempo que nos observa desde el interior de la tierra. Existe por encima de todo, la búsqueda del origen» (Mendieta, Ana, sobre su serie *Siluetas*).

Imagen 5 Serie *Siluetas* 1976

Hoteles cápsula.

Los hoteles cápsula ³consisten en un pequeño habitáculo de dos metros de longitud por un metro de ancho, y están dispuestos en la pared como si fueran nichos unos junto a otros, pero el huésped se aloja sólo dentro de la minúscula cúpula, que tiene lo indispensable para pasar la noche.

“(...) interminables pasillos repletos de cápsulas que dan la sensación de encontrarse en un cementerio (...) filas de dos pisos de nichos.” (Aldama, Zigor, 2006, artículo para El País).

Esta fue quizás la primera referencia formal que originó el resto de la obra. Me interesa mucho la forma y el espacio tan pequeño, hecho para que sólo quepa un humano tumbado, como si de una carcasa a su medida se tratase. También el aislamiento y la soledad a pesar de estar rodeado de otros muchos habitáculos.

Imagen 7 Pasillo de un Hotel cápsula en Japón

Imagen 6 Detalle de Hotel Cápsula

³ Un hotel capsula es un tipo de hotel propio de Japón con un gran número de habitaciones de tamaño excepcionalmente reducido, llamadas cápsulas.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA .

A lo largo de mis veintitrés años he vivido en veintitrés casas/espacios/lugares, repartidas en seis ciudades y dos países. Podría decir que mi vida ha sido una mudanza constante. Este vaivén ha sido fruto de una inestabilidad familiar permanente. Me surge entonces la duda de qué es el hogar para mí. Llego a la conclusión de que el espacio se ocupa. El hogar se vive. Para mí, Hogar ha sido distopía mucho tiempo. Cada espacio sucesor del anterior también fue en muchas ocasiones peor que el anterior. Peores situaciones, peores experiencias, peores normas o compañías. Y cuando se entra en el círculo de lo nefasto, es difícil salir, por muchas ganas que uno le ponga. Se establece una relación uróbor⁴ entre lo que habito y lo que vivo. Pero, si lo que estoy viviendo pertenece al círculo de lo nefasto, no puede pertenecer al hogar. Porque hogar es otra cosa. Hogar es el centro de gravedad que hace funcionar el espacio con el tiempo. Si el centro de gravedad se mueve, todo lo demás y sus interacciones también varían. Ahora ha entrado en juego la esperanza. Y es el elemento fundamental para salir del círculo. La esperanza me pone en movimiento. Me hace pensar, ser ocurrente, buscar nuevos medios de supervivencia, me hace adaptarme a las circunstancias, sean estas como sean. Me hace avanzar.

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. (Galeano, Eduardo. 2012. *Ventanas.*)

Por tanto, hogar para mí ahora es quizás utopía.

Si ya de por sí definir el concepto hogar se convierte en una tarea complicada debido a la versatilidad y a lo abstracto del término, aún se convierte en más abstracto y difuso cuando le añadimos la itinerancia y el cambio como factores principales. El cambio se produce de dos tipos, en primer lugar, el cambio de espacio físico: me muevo de un espacio a otro. En segundo lugar, el cambio personal: toda esta inestabilidad espacial es debido a situaciones límite que he experimentado y que en parte han sido las culpables de la nueva búsqueda de espacio (que a su vez, sin yo saberlo también era una nueva búsqueda de hogar”), por lo que he ido experimentando una metamorfosis constante como forma de supervivencia, para poder adaptarme a la situación. Podríamos entonces hablar de resiliencia, aunque inventé un término que englobara todo lo que yo quería contar. Este término es Epistidad. Epistidad surge de los Epis.⁵ El término por tanto surge a partir de la necesidad de seguridad. Y aunque hace referencia a los EPIS, más bien se refiere a la ausencia de ellos, simbólicamente, y al anhelo de esa protección que ofrecen. La seguridad la busco en un espacio físico. Un sitio en el que puedo ponerme a salvo y me siento protegida. La desprotección en la que me encuentro es una falta, una ausencia, que se convierte en vacío. Falta también

⁴ El **uróbor** es un símbolo que muestra a un animal serpentiforme que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo. El uróbor simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo.

⁵ Se entiende por **EPI** (equipo de protección individual) cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

como error, erro, deambulo en busca de ese espacio seguro. Pero siempre encuentro la nada, y vuelve el uróboro: Me siento insegura y desprotegida.

Así, en base a la Epistidad, recojo una serie de elementos y conceptos que darán forma física a mi obra: La supervivencia, el cambio (metamorfosis, crecimiento, mutación), la seguridad y el hogar.

La obra consistirá en una sala en la que habrá veintitrés elementos colgados del techo. Serán veintitrés porque es mi edad actual y porque es el número de espacios que he habitado.

Los elementos serán tiendas de campaña realizadas con forma elipsoide⁶, simulando crisálidas o pupas. La tienda de campaña es una pequeña casa portátil relacionada con el vivac o supervivencia. Establece una simbología con el nomadismo marcado en mi vida. La forma de crisálida o pupa hace referencia a la metamorfosis que sufren algunos insectos dentro de esta para llegar al estadio máximo de madurez.

Habrán de distintos tamaños, haciendo referencia a mi estatura según cada etapa de mi vida : Una de 50 cm, 76 cm, 86 cm, 95 cm, 99 cm, 105 cm, 112 cm, 117 cm, 122 cm, 127 cm, 132 cm, 137 cm, 143 cm, 148 cm 155cm ,159 cm y 162 cm. Después habrá seis de 164 cm.

Las tiendas de campaña tendrán una estructura de varillas que irán cubiertas por una tela de nylon impermeable. Serán de color anaranjado rosáceo, simulando al color de la piel. Todas estarán abiertas, y las cremalleras serán interiores (se verá que han sido abiertas desde dentro), salvo una, que permanecerá cerrada y sin posibilidad de ser abierta desde fuera al estar el tirador de la cremallera en el interior.

⁶ Un elipsoide es una superficie curva cerrada cuyas tres secciones ortogonales principales son elípticas, es decir, son originadas por planos que contienen dos ejes cartesianos cada plano.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

En primer lugar, en base a las medidas que cada una de las crisálidas habrá de tener, cortaré las varillas de tienda de campaña. Después, cortaré la tela de nylon impermeable a medida usando un patrón en distintas medidas.

Acto seguido introduciré las varillas de nylon por los agujeros guías que se habrán cosido para tal efecto, y estas funcionarán como estructura y darán forma a la tela. El último paso sería colgarlas del techo con hilo de nylon transparente.

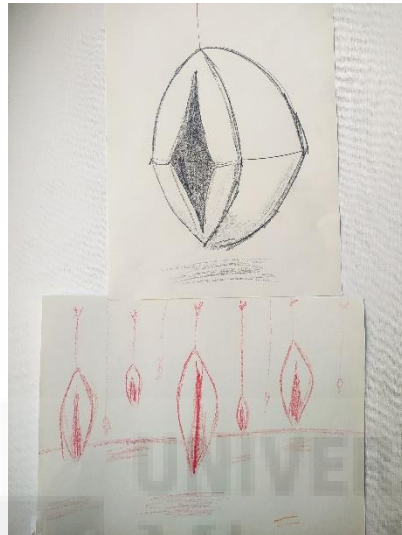

Imagen 8 Apunte rápido de la idea

Imagen 9 Boceto definitivo de la obra

5. RESULTADOS

El resultado consistirá en una gran sala repleta de crisálidas-tienda de campaña de todos los tamaños explicados antes. Todas estarán abiertas salvo una, la que se encuentre en el centro de la sala.

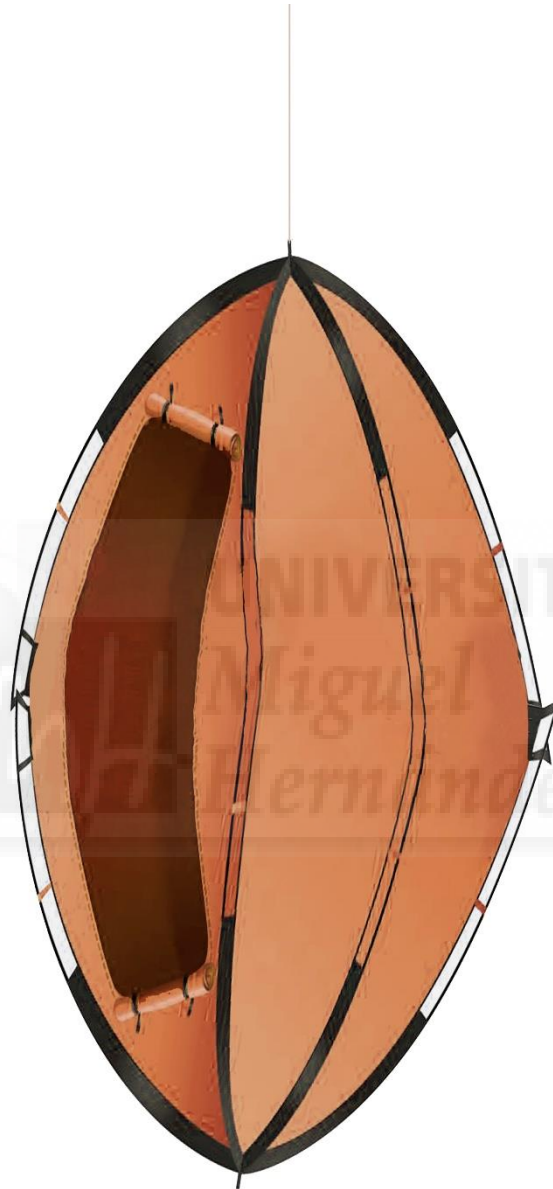

Imagen 10 Resultado final

Imagen 11 Resultado final instalado en sala.

6. BIBLIOGRAFÍA.

Murakami, Haruki (2009). *1Q84*. Barcelona, España: Tusquets Editores.

K Dick, Philip. (1969). *Ubik*. Barcelona, España: Editorial Minotauro.

Heidegger. (1951). *Construir, habitar, pensar*. España: Oficina de Arte y Ediciones.

Holzwarth, Hans W. (2009). *100 Contemporary Artists A-Z*. Colonia, Alemania: Taschen.

Galeano, Eduardo. (2012). *Ventanas*. Madrid, España. Editorial Complutense.

WEBGRAFÍA.

<https://www.prevensystem.com/internacional/536/noticia-que-es-un-epi.html> consultado el 26/05/2020.

<http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.eus/> consultado en abril de 2020.

<https://de.phaidon.com/agenda/art/articles/2017/april/05/how-nancy-holts-sun-tunnels-link-us-to-the-cosmos/> consultado en abril de 2020.

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/sep/22/ana-mendieta-artist-work-foretold-death> consultado en junio de 2020.

<https://www.latimes.com/local/obituaries/la-xpm-2014-feb-15-la-me-nancy-holt-20140216-story.html> consultado en mayo de 2020.

https://elpais.com/diario/2006/05/07/eps/1146983217_850215.html consultado en junio de 2020.

<https://www.infobae.com/cultura/2019/11/29/la-naturaleza-de-ernesto-neto-el-chaman-brasileno-del-arte/> consultado en marzo de 2020.

https://web.archive.org/web/20071024045308/http://www.arlingtonarts.org/cultural_affairs/public%20art%20images/dark%20star%20brochure.pdf consultado en mayo de 2020.